

画花入门

*Introduction of Painting
Flowers*

邱晓葵 潘吾华 著

画花入门

Introduction to Painting

Flowers 邱晓葵 潘吾华 著

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内容提要

此书为中央美术学院邱晓葵教授同清华大学美术学院潘吾华教授针对国画花卉爱好者共同编写的一本绘画入门教程。书中从练线、绘画构图、渲染,到试着创作画,分步骤、由简到繁、通过众多范例引领读者走进花卉绘画的世界。书中教授大家绘画方法的同时,也指导大家如何将作品装裱,如何用作品布置与装扮室内空间,并附有相关图片,供读者动手参与。

本书适合不同年龄阶段的读者阅读,尤其是中老年朋友。潘吾华教授以75岁长者的风范,以众多易学易懂的范例,以退休后“梦才开始”的热爱与执著,为所有人树立了榜样。只要你拥有一份对花卉的热爱,便可拿起手中的笔,迈出花卉绘画的第一步。若想深入了解潘吾华教授的花卉画作,可关注已出版的《潘吾华花卉画集》一书。

花卉作品绘制:潘吾华

文 编:李梦涵

版式设计、插图绘制:李雨芯

图书在版编目(CIP)数据

画花入门/邱晓葵,潘吾华著. —北京:中国电力出版社,2014.1

ISBN 978-7-5123-4965-0

I. ①画… II. ①邱… ②潘… III. ①花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第227827号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑:王 倩

责任印制:蔺义舟 责任校对:太兴华

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2014年1月第1版·第1次印刷

889mm×1194mm 1/16·4.5印张·160千字

定价:28.00

敬告读者

本书封底贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

邱晓葵

中央美术学院建筑学院教授

1965 年生于北京 汉族

1989 年毕业于中央工艺美术学院

1994 年至今任教于中央美术学院

现任中央美术学院建筑学院第六工作室主任

中国建筑装饰协会设计委员会副秘书长

中国美术家协会会员

潘吾华

清华大学美术学院教授

1938 年生 吉林市人 满族

1963 年毕业于中央工艺美术学院

1977 年至 2001 年任教于清华大学美术学院

中国室内装饰协会陈设艺术委员会顾问

全国软装设计委员会特邀专家

北京女画家联谊会理事

中国女画家协会会员

中国美术家协会会员

画画是享受生活乐趣最简单的方式，只需要一张白纸、一支铅笔就能勾勒出你想要描绘的物体。若是你耐住性子，沉住气，再给你喜爱的花卉绘画着一些淡彩，那么它便更鲜活了，有时甚至比鲜花还要生动百倍。

《画花入门》是一本整合了画家潘吾华教授一生画花经验之精华、适用于初学者的花卉绘画教学的初级教程。只要你仔细研读，再加上一颗真正热爱花卉的心，花卉绘画真的很容易；只要你开始动手画，并且坚持下来，短时间内便能见到成效。

开始动手就会有收获。这位75岁高龄的画家，用其50多年的绘画经验，为初学者绘制范例，希望与更多的人分享美与快乐。作品完成后，若能将其装裱入框，放置家中，也会令空间多几分情趣。本书的最后部分加入了与花卉和美化空间相关的参考资料。让我们拿起手中的笔，与画家一同享受绘画，一起装扮自己温馨的家吧！

潘世勋摄于吴哥窟 2008年

植物如人，它是完整生命体，每时每刻都在变换着姿态，或如女子般婀娜多姿，或同男人般屹然挺拔。它们似人，有着自己的生命轮回。

—— 潘吾华

目录

	前言
2	潘吾华——行走在花瓣上的画家
4	要准备的画材
6	从练线开始
8	花卉写生的方法
12	用铅笔写生
14	用钢笔写生
16	用毛笔写生
18	用水粉写生
20	打破常规构图
22	学习渲染的方法
24	试着创作一幅画
26	洋水仙
28	虎刺
30	韭菜莲
32	倒挂金钟
34	大牵牛花
36	铁炮百合
38	万代兰
40	工笔渲染图例
42	国画托裱的方法与步骤
44	把托裱好的画装入画框
46	用画装饰居室
50	潘老师示范图例

目录

	前言
2	潘吾华——行走在花瓣上的画家
4	要准备的画材
6	从练线开始
8	花卉写生的方法
12	用铅笔写生
14	用钢笔写生
16	用毛笔写生
18	用水粉写生
20	打破常规构图
22	学习渲染的方法
24	试着创作一幅画
26	洋水仙
28	虎刺
30	韭菜莲
32	倒挂金钟
34	大牵牛花
36	铁炮百合
38	万代兰
40	工笔渲染图例
42	国画托裱的方法与步骤
44	把托裱好的画装入画框
46	用画装饰居室
50	潘老师示范图例

潘吾华

——行走在花瓣上的画家

花卉绘画着实是她一生中的挚爱。这仿佛是上天赐予她的一种力量，让她一直执著地行走在花卉绘画的道路上。

——题记

1938年，人间四月天，潘吾华诞生于白山黑水间的吉林市松花江畔的一个满族人家。中国篆书中“华”与“花”本为一字，或许因为名字的原因，她自幼爱花，与花草素有一种特殊的情缘。

儿时起，她常不忘在郊游时采集花草，也常与学习绘画的哥哥外出写生，之后便慢慢着手于一些简单的线描花卉。花的不同姿态、不同状态，发芽——生长——绽放——凋零，每一个时期都有其各自独特的美。面对大自然中那些多姿的花朵，她深深感受到：走进大自然，沉浸于大自然，便是一种幸福……在随后求学于京华，毕业后任教于天津、北京两地高等工艺美术院校，长期从事教学、设计、研究、著述期间，她始终执著地追求自己的理想，没有一刻停止过对花卉的研究与探索。她毕生投身中国当代艺术设计教育，繁忙的教学任务占据了其大量时间，虽对花卉的热爱从未止步，但真正抛开一切，去室外写生、静下心来享受花卉绘画的时间却屈指可数。直到退休才有了更充裕的时间，与花草为伴。

退休后的生活闲散而惬意，对大多数人而言，多悠闲度日，放慢多年辛苦的脚步，享受安逸与自在。而她，却应中国人民大学徐悲鸿艺术学院之邀，为其筹建艺术设计系，并多处讲学，不遗余力。也在此时，她开始了新的花卉绘画创作之路。在“梦未结束，而是开始”之时，她重新寻找自己的人生价值，释放积蓄已久的

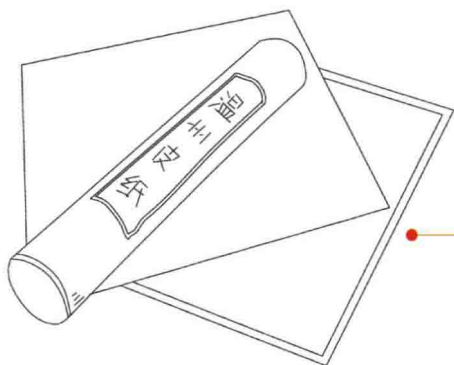
“正能量”。如今，在这条路上已走过12载，她不断写生，不断描摹，用双眼观察生活，用双脚行走于各地，拍摄各地的花草，用内心感受花草的生命。

她常说：“植物如人，它是完整的生命体，每时每刻都在变换着姿态，或如女子般婀娜多姿，或同男人般屹立挺拔。它们似人，有着自己的生命轮回；它们又不同于人，有着更为丰富的姿态与情感。”她笔下的每一种花，哪怕是再不起眼，都充满了生命的气息与力量，饱含着各自的情感，演绎着独特的自我。

“一个人若真心喜爱花卉，就应勤于向大自然求教。”她强调画花其实并不难，眼前的花，无非是长了根，夹了叶，结了朵，再有几片花瓣的植物，你若仔细观察，便不难看到它扎实的根茎，主干根上数不清的须子，嫩叶微微卷曲的样子……她笔下的花或娇羞，或坚韧，或亭亭玉立，或傲霜斗雪，不论哪一种都透露一种顽强的生命力，一种质朴而向上的气息。她多选用山间不为人知的小花为题材，表现它们的乐观向上。她的画在传统工笔画中做了大量创新，从花的造型、构图到色彩均融入了大量现代绘画手法，给人以一种全新的视觉感受。

潘吾华教授，这位行走在花瓣上的画家，用自己对花的热爱描绘出了一幅幅阳光、向上、饱含深情的作品。这本书，正是与大家一同分享她对花一生的热爱，告诉大家如何画花，如何画好花，如何描绘心中对花草、对生命的热爱。这本书，在这位75岁的“年轻”女画家带领大家画花入门的同时，更传递了一种力量，一种富于活力、积极向上的乐观心态。梦想并非年轻人才可拥有，兴趣才是最好的老师，只要你愿意，你喜欢，随时都可拿起手中的笔，融入自己的情感，描绘心中最绚丽的“花”……

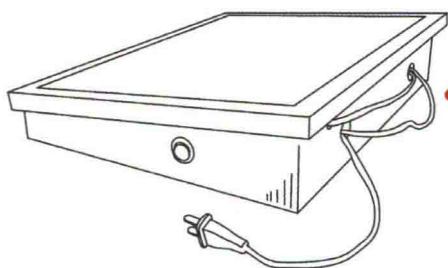
要准备的画材

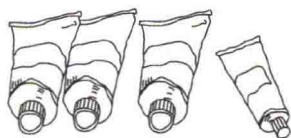
卡纸 温州皮纸
素描纸 水彩纸
速写纸 硫酸纸
复印纸

售卖地址：北京朝阳区中央美术学院北门小白楼画材店。

除了这个地方，在一些专门的画材店也都有卖的，大家可以到离自己家最近的画材店购买。

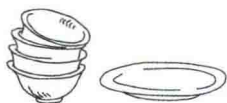

拷贝台 可以在网上购买，价格不等，从几十元钱到二三百元钱的都有，如果不方便买还可以在玻璃台面下放灯，作为简易拷贝台使用。

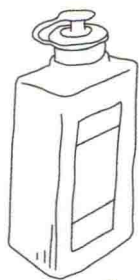
水粉、水彩、中国画颜料

颜料 可以整盒地买，有12色一盒的，有24色一盒的，也可以根据需要买单只的，这些在画材店也都能买到。

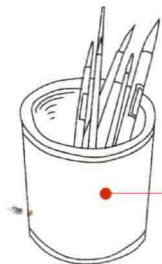

小碗 小碟子

调色盘 调色有专门的调色盘若嫌麻烦，也可以直接拿家里的小碟子或小碗来代替。

墨汁

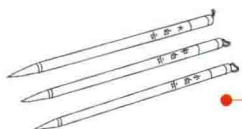

勾线笔 染色笔

笔洗

勾线笔 可选用叶筋、衣纹、红毛等，分大、中、小号。

白云笔 为染色笔，一般分大、中、小号，根据渲染面积确定用笔的大小。

铅笔

钢笔

铅笔 要削得尖尖的，一般画速写时会用HB和2B铅笔。

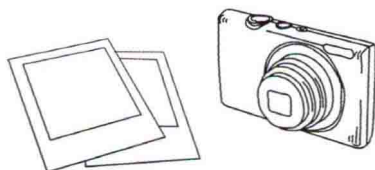
钢笔 应选择下水流畅，笔尖比较润滑的，墨水最好选择防水的。

速写本

速写本 在文具店就能买到，当然在画材店种类更多。挑选速写本时最好挑里面的纸张是素描纸或水彩纸的，这样在速写本上也可以上色。

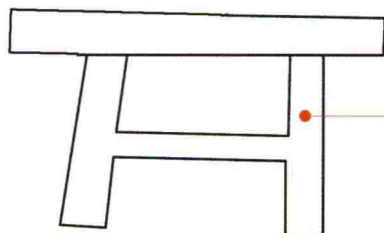
速写本的价格从几元钱到十几元钱都有。

照片 图片

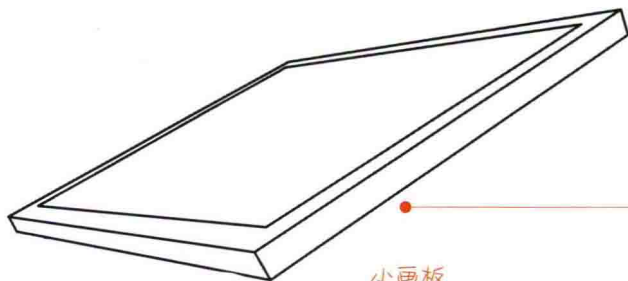
照相机

照相机 随时把自己喜欢的花拍下来，作为画画素材。

小板凳

小板凳或者小马扎 外出写生时，你可以随时坐下来观察、写生。

小画板

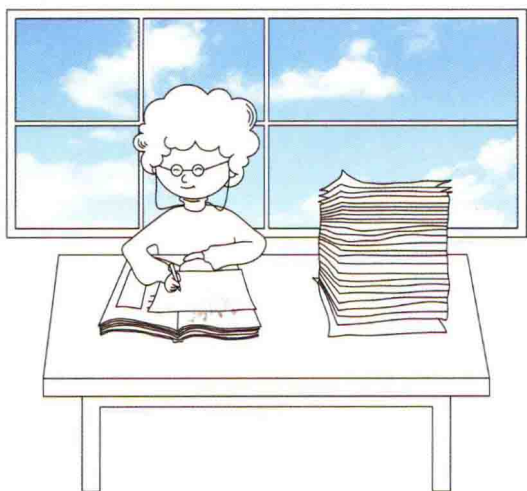
小画板 准备一块表面平滑的小画板便于写生。

A2: 420mm × 594mm

A3: 297mm × 420mm

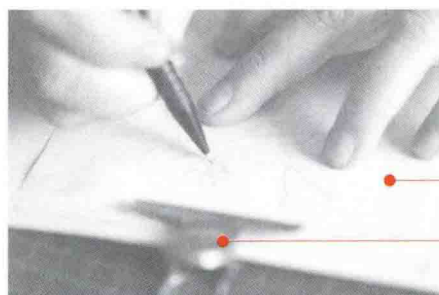
价格：20元左右。

第一步：拓临……

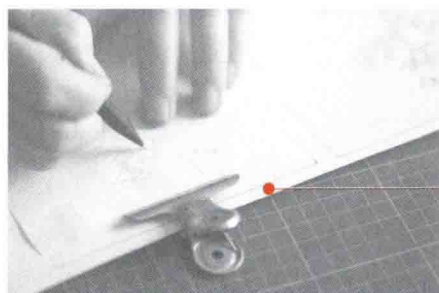
开始画画时，大家可以先从最简单的拓稿入手，主要是练线，了解花形与结构。这里需要的工具就是半透明的国画皮纸（或者是普通纸+拷贝台），把皮纸铺在你准备的线描画稿上，用夹子固定好，然后拿铅笔“印”着画。

小提示：练习N遍，铅笔要削得尖尖的，不要用橡皮，形要准。

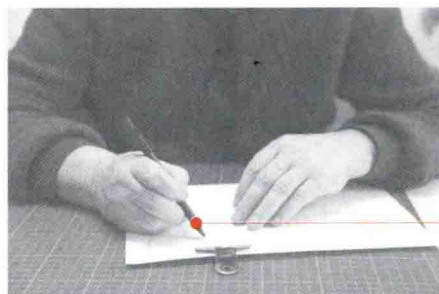
皮纸

夹子

原稿

（本书后附有线稿可供拓临、对临）

削得尖尖的铅笔或是自动铅笔

第二步：对临……

对临有两种：一种是对着花卉作品范例临摹；另一种是对着花卉照片临摹，用线表现。

花卉照片

花卉作品范例

买花……

早市一般就有卖盆栽植物的小摊，很便宜，15元左右可以买一小棵，30元可以买到大点儿的盆栽。如果想买品种更多的盆栽或鲜花，可以去专门的花卉市场。买鲜花最好买有些花骨朵的，放到花瓶里可以放1周左右，这样能够观察花从花骨朵开始慢慢开放的过程。

画板、白纸、铅笔

在家写生……

花买回来之后插到合适的花瓶里，花瓶一般不需要很复杂，简洁即可。写生时要仔细观察，看它的花、花心、花形是怎样的，它的叶子是怎样的形状以及和它的枝子是怎样连接的，一边观察一边描绘下来。

在家里练习完之后，再准备一个速写本，出去写生吧！

画材店有卖 15元左右

外出写生

在写生之前，可以静静地感受周边环境的氛围，仔细观察你所要画的花卉的特征，找出它最吸引你的地方。想象你要把它画出来的样子，然后再动笔画，可以重点画你最喜欢的花的局部。

