

临摹范本系列

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

白描花卉教学范本

BAIMIAO HUAHUI JIAOXUE FANBEN

王瑛 编绘

王瑛

教授，硕士研究生导师

1984年毕业于西南师范学院美术系（现西南大学美术学院）中国画专业

现任职于贵州师范大学美术学院

2005—2006年在中国艺术研究院研究生院蒋采苹工作室做访问学者

贵州省文史馆特聘研究员

贵州省服装鞋帽协会常务理事

贵州省工笔画协会副会长

贵州省女画家协会副会长

《苗族古歌》系列组画原创作者

2016年,个人专访“王瑛——魅力女人”收录于李晶著《文化贵州三部曲》之《柔性贵州》第19—33页，光明日报出版社。

2016年，受邀录制的《贵州故事·精彩贵州人》之“王瑛：十年磨剑绘古歌”由贵州广播电视台播出。

2016年，作品《丰收舞》《醉语空山》入选第二届全国师范大学美术教育论坛暨教师作品展。

2015年，《画卷里的“苗族古歌”》个人专题报道发表在《能源新观察》第一期第86—89页。

2014年，获贵州省大学生美术作品联展优秀教师指导奖。

2014年，作品《破茧而出》特邀参加巾帼风采——贵州省女美术家小幅作品展。

2014年，在和舍精品酒店艺术长廊举办“奇花幽香”个人画展。

2013年，作品《奢香夫人》入选《贵州画卷·历史人物卷》。

2013年，作品《人鱼传说》等八幅作品入编《点击实力——中国当代实力派画家学术作品集·工笔卷》。

漫画作品《家有龙王爷》获贵州省漫画展铜奖。

连环画《贵州英烈图谱——王鹏飞》由贵州人民出版社出版发行。

《赶花坡》获贵州省美术作品展优秀奖。

组画《银装》获贵州省人物画大展银奖。

《硝烟散尽》被贵阳市美术馆收藏。

作品《奢香夫人》《蝴蝶妈妈》被百度百科及各媒体网站、书籍、大型文艺演出使用。

组画《苗装》（两幅），被英国牛津大学彼得雷福斯博物馆收藏。

前言

2014年，大学同学王煤来我家看到我画的百里杜鹃的白描小品之后，非常希望我将这一套作品集做成教学范本。由于当时画作种类不够丰富，她建议我多画一些作品再配上一些写生照片和文字说明，给了我一年半时间，我一口应承下来。因为，我上低年级白描花卉课时一直没有合适的入门教学范本，贵州本土有代表性的花卉也找不到适合的写生手稿给学生临习，而学生又特别想画，我上课做示范只能满足一小部分学生的愿望，于是就萌生了画一套教学示范用资料的想法，专门针对刚刚入门的同学学习使用。

20幅杜鹃花小品花费了我两年的时间，是我专门带学生去写生时作的。为了上好写生白描花卉课，在贵州师范大学求是学院有关领导的支持下，学校专门于2010年和2012年两次联系百里杜鹃景区管理处（百里杜鹃景区是世界上拥有最大面积和唯一的天然野生杜鹃林区），并派专车接送我和几十个学生赴景区写生，我的研究生田芳、杨庆玲、张志英也一起随行做助教。正因为本书是给入门学生的示范用书，所以我更加讲究线描品质、细节刻画、构图布局、审美感受和观察方法。要带学生外出写生，求是学院的领导们为我承担了相当大的风险，那时候公路还是石子路，非常不好走，现在想起来都后怕。

如果说前面的20幅小品体现了贵州花卉的特殊性，那么后面的30

幅小品是我专门对贵州山野最常见的花鸟进行的写生，它们兼顾了地域的特殊性和普遍性。可是，画完50幅小品之后（为了本范本中的作品更具普适性，与出版社商议后，最终挑选了26幅作品呈现），我却在编辑文字时遇到了很多困难：如何将白描的审美魅力、观察方法、提炼取舍、勾线技巧等融入文字的解说之中？如何让一本枯燥的教学范本变得活色生香？如何使我的文字能够更加深入浅出地将自己的绘画经验表述到位？

一本《芥子园画谱》影响了几代中国人的审美习惯，口诀化的文字表述分析将一幅画进行了彻底的碎片化技术处理，其危害是固化学习者的思维活动，消解其对客观事物的探索兴趣和质疑经典的勇气。学习者越来越远离现实生活，一辈子都在努力做“靠谱的人”，失去了创造力。其实明代之前的画家都非常注重写生，体察事物精微谨细，用笔用线非常富有表现力，造型严谨，讲究线条的物理表达，因此，画面鲜活而不拘理法，有明显的个性特征。随着写意画的兴起，那种对事物体察入微的绘画表现方式受到了巨大的冲击，用线造型的严谨法度逐渐被书写的趣味性代替。从美术史发展的规律来看，这种现象是必然的趋势，但是，从绘画学习入门的基础训练来看，深入的观察和严谨的线描造型训练是进入绘画造型练习的必由之路，是眼睛观察、大脑判断取舍、手眼协调

一致的最基础的训练方法。就像学习舞蹈一样，必须要将身体的关节和韧带拉开，四肢伸展到位才可能达到一般人所不能及的高度，在基本技巧掌握熟练的情况下才有可能做到随心所欲地呈现舞蹈的神韵。同理，严谨的线描范本能给初学者提供尽量丰富和准确的客观对象信息。

照片可不可以代替写生呢？我认为不能够完全代替，便捷地获取信息的结果是我们无法仔细地探索对象，并将其提取、概括成有效的自主性表达。机械地再现物体与主观的情感参与是有本质区别的。在本线描集中，有几张作品是我根据照片整理的，明显地感觉到有一种失去场域的视觉滋润。我不说表面上是看不出来的，因为这些是我平常再熟悉不过的事物了，但在画我不太熟悉的对象时，我会不自觉地尽量靠近照片的效果，是一种被迫的客观描绘，这也许就是照片与写生的本质区别了。希望习画者慎用照片，用好照片。

本范本的初衷是解决线描写生对不同质感、不同造型表现的差异性对待，对相同物体在不同时间段感受的取舍和处理方法。入门是有讲究的，学生时代幸遇苏葆桢和郭克老师带我们国画班同学去金佛山写生，二位先生严谨治学的态度和教诲依然历历在目，也希望自己在师承和传统的加持中继往开来。

《水红杜鹃》

百里杜鹃景区的群山在四月中下旬的时候，仿佛忽然间被花神施了魔法，天上的彩虹被点化成了多彩的杜鹃花，彩色的山脉连绵起伏，一直延伸到天边。这里的杜鹃花大得超乎我的想象，有十多米之巨。我来到一株水红杜鹃花树下，被它的巨大华盖震撼住了！有一枝看上去非常漂亮。我带的册页是方形的，为了携带方便和便于做教学范本，我特意采用宋人小品大小的尺寸，虽然不大，但是对观察力的培养、细节的描绘、线条的运用、画面的布局等十分有利，半点儿都马虎不得。

第一次画它有点儿迟疑，麻纸是生的，不太好控制水分，好在我已经在另外的一张纸上试着勾过几次线了。我比较喜欢在生麻纸上面勾线，因为纸里面有细细的纤维，纸的颜色没有经过漂白处理，看上去朴素典雅。行笔的时候有一种涩涩的感觉，会有意想不到的飞白形成，线条看上去比勾在熟宣纸上生动。

用铅笔做了大概的构图处理之后，就开始用毛笔勾线描绘了。下笔之前我还是定了定神，调整好呼吸，仔细地体会花头、花叶、花苞和出枝等特点，将它们的不同质感通过线条的粗细、转折的方圆、行笔的快慢等技术手段表现出来，达到自己心中的预期效果。画写生就要面对客观事物进行主观的审美处理。

《水红杜鹃》写生

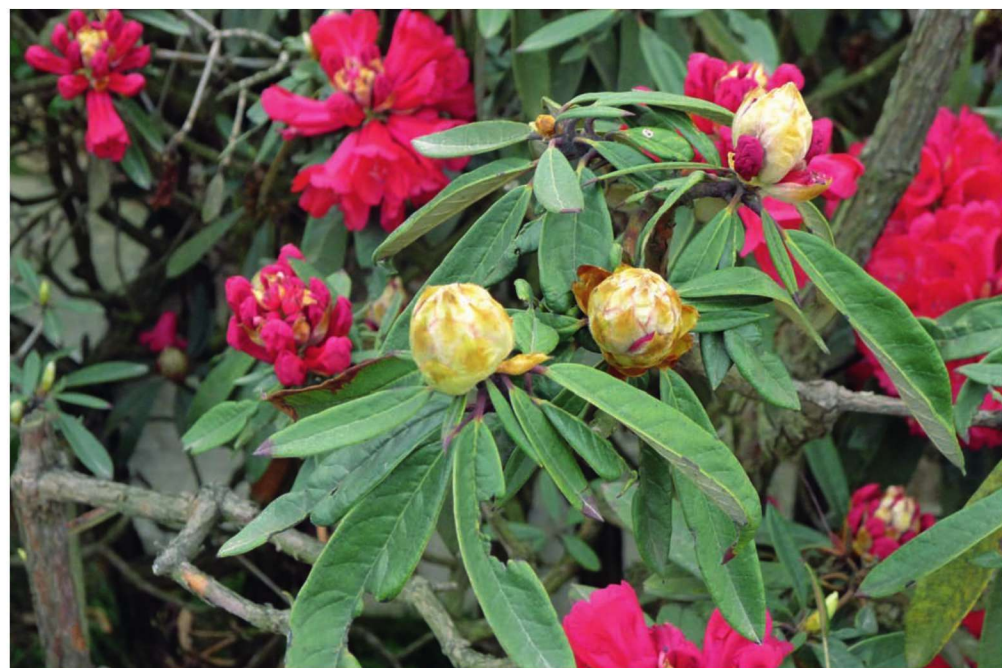
《露珠杜鹃》

这幅画是直接对花写生的。其实在现实中的确就有这么完美的组合，但它需要我们花费一些耐心去发现，有时候不经意间就错过了，一定要小心驻足观看，不要轻易地放弃它打动你的一瞬间的那个角度。

我在写生的时候常常要花费不少时间寻找符合自己审美标准的花。选择自己满意的植株造型可为下一步的构图起到事半功倍的作用。

《露珠杜鹃》写生

《马缨》

看到一大树花我经常不知如何选择，选择了又不知道如何取舍，构图就像人的感情世界一样会不断地经受“断”“舍”“离”的折磨。最后让我下定决心主要原因有三点：

1. 我的描绘要表达什么样的审美样式？
2. 我要传递什么样的观看方式？
3. 我如何在过往的审美经验和表现手法中展示自己的新发现？

《马缨》写生

《马缨杜鹃》

这幅作品本是画的与实景图形态相似的折枝。折枝是我在回暂居的农家乐的路上捡到的，开得圆圆的，非常丰满，没什么特别的造型，我觉得可惜就顺手放在了桌子上。在整理其他作品的时候，一抬头正好是一个我认为最好的角度。于是，我急忙放下手中的作品，画了起来。因为要赶在它奄萎之前记录下它的芳姿。那个被人摘下来扔在地上所留下的伤缺正好在画面上形成了变化，让圆满的花束顿时显得莫名的哀愁。

写生首先要选择感动自己的事物，感动不了自己何以感动别人？

《马缨杜鹃》写生

《两相对》

这幅作品的小鸟名绣眼，是在写生过程中飞来的，我尽量保持不动，让它不受惊扰。“两相对”正好表现了小鸟与花朵的关系，小鸟尽情地与每一朵花嬉戏，小样儿非常可爱，“吱吱”的叫声婉转动人，每次吸食花蜜之前都要对花轻鸣几声，再把整个脑袋钻入花朵之中猛袭，就这样在我面前足足玩了5分钟，让我捕捉到了它最有趣的一瞬间。看！它喉咙的上羽毛都微微鼓动了。

《两相对》写生

《凤还巢》

杜鹃花开放的季节也是蕨草生长茂盛之时，大片的花树林边缘被蕨草密密地簇拥着，一场春雨之后，蕨草上面会铺上一层彩色的落花，原本是让人惋惜的景象却由于色彩的渲染顿时美得让人有闯入仙境的错觉。花为凤，草为巢，恰似上演了一出缤纷热闹的《凤还巢》。

《凤还巢》写生

《水红杜鹃》

我喜欢在大自然的怀抱中写生，只有在如此广阔的天地里行走、探寻，才会有意想不到的灵感闪现。花儿要经过风霜雨雪的洗礼才可以开放得绚丽多姿。绽放的花朵除了让我有一种一瞬间的惊艳心动之外，更有那为了这一瞬间而历经风霜的默默积蓄和无畏生长的感动。

选择这一枝花是因为它刚好传达出了这样的情感。它不仅造型完美，而且还有前一年留下的干苍的果实残骸。虽然每一年的花开美丽而又时间短暂，但是每一年的花开却让这样的美丽开放在时光中，变成了生生不息的永恒。

我采用了宋人小品里面常用的折枝花卉构图方式，聚散呼应，精心安排，线的疏密布白力求做到“密不透风、疏能走马”，勾勒行笔力求做到“行止有度、婀娜刚健”。

《水红杜鹃》写生

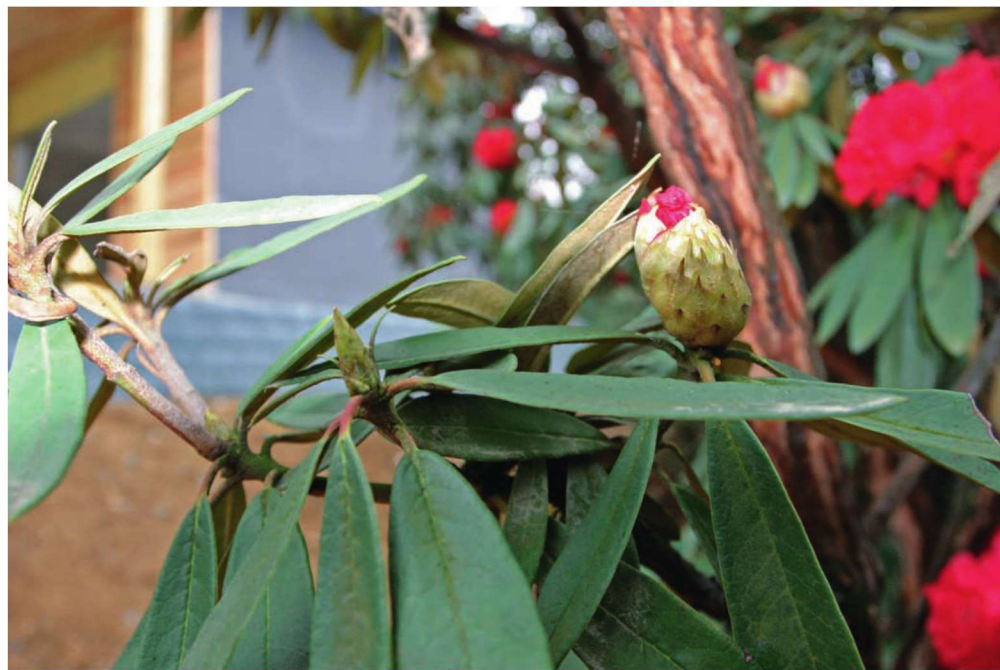
《马缨红》

杜鹃花特别适合用钉头鼠尾描。因为钉头鼠尾描的线与线之间会形成天然的空间关系，随着线条粗细的变化和行笔的快慢，画面的物体会呈现出前后的主次关系和质感的区别，比较适合表现木本植物。

画小画考验的是我们在方寸之间对细节、造型、布白变化的掌控能力。要做到“耐人寻味”除了要考量我们的感受力外，还要考量我们对造型、布白、用线的控制力。好的感受需要有与之匹配的技术参与表达，良好的技术表达会让画面的效果“锦上添花”。

《马缨红》写生

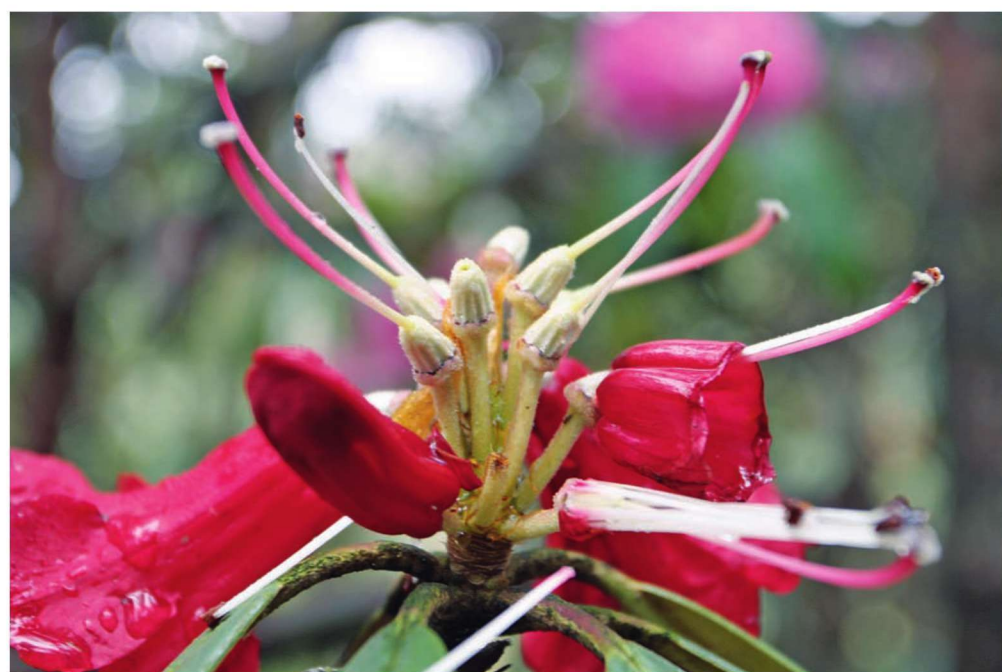

《马缨杜鹃》

马缨杜鹃的花蕾与枝干的质感对比所形成的线条变化和疏密关系非常有空间感。白描在表现事物的空间感方面更多地依靠线条的长短、曲直、疏密和交错来实现视觉欣赏的转化。在写生的时候，这些复杂的过程往往都是在一瞬间完成，这是长期训练和观察分析的结果。

《马缨杜鹃》写生

《已是春色深》

所谓“心像”有一部分是画者在特定场域根据过往经验的视觉“拟人化”提取。此图就是典型的“视觉经验拟人化”表达的结果。原本是在写生杜鹃花，可是我心里想描绘的却是那群翩翩起舞的蝴蝶，于是花有了“另一个层面的”、带着画者“心像”符号的审美意义。

《已是春色深》写生

《水红杜鹃》

每一种花都会带给观者不同的感受，或婀娜多姿，或刚健帅俊，或亭亭玉立，或热烈婆娑……有时候我在最后调整画面效果时，会根据需要去进行适当的黑白变化处理。比如此作品的枝干，我一直想留白的，可是，画完之后总是觉得有遗憾，画面感觉平淡，查找原因，思前想后，果断将枝干的留白部分进行了细节的再次处理，哈哈！画面顿时有了生气。

《水红杜鹃》写生

