

精选

赵孟坚

张逊

于非闇

陈之佛

陈子奋

邓白

陆抑非

田世光

刘菊清

喻继高

杜曼华

章培筠

徐家昌

毕彰

中国花鸟画白描精品集

花卉蔬果卷

毕彰 蔡荣 编著

元兔年春節用白描法作此
覺春意更濃
非闇三歲

中国花鸟画白描精品集

花卉蔬果卷

毕彰 蔡荣 编著

图书在版编目(CIP)数据

中国花鸟画白描精品集. 花卉蔬果卷 / 毕彰, 蔡荣
编著. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2019.4
ISBN 978-7-5340-7298-7

I. ①中… II. ①毕… ②蔡… III. ①白描—花卉画
—作品集—中国 IV. ①J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第010613号

责任编辑: 水 明
责任校对: 黄 静
责任印制: 陈柏荣

统 筹: 张书娟 刘 颖 杨银俊 吴剑锋
吉秀花 张石原 毕 胜 陈 宝

中国花鸟画白描精品集 花卉蔬果卷
毕彰, 蔡荣 编著

出版发行: 浙江人民美术出版社
地 址: 杭州市体育场路347号(邮编: 310006)
电 话: 0571-85176089
网 址: <http://mss.zjcb.com>
经 销: 全国各地新华书店
制 版: 浙江新华图文制作有限公司
印 刷: 浙江海虹彩色印务有限公司
开 本: 787mm × 1092mm 1/8
印 张: 11.5
版 次: 2019年4月第1版·第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5340-7298-7
定 价: 68.00元

如发现印刷装订质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。

目 录

《百花图》卷局部——并蒂莲	南宋 佚名 / 6	柱顶红	杜曼华 / 53
《百花图》卷之并蒂莲临摹步骤图	/ 8	美人蕉	杜曼华 / 54
《百花图》卷局部——芙蓉白脸山雀	南宋 佚名 / 12	棣棠花	杜曼华 / 55
水仙图卷	南宋 赵孟坚 / 14	鸢尾	杜曼华 / 56
双钩竹（局部）	元 张逊 / 16	月季	杜曼华 / 57
兰花	于非闇 / 18	紫茉莉	杜曼华 / 58
牡丹	于非闇 / 19	紫竹兰	杜曼华 / 59
水仙	于非闇 / 20	虞美人	章培筠 / 60
水仙	于非闇 / 21	樱花	章培筠 / 61
迎春花	于非闇 / 22	菊花	章培筠 / 62
牡丹花、枝叶、老干	于非闇 / 23	蒲包	章培筠 / 63
美人蕉	于非闇 / 24	栀子花	章培筠 / 64
杜鹃花、荷花	于非闇 / 25	凌霄	章培筠 / 65
大丽花	于非闇 / 26	飞来凤	章培筠 / 66
兰花	于非闇 / 27	君子兰	章培筠 / 67
玉兰、辛夷	于非闇 / 28	蜀葵	章培筠 / 68
蔷薇双燕	陈之佛 / 29	玉玲珑（重瓣水仙）	章培筠 / 69
芙蓉双雀、樱花	陈之佛 / 30	垂丝海棠	徐家昌 / 70
榴花小鸟	陈之佛 / 31	芍药	徐家昌 / 71
秋葵	陈子奋 / 32	百合花	徐家昌 / 72
雁来红	陈子奋 / 33	鹤望兰	徐家昌 / 73
木桃	邓白 / 34	竹子	徐家昌 / 74
桂花	邓白 / 35	广玉兰	徐家昌 / 75
牡丹	邓白 / 36	睡莲	徐家昌 / 76
水仙	陆抑非 / 37	芙蓉	徐家昌 / 77
温州山茶	陆抑非 / 38	灯笼花	徐家昌 / 78
秋葵	陆抑非 / 39	野果	徐家昌 / 79
雁来红、鸡冠花	陆抑非 / 40	牵牛花	毕彰 / 80
变色海棠、金丝桃	陆抑非 / 41	荷花	毕彰 / 81
银藤	陆抑非 / 42	炮仗花	毕彰 / 82
碧桃	陆抑非 / 43	丝瓜	毕彰 / 83
香蕉茄子莲蓬、栀子花	陆抑非 / 44	虎头兰	毕彰 / 84
菖兰、墨玫瑰	陆抑非 / 45	刺桐	毕彰 / 85
玉簪花、绣球	田世光 / 46	萱花	毕彰 / 86
洋槐、晚香玉	田世光 / 47	昙花	毕彰 / 87
牡丹	刘菊清 / 48	南瓜花	毕彰 / 88
牡丹	喻继高 / 49	葡萄	毕彰 / 89
卷丹	杜曼华 / 50	梨花	蔡荣 / 90
紫荆	杜曼华 / 51	蚕豆花	蔡荣 / 91
芙蓉	杜曼华 / 52		

中国花鸟画白描精品集

花卉蔬果卷

毕彰 蔡荣 编著

浙江人民美术出版社

概述

在中国画中，以勾线为主来表现对象的作品，称之为白描。白描既是工笔重彩和工笔淡彩的底子，也是没骨画的底稿，更是一种独立的艺术表现形式，这有点类似素描与油画的关系。

白描有时兼带墨染以示物体阴阳向背和结构、体感、质感等。我们现在见到的古代白描花鸟画大多是带墨染的，如宋徽宗的《枇杷山鸟图》、南宋佚名的《百花图》卷、赵孟坚的《水仙图》卷等。而现当代的白描，一般是只勾勒而不带墨染了。

白描花鸟画的技法涉及到两方面的问题：一是起底稿的问题（个别水平极高的画家可以不借助底稿），二是如何勾染的问题。这两方面都很重要。一幅白描作品好不好，主要取决于这两方面是否过关。

白描的底稿来源于写生，这里的写生仅指铅笔写生，因铅笔写生容易刻画入微，这种形式是近代铅笔传入中国后才有的。古代没有铅笔，起稿的柳炭条不可能画得很细致，如宋人院体花鸟画能够画得那么细致，可以推测其稿子应该用极细的毛笔绘制的。根据黄公望《写山水诀》中所记载的：“皮袋内置描笔在内，或于好景处，见树有怪异，便当模写记之，分外有发生之意。”我们也可以知道古人习画也是有现场写生的，尽管画山水最重要的是依靠目识心记。有一句话叫“古人师谁”，古人除了师更古的人外，就是师造化了，也就是师法大自然，最主要的方法还是写生。上面提到的《百花图》卷和《水仙图》卷也是师造化的作品，那生动的造型、严谨的结构靠想象是想不出来的，必须仔细观察生活中千姿百态的动物、植物，才能有所领悟。

再来谈谈勾染的问题。勾染其实是勾勒和渲染的合称。就中国画而言，即是笔墨的问题，包括用笔的起收、转笔的顿挫、行笔的流畅、墨色的浓淡、干湿的转换等关系有机地组织在一起才行。一幅好的白描花鸟作品，也就是要通过不同的线条和相应的渲染把花鸟虫鱼的形象、质感、神采表现出来。对于初学者来说，容易犯的毛病主要有：线条粗细无变化、疏密关系平均等。针对这些问题可以看看本书所选的于非闇和其他几位先生的作品，会有所启发。总之，勾线是一项硬功夫，要下大力气、花时间多练才能过关。

白描所用的工具也就是工笔画所用的工具，以细笔为主，勾线用狼毫或紫毫笔，渲染用小楷羊毫或大、中、小白云等笔。用纸一般为熟纸、偏熟的纸或熟绢。现在市售的熟宣纸质量好的较少，用之前最好试用一下，以检查是否有漏矾的情况，若有则不能用。本书中所举的几幅宋代白描作品所用的纸并非现在的熟宣，而是纸质较紧的麻纸，因而渲染后富有独特的肌理效果，不感到平板。这种纸现已不可得，有条件的可以选择薄的生纸、皮纸或麻纸进行加工制作（具体方法可参考于非闇先生所著《我怎样画工笔花鸟画》一书第四章内容）。本书中所绘《并蒂莲》步骤图所用纸即是用皮纸加工而成的。至于墨，如

要渲染，最好是自己磨墨，磨出来的墨层次丰富，且托裱时不易“跑墨”渗化。

勾线和渲染是建立在有底稿的基础上的，不打好底稿，后面的勾勒渲染就无法进行，即使勾染了也会影响作品的效果。底稿来源于写生。

临摹是“临”和“摹”的合称，其实是有关联的两件事。“临”，是对着稿子自己用铅笔起稿后再勾线渲染；“摹”，是把临摹范本的作品的形象轮廓拷贝下来，然后再勾线渲染。相比之下，“临”更能锻炼造型能力和体会原作意图，当然花费的时间也会更多一些。

写生是一个专门的课题，作为白描写生作品，需要根据写生稿把表现物象的结构线条的来龙去脉画清楚，如还要染墨的，需要通过渲染把物象的各种关系、质感等表现得更为充分。本书中所选的大多为写生得来的白描作品，包括宋人的《百花图》卷。

勾线的用笔要根据不同对象的形体结构，用不同粗细、浓淡的线条去表现，花的花头、叶子、枝干应区别对待。如白花等淡色花的线条墨色就要与叶子的墨色拉开距离，不可太深，且线条一般也要比叶子的线条细一些，粗细变化不宜过大，以示其柔嫩的质感。叶的线条一般比花粗一些，墨色也浓重些。至于木本花卉的枝干，用墨可以干一些或略干一些，如太湿则不能表现粗糙不平的树皮纹理质感。

古人说“墨分五彩”，在白描渲染时要染出这种效果，而且一些重彩画法也往往以墨打底渲染，所以能否表现出对象的体感、质感和阴阳向背，在很大程度上取决于染墨的效果。根据色彩学原理，黑白两极之间可以分出200多个我们人的视觉可以分辨的色阶，所以我们运用的墨色浓淡也可以有许多种。渲染的方法有多种，主要有分染、统染、罩染等。分染、统染运用两支笔完成，一支蘸墨，一支蘸清水，先涂墨，再以清水染开。染色也是一样，从染的效果看，一般绢较易染匀。纸由于胶矾程度和天气燥湿情况不同，有时比较难于染匀，特别是夏天和秋天，在染面积稍大的部位时，可以在要染的部位稍微铺一层清水再染，便易于染匀了。

以上讲的是白描花鸟的一些基本内容，花与鸟的特征、结构和习性等，在画前最好能够有所了解。读者在临摹和写生时需要认真仔细地观察范本和对象，并参看相关动植物书籍的文字讲解和标本、图片，再行动笔。

本书在编辑过程中，得到了刘菊清、喻继高、陈修范、李有光、杜曼华、章培筠、徐家昌、谢振瓯、李欣、田添、肖红、肖冰、曹清、朱缨、高子尧等各位先生和女士的支持和帮助，在此谨表谢忱。

毕 彰 蔡 荣

2018年金秋于杭州

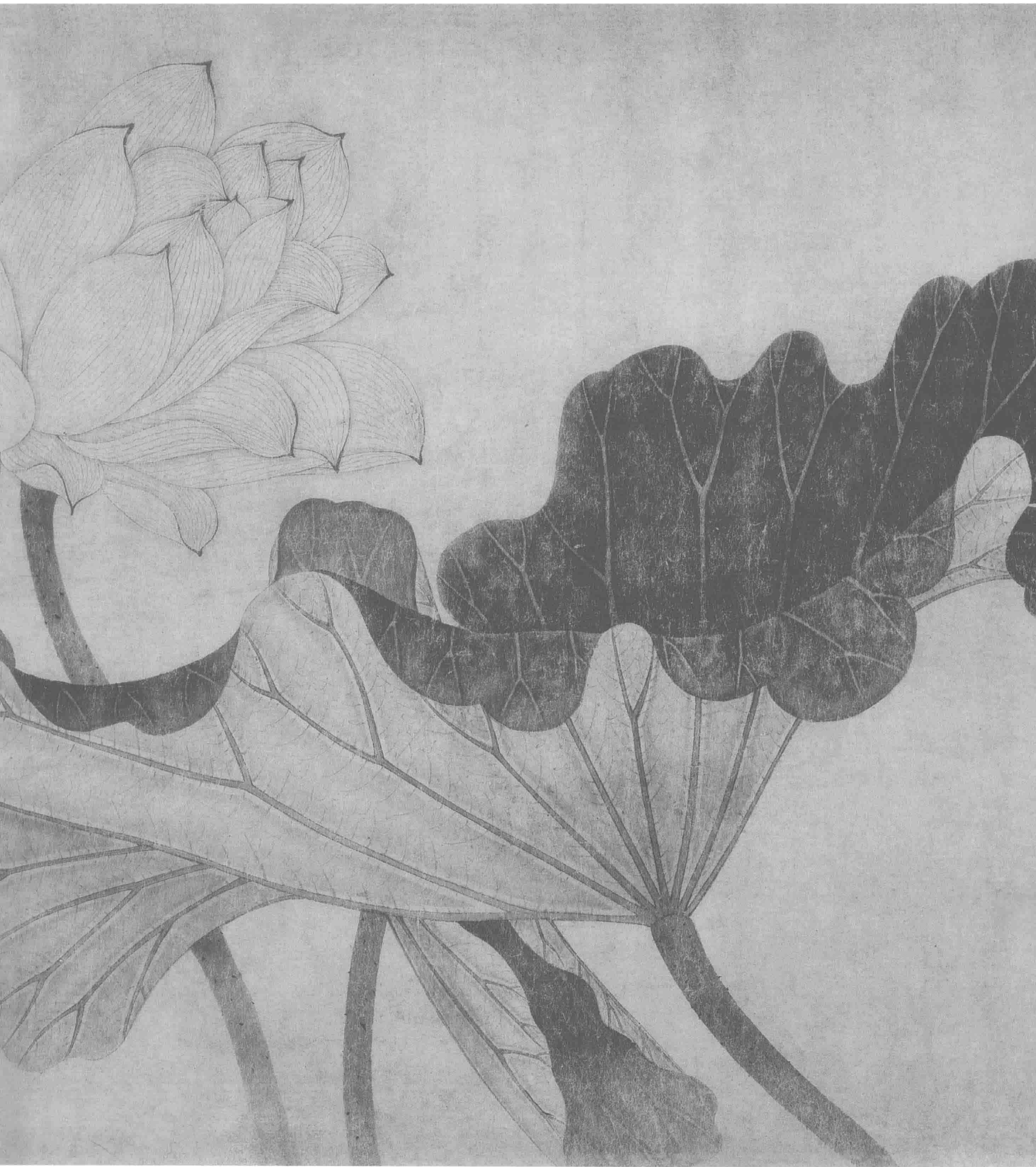
目 录

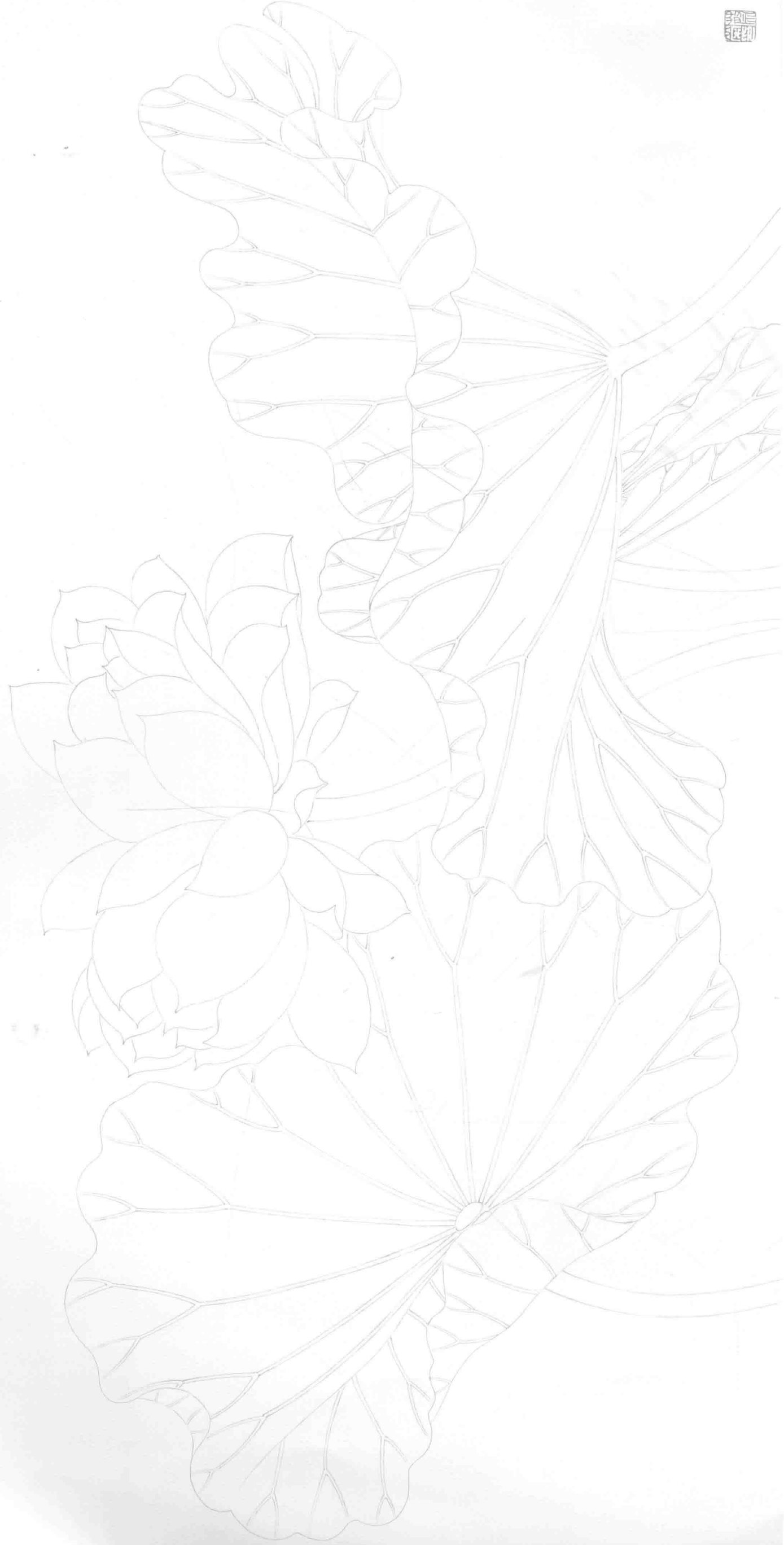
《百花图》卷局部——并蒂莲	南宋 佚名 / 6	柱顶红	杜曼华 / 53
《百花图》卷之并蒂莲临摹步骤图	/ 8	美人蕉	杜曼华 / 54
《百花图》卷局部——芙蓉白脸山雀	南宋 佚名 / 12	棣棠花	杜曼华 / 55
水仙图卷	南宋 赵孟坚 / 14	鸢尾	杜曼华 / 56
双钩竹（局部）	元 张逊 / 16	月季	杜曼华 / 57
兰花	于非闇 / 18	紫茉莉	杜曼华 / 58
牡丹	于非闇 / 19	紫竹兰	杜曼华 / 59
水仙	于非闇 / 20	虞美人	章培筠 / 60
水仙	于非闇 / 21	樱花	章培筠 / 61
迎春花	于非闇 / 22	菊花	章培筠 / 62
牡丹花、枝叶、老干	于非闇 / 23	蒲包	章培筠 / 63
美人蕉	于非闇 / 24	栀子花	章培筠 / 64
杜鹃花、荷花	于非闇 / 25	凌霄	章培筠 / 65
大丽花	于非闇 / 26	飞来凤	章培筠 / 66
兰花	于非闇 / 27	君子兰	章培筠 / 67
玉兰、辛夷	于非闇 / 28	蜀葵	章培筠 / 68
蔷薇双燕	陈之佛 / 29	玉玲珑（重瓣水仙）	章培筠 / 69
芙蓉双雀、樱花	陈之佛 / 30	垂丝海棠	徐家昌 / 70
榴花小鸟	陈之佛 / 31	芍药	徐家昌 / 71
秋葵	陈子奋 / 32	百合花	徐家昌 / 72
雁来红	陈子奋 / 33	鹤望兰	徐家昌 / 73
木桃	邓白 / 34	竹子	徐家昌 / 74
桂花	邓白 / 35	广玉兰	徐家昌 / 75
牡丹	邓白 / 36	睡莲	徐家昌 / 76
水仙	陆抑非 / 37	芙蓉	徐家昌 / 77
温州山茶	陆抑非 / 38	灯笼花	徐家昌 / 78
秋葵	陆抑非 / 39	野果	徐家昌 / 79
雁来红、鸡冠花	陆抑非 / 40	牵牛花	毕彰 / 80
变色海棠、金丝桃	陆抑非 / 41	荷花	毕彰 / 81
银藤	陆抑非 / 42	炮仗花	毕彰 / 82
碧桃	陆抑非 / 43	丝瓜	毕彰 / 83
香蕉茄子莲蓬、栀子花	陆抑非 / 44	虎头兰	毕彰 / 84
菖兰、墨玫瑰	陆抑非 / 45	刺桐	毕彰 / 85
玉簪花、绣球	田世光 / 46	萱花	毕彰 / 86
洋槐、晚香玉	田世光 / 47	昙花	毕彰 / 87
牡丹	刘菊清 / 48	南瓜花	毕彰 / 88
牡丹	喻继高 / 49	葡萄	毕彰 / 89
卷丹	杜曼华 / 50	梨花	蔡荣 / 90
紫荆	杜曼华 / 51	蚕豆花	蔡荣 / 91
芙蓉	杜曼华 / 52		

《百花图》卷局部——并蒂莲 南宋 佚名

此画为墨彩，先用浓淡墨细线勾勒，干后再用墨色层层渲染之。

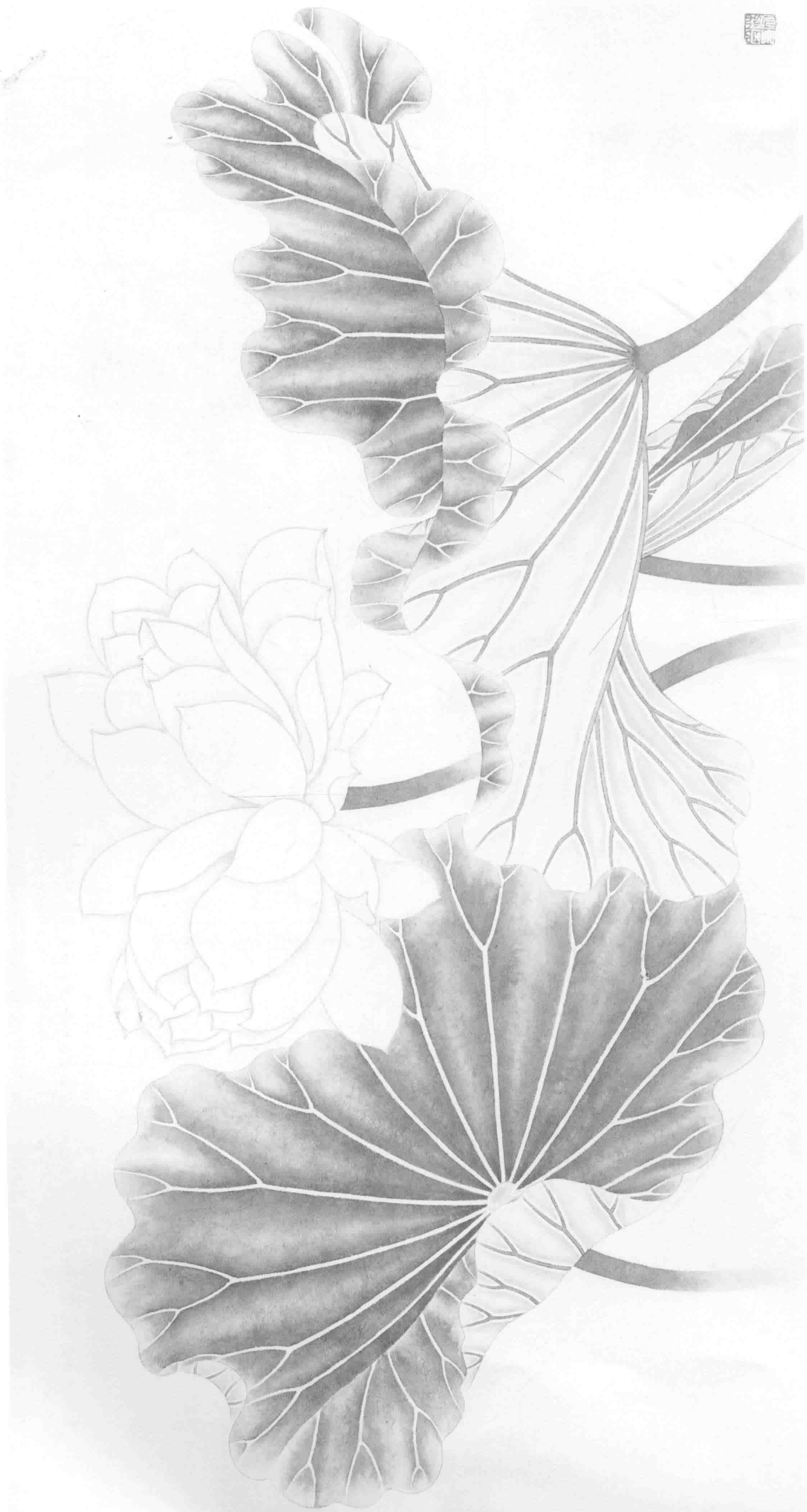

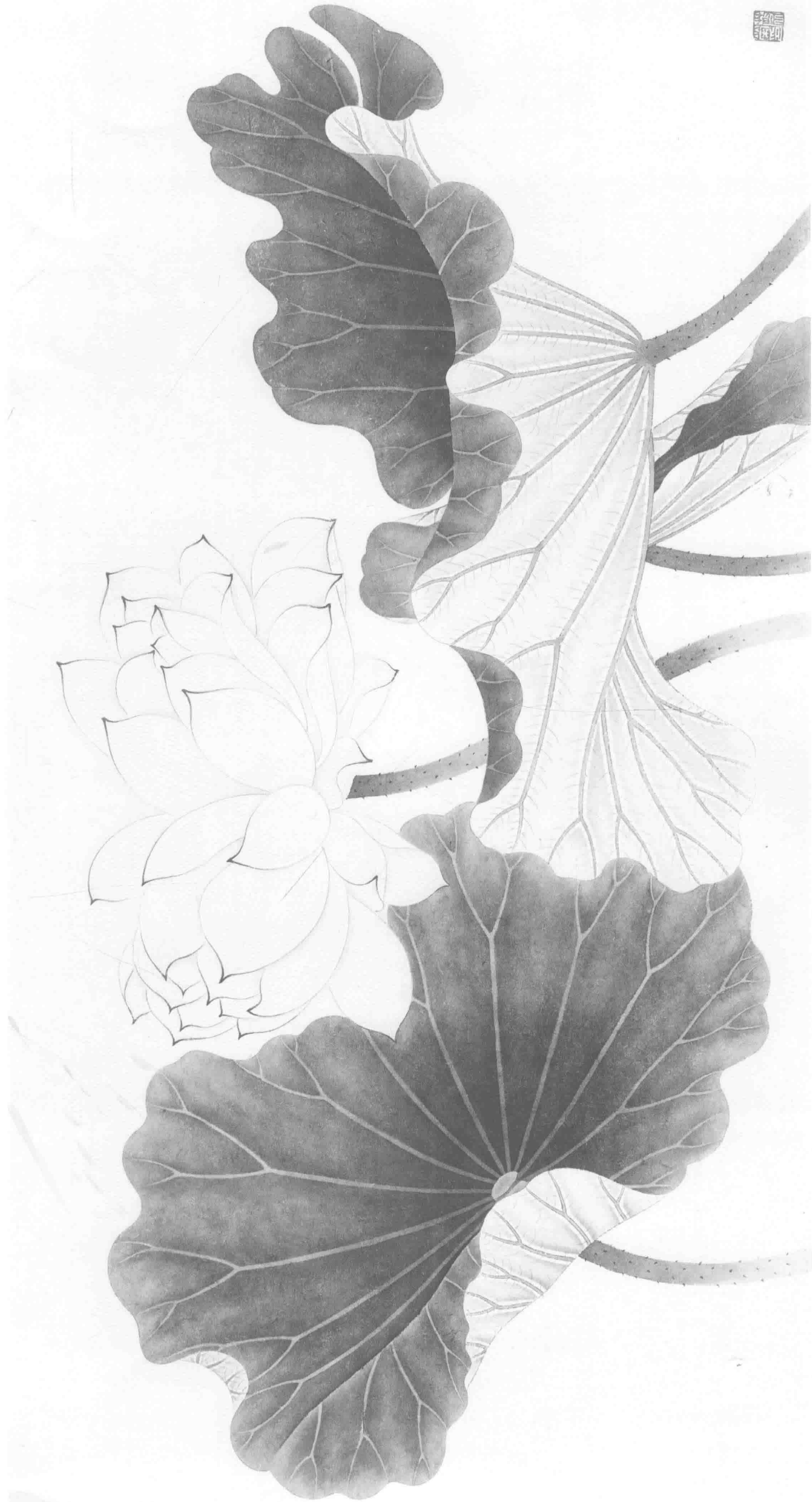
一、起稿。用铅笔在易擦耐改的白纸上起稿，力求造型准确。对于原作中一些结构不符合生长规律之处（如左边荷叶的柄的位置未生长到叶片中间），可以略做改动，毕竟临摹不同于复制。荷花花瓣的瓣脉为一曲一直，有把握的话在底稿上可以先不画，若无把握可画出直的瓣脉，S形瓣脉可不画，反叶的小支脉不需在稿子中画出。

二、勾线。原作所用纸为麻纸，此类纸现在已难找到，可找皮纸或麻纸刷以胶矾加工制成，或以熟宣纸替代。将正稿所用纸覆于底稿之上，边角固定。以淡墨细线勾花瓣轮廓，用再淡一点的墨勾花柄和叶柄，以中墨勾荷叶轮廓及叶脉。

三、渲染。1. 花瓣之间以极淡墨渲染出前后左右的关系，花的四周也需烘染，使整朵花突出。2. 以稍浓一些的墨依正面叶脉两边分染，至少染两遍。后一遍需在前一遍完全干透后进行，且面积要小于前一遍，视效果可再加染，这样才会有层次变化。3. 反面叶脉两边染以淡墨，至结束处渐虚淡，叶心以更淡之墨渲染。4. 花柄和叶柄从上至下由浓到淡渲染。

四、刻画完成。这一步包括：1. 勾花瓣：从瓣尖往瓣根渐至虚无，注意透视关系。2. 以浓一些的墨复勾、提醒花瓣瓣尖。

3. 正面叶空开叶心，整体向外统染（叶脉也染在内），面积不宜大，干透后叶面整体罩淡墨。以淡墨勾反叶细支脉，注意长短变化。

4. 浓墨点花柄和叶柄上的小刺，要短促而有力。这一步至关重要，画面出效果主要在这一步。

《百花图》卷局部——芙蓉白脸山雀 南宋 佚名

