

中国画线描技法画谱

ZHONGGUOHUA XIANMIAO

JIFA HUAPU

贾立军 著

线描是中国民族绘画的主要造型手段，是构成中国画民族风格的一个要素。线描是运用线的轻重、浓淡、粗细、方圆、转折、顿挫、虚实、长短、干湿、刚柔、疾徐等不同的笔法来表现物象的体积、形态、质感、量感和运动感的一种方法。

甘肃人民美术出版社

贾立军 著

中国画线描技法画谱

ZHONGGUOHUA XIANMIAO
JIFA HUAPU

甘肃人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画线描技法画谱 / 贾立军著. --兰州: 甘肃
人民美术出版社, 2014. 11
ISBN 978-7-5527-0316-0

I. ①中… II. ①贾… III. ①白描—国画技法 IV.
①J212. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 263050 号

中国画线描技法画谱

贾立军 著

出版人: 吉西平
责任编辑: 朱 珠
封面设计: 马吉庆

出版发行: 甘肃人民美术出版社
地 址: 兰州市城关区读者大道 568 号
邮 编: 730030
电 话: 0931-8773148(编辑部)
0931-8773112(发行部)

E-mail: gsart@126.com

网 址: <http://www.gansuart.com>

印 刷: 兰州大众彩印包装有限公司
开 本: 889 毫米×1194 毫米 1/16
印 张: 17
插 页: 2
字 数: 10 千
版 次: 2015 年 10 月第 1 版
印 次: 2015 年 10 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5527-0316-0
定 价: 68.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印厂联系调换。

本书所有内容经作者同意授权, 并许可使用。
未经同意, 不得以任何形式复制转载。

导 言

绘画艺术是培养人们感受美、鉴赏美、创造美的能力，追求人的全面和谐发展，也是当代教育的重要组成部分，同时也受到越来越多人的关注与重视。为了科学有效地提升绘画水平与技巧，我编绘了这本《中国画线描技法教程》，以大家比较喜爱的题材：花卉篇；禽鸟篇；蔬果篇；仕女篇；动物篇为学习和描摹对象。书中不仅有详细的基础知识、用笔用墨、方法步骤、构图知识等详解，还包括线条优美、结构明确、形象生动的线描画稿作品，使读者能轻易地领会线描艺术的精髓。

线描作品技法的美、结构的美和意境的美，既能增强绘画的兴趣，又能陶冶美好的情操，开阔视野，培养创造力、观察力、记忆力、想象力和思维能力。把强烈的作画欲望和兴趣融于一体，形成轻松和谐的学习和创作美术作品的氛围，进而美化心灵，完善个性。

这本书不仅具有上手快、学习简单方便的实用性，也具有一定的欣赏性。我真诚地把此书奉献给大家，希望为你们提供一条学习中国画线描艺术的便捷之路，成就你的艺术梦想。

目 录

概述	1
----------	---

技法篇

笔墨技法	4
常见的绘画构图	9

花卉篇

一、花冠的结构	11
二、常见花头的勾法	12
三、花头图示	14
四、花蕊的结构	16
五、花蕊图示	17
六、花蒂	18
七、枝叶的结构	18
梅花	25
一、枝、干的画法	25
二、梅花的画法	28
三、花朵的组合	29
四、开花的枝的画法	30
梅花线描画谱	31
荷花	37
一、常规形态花朵的画法	38
二、盛放荷花的画法	40
三、败荷的画法	41
四、荷花花蕾	42
五、荷花花头	43
六、荷叶的画法	44
荷花线描画谱	46

牡丹	62
一、牡丹的花头结构	62
二、牡丹花蕊	63
三、常规形态花朵的画法	64
四、完全开放的花朵示例	66
五、开放与初放花朵的组合	67
六、基本叶片形态	68
七、基本枝干形态	69
牡丹线描画谱	70
睡莲	72
一、常态花朵的画法	73
二、盛放睡莲示例	75
三、初放及含蕊睡莲示例	76
四、叶子的画法	77
睡莲线描画谱	79
花卉线描画谱	100

蔬果篇

蔬果线描画谱	127
--------------	-----

禽鸟篇

一、鸟体各部分名称	135
二、各种鸟尾的图示	135
三、鸟的头部形态	136
四、鸟的羽毛结构和丝毛画法	137
五、各种鸟爪的图示	138
六、鸟的翅膀结构图	139
七、鸟的动态	140
八、鸟的动态画法	141
九、鸟的常见形体图例	143
十、鸟的透视结构	144
十一、鸟类的起飞动态	145
十二、鸟类飞行中的姿态	145
十三、飞鸟降落的姿态	146
十四、鸟类的理羽	147
十五、鸟类的打斗	148

十六、鸟类的啼鸣	149
十七、鸟类的哺雏	150
禽鸟线描画谱	151

仕女篇

一、服饰各部分名称	194
二、五官基本画法	195
三、发型的基本画法	196
四、手的基本画法	197
五、服饰的基本画法	198
六、饰品配件画法	199
七、配景画法	200
仕女线描画谱	201

动物篇

动物线描画谱	234
--------------	-----

概述

一、线描的特点

线描以线为表现手段。起伏的远山、江河的波浪、树木的枝条、缠绕的藤蔓、衣纹的皱褶、飞舞的飘带以及千姿百态的花卉、禽鸟、人物、动物造型等等，使人浮想联翩，从中体悟到千变万化的线条之美。线描不是简单地勾描物象的轮廓，而是运用线条的长短、粗细、刚柔、干湿、浓淡、顿挫等线形和技法上的变化，能恰到好处地表现出物体的轮廓、体积、质感、虚实、动静、节奏等艺术形象和艺术效果。做到能收能放，园中有方，圆润得当。由于线描具有明豁、清晰、严谨、简练、质朴、雅致的艺术特点，所以深受人们的喜爱。

二、线描的工具材料

1. 笔：需几支质量好的狼毫细笔，要求笔锋尖细、聚锋、富有弹性；专用勾线笔更好，如：叶筋笔、衣纹笔、花枝俏、小红毛、鼠须、松针、狼圭等。
2. 墨：“书画墨汁”、“一得阁”、“曹素功”、也可以用研的墨，根据个人爱好选用。
3. 纸：熟宣。不易深化，不发墨，适用于线描。
4. 砚
5. 小碟子
6. 调墨的清水

三、线描的笔法

画出高质量的线条，做到随心所欲、笔为己用，必须掌握正确的用笔技巧，这是学习线描最为重要的基本功。用笔即用锋，毛笔笔锋按照运行轨迹可分为中锋、侧锋、散锋；按照行笔过程可分起笔、运笔、收笔；按照用笔的动作又可分为提笔、顿笔、颤笔、转笔、折笔；按照水分的多少又可分为干笔、润笔、湿笔等。

1. 起笔

下笔时要对所画物象了解，做到胸有成竹、意在笔先。起笔有虚入和实起，实起时将笔锋按下稍稍停顿，然后将笔锋提起，向预定方向行笔。起笔时应注意“藏锋”，要掌握欲左先右，欲上先下，欲下先上的起笔方法。

2. 运笔

线描画的运笔常用的有中锋和侧锋两种。中锋要求笔直杆正，锋毫垂直，行笔时笔锋在线条的正中，不偏不倚，运笔要保持均匀的速度和力量，既不要太快，也不要呆滞，所勾之线力求稳健优美。运笔过程中要根据物象的形体、结构质感等决定使用中锋、侧锋、顺锋或逆峰等。

3. 收笔

收笔要稳，要善始善终、笔笔到位，做到“无起不藏、无止不收”。

四、线描的墨法

墨以笔主导，笔以墨体现，两者相互依托、相辅相成。墨色既是单纯的黑色，又是丰富多彩的。为表现不同物象不同的质感及其固有色的深浅，我们可将其分出许多色阶，故才有“五墨”、“六彩”之说。“五墨”即“焦、浓、重、淡、清”，这是指墨色的浓淡而言；“六彩”为“黑、白、浓、淡、干、湿”，食指墨色的种种变化。

焦墨——最黑最浓的墨，可用于点苔、点鸟之瞳孔。

浓墨——比较黑的墨，含少许水，多用于点花蕊。

重墨——色较重、水量适中，笔感爽利，多用于勾画深色花、叶子、枝干、石头以及毛色较深的鸟。

淡墨——色较清淡，调配时水多墨少，适合画浅色的花和鸟以及比较娇嫩的叶片、芽苞。

干墨——可分浓干、淡干，皆适合画石头和树干。

湿墨——可分浓湿、淡湿主要用于花和叶。

积墨——墨色反复叠加，以求厚重润泽。

破墨——可以浓破淡也可以淡破浓，使层次丰富，线描中可以借鉴此法如皴擦石头，树干，点苔，使笔墨味道更浓。

五、线描的要点环节

1. 起稿

起稿也称画草图、打草稿。线描画对于初学者一般是在经得起反复擦改的硬纸上，用铅笔把所要画的内容、构图画下来，再经过仔细修改，直至满意。这一过程为起稿，所完成的素稿为草图。然后把草图通过拷贝，过到正稿用的纸或绢上为过稿。技艺比较熟练了就可以直接在纸上起稿。

2. 定稿

把过到画正稿用的纸绢上的草图，用线条把一些确定可以用线的部位（如动物的头部、五官、腿、趾爪等）勾出来，丝毛的部位用干淡的疏点确定下来。这个过程要谨慎，宣纸一旦落墨，再想改动就不可能了，所以叫定稿。

六、线描的几种线型

1. 实起笔实收笔

2. 实起笔虚收笔
3. 虚起笔实收笔
4. 虚起笔虚收笔

这四种线型是线描画最基本的用线方法。

七、线描的要求

线描的用线总的要求是造型准确，用笔流畅，顿挫适度，浓淡协调，能深刻地表达物象的形体质感和神态等方面的高度统一。归纳起来有以下四点：

1. 用线造型力求准确，结构清晰，形态生动，透视自然。
2. 线条的起落顿挫要明确适度。
3. 用笔的轻重决定线条的粗细，要留意恰当，执笔的松紧要使行笔流畅自然，快慢转折要变换妥帖连贯。
4. 线条的用墨要使运笔流利，用墨过浓，则墨淹笔迹，行笔呆滞；用墨过淡，虽行笔流畅，但感觉寡淡，笔迹漂浮，无分量感。应以润取妍，以燥取险，燥润相杂，妙笔始可生花。一段线条的浓淡变化，应注意保持墨色的一致，各部分的浓淡过渡也要衔接自然。

八、线描的勾线训练

1. 枕腕短线训练

弧线顿行，停行均匀。慢顿快行，宜有节奏。
均匀波行，圆润流畅。上下折行，转折挺拔。
回纹圆转，春蚓秋蛇。回纹方折，转角有力。

2. 提枕结合中线练习

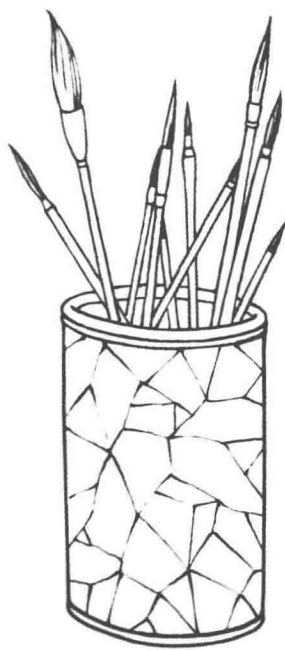
实入虚出，实入实出。虚入实出，虚来虚去。

3. 提腕懂肘长线练习

长线勾勒，腕提肘动。关键起步，自然生动。
用线流畅，平行移动。回勒转弯，最易稳重。
线型粗细，笔力轻重。行笔圆转，长线生动。

4. 运指转锋圆线练习

圆线练习，枕腕运指。笔随指动，锋随笔转。
圆线虚起，行笔慢转。首尾相接，周而复始。

技法篇

笔墨技法

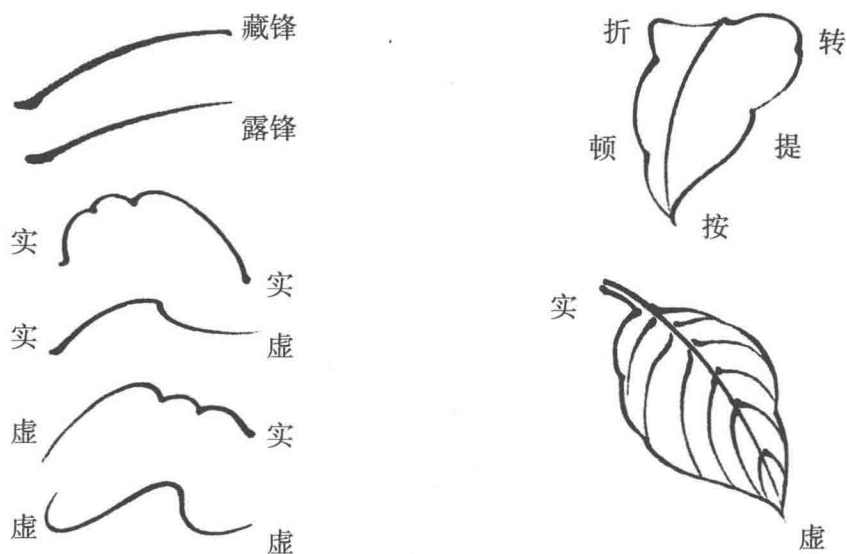
一、握笔

毛笔的握法一般要求以拇指和食指捏住笔杆，用中指辅助，小指和无名指垫在笔杆内侧。握笔时手指不要太用力，否则会造成线条的不流畅。勾线时，要求笔锋垂直于纸面。注意尽量不要通过活动手指来移动毛笔，要尽量通过移动手腕和手臂来形成线条，这样线条会更稳定，更有力。

二、笔法

运笔讲究的是行笔时的起承转合及速度等。运笔最后若收住笔头，称为藏锋，若撇出笔头，称为露锋。运笔时有顿、有提、有折、有按、有转，这样才能使得线条富有生气。

三、笔法运用

线描，是我国传统绘画中主要的表现手法之一，勾勒时笔中的水分不宜过多，水分多容易使勾出的线条软弱无力。相反，水分过少易形成极为干涩的线条，效果也不好看。

勾线时，身体端坐，神情专注，手腕轻轻靠在纸面上，肘部稍悬起，这样才能运笔的手灵活移动。勾线用笔的起止很重要，一条线无论长短都应有起笔、行笔、手笔的三个过程。

行笔过程中要有快慢、转折、虚实、提按等节奏变化。勾线运笔应该始终有中锋意识，不只是形式上的中锋。勾线运笔过程如同推车上坡，有一种涩的、向回的阻力，但还能顺畅地勾勒下来为宜。太顺畅线条易漂、易浮，有油滑轻佻、甜腻之感；太涩勾出的线条又过于生涩，不熟练，初学者应慢慢体会。

四、线描勾线归类

虚入实出

虚入虚出

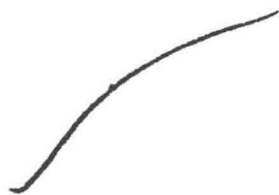
实入虚出

实入实出

起笔由上至下
实入虚出

起笔由下至上
实入虚出

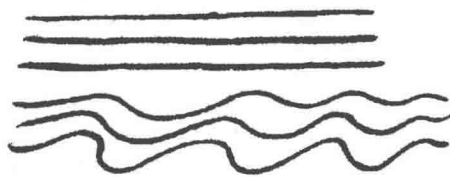
起笔由上至下
虚入实出

起笔由上至下
虚入虚出

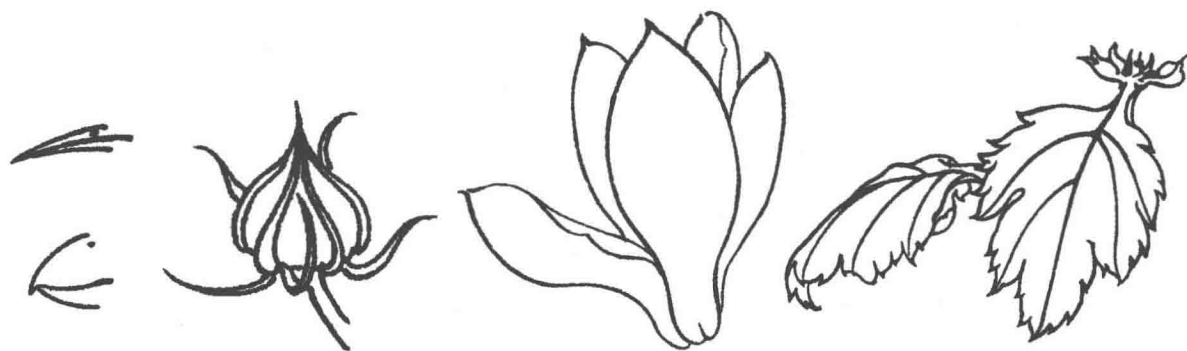
螺旋线、直线、曲线等起笔可由多个方向、多角度不同练习。

顿笔和行笔注重顿挫、转折、轻重缓急来加强线条变化。

五、起笔

漏锋起笔

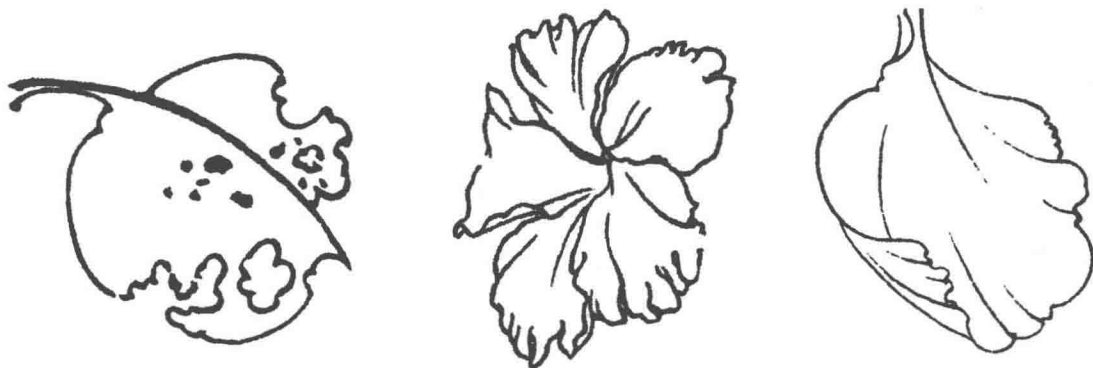
漏锋起笔爽利，易见精神，如画玉兰、荷花等花瓣，还有鸟啄、花骨朵只萼片，可体现生命力之旺盛。

藏锋起笔

藏锋起笔结实有力，能较好地表现出物体结构，如画竹、草本花卉之茎。

六、颤笔

颤笔，常用于较轻柔、多褶皱的花瓣边缘线，如芙蓉、牡丹、美人蕉等；被虫子啃食的叶片或叶子枯萎的部分用此法宜生动传神。此法要注意节奏的把握，避免重复雷同。

七、行笔

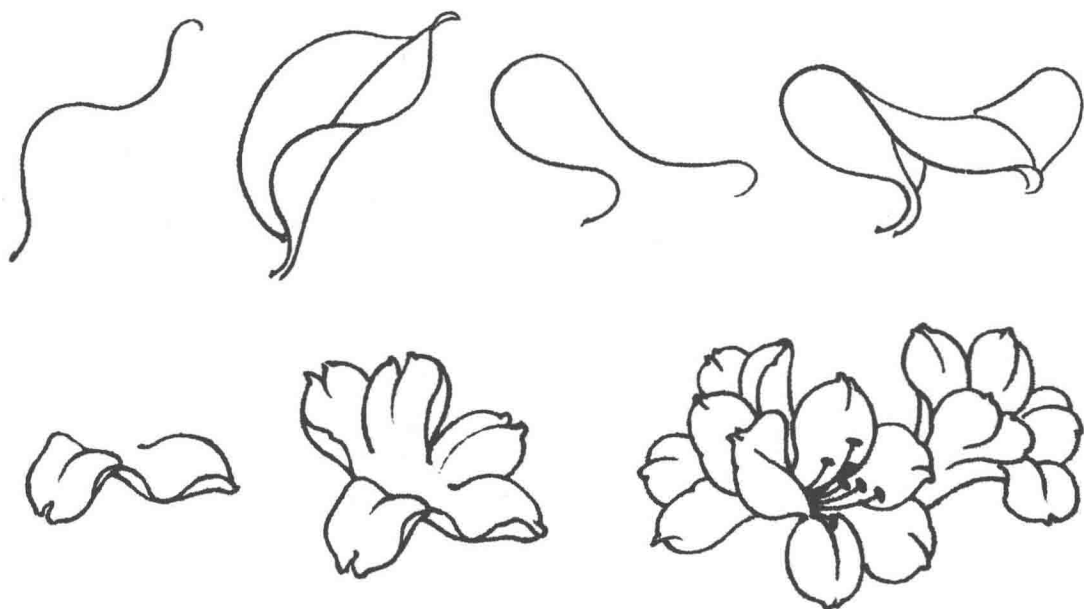
行笔往往是线条中最长的一部分，也是最富于变化、最能体现物体质感的一部分，均细、光涩、顿挫、转折、提按均在此体现，不可忽视。根据笔迹形态可分粗细均匀的，如画草本花卉之茎；渐行渐细的，如画叶子；渐行渐粗的，如画禽鸟之喙；中间粗两端细的，如画细长的叶子和草；顿挫较多的，如画枝干、石头。

八、收笔

收笔分为漏锋与藏锋。漏锋收笔，可体现物体轻盈俏丽之感，易得其动势与风姿。如画枝条末梢、叶片尖部、鸟爪、昆虫之腿足。钉头鼠尾描属典型的露锋收笔描法，画叶多用此法。藏锋收笔则含蓄完整。

九、转笔

转笔是线描花卉中最常用的笔法之一。圆润的花瓣、翻卷的叶子都采用此法，宜体现婀娜、妩媚之态。要避免浮滑，须寓刚健于婀娜之中。

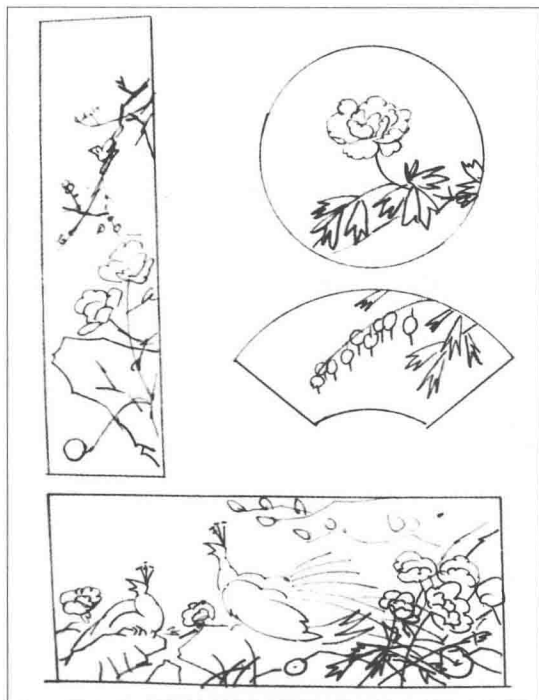
十、折笔

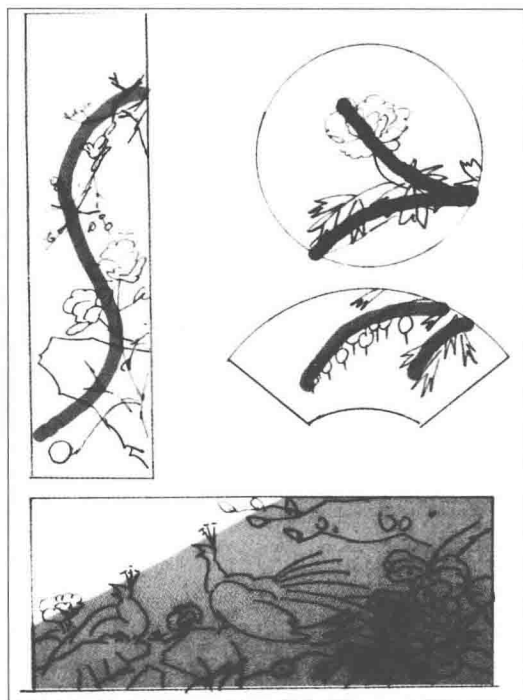
折笔与转笔相对，折笔体现出对象刚劲方峻之性格，而且往往出现在结构的关键之处，增强物体的体积感与分量感。与转笔结合则方圆兼备、刚柔相济，画月季花叶及石头最适宜此法。但此笔法如出现过多，则会使线条刻利尖薄，影响画面效果。

常见的画面构图

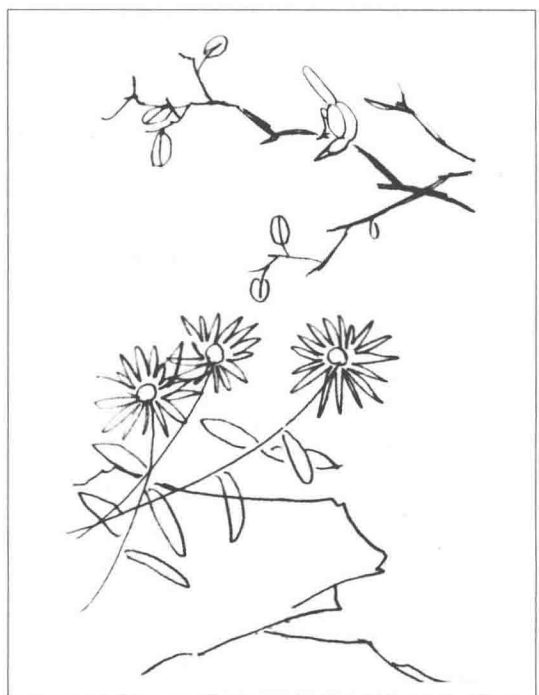
绘制每一幅画之前的构图非常重要，在动笔之前，脑中应有构图思路。首先把大致的构图形式简略的勾勒于草稿之上，然后再仔细推敲，有不好的地方就在草稿上修改，直至感觉构图满意。下面简单介绍几种构图形式：

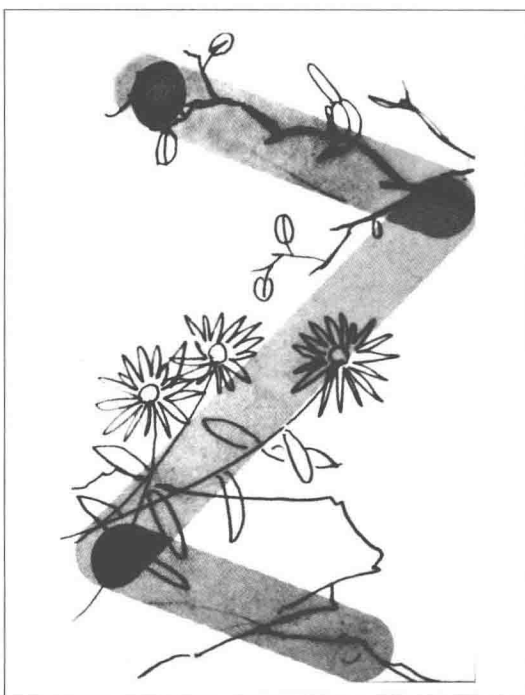
S形构图、人字形构图、下垂构图、虚一角构图

(阴影部分为构图形式)

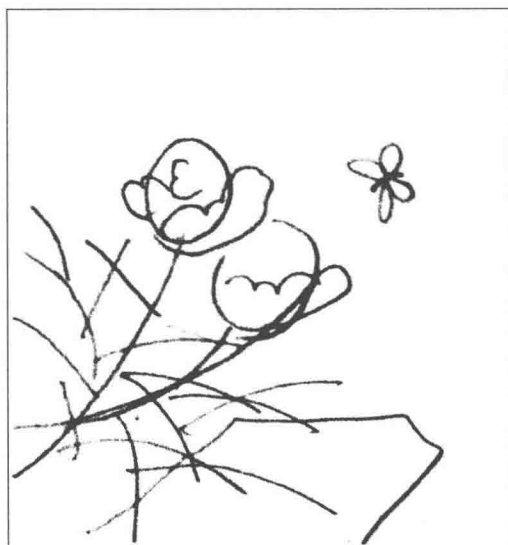

Z字形构图

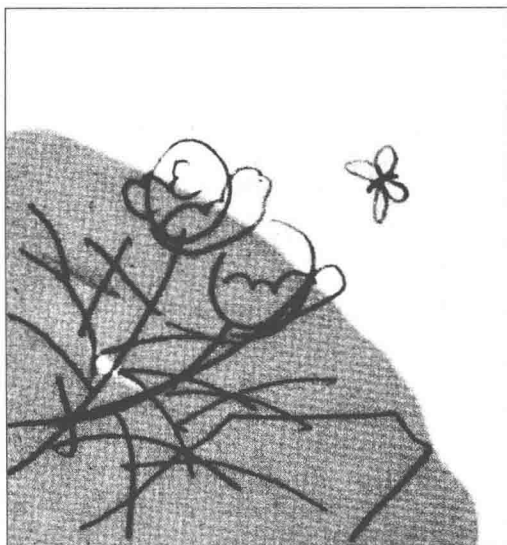

(阴影部分为构图形式)

常见的画面构图

实一角构图

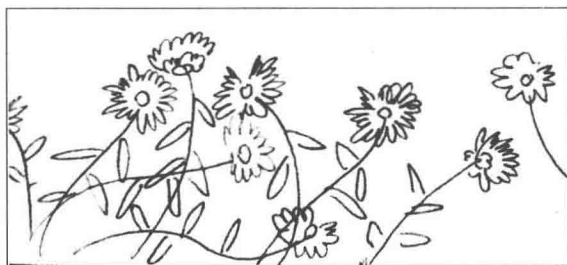
(阴影部分为构图形式)

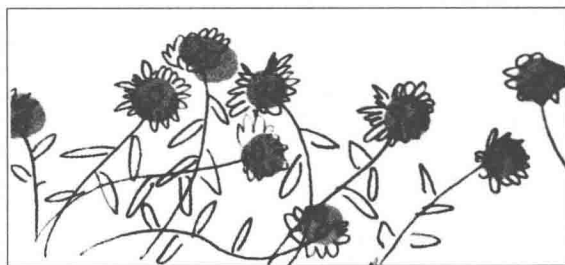
L形构图

(阴影部分为构图形式)

散点构图

(阴影部分为构图形式)