

色彩花卉写生

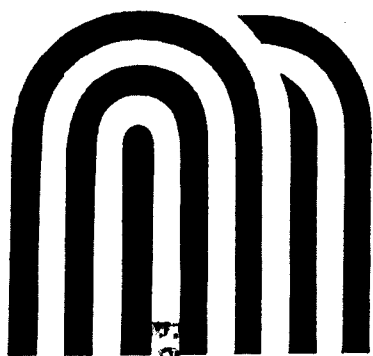
郑荣庚 编著

浙江人民美术出版社

学院图书馆

15

091660

色彩花卉写生

郑荣康 编著

浙江人民美术出版社

(浙)新登字2号

责任编辑:诸庭樵

装帧设计:少 达

色彩花卉写生

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路347号)

全国各地新华书店经销

杭州之江印刷厂印刷

1996年12月第1版·第1次印刷

1997年7月第1版·第2次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:3.75

印数:8,001—14,000

ISBN 7-5340-0581-7/J·483

定价:18.00元

郑荣庚

1941 年生于上海, 1964 年毕业于南京艺术学院美术系油画专业。长期从事美术教学和创作, 擅长油画、水粉画, 作品多次参展和发表。著有《服装美术基础》等书。现为上海纺织高等专科学校服装艺术系副教授。

目 录

水粉花卉写生要点

1. 把握花卉的特点
2. 抓住花形特征和结构
3. 慎于花形的选择, 要作艺术处理, 不能依样画葫芦
4. 花卉的质感表现
5. 花和枝叶的表现及它们的关系
6. 花卉写生中色彩的对比与协调
7. 花卉写生中色彩与形体的结合
8. 多样的表现手法

二 室内水粉花卉写生

1. 构图安排
2. 盛花器皿的选择
3. 衬布、道具的配置
4. 光线的确定
5. 室内花卉写生用光剖析
6. 室内水粉花卉写生的步骤

三 室外水粉花卉写生

1. 室外水粉花卉写生的特点
2. 室外水粉花卉写生的工具材料
3. 构图安排
4. 室外水粉花卉写生的背景处理
5. 室外写生作品过程解析

前言

缤纷璀璨的自然界中，尤以花卉最为亮丽、娇艳，其生意盎然、蓬勃向上之态，令人深感振奋，倍受鼓舞。花卉的丰富多采和千姿百态，既为写生提供了取之不尽的源泉，也为初学者增添了一份写生难度。为此，在学习花卉写生时，努力去掌握一些基本要领显然是很有必要的。并且，也只有通过不断实践，反复练习，才能逐步提高自己的写生能力。

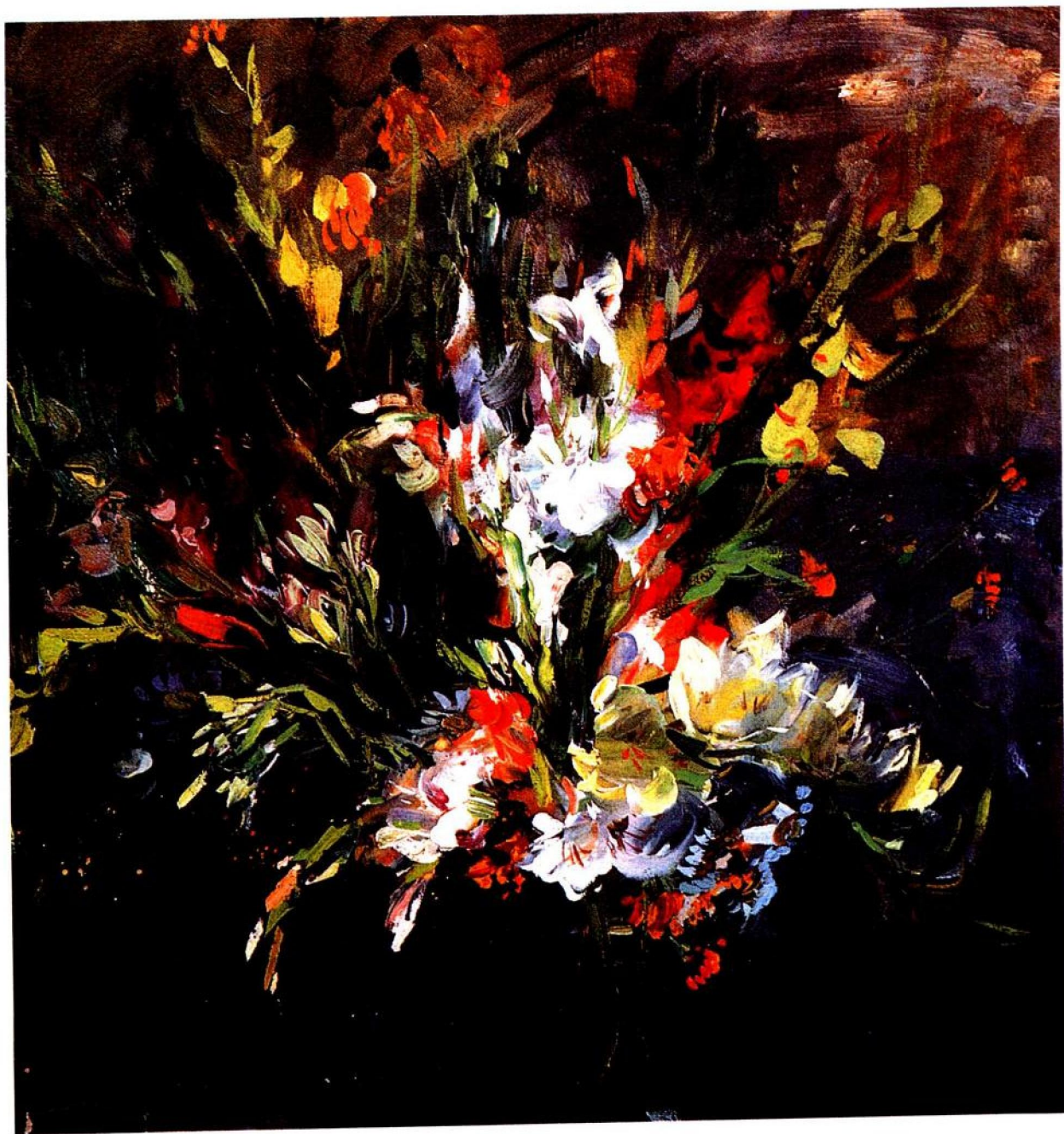
花卉的水粉写生与许多色彩写生如油画、水彩、色粉……有很多相近之处，尤其在色彩关系、色彩调子的理解和处理上是基本一致的，在表现技法方面也有相同之处。因此，在学习花卉水粉写生时，一些优秀的色彩花卉作品是很值得借鉴的。然而，又因水粉材料的特殊性能，使得水粉花卉作品别具一格，更富有明快、亮艳的特色。

水粉花卉写生可分室内写生和室外写生两类。花卉室内写生往往是以瓶花形式，在配以适当的光线、环境和道具的相对比较稳定的条件下进行的，是静物画的一种类型。这对于熟练地掌握色彩的运用和花卉形象的刻画是十分重要的基本练习。花卉室外写生由于环境复杂，对象丰富多变，相对来说难度要大得多，但对于提高构图组织、色彩的观察、辨别和表现能力是十分有益的。

要画好水粉花卉，必须注意观察花卉的神态，研究、了解花卉的生长规律、组织结构和形态特征；要通过适当的取舍和剪裁、必要的夸张和加工，运用合适的表现技法去表达出花卉的朝气蓬勃、欣欣向荣的生命气息或者某一种特定的情调，从而达到形神兼备的地步。

这本《色彩花卉写生》是作者多年教学实践的一些心得和体会，限于水平，不足之处敬请同行和读者指正。

1996年2月

鲜花 董希文

葛兰 林风眠

水粉花卉写生要点

花卉画在传统绘画中为独立的一科——花鸟画,历来受到人们的喜爱。在西洋绘画中花卉画属于静物画的范畴,鼎盛于17、18世纪的荷兰,至今仍受到西方人士的钟爱。近年来,随着人们生活水平日益提高,绘画艺术进入寻常百姓家,人们不仅买花卉作品,也自己尝试作画……

花卉写生作为绘画、工艺美术设计基本功训练,今天显得愈来愈重要了。当前高等美术院校入学必考的静物写生,花卉往往是画面主体,亦可见花卉写生学习之必要。同时,优秀的水粉写生作品也具有独立的艺术欣赏价值。

在进行水粉花卉写生的过程中,应注意下述几个要点:

1

把握花卉的特点

花卉是美的化身,生命的象征

花卉具有美丽生动的形态,丰富变化的色彩,浓郁芬芳的气息和婀娜多姿的风韵,予人以赏心悦目的美感。

人们用世界上最美好的语言来赞美花卉,用来象征蓬勃向上的美好人生,花朵也用来象征祖国的未来——儿童。花卉不仅亮丽、鲜艳,充满勃勃生机,而且饱含水分,娇艳欲滴,花瓣薄嫩、细腻,有透光的特质。花卉还有沁人心脾的清香,引来蜂蝶飞舞其间,给绘画写生平添一分情趣。

大自然中花卉的品类十分繁多,按花卉的形态特征分,可分为木本花卉和草本花卉以及多浆植物等。

木本花卉的茎杆是木质的,枝坚且老,枝干有上挺、横斜、垂枝之别。其叶挺,瓣肥。多年生,可年年开花,如月季、扶桑、茉莉等。

草本花卉的茎杆是草质的,枝柔弱,花薄叶柔。分一年生(鸡冠花、凤仙花等)、两年生(瓜叶莲、桂竹香等)、多年生(芍药、牡丹等)。

多浆植物如仙人掌、龙舌兰等,叶肥汁多。

作为绘画写生对象的花卉,往往集中在一些主要的观赏花上。譬如,素称我国十大传统名花的梅花、牡丹、菊花、兰花、月季、杜鹃花、山茶花、荷花、桂花和水仙花等就常是写生的主要对象。

花卉的季节性

花卉有多年生、一年生之分,有陆生和水生之别,有的花喜阳,有的花好阴。花卉开在什么季节,是先开花后长叶,还是先长叶后开花,还是花叶同时长……对花卉的这些习性,在作画前应有所了解,注意观察。常言道:花开花落是有时。因此掌握好花卉的时令和季节很重要,这样不致于错失写生的时机。

花卉的情调

花卉从花蕾初绽到盛开怒放直至凋零,其形态和色彩变化很大,给人以不同的感受,具有截然不同的情调和象征性。即使同一朵花,在不同的光线和不同的时间里,给人的感觉也是不尽相同的。当然,写生时作画者的情绪也会影响花卉作品的情调。

2 抓住花形特征和结构

基本外形

春夏秋冬四季各有不同的花卉,如春兰、夏荷、秋菊、冬梅……各种不同的花卉有不同的外形特征。

花实质上是被子植物的生殖器官。典型的花由花托、花萼、花冠、雌蕊群和雄蕊群组成。花之四部分生长完备的称完全花,如桃;四部分中缺少一部分者称不完全花,如桑。

花托是花梗顶端着生花被(包括花萼、花冠)和雌雄蕊群的部分。其形状也因植物种类而异,常见的有:圆锥状,如玉兰、草莓;杯状,如桃、蔷薇等。

花萼为花的最外部,通常为绿色。其势环列,有合萼、离萼之分。也称外花被。

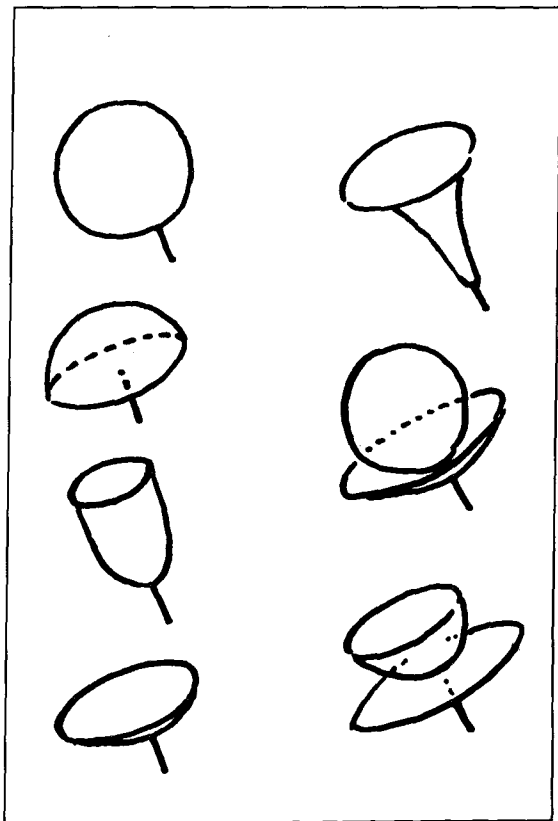
雌蕊群和雄蕊群组成了花蕊(有的只有一种蕊群的称“单性花”)。花之中央,雄蕊生于雌蕊之外围,呈环列状。

花冠为花瓣之总称,也称内花被。花瓣分离的称“离瓣花冠”,如十字花冠的油菜,蝶形花冠的豌豆等。花瓣全部或基部合生的称“合瓣花冠”,如漏斗形的牵牛、钟形的桔梗等。

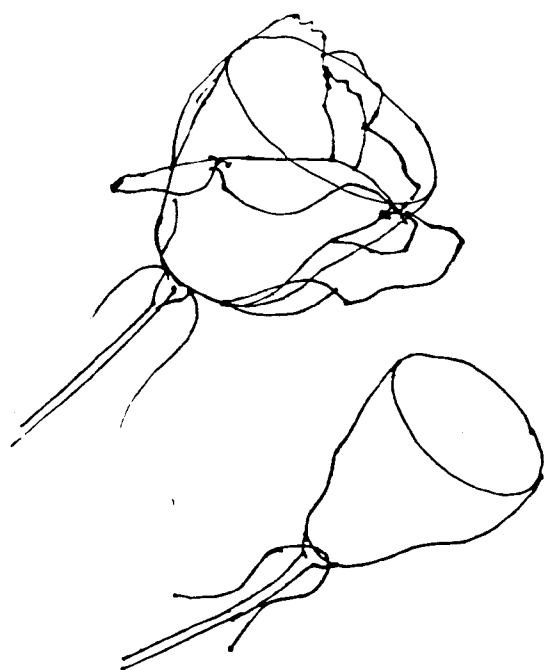
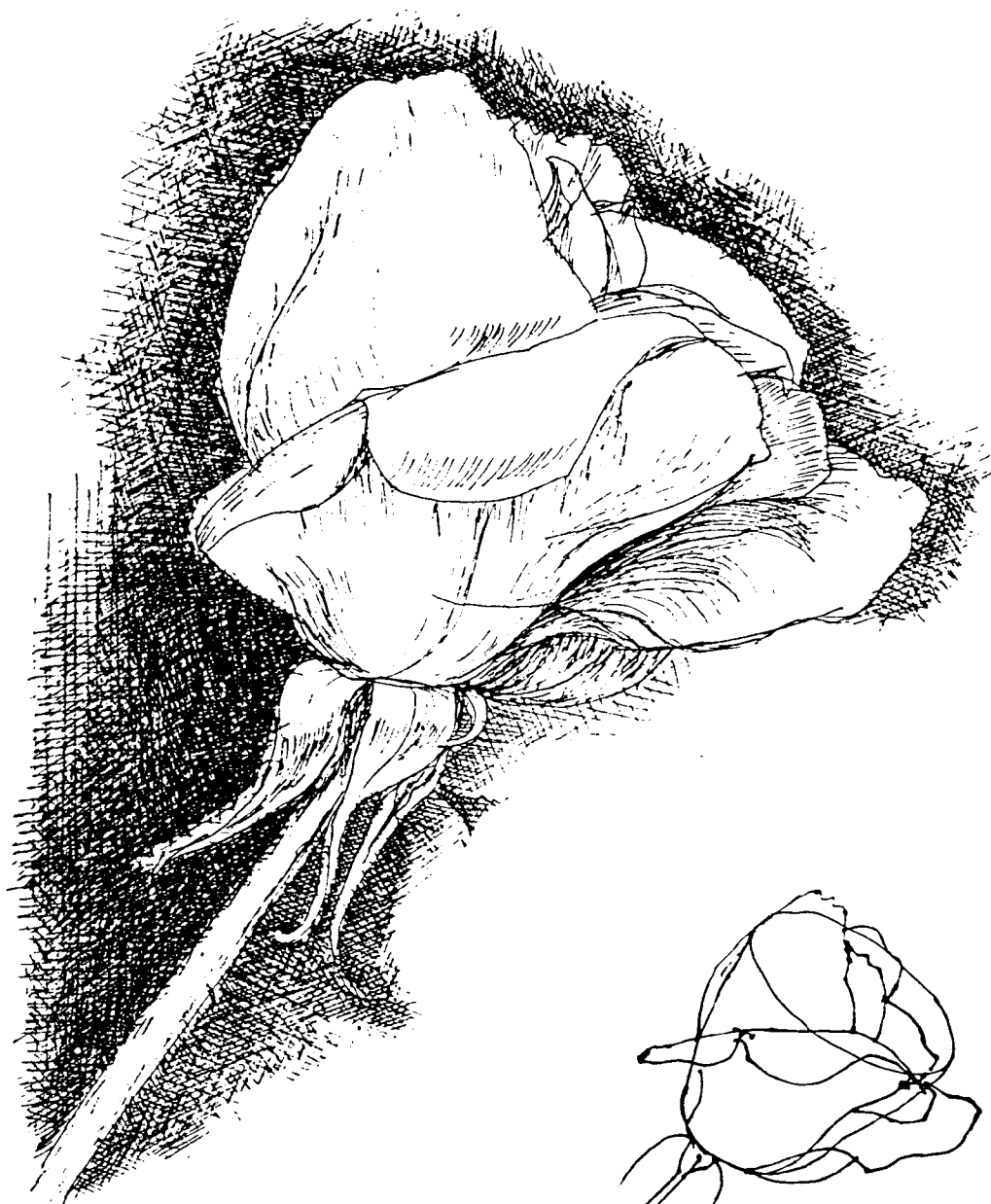
我们把花的外形概括一下,不外乎是球形、半球形、杯形、盘形、喇叭形以及球形与盘形、半球形与盘形等的复合形。这是花卉写生时必须掌握的基本造型特征。

“瓣瓣归心”

花冠是由数量不等的花瓣组成的,即使同种花也有单瓣花和复瓣花之别。由于花瓣结构特征不同,有的平伸,有的内卷,有的却又外翻,因此形成不同形态的花。无论花瓣多或少,形态如何转折变化,它既是以花蕊为中心,向花心集中,又都是从花托向外扩展,花瓣总是结蒂连心的。也就是说花瓣的排列总是在花朵的圆形透视范围内。这就是花卉的“瓣瓣归心”的规律,写生时抓住这个特点,画出来的花就不会散架。

花的基本外形

写生时先把花朵概括成几何形,就能把握住形状,再深入描绘就容易了。

花(素描) 多进行花卉的速写、素描训练,再用色彩来表现就心里有底了。

月季花(素描)

绣球花(素描)

月季花(淡彩) 素描后再施以淡彩,对今后用色彩表现花卉或留作素材,都是很有用的。

3 慎于花形的选择,要作艺术处理,不能依样画葫芦

花卉有含苞欲放、盛开怒放或残损之别,外形有对称的也有不对称之分,写生时要慎于选择。一般总是选择丰满、明艳、生动、完整的对象来表现。平时应多画些单色或淡彩速写。

由于写生时的位置不同、观察的角度不同,花卉便有向、背、俯、仰的区别。写生时要注意在同一幅画面上的花形尽量不要雷同。因为花的朝向太一致,会产生单调感。但是朝向变化太大,各不相干,也会有散乱的不协调感觉。所以,既要避免花形雷同、朝向单一,又要注意花与花之间有正反仰侧、疏密远近,即注意花与花的相互照应和变化,如大花俯看小花,小花向大花眺望的反正互见的顾盼之情。

花形过正、花位过露则太呆板。

花的大小也要互相搭配,在大小失调的花朵中间,宜插入一些中等大小的花朵,以求得调和的效果。

花卉写生是艺术再创造的过程

写生也要对自然形态的花卉进行适当的取舍和艺术加工。譬如,有些花朵的外形变化少,比较呆板,则可以适当改变它的外部形态,增加或减少一二片花瓣,或改变部分花瓣的转折反侧,也可用叶片或枝干覆盖一部分花瓣,使外形有起伏变化,增加其生动感。完全“照相式”的如实描绘,不可能也不必要,写生还是要以美为准则。

着眼于整体效果

写生花卉时要着眼于花卉整体的神态、姿势、情趣,要在抓住总的特征的前提下,作适当的细部刻画,千万不要死抠死画。

要抓住花卉大的层次(形状、明暗)关系,要生动不要呆板,要精神不要萎靡,要饱满不要凋零。

4 花卉的质感表现

花卉写生中,质感表现的难度是较大的。现在在进行室内花卉写生教学中,往往以人造塑料花或绢花之类代替鲜花,因为它具有花形稳定不变、有利于初学者去从容地把握形色的优点。但假花的感觉与鲜花不可同日而语。鲜花是有生命、有水分、质感柔嫩、色泽娇艳的天然之物。所以写生要尽可能用鲜花而不要用塑料花、绢花。

要表现花卉的质感,必须仔细地比较花、枝、叶之间的色调特征,要把冷调、暖调或中间调区别出来,妥善地把握好高光与反光,要把最亮最暗、最冷最暖的色调以及变化与过渡恰到好处地表现出来。

质感的表现,还靠笔触、水分的适当运用。不同的质地感要靠不同的笔触、多少不一的水分产生不同的效果,才能恰如其分地表现出来。

花瓣的质感表现

花瓣是组成花朵的主要部分,要表现出花瓣的质感,首先要把握好花瓣的形。不同的花有不同的花瓣特征,要仔细观察。譬如,月季、芍药、牡丹、荷花等是大瓣花,菊花则是细瓣花。同时,不同的花有不同的组织结构,要根据它们的结构特征,再决定是从里画到外,还是从外画到里。用色彩描绘花卉,当然色彩深浅、冷暖的准确度对质感的表现显得尤为重要。在光照下,由于花朵、枝叶的正反俯仰形成受光、侧光、背光种种或明或暗的情况,其色彩变得丰富多采。如阳光下,花卉受光部暖,背光部冷;而室内因天光折射关系,花卉的受光部往往显得冷,而背光部则显得暖。当然,这在花瓣的色彩变化上是很细微的,用笔用色时就要仔细地予以区别。最好在调配色彩时,不要把颜色调“死”,使笔上饱蘸的颜色在笔尖、笔根及两侧都有变化。下笔果断,看准位置,一笔就把明暗、冷暖同时表现出来。这对于小花蕾和细瓣花尤其适用。在画大瓣花时要把握好接笔接色的时间,有的在未干前接上,有的则在干后添加。为了表现出花瓣的细腻、滋润的感觉,更需要控制好画笔的水分。

调色与笔触

调色不要调“死”，一笔下去有细微的色彩变化。还要利用笔中含水的多少使色彩有深浅变化。

石边牡丹

色彩淡雅、薄，用笔也轻，表现花朵的轻盈、透明。

