

中国画白描

技法与实践研究

王彤玲 著

ZHONGGUOHUA BAIMIAO
JIFA YU SHIJIAN YANJIU

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

中国画白描技法 与实践研究

王彤玲 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

• 北京 •

内 容 提 要

白描是以线为表现手法的画法,也有略施淡墨渲染的。本书首先探讨了中国画的释义、中西绘画的空间比较,以及中国画视域下的白描艺术;接着阐述白描艺术的历史渊源及艺术特色,再分别从人物画、花鸟画的创作线、结构分析等层面分析其技法内容;最后探讨了白描人物画、白描花鸟画、白描虫鱼画的创作实践。全书力图做到内容新颖,文字顺畅,图文并茂,简单易学。

本书结构清晰,论述严谨,语言精炼而又通俗易懂,是一本值得学习研究的著作。

图书在版编目(CIP)数据

中国画白描技法与实践研究/王彤玲著. —北京:
中国水利水电出版社, 2018. 5
ISBN 978-7-5170-6514-2
I. ①中… II. ①王… 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 125084 号

书 名	中国画白描技法与实践研究 ZHONGGUOHUA BAIMIAO JIFA YU SHIJIAN YANJIU
作 者	王彤玲 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 D 座 100038) 网址:www. waterpub. com. cn E-mail:sales@waterpub. com. cn 电话:(010)68367658(营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话:(010)88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京亚吉飞数码科技有限公司
印 刷	三河市元兴印务有限公司
规 格	170mm×240mm 16 开本 16.75 印张 218 千字
版 次	2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 1 次印刷
印 数	0001—3000 册
定 价	81.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

白描是以线为表现手段的一种画法,也有略施淡墨渲染的。它是依靠线本身的粗细、长短、曲直方圆、轻重缓急、虚实疏密、顿挫刚柔、浓淡干湿等在造型上的生动运用和有机结合,来表现形体的质量感、体积感、动态感和空间感,区别于西方以色彩、明暗来表现物体的方法。同时,线条本身也具有一定的抽象审美效果。白描源于古代的“白画”,也是一门独立的艺术,是中国画的基础训练形式之一,对于训练国画家的造型能力是必不可少的一个过程。故白描既是工笔画的重要基础和手段,又具有独立的审美价值和美学功能。

随着现代文明的出现,中国的传统文化也融入到新的社会中来,用古老而又新颖的形式为人们呈现出自己独特的笔墨趣味和艺术魅力,展示了中华民族独有的历史渊源和文化特色,体现了中国人对人与自然、人与社会关系的思考 and 认识。同时,随着人们对国画艺术认识的加强,也促使更多的学者将目光转向对线描为重要载体的中国绘画的研究和思考中来。

当前,有很多学者怀揣热情,对中国白描技法与实践进行研究,有很多新颖的理论研究如雨后春笋一般,充实了白描研究的宝库。基于此,作者将目光集中于对我国线描研究上来,撰写了这本《中国画白描技法与实践研究》。

纵观本书,作者在撰写过程中注意突出下列特点:首先,本书内容翔实,书中对各类知识的论述详细、严谨;其次,本书的理论语言逻辑清晰,在保留了白描专业化语言基础上,对逻辑进行合理梳理;最后,本书的结构布局合理,从白描艺术的渊源及艺术特色开始论述,逐渐展开,有针对性地论述了各画种的技法与实践。

本书在撰写过程中参考和借鉴了众多专家学者的论文和著作,在此对这些专家们一并表示诚挚的谢意。作者在撰写过程中,虽极力丰富本书内容,力求著作的完美无瑕,但仍难免存在井蛙之见,诚望有识之士不吝指教,不当之处,恳请同仁指正。

作 者

2018 年 3 月

目 录

前言

第一章 中国传统绘画概述	1
第一节 中国画释义	1
第二节 中国画基本分科种类	42
第三节 中国画中白描的基本知识	48
第二章 白描画的演变与技法特色	50
第一节 历史悠久的白画	50
第二节 白描的技法特色	51
第三章 白描人物画技法	75
第一节 白描人物画的用线	75
第二节 白描传统的“十八描”	75
第三节 人物白描基本要素技法	89
第四节 衣纹的服饰技法与男女全身像技法	113
第四章 白描花鸟画的技法	127
第一节 白描花鸟结构与基本画法	127
第二节 梅兰竹菊的白描技法	158
第三节 草虫的白描技法	169
第四节 禽鸟的白描技法	177
第五章 白描画的创作实践	181
第一节 白描花鸟创作实践	181

第二节 白描虫鱼创作实践	201
第三节 白描人物创作实践	238
参考文献	260

第一章 中国传统绘画概述

白描是中国画的传统技法之一。它是用单纯的墨线勾勒形象而不加任何色彩的画法,由古代“白画”发展而来,也是中国画中唯一一种完全用线条来表现物象的画法,所以又被称为“单线平涂”法。此外,白描还是一种文学表现技法。通常在中国画中,人物、花卉、鸟兽等都可通过这种绘制手法来表现,但多数被用在人物和花卉的表现上。白描是以“气韵生动”为最高境界的,有着丰富的表现力,所以历来都为中国画家所重视。

第一节 中国画释义

国画在古代并无固定称谓,一般称为丹青,现在又叫中国画,是用毛笔蘸水、墨或颜料在宣纸、绢帛上绘制图案的画种。国画历史悠久,为我国的国粹之一。它具有自己独特的笔墨趣味和艺术魅力,展示了中华民族独有的历史渊源和文化特色,体现了中国人对人与自然、人与社会关系的思考 and 认识。经过几千年的发展,国画这门古老的艺术形式既未风干,也未脆折,反而呈现出一派名家辈出、流派纷呈的繁荣局面,并渐渐走向国门,在国际上的知名度越来越大。

一、中国画概述

中国的绘画艺术有一个漫长的发展过程,它自新石器时代就已开始。历经几千年的发展,最终形成了“气韵生动”“以形写神”

“形神兼备”“似与不似之间”的中国画艺术。中国古代绘画称为水墨或丹青,近代以来由于西方绘画传入,才更名为“国画”。

(一) 国画的工具

1. 笔

中国画的画笔以毛笔为主。毛笔是中国特有的一种书写和绘画工具。

(1) 毛笔的种类

毛笔分为羊毫、狼毫和兼毫。羊毫材料选自羊毛,质地柔软,吸水量大,一般适用于渲染颜色和画大块面墨色。羊毫笔可细分为白云笔(图 1-1)、提笔(图 1-2)、抓笔(图 1-3)等。

图 1-1 白云笔

图 1-2 提笔

图 1-3 抓笔

狼毫笔材料选自黄鼠狼尾毛,质地坚硬,弹性较强,笔锋尖细,吸水性差,适用于勾线和刻画物体细部,狼毫笔可细分为大小狼毫笔、衣纹笔(图 1-4)、兰竹笔(图 1-5)等。

图 1-4 衣纹笔

图 1-5 兰竹笔

兼毫笔是由羊毛和狼毫混合制成,一般外层为羊毫,中间笔锋处杂以少许狼毫,兼有软硬笔的特点。七紫三羊笔(图 1-6)就是兼毫笔的一种。

此外,毛笔还有长锋,短锋,大、中、小号之分,初学者一般购买大、中、小白云笔以及提笔、衣纹笔等即可开始作画。

图 1-6 七紫三羊笔

(2) 毛笔的选购

好的毛笔有四项指标,在选购时,可特别注意,以便选择出自己满意的毛笔。

1)“尖”,它是指笔锋无论如何写画都能保持尖而挺的特点。

2)“圆”,它是指在购买毛笔时让笔头正对自己的眼睛,看笔根部位是否圆满,圆满则为好笔,瘪而不饱满则为次笔。

3)“齐”,它是指新笔用温水泡开,用手指挤去水分,将笔头捋平整,看笔锋是否齐整,齐为上品,不齐为下品。羊毫的笔锋处,半透明状的越长,则毛笔的质量越高。

4)“健”,主要指毛笔的弹性指标,将毛笔湿水后,无论如何提按,笔锋很快恢复原状,有很好的弹性即为上品。

2. 墨

过去中国画用墨皆为固体墨锭(图 1-7),用时加水在砚台上研磨成汁即可使用。固体墨锭一般分为松烟墨、油烟墨和漆烟墨三种。松烟墨色泽黑而不亮,适用于写字;油烟墨黑而光亮,层次明显,凝集力、附着力强,适用于作画;漆烟墨色泽更黑更亮,是墨之上品,但价格昂贵,不易购买。

由于固体墨使用工序复杂,不方便,因此现在市场上有瓶装墨汁,较好者有中华墨汁(图 1-8)和一得阁墨汁(图 1-9)两种,中华墨汁有油烟墨之功效,而一得阁墨汁有松烟墨之功效,各有千秋,画家可根据自己的喜好进行选择。

图 1-7 固体墨锭

图 1-8 中华墨汁

图 1-9 一得阁墨汁

3. 纸

宣纸是中国画专用画纸(图 1-10),以安徽泾县所产质地最优,分生宣纸和熟宣纸两种。生宣纸吸水性强,易渗化,墨色附着力强,落笔后不得涂改,适宜画写意画,如玉版宣、棉连宣和净皮宣等。熟宣纸是在生宣纸的基础上,经胶矾水加工制成,不吸水,易于反复渲染,因此多用这种纸画工笔画,如云母宣、冰雪宣等。

4. 砚

砚的功能主要是研墨和盛墨(图 1-11)。以广东产端砚和安

徽产歙砚品质最优,质地坚实细润,易发墨,存墨时间长,且墨色不易变质。初学者如用墨汁,则可随意找几个碟子即可代用。

图 1-10 宣纸的制作

图 1-11 砚的各种样式

有的砚在制作时也会在旁边制作出栩栩如生的动物雕刻,以作装饰(图 1-12)。

图 1-12 砚饰

5. 颜料

中国画颜料主要有矿物质和植物质两种。矿物质颜料从某些矿石中提炼而成,如锌白、石青、石绿、朱砂等。这一类颜料具有较强的覆盖力,质地不透明,工笔重彩画多用之。植物质颜料是从一些植物中提取,质地透明,写意画和工笔淡彩画多用之,如花青、藤黄、胭脂等色。目前市场上大多出售的是盒装膏体的锡管颜料(图 1-13),使用方便,价格便宜,初学者可选用。

图 1-13 锡管颜料

6. 毛毡

画写意画时,因生宣纸吸水性强,很容易将墨色渗透桌面使得画面水墨难以控制。因此,往往要在纸下垫一层毛毡(图 1-14)。目前市场上出售的毛毡规格有两种,即 100 厘米×100 厘米、100 厘米×200 厘米,初学者可根据作画尺幅大小进行选购。毛毡在不使用时应当叠好,并放入一些樟脑球,以免虫蛀。

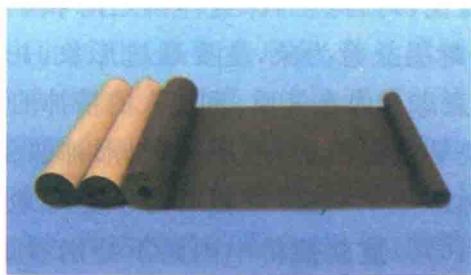

图 1-14 毛毡

7. 笔洗

作画时洗涮毛笔的盛水体称为笔洗(图 1-15)。笔洗一般准备两个,一个用于涮笔,另一个用于盛调色的清水,多为浅盆形瓷质品,初学者也可用大口径罐头瓶代替,既经济又方便。

图 1-15 笔洗

(二) 国画审美

1. 重在写意

“写意”不是简单地描绘含混不清的图像,而是指画家对民族、对社会、对时代、对自然的深邃体察之总和。它是一种意识、一种精神,借助笔墨立意为象,主要通过形象,并超越形象之外,表现人的情感、意志和内在气质,重视人的精神的直接抒发。

中国画家很早就提出了“以形写神、形神兼备”的原则,也很早就知晓了“形似”并不一定“神似”,为了更好地传神,形的表现可以灵活(图 1-16)。这就使得中国画不特别看重形象的视觉真实,不执着于事物的自然属性,如比例、透视、结构、光影等,而是

缘物寄情,借以表达人的意念。

图 1-16 齐白石《虾》

中国花鸟画常画梅兰竹菊,借以抒发作者的高尚情怀。画家表现兰竹之高洁,梅菊之抗严寒、傲霜雪,目的是借花喻人,故谓之“四君子画”。中国画家巧妙地运用了比、喻、兴、借等手法,去表现自然和人类感情的推移。这种结合如此贴切,真是“物我交融”,使人—社会—自然成为不可分割的整体,其思想内涵和审美价值远远超出了花和鸟的自然形象本身。

2. 借助线条

中国画的表现手法是以线为主的笔墨,它的物质材料是毛笔、水墨和宣纸,“书画同源”是它的艺术特点。

线条在中国画中,比在西方绘画中发展得更加淋漓尽致。虽然西方有些画家,也利用线条塑造形象,传达感情,但他们更侧重于表现形象的质感、量感、空间感。传统西画的线条,从属于表现的对象,离开了所要表现的形体、结构、明暗等具体内容,线条自身没有独立存在的价值。在中国画中,线条的作用远远超出了塑造形体的要求,成为表达作者的意念、思想、感情的手段,这同中国画以表意为特质是分不开的(图 1-17、图 1-18)。

图 1-17 蒋兆和《杜甫像》

图 1-18 蒋兆和《流民图》(局部)

3. 以程式为主

中国画的意境创造必须经过反复的、高度的艺术加工,要求作者苦心经营、呕心沥血、匠心独运,谓之高度意匠。意匠的手段有很多,如丰富的想象、异乎寻常的夸张、大胆的剪裁、高度的程式化。

相对于西画而言,中国画对程式的运用远远超过西画,成为中国画的一个重要特征。中国画中,画面的构成、线条的运用、形象的创造、色彩的配置,都有一定的程式(图 1-19、图 1-20)。这是