

白描

杨欣迎 红跃等编绘

白描

技法基础入门

中国画报出版社

J212.1/3

白描技法

基础入门

杨欣迎 红跃等编绘

中国画报出版社

图书在版编目(CIP)数据

白描技法基础入门/杨欣迎,红跃等编绘.-北京:中国画报出版社,1998.11

ISBN 7-80024-502-0

I. 白… I. ①杨… ②红… III. 中国画-白描-技法(美术)-基本知识 N. J212.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 30453 号

白描技法基础入门

杨欣迎 红跃等编绘

中国画报出版社出版发行

(北京海淀区车公庄西路 33 号)

新华书店总店北京发行所经销

文物出版社印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 16 开 3 印张

1998 年 11 月第 1 版 1998 年 11 月北京第 1 次印刷

印数:1—9000 册

ISBN7-80024-502-0/J·503

定价:10.00 元

目录

- 1 一 什么是白描
- 2 二 学习白描的意义
- 4 三 传统白描技法简介
- 11 四 白描造型的观察方法
着眼于大的形体关系
掌握基本的形态特征
了解客观的内在本质
建立全新的时空观念
- 13 五 白描勾线的若干问题
白描工具的选择
白描的用笔与用墨
白描勾线的基本要求
白描勾线的注意事项
- 18 六 花卉白描
花卉白描的训练方法
花卉白描的基本要求
花卉白描的处理方法
- 25 七 人物白描
人物白描的基本常识
人物白描的处理方法
- 31 八 习作
- 37 九 欣赏

一 什么是白描

白描也被称作线描,它是中国画的一个画种,更是中国画造型的基本要素。具体讲,就是“扫去粉黛”、“淡毫轻墨”的一种表现方法。其艺术的语汇表现为线条的长短、粗细、疏密、虚实、曲直、顿挫等多种变化。可以说作为一门独立的艺术表现形式,白描具有洗炼、肯定、明确的特点,充分体现了中国画独具特色之线的艺术(图1)。

略观中国画史,白描是在吸收了书法技巧经验的基础上发展起来的。它不仅有界形、造型之功能,更强调“物我相融”畅神达意之境界。其精湛的表现力和艺术美感是主客观高度统一的必然结果。

(图1)

二 学习白描的意义

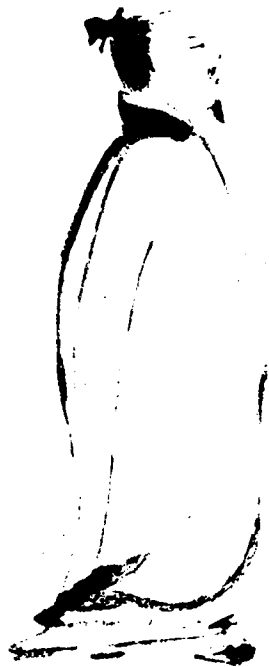
中国画造型以线为主,以笔墨为上,强调笔情墨趣。这里“线条”作为最基本的表现语言,它既有表现客观的要求,更具独特的审美内容。换句话说,中国画用“线”不仅是表现客观形态和质感等,更着意于通过笔墨的变化来完成其相对独立的艺术欣赏价值,即意趣与韵味。所以它与西洋绘画中的“线”是有着本质区别的。特别是受书画用笔同源的传统观念及工具材料特性的影响,使得中国画线条融合了书法用笔的规律及美学法则,从而产生出丰富的书意变化及多样化的艺术风格,也就构成了具有独特魅力的艺术形式美。以宋代梁楷所作《李白行吟图》(图2)为例,虽然笔墨不多,但笔势飞动,线条简括,看似“逸笔草草”却已将李白面带微醺,超然入神,临风远眺的神情极其微妙地表现出来,使人物具有了出神入化的境界。再有清代任伯年所作《钟馗》(图3),笔墨痛快淋漓,线条豪放苍劲,以雄阔之势将人物塑造得跃跃欲动,充满了活力。这两幅作品笔墨线条的运用可谓纯熟畅快,笔简意周。通过用笔的变化形成了强烈的风格特征,很好地体现了线条应物的表象作用。

就白描而言,它正是以线条之美来塑造形象,传达作者个性与情感的;是经过高度提炼、加工后的自如挥写之艺术表现。其主要的着眼点为“结构”(本质),是以简练的线条来概括客

(图2)

《李白行吟图》宋代 梁楷

《钟馗》

此图选自《钟馗》卷之二，表现钟馗捉鬼的场景。画面中钟馗手持利刃，目光如炬，鬼魅在旁，线条流畅，墨色浓淡相宜，体现了白描技法的精髓。

(图 3)-1

观的形体与神态,通过线与线的组织变化来体现对象的质感等。所以,对于初学者来说,要想掌握中国画的表现特点,就最好先从白描勾勒入手,掌握“线条”这种最概括最简明的表现形式及明确中国画用线的造型规律,同时提高控制画笔的能力。尤其是经过临摹来体味古人组织线条的方法及运笔特点,吸收千百年来线描技巧的经验,提高自身的艺术修养及鉴赏能力,将会促进造型水平的全面发展。

(图 3)-2

清代
任伯年

三 传统白描技法简介

在中国传统绘画的发展历程中,线条始终是表现自然、抒发情怀的视觉语言。然而真正以白描的绘画形式将“线条”的表现力提高到新的水平,应该说是从宋代李公麟开始。他在继承了顾恺之、吴道子等人艺术成就的基础上,营造出线条的韵律性变化,达到对自然之概括表现。从而形成新的突破,奠定了白描这一画法的基础(图4)。此后经过发展逐渐形成它注重技法规律、造型语言规范化的程式化特点。明代邹德中《绘事指蒙》中即有关于描线技法较为完整和系统的介绍,并具体概括为十八种描法,这也就是我们本节要介绍的传统技法“十八描”。

1、高古游丝描:属早期直线描法,线条具秀挺之姿;讲究尖、圆、匀、细的用笔风格,转折时要求圆转而无顿挫,行笔则匀速少提按(图5)。

2、琴弦描:此法亦属直线描法,并在行笔时加入颤笔法,从而加强了线的变化(图6)。具体的要求是中锋悬笔;做到心手相应;其线要稳实而流畅,不乱不断,要有整体浑然的气势。

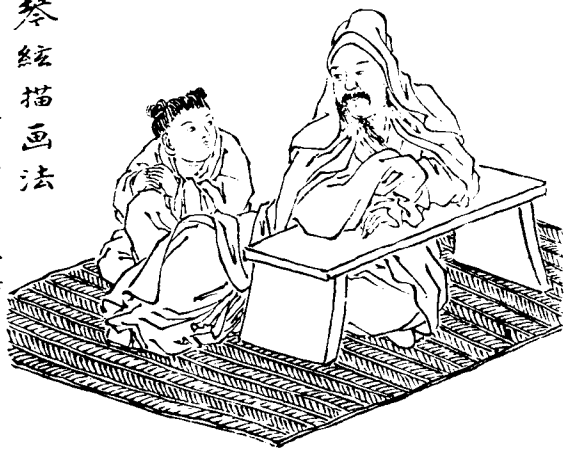
3、铁线描:仍属直线描法,以线条刚劲而得其名。虽无顿挫,但用笔转折时可硬转。此法与高古游丝描被广泛应用于卷轴及壁画上。其具体的要求是以中锋运笔,强调瘦劲之势,似锥镂石;行笔则应爽捷而无碍滞之嫌及柔迹之态(图7)。

(图4)

(图6)

琴絃描画法
用筆以正鋒腕中毛怒降須一氣到底心手相應如琴絃然亂而不斷即書法之一筆書也

(图5)

蒼老繁罕古人多為之罪宜以淡墨作白描頗多情趣

■

■

高古游絲描畫澀

用十分尖毫為曹衣紋鍊筆掣袖衣褶

蒼老繁罕古人多為之罪宜以淡墨作白描頗多情趣

鐵線描畫法

用正鋒下筆宜瘦勁如以錐錫石面
古稱為書中之楷又若益山水之披麻皴
為學者之初步階級

(图7)

4、行云流水描：此法以中锋下笔，行笔如云，追求曲折回旋的势态，首尾一气贯通，可谓舒卷自如，折而不滞(图8)。对于表现荡漾折叠而又回旋的衣纹及流水、浮云最有效。

5、马蝗描：此法用笔要求伸展、自然，有提有按，有顿有挫，线条时宽时窄，通常是两头尖细中间宽粗；虽柔而不弱，虽短而不臃(图9)。在表现较粗质地的物象时多采用。

6、钉头鼠尾描：此法采用的是头重尾轻的笔法，即起笔藏顿呈钉头，收笔则撇出呈鼠尾状，行笔时要求缓提缓按，心平气和(图10)。

7、橛头钉描：与钉头鼠尾描一样同为头重尾轻的线型；所不同的是起笔更加粗犷有力，且婀娜多姿，行笔迅疾，但需大胆谨慎避免鲁莽粗俗(图11)。

8、混描：为无顿挫的直线描法，是以淡墨勾线后趁湿再用浓墨之勒线破之的一种技法。具体要求是，用笔体现一个“活”字，切忌勒线完全覆盖勾线，这样才能浓淡有致；即浑然一体又若即若离(图12)。

9、曹衣描：此法出自魏晋名家曹不兴，其用笔直线方转，结体紧束，所画衣纹垂直感特别强，似水中捞出一概，故有“曹衣出水”之誉(图13)。

行云流水描画法
以中锋雄豪下笔首尾一气衣纹翻折而乃
堂堂气概而似水纹珠而不散聚而不乱风生
笔底出自真心故用之以画佛像最为合宜

(图8)

马蝗描画法
用中锋笔直顿挫波折而成圭角
为马蝗紫嫩

(图9)

(图 10)

釘頭鼠尾描法

此描法用正鋒下筆為釘頭，揮筆細長而為鼠尾，以一氣貫通為妙。

(图 11)

擷頭釘描畫法

以先筆擷鋒而為釘頭，一氣到底，疾若奔馬。

混描畫法

此描宜鉤勒純熟，以大筆淡墨揮灑成衣紋，再以濃墨破之，但要有骨有氣。

曹衣描畫法
同大筆下筆，破動其體，重墨交錯，筆筆為板，明掃，秀潤。

(图 13)

(图 12)

折芦描画渡
用丈大之笔，下笔掣掣而折折处
细长彷彿芦茎之折

(图 14)

橄欖描画法
以丈大筆為衣褶下筆頓挫
掣掣為橄欖落筆沃藏
鋒而忌惹筆鼠尾

(图 15)

10、折芦描：此法用笔方圆结合，起笔和收笔的两端细，中间粗；因似芦叶之折而得名。要点是提按得当，转折自然，忌拘紧呆滞(图 14)。

11、橄欖描：与折芦描线型类似，不同的是下笔需重按，行笔则提缓、沉稳，收笔亦下按(较轻)。(图 15)。

12、枣核描：与上二种描法有异曲同工之处，相对来说此法线型更加圆浑，在用笔上则需藏锋起笔，转折处要圆，忌妄生圭角(图 16)。

13、柳叶描：取柳叶俊秀之美，结合短而柔的笔法来营造流畅自然之效果。具体讲应露锋起笔与收笔，行笔讲究匀劲圆转，忌轻飘无力(图 17)。

枣核描画法
用丈筆或藏鋒而頓挫圓渾如枣核
轉折忌圭角又稱觀音描

丁卯清明法合周馬貽并題

(图 16)

14. 竹叶描:亦属钉头鼠尾描这一类型。其用笔为中锋下笔,落笔虚收。要起笔垂落,笔轻且尖。整个线型比较饱满(短肥)似竹叶(图 18)。

15. 战笔水纹描:所谓战笔即战颤之笔,此法对于表现荡漾折叠的客观物质非常适宜。具体要求为行笔趋缓,顿挫有力,线形应留而不滑具有对抗阻力,如“屋漏痕”随意舒畅(图 19)。

16. 减笔描:此法为南宋名家梁楷所创,讲究简括及一气呵成。具体要求为用笔沉着,转折迅速,笔势飞动。最忌浮滑(图 20)。

(图 17)

柳葉描畫法
用尖大筆為之下筆前筆俱忌釘頭
起落宜心氣轉定乃筆力如柳葉之秀

(图 18)

竹葉描畫法
以大筆橫卧作衣褶丁筆
肥短筆始如竹葉之狀

(图 20)

減筆描畫法
此描法衣褶宜減而不覺少用筆
亦秀蒼勁古秀馬遠梁楷皆為之

戰筆水紋描畫法
用中鋒下筆尤宜厥鋒
衣紋中盡心水紋而致
疾為擗波

(图 19)

17、枯柴描：此法多用干笔，需逆势顿挫而行，所写之线乃刚柔相济极具苍古雄劲之风(图 21)。

18、蚯蚓描：此法以中锋运笔，结合篆书笔法来完成。虽提按变化不大，但讲究线条的翔凤盘龙之势；其线形润泽具有弹性(图 22)。

以上简单介绍了传统白描技法“十八描”，应该说它们是中国画线形艺术发展过程中较有代表性的描法，具有高度的表现力和艺术美感。是初学者掌握白描技法较为理想的入门钥匙，应当认真对待。当然，作为诉说情怀，寄托思想，表现自然的视觉语言，随着时代的发展，观念的更新，必然会产生新的变革，也就会形成愈来愈多的风格和流派。所以在临摹时要灵活对待，用心体会，不必过于拘泥、套用；只有学会从传统中有所继承并有所发展，做到广收营养，以壮自身才是学习的目的所在。

注：“十八描”所配插图均摘自《马骀画宝》

(图 21)

蚯蚓描畫法
用正鋒筆卷成藏鋒首尾忌頓挫
怒降用墨宜秀潤肥壯而似蚯蚓

(图 22)

四 白描造型的观察方法

关于白描的造型,受其自身特点的影响,要求“线条”的表现功能应以揭示客观形象内在的、本质性的结构为主;要克服纯客观式的模仿。具体讲,就是要排除明暗、光影的干扰,通过平面的构成,营造出诱人的形式美感,进而将观者带入抒发主观情思的艺术空间。因此要求初学者在掌握传统描法的同时,还要有正确的观察方法,否则是无法达到更高层次水平的。下面我们将就观察方法的几个方面分别介绍一下。

1、着眼于大的形体关系

学习绘画(不论是中国画还是西洋画)这一点是非常重要的,是首先需要解决的问题。具体讲,就是当我们在观察所要表现的对象时,应该从其整体的存在关系出发,不能将眼睛紧盯住一个地方;否则就会缺乏比较,看似观察得很认真、很仔细,其实已偏离了方向,最终只能导致画面内容各自为战,形成互不相关的混乱局面。所以说,正确观察方法的第一点就是要着眼于大的形体关系,通过全方位的比较,来确定它们各自的存在关系,绘画的意义才能够真正得到体现。

2、掌握基本的形态特征

抓特点是绘画造型的基本准则,只有抓住被描绘对象的基本形态特征,造型才能够明确和生动。

特别是画白描,用“线条”来塑造形象,若缺乏对客观对象的敏锐感觉,抓不住主要特征,就不可能很好地对其进行概括和归纳,造型就会零乱,从而失去白描明确、肯定的艺术特点。

另外,在抓外部形态特征,保持最初“感觉”的同时,还需加深理解,深刻体会对象的精神特征,这样才能有助于认识的再提高,使所绘形象更鲜明突出。

尤其是画白描写生,线条的运用应集中在对客观形态特征的表现上;通过敏锐的感觉和深入的理解,从新的高度来完成艺术的创造。

3、了解客观的内在本质

这一点与前面掌握基本形态是互为表里的存在关系,它们不可分割;任何只顾外部特征而忽视客观内在本质(结构)的表现,都将使作品失去内容或受到损害。

具体到白描上来,要想充分发挥“线”的界形与造型功能,非常有必要深入、细致地探求客观物象的存在形态,了解其生长规律及组织结构(本质)。这样造型才能够精密丰厚,达到“笔笔见形”。

另外,由于深入的观察使得对客观组织有了更加充分的理性认识,再加之想象力与审美力的作用结果,必然会对客观产生超然的把握,从而带动了主观能动的充分发挥,也就赋予了艺术形象更多的内涵。通常所讲的“意在笔先”就是要求作者对自己所描绘的对象,要知其然而更知其所以然,要将形体内在的本质(结构)搞懂,弄清来龙去脉,达到烂熟于心,方能使白描的每一笔都表现在“实”处,使作品更有价值。

4、建立全新的时空观念

所谓全新的时空观念,是相对客观的“真实”而言。即在观察客观物体时,需摆脱物体受光照影响所形成的明暗及光影变化;将客观的三维空间概念转化到二维平面的构成上来。这一点与西洋写实绘画强调体积感有很大的不同,它完全是依靠对平面的组织,使主观的思维通过“线条”传达出来;虽然它也有轻重、虚实的变化,但那已是表现的需求,是再创造的结果,而它带给人们的则是富于联想的艺术空间。也正因此,白描作品大多有别于客观的视觉效果;我们讲这是艺术的“真实”,是绘画形式美法则指导下认识的升华及具体表现。换句话说,它是主客观高度统一的写照。

对于初学者而言,观察物象应时刻以增强线条的表现力为主,加强对主观意识的把握,分清主次,默识于心,以全新的组织关系创造出独具美感的,高于现实的“真实”空间。

五 白描勾线的若干问题

白描勾线融合了中国书法的用笔规律和美学法则,将书法之法运用于绘画线条的建设上来,从而指导和创造出富于阴阳、顿挫、疏密、缓急的线型语言,突出线条自身的内涵及意趣。

本节我们将就以上的相关内容分别介绍一下。

为了便于初学者的学习,首先从白描的工具开始。

1、白描工具的选择：

画白描所使用的工具,包括毛笔、墨、纸、砚及镇尺、毡垫、笔洗等。

①**毛笔**:毛笔的种类很多,大体上可分为狼毫、羊毫、兼毫三种。其中狼毫笔弹性较强,且毛健硬,最适于勾线,以取线条之劲挺有力。象衣纹笔、叶筋笔、大小红毛笔、点梅笔等均属此类。而羊毫笔质地柔软,吸水量大,最适于渲染、平涂,以取润泽、晕化之效果。象墨吐凤、大中小鹤颈笔等既为此类。再有兼毫笔,它兼狼毫、羊毫之特长,笔性刚柔相济,宜于掌握和发挥,且勾勒、渲染皆可。象大、中、小白云笔、五紫五羊笔、书画笔等均为此类。

另外,毛笔还有长锋、短锋之别。长锋者锋长肚软,易于表现,但掌握起来难度较大。短锋者锋短肚硬,易于控制,是初学者的首选。

关于毛笔的选购,初学者应遵循“尖、圆、齐、健”的四字原则。所谓“尖”,是指笔毫聚拢时锋颖尖锐;“圆”是指笔头部分要圆壮饱满,没有凹凸之处;“齐”则是指将笔头发开后,用指捏扁,观内外笔毫应长短齐整,无参差不齐的现象;“健”乃是指笔毫挺健到尾,有弹性,且耐用而不变形。

②**墨**:关于墨通常可分为松烟、油烟及墨汁等种类。一般画白描选油烟墨为好。这是因为松烟墨虽黑但少光泽,缺乏墨色变化;而普通墨汁虽使用方便却胶性太重,不利于作品的经久保存;油烟墨则不然,它既黑亮又极富墨色的变化,且胶性适中所以应为首选。当然,初学者作为练习之用,不必过于苛求,以上三种均可使用,也许还会有意想不到的效果。关键一点是要熟悉它们各自的特性,做到心中有数即可。

③**纸**:作为我国古代“四大发明”之一的纸,其品种十分繁多。而中国绘画之用纸,当以宣纸最负盛名。有“纸寿千年”之美誉。