

用线条捕捉一花一卉的韵律，勾勒出高于大自然的鲜活的美

花卉技法

黄慧玲◎主编

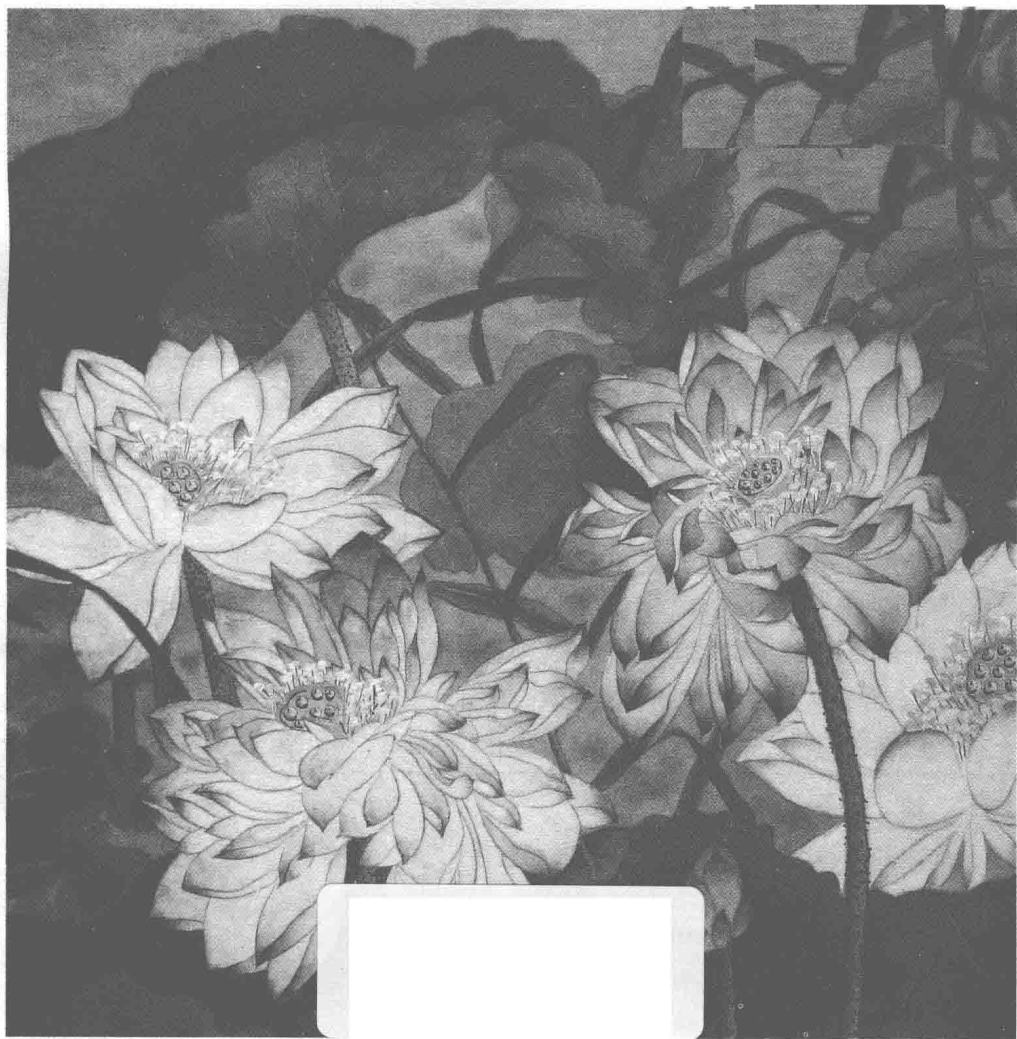

中国言实出版社

用线条捕捉一花一卉的韵律，勾勒出高于大自然的鲜活的美

花卉技法

黄慧玲◎主编

 中国言实出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

花卉技法 / 黄慧玲主编. — 北京: 中国言实出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5171-2100-8

I. ①花… II. ①黄… III. ①白描—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 300493 号

责任编辑: 王战星

出版发行 中国言实出版社

地 址: 北京市朝阳区北苑路 180 号加利大厦 5 号楼 105 室

邮 编: 100101

编辑部: 北京市海淀区北太平庄路甲 1 号

邮 编: 100088

电 话: 64924853 (总编室) 64924716 (发行部)

网 址: www.zgyschs.cn

E-mail: zgyschs@263.net

经 销 新华书店

印 刷 定州新华印刷有限公司

版 次 2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

规 格 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 36 印张

字 数 26 千字

定 价 68.80 元 ISBN 978-7-5171-2100-8

前言

在世界绘画艺术中，中国绘画独树一帜，展现了独特的东方魅力。中国绘画博大精深，源远流长，历朝历代名家辈出，名作如林。

学习中国绘画，首先要学习白描，即完全用墨色线条来勾描形象，而不藻修饰与渲染烘托。白描是学习中国画的基础，每一个学习中国绘画的学习者都应从白描学起，为此我们组织编写了这本《花卉技法》。

学习绘画的初期离不开“临摹”和“写生”，两种方法各有技巧和侧重点。临摹一些传统花鸟画的画法，对一般常见花卉、虫鱼、鸟兽的线条、结构、特点及其画法做到了然于胸，熟练掌握，才能打下坚实的绘画基础，以后才能在“写生”和创作中做到循序渐进，一步步加深自己的审美技巧和绘画能力。对于花卉的白描，需要对各种花的颜色、形态与其他花卉的区别准确把握，并对茎、叶、花各部分传神描绘，才能做到寥寥数笔，形神兼备。

本书收录了牡丹、荷花、兰花、菊花、梅花、茶花、百合花等传统名花，共计一百五十余种。每种花卉都精心配有多幅白描图，都是用最基本、最简洁的画法，力求达到艺术的极高境界。

此外，为让读者领略我国古代白描绘画的风韵意蕴，本书特辑录了明代著名书画家唐寅的白描花鸟画百余幅。这些画作为珍藏本，平日较难见到，乃是唐寅创作大幅传世名画

之余所作的尺幅白描小画。我们观摩借鉴，可开阔视野，从中了解到古人的白描技法的特点，激发创作灵感。

本书可作为中国传统花卉白描的初学者学习的参考范本，也可作美术系学生及广大美术爱好者学习借鉴之用。由于笔者才疏学浅，加上时间仓促，其中缺点和疏漏在所难免，欢迎读者批评指正。

目 录

第一部分 花卉白描概述

一、白描基本知识·····	二
1.白描绘画概要·····	二
2.白描技法要点·····	三
二、花卉基本知识·····	四
1.花卉的基本结构·····	四
2.花卉茎、叶的基本构成·····	五
三、白描写生用具、材料挑选·····	七
四、白描笔法提要·····	七
1.勾线·····	七
2.用墨·····	八
3.线描的品评标准·····	九
五、花卉白描具体要领·····	九
1.花卉勾线的特点·····	九
2.花朵勾线的方法·····	一〇
3.茎勾线的方法·····	一〇

4.叶勾线的方法	一〇
----------------	----

第二部分 花卉白描技法实例

牡丹	一五
芍药	二九
荷花	三三
菊花	五一
百合花	五二
玉兰花	六〇
辛夷花	六二
郁金香	六五
玉簪花	七四
昙花	七八
牵牛花	八二
飞燕草	八五
扶桑	八六
芙蓉花	九四
蝴蝶兰	九八
太平花	一〇二
矢车菊	一〇六
一品红	一〇八
瓜叶菊	一一一
大丽花	一一三
建兰	一一七
令箭荷花	一二〇
卷丹	一二六
夹竹桃	一三二
竹节兰	一三三
吊钟花	一三六
扁竹兰	一三九
凤尾萱	一四三

水仙	一四七
晚香玉	一四九
蕙兰	一五一
朱顶红	一五三
象牙红	一五五
君子兰	一五七
文珠兰	一五九
鸢尾花	一六一
杜鹃	一六七
鸡冠刺桐	一七一
菖兰	一七二
红掌	一七六
马蹄莲	一八六
绣球	一九二
空心菜花	一九四
虞美人	一九六
茶花	二〇二
天堂鸟	二一二
报春花	二一六
美人蕉	二一八
醉蝶花	二二四
栀子花	二二八
风信子	二三四
黑种草	二三六
金盏菊	二四〇
寒金莲	二四二
菱花	二四四
天人菊	二四六
泡桐	二四八
蒲巴花	二五〇
石楠花	二五二
石竹	二五四

烟花	二五六
岩桐	二五八
诸葛菜	二六一
柚花	二六三
天竺葵	二六五
南天竹	二六九
百日菊	二七〇
兔子花	二七三
万代兰	二七九
秋海棠	二八一
曼陀罗花	二八三
秋葵	二八五
白秋葵	二九一
蕉花	二九三
紫荆	二九六
草兰	二九八
梅花	三〇〇
樱桃	三〇二
金雀花	三〇四
蝴蝶花	三〇六
猴子花	三〇八
紫藤	三一〇
梨花	三一二
山茶	三一四
酢浆草	三一六
紫燕	三一八
茶藨	三二二
鸳鸯茉莉	三二四
桃	三二六
漏斗花	三二八
油菜花	三三〇
荷包牡丹	三三二

剪春罗	三三四
垂丝海棠	三三六
碧桃	三三八
十姊妹	三四〇
蒲公英	三四二
小种樱草	三四四
棣棠	三四六
西府海棠	三四八
玫瑰	三五〇
萝卜花	三五二
木香	三五四
洋甘菊	三五六
银柳	三五八
蟑螂花	三六〇
肉桂	三六二
紫罗兰	三六四
萱草	三六六
黄馨	三六八
向日葵	三七〇
金丝桃	三七二
狗牙花	三七四
广玉兰	三七六
竹节海棠	三七八
穿鱼柳	三八〇
芍药	三八二
珠兰	三八四
樱花	三八六
野蔷薇	三八八
茼蒿	三九〇
夜来花	三九二
乌柏	三九四
睡莲	三九六

红蓼	三九八
含笑	四〇〇
石榴	四〇二
苕菜	四〇四
梧桐	四〇六
万寿菊	四〇八
金银花	四一〇
虎掌花	四一二
丝瓜	四一四
三角梅	四一六
缨络鸡冠	四一八
午时花	四二〇
红百合	四二二
金丝荷叶	四二四
波斯菊	四二六
雁来红	四二八
瑞香	四三〇
蓝菊	四三二
麒麟角	四三四
鸭跖草	四三六
景天	四三八
紫萼	四四〇
枸骨	四四二
芦苇	四四四
满天星	四四六
茶梅	四四八
枫	四五〇
枇杷	四五二
结香	四五四
腊梅	四五六
松花	四五八

缠丝花	四五九
-----------	-----

第三部分 唐伯虎白描花鸟画鉴赏

一、唐伯虎白描技法欣赏	四六三
1.竹白描技法欣赏	四六三
2.兰叶白描技法欣赏	四七二
3.兰花白描技法欣赏	四七七
二、唐伯虎白描花鸟画欣赏	四八〇

第一部分 花卉白描概述

一、白描基本知识

1. 白描绘画概要

中国传统绘画历史悠久，底蕴深厚。有别于西洋绘画，中国传统绘画是用毛笔蘸水、墨、彩作画于绢或纸上的画作，题材以人物、山水、花鸟等为主，一般称作“中国画”或“国画”。中国画凝聚着中华民族的智慧、性格、心理、气质，以其鲜明的特色和风格在世界画苑中独具体系。按笔法来分，中国画可分为工笔和写意两类。工笔画是用工整且细密的笔法来描绘事物的形象特征，用勾线笔对事物的形象进行勾勒描绘，以线条为造型手段，运用线条的变化、用墨的浓淡干湿勾出物象的轮廓，能细致精微的表现物象的质感、空间感，达到对物象形神兼备的表现。写意画即是用简练的笔法描绘景物，较工笔画更能体现所描绘景物的神韵，也更能直接地抒发作者的感情。写意画主张神似，工笔画注重用墨。

白描是工笔绘画的一种，依靠线本身的刚柔、粗细、巧拙、方圆、疏密等变化来表现各种物象，也可以称为“线描”。白描在整个中国画里又可以作为一门独特的艺术，其特点是一般线形变化不大，细而均匀，为敷色留有余地。白描的线条是中国传统绘画的最简洁表现形式，有粗细、长短、曲直、顿挫、干湿等不同表现，力求高度概括，聊聊数笔，将对象的形、神、质感都表现出来，达到完美生动的艺术效果。

白描按墨色重复与否可分为单勾和复勾两种。单勾，是用同一种墨色勾画整幅作品，用墨色的浓淡分别勾画对象的不同部位，如画花用淡墨，画叶用浓墨，其要点是必须笔意连贯，准确生动，流畅自然。在单勾的基础之上，再一次用浓墨对局部或整体进行勾勒称之为复勾，这样更能加强墨色的浓淡变化，又增强了质感。复勾忌呆板，不要受原来线条的限制，须富于变化。

在漫长的中国传统绘画历史中，涌现了一大批工笔绘画的大家和名作，如唐代的吴道子，宋代的李公麟、赵昌，元代的赵孟坚，明代的丁云鹏、徐渭、仇英、陈洪绶，清代的马振、恽寿平、任伯年等。这些名家的工笔画中纯粹的白描画不多，但其中白描部分作为工笔花鸟画的骨骼经络，显示出画家深厚的线条功力。如赵昌的《写生蝴蝶图卷》，画草叶线条顿挫有力，花朵线条清雅圆劲。赵孟坚的《白描水仙卷》，白描手法较为纯粹，线条简劲潇洒，干脆利落，或疏朗，或交织，或重叠，整个十多丛水仙的花、叶皆质感传神，似有阵阵香气扑面而来。恽寿平的白描画《水仙图》洋溢着朴素而细致的水墨韵味，线条虚灵、飘逸、脱尽匠气。

明代画家邹德中总结前人的创作经验，提出了白描绘画中的“十八描”技法，分别是高古游丝描、琴弦描、铁线描、混描、钉头鼠尾描、撇头钉描、马蝗描、折芦描、橄榄描、枣核描、柳叶描、竹叶描、战笔水纹描、减笔描、枯柴描、蚯蚓描、行云流水描等。到了当代，擅长白描绘画的画家董梦梅先生认为，十八描是针对线条描法的形状命名，而在用笔的

方法技巧上,他又提出了悬针笔法、抽丝笔法、自由笔法、铁丝笔法、来无影去无踪笔法、连接笔法、拖拉笔法、擅斗笔法、跳跃笔法、倒插笔法等新的笔法,称之为“用笔十法”。这些笔法,除了用于山水和人物画中,也部分适用于白描花鸟画。

白描不重光线之明暗,不重对象的立体特征,仅以线描的形式表现形体的轮廓形象,因此线描前需仔细观察,了解所描对象的结构形象特点,须做到胸有成竹方可下笔。

2. 白描技法要点

白描绘画对勾线有极为严格的要求,对线条的把握是工笔花鸟画中是很重要的一步。白描勾线讲究像书法中的笔法一样“写”出描绘对象的形象,而不是简单地沿着花与叶的轮廓去“描”。一般讲究追求线条的快感与力度,反对疲弱无力。

勾线的笔锋有所谓中锋和侧锋之分,中锋线条圆润浑厚,饱满有弹性,结实有力感,一般勾勒花瓣和叶片中使用较多;而笔的走势处于线条一侧的称为侧锋,其特点是扁平而易出飞白,只在皴擦树石时使用。我们在练习勾线的时候,应先练习中锋。我们在初次勾勒中锋时很容易出现侧锋,尤其在线条转弯的地方需要注意。当毛笔拉开线条以后,笔锋即成为一刀锋,转弯时必须象写篆书一样提笔,并轻转笔管扭转方向,使笔锋平行圆转,这样才能继续保持中锋;笔锋转弯时如果笔尖不提,反压住纸面硬拐,笔毛便易如写隶书一样产生折笔或折叠,这时在画面上即表现为侧锋。笔锋与纸面产生力度合适的摩擦线条是产生力感的关键所在。勾线应力求避免仅是为了细,手腕不敢用力,线条似是浮滑于纸面上的虚浮无力。

为使笔锋对纸面有一个压力，勾线时须将笔按下去，同时又为有一个向上的提力，还需遮住毛笔，两力达到平衡时再用一个拖力开始行笔。只压不提称之为“抹”，侧锋和败笔容易出现；只提不压称为“飘”，则易使线条滑而无力。在达到符合勾线的技法标准的过程中，每一条勾线可以分为起笔、行笔、收笔三个不同的动作：

- 起笔藏锋：如起笔欲向右行，须先向左藏锋顿笔，之后再向右行；如起笔欲向左行，须先向右藏锋顿笔，之后再向左行。

- 行笔：行笔时须慢而沉稳，对纸面均匀施压。

- 收笔回锋：收笔使须向来的方向收回，以使线的收束含蓄有力。

二、花卉基本知识

花卉是一种为人们所喜爱的观赏性植物。在植物学上，花指被子植物的繁殖器官。在文学艺术中，诗歌、戏剧、音乐和舞蹈的许多场景里常借花卉来表达情感。在绘画领域里，以花卉和其他植物为对象的著名画作，古今中外皆层出不穷。在中国传统花鸟画中，牡丹、梅、兰、竹、菊、荷花等人们喜爱的花卉皆被一代代画家们所临摹、写生和创作，涌现了许多传世名画。这些著名花卉其中有许多还被文人墨客们赋予独特的精神操守和文化魅力。在学习花卉技法的过程中，我们也可以学到花卉的基本植物学知识。

1. 花卉花朵的基本结构

一朵花，基本由花冠、花蕊和花蒂组成。

- 花冠：指一朵花所有花瓣的总称。花瓣一般有单瓣和复瓣的区别。单瓣的花朵花瓣只有一层，花瓣数量相对较少，例如梨花、迎春花的花朵都为只有大约一层的五六个花瓣的单瓣花。复瓣花的花瓣有多层，层层叠叠，数量较多，如牡丹、菊花等。许多花卉，虽然属于同一品种，但花朵有时也有单瓣、复瓣的分别。根据花瓣根部是否相连，还可以将花瓣分为离瓣和合瓣两种，例如离瓣的花朵有牡丹、蔷薇等，合瓣的花朵有百合、牵牛花等。花冠在未展开的花朵蓓蕾时期又可以称为花苞。

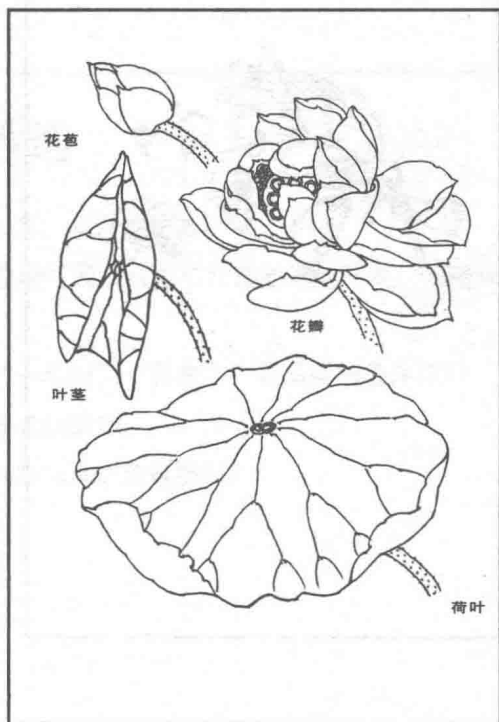
- 花蕊：花蕊分为雄蕊和雌蕊。一朵花一般雌蕊一枚（有的花雌蕊也有二至多枚），居于花朵的中央，分为子房、花柱、柱头三部分。雄蕊有多枚，围绕雌蕊成一圈，由花丝、花药组成。花朵根据花蕊的不同形态，可分为雌雄同株和雌雄异株两种。雌雄异株的雌花与雄花分别生长在不同的株体。雌雄同株的雌花与雄花生长在同一个株体上，其中如果雌蕊与雄蕊在同一朵花上，这又叫两性花，例如桃花；雌蕊与雄蕊分别在不同的花朵上，这又叫单性花，例如玉米。

- 花蒂：花蒂由花柄、花托和花萼三部分组成。花柄也称花梗，各种花的花柄有长有短，也有无花柄的花。花托指花柄的顶端部分，花瓣和花蕊都生长在花托上。花萼是植物花

冠外面的绿色被片，由若干萼片组成，花未开时包在花瓣外面，花开时托着花冠。花萼的形状因花的种类相异甚大，一般花开时退化至花的下方，少数植物中，花萼可能特化成大而鲜艳颜色的瓣状萼，一些植物花萼之外还有一轮绿色瓣片，叫副萼。

此外，描述一朵花及其排列方式时还有花序、花轴等概念。植物的花朵有的是单独一朵生在茎枝顶叶腋部位，称单顶花或单生花，但大多数植物的花，密集或稀疏地按一定排列顺序，着生在特殊的总花柄上。花在总花柄上有规律的排列方式称花序。花序按照在茎上开花的顺序，分成有限花序与无限花序两大类。有限花序也称为聚伞花序，其花序轴上顶端先形成花芽，最早开花，并且不再继续生长，后由侧枝枝顶陆续成花。无限花序可随花序轴的生长，不断离心地产生花芽，或重复地产生侧枝，每一侧枝顶上分化出花，具体可分为总状花序、圆锥花序、穗状花序、伞状花序、伞形花序、头状花序等十余种不同形态的花序，详细描述读者可参考相关植物学书籍。

花序的总花柄或主轴称花轴或花序轴。花柄及花轴基部生有苞片。苞片指花序内不能促进植物生长的变态叶状物。有的花序的苞片密集一起，称之为总苞。

2. 花卉茎、叶的基本构成

(1) 茎

茎指维管植物地上部分的骨干，有分支。按茎的生长期长短可分为木质茎（杉、柳、玉兰等）、灌木茎（山茶、月季、夹竹桃等）和草质茎（兰花、水仙、菊花等）。按茎的形态