

湖北美术学院
HUBEI INSTITUTE OF FINE ARTS

国家级精品课程
建设项目系列教材

从临摹到写生创作
学 院 经 典 临 摹

白描花鸟

陈运权 著

学 院 经 典 临 摹
从 临 摹 到 写 生 创 作

白描花鸟

陈运权 著

陈运权（笔名石泉）

湖北美术学院教授、硕士生导师。中国美术家协会会员，文化部现代工笔画院画家，湖北省美院特聘画家，湖北省美协理事，湖北省中国画艺会副主任。

1983年毕业于广州美术学院中国画系。作品曾先后参加第七、第八、第九、第十届全国美展，获第七届全国美展银质奖、文化部优秀作品奖、国画家学术奖、文艺明星奖等十余个奖项。曾二十余次在国内外举办个人画展，并应邀参加波兰彼得库夫国际艺术节、韩国“中国画大潮流展”、北京中国美术馆“1901—2000百年中国画展”、成都“1979—1999世纪之门中国艺术邀请展”、台湾“润—2004年大陆优秀青年国画家作品展”等多种大型学术交流活动。作品被博物馆、美术馆、中国画研究机构、中国驻外使馆等单位收藏。

丛书策划 / 韦冰
责任编辑 / 韦冰
整体设计 / 韦冰
技术编辑 / 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

白描花鸟：从临摹到写生创作 / 陈运权著。
— 武汉：湖北美术出版社，2013.8
(学院经典临摹)
ISBN 978-7-5394-6428-2
I. ①白…
II. ①陈…
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218768号

白描花鸟

© 陈运权 著

出版发行：湖北美术出版社
地 址：武汉市洪山区雄楚大街268号
电 话：(027) 87679520 87679521 87679522
传 真：(027) 87679523
邮 政 编 码：430070
网 址：www.hbapress.com.cn
电子邮箱：hbapress@vip.sina.com
印 刷：武汉精一印刷有限公司
开 本：889×1194mm 1/8
印 张：9
印 数：3500册
版 次：2014年8月第1版 2014年8月第1次印刷
定 价：58.00元

南宋佚名百花图卷(局部) 纸本水墨

不应生疏的亲切（代序）

徐勇民 湖北美术学院院长

“诗是吾家事”。教书人常年接触到的尽是以“教”字开头的词语：“教学”、“教室”、“教授”、“教诲”……自然也少不了教科书。

中国绘画，在传承中离不开技法。这类教科书当是以图文并茂的文本探析源流详解技法，以期激发读者兴趣引出探奇之欲望。示范是教师本份，著书立说，列一二三四、甲乙丙丁总是耗时费神的。可仅仅是演示与口授，对学生而言，又好比是一味蛮冲顾不上看仪表盘的驾车新手，须读的说明书未翻过似的不知搁在车厢的哪个角落。

中国传统绘事发蒙，靠的是师徒一代一代口手相授或是摹写芥子园画谱的研习方式。许多载入史册的大家都有蒙患于此的经历，这一定也是不少入门中国画者的终生记忆。画谱算是多年以来中国绘画的权威教科书，它引导入门者去摹写去感悟去识别这种冠以国名称谓的画种，最终去弄明白它负载的到底是怎样一种文化精神。

教科书应该算是全世界发行量最多的书种了。世界各地每年都会有吸引眼球的书展。每座城市都有书店，时至今日，古来挑灯夜读的文人诟病仍消散不开，逼着越来越多的书店打出了24小时不打烊的招牌。好书，任凭一页一页浏览，如夏日摇扇，风生爽意。无论从书架上取下什么类别的教科书，我们可一目了然这个国家或教育部门倡导什么，编者的学术价值取向何在，甚至还可揣想到未来读者心智会发育成何种模样。想到这些，心不禁为之怦然。

本套教科书的作者们有自己的不凡专业抱负和鲜活的生活姿态。在长期的实践教学中，深知学习的好奇心多会随年龄增长递减消退。尤其，今日互联网络移动终端已无处不在无所不能。谁能说得清屏幕图像、画作真迹和客观物象之间，哪一种更具魅力？作者们试图分析中国绘画艺术的疆域以及样式，它们流向的纷繁和令人着迷的艺术技巧，让青年学子对优秀的传统艺术作出当代应有的美学回应。

想起若干年前，作为主持人，我曾与学生们聆听一名颇有声望的大家谈中国艺术。这位仁兄满口中国文化“博大精深、实在是了不起哇”云云，神情亢奋，却始终道不出个所以然。焦虑之余，看看主讲人台上深沉地自我陶醉，我只得侧目学生失望离席而无所适从。

艺术如大河流淌，关于它的每一行字句每一篇文章都可由不同作者以不同方式述说。本套教科书的作者们不因声名（实际上他们和教授的课程已有很大名气）需求迎合时下风潮，以发愿立言的职业操守实现对中国绘画艺术的钻研与传承，显现出自信的文化坚守。他们同样也知道，过分尽职的喋喋不休一味以简单方式重复情感上对中国绘画艺术表现出的热爱，会让青年学子对中国绘画一往情深的倾慕变为麻木。

设想当读者翻开这套大开本的教科书时，会同我一样满怀兴味一页一页地看下去。值得欣喜的是，有油墨香味有纸质触感还伴沙沙翻页细声的教科书，对我们而言，始终是不应生疏的亲切。

课程概述

学习目的和任务

通过本课程的教学，使学生了解白描花鸟画的产生和发展过程，认知白描的优秀传统及在中国绘画中的重要地位。具备一定的专业欣赏水平和绘画水平。为独立创作白描花鸟画作品打下良好的基础。

CONTENTS 目录

第一讲 白描花鸟画概述/1

第二讲 工具材料与基本技法/17

第三讲 白描花鸟画的临摹/18

第四讲 白描花鸟画的技巧与写生方法/26

第五讲 白描花鸟画的创作方法/43

学习方法和要求

1.本课程教学本着“古为今用，洋为中用”的原则，由简及繁、循序渐进的教学方法，学习古今白描不同的表现方法。运用作品欣赏、临摹写生和教师示范相结合的教学方法进行教学。

2.通过讲授白描花鸟画的演变过程、不同流派的发展史及技术特点，使学生较深入地了解白描花鸟画的造型特点、表现方法、审美特征和基础理论常识。

3.教学重点以培养学生正确使用和较为熟练地掌握白描花鸟画的观察方法和表现方法为主，在此基础上探索新的表现形式。要求学生通过临摹、写生及创作实践去了解花、鸟、鱼、虫、兽的生长规律及习性。掌握花卉、禽鸟、草虫等的基本结构。掌握白描花鸟画写生的观察方法和表现方法。

4.本课程的教学在强调严谨写实、讲究造型的基础上，对学生作启发式教学指导。因材施教，从而培养学生独立思考和创造性学习的能力。

教学内容

本课程共授课80学时，分为白描花鸟临摹（20学时）和白描花鸟写生、创作（60学时）。

第一讲 白描花鸟画概述

白描画又称线描和双勾，是中国画中很有艺术魅力的一种绘画形态。这种形态的艺术与西方绘画中的用线形态的艺术又有许多不同。

从古到今，东西方用线塑造物象是一种特殊而有趣的方式。这种方式的形式起源与原始人巫术活动祭祀和记录自己的生活和劳动有关。从东西方发现的原始的摩岩壁画及古代石刻中均能发现其踪迹。如西方距今约1.7万年到1.2万年的马格德林文化期的壁画动物；在中国的大地湾文化中的木炭地画、彩陶器皿上的线描彩绘，浙江余姚6000年前的河姆渡文化上的象牙器及原始陶器上，都能发现线刻、线画形式出现的动物、植物、人物造型（如日照出土的龙山文化的《兽面纹（石锛）》）。可以说，在古代，线是一切艺术形态中最快捷、生动而又能相对容易直观反映事物的绘画样式，也反映出先民们对生活的观察、记录及表现能力。

当然，西方用线反映物象的绘画与中国画中的线描艺术还不是一件事。即或西方绘画中的线描艺术，与中国画中的白描画也还有很大的学术指向和要求的区别。

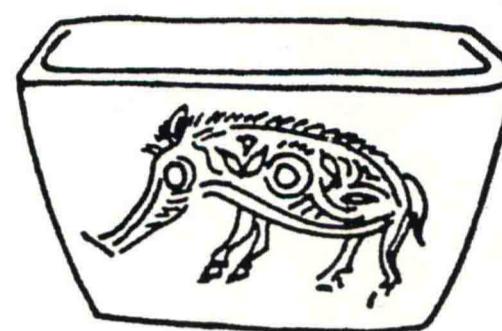
中国画中的线不仅把人的情感、理念、对事物的反映来进行说明，更重要的是中国画中的线在经过了数千年历史积淀和反复梳理的过程后，发展成了一种经得起推敲的塑造物象的经典线描技法程式。这种程式有着自身的美感和精神内涵，在反映物象及审美的精神传达中富有无穷的魅力。

从现存的文物看，夏、商、周前后的陶器、石器、玉器、青铜器、原始壁画中可以看到线描的形迹。商代青铜器《动物饰兜觥》《象尊》《虎食人卣》（约公元前16—前11世纪）、《动物纹壶》（公元前14—前13世纪）、《虎纹大石磬》《四羊方尊》（公元前14—前11世纪）等中所刻画的动物图案与纹饰都能体现当时线画水平的基本状况。

春秋战国、秦、汉时期可以见到在帛上的绘画实物，这是我们目前能见到的中国最早的单幅绘画。长沙战国楚墓出土的帛画《龙凤人物图卷》（又名《人物夔凤帛画》）、《御龙图》，长沙马王堆出土的西汉（公元前206~公元24年）《轪侯家属墓主生活图》就是其代表。战国时期的陶质《双马纹半瓦当》、墨玉《双兽纹饰板》；秦代的漆绘《舞乐（漆奁）》《鱼鸟（漆盂）》、瓦当《双鹿》《奔鹿》；画像石、画像砖中的《人物、动物画像砖》的线刻艺术等；西汉的漆器绘画《中棺漆绘》（含《仙人骑鹿》《仙人乐舞》《神人操蛇》《神羊牵鹤》《神豹、麒麟》等），乐浪漆绘《孝子》、连云港木椁墓漆绘《漆盒纹饰》；东汉内蒙古和林格尔出土的墓壁画《乐舞百戏图》，陕西绥德王得元墓墓壁石刻《农耕、嘉禾、玉兔、牛车》，米脂西宫庄村4号墓《猎虎》《搏熊》《西王母、嘉禾、牛耕》，河南牛店打虎亭石刻《庖厨》，重庆江北龙溪乡石券墓石刻《朱雀、玉兔、猿猴、青龙、白虎》，四川新津宝子山崖墓朱砂岩石刻石函《凤凰》，成都西门外砖墓画像砖《戈射、收获》《乐舞》，成都近郊出土画像砖《采集桐子》，以及居延木板上纯用墨所画的《白虎图》《人马图》等图中动物、人物、植物画作品，也是重要的线画艺术的实物佐证。这些在不同材料上所作的各种画面，其塑造物象的精准、趣味及体现出的想象力的丰富程度，都是不可多得的线画艺术的早期代表。

三国两晋时期不仅有文献记载了诸多画家与作品，还有传世名作，如东晋顾恺之的《女史箴图卷》《洛神赋图卷》《列女仁智图卷》等作品。魏晋时期嘉峪关等地出土的《牧马图》《牛耕图》等壁画，北魏、北周的敦煌莫高窟壁画中的《飞天》《伎乐天》等众多作品，充分地反映出当时画工的线描画水平。

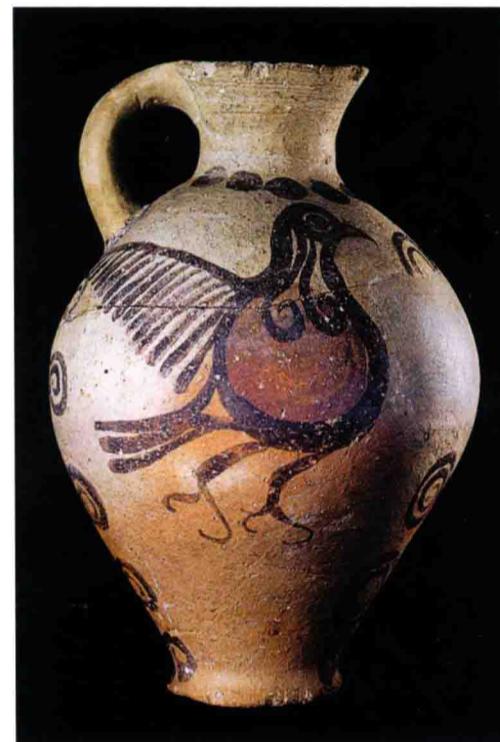
隋唐时期，线描艺术已十分丰富，技术也更加完善。从敦煌壁画、麦积山壁画及展子虔的《游春图卷》，唐阎立本的《历代帝王像卷》《步辇图卷》、李思训的《江帆楼阁图轴》、吴道子的《释迦降生图卷》、梁令瓒的《五星二十八宿神形图卷》、张萱的《虢国夫人游春图卷》、韩幹的《照夜白图卷》、周昉的《挥扇仕女图卷》《簪花仕女图卷》、韩滉的《五牛图卷》等作品，就能看出线描在隋唐时期中国画创作中所起到的巨大作用。

■ 象牙器、陶器上的纹样 河姆渡文化 浙江余姚

■ 秦代 双鹿瓦当

■ 鸟纹陶壶 公元前1650年古罗马瓶画

■ 西汉 帛画 升天图

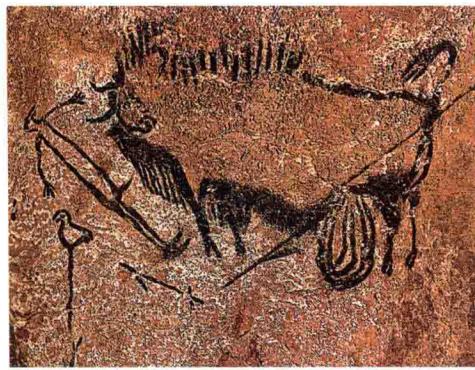
■ 东晋 顾恺之 烈女仁智图
(局部)

■ 大地湾地画 公元前5500—前3000年甘肃

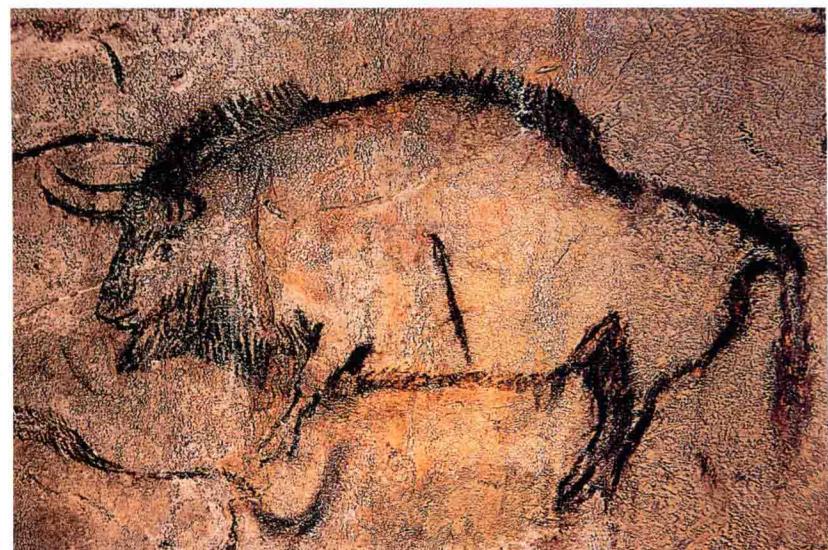
■ 鱼纹陶器 公元前5500—前3000年 半坡陶画西安

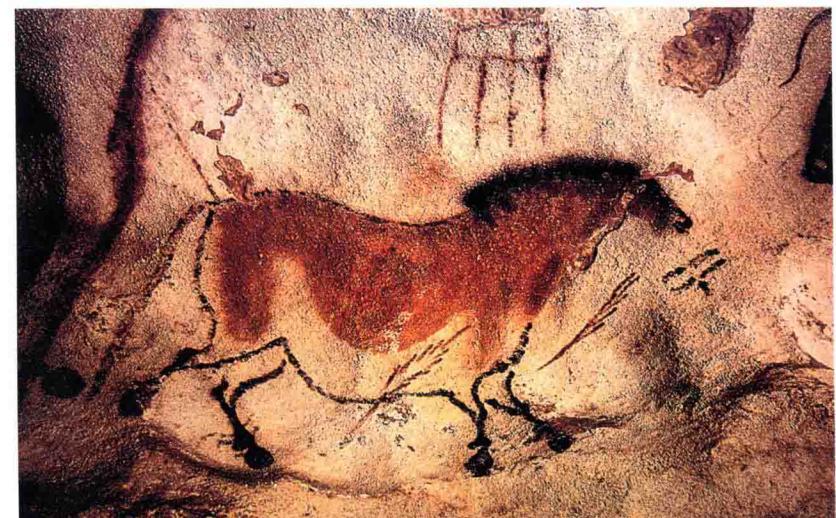
■ 野牛鸟头人物 拉斯科洞窟旧石器时代壁画 法国

■ 掏鸟巢 约公元前560—530年 瓶画 法国巴黎

■ 野牛 旧石器时代晚期 法国尼奥洞窟

■ 马 旧石器时代壁画 法国拉斯科洞窟

■ 红绘风格陶瓶 公元前440年 瓶画 德国慕尼黑

宋代以后，随着木版印刷术的发明和普及，线描绘画的形态已经变成文化生活中重要的一部分。书籍插图、年画、箱底画、纸牌、行酒令等家庭、社会娱乐活动和祭祀活动中所用印刷品，给线描画的普及与提高起到了推波助澜的作用。又因西汉以来单幅画的兴起和普及而产生了很多大家的作品。这些画家的创作中有单幅画和木版插画并重的，如陈洪绶、肖云从等，也有从事纯单幅画创作的，还有民间年画的兴起和普及，都为中国画的线描艺术增添了光彩。

这时期好画家好画作众多，下面列举一些代表作品。宋代：张择端《清明上河图》、武宗元《朝元仙仗图》、贯休《十六罗汉》、郭忠恕《雪霁江行图卷》、韦偃《牧放图卷》、李公麟《牧马图》、李唐《采薇图》、苏汉臣《货郎图》、马远《十二水图》、李嵩《货郎图卷》等。

元代：刘贯道《消夏图卷》、孙君泽《荷亭消夏图轴》（界画）、钱选《柴桑翁像卷》《白莲图》、任仁发《出圃图卷》、王振鹏《金明池龙舟图卷》（界画）、李容瑾《汉苑图轴》（界画）、张渥《九歌图卷》以及山西永乐宫壁画、敦煌莫高窟壁画等。

明代：如吴伟《铁笛图卷》、周臣《春泉小隐图卷》、戴进《风雨同归舟图轴》、萧云从《离骚全图》（插图）、仇英《人物故事册》《春夜宴桃李园》、唐寅《秋风纨扇图轴》、崔子忠《云中玉女图轴》、陈洪绶《扑扇仕女图轴》《水浒叶子》（插图）、丁云鹏《待诏图卷》、曾鲸《葛一龙像卷》以及北京西郊的《法海寺壁画》、山西新绛东岳的《稷益庙壁画》、四川蓬溪的《宝梵寺壁画》等。

清代：焦秉贞《耕织图》、金农《自画像》、袁江《梁园飞雪图轴》（界画）、任熊《十万图册》、任薰《麻姑献寿图》、任伯年《群仙祝寿图》、改琦《玉鱼生像轴》、姑苏桃花坞年画、河北杨柳青年画》等。

诸多大家和民间艺人的山水、花鸟、人物作品中，把中国画的线条艺术发挥得淋漓尽致，让中国画线描艺术的形态千姿百态、妙趣横生。

而白描花鸟画的艺术就是在这样一个大背景下得到了滋生和蔓延，许多画家山水、花鸟、人物三科齐能，有的画家则一科独艳，均各尽芳菲之美。从远古线刻、线画到近代画家的绘画作品中，我们都能领略到各种风格的美感和形式区别。故学习白描花鸟画要注意技术的全面。尤其是大景深花鸟画必须学习山水画中的构图、用线、皴擦等诸多技术。而形成画之图式的最重要的构图学习，则必须系统研究山水、花鸟、人物的构图方法，才能找到适用于白描花鸟画的构图，尤其是要形成自己的风格，不进行系统的构图研究是绝不可能做到的。中国画中的白描花鸟艺术与人物画、山水画经常交织在一起，早期的书籍插图《山海经》《水经注》《天工开物》《本草纲目》等都是很好的例子，各种奇花异卉、山石殊景都有丰富的反映。

古代工笔画的作品都以线描作稿本，如宋代武宗元的《朝元仙仗图》就是道教的壁画稿样（徐悲鸿纪念馆所藏《八十七神仙卷》则更为完整）。从东晋顾恺之的《女史箴图》《洛神赋图》中复杂的人物、植物关系，从隋代展子虔的《游春图》中细腻的水纹，我们可以看出，没有详尽的线描稿本是不可能画出这些生动、复杂的作品的。虽然我们看不到那些珍贵的纯线描作品了。现存的白描原作以明清画家的作品为主，如任熊、任薰、任颐、吴友如等。

因为文化的繁荣，现代工笔画中的白描画种得到了很好的发展，从连环画、插画、年画到单幅画都产生了许多优秀的画家，如陈子奋、程十发、贺友直、刘凌苍、任率英、刘旦宅、戴敦邦、范曾、华三川、华其敏、李长白等等。

审美趣味

白描花鸟画的审美趣味以素雅、精练、塑物生动为基本指向。在体察物象的结构、生长规律中采取独特的审美视角和方式，注意物象天然、优美的一面，压缩透视，尽量用心于线形结构、线条组织、线之起止、疏密安排、用笔形式趣味上。形成了一整套线描用笔塑物传神的经典程式，如线画的形态，明代邹德中《绘事指蒙》就总结为“描法古今一十八等”，分为：

- 1.高古游丝描；2.琴弦描；3.铁线描；4.行云流水描；5.蚂蝗描；6.钉头鼠尾描；7.撅头钉描；8.混描；9.曹衣描；10.折芦描；11.橄榄描；12.枣核描；
13.柳叶描；14.竹叶描；15.战笔水纹描；16.减笔描；17.枯柴描；18.蚯蚓描。

■ 高古游丝描

■ 琴弦描

■ 铁线描

■ 行云流水描

■ 蚂蝗描

钉头鼠尾描
画有大兰二叶小兰三叶两
种皴法如写三叶法

■ 钉头鼠尾描

撅头钉描
用秃笔强挺拔中要含
有刚健之意忌粗恶

■ 撅头钉描

混描
以淡墨皴衣褶纹加以
浓墨混成之故称混描

■ 混描

曹衣描
衣褶纹多用直笔紧束所
画出如毛笔法最要沉着

■ 曹衣描

折芦描
须方中有圆用求法为之
仍此由圆笔转为方笔之法仍

■ 折芦描

橄榄描
用笔最忌两头有力中间虚弱起讫极
沉着如敦煌发现唐人佛像正用此意

■ 枣核描

枣核描
亦如橄榄描法释石涛画笔中往往有之
于学古者惟不可于形迹尚之多见古自得

■ 枣核描

柳叶描
刀书中有关雍文李后主金错

■ 柳叶描

竹叶描
用金错刀书法中锋写之
谓芦叶为短如柳叶为长仍

■ 竹叶描

战笔水纹描
战战兢兢之战即颤字通用
笔要留而不滑停而不滞

■ 战笔水纹描

■ 陈洪绶《水浒叶子》

中国画中线的趣味

线描画法的分法，在古代还有很多种专著作过总结和分类，基本精神是引导大家从线描画中体会其用线塑造物象的美感、趣味和风格。

如前所述，古画中线描的形态变化的确生动而丰富。有的以纯白描形态作画，如帛、绢、麻、纸及部分木板、壁面上的绘画，有的则以石刻、砖刻、版画形态流传，如陈洪绶的《水浒叶子》、萧云从的《离骚全图》及其它古代书籍插图。古代白描作品，一部分是纯线的艺术形态，有的则在线描上稍辅染墨。就其线描形态讲，一类是变化不多的线，如“高古游丝描”“铁线描”；一类是变化较多的线，如“兰叶描”“竹叶描”“钉头鼠尾描”等。要求静穆平稳，则多用精致而变化微弱的“高古游丝描”；求外势张扬，则多用“兰叶描”等变化较大的线。总之线的使用是随作品的气局、趣味来展开的。研究某件作品线的趣味及技巧，就要研究作品本身的精神追求，把握气韵，这是品读、学习的基础，也是一个画家领悟传统作品的技术精华，从而在自己的作品中借鉴活用的重要一环。所以，我们在临摹及研究中，要随着自己艺术追求的不断升华而同步升华艺术眼力和手头功夫，只有这样，才能正常健康地发展自己的白描艺术。

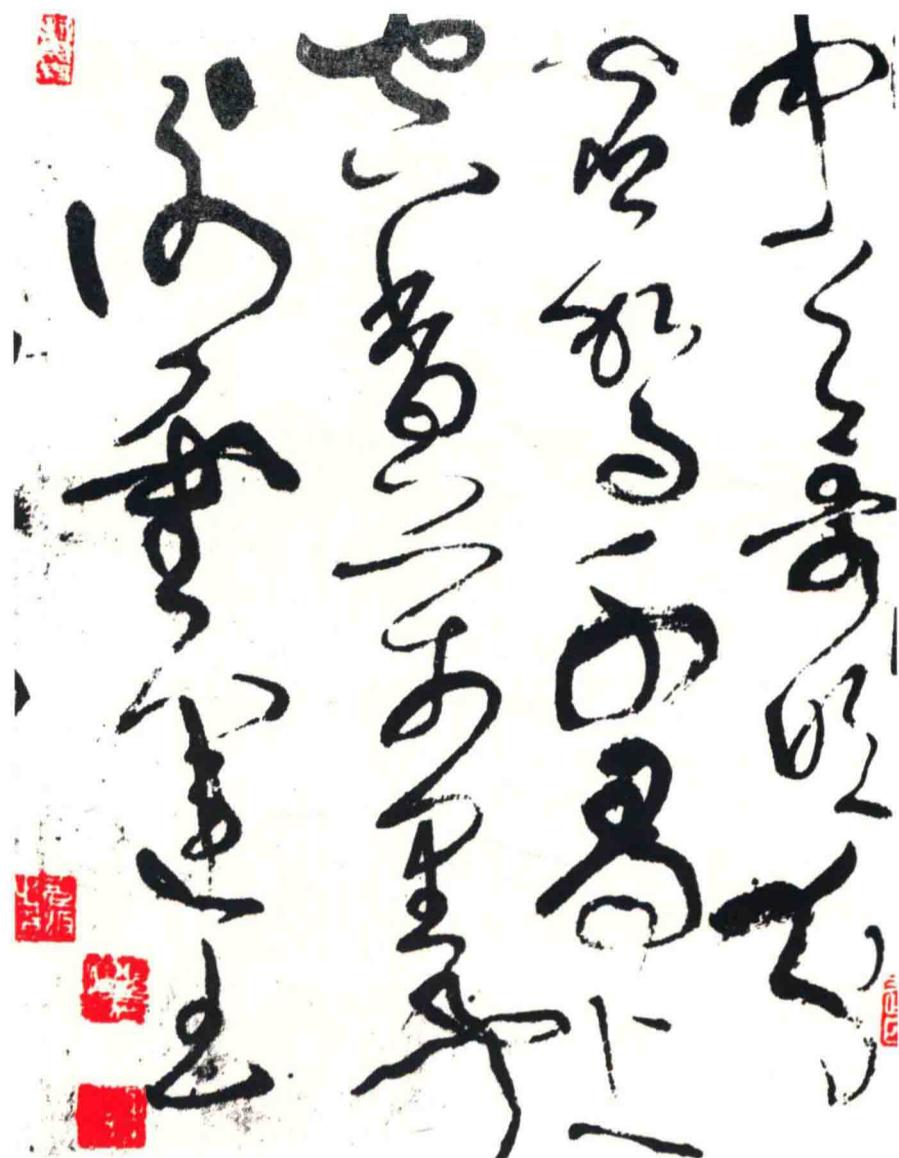
工笔花鸟画的白描应该比一般的绘画用线更具技术的丰富性，在花叶、枝干、石头、水口、鸟兽、草虫中，线的应用千变万化，如鸟羽、兽类的丝毛，花尖、蕊尖、叶尖的微妙变化，老干、嫩枝的细微区别，鸟眼、嘴、爪的用笔及题款用线的合理安排，都有不少学问可做。

一幅优秀的白描作品，不仅能让人在技术上受到启发，更能让人在作品中看到画家的理想、品格及气质，这些无声传达的精神内蕴，就不仅仅是“笔墨”二字所能涵盖的了。

白描与工笔淡彩、工笔重彩、没骨、写意等技法上的区别，在于白描技法的单一性。所谓单一性，既是对其技法范围的限制，也是体现画家才能的舞台，只有形感好，对线的组织和表现有深刻的体会，才能轻松自如，有不俗的表现。学习者在练习白描时，要多练横线、直线、圆圈，用笔应注意快慢、提按，还要注意用笔积点成线和“飞白”用笔中的笔断气连、空起空收、空起实收、实起空收、实起实收、用笔起止变化、一波三折等。因此书法的学习和体会对绘画用线中的塑形达意十分重要。书法作品中线形趣味的变化就是白描艺术中所要借鉴的。

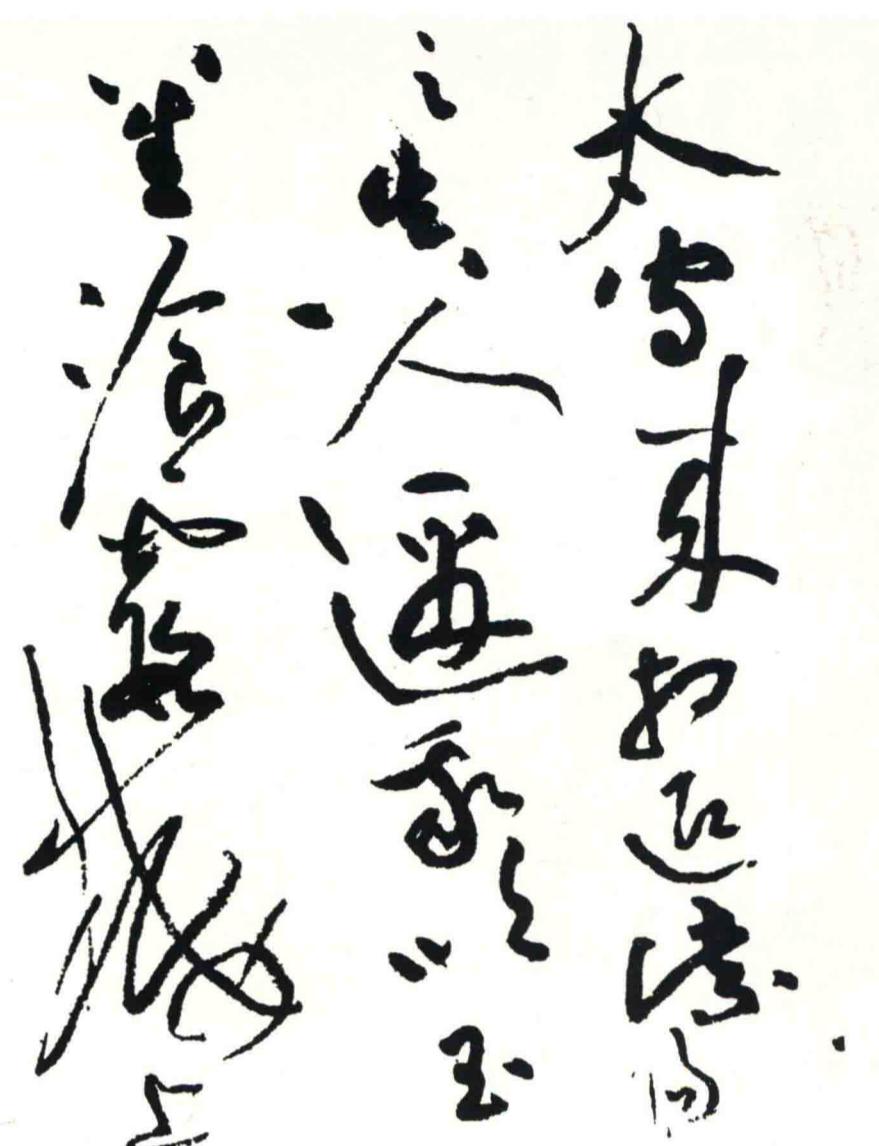
书法中线的趣味

下面分析几张书法的例子以说明线的趣味。

■ 唐 怀素 自叙帖（局部）

该草书行笔若舞，点画天真，伸屈自然，幅面结体，字间行气，用笔顿挫，疏密避让都形神互映，这既是作者追求“沉着痛快”的格局表现，又是功力火候恰到好处的体现，虽不是画，但却透出画中消息和至理。白描用线，画中控形，一如此帖，书中消息也是画中消息。

■ 宋 黄庭坚 李白旧游诗卷（局部）

此书行笔生动，提按点画一如绘画用笔。黄庭坚的书法结体、虚实、避让及气韵，对画家体会线与线的关系及用线造型，都有帮助。黄庭坚还有一些行书、行草书法，也充满用线的趣味变化。

■ 明 董其昌 诗卷（局部）

此书用悬腕正锋书写，笔意秀润，布白灵活，章法松活，提按生动，点画大方，收放自如，书家用线与画家用线趣理一样，先得形，后取韵。至于此书点画转折，行笔快慢，疏密留白，方圆互补，均见生动。工笔画中的用线节奏和起伏与此同理，读书法即是读画法，故画家要常品味好书法中的点画趣味，以增进体会。

■ 宋 米芾 行书（局部）

米芾的书法结体、点画用笔都很有趣味，常富一种自由洒脱的气局。画家画白描一定要成竹在胸，尤其在气局上不可拘泥、受到太多限制。虽然勾线用笔中我们也会有要求，但不可因此要求而影响到我们对趣味和气局的把握。石涛说“法无定相，气概成章耳”，即此之谓也。

除了以上书法的学习和借鉴，还有一个重要的标准是画的境界和格局。这里就必须把白描画放到中国文化的大背景中去研究。中国画的文化背景一直离不开哲学、文章诗赋等这些最能体现中国人精神层面的享受及追求的文化形态。其画中所求往往也是诗、文中所求，故读书、赏文、吟诗、畅游，所谓“读万卷书，行万里路”也就成了画家生活的必须。因此诗话、词话、随笔等品鉴类作品中的学术观点对绘画艺术有十分直接的启示和帮助。下面我们看一下唐朝司空图对于诗歌品鉴要求所作的《二十四品》，对我们的画格、画境会有很好的启发意义。

◎ 《二十四品》唐 司空图

1. 雄浑

大用外腓，真体内充。反虚入浑，积健为雄。具备万物，横绝太空。
荒荒油云，寥寥长风。超以象外，得其环中。持之非强，来之无穷。

2. 冲淡

素处以默，妙机其微。饮之太和，独鹤与飞。犹之惠风，荏苒在衣。
阅音修篁，美曰载归。遇之匪深，即之愈希。脱有形似，握手已违。

3. 纤秾

采采流水，蓬蓬远春。窈窕深谷，时见美人。碧桃满树，风日水滨。
柳阴路曲，流莺比邻。乘之愈往，识之愈真。如将不尽，与古为新。

4. 沉着

绿杉野屋，落日气清。脱巾独步，时闻鸟声。鸿雁不来，之子远行。
所思不远，若为平生。海风碧云，夜渚月明。如有佳语，大河前横。

5. 高古

畸人乘真，手把芙蓉。泛彼浩劫，窅然空踪。月出东斗，好风相从。
太华夜碧，人闻清钟。虚伫神素，脱然畦封。黄唐在独，落落玄宗。

6. 典雅

玉壶买春，赏雨茅屋。坐中佳士，左右修竹。白云初晴，幽鸟相逐。
眠琴绿阴，上有飞瀑。落花无言，人淡如菊。书之岁华，其曰可读。

7. 洗炼

如矿出金，如铅出银。超心炼冶，绝爱缁磷。空潭泻春，古镜照神。
体素储洁，乘月返真。载瞻星辰，载歌幽人。流水今日，明月前身。

8. 劲健

行神如空，行气如虹。巫峡千寻，走云连风。饮真茹强，蓄素守中。
喻彼行健，是谓存雄。天地与立，神化攸同。期之以实，御之以终。

9. 绮丽

神存富贵，始轻黄金。浓尽必枯，淡者屡深。雾馀水畔，红杏在林。
月明华屋，画桥碧阴。金尊酒满，伴客弹琴。取之自足，良殚美襟。

10. 自然

俯拾即是，不取诸邻。俱道适往，著手成春。如逢花开，如瞻岁新。
真与不夺，强得易贫。幽人空山，过雨采蘋。薄言情悟，悠悠天钧。

11. 含蓄

不著一字，尽得风流。语不涉己，若不堪忧。是有真宰，与之沉浮。
如满绿酒，花时反秋。悠悠空尘，忽忽海沤。浅深聚散，万取一收。

12. 豪放

观花匪禁，吞吐大荒。由道反气，处得以狂。天风浪浪，海山苍苍。
真力弥满，万象在旁。前招三辰，后引凤凰。晓策大鳌，濯足扶桑。

13. 精神

欲返不尽，相期与来。明漪绝底，奇花初胎。青春鹦鹉，杨柳楼台。
碧山人来，清酒深杯。生气远出，不著死灰。妙造自然，伊谁与裁。

14. 缜密

是有真迹，如不可知。意象欲生，造化已奇。水流花开，清露未晞。
要路愈远，幽行为迟。语不欲犯，思不欲痴。犹春于绿，明月雪时。

15. 疏野

惟性所宅，真取不羁。控物自富，与率为期。筑室松下，脱帽看诗。
但知旦暮，不辨何时。倘然适意，岂必有为。若其天放，如是得之。

16. 清奇

娟娟群松，下有漪流。晴雪满竹，隔溪渔舟。可人如玉，步屧寻幽。
载瞻载止，空碧悠悠。神出古异，淡不可收。如月之曙，如气之秋。

17. 委曲

登彼太行，翠绕羊肠。杳霭流玉，悠悠花香。力之於时，声之於羌。
似往已回，如幽匪藏。水理漩洑，鹏风翱翔。道不自器，与之圆方。

18. 实境

取语甚直，计思匪深。忽逢幽人，如见道心。清涧之曲，碧松之阴。
一客荷樵，一客听琴。情性所至，妙不自寻。遇之自天，泠然希音。

19. 悲慨

大风卷水，林木为摧。适苦欲死，招憩不来。百岁如流，富贵冷灰。
大道日丧，若为雄才。壮士拂剑，浩然弥哀。萧萧落叶，漏雨苍苔。

20. 形容

绝伫灵素，少回清真。如觅水影，如写阳春。风云变态，花草精神。
海之波澜，山之嶙峋。俱似大道，妙契同尘。离形得似，庶几斯人。

21. 超诣

匪神之灵，匪几之微。如将白云，清风与归。远引若至，临之已非。
少有道契，终与俗违。乱山乔木，碧苔芳晖。诵之思之，其声愈希。

22. 飘逸

落落欲往，矫矫不群。缑山之鹤，华顶之云。高人画中，令色絪缊。
御风蓬叶，泛彼无垠。如不可执，如将有闻。识者已领，期之愈分。

23. 旷达

生者百岁，相去几何。欢乐苦短，忧愁实多。何如尊酒，日往烟萝。
花覆茅檐，疏雨相过。倒酒既尽，杖藜行歌。孰不有古，南山峨峨。

24. 流动

若纳水輶，如转九珠。夫岂可道，假体如愚。荒荒坤轴，悠悠天枢。
载要其端，载同其符。超超神明，返返冥无。来往千载，是之谓乎。

从司空图的《二十四品》不难看出，诗词、文藻中所具备的对艺术创作的品格、境界的要求，实际上也是对画家作品格局、境界的要求。同时，除了诗论、词论，在古代诗、文、赋等诸多文体作品中所富含和体现出的丰富的文化精华，也会直接帮助我们理解绘画中所需追求和传达的艺术境界。

◎ 白描与淡彩、重彩工笔画

白描与淡彩、重彩工笔画有很重要的关系，几乎所有双勾工笔画的创作都需要详尽的白描来做基础。在工笔画的创作中，虽然为了艺术效果的需要，部分形有时不双勾，用丝毛、分染与其它技术处理，但这往往都是局部的情况。就画面的整体气局和塑造而言，线的双勾会极大地使画面立现精神。如宋人《鸡雏待饲图》《狸猫图》《狸猫小影图》《荔枝伯赵图》《乳鸭图》《瓦雀栖枝图》等。

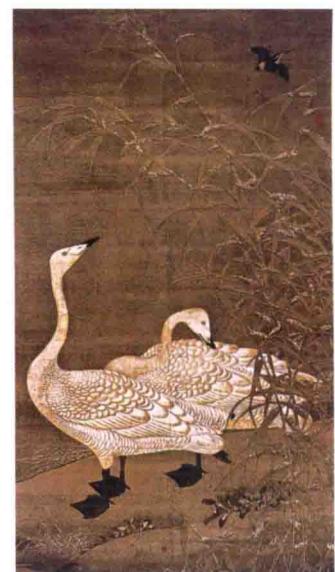
◎ 白描与写意

白描与写意也有着重要的联系，写意画虽说与工笔画形式有异，但基础学习中形的训练也离不开白描，白描水平的好坏，将直接影响到未来写意画的精彩程度。故用线写生也是写意画中不可或缺的重要一环。有了这个训练，写意画才能到达一个塑造的技法高度。如任伯年小写意《花鸟》中所画的鸡、纨扇双勾的《荷花》和《瓜瓞绵绵》等。

白描不仅与工笔、写意画产生直接的联系，也有着绘画上技术的多样性及自己的学术空间，发展白描艺术必须有自己的方向选择，多作线形趣味的研究，则自然有很好的前景。

■ 宋 李迪 鸡雏待饲图（局部）

■ 宋 佚名 雪芦图

■ 宋 佚名 霜筱寒雏图 绢本设色

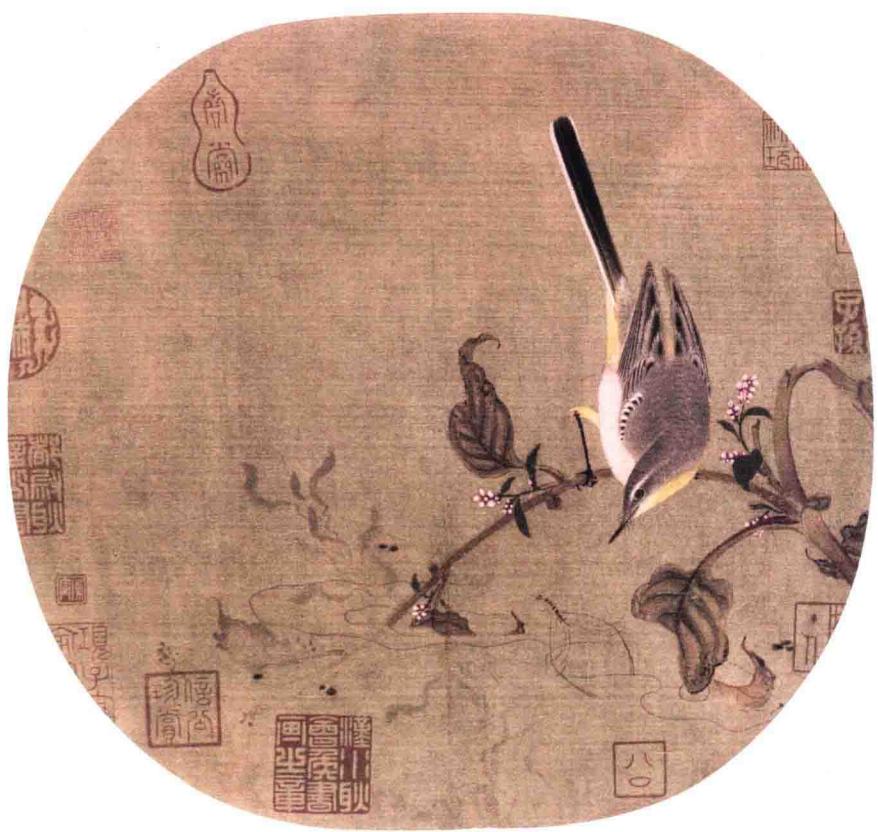
■ 宋 佚名 荔枝伯赵图

■ 宋 佚名 乳鸭图（局部）

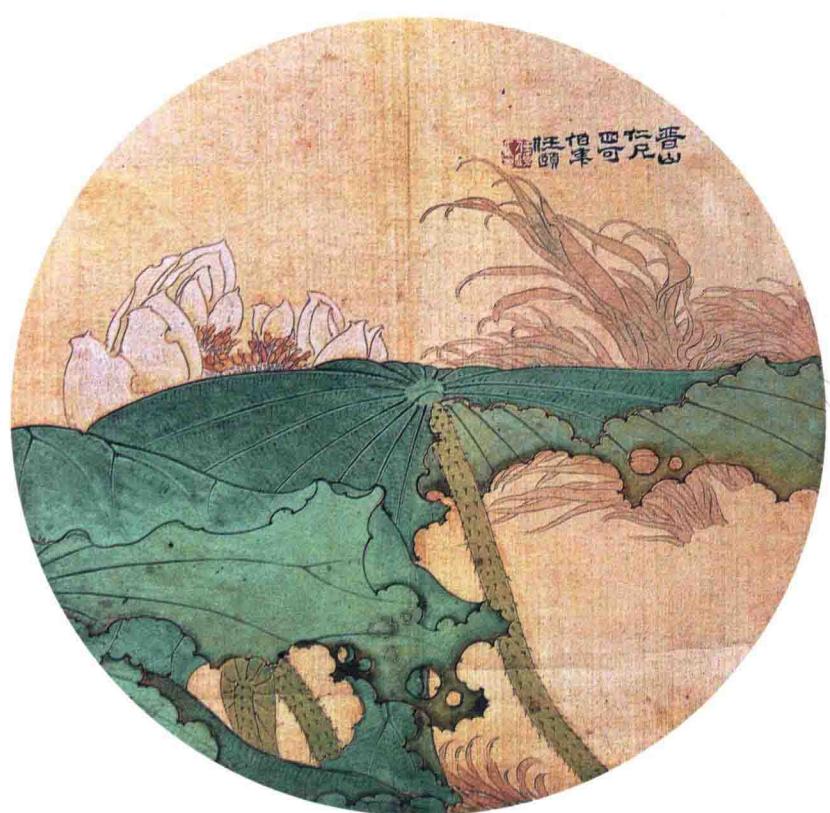
■ 北宋 赵佶 桃鳩图 绢本设色

■ 南宋 佚名 红蓼水禽图 绢本设色

■ 宋 佚名 竹雀图(局部) 绢本设色

■ 清 任伯年 合景屏四帧 香远益清图(纨扇)

■ 南宋 林椿 桃杷山鸟图 绢本设色

■ 清 任伯年 纨扇集锦册

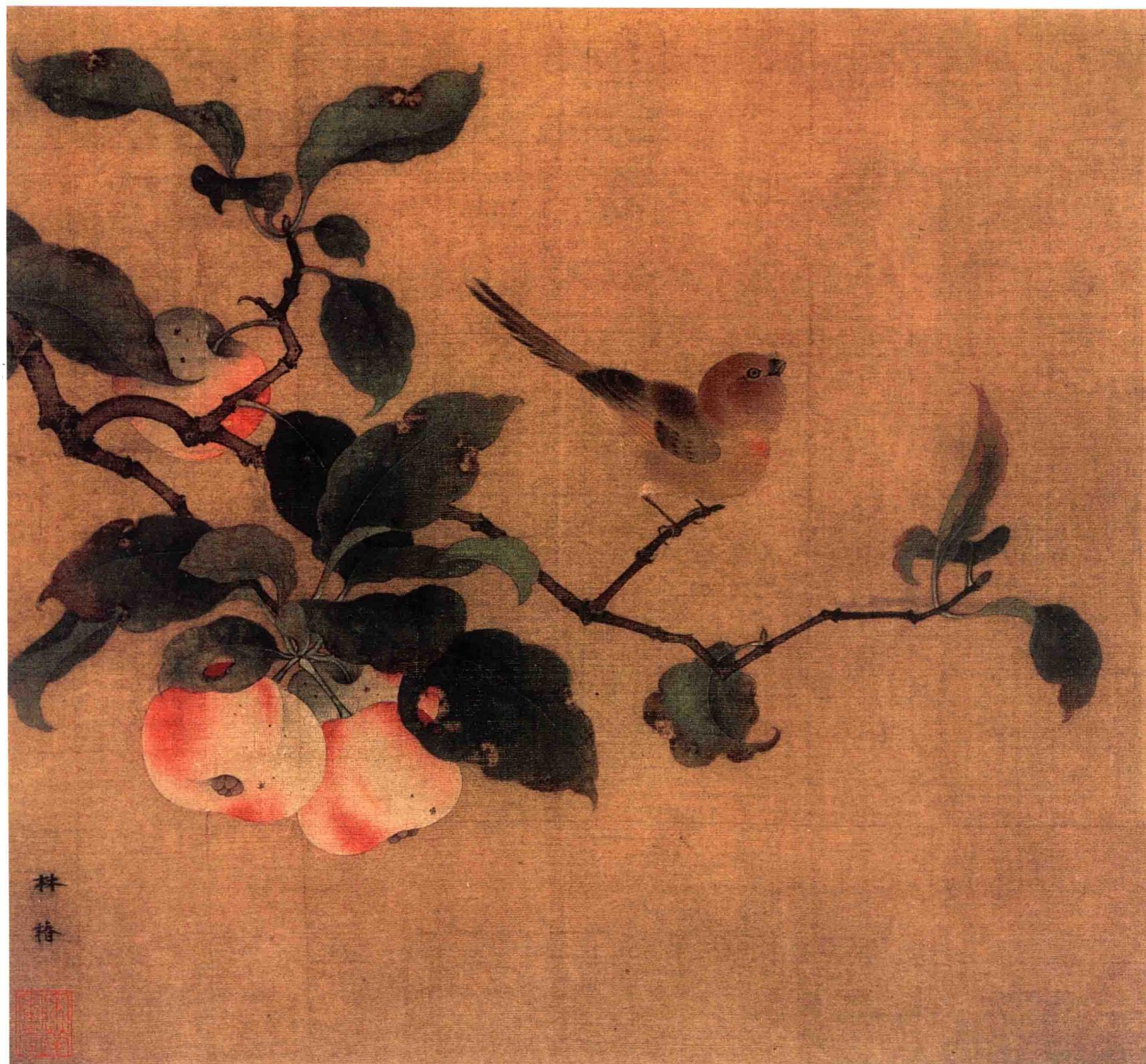
■南宋 佚名 瓦雀栖枝图

■宋 佚名 山茶蝴蝶图 绢本设色

■清 任伯年 写意花鸟 (局部)

■南宋 林椿 果熟来禽图 绢本设色

■宋 艳艳女史 花卉草虫图（局部） 绢本设色

■宋 佚名 写生草虫图 绢本设色

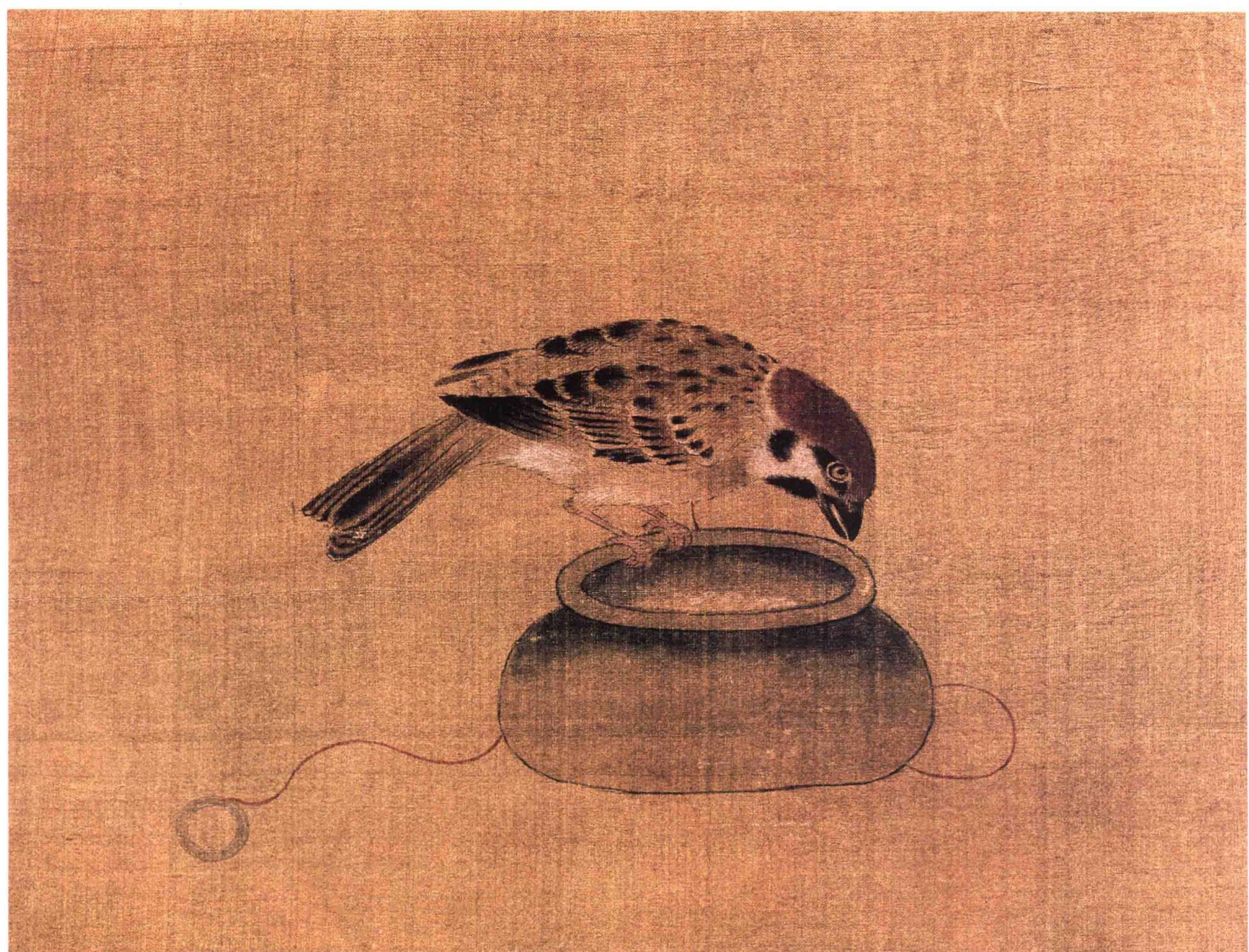
■南宋 佚名 百花图卷(局部) 纸本水墨

■南宋 李迪 雪树寒禽图（局部） 绢本设色

■南宋 佚名 瓦雀栖枝图（局部） 绢本设色

■宋 佚名 驯禽俯啄图（局部） 绢本设色