

ART EDUCATION

中国当代艺术教育论丛

花卉写生技法教程

苏云龙 宋丽荣 徐辉 著

辽宁美术出版社

中国当代艺术教育论丛

HUA HUI XIE SHENG JI FA JIAO CHENG

ISBN 978-7-5314-4163-2

9 787531 441632 >

定价：400.00元（全套10本）

Art Education

中国当代艺术教育论丛

花卉写生技法教程

苏云龙 宋丽荣 徐辉 著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

花卉写生技法教程/苏云龙,宋丽荣,徐辉著. —沈阳:
辽宁美术出版社, 2009.1
(中国当代艺术教育论丛)
ISBN 978-7-5314-4163-2

I. 花… II. ①苏…②宋…③徐… III. 白描-花卉画:
写生画-技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第004576号

出版者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 3
字 数: 30千字
出版时间: 2009年2月第1版
印刷时间: 2009年2月第1次印刷
责任编辑: 申虹霓
版式设计: 申虹霓
技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊
责任校对: 张亚迪
ISBN 978-7-5314-4163-2

定 价: 400.00元(全套10本)

邮购部电话: 024-83833008
E-mail: lnmscbs@163.com
http://www.lnpgc.com.cn
图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话: 024-23835227

目录

第一章 花卉写生概述	4
第二章 工具与材料	4
第三章 花卉的结构与形态	5
第一节 花的结构与形态	5
第二节 叶的结构与形态	8
第三节 茎枝与树木的形状和结构	10
第四章 花卉写生方法	10
第一节 写生的观察方法	10
第二节 构图方法	11
第三节 构图形式	11
第四节 写生技法与用途	12

第一章 花卉写生概述

一朵花，一片叶，虽细小微观，然大千世界自然之美尽现。宋人花鸟的“简约、宁静和纯真典雅”，让我们重拾对经典的感怀，无论岁月如何流转，经典的瞬间将永远被定格。柔美之笔迹，意境之清空悠远，形态之生动逼真，似一曲生命律动的诗篇，穿梭千年之轮苍，跃然绢素之上。向我们诉说着那遥远的记忆。这心灵之感动，精妙之笔墨，典雅之图像，无不让我们对宋人观察自然的能力倍增崇敬之情。这些生动形象的表现都源于对生活的真情感悟，源于在自然之中的写生之感。艺术“源于生活，而高于生活”。而写生则是“源于生活”的重要途径。写生是泛指以实物为对象进行描绘的作画方法。中国民族绘画传统对不同的对象有不同的要求：人物——写神，山水——写意，花鸟——写生。对花鸟写生的概念应该从两方面来认识。

其一，是指对花鸟写照，面对实物直接描绘。

其二，是指写花之生意、生机，是指创作方法和创作精神。

古人讲“师造化”，即以造化为师，也就是以自然为老师，向自然学习，尊重自然，客观描绘自然。“缘物寄情”，通过描绘自然之美，传达人的情感精神与追求，在中国花鸟画发展的历史之中，师造化的绘画高手不胜枚举。

在北宋时期就已经形成了以写生为基础，并通过写生来表达精神追求的艺术传统，古代画家都面向生活，从广阔丰富的现实生活中汲取素材加工创作。宋代宋伯仁撰写的《梅花喜神谱》序中说：

“余于花放之时，不厌细徘徊于竹笼苑屋边，谛玩梅花之低昂、俯仰、分合卷舒，图写花之状貌，得二百余品……”可见古人是如何观察写生的。北宋花鸟画家赵昌，更是对花写照，史书上记载他不但当场画形象，而且做色彩记录。善画花果、折枝花开，“极有生意”，用色鲜活。常于晨露之下对花写生，自号“写生赵昌”。曾云巢画草虫，“取虫草笼而观之，穷昼夜不厌，又恐其神不完也，复就草地之间观之，于是始得其天。方其前笔之际，不知我为虫草、草虫之为我耶。”这种追求已经进入了写生的更高层次，不仅要描绘物体的形状，而且要传神、达意、抒情。从以上事例可见古人对写生的重视程度。中国工笔花鸟画之所以能达到很高的艺术成熟，就在于历代花鸟画家们在学习、继承与发扬传统技法的基础上，创造性地运用传统技法，概括地表现了既真实而又能传情达意的艺术形象。而这些技法与创作构想都源于写生，因此重视生活，注重写生已成为花鸟画发展的重要特征。

第二章 工具与材料

一、工具

笔：写生用笔，初学者以铅笔为宜，如HB、B、2B铅笔易于修改，有极强造型能力者也可以用钢笔、中性笔、毛笔等。有的为记录色彩，也可用彩色铅笔等，可根据具体情况选择。

画夹、画板：大景写生或大幅写生，可用画夹、画板。

速写本：速写本较画夹、画板轻便，宜携带，开本大小多样。

二、材料

纸：写生用材料较简单，以纸为主，可用图画纸、素描纸和生宣纸。

三、辅助器材

相机：在没有时间进行长期写生或在不具有写生条件的情况，可用相机进行记录，也可在写生之后利用相机拍摄花卉照片，利于今后为写生整理与创作收集素材做准备。

第三章 花卉的结构与形态

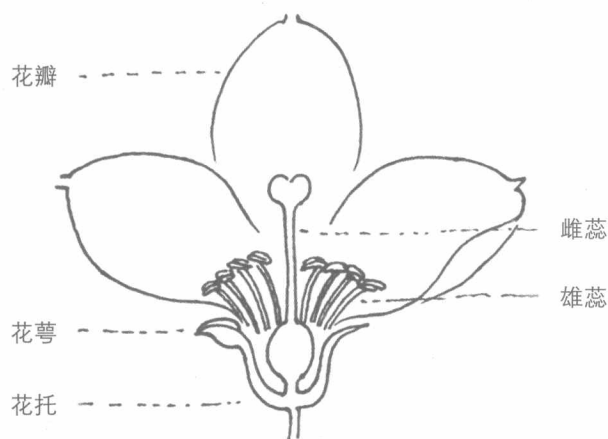
第一节 花的结构与形态

常见花冠形

一、花的结构：

花是花鸟画中描绘的主要对象，自然界中的花，千姿百态、种类繁多，典型的花朵由花柄、花托、花瓣、花萼、雌蕊和雄蕊组成。

花的基本构造及各部名称：

二、花冠的形状

1. 花萼为花的最外部，通常为绿色。其势环列，有合萼和高萼之分，称外花被。

2. 花冠亦称内花，被亦有离合之分。花瓣分离称离瓣花冠，花瓣的下部联合者称为合瓣花冠。

离瓣花冠又有单瓣和复瓣之分。单瓣花例如，梅花、桃花、山茶花等。复瓣花例如，牡丹、菊花等。常见花冠分十字形、蝶形、管状、舌状、唇形、钟形、轮状、喇叭形、高脚碟形。

3. 花蕊为花的中心部分，分为雌蕊、雄蕊，生于花之中央，雄蕊生于雌蕊之外围，多环列。

4. 花梗着生于花轴之上，排列顺序呈现出各种不同的生长状态。这就是我们通常所说的花序。花序分有限花序和无限花序两类。花轴顶端之花先开放，渐次至下端称有限花序；花轴下部之花先开，依次见及于上端，其花轴能上升延长者称为无限花序。

十字形

蝶形

管状

舌状

唇形

钟形

轮状

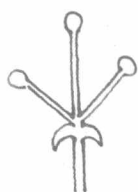

高脚碟形

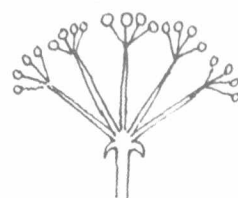

喇叭形

有限花序

聚伞花序

复伞形花序

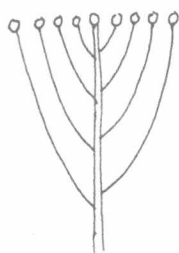
无限花序

肉穗花序

穗状花序

伞房花序

总状花序

复总状花序

头状花序

伞形花序

三、花开放过程

1. 花蕾（花苞，俗称花骨朵）：分小蕾和大蕾。花蕾是花瓣未露时的状态，画花蕾时，要注意外弧线的紧凑，通过线的表现力体现花蕾的体积。

2. 初开的花冠：花瓣全露在外面的状态此时要注意外缘瓣的处理，不能过圆过板，才能表现出花的旺盛的生命力。

3. 盛开的花冠：花瓣完全舒展开，色彩最艳丽的时期。

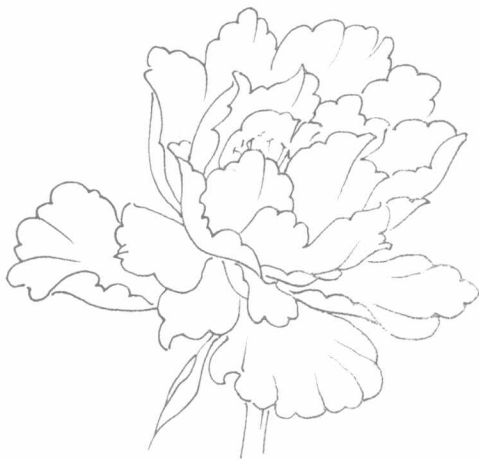
4. 将谢的花冠：将谢的花是盛开之后即将凋谢之时的状态。此时，花瓣的颜色渐褪，花瓣开始打蔫，但此时却是花瓣结构最富于变化的时期，我们也不要忽视这个时期对花的观察。

时，一条线在前压住另一条线，线条相交处留有空隙，这样就能体现花瓣的前后关系，就能够体现空间感。

2. 边缘线与折面线的处理及质感的表现花瓣呈现轻薄的片状。花的轮廓线分为两种线条：一种是花瓣转折时体现空间感的折面线条。这样的线条要体现花瓣变化的圆滑时，要求线条是饱满具有弹性的弧线，所以在写生中画这类线条时要线条流畅、用力均匀，不能出现方折的用笔。一种是花瓣的边缘线。因为花瓣边缘的不同状态，所以线条会有运转起伏折皱，表现时要运用起伏、顿挫、粗细有变化的笔触来描绘花朵。我们要把这两种线的表现方法统一于花朵的表现之中，体现花本身的丰富变化和节奏韵律。

四、花瓣写生注意事项

1. 表现花瓣结构的前后关系。当两条线相遇

第二节 叶的结构与形态

一、叶片的形状和叶脉

叶子由叶片、叶柄和托叶组成。叶子分单叶和复叶两种类型。

1. 单叶：针形叶（松树），剑形叶（鸢尾），带形叶（芦苇），披针形叶（桃、柳、竹），卵形叶（车前子），椭圆形叶（梨花、海棠），心形叶（仙客来、紫荆），盾形叶（旱金莲、荷花），扇形叶（银杏）、鹿角形（万寿菊）。

针形叶（松树）

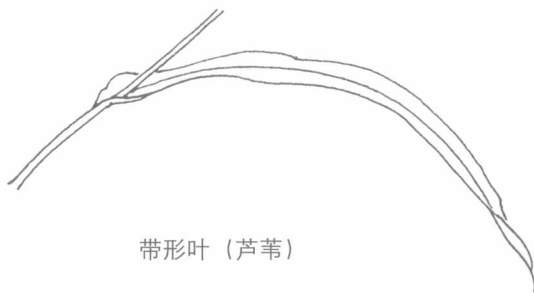
剑形叶（鸢尾）

卵形叶（车前子）

披针形叶（桃、柳、竹）

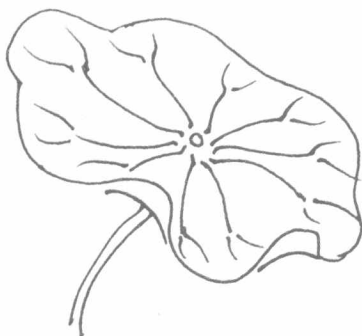
带形叶（芦苇）

椭圆形叶（梨花、海棠）

心形叶（仙客来、紫荆）

盾形叶（旱金莲、荷花）

扇形叶（银杏）

鹿角形（万寿菊）

2. 复叶：总叶柄上生有多片小叶叫复叶。掌状复叶（牡丹），羽状复叶。

掌状复叶（牡丹）

羽状复叶

3. 叶脉：叶脉均匀分布在叶片上，有不同的类型。

(1)网状脉：有一条主脉叫“羽状网脉”——海棠、月季；有多条主脉叫“掌状网脉”——葡萄、枫叶。

(2)平行脉：有直脉——竹子；横脉——芭蕉；辐射脉——棕榈。

(3)叉状脉——银杏。

二、叶柄

叶柄是叶片与茎的连接部分。通常呈现圆柱形，也有半圆柱形的，或有纵棱、具沟、平扁形等。

三、托叶

托叶生于叶柄与茎枝的连接处，一般细小，相对而生。

四、叶序

叶子在茎枝上的着生方式叫叶序。

“互生叶序”有桃花、山茶、菊花、向日葵，每节有叶。

“对生叶序”有丁香、枫叶，每节对生两叶。

“轮生叶序”有夹竹桃，每节生三叶或多叶。

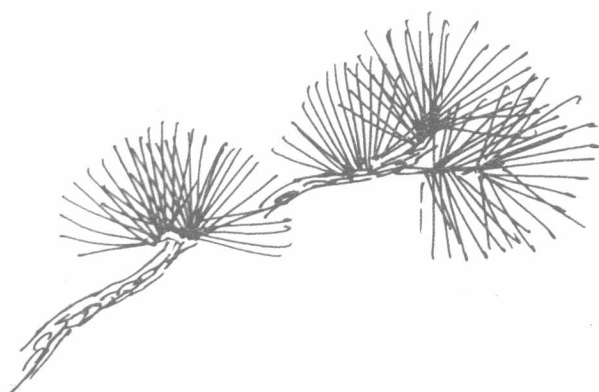
“簇生叶序”如松。

对生叶序

互生叶序

簇生叶序

轮生叶序

五、画叶方法

叶子写生要从一片叶子画起，然后再扩大到整组叶子。首先对一片叶子进行多个角度的写生，进行透视变化的研究。画叶先画主筋，主筋要健，有力量，流畅自然，起笔之时要有一种蓄势待发的力量，一气呵成。叶子的边缘线要体现叶子的起伏、顿挫、粗细变化，这种边缘线的表现要实、要曲、要灵活。叶子的转折要光滑有弧度。

第三节 茎枝与树木的形状和结构

茎枝与树木是花卉的骨干。

一、草本茎的写生

草本嫩茎质感和叶子相同，形态上要注意写生时茎的两条边线要平行，行笔既要平行，也要有表现草本茎由粗到细的生长变化。

二、木本茎的写生

木本枝干变化较大，树皮干裂粗糙，树身起伏不规则，用笔要断续顿挫，有变化，可以表现树皮的纹裂和起伏，线条有粗细缓急。画树干要注意由老木到小枝、由粗到细的规律，枝干弯曲不能圆软，也不能过于挺直呆板，要柔韧有形，生机勃勃。

第四章 花卉写生方法

第一节 写生的观察方法

一、局部与整体相结合的方法

局部观察主要是追求客观事物造型的精微细致与正确，通过细微的变化来体现客观景物的特征。应该比较准确地认识对象的形态结构，可以重点解剖一枝、一花、一叶。对要写生的花冠、叶、枝、干、梗、萼、蒂、蕊、苞、托等的形态结构进行观察。还要观察花的前后反正、俯仰转折、向背高低等不同姿势。在观察中了解掌握花的结构与生长规律。整体观察主要是追求景物的整体气势，并达到一种对自然客观的高度提炼概括达到完美之姿态。所以我们在写生之时对自然景物要从整体到局部，再从局部到整体客观地进行观察。我们不能把自己的眼睛仅仅当成照相机去观察。我们之所以去描绘花鸟，正是因为它们的美丽精妙深深地感动着我们，让我们的情感寄予了奇花珍禽。当我们的心灵被这些自然生灵所感动时，那描绘出的线条已经不只是简单的结构之线、形象之线，而是奇幻的自然生命与我们自己的情感交融之后，而形成的生命律动，是生命的节奏，是生命的颂歌。

二、选择形态和角度

首先要选择好能够入画的花的优美的角度，主

要以结构清楚、造型美观和符合中国画审美习惯为原则。

花卉写生的姿势直接影响到观察花的形态和角度，不要以自己习惯的方式去观察写生对象。

因此，写生时要站着、坐着、蹲着各画一张。这样才可以从不同的角度了解花卉，以后才能得心应手地表现花卉的各种形态，使画面丰富而生动，从而总结出表现写生对象的最佳形态。

三、忠实描写与适当取舍

写生时所画的花卉不仅要表现质感和形象，而且必须表现出它的特征，要表现客观真实，避免盲目凭主观想象去画。可是自然形态的花虽然很生动，但它的生长是繁杂零乱的。因此，不能看见什么就画什么，见到几个瓣就画几个瓣，否则就会将写生形象画的凌乱不堪。所以写生必须在加强分析、提炼、取舍（加强美的，特征明显的，符合规律的本质特点）的基础上，把自然形态加工为艺术形象，取舍要防止盲目性，不能无根据地剪裁取舍，取舍的目的是加强花的本质特征，使之更加典型。

四、以形写神

古人讲“以形写神”、“形神兼备”、“以形媚道”。这些都讲述了“形”与“神”的关系，既形

似之上的神似。写生不应满足于精确的形似，因形似仅是外在的轮廓，写生的最高要求是要通过精确的形，表达出事物的内在生命，形的精确不等于神似，但神一定存在于精准的形象之中，所以写生不应仅注意被描绘事物的轮廓，而更应该注意如何观察描绘生动的形态，并以此来表达出被描绘事物的内在精神。

第二节 构图方法

绘画的目的不仅在于再现自然，而在于艺术的塑造自然，所以要将写生的自然形象进行艺术提炼，以达到绘画的要求，这就需要两个步骤：一是将生活中真实而杂乱的景象改造成为艺术的典型形象；二是将典型艺术形象安排在具体的画面尺幅中，达到完美的艺术效果。我们观察生活，进行写生，并从生活之中提炼出花卉的形象，形成艺术塑造，然后把这些典型的特征安排在适当的画面空间中，形成主次分明，虚实相应，变化而统一的画幅，即古代画论中提到的“经营位置”。

一、主次分明

我们要明确所表现事物的主题，并突出强调主题，无论在形象上、面积上、色彩对比上都要加强，同时我们还要看到主次是相呼应的，俗话说：“红花还需绿叶配”，所以主次是不能分离的，它们是互相联系、衬托、彼此呼应的。

二、聚散得当

我们在描绘客观自然形象时，在画面上往往会出现形象的疏密聚散，这样画面会形成对比，形成节奏，才能突出主次关系，表达主题思想，如果有密无疏，画面则显得紧张杂乱，让人感觉透不过气来；如果有疏无密，则会显得松散，没有联系，因此，要聚散得当，疏密合理，布局恰到好处，画面才能生动、优美、有节奏。

三、虚实相生

画面之中的自然形象谓之“实”，空白谓之“虚”。画面之中主体为“实”，客体为“虚”；前为“实”，后为“虚”。

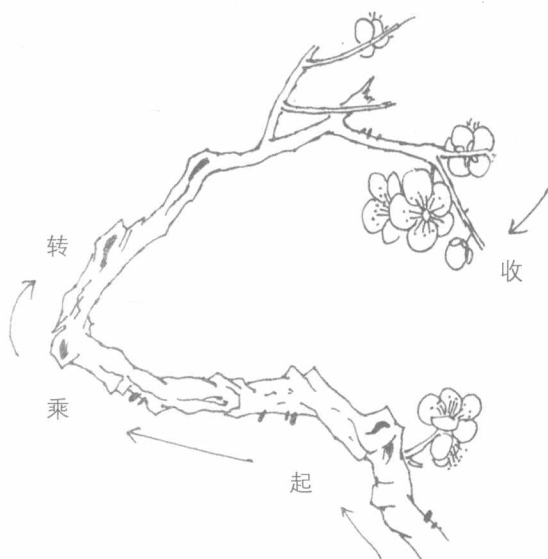
第三节 构图形式

构图在传统绘画中称为章法，现代绘画中称为

构成，新老观念有不同，但基本含义还是共通的，所谓构图，就是将无限的立体结构转换成有限的平面结构，这种转换过程本质上是一个创造过程。

一、折枝构图势

花卉写生如木本花卉多取局部，画一枝样式有美感的枝杈通常说折枝构图势。

折枝构图势

二、三线构图势

三线为奇数，奇数就是有多少之分，聚散之变。

三、交错构图势

用纵横交错的线条来分割画面,进行组织构图的画面。

交错构图势

五、平面构图势

现代中国画的构图也大量使用平面构成中“点、线、面”的构成形式来组织画面。

平面构图势

四、S形构图势

S形是中国画传统的构图形式之一,画面内容主体形成S形。

S形构图势

第四节 写生技法与用途

一、局部特写

特写一般用于重点写生花卉的局部结构,以便加深对事物的理解,如特写花瓣。

二、大景写生

写生就是从局部开始，逐步到花的整体，包括花、蕊、茎、叶、干、芽。写生要局部和整体兼顾，注重构图，才能表现出完整的艺术形象。

三、快速记录

速写是快速记录的一种方式，是在对花鸟草虫的结构规律有了深入的了解之后，用较短的、较快的速度，简约地描绘对象，使用相机也是快速记录的一种方式，它们的目的是收集不同花卉的各种不同的形象，为创作准备素材。

四、默写

在充分掌握花卉的结构与生长规律后，凭记忆按其规律和结构特征进行重新组织构图，将其背画出来。

鸡冠花 苏云龙

芭蕉 苏云龙