

国画写生

GUOHUAXIESHENGJIFA

技法

工笔花卉白描

GONGBIHUAHUIBAIMIAO

金纳 著

辽宁美术出版社

LIAONINGMEISHUCHUBANSHE

一九九一年十月

金纳画生于北海
植物园

GUOHUAXIESHENGJIFAGONGBIHUAHUIBAIMIAO

国画写生技法

工笔花卉白猫

金 纳 著

辽宁美术出版社

LIAONINGMEISHUCHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

国画写生技法·工笔花卉白描/金纳著.-沈阳:辽宁美术出版社, 2000.7

ISBN 7-5314-2500-9

I. 国… II. 金… III. ①中国画: 写生画-技法(美术) ②工笔画: 花卉画-技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 62947 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂分厂印刷

辽宁省新华书店发行

开本: 880 × 1230 毫米 1/16 字数: 18 千字 印张: 4

印数: 1-5000 册

2000 年 7 月第 1 版

2000 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 阎义春 李蒸蒸

责任校对: 蒸蒸

封面设计: 阎义春

版式设计: 蒸蒸

定价: 14.00 元

作者简介:

金纳 满族

1989年毕业于中央美术学院附中

1993年毕业于中央美术学院中国画系

现为清华大学美术学院(原中央工艺美术学院)绘画系讲师

作者近照

序

中华民族是一个有着五千多年文明史，有着丰厚文化积淀的民族，更是一个热爱自然，热爱生活，长于寄寓比兴、充满了浪漫的人文精神的民族。从古至今，历代文人墨客常常借花抒情，留下了许多千古名句。中华民族的“华”字，即是今天“花”字的古写，我们祖先把自己的祖国叫“中华”，意思是说祖国大地是一个鲜花盛开的地方。爱美是人类共有的天性，花卉即是美的象征。我们的祖先在不断征服自然，发展生产力的同时，美丽的动、植物形象也启迎着人们的审美能力，为了歌颂和美化自己的生活，我们祖先很早就把动、植物纹样塑造在工艺品上，花卉形象也逐渐由最初的装饰作用发展到以花卉形象为主的画种——花鸟画，形成了与山水画、人物画并存的三大画种。花鸟画在中国绘画史上自成体系，名家辈出，在世界绘画史上更是别具一格，独树一帜。它善于描绘自然界的花果园蔬、飞禽走兽，与西方的静物相比，它从不画标本式的死花死鸟，它不在光影、色彩、立体上追求真实感，而更在于画出花鸟栩栩如生的生活情趣，创造出一种诗情画意，超出于现实生活的理想境界。而了解和掌握花卉的白描与写生是学习中国花鸟画的基础课程的第一步，是一个重要环节。白描是造型基础，写生是体验生活、搜集素材的重要渠道，必须很好地学习与实践，以下各章节就白描与写生的具体要求和表现技法做一详细介绍。

目 录

- 第一章 花卉的生长结构与形态
- 第二章 白描花卉所用工具及使用方法
- 第三章 白描花卉技法
- 第四章 花卉写生

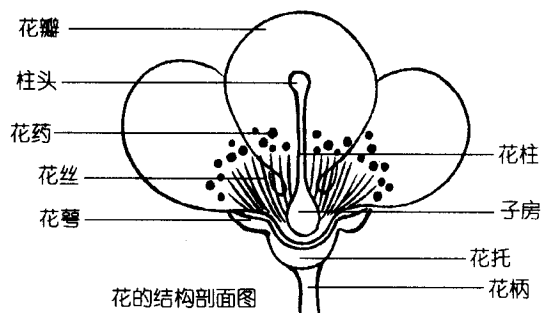

第一章 花卉的生长结构与形态

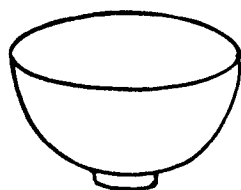
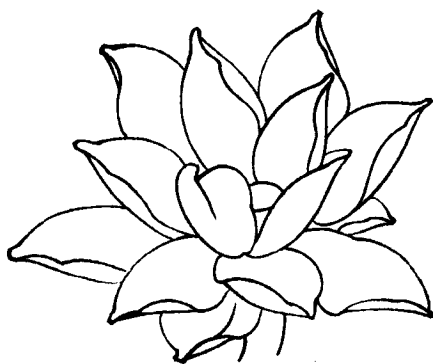
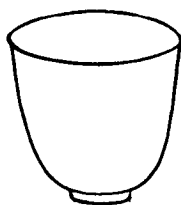
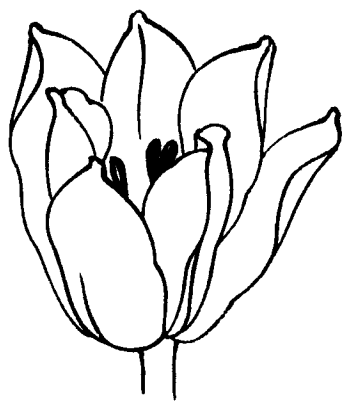
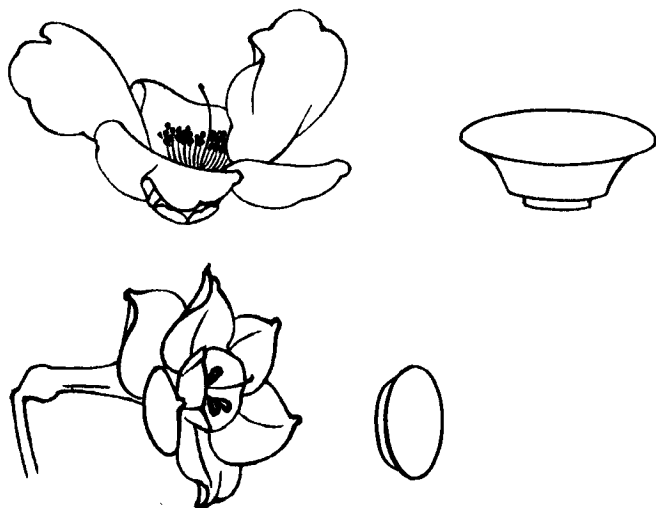
学习花卉的白描与写生，首先要了解花卉的结构与形态，它尤如画人物要熟悉人体解剖一样，花的结构与形态看似简单，但成千上万种花卉都有其各自的特点和性格，也由此构成其各自的审美价值，彼此不能代替，所以在写生中，除了描绘他们的外形姿态以外，还要弄清其生态特征，不至于在创作中出现有背自然规律，不合乎情理的现象，因此首先介绍花卉基本的生长结构和形态。

1. 花的结构与形态

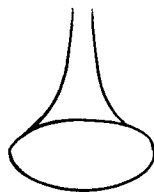
(1)花的结构：自然界的花千姿百态种类繁多，地球上的每个角落几乎都生长着不同形态的花卉，大约九万余种。这里就一般常见的观赏花——梅花为例，对花的结构做一简单介绍。花的下部有花柄，柄上生有花托，花托上有五枚萼片组成花萼，花萼里有五枚花瓣组成花冠，花冠和花萼保护着花蕊，花蕊由雌蕊和雄蕊组成。这些部分有的叫完全花，也称为“两性花”，而有些花产生变异缺少某些部分则叫不完全花。(花的结构剖面图)

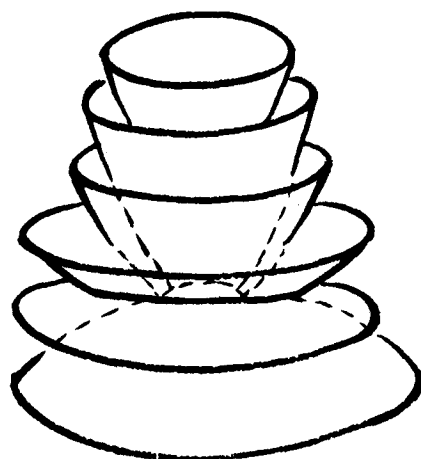
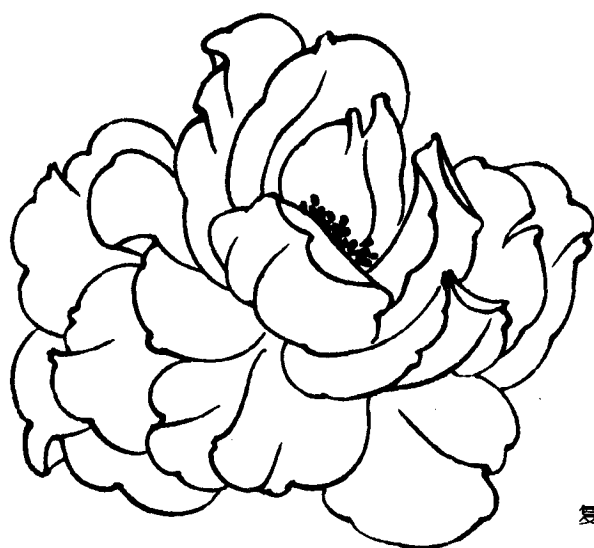

(2)花冠的形体：常见花有单瓣和复瓣的变化。根据花瓣的数量可分为单瓣花，也称单层花，花瓣只一、二层，以五、六个花瓣为最常见，如：桃、梅、海棠、水仙等，开放后花瓣形成一个盘形，郁金香、山茶、荷花、芍药呈不同弧度的碗形。复瓣花也称重瓣花，千层花，花瓣较多达数十片，如牡丹、菊花、芍药、茶花，开放后成为球形或半球形，它们的花可看成是由几个同底的酒盅、小碗和盘子组成，但这些花瓣并不长在同一碗面上，而是呈品字形参差排列。花瓣的基本形态无论是单瓣花还是复瓣花，花瓣的大小都是内小外大。(单瓣花形体，复瓣花形体)

单瓣花形体

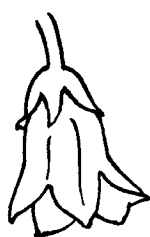

复瓣花形体

常见花冠，从花瓣的组合形式上又可分为合瓣花冠和离瓣花冠。合瓣花冠即花瓣基部相连，例如：菊花内圈花瓣联合成管状花冠，外圈形成舌状花冠；串红、金银藤等唇形科花形成唇形花冠；牵牛和旋花科的花形成漏斗形花冠；大岩桐及茄科的花形成钟状花冠。有一些花如杜鹃和凌霄也都是合瓣花冠，它们的后部联合成漏斗形，但前端却分裂成五个裂片，所以不能画成五个分离的花瓣。而花瓣根部分离的叫离瓣花冠，如“梅花、牡丹、山茶、荷花”等。这类花冠还有十字形花冠，如二月兰、油菜花等。蝶形花冠如藤萝及各种豆类花。（合瓣花冠，离瓣花冠）

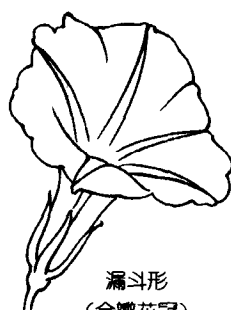
舌状
(合瓣花冠)

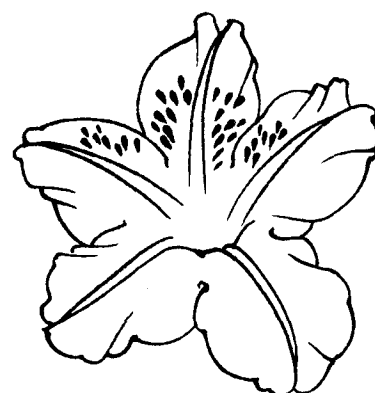
钟状
(合瓣花冠)

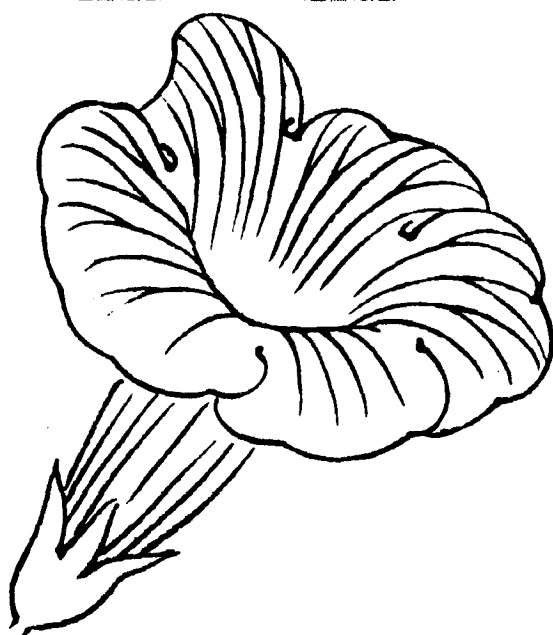
唇形
(合瓣花冠)

漏斗形
(合瓣花冠)

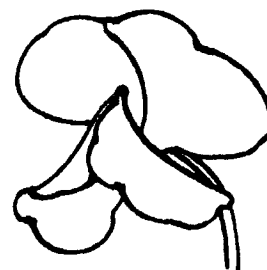
漏斗形花冠（前端分裂）杜鹃（合瓣花冠）

漏斗形花冠（前端分裂）凌霄（合瓣花冠）

十字形花冠（二月兰）
(离瓣花冠)

蝶形花冠（豆类）
(离瓣花冠)

常见花冠形状

(3)花蕊:

常见花蕊有以下几种类型:

牡丹、芍药:一般单瓣的花蕊比较明显,中心生雌蕊5—8枚。聚生在一起,外面包有膜像个小石榴形;雄蕊多枚生于雌蕊周围。花丝为白色,花药呈黄色长柱形,花盛开后花药裂开向后背卷,中间有明显的沟。

梅、海棠;雌蕊一般为一枚,白色,不明显;雄蕊多枚,花丝也多为白色,呈放射状排列,花药为米黄色(梨花为紫色,杏花为雪青色)

蜀葵:为单体雄蕊,花丝连成一束,呈筒状,围绕于雌蕊之外,花药粉粒较大,为许多刺状突起,呈米黄色;雌蕊只露柱头,为白色,顶端分叉,不明显。

扶桑:也是单体雄蕊,蕊管较长高出花冠,管头外周围生有螺旋状的小花丝,多为紫红色,上生黄色花药;雌蕊伸出雄蕊管外,柱头分为五裂,为紫红色。

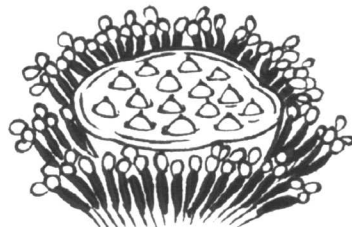
山茶:单瓣山茶花蕊显著,雌蕊一般为白色,高出雄蕊;雄蕊多枚,花丝下部相连呈筒状,称单体雄蕊,而上部花丝分离,为白色,花药为黄色呈米粒状。

玉兰、辛夷:其雌蕊为柱形,高出于雄蕊之上,为芽绿色,柱上生有许多小须,刚开时呈放射状,花开后向圆柱合抱;底部生有一圈雄蕊,紫花丝,黄花药,初开时抱拢,开放后向四周散开。

荷花:花托饱满为倒圆锥形,上生许多小孔,每个孔内有一雌蕊,有子房一室,授粉后形成莲子。小莲蓬为嫩鹅黄色,开花后逐渐变为嫩绿色,花瓣落后,莲蓬颜色逐渐由嫩变老,由绿色变为绿褐色;莲蓬周围生有很多雄蕊,呈筒状,每根雄蕊分为三段,下段为白色花丝,中部为黄色花药,顶部为白色米粒形。(七种花蕊图)

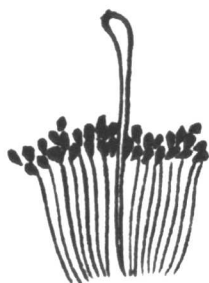
牡丹

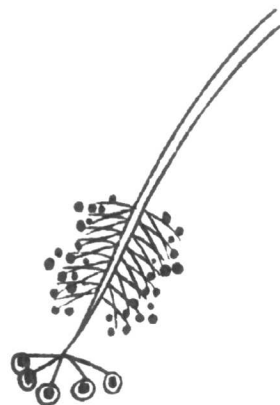
荷花

梅

茶花

扶桑

蜀葵

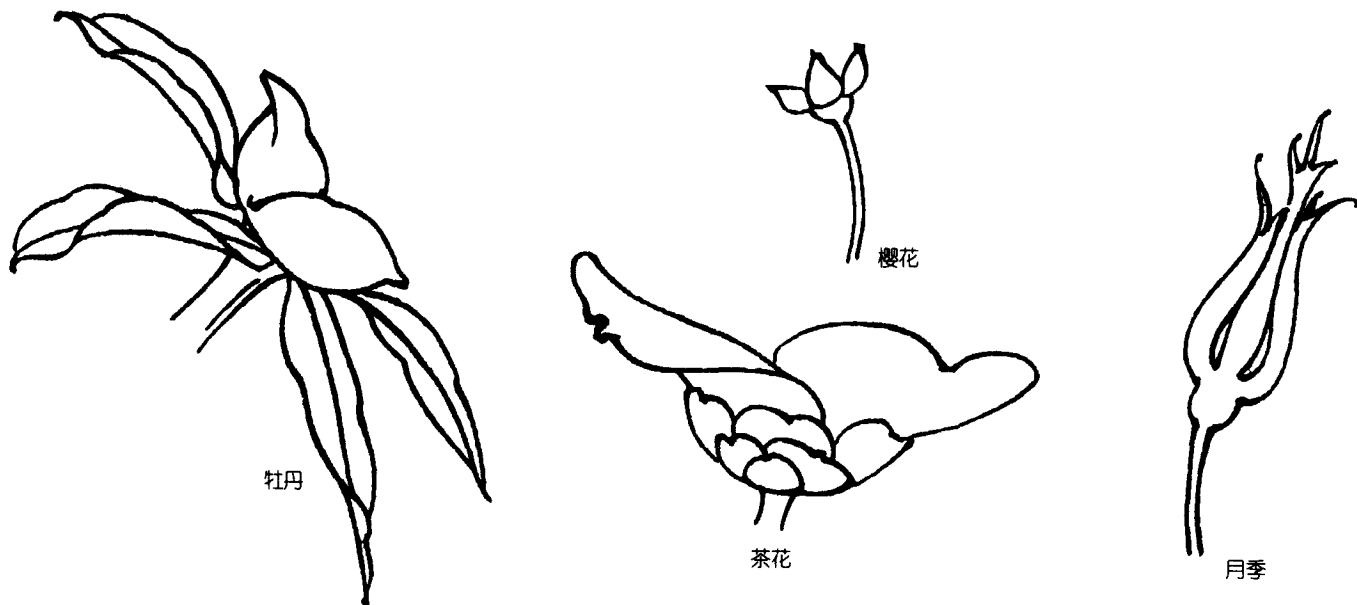
玉兰初开

玉兰开放后

(4)花蒂:

花蒂也称花托。花托紧贴花瓣的最外层,是花瓣、花蕊聚生的地方。其上端裂开成片,称为花萼。萼片的形状及数量因花的种类不同而各异。一般花瓣是圆的,花萼也是圆的;花瓣尖长,花萼也尖长。单瓣花的花萼片一般与花瓣的数量一致,如:梅、海棠、桃等五瓣的花,其花萼也为五瓣;复瓣花的花萼片则数量不等。花萼也有离萼与合萼之分。花萼的颜色与花瓣的色彩有着密切的联系,红花的花萼则呈胭脂色或黄红色,而白花的花萼则为黄绿色。花柄的长短也因花而异,有的花柄较长,如:梨花、垂丝海棠;较短的,如:梅、桃等。(图:花蒂的不同形状)

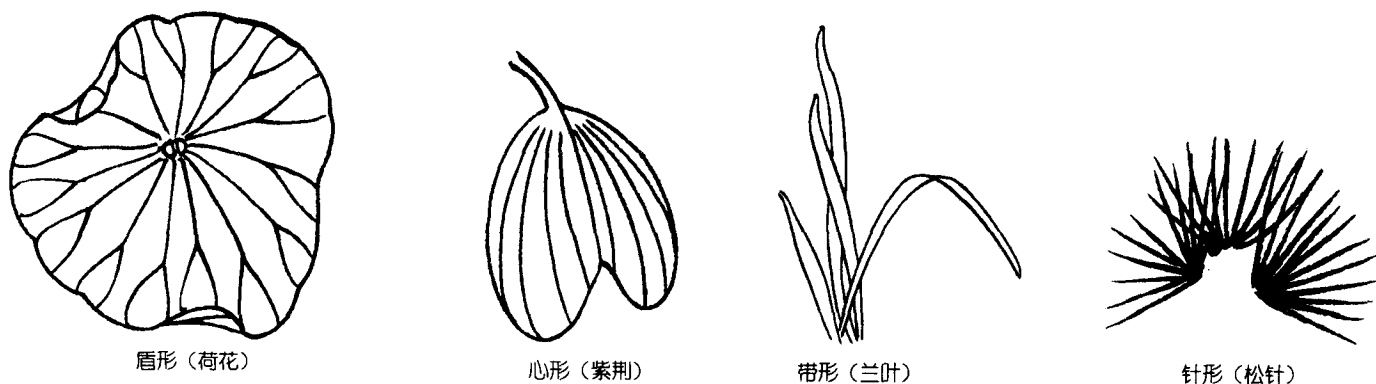
(5)花序:

花在枝干上按一定次序排列的方式叫花序。在枝干顶梢上生长一朵花,这朵花大而明显,如:月季、牡丹、芍药等,叫单生花序;另外还有总状花序、穗状花序,伞形花序、伞房花序、头状花序等等。

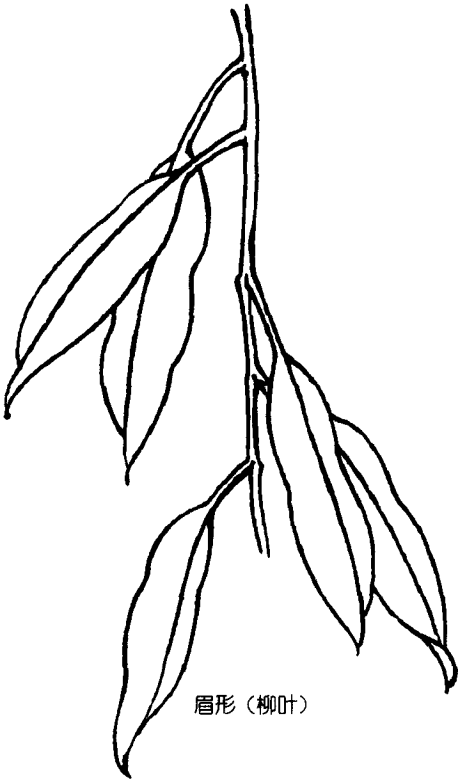
2. 叶的结构与形态

叶子的形态很多,形状和色彩美丽而富于变化,有如人的四肢,托起美丽的花朵。它由叶片、叶柄和托叶组成,三者都有的为完全叶,不完全者为不完全叶。有单叶和复叶两种。

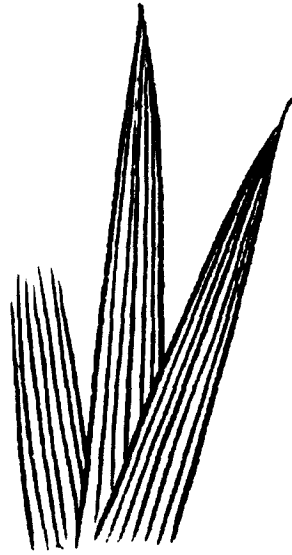
(1)叶形:有盾形叶(如荷花)、带形叶(如萱草、芦苇、兰叶)、针形叶(如松类)、心形叶(如紫荆、仙客来等)、眉形叶(如柳、竹叶)、箭形叶(如慈菇叶);掌形叶(如芙蓉花)、扇形叶(如银杏)、剑形叶(如鸢尾、什样锦)、歪斜叶形(如秋海棠)等。(图:各举一例)

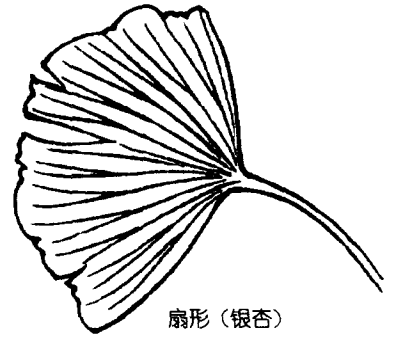
不同形状的叶片

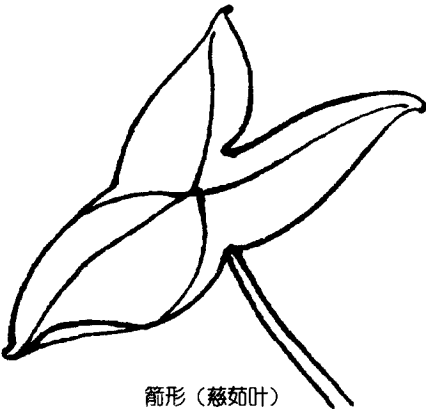
眉形（柳叶）

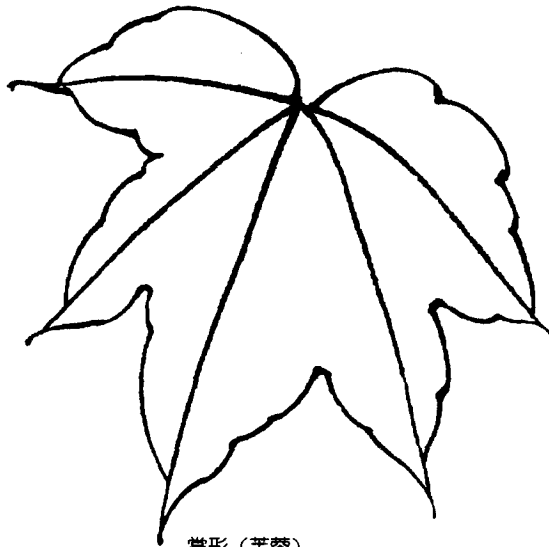
剑形（鸢尾）

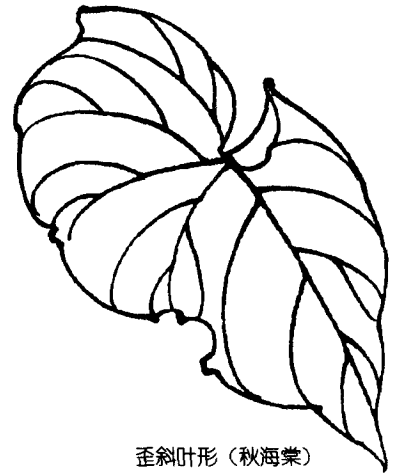
扇形（银杏）

箭形（慈菇叶）

掌形（芙蓉）

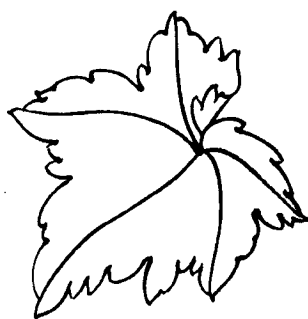

歪斜叶形（秋海棠）

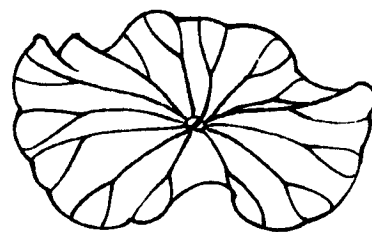
叶缘：叶的边缘形状也不相同，边缘完整无缺、光洁整齐的叫全缘叶，如山茶：叶片边缘不完整，呈波形或有缺刻，如荷花则为波形，缺刻大的叫“裂”，有浅裂、深裂、全裂之分，如蒲公英为羽状浅裂叶；萝卜为羽状全裂叶；枫叶为掌状浅裂叶；秋葵为掌状深裂叶。另外，有些叶带有锯齿，如扶桑；细锯齿如月季；钝齿如瓜叶菊；深锯齿如大理菊；既有缺刻又带锯齿的如菊花、芙蓉。（图：六种）

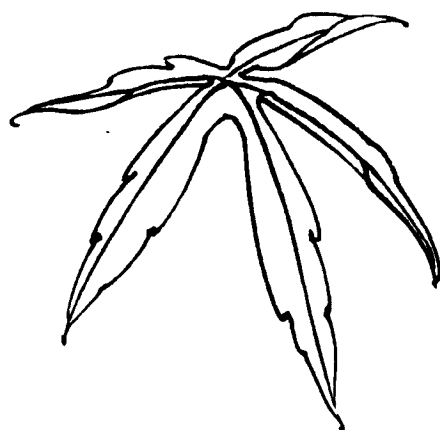
全缘叶 (茶花)

掌状浅裂叶 (枫叶)

波形 (荷叶)

掌状深裂叶 (秋葵)

羽状浅裂叶 (蒲公英)

羽状全裂叶 (萝卜)

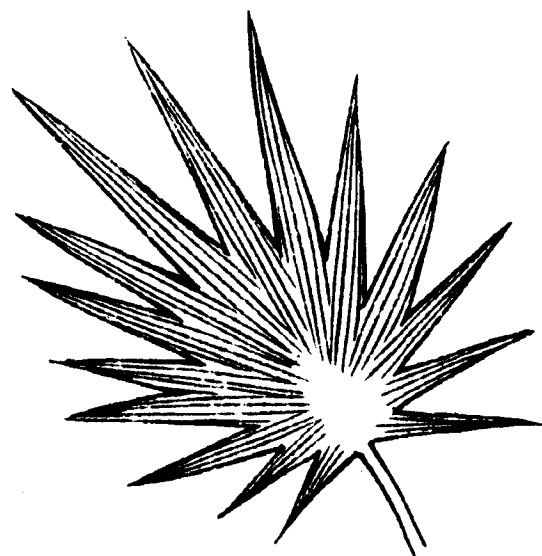
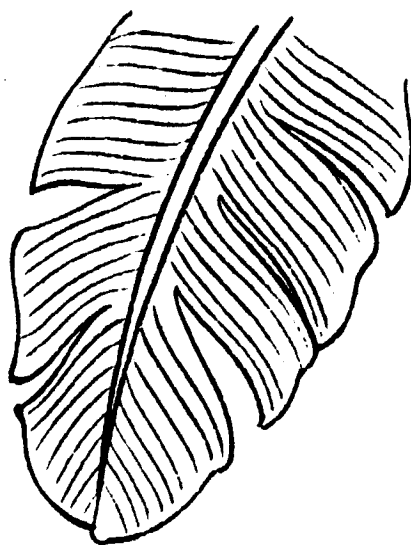
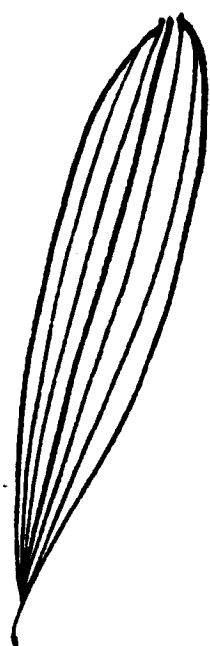
叶脉：叶脉是叶片上的筋，可分为平行脉、网状脉及稀少的叉状脉。

“平行脉”叶脉平行分布，不交叉，又可分为直脉、横脉与辐射脉。

直脉：中脉较明显，两侧脉与中脉平行发出，在叶基与叶尖相交于一点，如竹子、兰叶；

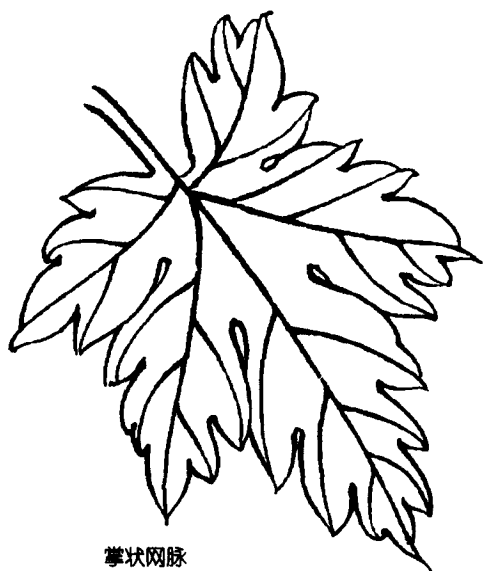
横脉：中脉明显，侧脉与中脉成垂直方向，平行分布于叶片上，如芭蕉；

辐射脉：没有中脉，所有叶脉都从叶柄顶端辐射发出，如棕榈。

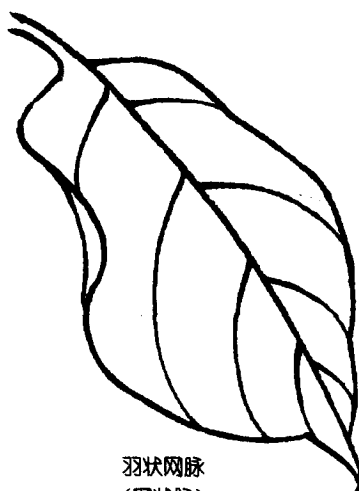

叶脉的形象 (以上三种为平行脉)

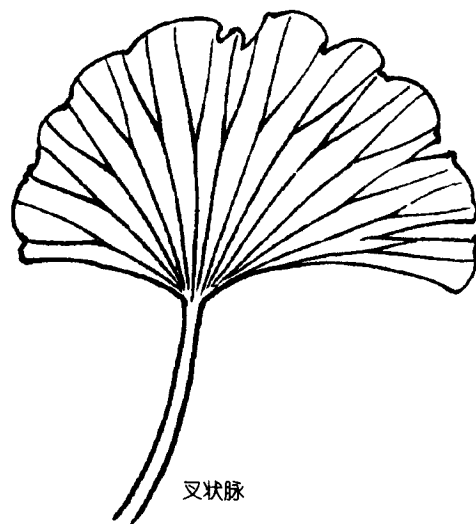
“网状脉”大都生于中小叶子，中间主脉从根到梢，主脉明显，自主脉发出的侧脉，侧脉再分小的细脉伸向叶的边缘，构成网状，网状脉中有多条主脉的叫掌状网脉，如蜀葵、葡萄等；只有一条主脉的叫羽状网脉，如海棠、月季等，羽状网脉有对生和互生，如玉簪花为对生，山茶、月季则为互生。

掌状网脉
(网状脉)

羽状网脉
(网状脉)

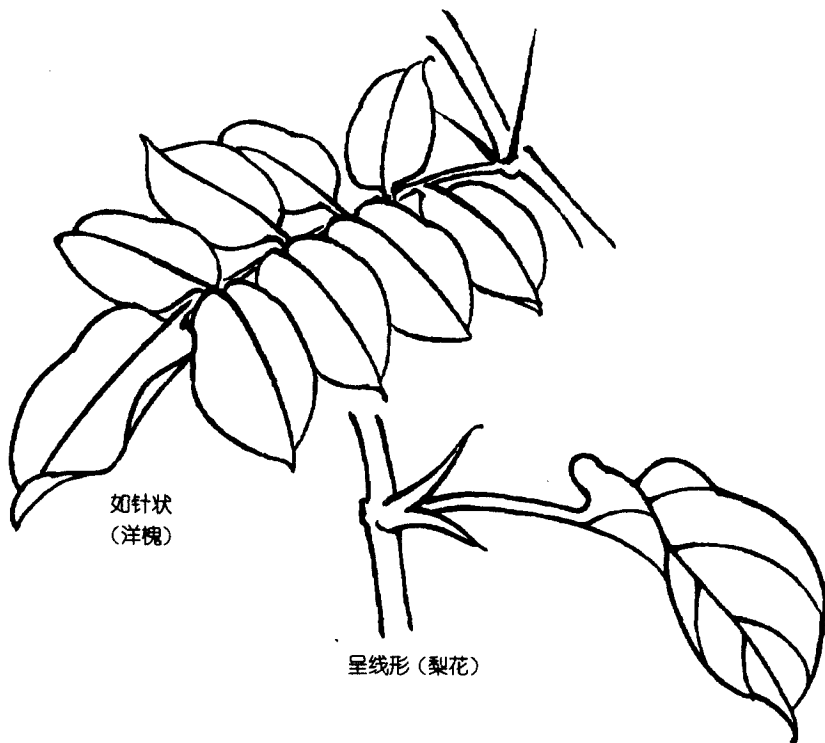
叉状脉

(2)叶柄:

叶柄生于叶片的基部，一般都呈圆柱形，也有半圆柱形，或呈纵棱、平扁、带翅等形状，叶柄有长柄、短柄、无柄之分。长柄如鹤望兰、棕榈；短柄如山茶、月季；无柄如罂粟、二月兰等。叶柄的方向一般与叶片主脉方向一致，但有的叶柄与叶片则角度不同，如芙蓉；而芦苇、小麦等叶子的基部扩大，包围着茎形成叶鞘。

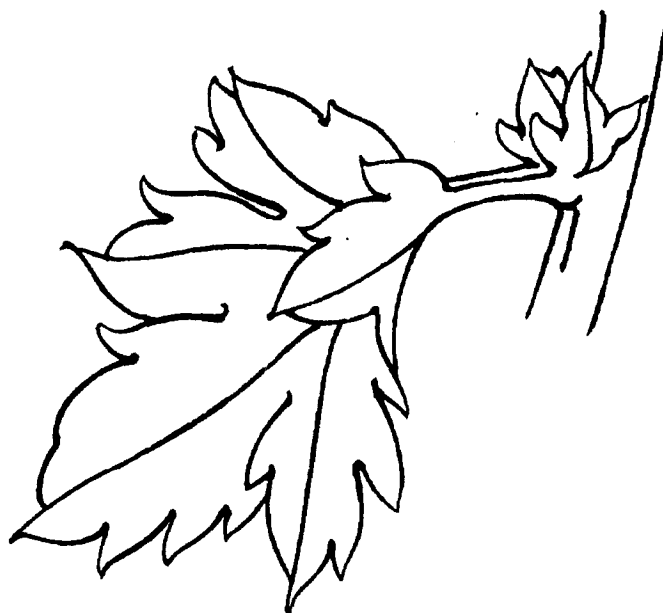
(3)托叶:

在花柄基部与枝干交接处长有小叶，形状多样，但并不是所有的花卉都具有托叶。有的托叶如针状，如洋槐；有的呈倒三角形，如棉花；或呈线形，如梨花；菊花的托叶最为明显，并长有叶脉和缺刻。(图：不同形状的托叶)。

如针状
(洋槐)

呈线形 (梨花)

长有叶脉及缺刻 (菊花)

(4)叶序:

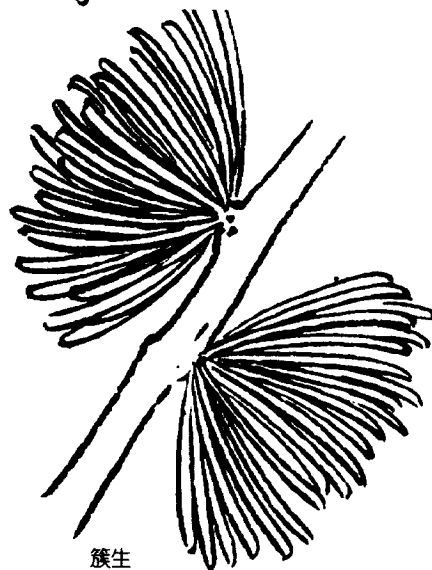
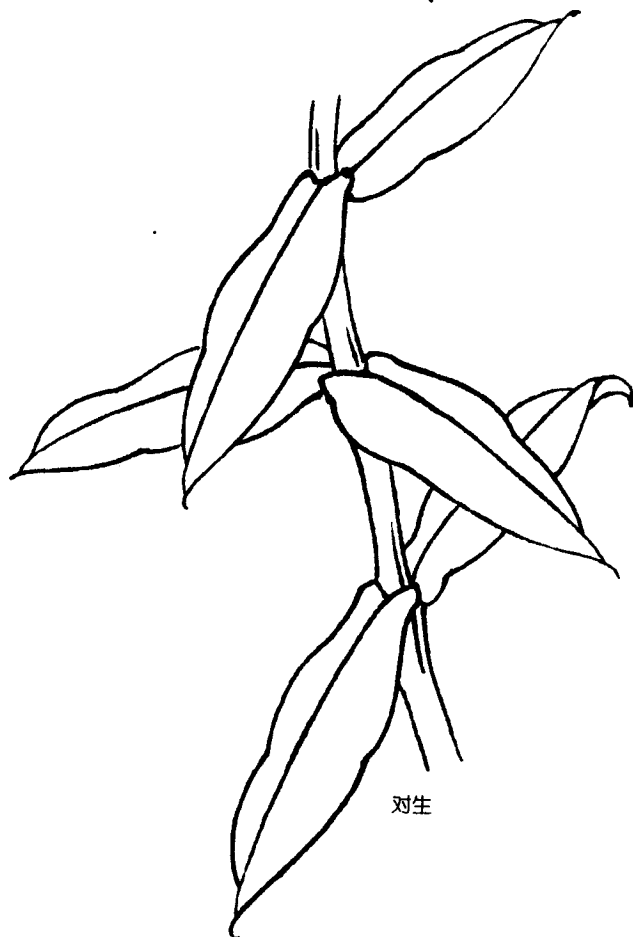
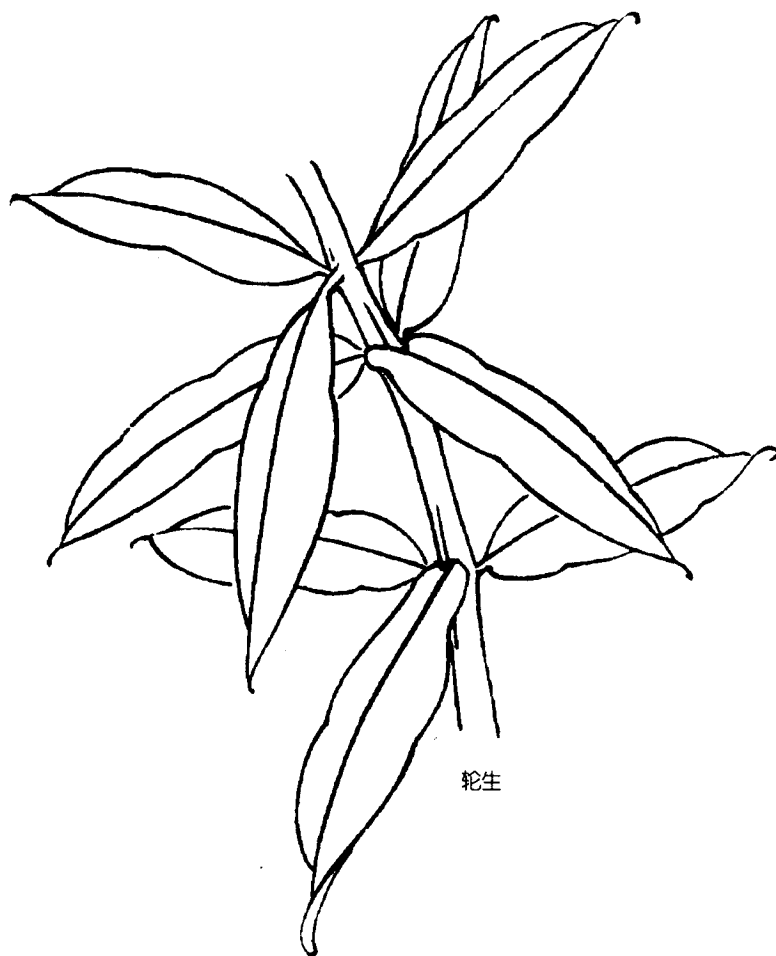
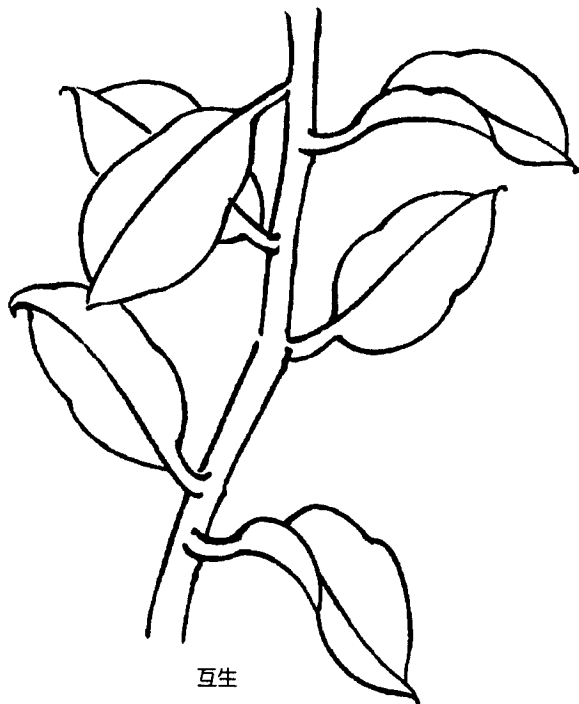
叶在枝干上排列的次序叫叶序。

互生叶序: 茎的每一节只生有一个叶子在枝的四方互相交错成螺旋状排列, 如桃、山茶、菊等。

对生叶序: 茎的每一节上生有两片对生的叶, 前后左右反复交替, 如枫、丁香等。

轮生叶序: 茎的每一节上有三片或三片以上的叶成辐射状排列, 如夹竹桃等。

簇生叶序: 叶的数量很多, 时间紧密, 呈簇状生出, 如赤松、落叶松等。但无论是哪种叶序, 叶子为了争取得到阳光照射, 叶子在茎上的排列总是相邻的两层排列在不同的方向上, 交错而不会上下重叠。

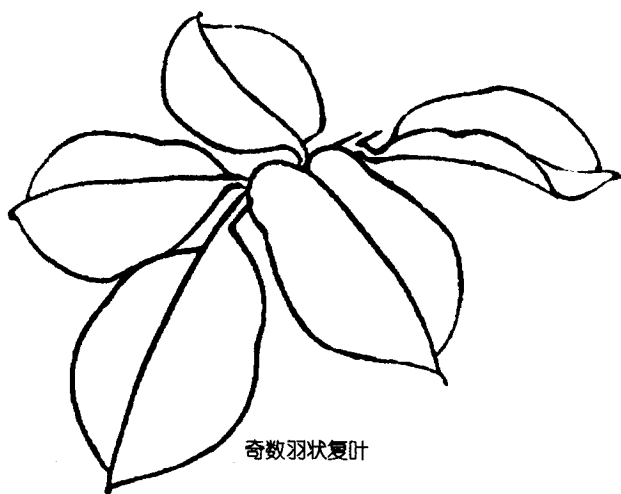

(5)单叶与复叶:

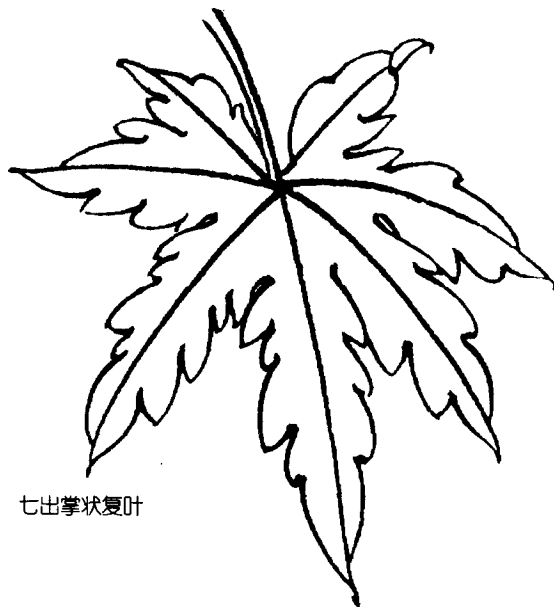
在叶柄上只有一片叶子叫单叶;生二片以上小叶的叫复叶,复叶又分为羽状复叶和网状复叶

羽状复叶:很多的小叶分生在叶轴的两侧,分奇数羽状复叶(如凌霄、紫藤、月季)和偶数羽状复叶(如荔枝、茉莉)。在叶轴上有分枝的称“二回羽状复叶”如牡丹、芍药的叶子;分枝上再分枝的称“三回羽状复叶”,如南天竹,除此之外还有一些变态的叶子,演化成萼片的如一品红,演化成苞片的如马蹄莲,退化成针状的如仙人掌等。

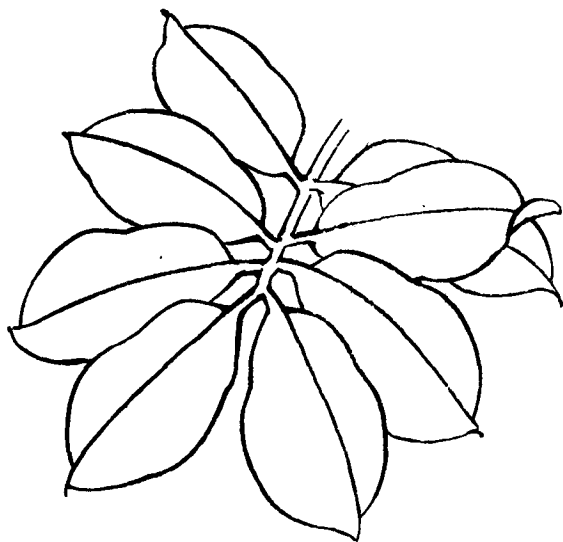
掌状复叶:较多的小叶集中生于叶柄的顶端,向四周放射,呈掌状有三出、五出、七出……如飞来凤、枫叶等。

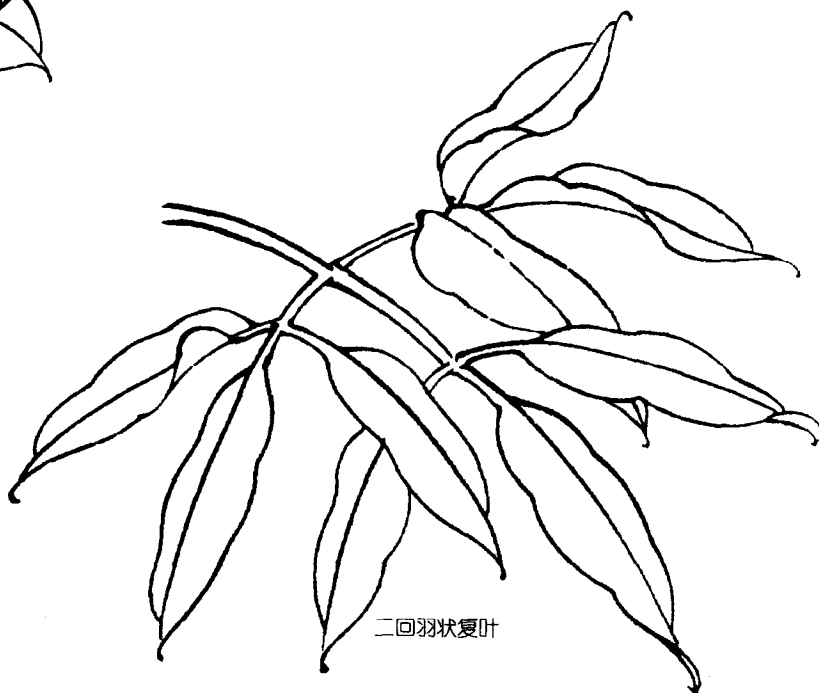
奇数羽状复叶

七出掌状复叶

偶数羽状复叶

二回羽状复叶

3. 茎的形态与变异

茎一般生长在地上，连接着根部，支撑着叶、花和果实，多呈圆柱形，也有呈菱形的有纵沟，如菊花，向日葵，而仙人掌的茎则变为扁平形，豌豆和迎春的小茎呈四菱形。

植物的茎大多为直立茎，此外还有缠绕茎：茎缠绕在其它物体上，如牵牛、攀缘茎：茎上生有卷须或吸盘，如爬山虎用小枝上的吸盘附着在壁上，石上；匍匐茎：茎细软，平贴地面生长，如白薯、草莓等。另外生长在地下的茎叫地下茎，其变异有块茎：如仙客来、大岩桐；球茎：如郁金香、什样锦；鳞茎：如百合、水仙；根状茎：如荷花、竹等。

缠绕茎（紫藤）

攀缘茎（爬山虎）

4. 枝干：

枝干分为枝和干，下面较粗的为干，上面稍细的为枝。

木本称枝干，草本则称为茎。枝干上细下粗，并都有节，枝和叶从节上生出，枝干有木本、草本与藤本三种。

(1)木本：木本枝干一般以多年生居多，表面粗糙，节明显，坚实苍劲，表皮有纹路，其纹路大致分为三种：横纹如李、桃、樱、海棠等；竖纹如杜鹃、柏、山茶等；鳞纹如松。但并不是所有的木本干都是粗糙的，如紫薇，枝干虽坚实，但表面却是光滑的。

(2)草本：茎光滑圆润，有弹性，饱满，大多数茎呈圆柱形也有扁形及呈菱形的。

(3)藤本：枝干苍老，表皮粗糙，但弯曲多变有韧性，细枝则柔和纤细有弹性。

竖纹（山茶）

横纹（樱花）

鳞纹（松）

木本枝干的纹理