

养心斋·白描技法全解析

从入门到精通

姜冬莲 著

江苏凤凰美术出版社
(全国百佳图书出版单位)

从行笔到研墨，至描线勾勒，
案例丰富翔实，技法讲解到位。

二十幅牡丹 / 十八幅荷花

二十二种花卉 / 十三种草虫

十九种禽鸟 / 十六种仕女

养心斋·白描技法全解析

从入门到精通

姜冬莲 著

江苏凤凰美术出版社
(全国百佳图书出版单位)

从行笔到研墨，至描线勾勒，

案例丰富翔实，技法讲解到位。

二十幅牡丹一十八幅荷花

二十二种花卉一十三种草虫

十九种禽鸟一十六种仕女

图书在版编目(CIP)数据

养心斋:白描技法全解析·从入门到精通/姜冬莲
著.——南京:江苏凤凰美术出版社,2019.1
ISBN 978-7-5580-5578-2

I. ①养… II. ①姜… III. ①白描-国画技法 IV.
①J212.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第284401号

选题策划 毛晓剑
责任编辑 龚婷
责任校对 吕猛进
责任监印 朱晓燕 生嫒

书 名 养心斋:白描技法全解析·从入门到精通
著 者 姜冬莲
出版发行 江苏凤凰美术出版社(南京市中央路165号 邮编:210009)
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京台城印务有限责任公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
字 数 150千字
印 张 10
版 次 2019年1月第1版 2019年1月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5580-5578-2
定 价 39.80元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

ISBN 978-7-5580-5578-2

9 787558 055782 >

定价: 39.80元

目 录

第一章 白描工具的选用.....4	白描荷花的勾线技巧.....43
勾线笔.....4	荷花白描.....45
墨.....5	
纸.....5	
	第五章 白描百花.....62
第二章 画好白描线条的技巧.....6	花卉的分类.....63
握笔的姿势.....6	花卉的形状.....64
运笔的要点.....6	叶形结构.....65
运笔小窍门.....6	白描茶花的勾线技巧.....67
运笔转折的技巧.....7	白描兰花的勾线技巧.....69
叶子的勾线示范.....8	白描梨花的勾线技巧.....71
花卉的勾线示范.....9	百花白描.....73
枝干的勾线示范.....10	芙蓉.....73
认识十八描.....11	仙客来.....74
	布袋兰.....75
第三章 白描牡丹.....13	蝴蝶兰.....76
牡丹的结构.....14	春兰.....77
牡丹的各种形态.....15	牵牛花.....78
花蕊与花瓣的形态.....16	唐菖蒲.....79
叶与枝干的形态.....17	茶花.....80
白描牡丹的勾线技巧.....18	梨花.....82
牡丹白描.....20	玉簪.....83
	杜鹃.....84
第四章 白描荷花.....38	百合.....85
荷花的结构.....39	王魁.....86
花瓣的形态.....40	玉兰.....87
花蕾的形态.....40	紫藤.....88
荷花的造型方法.....40	芍药.....89
花冠的形态.....41	郁金香.....90
莲蓬的形态.....42	睡莲.....91
荷叶的形态.....42	迎春花.....92
	虞美人.....92
	第六章 白描草虫.....93
	草虫头部的主要形态.....94
	草虫翅的主要形态.....95

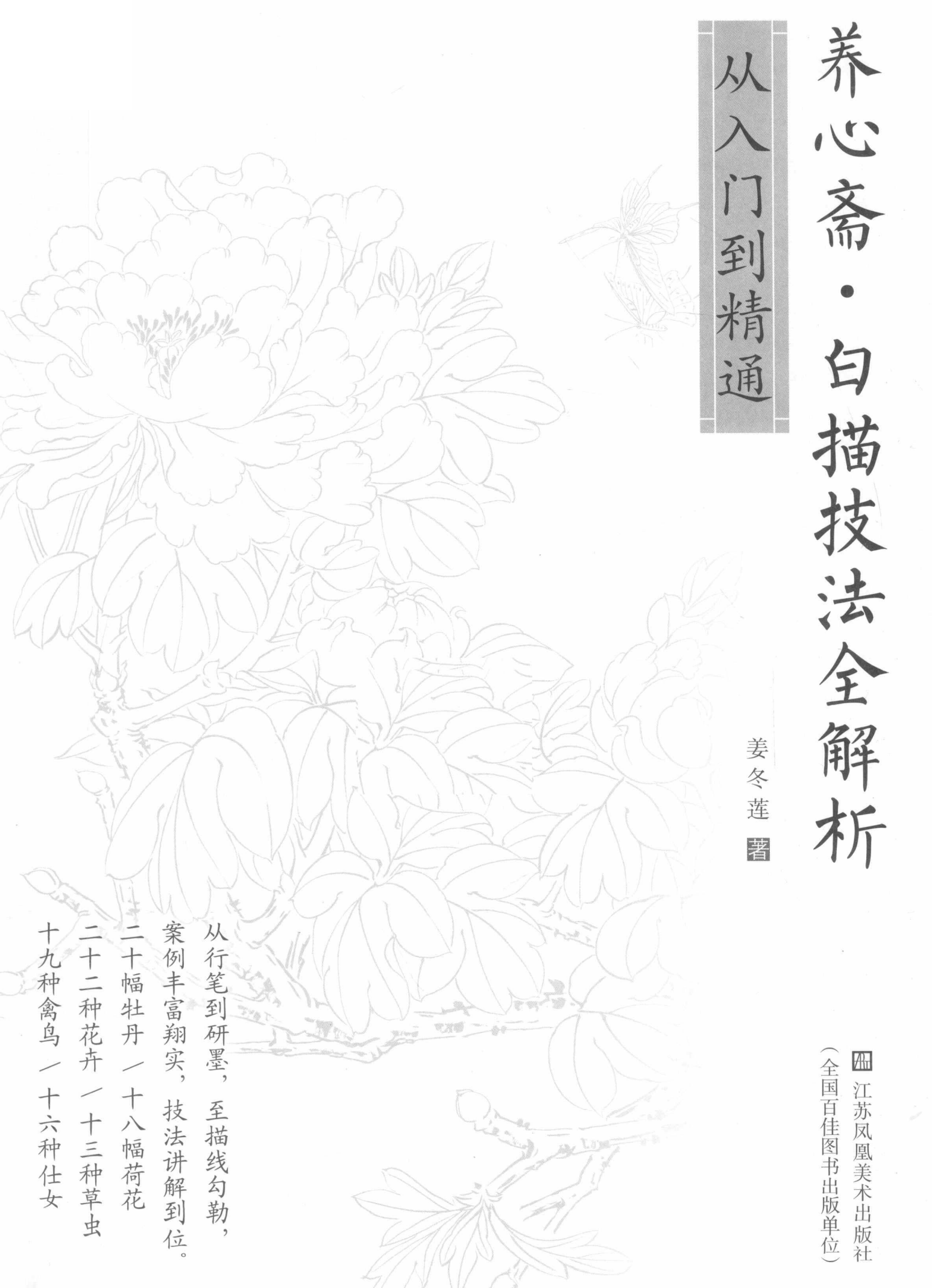
草虫足的主要类型.....	96	燕子.....	135
白描蝴蝶的勾线技巧.....	97	绶带.....	136
白描螳螂的勾线技巧.....	99	鹤.....	137
草虫白描.....	101	孔雀.....	138
蝴蝶.....	101		
蜻蜓.....	103	第八章 白描仕女	139
螳螂.....	105	仕女服饰的各部位名称.....	140
蝉.....	106	五官的基本画法.....	141
瓢虫.....	107	发型的基本画法.....	142
独角仙.....	108	手的基本画法.....	143
豆娘.....	109	服饰的基本画法.....	145
纺织娘.....	110	首饰配件的画法.....	146
蟋蟀.....	111	白描仕女的勾线技巧.....	147
蜘蛛.....	112	仕女白描.....	149
		何仙姑.....	149
第七章 白描禽鸟	113	嫦娥.....	150
禽鸟白描用笔.....	114	句光远赠龙女诗意.....	151
鸟类的结构.....	115	杨贵妃.....	152
禽鸟头部的基本画法.....	116	西施浣纱.....	153
白描麻雀的勾线技巧.....	117	王昭君.....	154
白描鹦鹉的勾线技巧.....	119	貂蝉拜月.....	155
禽鸟白描.....	121	黛玉葬花.....	156
黄鹂.....	121	宝钗扑蝶.....	157
蜡嘴.....	122	熙凤弄权.....	158
白脸山雀.....	123	乐昌公主.....	159
葵花鹦鹉.....	124	观蝶.....	160
鸭.....	125		
鸳鸯.....	126		
鸽子.....	127		
白鹭.....	129		
翠鸟.....	130		
伯劳.....	131		
麻雀.....	132		
鹌鹑.....	133		
喜鹊.....	134		

养心斋·白描技法全解析

从入门到精通

姜冬莲 著

江苏凤凰美术出版社
(全国百佳图书出版单位)

从行笔到研墨，至描线勾勒，
案例丰富翔实，技法讲解到位。
二十幅牡丹——十八幅荷花
二十二种花卉——十三种草虫
十九种禽鸟——十六种仕女

目 录

第一章 白描工具的选用.....4	白描荷花的勾线技巧.....43
勾线笔.....4	荷花白描.....45
墨.....5	
纸.....5	
第二章 画好白描线条的技巧.....6	第五章 白描百花.....62
握笔的姿势.....6	花卉的分类.....63
运笔的要点.....6	花卉的形状.....64
运笔小窍门.....6	叶形结构.....65
运笔转折的技巧.....7	白描茶花的勾线技巧.....67
叶子的勾线示范.....8	白描兰花的勾线技巧.....69
花卉的勾线示范.....9	白描梨花的勾线技巧.....71
枝干的勾线示范.....10	百花白描.....73
认识十八描.....11	芙蓉.....73
	仙客来.....74
第三章 白描牡丹.....13	布袋兰.....75
牡丹的结构.....14	蝴蝶兰.....76
牡丹的各种形态.....15	春兰.....77
花蕊与花瓣的形态.....16	牵牛花.....78
叶与枝干的形态.....17	唐菖蒲.....79
白描牡丹的勾线技巧.....18	茶花.....80
牡丹白描.....20	梨花.....82
	玉簪.....83
第四章 白描荷花.....38	杜鹃.....84
荷花的结构.....39	百合.....85
花瓣的形态.....40	王魁.....86
花蕾的形态.....40	玉兰.....87
荷花的造型方法.....40	紫藤.....88
花冠的形态.....41	芍药.....89
莲蓬的形态.....42	郁金香.....90
荷叶的形态.....42	睡莲.....91
	迎春花.....92
	虞美人.....92
	第六章 白描草虫.....93
	草虫头部的主要形态.....94
	草虫翅的主要形态.....95

草虫足的主要类型.....	96	燕子.....	135
白描蝴蝶的勾线技巧.....	97	绶带.....	136
白描螳螂的勾线技巧.....	99	鹤.....	137
草虫白描.....	101	孔雀.....	138
蝴蝶.....	101		
蜻蜓.....	103	第八章 白描仕女.....	139
螳螂.....	105	仕女服饰的各部位名称.....	140
蝉.....	106	五官的基本画法.....	141
瓢虫.....	107	发型的基本画法.....	142
独角仙.....	108	手的基本画法.....	143
豆娘.....	109	服饰的基本画法.....	145
纺织娘.....	110	首饰配件的画法.....	146
蟋蟀.....	111	白描仕女的勾线技巧.....	147
蜘蛛.....	112	仕女白描.....	149
		何仙姑.....	149
第七章 白描禽鸟.....	113	嫦娥.....	150
禽鸟白描用笔.....	114	句光远赠龙女诗意.....	151
鸟类的结构.....	115	杨贵妃.....	152
禽鸟头部的基本画法.....	116	西施浣纱.....	153
白描麻雀的勾线技巧.....	117	王昭君.....	154
白描鹦鹉的勾线技巧.....	119	貂蝉拜月.....	155
禽鸟白描.....	121	黛玉葬花.....	156
黄鹂.....	121	宝钗扑蝶.....	157
蜡嘴.....	122	熙凤弄权.....	158
白脸山雀.....	123	乐昌公主.....	159
葵花鹦鹉.....	124	观蝶.....	160
鸭.....	125		
鸳鸯.....	126		
鸽子.....	127		
白鹭.....	129		
翠鸟.....	130		
伯劳.....	131		
麻雀.....	132		
鹌鹑.....	133		
喜鹊.....	134		

第一章 白描工具的选用

白描画精致细腻，常用的笔、墨、纸也很有讲究。好的白描画要求勾线力透纸背，挺拔有力，意境悠远。下面我们就对工笔画的基本绘画工具做具体介绍。

※ 勾线笔

一般毛笔

一、勾线笔的特点

勾线笔的笔杆比一般毛笔的笔杆更细。笔头分为笔尖、笔肚和笔根。笔肚窄意味着蓄墨能力低。勾线笔尖长，便于勾线。

因为勾线笔的特点，决定了勾线时要反复蘸墨。怎样合理运用笔尖行笔，是勾线笔使用的关键。

二、各式各样的勾线笔

勾线笔根据材质和形制的不同，有很多的种类。以下是比较常见的几种，罗列出来供学习者比较和参考。

小红毛

衣纹笔

叶筋笔(狼毫)

叶筋笔(羊毫)

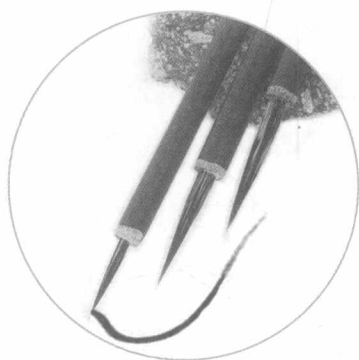
鼠须笔(獾须)

● 蓄墨

羊毫蓄墨能力优于狼毫，同时笔肚宽的笔蓄墨能力更好。

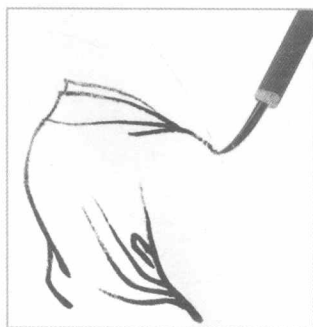
● 弹性

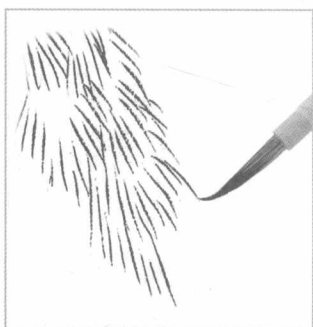
狼毫笔的弹性优于羊毫，勾勒线条更加流畅且有质感。

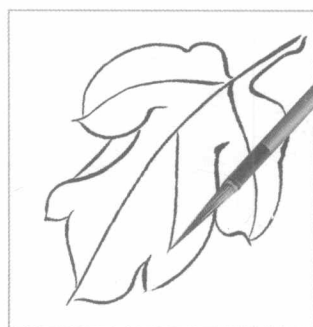
小红毛，用于树枝和较粗的线条。

衣纹笔，用于表现衣纹褶皱的线条。

鼠须笔，用于毛发质感的线条。

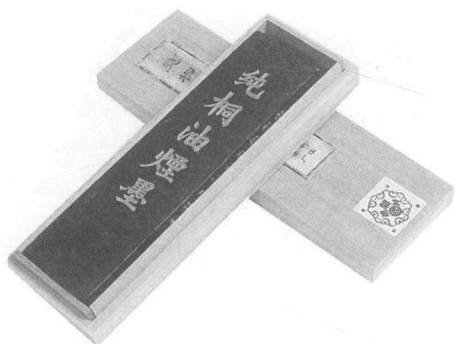

叶筋笔，用于勾勒叶筋。

※ 墨

一、按制作材质来区分，墨可分为油烟墨和松烟墨两种。

油烟墨：主要原料是桐油、菜籽油、胡麻油等植物油。因此墨的磨口有光泽，墨色发亮，色偏暖而鲜润，略带黏稠感，颜色更加厚重。

松烟墨：主要用松木做原料，取其烟制墨。松烟与油烟相比，乌黑但无光泽，淡雅、清澈，颜色偏青，融水性很好。

二、根据形制来区分，墨可分为墨汁和墨锭两种。

墨汁：主要原料为炭烟、胶料、添加剂和溶液等。一般经由机械加工而成。

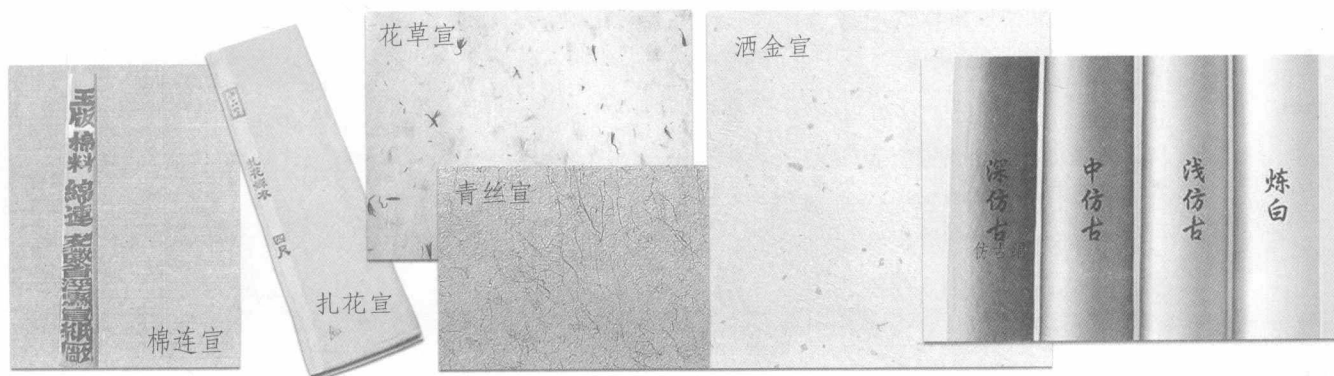

墨锭：用墨的沉淀物制作成块状物，需加水在砚台上研磨，才能成为墨汁。

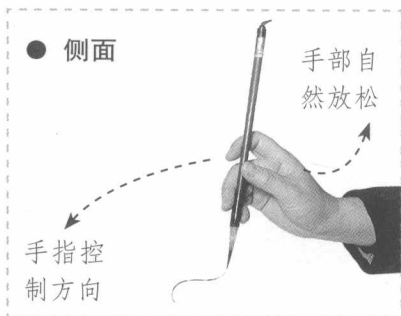

※ 纸

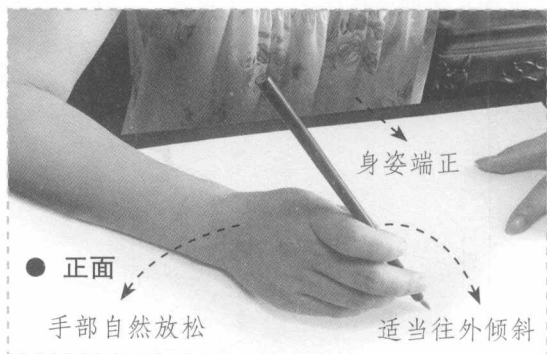
工笔画用熟宣纸或是熟绢，是生宣纸或生绢经过一定比例的胶矾水刷制而成，其性能是不渗水。熟宣纸目前有不少品种，如清水书画宣、冰雪宣、书画笺、蝉翼笺、云母笺等。以上熟宣纸有薄有厚，胶矾水有浓有淡。一般来说，薄者适合画淡彩，厚者适合画重彩。蝉翼笺最薄，冰雪宣最厚。另有洒金笺以及各种染色纸都可以用来画工笔。绢为纯丝织制品，分圆丝、扁丝两种。圆丝绢又称“原丝绢”，在古代绘画中常用。现在常用的是扁丝绢，有白色和仿旧色等几种。

※ 握笔的姿势

笔杆的摆动方向要与线条走势一致，腕部保持稳定，带动手部运笔。

※ 运笔的要点

● 下笔时腕部有力才能将墨均匀地描绘在纸上。

下笔时如果力度过轻，线条就会弱如游丝，没有美感。

下笔时将手腕的力度下传至笔尖，注意中锋运笔时要不间断地匀速运笔，这样画出的线条才流畅。

● 下笔时要自信，犹豫和肯定两种运笔方式会造成两种不同的效果。

下笔时犹豫，会产生抖动，整个线条看起来有停顿、中断的感觉。

下笔果断、肯定，画出的线条自然平滑流畅。

● 线条除了要保持流畅以外，并不是一成不变。线条有一定的变化也是一种美的表达。

描绘不规则形状时，如果线条没有粗细变化，就会显得僵硬。

描绘不规则形状时，运笔应根据形状的变化而改变力度轻重，使线条产生粗细变化，让画面生动。

● 运笔过程中，速度不宜过快或过慢，应根据线条的变化略做调整。

勾勒平滑的线条，如果在运笔过程中过快，就会出现枯笔的现象。

画平滑线条时，用中锋运笔握笔的手要保持稳定，速度适中，这样墨才能够均匀地压在纸面上。

※ 运笔小窍门

1. 手腕和手肘可以放到桌面上，但别紧贴桌面。

腕稍稍抬起保持手腕虚置

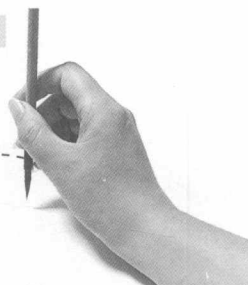

2. 勾长线条时，可以将握笔的部位稍稍抬高一些。

握长笔画长线

3. 勾线条时记得让手处于舒服的状态。勾线不顺手时，尽量动纸别动手。

保持手部舒适

4. 勾短线条时，可以将握笔的部位稍稍降低一些。

握短笔画短线

※ 运笔转折的技巧

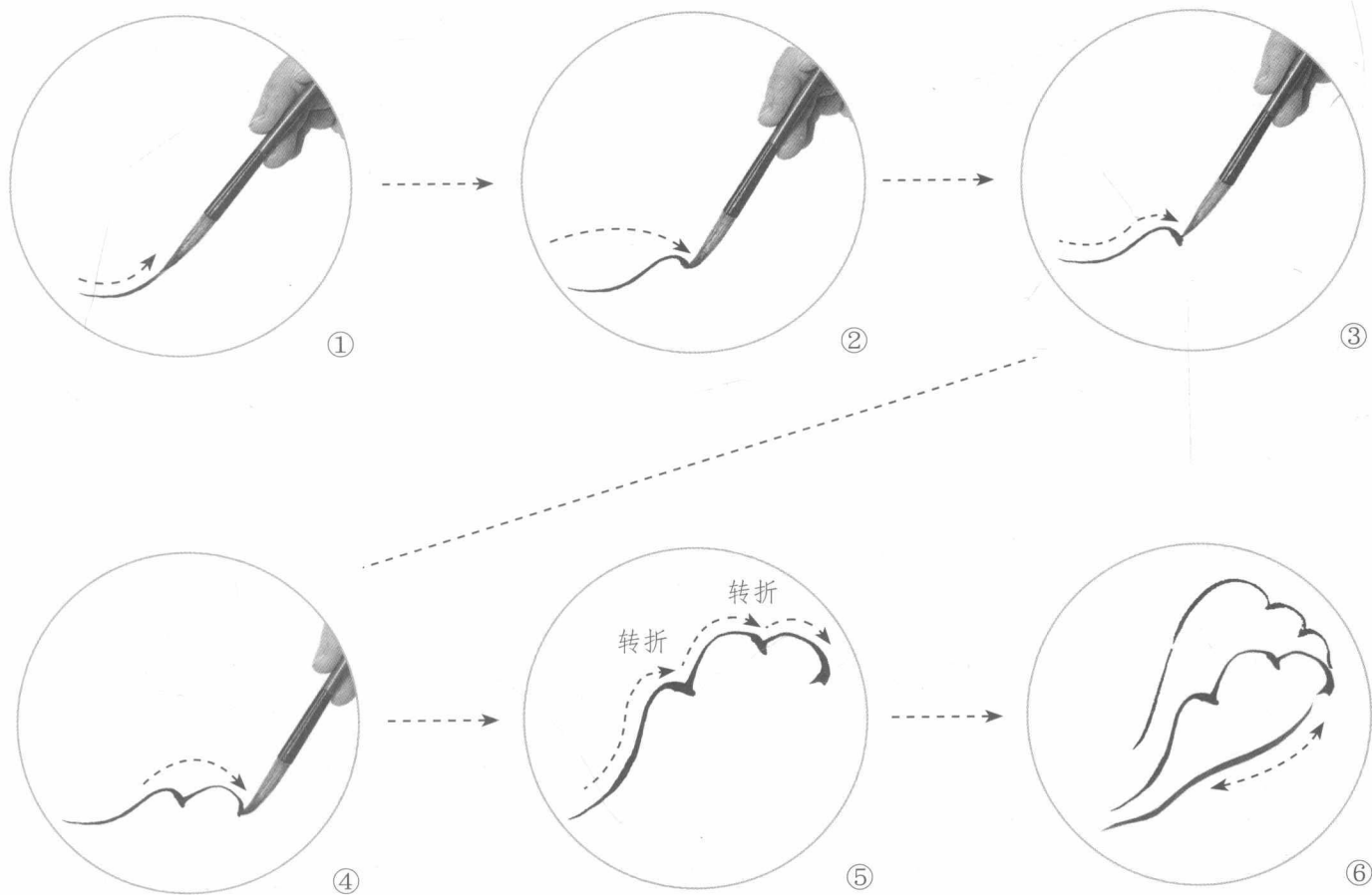
在实际的白描绘画中，对曲线的勾勒处理，笔锋的变化与转折尤为重要。

线条在转折时需要有粗细变化，如上图中的牡丹，用线条转折的变化，表现出花瓣的弧度和立体感。

上图中的荷花，不论是花瓣还是花脉，都没有粗细变化，也看不出笔锋的转折，整个画面没有立体感，花瓣轮廓和花脉区分不开。

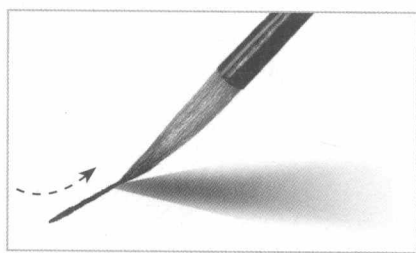
线条在转折时，搭配力度的变化，能让线条更具有表现力。

1. 起笔时要轻，稍稍用力即可。
2. 转折处时停笔并顿笔，适当加重力度。
3. 之后减轻力度，稍稍抬起笔锋。
4. 改变行笔的方向，转折后继续行笔。
5. 用短弧线组合，使弧线跨度有长短、粗细变化。
6. 花瓣折面保持圆润状态，用较长的弧线画出。

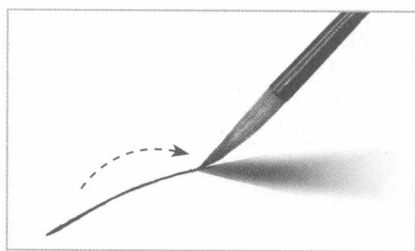

※ 叶子的勾线示范

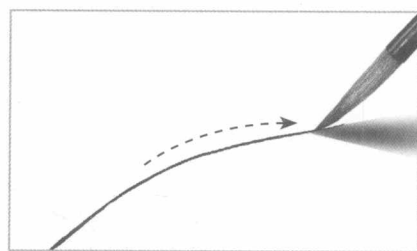
实际绘画与创作中，在勾勒不同的物体时粗细变化的位置也有所不同。下面以一片叶子为例，来看看描绘时线的粗细的变化。

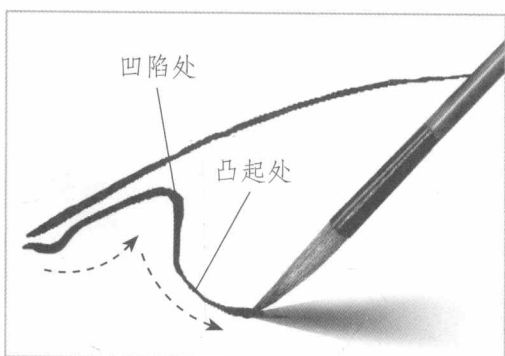
1. 中侧锋下笔。

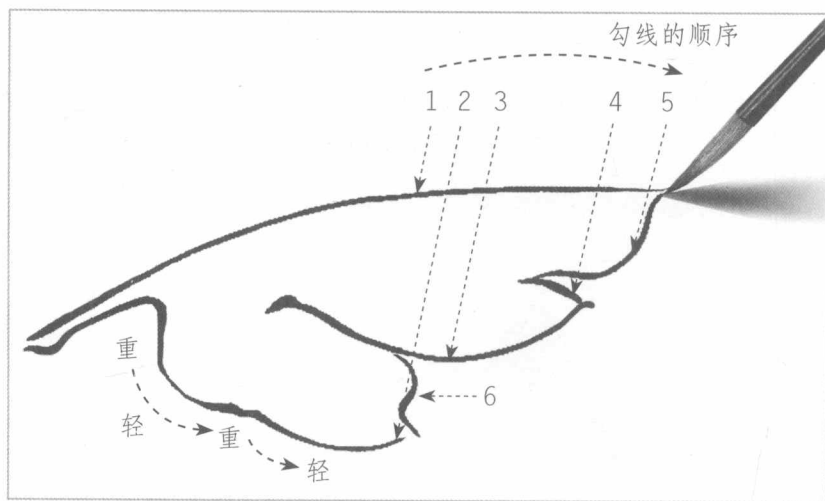
2. 中锋,加重力度行笔。

3. 减轻力度收笔。

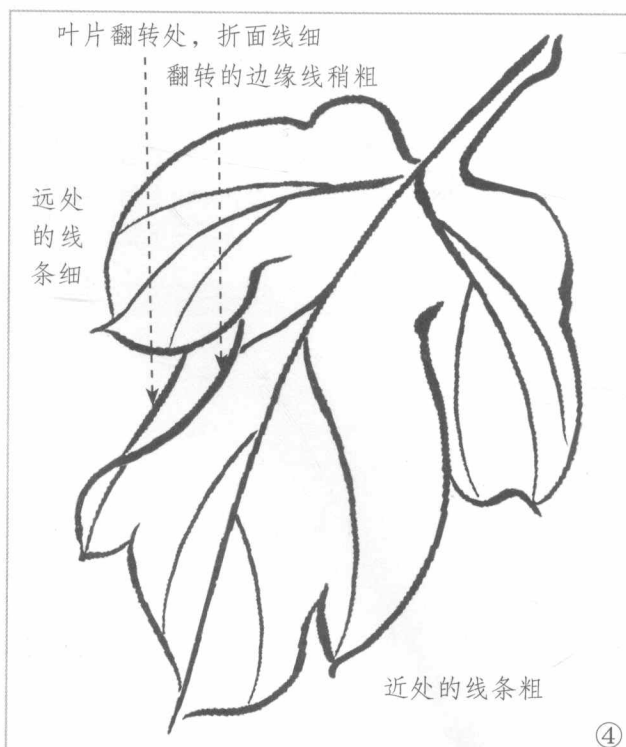
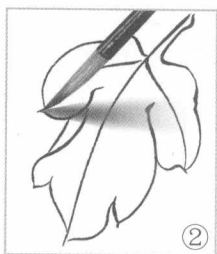
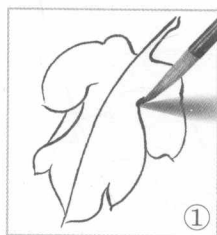

4. 在凹陷处加重力度，线变粗；在凸起处减轻力度，线条变细。

5. 一般勾线时，靠叶的根部用力重些，线条略粗，至叶尖部线条略细。线条的粗细及用笔的轻重能使描绘对象产生节奏感。

在勾叶或大范围对象时，一般先勾勒轮廓线。比如叶的轮廓，整体就用比叶茎稍粗的线条先勾勒出，然后比较轮廓线的粗细勾叶茎。

整体上，叶片的轮廓线条要稍粗些，同时富有变化。除了主叶脉稍粗其他内部叶脉的线条更细另外，还要注意叶尖处边缘线与叶脉相交不要在一个点上。

※ 花卉的勾线示范

在实际绘画与创作中，我们可以采取浓淡对比、粗细不一的方式来表现虚实。花朵娇嫩，且颜色比叶和枝干浅，一般使用淡墨勾花冠。调淡墨的方法是：先用清水笔蘸一两滴清水放入调色盘中，然后取少量浓墨与清水调和成淡墨勾花冠。

1. 先从最前面的花瓣勾起。

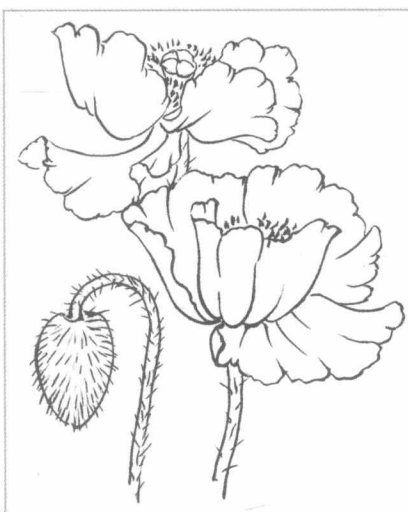
2. 以此类推最后面的花瓣，也是最后画。

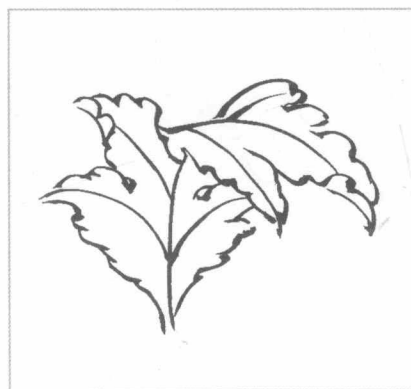
3. 花朵质地柔软且润泽，在勾花瓣的线条时，行笔应慢一些，花瓣边缘的褶皱处应注意线条的顿挫与转折。

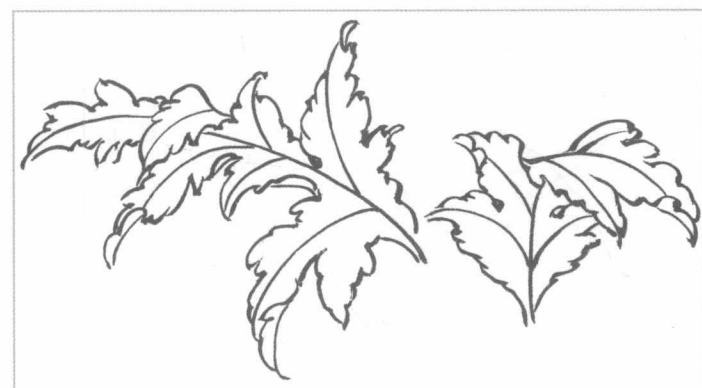
4. 勾远处的花，线要柔一点，浅一点。

5. 花梗和叶质感硬，颜色比花朵也深一些。勾花梗时，中锋行笔且慢而用力均匀。

6. 勾叶应注意叶茎的线条变化，一般叶茎根部用力稍重且粗一些，至叶尖部用力轻一些，线条也细一些。

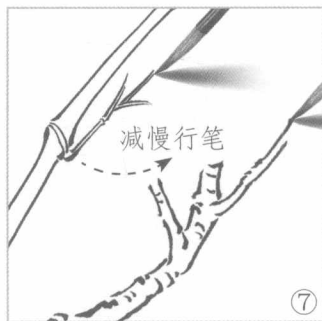
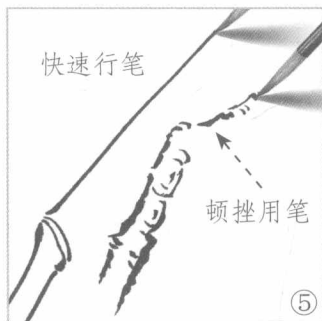
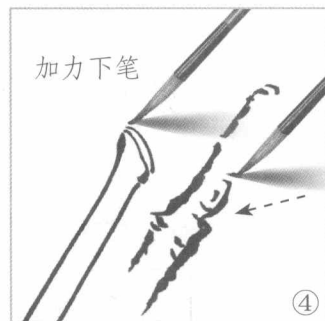
7. 勾叶也是从最前面的叶片勾起，锯齿形的叶缘宜用短线条勾勒，注意转折处用笔要有轻重、顿挫。

8. 最后，我们来总结一下虚实线条的效果是如何处理的。首先根据固有色来决定墨色深浅，然后根据质感决定行笔的快慢，最后根据花卉空间位置来决定用笔力度和墨色深浅。

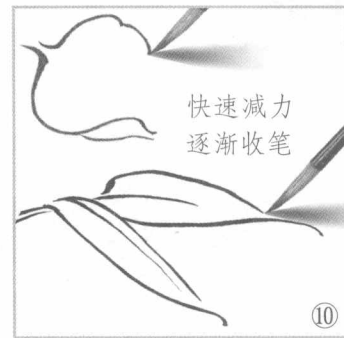
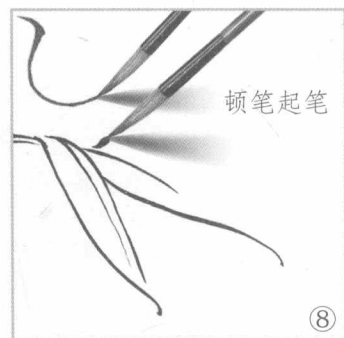
※ 枝干的勾线示范

在实际绘画与创作中，不同的树干，在勾勒时枝干的用笔粗细变化的位置也有所不同。下面以竹的枝干和桃枝为例，来看看线条的变化。

画竹竿的线条要求直而明快，所以行笔速度稍快。竹节处粗大，行笔需加重力度，在起笔与收笔时顿笔。桃枝表面质感粗糙，宜用颤笔、短线顿挫用笔。

行笔快速会形成“枯笔”，特别适合质地粗糙的树干。画到小枝，行笔速度要放缓慢，一般小枝干要水嫩柔韧些，因此线条较之老枝干要长一些，光滑一些。

※ 认识十八描

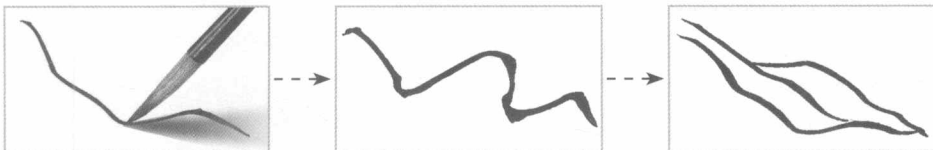
十八描是中国传统的线描，不论采用哪种线描，都突“写”字，使每一条线具有书法气韵。这十八种描法，都是根据历代各派人物画的衣褶表现程式进行归纳，是按其笔迹形状而起的名称。

● 高古游丝描

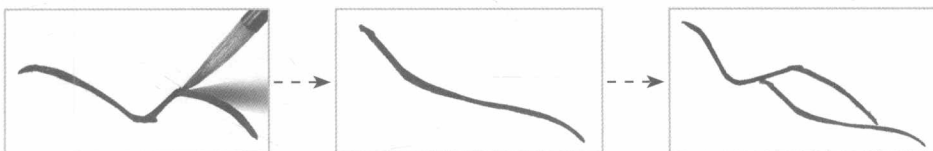
最古老的工笔线描之一，常见于顾恺之的画作。线条提按变化不大，细而均匀，多为圆转曲线，顿笔为小圆头状。

● 琴弦描

略比高古游丝描粗些，多为直线。有写意味道线用颤笔中锋，线中有停停顿顿的变化，大多为直线的感觉。

● 铁线描

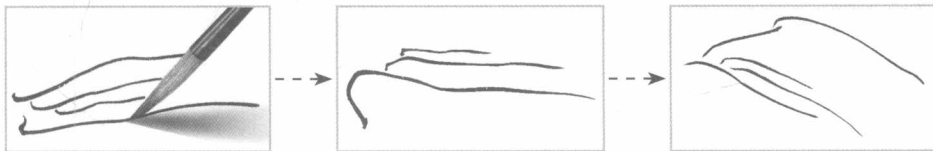
相比琴弦描又粗些，但用笔方硬，转折处方硬有力，直线硬折，似铁丝弄弯的形态。用笔中锋，顿笔也是圆头。

● 混描

基本上是一种写意画法。先用淡墨皴衣纹，墨未干时，间以浓墨，讲求“浓破淡”的墨法变化。

● 曹衣出水描

来自西域的画家曹仲达，用笔细而下垂，成圆弧状，讲求线之间的疏密排列变化。

● 钉头鼠尾描

任伯年最常用的线描方法。行笔方折多，顿头大，转笔时线条加粗如同兰叶描，收笔尖而细。

● 撇头钉描

秃笔线描，是一种写意笔法，马远、夏圭多用之。顿头大而方，侧锋入笔，有“斧劈皴”之笔意，线条粗而有力。

● 马蝗描

马和之用之。近似兰叶描，顿头大，行笔曲折柔软，但很有力。

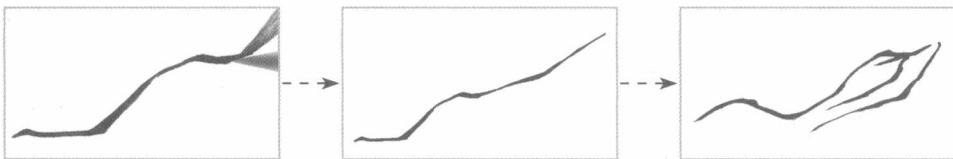
● 柳叶描

用笔两头细，中间行笔粗。柳叶描和竹叶描类似，都是虚入虚出的笔法。吴道子用之。

● 橄榄描

顿头大如同橄榄，元代颜辉等人多用。行笔稍细，但粗细变化亦大。

● 枣核描

顿头如同枣核状，线条行笔中亦有枣核状的用笔变化。

● 折芦描

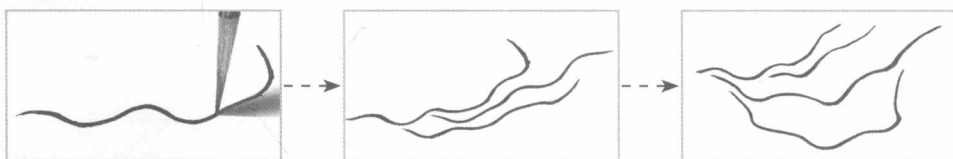
用笔粗，而转折多为直角，折笔时顿头方而大，线多为直线，是一种写意画的线描方法。

● 竹叶描

与柳叶描类似，也是中间粗两头细，一般用中锋来表现。

● 战笔水纹描

如山水画水纹之画法，表现薄而褶多的衣纹。明代唐寅作仕女图多用。

● 减笔描

用笔粗，一气呵成，一笔中有墨色变化。大多只画个外轮廓，用笔简练到极致。

● 枯柴描

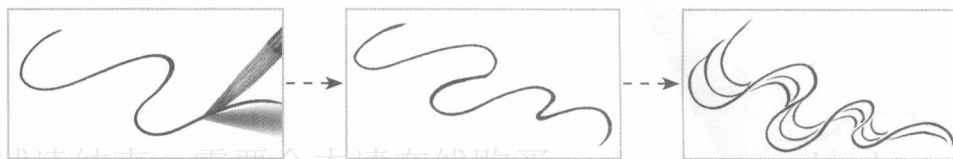
水墨画笔法，用笔粗，水分少，类似皴法。用笔往往逆锋横卧。

● 蚯蚓描

粗细均匀，曲折多而柔软。用篆书笔法，圆转有力。

● 行云流水描

表现软而弯转的衣纹。线条特征圆滑流畅，转折不滞，连绵不断，如云舒卷。