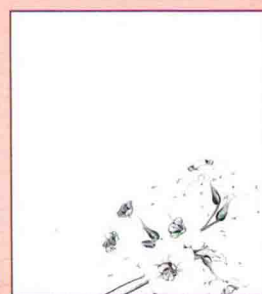
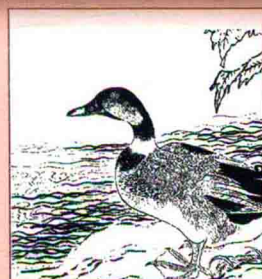
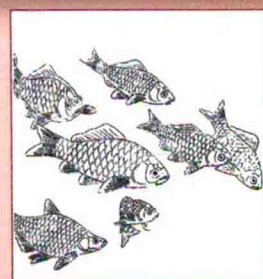

花鸟鱼虫

线描技法

邵 军 编著

金盾出版社
JINDUN CHUBANSHE

花鸟鱼虫

线描技法

邵军
编著

金盾出版社

内 容 提 要

线描是造型基本功训练的手段,是工笔画设色前的工序过程。本书以花鸟鱼虫为主要描绘对象,就学习线描的方法和要领作了详细讲解和示范。全书主要包括:线描的特点及工具材料的使用、线描的基本类型、花鸟鱼虫线描技法、线描构图、作品赏析、范画等。

本书绘画素材丰富,技法讲解精练,是学画者锤炼扎实基本功的必备用书。

图书在版编目(CIP)数据

花鸟鱼虫线描技法/邵军编著. —北京:金盾出版社,2014.3

ISBN 978-7-5082-9051-5

I. ①花… II. ①邵… III. ①白描—花鸟画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 307275 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

北京盛世双龙印刷有限公司印刷、装订

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:8.75 字数:219 千字

2014 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~6 000 册 定价:22.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

前言

线描，又称白描，即用单色线对物体进行勾画。在中国绘画中，线描既是具有独立艺术价值的画种，又是造型基本功训练的手段，也是工笔画设色前的工序过程。

线描单纯用墨线或以墨线为主表现花鸟鱼虫，以及山水、人物等的形体、结构、质感、空间感、立体感等。线描一般不施色彩，极少数作品略用水墨渲染、烘托。

花鸟鱼虫以线描为主要造型手段，这是中国画的一大特点。线条在中国画中非常重要，被喻为中国绘画的“骨”。线描作品多以线条组合而成，中国画的线与其他画种的线不同，如油画、水粉的用线，着色后线条就不明显存在了；而国画中的线条则独立存在，着色后线条依然明显。线描应从物体的质感、结构等方面着重刻画，当圆则圆，当方则方，当断则断，当浅则浅，当浓则浓，用线条的轻重、转折、刚柔、虚实、浓淡、润枯、方圆表现不同物体的质量、空间感，用线的动静、快慢、流畅、凝重表现物体的动态与气势，以及不同的思想与情感。

中国画的线条是从生活中提炼、概括出来的，它符合客观物象的生长规律。因此，物象不同用线也不同，例如，花卉给人娇嫩之感，

宜用细柔的线条去表现；画长叶用线宜流畅，木本花卉的枝干用线要苍老、泼辣；石头用线要有锋棱……由此可见，用线不可单一，要有粗细、方圆、曲直、长短、润枯、刚柔的变化，这样才会有节奏感。一幅画作中用线要既有对比，又协调统一。

要想打好线描基础，需进行临摹、写生训练，先从临摹入手，动笔之前先对作品的背景、作者身份、画风等方面作深入了解，即读画，然后认真研习，不断地实践，掌握好技巧，最后用所学到的知识与技巧指导写生，提炼自己的表达方式，用功日久，积功累力，必有收获。

本书既有技法讲解，又有丰富的图绘，同时精选了古代的线描名作，以供学习者临摹、欣赏。本书内容通俗易懂，深入浅出，让读者能在较短的时间内掌握线描技巧及构图要领。笔者坚信，只要学习者勤奋实践，线描水平一定会有质的提高。

鉴于笔者水平有限，书中如有不当之处，敬请读者予以指正。

编 者

目 录

一	线描的特点及工具材料的使用	01
	（一）线描的特点	01
	（二）工具材料的使用	03
二	线描运笔及基本类型	05
	（一）线描运笔	05
	1. 执笔方法	05
	2. 笔锋的使用方法	06
	（二）线描的基本类型	10
三	花鸟鱼虫的结构形态与画法	15
	（一）花卉的结构形态与画法	15
	1. 花卉的结构形态	15
	2. 花的画法	18
	（1）牡丹花的画法	18
	（2）萱花的画法	22
	（3）月季花的画法	23
	（4）水仙花的画法	24
	（5）梅花的画法	26

(6) 牵牛花的画法	28
(7) 荷花的画法	29
(8) 百合花的画法	32
(9) 山茶花的画法	33
(10) 秋葵的画法	34
(二) 鸟的结构形态与画法	35
1. 鸟的结构形态	35
2. 鸟的画法	37
(1) 芙蓉鸟的画法	37
(2) 绣眼的画法	39
(3) 伯劳的画法	39
(4) 蜡嘴的画法	41
(5) 鹰的画法	41
(6) 鹌鹑的画法	45
(7) 麻雀的画法	46
(8) 喜鹊的画法	48
(9) 鸽子的画法	49
(三) 鱼的结构形态与画法	51
1. 鱼的结构形态	51

2. 鱼的画法	52
(1) 鲤鱼的画法	52
(2) 鲫鱼的画法	53
(3) 鲢鱼的画法	54
(4) 金鱼的画法	55
(5) 鳊鱼的画法	56
(6) 鲮鱼的画法	57
(7) 金龙鱼的画法	58
(8) 神仙鱼的画法	58
(四) 草虫的结构形态与画法	60
1. 草虫的结构形态	60
2. 草虫的画法	60
(1) 蟋蟀的画法	62
(2) 蜻蜓的画法	62
(3) 蝈蝈的画法	64
(4) 螳螂的画法	66
(5) 蚱蜢的画法	68
(6) 蝴蝶的画法	69
(7) 天牛的画法	70

(8) 其他草虫的画法	71
-------------	----

四 构图	72
-------------	----

(一) 拆枝法	72
---------	----

(二) 截取法	72
---------	----

五 作品赏析	83
---------------	----

(一) 《写生珍禽图》	83
-------------	----

(二) 《出水芙蓉图》	85
-------------	----

(三) 《荷花蜻蜓图》	86
-------------	----

(四) 《梅竹双雀》	87
------------	----

(五) 《海棠蝴蝶图》	88
-------------	----

(六) 《琼花翠禽图》	89
-------------	----

(七) 《杏花写生图》	90
-------------	----

(八) 《蜡嘴荔枝图》	91
-------------	----

(九) 《竹雀图》	92
-----------	----

(十) 《芙蓉锦鸡图》	93
-------------	----

六 范画	94
-------------	----

线描的特点及工具材料的使用

（一）线描的特点

线描是传统国画的主要造型手段，是一种独立的艺术表现形式，古代称为“白画”或“白描”。线描不着色彩，依线条的长短、粗细、虚实、方圆、顿挫、曲直、疏密、刚柔、轻重等加以组合来表现主题。随着时代的进步，艺术的发展，“白描”这一术语逐渐被“线描”所替代，内容和形式等方面进一步拓展，一些线描画略加墨色渲染，一些以线为骨架的作品也被纳入线描的范畴。

线描是学画中国画运笔、用墨以及构图的基本功，尤其对造型能力的强化起着至关重要的作用。线描功力的强弱决定日后绘画艺术发展的高度，因为中国画以线造型为主要手段，无论工笔还是写意，线是画面的骨架，是主要的造型手段。线描摆脱自然光线对物象的直接影响，强调的是物象的形体结构特征及内在规律，以此来创造生动、美的艺术形象。自然界的物象由体面构成，从物象的外轮廓、结构的起伏、凹凸、交接、面与面的分界转折等用线加以概括、塑造。所以说，线是从客观物象中抽象而出的，符合自然物的结构与规律，是人的主观创造。简言之，线描不重光影，重本质、结构和表现。

中国画的线描不同于其他画种的线描，如油画、水粉等用线重形象，着色后线条就不存在了，即使显露也不同于中国画的线，从属于

表现对象，没有独立存在的价值；而中国画的线不仅是塑造物象的手段，并且具有独特的审美价值，成为表达作者意念、情感的手段。线条与描绘对象之间不具有绝对的依附关系，为此，线的表现有着极大的自由，笔法主要体现的是用线的方法。国画的笔法与书法关系密切，自古就有“书画同源”之说，因工具、执笔方法相同，同源于象形简笔画（符号）。随着历史发展，两大“姊妹”艺术（书、画）各自独立成科，相互借鉴，线描融入书法线条的抽象韵味，使线描有了笔墨趣味，使中国画的线条超出形象之外，形成了独立的艺术效果。线描除了准确表现物象的形体结构外，还兼备书法的书写美和力度美。由于作者审美取向的差异，加之运笔的轻重、快慢、抑扬顿挫、方圆、粗细、干湿、浓淡等不同的处理，使线条的韵律、节奏、动势、性格、情趣之美呈现出千变万化的效果，如从用笔的韵味划分线条，有庄重、典雅、洒脱、崇高、飘逸、浑厚、苍劲、质朴、天真、刚健、挺拔、古拙、流畅等。随着时代的进步、艺术理念的拓展，线的表现力越来越丰富。初学线描者应注意以下几点。

（一）线既是画面的呈现，也可以表现不同的感觉，如流畅的线给人以轻盈、柔和、细润之感，粗线有沉重、分量、粗犷之感，长线感觉顺畅，短线感觉繁杂，竖线挺拔，横线安定，曲线自由、流畅、起伏、有韵律感，直挺、转折明显的线有刚硬、外露的力感，弧线有柔韧、含蓄、内敛之感，枯线有苍老、毛涩、古朴之感，涩线有凝滞、浑厚之感，淡线有细腻、温润的感觉，浓线有粗厚、鲜明的质感，用线自然，不生硬、做作。线描时不能脱离表现对象盲目追求线的趣味与力量。

（二）线描用笔要明确、肯定，要有起笔、行笔、收笔完整的过程。简言之，要起止分明，有始有终。

（三）运笔勾线要有力，行笔要劲健。笔力关系到线条功力的深浅，力指的是生命的活力，同时也是人格精神、情感的体现。

（四）用笔要灵变、流畅，行笔要灵活、有变化。古人讲“用笔要活”，即依据物象的形体、质感、运动、状态，采用轻重、快慢、起落、顿挫有致的笔法，灵活的关键在于腕的运用，即运腕。

(二) 工具材料的使用

线描的工具材料相对简单，文房四宝是必备之物，其中笔的选用很重要，它决定线条最终的质量。工具材料的选择是创作的前提，一定要重视，现就其选择与使用方法介绍如下，以供参考。

(1) 笔：勾线需准备大、中、小三种类型的硬毫笔，这种笔的毛弹性强，勾出的线刚劲、挺拔。硬毫种类很多，有大小红毛、拖线、衣纹叶筋等，选择时以锋长、尖细的为佳，还应准备一支兰竹笔，用来勾皴山石、树干等。

(2) 墨：现代作画多用墨汁代替研墨，线描时最好在墨汁中加适量水，用墨锭稍加研磨，这样勾出的线有墨韵，有光泽，遇水不渗化。

(3) 纸：有生宣、熟宣两种，生宣纸即未上胶矾的纸，着墨产生渗化；熟宣纸由生宣纸经过矾水加工制成，也叫矾宣（或拖浆纸），这种纸较生宣质地紧密、脆硬，不渗水，常用的有清水书画、矾棉连、蝉衣、云母等。选用的纸质不同线描的效果各异。

(4) 砚：砚台是研墨、蓄墨的工具，古人讲“磨墨如病夫”指的是磨墨时速度要慢，用力要均匀，沿顺时

笔

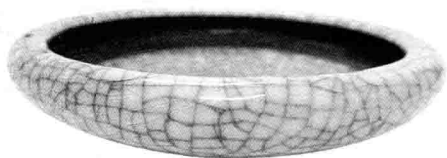
墨

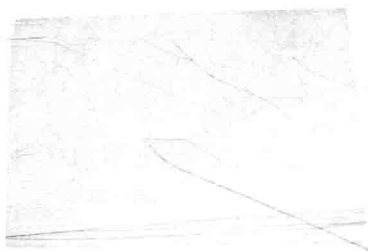
纸

砚

笔洗

毛毡

镇纸

针方向行进。初学者可选用蓄墨较多的“墨海”，研好的墨汁要及时盖好，以方便使用。

(5) 笔洗：用来洗笔用的水孟子，大多为瓷制品，初学者可选用蓄水较多的罐头瓶等，体积不可太大，用后洗刷干净。

(6) 毛毡：选用生纸时，下面必须垫毡子，因毡子不吸水，墨渗透纸背后墨色全部保留在纸上，不会破坏画面效果，也不易弄脏桌面。选用毛毡，应以纯毛质地为佳，宜薄、宜平，不宜太长。

(7) 镇纸：用来压住纸张，使其平整，防止风吹，勾线时纸张不移动，不影响画面效果。镇纸的材料有铜条、汉白玉、陶瓷、人工琥珀等。

(8) 电熨斗：主要作用是平整画面起皱的部分和加速纸张干燥。

● 线描运笔及基本类型

(一) 线描运笔

初学绘画者，一开始就要进行严格的训练。首先，执笔要规范化，养成正确的用笔习惯。其次，了解、掌握笔锋的使用方法。

1. 执笔方法

大拇指的前端按住笔管的左后方，食指和中指的前节压住笔管的右前方。三指夹住笔管以后，用无名指的上节顶住笔杆右后方，力量向左前方推，小指对无名指起辅助作用。另外，笔管的上部要靠住食指的下节，起到与大拇指的力量相对的作用，五指齐用力，手掌空虚，即“指实掌虚”，这样才能充分发挥指、腕的作用。如画一条曲折长线，要求指、腕活动起来，才能顺畅地画下去。再如画一个圈线，拿笔的手指至腕部上、下、左、右伸缩回旋，灵活运作。一般情况是，短线用指，中线用腕，长线

正确的执笔姿势

用臂，但都以腕为基础。

运笔范围较小时，手指足以调节笔的运转；活动范围较大时，需借助于腕部，活动再大时借助于肘部。通常，线描只需手指、腕部活动即可。

2. 笔锋的使用方法

毛笔的笔头分为笔尖（笔锋）、笔肚、笔根三部分，绘画通常使用笔尖、笔肚。国画中，一切笔法的变化都是笔锋和笔肚作用在纸上的结果。以下介绍几种用笔方法。

（1）中锋：中锋也叫正锋，其最大的特点是笔锋居于线条中间，稍偏，但偏的程度很小。用中锋勾出的线条圆润、劲挺、含蓄、厚重，适合表现花、叶、枝条等。

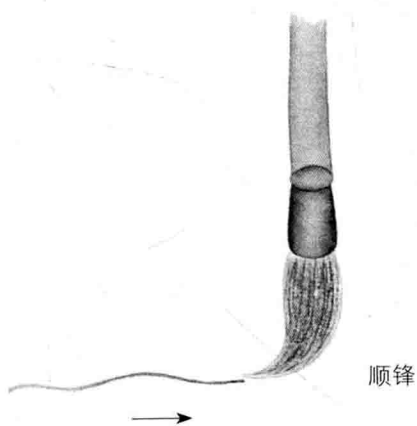
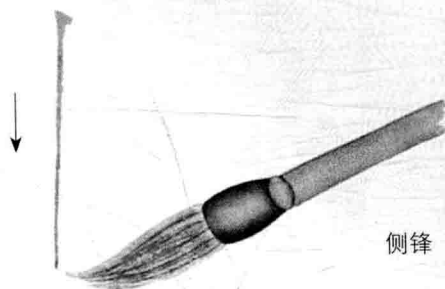
（2）侧锋：侧锋也叫偏锋，其特点是笔锋在线条的一侧，侧锋笔杆稍斜，笔毫横侧，倾斜的角度视表现的对象而定，勾画出的线条苍老多变，适合表现枝干、破石等。

（3）顺锋：顺锋运笔与逆锋相反，勾出的线条流畅、灵动，拿笔时指和腕稍放松，适合表现转折不多的线，如勾水纹、云等。

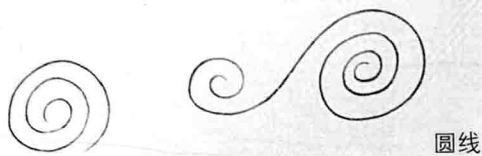
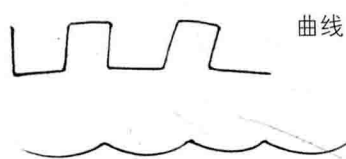
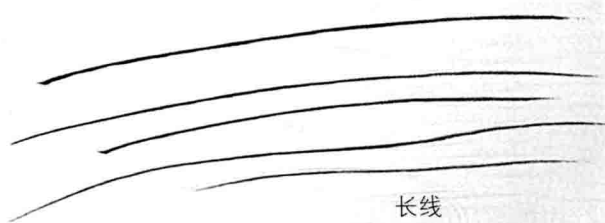
（4）逆锋：逆锋是笔杆向后倾斜，逆着笔锋方向向前运动，推着走，这样运笔减少了纸的吸水机会，易产生飞白效果，所形成的线条苍老、泼辣。写意花鸟画使用该技法较多，用以表现大石、老树、老竹干等。

（5）藏锋与露锋：藏锋就是运笔时笔锋藏在笔画里面，中锋起笔时常用到。收笔时藏锋就是回锋，藏锋画出的线条显得浑厚、含蓄，没有飘浮之感。藏锋的反面是露锋，露锋画出的线条显得锋芒毕露，线条锐利，带有火气。

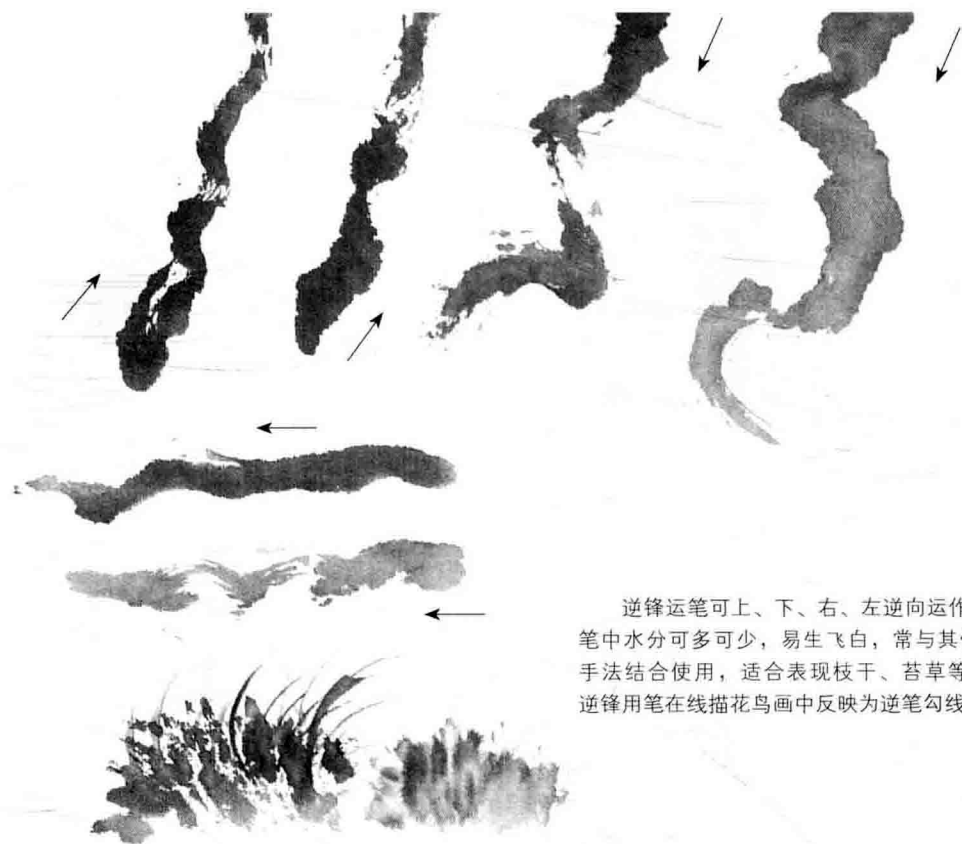
运笔有起笔、运笔（行笔）、收笔三个过程。① 下笔要意在笔先，胸有成竹，不可随意、漫无目的地去画。起笔时要顿笔藏锋，用力较大即为“按”，稍抬即为“提”。行笔过程中要掌握欲左先右、欲右先左、欲上先下、欲下先上的起笔方法。② 运笔时要紧紧抓住描绘对象的形体、结构、质感等因素，根据对象的变化而变化，行笔中稍停为“顿”，向后折回为“挫”，中锋圆转用笔为“转”，折锋转向为

各种笔锋勾线

中锋运笔勾线

逆锋运笔可上、下、右、左逆向运作，笔中水分可多可少，易生飞白，常与其他手法结合使用，适合表现枝干、苔草等。逆锋用笔在线描花鸟画中反映为逆笔勾线。

逆锋运笔

“折”。③ 收笔时每一笔都要善始善终，一丝不苟，交代清楚。收笔是用线的最后关键，收笔要稳，要回锋，这样勾出的线才会含蓄、有力。

线描之前须先了解纸张的性能，然后根据表现物象确定相应笔法。在运笔过程中随时调节指腕的运动方向，画出如意的线形。工笔画以工细见长，作画易板，切忌运笔松动，要实中有虚，收中有放，这样塑造出的形象才会生动活泼，有趣。