

白描

白花

写生画稿①

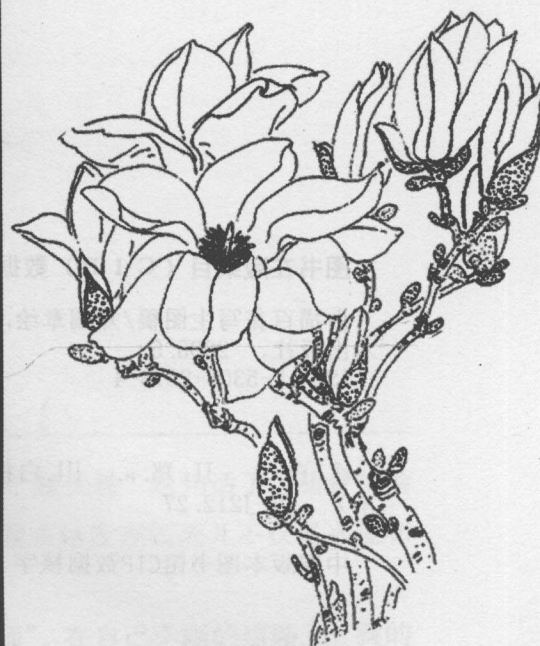
郑瑞章 绘

BAIMIAO BAIHUI XIESHENG HUAGAO

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

白描

百

写生画稿 ①

郑瑞章 绘

BAIMIAO BAIHUA XIESHENG HUAGAO

花

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目 (CIP) 数据

白描百花写生图稿/郑瑞章绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2005. 5
ISBN 7-5305-2873-4

I. 白... II. 郑... III. 白描—花卉画—技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第028496号

① 白描百花写生图稿
郑瑞章 联
BAIMIAO BAIHUA XIESHENG TUOGAO

天津人民美术出版社出版发行
天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

天津圣视野彩色印刷有限公司印刷

新华书店 天津发行所经销

2005年5月第1版

2005年5月第1次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/12 印张: 9.5

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 28.00 元

写在前面

郑瑞章

我自幼就非常喜欢画画儿，这真应了“画画儿是兴趣、是天性”这句话了。随着年龄的增长和四十多年的艺术实践及理性和技巧的不断提高，越来越发现画画儿不仅是兴趣和天赋，而且是一件非常严肃和辛劳的事情。

著名物理学家爱因斯坦有句名言，“热爱是最好的老师”。在自己学画的道路上，我的老师和课本就是兴趣加写生，我把写生看得很重，且几十年从未间断，可以说我的每点收获都是和写生分不开的。

自知本身并不算聪明，但我还算个勤快人，以多胜少，以勤补拙，在大量的写生中求进取。四十多年下来，竟积累了一笔不小的“财富”，这是我非常高兴的。

在多年的工笔花鸟画创作中，我逐步摸索并完善了“在写生中创作画稿”的方法。把创作和写生结合起来同时进行，创作稿即写生稿，写生稿即创作稿。

创作与生活是分不开的。这虽然是个老生常谈的问题，但我认为还非常有必要再论并引起同行画友的重视。生活有两大类：一类是直接生活，另一类是间接生活。两种生活都不能缺，尤其是直接生活——写生，更为重要。随着社会的进步与发展，特别是在市场经济大潮的席卷下，人心比较浮躁，拜金主义、急功近利等思想也或多或少地影响了画界，怕吃苦嫌麻烦，很少或根本不深入生活，单靠间接生活（如照片、录像等资料）进行创作的越来越多。殊不知，这些间接生活的素材远没有直接生活（写生）有感染力。如果一个画家拿出自己都不激动的东西去叫观者激动起来是绝对不可能的，因为写生时的“情”与“感”，画照片是得不到的。

我体会学画要走正道强毅力，持谦虚讲认真。学艺就要按艺术规律走，不要企图抄近道走捷径；要以劳取获，凭自己的智慧和最大的努力来换取收获。古人讲“读万卷书行万里路”，这是非常辛苦的事情，谁走的路多谁的收获就大，坚持常年写生创作须有毅力和恒心。

我在《白描花卉写生技法探求》中详细论述了白描花卉写生的特点及自己写生的具体方法，并附有部分写生创作图稿，供同行画友们品味和玩赏。

白描花卉写生技法探求

一、对写生的再认识

说到写生并不陌生,它是学习绘画的重要途径,是锻炼绘画表现技法的基本手段之一,也是通过对照实物进行直接描摹写生来搜集创作素材的重要方法。所以说,“写生”无论是对一个专业画家,还是对一个初习绘画者,都是一门非常重要的基本功课。翻开中国绘画史,从中可以看出“历代成功的画家其实都是从写生中锻炼出本领来的”。

(一) 中国花鸟画的发展贯穿着一个核心——写生

追溯中国花鸟画发展史,不难看出,从最早的象形文字的产生到彩陶、青铜器上的纹饰图案,从唐初的花鸟配景到五代成为独立画科,从两宋的鼎盛到明清的沿袭,等等,都贯穿着一个现实主义传统——写生。例如五代的黄筌为当时画院中的高手,他的画“笔意毫赡脱去格律最善写生”(宣和画谱)。还有同时代的徐熙,善画蝉、蝶等,他的画极得力于写生。再如北宋真宗年间著名画家赵昌,相传每天清晨趁朝露未干即于花圃中一边观察,一边调色作画,他自称“写生赵昌”。再如清初的著名大师石涛的名言“搜尽奇峰打草稿”,虽指的山水画,但对花鸟画来讲何尝不是此理呢!

上述这些史料记载的似乎离我们太远了,那么再看一看当代大师对写生的推崇和论述。例如中国近现代著名工笔花鸟画大师于非闇先生在《我怎样画工笔花鸟画》一书中说:“民族绘画的花鸟画的传统是写生的,是现实主义的。”“花鸟画这一写生的优良传统不仅要继承而且还要发扬光大。”现代山水画大师钱松喈先生在《砚边点滴》一书中指出:“学画花卉应先从勾勒写生入手,先了解它的生理结构和特征。”当代著名山水画家张步先生谈创作时曾反复强调写生的重要性。当代著名画家、美术教育家吴作人先生在《谈速写》一文中说:“速写虽然不是宏著巨构,但一幅好的速写也是一件可珍贵的成品。”著名油画家艾中信先生在《聪明的小本子》一文中说:“美的感染能力——慧眼是在长期的造型实践中训练出来的,为了培养和保持画家耳聪目明,为了加深艺术素养技术精进,速写是一门重要的日常功课。”吴作人和艾中信两位老先生虽然说的是速写,实际就是即景写生。

综上所述,一个画家只有踏踏实实地置身于生活(自然)之中,在生活中融入自我才能在平凡的生活(自然)中发现和创作出好的画来。

(二) 工笔花鸟画写生的目的

工笔花鸟画写生目的有三,即写理、写趣、写情。所谓写“理”就是物候合理、生态合理、性状合理。如荷花,属夏季开花植物(物候);生长在水中(生态);叶大而圆,花有粉、白等色(性状)。这些都是自然的、客观的、表面的。所谓写“趣”就是趣味。如雨后荷塘写生发现花头被雨水打弯,瓣上散落着无数的水珠,晶莹闪烁,碧绿的叶子上集中好多像水银样的水珠,风吹珠滚,不时发出哗哗的流动声,小鱼儿在水中游来游去……雨后的荷塘趣味无穷。所谓写“情”,就是触景生情。通过写理写趣的表(抢眼)到写情的里(夺神),把画者雨后写荷的感受和体验融到笔尖上写在纸上,正所谓把情融入笔迹之中,“外师造化,中得心源”。

二、白描花卉的特点

花卉写生方法有多种,所使用的工具材料也各不相同,下面主要介绍钢笔白描写生花卉的方法。

(一) 白描画的特点及应用

所谓的白描就是用墨线勾描物象,不施色彩者,谓之白描。它的特点是用线把物象的面积、体积、空间及软硬、轻重等质感都表达出来。要求线的变化应随物象的变化而变化。所以严格地讲,白描应列入写生的范畴。正因为白描有以上这些特点,所以白描画可以作为创作的“粉本”(所谓粉本即是稿本、底稿)。同时一幅好的白描画既可当作粉本又可作为单幅画欣赏。

(二) 钢笔白描画的特点

所谓的钢笔白描画,就是用钢笔线条描画出物体的具体形状,不画明暗关系,只用单线条来完成。它的特点是生动、直接、新鲜。钢笔白描画不同于铅笔画,铅笔画可以不断修改到完善,钢笔白描要求一开始就要画出最终的效果,也可以说钢笔画的每一笔落在纸上既是开始又是结束,落在纸上的线条是不易修改的。同时钢笔白描又不同于毛笔白描,尤其是在室外写生,由于受到环境、工具等因素的影响,毛笔直接白描写生难度更大。如果单从钢笔和毛笔工具而言,钢笔白描写生更自如、方便和实用一些。但从技巧上讲钢笔白描写生还是有一定难度的,它要求画家有较强的造型能力,用笔准确,尤其在写生中创作更是如此,这样画出来的白描画才能做到生动、直接、新鲜。

三、白描花卉的写生创作

（一）传统花卉写生创作方法——两步法

所谓的“两步法”就是在室外写生花卉的局部、细部，如花头、花蕾、花枝、树干等，注重自然长势结构及反正偃仰的透视变化，尽量多画些不同样式的枝、干、花、叶等，把所需的创作素材（图①）画好后，回到室内按自己的创作意图，根据写生稿进行组织创作——白描稿。（图②）

（二）默写创作法

默写创作也是中国传统创作方法之一。通过对花卉进行深入细

致的观察分析，掌握对象的生长规律后凭记忆把它画出来。默写能力的高低对创作有很大作用。如飞鸟掠目而过、蜂蝶翩翩飞舞、风荷雨露等要靠强记、默写才能画下来。所以默写是一个画家不可缺少的基本功。（图③）

（三）间接写生创作法

所谓的间接生活是指游记、诗词、影视录像片、花卉照片等。因为一个人的阅历有限，不可能把自然界奇花异草都看到并亲莅写生，所以用间接生活素材来补充也是一种比较方便省时的创作方

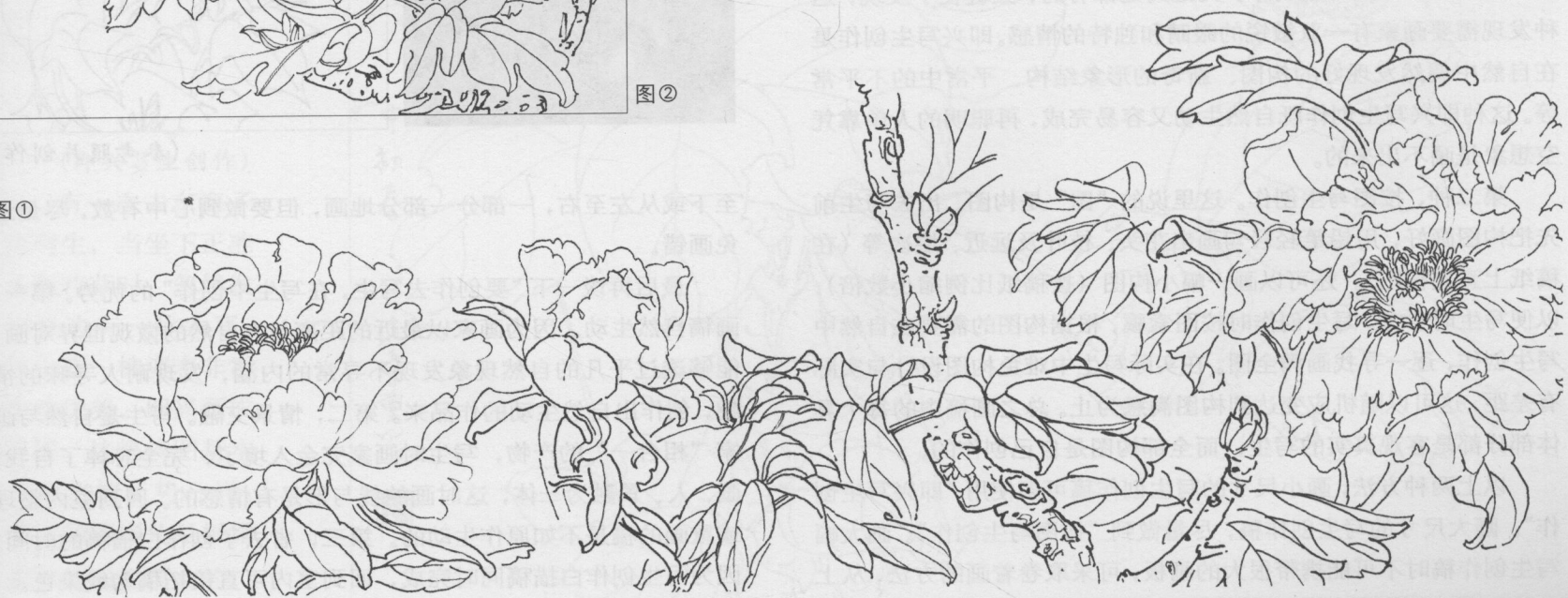

图②

图③

图①

法。这种创作方法容易平淡浮滑，在创作中应多注重情感的投入，使画面更具内涵。我认为如能亲自写生的就不要用间接素材（可作为补充），直接感受是第一位的，间接感受是第二位的，千万不能轻重倒置。

（四）钢笔直接写生创作方法——一步法

所谓的“一步法”就是把写生和创作结合在一起。要创作去写生，在写生中创作是“一步法”的核心。

1. 画前准备

包括写生使用的钢笔、稿纸、画板等。关于写生用钢笔可根据本人的习惯选择，最好多备几支笔尖不同粗细的钢笔。要用黑色钢笔水，不要用碳素墨水（遇水墨线会洇且颜色灰淡很不好用）。我多年使用的是墨汁（书画专用墨汁）加水，比例为1:1，这种兑好的墨汁钢笔水不怕水泡，耐擦、耐磨，经久不变。另外钢笔使用一个阶段要彻底清洗一次，以免堵塞或下水不流利。最好选用厚些较平滑的图画纸，太薄的纸或表面太粗糙的纸都不好用。

2. 确定画幅尺寸

这里所说的画幅尺寸是指写生稿的尺寸，也就是正式创作稿的尺寸，正式稿画多大写生稿纸也多大。例如，想创作一幅四尺竖幅荷花图，须事先准备一张四尺规格的图画纸以备写生用，将来完成的写生稿就是创作用白描底稿，回到室内可直接拓稿用。

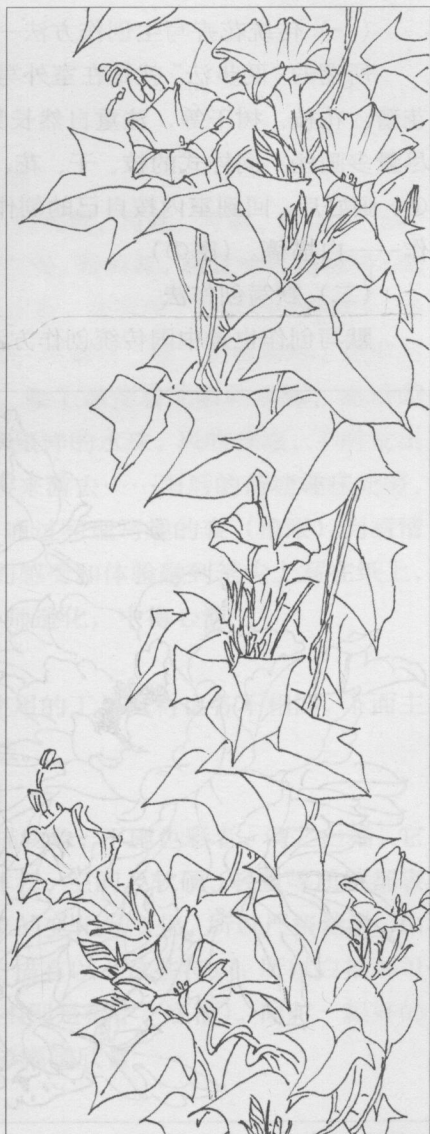
3. 具体画法

在写生中创作有两种方法：

第一种，即兴写生创作。美是到处都有的，关键在于发现，这种发现需要画家有一双敏锐的眼睛和独特的情感。即兴写生创作是在自然中偶然发现好的构图、新奇的形象结构、平常中的不平常等。这种即兴写生创作既自然生动又容易完成，再聪明的人单靠凭空想象是画不出来的。

第二种，按图写生创作。这里说的“图”是构图。出去写生前先把构图画好，用铅笔轻轻勾画出花头、枝叶及远近、层次等（在稿纸上直接构图）。还可以画一幅小构图（按稿纸比例缩小数倍），以便写生时参考。写生创作时按图索骥，根据构图的需要，在自然中写生创作，逐一寻找画满全图。在实际写生中难免构图设计与实际有差距，这可以随机应变达到构图满意为止。总之画稿中的每个具体部分都是客观真实的写生，而全部构图是自己创作的。

以上两种方法，画小尺寸的写生创作稿可多使用“即兴写生创作”；画大尺寸的写生创作稿，尽量做到“按图写生创作”。画大幅写生创作稿时不可能携带很大的画板，可采取卷着画的方法，从上

（参考照片创作）

至下或从左至右，一部分一部分地画，但要做到心中有数，尽量避免画错。

最后再谈一下“要创作去写生，在写生中创作”的优势。第一，画稿自然生动。因为画家以最近的距离与大自然的微观世界对话，能够透过平凡的自然现象发现不寻常的内涵，发现耐人寻味的情趣，创作出自然生动的作品来。第二，情景交融。写生是自然与画家“相合一”的产物，写生时画家完全入境了，完全忘掉了自我，画、人、景融为一体，这时画的线与形是有情感的。回到室内整理或重画的稿是不如原作生动的。第三，省去了创作白描稿的时间。因为写生创作白描稿同时完成，回到室内可直接拓稿勾线染色。

四、再谈写生

中国画传统的学习方法可分为三个阶段，就是“临摹、写生、创作”。我认为最重要的是写生。临摹可以学习技法，但如果不会写生很难谈及创作。要想创作出好的作品来，就必须积累大量的写生素材，通过不断地写生可以不断地提高构图能力，要使你的创作永葆活力和清新，必须走出画室去写生，写生是唯一必由之路。

当前在中国画创作中，大家都在呼唤创新意识，这种创新意识的根基是什么？就是写生。著名画家李可染先生说：“你如果老踩

着别人的脚印走，你最高也就是个亚军。”如果你不想踩着别人的脚印走，那么你必须走向大自然的怀抱去写生，才能走出一条不同于他人的创作之路。

中国民族绘画有一种提法：“人物画写神，山水画写意，花鸟画写生。”花鸟画的写生要求既要写出花鸟的形态面貌，又要写出花鸟的生机动态，前者为直接描绘，后者为创作方法，把创作与写生融在一起，也就是写生的本质。

《立秋时节》

(即兴写生创作)

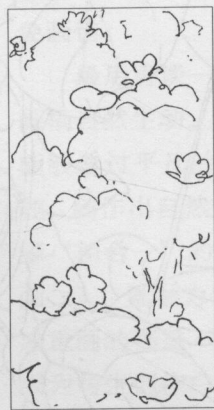
有一次去东海子河写生，当坐下正准备画苕草时，忽然发现身边有一片大豆，其中有一株姿态非常生动优美，即兴画成此图。这幅构图基本与真实的长势一样。图中的蝈蝈儿是根据童年的回忆填上的。

《荷花图》(1750 毫米 × 900 毫米)

(按图写生创作)

写生前须先画一张按比例缩小的构图稿, 写生创作时根据此小构图稿在荷塘中逐一寻找具体花头、枝叶的形象, 画时由近往远画, 由下往上画, 逐步画满全图。

(构图小稿)

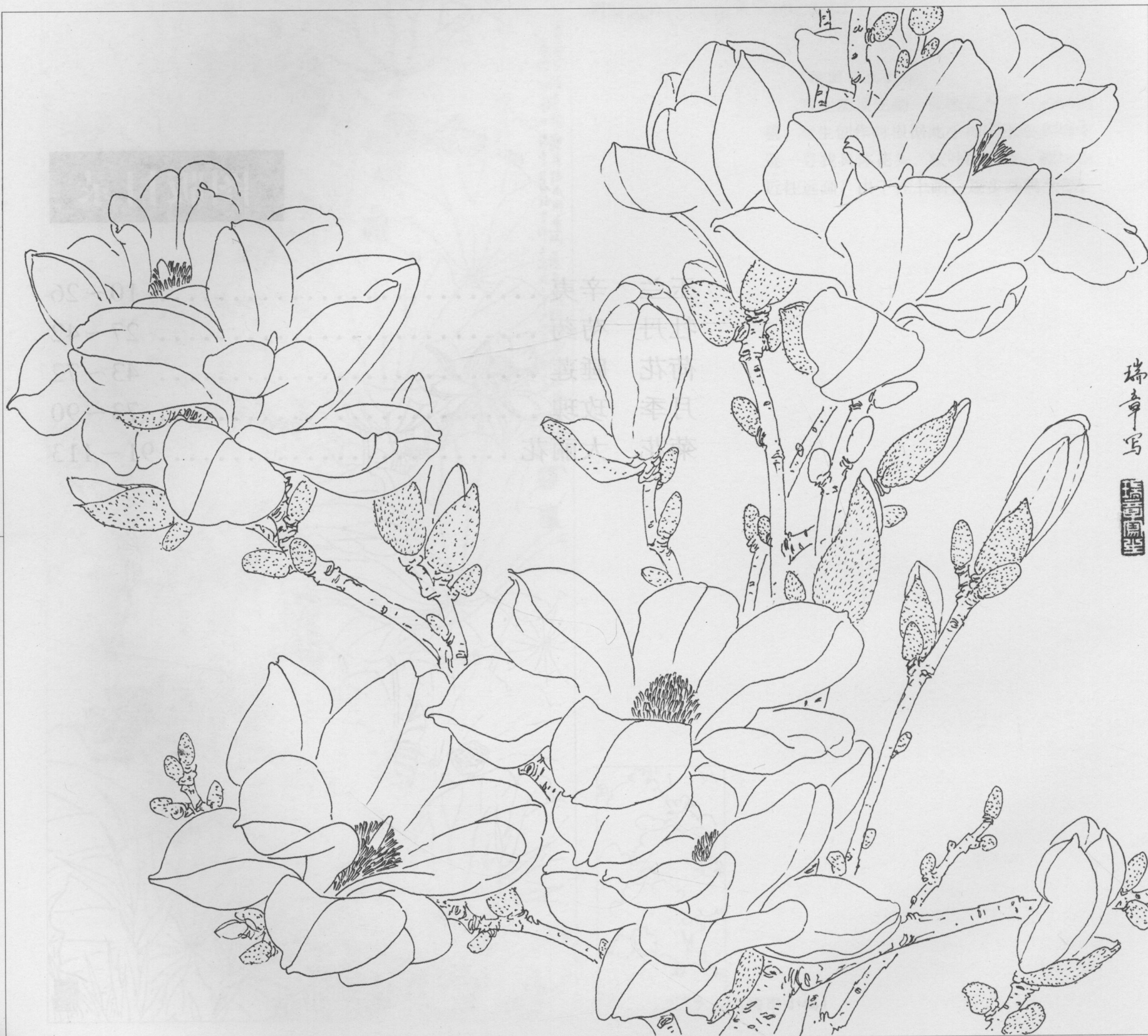

图版目录

玉兰	辛夷		10~26
牡丹	芍药		27~42
荷花	睡莲		43~72
月季	玫瑰		73~90
菊花	大丽花		91~113

瑞章写

瑞章画

瑞亭寫

紫氣春來

晴公元

二〇一〇年三月廿五日 甲申 初春 瑞雪再寫

玉樹圖

甲申春瑞雲寫

