

十招畫室

中国古代花鸟画线描临本

丁蓓莉 翁颖涛 单峥 陈健 曾思远 临

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代花鸟画线描临本/丁蓓莉等绘. -上海:
上海人民美术出版社, 2010.3
ISBN 978-7-5322-6558-9

I. ①中... II. ①丁... III. ①白描-花鸟画-技法
(美术) IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第041236号

《十招画室》

编委会

主 编

潘 之

顾 问

邵洛羊

金正惠

韩 敏

颜梅华

王仲清

徐昌酩

高式熊

中国古代花鸟画线描临本
(十招画室)

临 摹: 丁蓓莉 等

策 划: 潘志明

责任编辑: 潘志明 沈丹青

技术编辑: 季 卫

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号)

上海市印刷十厂有限公司印刷

开本889×1194 1/16 印张 3

2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷

印数: 0001 - 4300

ISBN 978-7-5322-6558-9

定价: 18.00元

概述

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。

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，才能真正画出生动的白描作品。

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。造型富有奇崛诡古的独特个性，具有极高的艺术造诣。

名画临法

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气息。

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及其时代的气息。

当代的陈之佛、于非闇、俞致贞、李际科等工笔花鸟画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，如蝉衣宣纸，便于拓稿。

白瓷碟二三个、洗笔缸、笔架、回形针、吸水纸。

基本笔法

1. 勾线

①中锋行笔

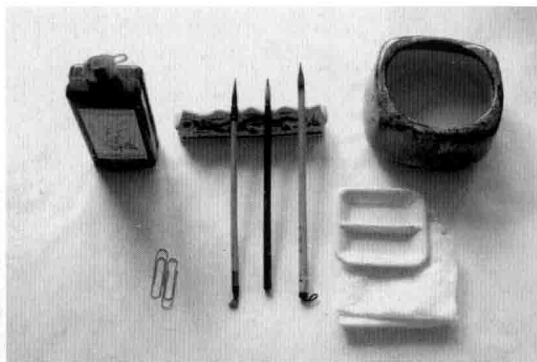
和书法用笔一样，白描尤其接近于小楷线条。以书法姿势执笔，做到“笔笔写出”。线条要厚实、圆正、有力，就要在行笔过程中将笔锋保持在线条中间。否则，就是侧锋或偏锋，线条显得单薄，一边光一边毛或破碎状。行笔要稳健，平缓，忌快、浮、滑。古人对于优秀的毛笔线条有很多生动形象的比喻：如锥画沙，如屋漏痕……我们可以细心地体会。

②起笔、收笔

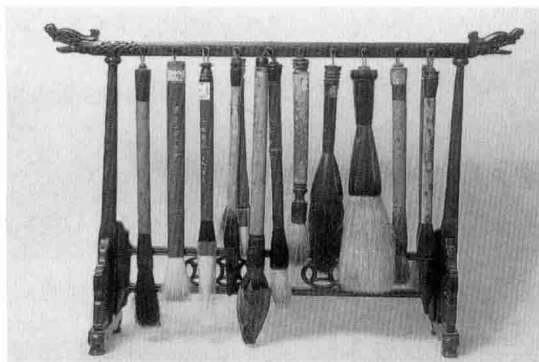
骨法用笔的技法要求，除了中锋行笔，起笔、收笔也是关键，所谓顿挫分明，停行明确。从起笔、收笔是藏锋还是出锋，可归纳为以下四种类型的线条：

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。

绘画用具

毛笔、笔架

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。

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。

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、顿挫最为突出，体现其粗糙、苍劲的质感。

2. 用墨

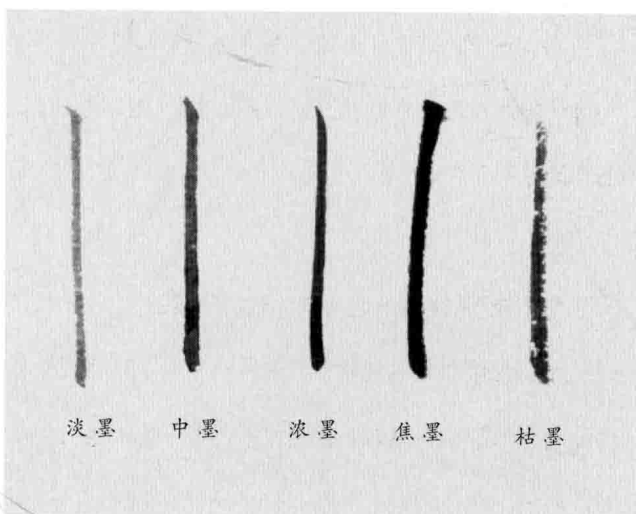
①调墨方法

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。

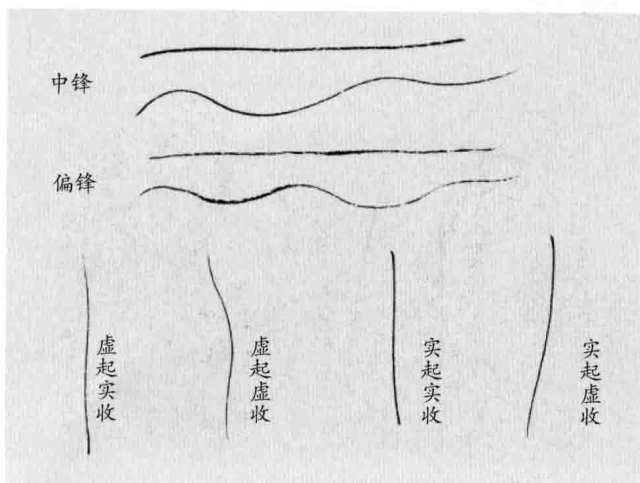
②墨色的控制

在一幅白描花卉作品中，一般对应花卉不同的结构部位，可有两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。

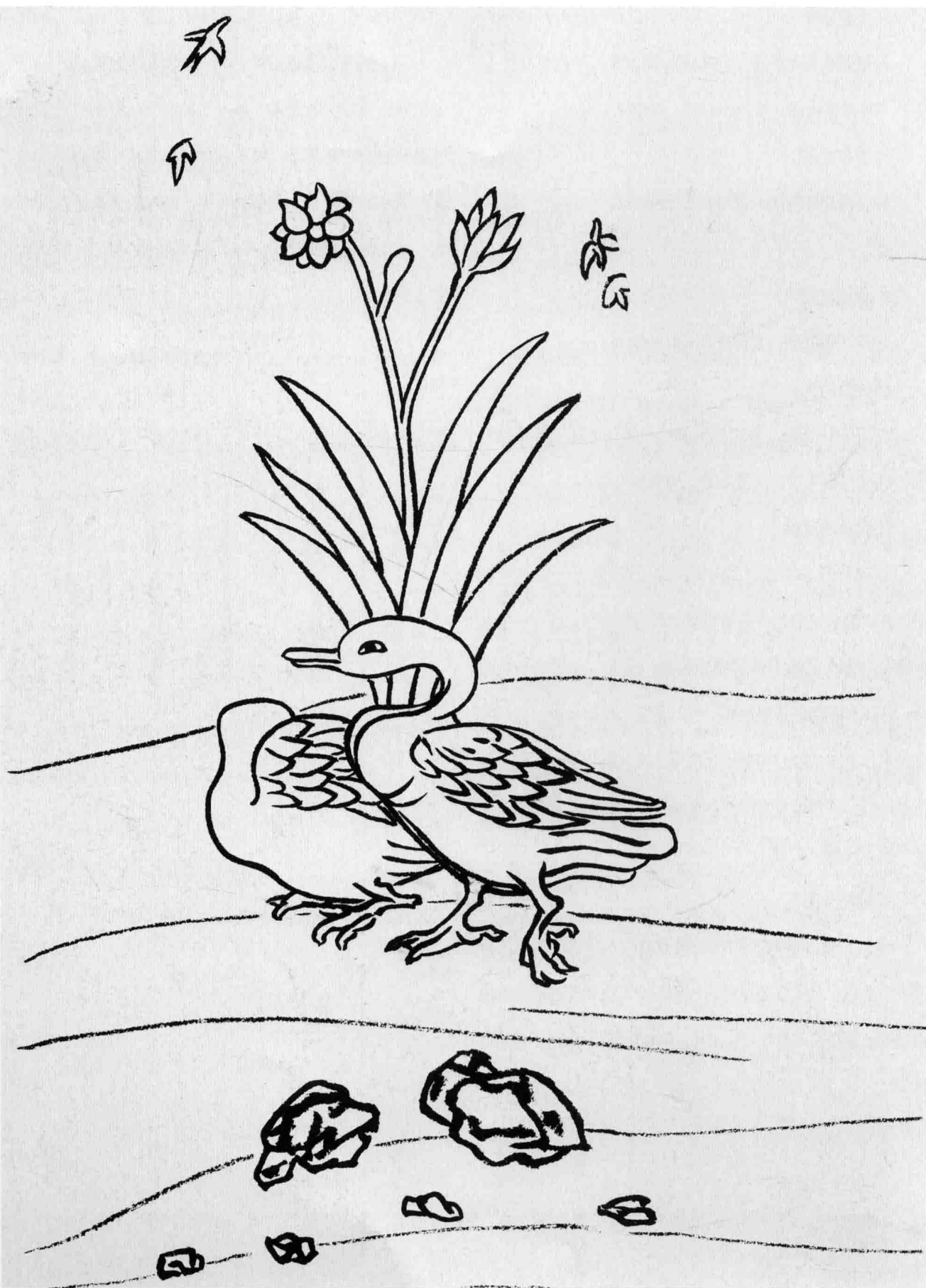
花头的墨色可以较淡。叶、茎较花墨色要浓一层，可在原先调好的墨色碟中加入几滴浓墨，调出一碟墨色供画全幅的叶时蘸取。木本花卉的木质枝干要用木本画法，墨色较深较干，多顿挫转折，皴擦结合，并配以点苔，以达到苍劲的效果，与山水之树法相仿。一般用浓墨点花蕊。

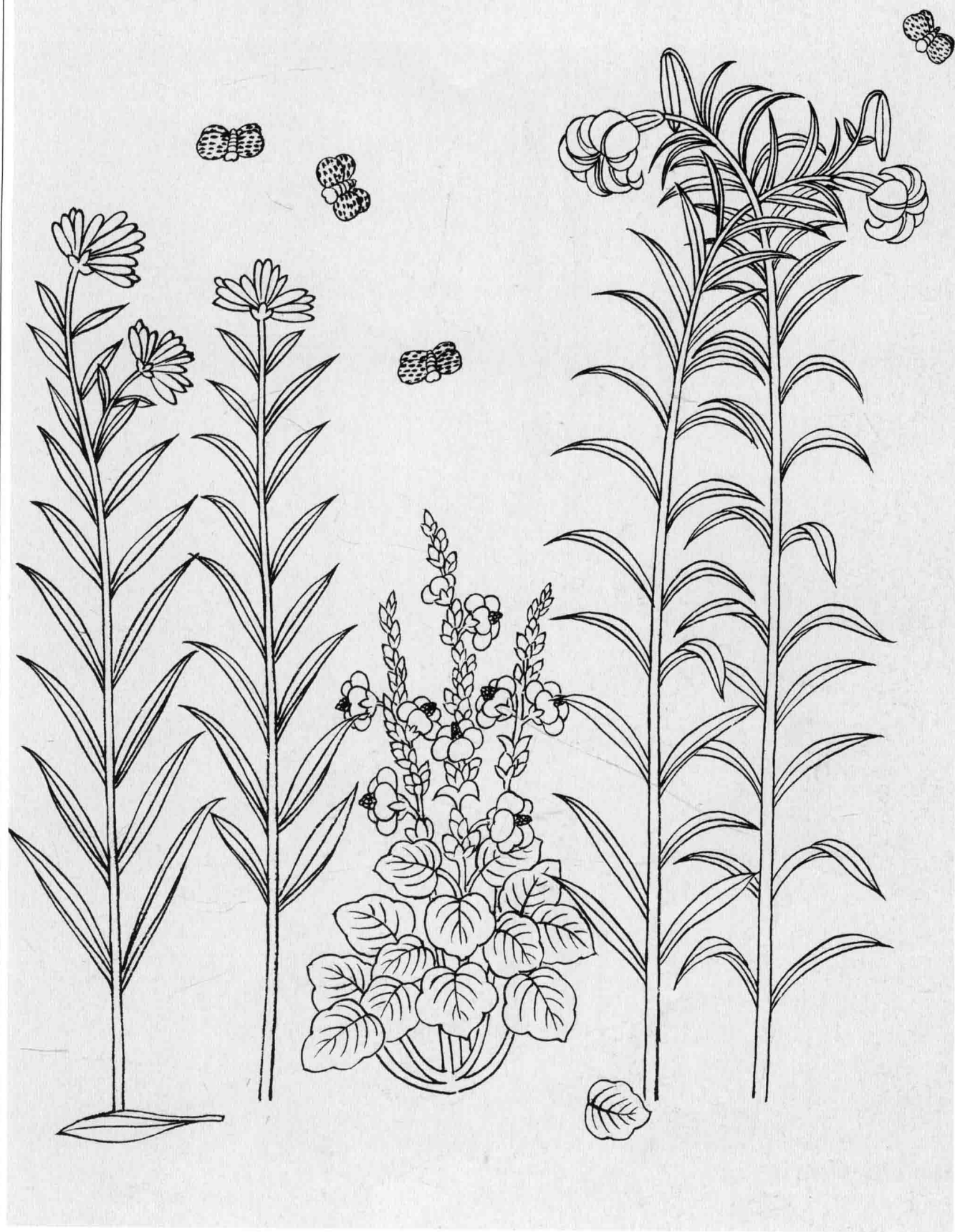
用墨图例

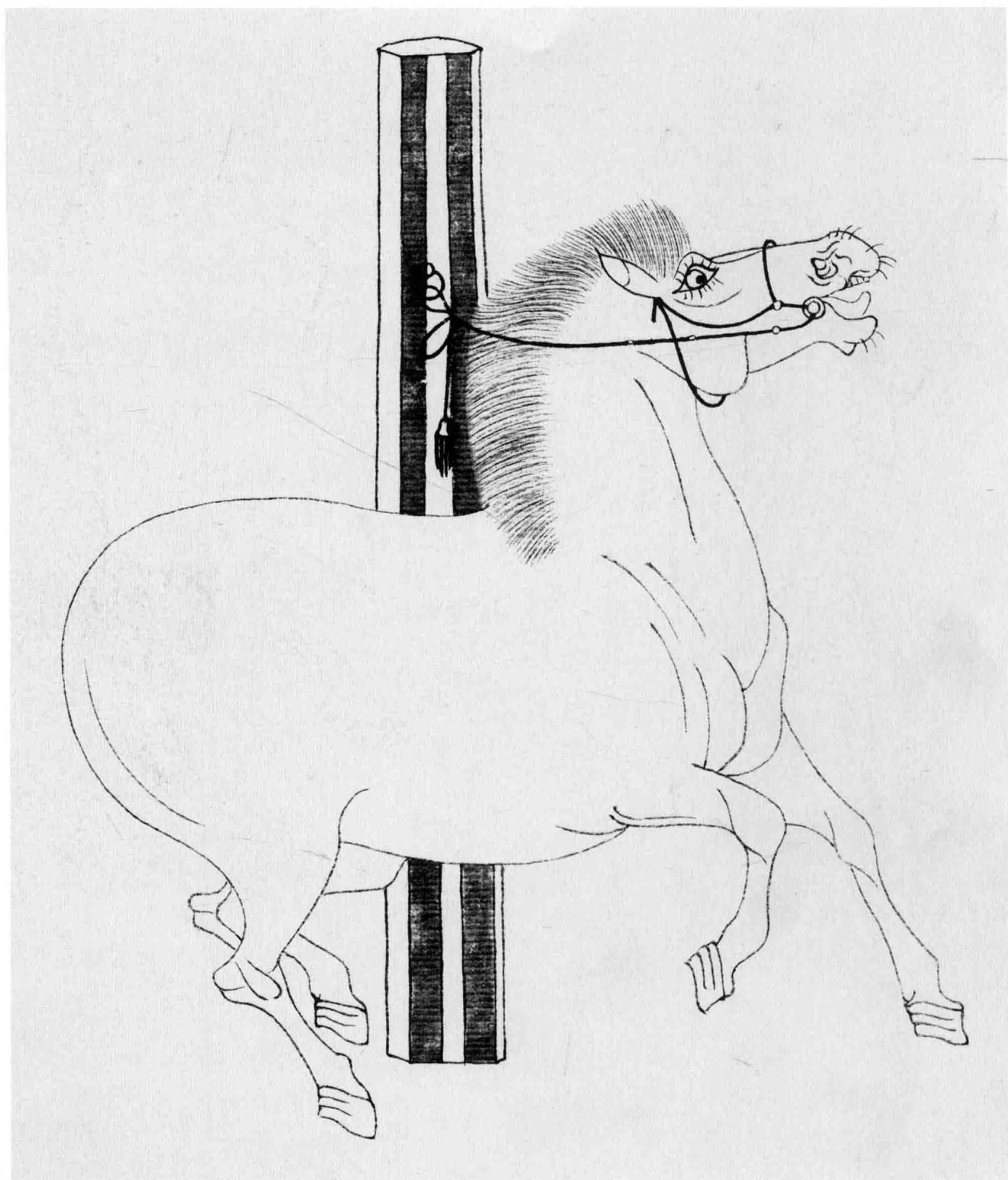
线条的转折图例

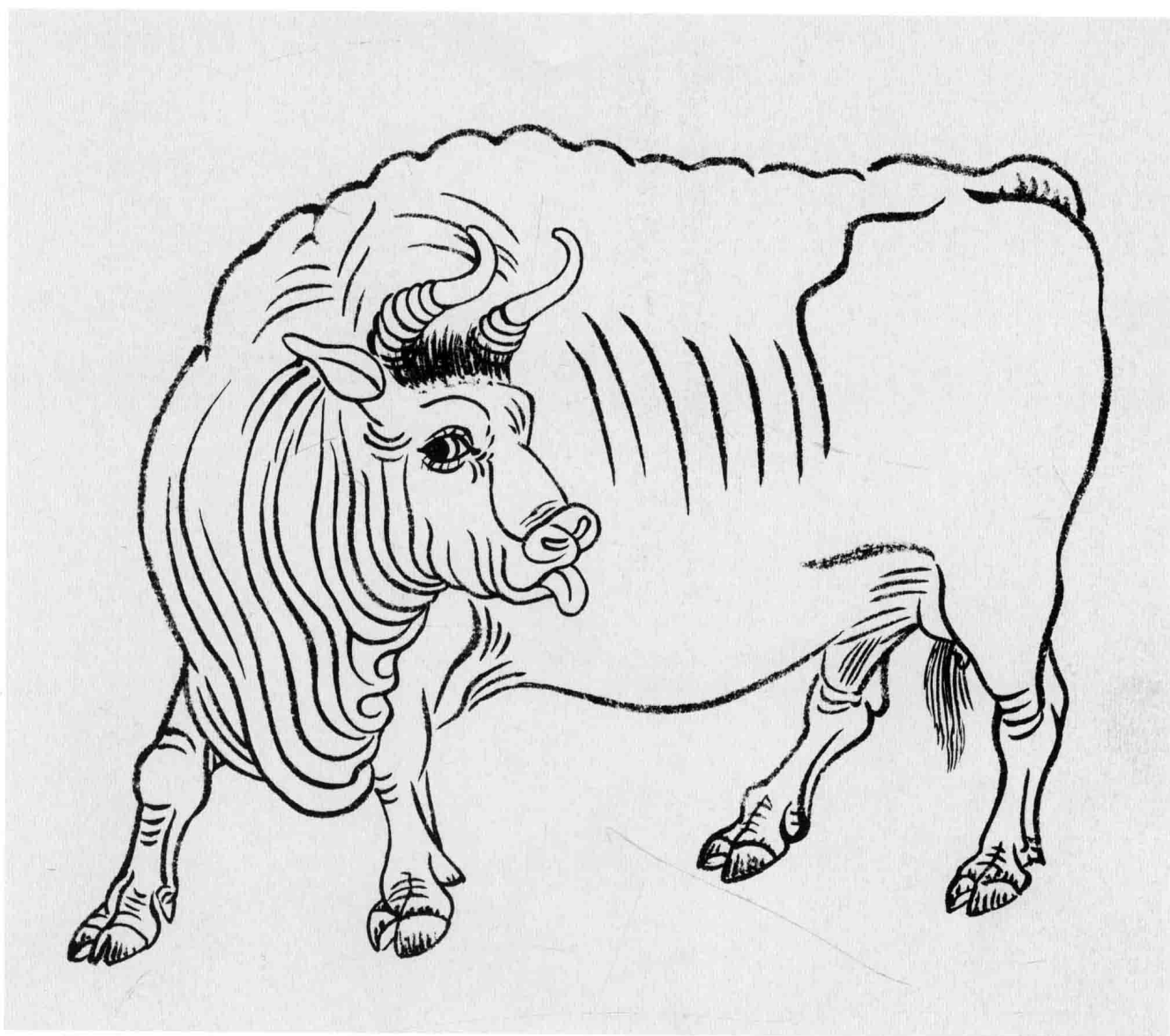
临(唐)《阿斯塔那墓葬屏风》

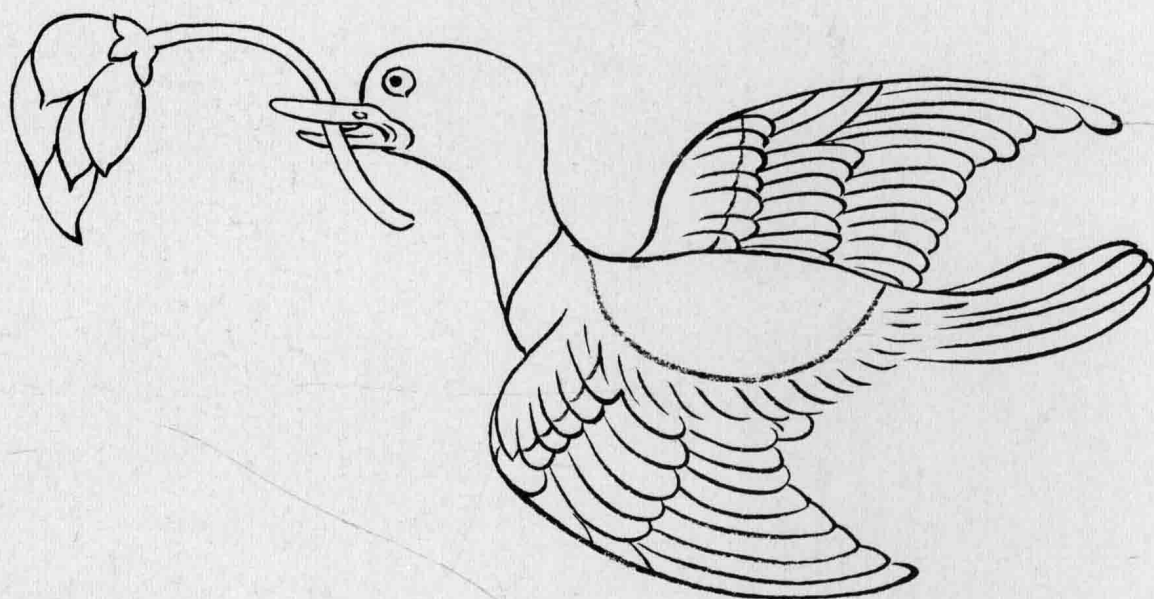
临(唐)敦煌壁画《都督夫人太原王氏供养像》(局部)

临(唐)韩幹《照夜白图》

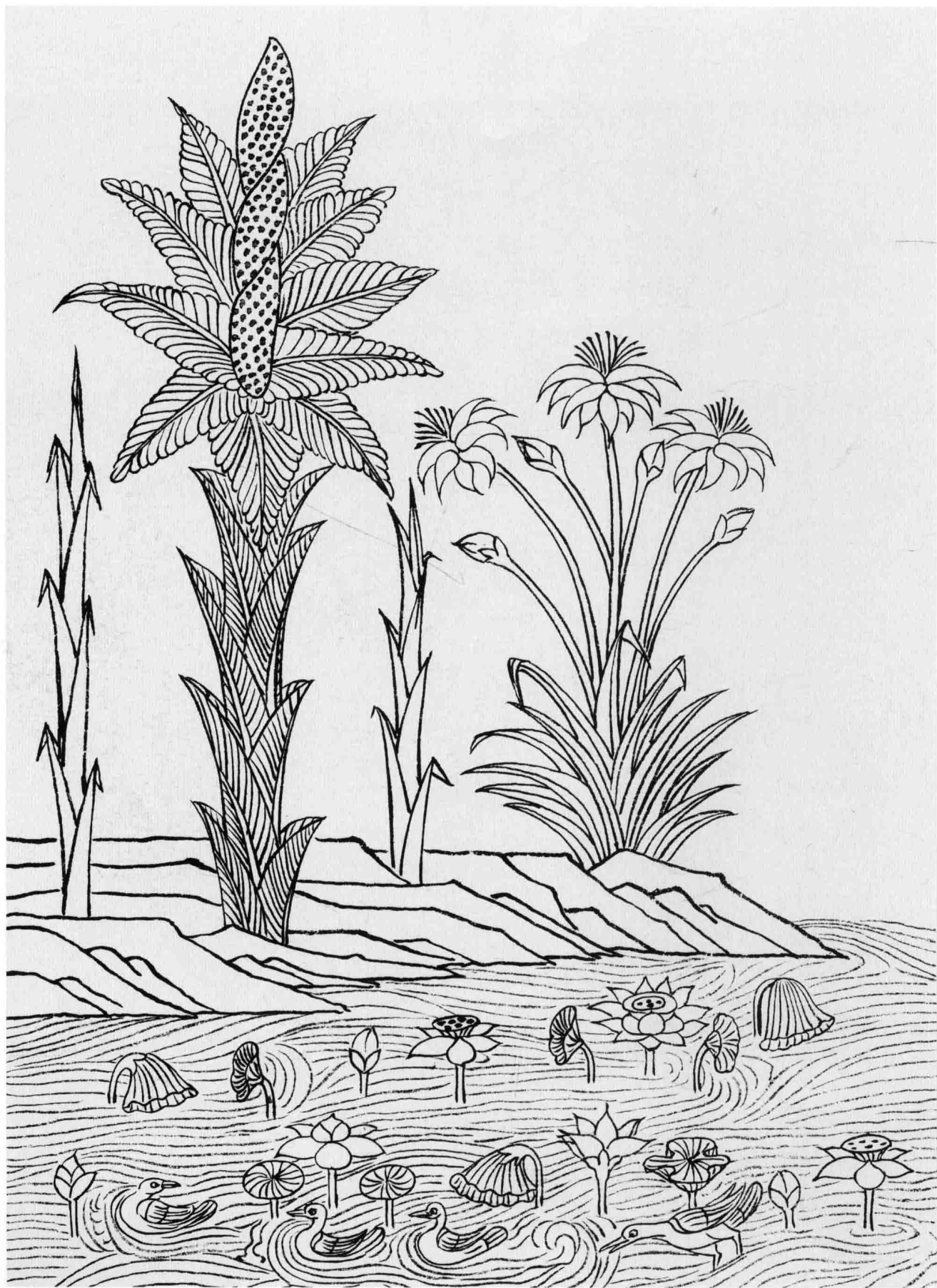
临(唐)韩滉《五牛图》(局部)

临(唐)敦煌壁画《涅槃经变》(局部)

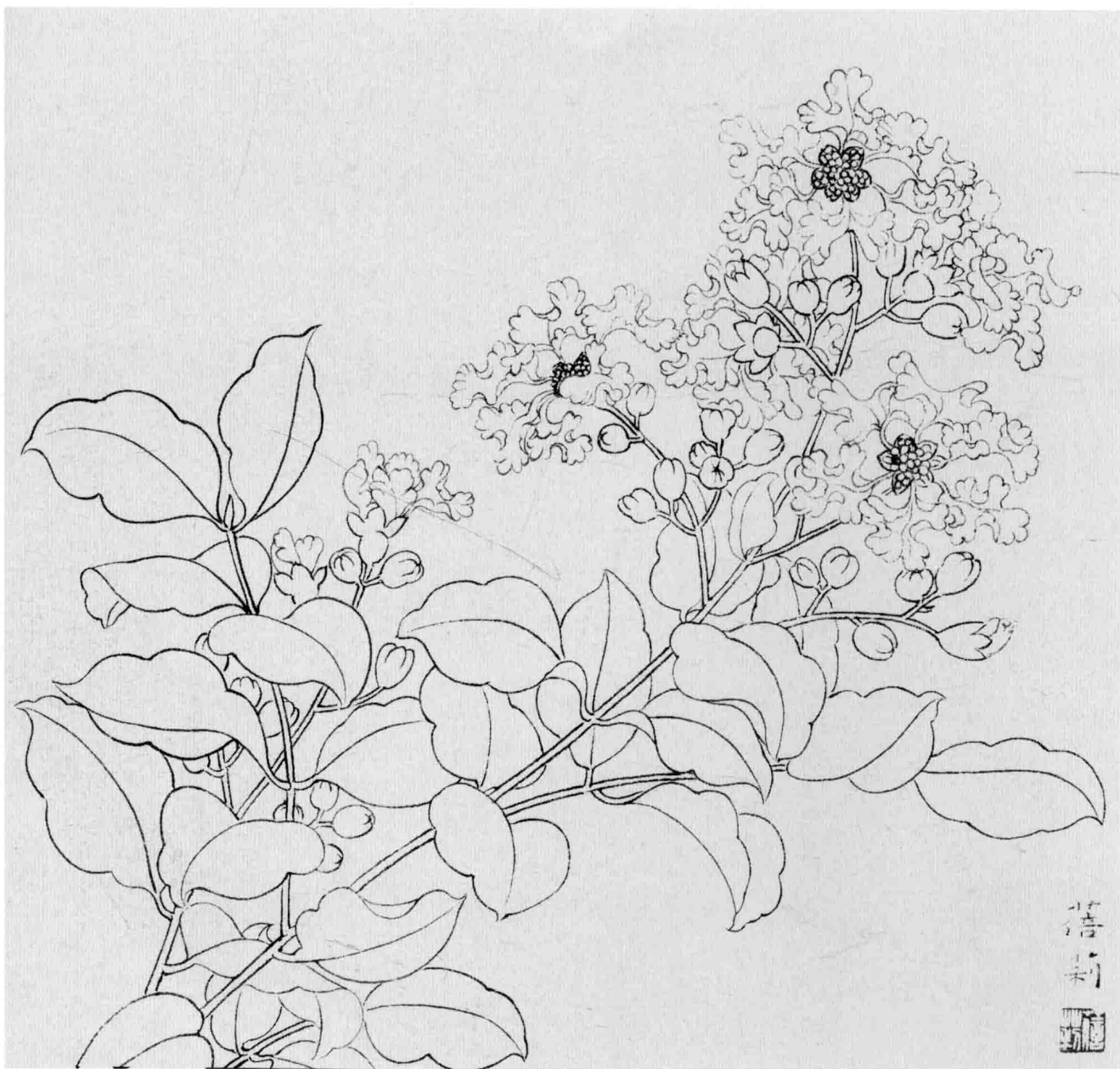
临(唐)敦煌藏经洞绘画品《香炉狮子凤凰纹麻布》(局部)

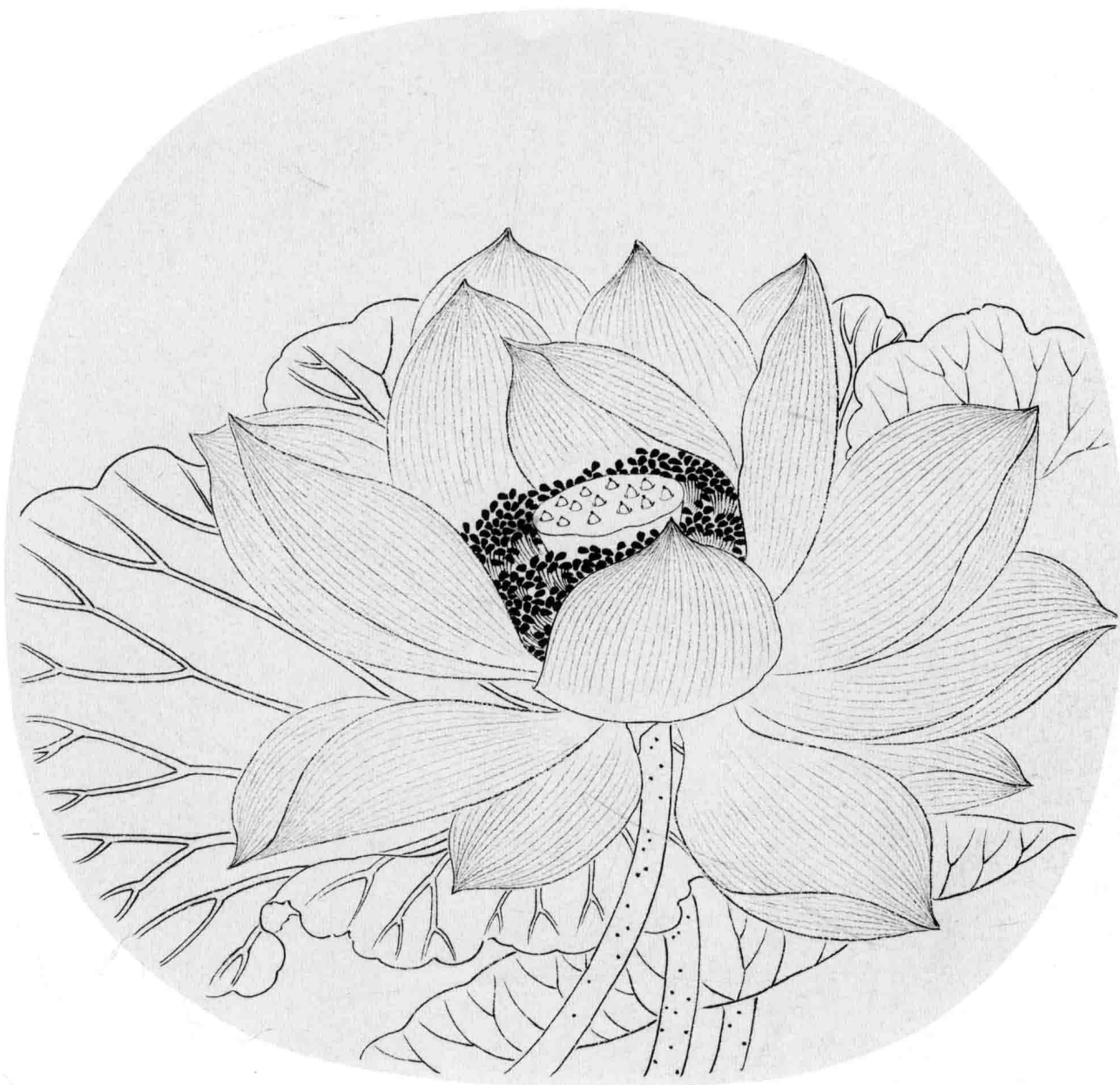
临(唐)敦煌藏经洞绘画品《水月观音像》

临(五代)徐崇矩《红蓼水禽图》

临(宋)卫昇《写生紫薇图》

临(宋)吴炳《出水芙蓉图》

临(宋)佚名《碧桃图》

临(宋)佚名《夜合花图》