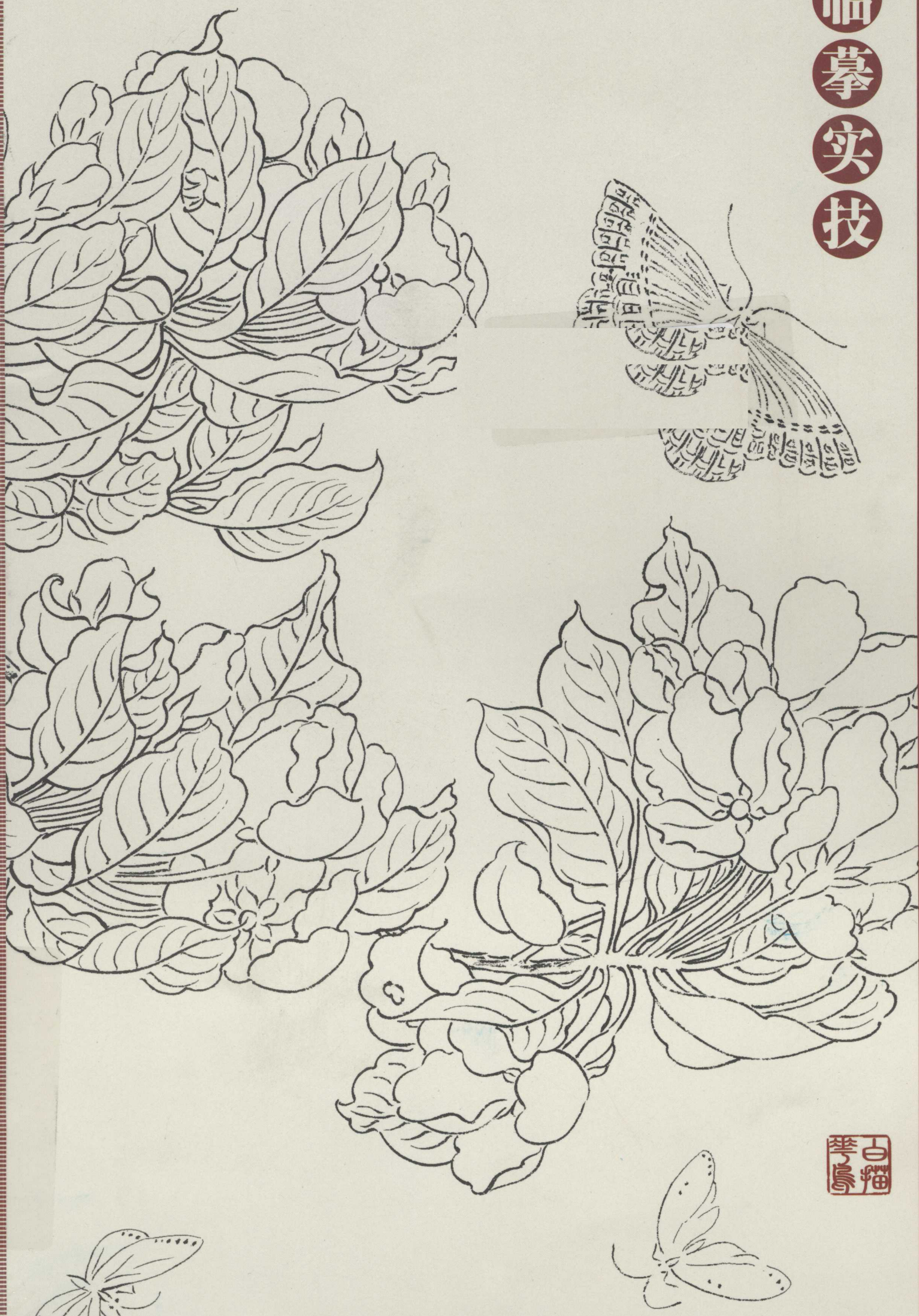
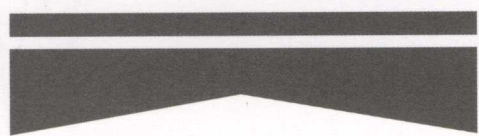

国画白描临摹实技

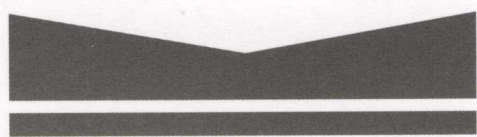
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社
赵斌 刘文斌 孙悦 编著

花鸟篇

花 鸟 篇

国画白描
临摹实技

编 著：赵 斌
刘文斌
孙 悦

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

国画白描临摹实技.花鸟篇/赵斌 刘文斌 孙悦编著. —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 978-7-5314-4510-4

I. ①国… II. ①赵… ②刘… ③孙… III. ①白描—花鸟画—技法(美术) IV. ①J212.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第000694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3月第2次印刷

责任编辑:关克荣 肇 齐 张思晗 王 楠

装帧设计:关克荣 林 枫 严 赫 罗 楠 郭 丹

技术编辑:鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对:张亚迪

ISBN 978-7-5314-4510-4

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

中国传统绘画艺术博大精深、浩如烟海。学习工笔花鸟画选择从宋人小品画入手，其原因就在于宋人重法，平心静气，一丝不苟，不见丝毫逞强气胜，故弄玄虚。并且宋代绘画是中国美术发展史上发生重大转变的时期，其代表了传统工笔花鸟画极高的成就。读宋人小品，人们能感受到对生活、自然的爱恋与感悟之情，大到鸟兽小到草虫无不充溢生机，其作品蕴涵着至真至美的高度审美境界。中国画的线是中国画的主要构成因素，且具有独立的审美价值。传统绘画中“书画同源”之说，更强调了线在运用上书法用笔的重要性。不只是一定要画出物象的结构与轮廓，更要以书法的用笔方法去表现、去“写”。学习白描可以锻炼用笔、用墨、用线以及构图等方面的基本功，同时提高掌握用线的造型能力。其目标是如何用线借助形象来表现作者的“情”与“意”。

书中所绘制的皆为宋人小品画的原大粉本，为广大艺术院校学生及爱好者学习白描提供摹本的同时，也为进一步临摹宋人小品画提供便利。

2009.12于鲁美三窗阁

大足

一、花鸟画的白描

白描，也称双勾，是我国民族绘画的主要表现手段之一。它的特点是不借助任何色彩和明暗关系，完全用线来表现对象的形体、结构、质感和体感，圆满地完成画面效果，达到形神兼备的造型要求，形成中国画“以线造型”的审美要求和民族特色。白描在中国绘画艺术上占有重要地位，它不仅是形象的框架和筋骨，还具有独立的艺术性，所以它又是中国画的一个独立画种。唐代吴道子的《送子天王图》，宋代赵子固的《水仙长卷》，明代陈洪绶的《屈子行吟图》，都是流传下来的有代表性的白描作品。秦汉时期的画像、画像砖，北魏和唐代的线刻及各大石窟、寺庙保存下来的壁画作品，以及近现代连环画、插图都有很多线描形式的优秀作品，都值得我们很好地学习与借鉴。白描又是学习中国画的基础，南齐谢赫的《六法论》中特别于第二法中提出，“骨法用笔”。清代沈宗骥云：“笔乃作画之骨干也，骨具则筋络可联，骨立则血肉可附。”张彦远所著《历代名画记》，在《论画六法》作了精辟的论述：“夫象物必在于形似，形似须全骨气，骨气、形似皆本于立意而归乎用笔。”可见用笔是中国画造型的根本技巧。

线的运用是中国画的最显著的特点和优点之一。线描既成，物象已立，就是说，当轮廓勾出来后，物象的形态已经包含在线描之中了。无论是工笔画还是写意画，工笔勾线像楷书，写意勾线像草书，都包含大量的“线”，人物画中的衣纹、器物，山水画中的车、舟、山石、树木、屋宇、亭台楼阁以及基本皴法，花鸟画中的花、草、树枝，鸟的羽毛，往往也是用勾线造型的基本训练，是有着强烈民族特点的一种国画表现形式。所以学习中国画，白描作为基础会起到事半功倍的作用。

线本身在客观实际中并不存在，它不过是画家从复杂的自然现象中概括提炼出来的一种造型手段，如何从千变万化的自然现象中提炼出来，这就要求作者深入细致地观察和研究对象的生长规律和组织结构等特征，再根据对象的造型要求，概括和创造出能够表现对象的各种描法。

白描不像西画那样去表现物体的块面，而是着眼于物体结构的各个边缘，从各个块面之间的交界、转折、起伏处概括和寻找出“线”，从而塑造出形体来，以至达到增一笔太多，减一笔太少的严谨程度。

由于物体的质地不同，因而产生不同的质感。怎样用“线描”来表现物体不同的质感，这是根据对象轮廓特征与表面纹理概括提炼出来的那些线条描法来完成的。不同的对象，各有自己独特的质感。

历代画家根据这些复杂的对象，创造出了相应多样的线描——在人物画中，有所谓“十八描”；在山水画中的勾、皴等，有各种线法如皴中之披麻解索，青绿山水的许多勾法等；花鸟画，尤其勾染、勾填的花鸟画，也有着各式各样的描法如方线、圆线等，由此可以看出勾线要“因形而殊，因质而异”。一般地讲，质地硬的线条要画得粗壮些，质地软的线条

要画得柔一些，分量重的要实，分量轻的要虚。玉兰花、荷花的花瓣平圆丰满，宜用圆润而富有弹性的线。牡丹花、杜鹃花的花瓣带皱褶，要用颤笔侧锋，以顿挫多变的线条显示体面转换。树的枝干也要根据老干嫩枝有所区别，一般地讲，草本宜圆润，木栖宜卷劲，藤本宜柔韧。所以中国画的线描要灵活运用，随机应变。随着社会的不断发展，线描技法也在不断推陈出新，更多新的描法有待于我们去发掘、探索、创造。

白描的空间感是靠线的虚实、疏密、浓淡、粗细、松紧、强弱等对比手法来表现的。尤其是在没有色彩只靠勾线的白描画法中，更要突出地运用这些矛盾和反差来表现空间感。一般的情况是近粗远细，近浓远淡，近紧远松……如前面画简单的石头，那么在后面可用较繁的花草托出它。画一丛兰草，如果在前面的叶子处理得密一些，那么在后面的叶子就要相对疏一些，等等。这些都是运用对比的表现形式表现空间的手法。

中国画运用线条以夸张和强调的手法，把物体的转折面勾画出来，以表现物体的体感。

自古以来，画家们都很重视勾线，讲求笔法。如何勾好线呢？首先要有正确的姿势和执笔方法，勾线时，两肘平放到桌子上，两肩齐平，两腿自然下垂和肩宽相等，胸张背直，头稍向前倾(不可离笔太近)，使身体坐得舒适自然、气力畅通、运转自如。执笔用拇指和食指、中指紧握笔杆，用无名指和小指抵住笔杆，一定要指实掌虚，虎口张开。要使笔变成自己身体的一部分——神经末梢，这样笔才能敏感有力量，才能发挥指力的最高效能，勾出的线才能灵活、准确、挺拔、流畅。勾线时要使手腕枕纸面，使笔锋垂直于画面，笔尖着纸，运笔中要靠指、腕、肘、臂准确灵活的运用。勾短线要用指力和腕力，勾长线要用肘力和臂力，最好要悬肘，腕肘运行无阻，这样勾出的线条才能运转自如，流畅有力。

勾线用笔多用中锋间以侧锋，工笔画以中锋为主，侧锋为辅。中锋是指行笔中，笔锋始终与纸面保持垂直，画出的线条圆润丰满，所以叫“圆笔中锋”。所谓“如锥画沙”就是这种笔力所致。侧锋，执笔向右倾斜，用笔侧下，勾出的线条有浓有淡，有干有湿，变化多趣味。中锋是工笔画的基本笔法，但要适当地配合侧锋，笔法就更丰富。勾线用笔的起止很重要，一条线无论长短都有起笔、行笔、收笔三个过程，即“一波三折”。波，是说线条要有起伏，有变化，不能板涩。折，是方向的变化，以一画为例；欲右先左为一折，右行为一折，收笔回锋为一折，合为三折。起笔要藏锋，要横笔竖下，竖笔横下，要准确、稳妥，要胸有成竹。行笔要保持中锋运行，气贯始终，要能控制笔的提按，行笔不易过快，快了油滑，也不易过慢，慢了板涩，要力度均匀，流利畅达。中途不改变方向，要尽量一气呵成，一笔到终。凡是要改变方向都要停顿，欲称“气眼”，即换气的地方，转笔的地方不可换气，笔随指转方可保持笔的中锋运行。收笔要能控制，“无往而不回”，每笔都有收回来的力量，收笔向上提笔时，不可信马由缰，轻率潦

草，每笔都要送到位。要有余力，即使非常细的线也要勾出力量来。勾直线要勾得平直，即用笔力量均匀，处处着力，没有虚浮的地方。勾圆线要能勾得圆润而富有弹性，使人感到无迹可寻。勾带皱褶的线(如牡丹花、杜鹃花等)，要用侧锋颤笔，线条灵活多变。勾长线(如水仙等)，要稳、沉着、不慌张，一气呵成，中途不要停顿，上下气势才能连贯。初学者不能一笔勾下来，可以接笔。接笔有两种方法：一种是有痕迹的接法，一种是无痕迹的接法。无论哪种接法都要接得气势连贯。处理前后交叉线时，后一笔要让前一笔，交叉处要留一点点距离，看起来似连而实断，即所谓“意到笔不到”。勾线用笔要快慢相济，行笔要有节奏，转折分明，停顿清楚，笔笔咬紧，墨色饱满。

评定一幅白描作品的线勾得成功与否，首先要看线是否充分地表现了对象，其次是看线本身的功力与趣味。所谓“功力”就是控制笔的能力，这种功力是用笔的速度和恰当的力所产生的，行笔的快慢，提笔的轻重，转折的适度，笔锋的变化，都是由指、腕、肘控制所成。在运笔过程中，通过不同的行笔动作(如快慢、转折、顿挫、提按)，墨色干湿、浓淡的变化，组合形成不同的感觉，构成一种美的意境，让观者在欣赏内容的同时领略到勾线的技巧和趣味，以至感受到画者的“意”与“情”。

勾线用笔忌虚浮甜俗，浮则苍白无力，甜则轻佻油滑。勾线要平稳大方，结实含蓄。要防止勾线中顿挫不明，描而无笔，潦草飘浮，杂乱无章，笔损形神等毛病。

二、工具材料与使用

中国画有它独特的形式和风格，其形成的原因很多，其中与运用特殊的工具有很大的关系。所以，关于中国画工具材料特点的了解，对于创作具有民族形式的中国画有着重要的作用。这里对应用的“文房四宝”——笔、墨、纸、砚以及各种颜色材料分别说明如下：

1. 笔

毛笔是中国画最重要的工具，所以中国画亦曾称作“毛笔画”。毛笔大致可分为硬毫、软毫及介于两者之间的兼毫三大类。硬毫笔主要用狼毫（黄鼠狼的尾尖毛制成），也有用貂、鼠、马、鹿、兔毛制成，硬毫的笔性刚健，适合画线条，常见的兰竹、小红毛、叶筋笔、衣纹笔、书画笔等。软毛笔主要用羊毛制成，也有用鸟类羽毛制作的，性质柔软，含水性强，适合作大面积的渲染用，常见的软毫有大鹤颈、白圭笔、染笔、纯羊毫提笔等，兼毫笔是用羊毫与狼毫（或兔毫）相配制而成，性质在刚柔之间，如七紫三羊、白云笔、纯紫尖毫等。

好的毛笔都有一些共同的特点：圆、齐、尖、健，这样使用起来才能运转自如。画笔用后应及时清洗干净，避免墨汁干结损坏笔毫。

长锋容易画出婀娜多姿的线条，短锋落纸易于凝重厚实，中锋、短锋则兼而有之。传统工笔花鸟画所使用的笔，极为讲

究。首先要有极其硬利的狼毫笔来勾勒，又须有毫短而丰满的羊毛笔来敷色，秃笔画老干坡石，破笔丝禽鸟的柔毛，各自为用，相得益彰。

工笔花鸟画所用的笔，有“小红毛”、“大红毛”、“衣纹笔”、“叶筋笔”（均是笔名），是勾勒用的笔。着色用的是羊毫笔，分“大白云”、“中白云”、“小白云”，代替使用的有“小楷羊毫”或是其他羊毫笔均可以。唯独石青、石绿特别是朱砂着色时，更易使用狼毫制成的笔，这种笔毫较硬，易于涂染匀净。笔的保养，最重要的是用后把笔洗干净，特别是硬尖勾勒用的笔，不单是被墨胶住，再泡开就损坏它的笔锋，而且笔尖胶歪后很难矫正。着色用的笔也忌胶固。笔的存放，无论是新笔或是旧笔最好放在笔筒里或挂在笔架上，免得被虫蛀伤。

2. 墨

中国画以墨色为主，所以制墨和用墨方法非常讲究。墨的种类很多，以原料来分有松烟、油烟、漆烟三种。“油烟”是用桐油取烟和胶制成，一般的胶重些；“松烟”是直接以松取烟和胶制成，一般的胶轻些。因此，前者水磨之后，沉淀缓慢，由于胶生，凝结力强；后者水磨之后沉淀较快，因为胶轻，凝结力强。“松烟”取其黯黑无光；画翎毛画蝶用；漆烟取其黝黑有光泽，用它点睛（也有用生漆点睛的），在条件限制的情况下，油烟即可。

鉴别墨的好坏，先要看它是不是细腻滋润，再看它泛不泛蓝或紫的光。凡是浸水被磨的一面光滑如镜、四边平正、丝毫不变的，就是较好的墨；相反，被磨的一面和四边作膨胀状，而且有很多气孔，就是较差的墨。

墨的收储，墨最怕潮湿，也怕风吹，风吹容易碎裂，尤其是新制的墨。因此，墨的收储必须用纸包起来，放在比较干燥的地方。使用墨时，把纸裹紧，下面露出要研磨的部分。

3. 纸

中国画在唐宋时代多用绢，到了元代以后才大量使用纸作画。宣纸产于安徽泾县，古属宣州，故称宣纸。宣纸又分为生宣、熟宣和半生熟宣。熟宣纸是用矾水加工制成的，水墨不易渗透，遇水不化开，但和其他纸张的效果也不一样；可作工整细致的描绘，可反复渲染上色，适于工笔画。生宣纸是没有经过矾水加工的，特点是吸水性和渗水性强，遇水即化开，易产生丰富的墨韵变化，能收到水晕墨章、浑厚化滋的艺术效果，多用于写意画。半生熟宣纸遇水慢慢化开，既有墨韵变化，又不过分渗透，皴、擦、点、染都易掌握，可以表现丰富的笔情墨趣。可以代替宣纸作画的纸有东北的高丽纸、四川的夹江宣纸、江西的六吉纸等，其性能接近于半生半熟的宣纸。岭南派也有习惯用熟宣画写意的。生宣越时间长越好用，它越坚实绵软；熟宣越时间长越脆硬，有时矾性散失，还形成斑点，所以熟宣不宜长时间存放。生宣的品种有“净皮”、“六吉宣”、“单宣”等（单层的、双层的叫夹宣），常用的熟宣有“冰雪

宣”、“云母宣”、“矾棉连”、“矾夹连”、“蝉翼”等。它们的大小通常分“四尺”、“五尺”、“六尺”、“八尺”、“丈匹”、“丈二匹”数种。

4. 砚

砚台，我国最有名的砚是歙砚和端砚。歙砚产于安徽歙县，端砚产于广东高要县。选择砚台主要择其石料质地细腻、湿润、易于发墨、不吸水。砚台使用后要及时清洗干净，保持清洁，切忌曝晒、火烤。砚的优劣对墨色有很大的影响，最理想的是广东肇庆出产的端溪砚，或安徽的砚，都是石坚致细润，发墨快，墨也磨得细，且能贮墨甚久不易干。砚台的形状也有多种款式，以墨海一型最便利，储墨多，使用后可盖上盖子，以免墨水干涸。经过一段时间后，残墨积得太多，应先用水浸泡，再洗除墨垢，保持砚台清洁。

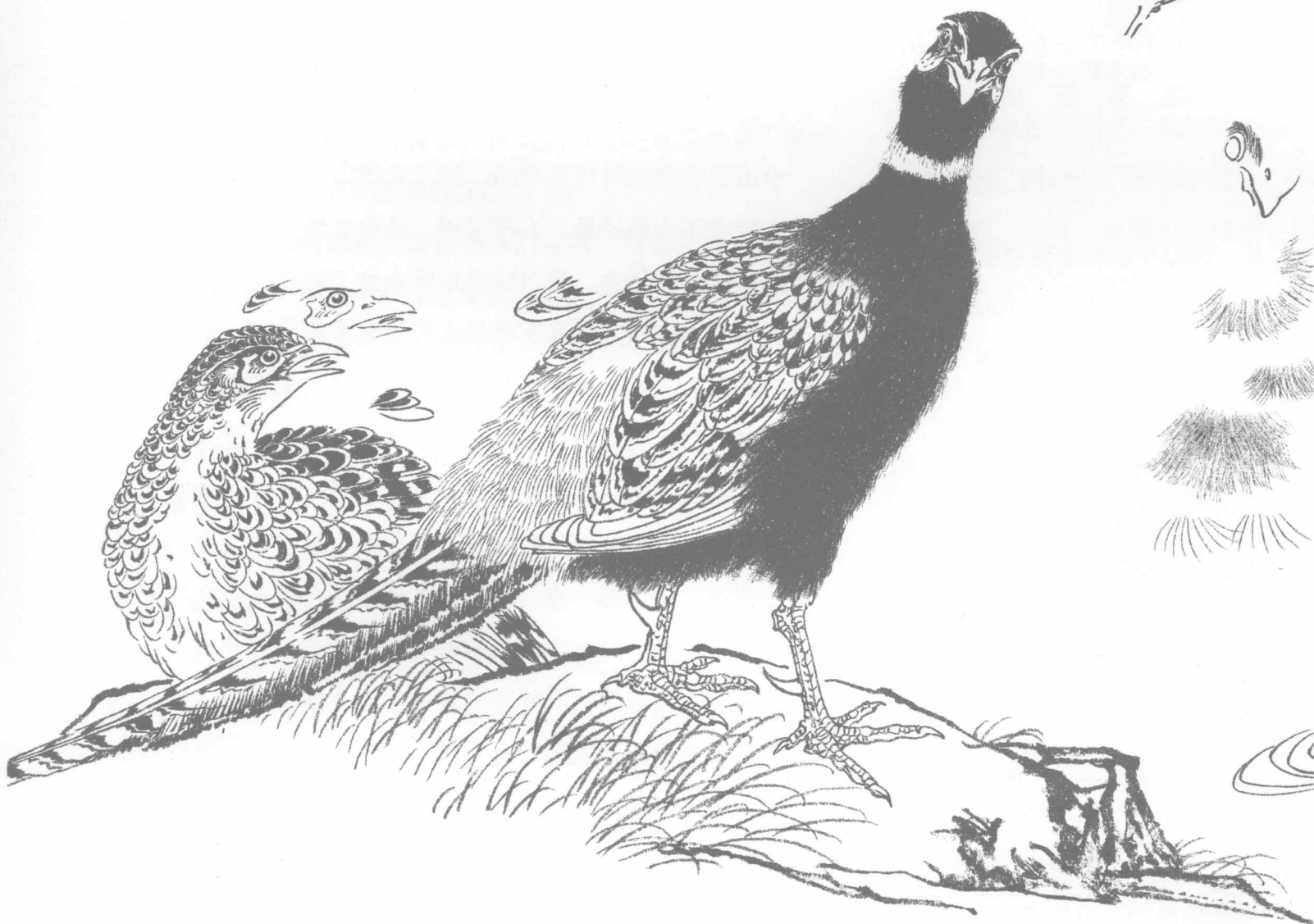
白描中用线的基本规律

勾线宜从画面的主体形象开始入手，从前向后，一层一层往下勾，墨色连贯，一气呵成。

线的穿插是中国画白描的主要表现形式，临摹时要认真解读线与线、形与形之间实接与虚接的关系，且总结其规律性。把单纯的模仿上升为有针对性的学习。

通过用笔的提与按，笔锋的藏与露，用墨的干湿浓淡使线条富有节奏韵律，充满表现力。白描的线可谓是千变万化，但从其表现方法上，大致可分为三大类：“铁线描型”，即中锋用笔，提按均匀，实起实收，墨色统一变化小，力度十足富有装饰性；“兰叶描型”，即中锋用笔，提按有变化，虚起虚收，线条挺秀飘逸；“混描型”中锋与侧锋结合用笔，提按明确实起虚收或虚起实收间或灵活运用。

在鸟禽的白描用笔中，使用虚起笔虚收笔较为合适，即落笔要轻，行笔要实，收笔要虚。线条均匀流畅，富有弹性，来表现出羽毛蓬松、厚实、丰满的质感。鸟禽的嘴与爪用笔要锐利挺健且勾出质感。

赵斌/绘

谷丰安乐图 佚名 宋人

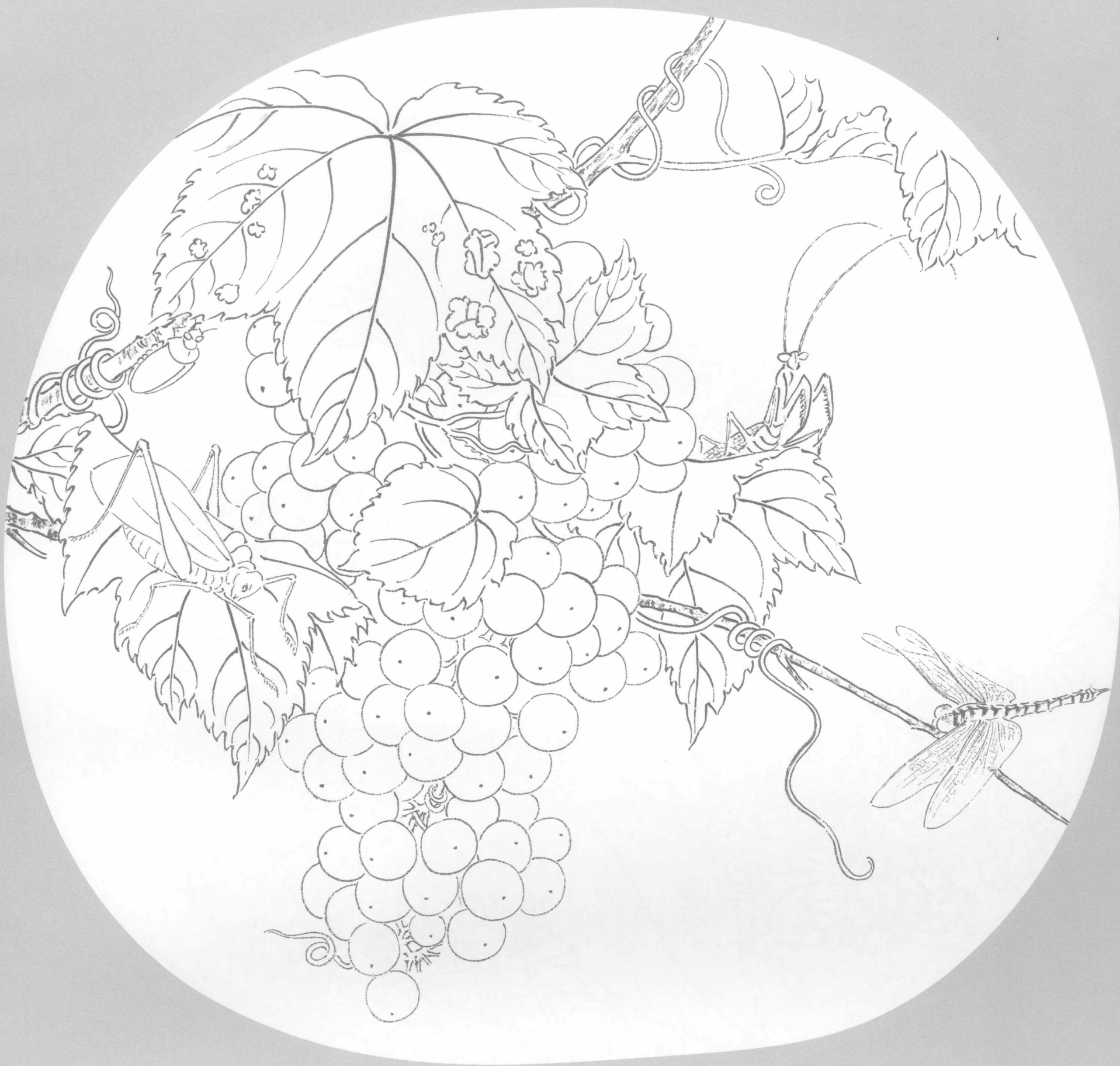
此图中长线需中锋用笔，以肘带腕，笔力挺健，刚中间柔。谷粒的勾勒中以腕运指，起笔与收笔动作明确，把握饱满的感觉。

赵斌/绘

杨柳乳雀图 佚名 宋人

图中柳树干用笔苍劲，勾皴结合，中锋为主兼有侧锋。柳枝用笔挺拔飘逸，行笔流畅，把握作品中柳枝随风舞动的感觉，与树干形成拙与巧、动与静、实与虚的强烈对比关系，体现出线的丰富表现力。

赵斌/绘

草虫瓜实图 佚名 宋人

《草虫瓜实图》造型生动有趣，线形丰富。葡萄的表现圆润饱满，与叶子的质感形成强烈的反差，蜻蜓翅膀的虚笔与螳螂须子的颤笔极大地丰富了线的表现力。

赵斌/绘

菊丛飞蝶图 朱绍宗 宋人

此图线形较丰富，菊花花瓣用笔活泼富有弹性，构图上以密衬疏，花丛的动势平中见奇，极富艺术感染力。

赵斌/绘

紫微图 佚名 宋人

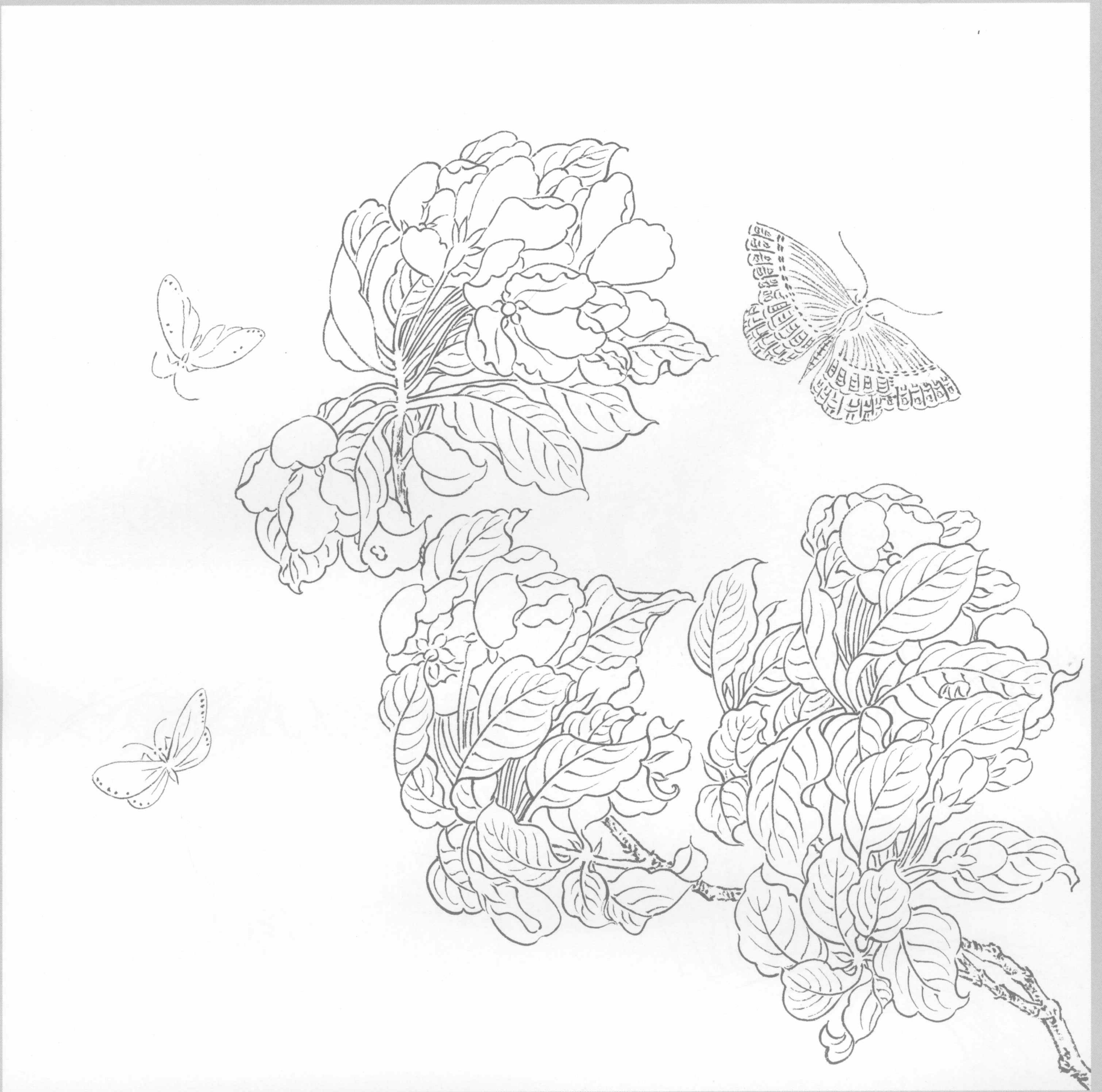
图中紫薇花的花瓣反转灵动，勾勒时需以腕带动指力，一组组勾出。丰富中把握统一，忌迟滞。叶子的筋脉提按动作明晰，忌飘浮油滑。

赵斌/绘

香实垂金图 佚名 宋人

图中叶子的勾勒要注意仔细观察叶片与叶片及叶片自身的翻转关系，笔与笔的实接与虚接，行笔中节奏的把握。

赵斌/绘

海棠蛱蝶图 佚名 宋人

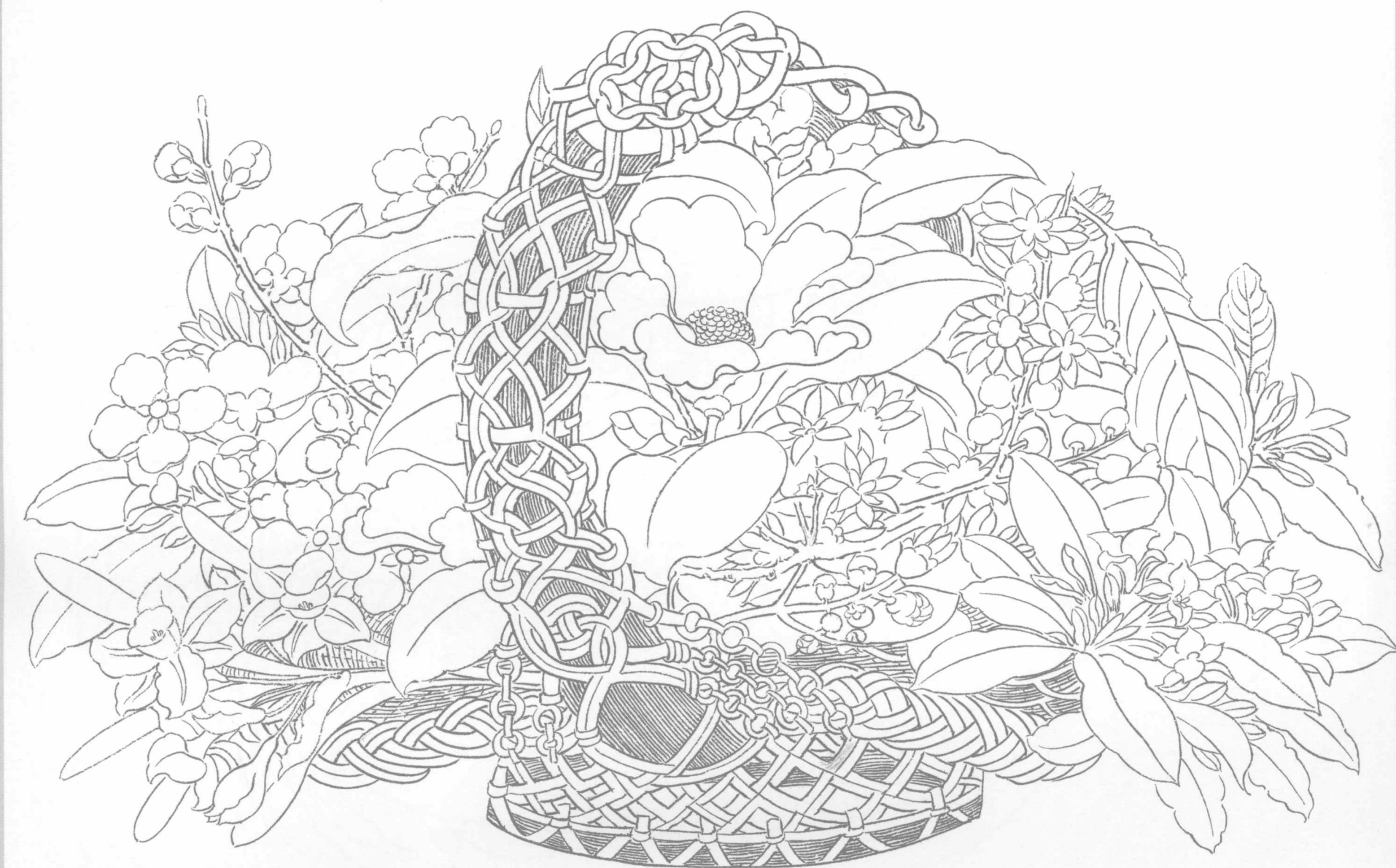
《海棠蛱蝶图》整幅画用线统一却不单调，营造出迎风摆动海棠花与翻飞的蛱蝶遥相呼应的生动画面。用笔平实准确。

赵斌/绘

秋葵图 佚名 宋人

图中花瓣的脉络用虚笔与颤笔勾出。叶子的提按动作明确果断。整幅画以简代繁，以少胜多。

赵斌/绘

花篮图 佚名 宋人

《花篮图》是李嵩的代表作之一，身为宋三朝待诏，其善画人物，尤善界画。此画中山茶、水仙、腊梅等争奇斗艳，艺术表现极为丰富。花篮上的粗线为界画用笔，藏锋起笔，藏锋收笔。以重与拙衬出花与叶的轻与巧，达到丰富的艺术效果。

赵斌/绘

草虫瓜实图 佚名 宋人

《草虫瓜实图》构图饱满生动，瓜须与虫须相映成趣，遥相呼应。瓜的勾勒饱满有力，弹力十足。勾瓜须的线柔韧灵动。整幅画寥寥数笔充满生机。勾圆转的瓜须时，需凝神静气，一气呵成。