

杨 健 健 水 粉 花 卉 写 生 技 法

杨健健 著

Jian, 25.

中国纺织出版社

杨 健 健 水 粉 花 卉 写 生 技 法

杨健健 著

粉红色的牡丹 54cm × 54cm 1991年

图书在版编目(CIP)数据

杨健健水粉花卉写生技法 / 杨健健著. —北京: 中国纺织出版社, 2008.1

ISBN 978-7-5064-4777-5

I. 杨… II. 杨… III. 水粉画: 花卉画: 写生画—技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 193049 号

策划编辑: 胡 姣 责任校对: 寇晨晨
版式设计: 胡 姣 责任印制: 刘 强 陈 涛

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027
邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2008 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
开本: 889 × 1194 1/8 印张: 6
字数: 47 千字 定价: 32.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

杨健健，1940年生，祖籍河南偃师。1961年毕业于西安美术学院，同年留校任教。西安美术学院教授，中国美术家协会会员。

作品《蔷薇》、《苏州河上》、《阳台上的丁香》被中国美术馆收藏，《秋光》入编《中国美术全集·水粉画卷》，《曲江踏春图》入编《中国美术全集·壁画卷》。先后在美国伯克利、费城、底特律，荷兰艾因霍温及中国台湾的台北、台中举办个人画展。先后为北京、上海、兰州、杭州、佳木斯、长沙、西安等地的公共建筑设计壁画。著有《杨健健水粉花卉小辑》、《花之歌》、《杨健健水粉静物花卉基础技法》、《水粉画成功技法》、《纸上风花》等。

花是生命的象征，它寄托着人们对美好事物的向往。古今中外许多画家以花言志，借花抒情，创作出许多精美的作品。

千姿百态的花在不同的季节中形成了一幅幅动人的画面：伴随着春天的一抹嫩绿，花轻快而明亮；在枝繁叶茂的夏季里，花浓郁而深沉；肃杀的秋风衬托出花的绚丽和灿烂；百丈冰雪中，依然迎风怒放的花是对生命最有力的诠释。蓬勃的喇叭花、热烈的美人蕉、富丽的牡丹、静静的玉簪……都是那样的动人心弦，促使我拿起画笔将它们一一表现出来。

在多年的水粉花卉写生中，我总结了一些经验和体会，现将其介绍给读者朋友，希望能对广大美术院校师生、美术爱好者有所帮助。

一、花卉的生长特征

花冠是花的基本形态。它由花瓣、花蕊、花萼、花托、花柄组成。

花瓣的形状特征不同，生长规律也不同，如喇叭状的牵牛花是向外翻转生长的，碗状的杏花、管状的丁香是向内卷曲生长的……无论花瓣的特征如何，生长规律怎样，都是从花托上向外扩展，并且是结蒂连心的（图1）。

花序是指花梗着生于花轴上的生长排列顺序。按结构形式的不同，花序可分为头状花序、伞状花序、聚伞状花序和穗状花序等。

叶由叶片、叶柄组成。叶有单叶与多叶之分。单叶的形状有圆形、椭圆形、心形、三角形、扇形、针形等（图2）。

叶序是指叶着生于叶梗之上的生长排列顺序，一般分为双生叶序、对生叶序和丛生叶序。

二、花卉写生时需注意的几个问题

1. 花冠角度的选择

由于花冠的结构不同，作画时的最佳角度也不同。牡丹、菊花、向日葵、蒲公英等头状花序类型花卉的正面、侧面形体较为饱满，但选择正面的角度作画时造型要强调圆中有缺，如14页的《春风》。离心状的荷花在正侧面和正面角度看起来显得单调，作画时要选择半侧面并能看见花蕊的角度为宜，如48页的《雨荷》。而画喇叭状的萱草、百合时，选择侧面、半侧面的角度更能体现其造型特征，如43页的《瓶中百合》。

2. 体积感的表现

花、枝、叶是向四面展开生长的，呈立体状。在作画时，要将这种体积感表现出来需注意：一丛花或一组花里最清楚的几朵花在明暗交界线上，如13页的《黄月季与酒杯》、36页的《红李花》；一朵花中最具体的花瓣、最亮与最暗的地方也是在这朵花的明暗交界线上，如18页的《秋天的阳光》。在一个画面中，有虚有实才能画出立体感。

3. 层次的归纳

无论是花还是叶，它的明暗关系应看作三层：灰层次、暗层次、亮层次，如图3叶子层次的归纳，30页《晨》中的层次处理。

一般来说，灰层次是最后面一层的花与叶，这一层次明暗对比不强，色相比较弱，起到底色的作用。暗层次是中间一层的花与叶，这一层次是光照较弱的地方，在主体花的后面起烘托作用。亮层次是最前面一层的花与叶，这一层次明度最高。

4. 构图的安排

画头状花序类型的花卉时，在构图上不但要体现出花头的疏密、聚散，也要体现出正反、仰俯的区别，并注意形体大小的区别，如33页的《深秋》。

画伞状、聚伞状花序类型的花卉时，由于花朵一般偏小，有时还很密集地挤在一起，所以在构图上既要有聚有散，又不能太凌乱。

穗状花序类型的花卉枝干较长，构图时要注意动态的穿插和远近、隐显的安排，如28页的《唐菖蒲》。

枝干的动势在构图中也很重要，如37页的《菊》。

叶子的安排也是构图的一部分，如40页的《五月明窗前》。

5. 色彩的变化规律

红色花的色彩变化规律：在大红、朱红、玫红等色彩十分鲜艳的花朵上，不要画太多的颜色变化。亮面可加白，用不同冷暖的红和颜色的厚薄变化来表现形体的明暗、转折。周围的花瓣可以调进一些粉绿、群青、钴蓝等，暗面可以加赭石、青莲、煤黑等，如39页的《红玫瑰》。

粉红色花的色彩变化规律：粉红颜色的花有冷粉红色与暖粉红色的差异。要想把粉红颜色的花画得柔和、生动，就要把它因受环境色影响而形成的丰富的色彩变化表现出来。一般可以在白粉与红色中适当调入赭石、粉绿、群青等表现环境色色彩变化，如24页的《杜鹃花》、33页的《深秋》。当然花心部分仍然要画得鲜明。

黄色花的色彩变化规律：黄色系列的颜料覆盖力最弱。因此像柠檬黄、中黄、橘黄色的花要突出它们明亮的色彩感觉，就必须用原色直接画出花的主体部分，亮面可加一点白，暗面可用土黄、赭石调合粉绿。有了纯度对比，黄色就不会太刺眼，如13页的《黄月季与酒杯》。

白色花的色彩变化规律：白颜色的花受环境色的影响较大，色彩变化丰富，如15页的《微风》。白颜色覆盖力最强，所以用干画法来画白颜色的花，颜色显得响亮。白颜色的花也可以使用局部留白的方法来表现，如14页的《深秋的月季》。

紫色花的色彩变化规律：紫颜色的花可用玫红加群青或湖蓝来表现，这样色彩会更有变化。亮面可加白，暗面可用普蓝加玫红，暖的部位可以加一些深红，如34页的《窗前紫丁香》。

叶子的色彩变化规律：要仔细观察叶子细微的色彩变化规律，这样才能生动地表现出丰富的色彩，以便起到烘云托月的作用。一般情况下，同一种花的叶子与花的冷暖是相近的，若花是红色的，叶子会偏暖色；若花是白色的，叶子会偏冷色，很自然地与花形成谐调的色彩关系。明亮的叶子反光强，用白加群青再调一点玫红来表现就可以了，这样能很充分地表现出叶子闪烁的光感，

图1 花瓣的形态特征

图2 叶子的形态特征

图3 叶子层次的归纳

如32页的《盛开的月季》。不少叶子的边缘都会受到环境色的影响，表现时可用侧锋轻轻地点上些玫红、土黄、赭石，这样便会与花的色彩形成呼应关系，如25页的《白牡丹》。

三、花卉写生要点

1. 室内花卉写生

静物的摆放：静物的摆放既要组合和谐，有一个主题，能给人们某种联想；又要主次分明，聚散有致，明暗互相衬托，构图既均衡又有内在的变化，如40页的《五月明窗前》。

插花器皿的表现：无论是瓷器，还是玻璃器皿，在画面上一般都处在花的阴影中，并与背景融合在一起，因此不宜画得太跳，如第5页的《两瓶月季》。

如果枝干插在透明的玻璃器皿里，那么它呈现出的色彩会较为饱和，这时可用湿画法表现玻璃表面的柔和与光洁，用干画法表现其坚硬的质感。因为光的折射原理，画面最亮的部分一般会出现玻璃器皿的底部。玻璃表面因其透明的特征，光线、角度稍微移动，明暗、色彩就会有很大的变化，明暗交界线也会不那么明确，作画时要凭感觉，不能死抠。

2. 室外花卉写生

观察：自然界中的花千姿百态：月季娇艳、蔷薇柔美、秋菊绚烂……不同的花有不同的特征，能给人以不同的视觉感受。在室外花卉写生时更要注重对这种感受的表现。室外环境中光影变化很快，写生时要注意训练自己对瞬间感受的记忆和把握的能力。

选景：确定在哪一个角度作画、选哪一枝或哪几枝花来作为画面的主体，往往可以决定完成后的作品能否表现出最初的构思。在角度的选择上有正面看花，侧面看叶之说，因为侧面的叶子在造型和色彩上更富有变化。

构图：构图上的取舍在室外花卉写生中特别重要，在确定了主要的花朵之后，可根据构图需要加減、挪动一些花枝，有时必须通过这样的取舍才能组成一幅完整的画面。

四、花卉写生的表现技法

1. 干湿表现技法

用干湿结合的水粉技法表现花瓣的柔嫩、色彩的透明、画面的色调与气氛是最适合的。

湿画法：这种表现技法笔上所蘸颜料中含水分较多，自然流动的色彩相互渗透，产生一些偶然的效果，表现远处的、暗面的花、叶、枝，画面效果会若隐若现，十分丰富。运用湿画法作画，时间的掌握非常重要，着色先后次序也要心里有数。46页的《细雨》是在自然流动的色彩中找出花、叶、枝进行表现的，画中最亮的一组白花是在留出的白纸上稍加点染成形的。47页的《阳台》是用红绿对比色自然渗透来表现的，画面中阳光下的花朵艳丽而丰富。

干画法：这种表现技法笔上所蘸颜料中含水分较少，色彩明度靠白色提亮，画面一般用叠加的方法画出，显得厚重、饱满、响亮。

2. 调色技法

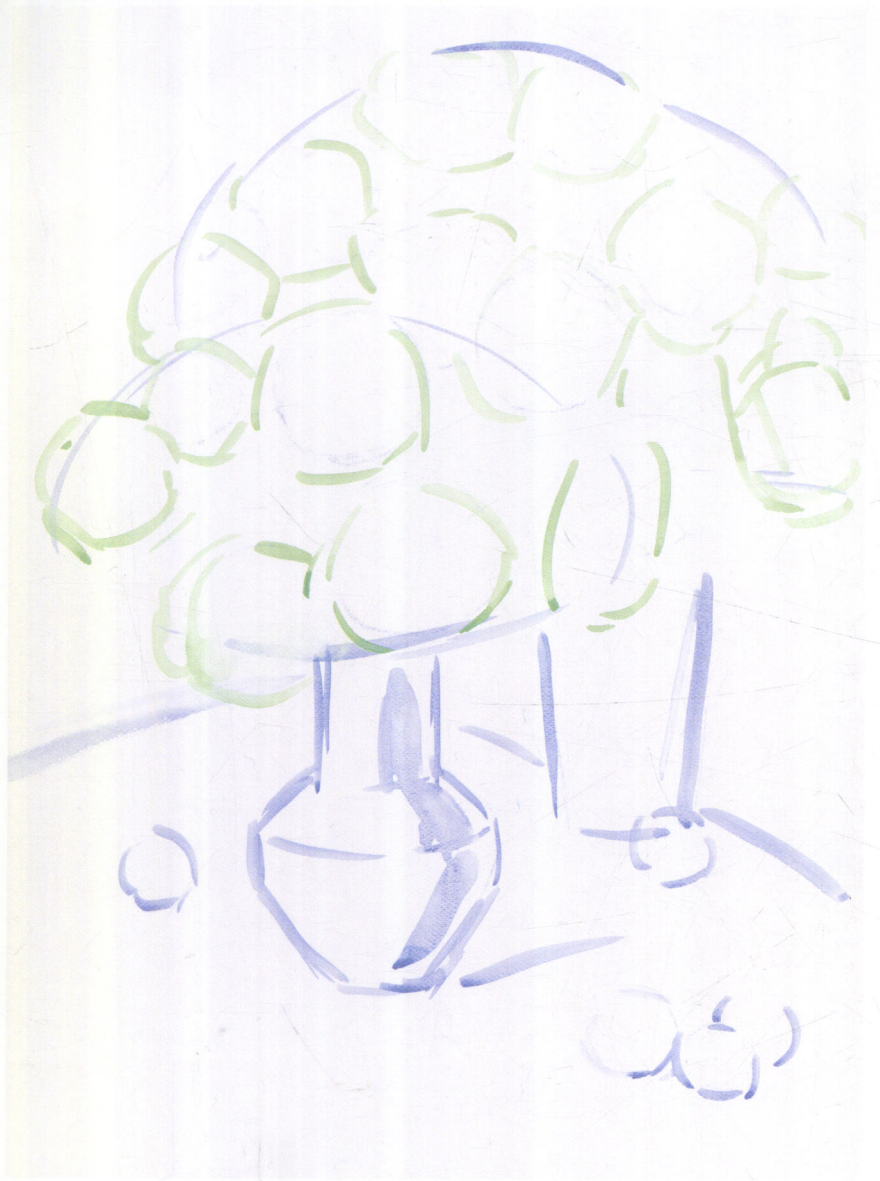
从理论上讲，任何颜色都可以用红、黄、蓝三色调出来，但在实际写生中，有的色彩用水粉颜色是调不出来的，如大红加蓝不可能调出纯正的玫红，所以在花卉写生时，调色盒里的颜料种类应尽量齐全些。调色时不要太均匀，尤其冷颜色和暖颜色相调时，颜色混合得过于均匀容易形成死灰色。调色时应把调色盘分成几个区域，避免色彩过于混乱。

3. 用笔技法

笔触是绘画的重要语言，是表达形象特有的力度与和谐统一的美感的方式之一，它一般随物体的形、空间的变化而变化。笔触的运用要有变化，但又不能杂乱无章。这些变化要有连续性，既对比又谐调，并富有韵律感和节奏感。

4. 覆盖技法

水粉颜料覆盖力强，可以反复修改，便于对物体进行深入细致的刻画。覆盖时要一次比一次画得厚，用笔宜干脆、明确。在半干未干时不宜反复修改，这样容易使底色泛起。颜色已画得很厚尤其是加了许多白色的地方，不能再覆盖稀薄的颜色。

《两瓶月季》写生步骤

- (1) 用稀释的群青和翠绿起稿，确定画面构图。
- (2) 用稀释的翠绿画出花与花瓶的基本形状，注意花朵的大小、疏密、仰俯。用中黄铺出花蕊的颜色。
- (3) 大体画出背景色，接着画出叶子与远处花的颜色。
- (4) 分别画出花、花瓶、水果及衬布。在这一过程中不要使后来画上去的颜色覆盖掉起稿时的翠绿底色，要让它画面上若隐若现，与后画上去的色彩形成色相与纯度上的对比。
- (5) 深入刻画，调整完成。注意画面上十几朵月季花的主次、前后、虚实关系。

两瓶月季 38cm × 51cm 1999 年

步骤

(1) 用稀释的群青把花枝的姿态和花的位置勾勒出来。

(2) 用淡彩画出花的基本形状，注意花的正反、仰俯及大小、远近。

(3) 先从背景画起。从上至下、从左至右将后面叶子和花的色彩、明暗关系一次画出来。主体花附近的背景要画得多一些，花形状留得稍小一些。

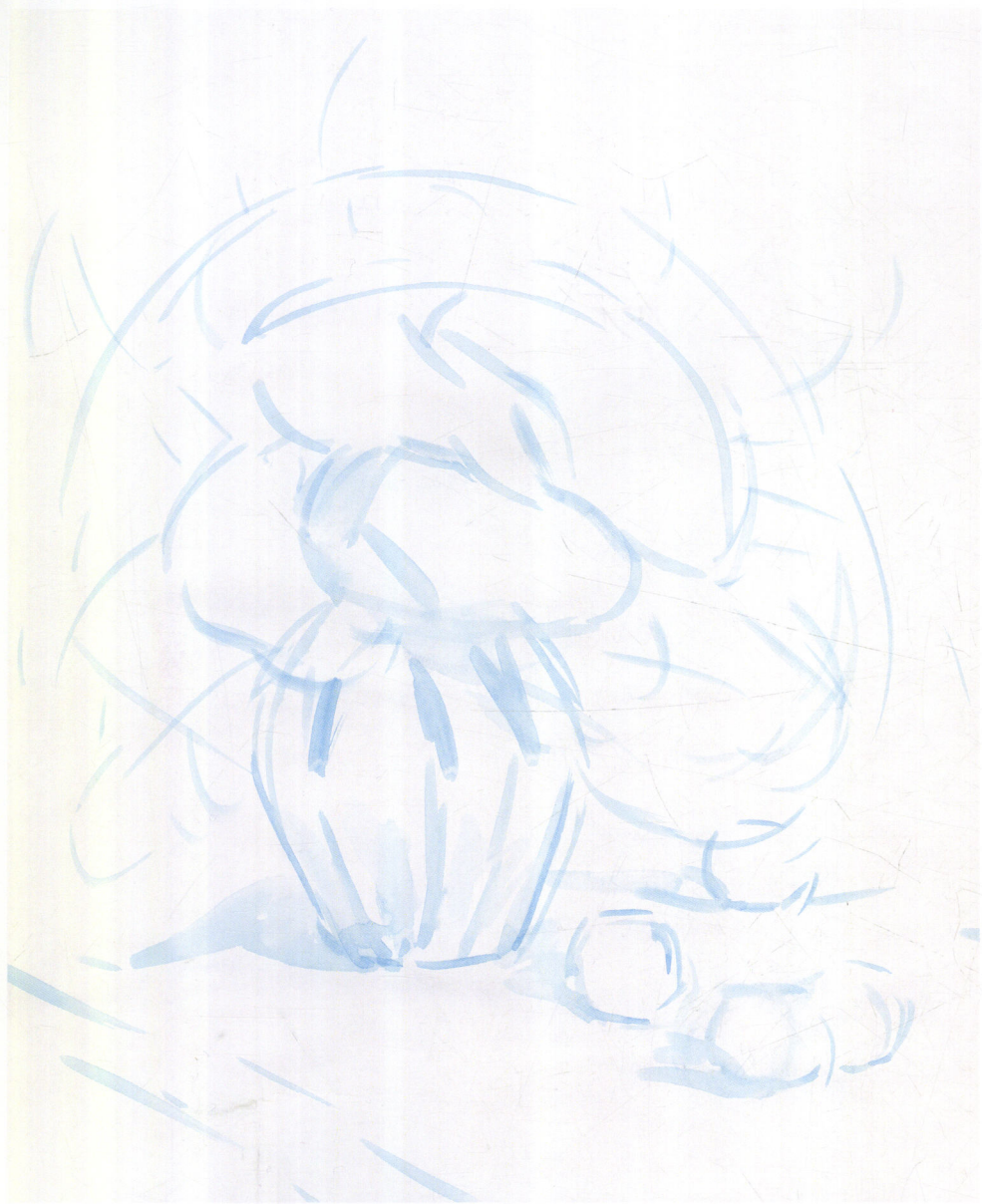
(4) 分别画出每朵花的明暗、色彩。注意先从花的边缘画起，画出花瓣的变化，花的颜色要压住底色，这样花与背景的虚实结合会自然一些，环境色和花瓣透明的质感也容易表现。

(5) 对花头进行深入刻画。注意几朵花的虚实、远近。明暗交界线处花瓣的变化要画得最具体。画完花头之后，根据需要有取舍地画出周围的叶子。

红牡丹 53cm × 37.5cm 2005 年

《野菊花》写生步骤

- (1) 用稀释的翠绿勾勒出花与花瓶的位置。
- (2) 先画出背景，趁背景未干时画出远处的花与叶。用笔要轻松，注意枝干的动态和花朵的疏密。
- (3) 从四周向中间画，重点画出主要花头后面一层叶与花的色彩，注意这一部分色彩要画得既重又不失透明的感觉。最后还要画出花瓶的基本色彩。
- (4) 画出衬布、柿子。这时画面基本完成。
- (5) 重点刻画明暗交界线处的几组花，并对画面整体进行调整。

野菊花 37cm × 43.5cm 2004年

《小白菊》写生步骤

- (1) 用稀释的群青构图、起稿。
- (2) 从中间一部分花的背景处开始着色，色彩要透明、饱和，这样才能衬托出前面的白花。玻璃器皿先用响亮的橘红勾勒出基本形状。
- (3) 将背景颜色涂满，这样小白花就都显现出来了，画面大关系已确定。
- (4) 具体地画出每朵花的明暗、色彩变化。画玻璃器皿时不要完全覆盖橘红底色，这样玻璃透明的感觉才会显现出来。
- (5) 刻画前景中的花、枝干以及玻璃器皿的花纹。调整完成。

小白菊 39.5cm × 46cm 2003 年

晨光 30cm × 40cm 1986年

黄月季与酒杯 37cm × 51.5cm 1989 年

深秋的月季 35cm × 31.5cm 2006 年

春风 52.5cm × 37.5cm 2006 年