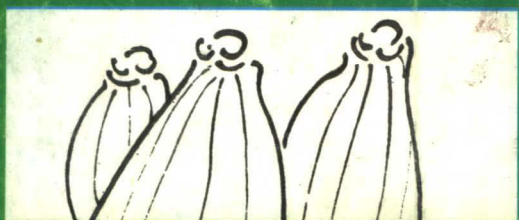
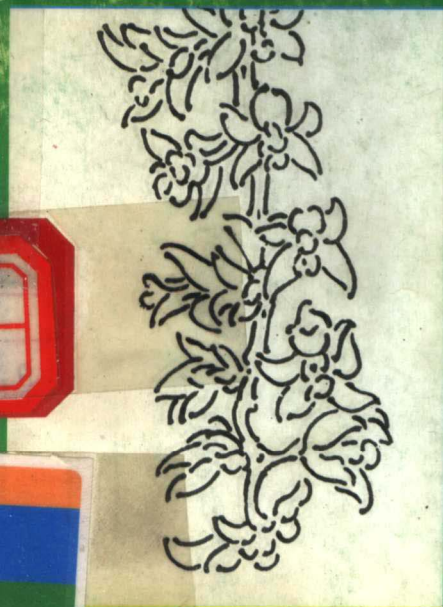
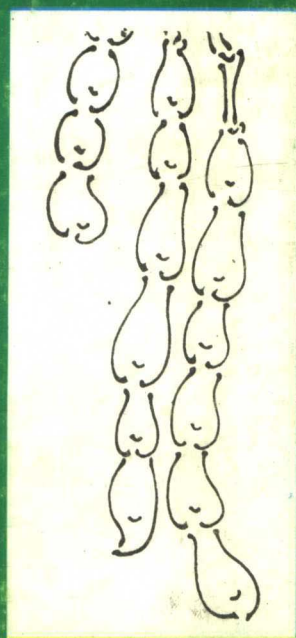
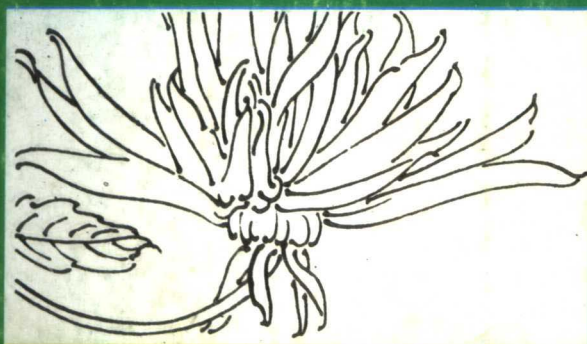

美术技法大全

白描花卉

毕晋吉 著

四川美术出版社

URVEY OF FINE ARTS SKILL

白描花卉

毕晋吉 著 四川美术出版社

责任编辑: 李楠
封面设计: 高仲成 邵大维
技术设计: 许庆荣

美术技法大全

白描花卉 毕晋吉著

四川美术出版社出版发行

(成都盐道街3号)

新华书店经销

四川新华印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 4

1989年10月第1版 1991年第二次印刷

印数 2001—8000 册

ISBN7-5410-0330-1/J·313

定价: 4.70 元

编者的话

《美术技法大全》带着广大读者热切的期望面世了。

她凝聚着著名美术家和美术教育家的智慧和创造。

她将为积累传统文化而整理名家技法。

她将为推动学术繁荣而介绍国内外美术技法的最新成果。

她认为,艺术允许偏执,技法应当多样,对各种风格流派均悉心爱护,同一科目也不妨各家并存,“阳春白雪”和“下里巴人”均有一席之地。

她努力避免技法书的学究气,力求生动活泼,突出实践性和实用性。

她为适应快节奏的社会生活,按国画、油画、版画、雕塑、工艺美术、壁画、年画、连环画、宣传画、素描速写等画种,分若干类、百余册出版。

她希望继续得到广大专家、读者的爱护和帮助。

作者小传

毕晋吉,又名晋极,号风奚、陌村。1909年生于山东省威海市。幼年喜欢绘画,1933年考入北平私立华北大学艺术系国画科学习,继而在国立北平艺专、国立艺专就读。1939年毕业于昆明。1940年到现在,先后在四川省立高级工艺职业学校、四川省立艺术专科学校任教四川美术学院教授。

前 言

白描是我国传统绘画方法之一,也是一种具有独特民族风格的绘画表现形式。

白描是利用线条长短、曲直、粗细、浓淡、疏密等变化,刻画出对象的质感、量感、立体感和人物、花鸟的情态。

白描是一种中国绘画表现方法,是工笔画和写意画的基础。有了一定的白描基础,就有一定的中国画能力,对于对象的刻画更能得心应手,所以应重视对白描的练习。

一幅好的白描作品,可以凭着线条的各种变化,表现出对象的形、神特征,把人带进美的境界,使人得到艺术的享受。因此,白描是一门具有独特风格的艺术形式,有很高的艺术价值。

下面分六部分谈谈学习白描花卉的一些问题。

目 录

第一部分	写生	1
第二部分	构图	28
第三部分	执笔和用笔	38
第四部分	临摹	40
第五部分	工具的选择	41
第六部分	题识、印章	42
附图		43—59

第一部分 写生

写生是学习白描花卉必要的方法步骤。写生和临摹没有固定的先后顺序,可以先临摹后写生,也可以先写生后临摹,但比较起来,写生所涉及的问题比临摹要复杂些,因此困难也多些。但先写生可以对花木的形象结构和生长规律先有所了解,这样对范本中的用笔、布局和处理等方面的规律可以先有一定的认识,临摹时就可以增强信心,提高兴趣,对学习更有利。

凡是形象的东西,都必须通过自己的观察去获得真情实感。对自己没有实感的事物,心中总是虚的,既记不牢,更无法从中得到启发,所以历代画家无不主张“师法自然”。只有师法自然,而后才能“心运无穷”,所以说生活是艺术的源泉。

写生时对于“理”要反复思考,对于“形”要反复观察,以求真知。

重于“理”者多注意对形的刻画,重于“形”者多注意于用笔的情趣,必须情理结合,才能使作品形神兼备。

写生时自然的花、叶、枝干不一定都适合布局的要求,在这种情况下决不要照搬自然,为实物所束缚,而必须结合个人感受和布局法则对实物进行加工。要明确写生必须是在对象特征的基础上加以取舍和概括夸张,以使其比实物更美,而不是要求画稿与实物完全一样。轮廓的准与不准,应以对象的特征为基础,要求画稿与实物无原则的准确,决不是写生的目的。例如秋海棠叶子的轮廓上有很多比较规则的齿缺,如果把它作为白描写生对象,并如实地刻画它,这些齿缺就会使人感到琐碎(图①)。为了适合白描的特点和需要,一般把齿缺加以概括和简化(图②)。

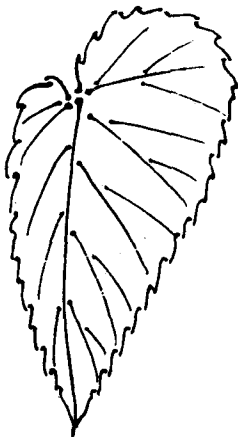

图 1

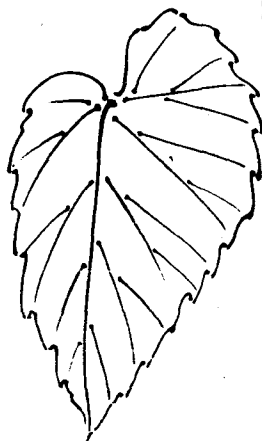

图 2

所以我们写生时应该把写生稿当作创作稿那样认真加工处理,应当取舍的就取舍,应当概括夸张的就概括夸张,并不一定要先画一张写生稿,然后在写生稿上加工为创作稿。(图 3、4)都是钢笔写生稿,这两个写生稿都是在边观察边加工基础上完成的。最后就在这个写生稿上加强用笔使其成为一幅完整的白描花卉作品(图 5、6)

图 3

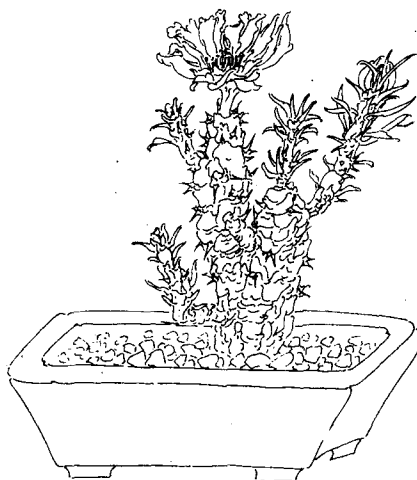

图 4

图 5

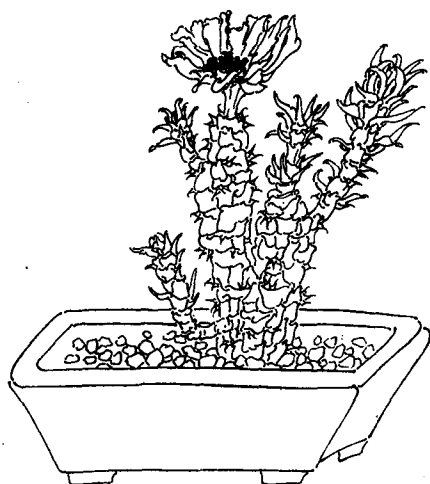

图 6

用钢笔写生有困难的一面,也有好的一面。困难的一面是它不象铅笔那样便于擦改,但正是由于这一点,它能迫使我们在写生时,必须认真思考之后才动笔去画,这样就可以避免象使用铅笔那样,思考少,动笔多,画了擦,擦了画的习惯。

边实践,边总结是提高自己有效办法。在实践中总结,才能把自己的优缺点看得清楚。

写生时必须对实物的形和结构神会默记。既要求形似,更要求神似。如果对形和结构不明确,就无法进行加工和用笔。怎样才能形神兼备呢?这就必须熟悉花木的形象结构特点,熟悉工具性能,并有灵活的组织能力和处理手法。

观察花木时,必须耐心细致。先看整体,再看局部,看整体时应着重于花木的枝干穿插以及主要花和叶子的位置安排是否合乎布局要求。看局部时,应着重于形和结构特征,形象结构比较细微者,必须近看细看,反面看,正面看。特别在看叶脉时,反面比正面清楚得多。有些花瓣极薄又重叠者,还应用手掰开后,才能辨别其相互关系。

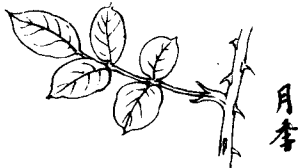
画花必画叶,才能使花显得更美。从布局位置安排上看,花在很多时候是主要的,但叶子比花复杂得多,在剪裁处理上比花的难度也大些,所以绝不可重花轻叶,只重视对花的刻画,而忽视对叶子的刻画。

图7

图8

植物的叶子包括叶片、叶柄、托叶三部分。具有叶片、叶柄、托叶这三部分的叶叫完全叶(图7)如,梨和月季叶,凡缺少其中一或两部分的叶叫不完全叶(图⑧)如茉莉叶和茶花叶。

叶柄生于枝干上,叶柄连接枝干处应略粗状而稍曲,叶柄要用双线勾,在与叶子的主脉相连处,应用双线逐渐合为单线直达叶尖。(图⑧)要注意叶柄的两条线决不要与叶子的轮廓线连在一起(图10)。

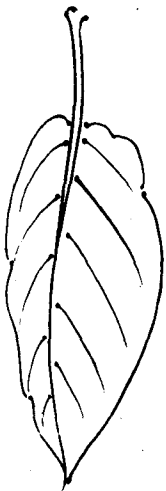

图9

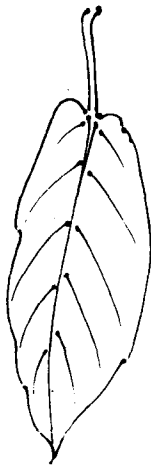
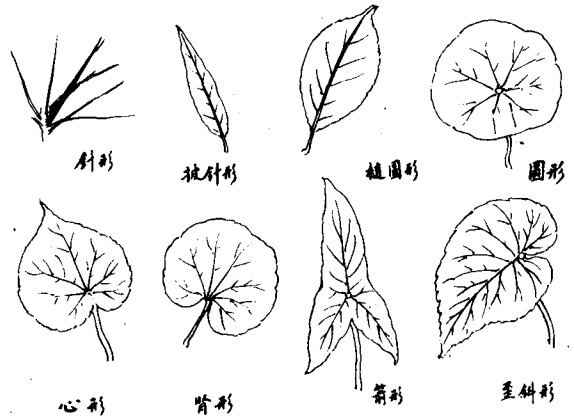

图10

叶子的生长规律因花木种类不同而有其各自的特点,呈不同形状。有些叶子呈掌状形,有些叶子呈椭圆形,有些呈带形,另外还有针形、披针形、心形、箭头形等(图 11)。在同类型的叶子中,也因不同种类花木,各有差异。如掌状形叶中也有裂缺深浅,叶片宽窄,边缘变化等各自的特点。

图 11

叶片上生有叶脉,有平行脉如芭蕉、美人蕉、竹叶等,还有网状脉如梧桐叶、芙蓉叶等。有些叶子狭长而硬如兰蕙等,这类叶子都不画叶脉。画这类叶子时应注意叶与叶之间疏密空白的变化,才能使彼此关系明确,一目了然(图 12)。

图 12

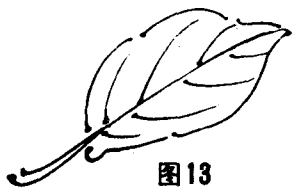

图 13

图 14

图 15

叶子的支脉有些是对生的(图 13),有些是互生的(图 14),有些既对生又有互生,很不规则(图 15)。有很多时候只画叶子的主脉而省掉支脉,画叶脉以去繁从简为宜。

对于画不画叶子的支脉问题,可以从两个方面考虑:一要考虑支脉是不是主要特征,如果是主要特征就画。如秋葵的叶子,支脉既突出,叶子的轮廓上又有较突出的齿缺,象这种情况如果不画支脉,就会使人明显地感到不完整或没有画完。在画秋葵叶时,必须注意支脉要对准齿缺(图 16)。另外如向日葵和葡萄叶这类较大的叶子,只画主脉不画支脉,也是不够的(图 17、18)。又如菊花一类的叶子有明显的齿缺,也必须画支脉(图 19);二要考虑空白对比够不够,如能明确彼此关系就画,否则就不画。一般如桃、石榴等较小的叶子,可以只画主脉(图 20、21)。

图17

向日葵叶

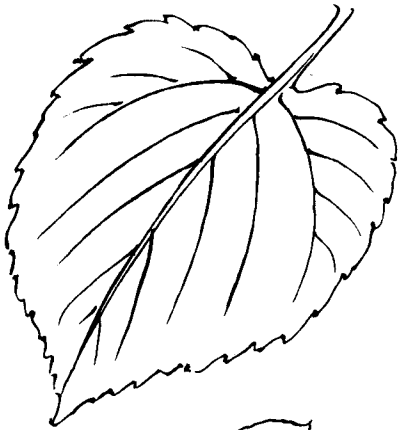

图16

葡萄叶

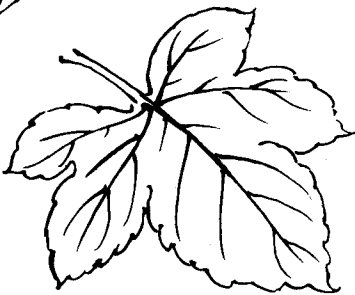

图18

图19

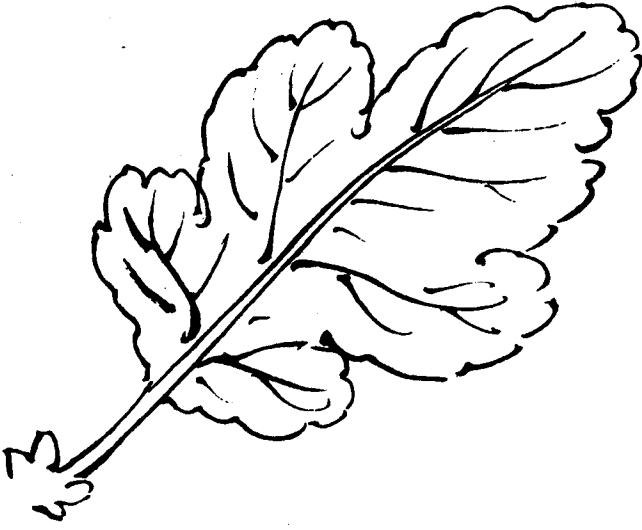

图20

图21

花和叶子的形和结构,千变万化,写生时应从各个角度去观察,才能全面地看出它各自的特征。观察要有联想,看要灵活,想更要灵活。要同相类似的花木相比较,如画牡丹时可与芍药比较,这样就可以准确分清其各自的特征。牡丹与芍药的品种都比较多,从花的瓣形上看,有些相似,所以又称牡丹为木芍药。一般画牡丹和芍药时,都在叶子上区别它各自的特点,牡丹和芍药的叶子都是二回三出复叶,但牡丹叶子比较宽(图 22),芍药叶子比较狭长(图 23)。

花有草本木本之分,草本枝茎柔挺,用笔应流畅;木本苍劲,用笔多顿折(图 24)。兰是草本用笔则流畅、细长,木菠萝为木本。用笔顿折,表现粗状结实之感。无论草本或木本,其花与叶子较厚重者,如玉兰等,笔应先顿而后行,由叶之尖部起笔画到叶子的基部(图 25)。但如茅草等薄而尖的叶子,用笔应由叶子的基部起笔画到叶子的尖部(图 26)。这是对两种不同质量的花和叶子用笔的基本规律。

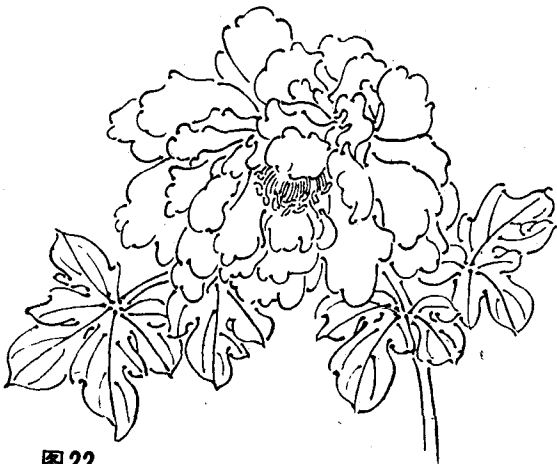

图 22

图 23

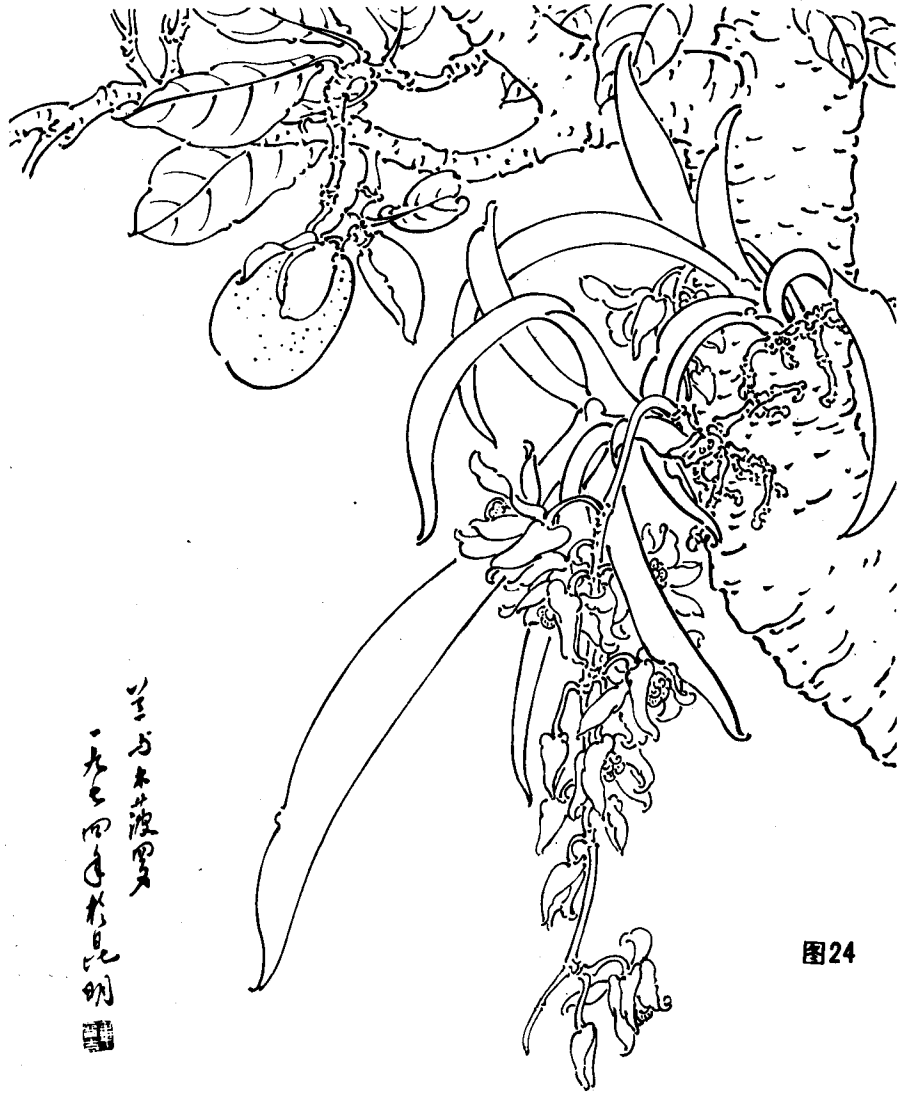

图24

兰与木波同
 一九五四年于昆明

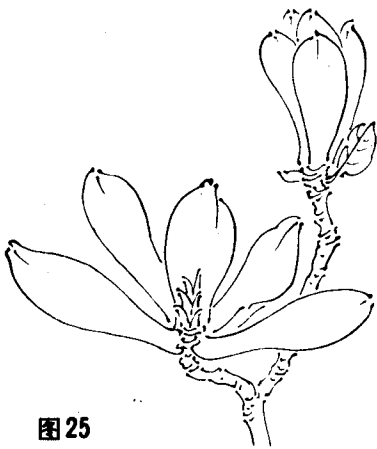

图25

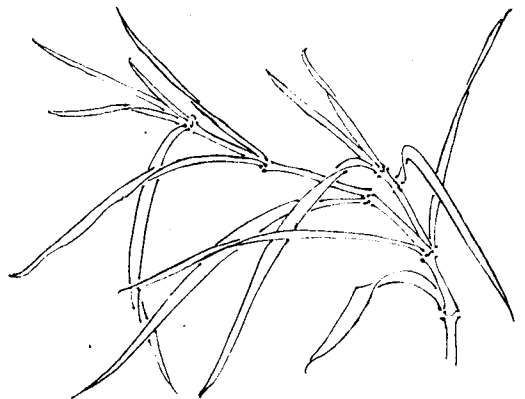

图26

叶子向阳的一面是正面,但全正则少变化,所以必须有转折。画转折面时应先画轮廓线,后画折面线,如(图 27、28)。画轮廓线时决不要与折面线一笔连下去,如(图 29)。有些狭长的叶子,画转折面时必须三笔完成(图 30),决不可用两笔交叉的办法。如果花和叶子的缺口较多,可以多笔画完成(图 31)。画转折面时,必须正多反少,不可颠倒,同时要注意转折面必须能还原。

有些花或叶子有弯曲的脉纹,如先客来等,应以曲线勾之(图 32)。有些果子粗涩的皮,如佛手柑等,应用点的办法,但点时要有疏密变化(图 33)。

花是由花柄、花托、花萼、花瓣、花蕊组合而成的(图 34)。具备上述各部分的花称完全花,缺少其中任何一部分的花,称不完全花。我们写生时应找最适合的角度以突出它的特征,不必受透视的限制。因为叶子和花的转折变化,不是固定的,它常因天气变化随之而变化,所以我们可以根据布局的需要,找最合适的角度表现它。

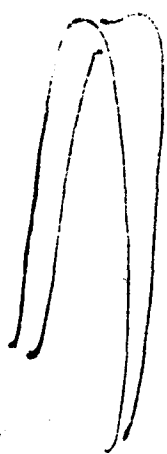

图27

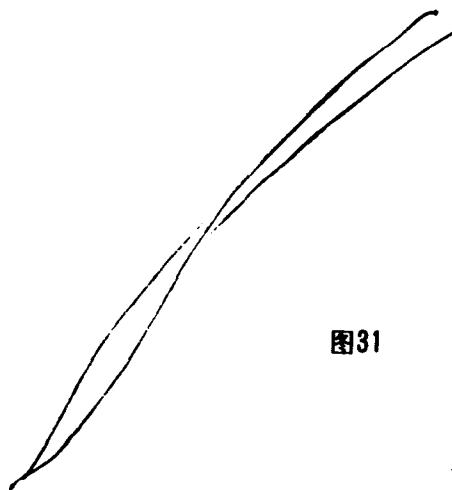

图31

图28

图29

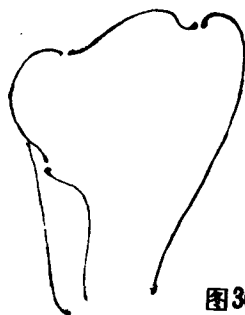

图30