

中国画白描花卉

凌杰 著

凌杰

全国百佳图书出版单位

化学工业出版社

扫码轻松学

中國畫白描花卉

凌杰 著

凌杰

化学工业出版社

· 北京 ·

凌杰，广东番禺人，广东省美术家协会会员、广东省青年美术家协会会员，2007 年毕业于广州美术学院国画系花鸟专业，获硕士学位，师从周彦生教授，2007 年至今任教于仲恺农业工程学院何香凝艺术设计学院。

2002 年，《晨暮》入选广东省第三届中国画展；2011 年《牡丹》入选广东省美协主办的广东省青年美术大展；2012 年，《谷雨初晴》入选中国美术家协会主办的“锦绣中原——中国画作品展”，《缘之二》入选纪念《毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话》发表 70 周年重庆市美术作品展览；2014 年，《金风晓露》获广州市美协主办的“师者大雅——广州市教师美术作品大展”一等奖，《连年有余》入选中国美术家协会主办的“第十二届全国美术作品展”并获奖提名；2015 年，《那时花开》入选“青春心印——关山月美术馆第二届青年工笔画作品展”并获该馆收藏。

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画白描花卉 / 凌杰著. —北京 : 化学工业出版社, 2018. 11

ISBN 978-7-122-33045-1

I. ①中… II. ①凌… III. ①白描-花卉画-国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第213287号

责任编辑：张 阳
责任校对：边 涛

装帧设计： 溢思视觉设计
E-mail: isstudio@126.com

出版发行：化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 刷：北京京华铭诚工贸有限公司

装 订：三河市瞰发装订厂

889mm×1194mm 1/16 印张 7 字数 157 千字 2018 年 11 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888

售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：39.80 元

版权所有 违者必究

前言

白描花卉是学习中国花鸟画的重要课程。专业院校学生或自主学习者在练习的过程中，往往都会遇到导致线条表现力不足及形态僵硬的两个问题。

一是对照花卉临本揣摩的勾勒方法，对于初学者而言，学习起来非常困难，往往导致线条表现力单一。白描花卉是每一位花鸟画初学者的第一课，大部分人在求学时期往往因没有书法基础，而无法理解范本中线条勾勒或笔锋转动的方法，因此进步缓慢。为了完成练习，初学者可能会只选择线条变化小、见效快的铁线描，虽然勾勒出来的画面往往装饰感较为强烈，但对于追求自然特性的花卉白描而言，就会显得呆板。

二是创作重心转移，线条表现力弱化。在几年的临摹、写生练习中，能拓展学习白描的技法往往只有两三种，如铁线描、钉头鼠尾描及游丝描等，致使学习者的线条表现能力弱而且单调，白描逐渐转变为工笔设色前的勾勒步骤，不能充分显示作品中线的表现力，线条让位给了制作，无法体现传统中国画“强其骨”的特性。

强调从线条的本质特性去发掘线条的表现力是本书撰写的出发点，笔者希望以此提供一条探索线条与花卉物象表现的新方向，让学习者独立寻找属于自己的白描表现形式。全书共三部分。概述部分从外形归纳了花卉及叶子的分类；用点阵的线条练习辅助写生，解决线条稳定性、起收笔、藏露锋和实际应用等问题。第二部分介绍了五种入门植物，选取的都是花头较小或瓣数较少的花卉，易于掌握。第1节的草类花卉解决单种叶、多种叶的组织方法和叶形的透视问题；第2节练习的要点是小花型的勾勒方法和花茎的组合问题；第3节讲解垒叠花瓣及中等长度叶形的勾勒方法；第4节用梅花练习干的勾勒方法；第5节主要解决长线问题。第三部分选取了10种花卉，分别练习和理解不同线条的表现力，每种花枝干的勾勒都力求有不同的表现。如叶形大小相近的牡丹与木芙蓉叶子，分别可以使用不同的勾勒方法表现；同是花束特性的非洲芙蓉与樱花，可以就不同的重点来分析、表现；牡丹与木芙蓉的点蕊方式也使用了不同的笔法。这些都是以线条比较的思路探求线条表现的方法。

白描具有丰富的表现力，其不单只具有勾勒外轮廓线的作用，还具有鲜明的传统艺术特色。通过对花卉的白描勾勒，掌握白描线条的写意性变化，能更充分地表现出

画家的情绪及性格。正确认识白描在花鸟画中的重要作用，理性地比较总结线条的特征，感性地表现线条的美感，是坚守中国画，让中国画之路能走得更远的重要基石。

本书采用多种花卉同时进行线条、形状特征比较的写作方法，难度较大，特别是希望从传统的白描线条吸取营养后再运用实际，用最浅显的图示展示出来时，还是有颇多力有不逮之处，敬请诸方家斧正。全书付梓在即，想感谢的人很多，首先是广州美术学院的周彦生教授，除了十多年谆谆教导，还亲自为本书题名和提出了很多有益的建议，给予笔者极大的鼓励；其次是中央美术学院于光华教授的大写意精神、苏百钧教授的阔约逸致精神，使笔者从情感范畴方面进一步理解线条的勾勒；再次是暨南大学的刘绍谨教授，使笔者通过古典美学和跨文化比较的视角拓宽了整个知识框架，从不同学科去印证对线条的感悟。师长的无私教导，一直是前行的力量，同事、同学、家人的支持更是坚强的后盾。在此，一并谢过，也希望能抛砖引玉，有更多的同道人士并肩同行。

凌 杰

2018年8月

概述

目录

壹 概述

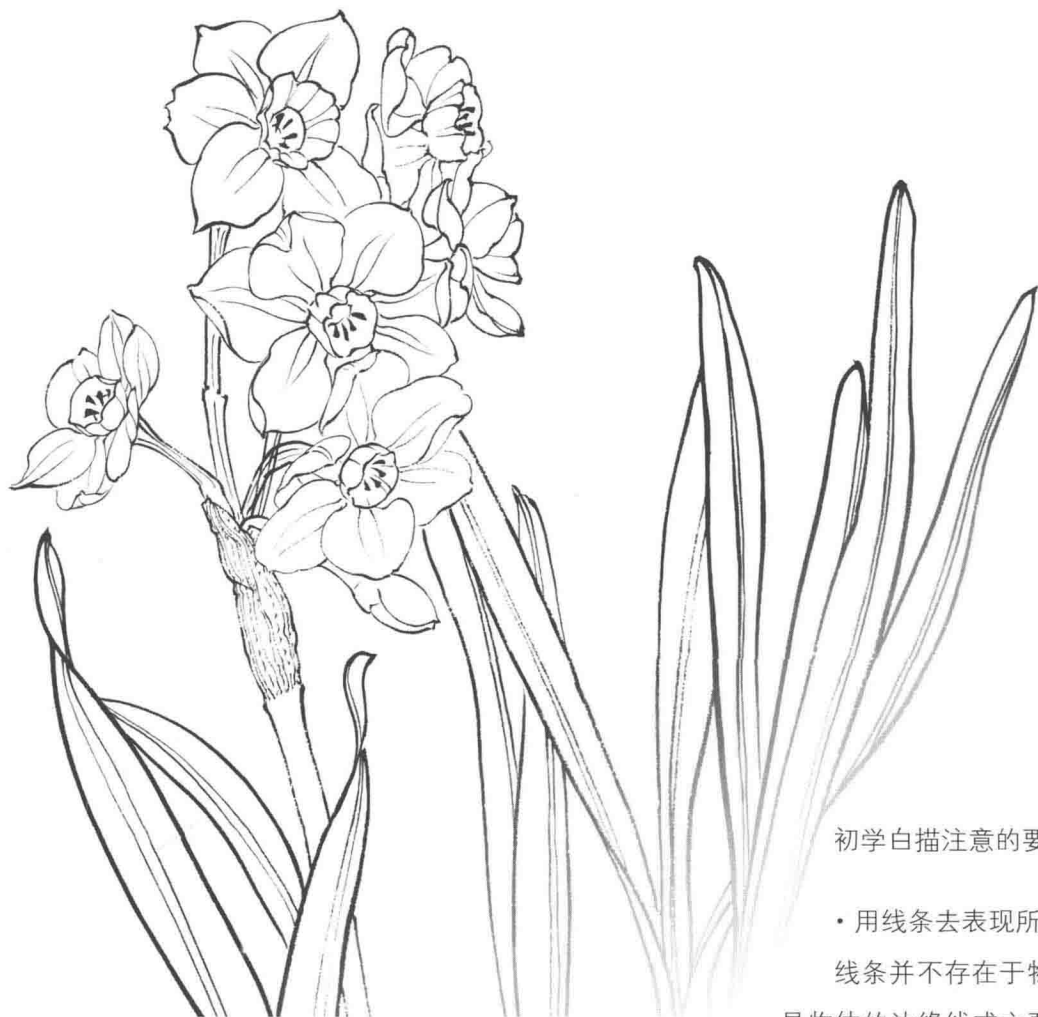
1. 花卉的基本分类 / 002
2. 线的基本练习方法 / 005
3. 实例线条对比 / 012
4. 线条的应用 / 015

贰 入手级花卉白描

1. 野花草 / 017
2. 红花酢浆草 / 023
3. 金苞花 / 029
4. 梅花 / 035
5. 水仙 / 041

叁 进阶级花卉白描

1. 牡丹 / 047
2. 木芙蓉 / 053
3. 玫瑰 / 059
4. 荷花 / 065
5. 竹节海棠 / 071
6. 非洲芙蓉 / 077
7. 樱花 / 083
8. 菊花 / 089
9. 羊蹄甲 / 095
10. 紫藤 / 101

中国画的精髓是笔和墨，笔指的是用笔的方法，呈现在纸上的就是白描；墨指的是用墨的方法，呈现在纸上的是浓淡干湿焦的效果，还有各种用水和用墨的技巧。这里我们着重介绍白描的基本技巧。

白描是中国画造型最重要的手段，指用线条去归纳我们看到的有形或无形的物体。线条的表现是主观的，如何建立物体和线条间的联系，线条表现的规律是什么，这是锻炼的重点。

不同的物体呈现出的线条感觉是不一样的，需要用不同的线条进行表现。有粗犷也有纤细，不同线条归纳出来的形体会会有不同的感情。

同样的物体可以用不同的线条来表现，可根据画面的风格决定线条的表现特点。

初学白描注意的要点：

- 用线条去表现所见

线条并不存在于物体上，我们能看到的一般是物体的边缘线或主要的结构线。练习的开始就是用线条去表达物体。

- 大胆肯定

落笔绘画的时候线条需要肯定，不重复，用干练的线条进行表现。

- 投入感情

感情在白描上的体现在于，线条行进的轻重急缓。线条的变化会产生相应不同的感觉。过于均匀无变化的线条会有一定的冷静感。

- 开放感官

不同植物有不同的性格，如人的性格一样。画时首先掌握对象的第一印象，再仔细观察对象的轻微变化，从整体到局部专注地去感受，才能通过笔将其表现出来。而且，需要适当强调感受到的线条的转折变化。

1. 花卉的基本分类

花卉常见的分类是草本、木本、藤本等。绘画时对其生物属性的了解是必要的。而在这里，我们换一种分类方法——从形态特点来细分花卉。

(1) 花形

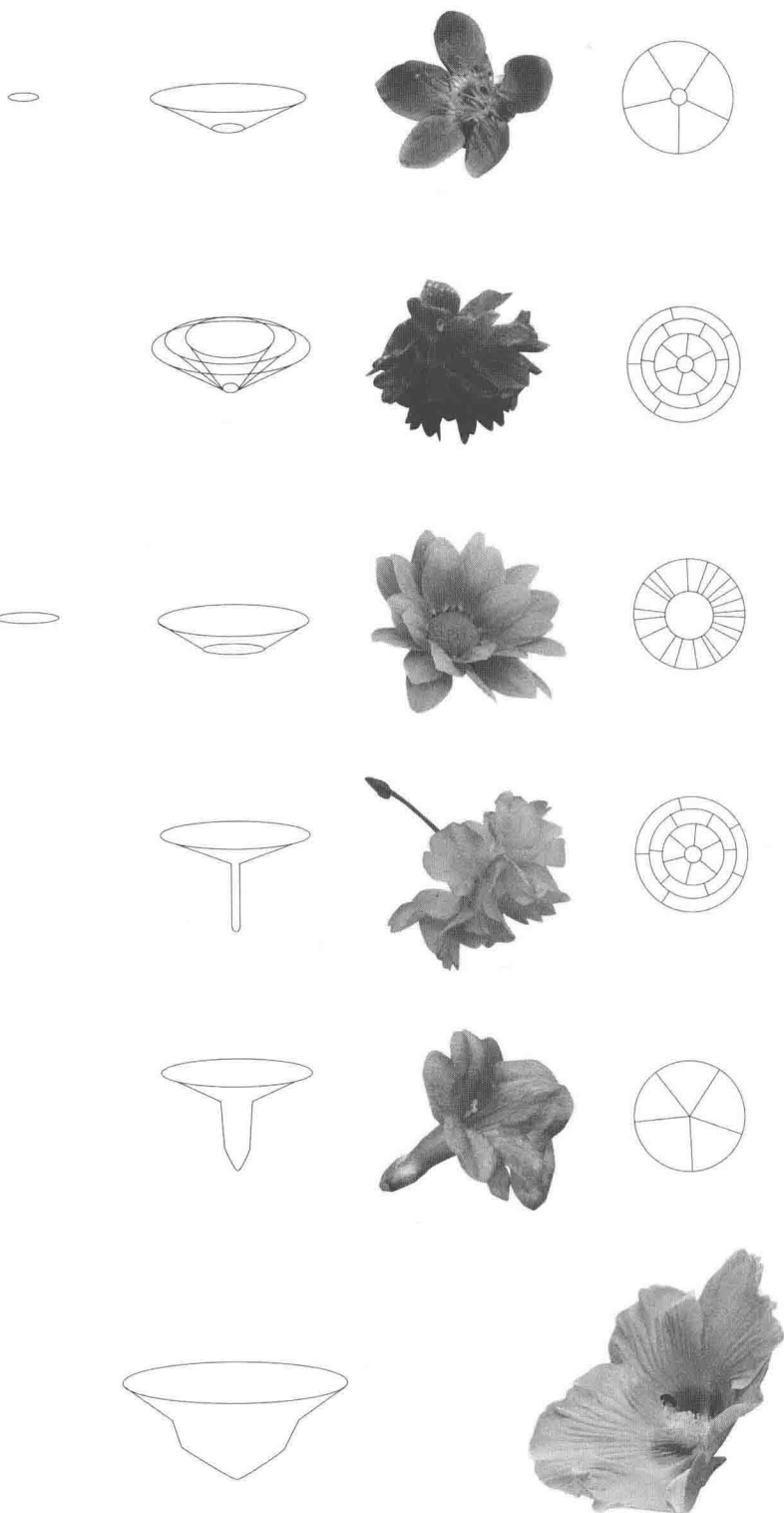
我们将常见花形分为单层展开花形、包裹类花形及不规则类花形。

1) 单层展开花形（圆锥形）

圆锥形花形的圆心就是花心，根据花心大小的不同，形成不同的类梯形锥体。观察花形时必须整体观察。

2) 单层展开花形（有柄圆锥形）

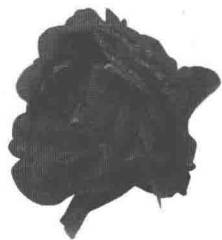
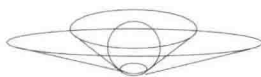
有柄圆锥形类似于在圆锥体下加上一个不同粗细的柱体。观察大的外形关系时要注意花瓣外形特征，以及上下部分的连接方式。

单层展开花形

3) 包裹类花形

包裹类花形，中心类似一个球体层层包裹，随时间推移逐渐打开，牡丹和荷花是典型的例子，其花心及花形都较大。

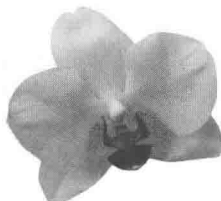
包裹类花形

4) 不规则类花形

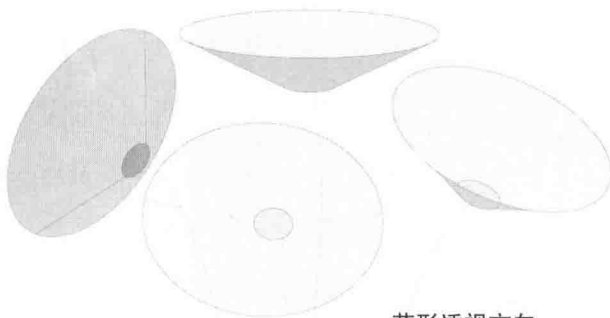
不规则类花形，由不同形态的部分组成，需要仔细分析每部分形态的组合方式。

不规则类花形

5) 花形透视方向

观察花形态势要注意花的透视方向，理解前后左右方向的姿态，这对花瓣翻转变化的表现有很大帮助。如右图所示，花冠的理想角度不宜过大或过小，以能看到部分花心为佳。

花形透视方向

(2) 花瓣形态

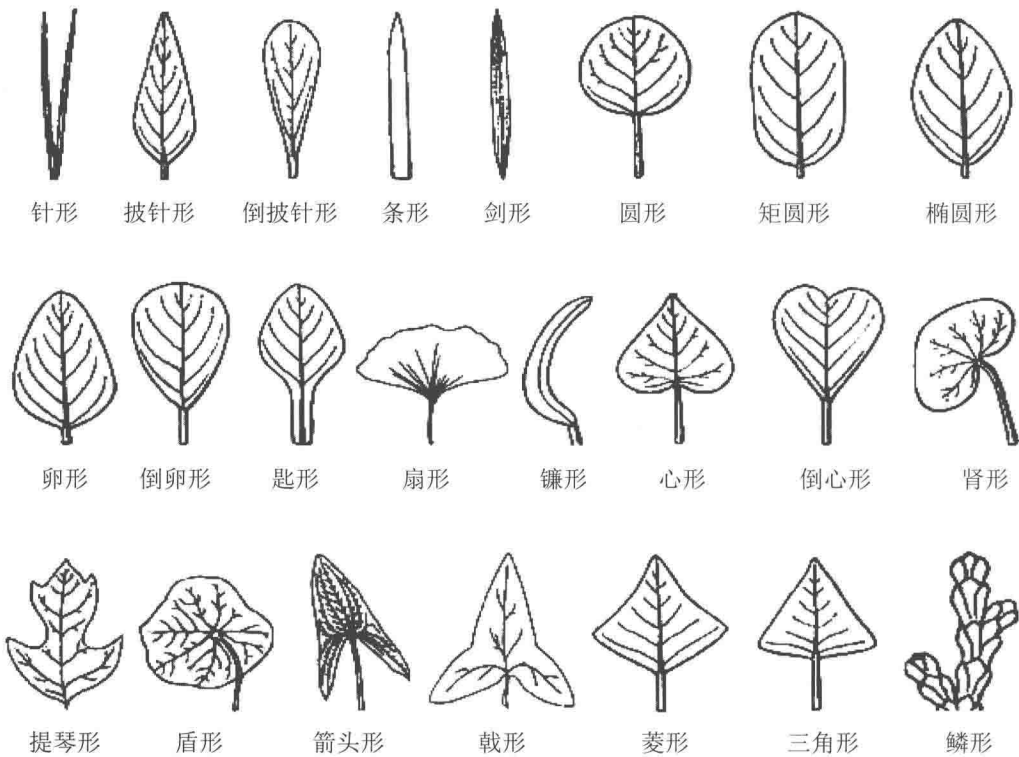
花瓣在透视状态下变化较大，但我们要把握其基本形态，绘制时注意统一大小，避免透视过大的角度。花瓣的花尖有突出、有凹陷，形成了不同的花瓣特点。

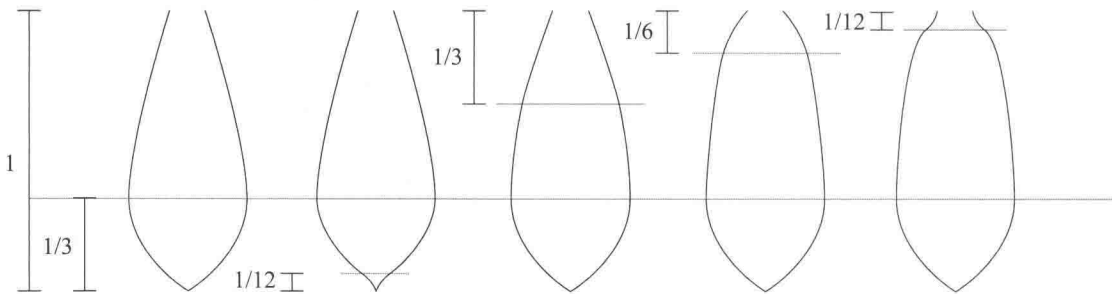
花瓣形态

(3) 叶子形态

叶子与花瓣一样，也有不同特征的形态，植物学中把叶子的形态区分为多种，在学习时只需要把这部分作为常识进行认知，不必死记硬背，即主要抓住几个关键的节点，区分不同的弧度和长度形成的不同形态关系。绘画时需要分析同类植物中的节点位置，如玫瑰叶子的关键转折点有几个，具体位置在哪，在描绘正反俯仰的叶子形态时就能灵活运用，即使默写时也能够有一定的依据，因而分析好几片叶子就能大体掌握一类植物的特点。

植物学中叶子的主要特征形态

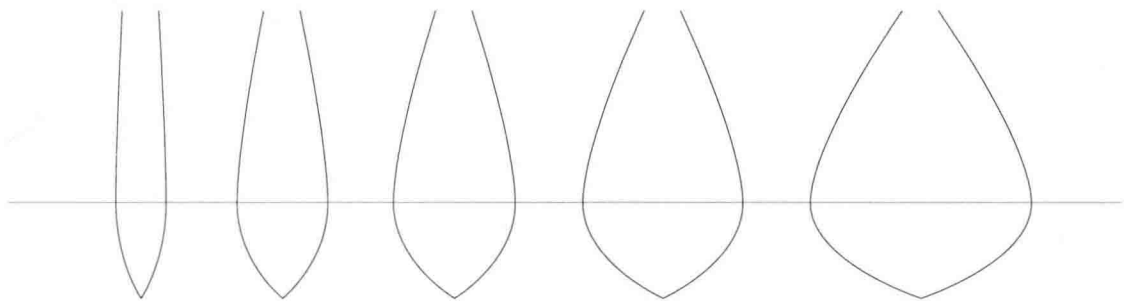

把握叶子转折节点，形成不同弧度的叶形或花瓣形态

上图中的横线与叶子的交点就是转折节点。下面保持这些转折节点不变，试分析在不同位置添加转折节点时，叶子的形态会发生怎样的变化。

如图所示，我们在分析叶子时，设定叶子的整体长度为1，现在不变的转折节点在叶子前端约1/3处（数值只作为参考，不必要控制在一个绝对数值上）。左2是1/12处有一转折节点，形成前端内收的尖头；左3是后端约1/3处有一个转折节点，形成外扩形态；左4是后端1/6处有一转折点，形成外扩形态；左5是后端1/12处有一个转折点，形成内收状态。可以看到，节点的不同位置引起了叶形的微妙变化，控制好节点的位置，行笔时可以大胆放松地连接两节点，形成不同的弧度变化。在绘画过程中，先观察、归纳再描绘，会更容易把握叶子的形态。

下图设定了相同的转折节点的位置，但节点离中心线的距离不同，引起了叶子宽窄的变化，叶子的弧度相应发生了改变。因此除了把握转折节点的位置外，也要把握叶子长和宽的比例。

2. 线的基本练习方法

白描练习可以先用铅笔起稿子，然后再用毛笔进行处理。用铅笔的好处是可以调整构图关系，对初学者来说，容易掌握。

（1）工具的选用

① 写生工具：0.3mm 铅笔或0.1 ~ 0.3mm 的三菱针笔、康颂素描纸；

② 勾线工具：石獾勾线笔、长峰勾线笔或小红毛毛笔；

③ 墨：普通墨汁；

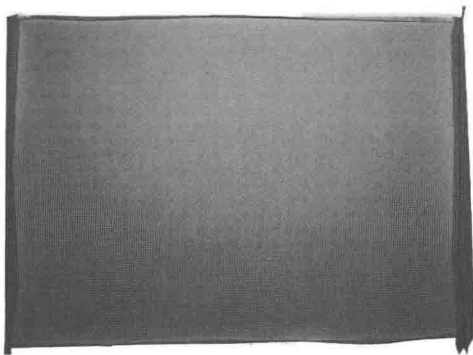
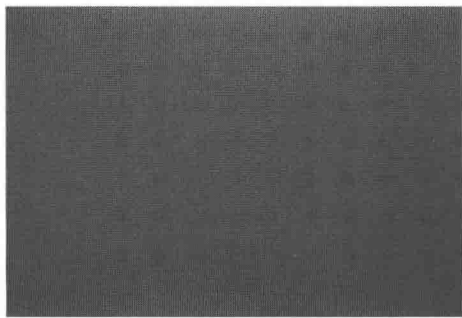
④ 纸：蝉衣；

⑤ 杂项：小号瓷碟2只、笔洗1个、水滴1个；

⑥ 固定工具：小号长尾夹。

（2）勾线练习准备

① 打印线条练习临本；

② 将蝉衣宣纸覆盖临本，用长尾夹夹住；

③ 在瓷碟中加墨4~5滴，加水2~3滴，调匀即可；

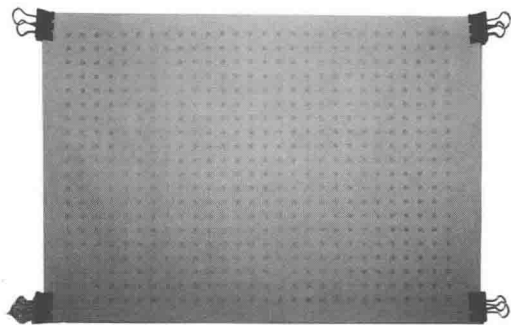
④ 握笔方法：拨磴法、三指法。

(3) 勾线预热练习

开始练习时可以调整纸的方向以适应手的用笔方向，如一开始不习惯画倾斜的线条可以将纸转过来，变成绘制横线条；适应后再逐步按要求进行练习。

① 用笔稳定性训练：均匀直线练习；

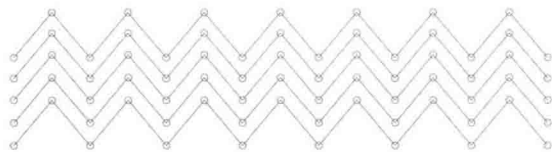
② 用笔提按训练：头重尾轻线条、两头重中间轻线条、两头轻中间重线条。

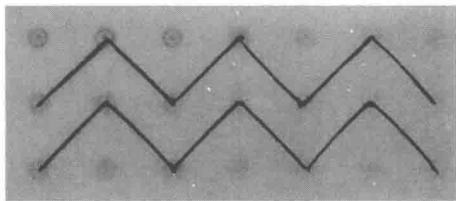
课题一 点对点连接练习

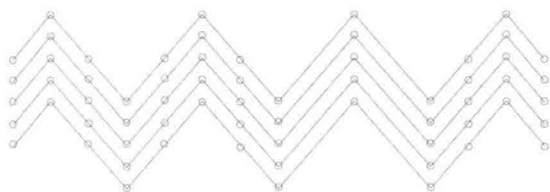
分别使用四种线条的勾勒方法（均匀线条、头重尾轻线条、两头重中间轻线条、两头轻中间重线条），完成下列四组线条样式练习。端点的距离可以逐步增大，以锻炼画长线的能力，并列直线的长度也应该逐渐增长。勾勒短线条时可以用枕腕，中等长度线条用悬腕，长线条则用悬肘。开始练习时，先用均匀线条练习短、中、长线条的勾勒方法，掌握重点后可以用头重尾轻、两头重中间轻以及两头轻中间重的线条练习短、中、长线条的勾勒方法。

下列线条均以中锋进行练习，可以是顺锋或逆锋，因工笔勾勒时中锋多描绘挺劲有力的线条，侧锋则自由灵动，在训练匀称线条时，侧锋用笔暂不在此讨论范围里。此部分练习不要求有端头，只要掌握相应线条的特征即可。

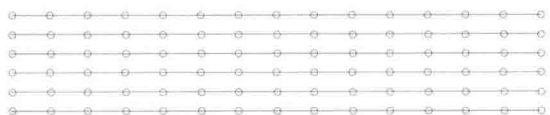
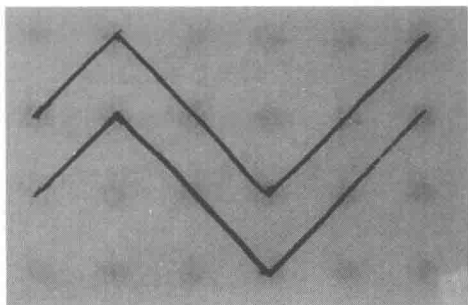

定点连续45° 直线 (1)

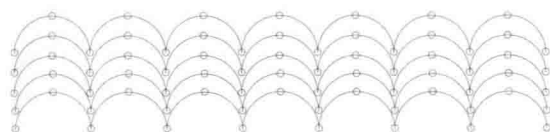
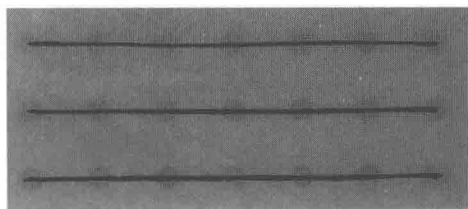

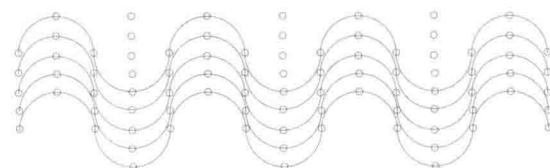
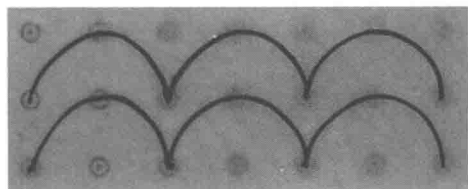
定点连续45° 直线 (2)

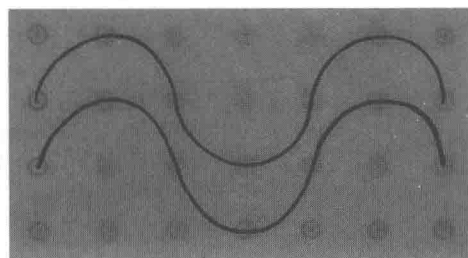
并列直线

定点半圆弧线 (1)

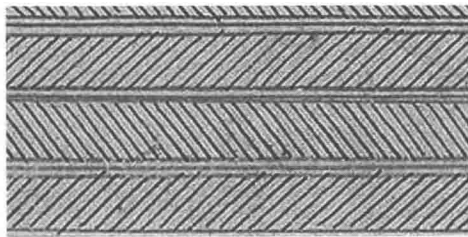
定点半圆弧线 (2)

练习并列直线时，也可以采用李公麟《维摩演教图卷》中的局部绘画方法，先绘制多排平行线，然后在里面排列45°的斜线，在古代绘制时应该是借助了尺子，我们初学时多手动排列平行线能提高手的稳定度；而李公麟的水纹也是很好的曲线练习范例，可以进行尝试。

宋 李公麟 维摩演教图卷 (局部) 纸本
34.6cm x 207.5cm

宋 李公麟 维摩演教图卷 (局部) 纸本
34.6cm x 207.5cm

还有一种自由直线和自由曲线的绘制方法，可以与连点练习进行交替训练。

自由直线练习：先排列多条平行直线，再转换角度继续排列，如此类推，在排列的时候可以是距离相等的直线组，也可以是距离逐渐变小的直线组，这个练习可以感受线条的前后层次关系。

自由曲线练习，可以先将大的组别分出来，然后再补全围蔽空间中的曲线段，这个练习对衣纹的表现及笔锋的转动很有帮助。

自由直线练习

自由曲线练习

课题二 端头练习

端头练习即起笔和收笔的用笔非常重要，因此我们重点练习如何起笔与收笔。端头的控制在于笔锋的藏露，不同的用笔形成不同的关系。

露锋用笔的端头精致利落，能暗示转折方向，更多的是充当结构点的作用；藏锋用笔的端头含蓄委婉，有承接前后线段的作用；收笔则有虚收和实收，实收注意回锋，虚收也要有一定的稳定性。

端头的用笔方法要注意要有3~5个轻微动作，具体方向可以看右图。方向的轻微变化和笔杆的旋转能够让线条变化更精致，用笔过程中的提按会让端头圆滑或有角，每个动作持续时间的长短会导致线条变化，入笔与转锋的角度也导致了线条转折的变化，在练习时可以多多感受。

藏锋用笔的意思是把锋藏在线条里面，用笔先回锋再行进，回锋和行进方向大概保持一致。当藏锋起笔需要大端头时，可以使回锋的距离和动作稍大些；藏锋收笔强调线条送到位后适当停留，停留的快慢、回锋的距离会影响回锋端头的形状，即使是鼠尾露锋的收笔，也需要将线条送到位，有一定回锋的笔意。

端头练习

课题三 综合练习

运用露锋、藏锋端头与不同粗细、提按特点的线段进行练习。要点：行进有力，起伏有节奏，端头与线条连接时注意要有一定的过渡，不要过于悬殊。

线条的组合方式参照下表，其中每一项都可以与其他类别进行组合，如：藏锋实起虚收的顺锋均匀变小直线，或是露锋虚起虚收不均匀变化（按结构）顺锋的曲线。其中不均匀变化中有规律的意思是按照细—粗—细或粗—细—粗等变化的线条，按结构则是按照结构进行提按的线条。

藏锋线条与露锋线条同理进行练习，限于篇幅就不一一列举了。

笔锋	起笔	收笔	线条性质		笔势	线条稳定性	
露锋	实起	实收	直线	粗线	顺锋	均匀不变	不均匀变化（有规律）
藏锋	虚起	虚收	曲线	细线	逆锋	均匀变化（粗或细）	不均匀变化（按结构）

实起实收

实起实收

实起实收

实起实收

露锋均匀曲线练习

— 均匀、粗细不同的曲线

