

自在飞花

赵莹
绘著

100种唯美手绘花卉线描技法

Hand Painted Beautiful Flowers

化学工业出版社

礼
言

自在飞花

100种唯美手绘花卉线描技法

Hand Painted Beautiful Flowers

赵莹 绘著

化学工业出版社

·北京·

漫步于自然，静心地欣赏一朵花的美丽盛放，细看花瓣的层叠多变、花蕊的娇嫩纤巧，感受扑面而来的氤氲香氛，多想留住这一刻的姹紫嫣红！那么，请打开《自在飞花 100 种唯美手绘花卉线描技法》这本书吧。作者按季节划分，选取了 100 种四季常见花卉作为示范，每种花都配有详细的教程步骤图，一步一步教你如何将这美好的花花朵朵留住，让它们在你的笔下转化为永不凋谢的美。灵动的线条，唯美的造型，让你发现用简单平常的一支笔也能再现浑然天成的花卉之美。自在飞花轻似梦，跟着作者细腻的笔触来领悟花卉之美吧！

图书在版编目 (CIP) 数据

自在飞花 100 种唯美手绘花卉线描技法 / 赵莹绘著 .
—北京 : 化学工业出版社, 2016.12
ISBN 978 - 7 - 122 - 28527 - 0

I . ①自… II . ①赵… III . ①花卉画—绘画技法
IV . ① J211.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 277057 号

责任编辑：李彦芳 装帧设计：知天下 管永杰
责任校对：宋 夏

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）

印 装：三河市万龙印装有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张 23 字数 280 千字 2017 年 3 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888 传 真：010-64519686 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：39.80 元

版权所有 违者必究

Preface

序 言

时间过得真快，转眼又到了第二本书该交稿的日子了，距离《飞鸟之国——一本书掌握炫美彩铅技法》彩铅教程书截稿已经有四个月之久。在这四个月里，我一笔一笔地编绘这本《自在飞花 100 种唯美手绘花卉线描技法》。仔细想来，其实自己和线描花卉的缘分很深厚，在小学时就已经开始学习线描花卉了。

记得在刚上小学时，我对绘画产生了浓厚兴趣。但除了学校里的美术课之外，并没有机会学习更加专业的绘画。后来我舅舅因为认识北京市少年宫的老师，就带我插班进去学习国画。基础课已经错过了，我是从第二学期开始学习的，主要学习花卉写意。北京市少年宫紧挨着景山公园，到了春天，牡丹花盛开，老师带着我们走进公园，近距离观察牡丹花、叶子和花蕾的样子，然后写生，这个基础练习对写意画有很大帮助。我想自己大概是在那个时候迷上了花卉线描，除了在老师带领下完成写生，自己也在课余时间背着画板来到公园，画那里的一草一木。因为量的积累，我的绘画水平也有了很大的提高。童年总是短暂而美好的，至今仍对景山公园那片牡丹园，对少年宫老师的指导，对自己认真画出的每一条线记忆犹新。而记忆也是伤感的，为我童年带来了许多欢乐和关爱的舅舅已经离世，我在这四个月里倾尽全力地描绘，也是在默默地怀念着他。

所谓“念念不忘，必有回响”，终于在李编辑的邀约下，我实现完成了自己的一本线描花卉书的梦想。这里的“念”，是我对花花草草的挚爱，对花朵草木自然形态的迷恋，

对于一笔一笔描绘下它们美丽身影的沉醉。若一定要说出线描花卉究竟在绘画艺术中占有什么样的地位，通过它可以取得什么样的成就和利益，我无法说清。我觉得线描其实是一种观察方式，通过眼睛细致的观察，经过大脑对于造型的考虑，最后由手画到纸面上，它是绘画的基础，是积累素材的方法，也是锻炼眼力和造型能力的手段。当我画了大量的线描花卉后，不知不觉中积攒了很多种花朵和叶子的造型，这对于创作来说是十分有益的，在之后的造型创作时就可以信手拈来。

我始终相信，最美的画面终究是存在于大自然中的，它给予世间万物最优雅的姿态、最完美的配色和最精巧的构图。所以，如果热爱绘画，请走向大自然中，到森林、到田间、到湖畔，俯下身，仔细观看一朵花盛开的样子、一片叶子舒展的线条、一枝花蕾萌发的雏形！

很希望这本《自在飞花 100 种唯美手绘花卉线描技法》，为热爱绘画的你带来一些帮助。虽然在绘制这本书时非常辛苦，但是我仍然怀着快乐的心情在画，因为我实在是为这些美丽的花之精灵迷醉，相信你看到它们时，也一定是喜悦的，幸福的！

感谢以下朋友帮忙收集画画的素材：王剑、李轶、任大为、高男、高森、商琳、魏佳、于小川、沈辉、张薇、武迪文、雷原、郭丽霞、赵文彬、高博、石洋、陈琳、闫蕾、宋雅琦、孙勃。

第一章 基础知识

花的解剖结构	在写生中 练习线描	叶子造型	3种不同形态的 花瓣造型	线条的表达	工具介绍
/	/	/	/	/	/
15	12	9	6	3	2

第二章 春

芍药	琉璃繁缕	花毛茛	郁金香	葡萄风信子	铃兰	锦带花	金鱼草	鸢尾	雪割草	露薇花	风信子	碧桃
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54	51	48	45	42	39	36	33	30	27	24	21	18

三色堇	丁香	朱顶红	木棉	含笑	杜鹃	迎春花	玉兰	牡丹	梨花	海棠	紫藤
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
89	86	83	80	77	75	72	69	66	63	60	57

第三章 夏

石榴花

牵牛花

南非万寿菊

茉莉

马蹄莲

耬斗菜

凌霄

藜芦

桔梗

夹竹桃

扶桑

葱兰

百子莲

133

130

127

124

121

118

115

111

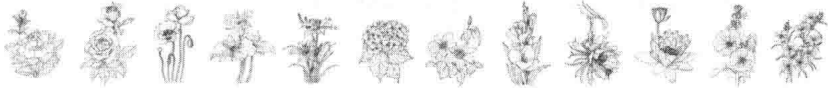
107

104

100

97

94

栀子花

月季

虞美人

延龄草

萱草

绣球

铁线莲

唐菖蒲

昙花

睡莲

蜀葵

石竹花

169

166

163

160

157

154

151

148

145

142

139

136

第四章 秋

菊花	九里香	黄槿	鸡蛋花	灰莉	黄蝉	桂花	福禄考	番红花	大丽花	波斯菊	百日草	重瓣矮牵牛
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
211	208	204	201	198	195	192	189	186	183	180	177	174

月见草	玉簪	蟹爪兰	勿忘我	双荚槐	秋海棠	美人蕉	蔷薇	木槿	美女樱	曼陀罗	孔雀草
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
247	244	241	238	235	232	229	226	223	220	217	214

第五章 冬

玫瑰

丽格海棠

蓝丹花

腊梅

康乃馨

君子兰

蝴蝶兰

瓜叶菊

冬红

倒挂金钟

大花蕙兰

刺梅

百合

288 285 282 279 276 273 270 267 264 261 258 255 252

洋水仙

洋桔梗

香雪兰

仙客来

西洋杜鹃

天竺葵

天堂鸟

圣诞红

山茶

沙漠玫瑰

三角梅

梅花

325 322 319 316 313 310 307 304 301 297 294 291

第六章 花卉组合赏析

The First Chapter

第一章 基础知识

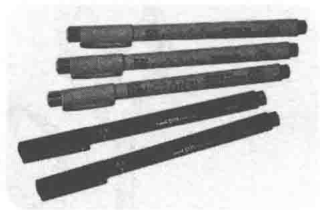
工具介绍	2
线条的表现	3
各种不同形态的花瓣造型	6
各种不同形态的叶子造型	9
在写生中练习线描	12
花的解剖结构	15

工具介绍

相对于其他绘画种类而言，线描画的绘画工具简单很多，普通的一支笔、一张纸就可以完成线描练习。我在绘画线描时，习惯用针管笔来画，下面就给大家介绍一下我的绘画工具。

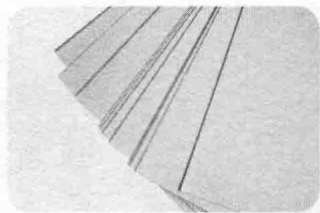
一、针管笔

我最常用的针管笔品牌是樱花和三菱，这两种都属于一次性的针管笔，即不能灌墨水，用过即弃。它的优点是出水顺畅，性价比高，笔号全，无论是初学者还是专业绘画人士都很适用。在笔号选择上，我通常选用0.05号、0.1号、0.2号和0.3号（号越大，笔头越粗），这四种笔号完全可以满足对于花卉类线描的需求。绘画时，需要大家注意的是，当发现线条不太顺畅，出现断水，笔头变秃时，请及时更换新笔，否则很影响画面效果和绘画心情。

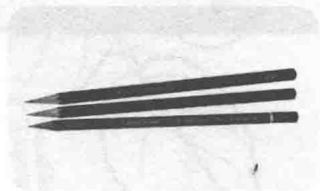
二、纸

对于线描画来说，纸的要求并不是很高。很多价格低廉的纸都可以完成练习，比如速写纸、复印纸、普通素描纸等。我平时习惯用250克的荷兰白卡纸，这种纸表面光滑，纸纹很淡，厚度和硬度都很适中，画完后可以很好地保存。

三、铅笔

在起稿过程中，需要使用铅笔，尤其在前期练习中，对于造型和线条把握不好的情况下，更需要借助铅笔的帮助。我在最初起稿时，习惯使用普通铅笔，常用的品牌是德国施德楼、辉柏嘉和日本三菱牌，常用的主要笔号是HB和2B。

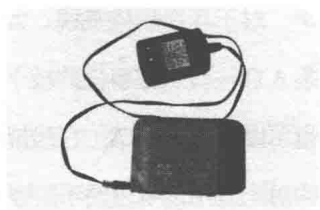
四、橡皮

在起稿过程中需要用到橡皮，常用的品牌是德国辉柏嘉。

五、电动转笔刀

推荐电动转笔刀的原因是它省时省力，根据自己需要可以削出不同锋利程度的笔头。我推荐购买日本电动转笔刀，它既可以插电使用，还可以放置电池，这样外出也可以携带。

当然，每个人都有自己的绘画习惯，不必拘泥于工具的束缚，还有一些其他的笔也可以用来画线描，比如钢笔、毛笔、圆珠笔等，这需要大家多去尝试，通过不断的练习，最终找到一种最适合自己的工具。

线条的表达

一、基础练习

对于线描绘画来说，最重要的是掌握线条的运用与表达。线条是否流畅、优美、有韵律，直接影响着画面的最终效果。在开始着手绘画前，不妨先练习画线条，随着练习的增多，会对未来线描绘画有着很大帮助。

◆ 线条 A

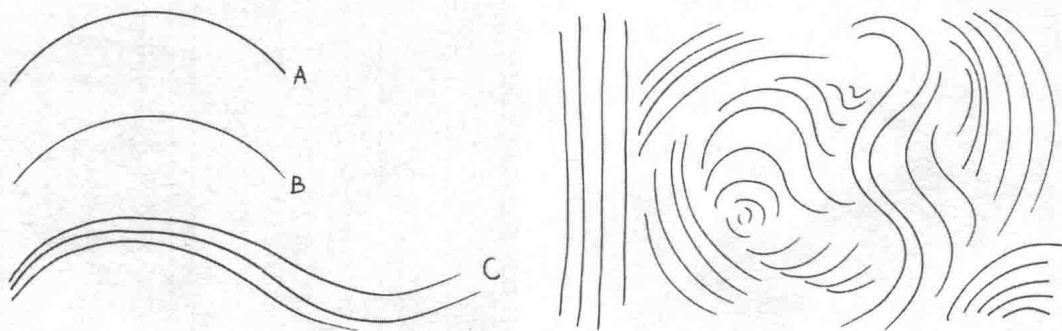
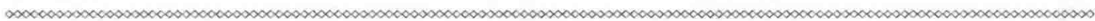
从起笔到收笔，整个画线的过程中，用笔力度均匀，一气呵成。

◆ 线条 B

起笔时用力轻，随着绘画过程逐渐用力，到收尾时轻轻收笔，形成“两头尖，中间粗”的线条。

◆ 线条 C

起笔时稍用力，随着绘画过程，用笔力度变轻，到收尾时自然抬笔，形成“一头粗、一头尖”的线条。

对于花卉线描来说，为了表现花瓣轻盈而娇嫩的质感，最常用的是线条 B 和线条 C，而线条 A 往往使用在粗糙的枝干、质地厚重的叶片、花托、花梗等部位，当然也有些花瓣比较厚重，也可以使用线条 A。在线描绘画中，要特别认真地观察花、叶和枝干三个部分，通过不同线条的对比运用，来表现不同植物及同一植物不同部位的特点。

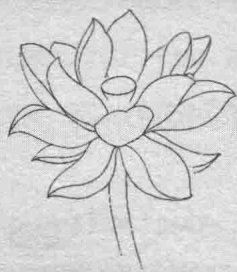
大家平时可以在纸上随意练习画线，无论是直线还是曲线等，都需要大量练习，只有这样才能使画出的线条自然流畅，粗细均匀，才能在线描绘画中胸有成竹，得心应手。

二、粗细的运用

鉴于针管笔的特性，它根据笔尖粗细分成不同笔号，在绘画植物时，我最常用的是 0.05、0.1、0.2、0.3 四种笔。在绘画不同阶段，需要根据画面效果变化笔号。这里有一些我总结出的经验，大家可以借鉴。

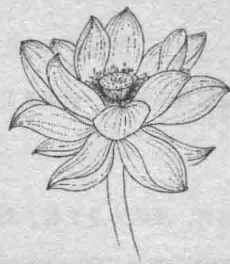
- ◆ 粗线条表现外部轮廓线用 0.3 号针管笔。
- ◆ 中粗线条表现内部结构线用 0.1 或 0.2 号针管笔。
- ◆ 细线条勾勒细节，比如花蕊、细枝干的暗部等，用 0.05 号针管笔。

以一朵荷花为例

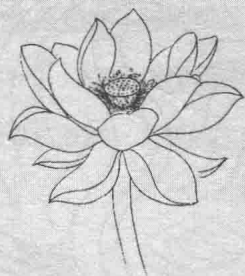
Step 1

用 0.3 号针管笔勾勒出花瓣、莲蓬和花梗的轮廓。

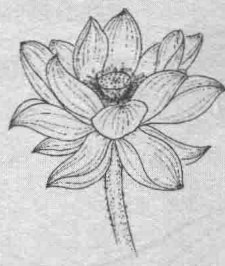
Step 3

用 0.1 号针管笔画出花瓣纹路（内部结构）。

Step 2

用 0.05 号针管笔号画出花蕊及细节。

Step 4

用 0.05 号针管笔画出花梗上的刺。

绘画顺序：

◆ 由外（轮廓）至内（结构），由简（外形）至详（细节）。

根据这种规律，大家可以举一反三应用于绘画其他主题。如果想更加突出绘画主体，从周围景物中凸显出来，可以把轮廓线加粗，也就是用更粗的笔来画，如果想加强外轮廓和内部结构的对比，可以加大笔号之间的反差，比如外轮廓用 0.3 号，内部可以用 0.05 号。

三、接线的技巧

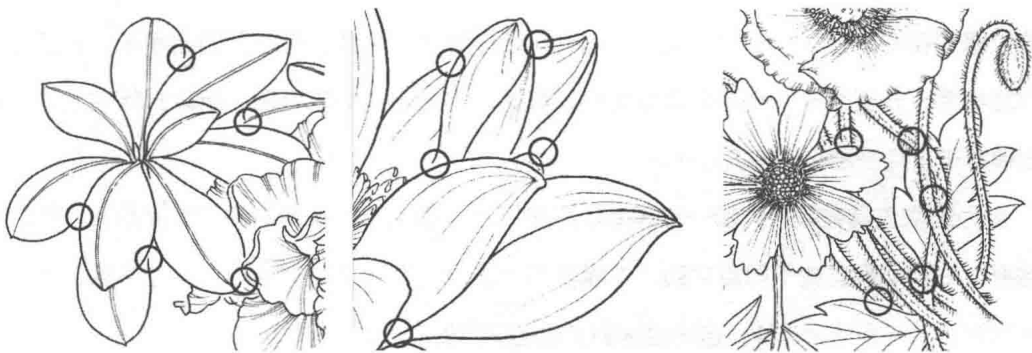
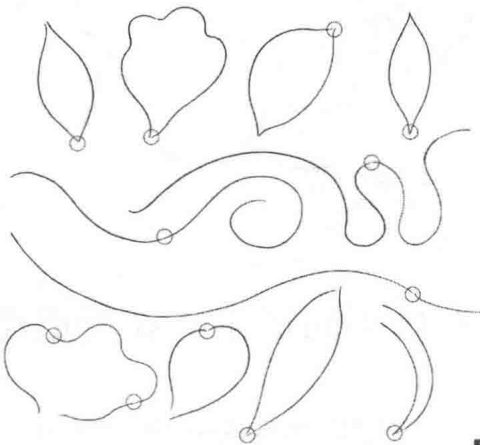
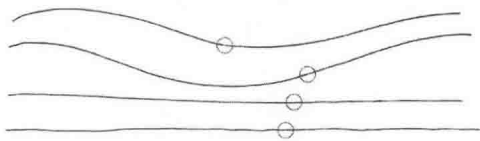
画长线条时，往往很难一气呵成，中间难免停顿，第二笔接线时，可以将笔尖离第一笔的终点有一点距离，继续画第二笔。如果第二笔的起点压到了第一笔的终点，很容易留下一个疙瘩，这样影响美观。

注意：这个距离一定要很小，否则就变成了两条线，而不是一条整线。

画复杂曲线时，例如叶子、花瓣等，第一笔收笔时用笔要轻，第二笔接线时与第一笔终点有一点距离，用笔也要轻，这样画出的曲线很灵动。

处理前后关系时，为了突出层次感，后面的线条可以与前面的线条留有一定距离，这个距离不要太大，根据画面需要来定。

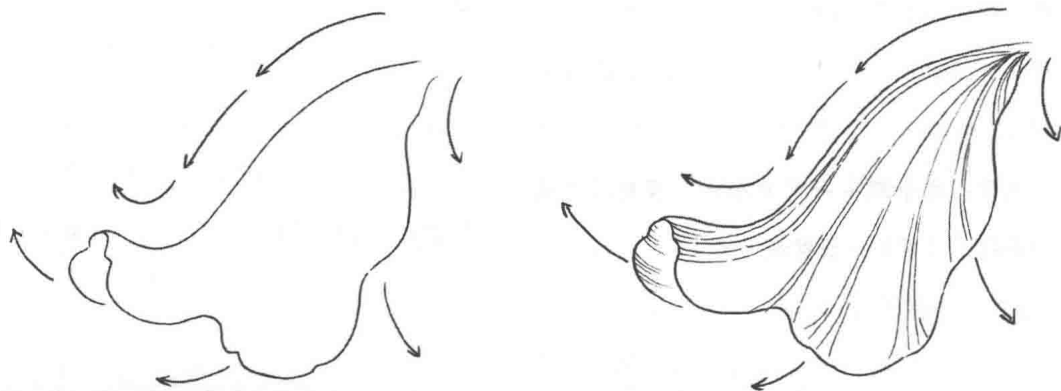
规律是：距离越近，说明两者挨得越近。

四、排线的规律

在线描花卉的排线过程中，既要考虑花卉本身生长的纹路，又要考虑明暗关系。有些花卉花瓣的纹路很清晰，那么可以按照它的纹路描绘下来；有些花瓣的纹路不明显，几乎看不出来，那么可以简单描绘出它的明暗关系，来丰富画面效果，不过在线描绘画中，明暗关系并不是重点，所以不用太过强调。需要掌握的规律是：排线时要顺着植物的生长方向、起伏变化来画。

以一片花瓣为例：

36 种不同形态的花瓣造型

本书选取 36 种具有代表性的单体花瓣造型，作为练习实例。大家在画整体花朵前，不妨先感受下单一花瓣的造型，这样更有利于对整体花朵造型的把握。

研究时，除了要对花瓣整体形状把握之外，还可以从以下三点入手：花瓣的边缘线、花瓣的纹路和花瓣的起伏（即立体感）。有些花瓣边缘线很平滑，有些则凹凸不平。有些花瓣的纹路细密，分支很多；有些则简单明快。有些花瓣由于很柔软轻薄，所以起伏很明显；有些则很厚重，几乎没有很多的起伏。

因为线描工具有限，凭借一支黑笔，一张白纸，画出来的花有时候不容易辨认，所以我们需要在细致观察这些不同点之后，才能有力地表现出不同花朵的特征，画出来后，能让人一眼就能认出这是什么花种，这样也达到了线描的目的。

花卉素描基础

