

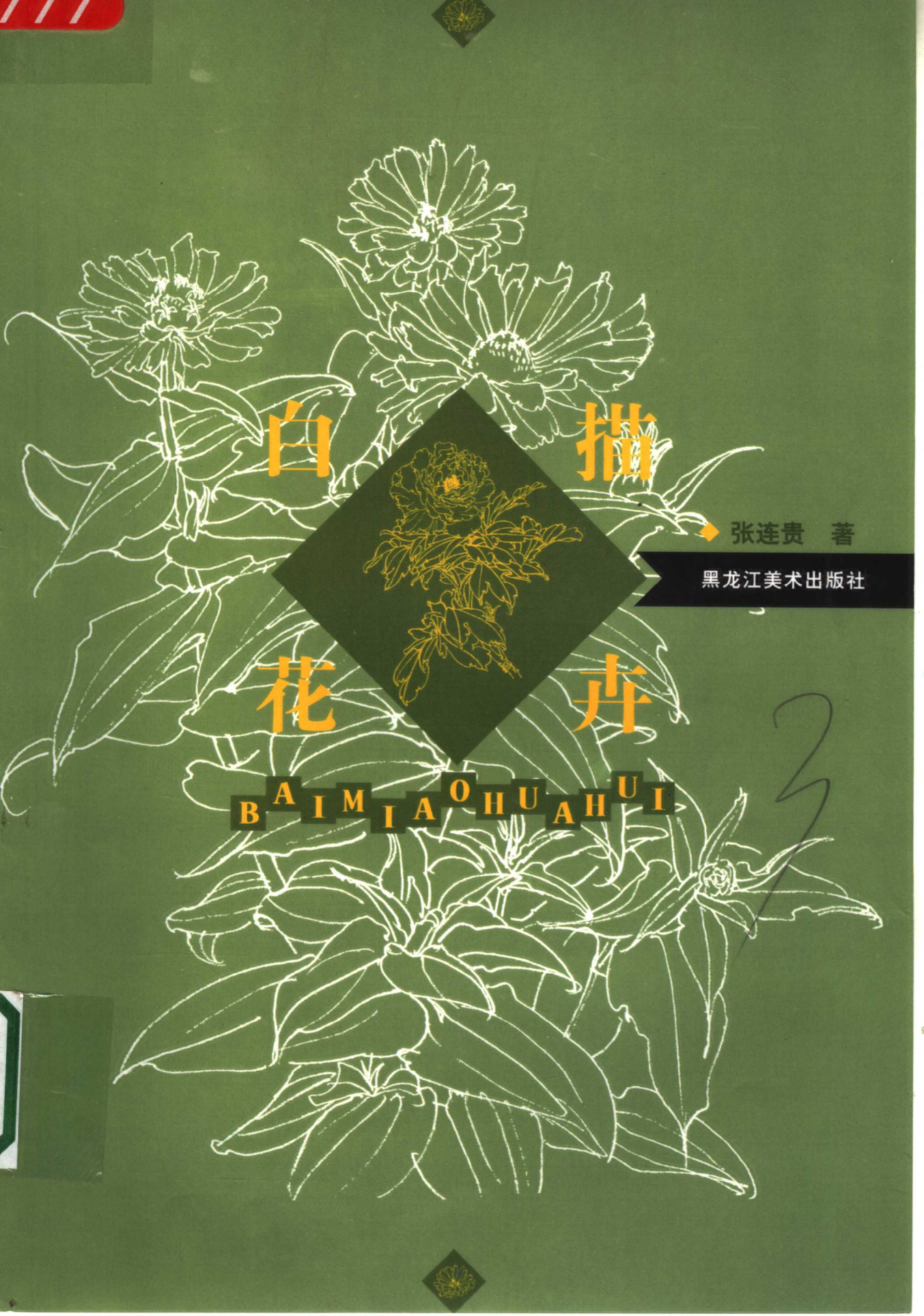
白描

花卉

B A I M I A O H U A H U I

张连贵 著

黑龙江美术出版社

J212.27
21

白描

◆ 张连贵 著

黑龙江美术出版社

花卉

B A I M I A O H U A H U I

北方工业大学图书馆

00585887

RBM 75 / 10

图书在版编目(CIP)数据

白描花卉 / 张连贵著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2004.2

ISBN 7-5318-1147-2

I. 白… II. 张… III. 白描—花卉画—技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 006190 号

责任编辑 黄晓平
封面设计 咸泽寿
版式设计 李 群
校 对 陈 澍
电脑制作 安 欣

白 描 花 卉

BAIMIAO HUAHUI

著 张连贵

出版发行 黑龙江美术出版社

社 址 哈尔滨市道里区安定街 225 号

邮 编 150016

电 话 0451-84270525 84270529

制 版 黑龙江龙美制版公司

印 刷 哈尔滨地图出版社印刷厂

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 4.5

版 次 2004 年 3 月第 1 版

印 次 2004 年 3 月第 1 次印刷

印 数 1-5000 册

书 号 ISBN 7-5318-1147-2/J · 1148

定 价 13.00 元

张连贵，1944年10月29日出生，1966年毕业于哈尔滨师范学院艺术系美术专业。现为齐齐哈尔市教育学院教授、中国美术教育学会会员。齐齐哈尔市美术家协会名誉主席、齐齐哈尔市政协委员，曾任省美协常务理事。

多年从事美术教育工作和美术创作，擅工笔花鸟和写意山水，在研究传统的基础上吸收西方绘画之所长，多写东北地方特色，注重写生，力求新意。作品曾多次参加全国、省展出，并在日本、法国等国家及香港、台湾等地区展出，有多幅作品及文章在报刊发表。有作品入选“全国第一届现代山水画展”和“全国青年画展”，参加《北方风情画展》并在中国美术馆展出。《油飘达乡》获全国教师画展二等奖，《生命》获全国高等师范院校“鲁艺杯”大赛奖，工笔花卉《北方牡丹》获全国教师鲁艺杯大赛优秀奖。曾随齐齐哈尔市政府展团赴日本宇都宫市参展，《家乡的土地》、《微风花欲舞》等多幅作品在日本被机构及个人收藏，并被授予宇都宫市“友好市民”。曾参加黑龙江省中学美术教材编写，负责国画、速写、欣赏部分并负责全书统稿。主编、主讲的《工笔花卉技法》、《山水画技法讲析》、《水墨人物写生》教学录像片由黑龙江省教育音像出版社出版。《张连贵国画作品优选》由中国美术家协会、《中国美术分类全集》总编出版委员会、辽宁美术出版社出版。被收入《中国当代艺术界名人录》、《中国美术家名录》、《当代书画篆刻家辞典》、《中国青年画家名录》、《世界美术集》（华人卷）等。

通信地址：齐齐哈尔市南市场小区6号楼1-201室

电话：0452-2216955

电子信箱：zlg30162000@yahoo.com.cn

目 录

学习白描的方法	1	1、选择好对象和写生的角度	3
(一) 关于用笔问题	1	2、要深入观察,掌握其生长规律	3
(二) 关于用线问题	2	3、心中要有画	4
1、线要表现物体的形体、结构	2	4、胆大心细,造型准确	4
2、线要表现物体的质感	2	5、关键部位要画清楚	6
3、线要有装饰性	2	6、一边写生一边整理	7
4、线要有情感	3	附图	
写生	3	写生部分	8
(一) 写生的工具	3	白描部分	32
(二) 写生的方法	3		

中国花鸟画在五代时已成雏形，从一开始就分为工、写两种形式，“徐熙野逸，黄家富贵”，黄荃的《写真图》就是以工细的笔法所绘。宋代的工笔花鸟画是中国美术史上一个高峰。它以线描为基础，造型严谨，结构准确，极富表现力。随着时代的推移历代画家孜孜不断地追求，使其表现形式不断地发展，特别是近、现代，不少画家吸收了西方艺术的精华，在色彩、构图以及制作等方面做出很多贡献，使我国的工笔花鸟画别开生面，出现了万紫千红的局面。

白描是工笔画的基础，它的真谛就是以线造型，但线的功能不仅仅在于此，线还有丰富的表现力，它能表现对象的形状、结构、体积、质感以及神态。因此，有人把它扩展开说，白描是中国画的基础，对学习工笔画的人来说，白描是一个必修课。

同时，白描也是一个独立的绘画形式，它以特有的表现形式给人以美感，感染人，感召人，经过历代画家的不断打造，总结出了高古游丝描、琴弦描、蚂蝗描、折芦描、铁线描、钉头鼠尾描、行云流水描、战笔水纹描、蚯蚓描、枯柴描、柳叶描、减笔描、橄榄描、混描、撇头钉描、枣核描、竹叶描、曹衣描等，俗称“十八描”，其实，这些描法早在唐以前就散见在诸书，它的全部名目则是到了明代周履靖的《夷门广牍》、汪厅玉的《珊瑚网画法》中才正式叙及。有这些名字便于认识，但它并不科学，法随时代生，随着时代变迁各种新的描法不断出现，也为我们留下了丰富的艺术遗产。

学习白描的方法

临摹是学习白描的有效方法之一，通过分析研究，在理解的基础上临摹不但可以学习线描的方法，更重要的是学习以线造型的方法和艺术表现生活的方法。临摹可以摹、临和背临。

摹就是把画稿放在宣纸下面，用铅笔在宣纸上轻轻勾出稿子，如果有条件可以把画稿和宣纸放在透图桌上，这样看得就清楚了。透稿时要求形象准确，特别要把线的来龙去脉搞清楚，然后，把画稿放在对面，用毛笔把透好的画稿勾出。

临就是把要临的作品放在对面，用铅笔在

白纸上直接照着所临的画起稿，可以反复修改，直到准确为止。然后把起好的画稿放在下面，宣纸放在上面，用毛笔勾出。也有的是直接在宣纸上照着画稿用铅笔轻轻起稿或用毛笔勾线。这样不仅练习了白描也可以锻炼自己的造型能力。

背临就是要求把所临过的画记在心里，把画稿拿走后，面对宣纸直接勾画出来，这对学画者来说是有好处的，因为，大多数初学者往往只把精力用在如何把线勾好上，而对前人如何用线来塑造形体、结构等缺乏重视和理解，只学习了皮毛，忽视了本质，背临则有助于解决这个问题。

（一）关于用笔问题

大家都知道毛笔是中国画的重要工具，也是中国绘画特有的工具。掌握好毛笔是白描的前提，白描宜用细而坚挺的毛笔，如红毛、叶筋、蟹爪、衣纹等，以及市场上有售的专门用来勾线的新型毛笔都很好用。

勾线时要身体坐正，两脚自然分开如肩宽，右手执笔，左手轻轻扶在桌面上，这样有利于自然呼吸。执笔要指实掌虚，用大拇指和食指及中指握紧笔杆，四指和小指起扶笔杆的作用，手腕要立起来，称为“挫腕”，笔杆不可以转动，并垂直于纸面，这样才能保证中锋用笔。勾线时要心平气和，运笔时不可用指拨动笔杆，而是以肩或肘为圆心，以臂为半径画出，这样画长、短线都不会有问题。对于初学者，要求把腕悬起来有一定困难，可先将腕放在桌子上，轻轻地滑动，练习一定时间后再把腕悬起来。（图1）

图1

用笔要像写字一样不能死描，不能只满足于线条一样粗细，要有起、行、收三个过程，运笔过程中要保持中锋用笔，笔墨要饱满不可出飞白线条，起笔要准确而有力，行笔要保持均匀的运行速度，且不要太快，但又不能呆滞，力求圆浑遒劲、稳健而优美。收笔要慢，有人说要回锋，就是要求有一个回笔的动作，使线含而不露。勾线时要做到心中有数，起笔时就要

想到如何收笔，笔笔要送到家，也就是常说的“无往而不回”，收笔时不可轻率了事，要有收回来的力量。(图2)

宣纸是中国画特有的纸张，白描一般画在熟宣纸上，它是用矾矾过的纸，上面附着一些细矾末，画前要用干净的手帕按一个方向擦一下。也有的画在毛边纸上，毛边纸有一定的吸水性，所以要控制好水分才行。

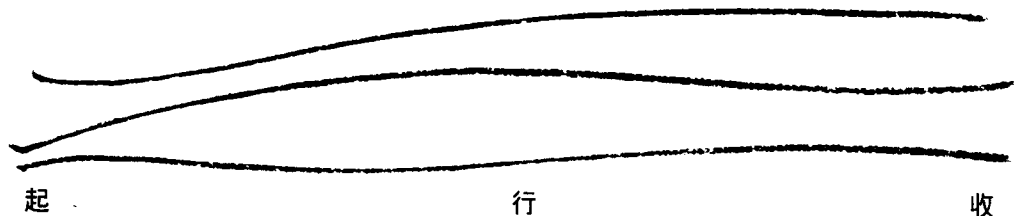

图2

(二) 关于用线问题

虽然前人总结了“十八描”，但基本上可分为两类，一类为细而有力的铁线描，一类为顿挫鲜明，起落有致的钉头鼠尾描，其它描法大都源于此，是它们的变种或者深化。

初学者最好先学铁线描这一类，用精细的线条细致刻画对象，宁繁勿简，养成一个细致观察对象、表现对象的好习惯。

要想把线勾好仅仅掌握勾线的要领还不够，还要深入理解线的表现力。

1、线要表现物体的形体、结构

中国画主要是用线表现对象，也就是用线来表现物体的形和体。要在平面的纸上表现生动、立体的艺术形象。因此有人说白描也是素描。过去有人给素描下了一个简单的定义，单色画就叫素描。那么白描也是单色画也就是素描。其实素描的实质是在平面的物质上用一种颜色表现立体的、生动的艺术形象，这与白描的实质是没有多大区别的。有人说中国画，特别是白描主要是强调表现对象的精神，强调线的装饰作用，不要求表现对象的立体，要表现二维空间，这也是与西方绘画的重要区别。的确，中国画确实有其特点，但不应该反对表现对象的体积和空间，随着时代的发展，人们的欣赏习惯也在不断地发展变化，人们并不满足只欣赏二维空间的作品，艺术品味的多样化也要求对三维立体空间作品的欣赏。其实，在传

统的中国画作品中用线表现空间的能力已经达到相当高的水平，如李公麟的《五马图》以准确而简洁的线条表现了马的体积和质感，把线的表现力提高到一个相当高的水平。

2、线要表现物体的质感

世界上的物体千差万别，花的品种繁多，姿态各异，由于构成因素的不同，有的轻盈、有的厚重、有的坚硬、有的柔软。有的花朵大，枝叶繁茂，如牡丹、芍药富丽堂皇，而兰花和水仙则清香俊秀，玲珑美丽，再如多年生木质的枝干、草本的花茎、有薄如蝉翼的花瓣、也有肥厚宽大的叶片，这就要求用线时区别对待，画薄的花瓣时要用较细的线，画厚重的叶子时就要用粗而有力的线，画带有锯齿形的叶子时就要用转折、顿挫的线，画花蕊时线更要细而轻。总之，通过线的粗细，深浅，刚柔，长短，快慢，转折、疏密的不同可表现质地各异的物体，这就要求我们在实践中去不断探索。

3、线要有装饰性

世界上的一切物体本来是没有线的，在素描中我们可以把线理解为缩减了的面，但在中国画中线不仅仅是缩减了的面，它还有其独立存在的意义，它本身有着自身的审美价值，线的刚柔、粗细、长短、浓淡、疏密、曲直、重叠、秩序等构成了一幅美丽的图画，线也就是构成学中的符号，它就像音乐中的音符一样，通过这些符号的组合我们可以构成千差万别美

丽的图画来。从这个意义上说我们的先人早就涉猎了构成学。从形式美的角度来讲,对称、变化统一、秩序、平衡、和谐、比例都是其重要因素,这些也是构成学的一般规律。

人所共知的《永乐宫》壁画就是一个很好的范例。排列有序的衣纹已远远超出生活中的实际,一排排的线条就像美丽的音符激荡着人们的心扉,是那样的飘逸、那样洒脱。因此,在中国画中线条已经远远超过生活中的真实,而是艺术地表现着客观世界,这也正是中国画的精神所在。

4、线要有情感

中国画重在“以形写神”,通过画表达作者的思想情感,并以此来感召和影响观者。线既然是中国画的主要造型手段,当然也是作者情感的载体。线有感情因素这不是“故弄玄虚”,这点在白描中是最难体会的,也是最难表现的。线的急缓、刚柔、转折、顿挫、以及粗细、长短、排列秩序等都能反映出作者的思想情感。如画一组迎风飘逸的叶子,用线则要流畅,一气呵成,如画老干枯枝用线则要多顿挫而凝重,中、侧锋并用。当然,线的情感因素不像造型和装饰性那样一目了然,面对一幅画要细细地品味才行,就像“气韵生动”一样是从整幅画中体味出来的。

总之,我们在临摹时要细心观察、体会整幅画的表现手法,不可看一笔画一笔,要体会线的表现力和特点,临画时要心态平和,全身心地投入。

写 生

写生是白描的基础,是训练我们造型能力的一种方法,也是为创作收集素材。

大家知道生活是艺术取之不尽用之不竭的源泉,离开了生活艺术就会枯竭。

临摹是重在学习前人的经验,学习前人如何用线表现对象的方法,对于学习中国画来说这一点是很重要的,就像许多人学习中国画从临摹《芥子园画谱》入手那样。但是,如果一味的临摹就会失去艺术的生命力,如果我们现在还按着《芥子园画谱》中“十分面”的画法去画现代人物,恐怕谁也不能接受。同样,如

果我们仍然一成不变地画“宋人花鸟”,也会失去时代感。

(一) 写生的工具

一般写生花卉用的铅笔不要太软,选择B—2B之间即可,可选用普通图画纸、白新闻纸或者毛边纸都行,熟练者也可直接用毛笔在毛边纸或宣纸上直接写生。用铅笔画的好处在于便于修改,画的不准可用橡皮擦去再画。根据画纸的大小选用画板或画夹子。

(二) 写生的方法

1、选择好对象和写生的角度

画什么花,选择什么角度都要经过深思熟虑。开始时要选择一些自己熟悉和比较容易画的花,由浅入深,先易后难。

有的花适合平视,有的花适合俯视,有的花则适合仰视,要针对不同的对象和画者的审美观来决定。

在选择角度时还要考虑画面的构图,现实生活中花确有你想象不出的各种各样的姿态,本身就是一幅好的构图,但往往是繁乱无章的自由生长,需要你去选择和取舍。在构图时要以主体物为主,次要的东西可舍去,或者从别处搬来,重新组合,这移花接木的办法在写生中是需要的。

2、要深入观察,掌握其生长规律

面对写生的对象不要急于动手,要认真地观察,看花的特点,花瓣是长形、椭圆形、还是桃形,是单瓣还是复瓣,一朵花由几个花瓣组成,花托有几片叶托,花是长在枝的头上还是枝杈上,叶子的形状特点是什么,是桃形叶、条形叶、掌形叶、戟形叶等,叶脉是平行叶脉还是网状叶脉,叶子是对生、互生还是轮生等。有人说画画要靠感觉,的确,画画是凭感觉,不能全理性化。毛泽东同志曾经说过:“感觉到了东西我们不一定理解它,只有理解了的东西我们才能更好地感觉它。”我们要深刻理解这句话的含义。只有对花的结构和生长规律理解了,我们就好像戴上了“有色眼镜”,才能更好的感觉它。传说宋徽宗赵佶在看一个画工的画时说:“看你画的花是上午的,但看你画的叶却是中午的,放在一起怎么行啊?”其画工有些不解问:“我怎么没有看出来!”宋徽宗说:“上午的花

正是初开，而中午的叶已经有些萎了。”可见其对花观察之细微。我们要训练自己的眼睛，要使我们的眼睛“入木三分”。

3、心中要有画

写生前要多看和临习前人的画，学习前人的构图方法和表现方法，做到心中有数，面对真花时呼之欲出，就能自觉地联想起前人的画来，看花时能看出“画”来，这样画起来就容易些。有人说“背熟唐诗三百首，不会做诗也会吟”，这是有一定道理的。我们看画不能走马观花，还要背画，要理解前人在构图、表现方法等方面的长处，做到心中有画，看到生活中的花马上就能联想起你看过的画来，甚至把几幅画的长处组织在一起，组成一幅新的画面，这对你写生作画是有很大的好处的，我的老师王道中经常说：“你以为我在干什么？我的脑子里

整天都在玩命，脑子里都是画。”

4、胆大心细，造型准确

心中有了画后，就要动手画了。

有人主张先用直线把大的构图和主要部分画一下，定一下位置，然后再从主体物画起，我说可以把这个过程在心里画，用铅笔直接从主体物画起。这就是在训练自己的感觉。一般先画主要的花头，从花心往外画，直接用线勾勒，用线要肯定，一笔是一笔，就像画速写一样，不要画得太快，要求质量，不要贪多。

(1)“线”要表现形，也要表现体积。

一个花的花心决定了一朵花的动态。

一般的花心为圆形，它的透视形状决定了花的阴阳向背。(图3-1-4、图4)

还要了解花瓣的基本形状。这个基本形在不同角度观察时会发生透视变化。

图 3-1

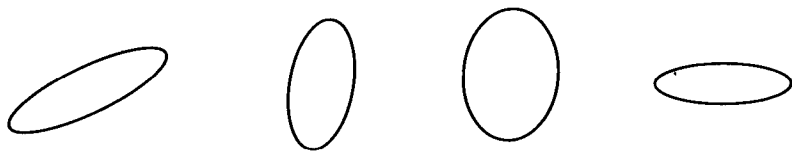

图 3-2

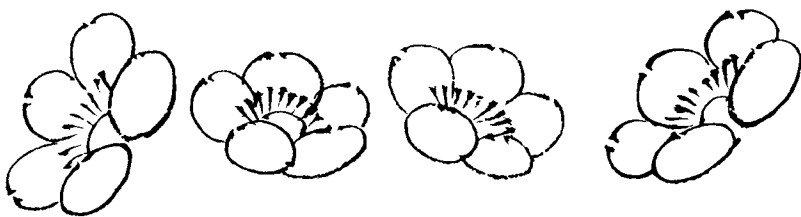

图 3-3

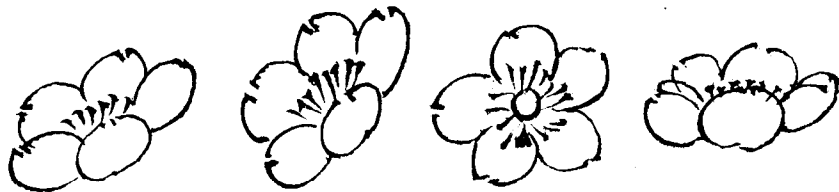

图 3-4

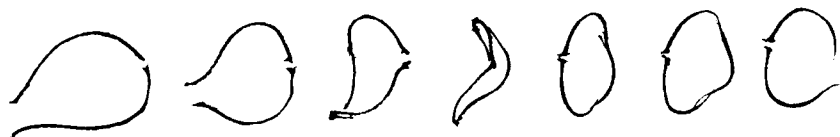

图 4 一个花瓣从不同角度观看时形状发生的变化

在造型艺术中，物体的结构是表现体积的关键。对于什么是结构已经有很多说法，但最基本的是物体本身的构造，对于花卉来说它的生长规律就是它的内部结构，或者说是本质结构，但我们看到的却是外部结构，即我们常说的几何结构。方增先先生曾说过，还有一种重要的透视结构。这一点我非常赞同。如何理解透视结构呢？一句话就是物体在不同位置时我们看到的透视变形，这一点也是绘画中最难掌握的。关于透视学的一些问题不可能在这里叙说了，但是，我们要学会运用透视规律表现我们看到的花。在透视学中我们把世界上的物体概括成六面体，在一般情况下我们能看到物体的三个面，俗称正面、侧面、顶面或者底面，这也是我们常说的三度空间。因此，我们在画花时也要表现花的三度空间，那就要画出花的三个面来。

我们看下面这个花的照片，通过透视变化就说明了这一问题。(图5)

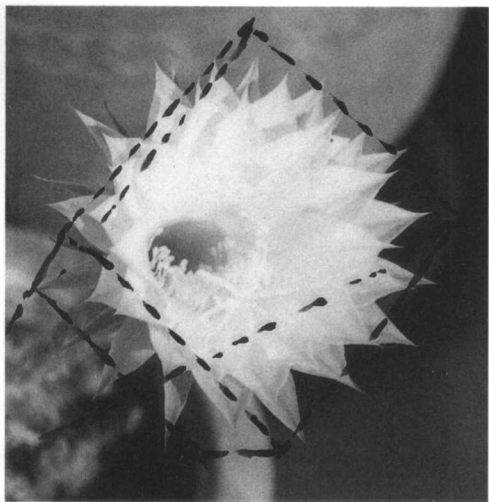

图5

画花头时一般从花心开始画，因为花心决定了花的朝向，花心这个圆的透视也决定了花的透视。但要注意近处花瓣的形状，因为近处的花瓣要挡住远处的花瓣，所以画花心时要考虑到这一点。(图6)

我们可以利用花瓣上筋的透视增加花的透视效果，每两条筋线的距离近处要比远处大一些，注意画花筋的线要从花瓣的边缘画出来，

不能把花的筋线画成与花瓣的边缘成直角。(图7)

图6

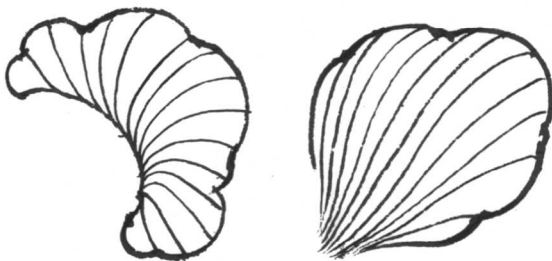

图7

还要注意线的粗细变化，前面的物体可以画得稍重一些。

画叶子时线要有力，并视其厚薄而定线的粗细，转折处可以顿挫，线要有弹力，一般说线要成弓形。(图8)

图8

(2)利用线的疏密增加对比，突出形象

线的疏密对视觉会产生不同的感觉，这就是我们常说的对比关系，它能使你所表现的对象更加突出和鲜明。如果画花的线条细而密，那么画叶的线则可以粗而简些，反之则粗而密些。(图9-1-2)

图9-1

在素描中调子成了一个重要的表现因素，其实在白描中也一样，线密的地方就好似灰调子。因为人的眼在看东西时，对比强的物体就往前跑，相反对比弱的就向后退，这也是我们在造型艺术当中普遍使用的一种手段。

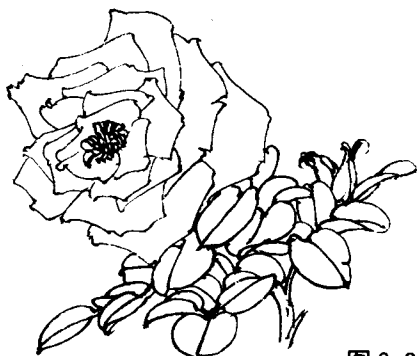

图9-2

(3)利用线的穿插表现前后关系

线可以表现物体的前后关系。这就要靠线的穿插，用后面的线来突出前面的线。如果是一个物体还要注意线的连接关系。(图10)

5、关键部位要画清楚

每一个花有每一个花的生长规律，这就是我们说的内部结构，这是花的“骨”，一点也不能含糊，因为在创作时要遵循花的生长规律进行组织和整理。所以从花蕾的生长到花瓣的吐放，花托和花柄的形状都要仔细画出。再如叶子的生长规律，叶子和叶子之间的前后关系等都要表现出来。(图11-1-2)

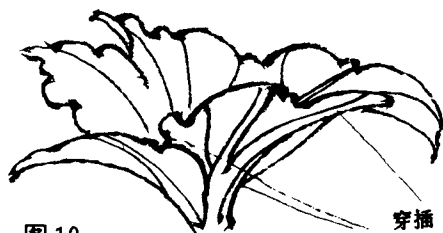

图10

图11-1

图11-2

还要注意收集花头的下面、侧面、背面、花叶子的不同形象，前后左右各处的不同姿态，为创作准备有用的资料。

6、一边写生一边整理

对于“整理”有不同的理解，有人主张在外面画完写生后回来再进行整理，我认为最好在画写生的时候就要进行一定的整理。它的好处是在整理中能参考生活中活生生的形象，避免回来后的概念化增减。在写生中要学会“移花接木”，把你认为美的、生动的形象有机地组合在一起，这就会使画面的形象不断地丰富，也更加感人。

整理主要是提炼、取舍，概括集中。要抓住对象的主要特征，力求传神。为了突出主体物，可以舍去那些不必要的细节，比如，有的叶子的叶筋可以只画主筋，有的叶子的边缘锯齿特别多，我们可以将其概括，用顿挫笔法画出。不典型的东西要略加修改，不要自然主义地都画出来，如有病的叶子等。花和叶的大小比例要搞准，叶子不可画得太多，要突出花的形象。

整理要特别注意画面的构图。传统有“三七停起手式”，就是将一张纸分成十等份，在十分之三或十分之七的地方画主体物，以此向外

发展。其实，这就是我们常说的“黄金分割”，因为这是一个最美的比例。是我们在作画中应该遵循的一个客观规律。

在构图中我们还要注意：

(1)均衡稳定

画面不能偏轻偏重，花头向左，就要有的叶子向右，求得平衡。

(2)疏密得当

要有聚有散，密不通风，宽可行马，这是古人的一句名言，平中求奇，奇中求稳。

(3)曲直变化

曲直是一个对立面，要把它们统一在一个画面中，这样就既有变化又有统一。

(4)呼应开合

一幅画上两朵以上的花要有呼应，既不能雷同，也不能互相没有关联，要穿插得当，有交叉，有前后。

(5)留有余地

“将黑记白”是中国画的一个重要表现方法，白处可以留给人以联想，给人更大的空间，所谓“不画之画，方为至画”。

总之，只要我们坚持笔耕不辍，用心练习，不断临写，深入生活，坚持写生和创作，就一定画出好的白描作品来。

附图

五色梅：草本，花头小，一头多花，花有红、黄、白、粉、紫等，叶似榆树叶，又称榆叶梅。

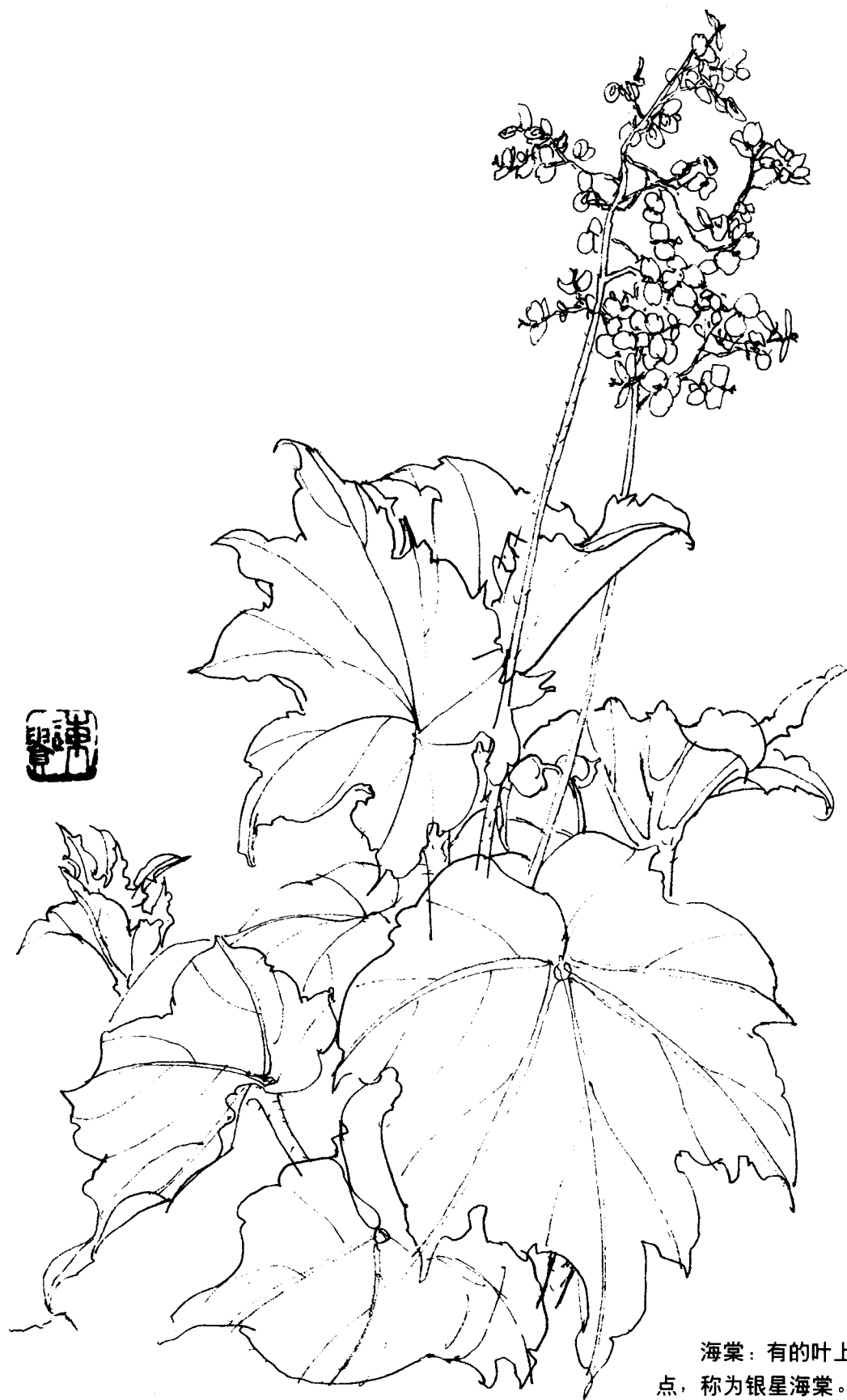

串竹莲：草本，叶似扁竹，互生，花有红、黄、粉渐变，有斑纹，又称扁竹莲。

海棠：多年生草本，叶为掌形，花茎长，花小成钱形，多为粉红色。

海棠：有的叶上有银色星点，称为银星海棠。