

花型设计基础

—水粉花卉写生技法

工业出版社

花型设计基础

——水粉花卉写生技法

万常沛 编著

轻工业出版社

花型设计基础

——水粉花卉写生技法

万常沛 编著

轻工业出版社出版

(北京阜成路8号)

89920部队印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

850×1168毫米^{1/32} 印张: 3^{16/32} 插页: 4 字数: 86千字

1986年3月 第一版第一次印刷

印数: 1—17,000 定价: 1.15元

统一书号: 15042·1767

目 录

第一阶段 黑影写生	(1)
一、什么是黑影写生.....	(1)
二、局部黑影写生练习.....	(2)
三、黑影写生练习.....	(5)
第二阶段 单色写生	(25)
写生中各种不同表现技法.....	(27)
一、浓淡的表现.....	(27)
二、笔触运用.....	(28)
三、从结构出发刻划花卉形象.....	(29)
第三阶段 复色写生	(34)
一、色彩的作用.....	(35)
二、色彩形成的原因.....	(37)
三、色彩的变化因素.....	(41)
四、如何正确运用色彩.....	(45)
五、室内花卉复色写生.....	(49)
六、室外复色写生.....	(52)
第四阶段 限色写生	(71)
具象与非具象写生素材参考.....	(99)

第一阶段 黑影写生

一、什么是黑影写生

黑影写生是用浓黑色，运用国画“没骨”画法，把对象整体的形象画出来，它仿佛是墙上或地上花草树木的影子。学习水粉画花，首先应学习黑影写生。因为黑影写生是水粉花卉写生的重要基础，也是学习轻纺图案设计的一种表现方法。黑影是用简练的语言去表现对象的丰富变化。虽然用黑影形式表现对象，但它却能表现出对象的生动形态——老嫩、粗细、方圆、软硬，以及它的空间层次、虚实变化等等。

黑影写生，避开了对象中的细微色彩变化，写生时不受明暗深浅色彩的干扰。用概括的方法，自然地把对象整体的形态反映出来。这就为轻纺美术设计，起到一套色的高度概括简化归纳的作用。黑影在构图上也有它的特点。形象明确、色彩单纯、外形结构清楚、易于检查。在黑影写生中，对复杂的自然对象，如不剪裁取舍，对象的花叶枝干就区别不开，无主次之分，形象看不清，形成一片混乱。无论花形透视、穿插、稀密、层次以及在构图上稍有不妥，就暴露无遗。不象单色、复色、限色那样容易掩盖缺点。因而黑影虽简单，但它却是水粉色彩花卉写生的重要基础练习。

在画黑影时，宜从背光角度去观察对象才一清二楚。面对大自然的复杂对象，应集中精力去观察对象的整枝形态。观察时先近看对象的结构特征，然后再退后观察对象的整枝形态，有了这样的观察基础，才能表现出对象的生动姿态和它的外形结构特征。

二、局部黑影写生练习

练习内容：用单枝树叶、花卉进行局部黑影写生。

具体步骤：黑影写生是借鉴于国画的“没骨”、“写意”表现技法。颜料用水粉或墨汁的浓黑色写生。工具用毛笔。在不同的对象中用不同的毛笔和不同的用笔方法。如画细枝条宜用叶筋、衣纹笔，画大块花叶，宜用大号狼毫等毛笔。画对象要充分运用笔锋的正、侧、轻、重、快、慢。画嫩的圆枝宜用中锋，画的边缘才齐整；画老干宜用侧锋，下笔重形成线的边缘粗而不平，它能表现枝干的细、粗、老、嫩。因用笔的轻、重、快、慢等等不同，所表现对象就能产生厚、薄、软、硬、大小、曲直、方圆以及它的虚实变化。黑影写生不用铅笔起稿，只用毛笔下笔形成。如用铅笔将叶形轮廓勾出，再以黑色去填，虽然其形较准，但形象死板。在画有的花叶时，下笔起初要轻，运用笔尖表现，它能表现出叶尖、细窄的线面。随后笔稍重，运用笔腰表现叶的宽度，再重到可运用笔根，不仅能表现叶的宽大形象，还可表现其厚度。由于用笔的不同，所以表现出各种不同形象的花卉、叶片、枝干的变化。如图1。

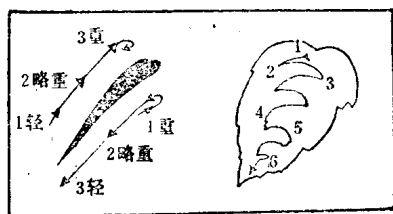

图1 笔触的轻重运笔顺序

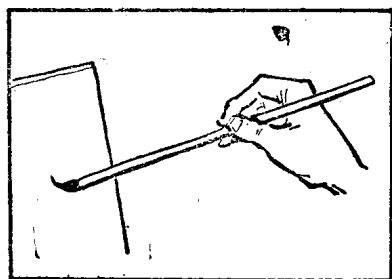

图2 握笔方法

一般表现宽大叶形不宜用瘦长的叶筋笔，画瘦长的叶形又不

宜用肥短的羊毫笔。所以画黑影应根据不同形象用不同的毛笔，才能充分发挥下笔成型的作用。黑影写生虽然运用了国画的“没骨”技法，但又与“没骨”画有所不同。黑影是用浓墨色，而不是利用色彩浓淡去表现对象。黑影写生需要斜放画板，它不同于在桌面上用笔，握笔姿势与平面作画也不同。它应用西画写生的握笔方法，在斜面上写生才方便。如图2。

要注意锻炼悬手作画的能力。小面积的形象用手指运动而手腕不动，稍长的花枝则手指与肘不动而靠手腕动，画大对象则肩、腕、指不动而运用肘的活动，如图3。这样无论画长、大的花卉枝干都能一气呵成，极为方便。

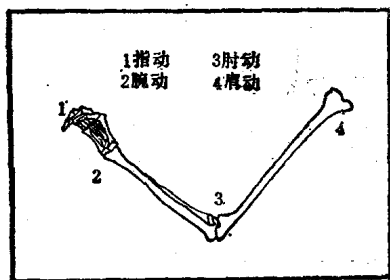

图3 手和用笔的活动部位

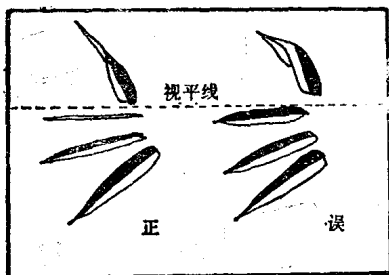

图4 叶形透视

黑影中的花、叶、枝的形象透视极为重要，一般正面对象的宽窄容易掌握，但由上下、左右、前后的透视所形成的由宽变窄就容易画错。初画时普遍出现将斜面画宽的毛病。如图4。

具体画时，应从长宽比例去观察与斜面的宽窄关系。画枝干花叶左右容易，前后上下较难，黑影写生要画出层次，就应重视前后枝干花叶变化。如

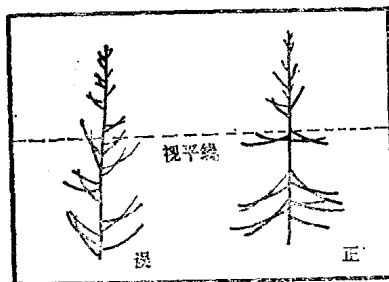
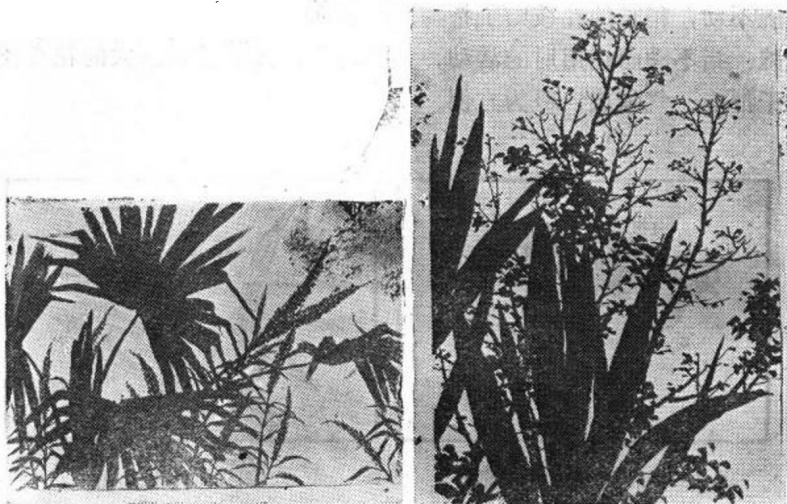

图5 树枝透视

图5。

画前首先要确定视平线。视平线以上的枝干是往上画时，越高越往上，视平线以下的枝干画时越下越往下。了解这一透视原理后，就能表现出枝干的透视层次变化，花叶的变化也应从透视角度去理解。

我们掌握了局部黑影写生的基本方法后，便可转入下一阶段黑影写生练习。

习作一

习作二

图6 黑影写生习作参考

在学习花卉过程中，有一些入学者由于缺乏国画基础，为了提高水粉花卉写生能力，就可通过黑影写生，加强国画技法与构图锻炼。不仅能学习国画的基础技法，同时又直接为水粉花卉写生打下坚实的基础。此外，黑影还能直接应用于产品设计，如图7。一般学者初画黑影时往往认为简单，但画起来吃力又难掌握。不过只要依照本书提出的写生步骤和方法，进行认真学习，反复练习，就可通过黑影写生，使自学者能初步具有花卉的写生基础，

为单色写生创造有利条件。

三、黑影写生练习

练习内容：用一种或一种以上的不同花卉、树叶进行黑影写生。

练习重点与克服一般易出现毛病的基本方法：在基本掌握了黑影局部写生表现方法后，应进一步对形象有所取舍，并在练习中注意画面构图。因为只注意表现局部枝叶、花卉、而不注意整个画面构图，是决不可能达到生动形象的效果。在黑影写

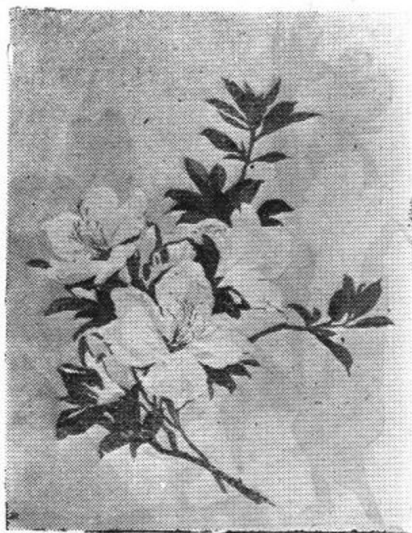

图7 黑影在设计草稿中的应用
(初学者限色写生练习)

生构图中，往往出现不敢大胆稀或密如图8练习③；枝干穿插又平又直如图8②；表现内容单调如图8①；画面混乱如图8③；花叶凋谢如图8①；画面处理无空间如图8③；层次如编篱笆如图8③；取舍不当，藏露不妥如图8③；宾主不分如图8③；形象大小对比失调如图8①；陪衬与主题形象处理不当如图8①；构图形式单调如图8②；形象与空间处理雷同如图8③；画幅四边开闭不妥等，如图8③。

这些问题如何才能克服呢？由于以上这些问题大多涉及是构图中所产生的问题，只从用笔用墨上下功夫是不能克服的，因此在初步掌握黑影的用笔技法以后，重点必须在构图上进行研究。对国画的花卉白描、没骨、写意方面的作品也可认真观摩学习，从中了解其构图形式的多种变化。由于黑影在构图中的透视用浓黑表现与国画有些不同，在构图方面，也有一些不同要求，所以在黑影写生中，对构图问题应作一些讲解。

①

图 8 练习①②在初期
黑影写生练习中
普遍存在的弊病

②

③

图 8. 在初期黑影写生练习中普遍存在的弊病
练习③

谈到构图，决不能简单地理解为是素材如何安排的知识。它应当是水粉写生的表现手段；是感染观众的重要表现方法。在水粉写生中，我们不仅要研究、运用构图的表现形式，还要去适应专业设计中的需要。在构图中涉及问题多，要研究它的表现方式，似乎很难。其实构图也与任何技法一样，有它一定的规律。在祖国文化宝库中，对构图谈论的较多，如国画中的“六法论”，介子园画谱中的有关构图论述，均有其法则。古人作画，他们在观察自然，深入研究对象以后，用极其简炼的手法进行取舍，无论花、叶、枝、藤中的一点一笔，以及画面上的一字一章无不十分讲究，因而创作出感人的艺术作品。因此要认真学习、掌握其基本要领，从中吸取其养料，通过面对自然对象，去灵活运用，这样才能在黑影写生中继承祖国的宝贵技法。由于水粉画基本上是西方技法，因此对西画有关理论技法应认真学习、研究、

这样才能在借鉴西画方法的同时又能继承民族的表现方法。当然，西画与国画在构图上的透视运用完全不同，西画采用焦点透视，而国画则是利用散点透视布局，但是艺术中的形式美有许多是共同的，我们运用构图是要用更富有表现力的形式去表现对象，在轻纺美术专业写生中，还有一些针对设计上的需要问题，因此对黑影的基础构图知识应比较广泛地了解，特别应通过到大自然千变万化的构图形式中去观察、认识，加深理解，灵活运用，这样不仅能锻炼构图的运用能力，也可以避免写生构图形式的千篇一律，克服构图中的概念化，这是学习构图的重要方法。为了使初学者易于理解与运用起见，现将有关黑影写生构图要领分述如下：

1. 选择花形应分清宾主。主题花卉枝叶一般宜放在画面中心的椭圆形范围内，在视觉上才容易形成平衡效果。主题花卉若放的过正，则显呆板；过偏，又失掉平衡。所以在椭圆形内既可防止过左过右、过上过下，又可避免画面中的不平衡关系。

在构图中心，也是写生表现重点，其它部分所表现内容都不应影响到中心内容，相反应有利加强其表现效果。

表现重点内容不一定是一种形象，有时也可以是二种或更多。例如画花，有几枝不同内容的大小花卉组合在一幅画中，为了突出大花，虽然小花也处在构图中心，由于通过小花的刻划与安排，在以小衬大中更能表现出大花的特点。

2. 善于运用不同角度和视平线的变化去表现不同的主题内容，从而又能达到构图形式的多样化。

由于运用不同角度，就会发现花卉更多更美的形态，写生时取入画中，就能在不引人注目的花卉中表现出感人的形象。为了表现花卉的欣欣向荣，蓬勃向上的姿态，可利用视平线的仰视。为了突出表现小花的嫩小可爱，或表现它如天上繁星一样，遍地花开，可利用视平线的俯视，就能充分表现其应有效果。因此花枝取舍、布局应从观察对象的激情感觉中加以整体的构思，去运用其适当的表现角度与视平线的变化，方能实现其表现意图，在构思

时,如我国在画论中所谈“古诗人比兴,多取鸟兽草木,而草虫之缀细亦加寓意焉”,“顾盼生情,又须反正互见”,由此可知,我们在表现对象中,可以根据每个人的感觉不同,有的可表现其壮大豪放;有的可表现其细嫩乖巧;有的可表现其丰富多姿;有的可表现其百花争妍,这些均可利用不同角度和视平线进行构图加工。

3. 应大胆重叠花叶枝干,形成稀密变化。初画黑影,大多不敢将花叶枝干穿插重叠的形象画出来,怕影响黑影形象效果。在写生时有不少该重叠的也有意避开,结果形成又稀又散,毫无稀密节奏变化,层次单调。因此,应重视重叠才能形成疏密关系。重叠后黑影实块虽多,但它却造成形象含蓄,达到以实代虚的效果。稀处,其黑色虽少,但其形象很突出,在构图中形成表现重点。我们了解了这些关系后,初画时就可解除对重叠的顾虑,大胆地画出重叠效果去衬托主题形象,形成构图中稀密的节奏美。

黑影中虽然谈到应大胆安排疏密,但初学黑影仍然顾虑重重。如图8,这就是不敢大胆重叠,因而造成重点不突出,画面无疏密,既平又分散,这是学习黑影中最普遍犯的弊病。特别是对个别不敢大胆重叠的初学者,有时采用指定题材,限定某一部最少应画多少花叶的方法,通过这样限定的方法,看起来似乎很死板,但实际上它可以使学生能在较短的时间中突破其原有习惯、顾虑。因此画面平、散的问题及时解决及时;学画因见到了成效,对所谈大胆安排疏和密才有了真正理解,顾虑也自然得到消除,以后就能自觉地运用黑影的疏密、重叠去表现对象。图8都是不敢重叠的效果,图9是大胆重叠后的效果。

4. 注意对象分散与集中的关系。运用写生对象,使画面布局既向内集中又向外分散,就可以避免构图中的散而空。写生时黑影形象如只画在中心位置,内容画得再多也显得空。如图10。

写生对象要相对集中才可避免构图上的形象分散,还可达到重叠所形成的稀密节奏效果。集中后有的对象形象模糊,却可达

图 9 在黑影写生练习中因重叠所形成的疏密关系。
(初学者的黑影写生练习)

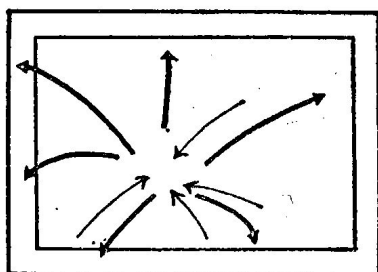

图 10 集中与分散

图 11 集中与分散的应用

到形象虚的效果。但若只集中画面，构图一般显空，内容显少而

小。所以必须向外方向布置形象，这样构图中的形色除与画面中心有呼应外，能产生以少胜多、以小胜大的效果。所以构图应集中与分散同时运用。这不仅主题突出，内容也丰富。如图11。

5. 运用斜向画枝，防止枝干横平竖直。花卉枝干都是由下往上，枝叶有的不少也是左右平衡对称生长，因此初画黑影，一般花卉枝干构图是由下往上，如图12。用斜枝构图如图13所示即可纠正过直的单调形式。

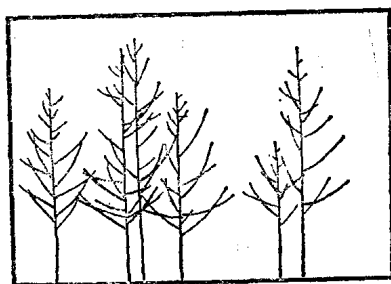

图 12 过直

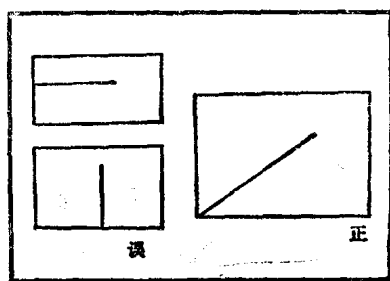

图 13 枝干宜斜的方向

此外还可从对象的观察中进行取舍，去克服构图上由下向上的单调形式。如图14的外框画面的对象，如取内框形象入画，就可避免直线单调效果。直立式的构图，特别是在写生中，张张都是如此，更觉构图形式单调，这是初学中最容易忽视的问题，其原因就在于一般花枝树叶都是由下往上生长，初学构图也只考虑由下往上取枝，不善于利用不同角度，不同视平线，也不善于取舍不同部位的花枝，因而在构图形式上突不破直立的构图形式。由于在直立的花枝树叶中，观察不深入，看不到对象微妙的倾斜变化，结果将姿态极为生动的花枝，画成僵直的呆板形象，稍不注意，就会画成一根根很直的花干。所以在面对自然写生中，对直、横枝干特别要细致观察其不同的斜度变化。花枝的倾斜不仅影响其姿态、对象的生动，以及构图形式的美丑，也涉及到产品设计的图案枝干处理，如在花布设计中，设计师们都认为：在枝干

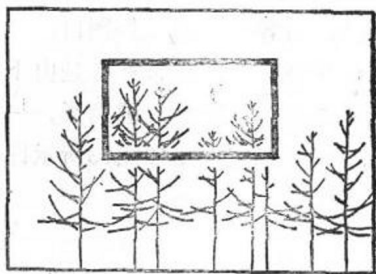

图 14 写生中对花卉，树叶进行不同部位的取舍。

图 15 写生习作参考（横、直的应用）

设计中“横不如直，直不如斜”，可见斜枝在运用中的重要作用。

枝叶的倾斜作用不仅仅如上所述，对枝叶的微妙倾斜程度，往往在表现出对象的不同特征中起到关键作用。如图16从①到⑥

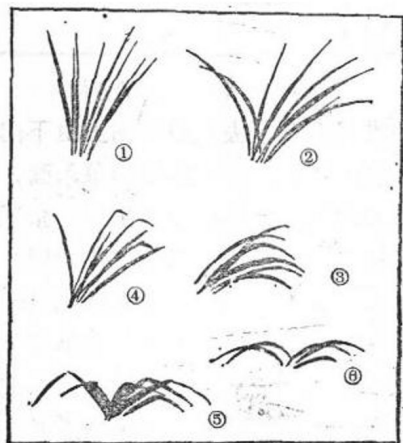

图 16 叶的斜度变化与对象特征

的叶片中，叶①直中带斜；叶②斜度略大；叶③斜度特别明显；叶④叶片在斜中叶尖有的突然转折倾斜；叶⑤叶片大都成直角倾斜；叶⑥倾斜则成弧形。

由于这些不同的倾斜特征，就很明显地表现出它的品种有所区别，也表现出叶的软硬特点。

在黑影写生中，无论枝干、花卉、叶片它们的不同斜度变化都是如此：如有的花向上，有的略向左右、有的略向下、有的向上很直、有的直中带弧、有的弧中带直。这些细微变化，在黑影写生中决不可忽视。由于黑影在观察中，重点集中在

外形的变化上，这些外形的不同斜度，一般又采用不同叶形，与相同叶形进行比较的观察方法。有的对象区别甚微，不用比较方法，就很难认识它的不同特征。只有深入理解其特征，才能更好更充分地表现其对象。

6. 要善于运用叶片的形态去衬托出花朵生气蓬勃的动态。

要表现花的生动，不少人只想在花朵上下功夫。有的花朵虽然刻划比较成功，由于忽视了叶的衬托作用，不仅画叶困难，结果整幅画面的花朵也无生气。因此要表现花的生动，必须善于画叶，在国画论中所谈“夫纸上之花何能使之摇动，唯以叶，助其带露迎风之势，则花如飞燕自飘飘欲飞矣。”在枝杆的取舍中又有“枝之于花，亦如人四肢之于面目也，若面目虽佳，而四体不备，岂得为全人乎”。又如，一件优秀的雕塑作品，人物思想的表情，往往从人物手、脚的不同动态以及衣纹中的不同变化去塑造从中更衬托出其面部表情。又如一件向前迈步的雕塑，往往用向后的动作和衣纹去塑造，才能更充分表现其向前的动态。向前迈步如只塑造向前的动态，无前后衬托，效果就差。画花也是如此，决不能只停留在花上下功夫。俗话说：“红花需要绿叶扶”。道理即在于此。画花要画出它有生命，应具有生长气息，要达到这样效果，首先要通过黑影抓其大的动态，特别要注意观察刚长出的花叶形象，防止凋谢无生气，才能具有生长气息。形成花叶凋谢无生气的原因较多，其中较突出的是初画黑影时，往往看一笔画一笔，忽视了整体形态。特别在画花卉叶片中，过份注意局部变化而忽略了整体动态，结果叶片下垂东歪西倒。在画叶片时应注意观察含苞

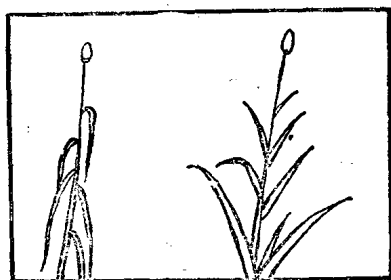

图 17 凋谢与生动