

辽宁美术出版社

千姿百态

●张树燕 编著●
●陈昕 沙星夜 等 摄影●

千姿百态

● 张树燕 编著 ●
● 陈昕 沙星夜 等 摄影 ●

辽宁美术出版社

千姿花卉结构写真
系列丛书(第一批)

图书在版编目(CIP)数据

千姿百合/张树燕编著. —沈阳: 辽宁美术出版社,
2000.12

(千姿花卉结构写真系列)

ISBN 7-5314-2600-5

I. 千… II. 张… III. 百合—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77394号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码 110001)

沈阳市第三印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787×1092毫米1/16 字数: 6千字 印张: 3.5

印数: 1-3000册

2001年1月第1版

2001年1月第1次印刷

总策划: 申虹霓

技术编辑: 谢茉莉

责任编辑: 李芳凝

责任校对: 翦凝

封面设计: 李芳凝 张建哲

版式设计: 筱芳

定价: 28.00元

- 千姿水仙
- 千姿桃花
- 千姿郁金香
- 千姿牡丹
- 千姿芍药
- 千姿杜鹃
- 千姿萱草
- 千姿百合
- 千姿荷花
- 千姿睡莲
- 千姿鸢尾
- 千姿向日葵
- 千姿鸡冠花
- 千姿月季
- 千姿大丽花
- 千姿菊花
- 千姿梅花
- 千姿竹子

目 录

一、关于百合花	5
二、百合花冠的结构特点	12
三、百合花蕾的特点	14
四、百合花蕊的结构特点	16
五、百合花茎、叶的结构特点	18
六、百合花头的着生姿态	20
七、百合花在绘画创作中的构图安排	46
八、百合花创作范例	48

千姿百态

● 张树燕 编著 ●
● 陈昕 沙星夜 等 摄影 ●

辽宁美术出版社

千姿花卉结构写真
系列丛书(第一批)

图书在版编目(CIP)数据

千姿百合/张树燕编著. —沈阳: 辽宁美术出版社,
2000.12

(千姿花卉结构写真系列)

ISBN 7-5314-2600-5

I. 千… II. 张… III. 百合—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77394号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码 110001)

沈阳市第三印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787×1092毫米1/16 字数: 6千字 印张: 3.5

印数: 1-3000册

2001年1月第1版

2001年1月第1次印刷

总策划: 申虹霓

技术编辑: 谢茉莉

责任编辑: 李芳凝

责任校对: 翦凝

封面设计: 李芳凝 张建哲

版式设计: 筱芳

定价: 28.00元

- 千姿水仙
- 千姿桃花
- 千姿郁金香
- 千姿牡丹
- 千姿芍药
- 千姿杜鹃
- 千姿萱草
- 千姿百合
- 千姿荷花
- 千姿睡莲
- 千姿鸢尾
- 千姿向日葵
- 千姿鸡冠花
- 千姿月季
- 千姿大丽花
- 千姿菊花
- 千姿梅花
- 千姿竹子

前言

花是自然界的杰作,是凝练了色彩与芬芳的精灵,是人类的宠儿。古往今来,每一个民族,每一个国家,每一个爱花的人,都用他们辛勤的汗水浇灌出朵朵美丽的鲜花和花团锦簇的花园,藉以视觉的欣赏、歌颂、赞美、描绘这五彩斑斓、娇柔多姿的人间仙子。人类早就知道从一朵花中去探索世界的乾坤和奥秘,甚至融入了民族的情感与文化,赋予花卉超越时空的永恒生命。在人类文明历史的长河中,花卉占有非常重要的地位。

我国是一个农业大国,园艺是一个集约化、经济化并富有艺术魅力的生产事业。我国的花文化历史悠长,早在黄帝时代相传就有了园圃的设置,并有了御花园。我国最早的书籍《山海经》中曾描述过,芍药遍植条谷之山、句称之山、洞庭之山和绣山。可见芍药在当时的分布之广。魏晋南北朝时,人们借用花卉来寄托纷乱的心情。如陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山。”黄苏门咏鸡冠花“后庭花草盛,怜汝系兴之。”唐代为花文化的繁盛时期,无论是唐人关于“花朝”、“花神”的定论,还是武则天与牡丹花的传说,无不令今人也耳熟能详。在宋代,赏花、论花、评花成为当时文人必修的知识,在科举考试中的第三名亦被称为“探花”。到了清代,不仅有了王象晋留给我们的中国古代最完善的花卉园艺文献《群芳谱》,还有了《红楼梦》“黛玉葬花”中的哀婉。

伴随着花文化的发展,我国花卉绘画的优秀作品也层出不穷。早在七千多年前,浙江河姆渡出土的新石器时代的早期陶盆上,就有了花卉的纹样。而较之再晚些的中原彩陶上的花、叶纹样更是屡见不鲜。七世纪以前的青铜器、建筑装饰及大量的丝织品上,花卉纹已成为重要的装饰内容。七世纪后,随着卷轴画的出现,便逐步发展为以花卉为主的独立的花鸟画。

在国外,无论是达芬奇、莫奈、凡高还是卢梭也都曾潜心于花卉的描绘和研究之中。而近在日本的小林恒吉、牧进、黑光茂明……也无不用他们本国特有的表现手法和风格描绘了纤纤娇柔的花卉世界。

面对新世纪的挑战,面对花文化和花卉绘画蓬勃发展的今天,《千姿花卉结构写真系列丛书》以它新颖的构想与新颖的内容和形式而引人瞩目地诞生了!此书集花卉文化、生物科学与艺术欣赏为一身,集严谨的理论认识与生动的感性认识于一体,融汇贯通了独特的内容:它有科学、系统、深入浅出的精辟文字介绍;文字间穿插着精美的、高水平的由专业画家所绘制的大量工笔插图;更为可贵的是书中选取了由专业摄影家所摄制的高质量、高清晰度的花卉作品;书中还精选了古今中外专业花卉画家的精美之作供赏析。

无疑,无论是美术工作者,摄影工作者,还是广大的花卉爱好者,都会从此书中受益匪浅。相信此书的出版,将给人们精神文化生活带来美好的享受!

宋惠民

目 录

一、关于百合花	5
二、百合花冠的结构特点	12
三、百合花蕾的特点	14
四、百合花蕊的结构特点	16
五、百合花茎、叶的结构特点	18
六、百合花头的着生姿态	20
七、百合花在绘画创作中的构图安排	46
八、百合花创作范例	48

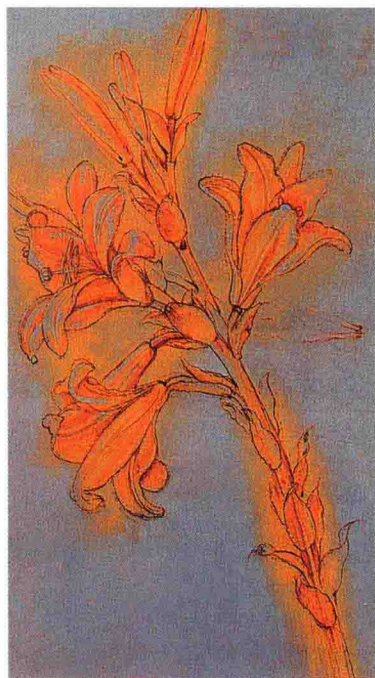

一、关于百合花

花卉是大自然赐予人类最精美的艺术品，特别是千姿百态的百合花，更是以它优美的造型、高贵的气质，点缀了人们的生活。艺术家也由此引发了无尽的创作激情。从东方到西方，从古典到现代，许多艺术家运用自己独特的艺术语言与绘画形式，以百合为素材创作了许多作品。为百合花注入了永久的生命力。在他们的作品中，有的是以百合为主题来描绘；有的是以百合为陪衬烘托主题；有的将其作为图案展现在设计作品中。

早在文艺复兴时期，意大利的绘画巨匠达·芬奇，就曾对百合花的生长姿态及结构特点进

(图1)百合写生稿

[意]达·芬奇

(图2)百花图卷·百合

[宋]无名氏

行过细致的研究，他的《素描百合》手稿，造型准确、生动，让我们领略了一代艺术大师严谨的绘画风格及以自然为师的科学态度。为我们今天学习绘画的朋友们树立了光辉的典范(图1)。在我国，有许多文人墨客对百合花更是情有独钟。宋·无名氏所作《百花图卷》(图2)中，就有刻画精细入微的百合花。绽开的花朵、优美的身姿，迎风摇曳的动感，都在画家技巧娴熟的笔下，栩栩如生地展现出来，为后人学习和研究传统的中国花鸟画留下了极宝贵的范本。在西方，许多画家常喜欢折几枝百合，信手插入花瓶中，作为静物写生来描画它。不论

桌上的百合花

佚名(图4)

瓶花

佚名(图3)

百合与猫

佚名(图5)

(图6)山丹·龙背鸭

今尾景年(日)

是油画还是水彩，其饱满的色彩及潇洒的笔触，淋漓尽致地描绘出百合花绚丽的姿态，给人们带来了更多的美的享受。(如图3、4)

在日本人的绘画作品中，我们更能常常发现百合花的优美身姿(图6—10)。不论是油画、版画还是传统的日本画，都在用不同的语言，不同的旋律赞美着这一迷人的生灵。黑光茂树的《初夏》(图7)运用和谐的色彩、悠然的笔迹，将百合的高贵气质描绘得精美极致。欣赏此幅作品，我们似乎能够感觉到一股醉人的芳香，迎面扑来。洁白、细嫩的花瓣，青翠欲滴的叶片及摇摇摆摆的枝头，它似乎净化了一片沃土，也净化了人们的心灵。我们要屏住呼吸，静静地倾听这样一首温柔而典雅的乐曲。在《蝶的四季》中，牧进笔下的百合，尽管接受了狂风暴雨的洗礼，依然散发着迷人的幽香。引来的一对翩翩起舞的蝴蝶，为这优雅的百合花，披上了一层神秘的面纱。

我国画家孙墨龙写意花鸟画《悬崖百合》(图11)，以轻捷简练的笔触，刻画出百合花以顽强的生命力，把美带给人间自然景致。从另一个侧面，歌颂了百合花的崇高品格。

(图7)初夏

黑光茂树(日)

(图8)蝶的四季

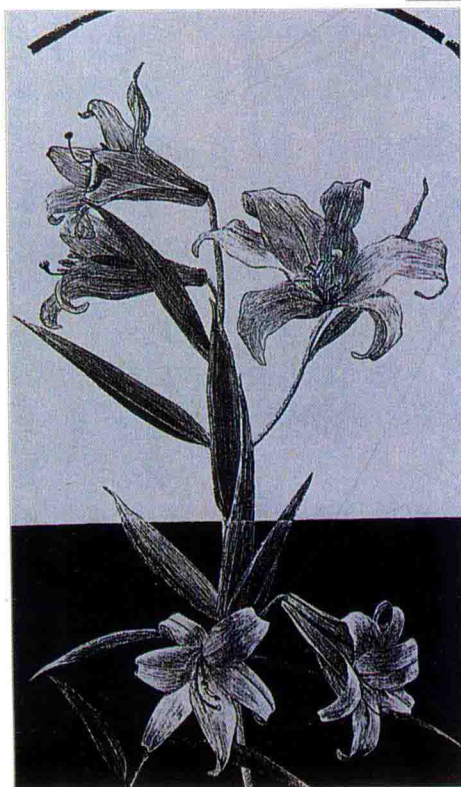
牧进(日)

(图9)苑

望月定夫(日)

(图10)百合

藤修(日)

(图11)悬崖百合

孙墨龙

色彩绚丽、优美多姿的百合，千百年来不仅深深地吸引了艺术家的目光，同时也受到了各阶层人士的青睐。在此我们将有关百合花的一些常识性资料介绍给读者朋友。

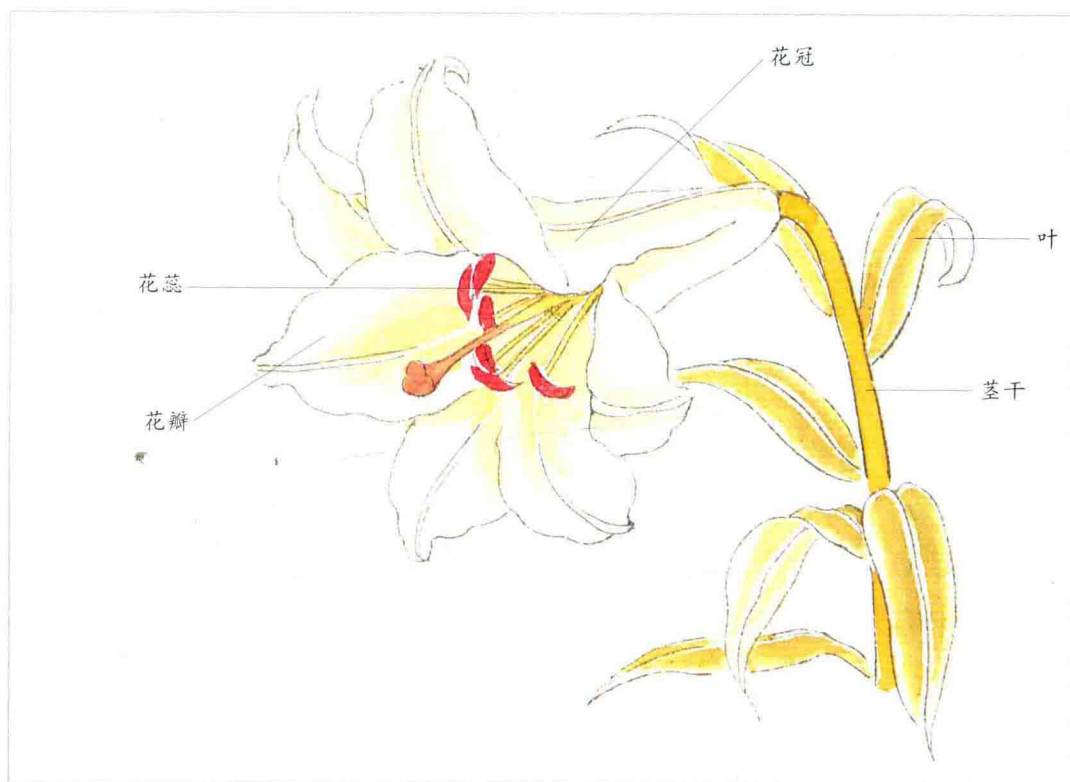
百合，学名 *Lilium* spp，别名强瞿、强仇、百合蒜、中逢花、摩罗、重迈等。属百合科，多年生草本植物。百合地下茎为鳞茎，由二、三十瓣重叠累生，有若百片合成，故称“百合”。

我国栽培和观赏百合的历史悠久，汉代医药名家张仲景在《金匱要略》中已详述其药用价值。南北朝时梁宣帝即有《百合诗》“接叶有多种，开花无异色，含露或低垂，从风时偃仰”中国人

将百合视为“百事合心”并有“百年好合”之美意，其鳞片紧抱，象征着团结和友爱。在日本，人们用百合形容女子走路时的婀娜多姿；在欧洲，百合代表“圣洁”与“复活”；浪漫的法国人将其图案缀在了国旗上。而对百合的由来，西方人描绘得极为凄美：传说夏娃和亚当受到蛇的诱惑，吃下禁果，因而被逐出伊甸园。夏娃悔恨之余，不禁流下悲伤的泪珠，泪水落地之后即化成了美丽洁白芬芳的百合花。

自18世纪后，美国产的百合始传欧洲，中国原产的百合种也相继引入欧洲。从此，百合在欧美庭园中才开始成为一类重要的球根花卉。19世纪后期，由于百合病毒的蔓延，使大多数栽培种濒于灭绝的危险。20世纪初，欧洲人发现并引种了原产我国的岷江百合，立即用于杂交育种中，从而培育出许多适应性强的新品种，使百合这一名贵的鳞茎花卉在欧洲园林中得以重放异彩。第二次世界大战后，欧美各国相继掀起了百合育种的新高潮，选出了许多新品种。在适应性强的百合新品种育种中，原产我国的许多百合种都成为重要的种资源。80年代以来，我国也开始了百合的杂交育种工作，利用远缘杂交，获得了百合的种间杂种。

百合花头结构示意图

百合的种类很多，全球已发现的百合约80余种，主要分布地区是中国、日本、北美和欧洲等温带地区。我国是世界百合的分布中心，约有42种。北至黑龙江有“毛百合”，西至新疆有“新疆百合”，东至台湾有台湾百合，其中以西南地区和华中地区为多。

大多数百合的茎通常从鳞茎中生出，短而直立，不分枝，常为园柱形，无毛，有的种类茎上有小乳头状突起。叶呈螺旋状散生排列，少有轮生叶。叶形有披针形、线形、椭圆形和心脏形等。无柄或具短柄。

花开于茎端，少则二、三朵，多则百朵以上。花大型，单生、簇生或呈总状花序，花色鲜艳美丽。常见的有乳白色、橙黄色、深红色、粉红色等及各色带有喷点斑印的色彩组合。花朵或直立、或下垂、或平伸、或成碗形、钟形或喇叭形，被片为披针形或匙形、6片、2轮离生。

二、百合花冠的结构特点

(与其他花的对比)

(图13)百合花冠

百合花不论是喇叭形、钟形或杯状的，从外表来看都是由六片完全一样的花瓣组成，其中有三片是萼片，这六片构造总称为花被片，它们通常是披针形或匙形。

(图13)

(图14)牡丹花冠

牡丹花是大型花，盛开时花形丰满呈圆型。花瓣薄而软多转折，疏密对比强，有一种韵律感，与之比较，百合花花瓣硬而挺，转折少，变化小，结构简洁、稳固、优美大方。(图14)

(图15)菊花花冠

菊花的花冠造型结构复杂，花瓣长而厚，反正、转折、起伏变化丰富，形成鲜明的层次关系，生动自然。

