

贵州民族学院学术文库

张中华 张中华 张中华 张中华

百花齐放

——花卉线描写生技法

张中华
著

贵州人民出版社

本书获 2006 年度贵州民族学院学术著作出版基金资助

百花齐放

——花卉线描写生技法

张中华 著

贵州人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

百花齐放/张中华著.

—贵阳:贵州人民出版社,2007.7

ISBN 978-7-221-07718-9

I.百... II.张... III.花卉画—技法(美术)

IV.J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 057310 号

责任编辑 程 立

封面设计 张 彪

名 书 百花齐放——花卉线描写生技法

著 者 张中华

出版发行 贵州人民出版社

社址邮编 贵阳市中华北路 289 号 550001

排版印刷 贵阳恒鑫印务有限公司

850×1168 毫米 32 开 17 印张 420 千字

2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-221-07718-9/J.426 定价:38.00 元

贵州民族学院学术文库编委会

主任委员：吴大华

副主任委员：高万能 刘胜康(常务) 唐建荣

郁钟铭 杨昌儒

委	员：	顾朴光	金明仲	徐晓光	石筑一	岑燕明	何 彪
		王芳恒	杨正万	任达森	张艾清	白明政	吴晓萍
		龙耀宏	范元祝	贺又宁	龙 潜	王建山	岑燕坤
		沈昭华	洪震声	谢 兵	陈 凡	肖唐金	肖远平
		郭 颂	倪绍勇	龚 锐			

办公室主任：金明仲(兼)

办公室成员：潘朝霖 柳远超 柳 斌 童 健

前言

20 世纪 80 年代以来,中国进行了有史以来最大的改革开放,其深度与广度是没有那一个时代能与之相比拟的,各方面都取得了举世瞩目的成就。乘着改革开放的东风,美术教育也一样得到了前所未有的跃进与发展,特别是在 20 世纪末到 21 世纪初这短短的几年里,在中国,学习美术的人数超过了历史上任何一个时代,相当多的大学都开设了美术或与美术相关的学院,每年招生的数量非常庞大,能不能从整体上提高美术的质量现在下结论还为时过早,但有一点是可以肯定的,就是对美术知识的普及无疑具有积极的作用。

在这种新的形势下,我们需要拥有大量不同观念、不同理论、不同技法的严肃而认真的教科书,以应对庞大而复杂的学习群体,这是非常必要的,也是时代和社会对我们的要求。社会已经给我们创造了大好的发展机遇,这种机遇不是随便哪一个时代都会有的,要及时抓住它,更要加以重视和珍惜。所以,每一个美术教育工作者,都有义务、有责任、而且要有勇气把自己的所知所想所能表达出来,奉献于时代,与社会共享,即使这些技法和理论有各种各样的缺憾和不足。本书就是基于上述理念而著述的。

本书是一本学习绘画的基础书籍,以花卉为表现对象,以线条为表现技法,以向学习美术者传教和切磋美术技法及一般理论为目的,它非常适合美术大专院校学生作为教材使用,也面向有一定基础的业余美术爱好者,是一本实用性和专业性都很强的书。

本书以传统中国画的线描为背景,并同近、现代西画线描互为对比,以个人的长期实践为基础,从现代人的视角和理念对线描这种最

古老、最普及而又最实用的绘画形式作了不同的演绎。

本书既重理论也重实践,把深奥的理论知识融于具体的写生画制作中,深入浅出地引导学画者步入奇妙的线描世界。书中所附的近两百幅花卉写生画作品(人物画作品均为古今东、两方画家所绘),都是笔者多年来为了教学需要而作的花卉写生示范画,针对性和目的性都很强。书中既提供了大量可资模仿学习的图形资料,也从理论上根据自己对花卉的理解和感受,对线描技法的认识作了一般性的叙述,对具体的画法作了较为细致的描述,这些理论和画法是笔者向前人学习以及长期实践经验的积累,不一定适合于每一个人,更不是金科玉律,但行之有效,是以大量的写生画和多年的教学实践为基础的,是理论和实践相结合的产物,决非泛泛之作。尤其是对具有一定绘画基础的学画者,更具有引导、启发以及提高作用,希望能对广大的美术爱好者有所帮助。笔者是美术院校任教多年的教师,对初学者学习花卉写生画时容易遇到的问题和困惑有较深入的了解,书中所涉及到的问题大部分都是他们所关心的。

本书既不是纯粹的绘画理论,也不是单纯的图例技法演示,笔者深知上述两类单一的书藉对学习绘画者的帮助都是有缺憾的,所以,根据现实的需要和客观情况,将理论与技法融于一书,在帮助学习者提高技艺的同时,也在一定程度上提高了理论知识,从而不至于使学习者顾此失校。

为了加深你对线描的印象和认识,在一些章节的后面还布置了一定数量的思考题和练习题,希望你能认真地思考及练习一下,以巩固学习成绩,较快地掌握线描这种最简练、最实用的写生技法及理论。

非常感谢你时本书的关注,祝你好运。

作者

目 录

前言	(1)
“花”与“卉”	(1)
花卉写生的认识	(2)
花卉与生活的关系	(6)
花卉之形	(13)
花卉之色	(15)
花卉之韵	(16)
人类为什么喜爱花卉	(19)
用线描来表现花卉的优势	(21)
中国画中的线描与西画线描	(24)
中国画线描与西画线描的差异	(30)
西画的线描	(35)
中国画的线描——白描	(38)
中国画线(白)描的主要表现形式	(46)
线描工具材料的选择	(52)
怎样练笔	(57)
思维方式 观察方法 价值取向	(64)
立意与构图	(67)
构图的要素	(72)
构图的主干线	(82)
画写生画时容易犯的错误	(83)
对全局有重大影响的第一笔	(90)

形成线条的因素及线的性质特点	(92)
线条在写生画中的具体运用	(98)
线条形成的调子和作用	(102)
花卉的局部单元写生练习	(106)
花卉写生画幅式及视觉角度的应用	(113)
花卉的整体单元写生练习	(119)
花卉写生画的整理与润色	(124)
题款及图章在画上的应用	(128)
琴、棋、书、画、诗、酒、花	(133)
花卉写生画中的形神关系	(138)
室内和室外花卉写生	(143)
花卉写生技法实例的应用	(148)

春季的花卉

迎春花	(151)
山茶花	(156)
玉兰花	(159)
映山红	(162)
紫燕花	(165)
牡丹花	(168)
君子兰	(172)
吊兰	(175)
春兰	(178)
法国兰	(183)
紫薇花	(185)
桃花	(188)
云实花	(191)
月季花	(194)
樱花	(197)

萱草花	(200)
大丽菊	(202)
棕榈树	(205)
紫藤花	(208)
马蹄莲	(211)
绣球花	(213)
泡桐花	(216)
令箭荷花	(219)
玫瑰花	(222)
金银花	(225)
海棠梨	(228)
酢浆草	(230)
红叶李	(233)
油菜花	(236)
报春花	(239)

夏季的花卉

一串红	(243)
荷花	(245)
夹竹桃花	(248)
扁豆花	(250)
夜来香花	(253)
象牙红花	(255)
麻叶海棠	(258)
丝瓜花	(260)
吊钟花	(263)
牵牛花	(265)
睡莲花	(268)
百合花	(271)

竹·····	(274)
蟹爪荷花·····	(277)
千日红·····	(279)
美人蕉·····	(281)
栀子花·····	(284)
茉莉花·····	(287)
八月瓜·····	(290)
寒金莲花·····	(292)
紫罗兰·····	(294)
金盏菊·····	(296)
菖兰花·····	(298)
仙客来花·····	(300)
广玉兰·····	(302)

秋季的花卉

胭脂花·····	(306)
棋盘花·····	(308)
菊花·····	(311)
玉米花·····	(314)
向日葵·····	(317)
芙蓉花·····	(320)
葛苣花·····	(322)
姜花·····	(325)
洋姜花·····	(328)
鸡冠花·····	(331)
野棉花·····	(333)
狗尾草·····	(336)
剑麻花·····	(339)
木槿花·····	(342)

仙人掌·····	(345)
鬼针草·····	(347)
野菊花·····	(349)
龟背竹·····	(351)
桂花·····	(354)
百日草·····	(357)
八角金盘·····	(359)
佛顶珠·····	(362)
竹节梅·····	(364)
凤尾草·····	(366)
蓝菊花·····	(368)
芦苇花·····	(370)

冬季的花卉

火棘·····	(374)
枇杷花·····	(376)
茅草花·····	(378)
萝卜花·····	(381)
千里光·····	(383)
蝴蝶花·····	(385)
梅花·····	(387)
洋兰·····	(390)
大花蕙兰·····	(392)
白兰花·····	(395)
鹤望兰·····	(397)
蝴蝶兰·····	(399)
郁金香·····	(401)
康乃馨·····	(403)
黄花槐·····	(406)

重瓣杜鹃·····	(408)
苦楝子·····	(411)
川谷米根·····	(413)
芭蕉·····	(415)
旱连草·····	(418)
大花蝴蝶兰·····	(420)
清明菜花·····	(422)
熏衣草·····	(424)
腊梅花·····	(426)
巴西木·····	(429)
辛夷花·····	(432)
千里花·····	(434)
白菜花·····	(437)
水仙花·····	(439)
绿宝石·····	(441)
大再力·····	(444)
海棠花·····	(446)
金钱菊·····	(448)
墨兰·····	(450)
黄菊·····	(452)
矮牵牛·····	(455)
奶浆菜·····	(457)
三叶草·····	(459)
豌豆花·····	(461)
蔷薇花·····	(463)
半夏花·····	(466)
碧玉兰·····	(469)
小种泡桐·····	(472)
干花·····	(474)

常青藤·····	(477)
大叶杜鹃·····	(479)
洋槐花·····	(482)
蒲公英·····	(484)
蜜蜂兰·····	(486)
大葱花·····	(488)
虞美人·····	(491)
卷心菜·····	(494)
茼蒿菜·····	(497)
五色梅·····	(500)
刺梨花·····	(503)
堇兰花·····	(506)
红心花·····	(509)
大蒜花·····	(512)
蜜花石斛·····	(515)
端午花·····	(518)
芍药花·····	(522)
结束语·····	(525)
参考书目·····	(527)
后记·····	(528)

“花”与“卉”

我们知道,在日常生活中,如果要想对一事物有比较深刻而独到的认识和理解,并能用恰如其分的方法来表现和叙述它,首要的工作就是要了解它。本书叙述和表现的对象是美丽的花卉。让我们先来看看“花”与“卉”的范畴。在我们生存的这个星球,有许多人类离不开的物质,更有一些人们都极为欣赏的动植物,而有着庞大种类的花卉家族,就是人们喜爱和着迷的植物群体。为了加深对花卉的印象,我们首先应该对“花”与“卉”有一些基本的了解,究竟它们是由那些内容组成的。单从字而上来看,花,据辞典的解释是植物的繁殖器官,有各种颜色和形状,有的长得很艳丽,有香味,一般花凋谢后会结成果实。而卉,则主要是对观赏类草的总称。也就是说,花与卉指的是开花与不开花的植物,花卉是花草类的统称。本书除了画有大量开花的植物——花,也画有相当数量不开花的植物——卉,甚至还有开花以及不开花的木本植物,并不仅仅局限于草本植物,但以开花的植物为主。

人类也许是由品尝花的果实,从果实的甜蜜想到欣赏花,进而再扩大到欣赏草的。总的来说,花卉林本不论开花与否,它们都具有极高的欣赏价值和实用价值,有许多甚至还有药用价值。顺便说一句,贵州由于地理环境的关系,也是中国中草药非常重要的产区之一,书中所画的植物有许多是贵州本土的山花野卉,也有不少人工栽培的外来品种。由于贵州气候温和多雨,特别适合植物的生长,所以,不论是长在山间林下、城市乡村,或是居于豪宅陋室,它们都娇艳而茁壮地生长着,无私地美化了本来就风光绚丽的夜郎山川大地,真可谓“锦上添花”,使黔山黔水更加美丽动人,使人们的生存环境更加优雅别致,性格更加温柔多情,生活更加丰富多彩。

花卉写生的认识

我们在写生花卉这种大自然最精微细致的植物前应该做什么样的准备工作？怎样才能够把花卉瑰丽的形象完美地表现出来？花卉写生对绘画又有什么实际意义呢？这些都是一个花卉写生画家需要解决的问题。根据笔者的体会，一个有经验和细心的画家，在进行花卉写生之前，首先要对它的全貌，即形、色、韵、味有一些大致的概念，最好熟悉它，也就是绘画上常常说到的从观察入手，因为只有看清楚、看明白了，才能有的放矢地下笔。我们常常觉得自己对物体老画不准确，或者是找不到恰当的表现方法，除了有对造型方式的认识和理解有偏差、绘画工具的掌握较生疏的因素外，主要的原因还是对物体观察得不够仔细、不够深入，更不要说在精神上对花卉有所沟通领悟了。两眼茫茫，脑中空空，自然就会觉得无从下手。所以，写生花卉之前的第一要事就是深入而细致地观察对象、分析对象、理解对象，这样做的目的就是对所要画的对象有一个初步而全面的认识。只有经过了这样一番深入而细致的工作，才能够较完美地表现对象，使自己在接下来的写生工作中能做到目观整体，胸有成竹，胸有全局，大胆落笔，细心收拾，而不是看一眼画一笔，被动地照抄照搬对象，亦步亦趋，这样的做法极容易离目标越来越远，结果是越画越累，写生归于失败也就不奇怪了。

此外，花卉写生也是一个认识、理解客观世界的过程，我们常常说艺术源于生活，高于生活，写生就是在进行艺术上的探本溯源工作。“问渠都得清如许，为有源头活水来”（宋·王安石），当我们拥有了大量的源头活水（写生素材）后，才谈得上进行第二自然的再创造，

也就是创作出高于生活的艺术作品。所以,写生画在绘画上有着非常重要的地位,因为它直接来自鲜活生动的生活,为历代有成就的画家所重视,从古至今,没有一个有成就的画家是不认真进行写生实践的。闲暇时你不妨翻翻东、西方绘画史,上边记录了古今中外许多画家有趣而生动的写生事例,特别是古典画家对写生的投入、对大自然的热爱程度和理解程度,不是现代人所能想象和达到的。事实上,一幅优秀的写生画作品所花的时间和精力并不亚于一幅大型创作画,我们现在看到他们超一流的精美的写生画,也就不觉得奇怪了。

写生画的价值并不低于创作画,历史上一些著名的绘画佳作其实就是写生画,尤其是西方绘画更是如此,即便是一些用历史题材创作的画作也基本上是以真人为蓝本的。写生是西方人学习美术的主要手段,即使在绘画学习非常重视临摹范本的中国,也很重视写生,并且在很早的时候就有这样的事例,如唐代的画家张萱、周昉等人,所创作的仕女画大多以当时的贵族女性为模本,大画家吴道子甚至把自己的形象画到佛教壁画中;宋代的大画家赵昌,由于酷爱写生,当时人们把他称为“写生赵昌”,他的写生画作品一直到今天都还是花鸟画中的典范,受到人们的普遍喜爱和推崇。宋代的皇帝赵佶,也极为重视写生,他有极强的绘画观察力,甚至能分辨出月季在不同时间的微妙变化。唐、宋时期有成就的画家基本上都热爱写生,都是写生高手,因而创造了在中国绘画史上辉煌灿烂的高峰期。元代大画家黄公望,外出必携带写生工具,遇到奇山怪树,则写人画夹,为创作积累素材。清代大画家石涛,极为推崇写生,他的口号是“搜尽奇峰打草稿”,为此他的足迹几乎踏遍中国,艺术成就当然就非常突出了。

有人说,现在科学技术这样发达,各种摹写自然物像的手段和工具非常多,即使只用照相机,也就可以代替写生了,何必还要费力而辛苦地写生呢?这种说法有一定的道理,在时间和空间都极其受限的情况下,要想快捷地记录下目中所见,毫不犹豫地使用照相机确实不失为一种好办法,也有一些成功的例子。不过需要引起注意的是,照相机自然可以代替一部分写生工作,但在写生过程中,有实践经验

的画家都知道,把立体的实物转换为平面的绘画,除了形体和形式的转换外,还有很重要的一点就是精神和感情上的转换,你的选择反映了一种反复筛选过的价值观念。此外,虽然在使用照相机时我们对物体也进行了许多选择思考,但在较多的情况下,照相机往往只是被动地在短暂的瞬间就完成了工作,面写生画则要一笔一画地来逐步完成,每一笔都需要认真地对待,如果哪一笔稍有疏忽或不当,就会影响整体的效果。最大的缺憾是照相机虽然能快速地记录下物象的形态,但当时的新鲜感受却无论如何也照不下来,而写生画则要花费许多的时间来寻觅、欣赏、品味、比较、定型,最终才能从许多可能的表现方式中找到一种恰到好处的表现和叙述方式,这有点像吃东西时的咀嚼,写生可以享受细嚼慢咽的乐趣,享受休闲的乐趣,而不是囫囵吞枣。特别是在而对花卉这样的优美物体,嗅其香、观其形、写其影、悟其神本身就是赏心悦目的人生乐事,与之相处唯恐光阴过速,当匆匆过客岂不可惜。另一个非常重要的原因是,画写生画的主要目的并不是要我们准确地记录下物体的许多细节,而是画其精华、写其精神,借花卉来抒发情感,表达某种价值观念。此外,画写生画能养成我们用自己的眼睛和大脑详细观察大自然、细心耐心专心分析比较事物、由理解自然到领悟人生的良好习惯,而不是用别人的眼睛和思维方式来观察、认识、理解自然。由于写生画是一个既需要缜密思维又需要动手能力非常强的美术活动,所以,多动手画又锻炼了我们双手的灵活性及准确性,俗话说“十指连心”,多动手还有益于脑细胞的活跃,延年益寿,何乐而不为呢。如果你是一个美术爱好者或在校的美术专业的学生,非常郑重地建议你,要尽可能多地进行写生画活动,不到万不得已,最好不要使用照相机或者其他一些机械电子设备来大量地代替写生,机械活动代替不了思维活动,更代替不了双手,要认识到“工具只是人体器官的部分延伸”,实践证明,再高级的照相机与大脑和双手比较还是有相当大的差距的。

为了使我们的写生能愉快而顺利地进行,请随着笔者的镜头,先对花卉来一次走马观花似的认识和观察,或许会对你有所裨益。当