

白描技法

李建平 著

北京燕山出版社

白描技法

李建平 著

北京燕山出版社

图书在版编目(CIP)数据

白描技法/李建平著.-北京:北京燕山出版社,1996.1
ISBN 7-5402-0688-8

I. 白… I. 李… III. 素描-技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 04845 号

北京燕山出版社出版发行
北京市东城区府学胡同 36 号 100007
新华书店经销

北京昌平三工印刷厂印刷
787×1092 毫米 16 开本 印张 8.25 34 千字
1996 年 3 月第 1 版 1996 年 3 月北京第 1 次印刷
定价:16.00 元

献给读者的话

白描是学习绘画美术、掌握平面造型艺术的一种基本功，也是绘画美术的一种表现形式。

去年曾碰到李燕先生，他的父亲李苦蝉老先生与我的恩师巩子英先生生前是好友。李燕先生在学习中国绘画中，一直重视和提倡画白描。他的新作《易经画传》就是采用白描手法。他认为，白描不仅是学习平面造型艺术的基本功，也是一种完美的表现形式。过去，在艺术院校都有严格的线描练习，都很重视白描技法训练。

我自幼喜欢绘画，启蒙是从前人的白描作品开始的。以后，有条件专门学习绘画美术，又做了一段时间的美术教师，进一步知道了中国用线条造型的历史十分悠久，积累相当丰富，成就灿烂辉煌。当你有机会步入北京故宫博物院绘画馆，你会发现，仅此一处就有着临摹不完的优秀作品。如果你能潜心收集这方面的书籍，你会更深刻感到，中国的帛画、绢画、纸画、壁画中，都是线条的美感组成连绵不断的流畅、跳动的美术长河，你可汲取相当丰富的美术知识和修养。

扎根在中国文化土壤上的美术爱好者，不管你从事何种工作，都有必要了解自己本土的艺术源流。当你了解了中国人用线条书写文字、进行艺术造型的历史后，你再学习中国画，以及西洋绘画都会感到受益匪浅。

初学美术的爱好者，当你要步入美术的知识海洋的时候，希望你能多看前人的优秀白描作品，然后潜心去研究它，临摹它，再多去写生，多去名山大川，多去创作，你就一定能使自己在美术领域里成熟起来。

目 录

一、什么是白描	(1)
二、白描形成与线条审美	(2)
三、白描工具	(25)
四、线描技法	(27)
五、白描临摹	(53)
六、人物白描	(59)
七、肖像白描	(71)
八、时装白描	(84)
九、花鸟白描	(94)
十、山水白描	(106)

什么是白描

白描是学习造型艺术的基础之一。掌握白描技法是绘制中国画的基础。

白描是运用线条在平面上进行艺术造型。对此，中国绘画对此有很深的积累，有很高的成就，也有独特的审美。白描与素描不同，素描在平面进行造型过程中，注重的是物体（描述对象）的明暗关系，即使使用线条，目的仍是表现物体的明暗关系；白描则不同，它在平面进行造型过程中，注重的是物体（描述对象）的结构关系，是用不同的线条准确地勾勒出描述对象的形体、神态、质感、特征等。

中国历代书画名家对白描都有论述，现将有关论述归纳如下：白描是中国画的独特表现方法，是学习中国画的基本功，故有称是“中国画的素描”。白描是用墨线勾勒轮廓，不着颜色，也不加渲染的画法，俗称单线勾勒，多用于绘画人物、花卉。线描是中国画的基本造型手段，用笔与书法相通，讲究虚实张弛，富于节奏变化。白描有很强的表现力，同时又别具风采，成为我国绘画中一种独立的艺术形式。

在有关白描定义的讨论中，在运用线条造型和不着颜色上是比较一致的看法。中国绘画美术中的白描讲究线条的起伏、变化，尤其是在传统人物衣纹描述上，线条的运用就更加讲究了。在人类社会进入现代化建设的今天，各种实用美术、应用美术都需要或涉及白描，特别是表现物体的形状、结构的白描画法。笔者认为，一切用线造型，不施颜色和明暗的绘画，不论是用什么样的工具，都应视为白描。

一一 白描形成与线条审美

白描是中国绘画美术中的一个术语，也是一种塑造物体形状、结构的表現方法。白描依赖线条，用线条造型是中国传统绘画技法。运用线条的不同使线条造型又呈现技法种种，不同的线条变化又形成不同风格的白描。

白描和运用线条的历史十分悠久。从现有文献和考古发掘来看，运用线条表现物体在先，白描形成在后。运用线条造型的历史可以上溯到原始社会。在我国河南省浚池县仰韶村出土的仰韶文化的彩色陶器上，已经有了手工绘制的纹样和图案，这里面已经使用了线条。值得美术爱好者注意的是在青海省大通县上孙家寨新石器时代墓葬中出土的舞蹈纹彩陶盆内，绘制有三组舞蹈人物，构思十分巧妙，当盆内注入清水后，随着水纹波动，绘制的舞蹈者也会有舞动的感觉（见图1），真实写照了原始人的生活。绘制的舞蹈者手、脚以及彩陶盆纹样，均用线条表示。另一个例证是陕西省西安市郊半坡村出土的半坡文化彩陶上，绘制有人头像和人面鱼纹图案，绘制者巧妙地运用线条表现了鱼纹和人像，记录了原始社会人们的丰富想象（见图2）。

我们现在能够看到的早期帛画上也展示了线条的运用。早期帛画《龙凤人物帛画》（见图3）是战国时期楚文化的遗存，帛画中的女性细腰、宽袖。画面中的人物，龙飞、凤舞的图案都表现了古人运用线条的技巧。汉代的帛画趋于完整和细腻，更加丰富地记载了那个时代的信息，从而也深深打上了那个时代的烙印。湖南省长沙市

马王堆一号汉墓出土的彩绘帛画，呈“T”形，画的内容分上、中、下三段，上段画的是古代神话传说中的人物，中段画的是墓主人，下段画的是一个立在双鱼上的巨人。其中中段墓主人刻画十分完整（见图4），尤其是人物衣纹的线条运用也显得流畅和有一定的规则。

据考古专家们认定，最晚在春秋战国时期，我国已经使用了毛笔和墨。毛笔和墨的使用，丰富了人们对线条的进一步运用。汉代蔡伦造纸是中国人的四大发明之一。纸的出现对我国书法、绘画又提供了新的施展天地，到三国二晋南北朝时期，我国绘画有了长足的发展。

三国时期吴国的画家曹不兴，擅长画佛像。据传，一次他在屏风上作画，不小心溅上墨点，他灵机一动，顺势画成苍蝇，别人初看时，还真以为是落了苍蝇，要用手去赶苍蝇，反映出画家精巧的绘画技法。

东晋画家顾恺之，出身官宦人家，诗、书、赋、画都很擅长，尤其擅长绘制人物画。他绘制的《女史箴图》就是描述他身边的贵族妇女生活。这幅画原作因历史久远，我们已经看不见了，保留下来的作品据专家们认定是隋代和宋代的两个摹本。隋代摹本现藏英国伦敦大不列颠博物馆，宋代摹本现藏北京故宫博物院。从他的绘画中可以看出，这一时期的人物画在线条运用上更加细腻、成熟，线条有连绵不断、悠缓自然、匀和舒适的特点（参见图5）。

北朝的画家曹仲达，在中国美术史线条造型上很有名。他绘制人物画时注意人的体态变化，勾勒衣纹时紧随人丰满的体态，如同人从水中走出时衣纹紧贴身体一样。他的线条运用被后人誉为“曹家样”，有“曹衣出水”之称。（参见图25）

唐代是中国人物绘画的高峰时期，也是中国绘画美术发展的全盛时代。这一时期，山水画从过去主要作为人物画的衬景也独立出来，成为一个画科，还出现了专门擅长画花鸟的画家，画马、画牛的画家以及画猫、画龙的画家，等等。

在线条运用上，唐代人物画仍占有突出成就。唐初的画家阎立本，擅长画人物肖像和政治题材的人物画。他绘制的《步辇图》（摹本现藏北京故宫博物院）是公元641年唐太宗接受藏王松赞干布提出联姻要求，接见使者禄东赞时的场景。画面“主像大、从者小”的构图和人物安排对后来人物画构图影响很大。他的线条运用工整、流畅、严谨，是唐代正统画风的体现。他的代表作品还有《历代帝王图》等。

唐代人物画享誉盛名的是吴道子，不仅有“画圣”之称，还是中国白描画的先驱。他自幼喜欢绘画，尤其擅长画佛教、道教题材的人物画。在线条运用方面，

他早年承袭的是六朝的画法，即细腻的线描，古人分类中称为“铁线描”^①（参见图 26）；中年以后，他行笔放纵，脱俗创新，变顾恺之等人的传统“铁线描”为“兰叶描”^②。他的代表作品有《天王送子图》（参见图 6）、《地狱变相图》等。现存的绘画作品经专家认定，是宋代的摹本，但仍能看出他的画风。吴道子的佛像造型也有特点，后人称为“吴家样”（参见图 7），他的线条运用因为有运动感，紧、劲、飘、举，被后人称为“吴带当风”。

中国人物画的线描是有相当成就的，到吴道子的绘画风格出现后，可以说是中国人运用线条造型的一个里程碑。吴道子特别重视线条的变化和力量，其运用线条已经到了不需重色渲染的地步。由此，他的一些作品“于焦墨痕中”可“略施薄彩”，即用较浓的墨线勾勒出人物，然后薄薄的施以颜色。这种画法后人称之为“淡彩白描”。

唐代在运用线条造型上有成就的画家还有张萱和周昉。张萱绘制的《捣练图》和《虢国夫人游春图》（现存为宋代摹本），前者表现了唐代妇女制作丝绢的劳动情景，后者是描写贵族妇女悠闲、富贵的生活。周昉承袭了张萱的画风，他绘制的《簪花仕女图》和《纨扇仕女图》描写的都是唐代贵族妇女的生活和形象（参见图 8）。在人物造型上，他们的审美与战国时期楚国追求的女性细腰已经大不相同了。这一时期的仕女追求的是体态健康、面相丰满。人物面部要曲眉丰颊，脸庞圆润，云髻高耸。衣纹刻画上，力求线条洒脱飘逸，劲挺流畅（参见图 9）。

唐代山水画家代表者首推李思训，他承袭了隋代画家展子虔^③的山水画法，而且有创新。他的山水画运用线条细密精致，用色金碧辉煌，开创了中国青绿山水画和界画的先河。

中国花鸟画独立分科一般认定在唐末到五代时期。这一时期的代表性画家是徐熙与黄筌。徐熙是南唐人，经常留连在山林园圃之中，对花鸟、昆虫、蔬菜、野竹、汀花多有描绘和写生。他画花鸟画时，先用毛笔勾勒出物体的形态，然后略施颜色。这种以线条造型为主，设色为辅的技法，对以后工笔花鸟画、白描花卉的画法都奠定了基础。他的画法被后人称为“徐体”。黄筌是西蜀画家，长期生活在宫廷画院之中。他的花鸟画以富丽、工巧著称。他的画法是先用极细而又不太浓的墨线勾勒出物体的轮廓，然后渲染、填色，他的画法为以后花鸟画的“没骨法”、“双钩法”奠定了基础。

① 铁线描为中国传统线描技法之一，其线条粗细一致，比较工整、细腻、流畅，是唐以前人物画的主要线描方法。

② 兰叶描，其线条有粗细变化，线条运用如画兰草，转折处自然、生动，内含力量。

③ 展子虔为隋代画家，现存绘画作品有《游春图》，是我国目前保存下来的最古老的卷轴山水画。

宋代，中国绘画美术进入又一个全盛时期。做为人物画家的代表，李公麟有杰出的贡献。他是一位具有多才多艺的画家，一生中创作的作品非常多。在人物画创作领域，他不仅学习、借鉴了吴道子的画法，还进一步发展了吴道子的“焦墨薄彩”画法，创造了白描画法。他的白描画法，不施颜色，脱离丹青，只用轻毫淡墨，以简洁、明快、内含力量、优美舒展的线条创作人物。如传为他的代表作品《维摩诘演教图》，以其素雅的白描手法，把一位超脱人间世俗的维摩刻画得栩栩如生，出神入境（参见图 10）。他的白描画法是中国人物画以线条造型进入到高雅境地的标志，也是中国古代画家运用线条步入成熟的展示。自李公麟开创白描画法以后，白描画法影响了元、明、清乃至近代一批文人画家（参见图 11），并在花卉、梅兰竹菊、山水等画科中也出现了追求高雅的白描画风，在民间白描也成为普通百姓喜闻乐见的一种艺术形式。

李公麟现存作品还有《临韦偃牧放图》（藏于北京故宫博物院）、《免胄图》（藏于台湾）、《五马图》（藏于日本）、《九歌图》等。

武宗元也是宋代画人物画的大家。现存的《八十七神仙卷》据传就是他的稿本。这幅画描绘的是道教帝君前往朝拜元始天尊的队仗行列。这幅画在人物衣纹的线条运用上很有气势，也很有特色。画面上的线条流利秀长，连绵不断，表现出作者在线条运用上有着深厚功底和娴熟技巧。这幅画被徐悲鸿先生收藏后，极受艺术院校重视，已成为当代一些艺术院校学生学习中国画，特别是学习中国人物画运用线条必临摹作品之一。

南宋画家中有四大家，即李唐、刘松年、马远、夏珪。其中马远不仅擅长画山水，也画人物画。他的山水画构图由小见大，史称“马一角”，用线也很有特色，往往是以雄奇简练的笔法，水墨苍劲的大斧劈皴来描写江南的景色。他的山水画作品有《踏歌图》、《寒江独钓图》等。受山水画的影响，他的人物画用线简练、生动（见图 12）。

南宋擅长人物白描的画家还有梁楷，他的线条运用以简笔著称。他画人物时，往往寥寥几笔，就将人物的主要性格、特征生动地勾勒出来。他的线描方法，为传统线描技法中的“意笔法”奠定了基础，也对明清写意画的发展产生了影响。他的代表作品有《李白行吟图》。

元代画家众多，有名气的大家也不少，但在人物线描上，永乐宫壁画非常有气势。永乐宫壁画原在山西省永济县永乐镇，是道教的场所，解放后迁到芮城县龙泉村五龙庙附近。在永乐宫无极殿、三清殿、纯阳殿、重阳殿内均有壁画，但以三清殿壁画最著称。壁画题材为《朝元图》，绘制人物 280 余人，人物形象富有变化，表情生动、庄严肃穆，绘画技法娴熟，尤其是线条运用很有气势。后人评

价永乐宫壁画线条特点是：奔放、流畅、内含力量，圆浑刚劲（参见图 13）。

元代画家中王绎不仅擅长刻画人物，还著有《写像秘诀》。他的作品《杨竹西小像》用墨不多，但线条清晰、雅洁，代表了元代人物画的特点（见图 14）。

元代画家张渥擅长人物白描，他绘制的《九歌图》是同类作品中人物造型、线条运用的佳品。他的线描特点如行云流水，刚劲飘逸。

明代在线条运用上呈现多姿多彩的风格，著名画家也很多。但从线条造型和白描技法上考察，明代的木刻版画艺术最值得关注。木刻版画始于隋唐，主要应用在佛教经卷上。到明代，由于小说等书籍的丰富，木刻版画广泛应用于文化艺术领域和民间百姓之中。而且一些木刻版画原型均出于绘画大家的白描之手。如陈洪绶，号老莲，是明末著名画家，他创作的《水浒叶子》、《博古叶子》、《离骚》、《西厢记》等绣像插图就是突出代表。陈洪绶的线条运用特点是清秀、古朴，内含力量（见图 15）。明代为木刻版画作画的还有唐寅（字伯虎）、仇英（字实父，号十洲）等，前者为《西厢记》画过木刻插图，后者为《列女传》木刻插图起过稿。

明末崇祯年间刻印刊行的《天下名山胜概记》一书的插图也是白描山水画中佳品。这批名山画页约有 50 余幅，表现的都是中国名山大川的胜景，所用线条浑厚古朴，线条清晰，展示了古代白描山水画的突出成就。这本书 1958 年曾由上海人民美术出版社出版，1973 年上海人民出版社再版，书名为《明刊名山图版画集》。

明代另两部值得美术爱好者参考的书是《十竹斋书画谱》和《十竹斋笺谱》，前者是画谱，可供自学参考，后者为画集，收集古人绘制的画约 289 幅，可供学习白描者参考。因主持编辑的人是胡正言，他的书斋称“十竹斋”，书由此得名。

北京法海寺壁画是明代杰出的线描绘画。法海寺内大雄宝殿四面墙上均有绘画，主题是《帝释梵天图》，人物和衬景均采用沥粉贴金的画法，所用线条凸出平面，线条特点是工细严谨，修长流畅，是了解明代线描人物画的极佳去处。法海寺位于北京西南石景山区模式口。

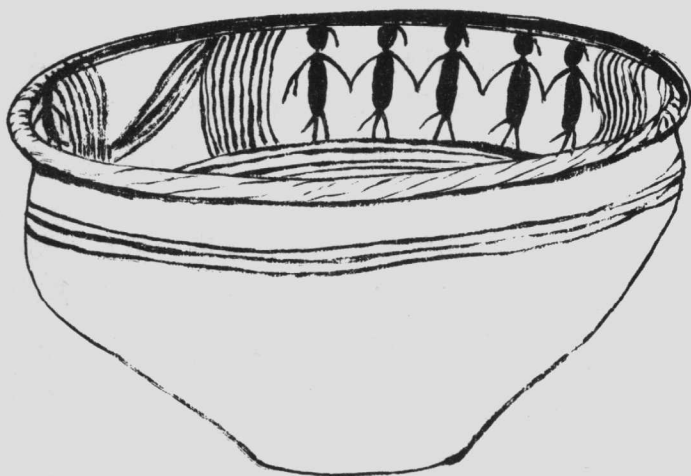
清代运用线条造型的画家为数也不少，而且流派、风格差异更大。其特点是更突出个性，更具有创造性。绘画题材、范围也更加广阔。如著名画家任颐（字伯年）擅长人物画、花鸟画。他的人物画继承了陈洪绶的线描方法，又有自己的特点。他刻画人物时主张“白描传神”，用线条随人物需要繁简，笔下既有文人贵族，也有贫民百姓（见图 16）。

明清之际绘画题材中多“才子佳人”，明代画佳人（仕女）的高手有唐寅等，清代擅长画仕女的画家也人数众多，如改琦绘制的《红楼梦图咏》，代表了清代仕

女审美的特点（见图 17）。清代的《晚笑堂画传》也是白描画法。书中“元才子”的造型也很有特色（见图 18）。

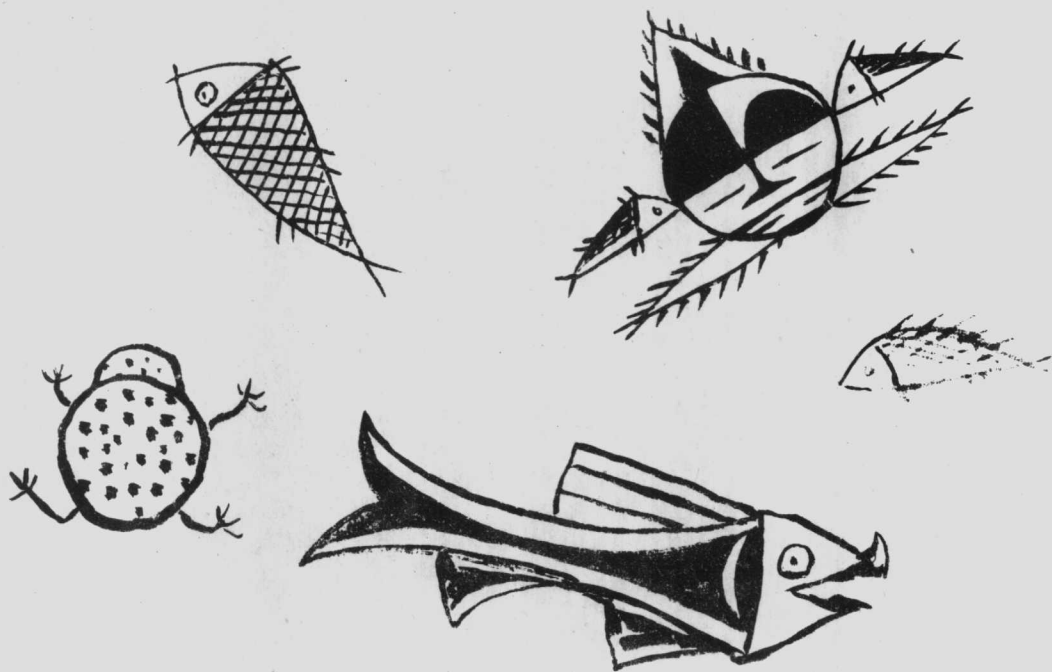
清代的界画也很有成就。擅长运用工细线条画山水、建筑的袁江、袁耀，把从唐宋兴起的界画继承和发展下来，并取得突出成就。他们绘制的山石、树木、宫殿、楼台用线极讲究，线条工整细腻，注重建筑物的结构刻画，而且画面很有气势。

清代刻印而成的《芥子园画传》也是初学白描的参考书。该书分山水、人物、梅兰竹菊、翎毛花卉四个部分，系统介绍了传统绘画技法。因该书初集是在清代南京李渔的别墅“芥子园”刻印而成，书由此得名。

白描摹稿(青海大通县出土彩陶) 图 1

白描摹稿(西安半坡村出土彩陶图案) 图 2

白描摹稿(战国·《龙凤人物帛画》) 图3

白描摹稿(汉墓帛画中人物) 图 4

白描摹稿(传晋·顾凯之《女史箴图·修容》)

图 5

白描摹稿(传唐·吴道子《天王送子图》) 图6