

中國畫一技之長速成 金必惠題

白描花卉 十招

编著 丁蓓莉

上海人民美術出版社

中国画技法丛书

总主编：邵洛羊 执行：潘之

《中国画一技之长速成》

编委会

主 编

金正惠

编 委

潘 之 韩 敏

王仲清 颜梅华

张锦标 徐昌酩

吴寿谷 陈谷长

图书在版编目(CIP)数据

白描花卉十招/丁蓓莉著. - 上海: 上海人民美术出版社, 2006

(中国画一技之长速成)

ISBN 7-5322-4898-4

I.白... II.丁... III.白描-花卉画-技法(美术)
IV.J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第071263号

白描花卉十招

(中国画一技之长速成)

编著: 丁蓓莉

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号)

上海新华印刷有限公司印刷

开本889×1194 1/16 印张 2.5

2006年7月第1版 2006年7月第1次印刷

印数: 0001-4250

ISBN 7-5322-4898-4/J·4349

定价: 13.00元

第一章			
画前必读	1		
第二章			
花卉局部分解			
画法	5		
第一节			
基本笔法	5		
第二节		18	
花卉的结构与生			
长特征	8	18	
第三节			
花头画法	10	20	
第四节			
叶子画法	11	22	
第五节			
茎杆画法	12	24	
第三章			
白描花卉写生		26	
步骤	13		
第一节		28	
准备工作	13		
第二节		30	
写生步骤	14		
		32	
		34	
		36	
		38	
第四章			
教你十招			
第一节			
牡丹画法			
第二节			
梅花画法			
第三节			
菊花画法			
第四节			
荷花画法			
第五节			
水仙画法			
第六节			
十样锦画法			
第七节			
蝴蝶兰画法			
第八节			
仙客来画法			
第九节			
紫薇画法			
第十节			
牵牛花画法			
第五章			
参考图例			

第一章 画前必读

中国画，尤其是花鸟、人物画，一般分为工笔、写意两个门类。线描是工笔花鸟、写意花鸟画中最常用的一种表现方法，也是中国画的根本与基础。

线条可以表现对象的轮廓、造型、结构、质感。中国画“六法”中的“骨法用笔”是中国画用笔的基本技法特质，通过“笔法”的运用，不仅表现物象的“形”与“神”，其线条本身亦具有独特的审美价值，如线条的骨力、节奏等，白描线条还能演变出写意画中的许多笔法。

学习工笔画的基础就是白描。所谓白描，就是用较细的墨线，以中国画特有的骨法用笔法所绘制的线描作品。在花鸟画中，花卉白描是工笔花鸟的入门

课。通过学习花卉白描，不仅可以掌握工笔画线条的画法、用线条来塑造形体的方法，还可以了解各种花卉的形态特征、生长习性等。

一幅优秀的白描本身就可以成为一件独立而完整的绘画作品，具有独特的艺术魅力。我国迄今出土最早的一幅绘画作品，战国时代的《人物龙凤帛画》，就是以铁线描法绘制的一幅白描作品。

在中国画历史上，直到唐代，花鸟画尚未从人物画配景的附属地位独立出来。和人物画一样，花鸟画的发展经历了从工笔画成熟、鼎盛，到写意画出现、发展的不同阶段。

工笔花鸟成熟于五代。黄筌创立了

元 张 逊 双钩竹石图(局部)

明 陈嘉言 竹石梅鹊图

双勾填彩法，他是工笔花鸟画，又称院体花鸟画的鼻祖。当时宫廷画院兴起，尤其在宋代达到顶峰。院体花鸟画也在两宋达到光辉的顶点，涌现了大量杰出的工笔花鸟画家。从元代开始，水墨花鸟，也就是写意花鸟，才渐渐发展壮大起来。到明、清时代，写意花鸟趋于主导地位。而工笔花鸟领域虽然也有个别杰出画家，但总体上再难与宋代院体花鸟的成就相提并论了。

在历代工笔花鸟名家的作品中，纯粹的白描不多。然而它是学习工笔花鸟的必修基础课。如果我们将历代勾勒填彩（又称双勾廓填）作品中的墨线勾勒部分独立出来，就是一幅幅精彩的白描作品，可以看到画家深厚的线条功力。所以说，白描部分相当于工笔花鸟画的骨骼和经络。

赵昌是宋代院体花鸟画家中最杰出的代表之一，被称为“写生赵昌”。代表作《写生蛱蝶图卷》对大自然直观的体察，细致入微的刻画在宋代花鸟画中体现得淋漓尽致。画家每于清晨时分来到园中写生，野花野草带着露水，生机盎然。画中草叶线条顿挫有力，花朵线条清雅圆劲。工笔花鸟注重写生，它是白描花卉学习的重要部分。只有通过写生，提炼出表现花卉形态结构的线条，才能画出生动的白描作品。

明 陈洪绶 蕉林 (局部)

元赵孟坚的《白描水仙卷》是一幅较为纯粹的白描花卉长卷，在白描的基础上略施墨色。平缓泥坡上，疏密相间地盛开着数十丛水仙。由飘逸舒展的无数带状叶片组成了线条的辉煌交响，或疏朗，或交织，或重叠。疏可走马，密不透风。线条简劲，潇洒利落。展卷之际，似有阵阵清气扑面而来，沁人心脾。

明陈洪绶的工笔花鸟画在明代可谓独步一时。其线条充分体现“铁线描”的特点，圆劲内敛。造型富于奇崛高古

的独特个性，具有极高的艺术造诣。

明石竹斋画谱是水印木刻画谱，虽是版画，但其毛笔勾线特色与白描作品基本相同。

清恽寿平《水仙图》的线条、造型飘逸、虚灵，脱净匠气，而具清雅恬淡的文人氣息。

清任伯年的工笔花鸟中的线描部分有钉头鼠尾线条的特点，即下笔顿挫较为突出。具有鲜明的个人风格与其时代气息。

当代的陈之佛、于非闇、俞致贞、

元 赵孟坚《白描水仙卷》

李际科等工笔花鸟画名家所作白描作品及白描花卉写生课图稿继承传统而各具特色，都具有很高造诣。

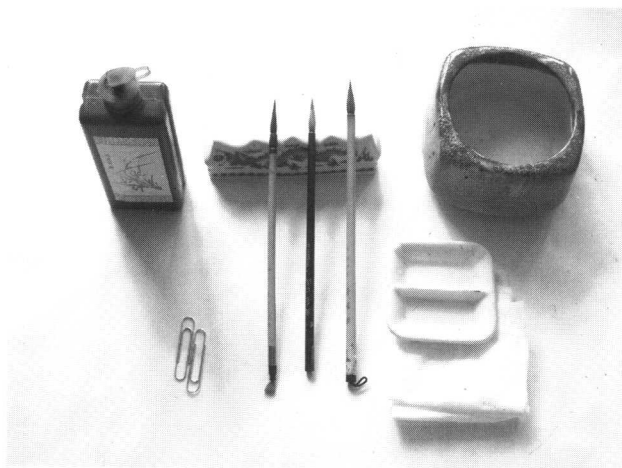
以下介绍白描花卉所用的工具、材料。

笔：白描对毛笔的要求很高，一定要选用优质狼毫勾线笔，如极品小狼毫、紫毫线条、黄狼柳叶及衣纹笔等。笔毫长约2~3厘米。

墨：专业书画墨汁，如“一得阁”、“曹素功”就可满足初学所需，使用也较方便。

纸：熟宣纸，最好是优质薄熟宣纸，如蝉衣宣，便于拓稿。

白瓷碟二三个、洗笔缸、笔架、回形针、吸水纸。

笔洗、墨等

墨汁

笔架

第二章 花卉局部分解画法

第一节 基本笔法

1、勾线

①中锋行笔

和书法用笔一样，白描尤其接近于小楷线条。以书法姿势执笔，做到“笔笔写出”。线条要厚实、圆正、有力，就要在行笔过程中将笔锋保持在线条中间。否则，就是侧锋或偏锋，线条显得单薄，一边光一边毛或破碎状。行笔要稳健，平缓，忌快、浮、滑。古人对于优秀的毛笔线条有很多生动形象的比喻：如锥画沙，如屋漏痕……我们可以

细心体会。

②起笔、收笔

骨法用笔的技法要求，除了中锋行笔，起笔、收笔也是关键，所谓顿挫分明，停行明确。从起笔、收笔是藏锋还是出锋，可归纳为以下四种类型的线条：

a 实起实收

线条两端都不露锋，见顿挫。多见于画枝干、茎梗的线条，也用于花瓣等。

b 实起虚收

起笔时收锋见顿挫，收笔时轻提出锋，但也要有收势，不可草率疾出。多用于花瓣、叶脉等。

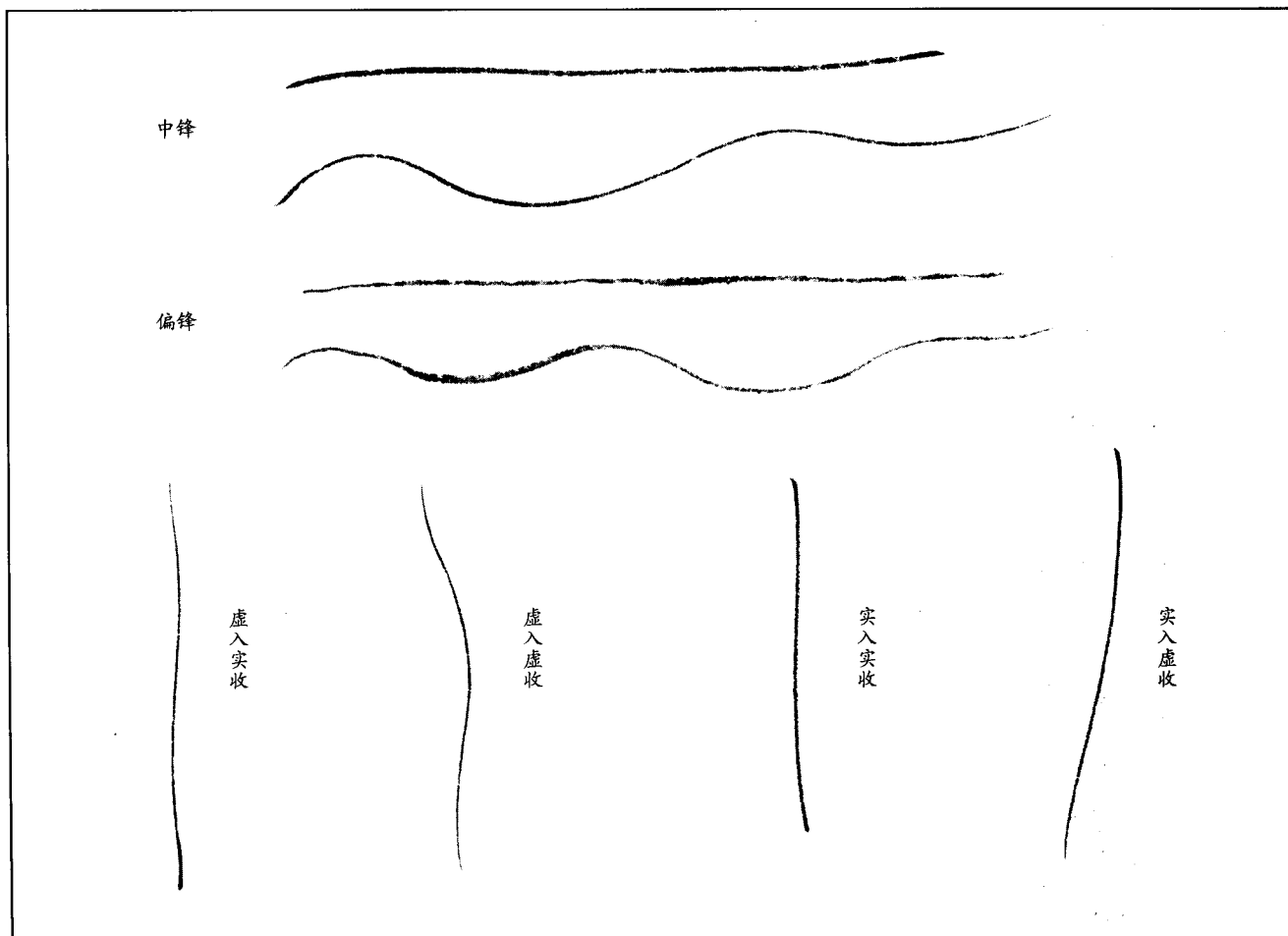
c 虚起实收

轻轻地出锋起笔，收笔时藏锋见顿挫。多用于花瓣、叶脉等。

d 虚起虚收

线条两端露锋，同样要沉稳，忌轻佻。

行笔、起笔、收笔图例

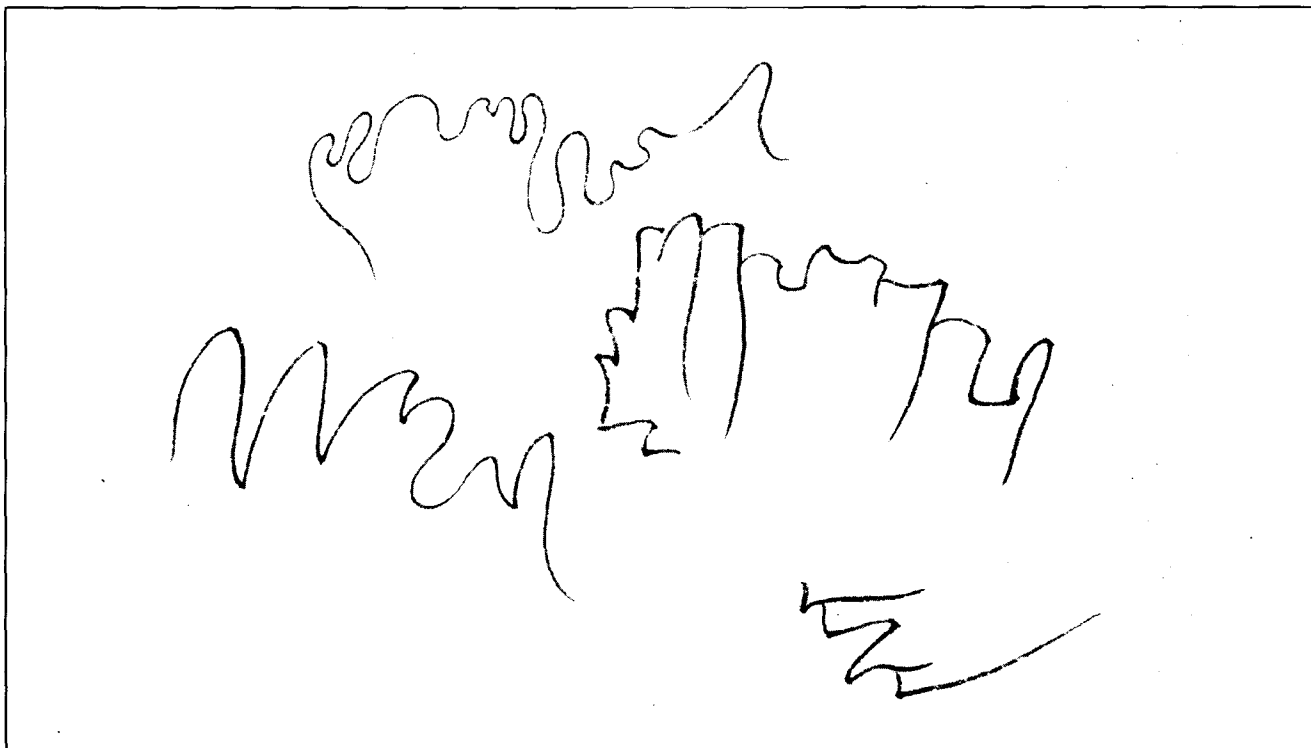

③线条的转折

行笔到转折处，要调整好笔锋，可

放慢速度，略为停顿，也可另起一笔，保持中锋。忌仓促草率。

线条的转折图例

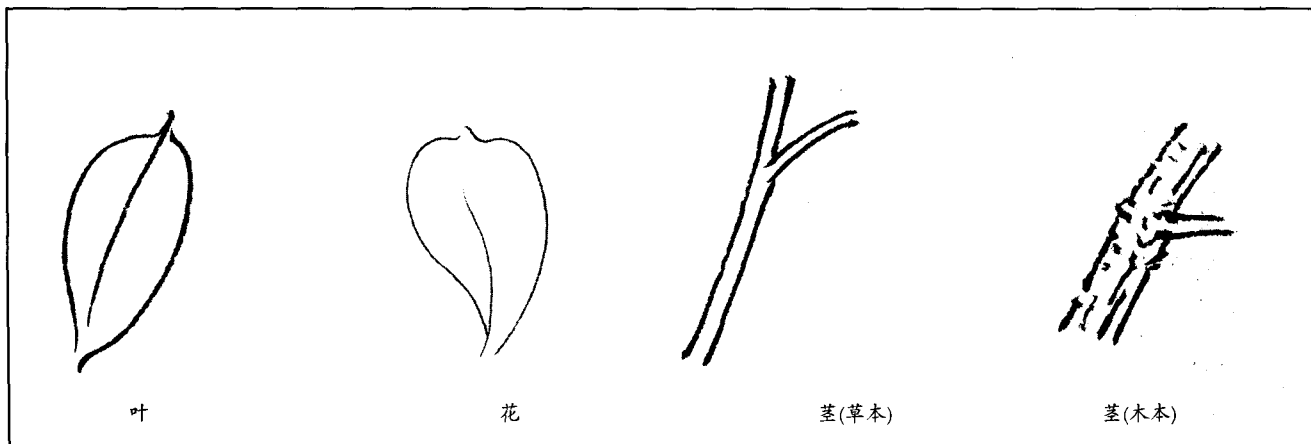
④线条的质感

不同的线条表现不同结构部位的质感。在花卉白描中，不同对象的结构、质感要用不同的线条来表现。

一般花朵部分（称为花头）的用线较细柔，虚入、虚出的线条较多，体现

出花瓣的娇嫩质感。叶、茎部分线条较粗，两端收笔较多，提按顿挫、粗细变化明显。木质的枝干部分线条最粗且转折、顿挫最突出，体现其粗糙、苍劲的质感。

线条的质感图例

叶

花

茎(草本)

茎(木本)

2、用墨

①调墨方法

用清水泡开新笔，在白瓷碟中用清水与墨汁调出浓淡适中的墨色，其量要足够完成一幅作业。以毛笔饱蘸墨色后再用吸水纸吸去多余水分。在试笔的熟纸上先控制好笔墨的枯湿度后再正式落笔。这样就能保证全画墨色的均匀。

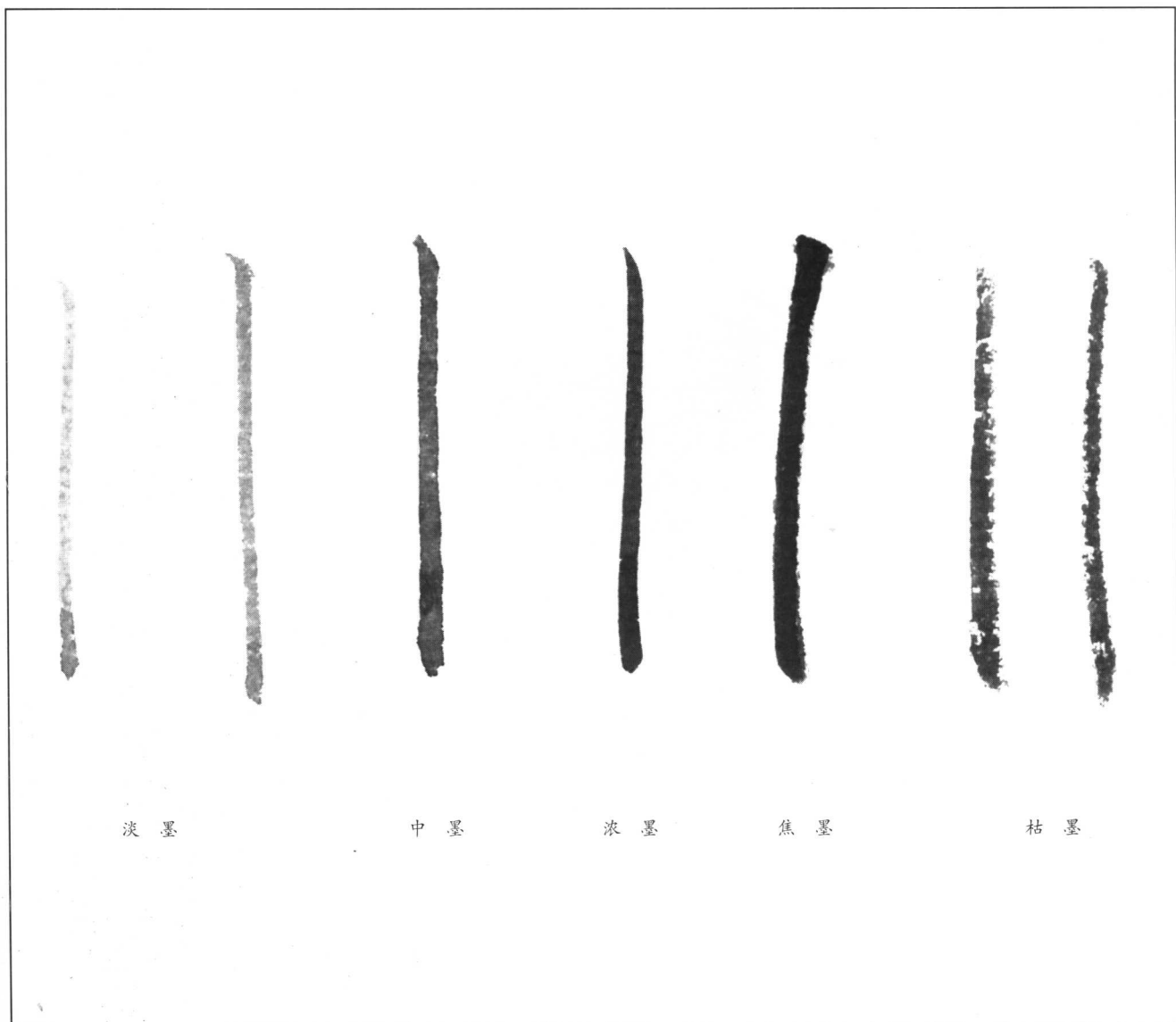
②墨色的控制

在一幅白描花卉作品中，一般对应花卉不同的结构部位，可有二到三种浓

淡不同的墨色。而根据不同的质感，墨的枯湿程度也不同。

花头的墨色可以较淡。叶、茎较花墨色要浓一层，可在原先调好的墨色碟中加入几滴浓墨，调出一碟墨色供画全幅的叶时蘸取。木本花卉的木质枝干要用木本画法，墨色较深较干，多顿挫转折，皴擦结合，并配以点苔，以达到苍劲的效果，与山水之树法相仿。一般用浓墨点花蕊。

用墨图例

淡 墨

中 墨

浓 墨

焦 墨

枯 墨

第二节 花卉的结构与生长特征

花冠，由花瓣、花蕊、花蒂三部分

合瓣。

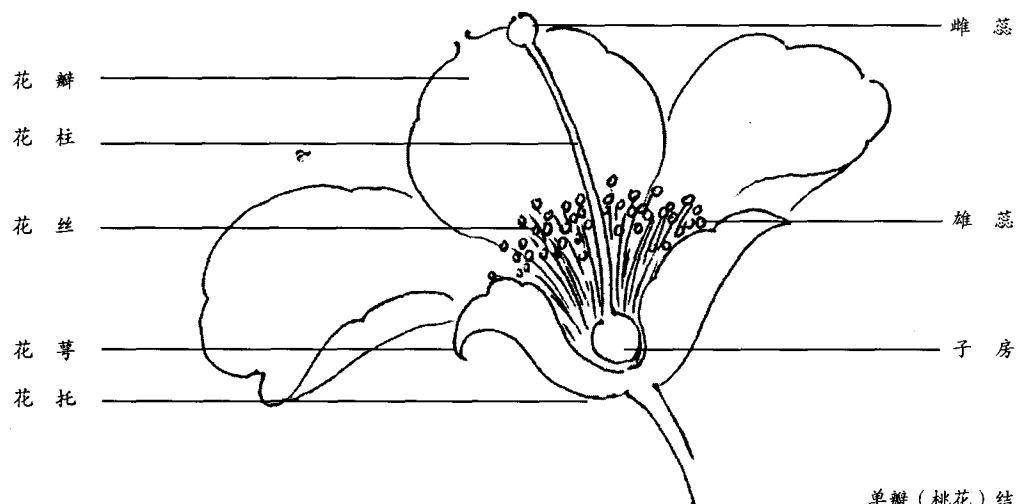
组成。

花瓣有单瓣与复瓣之分。单瓣花的花瓣数量少，组成一层，如梨花、迎春花等，一般有五六个花瓣。复瓣花的花瓣数量多，层层叠叠，如牡丹、菊花等。有些花卉虽是同一品种，但有单瓣与复瓣的区别，如桃花。根据花瓣根部是否相连，又有离瓣合瓣之别。牡丹、蔷薇花等是离瓣，牵牛花、百合花等是

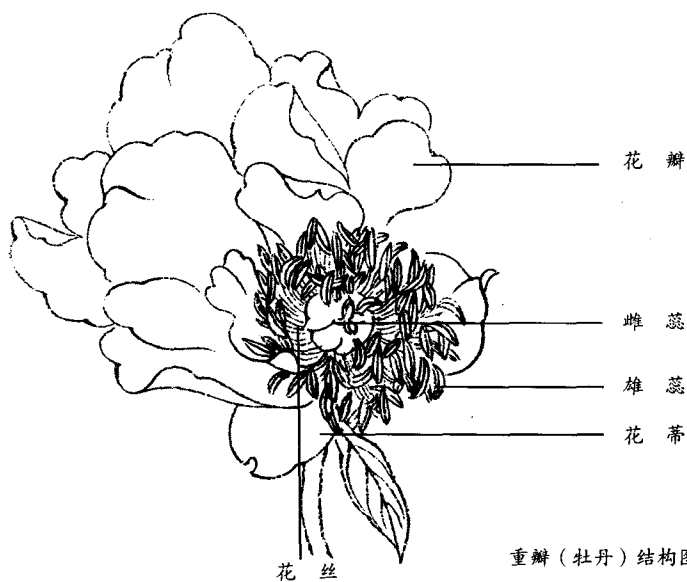
花蕊由雌蕊和雄蕊组成。一般雌蕊一枚在中央，分子房、蕊柱、柱头三部分。雄蕊多枚，围绕于雌蕊四周，由蕊丝、蕊药组成。但不同花卉的花蕊形态各异，有雌雄异株的，也有花蕊不明显的。

花蒂由花柄、花托、花萼三部分组成。花蕊、花瓣生长于花托。花萼因花的种类而异。

花瓣结构剖证

单瓣（桃花）结构图

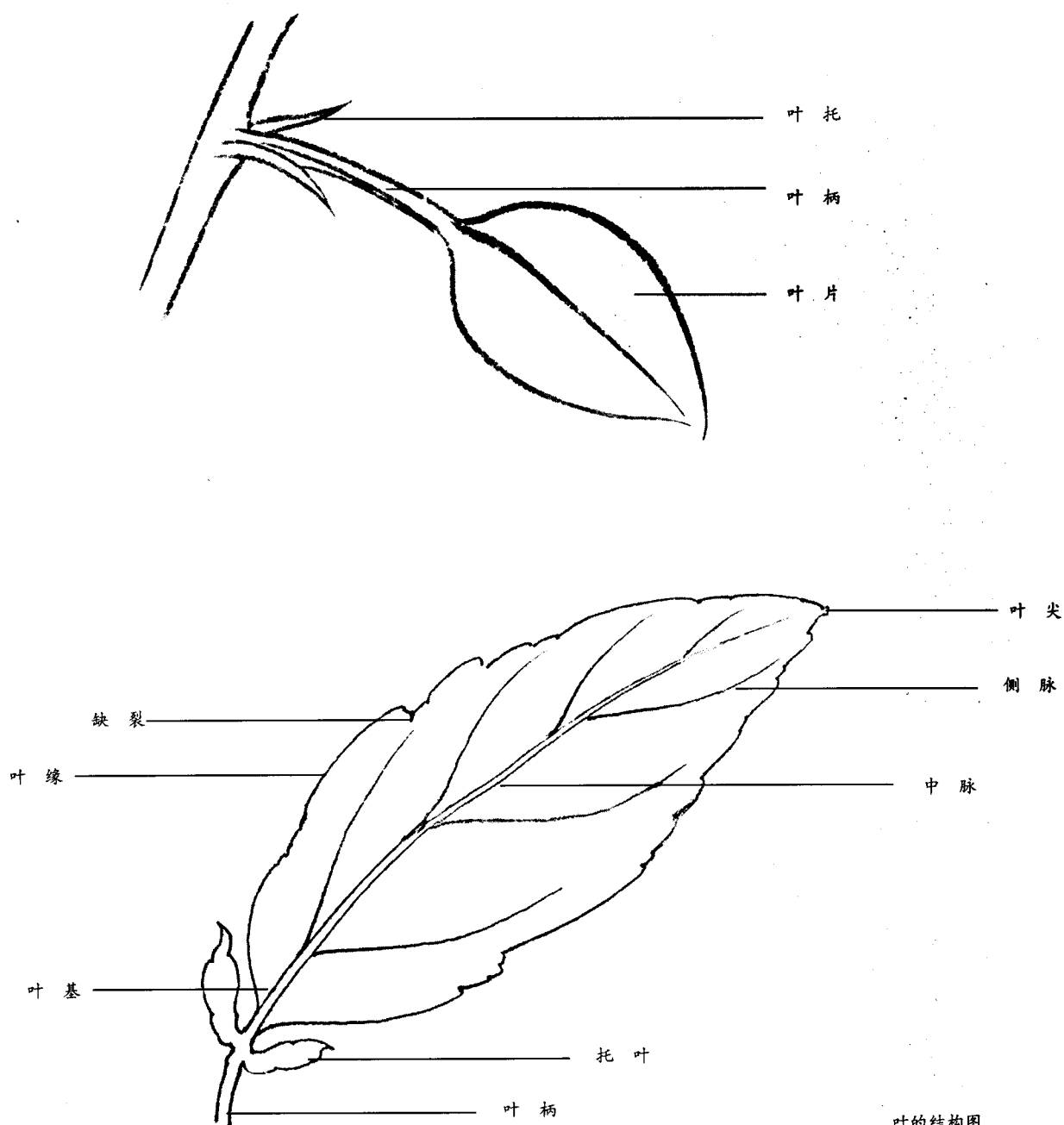

重瓣（牡丹）结构图

枝茎：可分为木本、草本、藤本、蔓本等。枝茎上生叶或小枝处称节，节部较粗。 柄一叶的为单叶，一柄多叶为复叶。叶序有互生（每节一叶）、对生（每节对生二叶）、轮生（每节多叶，放射状排列）及丛生（从根或茎同时生长多叶）等。

三叶：由叶片、叶柄、叶托三部分组成的叫完全叶，否则叫不完全叶。一

枝、叶结构剖证

叶的结构图

第三节 花头画法

花头一般质感娇嫩，用笔多细柔，粗细均匀，多虚轻起笔或虚收笔的线条。勾线顺序是先画前面的形体线条，如先画最前面的花瓣，再层层叠压后面的。

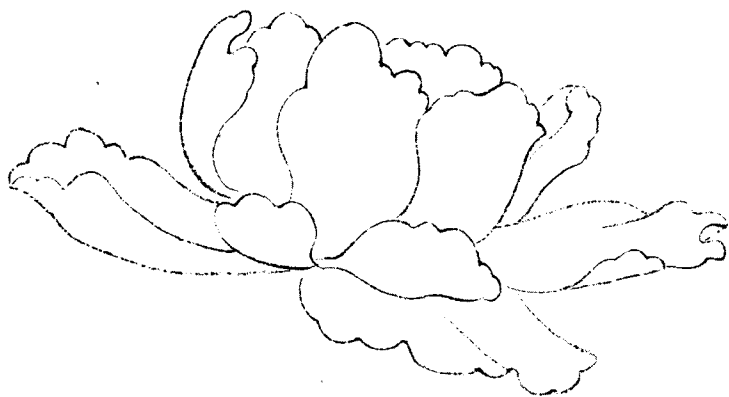
以牡丹花为例，花瓣柔和如春蚕吐丝。

以月季为例，月季花瓣多转折，与牡丹的舒卷线条就不同了。

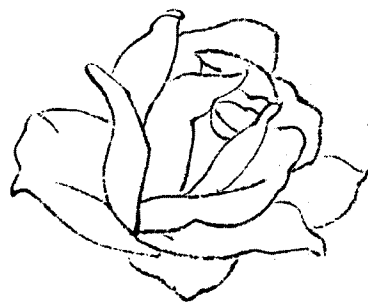
梅花花瓣小而圆，用线较细而圆转。

菊花复瓣多而密，用笔可以劲利，瓣梢见明显顿挫。

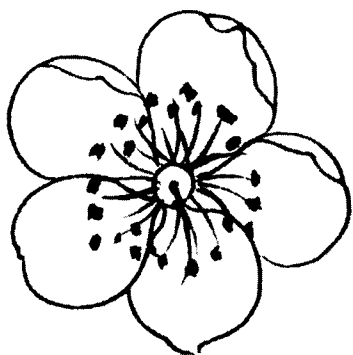
花头图例

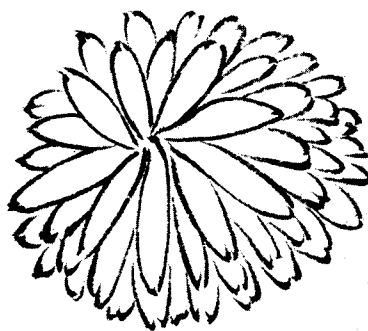
牡丹

月季花

梅花

菊花

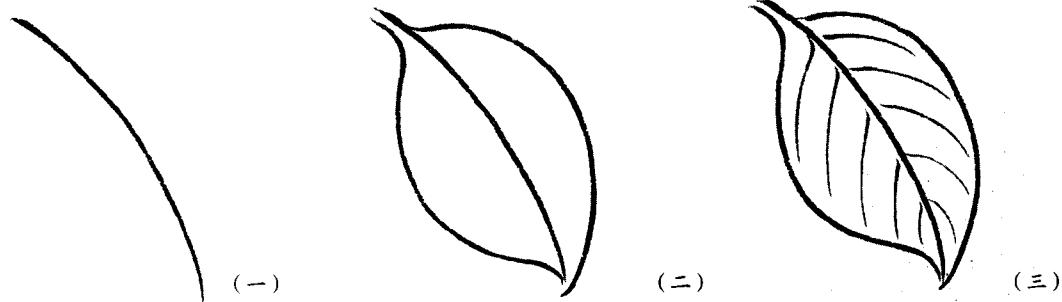
第四节 叶子画法

叶片的形态有卵形、圆形、掌形、带形等等。除了长带形叶多为平行叶脉之外，网状叶脉最多见。

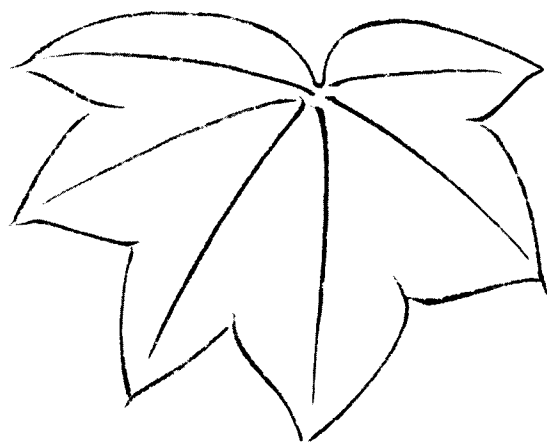
叶子用笔一般较粗，墨色较深，

用笔提按顿挫较明显，线条粗细变化较大。可先画中间一跟大叶脉定势，再画叶缘，最后勾细脉。

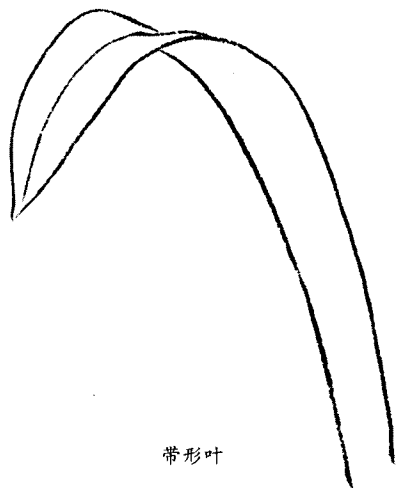
各种叶子画法

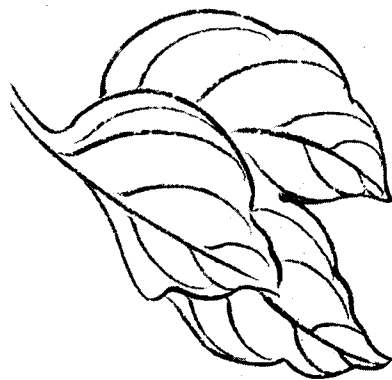
卵形叶画法步骤

掌形叶

带形叶

翻转的掌形叶

第五节 茎杆画法

1、草本茎画法

茎杆用笔多两头收锋，体现其劲挺生长的力度。但忌僵直，应带一定弧度，符合植物的形态规律。分权关节处线的前后关系很重要。通过线的前后叠压可以表现枝条的立体感，否则就会平面而单薄。

2、木本枝杆画法

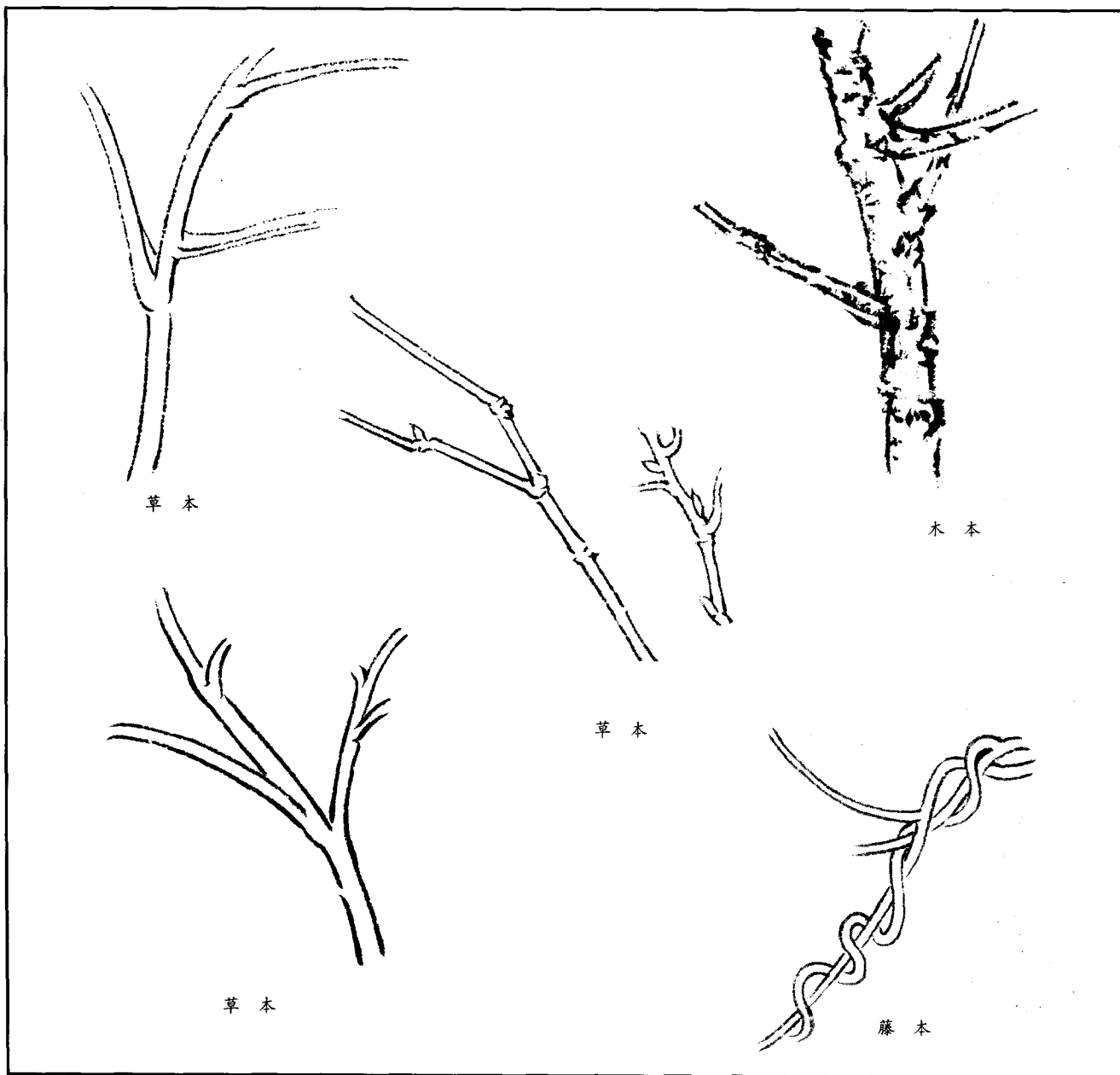
木本枝杆一般用较浓较干的墨色，

线条更粗而多顿挫，连勾带皴擦，就像山水画的树法一样。不过也要笔笔清楚，中锋行笔，不可草率。

3、藤本茎画法

用笔柔韧圆劲，保持中锋。注意线条前后穿插，缠绕的关系。茎杆粗细均匀。

草本、木本、藤本的茎枝画法

第三章 白描花卉写生步骤

第一节 准备工作

学习白描花卉离不开写生。在掌握了花卉的结构、生长规律和技法临摹阶段以后，就要到生活中，从对真花真草的观察写生中，学习正确的观察方法，用线造型的技巧。

1、工具材料

纸张较厚，尺幅较大的速写本，如8~16开大的。也可用4~8开的画板或画夹，绘图纸、铅画纸，用画夹、图钉

或胶带固定。初学宜用2B铅笔，削尖，便于细致刻画。熟练以后可用水笔直接写生。

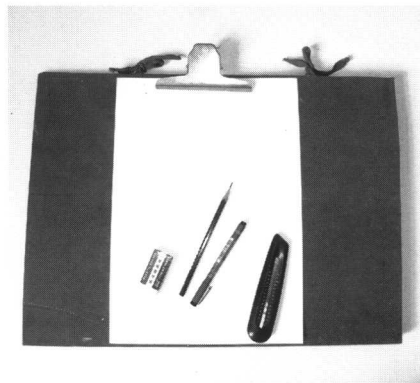
2、写生对象

可以是盆花、折枝花，也可以是园中、自然界的各种花卉。在角度固定，整体观照的基础上，需要能够近距离观察，看清每一个细节。

写生对象

写生工具

第二节 写生步骤

①先用铅笔淡淡地定下构图、花、枝、叶的比例。花卉写生一般与真实的花卉大小相仿或略小。构图一般有横构图和竖构图，视对象的具体情况和主观取舍而定。初学一般要做到构图饱满。

如为盆花也可以画出花盆。可以取整株花，也可取一个局部来写生。花头可以放在中间，也可以偏离画幅中轴，那样会显得生动。如有多个花头，要自然地上下呼应；含苞、初放、怒放要形态各

异。对初学者来说，选择、取舍有一定难度，可以选择一个较为完美的写生对象。艺术创作是没有死板定律的，以上只是一般规律，我们完全不必被它束缚手脚。

(一)