

美术基础教学系列丛书

封卫平 编绘

花卉写生技法

天津杨柳青画社

美术基础教学系列丛书

花卉写生技法

封卫平 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

花卉写生技法 / 封卫平绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2011.1

ISBN 978-7-80738-624-7

I. ①花... II. ①封... 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 193366 号

出版人: 刘建超

出版者: 天津杨柳青画社

地址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网址: www.ylqbook.com

制版: 天津市锐彩数码分色技术有限公司

印刷: 天津市豪迈印务有限公司

开本: 1/16 889mm×1194mm

印张: 5

版次: 2011 年 1 月第 1 版

印次: 2011 年 1 月第 1 印

印数: 1—5000 册

书号: ISBN 978-7-80738-624-7

定价: 18 元

作者简介

封卫平，1956年生于天津，中国美术家协会天津分会会员，天津市河北区政协委员，全国社会艺术水平（美术）考级管理，现就职于天津市河北区文化馆任美影部主任、副研究员。

目录

前言	2
写生技法——花	3
写生技法——叶	13
写生技法——茎枝	22
写生技法——构图	27
花卉写生图例 仙客来	33
花卉写生图例 蟹爪兰	49
花卉写生图例 辛夷	56
花卉写生图例 其他	61

前言

花鸟画学习和创作的方法是写生与临摹两种基本方式的有机结合，写生占主导地位，而临摹则是一种重要的辅佐手段。写生是直接以实物为对象进行描绘的作画方式，花卉写生自然就是对花的描绘了。花卉写生应从两方面理解：一是指对花的写照，即具体的面对实物直接描绘的方法；二是指写花之生意，写花之生机，亦是为创作积累的第一手资料。

在中国花鸟画史中，不乏有“师造化”的写生高手，五代的黄筌、徐熙，宋代的赵佶、赵昌等。传统的写生方法也是多种多样的，十分灵活。宋代宋伯仁在《梅花喜神谱》序文中说：“余于花放之时，不厌细徘徊于竹笼苑屋边，谛玩梅花之低昂、仰俯、分和卷舒、图写花之状貌，得二百余品……”赵昌对花写照，不但画形象，而且还当场做色彩记录。还有许多古人种花、种竹、种苇，养水禽、草虫及其他动物，以便观其之，画其之。可见古人是如何仔细观察、研究与写生的。

“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”、“妙得生意又不失真”的造型理念；来自“对花写照将人意”、“神遇而迹化”、“写大自然之性，亦写吾人之心”以及“缘物寄情”、“物我两化”的创作方法。我们在学习、研究花卉写生时，永远不要忘记中国画的这些基本理论，在写生过程中更要不断理解和体味。

当代有成就、有创造性的花鸟画家，都十分重视并大力提倡观察生活并强调写生。如：齐白石、徐悲鸿、于非闇、潘天寿、李苦禅、郭味蕖等。现今，无论是下笔奔放、造型夸张的刘海粟、朱屺瞻、崔子范等先生，还是造型严谨工细的俞致贞、田世光、陈佩秋、郑乃珣等先生，他们的优秀花鸟作品都是直接来自生活，他们的作品之所以有创新、有突破和有时代感，都是缘于他们重视写生和注重生活。从发展的角度来看，重视生活，注重写生已成为花鸟画的时代特点之一，而且越来越被重视。其原因，就是人们更愿意看到具有现代人情感的作品，从文艺作品中去窥探现代人心灵深处的幽情壮采，这已成为现今社会的精神需要。

这些，从临摹古人的作品中是无论如何得不到的，必须到生活中去，用新观念去分析、研究、体察和发现自然界中的生活情趣，并心记、手摹，在传统的基础上创造出新的意境。

花卉写生的方法是灵活多样的，主要取决于写生的目的。为创作工笔画而搜集素材，就要特别注意造型的严谨、线条的工整细致，以及线与线之间的“交割”和“搭接”等组织关系。如果为创作写意画记录动态精神，就要注意简练、概括、神趣、意味、情感、节奏、意象和整体气势的大感觉。

选择角度在花卉写生时很重要，主要以结构清楚、造型美观、符合审美习惯为原则。画的每一种花首先要搞清它的花、叶、枝、干、萼、梗、蒂、蕊、苞、托等结构，还有前后、反正、俯仰转折、向背高低等不同形态。

花头的表现方法，不论大朵、小朵，单生、簇生，都必须注重整体关系。每朵花的开放，都要经过：未放（花蕾）、初放（绽口）、半放（半开）、全放（盛开）、将残（欲谢）等几个过程。以五瓣花为例，把未开的花蕾看成球形；含苞欲放的花蕾好像一个小口的水盂；等到花朵绽口初放时又像一只深口

茶杯；及至进入半开，口大底小，犹如一只铁碗；到盛开全放时，五瓣平展，恰似一只扁平的盘子；最后欲谢时，因花瓣开始低垂，倒有些像盘口反转向下。如把球、盂、杯、碗、盘、反盘，用一条中轴贯穿在一起，就是重瓣花头的基本形态。

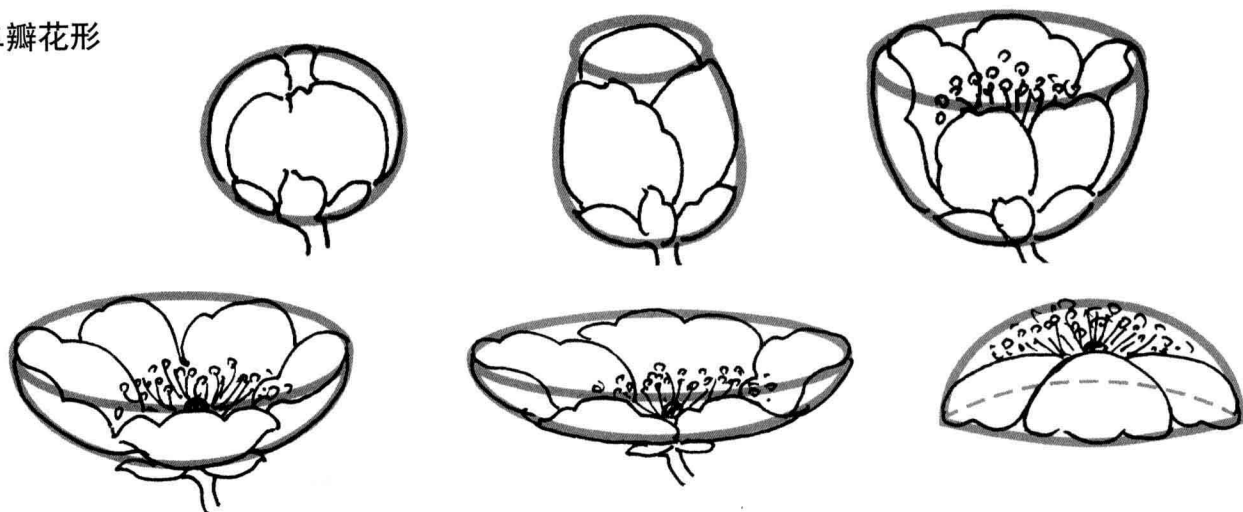
画花朵必须生动美观，造型精确，符合生态。把握透视关系，动向方位及将自然形态生长不理想的花朵结构、瓣蕊萼托，进行增删取舍，概括提炼，使其疏密得益，聚散适当，势态情趣生动自然，这便是艺术加工的过程。在花瓣的处理上，要按照“瓣蕊繁乱须求整，过度整密要变形”的办法予以加工，即花朵瓣蕊杂乱无章时，必须按照“瓣瓣归心”的原则进行梳理，使其排列有规律，繁而有序，乱中有理。

花头在画面上的配合安排，不论大小花朵，都应分出含苞、盛放、高低、向背，既令丛集，也勿雷同。

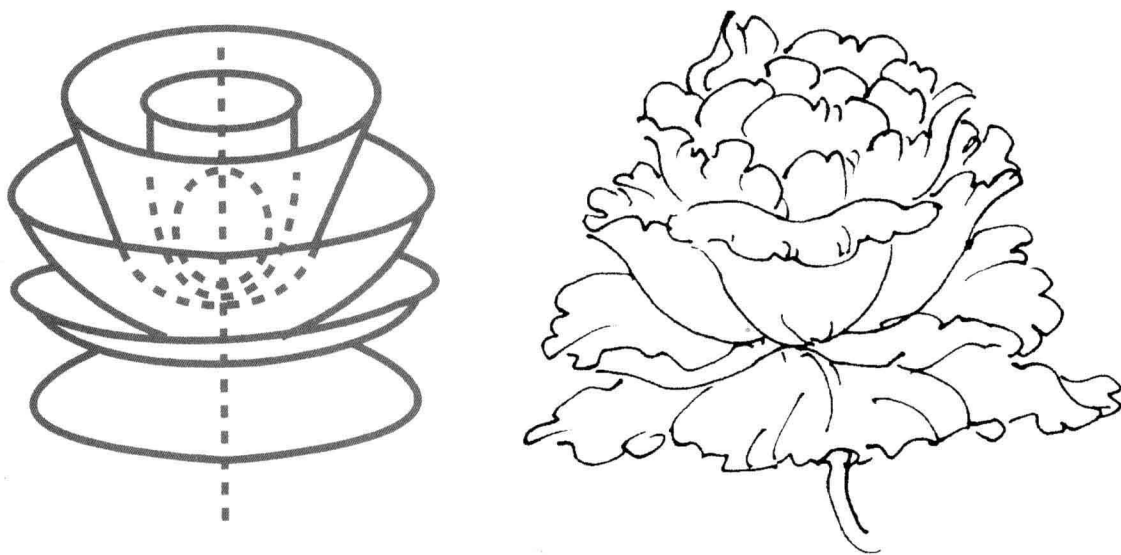

花的概形

单瓣花形

复瓣花形

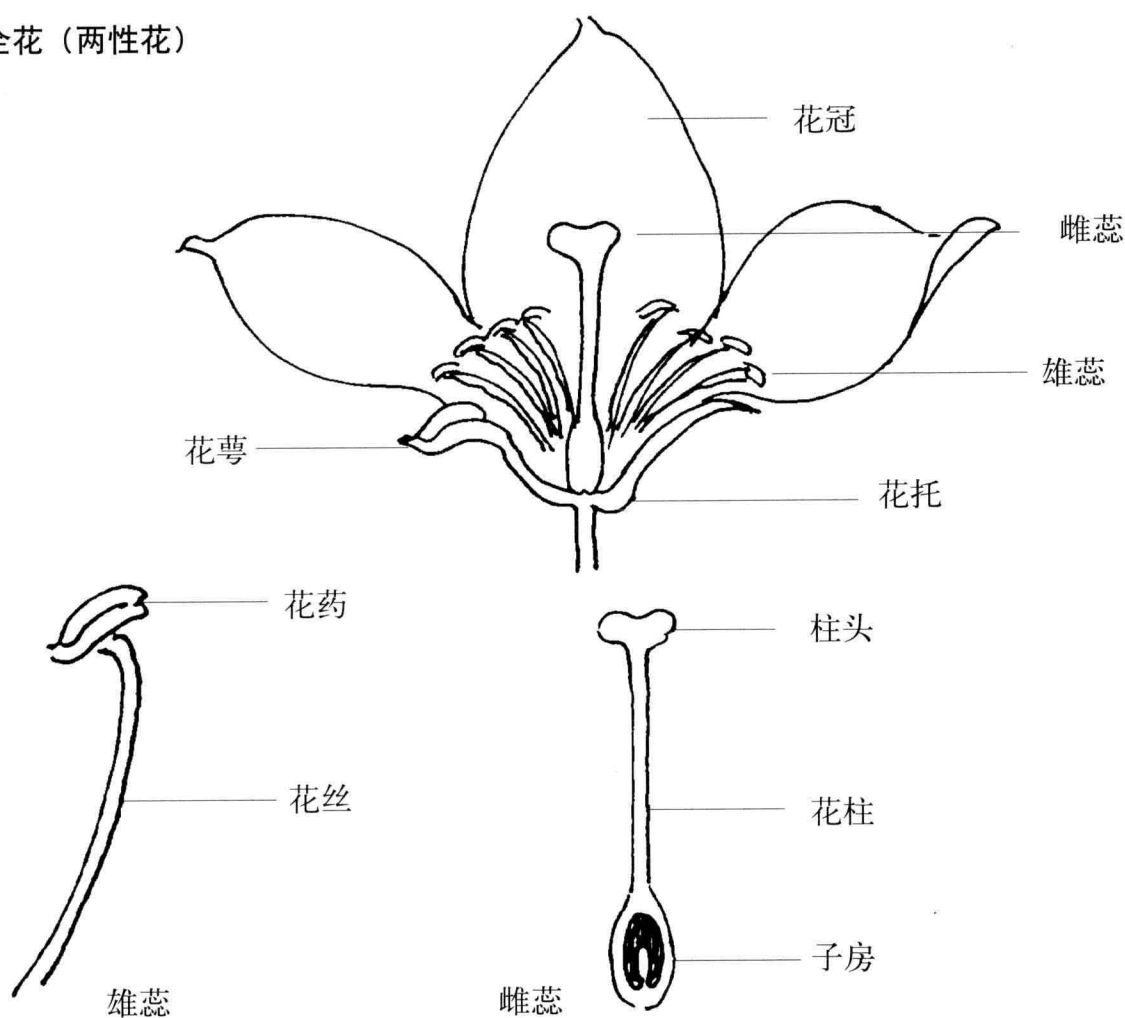

花的动向

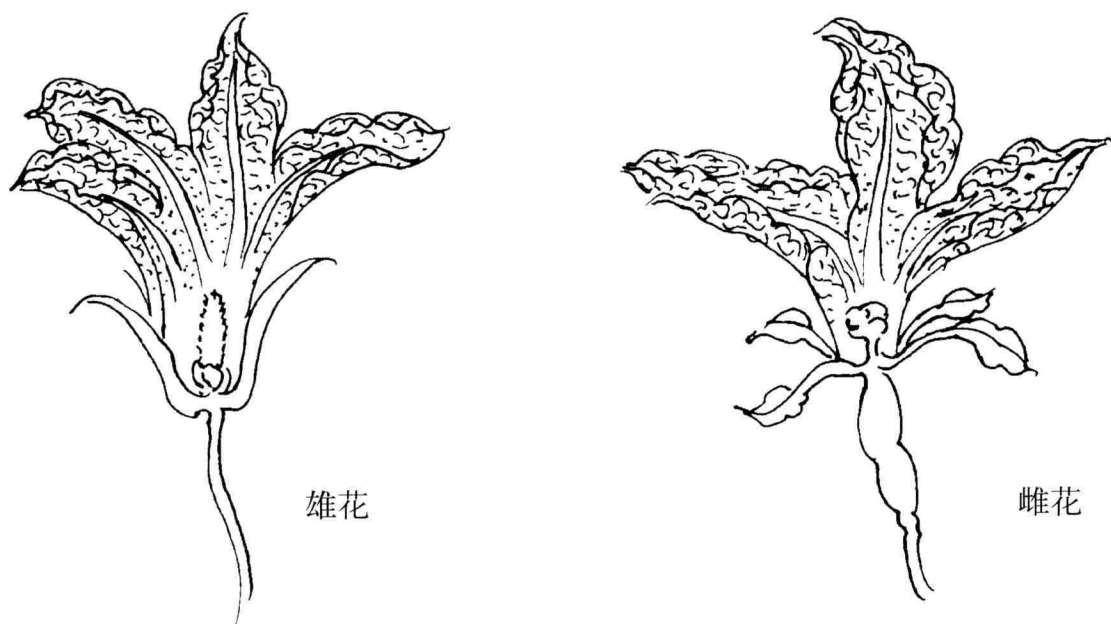

花的构造

完全花（两性花）

不完全花（单性花）

花冠

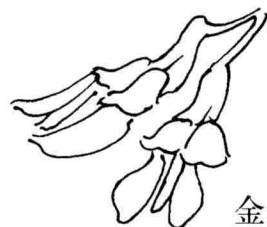
单瓣花

紫芥

紫藤

金雀

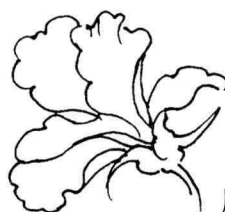
(排列不规则)

桃

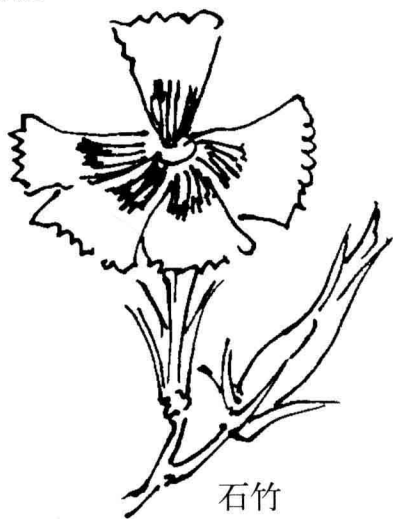

射干

凤仙

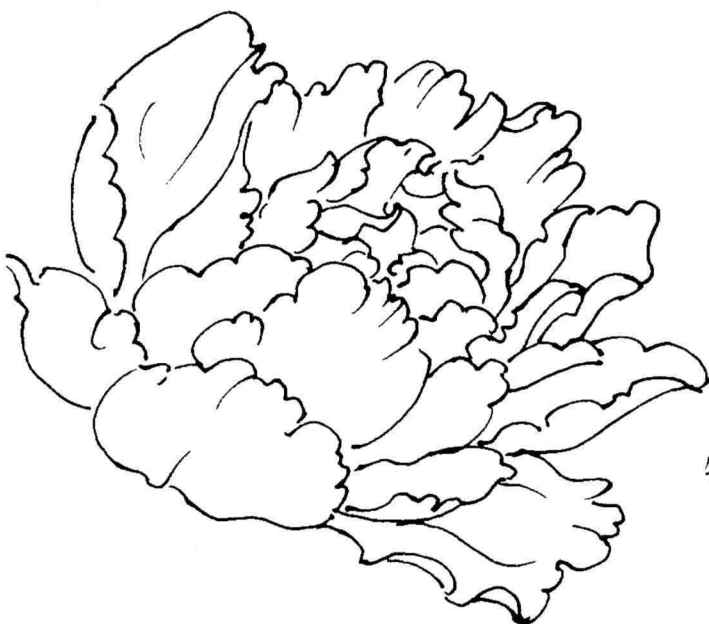
复瓣花

石竹

杜鹃

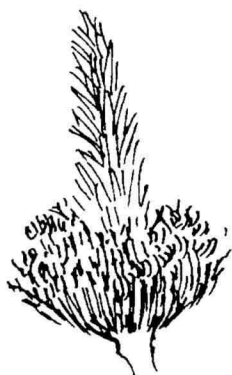
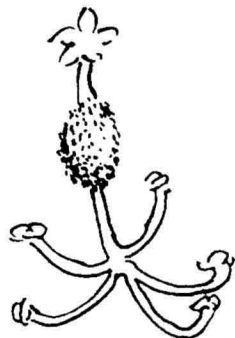
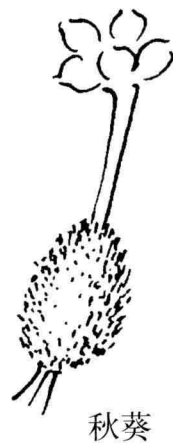
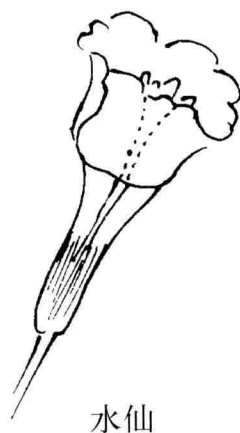
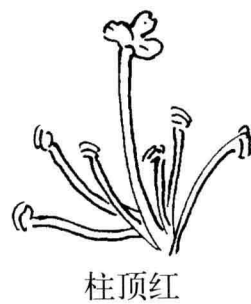
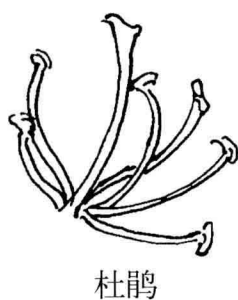
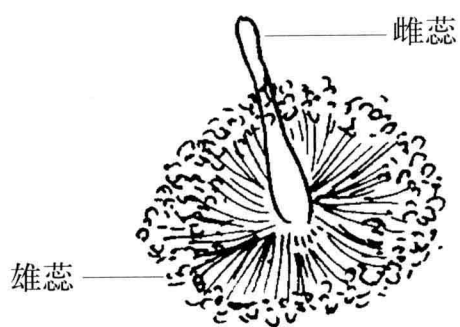
牡丹

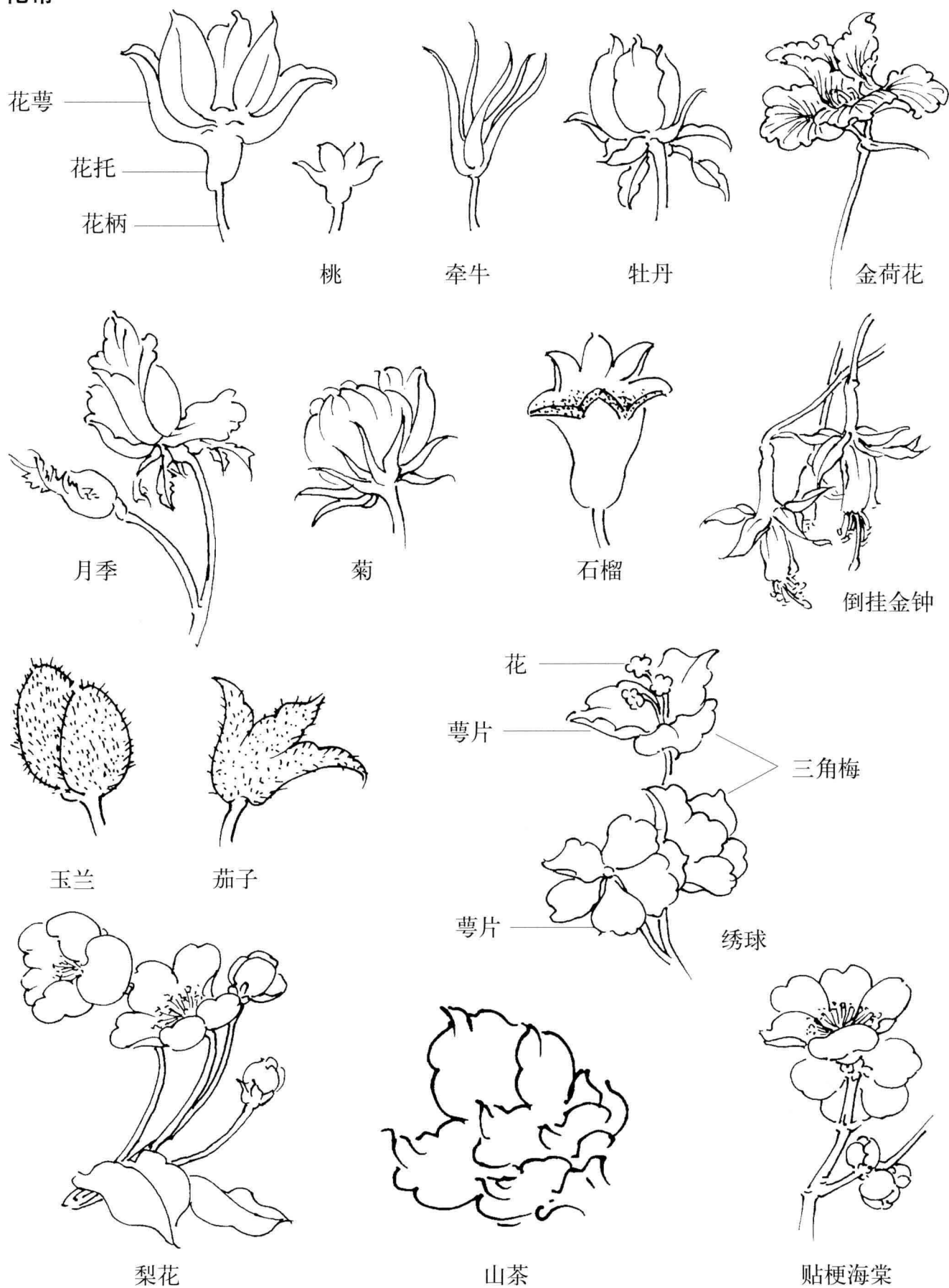
百日草

(注意瓣瓣归心)

花蕊

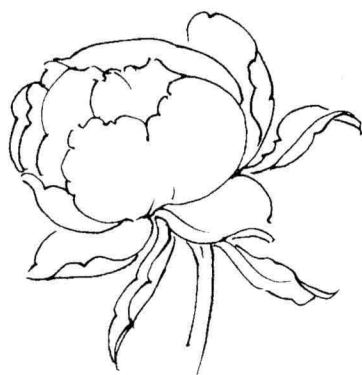
花蒂

花蕾

1. 蓓蕾

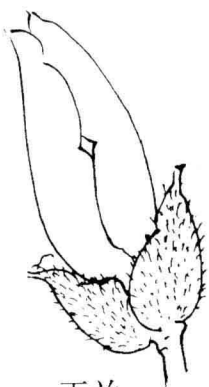

2. 绽口

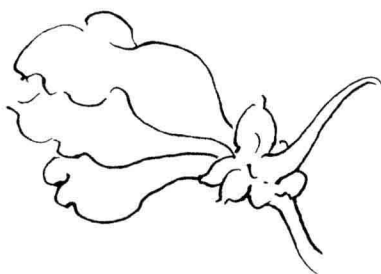

3. 初放

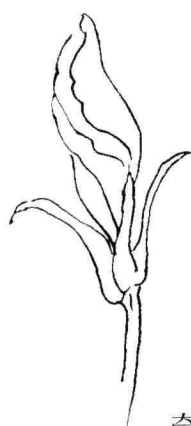
(1-3 牡丹花蕾开放过程)

玉兰

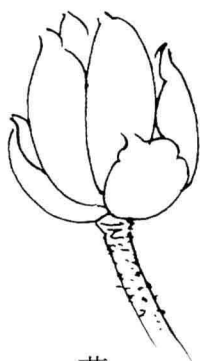
凤仙

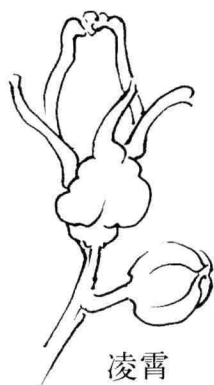
牵牛

月季

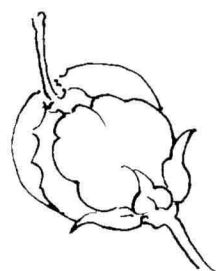
荷

凌霄

紫薇

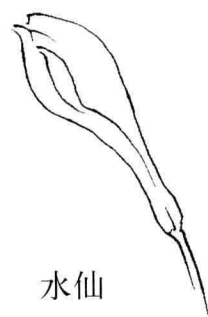
榆叶梅

菊

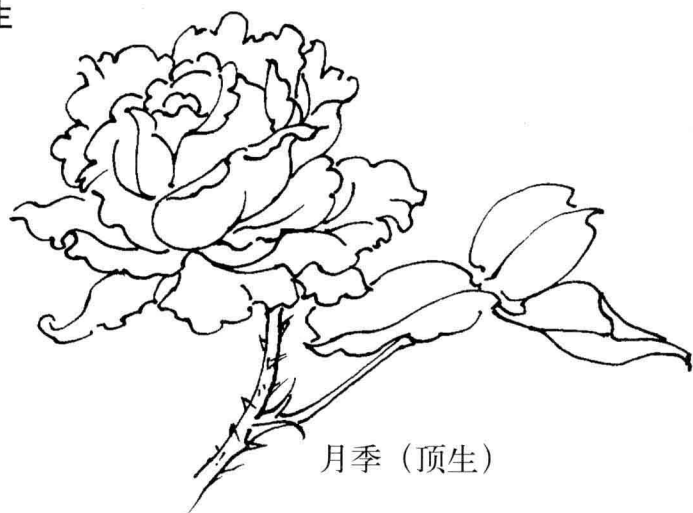
石榴

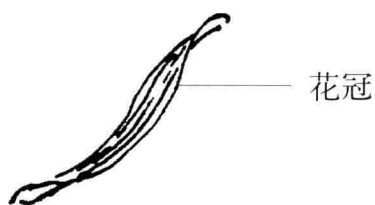
水仙

花序（一）

单生

簇生

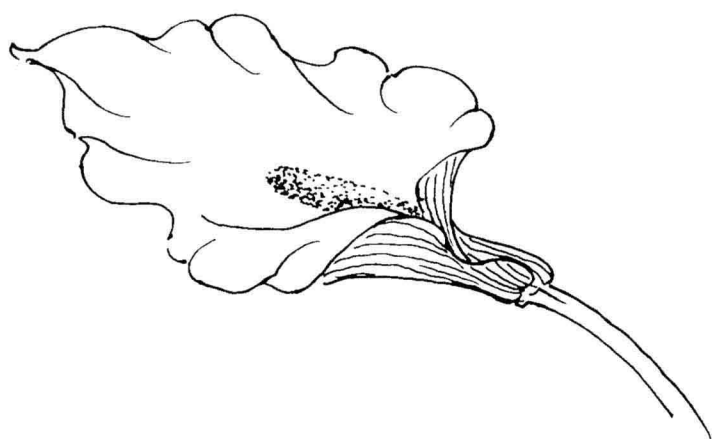
花序 (二)

玉簪 (总状花序)

丁香 (复总花序)

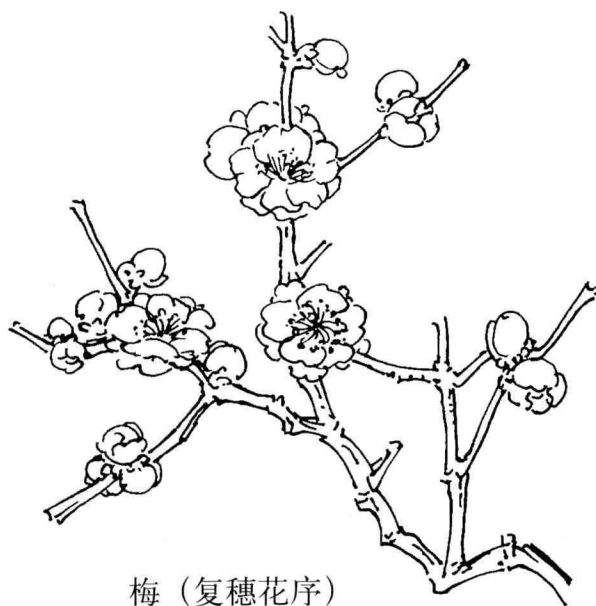
马蹄莲 (内穗花序)

紫藤 (总状花序)

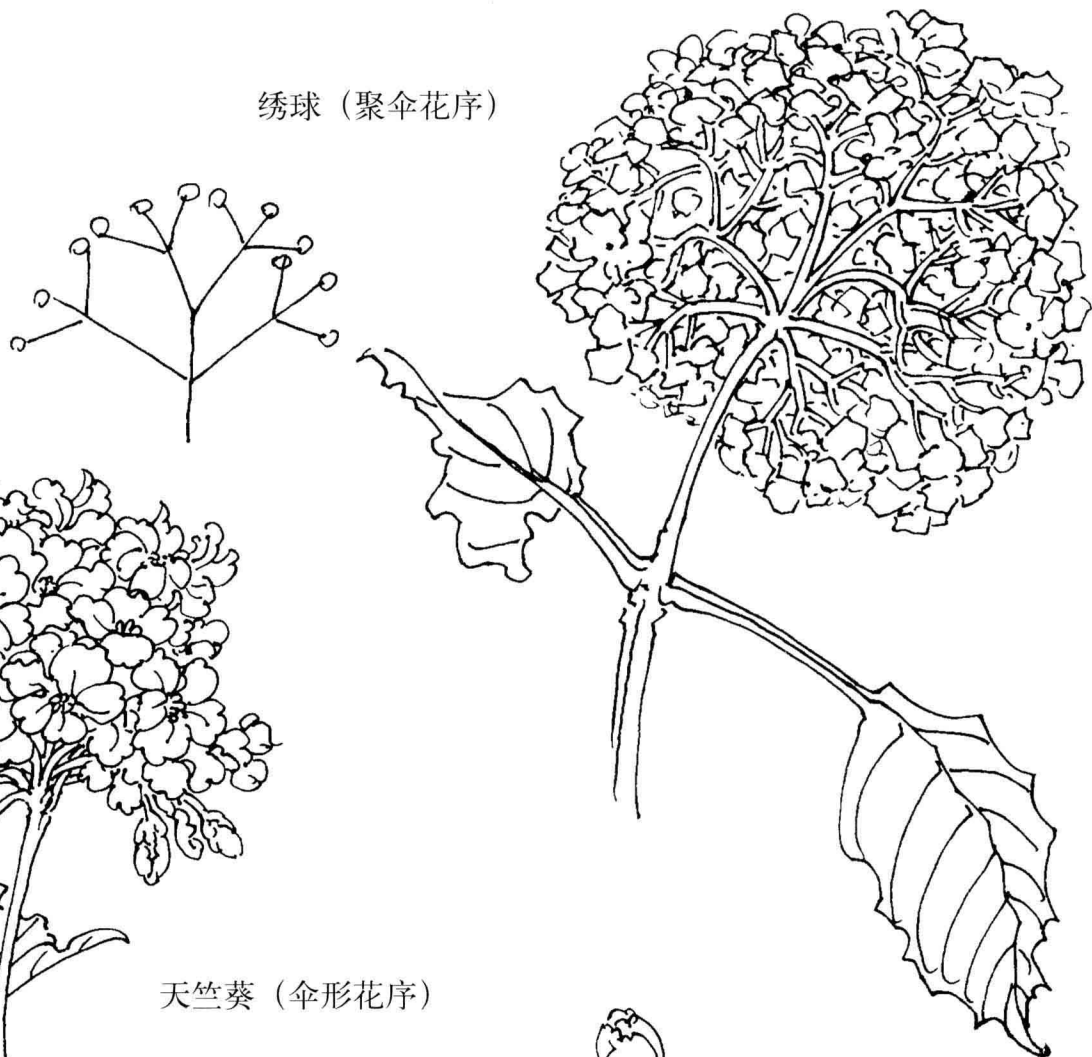
晚香玉 (穗状花序)

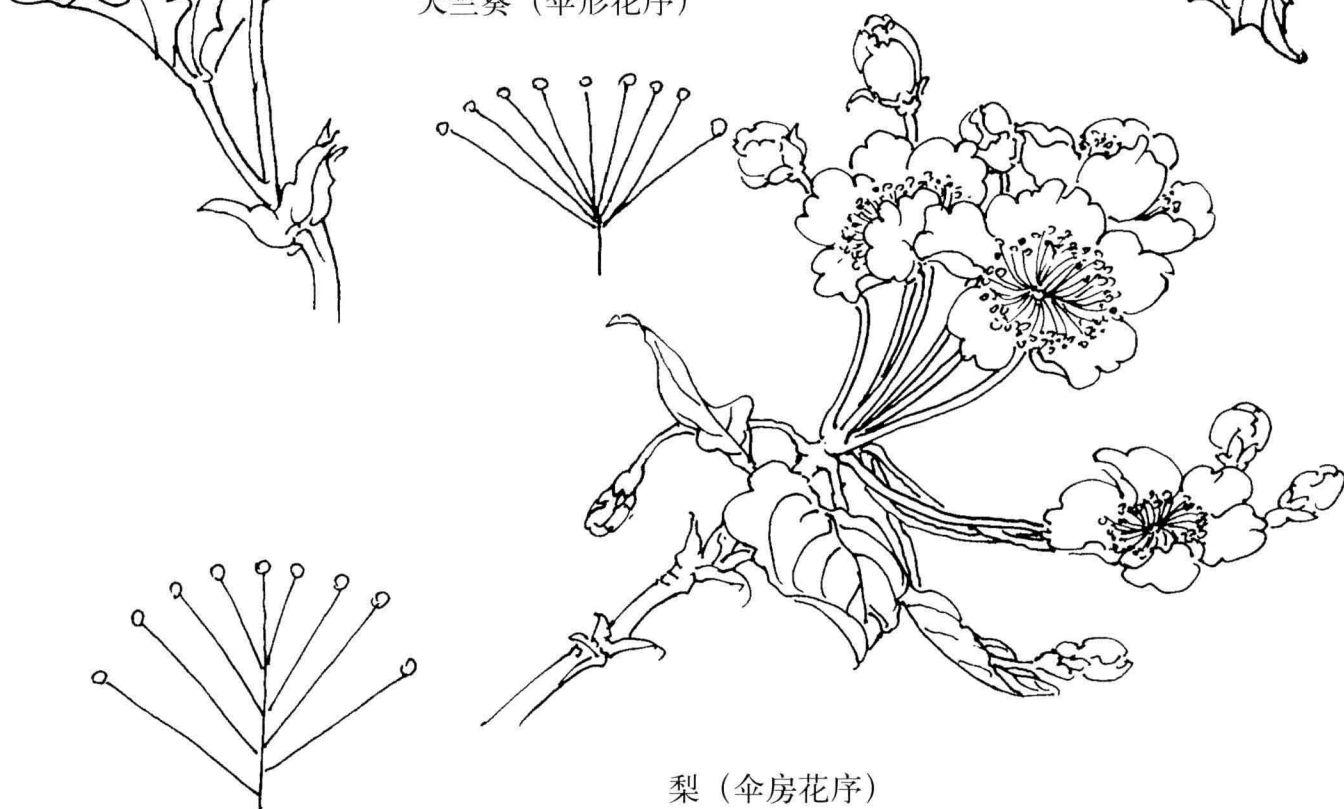
梅 (复穗花序)

花序 (三)

绣球 (聚伞花序)

天竺葵 (伞形花序)

梨 (伞房花序)

叶子在体形上有正、反、平、侧、卷、折映等，生态多变，更在动势中有迎风、带雨、浥露、迎曦等，轻盈多姿。叶动枝摇对助长花卉整体动势，增进形象变化，具有重要的作用。

叶片：面积扁平阔大，是画面造型的主要部分。形式有长短、阔狭之分。属于长形的，因阔狭不同，又分为针状（松、杉）、线状（兰草、胡须草）、带状（水仙、君子兰）、剑状（射干、鸢尾）等。短形的，因为圆缺不同，又分为盾状（荷）、掌状（芙蓉、秋葵）、心状（紫荆、报春）、肾状（银杏、凤眼莲）等。属于中型的，因阔狭不同，又分为卵状（海棠、梨）、倒卵状（玉兰、山矾）、长卵状（杜鹃、枇杷）、匙状（金盏、油菜）、披针状（碧桃、杨柳）、箭头状（茨菇、蒲公英）等。

叶的边缘有的很整齐称为“全缘”（桂花、山茶），有的生有锯齿（月季、扶桑），有的生有缺刻（牡丹、牵牛），有的缺刻、锯齿全俱（菊叶五歧四缺，边缘兼有锯齿），有的波状起伏（荷叶、万年青）等。叶片上生有叶脉（也称叶筋），分平行脉、网状脉两种。平行脉，多生在长形叶片上，中间有一条主脉，由叶基直达叶梢。两侧的细脉和主脉平行纵列，最后相交于叶端（水仙、萱草）。而芭蕉、野芋等的平行支脉却横列在主脉的两侧。网状脉，多生在中、短型叶上，中间有一条较粗的主脉，由叶基直达叶梢，许多较细的支脉，分生在主脉上，由两侧斜向叶缘。这些支脉，有的互生（凤仙、月季），有的对生（玉簪、绣球），主脉在没有缺刻的分歧的叶片上，一般只有一条，像掌状叶那样分歧明显的，分歧部分的中部，大都各有一条主脉直达歧梢。叶的主筋动向决定叶片的转折方向，叶脉是帮助叶片更完美、更充分地表现透视转折的助手。因此叶脉的处理应根据转折动向来处理其形态转折。

总之，叶子的形状和花一样千变万化，稍一疏忽就要失真。叶有对生、互生、轮生之

分，又有单叶、复叶及圆叶、长叶、披针叶、距叶、歧叶、羽状叶、火焰边叶等不同形状。这些叶子的向背、转折、透视有时比花还要复杂，要特别注意基本形和叶脉的走势。

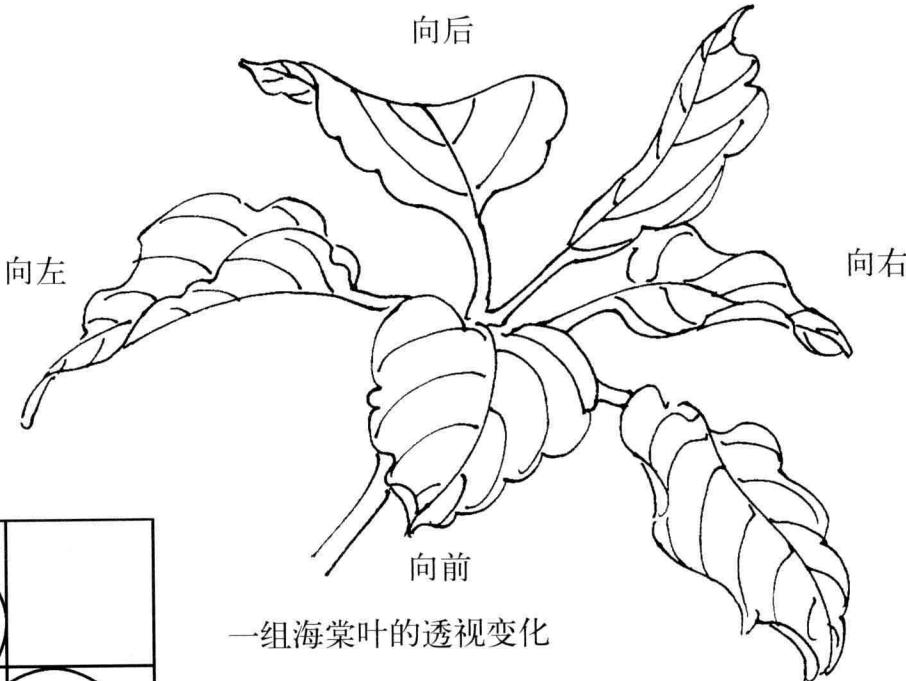
叶子的具体画法：从全局着眼，从整体入手。叶片数量多，琐碎丛杂，如不通盘计划，忽略生态、体势，信手点缀，必然支离破碎，不堪收拾。画时，可根据构图中枝干分布的生态动势及各叶组在枝干上的不同部位、范围、聚散、虚实，以直线表现出各叶组的概形，然后区分和表现出各叶组中有关叶片的透视形象和掩映关系。

一般步骤：首先画主脉的动向线，表出叶片的方位；进而勾出其正背两个转折面的交界线，明确正背面的隐显特征；然后，根据主脉和边缘各线的来龙去脉，从转折交界线上起笔，勾出隐显两面的轮廓；最后在主脉两侧，加勾支脉。主脉的动向，虽决定叶的转折方位，还需有待支脉的辅助。通过支脉的求心、远心、抱合、放射等不同的动势配合，加强主脉的表现力，使叶形生机勃勃。支脉的勾画，要有取舍，对脉络过于繁杂的要删减，使其有疏密变化。为了在画面上分清正反叶片，背面可不勾支脉。较小的叶子有时也都只画主脉，以净化叶形。对于边缘锯齿缺刻的稠密芜杂现象，也应精简处理。叶脉表现在叶片上，大都是正面凹陷，背面凸出（正背两面都突出的如朱槿等，那是个别现象），故在勾线时，正面常用单线，背面常用双线来区别。一组叶的勾画过程是先从位于中前方的

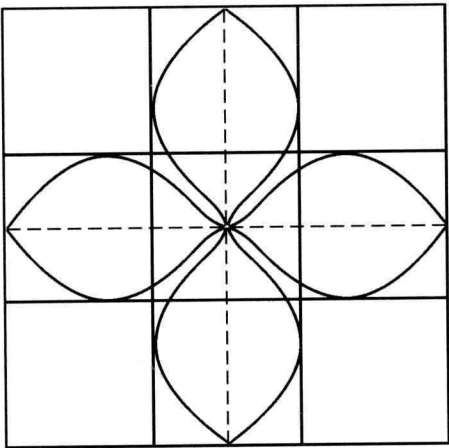
叶片开始，继而画左右两侧的叶子，最后补出中后方的叶子。

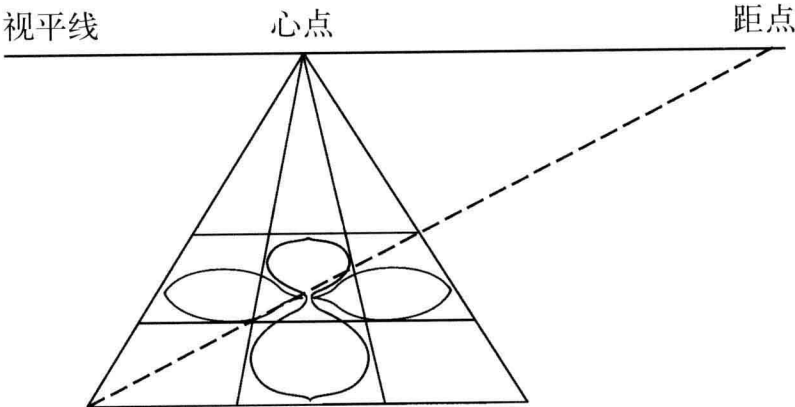
叶的透视

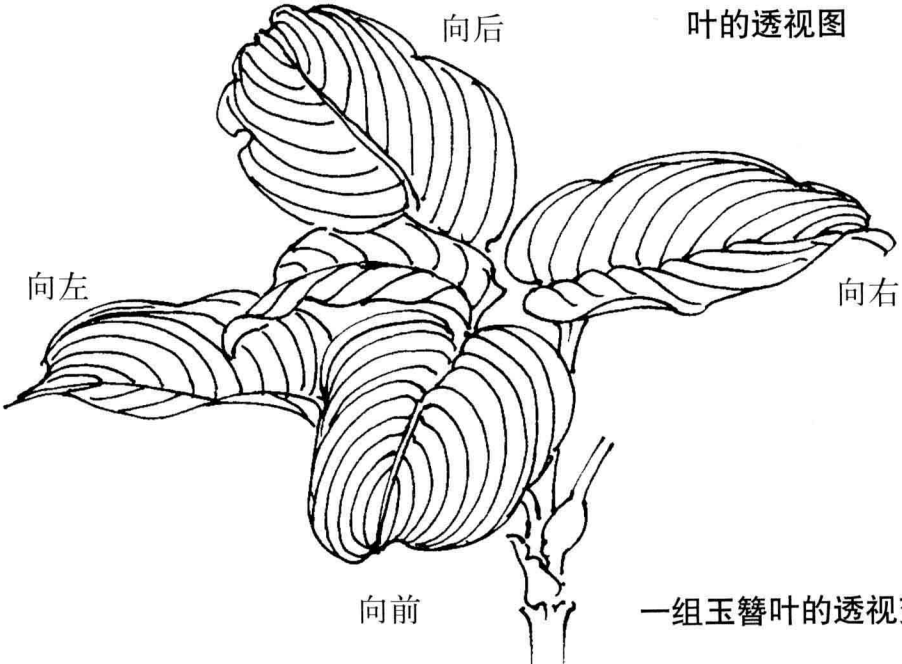
一组海棠叶的透视变化

叶的平面图

叶的透视图

一组玉簪叶的透视变化