

● 经典白描艺术
● 郭德福 著

古典戏剧故事白描百图

辽宁美术出版社

经典白描艺术从书 (一)

古典戏剧故事白描百图

郭德福 著

辽宁美术出版社

选题策划：吴成槐

图书在版编目 (CIP) 数据

古典戏剧故事白描百图 / 郭德福绘. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2002.1

(经典白描艺术丛书: 1)

ISBN 7-5314-2895-4

I. 古… II. 郭… III. 白描—作品集—中国—现代 IV.J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 085553 号

辽宁美术出版社出版发行

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码: 110001)

辽宁美术印刷厂分厂印刷

开本: 787 毫米×1092 毫米 1/16 字数: 10 千字 印张: 7.5

印数: 1—3000 册

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘巍巍 王 满 责任校对: 晓 英
封面设计: 王 满 版式设计: 格桑罗哲
技术编辑: 谢茉莉

定价: 48.00 元 (全三册)

目 录

作者简介.....	2	宝莲灯.....	32	鲁斋郎.....	56	郑板桥戏宴知府.....	80
前言.....	4	刮骨疗毒.....	33	长江夺阿斗.....	57	林则徐.....	81
欢乐白描.....	6	裴度还带.....	34	红叶题诗.....	58	一捧雪.....	82
画活人物的秘诀.....	8	白袍小将薛仁贵.....	35	元帅夸马.....	59	狸猫换太子.....	83
提纲挈领学传统.....	10	彩毫记.....	36	海瑞罢官.....	60	穆桂英挂帅.....	86
破解“十八描”秘谈“老三笔”...12	12	羊角哀与左伯桃.....	37	华佗学医.....	61	王尔烈传奇.....	87
对临、默临、意临、望临、杂临...13	13	孟姜女.....	38	枪挑小梁王.....	62	打渔杀家.....	88
笔、墨、纸的选择.....	14	拾玉镯.....	39	张羽煮海.....	63	白兔记.....	89
三英战吕布.....	16	识鹅断案.....	40	张三借靴.....	64	李逵负荆.....	90
钗头凤.....	17	捉放曹.....	41	郁轮袍.....	65	孔雀东南飞.....	91
金钱豹.....	18	蜈蚣岭.....	42	红线女.....	66	打金枝.....	92
柜中缘.....	19	铁弓缘.....	43	梦呼么.....	67	蔡文姬.....	93
梁山伯与祝英台.....	20	巧救祖父.....	44	缙素救父.....	68	三岔口.....	94
牛皋扯旨.....	21	三顾茅庐.....	45	清风楼.....	69	长坂坡.....	95
杨七郎打擂.....	22	文昭关.....	46	邓析.....	70	擒拿花蝴蝶.....	96
苏小妹三难秦观.....	23	曾子杀猪.....	47	焦尾琴.....	71	敬德不服老.....	97
窦娥冤.....	24	柳毅传书.....	48	杨排风.....	72	墨耕读.....	98
萧何月下追韩信.....	25	刘颀.....	49	单刀会.....	73	太阳鸟.....	100
八大锤.....	26	飞飞飞.....	50	吴起带兵.....	74	巨鹿大战.....	101
苏武牧羊.....	27	杀狗记.....	51	夜取泉水.....	75	鸿门宴.....	107
秦琼卖马.....	28	陈州果米.....	52	明山宾卖牛.....	76	白描作品选登.....	116
文天祥.....	29	杨八姐游春.....	53	逼夫守城.....	77	后记.....	120
罗成叫关.....	30	刘海砍樵.....	54	鉴真东渡.....	78		
屈原.....	31	望江亭.....	55	诸葛亮招亲.....	79		

作者简介

郭德福

创作简历

1949年生于吉林省大安县，少年时从父、兄习画。1968年中学毕业后下到黑龙江生产建设兵团，结识了冯远、侯国良、赵国经、吕敬人、刘宁廉、韩书力、沈家蔚等青画家，创作出国画《春耕前夜》（收入黑龙江画集）、《春雷欲动》、大幅历史画《黄洋界》（入选省美展）。

1972年作为青画家代表，参加沈阳部队美术创作班，初识宋雨桂老师。创作的国画《巡路》、《英雄的故事》入选当年的全国、全军美展，并被摄入新闻纪录片，影响广泛。

1973年特征入伍任沈阳军区美术创作室国画创作员，创作出国画《北疆风雪》、《运粮途中》、《冰凌花》入选全军美展。国画《雷锋处处爱人民》入选全国美展，国画《再来一个》入选全国美展并荣获全国美展表彰奖。作为解放军青年画家代表，参加了全国国画高级创作研究班，结识黄胄、关山月、周思聪等画家。

1981年考入鲁迅美术学院干部班深造，创作了《西汉演义》连环画之一《兵进咸阳》。初识王弘力老师。

1984年创作出插图《索伦河谷的枪声》入选全国美展。创作出连环画《攻取沈阳城》。在《连环画报》上陆续发表重点古典连环画作品《济宁知州》（王弘力指导创作）、《柳春荫》、《况钟办案》等，在《富春江画报》上发表《桃夭村》，在沈阳举办个人国画展，《美术》、《美术大观》、《辽宁画报》、《辽宁日报》刊发其中国画作品多幅。作品入选“香港中国画精品展，”泰国“名家邀请展，”成为中国画作品多幅。

中国美术家协会会员。

1990年，国画《蒲松龄设茶闲话图》选入日、中美艺术交流展并荣获优秀奖，成为日中美艺术交流协会会员。国画《白山之歌》选入全国大展，并获优秀奖，《白山之歌》(第二稿)选入东北三省联展，并获金牌奖。原画被近代史博物馆收藏。应邀参加人民美术出版社《三国演义》大型连环画册的创作，应邀为上海美术出版社《中国典故故事》大型画集创作《庄子系列》六套连环画作品。

1997年创作水浒人物绣像154图，出版画册《水浒人物绰号图说》，创作大型历史组画《玄奘西行》，其中工笔画《玄奘西行途中》收入香港出版的《世界美术集》。创作国画《野风》入选欧洲中国画家精品展，并获奖。在《沈阳晚报》上创办《报中画》个人绘画专栏，至今连续五年共刊出个人编绘的历史画作

600余幅，产生广泛影响，《人民日报》、《中国文化报》、《新闻出版报》、《美术报》、《北京晚报》、《美术大观》、《连环画报》、中央电视台都作了刊介，形成“报中画”文化现象。出版画册有《郭德福‘报中画’专辑》，国家邮政局发行，《报中画》邮资明信片一套(10枚)。

1999年应邀与宋雨桂老师合作为金鸡百花电影节创作《金鸡放歌》、《百花吐艳》二幅国画，印于金鸡百花电影节邮资明信片，成为该会纪念珍品，被中国电影资料馆收藏。同年与宋雨桂合作绘出《金荷映日图》，此画刊于澳门回归祖国纪念封面，画上方是澳门特区行政长官何厚铨的题词。面向世界发行，《美术报》、中央电视台等媒体都作了专题报道。

2000年，应国家邮政局、人民日报社、公安部之邀与宋雨桂合作绘出国画

《江山多娇》，刊于援助全国公安英烈抚恤补助基金明信片封面，全国发行5000万张，在北京人民大会堂，由国家邮政局、人民日报社、公安部举行首发式。应邀为北京中华书局千家诗大型画册创作诗意图画《游园感怀》，应邀为辽海出版社创作诗意图画31幅。2001年，与宋雨桂为“国足十强赛”合作绘出绿茵组画《纵横天下》、《扬威奋进》、《欢乐颂》，被《人民日报》、中央电视台等全国媒体刊介。出版了美术专著《名家补墨》。当选为辽宁省美术家协会理事，传略入编《世界美术家传》、《世界名人录》。现为《沈阳晚报》主任美术编辑。

地址：沈阳市和平区中山路229号
《沈阳晚报》美术部

邮编：110001
电话：(024)22690364

前言

郭德福同志是我近年熟悉的画家中很有创新特色的国画名家。他以国画技艺服务于社会，先后与国画大师宋雨桂合作，为澳门回归祖国，创作了《金荷映日图》，为“国足十强赛”创作了绿茵组画《纵横天下》、《扬威奋进》、《欢乐颂》等三十余幅国画力作，在国内外产生广泛的影响。他的国画作品多次在全国美展中获奖。这是一位在人物、山水、花鸟、走兽诸画科都有精品问世的全面发展的国画名家。

他的“报中画”白描系列画作，给我留下深刻印象。《沈阳晚报》连续五年为郭德福开辟了“报中画”名家白描绘画专栏，郭德福绘画、郭德福撰文，将中华几千年的文化精华、历史故事、诗情词意都用他擅长的白描形式创作出来。一期一幅画，一个故事，图文并茂，很受各界读者的喜爱。从1997年至今已刊出600余

幅，现仍在继续刊出。读者亲切地称其为“沈阳文化特产”。据我所知，这是全国首次在这样的时间里将名家白描艺术与当代报刊文化相结合的成功尝试。这也从另一个侧面，引发我们学术界对当前白描艺术提高与普及及其怎样发展进行深入的思索。

可以说：郭德福用其“报中画”“欢乐白描”的艺术实践，向我们展示了如何站在新时代的高度，描绘中华文化，诠释民族艺术，让其更好的服务于社会，服务于人民，建立传统白描艺术新发展平台的构想空间。

欣闻辽宁美术出版社近期准备将这些深受读者喜爱，具有技法创新特色的“报中画”白描系列作品，分为《古典戏剧故事白描百图》、《古典诗意白描百图》、《水浒人物绣像白描百图》三册出版。我颇感欣慰。因为我也是“报中画”

的热心读者，我家也常年订阅《沈阳晚报》。“报中画”的热心读者在沈阳可真是成千上万，他们许多人都珍藏着从报上剪下来自行装订的各式“版本”的“报中画”剪辑，或用之教育子女，或赠外地亲友，或让出国留学的学生带去想家时翻阅。记得电视节目中曾介绍一位退休老公安，他每日都挎个小筐，里面放着他收集装订成册的五年来的“报中画”作品，到公园、活动站义务宣传“报中画”……一位画家，其作品受到读者的如此厚爱，说明了其艺术追求、艺术理想与社会需求相结合并已取得丰硕的成果。

确实，美术界的同仁都对郭德福近年白描艺术的成绩赞不绝口。我觉得他在服务于当代生活中也寻到了自己的绘画语言，他的以情人线，以诗韵入线，他的“欢乐白描”的艺术实践便是他带给读者欢乐的同时所获得的创新的启示与感悟。

从服务于人民中去探索白描语言的新魅力，这正是郭德福五年“报中画”创作的实践，也是其辛勤耕耘的收获。

从唐代的吴道子，宋代的李公麟到明代的陈洪绶，这些国画大家为我们展示出传统白描艺术的无穷魅力及其发展脉络，作为中国画以线造型的坚实基础，已然成为历代画家所遵循的必由之路。长江后浪推前浪，我们期待着白描艺术新的发展，也希望有更多的杰出的白描画家脱颖而出。

最后赋小诗一首为颂：

笔含吴风满酒意，
墨趣龙吟绘古今。
学得前贤妙手法，
欢乐白描贵出新。

杨仁恺

二〇〇一年十一月二十八日
于沐雨楼

欢乐白描

欢乐白描，是我对白描艺术的一种体验与感悟。白描，带给我描绘激情、回忆生活的快乐；白描，承载着我所有的思考与情感，伴随着我在艺海扬起风帆；白描，实现着我少年的抱负与理想，所有这一切都使我欢乐。如果问我40余年的白描绘画的体会与感悟是什么，我会说：朋友，拿起你的白描画笔，去感受它直接带给你的欢乐。

色彩与光线，墨与线的勾勒，都可以给画者带来无穷的快乐，但是我觉得，白描带给人的欢乐更直接。因而，我将我的白描创作称为“欢乐白描”。

欢乐白描经验之一：在起稿阶段，找到兴奋点，并保持下去。铺好纸，拿起画笔，开始你的欢乐白描之旅。

学画白描，要先用铅笔起稿。此时应选用浓淡适中的铅笔，如HB较为适宜，不可用6B、5B的铅笔，否则容易将画面弄得脏乱，且不易擦掉。起稿时要注意大的构图及动势线，初学者要注意从画面整体出发，全面地

什么是白描？一管笔，一块墨，一张白纸，它要展现的却是数千年中华文化的积淀，它所承载的是民族文化的综合特色，它带给人们的是描绘情感感的欢乐。它是诗、它是歌、它是风、它是云、它是海，简单而博大，平易而悠远。如果你看懂了公园里健身老人舒展的太极拳的内涵，如果你听懂了京剧演员字正腔圆的唱腔，如果你能领略唐宋诗人的文采风韵，如果你叹服张旭、怀素笔走龙蛇的狂草，那么你就看懂并理解了白描。

白描是什么？是太极、是京剧、是诗词、是书法诸类的综合体。是它们触类旁通的感悟，是中国绘画的天门。打开天门的一角，展现在你面前的是带给你惊诧与欢乐的感受。这就是白描，一种最简单又最复杂的绘画。

把握画面中的各种因素的相互联系。这时不要过早地进入细节的描绘，待大的构图、形体、动势的位置都准确完成后，再做进一步的局部刻画。如画人物画，此时要轻松但又专注地先尝试着人物的神态表情的探索性描绘，一旦找到了合适的感觉，使用笔确定下来，注意保留住你最初对人物形象表情设计的很简单但却很生动的那几笔。现实绘画实践中，我常见到一些最初很生动的神态，在后来细致描绘中却变得木然呆板，细是细了，神却没了。我在画人物时起稿阶段，非常重视人物的形象神态，把它作为调动自己绘画创作程序中的兴奋点，先用很放松的线，试探性尝试着自己对人物理解画出来，此时第一要点是传神，如果成功了，画出很生动的神态的感觉，要马上抓住它，用肯定的线定下来，这时便找到了兴奋点。一种强烈的表达的喜悦使我进入最佳的绘画状态。接下来的

动势，衣纹描绘便势如破竹，或如顺水行舟，一发而不可收。我的白描画经验告诉我，千万不可轻视初稿阶段，那是调动你绘画热情的非常重要的因素。一位画家，要画出一幅生动形象的白描画作，除了必要的基本功外，怎样调整好自己的绘画心态，使表现欲望逐渐兴奋起来，把白描绘画变成娱乐身心的欢乐绘画的过程，这一点非常重要。这有些象好的足球队教练，怎样在关键比赛中将球员调整到最佳状态，使他们的技能战术发挥到极致。我在创作时，如果初稿进行得不理想，画了几遍，人物的神态感觉还是不满意，便暂停下来，翻翻画册或收集的相关资料，待有了新鲜感觉再画下去。切忌木木然地画，机械地程序化地去画，白描绘画从来就不应是一种痛苦的累活，绘画不应是在折磨自己，它只应带给你愉悦身心的快乐。

画稿完成后，有经验的画家便可直接

落墨了。初学者需把画稿拷贝到画纸上，这时需要有一个透台(如果没有，干脆把画纸复在画稿上放在窗玻璃上去透也可)。透写时，可将人物的线再作一番归纳整理，落墨时，可先画你最感兴趣的地方，我习惯于先画人物的头，将初稿时人物神态的兴奋点继续点燃起来。此时，有点像淘气的男孩去试着点燃鞭炮，既小心翼翼，又充满对成功的渴望。如果落墨成功，看着初稿朦胧的人物神态，真切地被自己刻划出来，你会再次兴奋起来。接下来的勾线便会在完成这种兴奋的冲动中，变成一种艺术实验，用这种方法画白描，苦累何在？

我的一年365天，几乎全在绘画中度过，之所以乐此不疲，爱此情深，便在于自己将白描绘画创作本身，变为愉悦身心的艺术旅游，我在创作，我在绘画，我享受白描艺术带给我的快乐。

画活人物的秘诀

在白描人物画的创作中，形象地刻画人物神态是一个重大课题。而在以往的讲授白描技法的书中却对这个重要课题探索得不够。我想如果把优秀的白描人物画家的成功经验总结成文，自会对初学者大有裨益。

受王弘力老师的启发，我一直把画活人物，作为自己创作中的核心问题来对待。许多画作中我都在人物的形象、动势、心态，以及手势的细节上下了很多功夫。在生活中，我除了睡觉，其余时间从不放过观察周围的人和事的机会，将市井百态和所能接触的人和事，当作一本大画册来读。如：等车时天真的学生，依偎的恋人，木然的老者，心高气傲的小老板，焦急的卖报妇女，每个人物都各具特色，神态气质绝不—样，画在画中自然也不会千人一面。有时在工作生活中遇到喜怒哀乐的事，千万别浪

费了这令你有真切感受的情绪，这是画好人物画的最好的素材。记得王弘力老师曾跟我详细讲解他的连环画《十五贯》中娄阿鼠形象素材的来源。王老师说娄阿鼠这个形象是他小时最恨的一个远房亲戚，其人游手好闲，不务正业，还老欺负他，过年过节大人给他的年糕、糖葫芦、麻花类小食品，他都放肆地抢去享用。王老师当时年纪小，受欺负也只能在心里暗暗恨着这个人。后来王老师创作《十五贯》时，就以这个远房亲戚为模特，一颦一笑、吊儿郎当的二流子便活脱脱地画在纸上。王老师在向我讲授人物画塑造方法时，多次意味深长地告诉我，当你在画历史故事白描创作时，想刻划某人物时，最好争取在现实生活中找到与此人近似的原型，这样就容易画活。把你爱的人、恨的人、想嘲笑的人，都画入画中，那人物的举手投足就会活

起来。王老师讲到这里，我不禁想到少年习画时的感觉。记得中学时，当年在鲁迅美术学院油画系读书的哥哥郭德存，向我推荐了《十五贯》，当时是发表在《辽宁画报》上的。我认真地看了许多遍，又临了许多遍，非常喜欢。那时就感觉这个画家画的画与别人的古典白描画不一样，这位画家画的人都非常真实生动，老秦头象我家胡同里的老李大爷，差役象前院的君海哥，尤葫芦象刚劳改回来的郝木匠，于是我记住了王弘力这个名字，并暗下决心，将来也要画出跟他一样的好画来。把自己看到的人都生动地画到画中去，那才有意思哪！命运真是奇妙！二十多年后我真的结识了王弘力老师并得到了他细心的指导。使我养成了特别重视人物形象神态刻划的创作习惯。

后来我到辽宁义县大佛寺写生，觉得那里的人，形象动作都很象《十五贯》

中的人物，自己不禁私下暗暗称奇。回沈后拜访王老师时谈到这个感觉，王老师笑了，他说：“你的感觉很对，我曾多次去义县，画中许多人物原型都是当地很有特点的乡民，《十五贯》里的庙宇便是参考义县大佛寺画的。”一次当我向他请教画好《十五贯》的经验时，他仰面回忆说：“《十五贯》描写的是个古代伸冤的故事，我愿意画，为什么？因为我年轻时也受过冤枉，那滋味，真不好受，我有过真实感受。”接着王弘力老师向我讲了他学生时的一段往事。王老师的父亲是个中医，在小镇上坐堂为人看病拿药，他有块精致的怀表(那时，在当地人眼里怀表可是个稀罕值钱的物件)。就挂在诊室墙上。谁知一日此表不翼而飞，遍寻不着，王弘力父亲便怀疑是王弘力偷拿去了(因为家中只有父子二人)，数次责问他。王弘力心里别提多委屈了。后来

幸亏有好心的邻人前来告知，原来是镇上的某人就医时偷走了怀表，直到当卖时才被发现。王弘力老师说，有了这个受冤屈的感觉垫底，再画《十五贯》就不一样了，很容易画得深入，也容易调动起来自己的创作欲望并把自己的人生积累上升到艺术表现的高度。正是有了那样的人生体验，王弘力画《十五贯》画得得心应手，整个创作时间并不长。我认为这其实就是画好人物的秘诀。当一个白描画家面对自己要画的现代或古代的人物，就应该调动和动用好自己的生活积累、感情经验、人生阅历，从而使自己更好地把握人物的内心世界，用画笔给读者创造出一个最生动的艺术形象。这是每位好的白描画家都应具备的基本功。以前我们似乎只关注在线的勾勒、形的准确、构图的规律等形式美学的研究上，而对于怎样调用发掘画家本人的人

生情感积累关注得很不够。我非常感谢王弘力老师，是他首先引导我关注“我”，将尘封在脑海中的喜怒哀乐都调动出来，让它们入画，让画活起来，让人物活起来，让笔触活起来，让我活起来。让你经历过的对亲人的思念，受人欺负的愤怒，种种痛苦，种种喜悦，对美好的追求，自私与慷慨都痛快淋漓地倾泻出来，表达出来。画笔此时成为一种释放积压情绪的通道，创作变为回忆，而这回忆通过你的笔再现出来，你的亲朋好友、邻里同事又都活在你的画中，还有比这更美好的事情吗？白描创作再不是苦巴巴的头悬梁，锥刺股的苦功，而变为左右逢源的创造的欢乐。

提纲挈领学传统

拂去岁月的风尘，翻开中国画卷，从战国时代直至清末，无数的中国画家创作了大量优秀作品。那么怎样向传统学习？学些什么？怎样清晰地把握住中国白描绘画的传统脉搏，进而能够对历代画风传承、创造、演变了然于心，更好、更快地吸收传统精华，充实自己，这无疑是中国画白描领域的学子最先关注的话题。在向传统学习中，我们曾总结出提纲挈领的学习方式，戏曰：抓大头带中间。

首先，要记住的白描巨匠便是唐朝的吴道子。他的主要特点是：吴带当风。宋时的苏东坡曾有幸看到他留下的壁画，兴奋得不得了，在诗中感叹曰：“当其下手风雨快，笔所未到气已吞。”吴道子的线描遒劲雄壮，飞扬飘逸，画中似有徐风飘然而过。他的《送子天王图》，我少年时临过许多遍，线的力度和节奏真是

令我顿首折腰。我建议初学者临摹此画，它会带给你中国线描张力的全部感受。临这幅画你绝不会昏昏欲睡，因为那激越奔腾的情感，会象黄河激浪一样使你受到震撼与冲击。用这幅画垫底，好处太多了。为了学好吴道子，我还建议你去临一下武宗元的《朝元仙仗图》，这个宋代的武宗元曾在广爱寺见过吴道子壁画，曾苦心临摹学习并颇得要领，所以他“笔法备曹、吴之妙”。《朝元仙仗图》是当年壁画的稿本，其除了用笔得道子神韵外，还要学习其疏密相间，密不通风，疏可跑马，在线描组织中加入的许多艺术感悟。从而认识到中国白描从始至终以似与不似的艺术理念，为绘画者展现了驰骋情感的广阔空间。

第二位需要特别关注的传统白描绘画的佼佼者，便是宋代的李公麟，他的线描继承了顾恺之的柔和、吴道子的雄

壮，真可谓是有柔中有刚，且颇具书卷气。他的代表作《五马图》、《免胄图》、《维摩诘像》、《维摩演教图》都是当时无人能比的杰作，是需要认真学习研究的重要画家。临过这些画，你才会知道白描艺术之难，才知道原来白描能画得如此丰富，如此抒情。李公麟一生作画十分勤奋，到了晚年更是熟中藏拙，将个人精神气质和艺术修养尽付线中，《五马图》便是他晚年的成功之作。

宋代名家辈出，其中敢于创新，以“减笔”描著称的梁楷可谓特立独行者。他的《六祖截竹图》和《破经图》，运笔吸收行草书方法，如风扫落叶，随笔写情，不拘形似。临一临梁楷独创的这一新法，在于使初学者领略传统笔墨线描审美中这朵奇葩的芬芳，进一步加深对线描艺术创新张力的理解与认知。但是临画时应注意一点，梁楷用激情所隐藏

的用笔中的一种缺点,那就是侧锋时,锋芒难于圆浑厚重,快利也易变为流滑,放纵则易为怪诞,梁楷用他的激情将读者视线调整到和谐的程度,使这些并不明显,但在其追随者中却暴露出来。因为他们为了摹仿梁楷的风格,专注于其最有特点部分,片面追求,结果将隐藏的缺憾之处放大了。这一点,学梁楷者不可不认真对待。所以学习传统绘画时要认清此名家的长处所在,不可盲目去学,否则东施效颦,陋习已成改则难矣。

到了明代有个值得特别关注的奇才大家,便是对当代线描有着强烈影响的陈洪绶。此人的画是白描初学者一定要临的。陈洪绶早年是学李公麟,然而他有自己的发展,他线描的突出特点是线条在转折中,一般不追求方折和棱角,强调线韵的弹性,笔迹利落道劲有着一种迷人的魅力。陈洪绶敢于直抒情怀,他的

线描组织完全服务于自己的审美需求,不受自然型体的束缚,似天马行空,纵横驰骋。看得出他是位敢恨敢爱激情四射的画家。他的《水浒传子》、《西厢记》插图都呈现出夸张之美。在人物衣纹线条处理中,他善于先抓住人体活动的关键部位,然后顺应自然纹理,加以大胆的整理论夸张,注入强烈的个人感受,表达澎湃的情愫,根本不受自然变化的约束。陈洪绶的画中人物常常是面形奇异,躯干伟岸。临他的画,请关注线描独特的情韵,学习并理解他表达内心情感的方式。他是传统画家中画风最易被现代绘画理念所接受的少数历史画家之一,其颇具装饰和图案化效果的线描风格会带给我们一个对中国白描绘画的全新的理解。

吴道子、李公麟、梁楷、陈洪绶,这几位栋梁般的大家,只记住他们便可构筑起中国白描绘画的广厦,临好这几位

大画家的画作,便可领略中国线描的发展历程。这些精彩绝伦的线描艺术品中,便已孕育着你自己艺术语言的胚胎。当然这是初学白描者必须关注的各个时期的线描艺术的高峰,强调他们是为了让初学者对白描的发展有个清晰的骨架。如果你还有时间和兴趣,不妨再临任伯年、唐寅、《永乐宫壁画》、《搜山图》、阎立本等名家名画。进而更加丰富对传统线描表现力的认识。这种提纲挈领的临摹学习方法,好处就在于让你直接去和巨人对话,找到白描艺术发展的源流,不被繁华绮丽的众多传统绘画的表象所迷惑,直入它的本质,找到他的心脉。当你为自己的线描表现力所苦恼时,请读读前面的几位大画家,他们会带给你白描艺术的启迪与表述内心真情的勇气。

破解“十八描”秘谈“老三笔”

一讲白描技法，人们往往首先要想“到”十八描”。它是历代画家在艺术实践中不断探索积累下来的绘画经验。据有人考证十八描中有些名称，早在唐以前就散见于诸书。到了明代周履靖的《夷门广牍》、邹德中的《绘事指蒙》中才正式叙及，成为传授线描技法的基本程式。

十八描为：高古游丝描，琴弦描，铁线描，行云流水描，蚂蝗描，钉头鼠尾描，撇头描，混描，曹衣描，折芦描，橄榄描，枣描，柳叶描，竹叶描，战笔水纹描，减笔描，枯柴描，蚯蚓描。这些名称并不是同时产生的，而是历代画家陆续在绘画实践中创造出来的。现在看，它似乎并不十分科学。所谓“十八描”，其中有些重复，例如高古游丝描、行云流水描、琴弦描等均大同小异，再如钉头鼠尾描、撇头描也仅在用笔长短粗细上略有区别，有人说，哇，十八描太多了，

该如何入手去学呢？别急，我们先不妨将十八描分为三类，这样就好认识了。一为游丝描类。特点为行笔稍慢，多用中锋，用笔压力要均匀，线型从始至终变化较小，铁线描，曹衣描，琴弦描皆属此类。画这类描法时请想想顾恺之的“春蚕吐丝”。

二为柳叶描类，它的行笔压力多放在线条的中段。笔速稍快，变化多，枣核描，橄榄描，折芦描皆属此类。学此类描法，要想到吴道子的吴带当风，想一想他粗细并用，变化多样、神采飞扬的线描。

三为减笔描类，它的特点是行笔快，用笔压力多集中在线的一端，线型变化较大。竹叶描，枯柴描皆属此类。学画此类描法，不可忘记梁楷豪放洒脱的笔法。“梁疯子”的线追求形迹以外的意境，开减笔人物画描法之先河。

如果有初学者，至此还是觉得分三

类认识十八描太费力，有些晕头转向。那么这里再告诉你个破解十八描的“秘招”，那就是你干脆只学钉头鼠尾描，因为其起笔顿收笔细，便于初学者理解起、行、收笔的运行过程，掌握好了这个描法，上可过渡为游丝描类，下可过渡到减笔描类，用钉头鼠尾描直破十八描，这是父亲当年教我直入中国画线描艺术的捷径，使我受益匪浅。

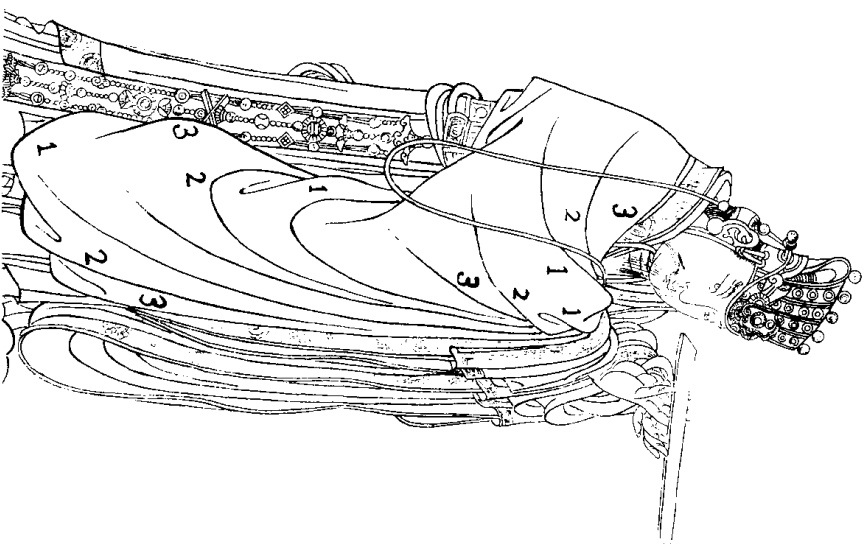
好了，初学线描画者不必对“十八描”望而生畏，以钉头鼠尾破解十八描，直取白描笔法登堂入室，可是看看繁多变的衣纹组合勾了这里接不上那里，只描得眼花缭乱，怎么办？别急，再告诉你个破解古代衣纹程式的秘诀，叫“老三笔”。记得我幼年学画白描人物时，总是抓不住衣纹变化的要领，不知从何下手，父亲告诉了我“老三笔”，一下子使我找到画古代衣纹的规律。记得父亲说：

对临、默临、意临、 望临、杂临

临画、摹画是为了向传统学习，加强自己对线描艺术内涵张力的理解。摹画是用一张较透明的纸覆在画面上，用铅笔勾描，然后依铅笔线对照原画，再用毛笔描摹。此法常用于初学者，它是一种辅助学习勾描画法的方式。

临画，多是对临，就是将范画放在面前，对照着画，方式有多种。有先起铅笔稿，后落墨的，也有直接用毛笔落墨对临的。还有一种是默临，就是先认真地观赏范画，然后将范画拿掉，自己凭印象画出范画的笔情线意。而在我的艺术实践中，经常应用的一种方式我叫它意临，这多用于去展览馆、博物馆参观。记得在北京故宫博物馆绘画馆参观时，我先泛泛地顺着年代将古画看了一遍，然后直奔曾让自己心动的几幅好画前细观静赏，仔细玩味古人用笔的章法，这其中多是自己创作中暴露出的问题，

你不要被复杂繁复的衣纹所吓倒，你只要记住所有的古代衣纹组合，都是老三笔的变化，万变不离“老三笔”。接着他以衣袖为例，(右图)这是第一笔然后再接一笔，接着再一笔完成一个衣纹的转折组合。无数个老三笔便组成了一个完整繁复的衣纹描绘。从此画再繁杂的衣纹组合我也不头痛了，因为有了“老三笔”。

图为老三笔的接笔程式

笔、墨、纸的选择

去琢磨。我戏曰：急用先学。归来后，便将白天所领悟的古人线描的笔法线趣，临写出来，初时不似，再转笔试锋直到意似为止。

还有一种新法叫望临，这是北京著名工笔画家，我的朋友李爱国先生介绍给我的，这也是他一直坚持并卓有成效的学习方法：他的案头总放着一本精装的宋人画册，闲时便展书读画，只看不临，天天看之，夜夜读之，天长日久，那画已浸入心中，闭目即是。宋人高雅清丽，悠远典秀的画风便浸淫在他的人体工笔画作品中。他说这种望临的方法，不可贪一时之功，天长日久，好的画风自会慢慢地被你吸收进来，而且是在不知不觉中。此法之前提是必须是上品好画，如选错画，那危害可就大了。

还有一种我们当年北大荒知青画家发明的临法，戏曰：杂临。

那时凡是好画，好的人体素描，好的风景，好的动势，好的速写，好的构图，好的照片，我们统统的都临画下来。每个人都钉了一个厚厚的白纸本，看到好的东西便临下来。这杂临使我们的绘画技巧得到迅速的提高。我建议初学白描绘画者，快去钉个杂临本，看到好的东西，你便临下来，最好直接用毛笔临，当你临过十大厚本之后，你的手头功夫就会有长足提高。这是我们当年知青在实践中总结出来的好经验。记住，当你感到毛笔在手中不听话时，那你使用它画满十大本的杂临画，回过头来，如果你还没有提高，那我只能劝你别画白描了，也许您的才能不在这里，试试干点别的吧。

中国画用笔的笔型可基本分为三类，A为硬毫，B为软毫，C为兼毫。这三种类型的画笔，每位中国画家都会拥有，并应熟练掌握。而作为白描画的用笔一般选择硬毫类型(指狼毫型)的较为适宜，如衣纹笔和叶筋笔。购笔时要注意笔锋锋端和笔毛的质量，选到好笔勾起线来会很惬意，得心应手；而质量差的笔或开叉，或笔锋粗糙，在刻画细部时会破坏自己的情绪。我一般喜欢用小狼圭(狼毫)，每次会买很多，新笔画细部，如眼睛，须发等，磨秃些的旧笔画衣服，山石等。笔型的选择还要根据自己作品的尺寸大小、内容及每个人的绘画风格习惯来定。一旦在绘画实践中找到最适合自己的笔型，最好就定下来，让笔与你的手融为一体，自然会得心应手了。

随着科学的发展，时代的变化，白描画的用笔又有了新的拓展，出现了另