

花卉百图

郭潋滟 万芾 著

举一反三
画白描

JU YI FAN SAN HUA BAI MIAO

举一反三画白描

花卉百图

郭潋滟
万芾
著

江西美术出版社
全国百佳出版单位

图书在版编目 (C I P) 数据

举一反三画白描. 花卉百图 / 郭潋潋, 万芾著. --

南昌: 江西美术出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5480-4883-1

I. ①举… II. ①郭… ②万… III. ①白描-花卉画-国画技法 IV. ①J212.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第256772号

责任编辑: 方 姝

责任印制: 张维波 谭 勋

书籍设计: 韩 超 先锋设计
PIONEER DESIGN

举一反三画白描·花卉百图

JUYIFANSANHUABAIMIAO · HUAHUIBAITU

著 者: 郭潋潋 万 芾

出版发行: 江西美术出版社

地 址: 南昌市子安路66号

网 址: www.jxfinearts.com

E - mail: jxms@jxpp.com

邮 编: 330025

电 话: 0791 - 86566241

经 销: 全国新华书店

印 刷: 江西省和平印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1 / 16

印 张: 6

版 次: 2017年1月第1版

印 次: 2017年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5480-4883-1

定 价: 25.00元

赣版权登字06-2016-764

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。(© 版权所有, 侵权必究)

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

目录

概述	1	三褶虾脊兰	34	梅花二	65
工具材料	2	大丽花	35	吊灯扶桑	66
勾线用笔	4	狗尾红	36	报春花	67
各种姿态	6	郁金香	37	洋水仙	68
画面构图	7	白兰花	38	水仙	69
白描花卉图例	9	菊花	39	紫苑	70
芍药	9	百合花	40	锦带花	71
紫藤	10	米兰	41	三色堇	72
美人蕉	11	紫薇	42	六出花	73
芙蓉花	12	萱草	43	宿根福禄考	74
仙客来	13	绣球花	44	红继木	75
荷花一	14	桔梗	45	高山杜鹃	76
荷花二	15	蟆叶秋海棠	46	非洲紫罗兰	77
荷花三	16	朱顶红	47	瓜叶菊	78
荷花四	17	茶花	48	龙船花	79
莲蓬	18	梨花	49	石斛	80
睡莲	19	樱花	50	一品红	81
西番莲	20	荷包牡丹	51	连翘	82
牡丹一	21	迎春花	52	鹤望兰	83
牡丹二	22	金苞花	53	含羞草	84
牡丹三	23	金凤花	54	朱槿	85
腊梅	24	长寿花	55	百子莲	86
白玉兰一	25	紫荆花	56	玉簪	87
白玉兰二	26	香雪海	57	天竺葵	88
兜兰	27	马蹄莲	58	茉莉	89
黄花鹤顶兰	28	鳶尾	59	天目琼花	90
万带兰	29	碧桃	60	五色梅	91
大花蕙兰	30	桃花一	61	漏斗菜	92
卡特兰	31	桃花二	62	凌霄	93
文殊兰	32	桃花三	63		
蟹爪兰	33	梅花一	64		

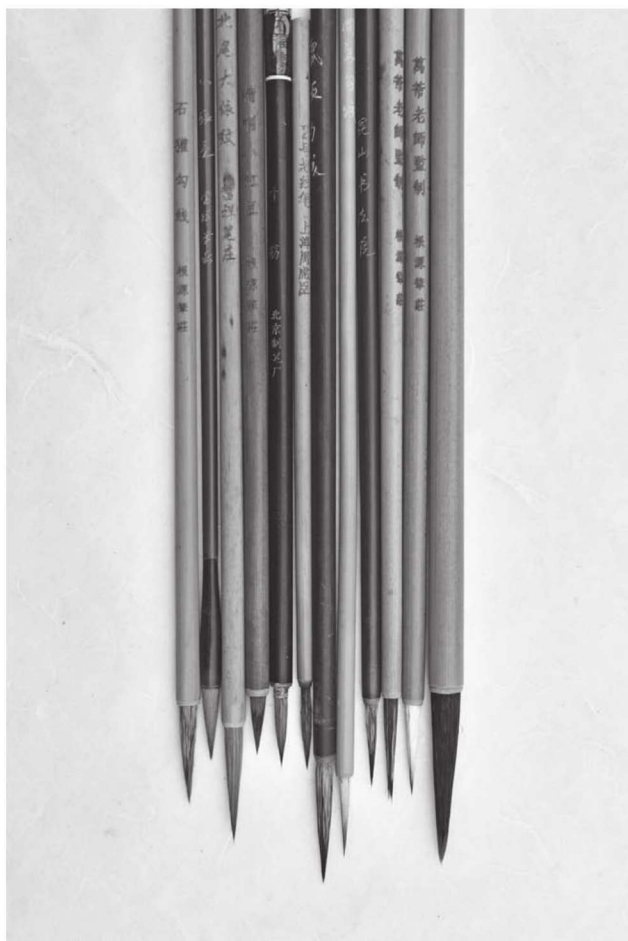

白描是将描绘对象的形态和整个组织结构，也就是在稿子打成以后，用不同的墨线（采用粗细、长短、曲直、顿挫、干湿等）勾勒（有的略施淡墨渲染）成的独立而完整的中国画作品。

白描成为独立画种，相传始于唐代画家吴道子。古时候，在壁画制作之前，要画小稿子，只勾线不着色，叫粉本，画壁画时放大到墙壁上。而吴道子，原本他常常在壁画勾线之后由他徒弟着色。后来由于高超的勾线技巧，即使不用着色，人物造型已经非常生动，传神逼真。于是，这种只勾线条而不着色的白描获得了社会的认可，当时叫“白画”。现在所传的《送子天王图》可能就是吴道子当时的壁画白描稿。

白描到了宋代后，更臻完善。例如宋代李公麟的《五马图》，宋代佚名《八十七神仙卷》；明代陈洪绶《水浒叶子》；清代玫琦《红楼梦》；现代贺友直《山乡巨变》等。白描成为一个独立的画科之后，历千年而不衰。它作为一种组画形式和艺术语言，不仅深受中国画家的重视和喜爱，而且以其鲜明而独特的中国传统文化特质，自立于民族艺术之林，成为世界艺术宝库中璀璨夺目的明珠。

白描又分为单勾和复勾。单勾，用一种墨色来勾绘整幅画的形式，用浓淡墨分别来勾不同的形象，如画花用淡墨勾，画叶则用浓墨勾。复勾，在单勾的基础上，再用浓墨对局部或全部的勾线进行复勾，它的目的在于加强质感和浓淡的变化，使形象显得更有精神。复勾用线必须流畅自然，意念上不要受原线的约束，否则容易流于呆板，更忌依照原线刻画一道，而使画面毫无生气。

毛笔：由于白描的线条要求长、细、匀，又富有变化，所以，它的勾线笔要有较丰富的蓄水量，且富有弹性，锋要尖、细。一般用勾线笔、衣纹笔和红毛笔。

勾线笔：腰较细，笔锋长，可以勾勒很细的长短线条。型号与它相近的有兼毫勾线笔，1、2号划线笔，花枝俏等。

衣纹笔：可画较粗、线型变化大的线，或画面较大的作品。型号与它相近的有叶筋笔、点梅等。

红毛笔：腰较粗、锋细长，适宜画细而线型变化少的线条，型号相近的有蟹爪、红豆等，

这些笔又分大、中、小各型。

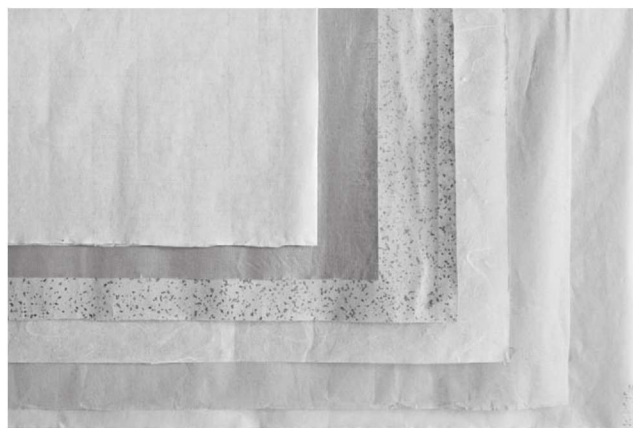
选购毛笔，一要看产地，以北方的狼毫，南方的羊毫为佳。二要看本身的质量，以“尖、齐、圆、健”为标准。尖是笔锋尖锐；齐是笔锋铺开压扁，笔毛一律整齐；圆是笔头圆浑饱满；健是劲健有力，无论顺逆方圆的转动，提起后，笔锋能恢复原状。

毛笔的保护非常重要，每用一次都要洗净，甩干后悬挂或插入笔筒，并注意防止虫咬蛀蚀。

墨汁：勾线用的墨，可用市场上的墨汁锭。墨锭以较好的油烟墨为宜。墨汁以国画墨汁为宜。除上述墨锭墨汁外，还应备有松烟墨，因它没有反光而适宜画花卉中较浓重如丝绒般的花蕊。

纸张：白描的用纸，以熟宣纸为宜。宣纸产地很多，又以安徽泾县的宣纸为上品。熟宣纸是在生宣纸上以胶矾加工而成，不渗化。熟宣纸又因厚薄、粗细、尺寸规格不同而有区别。薄而细腻的有蝉衣笺，适中的有冰雪笺、云母笺；粗而厚的有玉蝶笺等。熟宣纸放置时间长容易走矾，保存时应注意密封，存放于阴凉干燥处。其余，如半生熟的皮纸、高丽纸、元书纸、毛边纸等，均可备用，有时利用不同的纸张性能，可画出特殊效果的作品。

白描也常常画在绢上。熟绢一般为白色，也有上色的仿古绢等。

其他：画白描还需准备笔洗和调色碟，笔洗盛水洗笔，调色碟调和深浅墨色。另外，如直尺、镇纸等有时也要备用。

勾线用笔

中国画运用线条的长短、粗细、刚柔、强弱、轻重、疾徐、干湿、浓淡、抑扬、顿挫等线型和技法上的变化，能恰到好处地表现对象的轮廓、体积、虚实、阴阳、动静、节奏等艺术形象和艺术效果，或粗糙、细腻、轻软、厚重等不同对象的质感，而达到形神兼备、气韵生动的目的。同时，线条、用笔又随着作者感情的扬抑而产生变化。

如何掌握白描线条的勾勒技法呢？首先是执笔要正确。执笔要做到“指实掌虚”，使拇指和食指、中指起到握笔用力的主导作用，以无名小指作为辅助。和书法一样，线条的勾勒，主要是使用腕力；而腕力要用得既轻松又有力，这是需要经常不断练习的。做到使手腕能随心所欲地提起、按下与移动。

白描线条的勾勒，大体分为下笔、行笔（有时行笔中需要转折）、收笔这样几个步骤，要求中锋勾勒。所谓中锋，就是在下笔时要像书法楷书起笔时那样，做到“欲左先右，欲右先左”，“欲上先下，欲下先上”的笔意。

行笔中，要使笔锋始终在笔线的中间。

行笔的过程中，用力要均衡，要沉着，尤其勾勒很长的线条，如水仙、兰花的叶子。

行笔过程中，有时还需转折。转折时，行笔的速度一般要减慢，转折角度大的，有时还需顿挫。这时，特别要注意气的连贯与力度的表达，否则容易出现软弱无力的线条，如勾勒花瓣和叶片的卷舒变化。

收笔要自然而有力量。收笔的力量表达，主要是要做到在提起时把力送到，并有回势，不出现笔锋拖出或线条“飘”走的感觉。

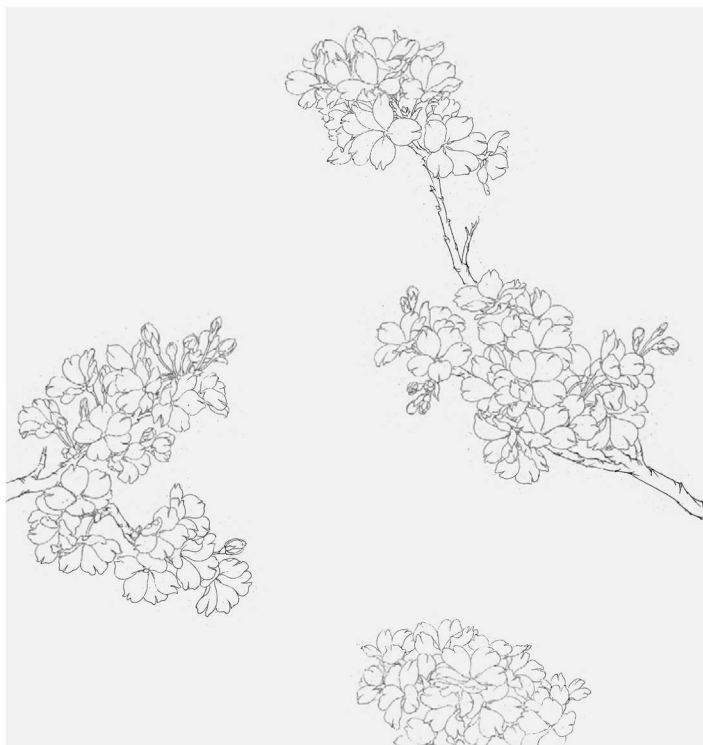
白描勾勒除以上的笔法步骤，有时需要穿插一定的侧锋、逆锋等笔法来表现花卉的枝梗、结节变化。

各种姿态

我们在白描勾勒时，花的大小最好接近描绘对象，要注意花、枝叶的大小比例。将选好的对象，即某一朵花从某一个角度去描绘，画花朵应从花朵最中心入手，先画最前面、最完整的一瓣，再依次由中心向四周扩展，画成一个花朵的整体，再添上花蕊。花叶也是如此，先画主要的、最前面的、最整体的，最后画枝干。

花朵外形的处理，要着眼于花的神态、势态；疏密参差的处理也要着眼于各种姿态的意趣。再如画一小枝花，因东西少，所以更要特别着重花、枝、叶的灵巧姿态的处理，才能富有趣意。姿态意趣取决于花态，由枝助成，以叶相辅，方能完美。

画面构图

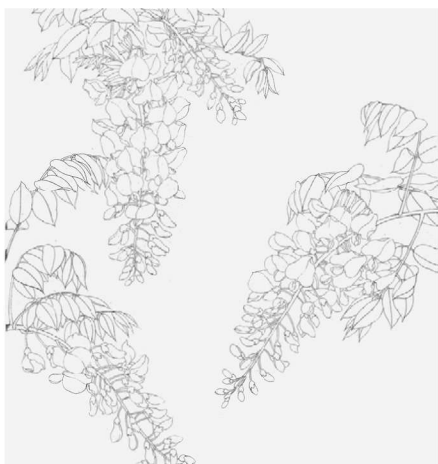
白描花卉的构图,是为了更充分、更完美、更有感染力地反映主题思想,必须做到胸有成竹,立意在先,然后才能下笔。构图的法则是“对立统一”。具体的应注意气势、宾主、虚实、疏密、穿插和空间呼应等方面的安排处理。布局、章法是由主体的地位安排和枝梗的“出枝”安排而决定的。要做到气势贯穿、动静有律、参差不乱,构图才能生动有精神。布局、章法的充分体现,是和虚实的处理相联系的,即所谓“虚实相生”(这里所说的实是指实体,虚是指留白)。虚与实,两方面的面积不能相等,形也不能相近。

白描花卉的常用构图方式:

一、上升式: 从下向上的出枝,称为上升式。上升的势态要充分表现向上开展的神态。

二、下垂式: 从上向下的出枝,称为下垂式。要注意回转向上的情意。

三、展开式：从左右两边出枝的叫展开式。主次要分清，长短要有变化。

四、结合式：从两个以上部位（例如左、右、下）出枝的叫结合式。结合式宾主要分明，即一个方面出枝是主花，另一个方面则为宾体，所占的面积也应主多宾少，不能平均对待。

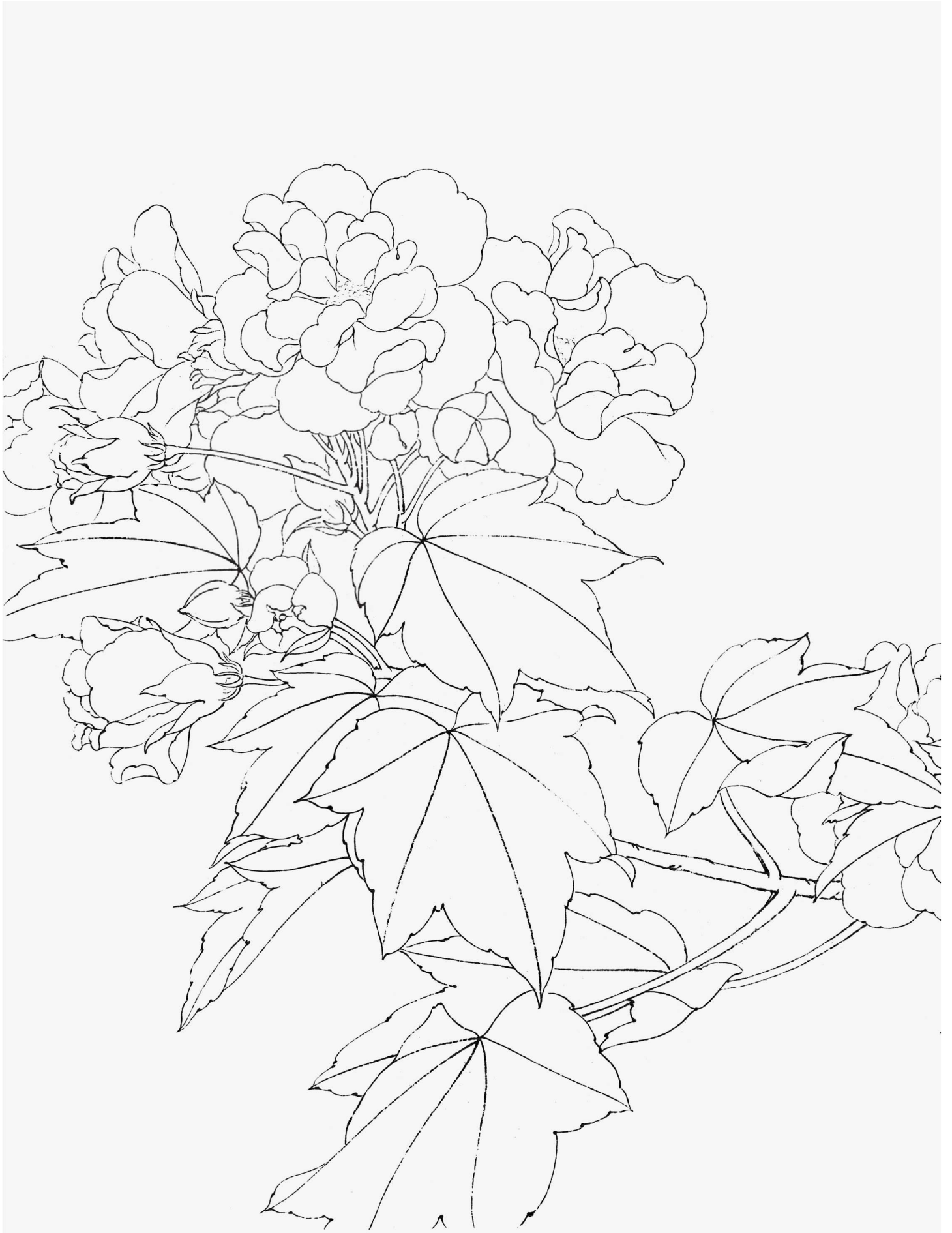

紫藤

美人蕉

芙蓉花

