

工笔白描写生要诀

GONGBI BAIMIAO XIESHENG YAOJUE

花 卉 篇

- 提供实物照片与白描作品对照
- 配有详细文字讲解与分析
- 白描精品范画四十幅
- 中国画入门参考

李 宁 著

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

花卉篇

李宁 著

工笔白描写生要诀

天津人民美术出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目(CIP)数据

工笔白描写生要诀 / 李宁著. —天津: 天津人民美术出版社, 2007. 1
ISBN 7-5305-3339-8

I. 工... II. 李... III. 白描—工笔画: 写生画—技法(美术) IV. J212.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第116153号

天津 人民美術出版社 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.tjrm.cn>

天津圣视野印刷公司印刷

全国新华书店经销

2007年1月第1版

2007年1月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 3

印数: 1—4000

版权所有, 侵权必究

定价: 10.00 元

作者简介

工笔白描写生要诀

李宁,女,汉族,1974年10月生于北京。先后毕业于首都师范大学美术系(学士学位)、中央美术学院中国画学院工笔花鸟画专业(硕士学位),师从著名花鸟画家苏百钧先生。现从事工笔花鸟画创作与研究工作。作品多次参加大型美术展览,并被国内外艺术机构和收藏家收藏。

(照片摄于2006年3月 西双版纳)

“素朴而天下莫能与之争美。”数千年前流淌在庄子笔下的这句名言，亦可作为与中国绘画密切相关的一个名词的精彩注脚。这就是白描。白描，没有西洋画饱满的色彩，炫目的光感，没有复杂的绘制工具与神秘的技巧。它所拥有的是质朴、无邪而轻灵的风骨，是历经千年的中国绘画所锤炼出的气派。这种风骨与气派成就了中国画根深蒂固的共性，并使之与西洋画的区别变得泾渭分明。一幅幅历代白描佳作向我们展现出的是历史更迭的沧海桑田，是自然风云的阴晴变换，是人心深处的爱恨情愁，而成就这些大情大境的仅是一管秃毫、两滴淡墨。洗尽铅华的艺术形式与深刻的精神内涵完美结合，也许正是古今白描艺术家们执着于此的原因所在。

翻开中国美术史的第一页，我们首先触摸到的是五千年前的彩陶，在这些敦厚平易的器型之上，跳跃着的是线条组成的图案。可见，当先民第一次产生表达思想的愿望时，首先选择了“线”。这种对美的认识也许基于原始的自然崇拜与图腾信仰，但毋庸置疑，用线来表达美的艺术形式如同从远古走来的一句谶语、一纸符咒，支配了上下五千年中国画家们的灵魂——人们执着于对它的品评与归纳；孜孜不倦地研究它、探索它；前赴后继地为它下着各种各样的定义。从此，线的运用成为品评一幅作品成败的首要标准；从此，笔墨二字成为汗牛充栋的历代画论中最常用的词语；从此，这种对线的认识成为特有的遗传密码，被世代中国画家所继承，并沉淀于他们的血液之中。笔墨风格从黄筌之富贵到徐熙之野逸；用线技巧从两宋画院之精妙入微、巨细无遗，到寺观壁画之一泻千里、奔流直下，我们所能领略到的不仅是古人对客观事物的精准描绘，更能窥见他们用线描绘出的“天人合一”的宇宙观。总之，白描是开启中国美术之门的钥匙，是走进中国传统美学境界的起点。

智慧的古代理论家把绘画与书法概括为“能、妙、神、逸”四个不同品级。但

要达到“神”与“逸”的境界，必要经过“能”的阶段，艰苦的训练是必不可少的，所以谈及白描创作的心得与体会，我能与学友们分享的首先是“勤奋”。勤于临摹。让自己的气息与脉动时刻与古人描绘出的线条达到精神上的契合，用心感受他们借助线条传达出的喜怒哀乐。勤于写生。古人曾言“几世修得做梅花”，每一种生命形式都值得敬重与艳美，把心底的爱倾注于写生对象，是我们动笔前首先要做的事。之后，便是仔细地观察，用心地感受，在深思之后直接用毛笔勾勒。虽然用铅笔与橡皮可以把植物描绘得丝毫不差，但画面往往没有了生机与乐趣，也失去了锻炼构图与造型能力的机会。相反，用毛笔可直接表达出作者的原始感受，抓住瞬间感动。至于因不能涂改而留下的败笔与遗憾，在成全了灵气与韵味之后，何尝不会变成一种财富？最后白描水平的增进也仰仗书法的训练，书写时肩、肘、腕的熟练配合，对汉字间架结构、疏密安排的理解都会使我们在白描创作中倍感如虎添翼。

“源深者流长，表端者影正。”白描既是独立的作品，更是中国绘画的起始与基础，所以白描写生与创作的蓬勃发展也是中国民族绘画得以传承的基础与动力。面对灿烂绵长的白描艺术史，面对创作出不朽杰作的伟大灵魂，这里，一本薄薄的册子，几幅不成熟的习作，几段不成章法的只言片语，如同消失在大海里的一滴水那般无足轻重，但我还要做这样的努力——努力展示白描写生与创作中的成与败、得与失，引发同道人的思考，予初学者以启发，也为自己今后的创作树立新的目标。

言已至此，我想做的只是借助四十余幅白描拙作，在这仲夏虫鸣之夜，与众师长与学友倾心交谈，并借此真诚奉上对于历代先师画圣们的深深敬意……

李 宁

2006年7月14日

- 1 红花西番莲
- 2 红花芭蕉
- 3 美人蕉
- 4 朱顶红
- 5 白花羊蹄荚
- 6 木玫瑰折枝
- 7 红掌
- 8 短穗鱼尾葵
- 9 小橘子
- 10 花圃一角
- 11 南美水仙
- 12 落叶
- 13 腺茉莉
- 14 苹果榕
- 15 硬枝黄蝉
- 16 地耳草
- 17 菠萝蜜
- 18 仙客来
- 19 秋海棠
- 20 毛姜花
- 21 菊花
- 22 曼陀罗
- 23 木瓜树
- 24 粉花芭蕉
- 25 刺海棠
- 26 火烧花之一
- 27 白掌
- 28 大芭蕉
- 29 大芭蕉(局部)
- 30 合果芋
- 31 垂笑
- 32 竹林一隅
- 33 鸭跖草
- 34 绞杀榕
- 35 非洲芙蓉
- 36 睡莲之一
- 37 睡莲之一(局部)
- 38 小白菜
- 39 蔬菜
- 40 睡莲之二
- 41 木玫瑰
- 42 火烧花之二

红花西番莲

70cm × 70cm

用笔严谨,线条富于弹性,恰当地体现出藤本植物的柔韧特性,枝条乱中有序,夸张适度。花蕊刻画得细致入微,既增加了花朵本身的疏密变化,又突出了主题。左下方的几块石头以简笔画出,隐藏并省略了植物琐碎的根部,使画面更加明朗,主题更加突出。

红花芭蕉

70cm × 70cm

自然状态中的写生对象枝叶庞杂、组织零乱，写生时不要被复杂的外表迷惑，要把植物最具特征的部分加以升华，删减那些有碍主题表达的部分。此幅白描，着力表现败叶枯枝营造出的美感。下垂的动势，侧锋的用笔，直线与折线的大面积运用，同时强化着这种衰败美。

美人蕉

70cm × 70cm

线条的风格要“因形而殊，因质而异”。美人蕉的花瓣皱褶较多，翻转丰富，所以虽中锋用笔，但要多顿挫。并结合侧锋表现衰败的干花，以丰富画面。在处理硕大的叶片时，既要抓住叶片本身的特点，又要控制好叶与叶之间空白的大小与形状。

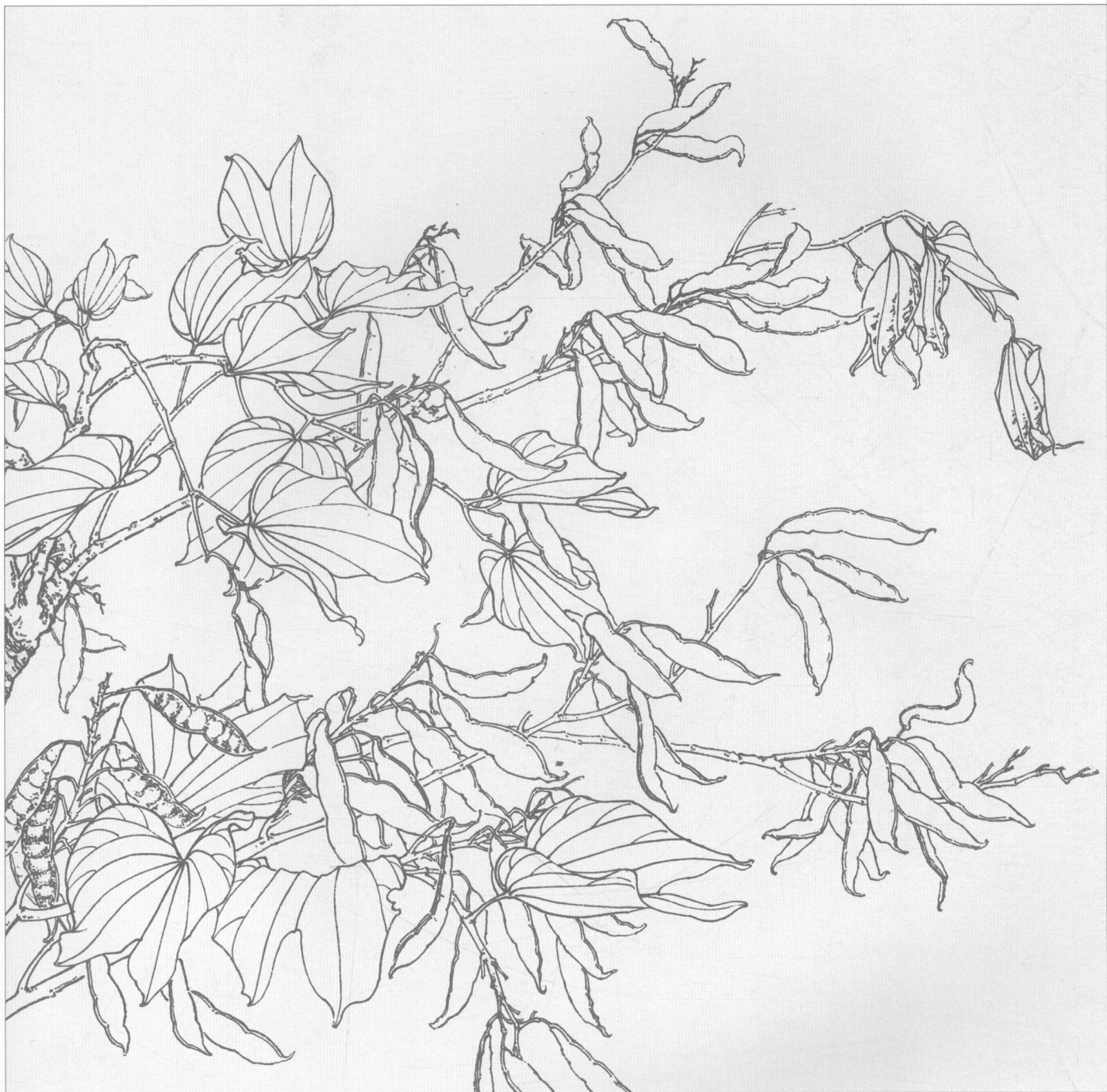

朱顶红

70cm × 70cm

在花卉的勾勒上,用笔追求轻重、虚实、疾徐的变化,以表现花瓣的翻转与厚实。运用颤笔勾画叶片,并依靠前后穿插的关系丰富层次,在统一中增加变化。叶片的组织可借鉴兰花临摹中学到的基本规律。

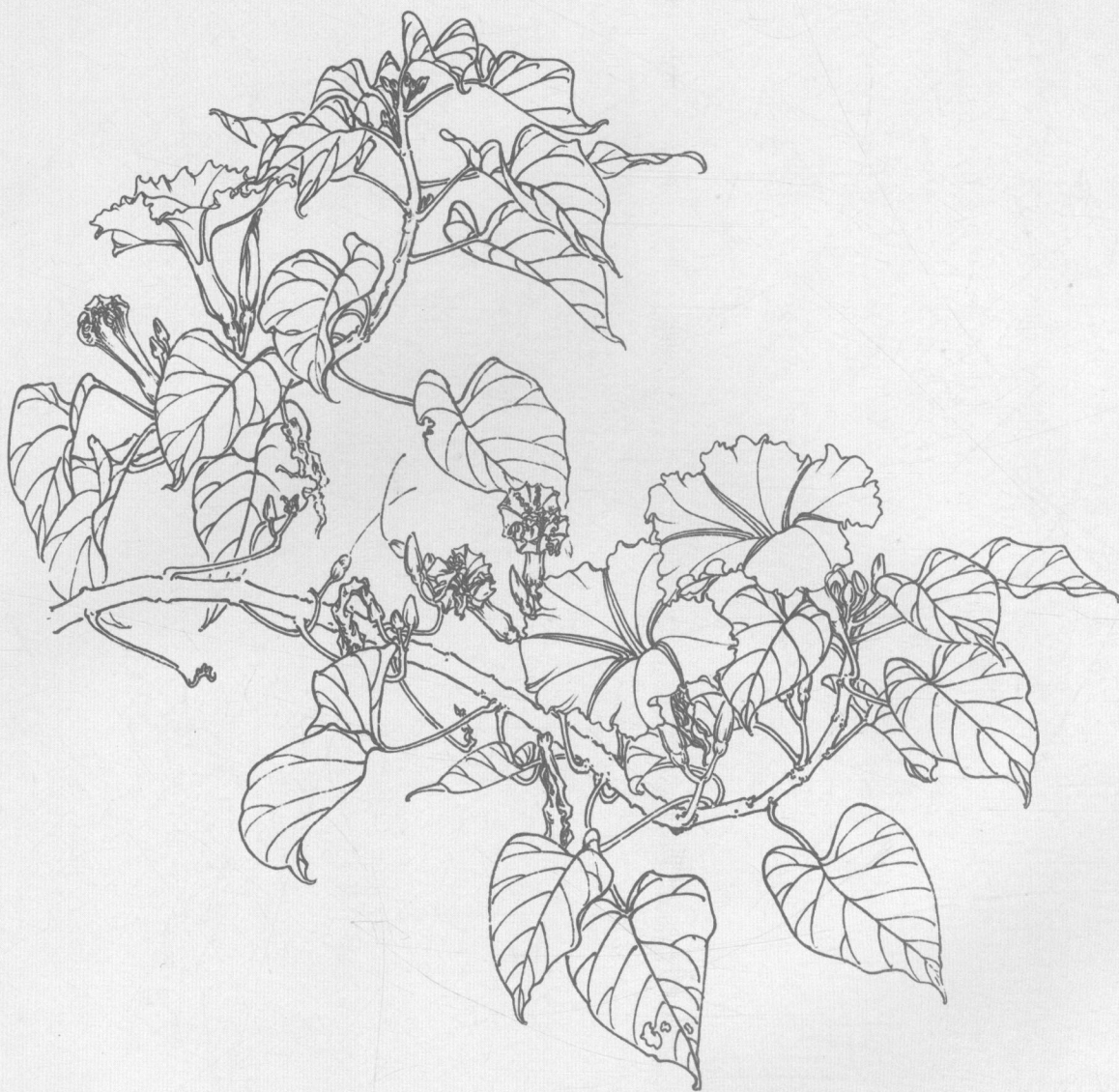

白花羊蹄荚

70cm × 70cm

中锋用笔,构图饱满,几条硬枝上悬挂的豆荚如同五线谱上跳跃的音符,灵动而活泼。借用笔墨的浓淡、干湿变化,形成远近、主次的对比关系。叶片勾勒的基本规律是:主筋与外轮廓用线较粗,副筋相对较细。

木玫瑰折枝

50cm × 50cm

主枝从画面左侧向右侧伸展,而花朵向相反方向取势,使“势”得以回收,“气”得以聚拢,形成“欲上先下”、“欲左先右”的动态。用笔顿挫有序,中锋运行,气贯始终。

红 掌 70cm × 70cm

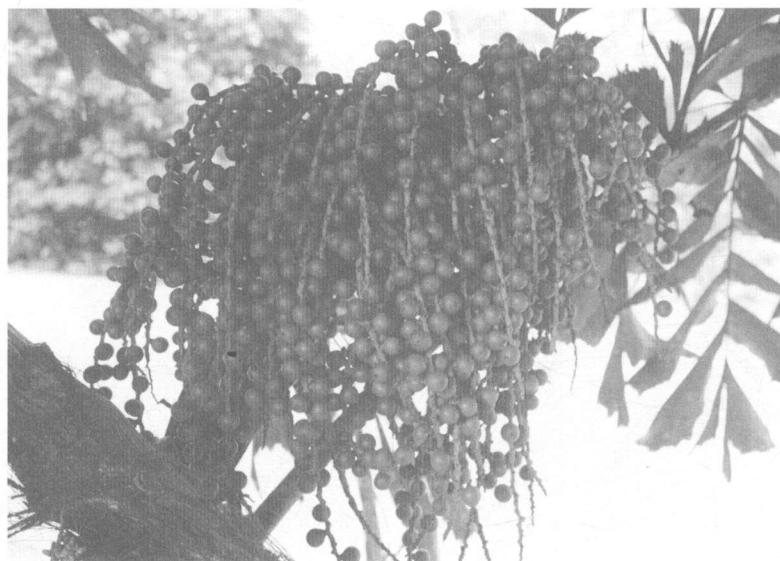
用笔如行云流水，舒展飘逸，有极强的书写性，每一笔皆有起笔、行笔、收笔，且笔笔精神。在叶片的适当处点缀虫洞，改变了叶子的刻板外形，增加了看点。为了突出红色的苞片与黄色的花穗棒，仔细勾出了苞片上的纹理。

短穗鱼尾葵

70cm × 70cm

主干横向取势，果实、树叶与花朵垂直分布，遵循了“横起竖破”的构图原则。用侧锋勾勒主干，有较强的力量感，突出植物本身的韧性。果实以柔美的中锋描绘，在质感上与树叶形成对比。而花（左下）与果实（左上）同时共处一株，也是滇南植物中独特的景观。

小 橘 子

51cm × 55cm

用颤笔表现了橘子的多皱与多汁,而对于略显干枯的叶子,则采用清爽挺拔的直线与折线。利用不同方向、不同卷曲方式的叶片,打破了圆形橘子的单调轮廓,也形成了动与静的呼应。

花圃一角

70cm × 70cm

万物有情，且皆可入画。此幅作品的构图与取材富于生活情趣，有故事性。用不同的笔法分别表现出扫帚、落叶、木桩、石阶的不同质感。使画面中各个要素相互衬托、相互补充。

