

高等艺术院校美术基础系列教材

上海人民美術出版社

中国画白描基础

主编：王重来

编著：盛鹤年

谷吉

丁薇莉

王宣明

陈鹤岚

高等艺术院校美术基础系列教材

上海人民美术出版社

中国画白描基础

图书在版编目(CIP)数据

中国画白描基础/丁蓓莉等编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2009

(高等艺术院校美术基础系列教材)

ISBN 978-7-5322-5998-4

I. 中... II. 丁... III. 白描—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J212.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第026804号

高等艺术院校美术基础系列教材

中国画白描基础

著 者: 丁蓓莉等

丛书策划: 姚宏翔

本书策划: 邱孟瑜

责任编辑: 潘志明

技术编辑: 季 卫

版面设计: 谷 吉等

封面设计: 崔生国

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路672弄33号)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16 8.25印张

版 次: 2009年4月第1版

印 次: 2009年4月第1次

印 数: 0001-4300

书 号: ISBN 978-7-5322-5998-4

定 价: 29.00元

目录

第一章 什么是白描 / 1

第二章 十八描法 / 2

- 柳叶描 / 2
- 战笔水纹描 / 4
- 竹叶描 / 6
- 减笔描 / 8
- 柴笔描 / 10
- 蚯蚓描 / 12
- 高古游丝描 / 14
- 琴弦描 / 16
- 铁线描 / 18
- 行云流水描 / 20
- 马蝗描 / 22
- 钉头鼠尾描 / 24
- 撅头丁描 / 26
- 混描 / 28
- 曹衣描 / 30
- 橄榄描 / 32
- 折芦描 / 34
- 枣核描 / 36

第三章 花卉的临摹与写生 / 38

- 概述 / 38
- 基本笔法 / 41
- 基本结构 / 43
- 写生步骤 / 46
- 牡丹画法 / 49
- 梅花画法 / 66

- 菊花画法 / 68
- 荷花画法 / 70
- 水仙画法 / 72
- 十样锦画法 / 74
- 蝴蝶兰画法 / 76
- 仙客来画法 / 78
- 紫薇画法 / 80
- 牵牛花画法 / 82

第四章 禽鸟的临摹与写生 / 85

- 概述 / 85
- 基本笔法 / 87
- 基本结构 / 89
- 临摹与写生方法 / 91
- 麻雀画法 / 93
- 仙鹤画法 / 94
- 虎皮鹦鹉画法 / 95
- 创作方法 / 96

第五章 人物的临摹与写生 / 97

- 概述 / 97
- 头部基本画法 / 101
- 手的基本画法 / 107
- 服式基本画法 / 111
- 临摹步骤画法 / 112
- 名画临摹 / 114
- 写生步骤 / 122

后记

第一章 什么是白描

白描是以线为表现手段的画法，也有略施淡墨渲染的。它是依靠线本身的粗细、长短、曲直方圆、轻重缓急、虚实疏密、顿挫刚柔、浓淡干湿等在造型上的生动运用和有机结合，来表现形体的质量感、体积感、动态感和空间感，区别于西方以色彩、明暗来表现物体的方法，同时线条本身也具有一定的抽象审美效果。白描原是中国画的一种技法，指描绘人物和花卉时用墨线勾勒物象，不着颜色。它源于古代的“白画”，就整个中国画来讲也是一门独立的艺术，是中国画的基础训练形式之一，对于训练中国画家的造型能力是必不可少的一个过程。故白描既是工笔画的重要基础和手段，又具有独立的审美价值和美学功能。

中国画用线造型的历史悠久，历代白描作品风貌各异。白描花鸟是指用白描的形式去表现大千世界中纷繁复杂的花卉、草木、禽鸟、虫鱼等动植物形象，宋元间采用白描手法来描绘花鸟的名家有北宋仲仁，南宋扬无咎，元代赵孟頫、张守正等。白描人物画是指单用墨线勾勒形象的人物画形式，如唐代吴道子、北宋李公麟、元代赵孟頫，所作人物，扫却粉黛，淡毫轻墨，遒劲圆转，超然绝俗，被推为白描高手。唐宋时期，白描画这种艺术形式被广泛采用，以其独有的艺术魅力成为中国画的一个独立艺术种类，并创作了许多优秀的白描人物作品。文人画兴起以后，开始注重笔墨情趣，于是写意人物画盛行，但对线条的审美追求却丝毫没有减弱。

作为中国画的重要组成部分，白描有其很典型的特点，这也是中国画的共同特点，即写意性和强调书法用笔。白描在表现的技巧上要求很高，在用笔上要求有力、流畅、变化。白描用笔以中锋为主，用笔的轻重疾徐、停行起收，线条的方圆粗细、曲直顿挫是基本练习中所必须理解和掌握的技巧，绝不能忽视。根据不同的物象须采用不同笔触才能表现出不同的精神特征。用笔要能放能收，执笔持稳，全神贯注于笔尖。历代画家，凡是线描画得出色的，没有一个不是在用笔上下过功夫的。唐代的吴道子、宋代的李公麟、明

代的陈老莲、清代的任伯年都是用笔高手。用笔的力度是动力和阻力在宣纸上产生的摩擦所呈现的一种线条，所谓“锥画沙、折钗股、屋漏痕”的笔迹的形成都是力度的轻重缓急所致。行笔时要既按又提、有节奏感并准确把握力度的分寸。要能以书入画，把书法中的凝重和神采飞扬结合运用，做到重而不凝滞、动而不轻浮。

中国画讲究线条的运用，故白描是中国画的基本功，如人物画中的“十八描”法，是前人对线描的概括和总结，为后来的中国画发展奠定了基础。故线是中国画最主要的造型基础，用线须讲究。一根线要有起点、运笔、收笔，要有提按顿挫，要有一波三折，要有轻重缓急，即“执笔要恭，用笔要松”。线描技法大体可分为两类，一类为中锋用笔，也叫正锋。要求力度始终如一，线型粗细一致，画出来的线条如行云流水，挺拔流畅。另一类是侧锋用笔，行笔时笔管倾斜，通过轻重、疾徐、提按等形成不同的线形。要注意用笔要像写毛笔字一样，千万不能描和涂，“欲行不行，欲止不止”是运笔的大毛病，行笔要沉稳，不能浮滑。一笔中途不要犹豫，不可停顿，墨色也要有变化。线要疏密有致，做到疏可走马、密不容针。要重视线的规律、独立美和抽象美。写实是一种线的表现美，依赖物体的自然美也可以意象变形，大幅度地夸张，还可以抽象美，以线本身的律动营造一种线本身的美感。

白描不重明暗，不重立体特征，主要以线描的形式表现形体的轮廓形象，脱离了绘画的主题，就没有线描。因此线描前必须观察了解所绘客体的结构特点，做到了然于胸才能下笔有神。学习线描不仅要向古代名作学习，还可向民间画师学习。另外，连环画曾以白描为主要表现手段在中国风靡了数十年，从而涌现了许多经典的传世作品，这是中国白描艺术中的一朵奇葩，它既有继承传统的痕迹，又融入了时代的精神和特征，并由此丰富发展了白描的笔墨技法，这也为我们线描学习增加了一份参考。

第二章 十八描法

十八描是中国传统的线描，指古代人物衣服褶纹的各种描法。明代邹德中《绘事指蒙》载有“描法古今一十八等”。分为高古游丝描、琴弦描、铁线描等18种。这18种描法，都是根据历代各派人物画的衣褶表现程式，进行归纳为18种，按其笔迹形状而起的名称。当然，现代衣褶描法已有所发展，如现在的面料

与古有别，在此不作评述。

中国画的白描勾线可分三类：较粗的线条叫琴弦，较细的线条叫铁线，极细的线条叫游丝。不论采用哪种线描，都突出“写”字，使每一条线具有书法气韵。

柳叶描

柳叶描，线条如柳叶迎风，故名。因柳叶描似柳叶迎风，忌浮滑轻薄，吴道子常用此法。其特点，行笔雄浑圆厚，衣纹飘举，很有动感。先作底稿，再将熟宣纸覆其上。勾

正稿时，先勾头、手部位，再勾衣纹、配件等。勾正稿时，要全神贯注，一气呵成，且柳叶描的特征要鲜明。

如图《西施浣纱》，画中转身的姿态使画面呈“S”形

构图，身上的衣带随风而飘，手挎竹篮，装束简单，天真烂漫的村姑形象栩栩如生。

西施浣纱(柳叶插)

西施

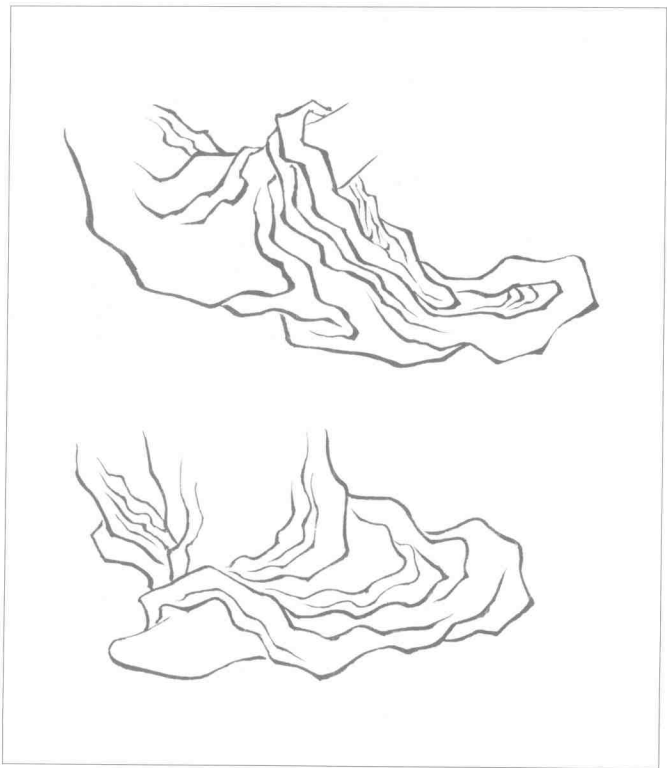
賦鶴年—畫於西風中春日點酒

战笔水纹描

它是粗大的减笔，形虽颤颤，可用笔要留而不滑，停而不滞，似水纹流畅之感。线条特点是节奏感强，留而不滑。

此描法在《姜子牙》中的须发、披风衣部分，使用得最为充分，且恰到好处，将人物坚毅、智慧的性格通过笔端巧妙地表现了出来。

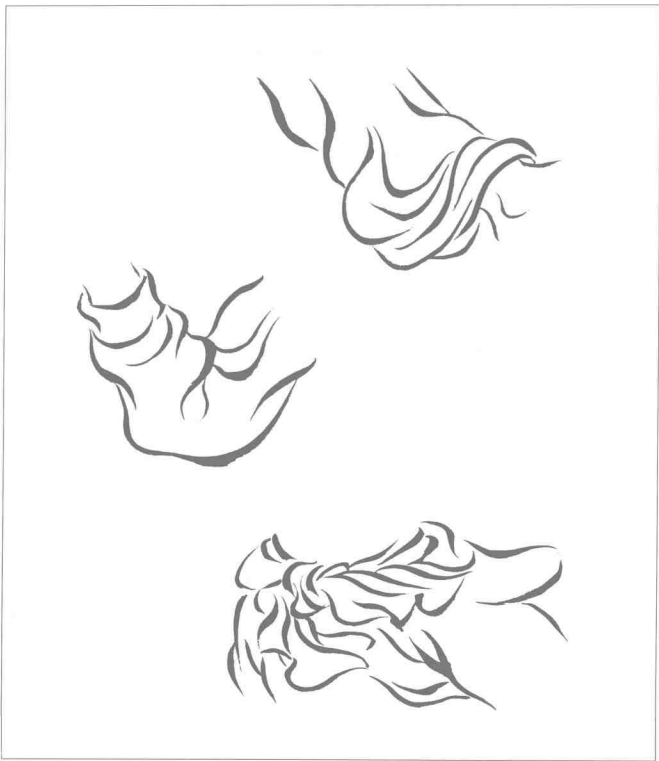

姜子牙
戊子春秋歲鉅年
國圖

竹叶描

顾名思义，其线描状如竹叶。一般用中锋来勾勒表现，压力用于线中，且柔而不弱。在具体使用中，短笔可借用竹叶、芦叶描，长笔则如画柳叶描，但较其要刚，变化也大，如同书法中变错力中锋写之。

此描法主要适用于人物画中较紧身的短打衣、裤，图中孙悟空那灵活、好动的性格处理得妙趣横生，完全适于此描法。

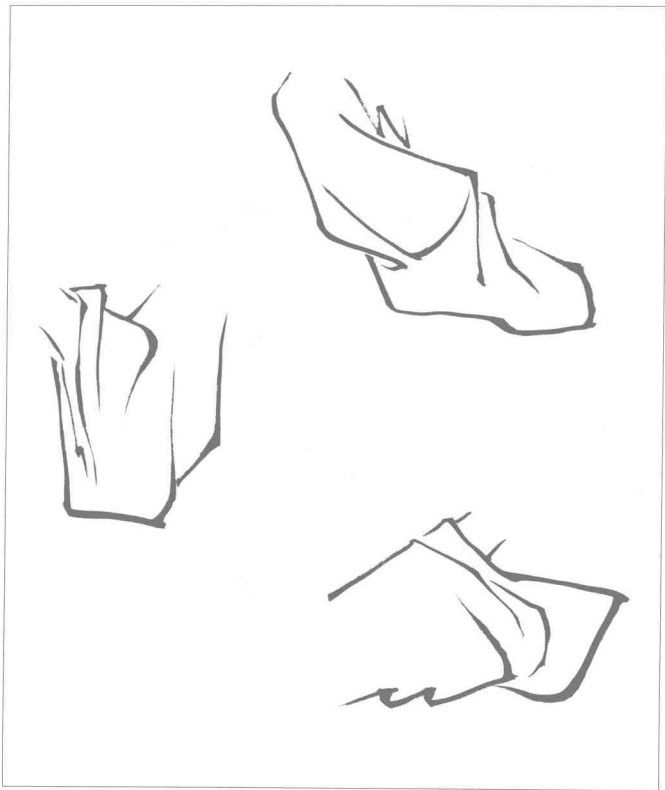

减笔描

减笔，虽线条概括、简练，但笔简意远，非常耐看。创作时要切记抓住形体，以最简略之笔写之。元代马远、梁楷常用此法。注意线条的起落笔及抑、扬、顿、挫

都要清楚可辨，且墨线长而富有变化。在复描正稿时，运笔要干净利索，一气呵成。

如图中的钟馗奋臂挥袂，怒目圆睁，手挥宝剑，显得正气逼人，英武挺拔。
身上线条简洁，寥寥数笔，却勾勒出人物身体的结构，

衣褶的变化，突出了头部和手，使其更为传神。

注意画须发的线要飘逸，衣服的线条要刚劲有力，产生一种对比。

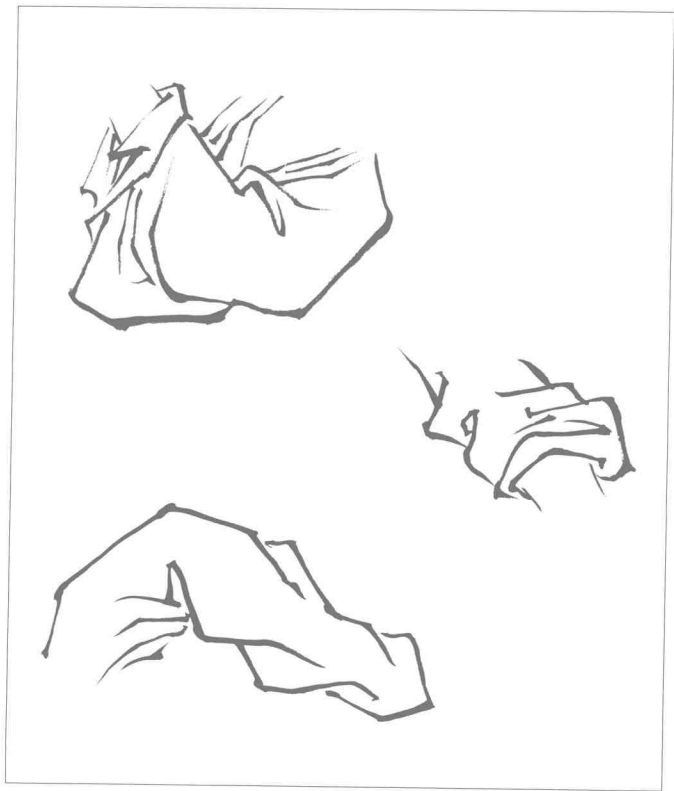
钟馗(减笔画)

柴笔描

是一种粗大的减笔画描法，刚中有柔，整而不乱。作画时须做到胸有成竹，一气呵成。在选择人物题材上应以刚猛、豪爽性格的为主要表现对象。

图中李逸线条坚挺有力，繁简有致，人物造型舒展，画面颇有张力。

蚯蚓描

蚯蚓描，需柔而有骨，有骨而不弱。笔力内含，用笔圆润，可用篆书圆笔为之。

孔子形象安静、端庄，服饰宽大飘逸，采用此描法时应注意线条的细长匀称、柔中有刚这一特点。

孔子

戊子年 亥月 感德 画 道

