

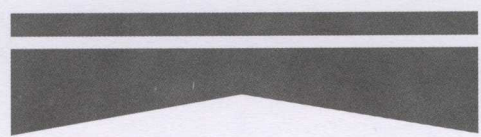
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

王岚 刘文斌 编著

国画白描临摹实技

人物篇

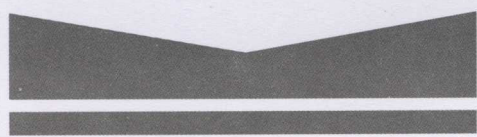

人

物

篇

国画白描
临摹实技

王 岚 刘文斌 编著

图书在版编目(CIP)数据

国画白描临摹实技.人物篇/王 岚,刘文斌编著.一沈阳:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社,2010.1
ISBN 978-7-5314-4509-8

I.①国… II.①王… ②刘… III.①白描—人物画—技法(美术) IV.①J212.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第000693号

出 版 者:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

地 址:沈阳市和平区民族北街29号 邮编:110001

发 行 者:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

印 刷 者:辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/8

印 张:5

出版时间:2010年2月第1版

印刷时间:2010年2月第1次印刷

责任编辑:关克荣 洪小冬 肇 齐 张思晗

装帧设计:关克荣 彭伟哲 宋柳楠 郝 刚 王 楠

技术编辑:鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对:张亚迪

ISBN 978-7-5314-4509-8

定 价:25.00元

邮购部电话:024-83833008

E-mail:Lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话:024-23835227

前言

工笔人物画是以线为根本造型手段的，形以线而立，神因线而传。线是中国画的命脉。线描也称为白描，是指不着色而完全用线建构艺术形象，有时略配以淡墨渲染。中国工笔画的白描能够成为独立的艺术形式，主要归功于线的艺术魅力和功能，学习中国画特别是工笔人物画的一个必修基础课就是白描临摹。初学者大多从临摹入手，掌握中国画用线的基本规律和造型方法，为以后的绘画实践奠定坚实的基础。经典、准确、清晰的范本能提供给初学者一个良好的学习开端，为此我们从历代工笔人物画作品中选出技法鲜明、造型完美、风格迥异的代表作品，选取部分和局部，摒弃历史留在画面上的陈渍，忠实原作的笔法和造型勾勒成线描，为初学者提供清晰的临摹范本。

中国的绘画史从某种意义上讲也可以说是线条逐步发展演变的历史。早在原始社会的彩陶和商周的青铜器上，就出现了用线造型的纹样，其线条质朴粗犷。从战国楚墓出土的《龙凤仕女图》可以说是最早的独幅人物画，人物造型简洁且具有装饰意味，线条稚拙有力，这表明在两千多年前就形成了中国画用线造型的雏形。东晋时期的顾恺之在继承前人线描传统的基础上，又吸收了书法的营养，进一步完善线在中国画中的作用，人物线条圆润挺秀，细若游丝，被誉为“春蚕吐丝”，而且顾恺之从理论上提出“以形写神”、“迁想妙得”，对后世人物画影响很大。到了唐宋，线描人物画的成就达到高峰。张萱、周昉、顾闳中为代表的画家更讲究人物的刻画和细节的描绘，线条的表现力更强了。这一时期笔法十分丰富，有阎立本的“铁线描”，吴道子的“莼菜条”，周文矩的“战笔描”……形成了多种样式和风格。宋代的李公麟更是融多种描法于一体，只勾墨线，不着颜色，形成一种单纯、朴素、优美的艺术形式——白描画，使白描画在中国画坛上成为一种独立的艺术形式。宋元以后由于文人画的兴起并成为画坛主流绘画。重笔墨情趣而不求形似的主张导致人物画表现能力的萎缩。后来的人物线描从本身意义上看没有更大的突破，只是在前人的基础上更为程式化。唐宋以来优秀的线描造型规律只在民间宗教壁画中得到延续和保存下来。但这其中也不乏建树者，如明代陈洪绶、清代任伯年等。

中国画的用线形式是同中华民族的审美、哲学密切相关，也和书法的影响及毛笔的性能分不开。南齐谢赫在其《古画品录》论国画六法中提出“骨法用笔”说，明确提出线担负着绘画的造型任务和审美内容。中国画的用线不是简单的对自然的模拟，而是画家经过提炼概括，依据物象又高于物象，用富于表现力的线条组合来构建、塑造形体，用线来思维，用线来再创造，表达他们个性和心声的二维空间画面。这本身就是抽象化、形象化的过程。唐代张彦远在《历代名画记》中“夫象物必在于形似，形似须全其骨气；骨气、形似，皆本于立意而归乎用笔”。通过用笔使线条有粗细、干湿、浓淡、虚实、曲直、疏密、轻重、徐疾、枯润、刚柔等变化，做到用线造型，以形写神，神形兼备，同时形成线的节奏美和韵律美，也体现出线本身的审美价值和丰富内涵。

一、线描临摹

中国画的学习多是从临摹入手的。临摹主要是研究借鉴前人的经验，是学习传统国画最基本、最主要的手段，也是学习传统绘画入门的有效途径。

临和摹是两种不同的概念。临也叫对临，是面对临本用铅笔起稿，然后用毛笔勾线。临对初学者来说难度比较大，需要有很强的造型能力，但通过起稿练习，能培养训练中国画的造型能力。摹也叫拓临，是用绢或熟宣纸直接蒙在作品上进行透稿勾描。摹可以体会中国画用线造型的规律，锻炼和提高运用毛笔勾线的能力。

在临摹时，不要拿过来就画，要有“读画”的过程。必须先仔细品读研究临本，以深入理解作品的内在精神及构图、造型、笔墨的特点。对造型特点和线条的勾勒，可以选择局部反复做几遍勾临练习，领会其中的笔意和神态。再入正稿则会成竹在胸。临摹时应做到形神兼备，不能有明显的偏离，细微处则更应做到神似。

二、执笔、运笔

工笔人物画的执笔方法与书法的执笔方法相同。执笔时，拇指、食指和中指紧握笔杆，用无名指和小指抵住笔杆。拇指和食指起提拿毛笔的作用，中指和无名指起推拉运转笔杆的作用。执笔时一定要指实掌虚，“指实”是说拿笔的力量要充分，“掌虚”是让手指与手掌之间有一定的空间，使毛笔在手中有较大的回旋余地，握笔力度要适当，不能拿得太僵，要做到自然灵活。

勾短线时需手指和腕部的配合，而勾较长线时不仅要用指腕，还需要肘、臂部位的相互配合。腕部要在绢或纸上做到匀速移动，勾出的线条才均匀，加上手指、肘臂的配合，线条能产生富于节奏的变化。勾线时注意力要集中，下笔之前应对线条的长短、粗细、起止做到心中有数。

中锋运笔是工笔画的基本笔法，中锋用笔勾线时笔杆要稳定垂直，腕力注于笔尖，行笔时笔尖藏于笔画中央，不能偏露于外侧，线条圆润流畅。每一条线的勾勒都有起笔、运笔、收笔三个运动

过程。根据所表现对象形、质的不同，运笔中的起笔和收笔要有虚实的变化，可分为：实起实收、实起虚收、虚起虚收、虚起实收的笔法。实起笔时要“横画竖下，竖画横下”，起笔要藏锋，行笔要保持中锋运行，收笔时要“有往必收、无垂不缩”。如书法中的“欲左先右、欲右先左，欲上先下、欲下先上”之法。虚起笔、虚收笔时应做到尖入尖出，画出流畅、自然之感。勾线时笔与笔之间要具有联系，上下气势才能连贯。

三、线描技法及分类

古代人创造了名目繁多的线描画法，后人总结为十八描：①高古游丝描；②琴弦描；③铁线描；④行云流水描；⑤马蝗描；⑥钉头鼠尾描；⑦橛头钉描；⑧混描；⑨曹衣描；⑩折芦描；⑪橄榄描；⑫枣核描；⑬柳叶描；⑭竹叶描；⑮战笔水纹描；⑯减笔描；⑰枯柴描；⑱蚯蚓描（如下图）。用这些名称形象地描绘以上18种描法，生动而便于记忆。但并非十分准确，况且也不能包罗所有的用线方法。初学者不必死记硬背，作为基本功学习，我们应总结前人用线的一些规律，便于理解和掌握：

（一）完整性，中国画线描的每一条线都有起笔、运笔、收笔三个运动过程，体现了书法“一波三折”的笔法法则，是自然界一个完整运动的浓缩。一条线的起笔、运笔、收笔就是时空的统一体，符合自然运动的发生、发展和终结的客观规律，是大自然生命律动的抽象和概括。

（二）具体性，线描中的每一条线在运动中显示着自己的特征，各有各的线形、动势、个性，长短轻重不同，曲直刚柔有异，用笔有实起虚收、虚起虚收、实起实收以及运笔的顿、折、提、按……总之每一条线都有自己的“形象”，自己的“性格”，不应雷同。

（三）统一性，每条变化的线条不是孤立存在的，而是相互依存，相互制约，相互呼应，笔意相连，气势不断统一在整体线描之中，在变化中求得统一、和谐，形成画面线描节奏、韵律的交响。

鐵線描

用中鋒圓勁之筆描寫無絲毫柔弱之迹方為合作

行雲流水描

用筆如雲舒卷自如似水轉折不滯

高古游絲描

用尖筆圓勻細緻描出要有秀勁古逸之氣為合

琴弦描

用中鋒懸腕筆法須留得住如顫筆皴法心手相應不亂

槲頭釘描 用禿筆堅強挺拔中要含
有婀娜之意最忌粗惡

馬蝗描 伸屈自然柔而不弱
無擁腫斷續之迹

混

描 以淡墨皴衣褶紋加以
濃墨混成之故稱混描

釘頭鼠尾描 畫有大蘭葉小蘭葉兩
種皴法如寫蘭葉法

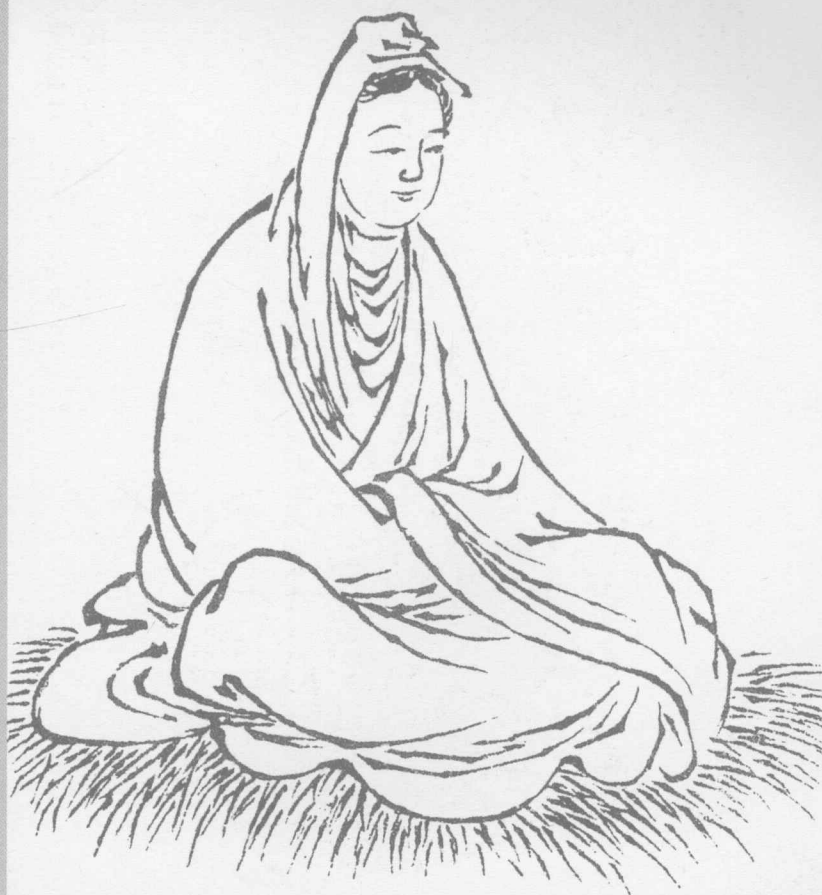
橄欖描

用筆最忌兩頭有力中間虛弱起訖極輕中極沈着如敦煌發現唐人佛像正用此意

棗核描

亦如橄欖描法釋石濤畫筆中往往有之是善於學古者惟不可於形迹拘之多觀古畫自得

曹衣描

衣褶紋多用直筆緊束所謂曹衣出衣筆法最要沈着

折蘆描

此由圓筆轉為方筆之法仍須方中有圓用隸法為之

戰筆水紋描

戰戰兢兢之戰即顫字通用
筆要留而不滑停而不滯

柳葉

描

書中有倒薤文李後主金錯
刀書法忌於浮滑輕薄之習

減筆

描

馬遠梁楷多為減筆以少
許勝人多許少難於多

竹葉

描

視蘆葉為短如柳葉為長仍
用金錯刀書法中鋒寫之

枯柴描

山水畫有亂柴皴人物衣褶亦有
枯柴描剛中有柔整而不亂為合

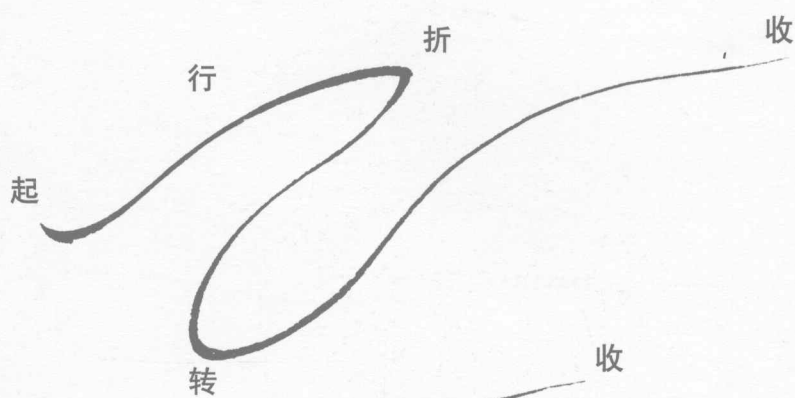
蚯蚓描

春蛇秋蚓以譬作書無骨之弊然險惡太
過尤多近俗蚯蚓當如篆書圓筆為佳

四、线描技法基础练习

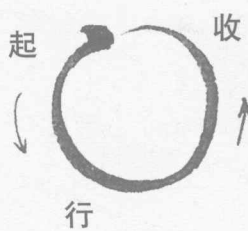
衣纹、衣带画线要下笔准确、利落，粗细用笔要有变化。

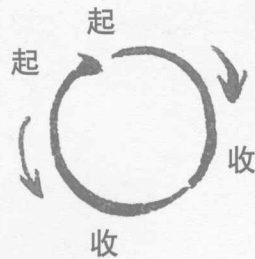
圆圈画法：

画法一：画圆圈可一笔画完，自起笔处画至收笔。

画法二：左右各画半圈组合而成。

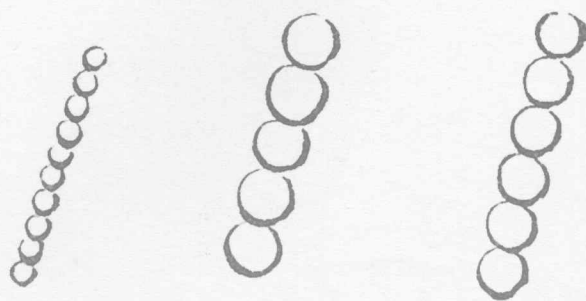

画法一

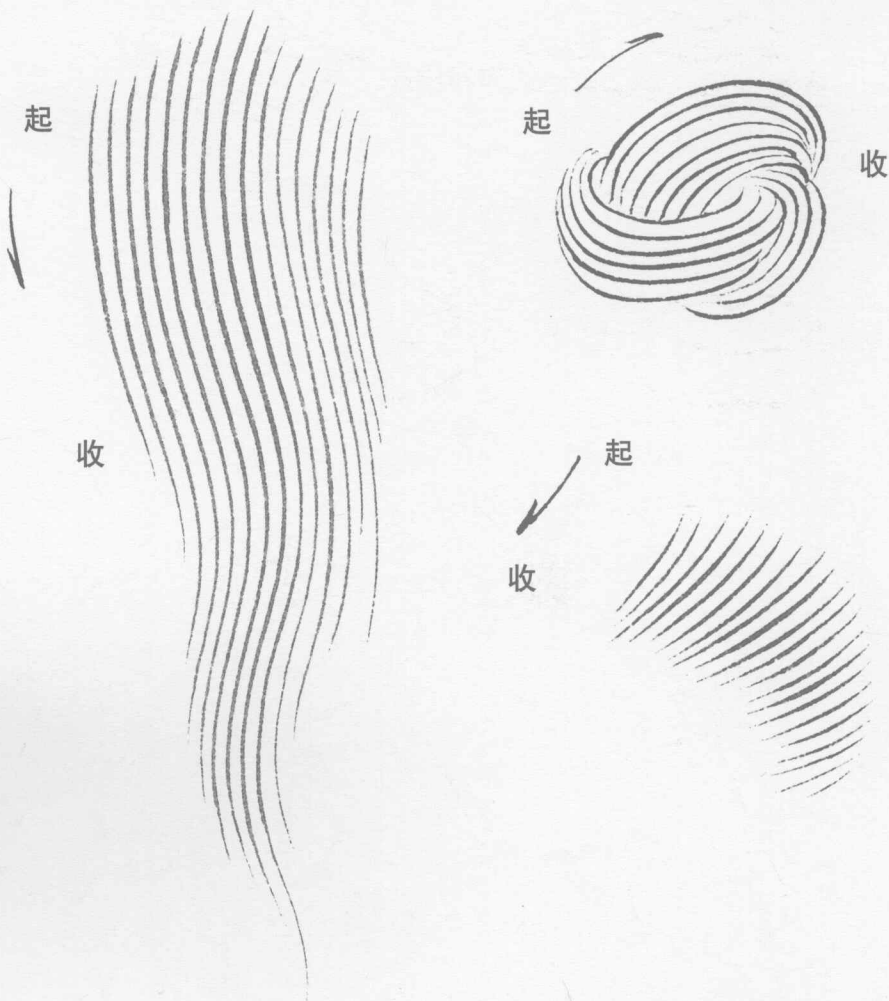
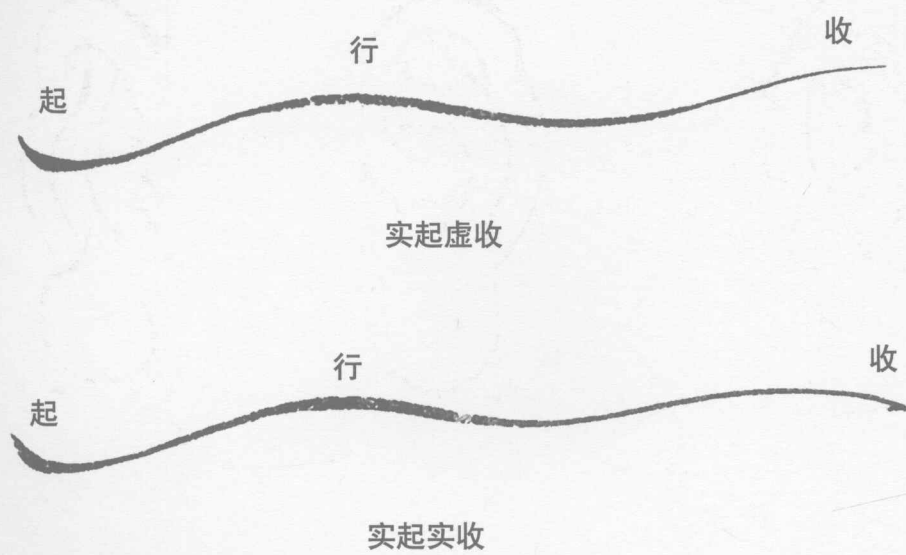
画法二

画圆珠大小要一致，线条粗细要均匀。

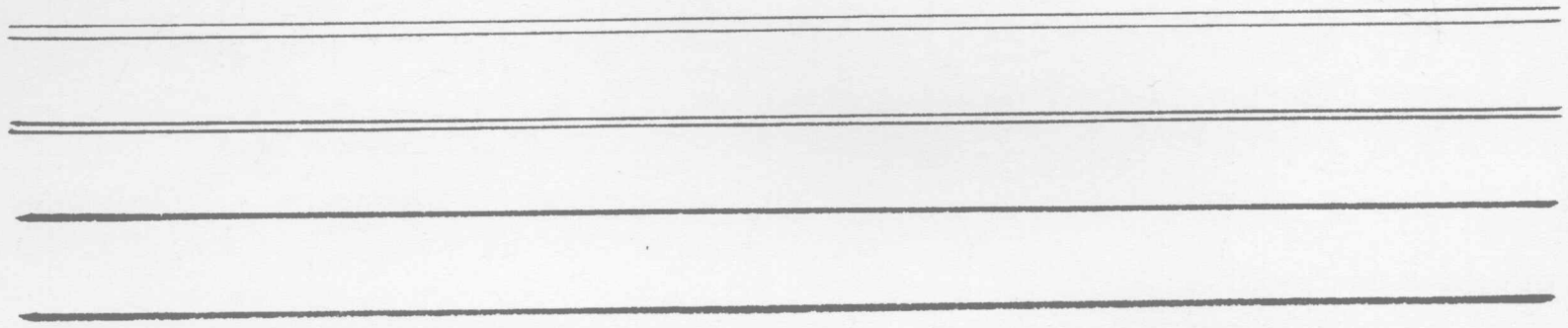

线条画法钉头鼠尾，起行收一波三折。

画须发要注意线条间隔均匀，虚起虚收，胡须长线要流畅、疏朗，不可重叠或交叉。

长且直的线往往是用介尺画出来的，徒手画相对较难。古代的介尺是在毛笔前部再加一个竹或其他材料制成的套管，使毛笔仅露出较少的笔锋，再用介尺画出。现在制作介尺较容易，将两个透明的塑料直尺用双面胶粘在一起就可以。毛笔前部可选取废的签字笔用锯或刀截取一断，选择与毛笔粗细较为接近的套上就可以，方便好用。

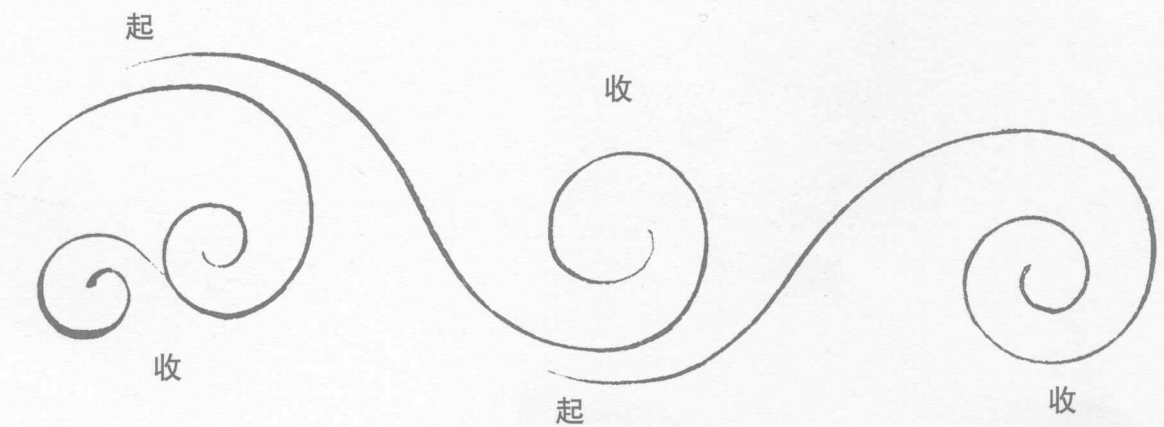
蛇形曲线多见于衣纹、带子。

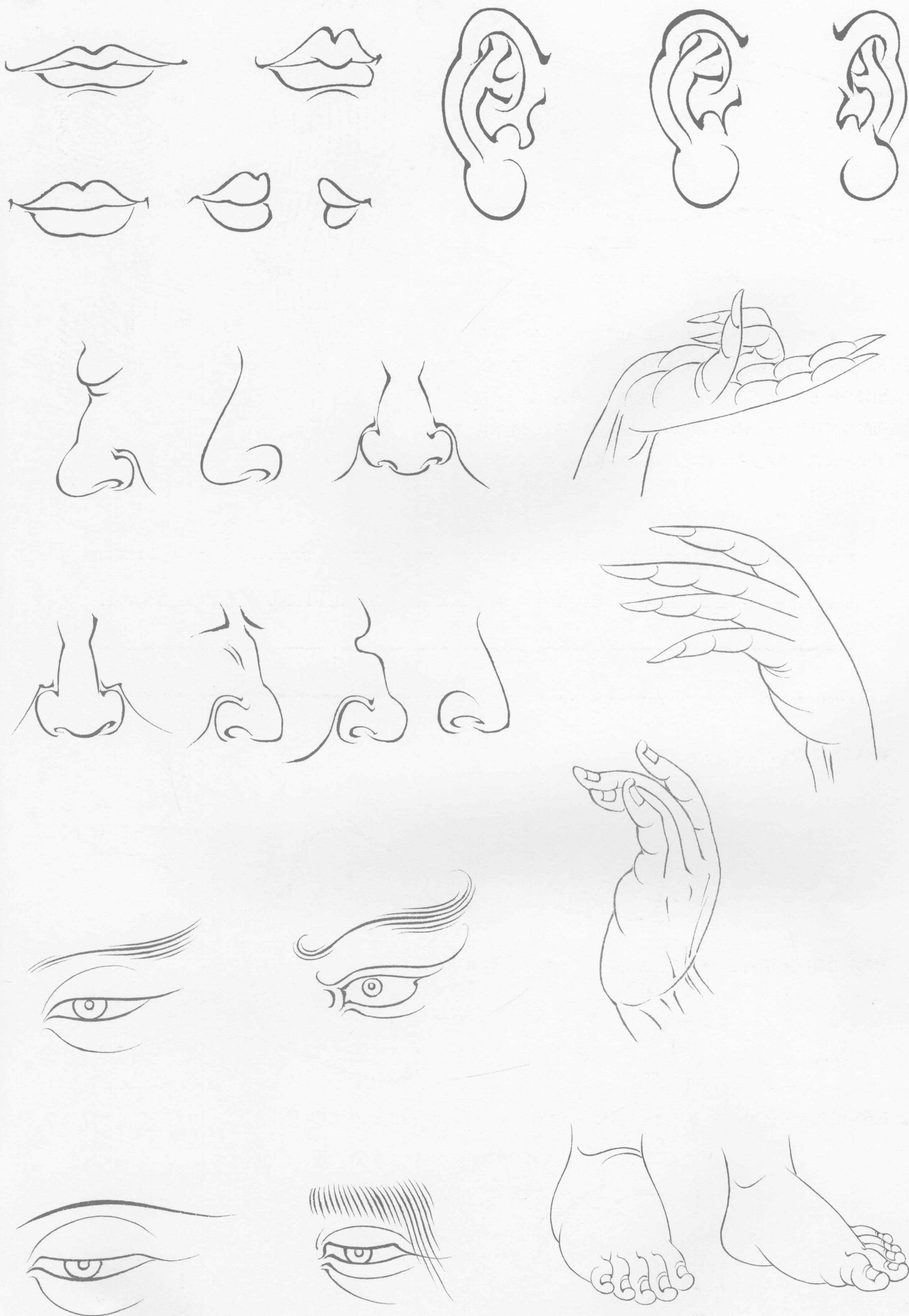

起笔收笔是线描好坏的关键，无论线条是长或短都要注意线条的书写性。

画螺旋曲线要注意画出的线要有弹性，粗细变化要均匀，常见于画图案花纹。

女史箴图（局部） 晋 顾恺之（传）

《女史箴图》相传为顾恺之所作。现存均为摹本。所画均为古代所谓具有贤淑和“明智”的女性形象故事。虽为摹本，但我们仍然可以从中管窥其神韵。画面线条连绵不断，流畅自然，有“如春蚕吐丝”的意味。

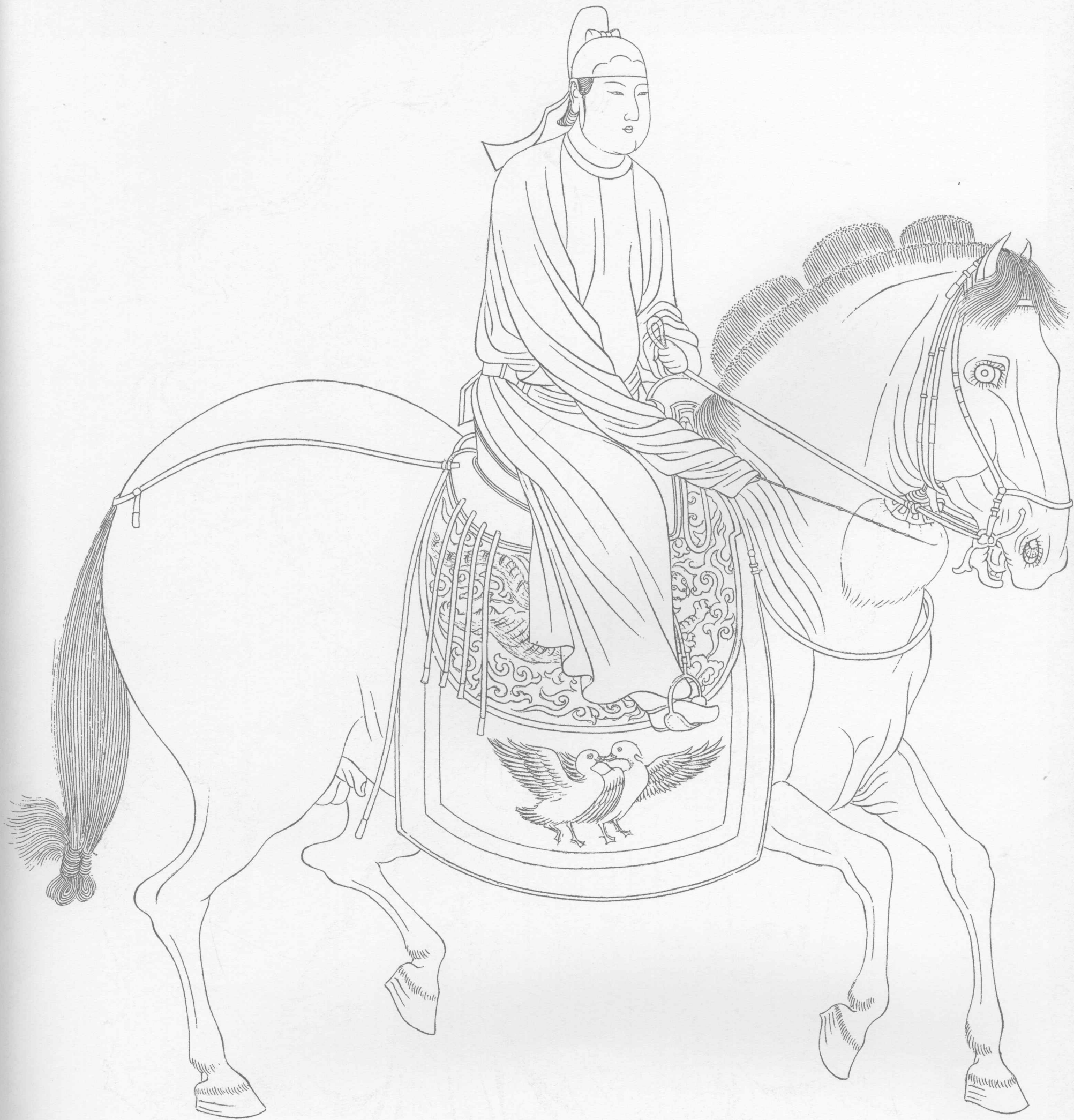
列女仁智图（局部） 晋 顾恺之

《列女仁智图》在顾恺之笔下个个被描绘得生动有趣。根据对人物的神态、身份恰如其分的描绘，可知画家观察生活十分细致。此人物的神态、气质描绘如此传神，人物线条粗犷流畅，造型准确。

天王像（局部） 五代 佚名

此图是苏州瑞光寺塔中木函上的彩画。此画笔法用莼菜描，人物造型神态威武，衣带飘举，虬须飞动。形神兼备，很有唐风。基本上反映出吴道子画风的用笔特点：“行笔磊落，挥霍如莼菜条”，“笔力劲怒”，“笔迹遒劲”，既富有力度，又笔势圆转，形成了遒劲雄壮、飞扬流动的“吴带当风”的特色。

虢国夫人游春图（局部） 唐 张萱

《虢国夫人游春图》表现了杨贵妃的姐姐虢国夫人和宫女们春日乘马出游的情景。此图虽为宋代摹本，仍保持了唐代风格。张萱仕女画的人物形象丰肌肥硕，构图前疏后密富于节奏，既整齐又有变化；线条工细劲健而富于弹性；设色富丽匀净，细部刻画精到入微。无论在造型、线描上还是设色、晕染，都向我们展示了唐代工笔人物画高超的造型能力和精湛的绘画技巧，是学习、研究传统人物画的典范。

簪花仕女图（局部） 唐 周昉

周昉以仕女为主要题材，创造了一种“丰颊肥体”的绘画样式，在造型技巧上都达到相当完美的程度，甚至日本的浮世绘及美人画也深受其影响。这里选取局部，从中可以感受造型的完美、线条的劲挺流畅，凝重大气而不失细节的精妙。