

养心斋

速成画谱

白描牡丹

东莲工作室 周宏工作室 编绘

精心打造
信心倍增

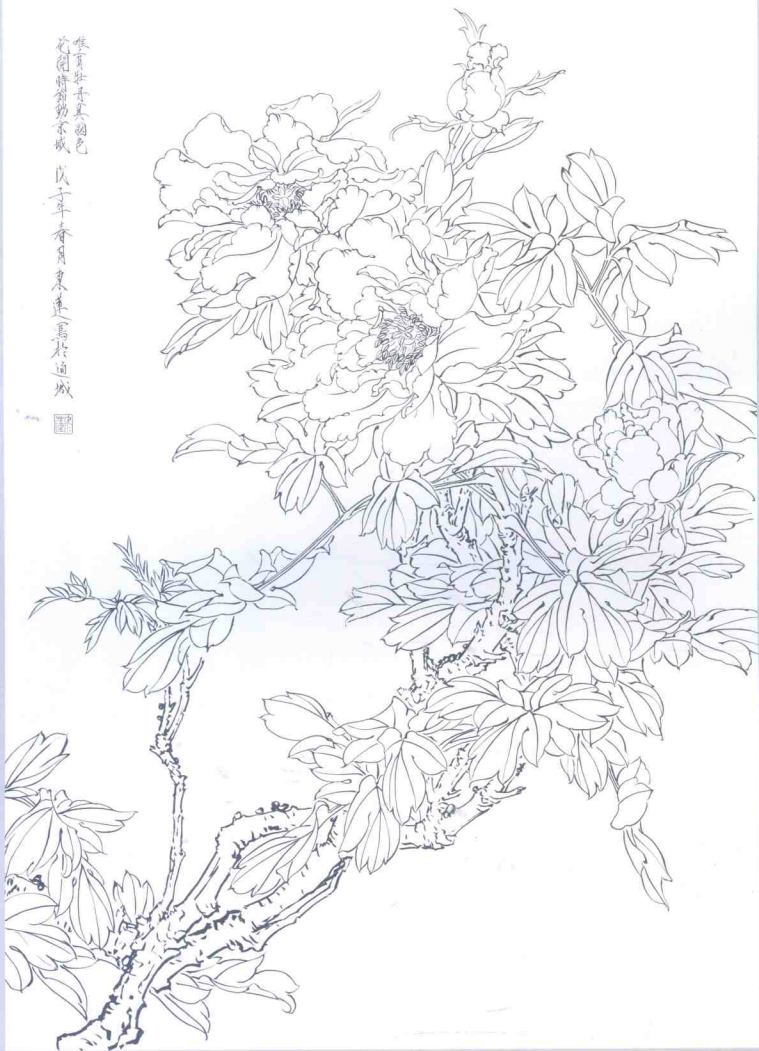
全程手把手热情辅导
初学者步入绘画殿堂

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

养心斋姜冬莲画
白描牡丹图卷之一

戊子年春月姜冬莲画于通城

养心斋速成画谱·白描牡丹

出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社（南京中央路165号 邮编210009）
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
制 版 南京新华印刷有限公司
印 刷 江苏新华印刷厂
开 本 787mm × 1092mm 1/8
总 印 张 16
版 次 2008年5月第1版 2008年5月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2559-2
总 定 价 48.00元（全套共4册 12.00/册）

编辑部电话 025-83610823 地址 南京市中央路165号八楼 邮编 210009
营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印量错误可向承印厂调换

图书在版编目(CIP)数据

白描牡丹 / 姜冬莲、周宏编绘. —南京: 江苏美术出版社, 2008.4

(养心斋速成画谱·第5辑)

ISBN 978-7-5344-2559-2

I. 白… II. ①姜…②周… III. 牡丹—白描—花卉画—技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第034325号

选题策划 毛晓剑 责任编辑 毛晓剑 龚 婷
封面设计 王 主 审 读 刘典章
责任校对 刁海裕 责任监印 贺 炜

ISBN 978-7-5344-2559-2

9 787534 425592 >
总定价: 48.00元(全套共4册)

东莲工作室主创人员介绍

姜冬莲

沈九美

姜冬莲, 1967年生于新疆, 江苏南通人。1989年毕业于安徽师范大学美术系, 2003年结业于南京艺术学院中国画研究生班, 高级工艺美术师, 江苏省美术家协会会员, 南通市美术家协会会员, 江苏省花鸟画研究会会员, 南通美术院特邀画师, 南通紫琅职业技术学院美术系专业教师。作品追求色彩的丰富扩展、构成因素的强调, 以及优美凝练、精细工致和深远的意境。作品多次参加省以上展览并获奖, 曾获“世界妇女大会书画大奖赛”银奖, 作品《沃土》入选《民族魂国土情作品集》, 并被中华人民共和国国土资源部收藏, 多幅作品赴日本、澳大利亚、新加坡等国及中国台湾、香港地区展览并被收藏, 出版有《工笔牡丹》、《工笔鲤鱼》、《写意牡丹》、《写意荷花》、《当代名家姜冬莲作品集》。

沈九美, 1974年1月生于江苏省海门市。1998年毕业于南京师范大学美术学院国画专业。南通紫琅职业技术学院美术系专业教师。作品曾多次参加省市各类美展, 并多次获奖。

白描技法简介

线描是我国传统绘画中最重要的表现形式。它不仅是敷色的基础, 还是一种独立的表现形式。脱去一切色彩, 只用线条来表现, 谓之白描。无论人物、山水、花卉、禽鸟都可以用白描来表现。线不是物体本身所具有的, 但是我们的先辈以线条来界定物体的外形与内部结构, 并凭借线条的长短、粗细、虚实、疏密、曲直、断续、浓淡、缓急、刚柔、勾逗等等变化, 来表现物体的形态、质量感及其性格特征与精神内涵, 为我们留下了宝贵的绘画遗产。经过历代画家的继承与发展, 使线描的表现力更加丰富与完善, 具有深层的审美价值与永久的艺术生命力。

南齐谢赫在六法中强调“骨法用笔”, 笔即是线。线条是一幅画的“骨骼”; 线条是一幅画的“构架”, 线描在中国画的表现形式及绘画过程中有着重要的地位。

先辈画家为我们留下了很多用白描形式来表现的绘画作品, 如《宫中图》(五代·周文矩)、《地狱变相图》、《送子天皇》(唐·吴道子)、《捣衣图》(宋·牟益)、《水仙子》(宋·赵孟坚)以及明代陈洪授的《莲石图》等等。用以线描为骨架, 再敷以色彩的形式来表现的绘画作品就更多了。如《洛神赋图》(东晋·顾恺之)、《韩熙载夜宴图》(五代·顾闳中)、《簪花仕女图》(唐·周昉)等等。还有秦汉时期的画像砖, 北魏、唐代的线刻画以及各地石窟、寺庙保存下来的壁画作品, 其用线或流畅简约或精细绵密。近、现代插图, 连环画也有很多用线描形式表现的优秀作品, 都值得我们很好地学习与借鉴。

学好线描是学习中国画和工艺美术设计的基础。线描基本功是否扎实, 直接影响画面和设计图的视觉效果。

出版说明

自古挥毫绘事、博雅好古，宜于修身养性，这便是我们编写《养心斋速成画谱》之缘由。中国画随着时代的变迁与发展，越来越受到人们普遍欢迎，它可以不拘一格，自由舒畅地表达作者的情感和一定的思想寓意并且也已成为当今众多习画者的热门。一本《芥子园画谱》就影响过不少画家，《养心斋速成画谱》从线描的基本方法入手，对工具、用笔、用墨、构图等进行详解。绘画全程悉心指导，以画谱为范本指导您进行临摹练习，若能得其法则，定能有所大进。习画应做到多看、多画、多想。学画可先以名家之精品进行认真仔细的临摹，以解决笔墨、造型、构图之需，进行由浅入深的练习。在此，预祝您在我们的“养心斋”中，挥毫走墨，怡然自得！

白描牡丹概述

牡丹花姹紫嫣红，富丽堂皇，被誉为花中之王，象征富贵幸福，喜庆吉祥，为我国公认的国花。牡丹在我国已有一千多年的栽培历史，早在隋、唐之际就培育出颜色各异、姿态娇美的各色品种，成为主要的观赏植物。其中名品有姚黄、魏紫、豆绿、墨绿、二乔、昆山夜光、蓝田玉等珍品，给人以美的联想，富有浓郁的传统性和民族性，被称为“统领群芳的万花一品”。

牡丹，落叶灌木，性寒怕热，忌湿。原为野生花木。根可入药，花可酿酒，原产于甘肃秦岭等山地。经过人工培育，现生长较广泛。历来就有“洛阳牡丹甲天下”之说。此外，山东菏泽、四川彭县、安徽亳州等地的牡丹也负盛名。花形硕大雍容、变化多姿。有荷花、蔷薇、皇冠、绣球、楼子等各色形态。另外，还有同根异花，同花异色的奇花异品。我国人民对于牡丹有着特殊的感情与寄托，自古以来将其誉为国色天香、吉祥之花，为历代诗人与画家广为描绘和吟咏不绝的对象。

工具与材料

笔：笔分羊毫、狼毫、兼毫笔。勾线描需准备几支质量较好的狼毫细笔。要求笔锋尖细、聚锋、富于弹性。笔根适中（不要过细），便于画出有粗细变化的线条。如“衣纹”、“叶筋”及河北任丘的勾线笔、河南的“花尖”等等均可。

墨：最好用油烟墨，色偏暖，有光泽，墨色层次丰富，适于作画。初学亦可用墨汁代替，一得阁墨汁、中华墨汁较好。

纸：线描用纸比较随便，初学可用拷贝纸、毛边纸即可。练习到一定程度后可用熟宣，具备一定基础后亦可用生宣、皮纸等。

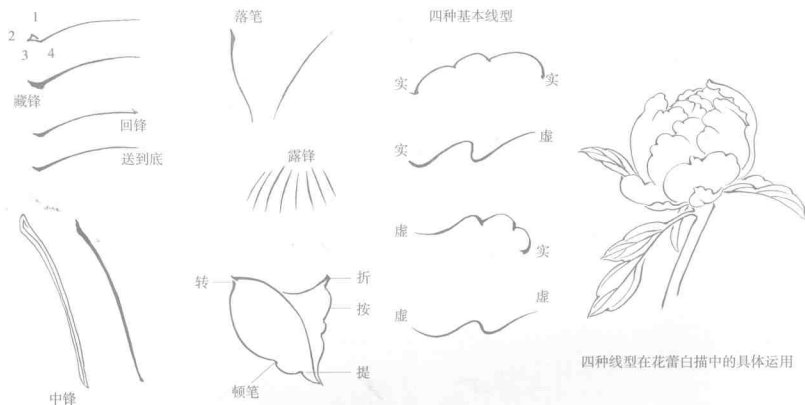
砚：石质坚韧、细润、易下墨的为好。

另外，可再准备几个用于调墨的白色陶瓷小碟，用于涮笔的笔洗（可用无色透明的宽口瓶代替）。其他如镇尺、画毡等可根据个人条件准备。

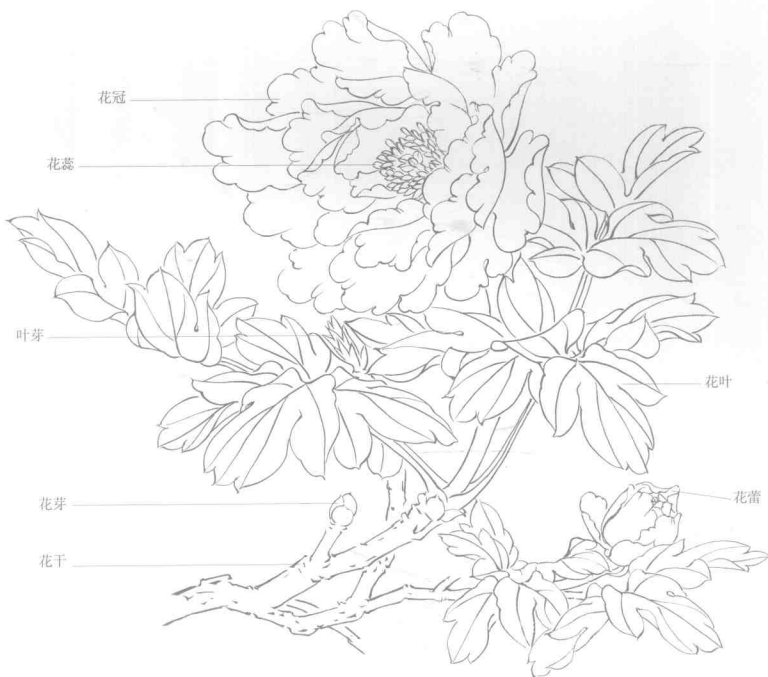
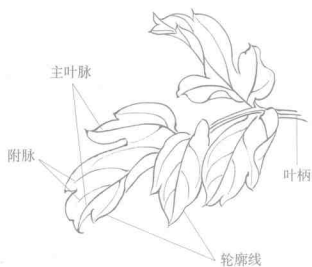
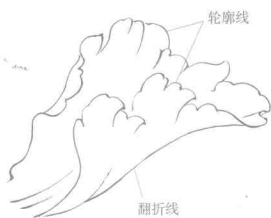
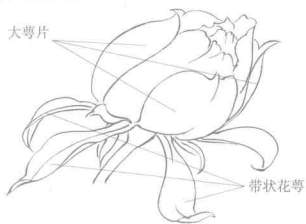

用笔

白描线条的笔法来源于书法。每一条线在笔法上都有起笔、行笔、收笔三个过程，这是用笔最基本的法则，但在外形上也有圆笔与尖笔的区别。起笔、收笔中藏锋回锋的圆与尖，其表现效果在白描中称为“虚”与“实”，这种圆与尖即虚与实的变化称为线型变化。线型变化有四种类型：实起笔实收笔、实起笔虚收笔、虚起笔实收笔、虚起笔虚收笔。此四种线型变化在白描中按生活物象的结构变化而交替使用。

牡丹花的结构

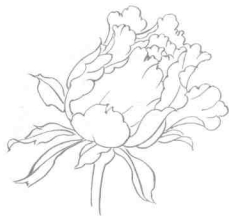
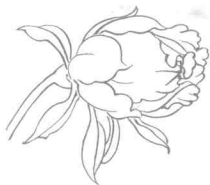
花苞的各种形态

下图是牡丹从花苞到绽开的各种形态。画花苞时，用挺拔而遒劲的线画完三个大萼片，再用略有变化稍有夸张的线画长萼。露出的花瓣虽不多，但用线宜轻细，一笔画去应有顿挫，有节奏，一片花瓣一气画成。

牡丹花初放时，花形虽小却很丰满。画这些含苞欲放的花，花瓣宜用尖锐的铅笔轻巧地画出，一转一折都要给予强调和夸张，使其显得丰满而灵秀。

画花萼时，可用稍粗的线条，并稍用力画成。

花柄也用和花萼同样粗细的线画。含苞初放的牡丹花瓣随着开放渐渐舒展，画时要注意中间的花瓣仍紧抱着花芯。无论紧抱的还是向外舒展的花瓣，画时每片用线都要较细，边缘线须曲折多变，且要一气画成，不能有断断续续之感。

花瓣及花冠的画法

牡丹的花瓣轻薄而飘逸，所以画花瓣的线要灵巧，曲折的线可适当随意些。

花瓣边缘线的曲折不要刻画得太重太死，否则会显得呆板而无生气，转折处放松些为好。

后画
先画

①

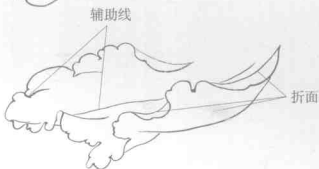
②

花瓣里面的辅助线要用细线顺着花瓣的长势画，一笔带过，毫不犹豫。

先把边缘线画好，然后再画折面的线。

辅助线

折面

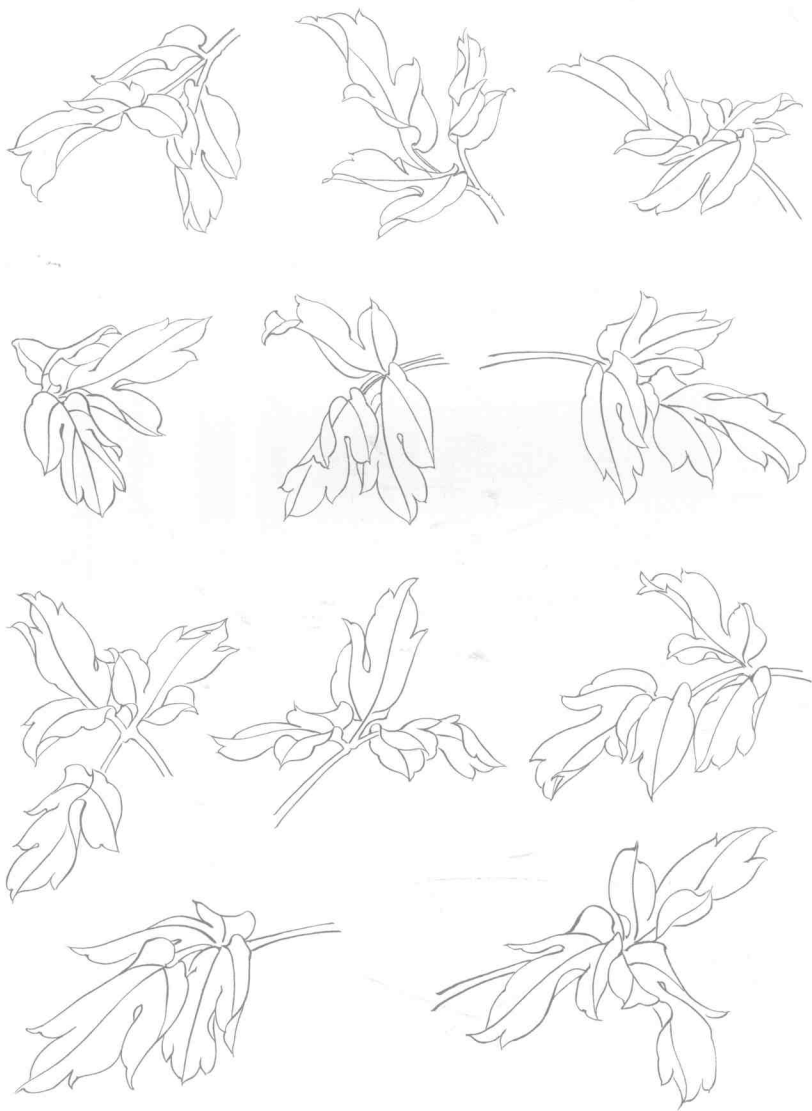
此图边缘线画得较死板。

画花瓣应把曲折多变的边缘线有顿挫、有节奏地表现出来，没有必要照实描绘。

叶的画法

牡丹的叶大而厚，叶柄很长，互生，每柄顶端三叶，但画时不必过分强调。画叶尖及转折处时可给予夸张和强调，这样画出的叶才富于灵动有生气。

枝干的画法

“枝”与“干”在牡丹上很分明，多皱的木质部分是“干”，很粗糙，画时应用较粗的短线有顿挫地画出。老干与嫩枝交接处长有鳞片，“枝”便长在这上面，嫩而光滑。枝上生梗长叶，枝端生花。一般描写时并不是先把枝干画好后再画花和叶，而是先把花画好再添叶，再补枝干，或相互交错进行。

牡丹老干上表示苍老的短线与点不宜画得太多，只要能表示即可，有的干上长出细小的嫩枝及枝上细小的嫩叶，虽小，但灵巧而活泼，画的时候不要马虎。

