

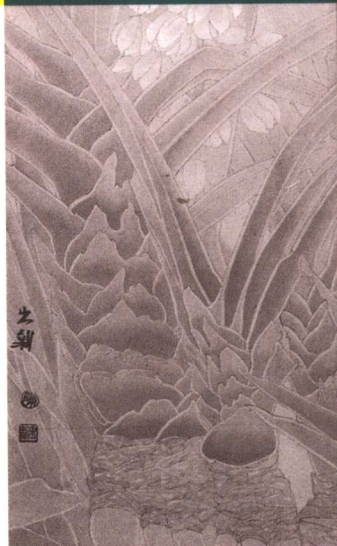
指南针
系列教材

中国高等院校美术·设计教材

广州美术学院中国画系

白描篇
工笔花鸟画篇
梅、兰、竹、菊篇
写意花鸟画篇
创作篇

花鸟画教学

TEACHING MATERIAL

王大鹏 张彦 主编 梁如洁 编著 辽宁美术出版社

广州美术学院中国画系

花鸟画教学

主编 ■ 王大鹏

张彦

编著 ■ 梁如洁

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

广州美院花鸟画教学/梁如洁编著. —沈阳: 辽宁
美术出版社, 2006.4

(走进课堂)

ISBN 7-5314-3486-5

I. 广... II. 梁... III. 花鸟画—技法(美术)—高
等学校—教学参考资料 IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第147118号

出 版 者: 辽宁美术出版社

(地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001)

印 刷 者: 沈阳美程在线印刷有限公司

发 行 者: 辽宁美术出版社

邮 编: 110001

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 6.75

印 数: 1-1500册

出版时间: 2006年4月第1版

印刷时间: 2006年4月第1次印刷

策 划: 范文南

责任编辑: 肖建忠 张广茂 刘巍巍

责任校对: 张亚迪 孙 红

封面设计: 张东明

版式设计: 肖建忠

定 价: 39.00元

邮购电话: 024-23400536

E-mail: lm1945@yahoo.com

http://www.lnpgc.com.cn

前言

广州美术学院中国画系至今已走过了五十多年的发展历程,于不同的历史时期,先后在关山月、黎雄才、杨广光等著名艺术家、教育家的带领下,紧随社会发展的前进步伐,克服民族虚无主义的影响,以承传民族绘画艺术优秀传统为宗旨,融合现代美术教育思想,立足岭南,兼收并蓄,努力开创中国画高等教育的新局面,形成了具有自身特色的中国画教学体系。五十年的辛勤耕耘,为社会培养了大批中国画创作、教育、研究的专门人才。为我国高等中国画教育的发展和现代中国画创作做出了开拓性的贡献。

进入21世纪以来,中国画系人才更替,新人辈出,目前在教学岗位上的是一批锐意进取,各具风貌的中青年教师群体,他们在继承老一辈艺术家教育思想的基础上,坚持承传民族传统文化不动摇,同时,又以敏锐的目光,关注新时期岭南地域的文化走向。在现实生活中把握时代精神,吸取当代艺术的新因素,积极地探索具有民族文化内涵和时代气息的艺术作品,在教

学研究、艺术创作方面,不断提升自身的学术水平。他们多样化的实践表明,中国画在继承和发展过程中显示出的活力,成为当代中国画教育和创作领域不可忽视的艺术家群体。

中国传统文化艺术博大精深、浩如烟海,对于继承而言,从来是有选择的。宋元绘画是中国美术发展史上发生重大转变的时期,也是代表传统中国画最高成就的历史阶段,我们把宋元绘画作为教学上的传统选择切入点,是汲取传统精华的目的所在,根据目前中国画系的专业课程设置,近三分之一的课程与学习传统绘画有密切关系。教学以循序渐进的法则,严谨扎实的学风为基本规范,通过临摹传统重彩壁画,了解其技法、用色及审美特征,结合现代材料、工艺和环境艺术,学习现代中国壁画的创作方法。

利用课堂写生进行造型技法训练,利用实习教学进行写生变化,丰富生活体验,是中国画具有永恒生命力的关键。写生是生动的、多样的,既规范又能充分发挥自由的学习方法,课堂写生重理法的研究。实习教学重意趣的捕捉,用不同的方式、方法去体会“形神兼备”、“意境”、“情趣”的内容是我系的写生教学中一直坚持的特点。

创造性的培养是教学的一个重要方面,我们主张“严基础、宽创作”的教学思想。通过创作练习(包括毕业创作)重在培养学生学习由生活感受上升到艺术感受,运用艺术创作规律,画出富有生活气息和艺术情趣的作品。创作课注重在艺术品位、格调上引导、保护、鼓励学生创造性思维及把握专业性特色,最大限度地发挥学生的艺术感悟能力和专业能力,为日后的专业发展打下良好的基础。

中国画艺术教育是一个系统工程,不单体现在技能传授方面,而且与教学研究密不可分。我们与辽宁美术出版社合作编辑出版此书,旨在展示教师们教学和研究的学术水平,以期得到专家和读者的了解。

广州美术学院中国画系主任
王大鹏

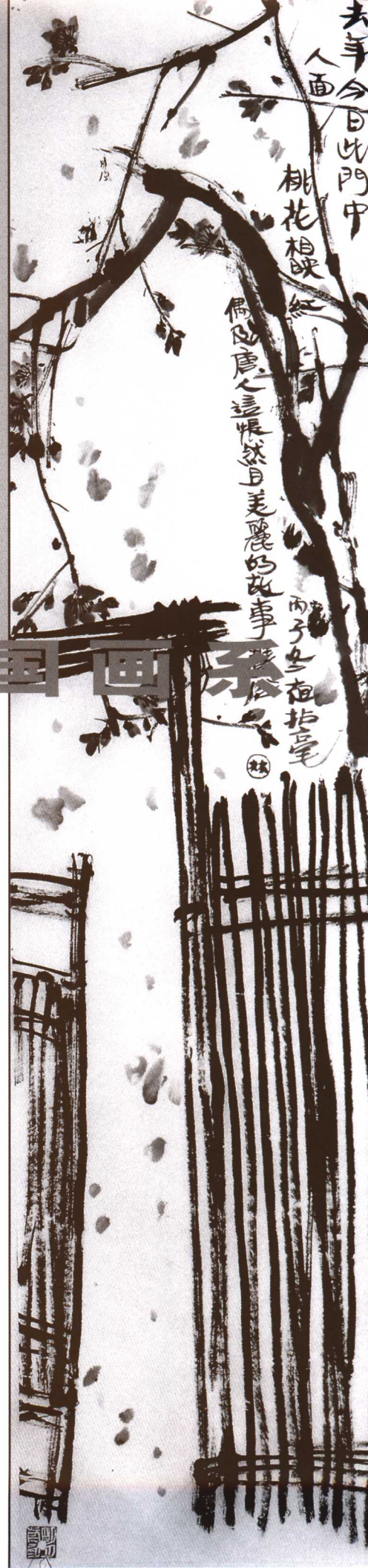
广州美术学院

中国画系

花鸟画教学

目录

第一章 白描篇	5
白描花卉临摹	5
中国画白描花鸟写生实践研究	9
第二章 工笔花鸟篇	18
工笔花鸟画概说	18
周彦生工笔花鸟课征稿	27
笔势圆满	32
读其韵而悟其神 取其质以展吾情——撞水撞粉技法课程教学	38
第三章 “梅、兰、菊、竹”	42
中国传统花鸟画“梅、兰、菊、竹”基础技法	42
第四章 写意花鸟	55
中国写意花鸟画传承溯源	55
谈花鸟写生	74
花鸟画“意笔写生”初探	79
第五章 创作篇	85
花鸟画创作教学	85
融会古今，弘扬民族艺术——岭南学派花鸟画艺术研究	91
春蚕吐丝 润物无声	102

白描花卉临摹

梁如洁

一、关于白描及花卉白描

白描是中国画技法形式中的一种，主要多用于人物或双勾花鸟画。白描画法全凭线的虚实刚柔，浓淡粗细来体现物体的不同质感和变化。白描作为国画的一个画种，古代则称之为白画，通常也叫线描。它区别于重彩和浅绛，有独立的审美价值，是学习工笔画的基础。

白描的特点是用笔肯定、洗练，造型具体准确。它的艺术语言丰富，线的长短、粗细、方圆、曲折、疏密、虚实以及用笔轻重、顿挫、刚柔等，各种节奏变化都是它独特的艺术表现方式。

古代白描作品多见于人物画，其表现形式丰富多样，有人物十八描传世。出现了大批擅长白描的画家及作品，如吴道子的《送子天王图》，李公麟的《维摩演教图》等，早期(宋以前)少有花卉白描传世，及至宋代也只是作为工笔画的粉本，未曾有独立意义的花卉白描作品。宋代文人水墨花卉竹石，如杨无咎的《四梅花卷》、赵孟坚的《岁寒三友》等也可看做花卉白描的作品。

秋海棠 梁如洁

虽然元代及以后也有不少双勾竹石花卉。但仍少有花卉白描作品传世，只作为工笔花鸟画的底稿。

白描虽不着色，但要求有丰富的笔墨变化，讲究骨法用笔，气韵生动，使人感到整个画面有节奏，有层次，生动而清新，活脱而凝练。一幅好的白描，不仅仅是习作，也是一幅耐味的佳作。

白描的运线要求劲挺古拙、轻快爽利、圆轻自如、刚柔相济、有繁有简、有粗有细、纵横交错、章法得体。白描的用笔要抑、扬、顿、挫、徐、疾、轻、重，变化有致，切忌板、腻、滞、刻。用墨要有焦、浓、重、淡、清的

变化，不能过于焦、涩、渴、干，水分要适中，墨色要明快。描绘花、草、虫、鸟等形象，墨色应有所区别，讲变化，求生动。如画花时，花瓣可用淡墨勾出，水分稍多些，使其有透明和薄度；花蕊要用浓墨点就，而叶子须以浓淡墨兼用；枝和梗则用重墨画成。一般说来，运用较粗壮的墨线，可以表现木本、藤本植物的叶和干；运用较纤细的线条，可以表现草本植物的花和嫩叶的薄度。运用挺拔、坚硬的线条，可表现木本植物的叶和花；运用旧笔秃毫作为线条，可表现木本植物的梗以及坡石的质感；若用枯笔、渴墨，便可表现老树枝干的质感，

凡此种表现方法，都要求在运线上有力度和速度，这才能达到笔道的要求。“笔道”就是“骨法用笔”，也即用笔的功力和用笔方法。张彦远《历代名画记·论画六法》中讲：“夫象物必在于形似，形似须全骨气，骨气、形似皆本于立意而归乎用笔”。可见，用笔是关键，在于使力，用笔一定要以渗透作者情意的力为基质。

白描勾线用笔要求笔在指间，指实掌虚，运用腕、肘、臂肩的运动勾画出长短线条，根据对象的不同变化，表现出线的力度和速度。在勾线时，对起笔、落笔、收笔、来龙去脉、转折顿挫要求做到笔笔见工夫，处处有交待。

学习白描可以锻炼运笔、用墨、用线以及构图等方面的基本功，以及掌握花鸟的造型能力。因此，白描练习是学习花鸟画的起手法，也是学好花鸟画的基本功。好的白描花卉作品，既表现花卉的形神气质，又是画有感情和性格的流露。白描形式在工笔画中有两类：一是纯以线条完成，不加任何渲染；另一类是在勾线造型的基础上再加水墨晕染，以加强空间，并使对象的形质更加丰满、立体。作为白描花卉的入门，一般以第一类为基础。

二、临摹前的准备

学习白描首先从临摹入手，学习古今名家的表现技法，其次是到生活中去观察、写生。

临摹是学习国画的重要手段之一，对于传统技法的认识和吸收，前人的技法经验是十分重要的。通过临摹分析、研究前人一些成功的好经验，以及各种表现技法和作品，在学习过程中，加强理论修养和对实物的观察。要注意从临摹中去学习前人是如何反映生活，如何经营位置，如何用笔用墨，如何处理和表现对象的技法等等。

1. 范本的选用。

2. 工具材料性能：笔、墨、纸、砚。

3. 读画：选定范本后，分析理

学生白描写生 梁宇 指导教师 梁如洁

大红花

零五年写生于重庆公园

梁宇

教师示范 白描 梁如洁

解其技法特点。通过读画,提高自己的鉴赏水平,做到心中有数,才能有的放矢地进行学习。

白描花卉临摹的方式一般有:摹、对临、意临、背临,初次课程要求以摹为主,在掌握了用笔勾线的技巧之后,对造型能力强的同学应鼓励对临、意临,“略其迹,取其意”,提高对线条综合运用能力。这就要求学生多练习,多体会,熟能生巧,巧则能变,化为己有,学以致用。

在开始临摹之前,应对一幅画综合理解,必须弄明白起笔收笔,笔与笔的衔接关系。线条与线条之间的关系是表现空间的关键。一幅画从何处开始,止于何处,应了然于胸。在动手勾线前读画,弄清花、叶及线条的上下层次,白描花卉单靠用笔用线来完成,所以线条的质量就显得特别重要。一幅好的白描花卉作品,对象的质感、量感、空间感乃至于神态、气质全由各类线条来体现。学生应当通过读画,理解如何构线造型,

以及一幅画勾线的先后顺序。

三、怎样临摹

白描的表现语言单纯,用线柔和、流畅而益显格调高洁。线条的质量有赖于用笔,但凡起止运行,顿挫使转,一切变化不仅都应切合物形、物态的需要,形象地、概括地表现出各类物体的形质,而且在用笔的徐疾轻重之下,刚柔润燥之间,具有一种明显的节奏感、韵律感。

中国画的形象构成,线是起着决定性的作用的。而线的变化,基本上由于用笔方法上的不同,所以学习中国画基本技法,首先便是掌握用笔的基本技法,如何才能使画出来的线条生动有力?如何才能表现出对象的精神特征?在用笔时,还应注意起笔、行笔、收笔。注意快慢、轻重、虚实、浓淡、抑扬顿挫等变化。

勾线之初,先练习使用中锋,避免侧锋。特别是线条转弯的地方,注意用笔提转。线条产生力感的关键在于笔锋与纸面的磨擦。勾线时要把笔按下去,使笔锋对纸面有一个压力,同时

又要擎住笔,向上有一个提力,压、提两力平衡再用一个拖的力量行笔。注意:只压不提就是“抹”,容易出现侧锋,只提不压就容易“飘”,线条滑而无力,火气十足。用笔切忌挑、滑。一般说来,勾好每一条线都必须有起笔、行笔、收笔三个动作。要领在于:

1. 起笔藏锋,如欲向右行,先向左藏锋顿笔,然后再右行。反之,则欲左先右,上下行笔也如此要求。

2. 行笔要稳、速度宜慢,用力要均匀。行笔中途转向应稍停为后折回为“挫”,顿、挫时要调整笔锋方向以免出现侧锋。

3. 收笔回锋,使线条沉稳含蓄,避免“飘”。

花卉白描用笔用线表现花卉形象应注意的几个问题:

1. 勾线起笔顺序。先弄清楚花、叶上下层次,开始勾线时一般是先花后叶再枝干,先勾最前面花头,然后再勾第二层、第三层……勾完前面的线条再勾后面的,画完一组再画下一组。先近后远,先淡后浓。

2. 结构前后关系。当两条线或三条线相遇相交，前后线条不要相压，应注意两线忌平行，三线忌交叉成一点。白描花卉造型的上下、前后关系全靠线条分出来。

3. 边缘线与折面线。一般的花瓣与叶片均为薄片状，其轮廓线大致有两种。一种是属于叶片和花瓣转折时的折面线和花、叶的筋脉，这种线没有缺刻及方折，须勾成饱满、富于弹性的弧线，以表现花、叶的生命力。另一种是叶片、花瓣的边缘线，这种线或有波浪状起伏，或有缺刻，或有撕裂和折皱，要用顿挫、起

伏，有粗细、连断等多种变化的笔触，以表现皱折，及质感的变化。运用这两种线条应注意既有对比，又要统一，既表现多变的转折，又要有线条的美感。

4. 线条的干、湿、浓、淡、粗、细。白描花卉通过用笔用墨的变化表现花卉形质，一般用淡墨和较细的线条勾花瓣；用浓墨和较粗的线条勾叶、茎和花萼等。色泽深及质地厚硬的对象用线略粗、重、方、硬，色彩浅及薄嫩的对象用线则轻、细、圆、柔。但线条的粗细、墨色的浓淡都应以整体感为前提，不宜变化太大。

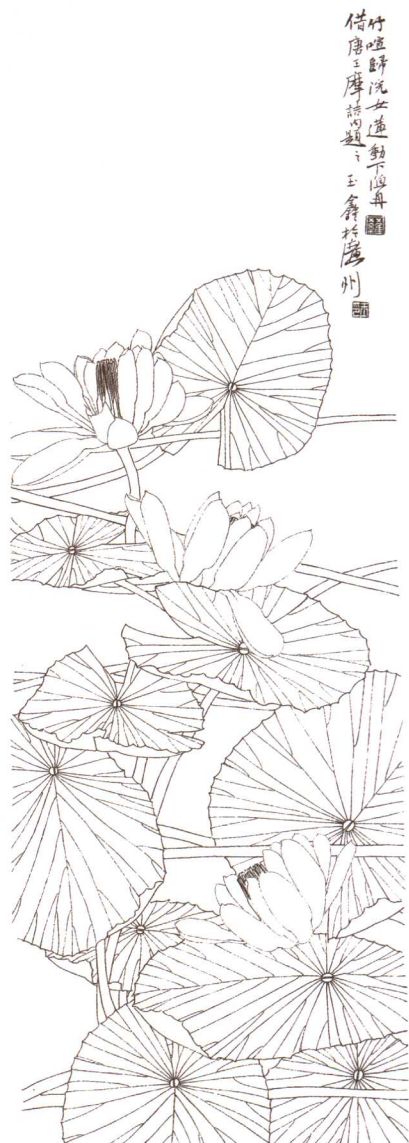
5. 此外，还有勾长线条时的换气方法，勾不同花头、叶片的各种用线变化、节奏对比，茎枝与木本的勾勒和皴擦等等，只能在教学过程中按实际问题加以解决。这里不一一列举。

以上关于白描用笔的要求，白描状物写形的规律，都是初学者容易忽略的一般问题，是对初学入门者的基本要求。实际操作时，还有很多个别情况，应视个人不同分别加以引导。对于白描更高的要求，则是如何用线借助形象来发挥线描的艺术趣味，寄托作者的“意”。

白描花卉 梁如洁

学生作业 罗玉鑫

中国画白描花鸟写生实践研究

梁如洁

白描写生是中国画认识生活收集绘画素材的主要方法,又是中国画锻炼造型能力和写实技巧的主要手段。白描在古代传统的绘画里,叫做“粉本”,作用于绘画的基础。现代绘画以素描、色彩、构成作为美术的基础原理概念,中国画的白描在现代绘画的造型中也是素描其中的一种,而且是独特的表现形式。白描写生更成为现代花鸟画学习的必经途径。

我们在大自然中观察、研究、记录艺术形象,往往使用写生、速写、默写这三种方法。中国画学习初级阶段的临摹与写生、速写、默写,这被称为“四写”的方法是培养正确学习中国画造型能力的基本功。写生、速写和默写是收集创作素材的主要途径,各有阶段的要求。在学习实践上,目的明确才能收到较大收益。

中国画的写生,有人物、山水、花鸟不同的题材。白描花鸟写生,是用高度凝练概括的白描线条塑造花鸟的形态,它的表现过程,是以主观的审美意识对客观物象进行一次形式的再造与重构,使中国画的线描在舍弃了五彩缤纷与光影婆娑之后,以一种特有的艺术魅力从本质上表现了花鸟的形态与神韵。

这种特有的线条造型,是作者通过写生的审美观察,分析研究对象的物理、物情、物态,选择适合作者审美意象的特征,经过推敲、提炼、取舍、概括,从生活的素材到构图的经营等等,一系列艺术实践才能完成的。下面我们分四点要素对白描花鸟写生作进一步的分析。

一、审美观察

中国的花鸟画艺术,蕴含着深厚的民族文化底蕴。梅、兰、菊、竹类植物,象征中国文人“君子”的品德。

花鸟咏春、草木敷荣陶冶人们对美好事物的向往。大自然花鸟世界的蓬勃生机,正是热爱生命、热爱自然人们心灵的回归。因此,捕捉有感于自我审美的花鸟形象,是写生的前提。

“疏枝横玉瘦,小萼点珠光,一朵忽先变,百花随后香”(陈亮《梅花》),“丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心”(杜甫《秋兴》),“韵绝香仍绝,花清月未清,天仙不行地,且借水为名”(杨万里《水仙花》),“能白更能黄,无人亦自芳,寸心原不大,容得许多香”(张翥《兰花》)。中国的古代诗歌“诗中有画”,中国的传统绘画“画中有诗”。“诗画本一律”是中国传统绘画理念所认同的。因此,写生形象的捕捉,首先是花鸟形象诗意和情态的捕捉。“低昂枝上雀,摇荡花间语”(苏轼《书鄢陵王主簿所画折枝》)、“蔼蔼花蕊乱,飞飞蜂蝶多”(杜甫绝句)。在这些动人情意的诗句中,我们眼前仿佛出现一幅幅美丽的画面。当我们收集素材,进入写生的状态,审美的情意,要贯注始

终。因此,提高文学和审美的修养,对花鸟画的取材大有裨益。

写生开始时,可以长时间细心观察花鸟的细微处,对花的花苞、花萼、花冠、花蕊、小枝、大枝的具体形态和生长规律,鸟的嘴、爪的显著特点,软毛飞羽的区别,以及雌雄构造和色泽的异同,都要深入地体验观察。因此,观察体验生活,是远比绘画的时间要长得多。生活中的动植物种类千变万化,想全都画下来是不可能的,要分类研究,认识各类花树的特点和规律。我们知道,地球上动物都是依赖植物生存的。一个花鸟画家,应该有植物学的知识,才能更好地借助自然界的动植物来表达情感。花鸟写生要了解植物的物理、物情、物态,才能去理解写生的对象,选择写生的对象。

二、植物的物理、物情、物态的区别

1. 物理:指的是植物生长规律和组织结构。

植物分草本、藤本、灌木和乔木。

钢笔写生 梁如洁

花卉有一年生，籽种的草本和多年生宿根的草本；有灌木丛生的本木和乔木、亚乔木；有缠绕茎的藤本和攀缘茎的藤本。花冠也有各种不同的形态，种类繁多，各有各的长法。

一年生的植物生命周期在一年之内完成，它从一粒种子发育成熟，产生出本身的种子，并将种子散播出去，然后枯萎。水稻、番茄、豌豆和向日葵，便属一年生植物。

乔木也可以分两个不同类型：长绿树和落叶树。

长绿树最有名的是松树和冷杉、柏树，四季长青。常绿树的叶并非原封不动，永远留在树上，这类树几乎

整年不断生长出新叶代替旧的，因此它们的树枝上总是保持着绿叶的生长。

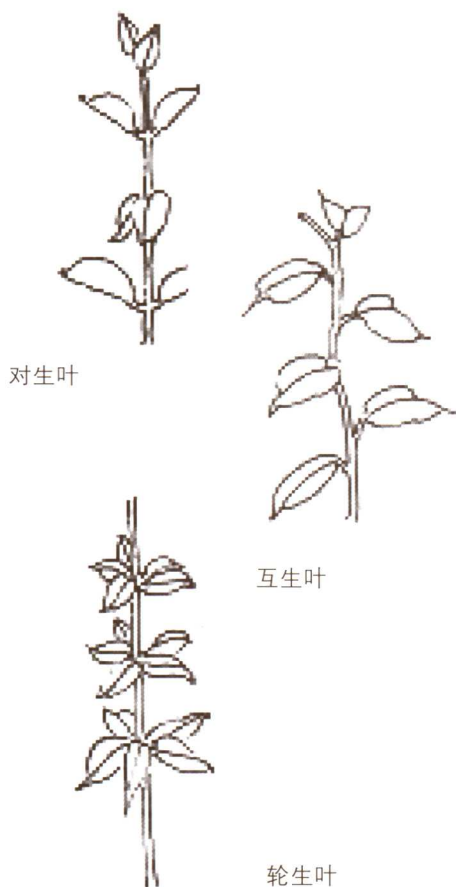
很多人都见过秋天里落叶树夺目色彩构成的美丽图画，如凤凰树、枫树。

灌木：丛生的矮小树木，如茶树、酸枣树、野玫瑰、杜鹃花等。

藤本：落叶蔓生木本植物，如紫藤；常绿木本植物，如白藤、茎细长，柔软而坚韧，俗称“藤子”。还有我们常见的葡萄、黄瓜、丝瓜等瓜蔓。

竹子是南方四季常青的乔木。其生长规律是从笋内抽出新笋，竹未

教师示范钢笔写生 梁如洁

对生叶

互生叶

轮生叶

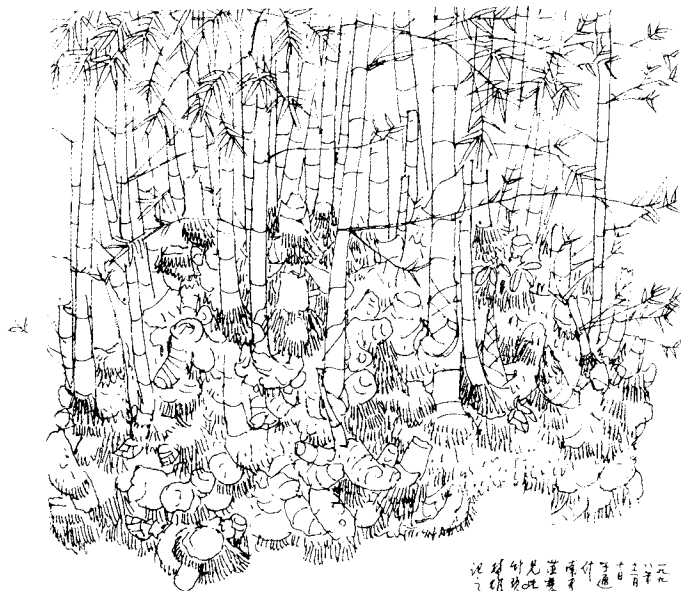
多年生植物可生存若干年，一旦发育成熟后年年开花结果，其中有许多种，叶子每年秋天枯萎，到了春天再度萌芽。例如百合、大丽花、牡丹花和兰蕙每年都会枯萎。可这些植物以其贮存养料的地下器官根部继续生存，下一个生长季节来临时，再度破土生长发育开出花来。

乔木大都是树，开花结果的多属亚乔木。

秋海棠
常绿植物，叶对生，成圆形，外面呈深绿色，背面
苍白色，有光泽，在秋季，花成簇，重瓣，呈粉红色，花
茎直立，可高达1米，花期7-8月，如法京
1914年秋，梁如洁画

白描写生 方楚雄

出笋时就有节，出笋后竹干竹枝向上往高里发展，不再往粗长。新篁长高后放叶，先从一组叶的后边舒展，向前叶展开，名为新竹。竹干出土后长到七节以上才发枝，枝左右互生，每节生两枝，到梢头则每节生一枝。枝上生叶，竹类品种繁多，有一组五叶、七叶以至十几匹叶的不等，但总是在小节互生的奇数叶。

2. 物情：指的是植物的生活习性。

有的植物不怕严寒能御霜，凌风、傲雪，如松、竹、梅、菊、芙蓉等，在中国传统审美观念上赋予它们坚贞不屈的品格象征。松、梅的枝干不怕雪压霜欺，所以苍老，形如虬龙，写生要表现出它的性格特征。梅花欢喜漫天雪，能在寒冷的风雪中迎春，它的枝干不似桃杏，是以 45° 角开出。古人说，画梅要写女字，其意是枝干遇风雪而多转折的意思。芙蓉在霜前盛开，有抗拒风霜的脾气，古人题芙蓉为“拒霜”。菊花则比芙蓉更迟开，已降严霜还能吐出鲜艳的花朵，古人题菊花为“御霜”。竹子中通外直，节节向上，有欣欣向荣的气质。兰花较多生长在深山老林，不与群芳争光，叶子和花朵的长势潇洒自如，人们称兰花为君子风度。也把梅、兰、竹、菊喻为“四君子”，以它们的风度和气节，象征中国文人“君子”的高雅品格。

沈从文先生说过：竹子是中国的象征。

白描写生 方楚雄

有的植物既怕冷又怕热，如牡丹、芍药是春天开放的复瓣大花，花瓣大而薄，它在早晨阳光初曦时开放，到晚上日落收拢，中午天热时花瓣就焉了，这两种花上午7点至11点，下午3点至5点最好看。

荷花怕热，早上开，中午闭，次日开，再闭，第三天凋谢。牡丹、芍药、荷花开时，都是由花蕊逐渐向外松开，合拢时从花心向内收拢，外边的瓣子逐渐往内收，所以画半开花是上午初开的，还是下午已收拢的，懂花的人一看就知道。

又如剑花和昙花开花时间最短，夜深人静时开，花期约1小时，故又有“昙花一现”的称号。

木芙蓉的花早上开时是白色的，但到下午就转为粉红色。锦葵科另有几个品种也能开变色的花。故古人有“未从看花先起早”之说。什么花都在早晨精神最好，朝露未退，晨光初曦，花叶枝挺带露凝香。赏花人是在这种状态下闻到花的香味。我们要表现朝气蓬勃、欣欣向荣的花朵，就得先感受到花的芬芳，感受到花的姿态优美，方能动情，方能画出美的图画，让观者视觉引起感情的共鸣，达到画中较高的艺术感染力。

“春落英，秋落朵”。这是春花和夏秋花不同的性格。春天开的花残时是落瓣；夏秋开的花（如扶桑、芙

蓉）不是掉瓣，是落朵。

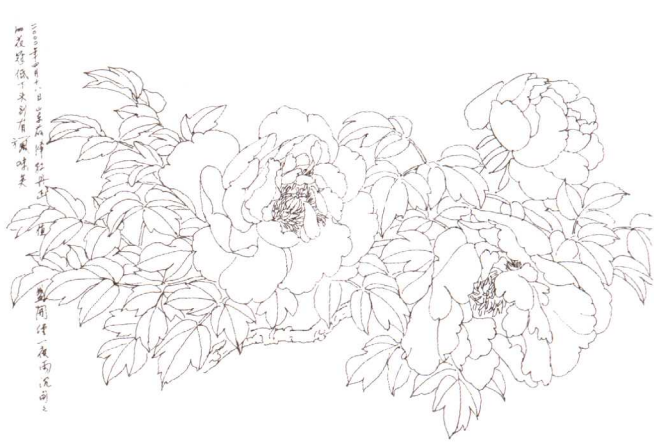
枝都有向阳性，即便是垂压的枝头，也要向上才是活枝。叶子正面向上，吸收靠阳光制造的叶绿素供植物生长。故古人说：“无风翻叶不需多”。枝多抱体，一般花树均四周向内向上长，以钻天杨树抱体最典型，雀爪枝向外向上，如马缨花枝，龙爪枝例外向下扣，故人工可以利用向阳性培植悬崖菊。枝干向阳，它的花也都从花丛朝外开放，古人说“向阳背花宜在后”，是说画背花，不宜画在前边，画在前面则是花向花丛内开放了，应当画在花丛后边，背面花的后边不能再生枝叶。“石畔栽花宜空一面”，是说如果画花丛中的石头要空一面，表现被石头遮掩的阴面，如果四面堵死不透气，那么花也开不好，空出一面来，既符合生长规律，在画面上也更好看。如果树上的果，朝阳枝上的果先熟，被枝叶掩盖的果后熟。

3. 物态：指植物的形态和特征。

植物的品种繁多，千姿万态。如红棉树，由于它的树身高大，花朵红艳，人们赞它为英雄花，我们画时，要把它高入云端的气魄表现出来。有的花朵大，枝叶茂盛，如牡丹、芍药，要画得富丽堂皇。有的清香俊秀，如兰花、水仙，要画出它们玲珑秀逸的风姿。有的花向上朝天，如玉

白描写生 方楚雄

白描写生 方楚雄

兰、辛夷，则要画出它们昂首的英姿。有的花下垂风趣，如秋海棠、倒挂金钟等，则要画出它们柔嫩的花柄垂而不蔫，迎风招展，姿态翩翩。画果树，要画出累累压枝，水分充足，丰满、丰收的境界。

花与叶的特征：

花和花、叶与叶，都有它们的共性，但又有它们各自的特点，如迎春和连翘、梅花和杏花都是早春时所开，不长叶而在枝上开花，它们的形象颜色都相似，但仔细观察又各有其特点。诸如此类的桃花与樱花、梨花与海棠。

叶子形状也很多，如掌状叶，一般是一叶分五叉，不仔细观察容易公式化，要注意掌状叶的特点变化。

叶子一般规律是左右对称，但也有些叶不是对称的。有些叶子叉向前，有的分叉却向后伸，如马蹄莲和慈姑

的叶，后两叉的方向却向后，它们的叶柄长法各不相同，叶筋也各有特点。

各种形态的叶子：

草本海棠类的叶是向里的半边小，向外的半边大，“四季海棠”、“秋海棠”豆的叶，三叶一组，中间一匹叶，左右对称一匹叶，左右的两匹叶，则向前的半边小，向后的半边大，由于叶的两边大小不同，故叶筋的多少和主复筋的分布也就各有不同。经过这种方法观察分析所画的对象，在共性之中找出它们的个性，画时注意它们的特点，不妨适当夸张，使人一望即知你画的是什么花，既形似又能神似。

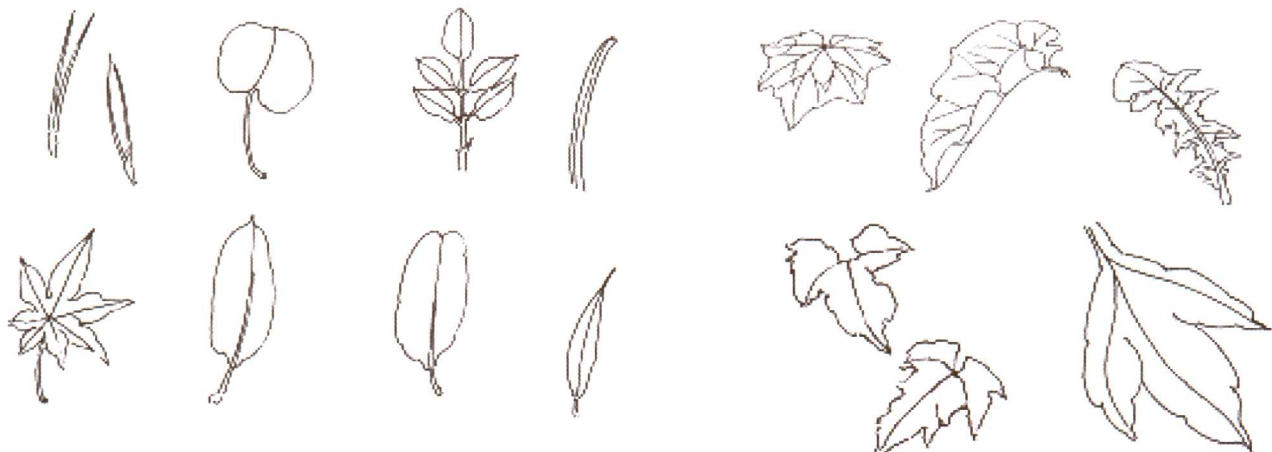
懂得一些植物学的知识，对我们写生很有帮助，我们在分析研究植物的时候，可以看出它的生长规律，组织结构，性格和特征，才不会被表面现象和偶然现象所迷惑，从而更好地

认识对象，感受对象，把生活中的形象提炼、概括成艺术形象。

三、写生要领

写生之前多看古今名作，学习其表现方法和构图方法，有体会，然后再到生活中去，发现对象美的所在。用学过的表现方法来启发自己的写生能力，但不能用他人的框框去硬套生活，要尊重自己的感受。

画什么花都要选择好入画的角度，有的花长得较畸形，不典型，不适宜入画。好花，不是任何角度都好，要在花丛中多转，多看，然后坐下来画。有的花宜于仰视，有的花宜于俯视。比如下垂的花应该仰视，才不会垂头发蔫像倒挂钟。如秋海棠。玉兰、荷花则宜于俯视，才能看见它美丽的花蕊（一般人看花都看花蕊），倘画荷花采取平视，花瓣左右上下平伸则不美，如俯视看见小莲蓬的

各种形态的叶子

上面,花瓣变化就多了。还有的花宜正面和八九分面去画。喇叭状的花不宜正面画,因正面画不出筒状的深度,采用七八分侧面容易画出它的筒状来。

写生要先选择花卉对象的大轮廓,然后由近及远,由前至后,一个瓣一个瓣地认真画,画完后检查每瓣是否能结蒂连心,倘归心不好就要擦掉重改。要注意搜集第一手材料及记录颜色。

1. 先把一枝花由花到枝、叶、梗全面认真地画下来,既能认识它的生长规律,又做了造型的练习。

2. 搜集各种花头的正面、侧面、背面、花苞、叶子的不同形象,左右前后的各种不同姿态,作为整理创作的备用资料,在构图时根据需要采用。

3. 画缩小的各种大势,用速写方法可以在较短时间内搜集不少构

图支架,结合上述两手材料,可以创作出各种不同的构图,在画时要记录颜色,各用文字记录一些生长规律。

写生时,不是依样画葫芦,如实照搬,而是要提炼取舍,集中概括。比如说可以在同类的花丛中选择理想的形象,移花接木。有的花枝叶子形状结构松散,可以有意识整理它们的聚散关系。又如有些叶子有许多叶筋,可以只画主筋,不画复筋,如春天的嫩叶。但有些复筋很明显,那就不能舍。

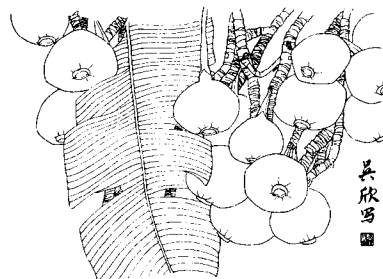
整理步骤: 写生稿子要在记忆犹新的时候进行整理,将铅笔稿勾成毛笔稿时,不能在原作上勾,要保留第一手写生资料,最好用拷贝纸蒙在原稿上进行整理,勾出主要的东西,舍去次要烦琐过多的枝叶,进行必要的裁剪提炼。整理时要特征具体,结构明确,不典型的要略加修改(如有病虫咬过的,不正常枝叶),不要自然主义都勾出来。花叶的大小比例要突出花,叶子不可过多过大,叶子画大相对比较花就显得小了。

在写生基础上必须训练速写的技法,取其整体造型,大的动势,要求在短时间内完成。如鸟的动态,用快的笔速,捕捉于一瞬间。锻炼在片刻短暂时间内,观察自然界里花树、翎毛、草虫的造型色彩和把握它们的动态神情,风韵意趣的能力。鸟的飞鸣食宿,花树在风晴雨露中不同的姿态,都应以速写的方法记录其形象动势,通过瞬间的观察记忆,迅速画出其主要点线,捕捉形神本质。注意整体,舍掉细节,分析动态,抓取典型。下笔要肯定,要从复杂的动势中提炼出重要的线,并注意各动态的连贯性。要在当时的环境中启发构图、掌握特征,四面取形,就地取材。速写训练比写生难,必须经过勤练,否则就不能得心应手。练习过程中,逐步由静到动,由慢到快,循序渐进地锻炼把握形象主要特征的能力。

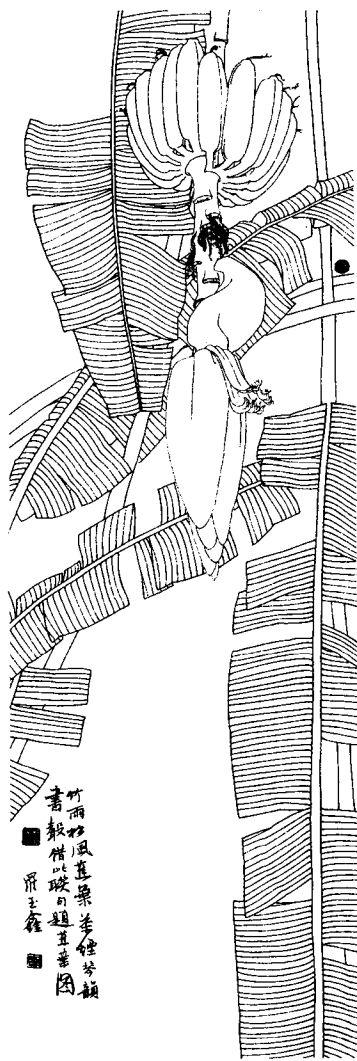
默写是要求记忆,实际上,写生的速写已经包含默写的成分。速写要低头画,在较短时间内离开自然形象,

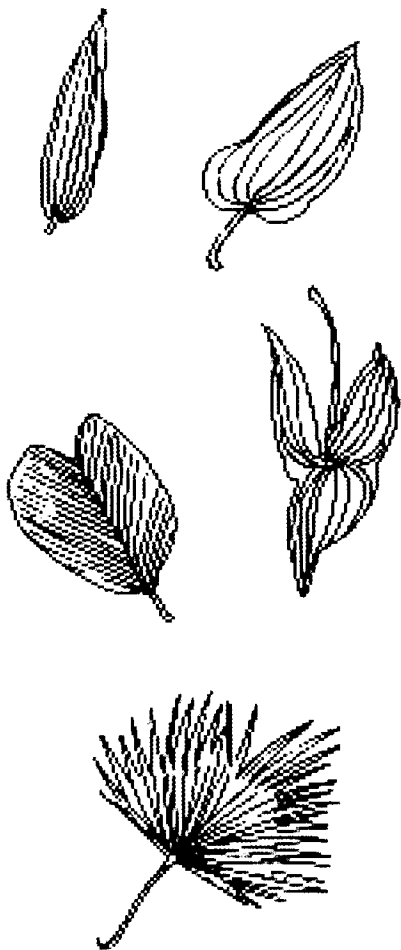
学生作业 毅贤

学生作业 吴欣

学生作业 罗玉鑫 指导教师 许放平

写生 梁如洁

意味着已经在进行默写。默写有两种，包括在临摹中运用和在写生中运用。临摹中的默写是当一幅画临过以后，再默写一张，变更其姿态，把临摹中得到的理解，潜移默化地运用到创作中去。写生中的默写，充分利用写生中得来的印象和临摹中得来的技巧，加入主观创造，重构画面。因此，写是接近创作的。

记忆和默写又是中国画创作方法的优秀传统，只停留在写生基础上，还不能完全进入创作，中国画家多是凭着记忆来作画的。画家记忆中的形象是经过加工，比自然的形象更典型生动。这些形象不只包含对象的形神，还包含作者的情理。记忆和默写的方法在中国画创作中是不能忽视的。

总之，写生、速写、默写三者的作用有分工，有阶段，目的不同作用也有异。写生是精微记录，速写是动势姿态的记录，默写既是临摹和写生的辅助手段，又是创作的重要方法。通过观察、分析、记忆、写生、速写、默写等不同方法熟悉生活，把握繁复的花鸟形象和多变的花鸟动态，做到闭目如在目前，下笔如在腕底。没有认识的深度就没有表达生活的内在精神和表达自己感受的深度。

学生白描写生 梁宇 指导教师 梁如洁

学生白描写生 梁宇 指导教师 梁如洁

四、花鸟写生构图

构图是将生活中通过写生收集的素材,经过提炼加工组织成独立的画面。否则,素材和习作就不能形成比较完整的艺术作品。有了从生活中搜罗的大量素材,同时又对其生长规律和习性有了一定认识,然后是对这些素材进行认真分析研究,看它是否代表其特性的典型姿态,看它是否具有既统一又变化的入画角度,再进行大胆心细的提炼取舍。最好在写生时就注意“就地构图”,如果写生对象姿态主要部分很合理,次要部分尚有欠缺,可以就地取材,从别处移植部分理想的替换。中国画技法上最显著的特点,是不受时间空间限制的构图法,所谓“散点透视法”。作者可以根据构图的需要,移步变易地由高及低、由远及近就地取舍,不受限制。用此法构图,既对对象的物理、物情有实地了解,又能主动地把这些具有构图形态的素材,用构图法则进行反复地推敲,使其更典型和富有艺术感。这样创作出来的白描作品,有生机勃勃、丰富多彩、生动灵活的情趣和意韵。

构图法则几点:

1. 落幅位置

一张白纸,把所画的东西放在纸的哪里呢?放得恰当是一幅完整的画面,弄不好就像裁下的一段,构图不完整。初学画人可以从“三七停起手式”入手,把基本的构图规则弄清了,再突破这一手式,否则一上手就出新,走险境往往不合构图基本原理,弄巧成拙。(图5)“三七停起手式”,是一张纸分成十等份,在十分之三或十分之七或七停上,从而向对方发展,这样比较稳当。倘若纸外向内伸枝的构图,把纸分成十等份,从三停或七停处向内伸枝,比较匀称,切忌不要对五出枝,上下或左右相等,亦不要从一停或九停入手,一边太多一边太少则太偏,更忌讳从角上入手成对角线,三线归一左右对等都是很难看的。无论什么样的格式都可用“三

七停”来划分。(图6)。

2. 均衡稳定

一棵树或一枝花生在自然界,久经风雨不歪不倒,是具备下列四点而平衡身体。即欲左先右,欲右先左,欲上先下,欲下先上。在折枝构图时也同样要注意此四点自然生长规律,如折枝向左的枝多时,一定要有向右

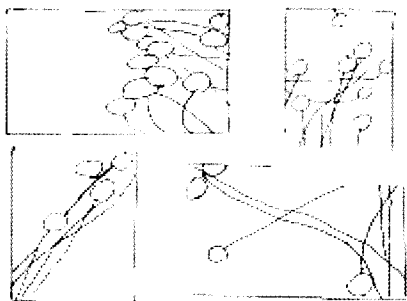

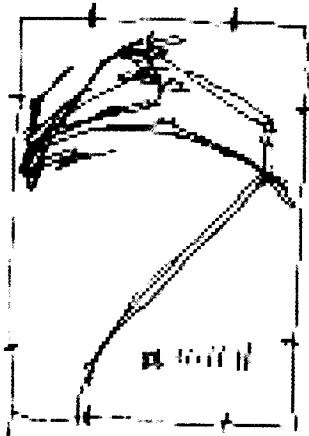
图5 构图不当

的枝相衬才不会倒伏,则向左的是主,向右的是从,以此法欲上先下也就是向上的枝为主,向下的枝为从,主从得体方能均衡稳定。不能只画一个方向,要将矛盾的双方互相对立,互相依赖的全面关系画出来,才能使画面均衡稳定。(图8)

图6 三七停起手式

图7 疏朗

3. 聚散疏密

聚与散、疏与密是两个对立面,要应用得当,方能平衡稳定,达到统一美观。聚密与散疏二者不可太悬殊,前人曾说要“密不通风,疏可走马”,这是一种形容比喻,表示利用疏密的对比关系,求得画面的生动变化。同时,整个画面中疏密二者是相对而言,不可太绝对。聚密是由于多层次而形成,但花枝要朝阳通风,不能聚得过分紧密,不然给生存带来困难,所以古人说:“密叶必间疏枝”,但出枝又不可太零散,过分强调就是走极端,一幅画中只要做到“疏密相间”层次分明就行了。

4. 呼应开合

画中有两枝以上的花放在一起,不能各不相干,要顾盼生情,相互呼

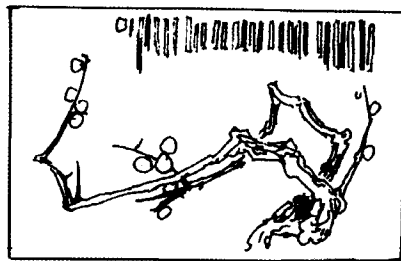

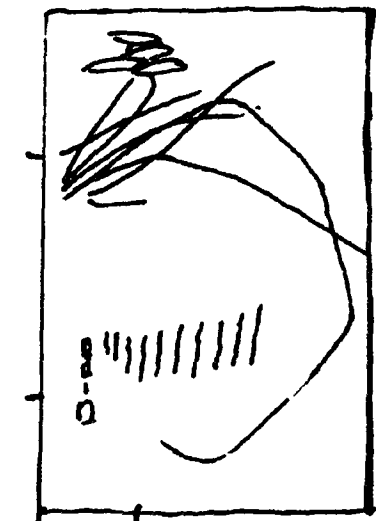
图8 均衡稳定

应。如一枝大为主,一枝小为从,布局不可一般高,也不好背立或面凑,要紧密联系,但又不是生硬强求,方能生动活泼。

画中的开是枝叶放出去,合是收回来,太开则松散,太合则拘束,开合是将二者统一起来,把画的主题集中于纸内。如画三两枝花,花穿插得当,有开有合,相互呼应,才是一幅比较完整的构图。

5. 曲直粗细

这是两个对立面,画木本植物,枝开较多,必须有粗细的变化和曲直的区别,才对比好看,也符合生态,因树的老干经多年风吹雨淋,雪压霜欺,自然有不同的转折变化,不是直挺的。新生枝条没受自然风雨侵袭,富有活力,故显得光润挺拔,也比较细嫩,二者在一幅画里有了曲直粗细,苍老光润的变化,既符合自然生活,又具备艺术的规律。画草

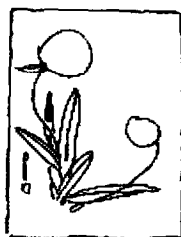

弯转，有失形神。

6. 圆缺参差

所画花朵在画面中切忌开成规则的几何形体，要既统一又要有变化，如画大花头，选择花的初放阶段，朝气蓬勃，欣欣向荣。不要画开到极盛的花，这是花处于将残阶段，给人颓伤的感觉。也不要选择残缺落瓣的花（如有意强调某一意境，那

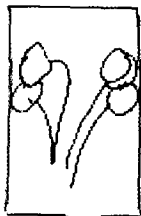
图10 圆缺参差

开合呼应

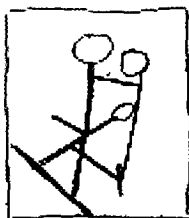
太和

太开

曲直粗细

太直打叉

弯曲太多

是另论)。太圆形体没变化不美，缺口太多又不丰满，最好大体圆而有部分缺。画多头小花聚簇的花序，这样的花既丰富多彩，也有圆缺参差变化。构图基本定局后要检查四周大轮廓是否参差错落，无论从哪个角度看都因透视关系，有长有短，有低有低，不能画成平行或齐头，参差的深度也要有变化。（图10）

7. 构图

一幅完整的构图，就像一支乐曲，有节奏和韵律感，有高潮，有尾声。强烈的节奏和韵律感，会引导观众去欣赏你所表现的艺术。绘画亦如此，不论立幅、横幅、手卷、扇面，要构成一幅构图，除具备以上所讲的条件外，还要注意画面的完整性。一张画要突出画眼最精彩的部分，把它放在引人注目的位置。构图不仅包括形和势的变化，也包括墨与色的变化，情和意的变化。总之，花鸟画构图要参照一定的规律，更重

本花梗，也要注意植物的生态，一般是下端粗壮，上端略细嫩，下端多直立，上端开花增加了重量，容易弯曲，所以一枝花梗自然有了粗细曲直的变化。如画两枝相交，最好画一粗一细，一实一虚，有曲有直，相互交叉，前后层次分明。枝干的转弯处多是因出枝或长叶才转折，故“拐弯处必有节”。在画里应用粗细曲直要符合自然规律，不可随意造作，任意

学生白描写生 梁宇 指导教师 梁如洁

图 梁宇画 梁如洁指导 2017年 兰蝶