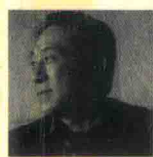


名家写生 主编：岳增光



李魁正花卉写生

李魁正 1942年10月生于北京，1967年毕业于中央美术学院中国画系。现为中央民族大学美术学院教授、研究生工作室主任、博士生导师。中国美术家协会理事，中国工笔画会副会长，中国现代没骨画派主持人，东方现代泼绘艺术研究会会长，享受国务院特殊贡献津贴优秀专家。曾受教于著名花鸟画家俞致贞、田世光、高冠华、郭味蕖、李苦禅等先生。精于工笔没骨花鸟，擅长泼绘写意花卉。



四川出版集团
四川美术出版社

名家写生 李魁正花卉写生

主编：岳增光

四川出版集团
四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

名家写生 / 岳增光主编 —— 成都: 四川美术出版社,
2006.6

ISBN 7-5410-2935-1

I. 名... II. 岳... III. 人物画: 写生画 — 作品集
— 中国 — 现代 IV. J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 065986 号

名家写生

李魁正花卉写生

主编: 岳增光

责任编辑: 张大川 王福弟

责任校对: 李 成

出版发行: 四川美术出版社

地址: 成都市三洞桥路 12 号

邮编: 610031

印刷: 北京天顺鸿彩印有限公司

经销: 新华书店

版次: 2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷

开本: 1194 × 1194 毫米 1/12

印张: 3

书号: ISBN 7-5410-2935-1/J · 2114

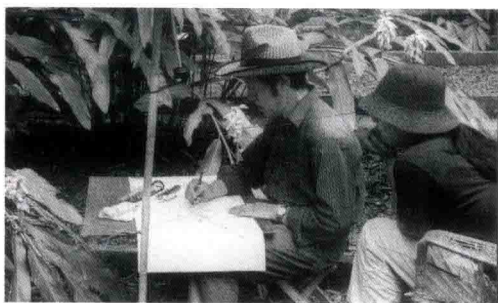
定价: 36.00 元

关于线描写生花卉

■李魁正



■李魁正在西双版纳给研究生指导写生作业



■李魁正与学生在西双版纳写生



■李魁正在西双版纳写生白姜花



■李魁正在课堂上示范指导研究生



■李魁正在昆明黑龙潭植物园写生

这里首先要明确一个概念,就是我所讲的线描写生是直接向大自然索取生活原形的手段之一,也是造型基本功训练的方法之一。它可以是白描的稿本,同时也可以成为一幅有审美价值的线描写生习作。因此,它和传统意义上的白描艺术是两回事。但线描写生毕竟可以成为白描作品的造型铺垫和构图参照。

对线描写生花卉的要求,从理论上讲,就是表现花卉的物理、物态、物情:物理——花卉的生长规律和物理结构,物态——花卉的形貌姿态,物情——花卉的品质性情。在描绘花卉本身的同时,写生构思也是不可或缺的一个重要环节,其中包含两个因素,即时空和观想:时空即写生对象和时间与环境的关系,如晨、午、暮、风、晴、雨、露等,观想则更多是由画家赋予花卉以人性化象征,将感情置换到花卉之上,通过对花卉品质性情即物情的感悟与神交,以己代花,传达出作为主体的人热爱自然和生命以及多情善感的寓意。

从表现方式上讲,线描写生花卉可分为意象写实和意象变形两大类。

意向写实又可以称为细写或实性的略写,在形式上属于工笔的范畴,多重于形态的变化,强调对客体的描写,在表现物象的过程中,从结构出发,将物象的形体转折、变化、运动、质感和神情用概括简炼的线条表现出来。现当代的大家,如于非闇、俞致贞、田世光、陈子奋等,就是运用意象写实这种方式的杰出代表。这种细写或写实性的略写应具备造型严谨,形态自然生动,线条优美且组编得当,整体效果好等特点。它通过线的粗细,虚实变化表达主次关系、空间关系。所画花卉一般为对象的原大,工具为铅笔,因为原大便于深入细写,而铅笔在使用方法和效果上更接近毛笔,可以比较自如且细腻地表现出浓淡、虚实、粗细、曲直、长短、疏密等对比关系。

意象变形也可以称为速写或概括性的缩写,这种线描写生则更接近于写意的范畴。在表现方式上多重组合规律,缩小的大势,构图的支架,能较快捷的记录感性认知和理性归纳的表达,笔简而意尽。代表性的大家有任伯年,陈之佛,郭味蕖等。速写绝不等同于细写,如果每一处的刻画都那么注意细节的变化,线与线之间的穿插呼应就会失去了主观意向的表达目的。速写或概括性的缩写画面相对小,所画花卉一般比对象也要缩小,在工具上亦可用毛笔,钢笔等。

回到写生的具体操作上来讲,在图式构成的结构组织上,画面的节和旋律就显得尤为重要,我们讲线描艺术里的节奏是通过线的粗细、转折、动静、匀战、刚柔等变化表现线与线之间的穿插和呼应关系,使画面富有节奏的韵律。同时,线的穿插呼应关系和透视关系对表现物象的空间感、层次感起着重要的作用,不同方向的线的组织穿插给人以前后的方向感是

不一样的,它可以直接表现物体的透视方向和层次并产生节奏感。而旋律则是指线的形态、倾向、走势和组编的状态,就像乐律和声情所产生的共鸣,将各个起伏变化的节奏组合成一篇完整的乐章,让人联想并沉浸在优美的旋律之中。

在线描写生花卉的实际运用上,我们可以归结为六个基本的方法步骤:

1、整体观察、熟悉对象、寻找入画角度

整体观察对象,掌握对象的物理、物态、物情,从规律、特点、个性这些基本点着眼来分析研究,感受对象和表现对象,这也是我们在前面所说的“写生构思”。初步酝酿成熟后,头脑中应出现画好之后的大体效果,而这个反应是很快的,我们不妨叫它“成竹在胸”。

2、构图布局

根据选择的角度,把写生对象安排在画幅的适当位置。将对象大的比例、形态写出的同时,组构点线面体格,编排黑白灰部位,并构成线描组合的图式特点和版式性格:

图式特点:

方式——菱形构图;点式——满构图;圆式——旋转构图;面式——空而简的构图;网式——交叉构图;线式——瘦构图;角式——硬构图,丁式——悬构图;梯式——稳构图

版式性格:

正版——正中;侧版——居边;起落——上下;旋涡——纵深;弯曲——流动。

3、落幅定形

轻轻落笔,整体出发,用长直线或长弧线很快确定大的基本形态,抓住大的形体比例关系及透视关系。基本形态抓住之后,进一步检查画面是否需进一步调整,可将画面推远,从整体检查形态比例是否准确无误。写生中,检查、调整、修改应贯穿始终,可以说,作画过程是一个不断调整不断修改不断完善的过程。

4、局部肯定

在基本形态确定的基础上,从局部开始塑造形体,一般从离眼睛最近的部位开始画起,由外到里,由近到远,用准确肯定的笔触描绘花叶的形、态、姿,以及枝形枝态和花苞的细节变化,同时根据画面的需要,注意花叶的正,背,侧的向势和前后左右俯仰的穿插组合关系以及节奏的变化。对线条的处理应注意几种对比关系,即浓淡、虚实、粗细、曲直、长短、疏密对比变化以及

内部结构关系。

5、调整完成

整体——局部——整体,在作画时应始终把握这一原则。局部肯定之后,继续回到整体,该加强的加强,该削弱的削弱,重点刻画之处一定要刻画细致入微。主花主叶要往深处刻画。对一些小的无关画面主题的,不易太重、太多,应根据需要将这些省略掉,以免造成画面琐碎之感。总之,在作画时应时时把握整体,从整体出发,不断调整、修改直致最后完成。

6、记录色彩

对于线描写生花卉的习作记录原始固有色十分必要,它是我们通过直观感觉对花卉本身原有颜色的一种原始性记录,具有一定的原生色彩状态价值,也可以说是我们在写生时所观察到的固有颜色的呈显状态。这种对物象固有颜色呈显状态的记录并不等于我们在进行创作时一定要按照这种记录去处理色彩关系,相反,这种记录会成为我们主观设计色彩有据可寻的有利因素。

记录色彩的方法可以参照先师于非闇和俞致贞先生所著的花鸟画技法中谈及的取字之旁首的方法作记录。表示色相的方法如:白——么、黑——里、黄——廿、绿——ㄣ、花青——主、橙——𠂇、朱红——朱工、朱砂——少、红——工、洋红——羊、赭石——𠂇、胭脂——因、玫瑰——文、紫——此;表示明度(深浅)的方法如:深——木、淡——火、乳——子;同时表示色相和明度的方法如:黄绿——廿ㄣ、淡黄绿——火廿ㄣ、乳黄——子廿、深紫——木此、淡玫瑰——火文、橙黄——𠂇廿、深绿——𠂇ㄣ、赭黄——𠂇廿、深红——𠂇工、洋红——羊工、草绿——早ㄣ、嫩黄——束廿、紫黑——此里、赭黑——𠂇里,等等。记录色彩时最好是随画随记,如果等全画完成后再记录的话,不但由于对色彩的激情有所失去而感觉迟钝,同时也会产生丢三落四记录不全的后果。

线描写生是中国人物画、山水画和花鸟画教学与创作必不可少的训练环节,线描写生的完整含义应该是以十足的自信心理对大自然的客观物象和生命现象报以极饱满的热情,产生极其强烈的激情,运用以线造型的手段通过观想、写记和默背的一种直觉感悟直接向生活索取第一手材料的艺术手段。它是艺术创作真实的源泉,它是成就一个艺术家的必修课程。它是艺术觉者渐悟的积累,顿悟的根基,证果的必经之路。



□《春兰·送春》 54.5cm × 39.5cm 1979年



日本蘭花
己丑春月寫於
中山公園蘭室
明且并記



□《石斛兰》 38.5cm × 52cm 1999年



雄蕊黑，蕊粉黄点，雌蕊粉黄，蕊柱白色
中山公园红郁金香 庚申春月 明正写于



□《朱顶红》 52cm × 50cm 1988年

此明里雅溪植物所采，园中有高山杜鹃
一种，花似紫荆，破直，乃记写之，己卯四月





□《一品红》 52cm × 39.5cm 1999年





□《鳳梨·玫瑰菠蘿》54.5cm × 52.5cm 2004年



紫雲城御花園之君子蘭
壬午年三月李元明上

□《君子兰之一》 73cm × 64cm 1985年



□《君子兰之二》 54cm × 68cm 1996年



紫藤花開一簇寫生
一九七九年五月廿旬
中山公園 灼正并記