

花卉写生构图图

李长白 李小白
李采白 李莉白

著

上

江苏教育出版社

花卉写生构图

上册

李长白 李小白 李采白 李莉白 著

图书在版编目 (CIP) 数据

花卉写生构图: 全2册 / 李长白等著. —南京: 江苏教育出版社, 2013.7

(美术技法经典系列)

ISBN 978-7-5499-2466-0

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

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第267275号

书 名 花卉写生构图 (全2册)

著 者 李长白 李小白 李采白 李莉白

责任编辑 周 晨 司明秀

装帧设计 周 晨

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏教育出版社 (南京市湖南路1号A楼 邮编: 210009)

苏教网址 <http://www.1088.com.cn>

制 版 南京新华丰制版有限公司

印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司 (电话 025-57572528)

厂 址 南京市六合区冶山镇 (邮编 211523)

开 本 889mm×1194mm 1/12

总 印 张 35.5

版 次 2013年7月第1版 2013年7月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5499-2466-0

总 定 价 92.00元 (共二册)

网店地址 <http://jsfhjy.taobao.com>

邮购电话 025-85406265, 85400774 短信 02585420909

E-mail jsep@vip.163.com

盗版举报 025-83658579

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换
提供盗版线索者给予重奖

李长白 李莉白

李小白

李采白

李长白 原为南京艺术学院教授、中国美术家协会会员。1916年出生于浙江金华兰溪夏李村（李渔第九代嫡孙）。1933年考入国立杭州艺专绘画系，其西画师从林风眠、吴大羽、李超士，国画得潘天寿、李苦禅、张红薇、吴弗之指教，画艺大进。早在1937年学生时期，他的《双栖图》就被入选“第二届全国美术展览”。擅长人物、山水、花鸟，兼工诗词、书法，尤以工笔花鸟著称，是20世纪中国工笔花鸟画重要的代表人物。结合教学，编写出版了《花卉写生构图》、《花卉设色技法》、《鸟的写生设色技法》等三部教学专著，为教育界、学术界所重视。

李小白 1949年出生于苏州。毕业于南京艺术学院美术系，师从刘海粟、陈大羽、李长白、沈涛，后留校任教。青年时期，才华初露，1984年，江苏人民广播电台、《新华日报》都有专题报道。1985年，作品《和平颂》入选全国青年美展，作品《晨曲》入选全国教师节美展。1986年赴美留学，曾任大纽约地区艺术家协会会长、美东花鸟画协会主席、美国琴棋诗画协会顾问、“小白画院”院长。旅美期间，多次在世界各地举办个人画展。2001年获21世纪发展协会颁发的“园丁奖”荣誉证书，2003年由纽约市议员刘醇毅颁发艺术成就奖。2006年回国发展，多次举办国内外画展，出版了《李小白白描花卉写生》、《工笔花卉技法1—4》等十几本专业教科书和画册，并独创“壶画配”。现为南京云上文

化艺术沙龙艺术总监、浙江李渔研究会特邀研究员。2009年以来两次被南京市政府、对外文化交流协会聘请为南京对外文化交流使者。

李采白 1950年出生于杭州，苏州大学艺术学院副院长、教授，江苏省美术家协会会员。1982年毕业于丝绸工学院工艺美术系，毕业留校至今。工作期间勤奋于中国画创作，作品《胜似春光》、《春艳》、《花弄影》、《冬夜》、《双鲤鱼》等，曾多次参加国内外展览。作品被美国、英国、日本等国和台湾、香港等地各大博物馆和个人收藏。创作之余，注重理论总结，与父亲李长白先生一起出版了《花卉写生构图》和《花卉设色》等专业书籍。此外还著有《墨竹画谱》、《李采白花卉设色方法》、《李采白画册》等。《世界艺术》、《画廊》、《中国花鸟画》等杂志都有专题报道。

李莉白 女，1954年出生于上海。现为江苏省花鸟画研究会会员。自幼在家庭的影响下习画，大学毕业后专心投注于工笔花鸟画的研究，画风雅致而有诗意，具朦胧之美。20世纪80年代末应邀在英国格拉斯歌美术馆、爱丁堡画廊举办父女联展和个人画展。1990年受邀在英国格拉斯歌美术馆举办“中国工笔花鸟画”的专题示范讲座。作品广为英国、日本、美国等国和台湾等地博物馆和收藏界收藏。

目 录

序	李长白	1
中国工笔花鸟画大师李长白和他的子女们	周积寅	2
1. 花卉写生概说		6
(一) 学习的途径		6
(二) 写生方法		7
(三) 写生的步骤和要求		9
(四) 枝、叶、花、小枝的写生		9
2. 图例解说		10
(一) 枝的写生处理		10
(二) 叶的写生处理		11
(三) 花朵的写生处理		12
(四) 小枝的写生处理		14
(五) 出枝		15
(六) 花卉构图中的几个问题		15
(七) 朵花小枝的写生构图 (略谈花期、花色和花韵)		17
(八) 景情写生构图		25
(九) 两种花卉写生构图		25
(十) 草、虫写生构图		25
3. 构图基本知识		26
(一) 构图		26
(二) 景、情、意、境界的内涵		27
4. 植物基本知识		29
(一) 植物的形态特征		29
(二) 植物的根、茎、叶、花		29
(三) 植物的生长因素和运动		33
5. 勾线基础练习		34
(一) 线的作用		34
(二) 线的形态		34
(三) 勾线的学习方法		34
(四) 勾线的基础练习		34

6. 图例	36
图 1 枝梗的形质特征	36
图 2 枝梗的形态特征	37
图 3 枝梗的形态特征	38
图 4 发枝和用笔	39
图 5 ~ 图 7 枝梗的穿插	40
图 8 ~ 图 9 画叶的顺序	43
图 10 叶的小枝写生	45
图 11 叶的大枝写生	46
图 12 叶的整枝写生	47
图 13 叶脉的处理	48
图 14 叶脉的处理	49
图 15 叶态的处理	50
图 16 新叶与老叶	51
图 17 花朵写生方法一	52
图 18 花朵写生方法二	53
图 19 球形的运用	54
图 20 ~ 图 21 球形曲线的运用	55
图 22 ~ 图 25 外形、疏密、透视处理	57
图 26 花瓣归心、花蕊处理	61
图 27 萼片的处理	62
图 28 小枝势态贵生巧	63
图 29 ~ 图 30 互生花朵向四方	64
图 31 ~ 图 32 聚朵枝头见呼应	66
图 33 出枝部位示意图	68
图 34 上升式 (1、2 位出枝)	69
图 35 下垂式 (7、8 位出枝)	70
图 36 展开式 (3、4 位出枝)	71
图 37 展开式 (5、6 位出枝)	72
图 38 ~ 图 41 结合式 (两位结合出枝)	73
图 42 ~ 图 43 结合式 (三位结合出枝)	77
图 44 构图立意胸成竹	79
图 45 万朵千枝不厌满	80
图 46 朵花摇枝不觉稀	81
图 47 疏密虚实防空迫	82
图 48 平头枣核无好感	83

图 49 布置平衡应不均	84
图 50 密叶重重呈茂盛	85
图 51 花疏枝密花态多	86
图 52 切莫依样画葫芦	87
图 53 ~ 图 56 梅花	88
图 57 ~ 图 68 水仙	92
图 69 ~ 图 72 春兰	104
图 73 ~ 图 78 玉兰	108
图 79 报春花	114
图 80 ~ 图 82 连翘	115
图 83 纹瓣悬铃花	118
图 84 ~ 图 87 杏花	119
图 88 桃花	123
图 89 ~ 图 90 碧桃	124
图 91 ~ 图 93 梨花	126
图 94 ~ 图 95 木兰	129
图 96 ~ 图 97 贴梗海棠	131
图 98 ~ 图 99 西府海棠	133
图 100 ~ 图 104 垂丝海棠	135
图 105 ~ 图 107 复瓣樱花	140
图 108 蟹爪兰	143
图 109 小苍兰	144
图 110 君子兰	145
图 111 蝴蝶兰	146
图 112 黄花鹤顶兰	147
图 113 球花石斛	148
图 114 金莲花	149
图 115 万寿竹	150
图 116 ~ 图 117 天竺葵	151
图 118 虾衣草	153
图 119 芭蕉	154
图 120 ~ 图 143 牡丹	155
图 144 蒲桃	179
图 145 ~ 图 146 含笑	180
图 147 ~ 图 167 月季	182
图 168 ~ 图 169 扶桑	204

图 170 花烛	206
图 171 黄蝉	207
图 172 荷包牡丹	208
图 173 ~ 图 174 百合	209
图 175 吊灯花	211
图 176 ~ 图 177 绣球	212
图 178 ~ 图 180 地藏花	214
图 181 ~ 图 183 羊蹄甲	217
图 184 粉花凌霄	220
图 185 ~ 图 188 竹节海棠	221
图 189 玉叶金花	225
图 190 ~ 图 191 泡桐	226
图 192 ~ 图 200 杜鹃	228
图 201 ~ 图 203 蝴蝶花	237
图 204 龙吐珠	240
图 205 吊兰	241
图 206 ~ 图 207 仙人掌	242
图 208 郁金香	244
图 209 ~ 图 210 龙牙红	245
图 211 金鱼草	247
图 212 兰花藤	248
图 213 美女樱	249
图 214 ~ 图 230 芍药	250
图 231 ~ 图 234 紫藤	267
图 235 ~ 图 236 令箭荷花	271
图 237 ~ 图 238 石竹	273
图 239 ~ 图 240 睡莲	275
图 241 ~ 图 244 唐菖蒲	277
图 245 ~ 图 248 美人蕉	281
图 249 ~ 图 252 夹竹桃	285
图 253 ~ 图 254 虞美人	289
图 255 ~ 图 257 大丽菊	291
图 258 ~ 图 260 八仙花	294
图 261 ~ 图 263 石榴	297
图 264 蜀葵	300
图 265 茉莉花	301

图 266 文殊兰	302
图 267 吊钟海棠	303
图 268 ~ 图 270 昙花	304
图 271 萱花	307
图 272 曼陀罗	308
图 273 ~ 图 274 紫薇	309
图 275 ~ 图 276 牵牛	311
图 277 玉簪	313
图 278 ~ 图 279 木槿	314
图 280 ~ 图 290 荷花	316
图 291 秋葵	327
图 292 一串红	328
图 293 ~ 图 301 芙蓉	329
图 302 ~ 图 315 菊花	338
图 316 仙客来	352
图 317 一品红	353
图 318 炮仗花	354
图 319 ~ 图 326 山茶	355
图 327 ~ 图 329 蜡梅	363
图 330 南天竹	366
图 331 哨呐花	367
图 332 日本瓜	368
图 333 石吊兰	369
图 334 ~ 图 335 美丽山扁豆	370
图 336 金边虎皮兰	372
图 337 聚果榕	373
图 338 番木瓜	374
图 339 菠萝	375
图 340 大叶崖角藤	376
图 341 龟背蕉	377
图 342 ~ 图 345 翠竹	378
图 346 春意	382
图 347 风回	383
图 348 恋花	384
图 349 含情	385
图 350 双飞	386

图 351	解语	387
图 352	秋声	388
图 353	小憩	389
图 354	细雨	390
图 355	绿荫	391
图 356	翩翩	392
图 357	林间	393
图 358	梅、竹	394
图 359	水仙、南天竹	395
图 360	兰花、连翘	396
图 361	木兰、西府海棠	397
图 362	桃花、杏花	398
图 363	碧桃、杨柳	399
图 364	牡丹、荷包牡丹	400
图 365	羊蹄甲、炮仗花	401
图 366	杜鹃、月季	402
图 367	石榴花、夹竹桃	403
图 368	百合花、萱花	404
图 369	荷花、慈姑	405
图 370	扶桑、鸢尾	406
图 371	银星海棠、流苏贝母兰	407
图 372	芙蓉、菊花	408
图 373	茶花、蜡梅	409
图 374	小草	410
图 375	蛾蝶	411
图 376	昆虫	412

序

工笔花鸟画在我国绘画史上，一直占有重要地位，尤其在五代、两宋期间，有独创风格的画家相继而出，其中以黄筌、徐熙两家成就最为显著。他们同走“外师造化，中得心源”的道路。黄筌多追求自然的生意，色彩富丽生动；徐熙多抒发内在的情趣，笔墨妙见风神，因此开拓了各自的艺术境界。故当时有“黄家富贵，徐熙野逸”之评，形成了日后中国花鸟画的两大流派，影响所及，迄今不衰。

四十多年来，我遵循“外师造化，中得心源”的优良传统，借鉴前人的经验，在自己的学习、创作、教学中进行探索。岁月既久，积累了点滴心得。由于教学需要，先后编写了《白描花卉写生》《花卉设色》《翎毛写生设色》《工笔花鸟画创作》四部教材。《花卉设色》一书已由上海人民美术出版社、台湾雄狮美术出版社和山东画报出版社先后出版。《白描花卉写生》于1976年内部印发后，受到读者的喜爱，并要求增加图例和系统的理论知识。在1991年9月，增加了150幅图例和花卉写生构图文字说明，整理编成《花卉写生构图》一书，提出了有关花卉写生的观点、方法，创作、写生构图处理等问题，使全书图、文相辅相成，阐述了学习的途径。目前由于广大美术爱好者的进一步要求，我们又增加了90幅图例使内容更加丰富多彩。

需要说明的，书中涉及的知识，无论是理论还是图例，只能是起到提出问题、引导实践的作用，而真正掌握这门艺术，关键还在于实践、探索、研究，只有在实践中深入地观察生活，培养想象力，加强文艺修养，才能树立正确的观点，掌握灵活的方法，开拓自己的艺术境界。尊重古人和传统，是为了今人和发展。艺术是没有止境的，应在创作实践中追求新的境界、新的创造。我们要有勇于探索的精神，为创造时代的工笔花鸟画，走出新的道路。

李长白

中国工笔花鸟画大师李长白和他的子女们

周积寅

李长白

李长白教授是我国当代老一辈艺术家中成就卓著的工笔花鸟画家和美术教育家之一。他以始终不渝的满腔热忱，笔歌墨舞，为我们创作了许多艺术珍品；他德高望重，为人师表，言传身教，为许多艺学后辈树立了良好的榜样，真可谓“桃李满天下”。

李长白，1916年生于浙江兰溪夏李村。他从小喜爱书画，天资颖悟过人，早在中学时代，就能画大写意人物中堂，蜚声县邑乡里，传为佳话。他1933年考入国立杭州艺专绘画系，和李霖灿、王朝闻是同班同学，与赵无极、吴冠中、朱德群是前后届同学。其西画授业于林风眠、吴大羽、李超士；国画得潘天寿、李苦禅、张红薇、吴萸之指教，画艺益进。1937年全面抗日战争开始，长白“爱国心切，自发与同学数人组成抗日救亡流动宣传队，辗转浙南穷乡僻壤，白天刷写标语和绘制抗日宣传壁画，夜间演唱抗日歌曲并表演活报剧，激发人们抗日爱国之心。继而去内地国立艺专完成学业”（西匡《李长白和他的画》）。他1939年毕业，于第二年起，先后在南虹艺职、西南美专、成都师范、国立艺专、华东艺专、南京艺术学院任教。他还于1947年创办过子民艺术研究所，设立西画、国画、图案、音乐、语言文学五个系，培养了一批文艺人才。六十余年来，他在艺坛辛勤耕耘，锲而不舍地从事中国画教学与创作，擅长人物、山

水、花鸟，兼工诗词、书法，尤以工笔花鸟著称。在教学中，他主张“以培养学生独立思考能力和想象能力为主；学习前人方面，要求学生不但要知其然，还要知其所以然。他注重培养学生热爱生活和大自然，从景物中发现情趣、意趣，从而能设想表现手法”。为加强学生对如何正确写生、设色、创作的理解，他经过长期的教学实践积累了一套完整的工笔花鸟画教学法，编写出版了《花卉写生构图》《花卉设色》《翎毛写生设色》等书，这些书不仅可以作为广大工笔花鸟画爱好者的“良师益友”，而且也可以作为美术院校的教材使用。

他的中国画创作是与其创作教学结合在一起的，创作出来的优秀作品往往成为教学创作的示范。他走的是一条传统、生活、修养、创作之路。他认为“黄筌只有一个，石涛也只有一个，齐白石也只有一个。而今从形式上学他们的人遍天下，然而都黯然无光，绝不能超越，只有创作的境界，变化发展的活用形式，才能放光”。他立足于传统，而不为传统所囿；善于贯通中西，为我所用；坚持“外师造化，中得心源”的创作原则，努力探求独特的艺术语言，与古人、今人竭力拉开距离，终于开拓出属于他自己的艺术天地，形成清新、超逸、秀雅、奔放、洒脱多变的绘画风格。长白先生说得好：“每个画家不但要有自己的风格，而且

这种风格将随着自己的思想感情、生活经历、学识修养、审美意识、艺术技艺的丰富变化而变化。一成不变者，必将陷入江郎才尽。”

中国工笔花鸟画于唐代始独立成科，薛稷、边鸾、刁光胤是此期的代表人物，五代形成了黄筌富贵、徐熙野逸的两大风格流派，对后世影响深远。两宋时期，由于帝王提倡，皇家画院昌盛，名家辈出，黄居寀、徐崇嗣、赵昌、崔白、赵佶、李迪、林椿等争奇斗艳，构成了中国花鸟画的鼎盛期。元明清以后，写意花鸟画大兴，工笔花鸟画每况愈下。进入现代，中国工笔花鸟画开始复苏，并趋向繁荣，唯开派者于非闇、陈之佛、李长白三家也。李长白初攻大写意花鸟，从八大、齐白石、潘天寿变化而来。早在学生时期，他的一幅《双栖图》就被入选“第二届全国美术展览”，潘天寿大为赞叹，在画上题曰“落墨草草，神情致佳，唯个山僧能为之，难得！难得！难得！”。其后转攻工笔花鸟画。1944年，他在国立艺专任教时，渐渐感到“艺术必须做到雅俗共赏，方能为大多数群众接受，尤其在抗日宣传中感受至深”。这与他转入工笔或兼工带写不无关系；又有一种对民族文化的高度责任感，激励他去为挽救和振兴濒于衰亡的工笔花鸟画努力奋斗。其专著《花卉写生构图》《花卉设色》《翎毛写生设色》《工笔花鸟画创作》等，颇受读者的欢迎，公认是学习工笔花鸟画的优秀教科书。他对宋人及恽寿平的花鸟画领悟颇深，所作工笔花鸟画注重意境的创造，以情感人，乐于苦心经营，多而不乱，少而不疏，章法无一雷同者；勾勒精细，细巧求功，几乎不见笔迹；以轻色染成，薄中透厚，艳而不俗，淡而有味。在画鸟儿飞翔高空时，常描绘出不同时间里阳光照耀云彩所显现出来的特定色彩效果，或蓝天白云，或旭日东升，或秋高气爽，使画面天真自然，另有一番情趣。

长白先生的人物宗梁楷、石恪、白龙山人，仕女画学唐寅、改琦，亦颇精彩。上世纪50、60年代多工笔，以描绘现实生活题材为主。90年代多兼工带写，以道释神仙题材为主。其作品歌颂真、善、美，贬斥假、恶、丑，展示人生的价值，追求宁静、平和、光明、向上、奋进的意境；强调人物性格特征，神情气质的刻画，喜用铁线描、钉头鼠尾描，下笔顿挫有致，刚中有柔，含蓄深沉。他临摹的《朝元仙仗图》卷，是依照武宗元稿本《朝元仙仗图》卷（现缺最前一名神将）及其后人摹本徐悲鸿收藏的《八十七神仙图》卷（现缺最后一名神将）绘制而成，不仅保持原作精神，且补足所缺神将形象，真可谓“天衣无缝”，成为一件完整的本子。

20世纪80年代以前，我多目睹长白先生之花鸟、人物，而罕见其山水。80年代之后，先生绘画兴趣有所变化，画起了山水来。喜用皮纸，以水墨为主，工写结合。所作殊不与人同，令我大为惊叹。其山水画取法郭熙、夏圭、石涛，而更倾情于石涛。笔墨道劲苍润，特爱写黄山。清代石涛、梅清、浙江得黄山之质，而长白先生则兼而得之，尚得其情与理。他仔细观察，体验黄山阴晴明灭、烟云变幻、寒暑交替的虚虚实实，千情万态，捕捉那雄、奇、险，形与神交融在一起，创造出比自然中黄山更美的艺术形象。特别是对变幻无穷的各种云海，娴熟地运用不同的笔、墨、色、水加以表现，并从西洋画色彩中获得启示，渲染适宜，气势夺人，大有入仙境之感。中国传统文人山水画，画云彩多留空白，倘拘于此法，是怎样也画不出长白先生笔下这种神奇的云彩来的。李霖灿先生说得好：“李长白教授对云彩画法别有新意，许多人觉得中国画画云缺少层面流动感，杜工部的‘水流心不竟，云在意俱迟’，指的正是此等要紧之处。李

1940年李长白重庆沙坪坝留影

国立杭州艺专工笔画社留影

教学

李长白和老友合影于南艺（左一李长白、右三吴冠中）

与王己千合影于纽约

长白氏有鉴于此，在画云时，除了注意其境之美外，更着眼于其白云苍狗之变化流动感，而且也达到了令人心喜的境地，值得特别欣赏与推荐。”所论精辟，正道出其山水画之真谛。

长白先生作品，经常参加全国美术展览，并在国内和日本、加拿大、德国、法国、英国、美国多次举办个人画展及李家父子（女）联展；其人物画《打渔帘》、花鸟画《风竹锦鸡》《山茶绶带》分别为国家和省级美术馆收藏；十余幅人物、花鸟画曾被美术出版社印制成千万张中国老百姓喜爱的年画；工笔花鸟画《昙花》《山茶绶带》《树梅》等多幅作品还被苏州刺绣研究所用来作为苏绣样稿。邓颖超第一次出访日本把李先生的两幅作品《牡丹绶带》《风竹锦鸡》作为礼品赠送给日本首相。

李长白对工笔花鸟画致力最勤，功力最深，成就最高，其工笔花鸟画是中国花鸟画苑中的一朵奇葩，学之者甚众，人称“李派”。

其子小白、采白，女莉白承父风而有所发展。

李小白，1976年毕业于南京艺术学院美术系，曾在镇江地区文化部门工作，后调入母校任教。其《竹雀图》赴德国展出，被慕尼黑巴鲁特艺术馆收藏；《晨曲》参加了国际和平年之画展；《春江花月夜》《牡丹燕子》《万紫千红》《胜似春风》《葡萄熟了》《莺歌》《和平颂》等在全国和省画展上受到好评。1982年在南京艺术学院美术馆举办个人画展。1984年江苏人民广播电台和《风流一代》杂志分别为他做了专题报道《愿为银幕献丹青》和《闪光的年华——丹青之恋》。1986年底，他获密西西比大学奖学金而赴美留学。在美国西部旧金山所作十余幅金门大桥之作，壮观宏伟，并参加了“金门桥五十周年庆祝画展”，引起强烈反响，多幅作品被争购。为弘扬中华文化，他创办了“小白画院”，招收学生，教授工笔花鸟。其

间，担任大纽约地区艺术家协会会长、美东花鸟协会主席、美国琴棋诗画协会顾问。2004年中央电视台为其制作专题节目《让世界了解你》；2005年3月作品参加春季纽约世界博览会；同年8月被中央电视台鉴宝专栏聘为专家。定居纽约后，其画风大变，汲取众长，色彩更加丰富，给人以洒脱、清丽、圆满、活泼之感，受到了许多大型画廊、美术馆关注。他的画，有扑面袭人的清润、空灵、澄清、深沉、圣洁和略带神秘禅意的强烈气息。这种清爽莹洁蕴涵了不浊不脏、不躁不火、不干不湿，毫无浮华、甜俗之弊。这是画家修养、品格和气质的自然流露，又是善于艺术处理的结果。独树一帜的艺术风格是画家独特感受和独特表达的高度统一。小白敢于突破陈规，选择各种手段，用来强化艺术表现力。这里重要的是选择、组合和融为一体，这就更需要画家有学养、眼光、胆识和勇气，还需要有想象力和创造性。小白的审美观念和艺术结构是中国的，但又大胆吸收了西洋画的某些造型观念和手法。例如画面的整体性和视觉效果，成功地利用西画的技法，使花鸟画和现代的空间、现代人的审美情趣相适应、相吻合。比如色彩，从文人画以外的民族传统艺术中借鉴，并注意吸纳外国绘画的技巧使其色彩和色调更绚丽和灿烂。

李采白，现任苏州大学艺术学院副院长、副教授、硕士研究生导师、江苏省美术家协会会员。上世纪70年代末，他曾在苏州大学艺术学院的前身苏州丝绸工学院工艺美术系求学，是恢复高考后的首届艺术类本科生，之前他曾和那时的大多数知识青年一样，响应国家的号召赴苏北洪泽农村插队落户。

采白是个性情中人，不但画画得好，并且乐于助人，豁达大度的性格使得他在同学中具有很高的威信。在家庭的熏陶下，加之他本人的聪

慧颖悟，在校就读期间就在一些刊物上发表了不少高水平的国画作品，工笔花鸟《胜似春光》，生机勃勃，灿烂如华，被江苏美术出版社印成单页出版发行，受到社会的广泛好评。由于国画创作上的突出表现，毕业时他被留校从事中国画的教学与创作。为了让他专业上有更大的发展空间，学校还专门让他去南京艺术学院随其父进修。这段时间他又有了许多新的体会与收获，并创作了大量的优秀工笔画作品，如《春光》《秋趣》《冬夜》等等。在教学之余，采白一直勤于工笔花鸟画的创作，在研习前人经验的基础上又不断地从生活中汲取营养，既注重师古人，更讲究师造化，并从理论上不断地进行总结，他还和李长白先生一起出版了《花卉写生构图》和《花卉设色》等专业书籍，发行量很广，我国台湾省的艺术院校也将其选作国画教材。

修养的提高和眼界的开阔使采白的作品又有了质的升华，宁静恬淡，表现意境更具文人气息。他创作的《双鲤图》画面简洁，两条鲤鱼悠然自得地游于水中，若隐若现，让人过目不忘，爱不释手，许多外国友人都愿意出高价收藏。

近年来，采白又热衷于墨竹的创作。他认为修竹高洁、挺拔，颇具名士风度的造型，在表现上能够更加直接地挥洒他胸中的逸气。采白笔下的墨竹既有板桥遗韵，又不落古人窠臼，天真烂漫，清新可爱，寥寥数笔，浑然天成。作画时若是有酒相助，画面则更添神采。

纵观采白的艺术创作，在家学修养、功力技法之外，“情”字不可或缺，包含着他对生活的热情、创作的激情和为人的豪情，因为有了情，所以他的作品鲜活而富有生命力。

李莉白，1954年出生于上海市，自幼随父习画，大学毕业后专注于工笔花鸟画的研习，现为江苏省花鸟研究会会员。20世纪80年代末应邀在英国格拉斯哥爱丁堡画廊多次与父亲联合举办父女联展和个人画展，引起国外美术界的重视。并在1990年受邀在英国格拉斯哥美术馆进行“中国工笔花鸟画”的专题示范讲座，引起热烈反响。作品广为英国、日本、美国、中国台湾等地博物馆和收藏家收藏。

上世纪90年代后，莉白在父亲的指导下潜心创作，画风更为成熟。设色雅淡、秀丽而具朦胧之美，画风清新、空灵而有诗意。为了准确地

表达自己的意念，画家在技法使用上打破了常规界限，又避免了多种艺术语言结合的混乱，逐渐形成自己新的绘画程式和法度理念。莉白的作品取象单纯，主体突出，格调清新，境显意深，寓兴抒情。创作中坚持表现生活特质的写生，强调内心触动的感受，以达到变自然美为艺术美的追求。作品《墨荷》《红牡丹》，1989年在英国 Paisley 艺术馆展出；同年在英国 Interdec 画廊举办“李莉白、李长白传统中国画展”；并于次年又举办了“李莉白、李长白中国画展”；1992年在英国 Malcclm Innes 画廊举办“李莉白、李长白传统中国画展”；1994年在英国 The open Eye 画廊举办“李长白、李莉白中国水墨画展”，作品《红牡丹》参加2005年江苏省花鸟画大展。

在这个艺术之家中，三位年轻画家的父亲李长白先生晚年的艺术生涯可以用“老骥伏枥，志在千里，烈士暮年，壮心不已”来描述。跨入耄耋之年的李长白教授并不满足自己已取得的成就，谦称自己所作“没有一张画是完美的，都有它的不足之处”，紧接着他又说“有这种不完美，正是前进的动力”，充分体现了艺术家虚怀若谷、上下求索、不断创新的可贵精神。

江浙地区本为“才子画人”之乡，能写擅画之人极多，然而像李家父子（女）四人皆擅丹青，被誉为“丹青门第”者，实为少见。有些人在艺术创作上，循规蹈矩，浅尝辄止，随遇而安，都不能走出自己的新路，也不会留有凝重的足迹。只有真诚的艺术追求者，择一而从，穷其毕生的精力，方能形成独有的艺术个性。李氏一家都是醉心于工笔花鸟画探索的虔诚者，他们把花鸟画当作完整的体系来对待，从技法创造、历史演变、民族精神、艺术规律、生活实践等方面，来思考、研究和实践。他们懂得技巧、理论、生活三位一体、同步共进的重要性，懂得临摹、写生和创作之间的辩证关系。他们苦心钻研传统，提高笔墨技巧，更积极到大自然中去观察和体验，用新思想、新观念，去分析、研究、发现自然界中的生活情趣，以创造新的程式。“背靠传统，面向现代”是画家作品形态的概括与定位。在他们的作品中，拟人化的情操以及人性、人情味的注入，对花鸟草虫生命的眷念，在有生趣、有天趣、有意趣中表达的是人对生态环境的关怀，人与自然的和谐。

1. 花卉写生概说

(一) 学习的途径

“没有土壤的幻想花朵——就不是花朵；只有在生活中生根的那种想象的飞翔，那种艺术想象才是宝贵的。”生活是艺术创作的源泉，离开了生活，就像湖泊失掉了源头的活水，便成了死水。然而艺术又必须是生活的“精华”，必须是“美的想象的飞翔”。这样，才能有美的感染力，才会有艺术的“生命”。

“外师造化，中得心源”是唐代张璪总结前人学习绘画和创作经验而找到的一条正确途径。翻开我国绘画史，唐、五代、两宋，不论是人物画、山水画还是花鸟画，都是发展创造的兴旺时期。历代最有成就的画家，也以这一历史阶段为最多。如人物画的阎立本、吴道子、张萱、周昉、顾闳中、石恪、武宗元、李公麟、梁楷等，画花鸟走兽的曹霸、韩干、韩滉、刁光胤、黄筌、徐熙、易元吉、崔白以及宋徽宗等，画山水画的李思训、王维、荆浩、关同、董源、巨然、李成、范宽、郭熙、张择端、赵千里以及刘松年、李唐、马远、夏珪等，他们的作品都是“格新貌异，景情并茂”而感人肺腑的。这种师造化的方式，至今还是值得我们学习和追求的。然而到了宋以后的元、明、清，情况似乎变了，许多画家以“师古人”代替了“师造化”，以“临摹”代替了“创造”，由此而进入了“顽固不化”的死胡同，埋没了很多人的才能。只有少数画家如黄公望、王蒙、王冕、唐寅、林良、吕纪、徐渭、朱奎、石涛等，因能继承“外师造化，中得心源”的学习途径，并能正确借鉴前人的丰富经验，创作成就能达到另一个高峰。

绘画的学习和创作，首先要解决一个途径问题。也就是说，走什么路才是正确的。从目前来看，有四种主要情况：一是以“师古人”为途

径，二是单纯追求形式上的笔墨运用，三是自然主义的倾向，四则是“外师造化，中得心源”的途径。

1. “师古人”

有两种不同理解：一种是通过前人对前人理论的研究，作品的临摹探索，学习他人如何深入生活，提炼生活，如何运用笔墨、色彩，创造新的技法、形式来反映新的感受和时代的精神风貌，使“师造化”在借鉴前人的丰富经验中得到更好的发展，收到“继往开来”的效果。这是正确的理解，也是学习上不可缺少的一环。另一种理解是，如上面所说，自元、明以来，把“师古人”理解为学习和创作的“主要途径”，把临摹认为是“主要方法”，因此认为抄袭、拼凑即谓“创作”。古人、老师画什么，如何画，他们就依葫芦画瓢，很少发展，很少有自己的思想、风格，并以形象上仿临得像不像为好与坏的标准，以乱真、以笔笔有出处为能事。这就使学习和创作都脱离了生活，堵塞了“心源”的活水，使自己的作品不是成为僵化的复制品，便是毫无生气的程式品。这种理解认识容易埋没才能，因此在绘画教学、艺术创作上，均应引起人们的认真思考和注意。

2. 单纯在形式上追求笔墨、形色的新奇幻变

这种不以生活、情意为“经”的学习途径，其创作必然会造成“采滥勿真”、“繁采寡情”、“为文造情”，从而失去了真、善、美也失之虚幻乏情“味之必厌”了。但是，若忽视形式美和笔墨变化的作用，也会使作品黯然失色。在艺术上，到底要怎样对待思想内容与形式美的关系呢？刘勰在《文心雕龙·情采》中说得好，他认为，思想内容好比形式美的“经”线，形式美好比思想内容的“纬”线，“经正纬成，理定辞畅”，才能成为好作品。这是十分恰当的比喻。

3. 自然主义倾向

一方面是忽视艺术性作用，另一方面是忽视“中得心源”的重要性，

所以发挥不出形式和技巧的作用，也会失去情的转移、意的反映。这种作品就像有口无心的小和尚念经——茫无所得。假如你听到一个少女歌念她的情人，一个慈母哀伤她的亡女，前者会使人神往，后者会使人落泪。为什么？因为有“情”，情能动人，“真情”才能感人肺腑。

4. “外师造化，中得心源”

要使艺术有深远的感染力，必须使内容和形式都具有感染人的因素。从形式的感染力来说，必须具有生动、自然、新鲜等因素；从思想内容、情趣意趣的感染力来说，必须具有真、善、美的因素，这样，才能使作品有“引人入胜，耐人寻味”的艺术效果。世界上最生动、自然、新鲜的形式，是产生于事物运动发展的变化之中。最聪明的画家，也只不过能从生活的观察、比较、判断、联想中，巧妙地进行选择、提炼、运用而已。“真善美”育胎于事物的本质，反映在神情气质中，是由作者的深刻感受和高尚的思想情操来塑造完成的。进一步说，艺术的产生，是人对人类对万物生长活动中所形成的形、声、色、味以及其千姿万态、千情万意的感受，在思想感情上达到不可压制的地步，从而创造出各种形式来抒发各种感情，以畅胸怀，于是产生了艺术。用语言文字来反映的为“文学”，用声音来表达的为“音乐”，用动作来表示的为“舞蹈”，用形、色来描绘的便是“绘画”了……由此可见，艺术是万物作用于人们感情的产物，它必须具有能引起人共鸣的情景基础。这是艺术之所以具有感染力所不可缺少的前提。所以“外师造化，中得心源”就必然地成为艺术学习和创作的正确途径。

（二）写生方法

概括地说，写生就是把具体事物描绘下来。如何描绘是指写生的方法，达到什么目的则指的是写生要求，二者是相互联系的。

花卉写生，由于学习的途径不同，而形成不同的观点和方法。有的认为“写生”就是把对象的轮廓比例、透视明暗，细致工整地画下来而达到目的。这种写生，从形象的外在轮廓比例来说是对的，然而总让人觉得缺少点什么似的，像在照相馆拍的登记照片一样，总不是味儿。如果用这种方法来表现一对停在树上的春燕，那么你永远表现不出呢喃的情趣，因为没有着眼于有内容的神态，只着眼于轮廓比例的正确，其结果必然是只有外表，缺乏神韵，索然无味。如果把一只在暴风雨中飞翔的海燕，画得像一只麻雀，那么也会使人觉得不伦不类，啼笑皆非。这些说明，特定的神态是通过特定的形象来反映的。

有的人写生，只着眼于大概的动态、形象，而无视形象特点、神态特征。以长期临摹为主的人容易犯这种毛病。因为他们从开始学习绘画时就脱

