

美术基础训练名家教学示范

总策划 郭振山

陕西人民美术出版社

Shuifenhuahuijifa

贺建国 著

水粉花卉技法

ADA56/08

J215/50

水粉花卉

技法

SHUIFENHUAHUJIFA

美术基础训练名家教学示范

贺建国

陕西人民美術出版社

首都师范大学图书馆

21654812

图书在版编目(CIP)数据

水粉花卉技法 / 贺建国著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2003. 4

(美术基础训练名家教学示范)

ISBN 7-5368-1653-7

I. 水... II. 贺... III. 水粉画: 花卉画 - 技法
(美术) - 高等学校 - 入学考试 - 自学参考资料
IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第021790号

美术基础训练名家教学示范·水粉花卉技法

贺建国 著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安北大街131号)

新华书店 经销 陕西省印刷厂印刷

787 × 1092 毫米 12 开本 5 印张 15 千字

2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1-8000

ISBN 7-5368-1653-7/J · 1305

定价: 25.00 元

作者简介

贺建国，字鉴之。1940年生于河北，1961年毕业于天津美术学院，后留校任教，从事色彩绘画的教学与研究。曾先后出版《水粉画技法》、《水彩风景写生》、《色彩学》、《水粉画教学》、《水粉画技法新探》等专著。现任天津美术学院教授、中国美术家协会会员、天津美术家协会理事、亚细亚国际水彩画联盟天津十人水彩画会常务理事、天津文史研究馆研究员、日本现代美术协会评议员。

水彩、油画及国画作品曾多次入选“全国美展”及“全国水彩、粉画展”、“全国油画大展”、“全国静物油画展”，并参加“亚细亚国际水彩画展”、“韩中水彩画展”、“日中现代美术展”等国际性艺术交流活动。国画《导洪穿运》、水彩画《山丘印象》为中国美术馆收藏，水彩画《初雪》、水粉画《码头》分别入编《中国现代美术全集》“水彩卷”及“水粉卷”。

2002年1月在北京中国美术馆举办“贺建国水彩画展”。

地址：天津市河北区天纬路4号 天津美术学院
邮编：300141
电话：022-26012458

ADA56/08

目 录

花卉写生漫谈——年年岁岁花相似、岁岁年年人不同	5
作画步骤与技法运用	6
一、菊花与水果(水粉)	6
二、芍药(丙烯)	9
不同花卉的表现方法	12
一、牡丹花写生	12
二、菊花写生	20
三、月季花写生	34
四、荷花写生	40
五、唐菖蒲写生	44
六、昙花写生	47
作品欣赏	49
后记	60

花卉写生漫谈

——年年岁岁花相似、岁岁年年人不同

在自然界，花儿是美的化身，其绚丽的色彩、优美的造形、纯洁的品质、隽雅的风韵历来被人们崇尚为美的典范。作为视觉艺术的绘画，能将自然美升华为艺术美，表现花儿的画作，应该是更美的。

古往今来，画家用不同的绘画形式来体现自己对客观事物美的感受，每个时代、每个地区乃至每个画家，都有着不同的绘画手法和艺术风格。回顾历史，我们可以清晰地看到绘画艺术发展的轨迹。尽管许多画家都曾声称“应物象形”、“师法自然”，努力表现出自己所看到的自然美，然而，同一自然景物在不同画家的笔下又是那样的大相径庭。历史告诉人们：任何人也无法超越他所处的时代，艺术的发展总是与人类社会文明、科学、文化同步发展与时俱进的。确实是“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同”，时代的变革、社会的进步也在不断地改变着人们的审美观念，在现代科学思维方法与现代绘画材料、技术的支持下，吸取外来文化精华，努力发展新的审美空

间，是当代画家的光荣使命。

“外师造化、中得心源”是我国传统艺术理论具有指导意义的精辟论述，是画家锤炼、丰富自己艺术语言的必由之路。面对现实，怎样去画？画些什么？人们有着许多不同的理解。

色彩写生，是近几十年来才流行于我国的一种绘画表现形式，作者面对活生生的自然景物进行光色变化的科学分析，并直接运用色彩的明暗对比、冷暖对比、纯度变化及色相转换来体现特定光线环境下的情境感受。由于这种写生的方法超脱于传统方法对于物体“本色”的局限而转向对于不同时空总体色彩关系的把握，进而使色彩的表现力在绘画的状物抒情方面得到淋漓尽致的发挥。光与色的无穷变幻，为绘画的艺术表现带来了无限的生机与活力。最大限度发挥色彩表现的魅力，也是现代色彩画家们如痴如醉、孜孜以求的艺术追求。这也是本书所要重点研究的课题。

作画步骤与技法运用

写生像做任何事情一样，要讲究工作程序。先做什么，后做什么，怎样使最理想的目的一环扣一环地变为现实，这是十分重要的。但是，绘画又不完全等同于工业生产和手工制作，不同的作者、不同的画种或者面对不同的场合，都可能采取不同的画法和步骤。过分强求单一化，简单地搞“削足适履”，必然会影响个体创造力的发挥；但初学者在缺乏经验的情况下，能采用一种较合理的工作程序，就可以少走许多弯路，有利于提高学习效果。

为了说明制定绘画步骤的一般程序，仅就“菊花与水果”、“芍药花”两幅作品的作画过程分述如下。

一、《菊花与水果》(水粉)

步骤一 起稿。确定画面的构图、各部分的比例，无论画什么画，这都是必须要做的。此画我们使用的是水彩画颜料，考虑到许多细节要靠笔

触的变化来塑造，因此，就没有必要在草稿上去描绘过多的细部结构，只是注意把大的形体、总体结构画准就可以了。因为过多的细节刻画不仅耗费时间，没有意义，而且还有可能为下一步的涂色造成许多障碍，不利于整体效果的运作。

步骤二 区分画面的“黑、灰、白”三大关系，使画面的明暗层次拉开距离。既要考虑到形体，又要注意明暗关系、色彩关系的分布。最暗部的色彩尽可能“一次到位”，避免反复涂改，这样一方面可以有效地加强明暗对比效果，另一方面可以使暗部色彩不因多次修改而变灰。画面的最明亮部分适当留些空白，主要是为了防止纸面受到污染后影响色彩的明度。水果、花卉的透光、反光部分，要防止画脏，为了保持色彩的透明感，着色时宁可先画得过一些，然后再往灰里调正，就比较主动些。背景及边角的中间色部分，应尽可能概括、流畅，把握好色彩的基调。

步骤三 把画面所有的地方都铺上颜色——只有在“没有缺席”的情况下，才能显露出真正整体意义上的“色彩关系”。哪些颜色协调？哪些地方不协调？哪些颜色过头了或哪些颜色还不够？只有经过充分地调整，才能达到较为理想的效果。

步骤四（完成图）整体关系基本确定了，就可以进一步去完善一些必要的细节处理。有了整体色彩的参照，就可以一部分一部分地深入刻画。特别是“画龙点睛”的部分，要不遗余力，要画得精彩、画得充分，但必须保持画面总体的虚实变化。过分的细节表现反而会削弱或瓦解原有的整体关系。虚实相生，于概括中求变化，以一当十，寓丰富于简洁，是艺术表现的辩证法。这是我们利用有限的画面空间创造出无限的情趣、无限的魅力的永恒之道。

二、《芍药》(丙烯)

步骤一 确定构图。以较稀薄的丙烯色画出花朵、花瓶的基本形状与比例、位置，结合明暗造形，同时考虑画面上的明暗布局。因丙烯画颜料覆盖力很强，而且第一遍颜色实际上也起到“打底子”的作用，起稿时不必过分拘泥。

步骤二 从暗部颜色开始，强化明暗结构。画面上的黑与白、浓与淡、深与浅都是相对的。加强暗部也等于加强了亮部，整个画面也就变得活跃起来了。

步骤三 画面黑、灰、白三大调子明确、概括地呈现出来之后，应反复调整它们之间的关系。用浓色的陶罐、叶子的暗部色彩联合组成的暗调子系列，有聚有散地均衡分布于画面，成为亮色花朵的有力衬托，强化了与背影的空间效果。背影不宜太亮，也不宜太重，基本控制在中间调子上变化较好些。

步骤四 在大关系的框架中进一步使各部分丰富起来。例如：花瓶的颜色在原来近似黑色的基调中调入深红、深蓝、紫色等，可采取“纸上调色”的办法，一边加颜色，一边观察分析，进行调整，开始可使其稍过一些，随着调色的进行，逐步趋向统一；花朵部分可用不同的色调、明暗进行区分，按照不同的花色、位置、朝向、虚实依次排序，使整体关系更加合理。花卉周边的轮廓应与背影进一步融洽，有虚有实，有前有后，空间效果也由此而明确起来。

步骤五（完成图）对画面主要的部分应有重点地精雕细刻，通过强化色彩对比，强调笔触的生动效果来增强艺术表现力。当然，也常有这种情况：某些细节太细了，太多了或者太清楚了，反而影响了整体效果的统一性，此时更应反复斟酌。

不同花卉的表现方法

一、牡丹花写生

牡丹是多年生灌木型植物，因其花型硕大，色彩艳丽，端庄典雅，雍容华贵，天生丽质，有超凡脱俗之态、富丽堂皇之美，被誉为“国色天香”、“花中之王”。

中国人自古就钟爱牡丹，视其为繁荣昌盛、幸福美满的象征。据史料记载，唐代每年暮春之时，牡丹盛开，长安城里车马若狂，人涌如潮，人们争相出游赏花，以不能耽玩为耻。至宋代时，洛阳成为牡丹栽培中心，世称“洛阳牡丹甲天下”。此后又有安徽亳州、山东菏泽等地大量种植，形成相当规模。在我国文化艺术传统中，以牡丹为题材的诗词歌赋、音乐舞编、绘画、雕刻、织绣印染及各种民间工艺品十分丰富。

牡丹花单生枝顶，花型有单瓣花，也有重瓣和半重瓣花，有的似荷花或菊花、有的状如盘托桂蕊或腰系金带、有的貌似凤冠、有的形如绣球……千姿百态、楚楚动人。牡丹花色彩有红、黄、粉、白、紫、绿等多种，也有一花多色的。各色花朵在阳光的照耀下绽放于绿叶丛中，显得格外绚烂夺目。

进行牡丹写生，首先应对牡丹花的生长特点包括株形、枝干、叶子的生长规律、花冠及花蕊的形态、结构进行认真地观察研究，并注意不同花卉品种的区别。色彩写生与一般速写或者国画写生的最大区别，就是充分发挥色彩对于视觉形象的表现力，使色彩成为最基本的造型语言。也就是

说，一笔色彩上去，既要表现明暗变化，又要体现质感、空间、整体结构及每一个细节，色彩能够做到这些，也必须做到这些，才能彻底摆脱对于线条的依赖，充分发挥色彩的造形功能和造境抒情的艺术效果。

由于牡丹花朵丰厚，花瓣也比较宽大，相对来说体面关系的转折、明暗及色彩的变化比较明确。只要我们抓住对于表现花的形态、体积有重要影响的关键部位，妥善处理好整体和局部的关系，就不难把握要领，逐渐掌握牡丹花艺术表现的规律。

含苞的花蕾，是从一个很小的球体慢慢扩大，随着体积的不断增大，原包在外面的萼片逐渐张开，花瓣也一层层地开裂，逐层向外翻转，露出镶在球体中央部分的花蕊。随着时间的推移，花形也逐渐增大，外层的花瓣由向外翻转到下垂。至花开的最盛期，内层的花瓣全部张开，露出花蕊，数日即转向衰败。无论什么品种，所有花瓣的生长过程，大体上都是围绕着与花蕊垂直的中轴线对称性的变化，所有花瓣不论怎么变化、怎么翻转，花瓣根部与花托的连接部分，其向心性的结构关系将不会发生改变。

牡丹花瓣大而薄，透光性明显，外边缘部分多有曲线形变化和局部翻转或卷曲，这是牡丹花与其他花卉的重要区别。处理不当就易显得琐碎；表现得好，会显得更生动，更真实，更富有审美情趣。

1、初展芳容
贺建国

2、含苞待放
贺建国

3、醉贵妃

贺建国