

白描画谱

李宏◎编

❁
敦煌文艺出版社

白描画谱

李宏编

敦煌文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

白描画谱 / 李宏编. — 兰州: 敦煌文艺出版社,
2015.9

ISBN 978-7-5468-0944-1

I. ①白… II. ①李… III. ①白描—国画技法 IV.
①J212.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第226782号

白描画谱

李 宏 编

责任编辑: 石 璞

封面设计: 韩立强

敦煌文艺出版社出版、发行

本社地址: (730030) 兰州市城关区读者大道568号

本社邮箱: dunhuangwenyi1958@163.com

本社博客 (新浪): <http://blog.sina.com.cn/lujiangsenlin>

本社微博 (新浪): <http://weibo.com/1614982974>

0931-8773084 (编辑部) 0931-8773235 (发行部)

北京兴星伟业印刷有限公司

开本 787 毫米×1125 毫米 1/16 印张 38 字数 450 千

2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1~3 000

ISBN 978-7-5468-0944-1

定价: 78.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

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。

在总结白描技法方面，明代画家邹德中总结前人丰富的创作经验，提出了白描绘画过程中的“十八描”的说法，分别是：行云流水描、高古游丝描、铁线描、柳叶描、琴弦描、马蝗描、混描、橛头钉描、曹衣描、钉头鼠尾描、折芦描、减笔描、战笔水纹描、竹叶描、橄榄描、蚯蚓描、枣核描以及枯柴描。到了当代，画家董梦梅先生针对白描技法进行了改良，提出“用笔十法”，即悬针笔法、抽丝笔法、自由笔法、铁丝笔法、来无影去无踪笔法、连接笔法、拖拉笔法、颤抖笔法、跳跃笔法和倒插笔法。

在不同的历史时期，白描画谱都显示出画家们卓越的聪明智慧和高超的艺术才能，是我国绘画艺术中不可或缺的宝贵财产，更是我们中国民族珍贵的文化遗产。

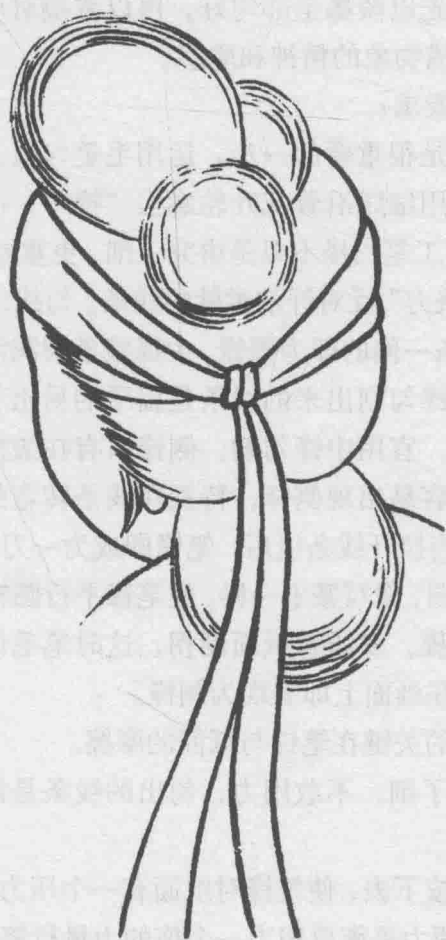
目 录

第一部分 白描基础.....	1
一、什么是白描	2
二、花卉的白描画法	4
基本笔法	5
基本结构	7
花朵的画法	9
叶的画法	11
枝干的画法	11
花、枝、叶组合的画法	12
三、禽鸟的白描画法	13
基本笔法	13
基本结构	16
禽鸟的画法	18
麻雀的画法	19
四、动物的白描画法（以马为例）	20
基本笔法	20
马动姿的画法	21
马站姿的画法	25
马卧姿的画法	28
五、树石的白描画法	30
基本结构	31
树的画法	32
山石的白描画法	42
六、云水的白描画法	56
水的分布与形态	56

云水的画法	57
七、人物的白描画法	62
头部基本画法	62
手的基本画法	100
服式基本画法	126
线描临本的选择及临摹中的常见问题	127
写生步骤	129
第二部分 花 卉	135
竹竿与竹梢的画法步骤	136
竹叶的画法	137
兰花叶子的画法步骤与技巧	173
兰花花头的结构	175
荷花花瓣的画法步骤与技巧	211
荷花花头的画法步骤与技巧	212
荷花花苞的变化步骤与技巧	213
荷花花叶的画法变化步骤与技巧	214
荷花花蕊的画法步骤与技巧	216
荷花花梗的画法步骤与技巧	217
秋实步骤与技巧	218
菊花花瓣的变化步骤与技巧	241
菊花花头的画法	242
菊花叶子的变化	244
菊花花杆的画法	245
第三部分 禽 鸟	283
翠鸟的毛、翅、尾的画法与步骤技巧	284
翠鸟的嘴、眼、爪的画法与步骤技巧	285
第四部分 动 物	339
第五部分 鱼 类	399

第六部分 虫 类·····	425
蝻的画法步骤与技巧 ·····	426
蝗虫的画法步骤与技巧 ·····	427
螳螂的画法动态步骤与技巧 ·····	428
蝴蝶的画法步骤与技巧 ·····	429
螽斯的画法步骤与技巧 ·····	430
第七部分 分树石山水·····	461
第八部分 古代人物·····	471
第九部分 古代仕女·····	511
历朝仕女服饰头饰简图 ·····	512
十八描图例 ·····	519
白描仕女画造型步骤图例（一）——立姿 ·····	522
白描仕女画造型步骤图例（二）——坐姿 ·····	523
白描仕女画衣纹组织处理（上肢的衣纹组织） ·····	524
白描仕女画衣纹组织处理（下肢的衣纹组织） ·····	525
白描仕女画各种手势 ·····	526
白描仕女画头部姿势 ·····	527
第十部分 宗教传说·····	549
第十一部分 现代人物·····	583

第一部分 白描基础

一、什么是白描

白描是以线为表现手段的画法。依靠线本身的粗细、刚柔、方圆、巧拙、疏密等变化来表现各种物象。同时线条本身也具有一定的抽象审美效果。白描就整个中国画来讲也是一门独立的艺术，作为工笔白描，一般线形变化不大，细而均匀，为敷色留有余地。是中国画中完全用线条来表现物象的画法。有单勾和复勾两种。

（一）单勾：用同一墨色的线勾描整幅画的叫一色单勾。用浓淡不同墨色勾成的，如用淡墨勾花，浓墨勾叶叫浓淡单勾。要求线描准确流畅、生动、笔意连贯。

（二）复勾：先以淡墨全部勾好，再以浓墨对局部或全部进行勾勒叫复勾，多以加强所描物象的精神和质感。

白描对线条的要求：

勾线在白描中是很重要的一步。运用毛笔勾线，对线条有很严格的要求。白描勾勒不是用细线沿着花叶轮廓去“描”，而是用书法中讲究的用笔法“写”出形象。工笔白描不只是讲究工细，更重要的是追求线条的力感、快感，所谓“工细兼力”反对纤细柔软的线条。勾线之初，先练习使用中锋，避免侧锋，走在线条一侧的即为侧锋。中锋线条圆润浑厚，饱满而富于弹性，结实而有力感；侧锋勾划出来的线条是扁平的易出飞白。花卉中的花瓣，叶片都是薄片状的，宜用中锋勾勒，侧锋只有在皱擦树石时才宜运用。开始练习勾勒时，很容易出现侧锋，特别在线条转弯的地方，因为毛笔虽然是圆锥形的，但是当拉开线条以后，笔锋即成为一刀锋，转弯时必须提笔，并轻转笔管扭转方向，像写篆书一样，使笔锋平行圆转过来，才能保持中锋；如果转弯时笔尖不提，发压着纸面硬拐，这时笔毛便产生折叠，像写隶书一样，出现折笔，在画面上即表现为侧锋。

线条产生力感的关键在笔锋与纸面的摩擦。

有的人勾线为了细，不敢用力，勾出的线条是浮滑在纸面上的，是不符合要求的。

勾线时要把笔按下去，使笔锋对纸面有一个压力，同时又要遮住毛笔，向上有一个提力，两力平衡再用力一个拖的力量行笔。只压不提就是“抹”，

容易出现侧锋败笔，只提不压就是“飘”，线条滑而无力，用线切忌“撩”、“挑”、“滑”。

为了使笔锋与纸面产生摩擦，勾每一条线都必须有起笔、行笔、收笔三个动作：

1、起笔藏锋：如起笔欲向右行，先向左藏锋顿笔，然后再向右行，这叫欲右先左，反之，则欲左先右。

2、行笔：行笔要稳，速度要慢，对纸面压力要均匀。

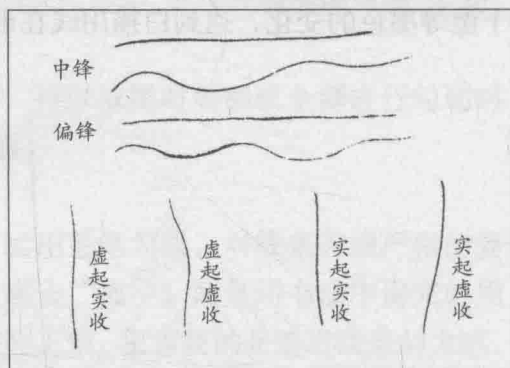
3、收笔回锋：每逢收笔都须向来的方向收回，所谓“天往不回”、“天垂不缩”，使线的结尾含蓄有力。以上讲的都是锻炼勾线的力感和快感，同时还要注意练习各种笔墨变化：如中锋与侧锋、顺锋与逆锋，以及顿挫、转折、连断、粗细、方圆、疾徐、光毛、虚实等用笔的变化，再加上浓淡、干湿等墨色的变化，达到白描用线在形式美感方面的要求。

二、花卉的白描画法

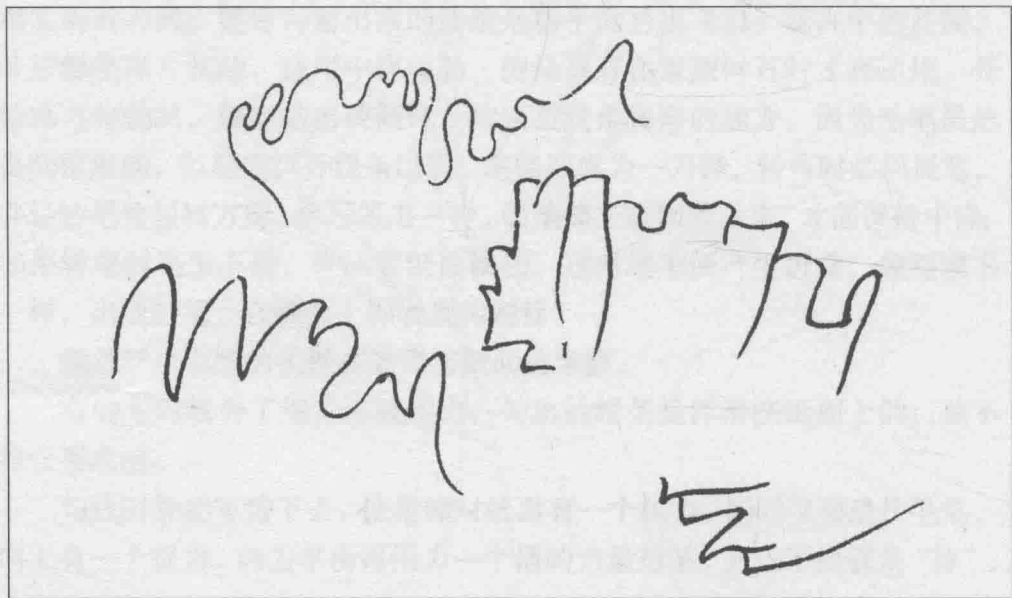
描花卉也称双勾，是完全依仗线条来表现花卉的形象，一般不用墨来晕染，也不填色。但是如果你把白描作品仅仅理解成用线条勾勒，那你就无法真正认识到线条的作用。因为中国画中的线条表现力是很丰富的，它能够利用自身的粗、细、曲、直、刚、柔、轻、重化为千姿百态，很好的表现出物象的形体、结构、质感和空间感，而且还能调动起人们的欣赏意识和创作动力。所以看似简单的线条包含着极为丰富的内涵。

一幅好的白描作品，对线条的要求是很严格的，比如勾花、拓叶、画干、写意，都有一定的笔法。不同的花卉需要不同的线条方能表现出它的气质和特征。例如，芭蕉叶大而丰润，用笔要生动流利，牡丹

行笔、起笔、收笔图例

线条的转折图例

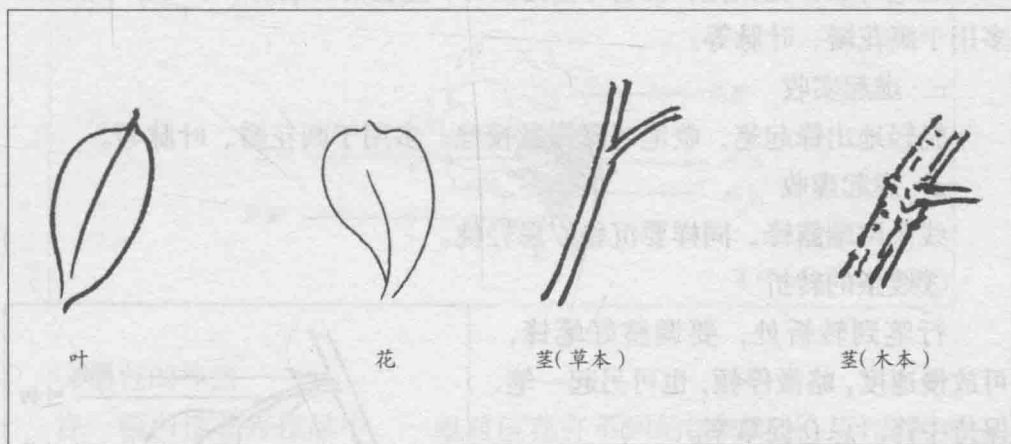

花瓣轻薄柔嫩，线条需要轻细柔软。而这些用笔方法皆非画家凭空杜撰，乃各代画家在写生中。

了解物状与性质所得，这种种线条的表现形式，需要画家具备良好的艺术修养和高度概括能力，以及高超的笔墨技巧。只有具备以上的条件，才能创作出优秀的白描花卉，正确无误地表现出花卉的特有个性。

切记的是，在勾勒用笔上不要造作使气，圭角横生，这样会使作品形象呆板生硬，毫无生趣。对于一个初学花卉的人来说，往往满足于用笔的流畅和造型的准确，而忽视了线的表现力，所以学习用线和了解线的特点是每一位画家必不可少的课程。

什么是线，线在客观实际中是不存在的，是人们为了表现客观物象，从生活中提炼概括出的，世界上的任何物象都可以用线来表现，如我们所见的各种花卉，都由一片片的花瓣组成，叶子也有反正两面，当我们把它表现在纸上时，就用相应的线条来绘出，这就是白描花卉。

线条的质感图例

基本笔法

1. 勾线

①中锋行笔

和书法用笔一样，白描尤其接近于小楷线条。以书法姿势执笔，做到“笔笔写出”。线条要厚实、圆正、有力，就要在行笔过程中将笔锋保持在线条中间。否则，就是侧锋或偏锋，线条显得单薄，一边光一边毛或呈破碎状。

行笔要稳健，平缓，忌快、浮、滑。古人对于优秀的毛笔线条有很多生动形象的比喻：如锥画沙，如屋漏痕……我们可以细心地体会。

②起笔、收笔

用笔的技法要求，除了中锋行笔，起笔、收笔也是关键，所谓顿挫分明，停行明确。从起笔、收笔是藏锋还是出锋，可归纳为以下四种类型的线条：

a. 实起实收

线条两端都不露锋，见顿挫。多见于画枝干、茎梗的线条，也用于画花瓣等。

b. 实起虚收

起笔时收锋见顿挫，收笔时轻提出锋，但也要有收势，不可草率疾出。多用于画花瓣、叶脉等。

c. 虚起实收

轻轻地出锋起笔，收笔时藏锋见顿挫。多用于画花瓣、叶脉等。

d. 虚起虚收

线条两端露锋，同样要沉稳，忌轻佻。

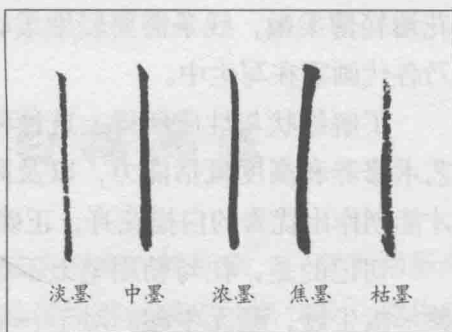
③线条的转折

行笔到转折处，要调整好笔锋，可放慢速度，略微停顿，也可另起一笔，保持中锋。忌仓促草率。

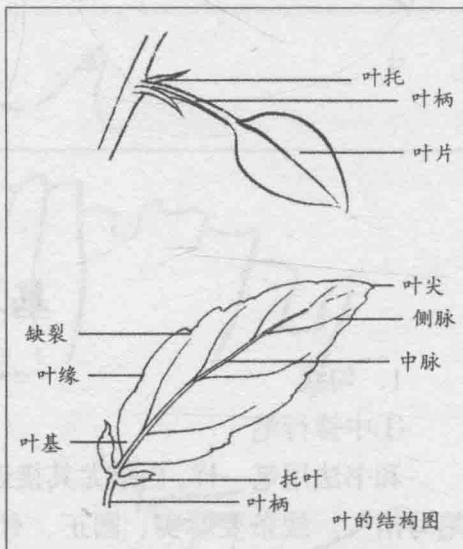
④线条的质感

不同的线条表现不同结构部位的质感。在花卉白描中，不同对象的结构、质感要用不同的线条来表现。

一般花朵部分（称为花头）的用线较细柔，虚入、虚出的线条较多，体现出花瓣的娇嫩质感。叶、茎部分线条较粗，两端收笔较多，提按顿挫、粗细变化明显。木质的枝干部分线条

用墨图例

叶的结构图

枝、叶结构剖证

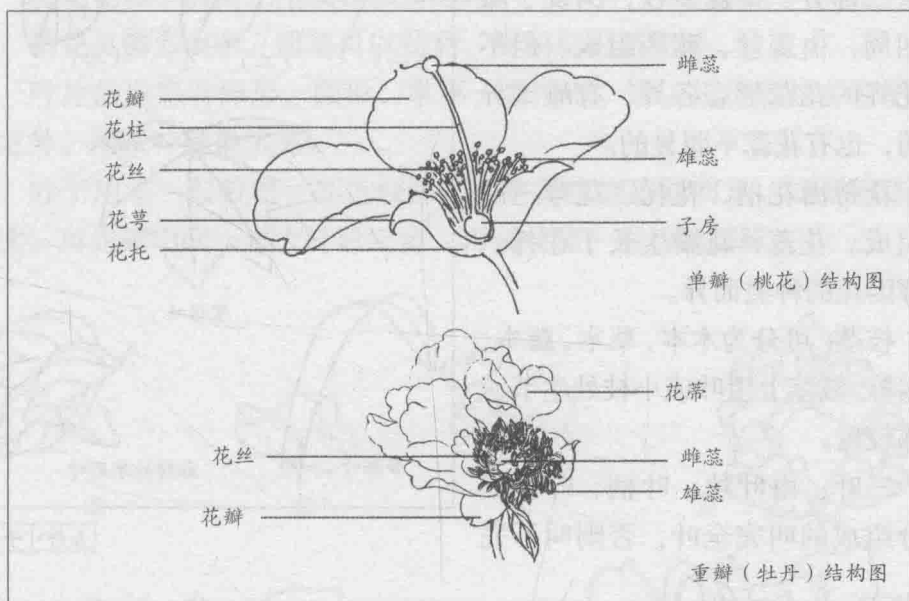
最粗且转折、顿挫最为突出，体现其粗糙、苍劲的质感。

2. 用墨

①调墨的方法

用清水泡开新笔，在白瓷碟中用清水与墨汁调出浓淡适中的墨色，其量要足够完成一幅作业。以毛笔饱蘸墨色后再用吸水纸吸去多余水分。在试笔的熟纸上先控制好笔墨的枯湿度后再正式落笔。这样就能保证全画墨色的均匀。

重瓣结构剖证

②墨色的控制

在一幅白描花卉作品中，一般对应花卉不同的结构部位，可有两到三种浓淡不同的墨色。而根据不同的质感，墨的枯湿程度也不同。

花头的墨色可以较淡。叶、茎较花墨色要浓一层，可在原先调好的墨色碟中加入几滴浓墨，调出一碟墨色供画全幅的叶时蘸取。木本花卉的木质枝干要用木本画法，墨色较深较干，多顿挫转折，皴擦结合，并配以点苔，以达到苍劲的效果，与山水之树画法相仿。一般用浓墨点花蕊。

基本结构

花冠，由花瓣、花蕊、花蒂三部分组成。

花瓣有单瓣与复瓣之分。单瓣花的花瓣数量少，组成一层，如梨花、迎春花等，一般有五六个花瓣。复瓣花的花瓣数量多，层层叠叠，如牡丹、菊花等。有些花卉虽是同一品种，但有单瓣与复瓣的区别，如桃花。根据花瓣根部是否相连，又有离瓣合瓣之别。牡丹、蔷薇花等是离瓣，牵牛花、百合花等是合瓣。

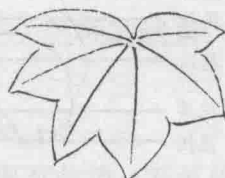
花蕊由雌蕊和雄蕊组成。一般雌蕊一枚在中央，分子房、蕊柱、柱头三部分。雄蕊多枚，围绕于雌蕊四周，由蕊丝、蕊药组成。但不同花卉的花蕊形态各异，有雌雄异株的，也有花蕊不明显的。

花蒂由花柄、花托、花萼三部分组成。花蕊、花瓣生长于花托。花萼因花的种类而异。

枝茎：可分为木本、草本、藤本、蔓本等。枝茎上生叶或小枝处生节，节部较粗。

三叶：由叶片、叶柄、叶托三部分组成的叫完全叶，否则叫不完

卵形叶画法步骤

掌形叶

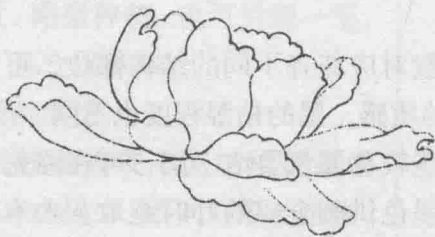
带形叶

翻转的掌形叶

各种叶子画法

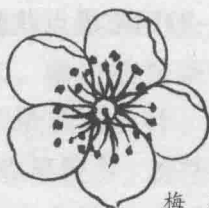
花头图例

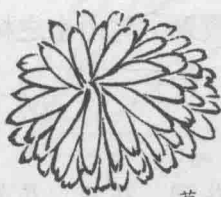
牡丹花

月季花

梅花

菊花

全叶。一柄一叶的为单叶，一柄多叶为复叶。叶序有互生（每节一叶）、对生（每节对生二叶）、轮生（每节多叶，放射状排列）及丛生（从根或茎同时生长多叶）等。

花头一般质感娇嫩，用笔多细柔，粗细均匀，多虚轻起笔或虚收笔的线条。勾线顺序是先画前面的形体线条，如先画最前面的花瓣，再层层叠压后面的。

以牡丹花为例，花瓣柔和如春蚕吐丝。

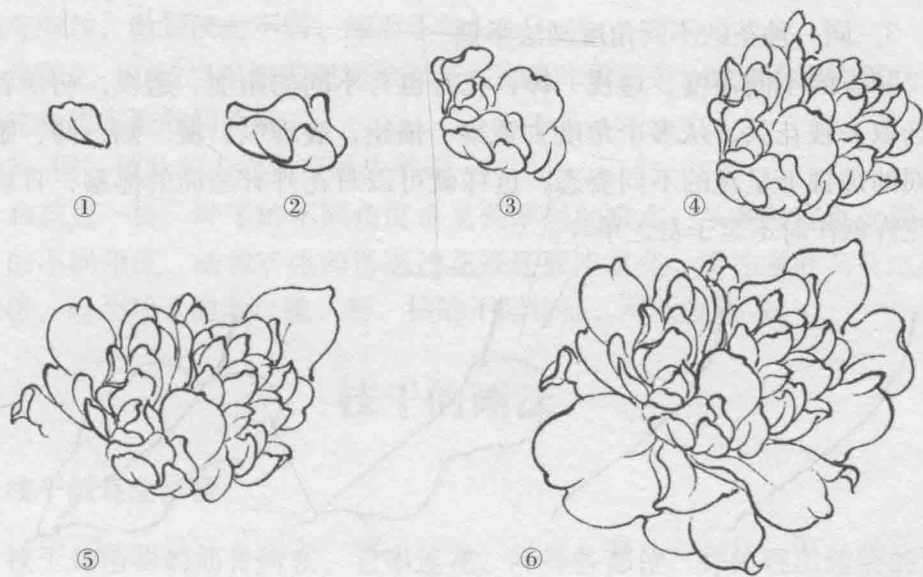
以月季花为例，月季花瓣多转折，与牡丹花的舒卷线条就不同了。

梅花花瓣小而圆，用线较细而圆转。

菊花复瓣多而密，用笔可以劲利，瓣梢见明显顿挫。

叶片的形态有卵形、圆形、掌形、带形等。除了长带形叶多为平行叶脉之外，网状叶脉最多见。

叶子用笔一般较粗，墨色较深，用笔提按顿挫较明显，线条粗细变化较大。可先画中间一根大叶脉定势，再画叶缘，最后勾细脉。

花朵的画法

1. 花冠写生步骤

花的一般画法是从花的中心开始，首先从最前瓣画起，也是从最完整的不被其他花瓣所掩盖的那一瓣画起，这一瓣往往是透视变化最大的一瓣，

是在视平线的分界处，然后逐渐向外层拓展描绘，这样，花的结构就会紧凑不至于松散。画花的线条水分应较多，以表现花玲珑丰润的质地，墨色应以淡为宜。

步骤一：从最前瓣画起。

步骤二：画紧邻相依部分。

步骤三：渐渐向外拓展描绘。

步骤四：花的中心较密，收得较紧。

步骤五：渐渐表现外部花瓣，可先画后面的，逐步由后向前包过来。

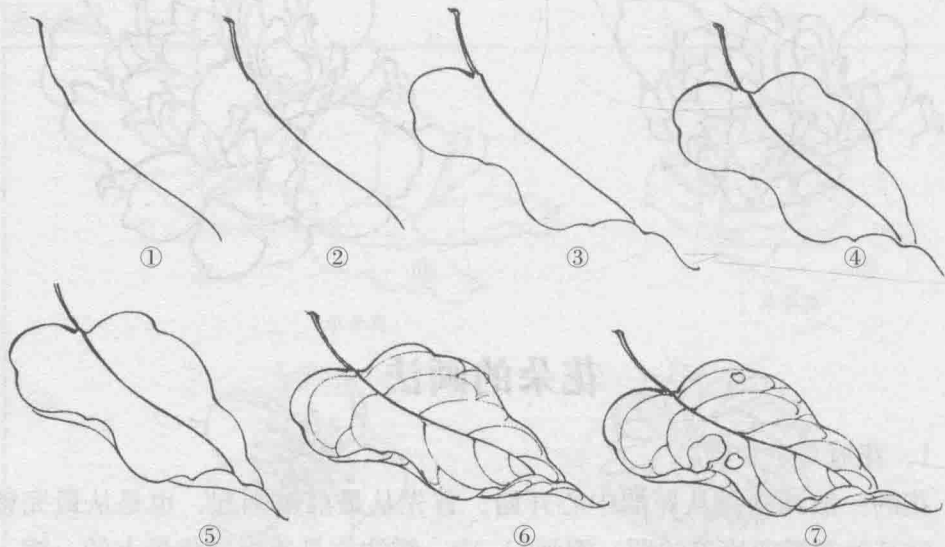
步骤六：外部花瓣往往较大，最后收尾时注意整体花的外形，稍作调整。

2. 同一种花的单、复瓣之分画法举例

同一种花卉有时有单瓣、复瓣之分，如单瓣水仙为六个花瓣，复瓣水仙花瓣较多，又名玉玲珑。另外，山茶、桃花等也都有单、复瓣之别，因为这些都是花鸟画常表现的题材，所以初学者应了解并掌握相关形态及画法。

3. 同一种花的不同角度画法举例

和人的不同角度、透视一样，花卉也有不同的角度、透视，初学者可以选取一枝花朵，从多个角度去观察、描绘，表现纵、横、侧、仰、俯等不同的透视下呈现的不同姿态，这样就可以对花卉有全面的体察，日后从事花卉创作时不至于贫乏单一。

叶的写生步骤图