

线描轻松学

谢 华 刘国胜等◎编著

线描百花

化学工业出版社

【线描轻松学】

线描百花

谢华
刘国胜◎等编著

化学工业出版社

·北京·

编写人员名单 (排名不分先后)

常 亮 谢 华 韩晓峰 薛方明 刘国胜
樊润琴 张丹丹 沈学成 魏月玲 洪 涛
袁 超 任丙未 樊朋展 张 勇 张 鹤

图书在版编目 (CIP) 数据

线描百花 / 谢华, 刘国胜等编著. —北京: 化学工业出版社, 2013.6

(线描轻松学)

ISBN 978-7-122-17045-3

I. ①线… II. ①谢… ②刘… III. ①花卉画—白描—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第076445号

责任编辑: 徐华颖 装帧设计: 天露霖文化

责任校对: 陶燕华

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京画中画印刷有限公司

880mm × 1230mm 1/16 印张5 2013年6月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 18.00元

版权所有 违者必究

目录

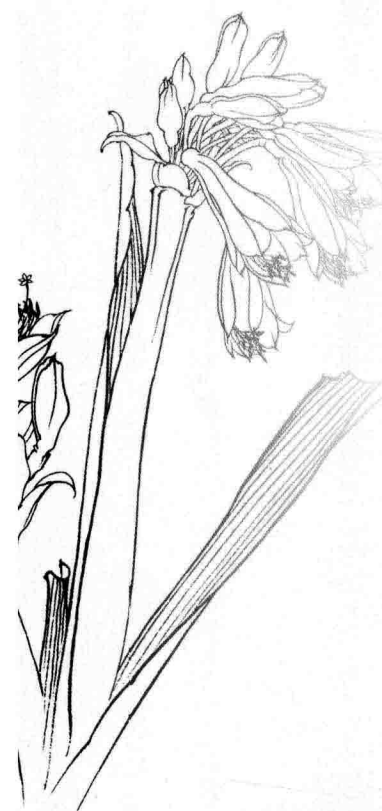
一、百花综述·····	1
二、作画工具、材料及使用··	2
三、笔法运用·····	3
四、花头形状的分类·····	4
五、各种花头的勾法·····	5
六、叶形的分类·····	7
七、茎叶的画法·····	8
八、临摹范本·····	9

玉兰·····	9
文殊兰·····	10
月季花·····	11
丁香花·····	14
秋葵·····	15
石竹·····	16
大丽花·····	17
海棠·····	18
秋海棠·····	20
扶桑·····	22
君子兰·····	24
紫露草·····	26
金鱼草·····	27
杜鹃·····	28
牡丹·····	31
三角梅·····	35
锦带花·····	36
栀子花·····	37
芍药花·····	38

唐菖蒲·····	39
漏斗花·····	40
曼陀罗花·····	41
柱顶红·····	42
兰花·····	43
郁金香·····	44
菊花·····	45
鸢尾·····	48
紫藤·····	50
桃花·····	52
虞美人·····	53
蝴蝶花·····	54
金钱莲·····	55
酢浆草、牵牛花·····	56
山茶花·····	57
昙花·····	61
荷花·····	62
芙蓉花·····	64
梨花·····	65
罂粟·····	66
梅花·····	67
凌霄花·····	68
蜀葵·····	69

九、构图形式及运用····· 70

扇形构图·····	70
斗方构图·····	71
直式构图·····	73
圆形构图·····	75
横披·····	76
条幅·····	77

一、百花综述

自然界的花木不仅以它优美的风姿受到人们的喜爱，同时又以它丰富的色彩来美化我们的生活。作为一种美好的象征，早在秦汉时期，古代艺术家们便已开始把花木作为描绘的对象了。从出土的一些文物上我们可以看到极富装饰性的花卉纹样和简单的花鸟。然而同山水画一样，最初的花鸟只是作为人物画的配景出现在画面上。在相当长的一段时间里它只是处于萌生的阶段。到了晚唐时期，由于绘画的发展，花鸟画才开始有了专工。“唐人花鸟，边鸾最为驰誉”。设色精到，所画物体浓艳如生，开花鸟画之先河，至此花鸟画才形成一个独立的画科。尽管花鸟画较人物、山水形成要晚，然而到五代时期，短短的百十余年花鸟画却形成了最繁荣的历史时期。宋代是花鸟画大发

展的时期。从北宋初始到真宗、英宗时期，花鸟画仍承袭黄家的工笔体制，至宋神宗、哲宗时，崇尚工笔、讲究形似的黄家画风渐渐衰败。元代画中以墨竹、墨梅最为盛行。当时画竹名家之多、作品之盛，在历朝历代都是无与伦比的。明代花鸟画艺术的演变，可分为前、中、后三个阶段：前期为继承元代水墨画法的文人画，多以竹石为题，宫廷院体画；中叶以后，“院画”势力日微，纯粹工整艳丽的画风几成绝响，活跃于苏州地区的“吴门画派”开始兴起；明代后期，徐渭的出现以“不求形似求神韵”，将大写意花鸟画又推向了一个新的高度。清代是写意花鸟画最为发达的时期，继元、明以来的趋势，画家更加追求笔情墨趣，在风格技巧上争奇斗艳。

二、作画工具、材料及使用

毛笔：工笔白描使用的毛笔一般小、笔锋细，如衣纹笔、勾线笔、叶筋笔等，多为狼毫。这类笔较硬、弹性大，是勾线的理想用笔。

墨：墨分松烟墨、油烟墨、漆烟墨三种，主要产于徽州。现在做的较多的是油烟墨与松烟墨。一般绘画多用较好的油烟墨，黝黑而有光彩。松烟墨特点是浓黑无光，入水易化。宜画人物须眉、蝴蝶翅膀等。现在一些书画家为了方便更多的选用书画墨汁，省去研墨，使用方便，如“中华墨汁”、“一得阁墨汁”，书画爱好者可根据个人情况选用。

绢、纸：绢、纸为笔墨表现的媒介。绢与纸因制作的年代不同，其材质、工艺也会有所不同，为笔墨技法创造的气氛、情调、趣味也决然不同。上好的绢是蚕所吐的丝织成的。

绢与纸分为生熟两种，生纸生绢是未处理的，吸水性强，主要用来画写意，熟纸熟绢是用胶矾水处理过的，画工笔一般用熟纸、熟绢，熟宣纸不吸水，用

来勾白描。绢有白绢、仿古绢的区别，仿古绢是已经染成了棕黄色的，建议用白色绢自己染色，这样更容易把握色相，且生动不板。

砚：砚是研墨，舔笔的器具，俗称砚台，是我国特有的传统文房用品。过去我国砚的品种很多，有玉、石、陶、瓷、砖、瓦、铜、铁等多种多样，然而还是以石制砚最为著名。在如此众多的石砚中，最为著名的为广东肇庆产的端砚，其次为江西婺源龙尾山产的歙砚。上好的端砚是“摩之寂寂无织音，按之幼儿肌肤，温软嫩而不滑。”端砚除了石质特佳之外，还有“易发墨而不损笔毫”之功效，所以历代文人雅士无不视之如珍宝矣。

学习工笔画一个很小的端砚就足够了，但很便宜的砚台容易研墨过粗或把石质磨下来影响墨色。

其它画材还包括白瓷碟若干、笔洗、毛毡、笔帘、镇尺、笔架、印章、印泥等中国画常用画材，不再一一赘述。

三、笔法运用

白描，也称双勾，是我国传统绘画主要表现手段之一，也是学习中国画的基础。勾勒时笔上的水分不宜过多，水多容易使勾出的线条软弱无力。相反，水分过少也不好，易形成极为干涩的线条，效果也不好看。

勾线时，身体端坐，神思专注，手腕轻轻靠在纸面上，肘部稍悬起，这样才能使运笔的手灵活移动。勾线用笔的起止很重要，一条线无论长短都有起笔、行笔、收笔的三个过程。

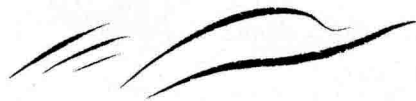
白描的重点在于用笔，如何用笔，是关键之所在。根据不同的物象需采用不同笔触才能表现出不同的精

神特征，例如美人蕉大而丰腴，用笔需圆润流畅；芍药瓣密而柔嫩，用笔则需轻瘦细软。画老干需有顿挫，勾粗叶宜用颤笔。行笔过程中要有快慢、转折、虚实、提按等节奏变化，如（清）刘熙载《书概》中所说“逆入，涩行，紧收，是行笔要法。”勾线运笔应始终有中锋意识，不只是形式上的中锋。勾线运笔过程如同推车上坡，有一种涩的、向回的阻力，但还能顺畅地勾勒下来为宜。太顺畅线条易漂、易浮，有油滑轻佻、甜腻之感；太涩勾出的线条又过于生涩，不熟练，初学者应慢慢体会。

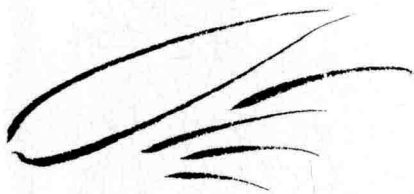
白描勾线归类：

(1) 虚入实出

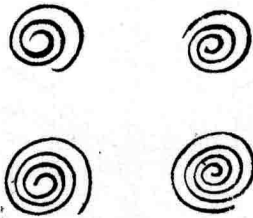
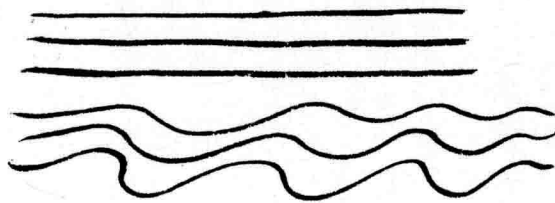
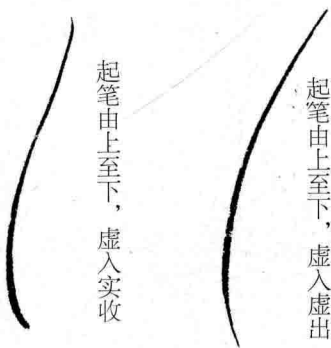
(2) 虚入虚出

(3) 实入虚出

(4) 实入实出

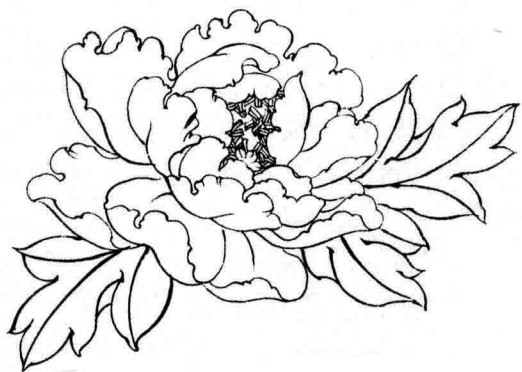
顿笔和行笔的笔法训练，注意行笔之中顿挫、转折、轻重缓急来加强线条变化。

线条的训练可以从直线开始练习，再练习勾曲线、圆线、长线、螺旋线。训练中可由短线至长线，起笔可以由多个方向、多角度不同训练。

四、花头形状的分类

在漫长的历史进化中，植物的花朵形成了多种多样的形状，有球形、漏斗形、喇叭状、五角星状、酒杯状、气球状、蝴蝶状、猴脸状、金鱼状、炮仗状、飞鸟状、狗尾状等。球形花的多为复瓣花，比如最常见的牡丹、玫瑰、菊花等；蝶形花从侧面看类似蝶形，多数为单瓣花，比如梨花、桃花、梅花之类；漏斗形如牵牛花等。

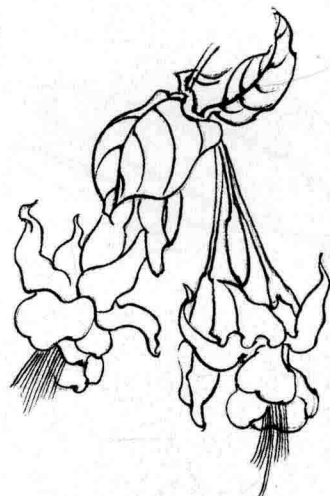
球形花：牡丹、月季花

漏斗形花：牵牛花

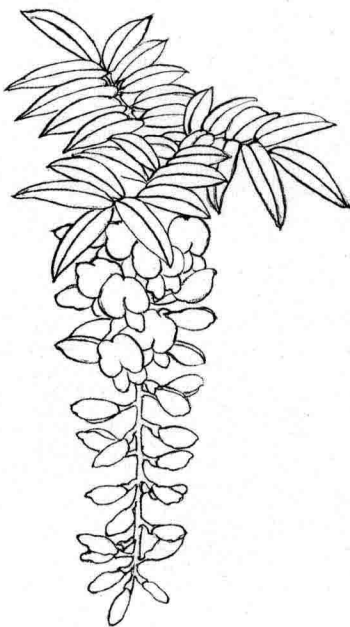
蝶形花：杜鹃花、梨花

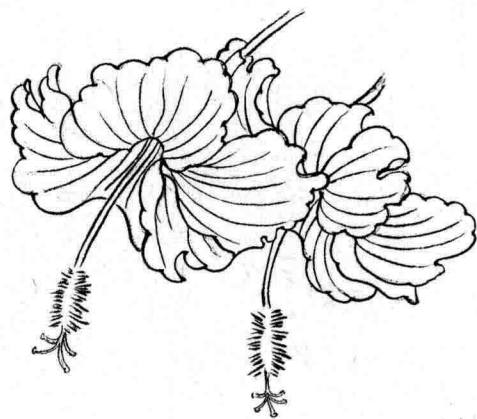
钟形花：倒挂金钟

飞鸟状：火鹤

炮仗状：紫藤

轮状花冠：扶桑

五、各种花头的勾法

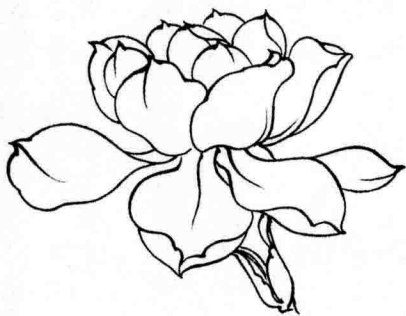
墨色：浅色的花头用淡墨（白荷花、百合），中色的花头用中墨（粉红月季），深色的花头用重墨（墨牡丹）。

勾法：勾线时一定要表现出花头的各种变化，一般都用富有弹性的细线勾勒。花瓣要有起笔收笔，运笔由粗到细，起笔、行笔、收锋、顿挫、长短都要有交代，根据花瓣的缺刻、撕裂等外形勾画出花瓣的质感。线条要求饱满、富有弹性，转折时要勾得挺拔、圆润流畅。有些花瓣要注意起笔收笔的虚入虚出，它的弧度方向就是花瓣的转折和生长方向，必须分清反转关系不可草率，而花瓣的前后关系也一定要通过线条的前后表达清楚。

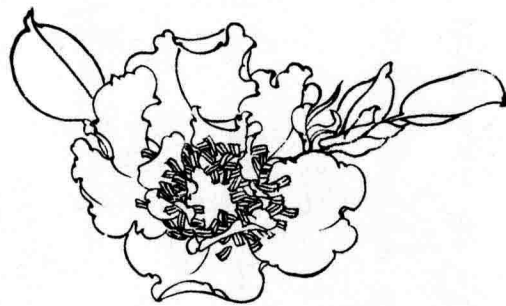
花蕾部分多用中墨，中锋用笔，线条要圆润。而花蕊则是点睛之笔，多用双勾或者点蕊法。

兰花

栀子花

山茶花

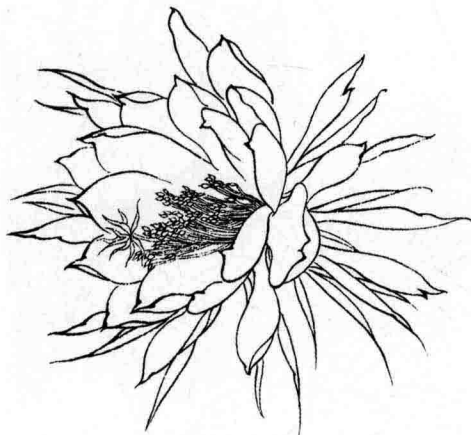
菊花

荷花

玉兰

昙花

carnation

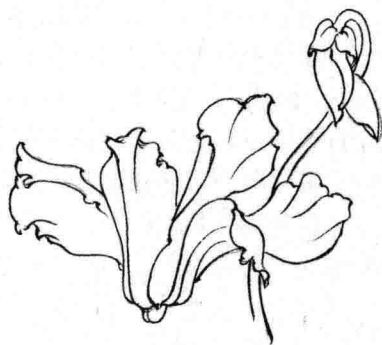
玉兰

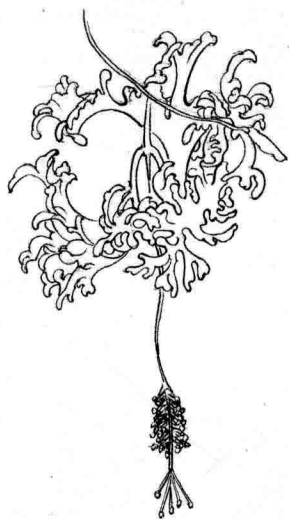
白豆花

君子兰

仙客来

灯笼花

玉簪花

紫鸢

水仙

石竹

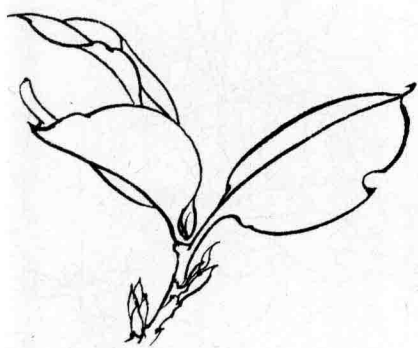

漏斗花

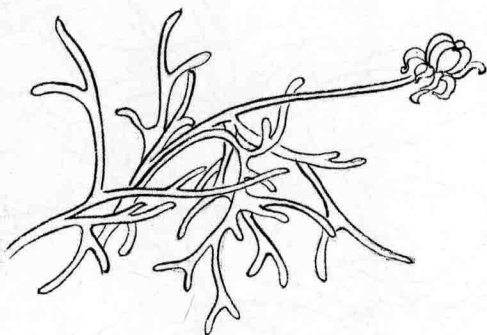
六、叶形的分类

花卉的叶子形状各异,由叶片、叶托、叶柄三部分组成,同时细分还可以分为单叶、复叶。单叶如山茶花、蜀葵等;复叶有牡丹、菊花、紫藤等。

从叶子的形状上,叶子又可以分为多种,如椭圆形,形如椭圆,中部最宽,尖端和基部都是圆形,如樟树、橡皮树、木犀、茶树、黑枣树、樱草的叶;心形,形如心脏,基部宽圆而微凹,先端渐尖,如甘薯、牵牛、紫荆的树叶。如果是心形倒转,叫做倒心形,如酢浆草的小叶;掌形:叶片三裂或五裂,形成深缺刻,全形如手掌,如棉花、蓖麻、葡萄、槭树、梧桐的叶;扇形:形如展开的折扇,顶端宽而圆,向基部渐狭,如银杏的叶;披针形:也叫枪锋形,叶基较宽,先端尖细,长度约为宽度的三四倍,如桃、柳、竹的叶。如果是披针形倒转,叫做倒披针形,如小蘗的叶;卵形:形如鸡卵,下部圆阔,上部稍狭,如桑、向日葵的叶。如果是卵形倒转,叫做倒卵形,如玉兰、花生的小叶;圆形:形如圆盘,长宽接近相等,如旱金莲的叶;针形:叶片细长如针,如油松、马尾松、白皮松、仙人掌的叶;匙形:形如汤匙,先端圆形,向基部渐狭,如白菜、车前叶;三角形:基部宽平,三个边接近相等,如荞麦的叶等。

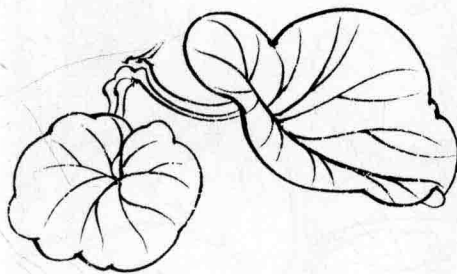
单叶: 山茶

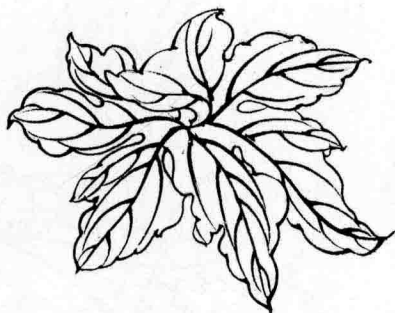
复叶: 万寿菊

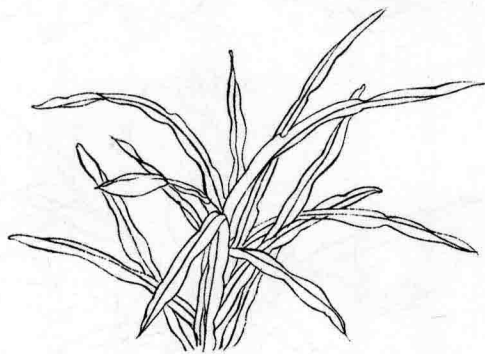
披针形: 海枣

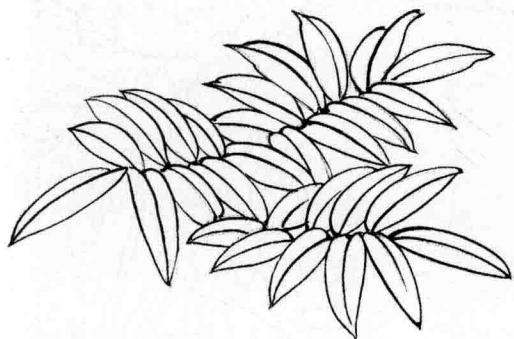
圆形: 旱金莲

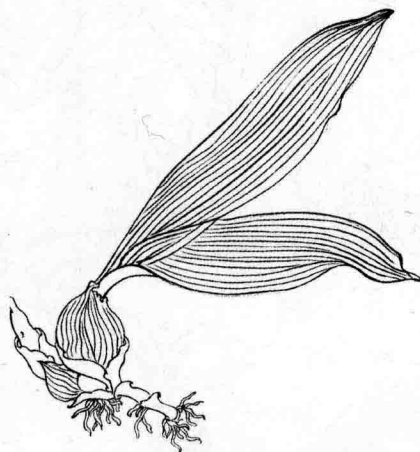
掌形: 苦瓜

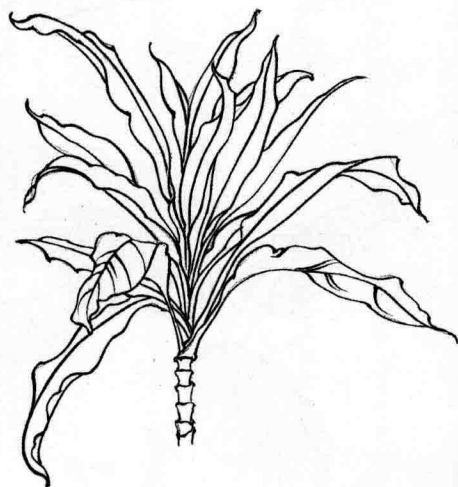
带形: 兰草

椭圆形: 紫藤

宽线形: 石莲 朱蕉

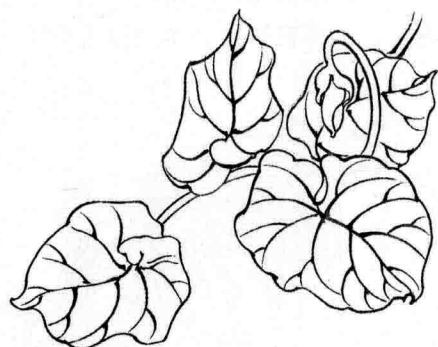
七、茎叶的画法

墨色：墨色的深浅一般根据花头的深浅来确定，一般来讲为深花淡叶（用中墨勾勒），浅花深叶（用重墨勾勒）。

勾法：叶子要由主叶筋展示叶子的方向，一般由主叶筋开始勾，然后是叶子的边缘，最后勾侧面和后边的叶子。一定要注意叶子的前后次序关系，这样才能拉开层次让画面更丰富。勾线时要流畅有力度，要表现叶子的厚度和质感。勾线时要有粗细变化，从基部开始由粗到细至叶尖。

叶筋一般用淡墨或者中墨来勾勒，勾时要注意主叶筋和侧叶筋的关系。首先是粗细必须合理，二是侧叶筋起笔要和主叶筋相结合，不能脱节，主侧叶筋的夹角要合乎生长规律。

茎秆部分决定花头的姿态，勾线时要一气呵成。主干和侧枝要相互呼应，让枝干连贯而有气势，同时兼顾美感。枝干多用中墨勾勒，笔锋要中锋、侧锋并用，皴擦勾画并举，宜毛不宜光。茎则多用中锋，平滑光润。

仙客来

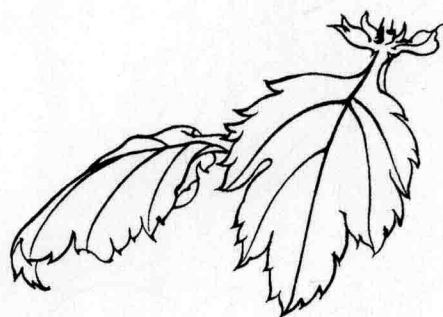
扶桑

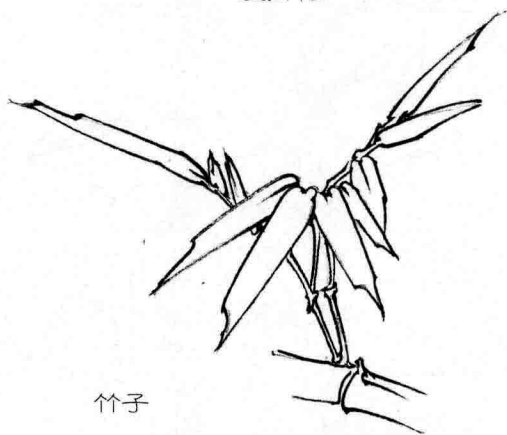
虞美人

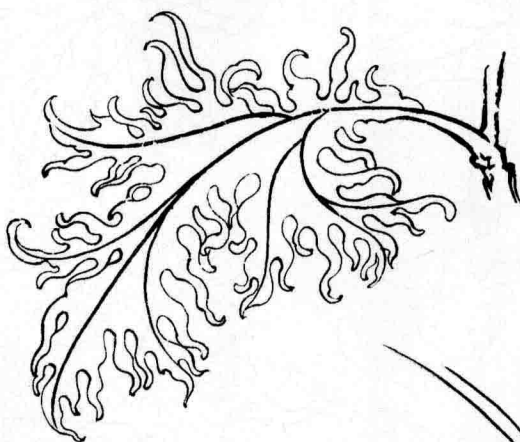
凌霄花

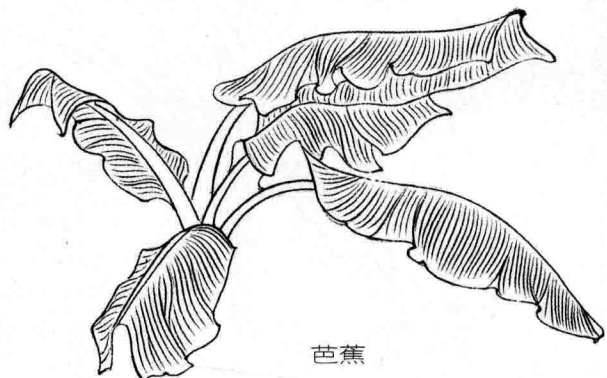
菊花

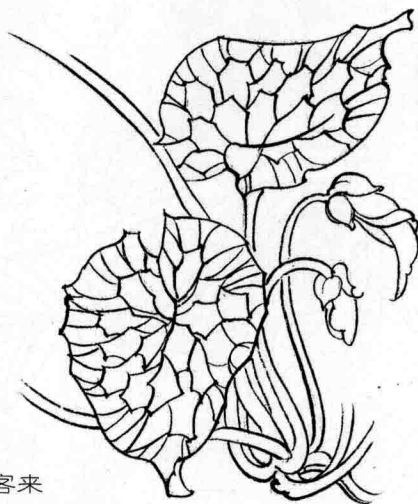
竹子

翠雀花

芭蕉

仙客来

八、临摹范本

月季花

