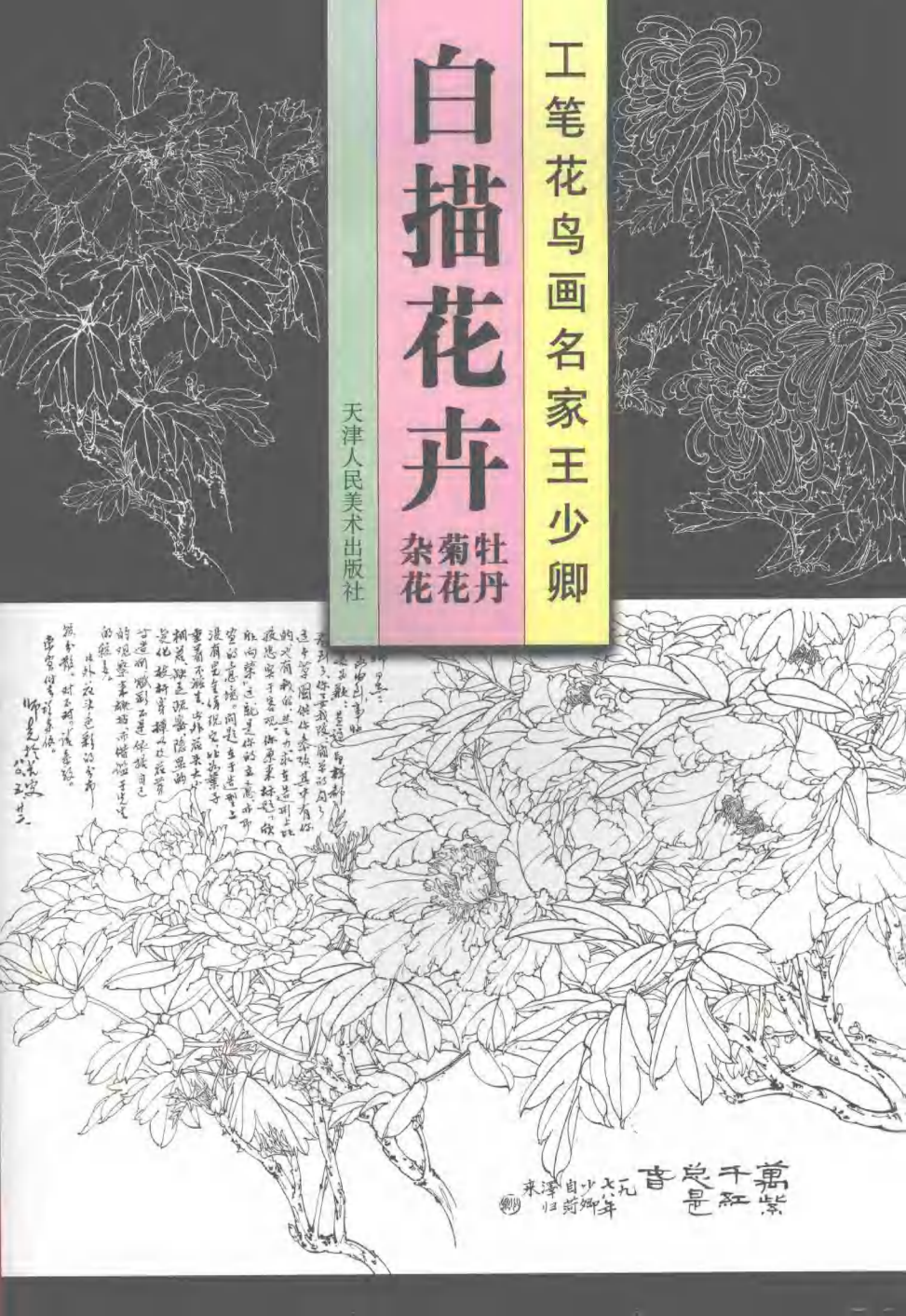

工笔花鸟画名家王少卿

白描花卉

牡丹 菊花 杂花

天津人民美术出版社

牡丹：花中之王，雍容华贵，富丽堂皇，为百花之冠，有国色天香之称。唐代诗人白居易有诗云：「唯有牡丹真国色，花开时节动京城。」牡丹花语：富贵、圆满、繁荣昌盛。牡丹花型多样，有单瓣、重瓣、复瓣等。其叶片宽大，呈卵形或椭圆形，边缘有锯齿。牡丹花枝挺拔，花朵硕大，色彩丰富，有红、白、粉、紫等多种颜色。牡丹花在中国栽培历史悠久，是传统名花之一。牡丹花不仅具有观赏价值，还具有药用价值。牡丹根皮可入药，具有清热解毒、活血化瘀等功效。牡丹花油可用于护肤，具有保湿、滋润作用。牡丹花还可用于烹饪，如牡丹花粥、牡丹花糖等。牡丹花是中国传统文化的重要组成部分，也是中国人民喜爱的花卉之一。

王少卿 画
千红 总是 春
元 年 自 少 卿 画
来 津 归 乡 年

王少卿工笔花鸟作品

秋光丽日

喜上眉梢

新荷

古尽人间第一春

玉洁天资

凌波飘香

淡然超群芳

工笔花鸟画名家王少卿

白描花卉

天津人民美术出版社

作者简介

王少卿，1938年出生于河南省开封市。高级美术师，中国工艺美术大师，第九届全国人大代表，第十届河南省人大代表。现任开封市工艺美术研究所名誉所长，中国工艺美术学会常务理事，中国美术家协会会员、河南省美术家协会理事、花鸟画艺委会副主任、开封市美术家协会顾问。

20世纪60年代在北京中国画院进修，师从著名画家马晋、王雪涛，后又受花鸟画家康师尧指导，深入研究工笔花鸟画。作品曾在全国省级以上报刊发表和出版近百幅，多次参加国内外展览。其中代表作《冷艳》、《天香》、《古尽人间第一春》、《大地之春》、《胜似春光》等，先后入选由中国美术家协会主办的全国首届中国花鸟画展、全国第二届中国花鸟画展、中国画三百家画展及毛主席诗词创意画展。中国当代工笔画大展等。作品被多家出版社出版的大型画册、画库所收录。2002年代表作《清香拂醉》、《秋光丽日》被收录在《中国现代花鸟画全集》。1988年应日本户田市市政府邀请，参加“埼玉国际博览会”，展出花鸟画120余幅，获得好评。出版专著有《王少卿画集》、《王少卿工笔牡丹写生集》、《王少卿中国花鸟画》、《王少卿画牡丹》、《王少卿工笔牡丹画法》。

图目录

牡丹	5-51
菊花	52-64
荷花	65-69
杂花	69-76

图书在版编目(CIP)数据

白描花卉：工笔花鸟画家王少卿/王少卿绘。—天津：天津人民美术出版社，2007.1
ISBN 7-5305-3351-7

I. 白... II. 王... III. 白描—花卉画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第121912号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编：300050 电话：(022) 23283867

出版人：刘子瑞 网址：http://www.tjpm.cn

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷 全国新华书店发行

2007年1月第1版 2007年1月第1次印刷

开本：787 × 1092毫米 1/8 印张：9.5 印数：0001-4000

版权所有 侵权必究 定价：26.50元

简谈工笔花卉的写生和白描

王少卿

作为中国画的一个重要组成部分，工笔花鸟源远流长，成就辉煌，遗产丰富，在中国美术史上占有极其重要的地位。画工笔花卉的过程大致可概括为四个步骤，即写生、提炼、白描、着色。以下着重介绍写生和白描。

第一章 写生

一、写生的意义

写生是学画工笔画的基础。写生可以从两方面理解：一是指对花写生，面对实物熟悉物理、物情、物态，塑造形象；创造典型。所以，作画要明白物理，体会物情，观察物态，只有这样才算达到了微妙的境界。譬如画花卉，有向阳的，有喜阴的。向阳的必定要有挺拔的姿势，喜阴的必定要有茏弱的意态。挺拔与茏弱，两种姿态自然不同。由理生情，由情生态，由态传情，这便是自然的道理。二是指写花之生机、生意、生命，表达花卉的精神，这是花卉写生的本质。三是在写生中培养我们的眼睛。写生不是单纯的照物画物，而是要培养发现能力。各类花卉的自然形态十分复杂，我们要通过写生培养眼睛的敏锐性，以便能迅速捕捉对象，准确进行取舍，大胆创造典型形象，不断提高艺术素养。四是通过写生培养造型能力。实践证明，只有眼到、手到，不断地在写生中练手、练眼、练心，平心记相结合，才能有高超的造型表现能力。

初学写生从临写开始，以慢写为主要形式，辅以速写。在写之前要多看古今名作，学习他人的表现方式和构图方法，做到心中有数再到生活中去，就会较快找到入画的状态。写生返回再整理构图时也比较容易。练习一个阶段以后，就可以转为搜集素材的写生。为创作搜集素材的写生，首先要确定画什么种类的花卉，然后集中精力画出一批写生来。

花卉写生一般以原大为宜，不宜画得太小，太小回来不能直接使用。也不宜画得过大，以致显得失真。写生除了画一些局部花卉结构外，还要画整体花卉的大结构；为了把握气氛，还应画些场景写生来配合。

写生以铅笔、钢笔为主要工具，也可以用毛笔等。初学写生可用铅笔在素描纸上，以利于反复修改，并辅以明暗调子，色彩可用文字记录。必要时可拍照片以备用，作为辅助资料。

二、写生的步骤

写生过程一般要经过观察、选择、描绘三个步骤。

(一) 观察：观察是写生前期了解物理、物情、物态的重要阶段。观察中首先要深刻体会对象的精神、气韵、势态、情趣等，以进入“物我交融”、“情景交融”的境界，激发起写生的欲望，然后再“迫而察之”，充分了解对象的生长结构、形象及具体的形态特征等。这样，既把握了对象的整体气势，又了解了细节的始末，再进行描绘自然就会心中有数，下笔有数。在观察过程中，同时可对描绘对象进行选择。

(二) 选择：写生不是照抄生活，看见什么就画什么，而是经过一番精心的观察比较之后，进行取舍，从“千军万马”中找出“赏心悦目”的“两三枝”来进行描绘，这就是选择。选择包含两个内容：一是选择入画对象，二是选择对对象的入画角度。两者可以同时进行。花朵枝叶的形态好坏，与人的视角角度有直接关系。有些花朵形态虽不十分完美，但换个角

度看可能感觉很生动；有的花朵虽然很漂亮，若视看角度不对，也画不出理想的效果。所以，为了达到理想的生动效果，也可采用移花接木的方法进行剪接与取舍，把不同枝的花叶组织在一个画面中。选好对象及角度后，即可进行描绘。

(三) 描绘：花卉写生多采用由局部到整体的“比较”画法。即依照花瓣结构层次，由前至后，一瓣挨一瓣依次画。为了画得准确无误，必须学会“比较”的方法。“比较”就是先通过眼睛对要描绘的部分(如一个花瓣)进行整体“扫描”，将其形状大小、轮廓线的长短曲直、角度高低与其相邻的各局部之间的空间形状等各种“信息”输入大脑，进行一番比较分析，得出准确判断后，确定第一笔即可下笔描绘。上述的各种“信息”都是互相联系、互相制约的。有时因判断不准，或下笔失误造成画不准确，就应擦掉重画。千笔万笔始于一笔，有时一笔画不准就将影响全局。掌握这个方法，必须每一笔都要经过不断的多方比较印证，才能把握住整体气势，使之准确。初学者如果掌握不住，可以先通过“整体比较”的方法用较细的线或点确定出花头的大形及各局部(瓣)的大概位置、角度、形状等，然后再由近及远按层次依次画也可以。

三、写生的重点

从创作需要角度出发，花卉写生重点应该抓住三个方面进行，即整体写生、局部写生和大势写生。

(一) 整体写生：整体写生一般指由花、叶、茎、枝构成的一枝、一株或一丛花而言，如牡丹花可以把枝干以下部分看成是一个整体，也可以把整体看成一个整体。整体写生应注意选择花形生动完美、枝叶疏疏有致的对象进行细致描绘。描绘时除做必要的取舍，对形象结构、前后层次等，要交代准确，这样的写生作品往往会成为日后创作的重要素材和依据。写生对象的选择应由简入繁，也可先进行局部描绘。

(二) 局部写生：写生时，凡是创作所需要的或对创作有重要参考价值的一个花头或一个花苞、一片或一组叶子、一节枝干及一组花芽，都可以作为一个局部进行描绘。局部写生可以集中精力，节省时间积累更多的优秀特写素材。局部写生多表现花头由含苞至盛开的不同阶段及不同角度的分别描写，或花与叶的俯、仰、偏、侧以及风、晴、雨、露等不同形态的分别描写。

(三) 大势写生：“大势写生”一般是选取具有“自然构图”势态的整体形象进行简略的速写形式的描写。大势写生的选取对象可以是一朵花、一丛花或一个折枝，在描绘时突出“势”与“态”，对具体形象的结构可不作严谨细致的刻画，但是要求花、叶、枝条的穿插层次要清楚分明。这种素材对于创作的构图骨架来说具有重要的参考价值。

四、素材的整理

整理写生素材，实际上就是通过对写生素材进行分析、提炼、取舍的艺术加工过程，其任务主要是按照构图法则的要求和表现技法的需要进行形象、势态、线条等方面的修整、加工。整理写生素材，可以结合创作进行，也可以独立进行。

(一) 结合创作进行整理：根据手头的写生素材，可以先进行构思、构图，然后精选出适合构图“置陈布势”需要的理想的写生素材，用薄纸拷贝下来进行加工、修整。也可以边拷贝

边进行。

(二) 独立进行整理：一般多作局部的修整、加工，如一枝花、一组叶子、一组枝干的整理，只需用薄纸将页下即可进行。

总之，不管进行哪种整理，一定要注意保留原来的写生素材，作为永久性的创作依据和参考资料。整理可以不择手段，采用归拢、取舍、提顿、夸张、变形等手法，删繁就简，突出主体。为了适应构图需要，还可用移花接木、刻红剪翠等办法，以及颠倒、反视等手段，甚至可以借别种花卉的写生素材，采用它的势态，再进行改头、换面。整理后的线描稿也可作为创作的正式稿本。

第二章 白描

一、何谓白描

从专业上讲，用不同而有变化的线条（粗、细、长、短、曲、直、顿挫、干湿等）来表现物体的形象、质感和神态，不加渲染，称之为白描。白描在中国绘画艺术上有重要地位，它不仅是形象的筋骨，而且还具有相对独立的艺术性，到了宋代已经成为独立的画种。

二、如何白描

白描讲究用线和用墨，讲究运笔变化，线条的力度和快感，要求达到线条流利、灵活、准确，并能深刻地表达物象的形、质、神几个方面的高度统一。为达到这个水平，首先要了解正确的行笔方法，白描的工具、材料等。

线描行笔的方法主要是指执掌笔，中锋用笔，死笔，坐腕、运肘、运肩等。具体要做到：

(一) 用笔的速度要均匀，不可太快，使画出的线条虽“细如发丝而全身力到”。

(二) 用笔的压力要均匀，使画出的同一物体或同种物体中的相同部分，都要保持一种统一的、基本一致的笔调。

(三) 用笔要有节奏。勾线要有中锋、侧锋之别，要注意顺与逆、疾与徐、方与圆、连与断、粗与细、顿与挫、疏与密、转与折、轻与重、长与短、直与曲的对比变化；圆、方、直三种线结合实际适当运用；要做到长中有短，粗中有细，虚中有实，实中有虚，方中有圆，圆中有方。根据物体对象，勾线时一定要注重近物粗重，远物细虚，层次要分明。

(四) 起笔、收笔要含蓄，使笔锋不外露，力量含蓄入内，以求“绵里针”的效果。

(五) 注意墨色变化。“墨分五色”，要注意“焦、浓、重、淡、清”五种色阶的变化。

白描的工具、材料主要有：毛笔、墨、纸、镇尺、小碟、水杯等。1. 毛笔，用勾线的狼毫笔，如叶筋笔，大、小、中、细皆可。狼毫笔的笔锋挺健，易勾出流利挺劲的线条。为了勾出流利挺劲的线，多备几支勾线的笔换用是必要的。2. 墨，用墨锭、墨汁都可以；墨汁必须用高级墨汁，如“一得阁”、“曹素功”、“中华墨汁”等。3. 纸，要用熟宣纸，用熟绢也可以。4. 镇尺，什么材质的都可以，只要重量够都行。5. 水杯。小碟可买专用的，用家常用的代替也可以。

三、勾线的主要表现形式

(一) 圆线：主要用于各类花瓣中大面积的中线（即中轴），突出地表现传统技法对物体概括表现形式，此运笔应以腕力最宜。

(二) 方线：主要用于各类花、叶的小转折处（即短线），容易表现物体的质感和立体感，此运笔应以手指用力。

(三) 直线：主要用于花叶、枝干的主脉，其为长线条（即长线），效果挺拔有力，并巧而拙，直线表现物体质感最强，它打

破了历史上传统只用圆线的表现方式，此法运笔多用臂力最佳。

四、用笔方法技巧

实践证明，用笔方法不同，勾出的线描效果也不同。白描画中，尽管使用的线描变化很多，但用笔方法是有规律性的。一般不外乎下列数种：起笔、收笔；提笔、按笔；中锋、侧锋；顺锋、逆锋；转笔、折笔；藏锋、露锋；顿挫、扭锋；等等。下面就相应的运笔方法作简要说明。

(一) 起笔、按笔：白描画的线犹如楷书的一笔画，每一条完整的线都有明显的起笔和收笔。起笔、收笔是决定线描面貌及行笔效果的关键部位，所以应当特别重视。起笔方法是“欲横先竖，欲竖先横”，即平常说的“横画竖下笔，竖画横下笔”。这种方法的主要作用是“铺毫”，使笔者在线描始端通过一横一竖的转锋铺展开来，避免线描的直来直去和粗细不均。同时，还可通过转笔锋动作积蓄力量，做到行笔有力。收笔可用书法中的回锋法，笔画末端出锋，可虚势回锋或稍事停驻，不要甩笔，以便使线条扎实有力。

(二) 提笔、按笔：白描的线条，每一笔都离不开提笔和按笔这两个动作。提笔有两种含意，一是完成一笔之后的提笔，一是笔锋不离纸面，在笔的运行中轻轻提起，用以勾画较细的线条。我们主要指的是后一种。按笔由于笔锋受压力，笔毫铺开面积也大，故用于勾画较粗重的笔画。白描画用线在一般情况下变化不是很突然的，而是均匀连贯，逐渐变化的。这就需要有良好的“运腕”功夫，掌握要领，使画出的线条流畅自然，劲健有力。

(三) 中锋、侧锋：中锋也叫正锋，运笔时笔锋直正，笔锋在笔画中间运行，使笔画圆实饱满，有立体感，这种笔法宜于表现花、叶等圆柔之物。侧锋也叫偏锋，行笔时笔锋偏侧一侧，笔画一边整齐，一边参差不齐，给人以劲峭之感。这种笔法宜于表现枝干。

(四) 顺锋、逆锋：顺锋是将笔锋顺拖，中锋用笔基本上都是顺锋运笔，笔画流畅自然。逆锋是笔锋逆行而行，与顺锋完全相反，因进行时所受的阻力大，所以笔锋易散乱，画出的线条毛糙多变，因此白描画中间少用。

(五) 转笔、折笔：转笔并非指笔管旋转，而是根据笔画需要，笔锋做圆转运行，要求用力和行笔的速度要均匀。在白描花卉中，勾勒花瓣、叶子等多用这种笔法。折笔是勾画方棱拐角处的用笔，即笔在运行时稍作停驻，然后顿笔折锋而行。

(六) 藏锋、露锋：藏锋是起笔和收笔时，将笔的锋尖藏在笔画之内而不外露，使本来应出现的尖角处变得较为圆柔。这种笔法使笔力蕴于线画之内，给人以含蓄的感觉。藏锋的方法是逆锋起笔，回锋收笔。露锋是在笔画两端使笔的锋尖自然外露，给人以神情流露之感。

(七) 顿挫、扭锋：顿挫是将笔用力下按，并稍事停驻；扭笔是在顿挫之后，将笔略提稍作位移，再行运笔。扭锋常与挫笔配合使用，笔法与回锋相似，不同之处在于回锋是圆转笔法，扭锋是直逆笔法。

总而言之，工笔花卉的创作必须要有坚实的写生、白描的基本功。工笔画在未着色时，应是一幅较为完美的白描画。因此，在学习着色之前，一定要在写生和白描勾线上下一番工夫，努力学好白描运用笔墨的方法，掌握好用线造型的技巧。以上所述是从学习前人、同行的著作和自己长期写生、白描过程中积累的一些个人见解，仅供参考。介绍写生、白描的书籍很多，可从多方面去学习，并从每个人的实践中总结出更多更好的方法和技巧。

洛陽牡丹甲天下，乃古人留作之句。余數十年寫生，悉於洛陽或荷澤舊基地，
 近岸栽汴京萬玉台公圃也。種此花每喜盛開，花時大略記之。癸未年。

一九八七年四月於洛陽牡丹園偶見名品姚黃
其姿之大色之麗之麗實非他種可比也
寸少卿

花
王
廿
柳
馬
於
陽

牡丹图

一九八四年四月
寫波陽牡丹園

甲子
 谷雨
 三日
 寫于
 公園
 洛陽
 紅
 牡丹
 王少卿
 於洛陽

庚申年春日寫於洛陽牡丹園
 許秉之少卿

