

更多案例+DVD多媒体教学录像
超值赠送100余幅高清学习参考作品

新派国画教学 初学者的朋友

白描

花卉

临波·望月·闻书香

戴苏春 季生 编著

中国画基础教程

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

更多案例+DVD多媒体教学录像
超值赠送100余幅高清学习参考作品

新派国画教学 初学者的朋友

白描

花卉

临波·望月·闻书香

戴苏春季莹
编著

中国 画 基 础 教 程

民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

白描花卉 / 戴苏春, 季莹编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2012. 3
中国画基础教程
ISBN 978-7-115-26809-9

I. ①白… II. ①戴… ②季… III. ①白描—仕女画—国画技法—教材 IV. ①J212. 25

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第265476号

内 容 提 要

本书是“中国画基础教程”系列图书中的一本。本书将详细介绍如何掌握白描技法并提供百余幅高清晰的花卉白描画稿作为临摹范例。所提供的每幅作品线条优美, 形象生动, 不仅具有欣赏性, 而且在构图、意境和技法上也具有很好的参考性, 可供广大美术爱好者临摹学习。

本书还附有一张超值的 DVD 教学光盘, 包含白描技法基础和典型案例作画过程的视频录像, 具有很好的参考作用。盘中还赠送书中所有案例最终效果文件, 可直接打印后作为大幅的白描范本。

中国画基础教程——白描花卉

- ◆ 编 著 戴苏春 季 莹
责任编辑 郭发明
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 880×1230 1/16
印张: 8.5
字数: 250 千字 2012 年 3 月第 1 版
印数: 1—4 000 册 2012 年 3 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-26809-9

定价: 29.80 元 (附光盘)

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

【目录】

基础篇

白描的工具与材料	6	圆	14
毛笔	6	留	15
毛笔的选择	8	重	15
毛笔的用法	9	变	16
墨	10	常用白描技法	16
纸	11	一、高古游丝描	17
砚	12	二、琴弦描	17
其他工具	13	三、铁线描	17
白描线条基本练习	14	四、钉头鼠尾描	18
平	14	白描技法使用举例	18

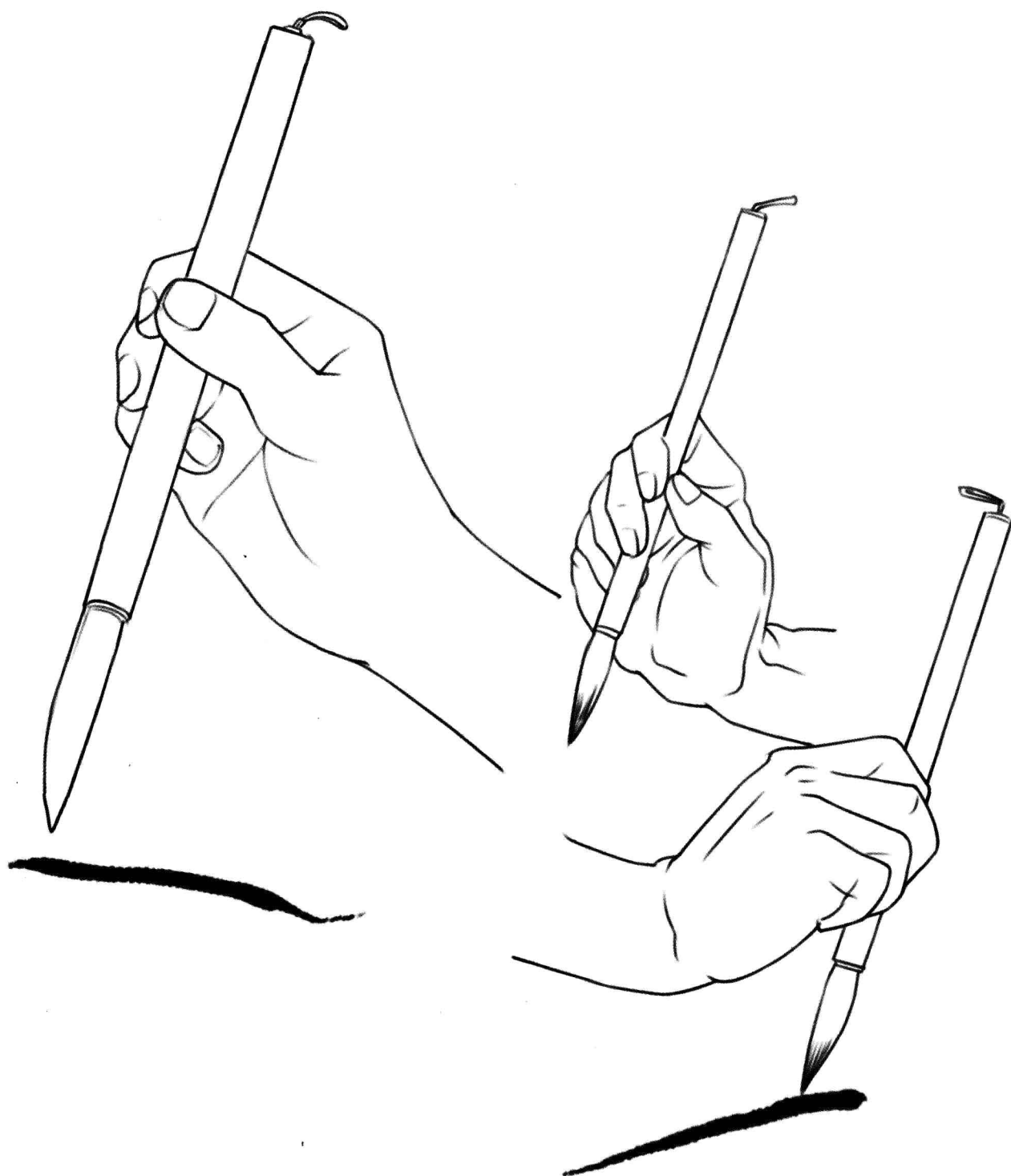
花卉百图篇

白芨	21	旱金莲	46
白燕	22	荷花	47
白玉簪	23	鹤望兰	48
百合（一）	24	虎刺梅	49
百合（二）	25	虎耳草	50
南瓜花	26	令箭荷花	51
波斯菊	27	花姜草	52
兰菖	28	黄婵	53
刺儿菜	29	鸡蛋花	54
刺梅	30	锦带	55
葱花	31	韭菜莲	56
翠雀花	32	菊花	57
达木兰	33	老少年	58
大蓟	34	梨花	59
大丽花（一）	35	凌霄	60
大丽花（二）	36	龙吐珠	61
大岩桐（一）	37	漏斗花	62
大岩桐（二）	38	鹿葱	63
腊梅	39	马蹄莲	64
灯笼海棠	40	曼陀罗	65
丁香	41	玫瑰	66
杜鹃	42	美人蕉	67
凤凰花	43	牡丹（一）	68
扶桑	44	牡丹（二）	69
含笑	45	木笔	70

白描花卉

木芙蓉	71	仙客来(一)	104
木槿	72	仙客来(二)	105
木稚	73	仙客来(三)	106
蒲包	74	仙人镜	107
牵牛花	75	仙人球	108
秋葵(一)	76	象牙红	109
秋葵(二)	77	辛夷	110
热带兰	78	绣球(一)	111
三角梅	79	绣球(二)	112
山茶(一)	80	萱草	113
山茶(二)	81	烟花	114
山茶(三)	82	羊蹄夹	115
山茶(四)	83	羊凌霄	116
芍药	84	野拓草	117
神靴兰	85	野芋	118
石蒜	86	一品红	119
石斜兰	87	银星海棠	120
水仙(一)	88	兰花	121
水仙(二)	89	迎春	122
水仙(三)	90	郁金香	123
水仙(四)	91	鸢尾	124
水仙(五)	92	栀子(一)	125
水仙(六)	93	栀子(二)	126
睡莲	94	柱顶红(一)	127
四季海棠	95	柱顶红(二)	128
四季樱草	96	柱顶红(三)	129
泰山木(一)	97	柱顶红(四)	130
泰山木(二)	98	紫萼	131
昙花	99	紫藤花	132
唐菖蒲(一)	100	玉兰(一)	133
唐菖蒲(二)	101	玉兰(二)	134
桃花	102	玉兰(三)	135
天南星	103	玉兰(四)	136

【 基础篇 】

【白描的工具与材料】

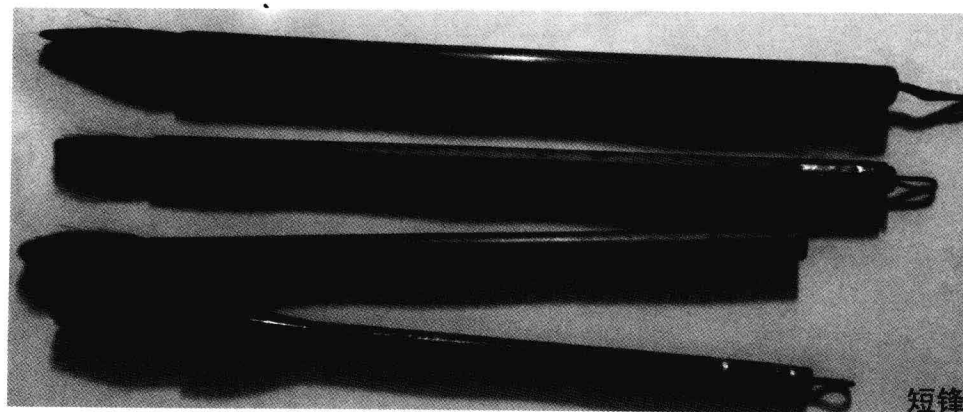
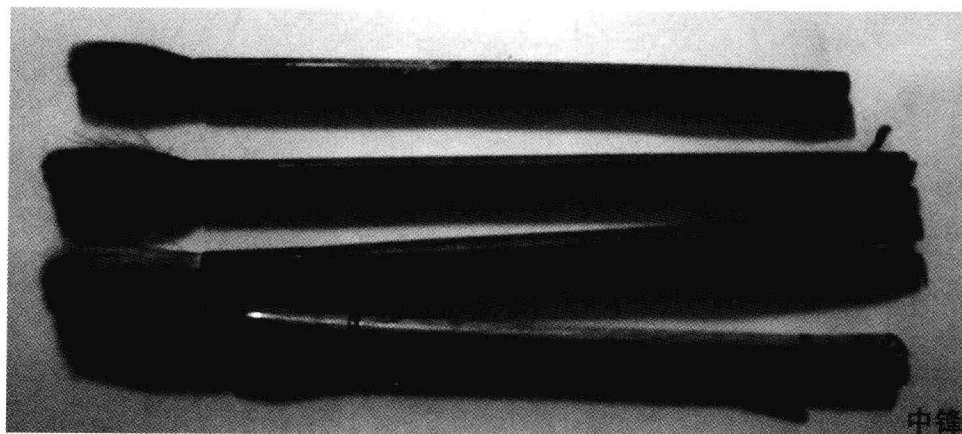
白描的工具和材料主要就是笔、墨、纸、砚“文房四宝”，还有一些其他的辅助性用具，如笔架、笔挂、镇纸等，下面就一一介绍这些物品的相关知识。

【毛笔】

在中国画绘画中，毛笔是最为关键的工具之一，对毛笔特性的了解程度直接关系到中国画学习的深度。如果说，中国画的绘画技法是一脉相传的，那么，毛笔就是最为关键的起点。中国书画笔法体系的展开，根源于毛笔的物理结构，墨法又直接根源于笔法。笔和墨的逻辑关系决定了毛笔的地位。

毛笔以其笔锋的长短可分为长锋、中锋和短锋笔，性能各异。长锋提按幅度大，画出的线条富有弹性，节奏感强，容易画出婀娜多姿的线条；短锋落纸凝重、厚实，少灵动之气；中锋则兼而有之。

根据笔锋的大小不同，毛笔又分为小、中、大等型号。新笔笔锋一般比较尖锐，只适于画细线，皴、擦、点擢用旧笔效果更好。有的画家喜欢用秃笔作画，所画的点、线别有苍劲朴拙之美。

笔的性质决定于制作的技术与所采用的笔毫种类，供作画用的毛笔大致可分为硬毫、软毫及介于两者之间的兼毫三大类。

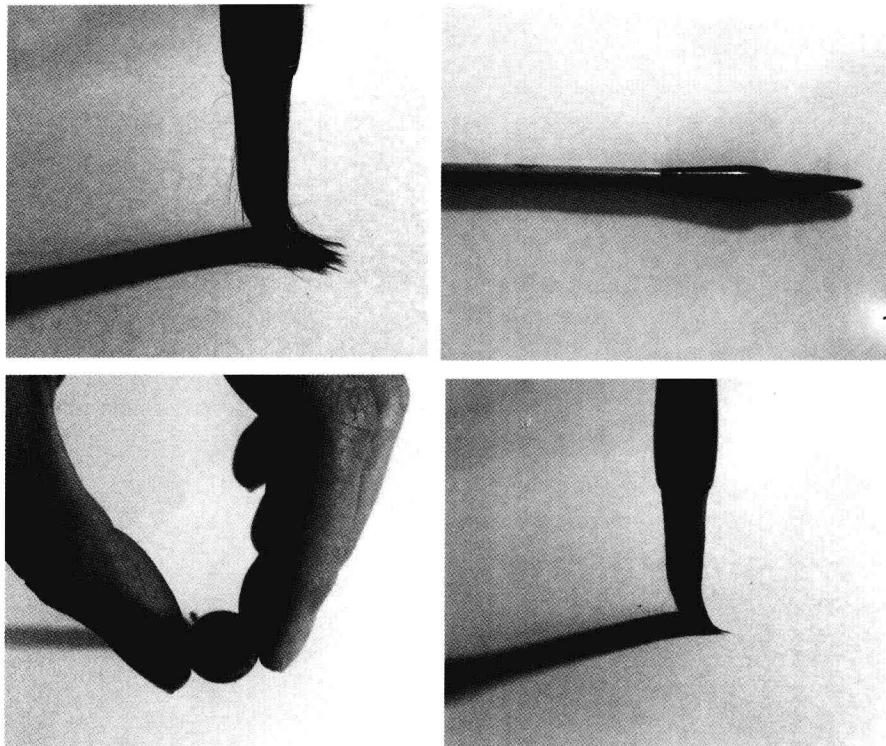
硬毫笔主要用狼毫（黄鼠狼的尾尖毛制成），也有用貂、鼠、马、鹿、兔毛制成的，这类笔的特点是弹性强、笔肚坚实、容易着力。硬毫由于其蓄水量不及软毫，故出水快。善用者，画出的笔迹挺拔有力、苍劲爽利。硬毫的笔性刚健，适合画线条，常见的有“兰竹”、“小精工”、“小红毛”、“叶筋笔”、“衣纹笔”、“书画笔”等。日本硬毫笔有“山马笔”、“面相笔”、“勾勒笔”等。

软毫主要用羊毛制成，也有用鸟类羽毛制作的，其锋毫较长，吸水量大、性质柔软，含水性强，适合作大面的渲染和泼墨泼彩，不善于用者画出的线条易柔软而缺乏筋骨，常见的软毫有“大鹤颈”、“白圭笔”、“染笔”、“大鹅”、“纯羊毫提笔”等。

兼毫笔是用羊毫与狼毫（或兔毫）相配制成，性质在刚柔之间，如“七紫三羊”、“白云笔”、“纯紫尖毫”等。

使用何种毛笔作画应根据自己的习惯与需要，不必强求一律生搬硬套。

新笔买来后，用温水或凉开水泡开，每次用完后应及时清洗干净，并用手轻轻地将笔形梳理好，避免墨汁干结损坏笔毫，然后挂在笔挂或置于笔桶内。

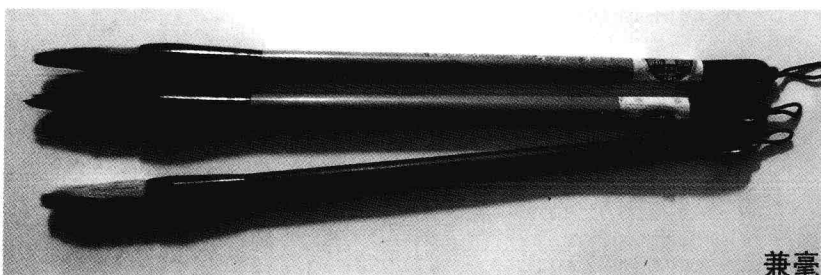
观察笔尖的状态来判断画笔的好坏

硬毫

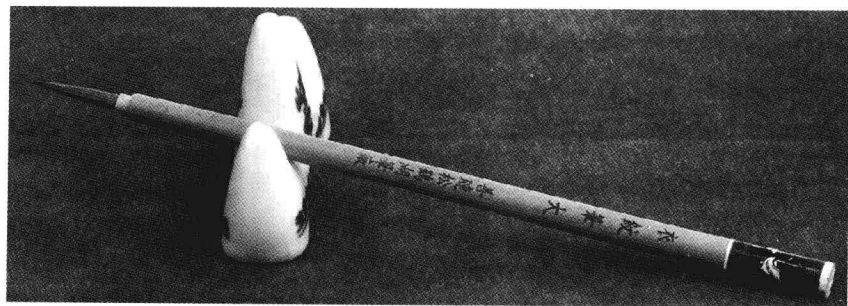
软毫

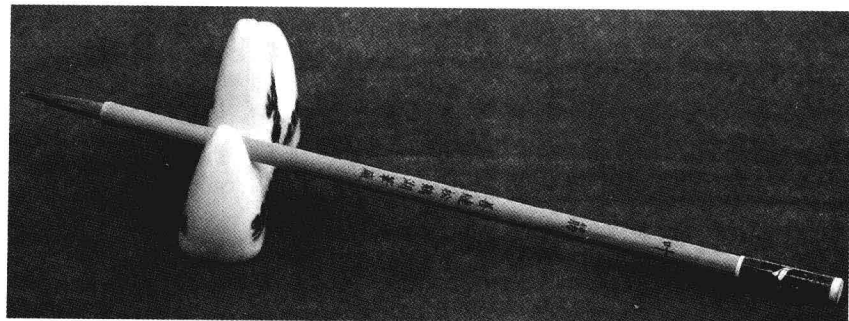
兼毫

在进行白描时，多用中锋勾勒细而匀的线条。一般选用狼毫类细而尖的笔。常用的笔有衣纹笔、叶筋笔、大红毛、小红毛、花枝俏、蟹爪、狼圭、紫圭等。

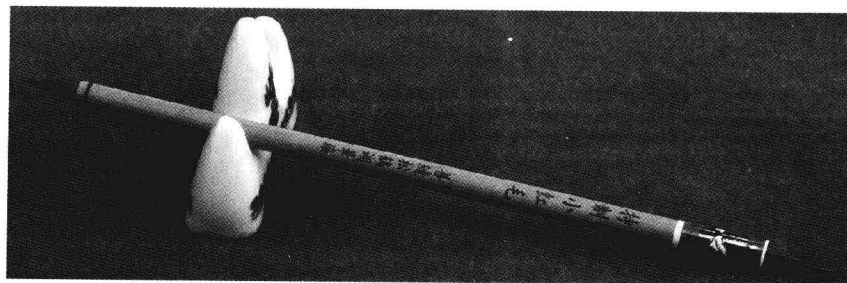
衣纹笔：笔性刚健，适合画线条。笔头比较细、小，笔锋还略微硬，多用狼毫或鼠毫制作，比较适合勾勒细而长的线条，适于白描人物衣纹所用，也可用于勾画人物的眉毛、眼睛等。

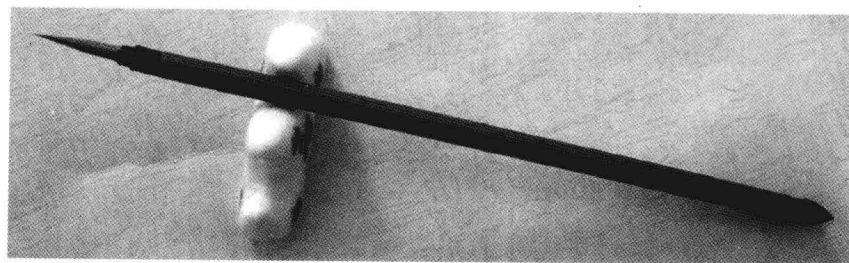
叶筋笔：可用于花鸟画中的叶筋、花蕊、鸟嘴、爪的勾勒或点乱。叶筋笔用狼毫制成，笔头细锋长，也常用做落款。

小红毛笔：笔锋尖而弹性好，属于兼毫类毛笔，适用于白描、工笔画、楷书、行书等。

花枝俏笔：比较细长而软，常用于画花草枝干。

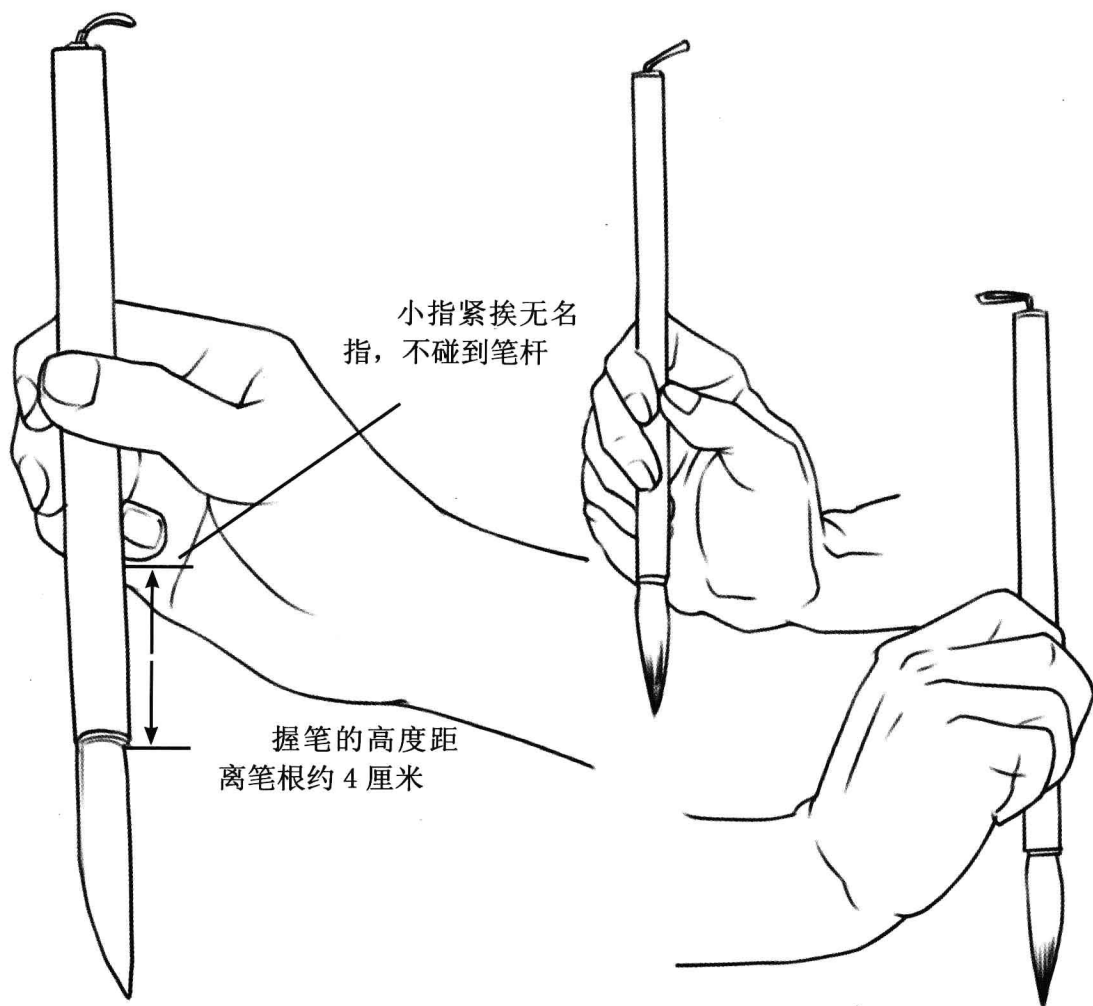

【毛笔的选择】

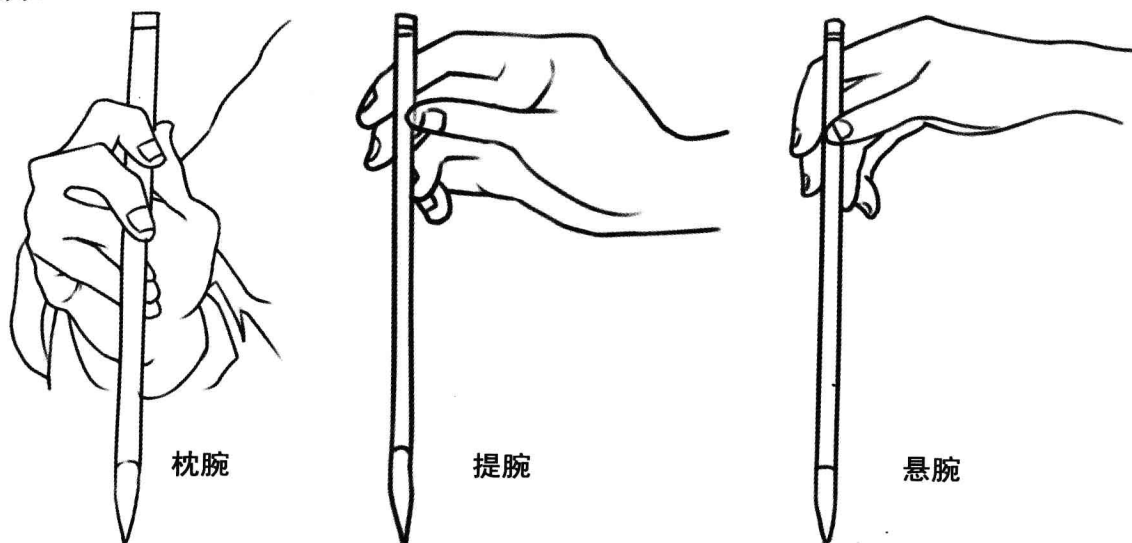
中国书画用笔，从其制作工艺看，可以称为一种艺术。制作时不仅讲究制作材料和制作工艺，而且还会赋予毛笔四种不同的品德，即“尖、齐、圆、健”（《泥古录》）。毛笔的这四德正是衡量其好坏的标准。所谓“尖”即笔锋，笔锋应尖利光洁，迎着光看笔尖处应有一段透光的“亮峰”，它越长越尖越好。“齐”即新泡开的笔体上的被毛应整齐有序地排列，不能出现参差和弯曲的现象。在未泡开的新笔上也能看出被毛的质量，好的被毛挺直平整，而劣质的被毛则弯曲不齐，长短不一。“圆”即笔体的形状。从未泡开的新笔上看其外形，由笔尖到笔根的轮廓线一定要流畅、圆润，笔肚子不能凸起。如果笔肚子大了，泡开后就会膨胀臃肿，很难使用。“健”就是笔的弹性，虽然新笔在未泡开之前很难辨别弹性的强弱，但它在使用中却是至关重要的。好的毛笔在笔锋着纸后会产生一定的推力，这种推力能使线条富有力度和韧性。不好的笔无弹力，笔锋着纸后会“粘”在纸上，很难使用。

【毛笔的用法】

执笔的方法：大拇指为一方，食指中指在一方，无名指在下方助力。

绘制较短的线条的时候可以枕腕运用指力，绘制中线时提腕运用腕力，绘制长线时悬腕运用腕力。

【墨】

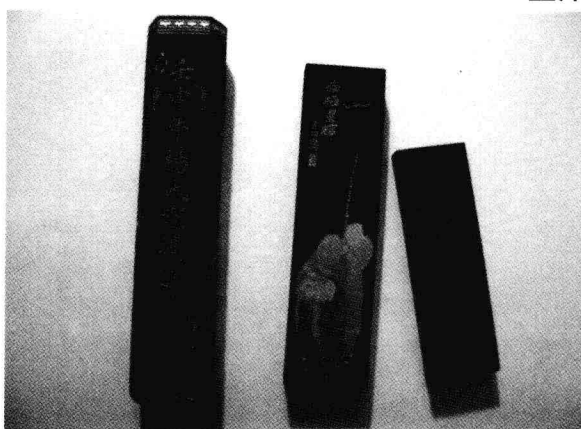
中国古代书写和绘画常用到的是墨锭。墨的主要原料是炭黑、松烟、胶等。墨锭通过砚用水研磨可以产生用于毛笔书写的墨汁。

使用墨汁很方便，并且随着现代制作工艺的提升，制作出的墨汁效果很好，具有浓度高、色泽深、墨迹光亮、写后易干的特点，适于平时及练习时使用。

制墨锭的原料有油烟、松烟两种，制成的墨称油烟墨和松烟墨。油烟墨为桐油烟制成，墨色黑而有光泽，能显出墨色浓淡的细致变化，宜画山水画；松烟墨黑而无光，多用于翎毛及人物的毛发，山水画不宜用。挑选墨锭首先看其色，墨色发紫光的最好，黑色次之，青色又次之，呈灰色的劣墨不能用；然后听其音，好墨锭扣击时其声音清响，研磨时声音细腻，劣质的墨声音重滞，研磨时有粗糙响声。

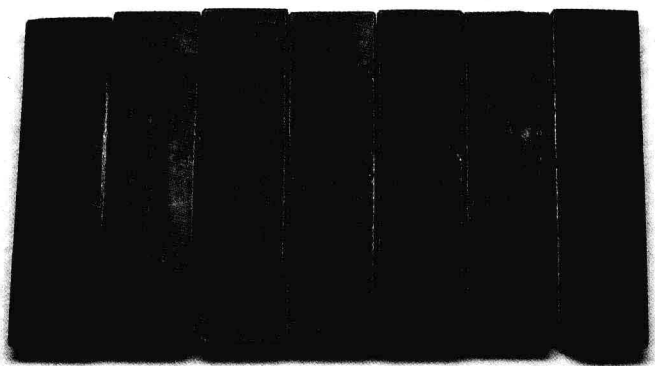

墨汁

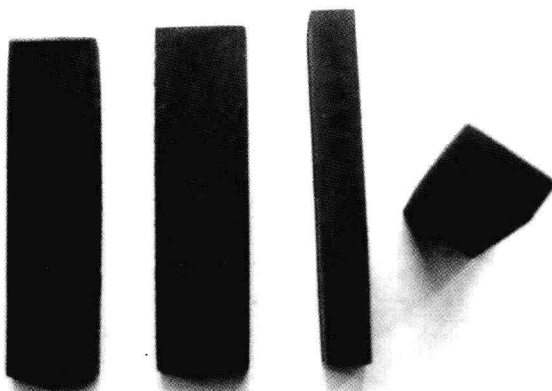

墨条

墨锭的使用应注意以下几点：一、墨锭质量好。二、研磨时力匀而急缓适中。三、浓度适中，书画作品中即使是淡笔，也是用浓墨写的，差别是在蘸墨的多寡，而不是墨的浓淡。四、随磨随用，用墨必需新磨，墨汁若放置一日以上，胶与煤逐渐脱离，以宿墨作书，极易褪色。五、储放及时，不可暴晒。

油烟墨

松烟墨

【纸】

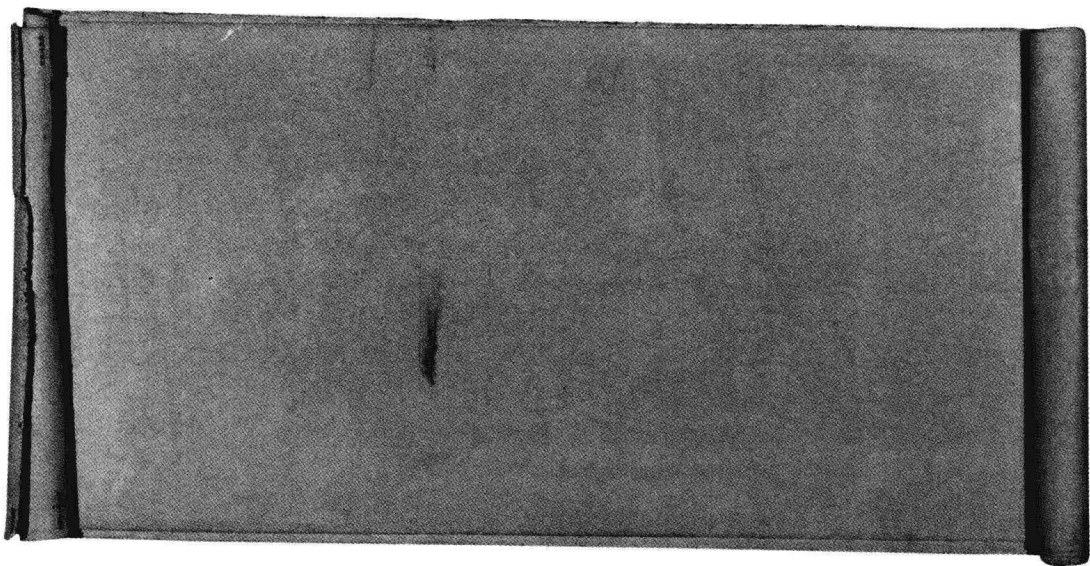
与中国画笔墨最为匹配的载体无疑要首推安徽泾县出产的宣纸，其在发挥中国画笔墨表现力方面无出其右，并且物理性质稳定耐久。由于宣纸的原材料檀木皮和沙田稻草只有安徽泾县出产，其他地区即使知道制作工艺也是无法复制的。安徽泾县的宣纸历史悠久，性能优良无疑是中国画笔墨材料的绝配。

宣纸的种类很多，从特性上大致上可分为两类，一类是生宣，一类是熟宣。

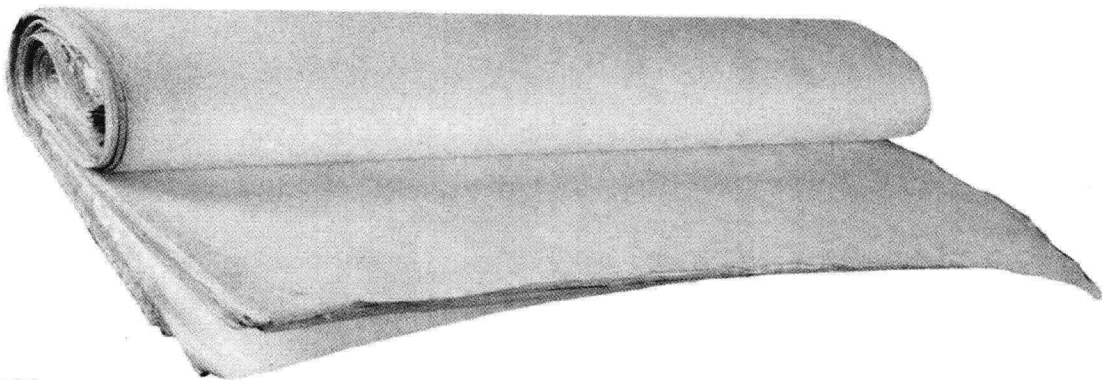
生宣吸水性和沁水性都比较强，易产生丰富的墨韵变化，以之行泼墨法或积墨法，能收到水晕墨和水走墨流之艺术效果。生宣作画追求的便是这种“多变”的墨趣，落笔即定，水墨渗沁迅速，写意山水多用生宣。虽然生宣纸发墨效果较熟宣好，但不易掌握，需要经过一定时间的训练。现在宣纸厂家配合画家的需要生产一些半生熟类的宣纸，较生宣容易控制，深得书画家喜爱。

熟宣纸在加工时用明矾等涂过，故纸质较生宣为硬，吸水能力弱，使得使用时墨和色不会洒散开来。因此特性，使得熟宣宜于绘白描而非水墨写意画。其缺点是久藏会出现“漏矾”或脆裂。

熟宣纸一般用于画工笔画，生宣纸多用于写意画。简单区分生宣和熟宣的方法就是用水接触纸面，水分立即散开的即为生宣，凝聚基本无变化的，即为熟宣。

生宣纸

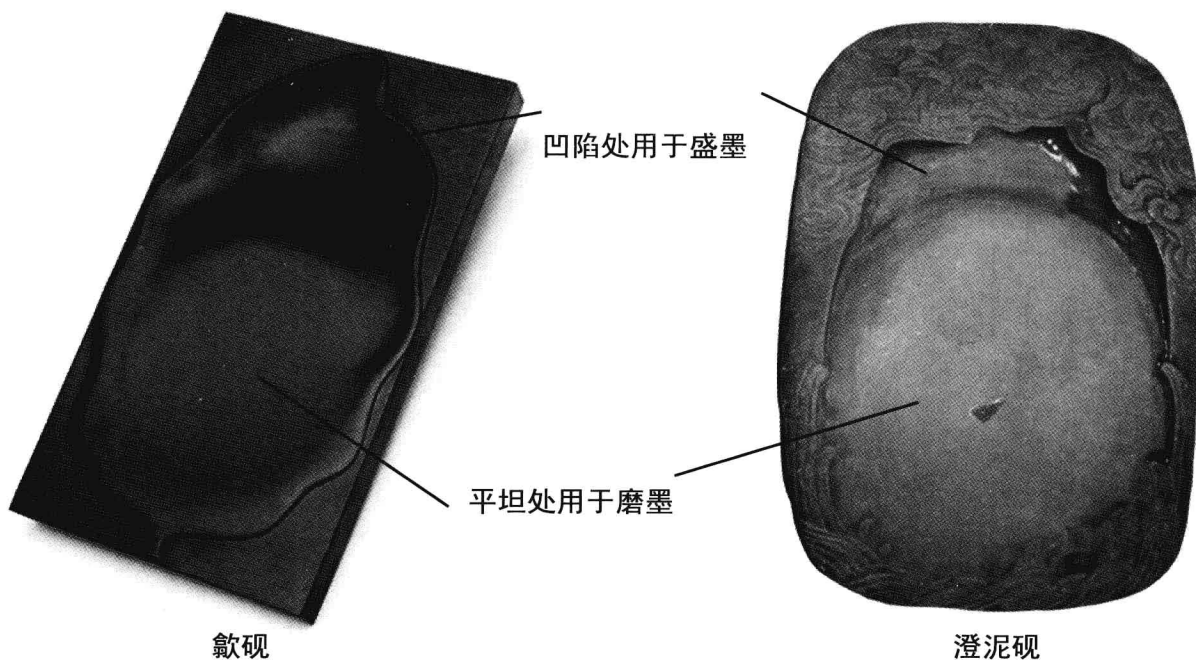
熟宣纸

【砚】

砚台用于搽笔和盛放研磨好的墨汁。可以使用墨条直接在砚台上研磨，凹陷处盛墨，平坦的地方磨墨。它与笔、墨、纸被称为中国传统的文房四宝，是书法家必备的用具。砚以材料分，有石砚、砖砚、瓷砚等，其中以石砚为佳。

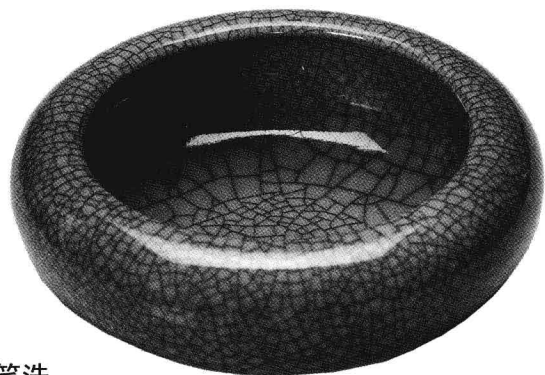
选择石砚时要注意石质应坚韧、细润、易于发墨、不吸水等。若石质过粗，则研出来的墨汁颗粒大，不细腻，墨色变化就较少。若石质太细、过于光滑，则不容易发墨。写字作画对用砚要求不必太高，应着重实用价值。砚台用后要及时清洗，保持洁净，以防墨垢堆积。另外，砚台不用时需加盖以免灰尘沾附。

作画用墨要现磨现用。先在砚中倒入清水，按顺时针方向转圈慢磨，用力要匀且轻，所谓“磨墨如病夫”即是指磨墨时动作要“慢”、“轻”。只有这样磨出的墨才能细腻、黝黑润泽。磨墨时可根据用墨多少，边磨边加水，直到磨浓为止。过夜之墨为宿墨，如使用得当，也有其独特的效果。现代国画大师黄宾虹深谙此法，可作借鉴。

【其他工具】

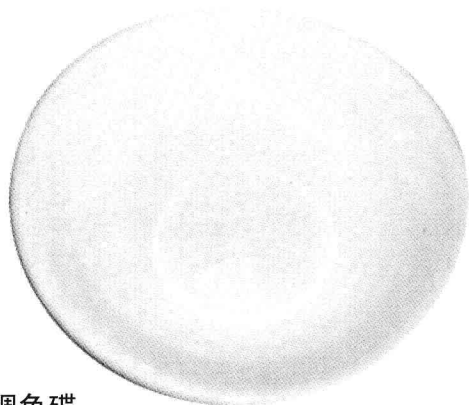
除了以上的工具外，还需要其他的辅助工具，如笔帘、笔洗、调色碟和笔搁等。笔洗用来盛水洗笔；笔帘用细竹编成，以包裹毛笔，便于携带等；笔搁为架笔之物，使笔墨不易沾污他物；调色碟用于调色。

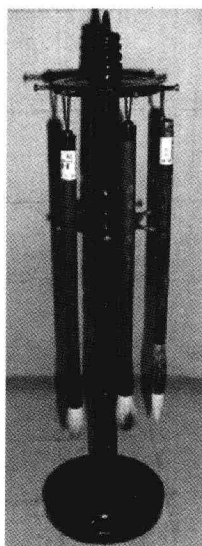
笔洗

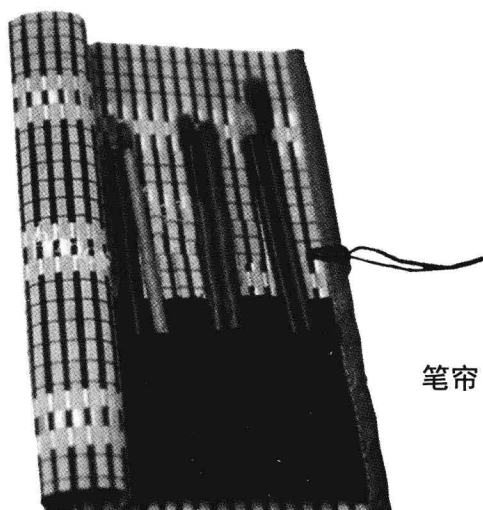
笔搁

调色碟

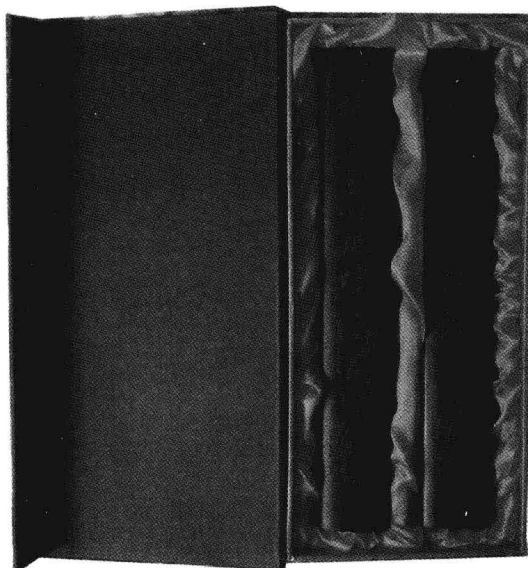

圆形笔挂

笔帘

方形笔挂

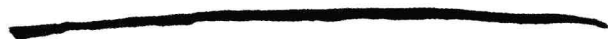
笔帘

【白描线条基本练习】

白描线条练习讲究平、圆、留、重、变，下面就这五点进行介绍。

【平】

平：是指运笔时用力平均，起止分明，笔笔送到，既不柔弱，也不挑剔轻浮，要如锥画沙。也就是说要像用锥子在沙上画出来似的，形容书法笔力匀整而不露锋芒，这就要求起笔和落笔的力度要一样，线条粗细均匀，才能在纸上留下清晰的画面。

平

【圆】

圆：是指行笔转折处要圆而有力，要如折钗股。形容下笔要如古代战士所用的兵器和女子头上的金钗一般有力、有硬度、有弧度，看起来十分饱满。

圆

如何才能绘制出“圆”的线条呢？通常情况下，必须通过较好的用笔技巧才能表现出来，而笔运中锋则最容易形成圆的线条。同样，与“中锋”线条相对的还有“侧峰”的线条，这两者都是指笔头锋端在笔画线条运行中所处的位置，下面通过讲解“中锋”和“侧峰”的特点来让大家更深入地了解“圆”的线条。

中锋：也叫正锋，即笔杆垂直，笔锋在笔画中间，这样的运笔线条两边齐平，圆浑饱满，有立体感。中锋运笔，就是让笔锋在点画中运行。这种运笔方法，会表现出刚柔曲直、纵横转运的意趣。

中锋

侧锋：同样是起笔的一种技法。在下笔时笔锋稍偏侧，落墨处即显出偏侧的姿势，这样出来的效果就是起笔处较为光滑，落笔处较为毛糙。侧锋多用来取势，势成则转换为中锋。

侧锋

【留】

留：是指运笔要含蓄，要有回顾，不急不徐，不浮不滑，要如屋漏痕，积点成线，这本是形容破旧的瓦房在下雨天会漏雨，而雨一滴一滴地落下来会连成线的样子，用在白描上就是要在画线时使用点来一点一点地连起来表现出线条。

下图中上方的线条为正确的“留”式画法，积点成线，内含饱满、有层次感，而下方的线条虽然从形式上看也是使用“留”式画法，但用笔拖沓，毫无美感可言。

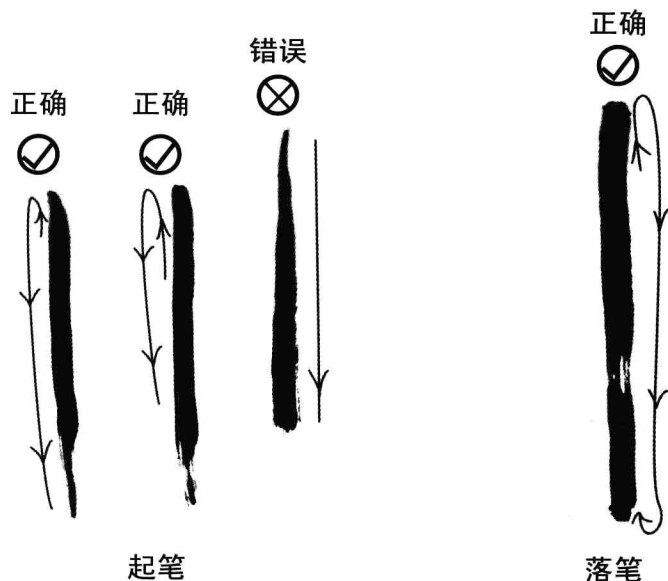
【重】

重：是指沉着而有重量，形容画者下笔入木三分，力透纸背。古时多采用这种方式来观察一个人的书法或画的力度，将画纸反过来观察画面，如果只能看到起笔和落笔的点，而无法看到中间的线，则表示整幅画面力度不够均匀、不够重，只有注重过程中的力度，才能画出和谐、饱满的线条。这就要求绘画时要做到起笔藏锋，落笔回锋，行笔“顿、挫、转、折”。

起笔藏锋：在笔划起笔时一般要藏锋，这是有一定讲究和说法的，所谓“欲右先左（横划），欲下先上（竖划）”，不露笔尖，把线条的“头”藏起来，笔划较浑圆。

下图“起笔”中左边两条线为起笔藏锋的画法，而右边一条线在起笔时没有藏锋，显得十分不舒服。

落笔回锋：与“起笔藏锋”相对应，线条在起笔后也不能一划而过，也要空收笔锋，也就是回锋，这样才能有始有终，使得线条看起来浑厚有力，力在内，不外泄，有一种内在的含蓄的审美意蕴，如下图“落笔”中所示。

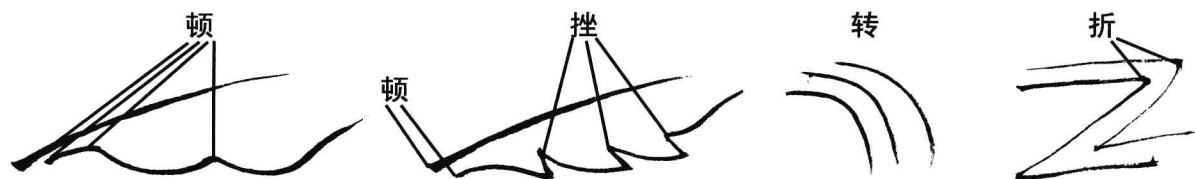

行笔“顿”：指在垂直方向上向下用笔的动作，“顿笔”向下的力度比“按笔”、“蹲锋”都要重。在白描作品中“顿”也代表停留，把笔尖停在某一处进行方向上的调整。

行笔“挫”：有逆向的含义，在白描作品中常常形容由顺势转为逆向转折的线条。

行笔“转”：在白描作品中代表平行而缓慢弯曲、有弧度的线条。

行笔“折”：在白描作品中代表平行而突然转折、有角度的线条。

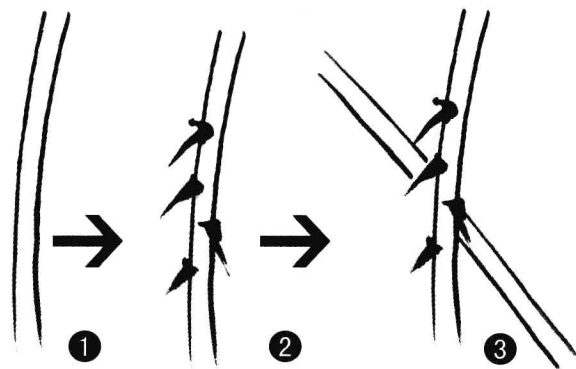

【变】

变：代表了矛盾和统一，矛盾是指用笔有变化，或用中锋或用侧锋，要根据表现对象的不同而变化；统一是指运笔要互相呼应，要做到“意到笔不到，笔断意不断”。笔线的形式概括起来无非是画线时粗、细、曲、直、刚、柔、轻、重的变化和对比，使之成为所描绘的对象达到“传神写照”而服务，主要包括光滑和毛糙、连和断、中锋和侧峰、顺和逆、湿和干、转和折、方和圆、虚和实、疾和慢等既矛盾又统一的各个方面。

光滑和毛糙的
矛盾与统一

连和断的矛盾与统一

在绘制时，首先采用“留”的方式绘制，然后使用侧锋绘制，最后绘制交错，这时就会产生连和断的矛盾与统一关系。

【常用白描技法】

中国白描共有十八种技法（也叫十八描），包括高古游丝描、琴弦描、铁线描、行云流水描、马蝗描、钉头鼠尾、混描、撇头丁描、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、柴笔描和蚯蚓描。十八描总结为三大类：一是游丝描类。它行笔慢，多以中锋出之，压力均匀，线性始终如一，变化较少。铁线描、曹衣描、琴弦描皆属于这一类。二是柳叶描类，它行笔快，变化多，压力多在线条的中断处。枣核描、橄榄描、行云流水描均属于此类。三是减笔描类。它的特点是行笔快，多用侧锋，与纸面压擦力大，压力多集中在线的一段，而又由线到面，线性变化大，竹叶描、枯柴描等都属于此类。

下面主要介绍一下高古游丝描、琴弦描、铁线描和钉头鼠尾描四种常用技法。