

白描花卉

石继有 编著

中国劳动社会保障出版社

石继有 编著

白描花卉

中国劳动社会保障出版社

版权所有 翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

白描花卉 / 石继有编著. —北京: 中国劳动社会保障出版社, 1999.7
ISBN 7-5045-2686-X

I. 白…

II. 石…

III. ①花卉画: 写生画—技法(美术) ②花卉画—作品集—中国—现代

IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 10427 号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码: 100029)

出 版 人: 唐云岐

*

中国青年出版社印刷厂印刷 新华书店经销

787 × 1092 毫米 8 开本 16 印张 30 千字

1999 年 8 月第 1 版 1999 年 8 月第 1 次印刷

印数: 3000 册

定价: 43.00 元

序

白描是中国传统国画的技法之一，通常人们既把它作为中国工笔画的入门基本功来学习，也将其作为独特的绘画形式来进行创作。就白描花卉而言，很难在画坛上产生大的轰动效应，往往不被专业画家重视。只有不追名逐利、耐得住寂寞的画家，才肯在白描花卉画法上投入大的精力。

唐山高级技工学校一级美术实习教师石继有，结合美术教学工作，在白描花卉画法上倾注了大量的心血。他曾赴牡丹之乡——山东菏泽和河南洛阳，观赏国色天香的神彩，描绘其雍容华贵的英姿；到植物园和苗圃去，神交名花珍卉的情韵，刻画那娇俏的情影；走进巷陌农家，感受秋果的丰满充实，品味菜蔬的芬芳和清新，勾画那朴拙的花形；深入荒野大山，去领略山花的潇洒，野卉的豪放，捕捉那天然而不雕饰的花形。他顶风冒雨，不畏炎热酷暑，忍饥渴，忘劳累，历经七年时间，从数百幅写生稿中提炼出这百余幅白描花卉画稿，奉献给读者。

有耕耘就会有收获，天公不负有心人。他的白描技法，由渐进到突变，在前人的基础上脱颖而出，形成了上追顾恺之、下启陈子奋的以铁线和游丝为主的抒情风格。其描法和谐隽永，不强调外力而求外柔内刚、绵里藏针的内蕴，弱化了线的粗细对比的强刺激而注重线的长短、多少、疏密的弱对比。如：《夹竹桃》中用密集的短线恰当地表现出繁叶的前后层次和叶如绿翠、花如白玉的颜色，然而线却非常统一；《一品红》中轻盈的游丝有急有缓，巧妙地描绘出花瓣的飘逸，略带板滞的涩线刻画出叶的坚挺，用线恰如其分，丝丝入扣，把情融入线段之中，长线如萧管悠扬，短线似琴瑟切切，撩人情

思，动人心弦。

一般白描画稿多为即景写生，自然生动有余，却少有深层的底蕴。为了营造画面的意境和情趣，他的白描稿以写生为素材，结合个人的独特感受进行匠心独运的再创造。不满足于一枝、一叶、一花的细节逼真细腻的描模，而进行多视角、全方位的整体构建；点、线、面是情感的载体和外延，花如点，干似线，簇叶如面，多少、大小、长短、宽窄随情发生；分朱布白都是情感在画面上的流淌，其势挺拔俏丽而上扬；硕果累累而低垂，其势纵横而显其张力；画面疏而不空，满而不塞，虽是有意安排而不呆板，虽是创作仍能保持了自然天趣；画面一幅一个建构，一幅一个意境，一幅一个情趣，耐人寻味，意趣无穷。

画幅还配有说明文字，有的还配有古人诗句。这样使画面有了诠释，诗画相得益彰，意境更加深邃，意味更加浓烈甘醇。

石继有的白描犹如岩缝中绽出的一朵山花，有着顽强的生命力，今后迎风呈露会开得更加绚丽多彩。

李勤

注：作者是中国美术家协会河北分会会员，高级讲师。

目 录

关于白描花卉写生的基本知识	(1)	梨 花	(27)
迎 春	(11)	丁 香	(28)
水 仙	(12)	荷包牡丹	(29)
水仙头	(13)	仙客来	(30)
柱顶红	(14)	泡 桐	(31)
香菖兰	(15)	樱 花	(32)
蒲包花	(16)	海棠花	(33)
一品红	(17)	白杜鹃	(34)
碧 桃	(18)	紫 藤	(35)
桃 花	(19)	虞美人	(36)
烛台花	(20)	铁海棠	(37)
玉 兰	(21)	君子兰	(38)
连 翘	(22)	罌 粟	(39)
辛 夷	(23)	倒挂金钟	(40)
杏 花	(24)	锦 带	(41)
榆叶梅	(25)	黄刺玫	(42)
贴梗海棠	(26)	牡 丹	(43)

富贵花.....	(44)	玫 瑰.....	(63)
月 季.....	(45)	刺 桐.....	(64)
大岩桐.....	(46)	天人菊.....	(65)
黄 花.....	(47)	韭菜兰.....	(66)
蟹爪兰.....	(48)	仙人球.....	(67)
槐 花.....	(49)	金苞花.....	(68)
令箭荷花.....	(50)	蜀 葵.....	(69)
孔雀仙人掌.....	(51)	卷 丹.....	(70)
芍 药.....	(52)	子午兰.....	(71)
茶 藤.....	(53)	凌 霄.....	(72)
风华月季.....	(54)	龙吐珠.....	(73)
天竺葵.....	(55)	绣 球.....	(74)
瓜叶菊.....	(56)	萱 草.....	(75)
马蹄莲.....	(57)	唐菖蒲.....	(76)
紫 燕.....	(58)	美人蕉.....	(77)
鸢 尾.....	(59)	石 竹.....	(78)
三色堇.....	(60)	桔 梗.....	(79)
柚.....	(61)	茉莉.....	(80)
梔 子.....	(62)	景 天.....	(81)

薔 薇.....	(82)	黄 蝉.....	(101)
荷花玉兰.....	(83)	凤仙花.....	(102)
萤星海棠.....	(84)	玉 簪.....	(103)
鹤望兰.....	(85)	牵 牛.....	(104)
夹竹桃.....	(86)	葡 萄.....	(105)
柳穿鱼.....	(87)	龟背竹.....	(106)
葛 萝.....	(88)	桂 花.....	(107)
睡 莲.....	(89)	黄 瓜.....	(108)
荷 花.....	(90)	丝 瓜.....	(109)
慈 姑.....	(91)	南 瓜.....	(110)
凤眼莲.....	(92)	扶 桑.....	(111)
红 蓼.....	(93)	鸡冠花.....	(112)
木 槿.....	(94)	金莲花.....	(113)
锦 葵.....	(95)	苹 果.....	(114)
百 合.....	(96)	山 楂.....	(115)
矮牵牛.....	(97)	大丽花.....	(116)
百日草.....	(98)	菊 花.....	(117)
白秋葵.....	(99)	山茶花.....	(118)
一串红.....	(100)	后 记.....	(119)

关于白描花卉写生的基本知识

一、花卉的一般知识

花卉是美的象征,是大自然赐于人类的艺术品,它以特有的姿色、风韵给人以美的享受。

生活是一切艺术创作的源泉,只有长期深入到生活中去,对所表现的花卉做深入细致的观察了解,经过艺术加工,才能创作出好的作品。下面介绍花卉的一般知识。

花卉可分为草本、木本、藤本三大类。

草本:没有主茎,或虽有主茎但不具木质或仅基部木质化。如柳穿鱼、蜀葵、唐菖蒲、睡莲、菊花、天竺葵等。

木本:枝干木质化。如牡丹、桃花、杏花、连翘、玉兰、山茶等。

藤本:枝干弯曲、攀缘缠绕它物生长。有木本和草本之分。木本如紫藤、凌霄、葡萄等;草本如牵牛、茑萝、旱莲、黄瓜、丝瓜等。

花卉一般由花、叶、枝干(草本称为茎)三部分组成。

1 花:一般由花冠、花蕊、花蒂组成,花有单瓣、复瓣之别。一般情况下花是主要观赏部分,也是白描花卉所要表现的主体。(参见图1)

2 叶:一般由叶片、叶柄、叶托组成,有单叶、复叶之分,形状变化很大,有正、反、侧、翻卷、转折等透视变化。叶还有互生、对生、轮生、丛生生长特征。(参见图2)

3. 枝干:木本的称枝干,草本称茎。茎有直立、缠绕、攀缘、匍匐等形状;枝干有的光滑,有的粗糙、苍老,有纹路。茎和枝干也是所要表现对象的重要组成部分。

二、白描写生的方法

通过写生,了解花卉的结构特征和生长规律,培养和锻炼观察能力、造型能力和表现能力,搜集素材,

为创作打下扎实的基础。

(一)认真观察

写生前，首先认真观察写生对象的基本形态和生长结构。观察要由整体到局部，由外形到神态，对所写生的对象有一个全面的了解，搞清是草本、木本，还是藤本，花是单瓣还是复瓣，花蕊有何特征，叶子是单生、互生、轮生还是丛生，枝干是光滑还是粗糙，横纹还是竖纹，等等。

通过认真观察，分析研究写生对象的特征、生长结构以及它们之间的相互关系，对其做到心中有数，才能抓住本质和典型特征，以便很好地表现出来。

(二)写生方法

“远取其势，近取其质。”首先要注意写生对象的大气势，与写生对象保持一段距离，这样就能看出其大气势，选取最能表现其特征的典型气势。如：草本宜选取上扬的，而果实类下垂最能表现其特征，缠绕攀缘则是藤本的典型气势。

花卉写生要注意透视变化，上下、左右移动视点、描绘对象会发生很大透视变化，所要描绘的对象符合

透视规律，形象才准确生动。

白描花卉写生用线要注意表现花瓣、叶子、枝干的不同质感，线有粗细、长短、曲直、疏密，用笔有徐急、顿挫、刚柔等变化。要充分利用线条的各种变化，灵活运用，表现花卉的形象、质感和生命力。

花瓣用较细的富有弹性的线表现其圆润、轻盈；叶子的轮廓、主叶脉用较粗的线，叶筋用较细的线表现其厚重；枝干用粗细结合的涩滞凝重的线表现其粗糙、多皱的特征。

花卉的写生步骤：初学者可用铅笔先轻轻画出花朵外部轮廓，然后由离画者视点最近的主要花瓣或是靠近花心的没有被其他花瓣遮挡的花瓣画起，由里向外画。第一个花瓣要仔细认真画准确，其他花瓣都以它为基准。六瓣形的花如水仙，可隔一跳一先画出前面三个瓣，再画后三个瓣，这样比较容易掌握整朵花的形状，要注意聚心连蒂。

画叶子一般先画出其主叶脉，然后画叶子的轮廓线，要注意翻卷、转折的透视变化，最后画叶筋。（参见图4）

花卉写生要注意取舍。取，就是选择对象；舍，就是把形象不美、不典型、多余的、不宜入画的部分舍掉。白描花卉写生要选取姿态优美、典型的形象，枯萎、残败的一般不宜选取。注意排除花的颜色的干扰，有的花颜色很漂亮，但花形不美，这样的形象不宜选取。

(三)现场构图与特写

写生有了一定的基础之后，就可以锻炼现场构图，这样对提高构图能力很有帮助。现场构图可采取“东拼西凑”、“移花接木”的方法。例如一组枝叶态势很美，但花的形象不美，可以将另一枝形象优美的花移过来，组成一组完美的形象。

特写是对写生对象的局部典型特征作细致的描绘。如花卉写生时对花瓣、花蕊、花筋、褶皱、斑点、花萼、花托、花柄等作详细描写，特写花头时注意收集含苞欲放、半开、盛开各个段的变化。特写藤本花卉时还要描绘藤本枝干的转折、纹理、走向、生长规律、结构等。

对单片叶子形象及叶脉，特别要注意收集成组的

典型叶子，因为花卉创作叶子比花难处理，叶子的正、侧、反、卷变化很大。特写叶子时要排除花的干扰，要“只见枝叶不见花”。对于写生对象的典型特征要认真描绘，并作必要的文字说明。

三、写生整理——构图

把写生收集的素材通过去粗取精，提炼取舍的艺术加工，精心安排整理成一幅完美的白描作品的过程就是写生整理。这里的“精心安排”，就是“构图”。构图，又名“布局”、“章法”，也称“经营位置”。构图的过程也就是矛盾的对立统一过程。通过构图，宾主、疏密、藏露等相互矛盾的各个方面，安排得当，表现恰切，使主题更突出，形象更完美，更具有艺术感染力。

下面讲一讲花卉构图的方法和规律：

(一)气势贯通

气势就是一幅画的大运动趋势。白描花卉构图非常讲究气势贯通。如果气势不贯通，画面就显得凌乱、不统一，没有生机。

表现气势要根据花卉的生长规律和特征。草本花卉如蜀葵、柳穿鱼、虞美人等宜采取上扬式；倒挂金

钟、葡萄、紫藤采取下垂式，更能表现其特征。表现气势一般以弧势为宜，太直显得生硬、呆板。

势有主势、附势、逆势。一幅画的气势贯通，就是主势。只有主势会显得单调孤立，还需有附势。附势处于从属地位，不能超过主势。为使画面产生对比变化，就要在局部制造一些逆势。传统的画兰草口诀“一笔长，二笔短，三笔破凤眼”中的一笔长是主势，二笔短是附势，三笔破凤眼是逆势。一幅画中有了主势、附势、逆势，就显得生动活泼。

(二)主体突出

画面要有主有次，才不致杂乱无章，花卉构图中一般花是主要表现对象，有时一朵有时一组，是主体。叶、枝干是宾体。一幅画中只能有一个主体，主体与宾体是相对而言的。二朵花以上有一朵是主，其他是宾。一幅画中可以有多个宾体，但只能有一个主体，不能主次不分，更不能喧宾夺主。做为主体花要选取形象丰满、姿态优美、比较大的一朵或一组，一般安排在画面的主要位置。做为宾体的花一般选取初开、半开的，角度是侧面或背面的，也可以用主体花或叶子

遮掩其一部分。

主体固然要突出，但做为陪衬的宾体也不能忽视。初学绘画的人往往会遇到这样的情况，写生时只注意了花，忽略了枝叶，在构图时主体的花安排好后，叶子安排不好。有创作经验的人，在写生时非常重视枝叶，这是因为叶子的正、侧、反、翻卷等变化最复杂。只有处理好了宾体，才能更好地突出主体形象。

(三)疏密对比

疏与密是一对矛盾的两个方面，既对立又统一。无疏就无所谓密，无密不成疏。疏与密不仅指对画材的多少安排，更主要的是指层次与枝干的穿插而言。层次多就密，没有层次就疏；枝干并列就疏，穿插就密。

疏和密是对比而言的，一首歌如果是一个音调，没有高低、强弱的对比变化，没有节奏，就必定枯燥不好听。绘画也是如此，有了疏密对比，产生节奏，才能引起观者的欣赏欲望和兴趣。

前人画论中讲“疏可走马，密不透风”。就是说对比要强烈，要敢于大疏大密。全幅要有大的疏密对比，局部还要有小的疏密对比，疏中有密，密中有疏，画

面才生动。

疏密互相衬托，可以以疏衬密，也可以以密衬疏，灵活运用，如本书白描图夹竹桃的叶筋勾得很密。花的醒目是以密衬疏，如扶桑的花筋勾得很密，叶子只勾主筋，这是以叶的疏衬托花的密。如果不注意疏密衬托，如夹竹桃不勾叶筋、扶桑勾叶筋，疏密对比不明显，就会画面发灰，大大削弱艺术感染力。

既要注意画材的对比，也要注意空白的对比。对空白的处理与画材的处理同样重要。空白的大小、数量、形状要有所区别，这就要求在处理画材时，注意形象边缘参差错落，要有变化。

(四)藏露掩映

画忌一览无余，没有联想的余地。花卉构图的意境营造主要靠藏露掩映。

花卉构图历来非常讲究藏露，做为主体的花一般处于显露的主要位置，宾体的花一般被主体花或叶子遮掩一部分，使得主体突出。这里的遮掩就是藏。露一般比较容易处理，藏比较难，藏得好不但能增加画面层次，而且使画面内蕴含蓄，意境深邃。藏是花卉

构图创造意境的一种主要手段，藏是含蓄，耐人寻味。

藏要处理得巧妙。既不能藏在画面主要位置，也不能让人费好大功夫找不到，要恰到好处。无锡园林中有一美女石，石前一潭碧水，恰似一美女晨起对池梳妆，惟妙惟肖。更有趣的是，当游人无意中发现在不惹人注意的墙角处有一巧石酷似张着大嘴的癞蛤蟆对着美女石，也许是想到了“癞蛤蟆想吃天鹅肉”的民谚，无不发出愉悦的嗤笑声，也使人由衷地赞叹园林设计者的巧妙构思和高超技艺。

藏的要巧妙，露的主体要刻画好。“犹抱琵琶半遮面”，给人一种美的联想。只有露的部分是美的，才能引起人们更想看到被遮住的半面的兴趣。如果露出的半面不美，人们也就不想再看被琵琶遮住的另半面了。不善藏者，虽藏仍露；善藏者，可使露而不露，越露越显少，越藏越觉多。

藏的形象要注意处理好结构关系，要符合生长规律，不能马虎。藏露掩映，巧妙安排，使人感到“画有尽而意无穷”。

(五)枝干穿插

枝干有如人体的骨架，在花卉构图中起着支撑画面的作用。穿插得法，可使气势贯通，意境隽永，层次丰富。穿插要根据花卉的生长规律、特征、结构，巧妙安排，经过艺术加工有疏有密，有长有短，有粗有细，有藏有露，老干与小枝相间。还要繁而不乱，简而不散。

枝干有时从画外引入，使人感到画外有画，意境拓展，但要注意与画内整体气势相配合，不能给人以突如其来、毫不相干的感觉。

穿插要注意曲直纵横，以纵线为主的辅以横线穿插，以横线为主的辅以纵线穿插。斜线与曲线穿插显得有动势，富有活力，适宜于藤本白描。

画面穿插一些老干，既便于构图，又可以增加画面层次。画面枝干太多，花叶少，使人感觉单薄、枯瘦；枝干太少，花叶多，使人感觉臃肿、肥胖。枝干与花、叶搭配穿插要适宜，藏露得法，才显得生动。

前人画论中讲到枝干穿插以成“女”字形为美，就是讲穿插的方向要不同，要有变化。在写生中仔细观察，可以发现许多美的枝干穿插，对它们进行提炼、取舍、概括的艺术加工，会获得更典型、更完美、更富

于艺术感染力的作品。

(六)均衡稳定

画面均衡稳定才能给人以美感，只有均衡才能稳定。对称、平均是均衡的，但呆板。花卉构图的均衡有如中国的老秤“秤砣虽小压千斤”，数量不平均，但“势”均衡，给人以生动、活泼的感觉。

如果画面左边轻右边重，可采取左边加画材或者右边减画材的方法，上重下轻，可采取上边减画材或者下边加画材的方法，以取得画面均衡稳定，以此类推。

题款与印章是画面的有机组成部分，起着均衡稳定的作用，其位置多少视画面的具体情况而定，总之一要得体。为了求得画面的均衡稳定，必要时可加盖“压角章”。

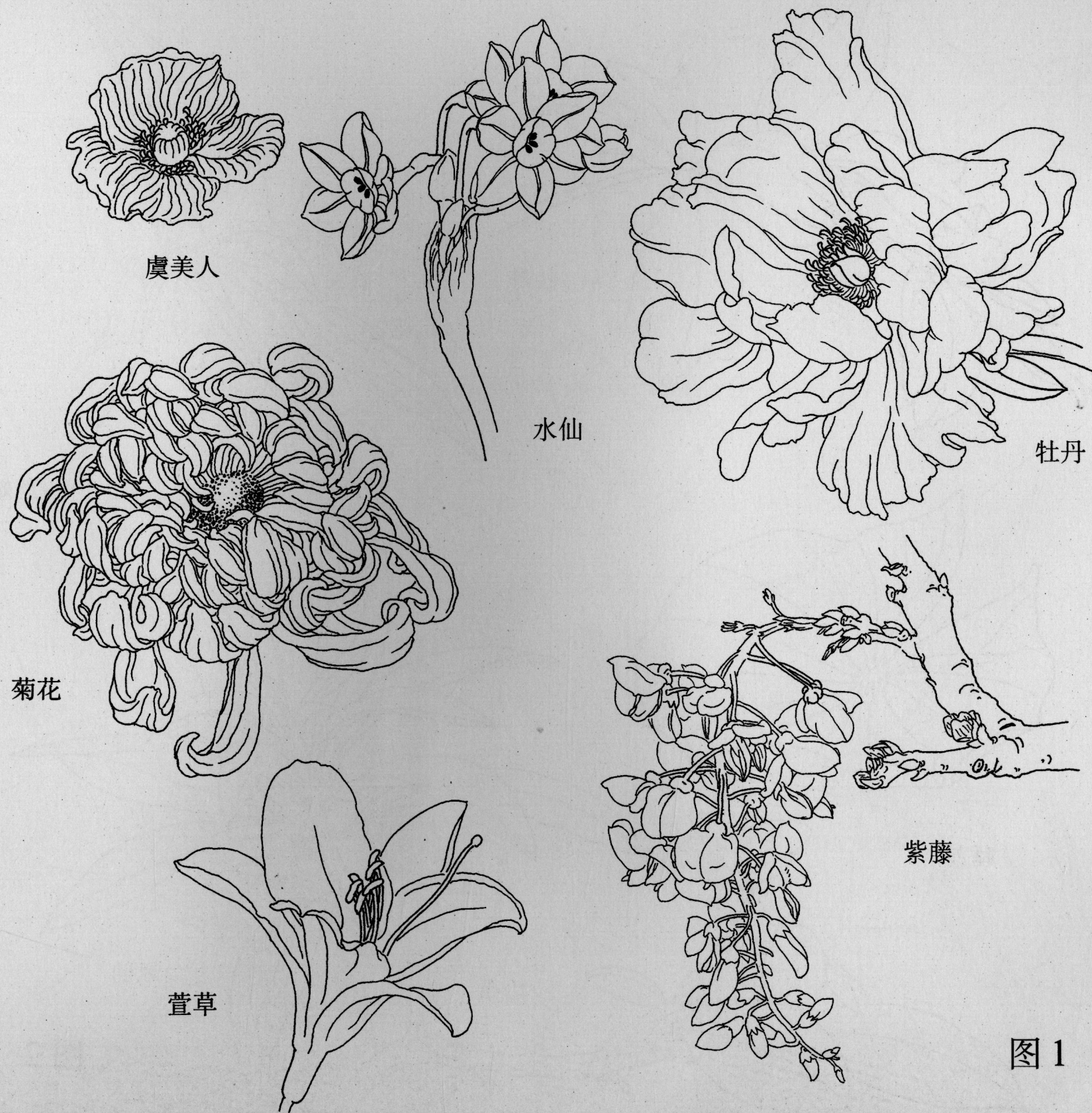
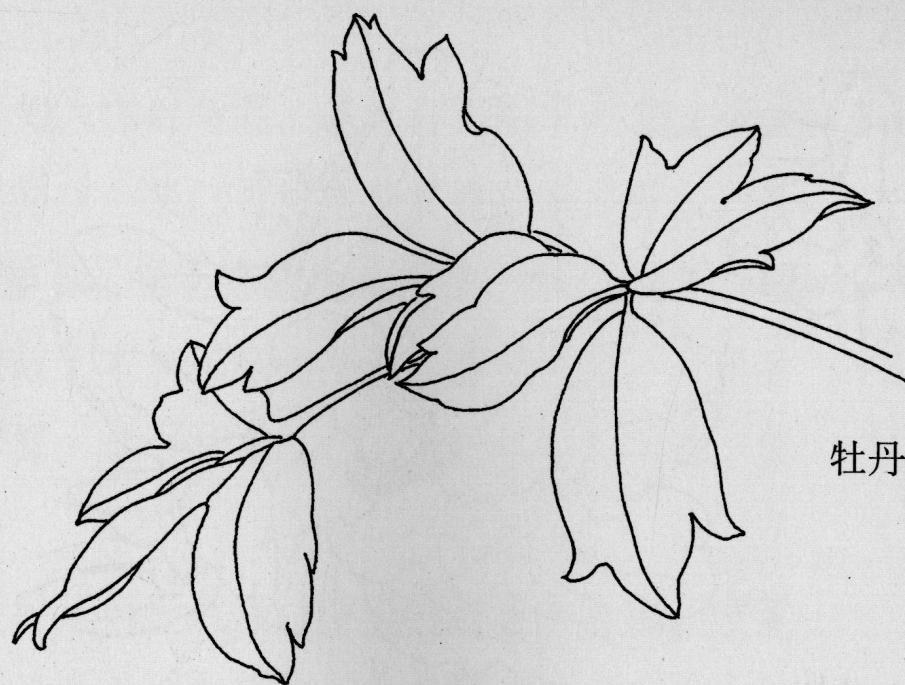
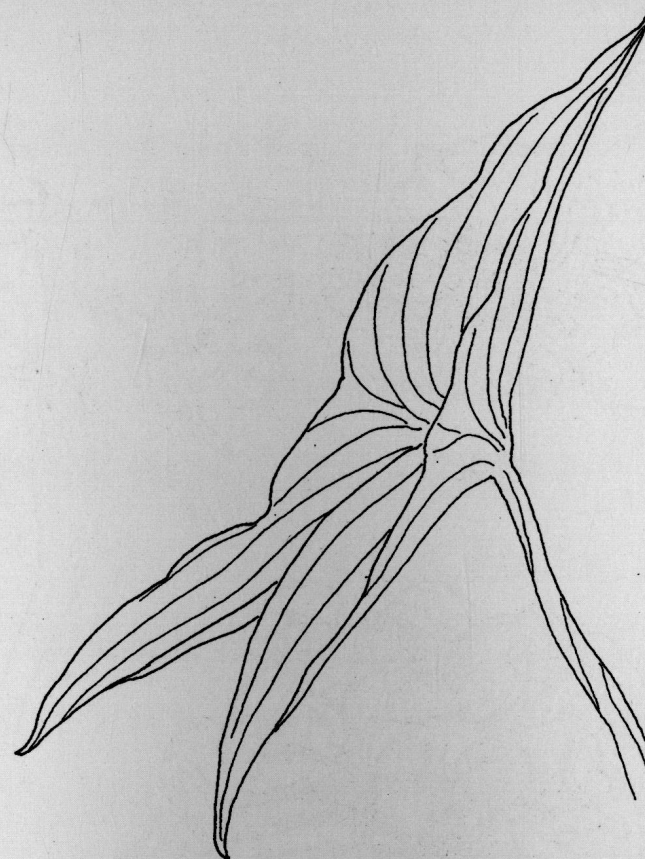

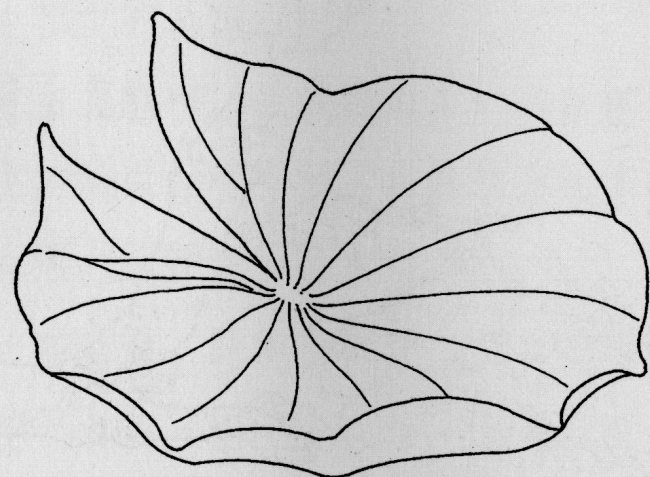
图 1

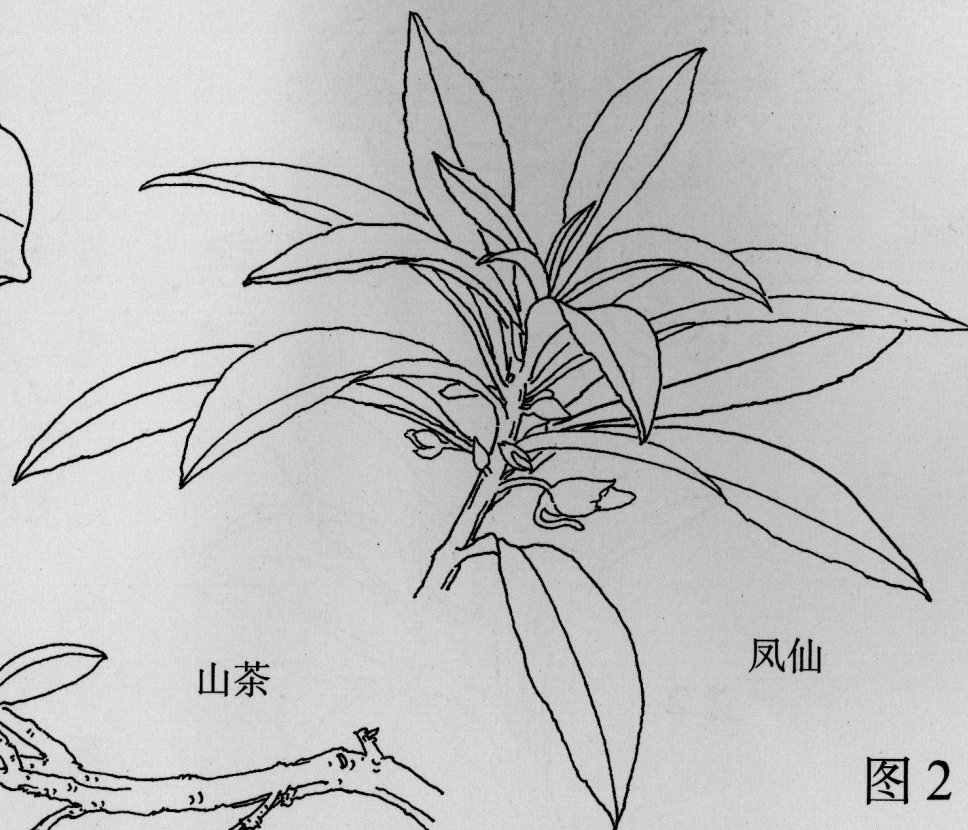
牡丹

慈姑

睡莲

山茶

凤仙

图 2

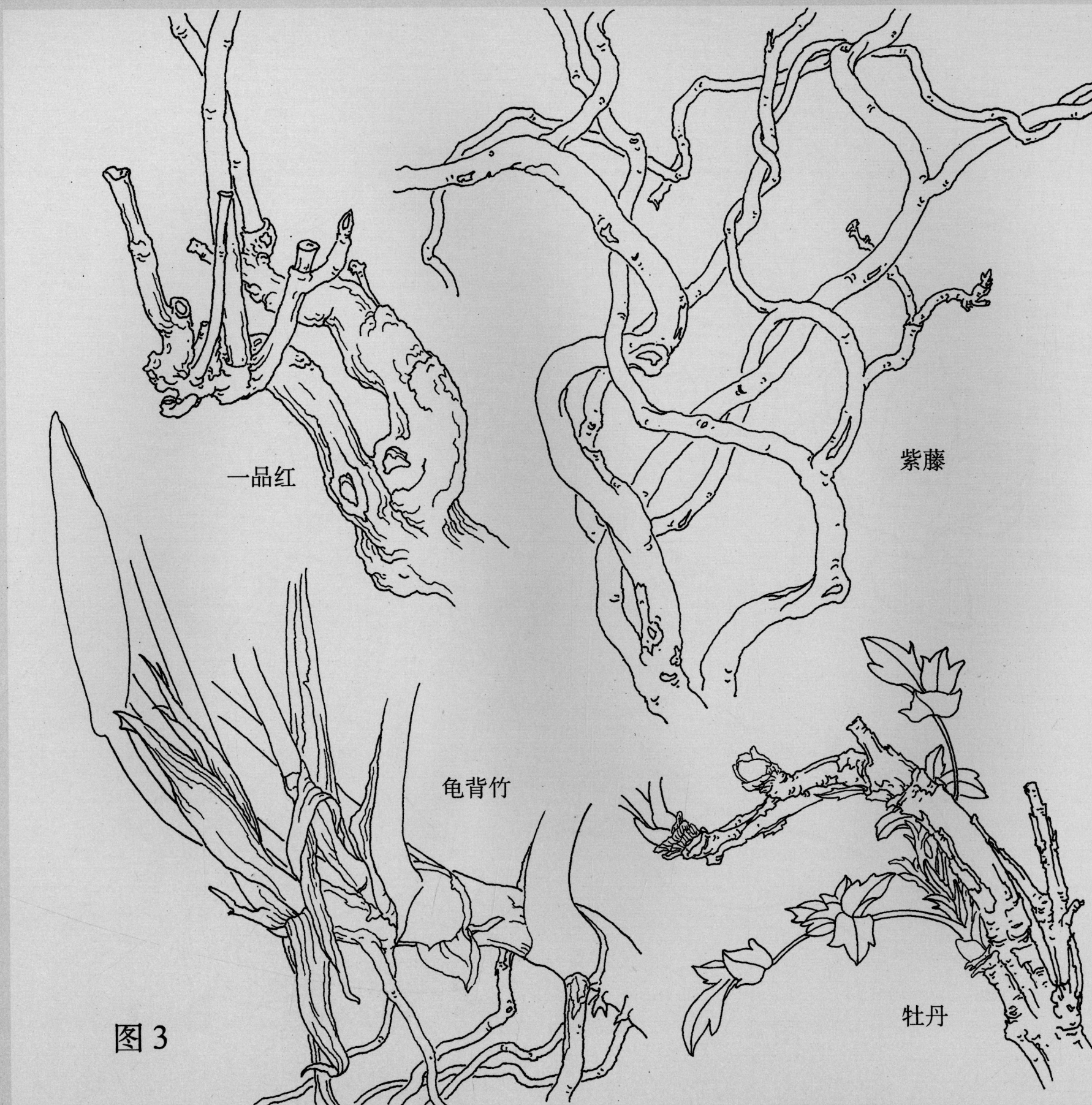

图 3