

中国画白描人物

陈志瀚 著

全国百佳图书出版单位

化学工业出版社

扫码轻松学

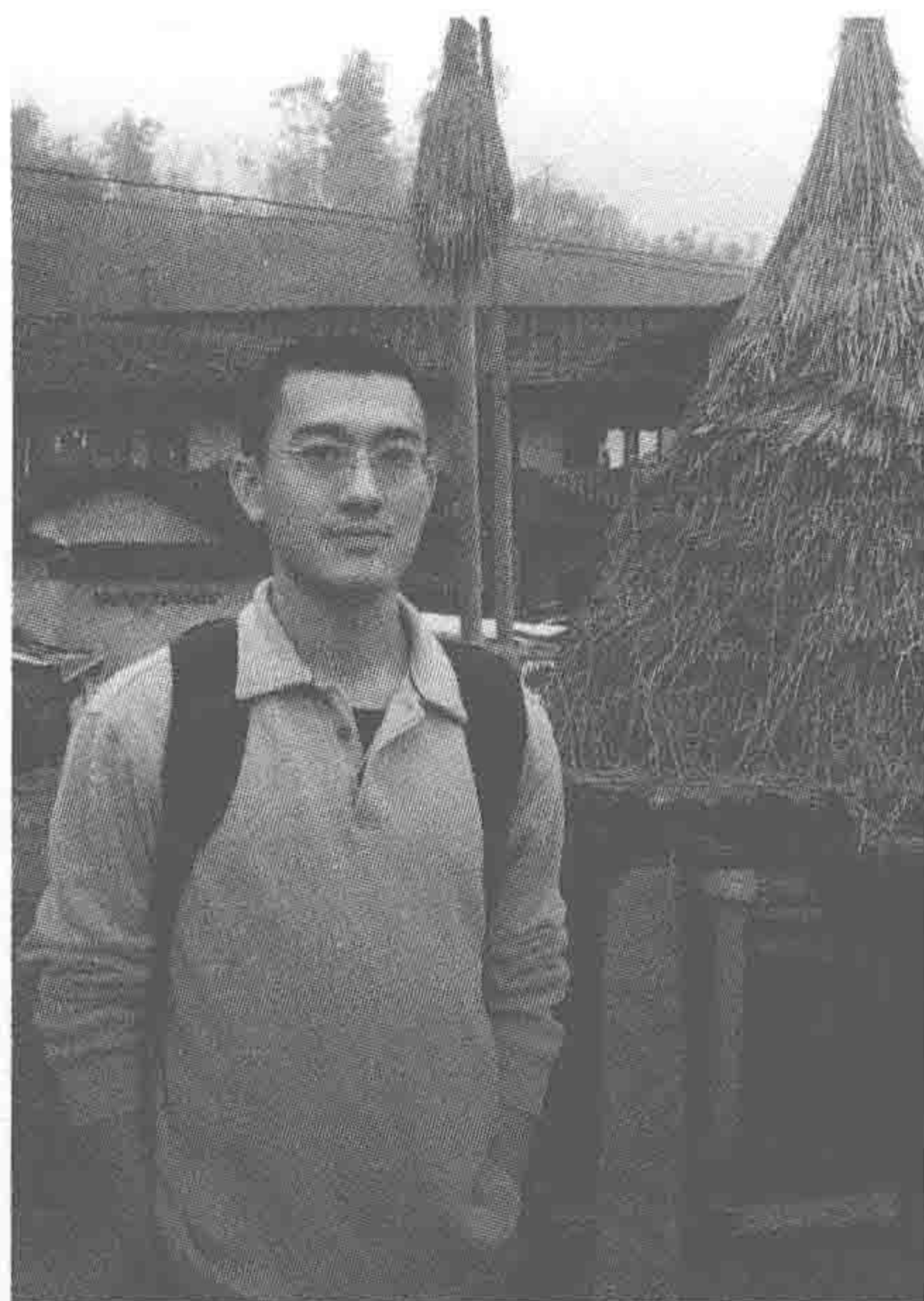
中国画白描人物

陈志瀚 著

化学工业出版社

·北京·

陈志瀚，1980 年生于广东汕头，2002 年毕业于广州美术学院国画系，2012 年毕业于广州美术学院中国画学院花鸟专业研究生班，获硕士学位。现任广州美术学院附中讲师。

作品曾多次入选省级展览并有获奖。2005 年，作品《彼岸》入选广东省版画展；2008 年，作品《角落的故事》获广东省慈善大展优秀奖；2011 年，作品《游园花影》入选第一届广东省青年美展；2011 年，作品《名犬系列》参加“为亚洲喝彩”亚洲艺术家联展；2013 年，“春花秋实”广东中国画作品邀请展；2014 年，“粤美精品”作品联展。

作品曾被珠海古元美术馆、汕头博物馆等艺术机构收藏。

2010 年，出版个人画册《学院派精英 陈志瀚》。

图书在版编目（CIP）数据

中国画白描人物 / 陈志瀚著. — 北京：化学工业出版社，2018.4

ISBN 978-7-122-31637-0

I. ①中… II. ①陈… III. ①白描—人物画技法—国画技法 IV. ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第041343号

责任编辑：张 阳
责任校对：王 静

装帧设计： 溢思视觉设计
E-mail: isstudio@126.com

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）

印 装：中煤（北京）印务有限公司

889mm×1194mm 1/16 印张5½ 字数88千字 2018年6月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

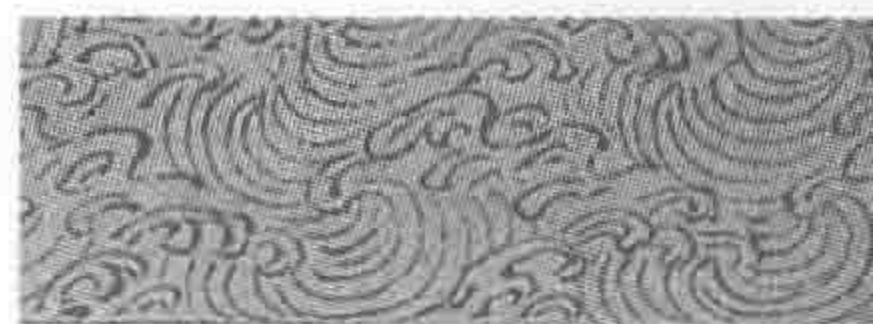
网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：35.00 元

版权所有 违者必究

目录

壹	白描概述	1
	1. 概念、笔法	2
	2. 学习方法	6

贰	白描线条练习	9
	1. 工具准备	10
	2. 线条练习	10

叁	局部表现语言的分析与练习	21
	1. 五官与表情的描绘	22
	2. 衣纹的表现	36
	3. 手的表现	41

肆	现代人物写生的方法和步骤	47
	1. 女青年写生	48
	2. 男青年写生	52
	3. 儿童写生	54
	4. 老人写生	57

伍	古装人物创作	61
	1. 人物形象创作	62
	2. 造型、动作设计与画面构思	78

	后记	84
--	----	----

壹

白描概述

1. 概念、笔法

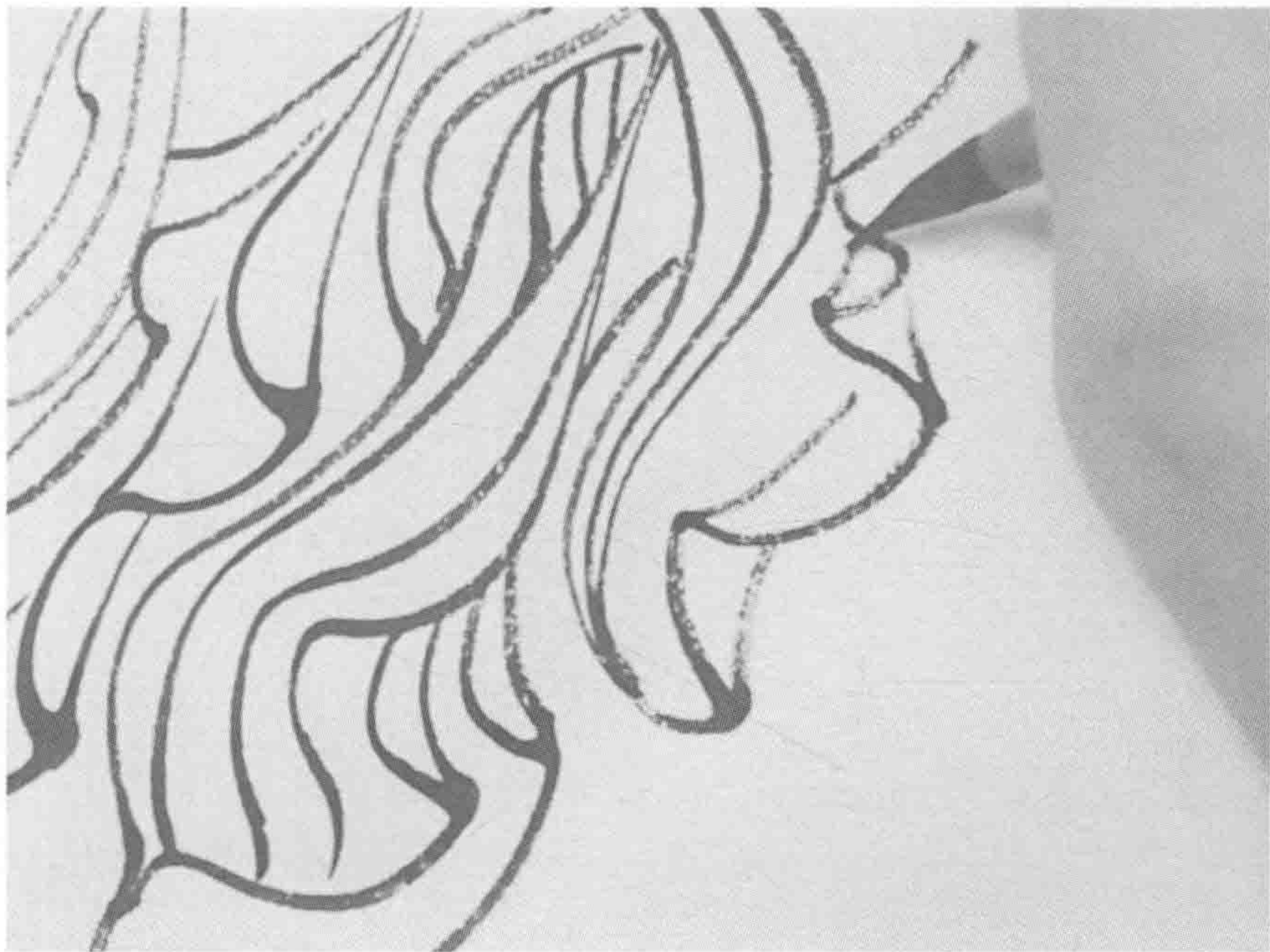
这里所说的白描，指单纯地以毛笔书写的线条来塑造物象，并以之来构建完整画面，且不予设色的艺术样式。

之所以要强调是毛笔所绘，是因为“白描”的概念有别于“线描”。“线描”更多地是指用硬笔来表现物象，线本身缺少变化。而白描的“线”则不然，它更讲究将书法的美感融入其中，利用毛笔的提按转折，绘制出线的粗细长短、曲直方圆，让观者同时体会到画者用笔的轻重缓急、顿挫刚柔，由此展现出传统意义上“线”的魅力。

古人把白描的笔法归类为“十八描”，分别为：高古游丝描、琴弦描、铁线描、行云流水描、蚂蝗描、钉头鼠尾描、撅头钉描、混描、曹衣描、折芦描、橄榄描、枣核描、柳叶描、竹叶描、战笔水纹描、减笔描、枯柴

▼ 送子天王图（局部）/唐·吴道子/宋摹本

▲ 提按顿挫明显笔法

描和蚯蚓描。这都是根据线的形状用类似的物体加以命名的。这里需要指出的是，“琴弦描”“铁线描”“高古游丝描”“行云流水描”等各种相近的描法并不是以线条的粗细来区分，而是以线条本身的起笔、行笔、收笔的形状或线条间相互组合所呈现出来的总体形态来作区别。比如“铁线描”更像是一条受压力后发生形变的铁线，线本身带有“遇强则强”的回弹力，而“行云流水描”更像是我们印象中水纹的形象，其线条的转折与提按相对会自由一些，给人的视觉感受是轻松的、飘逸的、随意的，等等。

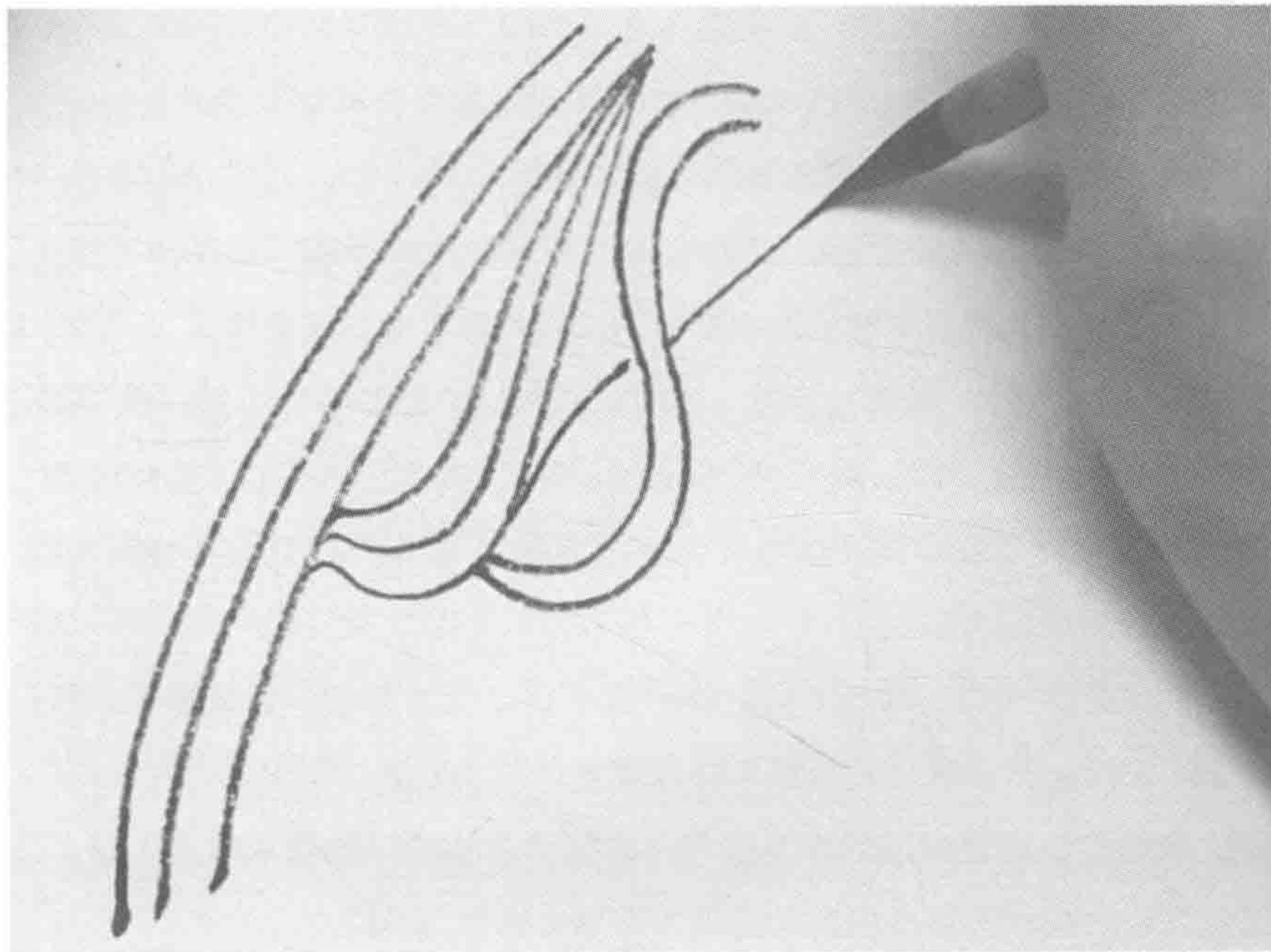
笔者以为，“十八描”虽名目繁多，但按照提按变化大致可分为两大类，一类是提按顿挫明显的笔法，一类是施力相对均匀、提按顿挫微妙的笔法。初学者不应被“十八描”的名称所迷惑，而是要找其规律，体会到传统绘画中“线”的内涵与美感。

现今我们能看到的较早的古代人物白描是唐代吴道子（传）的《地狱变相图》《送子天王图》。这两组作品是提按顿挫明显笔法的典范。画论中有“吴带当风”一说，说的就是吴氏这种线条犹如迎风飘动的衣带，粗细、

▲ 历代帝王图（局部）/唐·阎立本

顿挫变化明显，给人予灵动飘逸的视觉感受。经常拿来与“吴带当风”相提并论的是“曹衣出水”，这里的“曹”是指北齐的曹仲达，据记载，他画的人物衣纹层层相叠，用笔直挺，犹如刚从水里出来一般，这属于“施力相对均匀、提按顿挫微妙笔法”一类。曹仲达的作品已不可见，但我们可以从唐代阎立本的《历代帝王图》中体会一二。

▲ 提按顿挫微妙笔法

无论是哪种笔法,都只是表现手法的不同,而我们在具体的绘画实践中,是需要根据要表达的客观对象与画者自身的主观感受来不断调整艺术表现语言的,比如《八十七神仙卷》,作为白描画史中的扛鼎之作,其人物衣纹便带有柳叶描的意味,用笔提按明显,而其人物脸部刻画,则带有铁线描的色彩。

▲ 八十七神仙卷(局部)/唐·吴道子(传)

2. 学习方法

学习中国画，临摹是初学者入门的必修课，甚至会贯穿一个画家的终身。从优秀的作品入手研习，提高眼界，训练技法，持之以恒，往往会事半功倍。

白描的临摹以唐宋元时期的作品为上，有些是白描，有些是工笔画，有些是壁画，有些需要我们忽略其颜色，将其线条提取出来研习。

一般临摹时，推荐选用的人物白描范本有吴道子的《送子天王图》《八十七神仙卷》、李公麟的《维摩演教图卷》、武宗元的《朝元仙仗图卷》、顾闳中的《韩熙载夜宴图》以及永乐宫壁画，等等。此类作品格调高雅，技法直观，是经典范本。

初学者每选临一幅范本时，要心摹手追，反复临摹，力求到位，切不可三心二意，贪多求全，最后又浅尝辄止，不了了之。

在经过一定时间段的临摹练习，掌握了白描的一些基本笔法之后，便可进入以白描作为艺术语言来进行人物写生的学习阶段。

以白描作为一种造型的手段来对人物写生，需要掌握相应的观察方式与表现语言。白描有别于西方造型系统中的“素描”，即使是线性素描。当然，素描画得好有助于画者对造型的理解，在勾勒白描时会相对容易入手，

▲ 临摹《八十七神仙卷》

但不能笼统地认为素描是一切造型艺术的基础，原因如下：首先，白描的观察方式是偏平面化的，是不依赖对象表面光影的，更加没有“近实远虚”的概念；其次，白描没有“在二维的平面中制造三维立体错觉”的企图，落实到纸面上的线条更多的是讲究线的疏密、节奏与整体效果，所以我们可以说，白描是在对物象深刻理解的基础上进行的主观创造，以达到抒情表意的目的。

有志于中国画的初学者，从白描的临摹入手，进而以白描手法写生，不仅可以学习到“以线造型”这种不同于西方光影素描体系的相应的观察方式与表现手法，更能在提升造型能力的同时，体会到以毛笔书写线条所带来的抑扬顿挫的趣味。毕竟，我们作为东方人，对“书法线条”会有一种与生俱来的敏感，还有我们自身特定的民族审美习惯，这，是题外话了。

貳

白描线条练习

1. 工具准备

笔：勾线笔，一般用大约2厘米的长锋，以笔肚满、收锋尖、弹性足者为上。

墨：一般练习的用墨可选一得阁、苍佩室墨汁，有条件的可选用墨条。忌用宿墨（隔夜墨）。

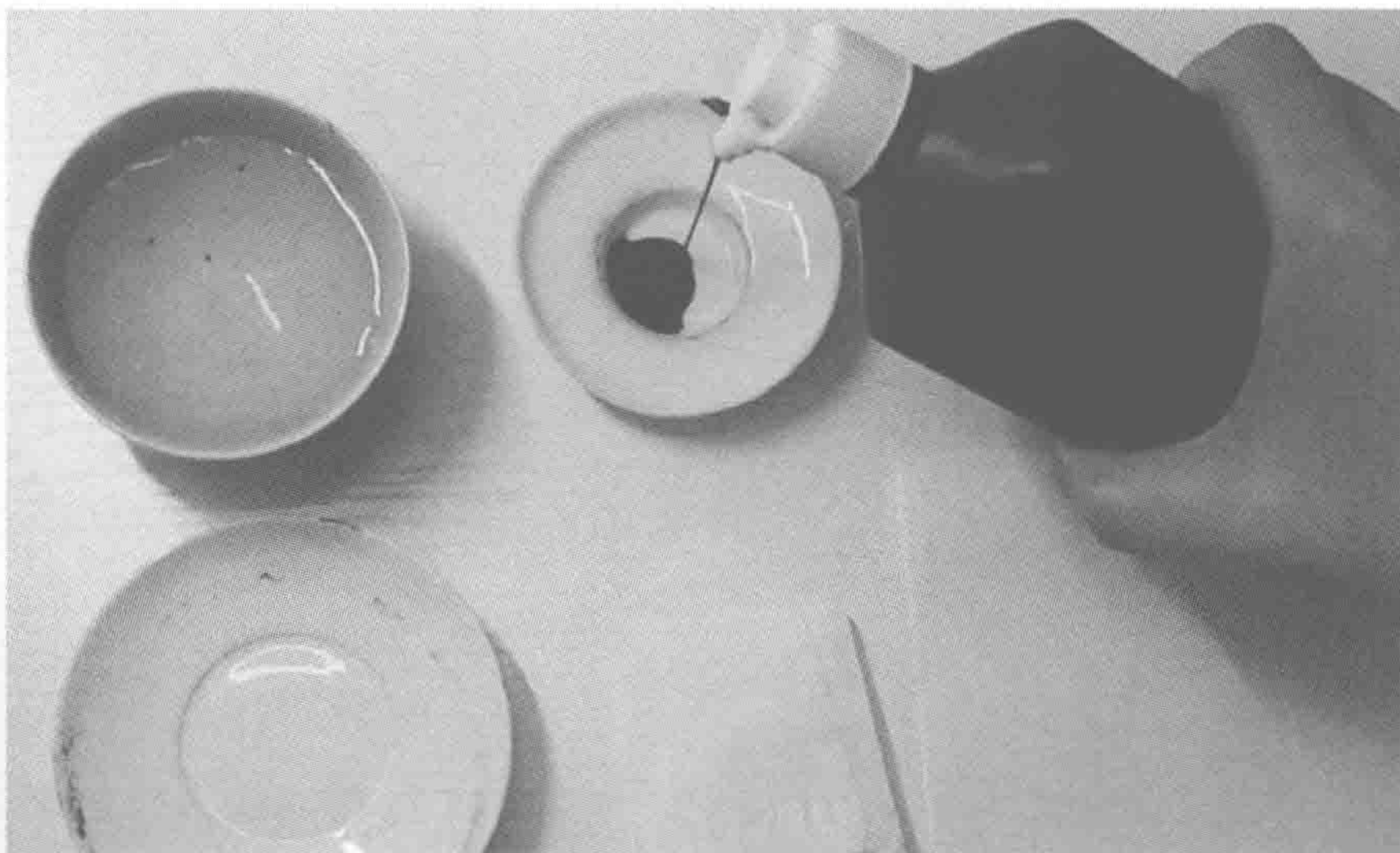
纸：一般选用不化水、不洇墨的熟宣，如蝉衣、云母等；如果能控制好毛笔水分，用生宣亦可。

杂项：小号瓷碟2只、笔洗1个、水滴1个、长尾夹若干或美纹胶带1个。

2. 线条练习

（1）勾线练习准备

- ① 打印线条练习临本；
- ② 将蝉衣宣纸覆盖临本，用长尾夹夹住；
- ③ 在瓷碟中加墨4~5滴，加水2~3滴，调匀即可；
- ④ 握笔方法：拨磴法、三指法。

▲ 调墨

▲ 握笔方法

(2) 好线条的标准

根据近代大家黄宾虹先生总结出的好线条的标准，便是“平、圆、留、重、变”五字。这五点相辅相成，自成系统，而非机械地逐一拆开来理解。

▲ “平”——指线条匀称平稳，用力均匀，如锥画沙

▲ “圆”——指线条浑厚有内涵，即以中锋用笔为主，不妄生圭角，如折钗股

▲ “留”——指线条在纸面留得住，不浮躁，不轻飘，如屋漏痕

▲ “重”——指线条须厚重沉稳，如高山坠石

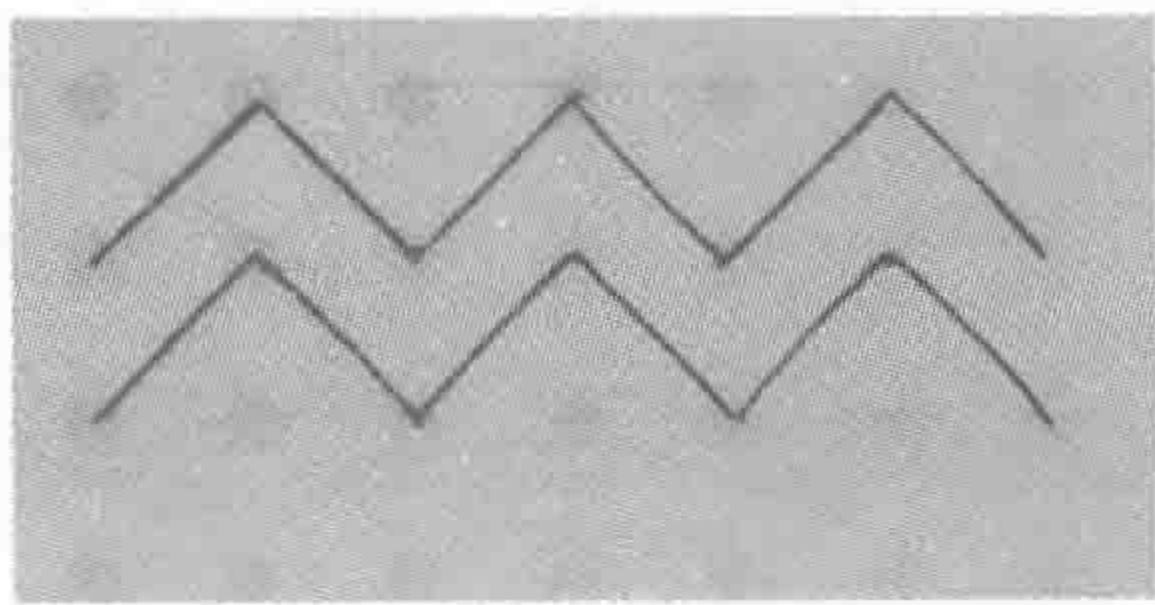
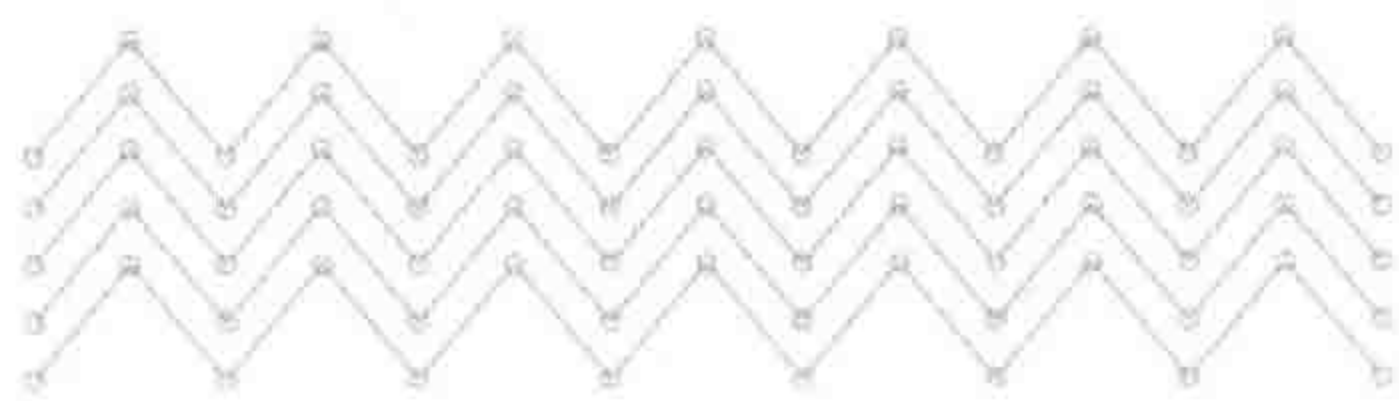
▲ “变”——指线条须灵动，提按有法度，不呆板

(3) 开始练习

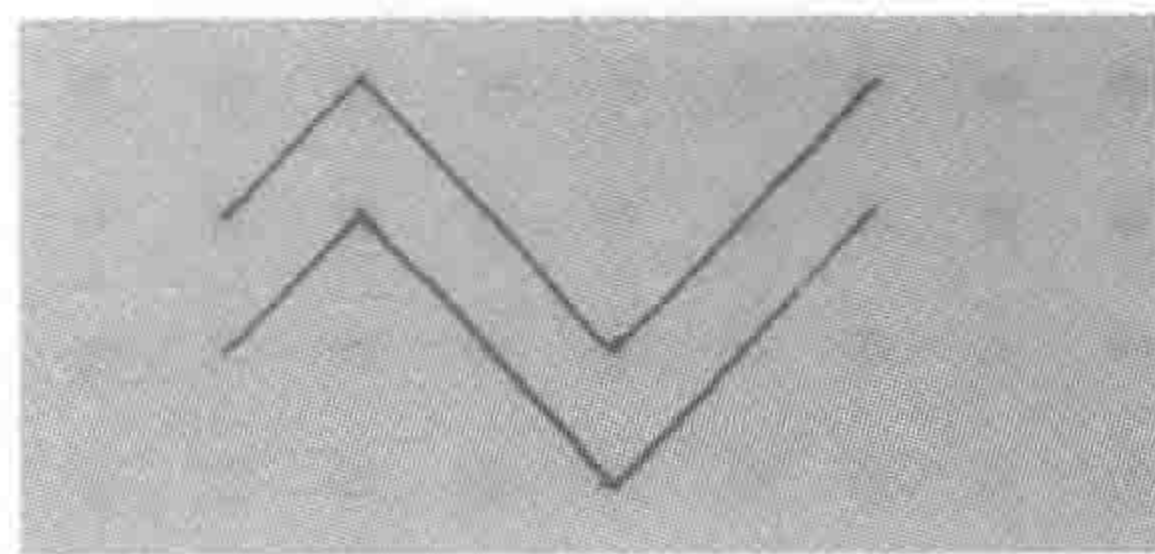
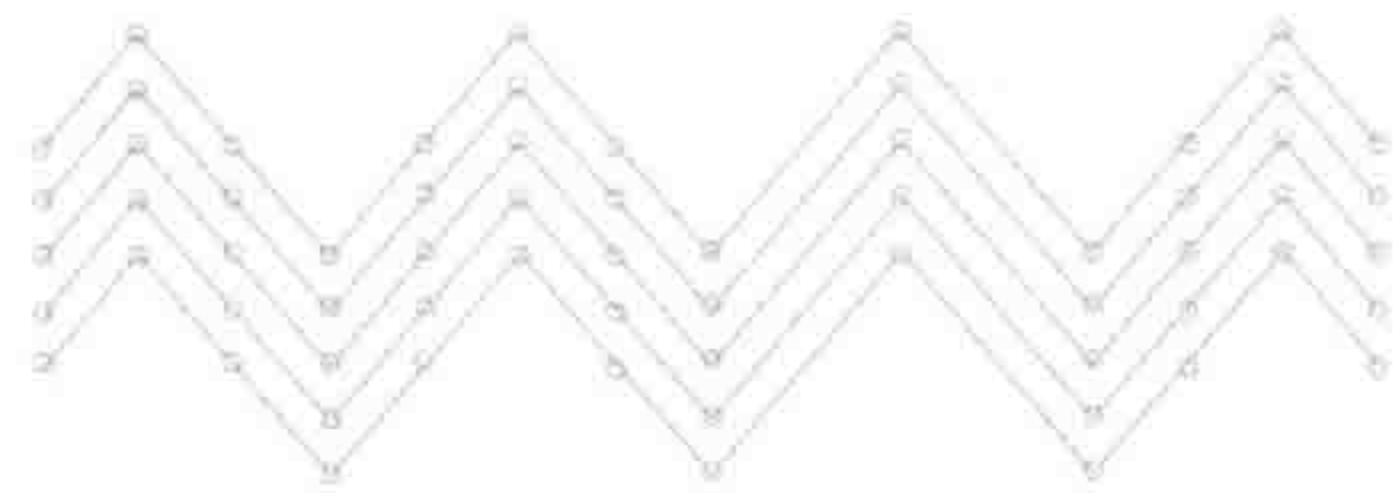
① 点到点练习

下列线条均以中锋进行练习，可以是顺锋或逆锋。中锋多用于描绘挺劲有力的线条，侧锋则自由灵动，初学者不好把握，往往容易出现线条“单薄”的弊病。在训练匀称线条时，侧锋用笔暂不在讨论范围里。此部分练习不要求有端头（即起笔、收笔），只要掌握相应线条的特征即可。

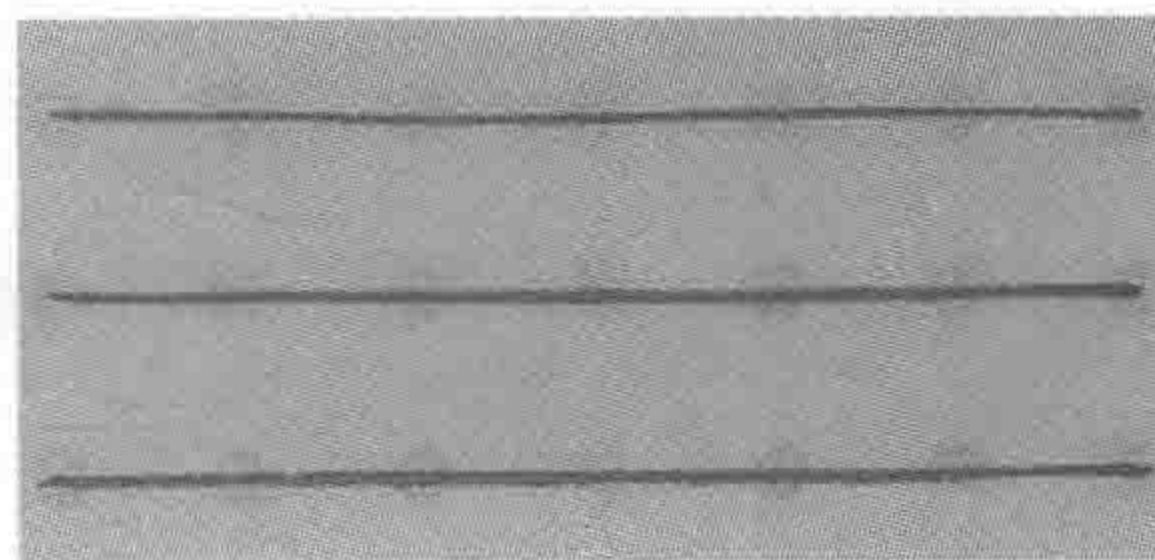
练习并列直线时，可采用李公麟《维摩演教图卷》局部的绘画方法，先绘制多排平行线，然后在里面排列 45° 的斜线。古代绘制时大都借助尺子，而初学者宜多动手排列平行线，这样能提高手的稳定度。《维摩演教图卷》中的水纹也是很好的曲线范例，可用来进行练习。

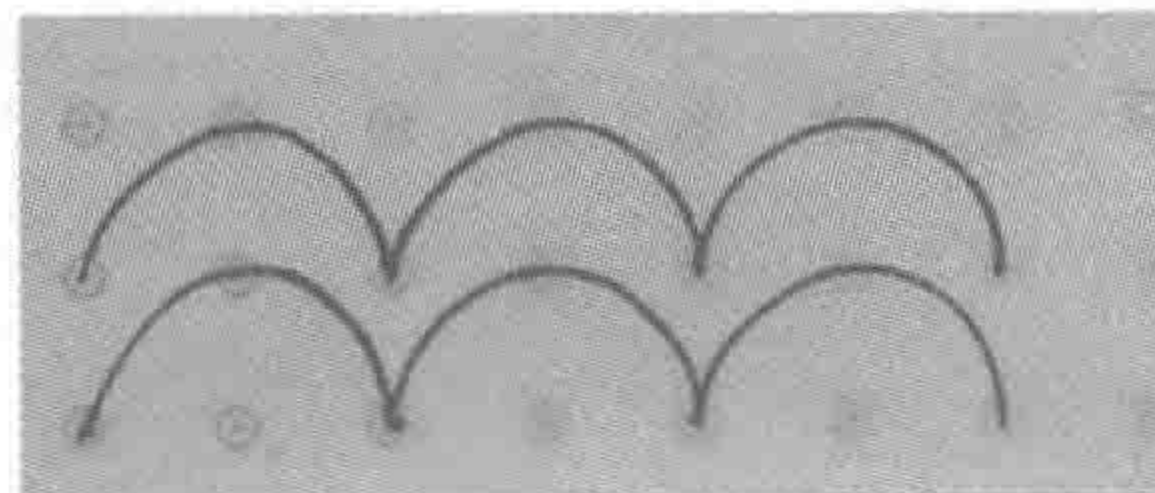
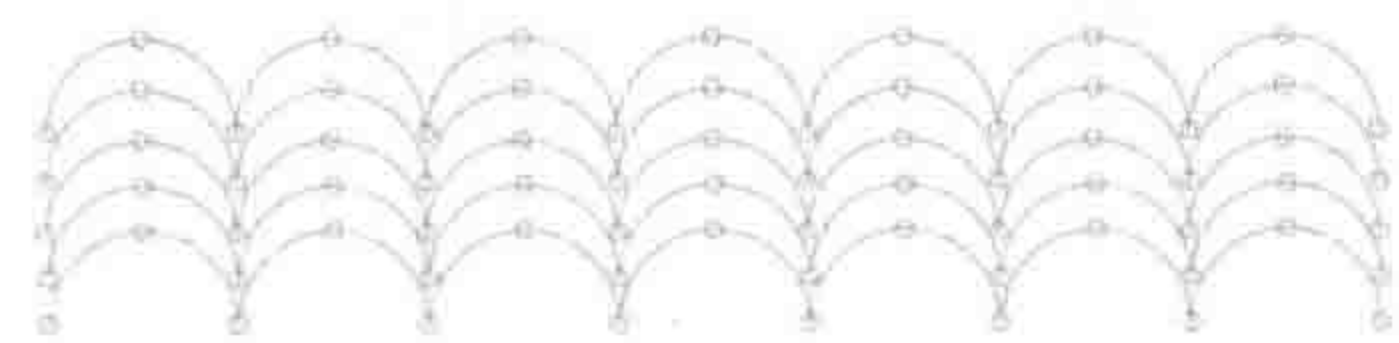
▲ 定点连续 45° 直线 (1)

▲ 定点连续 45° 直线 (2)

▲ 并列直线

▲ 定点半圆弧线 (1)