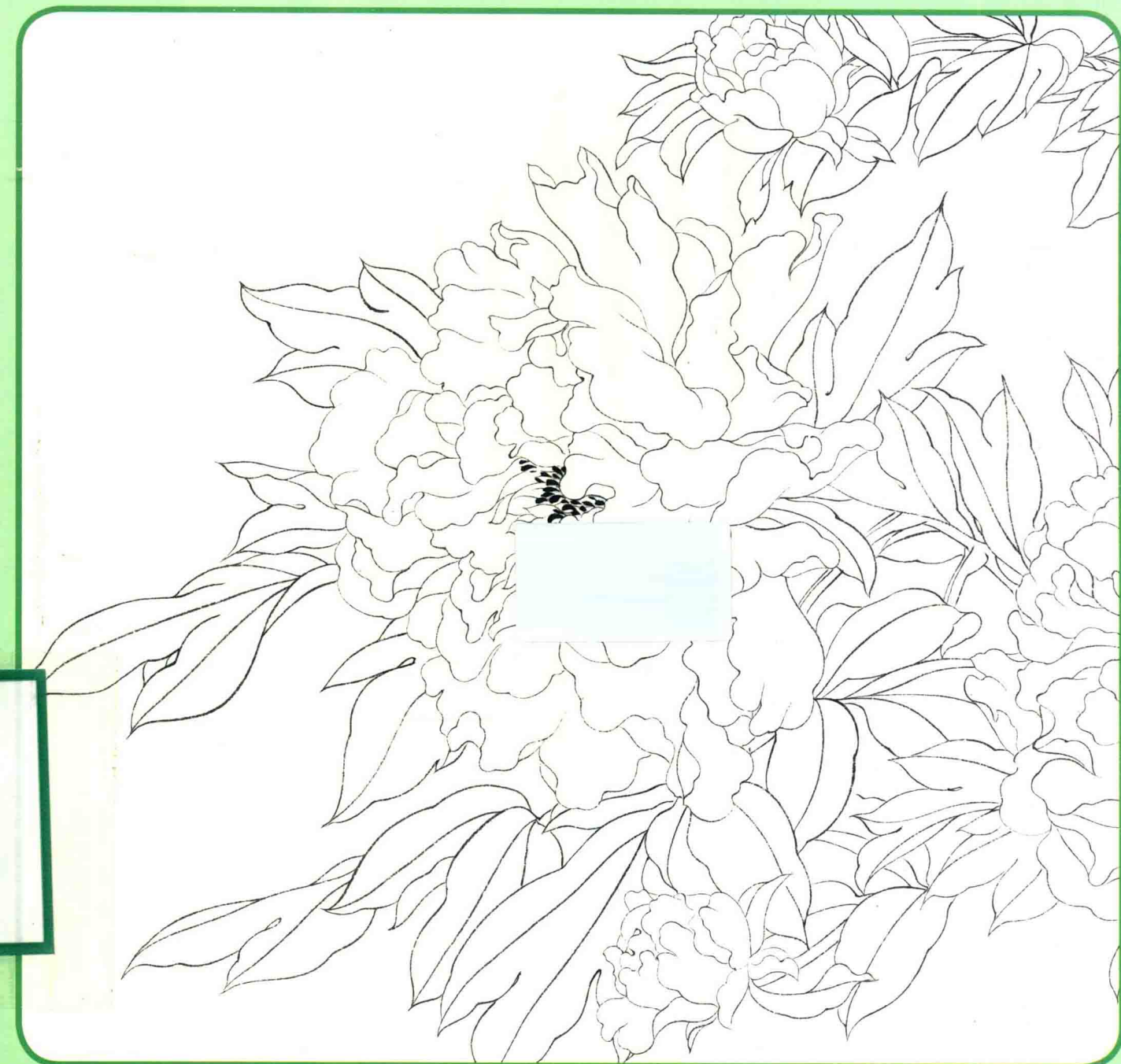

素描花卉写生 100 例

编著 郭潋滟 万芾

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

白描花卉写生 100 例 / 郭潋滟, 万芾编著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2013. 8

(十招画室)

ISBN 978-7-5322-8579-2

I. ①花… II. ①万… ②郭… III. ①白描-花卉画-写生画-国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第171880号

《十招画室》编委会

总主编 潘 之
顾问 邵洛羊
韩 敏
王仲清
高式熊
金正惠
颜梅华
徐罗韶

白描花卉写生100例

(十招画室)

编 著: 郭潋滟 万 芾

策划编辑: 潘志明

责任编辑: 潘志明

图文编辑: 沈丹青

技术编辑: 季 卫

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号)

上海市印刷十厂有限公司

开本: 889×1194 1/16 印张: 6.75

2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷

印 数: 0001-3300

ISBN 978-7-5322-8579-2

定 价: 32.00元

一、白描花卉写生概述 /1

1. 白描写生工具 /1
2. 花卉基本知识 /1
3. 白描花卉写生目的与方法 /2

二、白描花卉写生图例 /9

一、白描花卉写生概述

白描是将对象的形状和整个组织结构，都用不同的墨线（粗细、长短、曲直、顿挫、干湿等）来表现，不着颜色，有时也用水墨晕染。用线描塑造形象是中国花鸟画最简单的表现形式。通过线条来表现对象的形、神和质感，线条要高度概括，使形象完美生动。线描历代相沿继，就有“行云流水描”（活泼飞动如行云流水般的线条）、“铁线描”（粗细均匀的线，充满弹力的线条）、“钉头鼠尾描”（下笔重收笔轻，前肥后锐的线条）、“折芦描”（尖笔描成的细长线条，有如写字的撇捺）等十八种之多，俗称“十八描”，不同的形象用不同的线描来表达，在使用线描的过程中注意形象与线描的关系。

白描又分为单勾和复勾。单勾，用一种墨色来勾绘整幅画的形式，用浓淡墨分别来勾不同的形象。如画花用淡墨勾，画叶则用浓墨勾。复勾，在单勾的基础上，再用浓墨对局部或全部的勾线进行复勾，它的目的在于加强质感和浓淡的变化，使形象显得更有精神。复勾用线必须流畅自然，意念上不要受原线的约束，否则容易流于呆板，更忌依照原线刻画一道，而使画面毫无生气。

1. 白描写生工具

花卉白描的写生可以对照真实花卉进行色彩描绘，可以只用铅笔作线描勾画。因为其目的主要在于收集创作素材，了解物象的生态特征，用线描形式最适合，同时工具简单，便于在野外写生，所以花鸟画写生的方式多是线描。

“工欲善其事，必先利其器。”写生工具的准备对外出写生是非常必要的，目前可以备以下一些工具即可。

写生夹：一般文化用品店有售，也可以自制，用泡沫板、瓦轮板根据自己的大小需要裁剪，对折后用两三只铁夹夹住，铁夹还可以夹纸用。

笔：绘画铅笔H至6B等型号的，硬些的笔芯画花或细些的线条，软些的笔芯可画叶、枝梗等粗枝花蕊等的线条。现在的记号笔、活动铅笔、水笔等都可以用来写生，只是有些笔较难表现出线条的顿挫变化罢了。

纸：可选现在出品的白报纸，一面光一面粗糙的，裁成四开、八开备用。另外现在的复印纸、电脑用纸都可用于写生。

颜料：做色彩写生用，还须备上毛笔、调色盒、水罐等。

另外，还可准备折叠小凳、小刀、橡皮（尽可能不要用，以锻炼自己把握对象的准确性）和速写本（以备随时速记）。

2. 花卉基本知识

花卉是人们喜爱的一种植物。在诗歌、戏剧、音乐、舞蹈等文学艺术中，常借花卉抒发情感。在绘画艺术领域中，以花卉植物为题材的绘

画作品，古今中外比比皆是，中国花鸟画中所表现的牡丹、梅兰竹菊等花卉，都是人们喜闻乐见的绘画题材。一些国家地区和民族，由于对某些花卉的喜爱而产生浓厚的兴趣和感情，因而被定名为国花。

● 花卉的分类（木本、草本、藤本）

作为花鸟画创作素材的花卉植物，一般均为草本或藤木本，花叶枝干一般处于视线以下，因此“俯视看花、平视看叶、侧视看枝干”已成为花卉写生的常识。花鸟画家虽然不是植物学家，但是对写生物象的生态规律习性特征绝不能一知半解，如紫藤、葡萄的茎属缠绕茎，花和果实均呈下垂倒挂状，违背这一特征就是出差错；再如复瓣花的组织结构，其层次排列秩序井然。写生中除摸清来龙去脉外，还必须掌握“归心”的原则，也称为“聚心”，即无论单瓣或复瓣，其花瓣必须聚于花心。所以，画外围边的花瓣时，就更应该注意花瓣聚心，倘一疏忽，花瓣没有交心，就会把紧簇的花瓣画得松懈无力，使花冠形成散落而缺乏整体效果。

为了求得写生素材的准确性和实用性，除正确运用写生方法、要求外，还要了解自然物象，如花卉、禽鸟、走兽、湖石等素材。因此在写生前必须仔细观察、研究、分析其生态规律和形态之间的结构关系。一般常识性的知识更加不可忽视，如各种花蕊特征、各种叶形叶脉和叶序等。

● 花卉的结构（花、叶、茎/枝）

花：花的形态虽然不尽相同，但其生长规律和结构基本相似。如图：花形结构部位。

叶：叶分完全叶和不完全叶。凡具备叶片（身）、叶柄、叶托，称全叶；凡缺其中之一者为不完全叶。

茎：茎叶称枝干，在花鸟画构图中起连接、骨架、穿插等作用。只要把握其特征，便可以合理地利用植物茎加以弯曲、延伸、连接、分歧。枝干的生长规律和姿态，分以下几种类型。

茎的种类按生长期长短区分：

木质茎（乔木）——杉、柳、玉兰。

灌木茎——山茶、月季、夹竹桃。

草质茎——兰花、水仙、稻麦。

按茎的形态又分为：

直立茎——松、杉、玉兰、柳。

匍匐茎——南瓜、花生、土豆。

攀缘茎——葡萄、紫藤、牵牛。

互生

对生

轮生

掌状

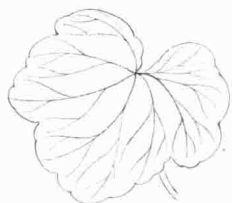
对生羽状

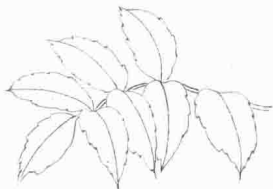
族生

3. 白描花卉写生目的与方法

写生，是学习中国画的重要方法。写生以学习自然为主，也称为“师造化”。重在训练观察与造型能力，并积累绘画素材，是学习中国画必不可少的基本功。

心形叶 (石腊红、紫荆、兔子花)

羽状 (凌霄、牡丹、月季)

竹形叶 (夹竹桃、百合)

掌形叶 (芙蓉、秋葵、枫)

抱茎叶 (菖兰、美人蕉、剪春罗)

丛生长叶 (萱草、文珠兰、朱顶红)

卵形叶 (梅、樱花、杜鹃)

● 写生目的

写生是画花鸟画的基础,通过对现实形象的写生,才能深入了解花卉生动的形态和色彩以及生长的规律和特征,并为创作花鸟画积累必要的形象和丰富的素材。写生掌握收集的素材越多,对于各种素材的特点认识越深刻,越有利于创作花鸟画艺术水平的提高。同时,写生又是培养观察能力,认识、分析对象,锻炼表现对象能力的手段。

● 写生方法

白描即单线勾勒,以线条描绘对象的全部轮廓、结构和特点。白描的基本要求是用概括、洗炼的线条,准确地表现对象,即凭借线条的轻重、刚柔、虚实、浓淡等变化,不需色彩的渲染刻画出对象的形体。这种写生的工具可多样尝试,铅笔、钢笔、毛笔等都可以使用,由于铅笔便于携带、便于必要的修改,初学者普遍使用。

花卉写生的过程,可以分为初期、中期、后期三个阶段。

1.初期阶段:可以选择较简单的花卉或者叶进行练习,由简到繁,从易到难,循序渐进。这个阶段着重要求精确描绘对象的形体结构,掌握写生的方法、步骤,即从整体入手,先画大体部位,再逐一描画细部。在描画的过程中,不断注意局部与整体的关系,尽可能完整些、细致些。

2.中期阶段:要讲究提炼取舍、剔繁去杂,速度逐步加快以锻炼敏锐的观察力和艺术的概括力。

3.后期阶段:可以结合默写,根据记忆创造符合花卉特点的艺术形象。

线描写生大体上可以分为四个步骤:首先确定构图,画出花、叶的大致外形,然后逐步深入具体,刻画对象的形象,直至完成。在线描写生花卉形象外,有时必需要有文字注解才能更好地理解花卉各部分结构、色彩等。

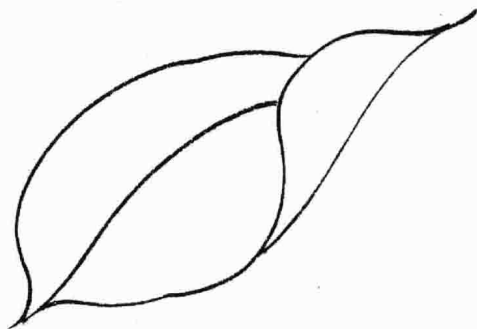
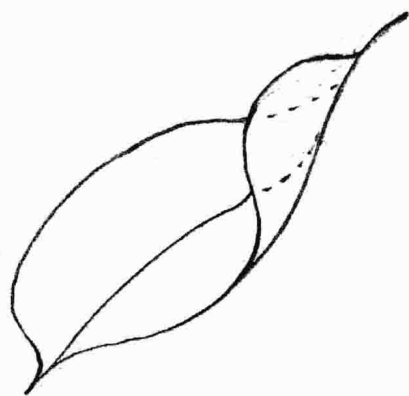
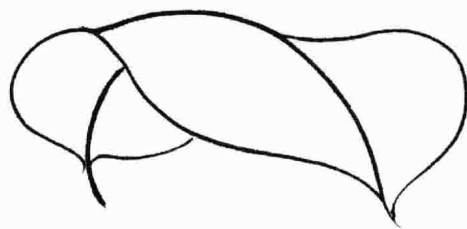
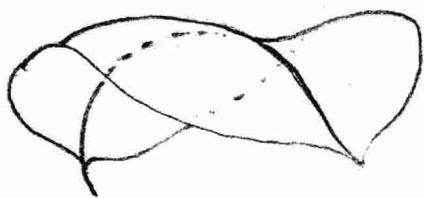
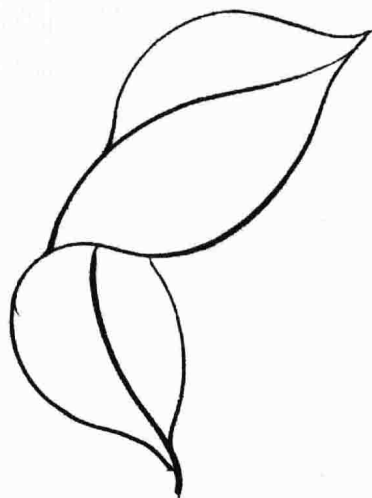
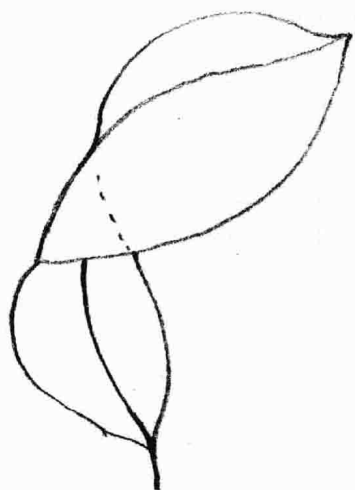
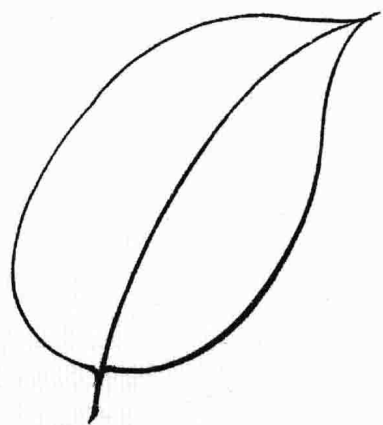
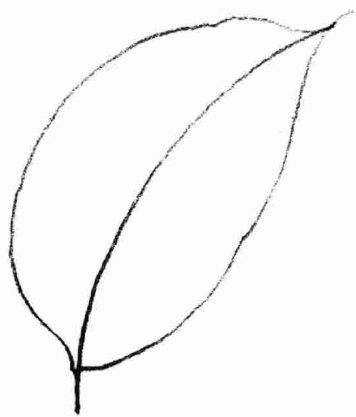
● 线描花卉写生要求

- 1.细心观察,掌握特征。
- 2.注意取舍,分清主次。
- 3.注意整体与局部的关系。

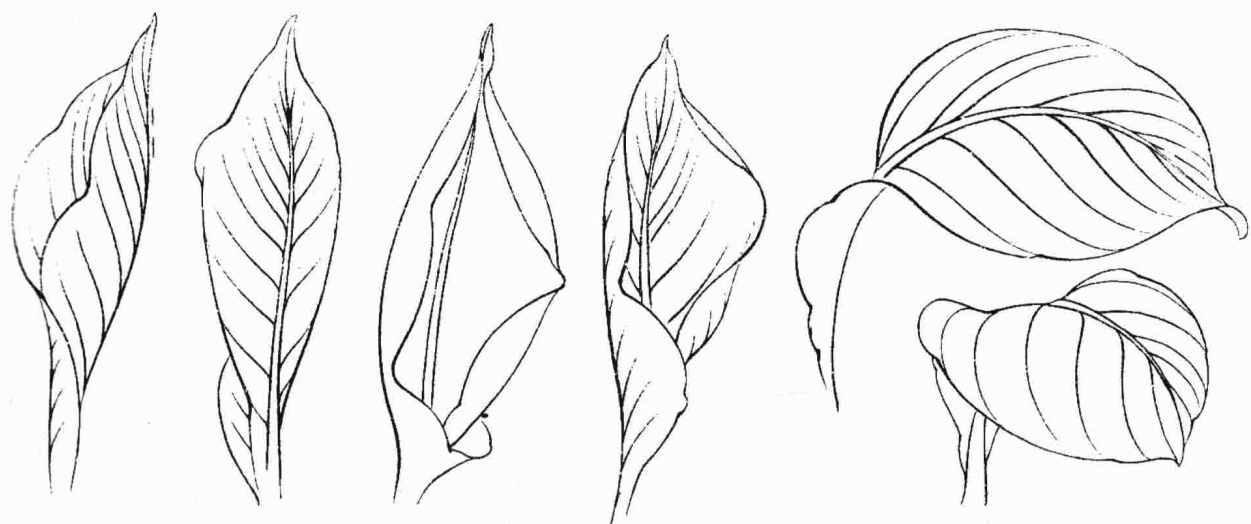
写生花卉的叶子,只要抓住主筋的动向和转折面的变化,就比较容易表现。画时还要留意各线条的来龙去脉,相互承接的关系,才能自然得休。

● 画叶的顺序

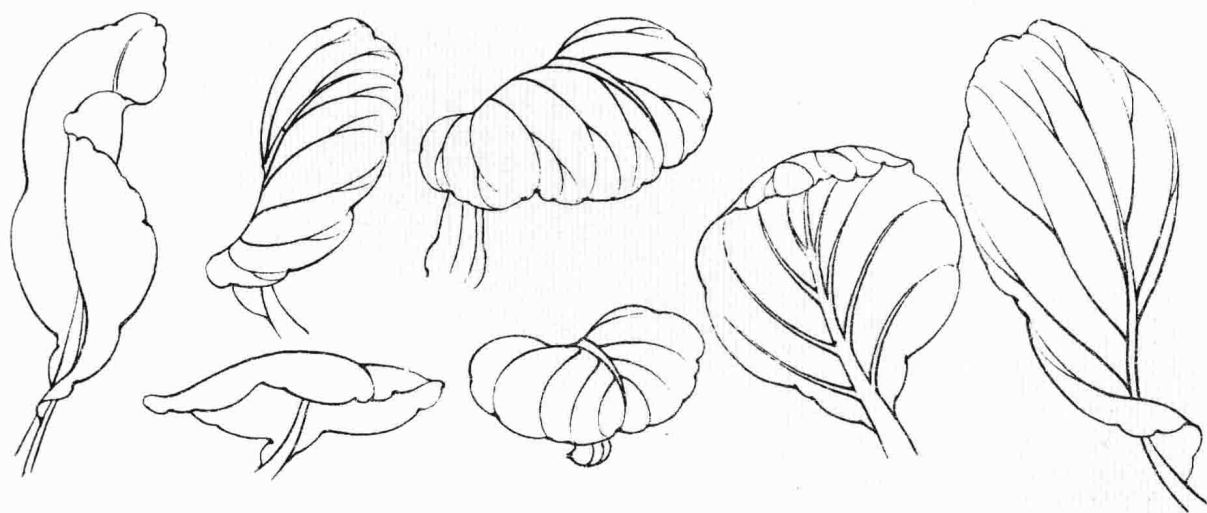
- 1.根据对象,用铅笔画出主筋的动向线。
- 2.然后画主要转折面的形态。
- 3.再从转折线上起笔,画出“显隐”的轮廓。
- 4.最后用勾线笔勾出叶脉与“显隐”的轮廓。

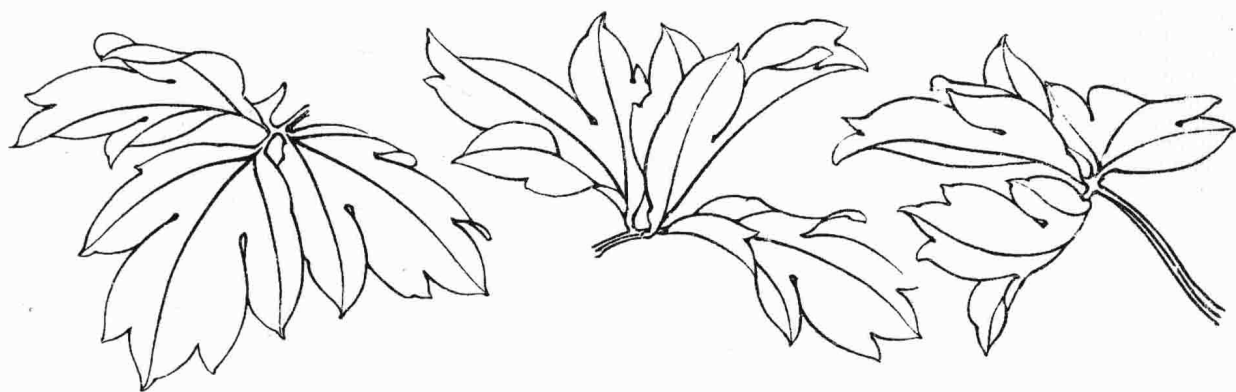
叶子的主筋动向虽然决定了叶子的转折方向，但是分脉却是帮助叶片更完整充分表现转折的一个重要因素。应根据转折动向处理分脉的线的形态和疏密的安排。

美人蕉叶

白菜叶

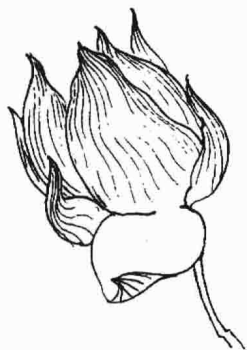

牡丹叶

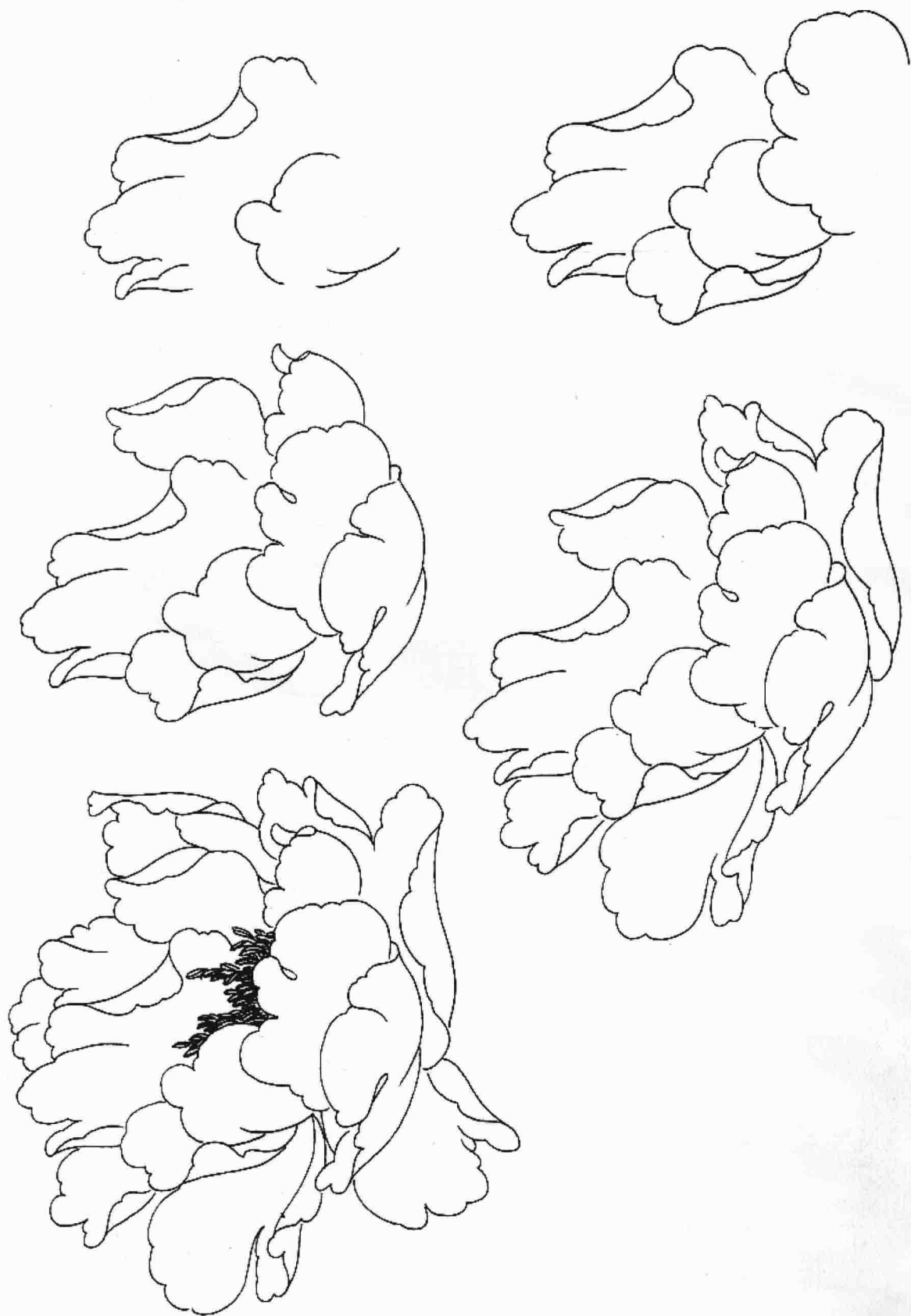
花卉写生除以上对物象的观察了解外，遇到的第一个问题是如何起笔，一般画法都是先从花的中心最前一瓣画起，然后向内推画，再画外边最前瓣，再向后推画即成。画复瓣则从外向内推画。

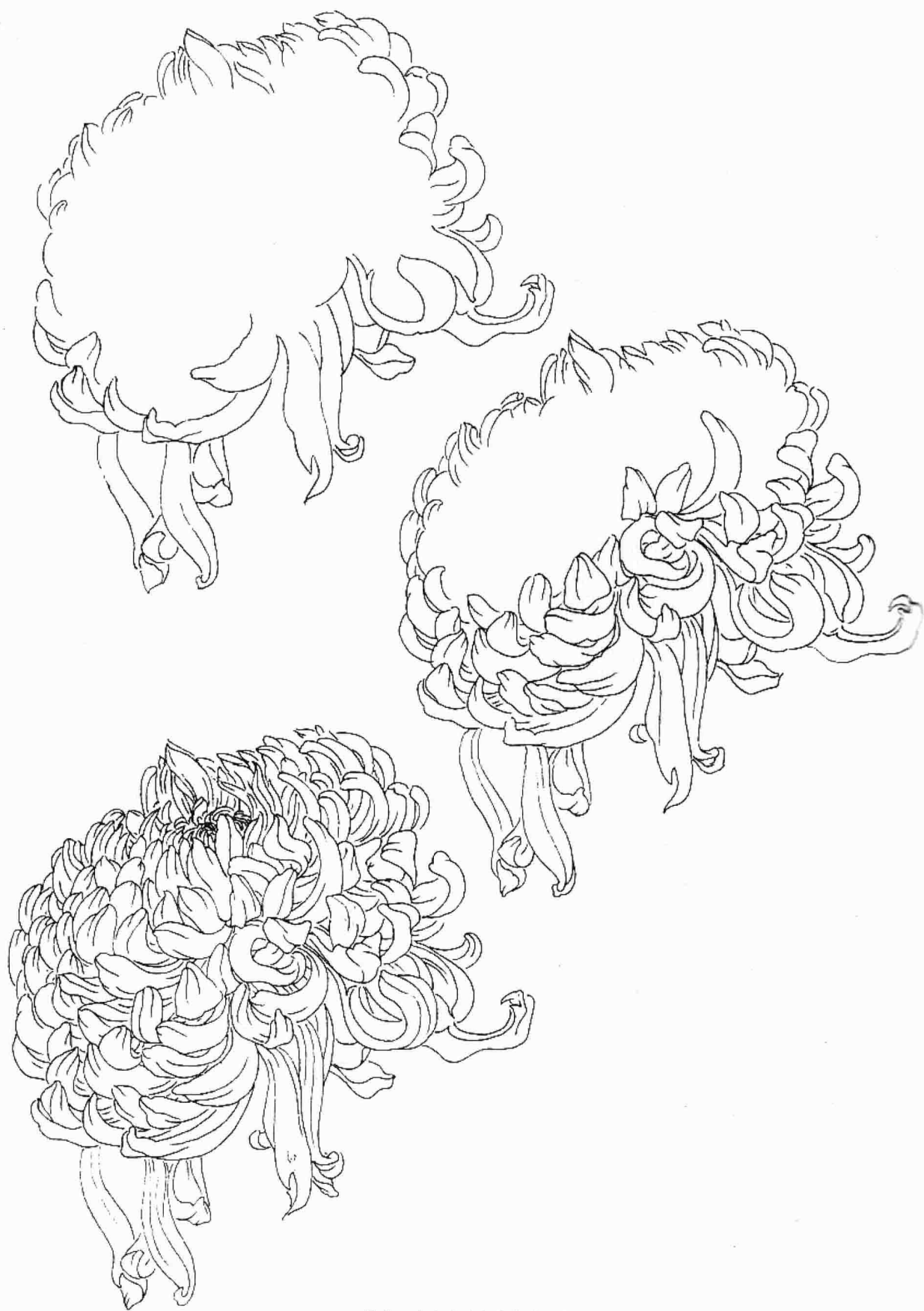
花卉线描的写生方法，着眼于花的神态、枝的势态和球形的变化

花蒂和花蕊

牡丹写生步骤（由内向外画）

菊花写生步骤（由内向外画）

二、白描花卉写生图例

1. 牡丹

牡丹是我国特有的木本名贵花卉，原产秦岭和大巴山一带，现以洛阳、菏泽牡丹最负盛名。生长缓慢，株型小。品种繁多，花大色艳，富丽端庄，雍容华贵，芳香浓郁，素有“国色天香”、“花中之王”的美誉，普遍被人们视为富贵吉祥、繁荣兴旺的象征。

2. 芍药

芍药别名将离、余容等，原产中国及北亚，为草木花卉之首。妩媚艳丽，有芳香，占得形容美貌的“绰约”之谐音而名“芍药”。早在3000年前，古代男女就以它表达明誓后的惜别之情，折枝相赠，故又称“将离草”。芍药有极高的观赏价值和重要的药用价值。

3. 白玉兰

白玉兰又名木兰花、白似玉、香如兰，是木兰科乔木中开白花的品种。中国名贵的观赏树之一，上海市市花。其树形魁伟，高者可超过10米。花钟状，先于叶开放。白玉兰有2500年左右的栽培史，原产于中国的中部各省，现在世界各地均已引种栽培。

4.一串红

一串红，又名爆仗红，原产于巴西。花序修长，色红鲜艳，适应性强，一串红花期长，从夏末到深秋，开花不断，且不易凋谢，为城市和园林中最普遍栽培的草本花卉。一串红的果实为小坚果，椭圆形，内含黑色种子，易脱落，能自播繁殖。

5. 刺桐

刺桐盛产于我国南方，又称苍梧花。广西梧州多刺桐，故以“苍梧”命名。而泉州更是因为刺桐花的普遍种植而得名“刺桐城”。刺桐花每年花开二度，花期长。花如红色象牙，绿叶丛中一片红，其艳其奇惹人喜爱。自古以来不乏赞美刺桐花的诗词。

6. 菊花

菊花亦称艺菊，草本，多年生，长期人工培育出的名贵观赏花卉。中国十大名花之一，有吉祥、长寿的含义。中国栽培菊花已有三千多年历史，品种达千余，不同品种花瓣式样、色彩和整体形状各不相同，但都秀丽有精神。历朝历代，中国人爱菊是出了名的，尤其是文化人。

