

工 笔 画 系 列

梨花

月季 要诀

江 苏 美 术 出 版 社

中 国 画 基 础 入 门

J212
62

中国画基础入门

画梨花、月季要诀

鲁金林 著

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

画梨花、月季要诀/鲁金林编著 - 南京:江苏美术出版社, 2000. 8

(中国画基础入门. 工笔画系列)

ISBN 7-5344-1126-2

I. 画... II. 鲁... III. ①梨 - 花卉画:工笔画 - 技法 (美术) ②月季 - 花卉画:工笔画 - 技法 (美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 40822 号

责任编辑	徐华华
	张 韫
审 读	钱兴奇
责任校对	吕猛进
监 印	符少东

画 梨 花 、 月 季 要 诀

出版发行	江苏美术出版社
经 销	江苏省新华书店
印 刷	扬州鑫华印刷有限公司
开 本	787 × 1092 16 开 3 印张
版 次	2000 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	1 - 10,000 册
标准书号	ISBN 7 - 5344 - 1126 - 2

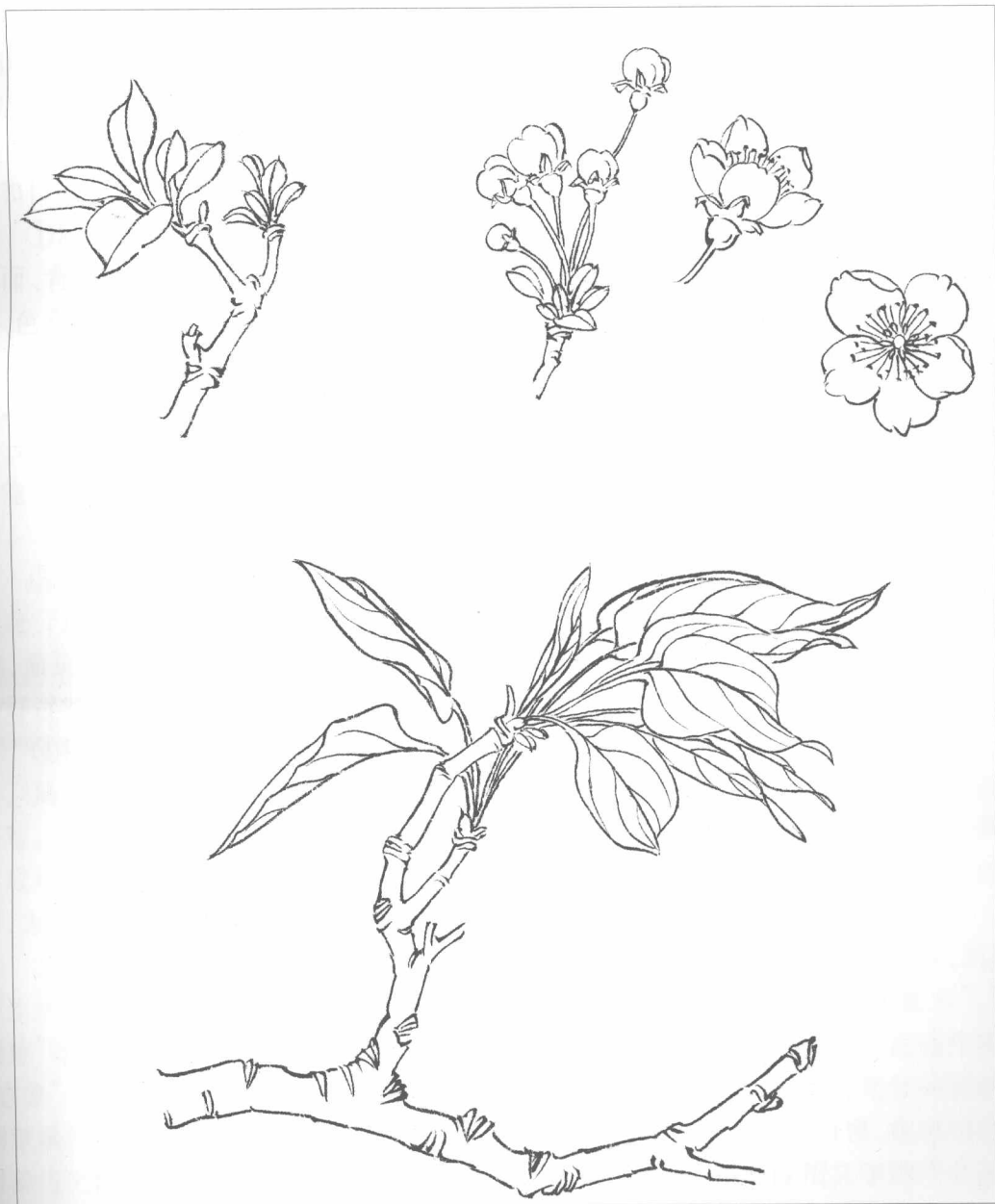
J · 1123 定价 10.00 元

目 录

第一节	梨花的生态结构	(5)
第二节	月季的生态结构	(6)
第三节	白描梨花、月季写生	(7)
第四节	线描的艺术处理手法	(12)
第五节	构图	(16)
第六节	景、情、意、境的内在表现	(20)
第七节	朽稿	(24)
第八节	白描墨染法	(25)
第九节	淡彩着染法	(28)
第十节	重彩着染法	(31)
第十一节	渲染方法介绍	(34)
第十二节	创作步骤	(45)

第一节 梨花的生态结构

梨花开花期在每年的三月至四月，高达三丈，亚乔木，枝干的粗细变化较大，老干的颜色发乌，嫩枝为赭绿色，结果实的枝头粗壮，在叶腋或枝头处发芽，芽苞数片。每组芽内有的一组花，一组叶，花与叶分开长，有的芽内只有花没有叶，有的芽内光有叶没有花。花是在一个梗上丛生出数朵，梗被芽苞包围，有些看不见。花为五个瓣，圆形，向内兜，瓣较厚，洁白色。花苞为圆形，有的梨花的花苞尖上略带粉红色。梨花开花时叶子尚未长大，嫩叶左右向内卷，嫩黄绿色，花萼五片较长且挺。子房圆大为浅绿色，花柄长短不一。雄蕊的丝为白色、花粉为紫色，雌蕊只是一枚为白色。

第二节 月季的生态结构

“花开花落无间断，春来春去不相关。牡丹最贵为春晚，芍药虽繁只初夏。唯有此花开不厌，一年长占四时春。”苏东坡的欣叹悦誉道白了月季的生态特征。花开花落，此谢彼发，每年四月至十一月花期相继，月月开花，所以又被人们喜称为月月红。干高三尺至五尺余，枝干不粗但势态劲挺，且有刺。花朵为单瓣和复瓣两类。月季的花朵一般为单生或数朵簇生在其枝的顶端，伴生着花蕾次第开放。花色很多。由于它的栽培时间远至汉代，这一原产于我国的传统名花在 18 世纪末又传到国外，现在的品种已多达万余，因而其花色极为丰富，主要的有紫红、深红、淡红、蓝、粉绿、白、黄等色。月季的叶子是互生的，为羽状复叶，由三至七片小叶组成，叶子呈卵形，叶缘为锯齿状，嫩枝上的叶芽呈赭红绿色。

第三节 白描梨花、月季写生

线描是中国画中的一种独立的艺术形式。在一幅画中纯粹以线条描绘对象的表现形式叫线描,未着色的线描也叫白描。

白是素的意思,指的是只有一种单纯的色彩;描是指线的勾勒,传统上也称为双勾、勾勒或线描。白描是传统中国画的造型基础,故有“白描打底”之说。

花卉写生,需要注意时间的选择。由于各种花木对光的感受不同,因此开花的时间各异。一般花为早晨开放,傍晚闭合,如月季。还有先开花后长叶的,如梨花。要注意花木的个性特征,并加以把握。

写生一般为三个过程:一是观察,二是描写,三是整理。写生的方法视自己的目的而定,一般为慢写和速写二种。初学者以慢写为宜。

1. 观察。写生前必须对梨花、月季作多方位的整体观察,去了解其全貌,这是感性认识转换成理性认识的第一步,是重要的一步。尤其是对即将描绘部分的结构充分了解后,找到自己所需要的形态和角度,才能下笔写生画出自己的真切感受。

2. 描写。通过整体观察、知晓全貌、选好角度就可进入实际描绘了。这一阶段因需要和目的不同,方法也可多样。方法大致可分为四种:

①局部特写。目的是了解和掌握梨花、月季的结构和形态。搜集各种花头的正面、侧面、背面、花苞、叶子的不同形象,左右前后的各种不同姿态,研究记录它们的透视规律、色彩构成要素,作为创作时的备用资料,在构图时根据需要采用。

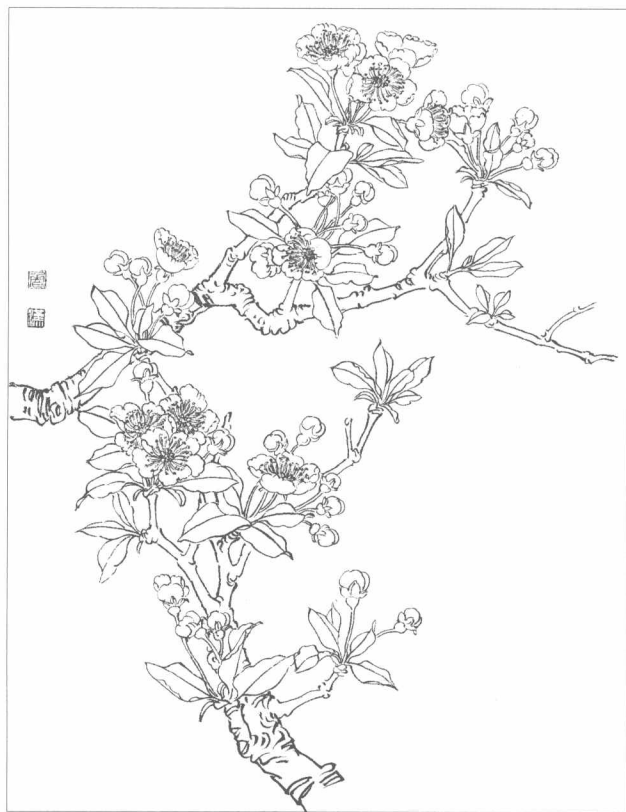
②折枝写生。“赏心悦目三两枝”是中国画花鸟画审美理念中近取其质理解上的彻悟,是中国画状物“写照”的取舍要求,它有别于西洋绘画的写生,它是认识一枝花的花、枝、叶、梗生长规律和造型练习的过程,充分认识它们之间的相互关系、形态特征,才能为今后的创作构图出枝积累生动的素材,才能积极地应用这些写生素材为创作服务。

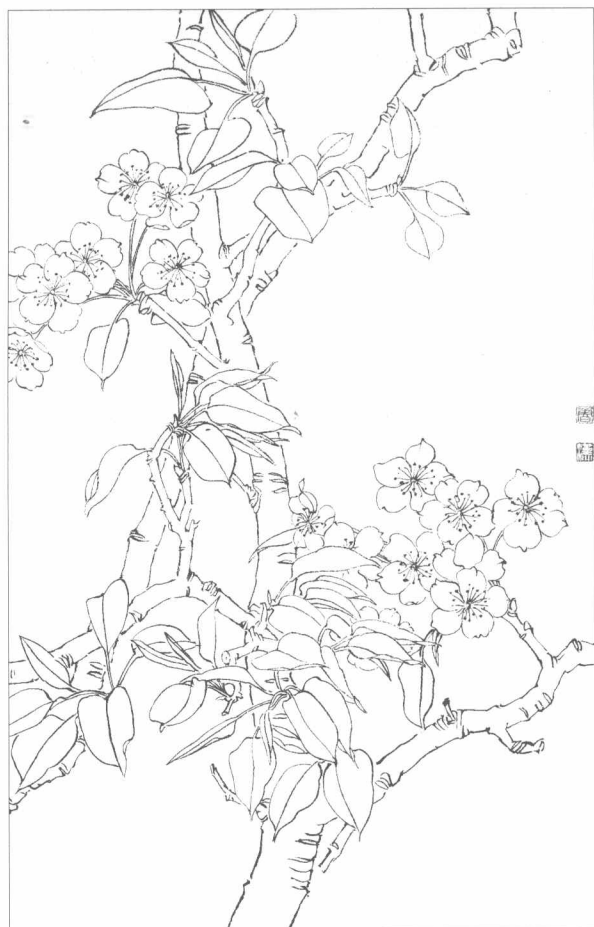
③整株写生。从根到梢到花的姿态,使整株梨花、月季映入眼帘,写其全貌是把握梨花、月季神韵风采的必要过程,目的不仅仅是了解梨花、月季的整体结构和生长态势,而是要求习者在写生过程中,充分体会其内在的典型性,为构图写生和今后的创作做好过渡性的准备工作。

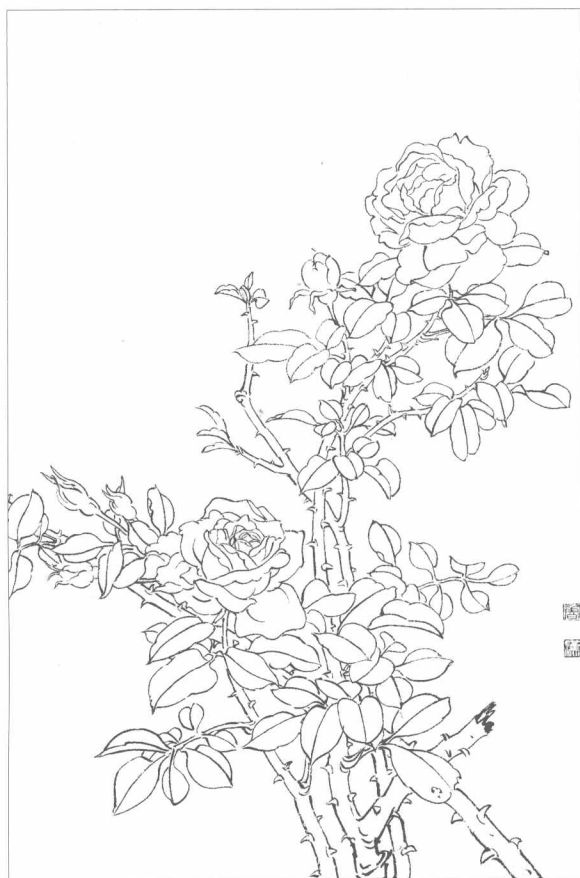
④构图写生。是在掌握上述三种方法基础后,进入创作前的主客观结合阶段的练习。局部写生、折枝写生和整株写生,偏重于对梨花、月季形态结构和生长特征的客观描写。而构图写生是“准创作”练习,描绘时不必完全忠实于原生态的客观自然,而是以客观现实为基础依托,运用构图法则作主观能动地积极安排、取舍或剪裁,体现创作意图,为稍事整理后的创作定型。

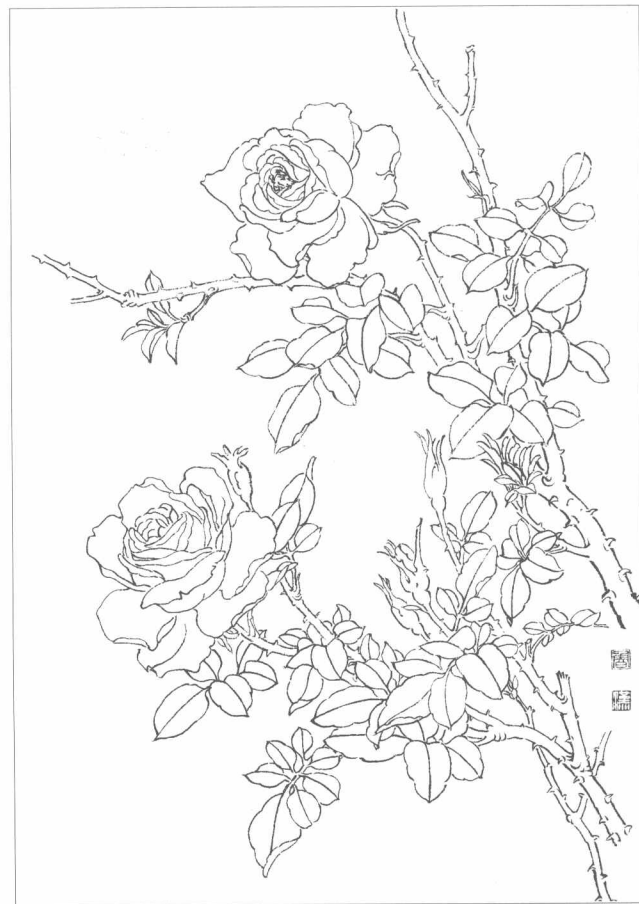
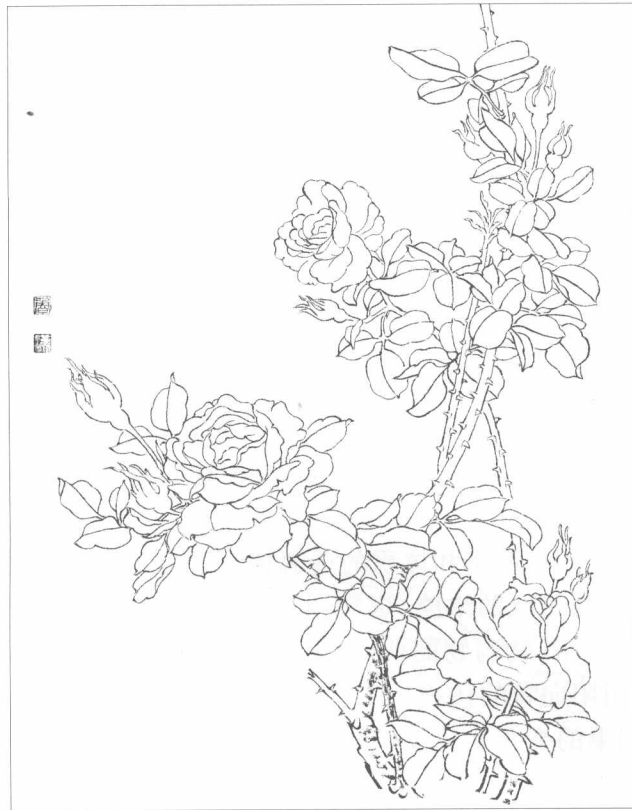
3. 整理。由写生到创作,是一个量变到质变的过程。创作不是自然的翻版,而应“源于生活,高于生活。”写生稿是为创作提供和积累素材的过程,运用“移花接木”、“取舍提炼”等方法,使各种写生稿服务于统一多变的完整构图需要十分重要。在创作中它是“意象”自然的比照物,可以帮助你发现不足和修正不妥之处,使你有充分的素材充实调整画面所需,达到预期的效果。平时写生也要养成随时整理的好习惯,在画幅的写生对象边上注明颜色,可以用淡彩记录,也可以用文字记录,还可以用文字的字头速记。

传统画工的速记文字为：红(工)、黄(卅)、绿(𠂔)、赭(者)、青(𠂔)、胭脂(因)、紫(此)、染(九)等。总之，写生方法多种多样，多到实际生活中去观察体验，结合临摹优秀作品，有意识地将写生与创作结合起来多加练习，你的水平就会不断提高，就会出成果。

第四节 线描的艺术处理手法

白描不是观察对象光线变化的结果,而是观察对象组织结构的结果,是对对象生长规律和组织结构深刻理解、仔细研究的结果。

线描在观察上的特点决定了它在表现上的特点,必须把对象结构上的来笼去脉一丝不苟地交代清楚,不论是画大的花瓣、叶子,还是细小的花蕊、花蒂,都要求仔细刻画到位,但它又和纯粹自然主义的不加取舍的表现有本质上的区别。

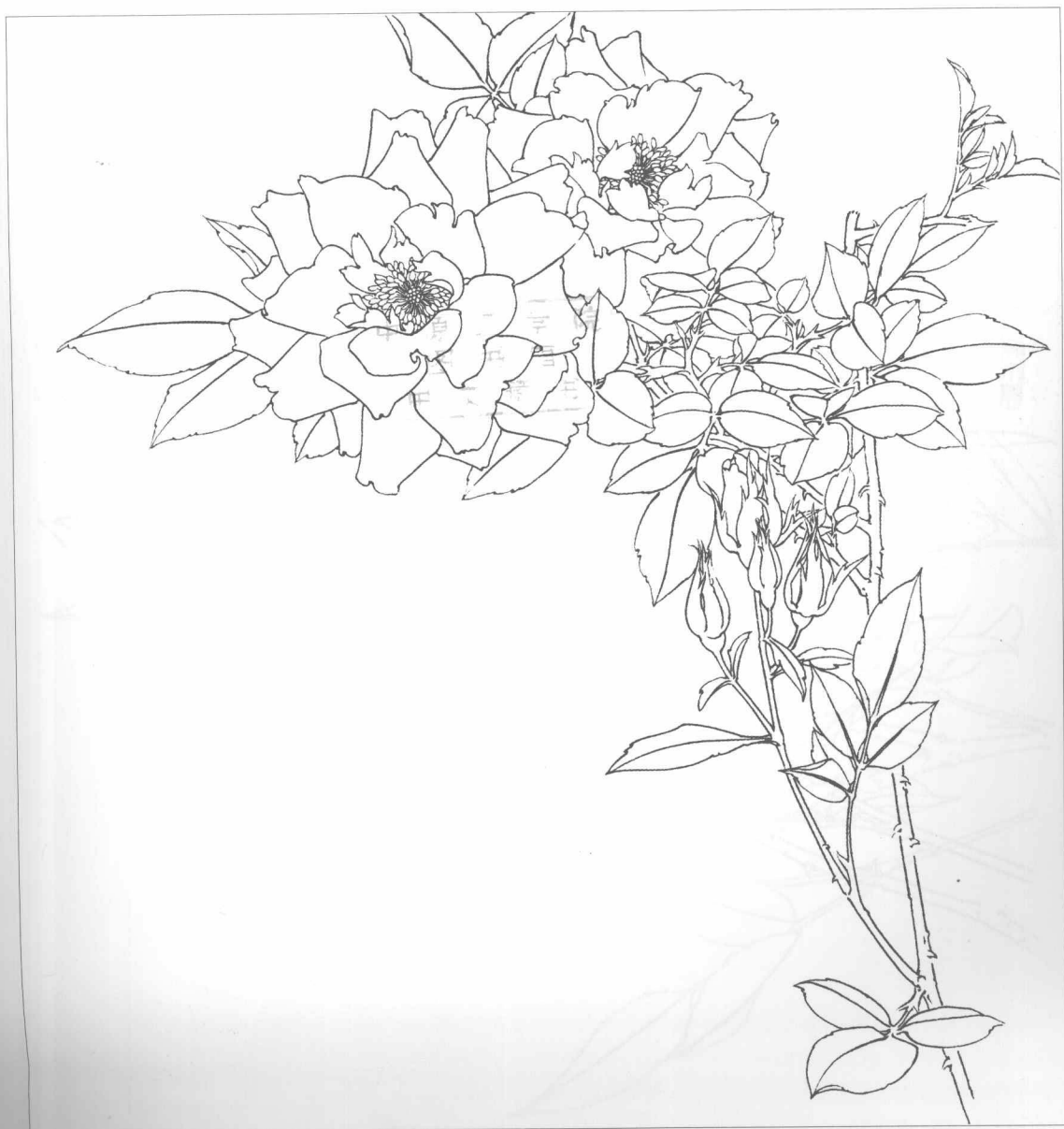
物象的轮廓对任何绘画来说都是十分重要的,但对于用单线来表现形体的白描来说更为重要,因它无任何因素可借助,只能靠本身极端严格的轮廓线使对象得到充分的表达。所以,线已不是简约的表现,而是要融入作画者的思想情感,正确运用各种手法表现对象的体积感、质量感和空间距离感,从而达到表现出写生对象精神内涵的本态特质这一目的。

物象的立体感是物体的明暗和体积的透视感给人的视知觉,明暗现象不是产生体积感的根本元素,线描通过线的浓淡、虚实、长短、徐疾、转折、刚柔等的变化,准确地表现物象的凹凸、卷曲、转折,物与物的前后、高低、空间距离透视关系,因而在线的“阴阳背白”中表达出物象阴阳向背的体积感。

白描通过运笔用墨的变化来表现物象的质量感。线条的抑扬顿挫、刚柔、方圆曲直、粗细、浓淡、干湿、徐疾等在运笔用墨的变化中,表现着各种不同质量感的物象。中国古代画家运用线的变化在表现物象质量感方面积累了极其丰富的经验,初学者可以借鉴吸收、仔细研究并体会对被描绘对象的客观应用。平时实际作业前可借助临摹进一步体会,写生时注意从客观对象的实际精神面貌出发,适者运用,要注意在处理中无论墨色的浓淡、线条的粗细、组织的变化,其程度不能相差过大,浓的太浓,淡的太淡,粗的过粗,细的过细,都会影响画面的协调及笔墨的和谐,这是白描必须遵循的重要规律。线条的艺术加工要从客观对象精神面貌出发,切忌脱离实际对象,盲目主观的进行;如果线条造型的目的不明确,不能客观有效地表现对象的话,那么线条本身就失去了应有的意义。下面向你介绍一些主要的艺术处理手法。

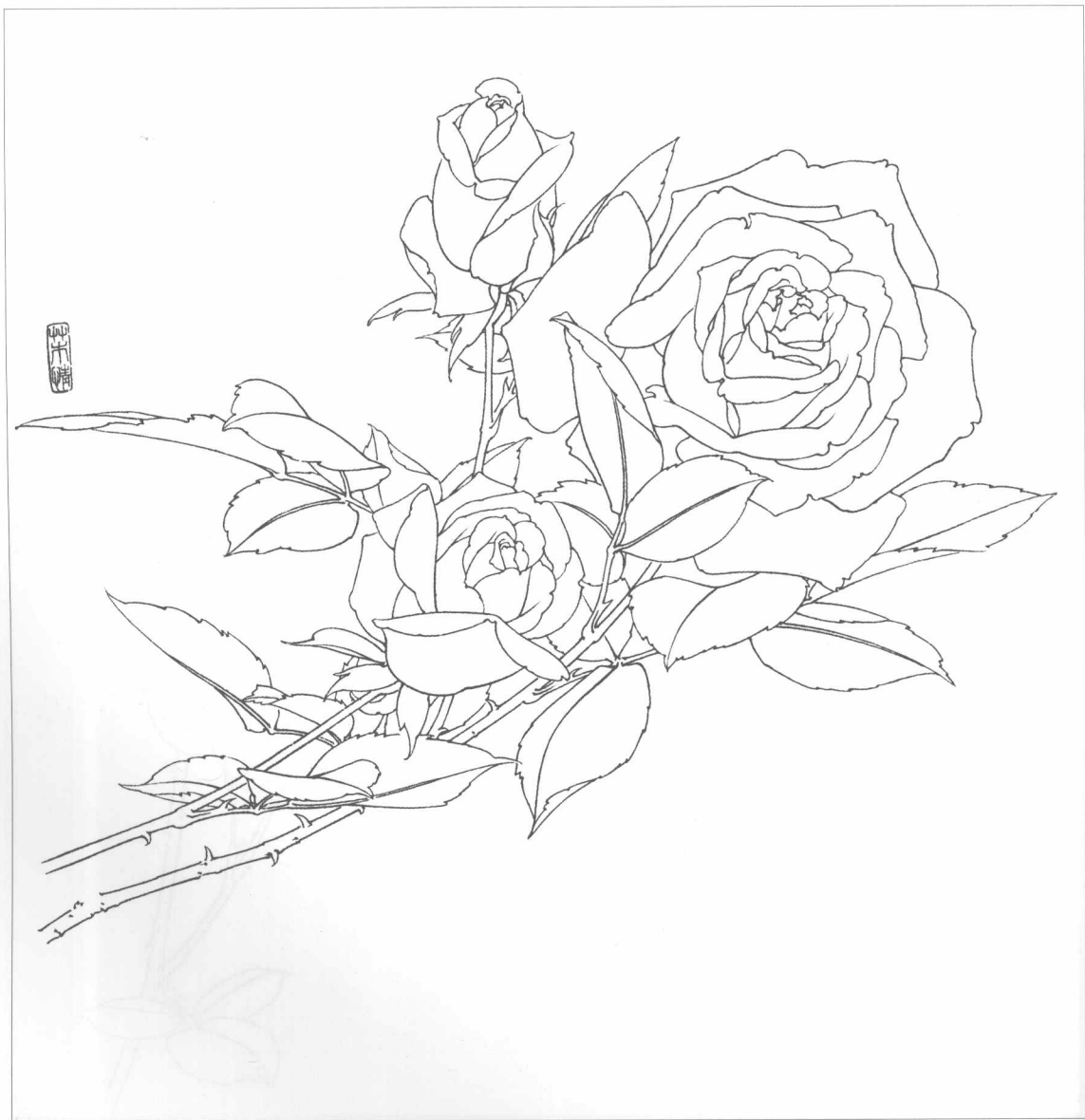
1. 对比手法

白描是用单线表现对象的，这是其行为特征的条件限制，因而要把写生对象表现得合乎审美要求，运用对比手法来处理画面的效果就显得极为重要了。线条的粗细浓淡对比，曲直长短对比，顿挫徐疾对比，黑白疏密对比，使画面上的被表现物相互衬托，相互呼应，加强了画面的韵律、节奏感，使被表现的主体物更加突出。因此，对比手法是线描艺术处理上的基本手法。

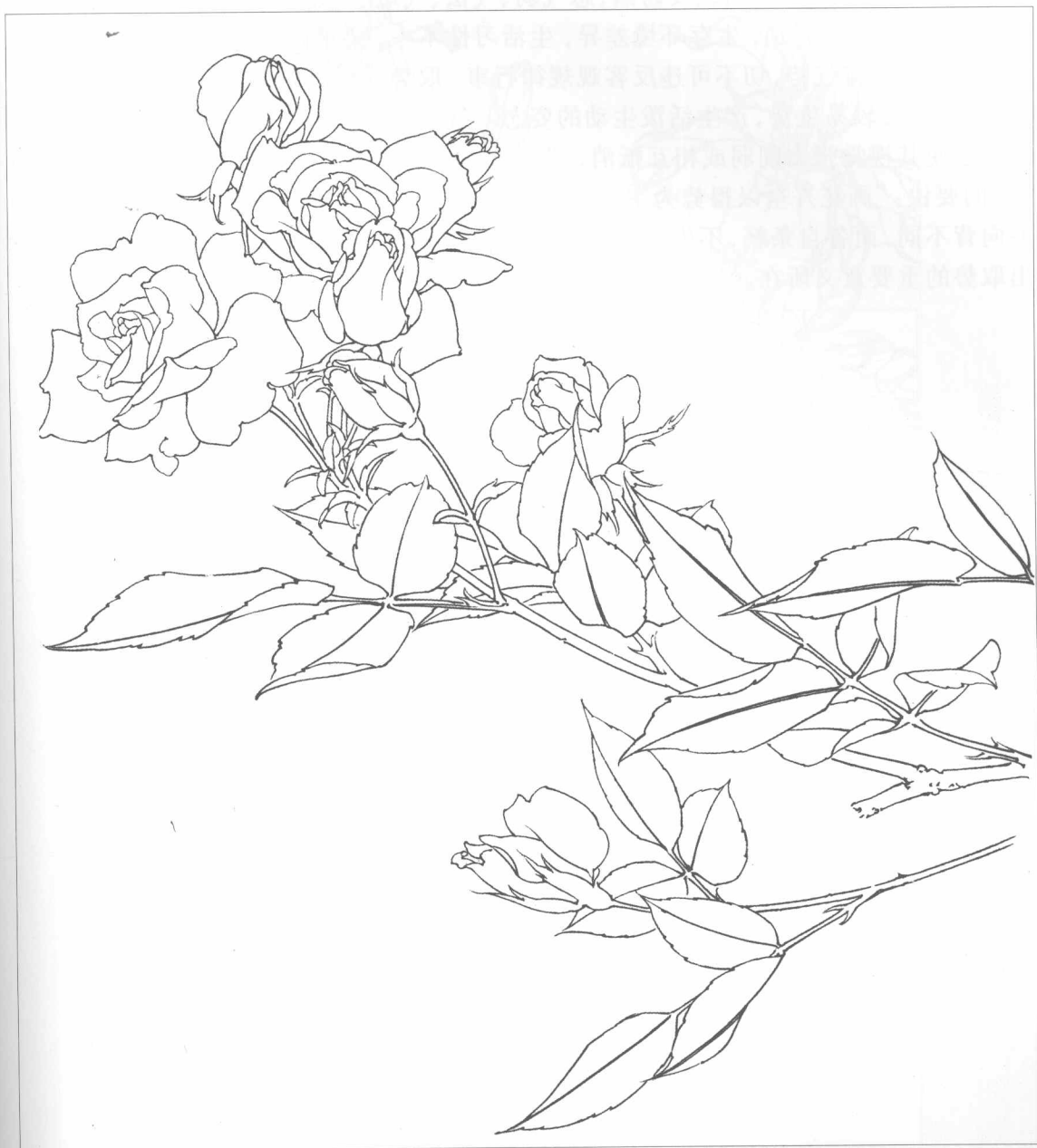
2. 夸张手法

白描是一种极其概括的表现形式,它的观察方法、表现方法表明其态度和手法上的心理真实是不受时间、光线、明暗的影响和条件的限制的,发挥着极强的主观能动作用。为了使生活的真实转化上升为艺术的真实,它可以大胆概括,去伪存真,经过必要的集中、提炼、夸张等再创造的艺术处理,甚至改变其需要的生活中的某些自然形态,将表现对象的特征加以强化夸张,达到被表现对象更加突出的目的。

3. 装饰手法

传统绘画的描写手法是以真实地表现对象为特点的，而装饰手法是在现实基础上，依照美的法则，根据画面的需要，把自然形态、状态中的形象通过概括、强化，总结归纳成一种反映心理真实的表现程式和样式，是一种唯美性质的表现，强调规律性的东西，如花鸟画中禽鸟的羽毛组织，叶筋、花脉、花蕊等的处理，水纹的处理，直至根据画面主题需要在构图布局上的装饰性处理。这一手法的运用往往与对比手法、夸张手法同时出现在一幅画面之中，起到互为互动、相得益彰的作用，视觉效果更加生动，主体更加突出。

第五节 构图

一幅画的表现物反映在大小不同的画幅中,是否能产生美感,要靠画家自主意识的巧妙安排,这叫布局。在中国画论《六法》中称作“经营位置”,也就是构图。一幅好的作品,必须是绘画技法和优美布局的统一体,它们是相辅相成、缺一不可的关系。

构图要点如下:

1. 气势贯通。花鸟画构图因为其“近取其质”的表现要求,把安排整幅画的气势取向推到了首要的位置,即布势为先。势是画面中形象的动势、动态,也就是形象在视觉取向上的运动趋势。一幅画成功与否,取势起着决定性的作用。出枝走势从上到下、从下向上,从左到右、从右往左,仰势、俯势、直势、斜势,势是构图的关键,势能领气,势能生意。气势要强、要足、要长、要磅礴,忌气弱、气怯、气短、气萎。由于各种花卉的生长规律不同,生长区域有别,生存环境差异,生活习性不一,要求画家必须尊重其各自具体对象的特性安排气势,切不可违反客观规律行事。取势一般以斜势为好。斜势与画面的四边不平行,较易生势,产生活泼生动的姿态。气势要集中,倾向性要明确,不可分散,分散会使其视觉张力削弱或相互抵消,失去气势。因而古人在画论中点明了“置阵布势”的要诀:“画花卉全以得势为主,枝得势,虽萦于高下,气脉仍是贯串;花得势,虽参差向背不同,而各自条畅,不失常理;叶得势,虽疏密交错,而不紊乱”,我们从中可以看出取势的重要意义所在。

