

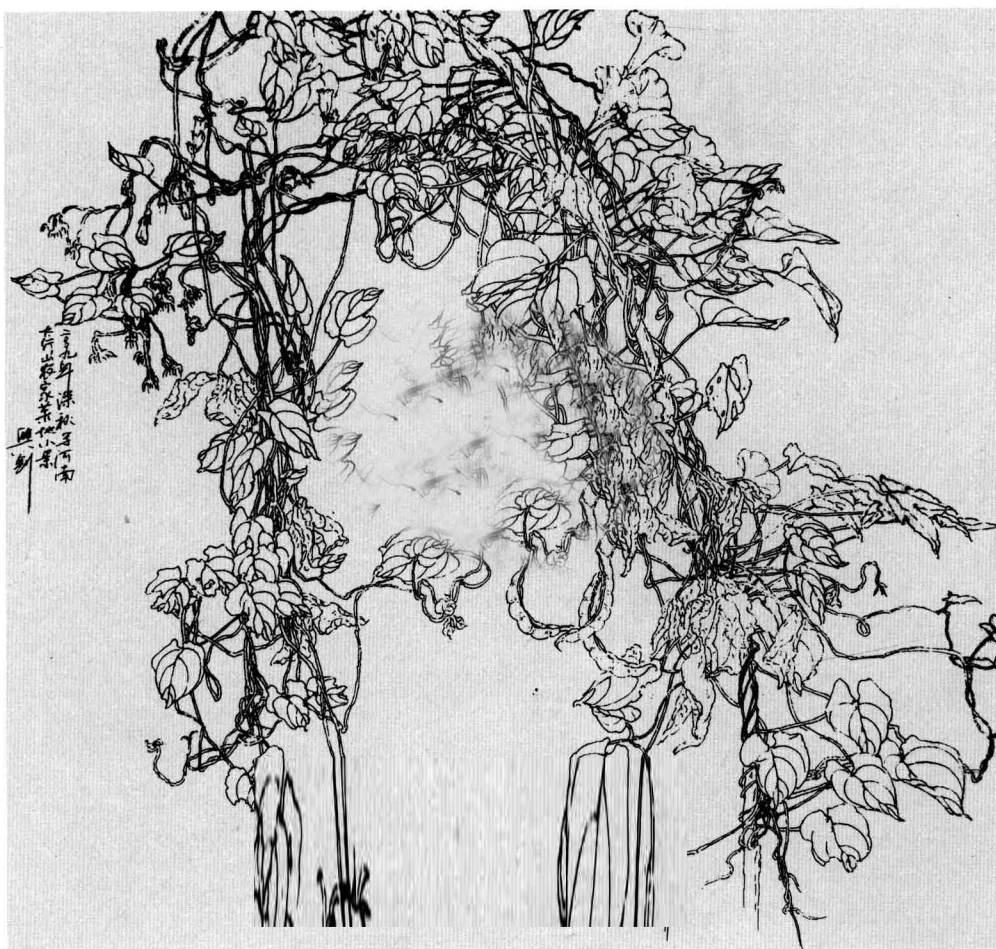
The background of the entire cover is a vibrant red. Overlaid on this is a detailed black line drawing of peonies. The flowers are in various stages of bloom, with many layers of petals. The leaves are elongated and pointed, with some showing serrated edges. The overall style is reminiscent of traditional Chinese ink wash painting but rendered in a more graphic, line-art manner.

花卉写生技法

刘兴建 著

花卉写生技法

刘兴建 著

天津人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

花卉写生技法 / 刘兴建著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2011. 1
ISBN 978-7-5305-4272-9

I. ①花… II. ①刘… III. ①花卉画: 写生画—技法(美术) IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第224523号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2011年1月第1版

2011年1月第1次印刷

开本: 889×1194毫米

1/16

印张: 5

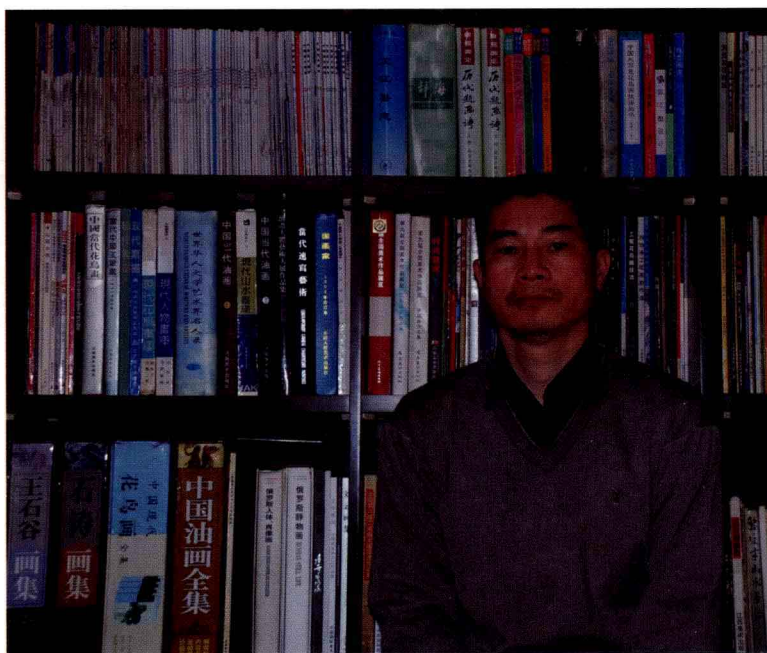
印数: 1—2500

版权所有, 侵权必究

定价: 15.00元

作者简介

刘兴建，又名刘兴剑，祖籍湖南武冈，1958年生于湖南洪江。1975年下乡插队时学习绘画，先后毕业于湖南师范大学美术学院及该院研究生课程班，主修中国画花鸟专业。1984年从事艺术创作，多次参加省级以上综合性美术大展；近百件作品发表于各大专业报刊。《中国书画报》、《美术大观》、《三湘都市报》、《艺术教育》、《美术界》、《中国收藏》等报刊均做过专题报道；2000年被湖南省文联评为湖南省十大杰出中青年美术家；出版有《走进大西南——刘兴剑写生集》、《风景速写表现技法》、《刘兴建工笔花鸟艺术》等专著。现为中国美术教育研究会会员、湖南省美术家协会会员、长沙理工大学设计艺术学院副教授。

序

无论古今，无论中西，绘画均崇尚“写生”。但写生一词，中西绘画对其有不同的解读。西画的写生是运用光学、解剖学、透视学、构图学等科学方法认识自然和表现自然，着重光、影对物体的作用，表现物体三维空间的立体效果；以准确的描绘为目的，是纯客观的表现。而中国画的写生，是写其生意，是以心物的交流，既强调客观对象的物理、物态、物情的摄取，又强调作者的主观感受和情绪的表达，物我为一，着重物体二维平面的生态和生意，追求诗意境界。是主、客观相结合的表现。尽管二者有解读和表现语言上的差异；但其对物象的认识、理解和表现是共通的，强调对事物的感受和体验是一致的。写生又是学画者认识自然，理解自然和表现自然的基本功。同时又是画家感悟自然、获取灵感、收集创作素材的手段和途径。故中国画论有“外师造化，中得心源”之说。

刘兴建先生为长沙理工大学教授。从事美术教学多年，尤其是在写生实践和教学中积累了非常丰富的经验。这部《花卉写生技法》既是其写生的经验之谈，又是他写生实践和教学的丰硕成果。凝聚了他多年对花卉写生的体会，让人展卷有益。该书的特点是图文并茂，既有对花卉形态、结构和生长姿态的文字表述，又有精美的例图，让人可按图索骥，尽快地明了花卉的形态特征与结构特征，也就是熟悉物理。其次是具体的写生技法演示，从如何构图、起稿，到整体把握、局部入手，直至完稿，步步为营，且每一步均有文字解释和图例。真可谓循循善诱，极详尽矣。尤其是大量的花卉写生示范作品，不仅让读者赏心悦目；而且不同的构图，生动的造型，熟练的表现技巧，为学画者提供了极佳的范例。

写生乃中国绘画优良之传统。据《东斋记事》载：宋代花鸟画家赵昌“每晨露下时，绕栏槛谛玩，手中调颜色写之，自号写生赵昌”。现当代花鸟画家于非闇、田世光、金鸿钧、李魁正、苏百钧、江宏伟等都提倡写生，并身体力行。刘兴建先生秉承这一传统，经常外出写生。我与其亦师亦友。也曾多次结伴带研究生、本科生赴全国各地作花卉写生。刘先生的勤奋和多思是我和学生们有目共睹的。他三更灯火五更鸡，闻鸡起舞，天蒙蒙亮就出去，中午从不休息，晚上又整理写生画稿到深夜。且反复揣摩、费尽心思删改或添加，直到自己满意为止。因而铸就了其扎实的“写生”功夫，也积累了大量的写生画稿，其中有人物、山水、花卉等多种题材，花卉写生仅仅是其冰山一角而已。这些写生，也成就了刘兴建的工笔花鸟画事业。

是为序。

莫高翔

己丑年冰月于长沙西郊湖南师大美术学院

目 录

花卉写生概述	1
花卉写生的工具材料及表现形式	2
一、花卉写生的工具材料	2
二、花卉写生的表现形式	2
植物的类型	4
一、木本植物	4
二、草本植物	5
三、藤本植物	6
花的结构与形态	7
一、花的结构	7
二、花冠	7
三、花序	8
四、花蕊	9
五、花托	10
六、花萼	10
根、茎、叶的结构与形态	11
一、根	11
二、茎	11
三、叶	12
花卉写生方法	16
一、取景方法	16
二、构图方法	16
三、表现方法	22
花卉写生步骤	24
原始素材和写生作品效果比较	26
作品欣赏	31

花卉写生概述

中国传统绘画自分科以来，一直就有着人物画——写神、山水画——写意、花鸟画——写生的传统。从我国历代的画史论著及大量的古代藏画中，都可以清楚地看到这一点。唐宋时期的花鸟画大师都以写生而著称。如：中唐边鸾画孔雀，五代黄筌写珍禽异鸟，北宋赵昌画折枝花卉，自号“写生赵昌”。除此之外，刁光胤、滕昌祐、易元吉、徐崇矩等写生高手不胜枚举，他们重视对自然物象的深入观察，强调人与生活的自然和谐，现场直接描写对象，故其作品能形神兼备、生动自然，成为后世花鸟画创作走现实主义道路的楷模。

“外师造化，中得心源”是唐代张璪总结出来学习绘画和创作实践的一条正确途径，得到每位美术创作者的认可。因此，对花卉的写生应从两个方面来加以认识。一是对花卉形、质的具体写照，了解掌握其形体神情、组织结构、生长规律、生活习性及周围的环境气氛，从而获得一个直观的、明确透彻的认识和理解；二是借花卉的写生，描绘花卉的生意及生机，以作者主观的情感方式去表述大自然这个客观事物的某一方面所带来的感受。借写生这一表现手段达到完善创作方法、创作精神的个体化和自我思维模式的目的。

随着社会的不断进步和高科技的飞速发展，世界变得越来越小，东西方文化的碰撞日益加剧，中西两大艺术体系之间的交流也随之频繁，然而，以儒、道、佛三家铸造成的、以中国人文思想为内涵的中国绘画仍然保持其许多独特的基本特点和本质。所以中国画“外师造化，中得心源”的基本理论，来自中国画不受时间和空间限制的观察方法，来自“形神兼备”、“不似之似”的“神似”、“似与不似之间”的美学原理；来自“妙得生意又不失其真”的造型观念；来自对花鸟画的表现由“神通而迹化”的创作手段。因而，从社会发展的角度来看，重视生活，注重写生已成为花鸟画创作的时代特征之一。

生活是创作的源泉，毫无疑问已成为所有从事艺术创作者的共识。花卉“写生”既是花鸟画家深入生活、收集创作素材的主要途径，也是锻炼造型能力、了解客观物象结构及生态特征的重要手段。只有明白物理，体会物情，观察物态，方能达到微妙、自由、通神的境界。由理生情、由情生态、由态传情，这便是自然的道理。时至今日，师古人与师造化的关系早经反复辩论而明确，甘食他人余唾的画家大概也已绝迹，人人都知道艺术作品必须有自己的面貌，希望赋予作品充实的内容和个性，尽量避免自我重复而时常以新的姿态出现，使艺术青春常驻。而要达到此目的，终日将自己关在画室，闭门造车是做不到的，只有掌握了生活这把万能钥匙，才能打开专业领域中那扇封闭的大门，绕过一切前人和他人既有成就的藩篱，走进艺术的真实殿堂，找到自己应有的位置，创造出一片新的艺术天地。

花卉写生的工具材料及表现形式

一、花卉写生的工具材料

花卉写生，既可以对真花进行色彩描绘，如用油画、水粉、水彩、丙烯、彩铅等表现形式来表现，也可以水墨的形式、以写意的手法作概括、简练的描写，还可以只用铅笔或钢笔作线描写生。每种形式及工具材料都有其各自的特点和优势。而花卉写生其目的主要在于收集创作素材，了解物象的生态特征，用线描的形式最能适应，效率也最高，同时工具简单，便于野外作业。所以，中国画的花卉写生方式，多是线描，本书将重点介绍线描写生的工具材料、表现形式及表现方法。

作为线描写生的工具材料，一般有铅笔、炭笔、钢笔、毛笔、写生夹、纸张、速写本等。铅笔、炭笔作画方便，且便于修改，是初学者常用的工具，其缺点是保存不方便，且容易弄脏；钢笔携带方便，不会掉色，易于保存，是大多数人喜欢的作画工具，但它不能改动，需要有一定的绘画基础方能掌握。近年来，笔者喜欢用中性签字笔作画，无需灌水，携带方便，且价格低廉，每次外出，只需数支笔加一个速写本，既轻松方便又利于保存。毛笔多用于写意或记录性写生，如掌握得当，效果甚好。

二、花卉写生的表现形式

花卉写生的表现形式可以多种多样，但就线描形式的写生而言，根据时间的要求，一般分为记录性写生和创作性写生（即快写和慢写）两大类（见图1、图2）。记录性写生主要以较快的手法，根据对象的结构特点作简单明了的刻画，省去细节，主要以取势为主；创作性写生要求将对象的结构特点作详细的描写，并在构图布局方面全面把握，并融入画家的思想情感。根据画面的篇幅要求，可以分为局部写生、折枝写生、全景式写生等。（见图3~5）

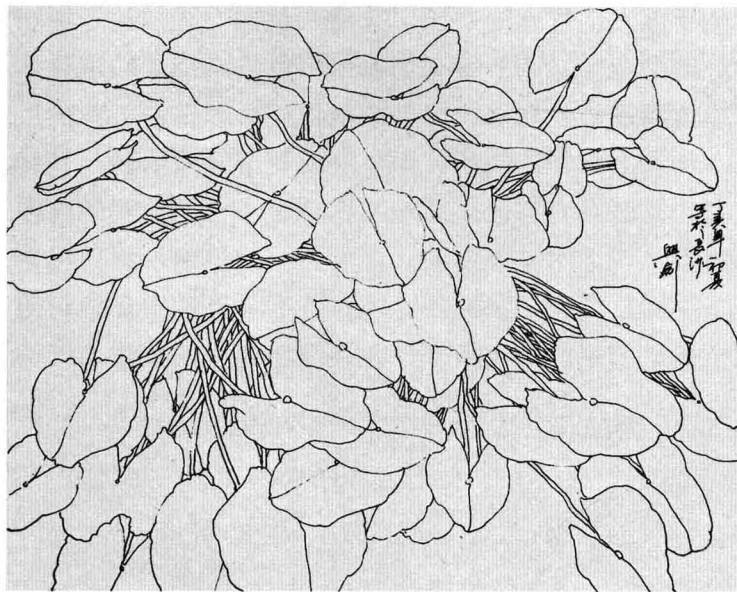

图1 快写

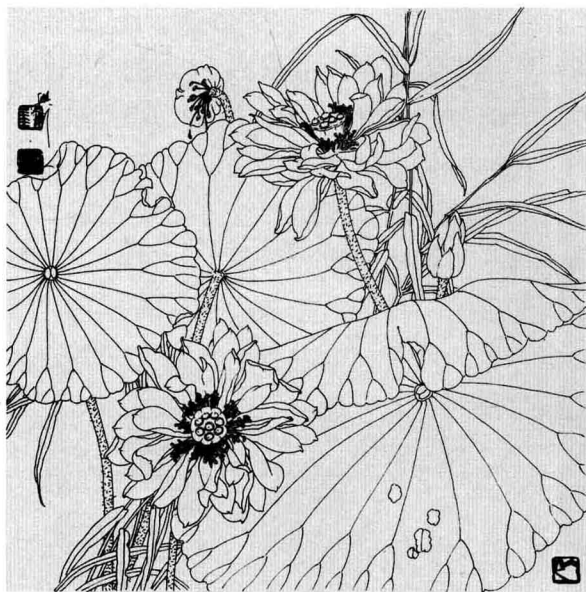

图2 慢写

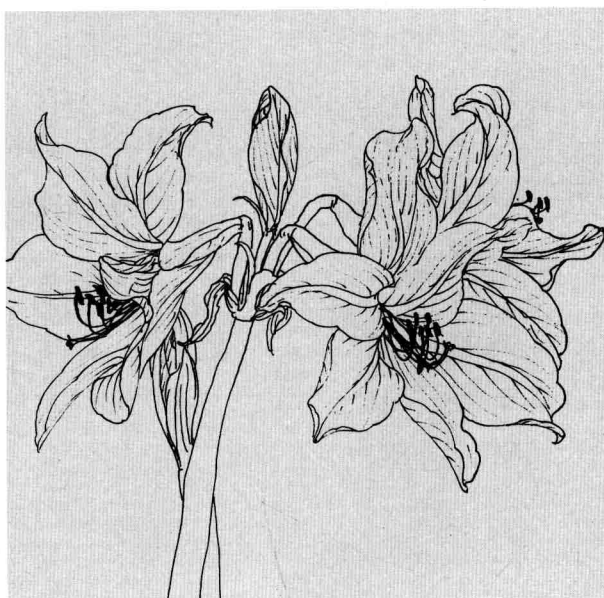

图3 局部写生

图4 折枝写生

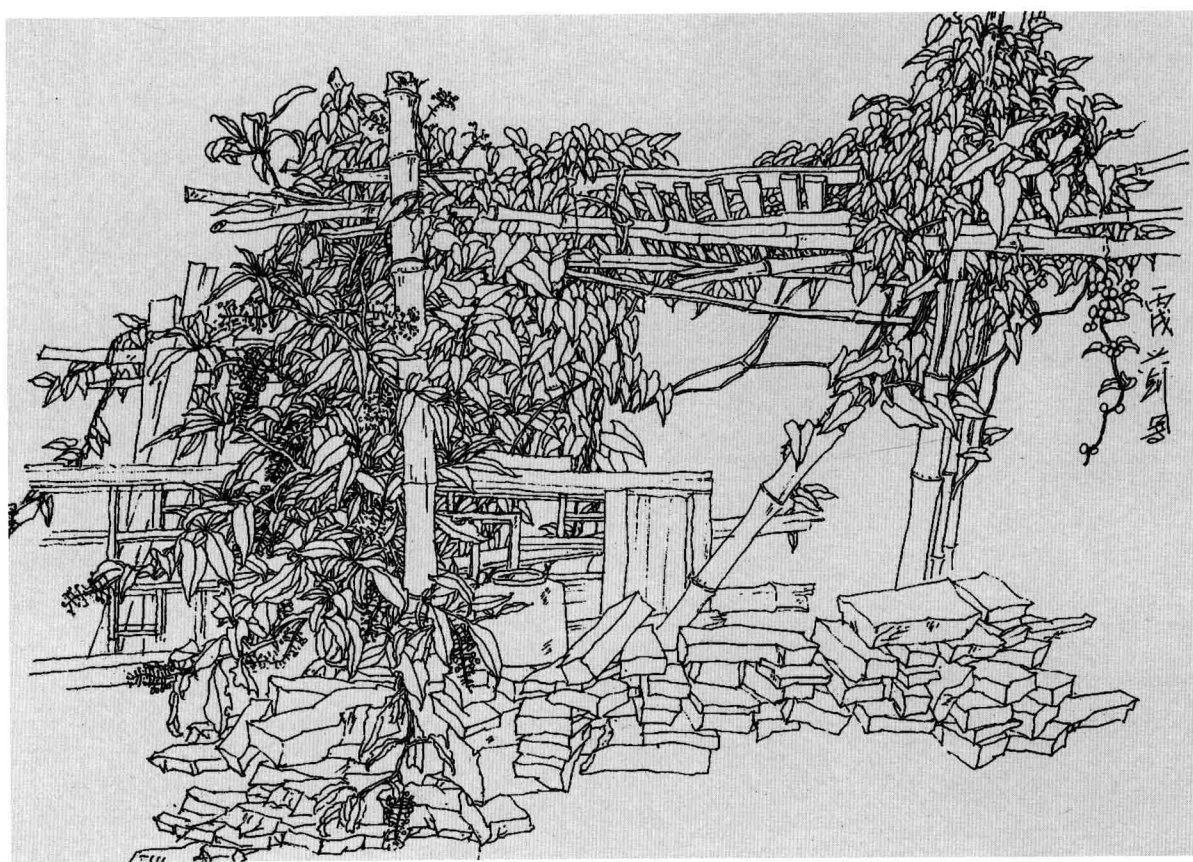

图5 全景式写生

植物的类型

自然界的植物，种类繁多，各有其形态特征，并由此构成各自的审美价值，彼此不能替代。要描绘花卉，就应了解其组织结构、形态特征，以便在创作中符合情理。

根据植物生长规律的变化，植物学上把植物分成木本植物和草本植物两大类。根据枝梗的生长形态不同，中国画又将木本植物和草本植物中的缠绕茎和攀缘茎植物称为藤本植物。

一、木本植物

木本植物是指植物中枝梗坚实，含大量木质，能直立生长的一类。属多年生植物，有落叶与常绿之分。

1. **乔木**：有明显且高大的主干、枝叶，由主干分生而出的叫乔木，如桃、梅、李、杏、梨、枇杷、苹果、玉兰、樱花、石榴等；（见图6）
2. **灌木**：没有明显主干，直接由莖部丛生者叫灌木，如蔷薇、月季、丁香、茉莉、迎春、连翘、牡丹、绣球、南天竹等；（见图7）
3. **亚乔木**：虽有主干，但不高大者称亚乔木，如芙蓉、紫薇、山茶、腊梅、杜鹃、含笑、紫荆等。（见图8）

图6 木本植物——乔木

图7 木本植物——灌木

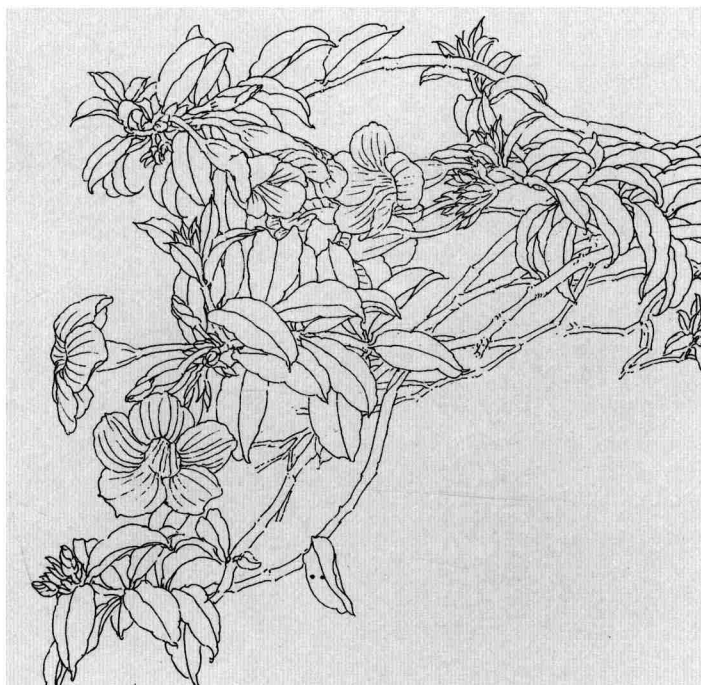

图8 木本植物——亚乔木

二、草本植物

草本植物是指植物中枝梗柔嫩，含大量草质的一类。分一年生和多年生两种。一年生属于子播，靠种子繁殖；多年生的多为宿根，一般都有发达的球茎或肉质根须。草本植物品种非常丰富，其中常见而享有盛名的如荷花、睡莲、昙花、芍药、萱花、百合、水仙、兰花、玉簪、凤仙、秋葵、菊花、苍兰、大丽菊、向日葵、秋海棠、美人蕉、虞美人、郁金香、蝴蝶花等。（见图9）

图9 草本植物

三、藤本植物

藤本植物是指植物上的缠绕茎、攀缘茎植物，其形曲折，枝梗细长，攀绕而上。同样分一年生和多年生两种，两种之中又都有攀缘类和缠绕类之分。攀缘类多由叶腋生出小勾藤，勾卷其他物体往上生长，如葡萄、南瓜、丝瓜、黄瓜、紫藤、凌霄等；缠绕类则不生勾藤，由本藤盘旋缠绕其他物体而上，如牵牛、鸟萝、豆角等。（见图10~11）

图10 藤本植物——攀缘类

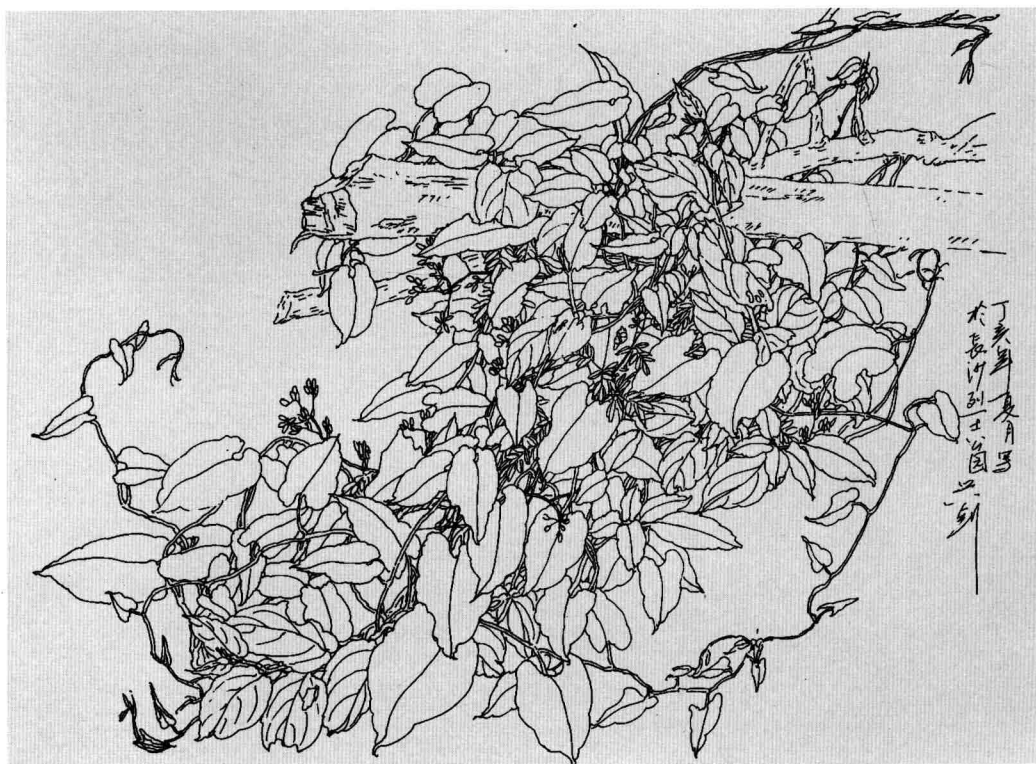

图11 藤本植物——缠绕类

花的结构与形态

一、花的结构

花是花鸟画中描绘的主要对象，就像人物画中的头像一样重要，因此，弄清花的结构，显得尤为重要。自然界的花卉，千姿百态，类别众多。但其结构组织大体是相同的。花是由花托、花萼、花冠、雄蕊、雌蕊等几个部分组成。这些部分都有的叫完全花，又叫两性花，如桃花、油菜花等；缺少某些部分的花叫不完全花，如小麦花没有花萼、花冠；南瓜花、玉米花中有的只有雄蕊，有的只有雌蕊，这叫单性花，当然也是不完全花。中国画通常把花托、花萼称为花蒂，雄蕊、雌蕊称为花心，所以平时简称花是由花蒂、花冠（由许多花瓣组成）及花心三部分组成的。（见图12）

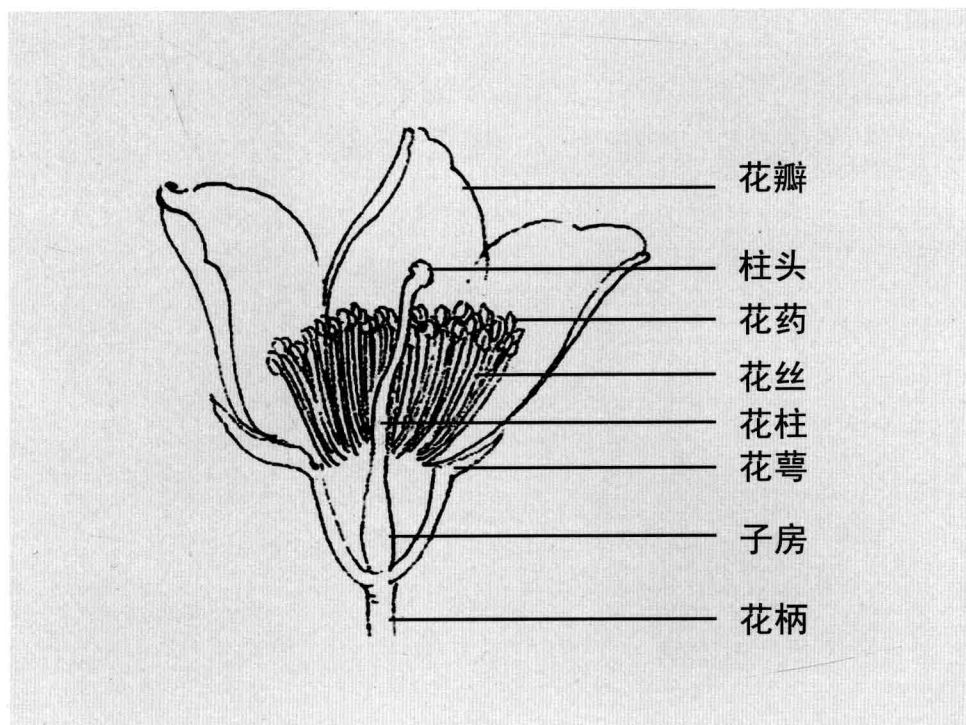
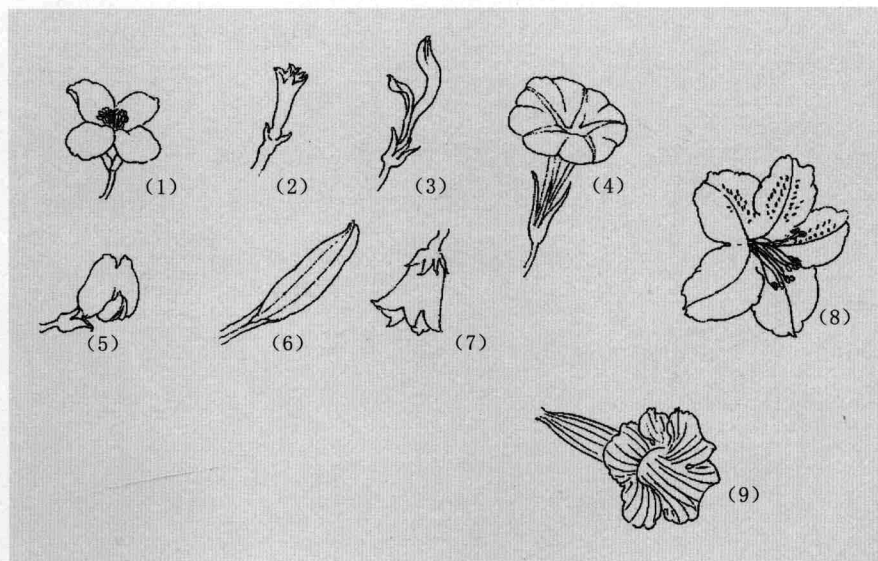

图12 花的结构

二、花冠

花冠生长在花托和花萼的交接处，由许多花瓣组成，花瓣分离的叫离瓣花，如桃花、梅花、梨花、杏花等；连合在一起的叫合瓣花，如牵牛花、杜鹃花等。在离瓣花中由四个花瓣排成十字形的叫十字形花冠，如菜花；由五个花瓣排成五星形的称蔷薇形花冠，如桃花；由五个花瓣排成蝶形的叫蝶形花冠，如紫藤花。这些由一定数目的花瓣组成的花通常又叫单瓣花；如果没有一定数目的则叫重瓣花，或叫复瓣花，如月季花、牡丹花、荷花等。在通常情况下，单瓣花开放后形成一个盘形；复瓣花开放后呈球形或半球形。每个花瓣通常都是呈一勺形向内兜起，所以经过透视后其形状都起了变化，一般靠后的花瓣高而长，前面的花瓣扁而宽，两侧的花瓣窄长而转折，下面的花瓣大而圆。除此之外，常见的花冠还有蝶形花冠、管状花冠、舌状花冠、唇形花冠、漏斗形花冠及钟状花冠等。（见图13~14）

(1) 十字形 (2) 管状 (3) 唇形 (4) 漏斗形 (5) 蝶形 (6) 舌状
(7) 钟状 (8) (9) 漏斗形花冠前端分裂

图13 常见花冠形状

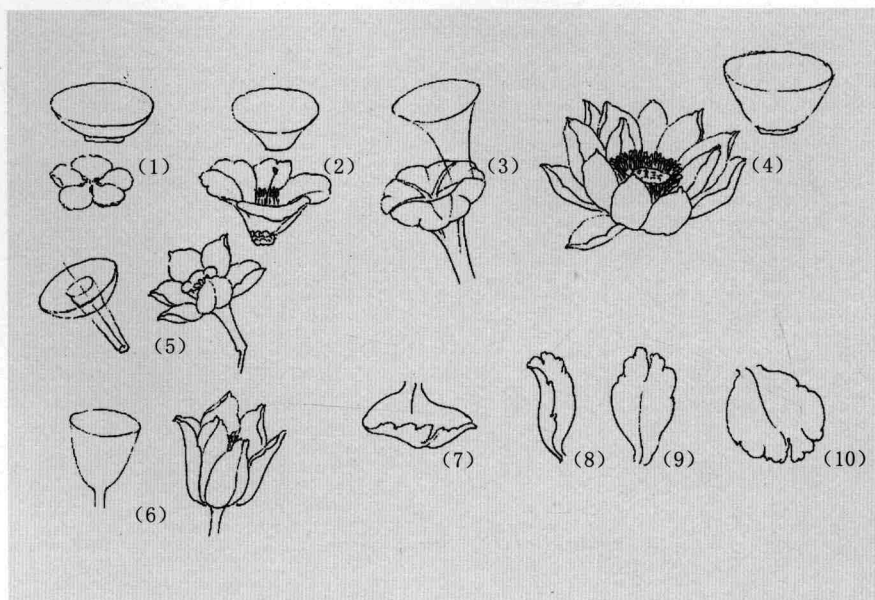

图14 花的形体及花瓣的透视变化

三、花序

花朵生在花轴上，形成一定的排列形式，叫花序，大体上有以下几种：（见图15）

1. **单生花序**：在一个花轴上只生一朵花的称为单生花序，如荷花、玉兰等。

2. **总状花序**：花生在花轴的周围，花都有花梗，花梗的长短大体都相等的，称为总状花序，如菜花、芙蓉花等。

3. **圆锥花序**：花轴分枝，每一分枝上的花，则又像总状花序排列，故又叫复总状花序。如女贞花、南天竹花、枇杷花等。

4. **穗状花序**：生长在花轴和周围，花没有花梗或花梗很短，如晚香玉花。如有分枝，则称为复穗状花序，如梅花。

5. **肉穗花序**：花直接生在多肉而肥厚的花轴上，如马蹄莲、南天星等。

6. **头状花序**：主轴特别短，花无梗，密集排列在主轴上，如苜蓿花。

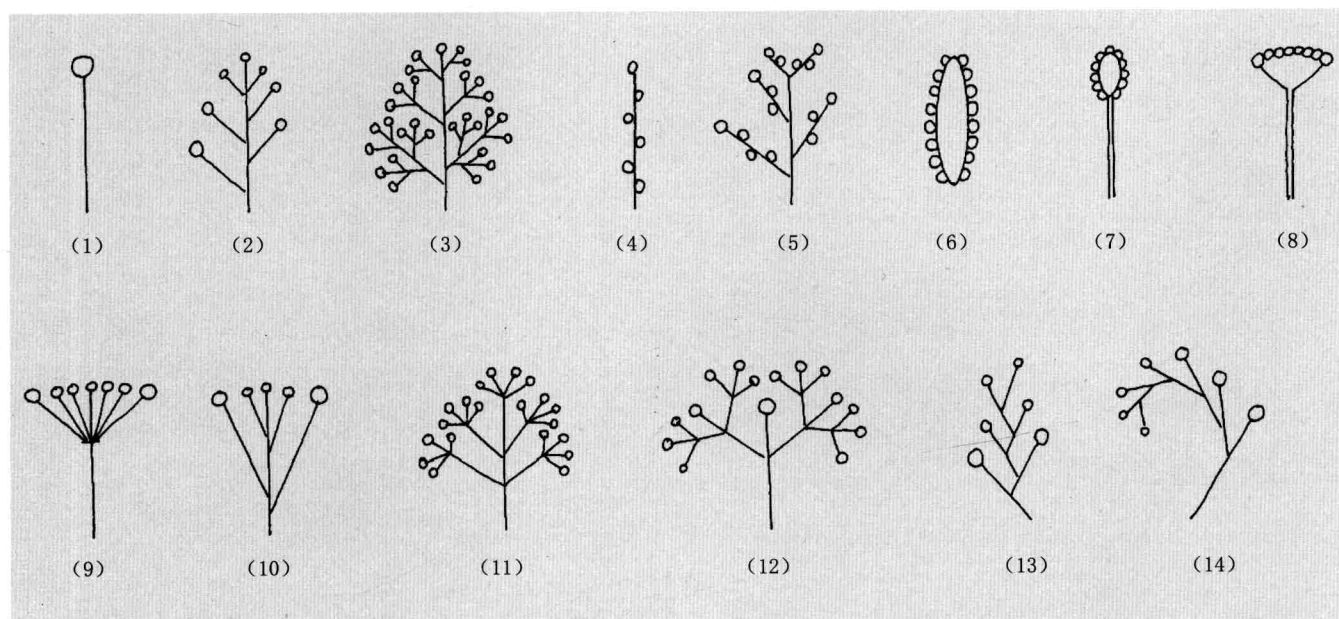
7. **篮状花序**：花轴的顶端宽大，成为扁平的篮状，上面生有许多没有花梗的花，在花序外面有苞片组成的总苞，如向日葵花。

8. **伞形花序**：在花轴的顶端，生有许多花梗的花，花梗的长度大体相等；花开的次序，是由外向内中央开放，如葱花。如花轴有分枝，各成伞形，则又称为复伞形花序，如绣球花。

9. **伞房花序**：在花轴上生着花，花梗长短不同，在花轴下部较长，渐上渐短，各花齐生在一个水平上，如梨花。

10. **柔荑花序**：形如穗状花序，但花轴柔软下垂，花是单性，开后整个花脱落如胡桃花、杨花。

此外，还有二歧絮伞花序、蜗尾状紧絮花序、镰状絮伞花序等。

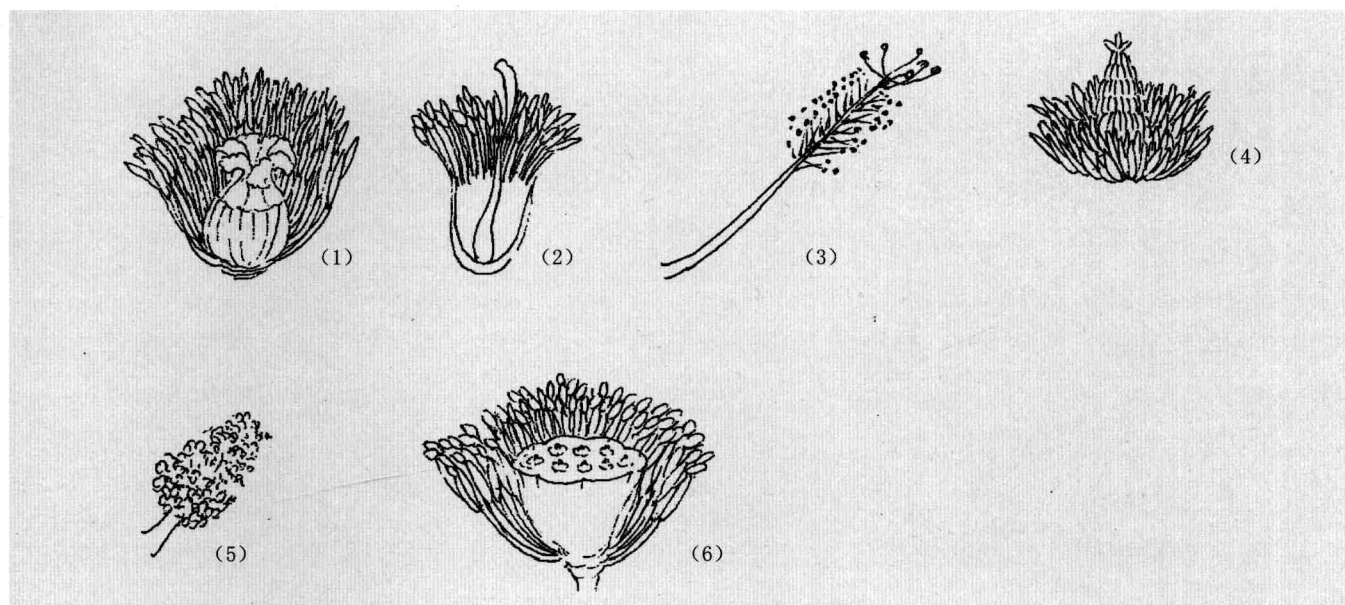

(1) 单生花序 (2) 总状花序 (3) 圆锥花序 (4) 穗状花序 (5) 复穗状花序 (6) 肉穗花序 (7) 头状花序
(8) 篮状花序 (9) 伞形花序 (10) 伞房花序 (11) 复伞形花序 (12) 二歧絮伞花序 (13) 蜗尾状紧絮花序
(14) 镰状絮伞花序

图15 花序

四、花蕊

花蕊生在花心，由雄蕊和雌蕊两部分组成。雄蕊由花药和花丝两部分组成，生在花托上，花药内含有花粉粒。雄蕊有各种类型，有的花丝长短相杂，有的花丝互相连成一束。雌蕊由子房、花柱、柱头三部分组成，从花托中心生出，一般花的雌蕊都比雄蕊长。子房内生着胚珠。（见图16）

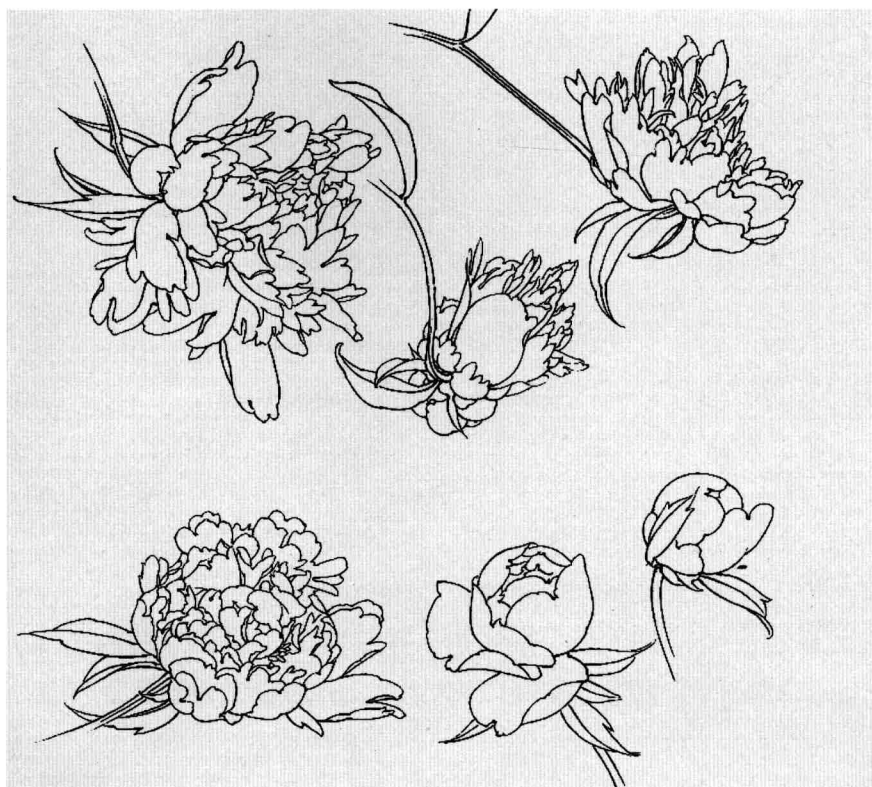
(1) 牡丹 (2) 山茶 (3) 扶桑 (4) 玉兰 (5) 蜀葵 (6) 荷花

图16 花蕊形状举例

五、花托

花柄的顶端的膨大部分叫花托。花的各部分都生在花托上，花托有圆柱形、圆顶形、平顶形、凹头形等几种形状。

六、花萼

花萼生长在花托上，由几个萼片组成，在花瓣的最外部。萼片的数目各有不同，如分离的叫离萼，连合在一起的叫合萼。萼的颜色通常是绿花的，也有绿紫色和绿红色的。（见图17）

图17 花萼

根、茎、叶的结构与形态

种子植物都是由根、茎（枝梗）、叶、花、果实、种子等几部分组成。根、茎、叶是吸收、输送和制造各种营养的，所以称营养器官；花、果、种子是生殖器官，植物中各种器官的外形性质虽然不同，但基本构造都是相似的。

一、根

种子开始发芽，最先穿出种子皮的是主根，主根上生出一些分枝叫侧根（次生根），从侧根两边生出一些分枝叫三根。此外有一些植物从茎部生出一种不定根，如玉米、南瓜等。根的外形多数是圆的，主要有两种形态，一种是主根比较粗大，向土壤深处生长，和主根上的侧根有明显的区别，像蒲公英、萝卜等，这类根叫直系根。一种是主根不发达，与侧根很相似，都是细长柔软的像胡须一样，如水稻、麦子等，称为须根系。根在画面中占的位置虽不非常重要，但也有不少植物的根造型优美，甚能入画，如榕树、龟背竹等。（见图18）

图18 根

二、茎

胚芽伸出地面长成的茎，称为地上茎。按生长形态的不同，可分为直立、缠绕、匍匐、攀缘茎等四种。生长在地面下的茎称为地下茎，又称变态茎，因生长形态不同而分为根茎（藕、竹鞭等）、块茎（马铃薯）、球茎（茨菰）、鳞茎（水仙）等类。茎的形态一般是圆而长的，亦有扁的（如仙人掌）、三棱形的（如莎草）、四方形的（如方竹）、多棱形的（如霸王鞭）。木本的茎极大多数是实心的，个别是空心的，像竹子。草本的茎则空心的较多。任何植物的茎，都是由节、节间、芽等组成的。

1. 节：在枝梗上生出叶、芽、分枝的这一点都是节，每一节上可以长一片叶、一个芽或两片以上的叶和芽。植物的节，有明显和不明显的。竹子、南瓜的节就明显，桃、李的节就不明显。叶掉落后在枝梗上留有疤痕，称叶痕。枝梗生长的发展，均像竹子一样，一节一节细上去，绝不像圆