

插花花艺 手绘表现图技法

李草木 著

草木

化学工业出版社

插花艺术 手绘表现图技法

李草木 著

草木

化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

插花花艺手绘表现图技法 / 李草木著. -- 北京 :
化学工业出版社, 2014.3
ISBN 978-7-122-19524-1
I. ①插… II. ①李… III. ①插花—绘画技法 IV.
① J211.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 009234 号

责任编辑：林俐 王斌

装帧设计：李军

出版发行：化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装：北京瑞禾彩色印刷有限公司

889mm×1194mm

1/16

印张 6.5

字数 250千字

2014年4月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888 (传真：010-64519686) 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：45.00元

版权所有 违者必究

前言

随着国民经济的不断增长，人们生活水平也不断提高，人们对精神生活的需求也大大提高。花艺广泛应用于人们的生活之中，对花艺师水平的高要求也是必然趋势。

一件好的作品必先立意构思，然而中国花艺发展的当前状况是这一环节较为薄弱。个人认为插花花艺应该是门艺术设计学科，它应同其他艺术设计别无二致，需要有个设计构思的过程，手绘表现图则是各类艺术设计的基本表现手段，同样也适用于花艺设计。手绘表现图不但可以体现花艺师的艺术功力，还能有效地把设计思想直观表达出来，并提高花艺师的艺术修养，从而让花艺师在良性循环中得以提高。

面对当今中国花艺现况，望此书为花艺师表达其设计思想起到推动作用，同时将花艺设计构思过程提高到新的高度，让花艺师更加认识设计构思环节的重要性。此书以绘画基本知识的理论归纳和东方插花特征为主要内容展开续述，让花艺师在加强绘画能力的同时打好插花基础；让不同领域的花艺师得到启发，将表现图的技巧应用在适合自己的花艺设计中。此书分为基础部分、实例分析、作品赏析三大块，理论部分包括色彩基础、透视基础、白描基础、绘画原理及绘画技巧等，实例分析图可供花艺师临摹手绘作品和思索插花绘画技巧，作品赏析部分包括不同表现形式的手绘作品，花艺师可从作品中分析绘画技巧，也可作为临摹资料或插花参考。手绘图是手段，而不是最终的目的，花艺师多练习会从中获得更多的创作灵感和美学素养，从而在插花花艺中获得更多的艺术享受。

本书的编著源于对插花艺术的热爱，希望能激发插花艺术爱好者的内心火花，与此同时，更希望对专业花艺设计师们有所帮助，在助成业务接洽的同时，不断提高自身美学素养。书中自有不尽如人意之处，以期得到读者的批评指正。

本书的出版得到了蔡仲娟大师、王路昌大师、刘明华老师、杨玉娟老师的帮助，姚后红、卜训美、姚厚勇、陈小菊、黄春晓等亲朋好友的鼓励，以及花艺在线崔玉龙先生的大力支持，在此一并表示诚挚的感谢！

目录

【基础篇】

概念与应用范围	〇〇二
基本特点——专业性、科学性、艺术性	〇〇三
相关美术要素——素描关系	〇〇四
相关美术要素——色彩关系	〇〇五
相关美术要素——透视关系	〇〇七
表现形式	〇一〇
学习方法	〇一二
常用工具	〇一四
绘画步骤	〇一五

【实例篇】

线稿的基本绘画	〇一八
花器线稿的绘画方法	〇一九
植物线稿的绘画方法	〇二一
着色稿的基本绘画	〇三四
花器着色方法	〇三五
植物着色方法	〇三七
效果图基础绘画实例	〇五〇
彩铅着色实例	〇五四
马克笔着色实例	〇六二
电脑着色实例	〇七〇

【赏析篇】

白描线稿作品	〇七五
彩铅着色作品	〇八五
马克笔着色作品	〇九四
电脑着色作品	〇九六

|基础篇|

概念与应用范围

基本特点 —— 专业性、科学性、艺术性

相关美术要素 —— 素描关系

相关美术要素 —— 色彩关系

相关美术要素 —— 透视关系

表现形式

学习方法

常用工具

绘画步骤

概念与应用范围

我国插花艺术源于南北朝时期，盛行于唐宋，伴随插花的盛行，唐宋以来我国就有不同表现形式的插花绘画，尤其在明清时期出现了大量的以插花为题材的绘画作品。这些绘画作品是插花历史研究的重要线索，集艺术性与考古性于一体，反映了当时的民风习俗。时至今日，中西方文化大融合，一种简便易学的设计绘画方式广泛应用在当今人们设计之中，同时也成了插花花艺生活的一种表达方式。

插花花艺手绘效果图是花艺设计师通过手绘的方式，在二维图纸空间以三维立体形态，客观地表达设计思想的方法；手绘效果图能简洁有效的表现设计思想，是专业与非专业人士之间的沟通桥梁。插花花艺是集艺术与应用于一身的花艺设计学科，它相通于其他的艺术设计学科，需要设计构思，手绘效果图将设计师所思所想通过最简单有效的方法展现于画面之上，此种方法亦适用于插花花艺。插花花艺效果图是专业花艺设计师的基础课题之一，是花艺设计师综合美学的体现，与花艺创作亦有相辅相成之作用，是培养美学素养的一种有效的方法。

随着插花花艺的快速发展，插花花艺的手绘效果图也随之应用广泛，简单地说用到插花花艺的地方即是手绘表现图应用的地方。随着插花花艺设计已延伸至空间环境设计领域，因此插花花艺手绘效果图通常应用在婚礼策划、软装装饰、展示设计、室内设计等空间相关的设计行业，另外还可以应用在插花花艺比赛、展览、教学等前期构思或事后绘画留作上，总之其应用范围与插花花艺的应用息息相关。

基本特点——专业性、科学性、艺术性

插花花艺手绘图的绘画以实物对象为基础,作品的形体特征、色彩搭配,以及其意义的表达都将以实际作品为依据,因此手绘图的绘画体现了插花花艺作品特征和美学理念等,体现了作者的专业性。作为一个专业花艺设计师,设计构思的表达一定要思想清晰、观点明确,而插花手绘图的表达正具有清晰明了的特点,相对于观者来说比文字、口头表达要更加形象直观。对于专业花艺设计师来说拥有直观清晰的手绘图,更容易把设计思想传达给客户,从而接受自己的设计内容。因此从这个角度来说,手绘效果图是广大花艺设计师必备的技能之一,是专业花艺设计师直观表达思想的最佳途径。

插花花艺手绘图在表达构思上独具特色其科学性至关重要。花卉与花器的选择,整体花卉与花器的比例关系、质感搭配、色彩搭配等都应该真实客观且准确,尤其在写实类型的手绘图上更需如此;现代科技的发展,写实的绘画将不及照片真实,在具体的工作中往往设计者也会选择照片代替自我思路的表达,但是缺乏灵动性与创造性。我们在绘制效果图的时候,遵循了实际客观事物的特征,按照特定的制图原理和美学原理等方法,科学地再现插花花艺作品。总之,不管哪种表达方式都应真实客观,以尊重科学实际为基础,天马行空的效果图不能应用于实际的操作。

自唐宋以来我国就出现了很多插花题材的绘画作品,体现了我国古代艺术家们对绘画与插花艺术的融会贯通;袁宏道《瓶史》记载:“插花不可太繁,亦不可太瘦,多不过两三种,高低疏密要如画境布置方妙。”,充分地说明了这一点,体现了插花绘画的艺术性。插花花艺在绘画构思时带有极强的可塑性和个性特征;花艺设计师在绘画构思明确的基础上,一根线条,一支花卉的描绘都将与插花花艺创造密切相关,因此花艺工作者从创作观点上来说更加需要了解绘画艺术的特点,为我所用,将绘画与插花艺融为一体。花艺设计师可将插花绘画成效果图,作为资料保存和艺术绘画欣赏。效果图绘画可以将插花花艺作品艺术性地得以保存,即以艺术的形式表达艺术,实为难能可贵。

相关美术要素——素描关系

素描是绘画常用语言，是以单色形式描绘物体的绘画方式。白描是素描的一种，是以线条勾画物体的描述形式。

素描绘画可以表现立体空间，其三要素至关重要，素描的三要素即黑、白、灰；我们在绘画表现图时适当的表达三要素，会使画面响亮且明了。素描除了三要素以外掌握五个色调能刻画空间层次感，五个调子即高光、投影、灰面、反光、明暗交界线（图 1-1），它与三要素并称为常说的三大面五大调。素描关系在空间的刻画上，主要以黑白灰的对比关系上体现，在同等型体结构上，对比强烈刻画细致的有前进感，反之则有后退感（图 1-2、图 1-3）。我们在深入刻画时要反复地强调其对比关系，方能体现物体空间层次感和形体美。

白描线稿是最基本的效果图表现形式，它可以单独表现绘画对象，无需表现明暗关系也能表现其作品，也是常用的表现图形式。要画好白描线稿线条并非排在首位，首位的是要分析绘画对象的特征，其次才是线条的诸多因素。我们在绘画花艺白描线稿时应区别于纯粹的绘画艺术，重点表达其花卉特征，效果图以表达至识别此类花材为宜，概括表现绘画对象特征，不断提高作者的观察力，是画好线稿的首要任务。白描线稿应由简入繁见好就收，重点把握整体效果，具体绘画时立意明确且下笔果断，用笔力求干净利落，注重线条的粗细刚柔、墨色深浅、点线面的穿插应用，这样才能画出生动活泼的花艺效果图。

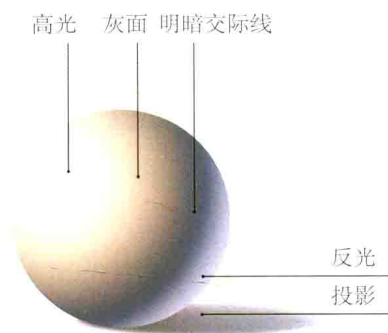

图 1-1 素描关系的球体表现

图 1-2 黑、白、灰球体的空间变化关系

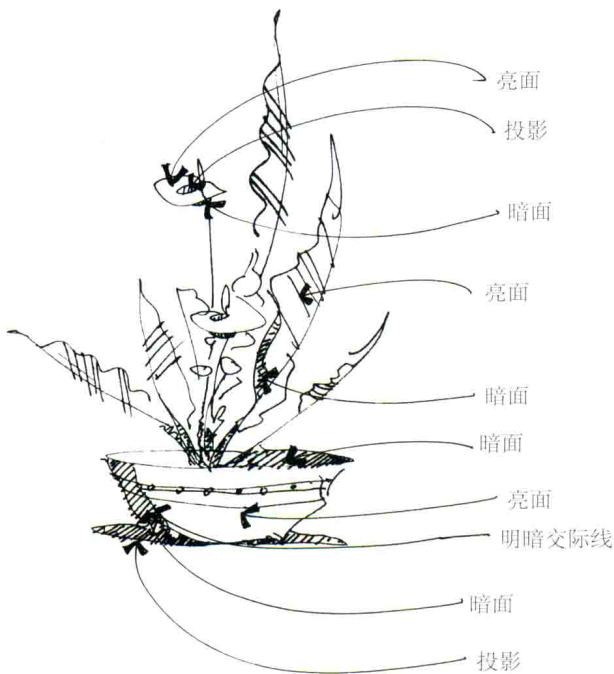

图 1-3 手绘稿素描关系的体现

相关美术要素——色彩关系

色彩可分为有彩色和无彩色两大类，无彩色系指黑、白和不同深浅的灰色系。有彩色指常说的赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫等。另外，金、银色为独立色，可以协调有彩色配比。

认识色彩必须先了解色彩三要素，即色相、明度、纯度。色相指色彩呈现的相貌，如红、黄、蓝、绿等，色相是有彩色的最大的特征。明度指色彩明暗程度，如深红、浅红、深绿、浅绿等。纯度（彩度、饱和度）指色彩的纯净程度，即通常所说的色彩鲜艳程度，色彩中所含有彩色的成分越高纯度越高；反之则越低。美术上定义红、黄、蓝为三原色，三原色指不能通过其他颜色混合得出的“基本色”，由两种原色相混合而成的颜色称间色，原色与间色或间色与间色混合而成称之为复色。在色相环中我们对色彩进行了分类，大致分为同类色、邻近色、对比色和互补色（图 1-4）。同类色指色相相同，同一类别的颜色，通常认为色相环中夹角 15 度的颜色；邻近色指色相环中相邻的颜色，通常认为色相环中夹角为 45 度的颜色；对比色指色相环中相对立的颜色，通常夹角为 135 度，互补色完全对立的颜色，通常色相环相对应 180 度的颜色。掌握各色彩之间的关系对色彩的搭配很重要，不同色彩搭配会给人不同的心理感受，同类色、邻近色配比柔和，对比色、互补色对比强烈，具体的心理感受延伸到色彩心理学范畴；另外，不同的色彩之间搭配还产生空间关系，再绘画学上运用广泛，对效果图绘画来说也至关重要。

我们在绘画设计图时着色后图面才更美观，更切合实际，色彩是花艺的重要特点之一，绘画时着色协调尤为重要，色彩的协调把握应延伸到使用场合和表现内容，统一中求变化才能丰富多变。我们可以通过上色表现图练习时注意色彩三要素在具体作品中的变化关系，以及色彩空间的变化关系（图 1-5、图 1-6）。

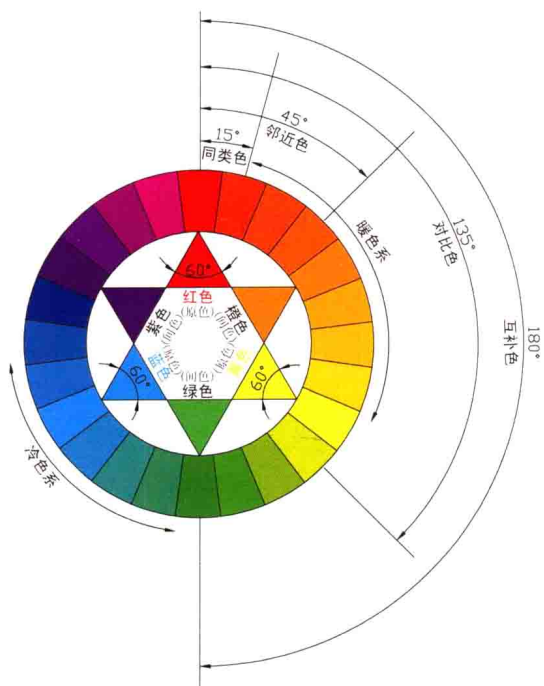

图 1-4 24 色相环

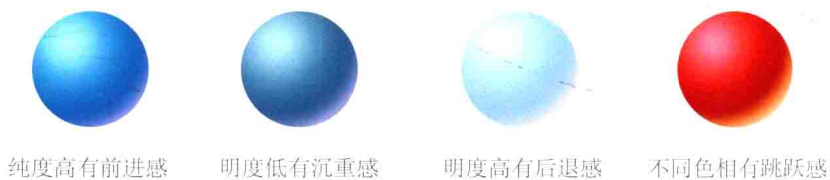

图 1-5 色彩空间变化

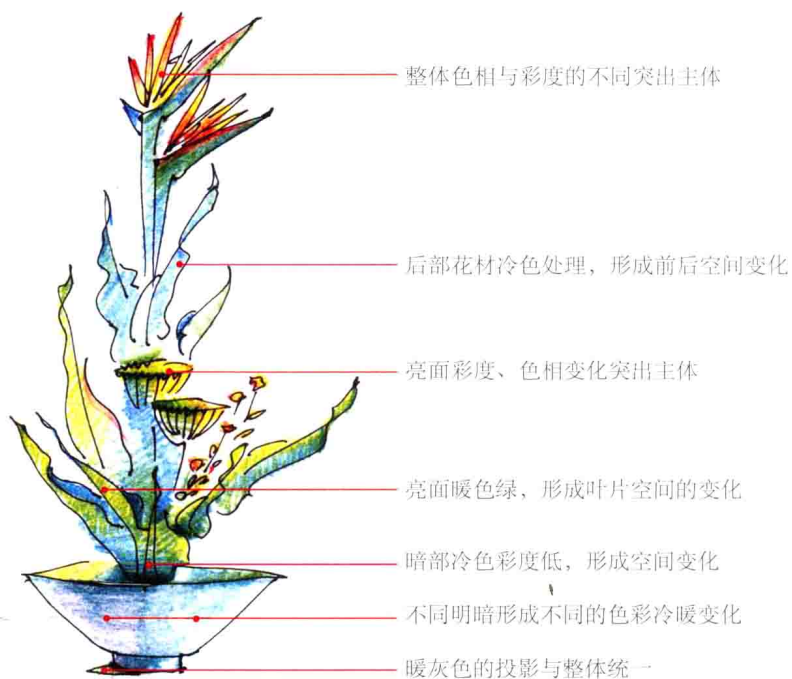

图 1-6 色彩要素的空间变化

相关美术要素——透视关系

绘画透视学指在平面画幅上根据一定原理，用线条来表示物体空间和位置、轮廓和投影的科学，日常生活中我们人和物的形象，有远近、高低、大小、长短等不同，由于距离不同而引起视觉上的不同，这种现象叫透视。画家在作画的时候，把客观物象在平面上正确地表现出来，使它们具有立体感和远近空间感，这种方法叫透视法。透视分为焦点透视和散点透视。“散点透视法”符合心理的真实，是种内在的真实；“焦点透视法”符合视觉的真实，是种外在的真实。

焦点透视是西方绘画的透视法，其基本原理是，将隔着一块透明板看到的物象用笔描绘在这块透明板上，描绘出一幅合乎焦点透视原理的绘画；通过这种方法可以归纳出空间变化规律，透视基本规律是近大远小、近长远短、近宽远窄、近疏远密、近浓远淡等。焦点透视分一点透视、二点透视、三点透视，也可以称作平行透视、成角透视、倾斜透视，按照最通俗的说法即一点透视、二点透视和三点透视，即根据消失点不同，消失于一点的为一点透视（图 1-7 至图 1-9），消失于二点为两点透视（图 1-10），消失于三点为三点透视（图 1-11）。

在具体的花艺效果图绘画上，规则式花器表现比较强的透视感，而多变的花材按照基本透视规律表现即可。在效果图绘画中透视原理制图复杂，因此表达至心理空间舒适为宜。花艺效果图绘画空间的体现不像建筑、园林、室内那样强烈，重点表达形体的组合和整体美感为首要，在整体花艺空间布置上更要注重形体的概括，以突出花艺在整体空间中的整体美感（图 1-11）。

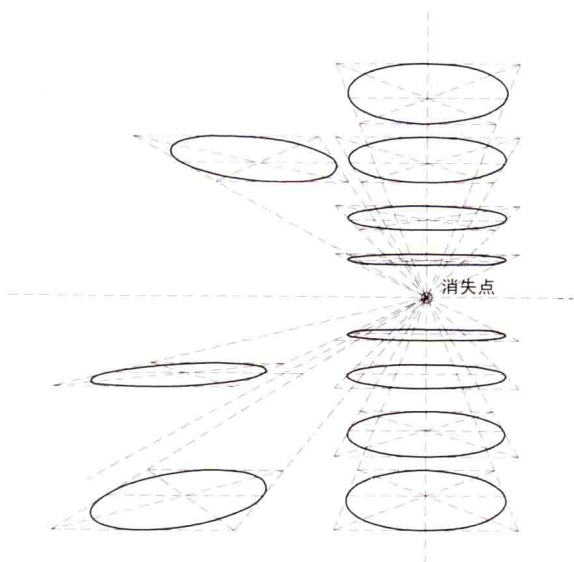

图 1-7 圆形在一点透视表达上的变化

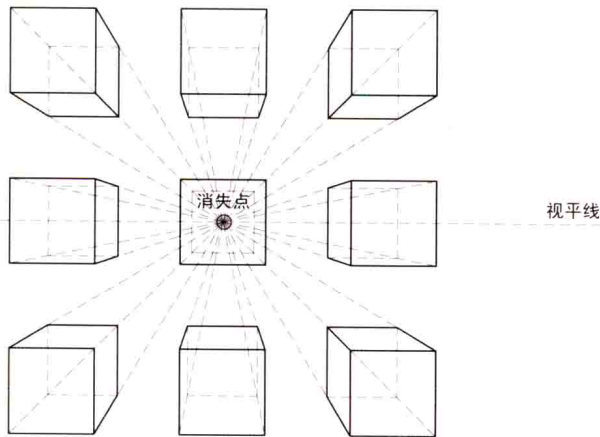

图 1-8 方形在一点透视表达上的变化

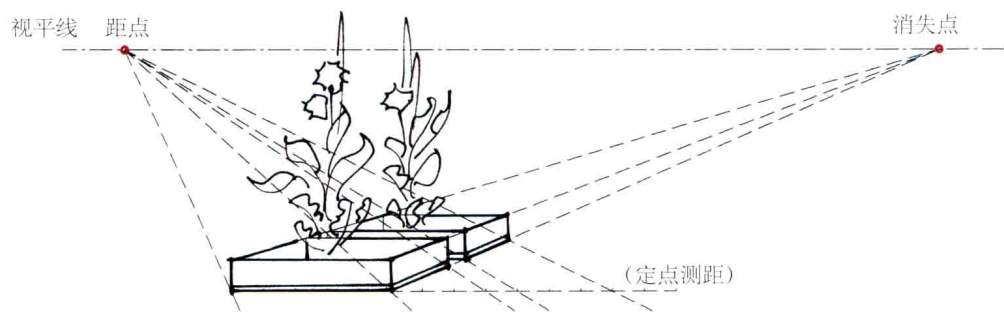

图 1-9 一点透视制图原理

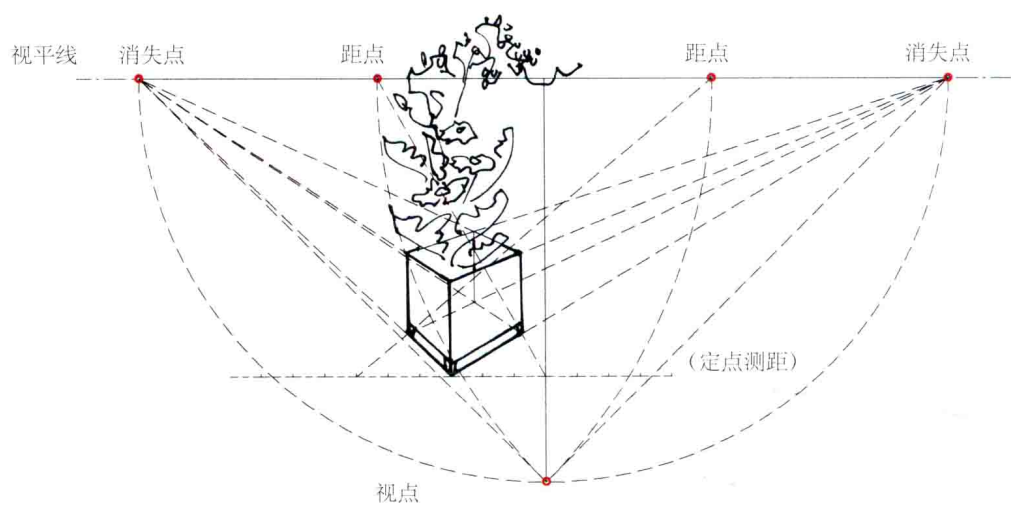

图 1-10 二点透视制图原理

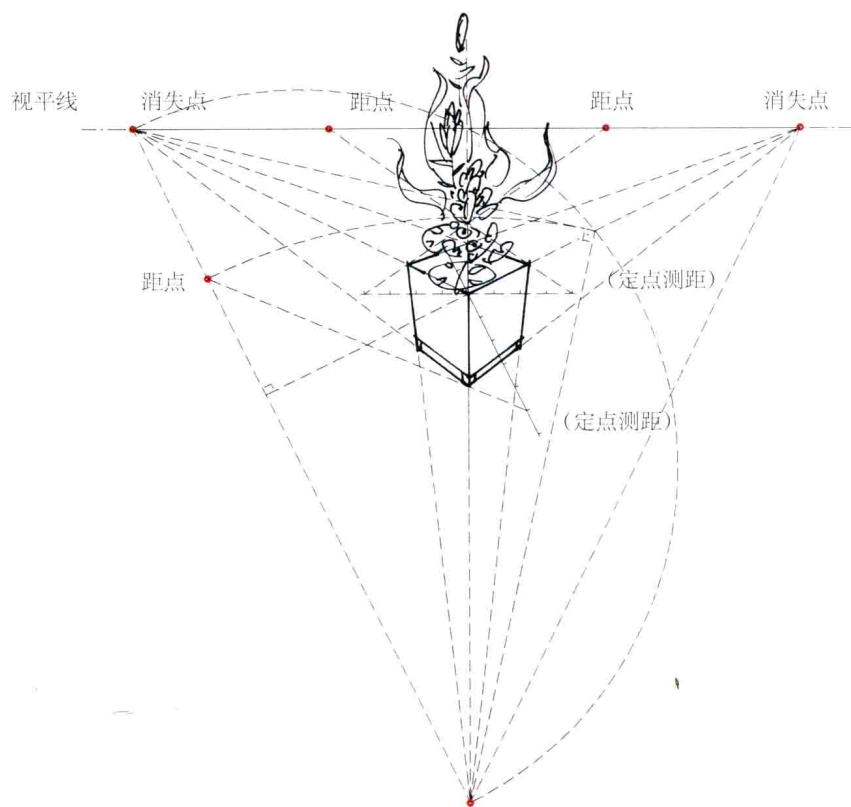
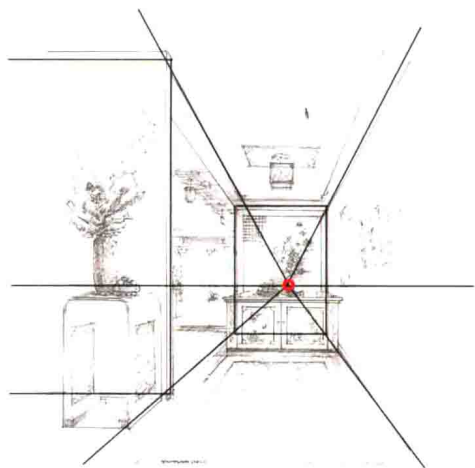

图 1-11 三点透视制图原理

在具体的插花花艺空间布置中，空间透视概括处理，随整体空间刻画的程度而深入刻画插花作品，强调大的空间透视关系为首要，注意整体空间与形体的布置关系。强调整体画面协调美

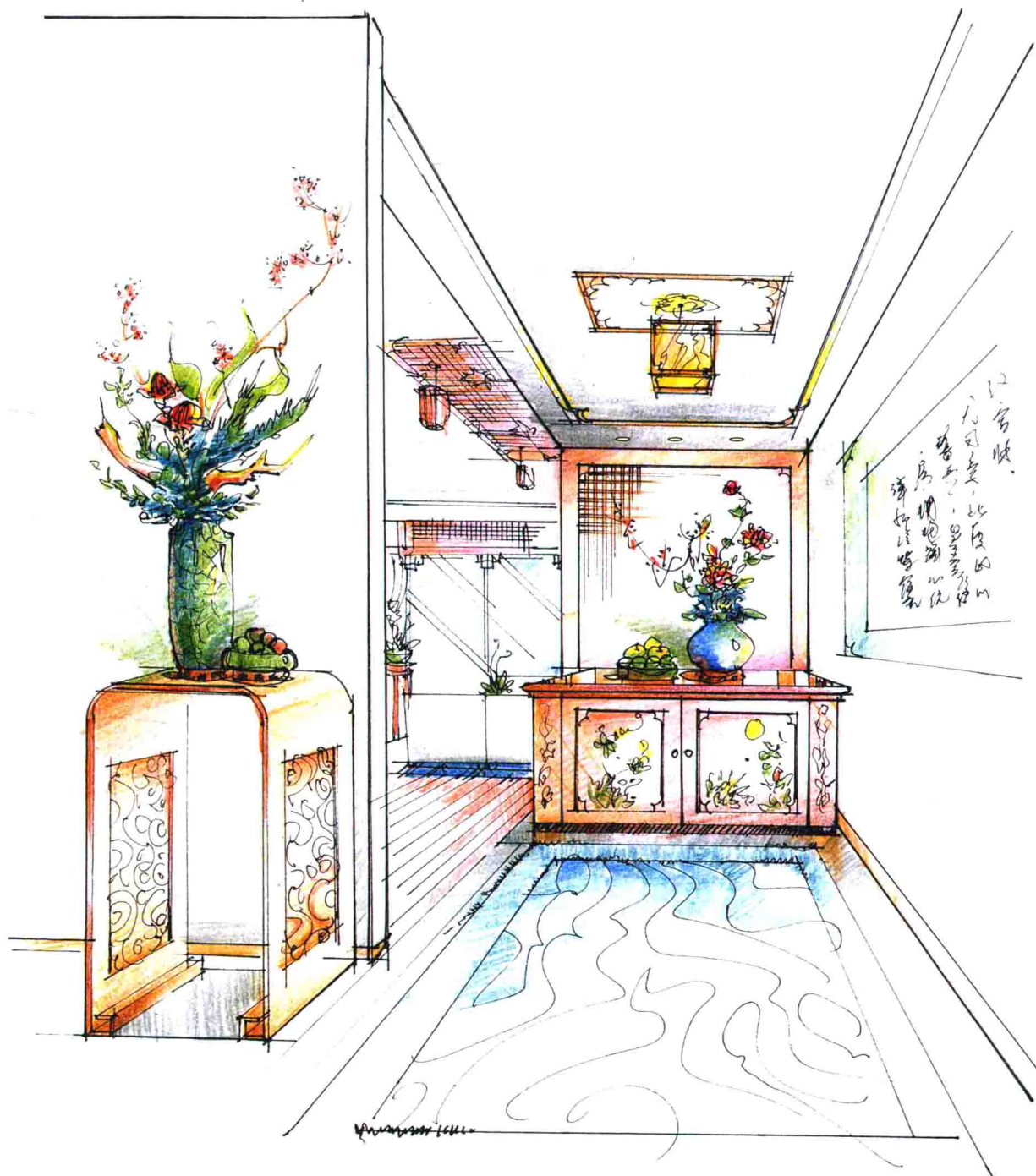

图 1-12 空间透视作品布置

表现形式

插花花艺手绘效果图的表现形式，按照艺术表现形态可分为写实和写意两大类。写实类画面真实清晰，通常作为正式的效果图使用（图 1-13、1-14）。写意类随意性大，框架明确，通常适合作品前期构思和记录描绘作品（图 1-15）。按绘画形态分为单色稿、彩色稿，即素描稿和着色稿。素描常以白描形态出现，在绘画表现技法上单色稿与上色稿表现方法众多，本书中用了最常用的表现形式即针管笔、钢笔线稿绘制单色稿，彩色铅笔、马克笔、电脑绘制着色稿。除了本书中介绍的几种方法外，作者还可以使用水彩、水粉、工笔画等手法表现，都有不同的艺术效果。

图 1-13 马克笔写实表达

图 1-14 白描线稿写实表达

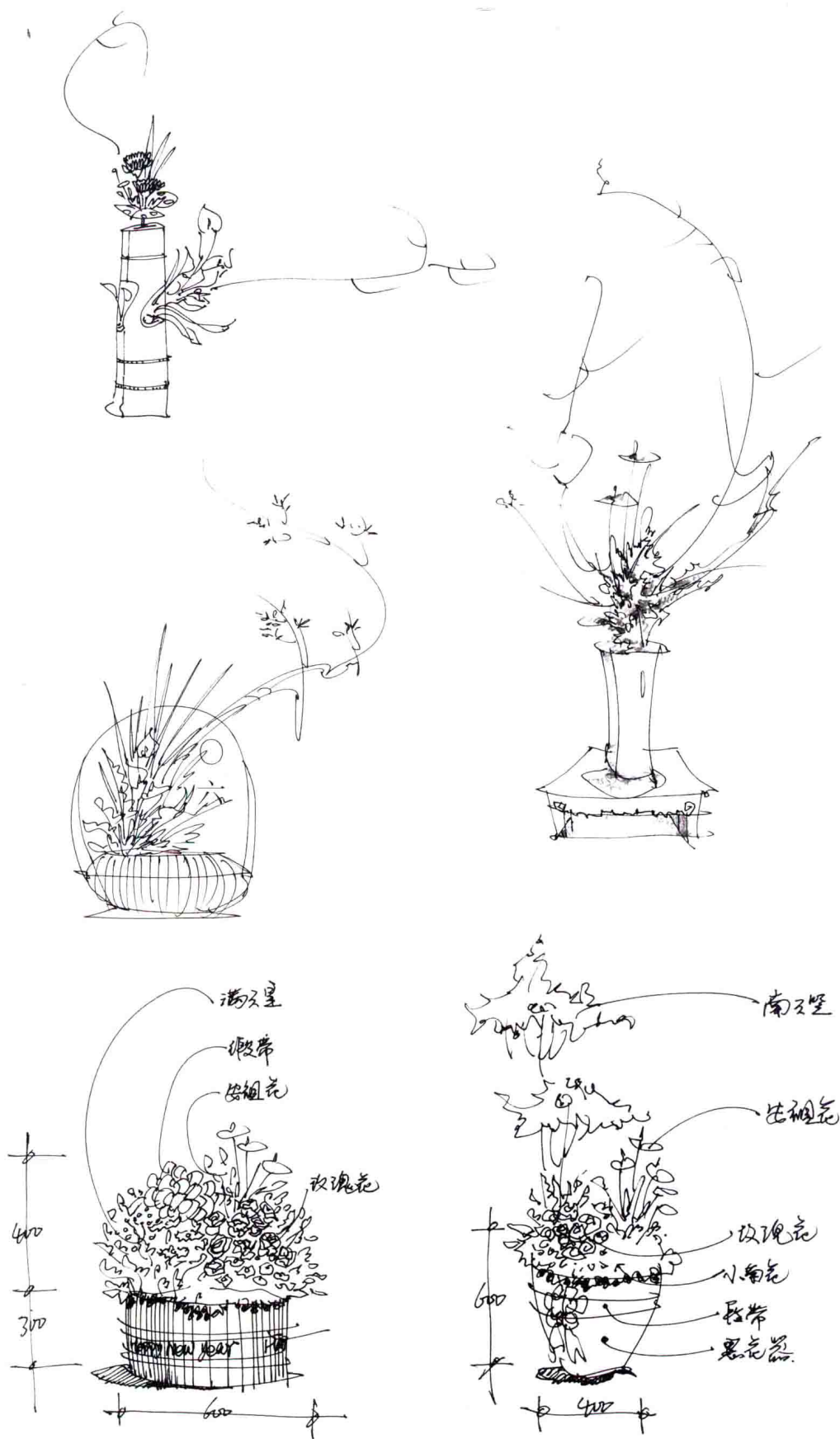

图 1-15 白描线稿写意表达

学习方法

画好手绘图并非易事，但是通过有效的方法可以事半功倍。练习绘画常用方法具有良好的学习效果，花艺师可以通过这些方法更快更好地掌握绘画技巧，发现各种事物的美之所在。

写生即以实物为对象进行绘画的作画方式。写生有利于分析物体特征（图1-16、图1-17），花艺师可以去大自然中寻找造型优美的植物进行绘画，也可以将花插入瓶，近距离观察描绘，还可以对优秀的作品进行写生绘画等，写生是与自然的亲密接触，在写生的过程中能体会大自然带来的无穷魅力，这也是绘画者较喜欢的一种学习方法。快速写生称为速写，速写能够概括事物的特征，有利于训练对事物的概括提炼能力。

临摹即是按照原作仿制绘画作品的手法。此书也是希望通过此方法让花艺师更简单有效地掌握花艺手绘图技法。花艺师可通过临摹本书实例绘画不断提高自身的绘画能力。临摹成品绘画作品可以学习原作者如何的对事物分析提炼，让学习者跳过自我摸索的过程，更快掌握绘画技巧。

默写与写生相反，不参照实物，凭作者对客观事物的了解进行绘画的方式。就效果图而言，基本上都是未成品前的绘画，基本都是默写的范畴，这阶段体现了一位专业花艺师对事物的高度了解。默写从纯绘画的角度来说是艺术创作之本，具有高度的艺术创造性，因此手绘花艺效果具有高度的艺术性和创造力。

图 1-16 写生画稿之一