

JADE DRAWING DESIGN

玉器白描设计

主 编 郑蔚珊

副主编 王大勇

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

玉器白描设计

主 编 郑蔚珊

副主编 王大勇

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 提 要

本书根据“基于工作过程系列化”新教学模式的基本要求编写。全书共分为三个教学模块,包括白描基础、植物类玉器白描设计和人物类玉器白描设计。本书在编写过程中,按照玉器设计过程中典型的工作任务,引导学生经历玉器白描设计的整个工作过程;从设计案例到知识点、从任务实操到项目实训、从平面设计到立体设计,形成了一个有效的方法链,以突出未来职业岗位能力本位教育。

本书可作为高等院校美术专业的教材,也可作为玉雕艺术设计与制作行业的培训教材,还可作为广大玉雕设计爱好者的学习参考书。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

玉器白描设计 / 郑蔚珊主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2018.8

ISBN 978-7-5682-6297-2

I. ①玉… II. ①郑… III. ①玉器—白描—设计—职业教育—教材 IV. ①TS932.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第206306号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京紫瑞利印刷有限公司

开 本 / 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张 / 6.5

字 数 / 181 千字

版 次 / 2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷

定 价 / 72.00 元

责任编辑 / 王玲玲

文案编辑 / 王玲玲

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

总序

GENERAL PREFACE

20 世纪 80 年代初，中国真正的现代艺术设计教育开始起步。20 世纪 90 年代末以来，中国现代产业迅速崛起，在现代产业大量需求设计人才的市场驱动下，我国各大院校实行了扩招的政策，艺术设计教育迅速膨胀。迄今为止，几乎所有的高校都开设了艺术设计类专业，艺术类专业已经成为最热门的专业之一，中国已经发展成为世界上最大的艺术设计教育大国。

但我们应该清醒地认识到，艺术和设计是一个非常庞大的教育体系，包括了设计教育的所有科目，如建筑设计、室内设计、服装设计、工业产品设计、平面设计、包装设计等，而我国的现代艺术设计教育尚处于初创阶段，教学范畴仍集中在服装设计、室内装潢、视觉传达等比较单一的设计领域，设计理念与信息产业的要求仍有较大的差距。

为了符合信息产业的时代要求，中国各大艺术设计教育院校在专业设置方面提出了“拓宽基础、淡化专业”的教学改革方案，在人才培养方面提出了培养“通才”的目标。正如姜今先生在其专著《设计艺术》中所指出的“工业 + 商业 + 科学 + 艺术 = 设计”，现代艺术设计教育越来越注重对当代设计师知识结构的建立，在教学过程中不仅要传授必要的专业知识，还要讲解哲学、社会科学、历史学、心理学、宗教学、数学、艺术学、美学等知识，以培养具备综合素质能力的优秀设计师。另外，在现代艺术设计院校中，对设计方法、基础工艺、专业设计及毕业设计等实践类课程也越来越注重教学课题的创新。

理论来源于实践、指导实践并接受实践的检验，我国现代艺术设计教育的研究正是沿着这样的路线，在设计理论与教学实践中不断摸索前进。在具体的教学理论方面，几年前或十几年前的教材已经无法满足现代艺术教育的需求，知识的快速更新为现代艺术教育理论的发展提供了新的平台，兼具知识性、创新性、前瞻性的教材不断涌现出来。

随着社会多元化产业的发展，社会对艺术设计类人才的需求逐年增加，现在全国已有 1400 多所高校设立了艺术设计类专业，而且各高等院校每年都在扩招艺术设计专业的学生，每年的毕业生超过 10 万人。

随着教学的不断成熟和完善，艺术设计专业科目的划分越来越细致，涉及的范围也越来越广泛。我们通过查阅大量国内外著名设计类院校的相关教学资料，深入学习各相关艺术院校的成功办学经验，同时邀请资深专家进行讨论认证，发觉有必要推出一套新的，较为完整、系统的专业院校艺术设计教材，以适应当前艺术设计教学的需求。

我们策划出版的这套艺术设计类系列教材，是根据多数专业院校的教学内容安排设定的，所涉及的专业课程主要有艺术设计专业基础课程、平面广告设计专业课程、环境艺术设计专业课程、动画专业课程等。同时还以专业为系列进行了细致的划分，内容全面、难度适中，能满足各专业教学的需求。

本套教材在编写过程中充分考虑了艺术设计类专业的教学特点，把教学与实践紧密地结合起来，参照当今市场对人才的新要求，注重应用技术的传授，强调学生实际应用能力的培养。而且，每本教材都配有相应的电子教学课件或素材资料，可大大方便教学。

在内容的选取与组织上，本套教材以规范性、知识性、专业性、创新性、前瞻性为目标，以项目训练、课题设计、实例分析、课后思考与练习等多种方式，引导学生考察设计施工现场、学习优秀设计作品实例，力求教材内容结构合理、知识丰富、特色鲜明。

本套教材在艺术设计类专业教材的知识层面也有了重大创新，做到了紧跟时代步伐，在新的教育环境下，引入了全新的知识内容和教育理念，使教材具有较强的针对性、实用性及时代感，是当代中国艺术设计教育的新成果。

本套教材自出版后，受到了广大院校师生的赞誉和好评。经过广泛评估及调研，我们特意遴选了一批销量好、内容经典、市场反响好的教材进行了信息化改造升级，除了对内文进行全面修订外，还配套了精心制作的微课、视频，提供了相关阅读拓展资料。同时将策划出版选题中具有信息化特色、配套资源丰富的优质稿件也纳入到了本套教材中出版，以适应当前信息化教学的需要。

本套教材是对教育信息化教材的一种探索和尝试。为了给相关专业的院校师生提供更多增值服务，我们还特意开通了“建艺通”微信公众号，负责对教材配套资源进行统一管理，并为读者提供行业资讯及配套资源下载服务。如果您在使用过程中，有任何建议或疑问，可通过“建艺通”微信公众号向我们反馈。

诚然，中国艺术设计类专业的发展现状随着市场经济的深入发展将会逐步改变，也会随着教育体制的健全不断完善，但这个过程出现的一系列问题，还有待我们进一步思考和探索。我们相信，中国艺术设计教育的未来必将呈现出百花齐放、欣欣向荣的景象！

肖 勇 傅 祎

“建艺通”微信
公众号

前言 P R E F A C E

玉器白描设计是一门理论和实践相结合的专业核心课程。该课程以设计素描、平面构成、色彩构成、立体构成、玉器纹样设计等专业课程为基础，是学习仿真设计与制作、玉雕设计与制作课程的基础。

本书是“基于工作过程系列化”新教学模式的教改成果。按照玉器设计过程中典型的工作任务，引导学生经历玉器白描设计的整个工作过程。以真实项目为载体，将白描基础知识与玉器设计专业知识有机结合，引导学生完成玉石上的白描设计。

全书共分为三个模块，模块一系统地介绍了白描基础知识；模块二采用“学赛结合”模拟教学的形式展开教学；模块三通过“工作过程”的真实项目展开教学。三个模块的难度循序渐进，各模块的内容是相对独立的，都以项目为中心展开知识点和任务训练的阐述，且所有的知识点和任务训练都为项目服务。

本书按照图文并茂、繁简得当、深入浅出的原则，以典型工作任务为原型，以基于工作过程导向的理念编写。书中配套有学习视频，读者可扫描二维码观看。本书编写过程中，从设计案例到知识点、从任务实操到项目实训、从平面设计到立体设计，形成了一个有效的方法链。

本书课时安排（建议 60 课时）如下：

模块	课程内容		课时
模块一 白描基础	一、玉器白描设计概述	1. 白描的定义 2. 玉器白描设计的定义 3. 玉器白描设计的艺术特征 4. 白描的工具与材料	12
	二、白描技法	1. 执笔的方法 2. 运笔的要领 3. 用笔的法则	
	三、临摹花卉、人物白描相关知识	1. 临摹花卉白描相关知识 2. 临摹人物白描相关知识	
模块二 植物类玉器白描设计	一、项目要求 二、实施过程 三、设计案例 四、相关知识 五、任务实训		24
模块三 人物类玉器白描设计	一、项目要求 二、实施过程 三、设计案例 四、相关知识 五、任务实训		24

本书可作为高等院校美术专业的教材，也可作为玉雕艺术设计与制作行业的培训教材，还可作为广大玉雕设计爱好者的学习参考书。

本书编写过程中得到了高兆华、尹春洁的大力支持及指导，在此表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，书中难免存在不足之处，欢迎广大读者批评指正。

编 者

目录 CONTENTS

模块一 白描基础001

- 一、玉器白描设计概述001
- 二、白描技法006
- 三、临摹花卉、人物白描相关知识008

模块二 植物类玉器白描设计018

- 一、项目要求018
- 二、实施过程019
- 三、设计案例019
- 四、相关知识038
- 五、任务实训046

模块三 人物类玉器白描设计061

- 一、项目要求061
- 二、实施过程062
- 三、设计案例062
- 四、相关知识076
- 五、任务实训089

参考文献098

模块一 白描基础

白描艺术在中国有着悠久的历史。在中国绘画中，白描既是具有独立艺术价值的画种，又是造型基本功的锻炼手段，还是工笔画设色之前的工序过程；中国历代画家对线有着深刻的认识和高超的创造，白描不仅可以勾画静态的轮廓，还可以表现动态的韵律，是中国传统艺术造型的重要表现手段之一。白描集中体现了中国画特有的表现方法，并有着其他艺术形式无法替代的艺术魅力，当代艺术大师们用千姿百态的线，抒发情感，描绘自然，使“线”在艺术作品中拥有独特的魅力。

一、玉器白描设计概述

1. 白描的定义

白描是中国画技法名称，是指单用墨色线条勾描形象、不设色的一种绘画形式，也是中国画的基础训练形式之一。

“尽管新石器时代的先民们在陶器上用线条刻画各种花纹图案是多么稚拙，但是已刻画下中国画的雏形，也深深地烙下中国画——‘线’的印记。”在中国画的范畴，迄今能看到的较为完整的白描画是长沙出土的战国时楚墓帛画《人物龙凤帛画》及《人物御龙帛画》（图 1-1、图 1-2）。

图 1-1 《人物龙凤帛画》

图 1-2 《人物御龙帛画》

白描从中国画的“粉本”脱胎出来经历了漫长的历程。唐代的张彦远在《历代名画记》“论顾陆张吴用笔”一节中，记录了以造型为目的线纹的节奏感和线纹在中国绘画中形成画家独特风格时的决定性作用。其中“顾陆张吴”指的是“画家四祖”，即东晋顾恺之、南朝陆探微、南朝张僧繇和唐代吴道子。后人描述顾恺之（东晋）作画，意存笔先，画尽意在；笔迹周密，紧劲连绵如春蚕吐丝。把他和南朝陆探微并称顾陆，号为密体，以区别于南朝张僧繇、唐代吴道子的疏体。顾恺之的《女史箴图卷》（隋代摹本）是中国现存最古老的名画之一，全卷基本用线，以一种“铁线描”的形式，略施淡彩（图1-3）。

图 1-3 《女史箴图卷》局部

继东晋顾恺之之后，吴道子（唐）一改顾恺之以往那种粗细一律的“铁线描”，创造了笔间意远的“疏体”，以独树一帜的粗细描——“莼菜条”（类似兰叶描）形成古今独步的“吴装”，历代著录的画作有吴道子的《天王送子图》《八十七神仙图》《孔子行教像》等（图1-4）。

图 1-4 《天王送子图》局部

白描发展至北宋时,成熟并形成独立画种。北宋画家李公麟笔下“扫去粉黛、淡毫轻墨、高雅超逸”的白描画,被后人称为“天下绝艺矣”。李公麟(北宋)的传世画作有《五马图》《山庄图》《维摩诘图》《临韦偃牧放图》等,均被视为传统线描画法教科书式的作品,用笔、用线应变于描绘对象,既丝丝入扣,又充满书法般抑扬顿挫的节奏(图1-5)。

图 1-5 《五马图》

2. 玉器白描设计的定义

一般来说,评价一件玉器要从三个方面着手分析:一是材质(器材)美,二是雕琢(雕刻工艺)美,三是意境(设计)美。要达到意境的美,需要玉雕设计者具备一定的审美能力和设计的技能,所以,玉器白描设计对于玉雕设计(雕刻)人员训练造型能力是必不可少的一个过程,掌握玉器白描设计稿的设计与描绘是一位好的玉雕设计师必备的基础技能。

玉雕设计师在创作玉雕作品的时候,结合石料颜色、形状等特点,先画白描稿(底稿),继而在雕刻的过程中,随着胚子的成型,再继续完善补充白描稿。这类白描底稿可以称为玉器白描设计稿。

玉器白描设计是一种主要以植物、蔬果、鸟兽、人物为表现对象,以线的造型,快速、形象地表达创作意图的为玉器勾勒底图的白描设计(图1-6)。

3. 玉器白描设计的艺术特征

玉器白描设计是有一定难度的艺术创作活动,要求设计人员具备一定的美学理论和专业设计知识,掌握所设计对象的比例、结构、形态等多方面知识。在玉器设计中,白描线条可以有许多的如长短、粗细、曲直、疏密、轻重、刚柔和韵律等变化,但是不管如何变化,都一定要服从整体和局部的和谐统一关系。在玉器设计整体布局中,通过每部分的大与小、宽与窄的对比,节奏与韵律的形式美感等法则进行处理。

人类白描设计具有思想性,特征鲜明,体现动势美和情感表露的特点,人物衣纹要求线条合理流畅,飘逸自然,陪衬物大小、背景位置恰到好处,人物形象生动、飘逸、自然,有呼之欲出之感。

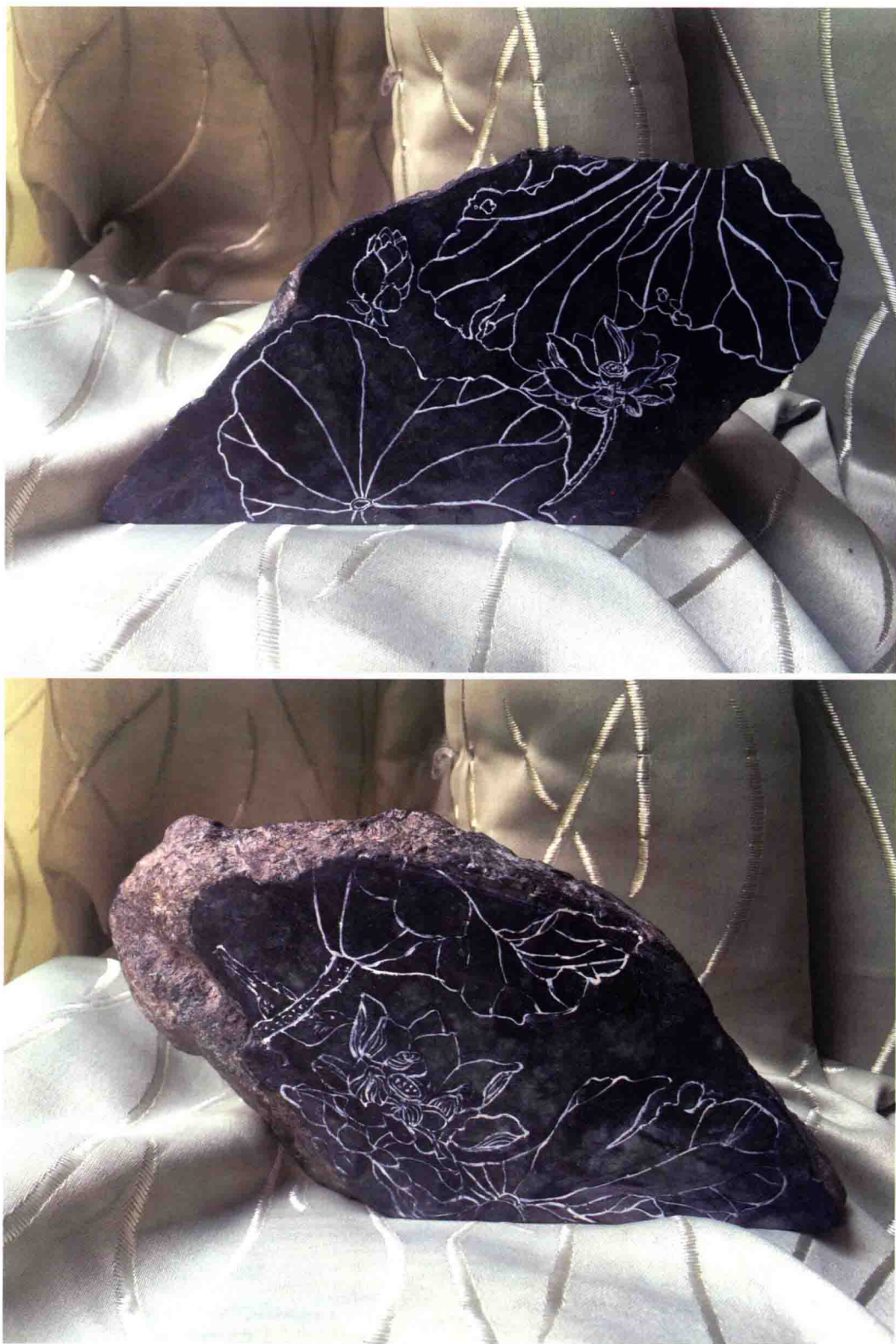

图 1-6 并莲同心 邓丽婷 2015 级学生作品

动物类白描设计则要注重表现不同动物的不同特点和习性，如各种动物的比例、骨骼、肌肉的表露；群体动物的设计要注重相互间的关系，赋予其不同的动作、性格和情感。

植物类白描设计要区别植物主干和枝干的特点，要有老嫩之分，强化动势，群枝设计要讲究搭配合理，要做好“穿丝卧梗”和叶子的“翻转向背”。瓶子的设计要做到古朴，比例匀称，纹饰有头有尾，造型有时代感。内容、纹饰和外部造型浑然一体，形成整体美。花骨朵做到生机盎然，娇嫩欲滴，形神兼备。

总之，在玉器白描设计中，遵循形式美、对比美、和谐美的原则，把内部布局与外部轮廓造型有机结合，并注入较高的艺术思想和文化内涵，从而使未来雕刻的作品更臻完美，成为艺术品位高的玉雕精品。

4. 白描的工具与材料

(1) 笔

毛笔按其毛料，分为羊毫、狼毫和兼毫。羊毫笔毛较柔软，笔头较粗，吸水量较大，多用于渲染，如白云笔等。狼毫笔锋较坚挺，弹性较强，笔头尖细，吸水性差，常以此类笔勾线，如衣纹笔、拖线笔等。兼毫笔是由软、硬毛相混制成，兼有软硬毫笔的特点，如加健白云笔、七紫三羊笔等。白描所用多为狼毫笔或兼毫笔（图 1-7）。

好的毛笔应具备圆、齐、尖、健四德。

圆指笔毫圆满如枣核之形，就是毫毛充足的意思。笔锋圆满，运笔自能圆转如意。这圆也包括笔杆直（图 1-8）。

图 1-7 毛笔

图 1-8 毛笔四德之圆

齐指笔尖润开压平后，毫尖平齐。毫若齐，笔受力均匀，运笔时“万毫齐力”。因为需把笔完全润开，选购时就较难检查这一点（图 1-9）。

尖指笔毫聚拢时，末端要尖锐。选购新笔时，毫毛有胶聚合，很容易分辨。在检查旧笔时，先将笔润湿，毫毛聚拢，便可分辨尖秃（图 1-10）。

图 1-9 毛笔四德之齐

图 1-10 毛笔四德之尖

健即笔腰的弹力。将笔毫重压后提起，随即恢复原状。笔有弹力，则能运用自如。一般而言，兔毫、狼毫弹力较羊毫强，书写起来坚挺峻拔。关于这一点，润开后将笔重按再提起，锋直则健（图 1-11）。

此外，毛笔按其笔锋分类，还有长锋、短锋及大、中、小号之分。选购以适用为原则。

（2）墨

以前，中国画所用的墨皆为固体墨锭，分松烟、油烟、漆烟三种，用时需加水在砚上研磨成汁使用。松烟墨色泽黑而不亮，适用于写字和画花叶打底；油烟墨色泽黑而光亮，层次也较明显，凝集力、附着力强，适合作画，白描勾线常用此墨；漆烟墨色泽比油烟墨更黑、更亮，但价格高昂，不易买到。一般来说，陈墨比新墨好用。现在市场上有瓶装墨汁，择良者备用即可，但宿墨不用，因其容易掉色。

（3）纸

中国画用纸皆为宣纸，以安徽泾县产的最优。宣纸又分生宣纸和熟宣纸。生宣纸吸水性、渗水性强，多以此作写意画，如净皮宣、棉连宣、玉版宣等。熟宣纸经胶矾水加工而不吸水，多以熟宣纸作工笔画，有云母笺、冰雪宣等。其他如皮纸、毛边纸、高丽纸，因价廉也可代用进行练习。白描一般用熟宣纸。

（4）砚

砚，也称“砚台”，供研墨、调墨用。中国有四大名砚：广东肇庆的端砚、安徽歙州的歙砚、甘肃临洮的洮砚、河南的澄泥砚。现代人使用瓶装墨汁居多，砚台的使用意义就改变了（图 1-12）。

（5）其他用具

除了必备的笔、墨、纸、砚外，条件允许的情况下，还可备垫纸用的书画毡，可衬托宣纸，在画线墨多时，有托墨的作用；盛水用的笔洗，以浅盆形瓷质的最好。另外，还需铅笔或木炭条，做起稿用（图 1-13）。

图 1-11 毛笔四德之健

图 1-12 笔墨纸砚

图 1-13 其他用具

二、白描技法

学习白描，首先应从笔墨技法的基本训练开始。“笔为墨帅，墨从笔出”，笔与墨原是密不可

分的,为了学习和讲述的方便,现将它们分开来讲。

1. 执笔的方法

白描技法如同书法执笔法一样,以拇指、食指捏紧笔管,中指在前勾住,无名指在后抵紧,小拇指向无名指靠拢辅助(图1-14)。

要求:指实、掌虚。

2. 运笔的要领

无论线条怎样表现,每一条线的形成都体现在笔锋的使用上,由起笔、行笔、收笔三个过程来完成。由于行笔的力度、速度、角度的变化,使线条产生丰富的变化,共同为写形传神服务。起笔时,要注意藏锋,即欲左先右,欲下先上,反之亦然。行笔时要稳,在速度上要根据线的变化而快慢结合。慢能够对纸有压力,并能尽量使力度均匀,收笔时要有回锋的感觉,力要送到提锋。

中锋用笔是白描艺术最基本的运笔方法,讲究沉着为贵,取其圆润厚实。

(1) 藏锋、露锋

藏锋:起笔时将笔锋藏于线条之中,谓之“欲右先左”;收笔时逆向提笔回缩,谓之“无往不回”“无垂不缩”,皆不露锋芒。中锋用笔多用藏锋,将力蕴含于线条之中。

露锋:顺锋入笔或出笔,线条两头皆可露出锋芒[图1-15(a)]。

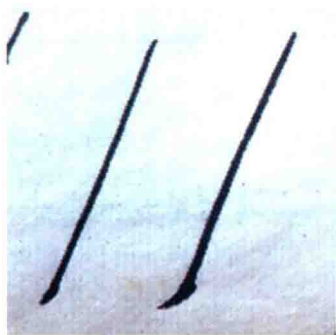
(2) 中锋(正锋)、侧锋(偏锋)

中锋:行笔时,笔管垂直于画面,笔锋收敛并藏于线条的正中间。产生的线条圆润、浑厚。

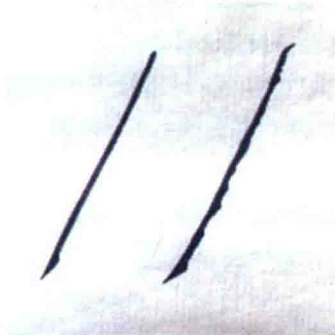
侧锋:行笔时,笔管倾斜于画面,笔锋处于线条的一侧。产生的线条一边光、一边毛,犀利、枯涩[图1-15(b)]。

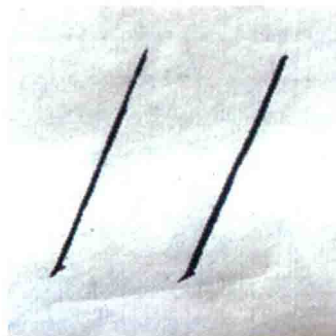
图 1-14 执笔法

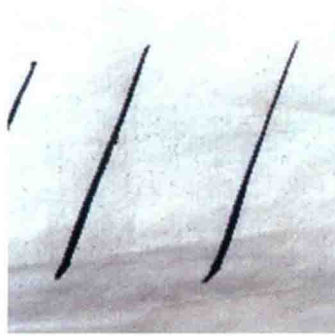
(a) 藏锋、露锋

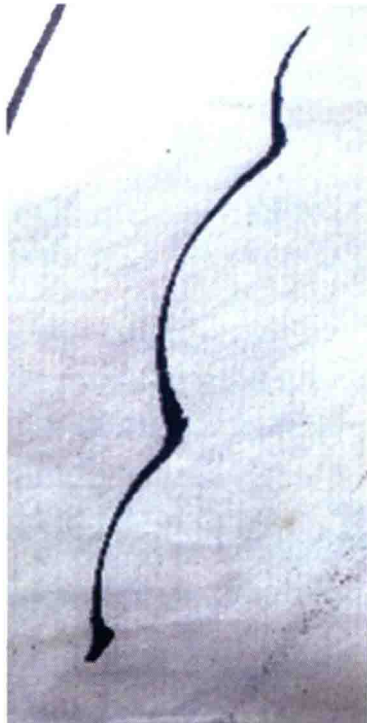
(b) 中锋、侧锋

(c) 顺锋、逆锋

(d) 实收、虚收

(e) 一波三折

图 1-15 运笔要领

(3) 逆锋、顺锋

顺锋：行笔时，笔管倾斜于画面，笔管在前而笔锋在后，拉动笔管前行。产生的线条顺畅、挺秀。

逆锋：行笔时，笔管稍斜于画面，笔锋在前而笔管在后，推着笔管倒逆而行。产生的线条毛涩、老辣、苍劲、古拙[图 1-15(c)]。

(4) 实收、虚收

收笔处出现顿笔或藏锋，叫实收。收笔处出现虚尖，叫虚收[图 1-15(d)]。

(5) 一波三折

一波三折是指用笔要有变化，勾画的每一条线条，都要有起笔、行笔到收笔的三个过程。勾线时要注意用笔的轻重、快慢、虚实、转折、顿挫、起伏等变化，这样勾出的线条生动、富有节奏和韵律[图 1-15(e)]。

3. 用笔的法则

中国画线条变化丰富，一般短线以指与腕的配合运动即可。若勾长线，就需要指、腕、肘、肩关节配合协调动作。为使长线灵活、变化有力，必要时，应悬腕、悬肘才行。用笔的方法虽然较多，但是都应遵循基本法则（规律），即要讲究笔意、笔力、笔韵、笔趣。使笔运墨要笔笔有情，笔笔有意，不然，就会成为死笔、败笔。用笔要“力能扛鼎”“力透纸背”，不可软弱、飘浮。对此，前辈有用笔“平、圆、留、重、活”之说。

(1) 平

所谓平，是在平稳中求奇峻之力，求力度均衡，行笔速度慢，线条沉稳。

(2) 圆

所谓圆，就是要中锋运笔，尤其在线的转折处要如“折钗股”，如“金之柔”，这是一种有韧劲、有弹性的柔力，笔圆气乃厚，笔力柔中有刚，不松脆。

(3) 留

所谓留，是使笔迹运动中用力均匀而自然，在凝练中求畅快，如“屋漏痕”“虫蚀木”。漏屋墙上缓慢淌流的水渍，积点成线，用以比喻用笔蕴含的力感。要做到留，行笔要慢，力求不急不躁，不飘不滑，自始至终用“意”“气”把力度控制住。

(4) 重

所谓重，是一种突发力的运用，如“高山坠石”，产生一种气吞山河的气势。下笔之势要肯定、大胆，切忌犹豫不决，拖泥带水。有“力透纸背”之说。

(5) 活

所谓活，是用笔要灵动不呆滞。笔的转折、疾徐、轻重、顿挫等动作要运转自如，如“飞鸟出林”“惊蛇入草”。意到笔随，意到笔不到，正是为求笔之活脱。笔之活脱，全在心腕配合如一，腕能随心所欲，心活腕自活，腕活笔自活。

执笔、运笔方法

三、临摹花卉、人物白描相关知识

1. 临摹花卉白描相关知识

(1) 临与摹

我国绘画遗产非常丰富，前人留下了大量的优秀作品，创作了很多精到的技法。临摹是学习古人和他人技法必不可少的重要手段。通过临摹可以掌握他人用笔、用色、造型、构图、意境等表现方法，避免盲目地探索，少走一些弯路。但是在学习传统的技法时，要“取其精华”“去其糟粕”，要“推陈出新”，把传统的技法经过改造加工，用于新时代的创作中去，不断创造出新的艺术形式，

使传统技法真正能“古为今用”。

临摹是继承传统,为创新打下基础的重要环节,要高度重视。临摹要遵循用笔的原则,运用相应的笔墨技法,加深对线的表现力和形式美感的体会。临摹一开始,可先选择一些适合自己的优秀作品,反复地练习,待达到一定的熟练程度以后,要“博采众长”,临摹一些其他风格、流派的作品,取人之长,补己之短。为提高和丰富自己的创作打下良好的基础。

临与摹是两种不同的概念。

临是对着原作照样画下来,摹是用薄纸蒙在原作上直接描下来。初学者对临难度较大,要边观察边进行创作,力求精确地达到原作的形神效果,所以对临能锻炼造型及构图能力,能发挥学生主观能动性,收获也比摹写大。

摹写比较容易,形象准确,接近原作,画面效果好。但经常摹写不利于造型、能力的锻炼,久而久之就会形成离了拐杖就倒的弊病。除了对临和摹写外,还有一种方法就是背临,即在临摹的基础上,凭着记忆,摹写出原作的部分或整体。背临能加强记忆力,加深理解原作的技法和经验。无论是对临或摹写,都不能只追求形式,更重要的是神似。

临摹时,不要拿过来就画,必须先仔细观摩临本,研究它的立意、构图、造型、笔墨着色的方法步骤,要领会它的内在精神,不要照葫芦画瓢,只追求外形的一模一样,一丝一毫都不差,甚至连作者的笔误都要照样描下来,这样不经过理解而机械地照抄,最终只能成为一台“复印机”,而不能通过临摹达到“举一反三”“触类旁通”的学习目的。

临摹要遵循先易后难、先局部后整体、先求形似再求神似的原则。在临摹过程中,要反复地对照原作,力求忠实于原作,以达到“乱真”的地步。临摹和创作不同,好的创作要出新,好的临摹要乱真。

(2) 花卉白描线条的表现

花卉白描是以墨勾线表现花卉形象,从物象体面转折、起伏处概括提炼出线条,再经过取舍和加工而成为独立的花卉白描的表现形式。因此,认识和掌握运用线条造型的规律,就显得十分重要。

花卉白描常用衣纹、叶筋笔勾较粗的线,用拖线笔勾较细的线。多以中锋用笔,勾出不同的线条,以表现形体结构、质感和空间的关系。起笔要长锋,收笔要含蓄。线条要富有弹性,劲健有力。一般先勾花,后勾叶,再勾枝干。可按从上至下、从左至右、从前至后的顺序完成。

①表现结构

白描花卉运用线条的变化来表现形体结构。一般轮廓线要画得较粗而连贯,转折与皱褶的结构线宜勾得细一些(图1-16)。

②表现质感

白描花卉画的线条因质而异。嫩和软的形象,线条要勾得轻柔,墨色不可太重;质地坚硬的形象用笔勾线要重而挺。草本等光滑的物象线条宜圆浑光洁,木本等粗糙的物象线条宜苍劲老辣,勾藤蔓的线条宜柔韧,分量重的物体宜勾得实而重,分量轻的物体宜虚而淡(图1-17)。

③表现空间

白描花卉的空间感是靠线的强弱对比和线的穿插透视变化来表现的。一般情况是近处的线要勾得实、粗、重、紧,远处的线要勾得虚、细、淡、松,线的各种变化要恰到好处,不可破坏整体统一(图1-18)。

2. 临摹人物白描相关知识

(1) 白描的分类

历代画家创造了诸多不同的描法,后人将它们总结为“十八描”。即高古游丝描、琴弦描、铁线描、行云流水描、蚂蝗描、钉头鼠尾描、混描、撅头丁描、曹衣描、折芦描、橄榄描、枣核描、柳叶描、竹叶描、战笔水纹描、减笔描、枯柴描和蚯蚓描。

花卉白描

图 1-16 线条表现结构

图 1-17 线条表现质感