

国

画

技

法

入

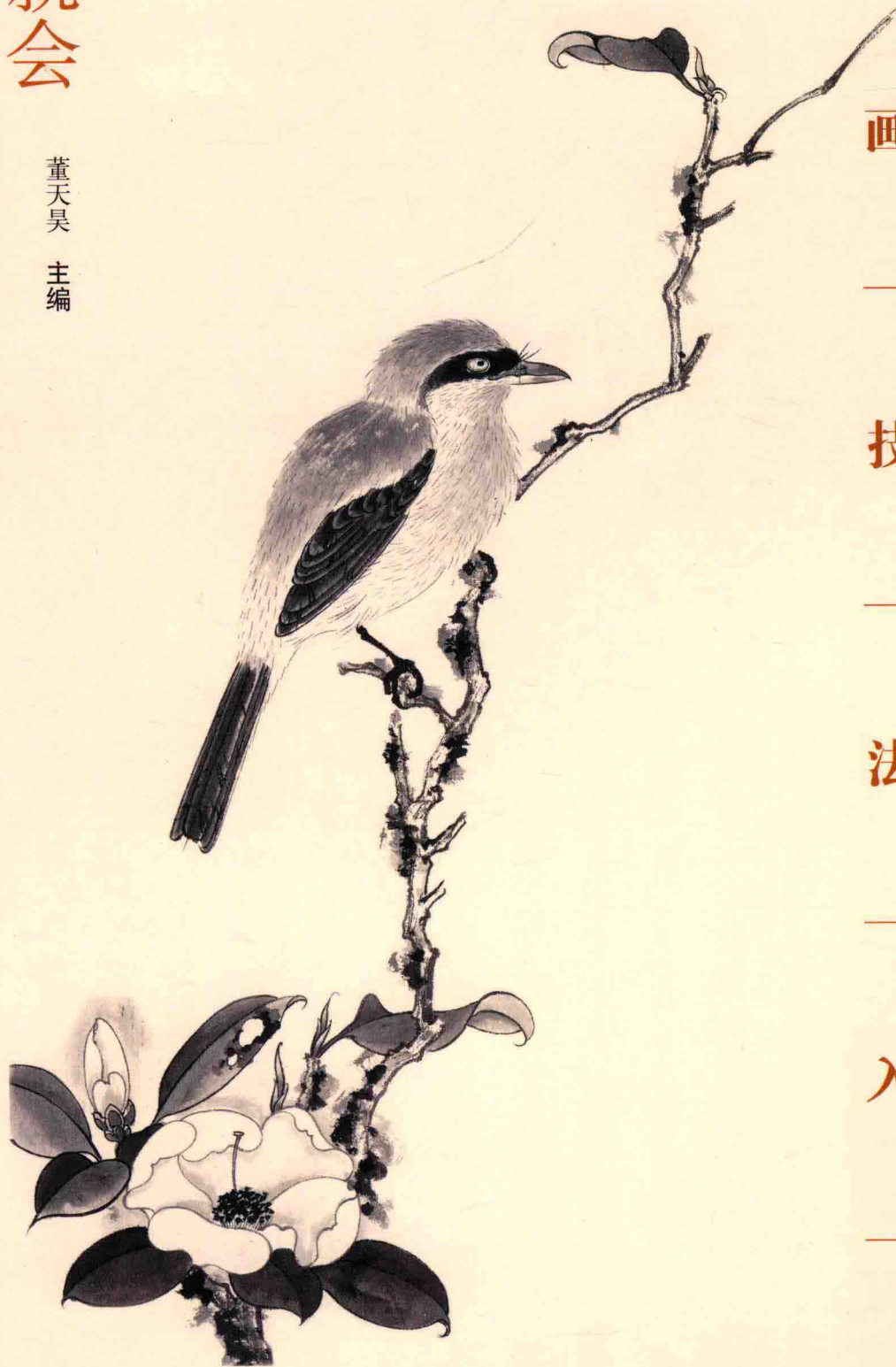
门

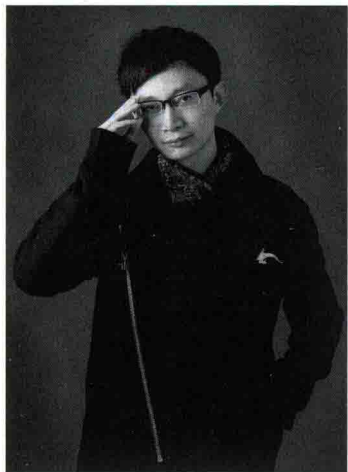
一学就会

董天昊 主编

白描花鸟画法

YI XUE JIU HUI BAI MIAO HUA NIAO HUA FA

作者简介

董天昊，1982年生，浙江省湖州市人。

1997年考入中国美院附中。2001年毕业，并以专业第一名成绩考入中国美院国画系花鸟专业。2005年毕业，并以专业第一名成绩保送为中国美院国画系花鸟专业硕士研究生。2008年毕业。

现居于杭州，职业画家。

参展：2006年“盛世之星”当代名家水墨题名展。2008年“艺术春天”中国美院80周年校庆研究生联展。2009年香港中文大学邀请展2009中国美院附中80周年校庆部分校友邀请展。

出版有《董天昊书画集》《董天昊中国美院附中阶段习作选》《哲学看着艺术》。

目 录

工具介绍	1
关于线描	2
花卉的结构讲解	6
禽鸟的结构讲解	11
花卉的画法	15
禽鸟的画法	21
梅的技法讲解	25
兰的技法讲解	26
竹的技法讲解	28
菊的技法讲解	30
伯劳山茶的技法讲解	32
范画	35
《春梦秋云图卷》分析	46

工具介绍

1. 笔

毛笔根据毛的性能及刚柔可分健性、柔性、中和性三种。健性的笔以狼、兔、鼠、鹿等毫制成，一般称为狼毫笔。这种笔性强健富有弹性，适用于勾线。勾稍细线可用红毛、红豆、蟹爪、须眉等。勾稍粗的线可用叶盘、衣纹笔。粗线可用点眉笔。再粗的线可用花鸟笔、兰竹笔等。

2. 墨

墨可用墨汁或研墨。墨汁可选用日本产瓶装超浓玄宗墨。研磨墨块可选用铁斋翁墨块等。使用油烟墨研出来的墨，色泽会比较鲜亮，松烟则较暗。

3. 纸

画白描的纸一般不宜用渗水的生宣，用熟宣或半生熟纸为佳。熟宣可用荣宝斋产的清水、蝉衣等熟宣，纸张质地细腻、制作精良；半生熟纸可供选择的品类较多，如老富阳、豆腐宣、手工毛边纸、云龙纸、皮纸类的三炉纸等。技法熟练后，可不拘泥于常规工具。

关于线描

一、线描概述

1. 何谓线描

线描是传统绘画中的一种独立艺术形式。在一幅画中纯以线条的勾勒来表现对象的一种表现形式叫线描，亦称白描。

“白”为素意，即仅有一种单纯色彩；“描”指线的勾勒。传统亦称双勾、勾勒或线描。线描常以墨色（唐代亦用丹砂）勾勒来完成所要表现的全部内容，有时在某些局部用墨进行浓淡深浅不一加以渲染，对物象的形体、画面的黑白布局起辅助、烘托作用。

线条是传统中国画表现物象的主要组成部分，故线描成为中国绘画最重要的造型基础。

2. 线描在花鸟画中的作用

线描作为传统中国画最重要的造型基础，无论人物、山水、花鸟，还是双勾设色或水墨意笔，都应有线描的基本功，尤其对双勾设色即工笔画来说，它不仅起框定物象的造型作用，更是双勾设色作品的基础，起“筋骨”的作用。

线描独立成为一种绘画表现形式，一般认为始于盛唐的吴道子时代，而盛于北宋的李公麟，宋之后的元明清及民国时期，线描成为历代画家运用与表现中国画的传统母题。

传为吴道子的《送子天王图》《地狱变相图》、武宗元的《朝元仙仗图》、李公麟的《五马图》《莲社图》是运用线描表现人物、山水的杰作，而花鸟画的重要白描作品有赵孟頫《水仙图卷》、张逊《双勾竹图卷》及石涛、金农的数本白描花卉册等。

3. 线描的表现力

在观察的特点上，线描须在对物象的生长规律、组织结构作细致分析及研究的基础上，再对物象各部位（花、枝、叶）的来龙去脉进行一定取舍并交代清楚。虽然从表面上看仅是几根轮廓线，实质上它既要表现出物象的质感、体感、空间感，又要传达其精神状态及画者的思想感情。

历代画家在如何表现对象的质量感及精神方面总结了极为丰富的经验，特别是人物画有十八描之说。花鸟画虽未总结出具体描法，但历代画家的经典作品亦为我们呈现出许多值得后代反复体会的杰出之处。和十八描一样，在继承这些传统的同时，更要体会古人为什么这样表现，感受线条的生命力和精神状态，以防概念化、为描而描。

二、线描的笔法

1. 执笔的方法

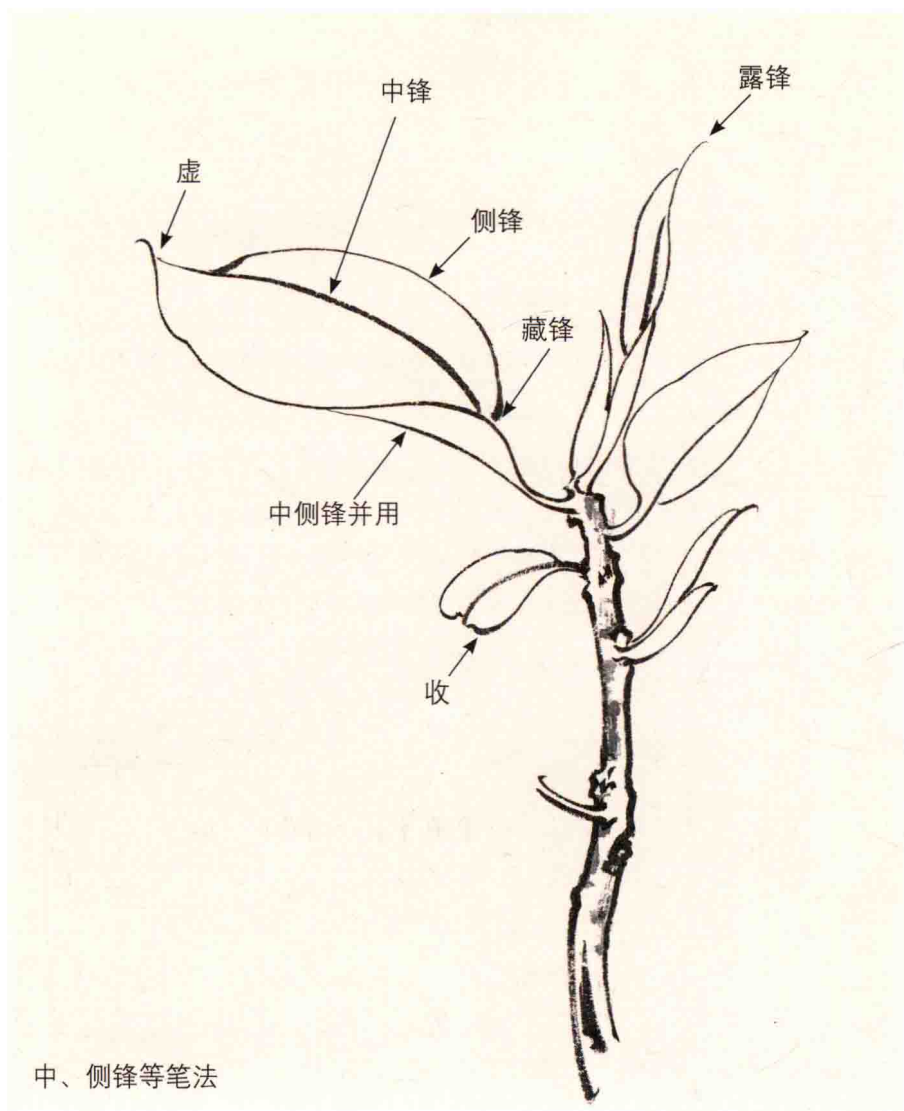
用笔得法，执笔是关键。而执笔法并无绝对的定式，历代画论，包括近现代的画家（如张大千、陆俨少等）对执笔法都有详细的论述，学者可根据文字叙述并结合实践，总结出适合自己习惯又符合前人规范的执笔方式。

一般而言，掌虚便于手指运转，指实则下笔有力；执笔时用力要适当，做到“执笔要恭，用笔要松”，执笔不恭，笔力浮于纸面，线就会飘薄无力；用笔不松必定造成板刻、呆滞的弊病。就画面而言，“形紧笔松”应是学画者追求的较高状态。

2. 运笔的方法

在线描作品中，运笔的重点即运锋，锋不外乎中锋与侧锋。中锋亦称正锋，笔在纸上运行时，笔锋始终处于线条中央，水分集中，线条圆厚丰润、粗细较匀整；侧锋又称偏锋，用笔侧斜于纸，笔锋侧于一边，线的效果是一边光洁一边毛涩，粗细不一，变化较多。

中锋与侧锋各有妙处，不能强分孰高孰低。笔法中要求得变化，好的线条没有绝对的中侧锋之别，要正中有侧、侧中有正，中侧并使。

中、侧锋等笔法

在学习中锋用笔的过程中，笔力要含蓄在内、气不外露，但也不能笔呆墨滞、臃肿乏力，要达到古人所说的“有动摇五岳之力，而无剑拔弩张之容，似柔非柔，似刚非刚，所谓棉里裹针是也。”侧锋因笔势侧下，容易锋芒毕露、笔气浮薄，运用侧锋的过程中更应暗含中锋的精神状态。

近世画家对笔法最有体会者，首推黄宾虹先生。黄宾虹先生在总结传统绘画笔法规范时，曾用“平、圆、留、重、变”五字来概括。“平”就是气息匀正、用力均衡、笔笔到位，但平不等于平板，其中又含变化。

“圆”要求线条圆厚，富有韧劲，其对立面是妄生圭角。“留”指笔力要凝于纸上，力透纸背。“变”要求在合乎前人用笔规范的基础上，融会贯通，变化出新的有生命力的笔法，变要求学者不可囿于成法、泥古不化。

总括而言，笔法的多项规范，以及由此呈现出的线条之粗细、长短、曲直、干湿、浓淡、虚实、徐疾、顺逆、顿挫等，需靠长期研习体会，才能悟出其中要领之一二。

3. 用笔之忌

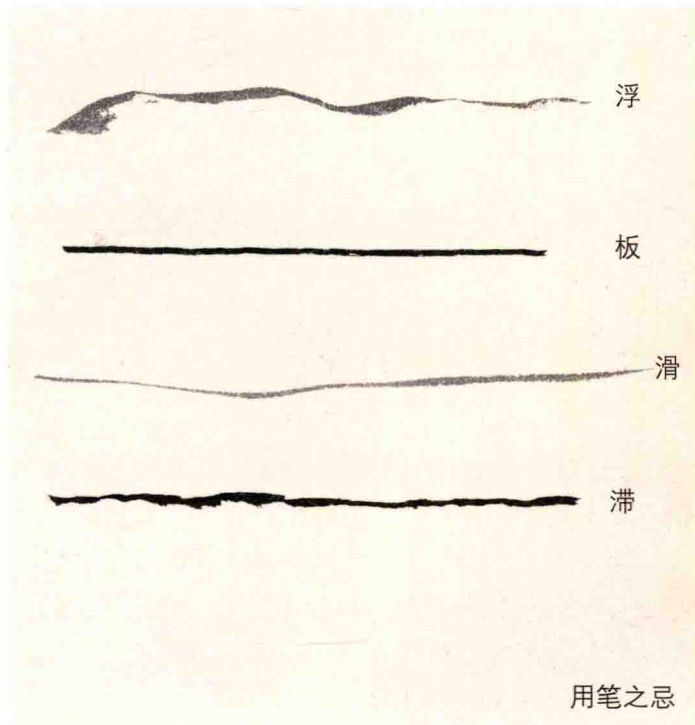
学者初习笔法时常难辨别线条之优劣，所以了解笔病亦十分重要。用笔易犯过松则浮、过重则板、过快则滑、过慢则滞的弊病。当然，和没有独立的、“好”的线条一样，也没有独立的、绝对“差”的线条，线条须放入整幅作品的“画境”中加以判断，看它是否恰当地表现了对象，是否与整幅作品的气息和谐。

浮——用笔轻飘，掠过纸面。

板——笔呆墨滞，笔迹刻板。

滑——用力既浮且快，笔线难留纸面。

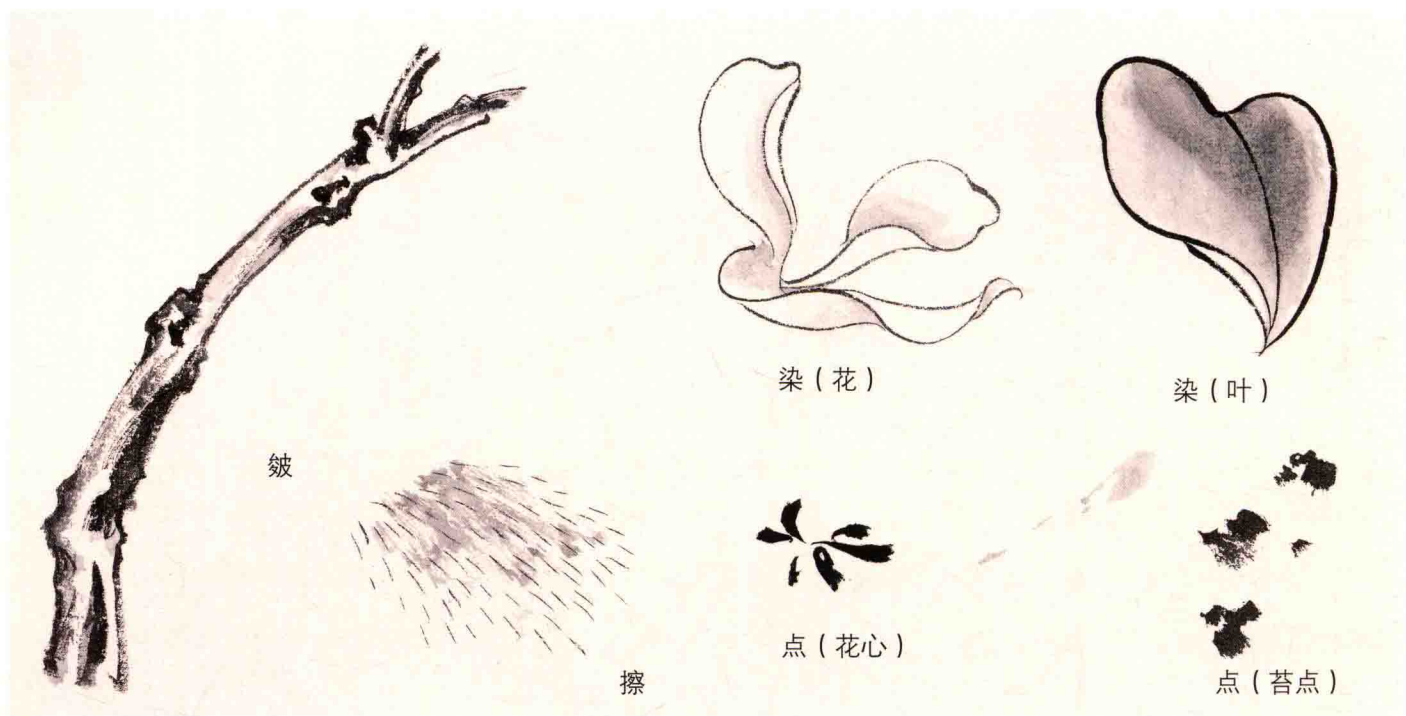
滞——用笔凝碍，笔力不能顺畅。

用笔之忌

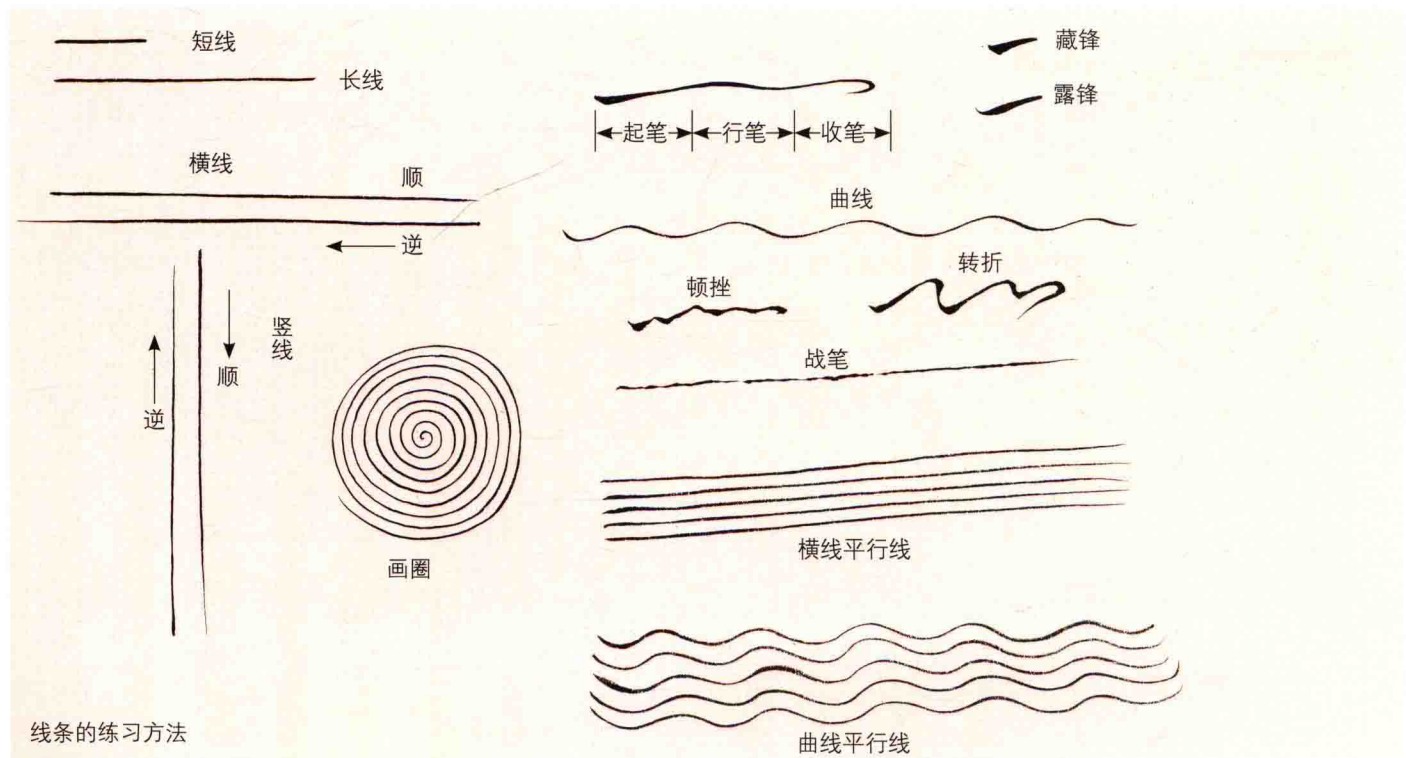
4. 点、染、皴、擦技法的运用

在白描花鸟画中，除了用线条勾勒以外，还有点、染、皴、擦技法的运用。点，在花鸟画中，一般运用于花心和苔点；染，是对花、叶进行淡墨的渲染，起塑造物象、区分层次的重要作用；皴，主要用于木本植物的枝干，用笔时水分要枯湿相济；擦，一般在渲染鸟羽基础上，用干笔增强鸟羽蓬松的质感。

5. 线条的练习方法

在以线条表现具体物象之前，可以对线条进行单独的练习。可先练短线，再练长线；先练顺笔，从左至右、自上而下，再练逆笔，从右至左、由下而上；之后，可练曲线、画圈、顿挫、转折、战笔（即颤线）等。此外，还可多做平行线的练习，力求粗细均匀，为日后能出入规矩打好基础。

三、墨法

1. 墨色种类

墨法是中国画的重点之一，五墨即“焦、重、浓、淡、清”，是指墨色浓淡而言；古人有“六彩之说”，“六彩”为“墨、白、浓、淡、干、湿”，专指墨色变化的状态。不论是“五墨”还是“六彩”，都离不开对水分的控制。而用墨的决定性因素仍是用笔，故古人有言“墨从笔出”，好的墨法需要高超的笔法才能呈现。

浓墨——比较黑的墨，含水少，多用于点花心。

淡墨——浓墨加适量的水，用于花、叶等。

焦墨——比浓墨更黑，近于发焦，可用于点苔。

干墨——有浓干、淡干之分，可表现石头及树干

湿墨——水分较多，有浓湿、淡湿，主要用于花、叶。

宿墨——非现磨的新鲜墨，易脱胶、沉淀。

破墨——分浓破淡、淡破浓等，效果变化多端。

泼墨——笔中蘸墨多，常配合更为丰富和大胆的用笔。

积墨——画时反复加多次，追求“浑厚华滋”的效果。

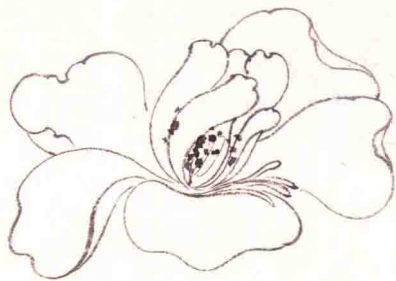
后四种多用于意笔作品中，白描花鸟画较少用到。

2. 白描花鸟画在用墨上的要求

白描作品要求画面明洁清透，除某些特殊情况外，一般多选用油烟墨作画。在宋元的白描作品中，线条多规矩整饬，墨色区别不大。明清之后，线条趋于丰富，墨色变化较多。初学者可单纯运用墨法，墨色浓淡不宜过大，可避效果杂乱不整之弊。对于纸张的性能要有一定了解，不少纸张干湿效果差别很大。

浓墨（花心）

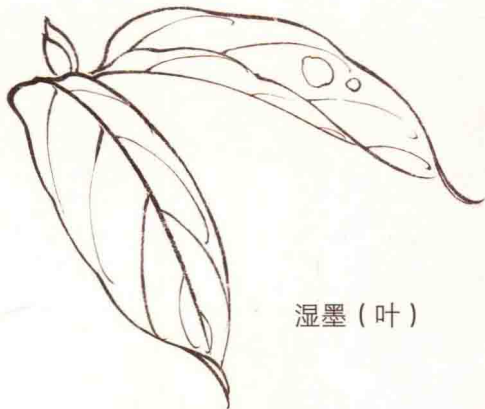
淡墨（花）

焦墨（点苔）

干墨（树干）

湿墨（叶）

墨色种类

花卉的结构讲解

花卉分木本、草本、藤本三大类（见本书11页，三种不同的枝干图）。木本为木质，枝干坚实，少水分，主要分高大直立的乔木、矮小丛生的灌木两类。前者如桃、梨、杏、樱。后者如牡丹、月季、含笑、杜鹃；草本为草质，枝干柔软，多水分，分陆生、水生两类。前者如芍药、水仙、菊。后者如荷、睡莲、红蓼；藤本，枝干细长而柔韧曲折，攀绕而上，分木本和草本二类。前者如紫藤、凌霄。后者如牵牛、豆类。

花卉的结构分可视与不可视两部分。就绘画表现而言，了解其可视部分即可。花卉的可视部分由花、枝、叶三个部分构成。

一、花的结构形态

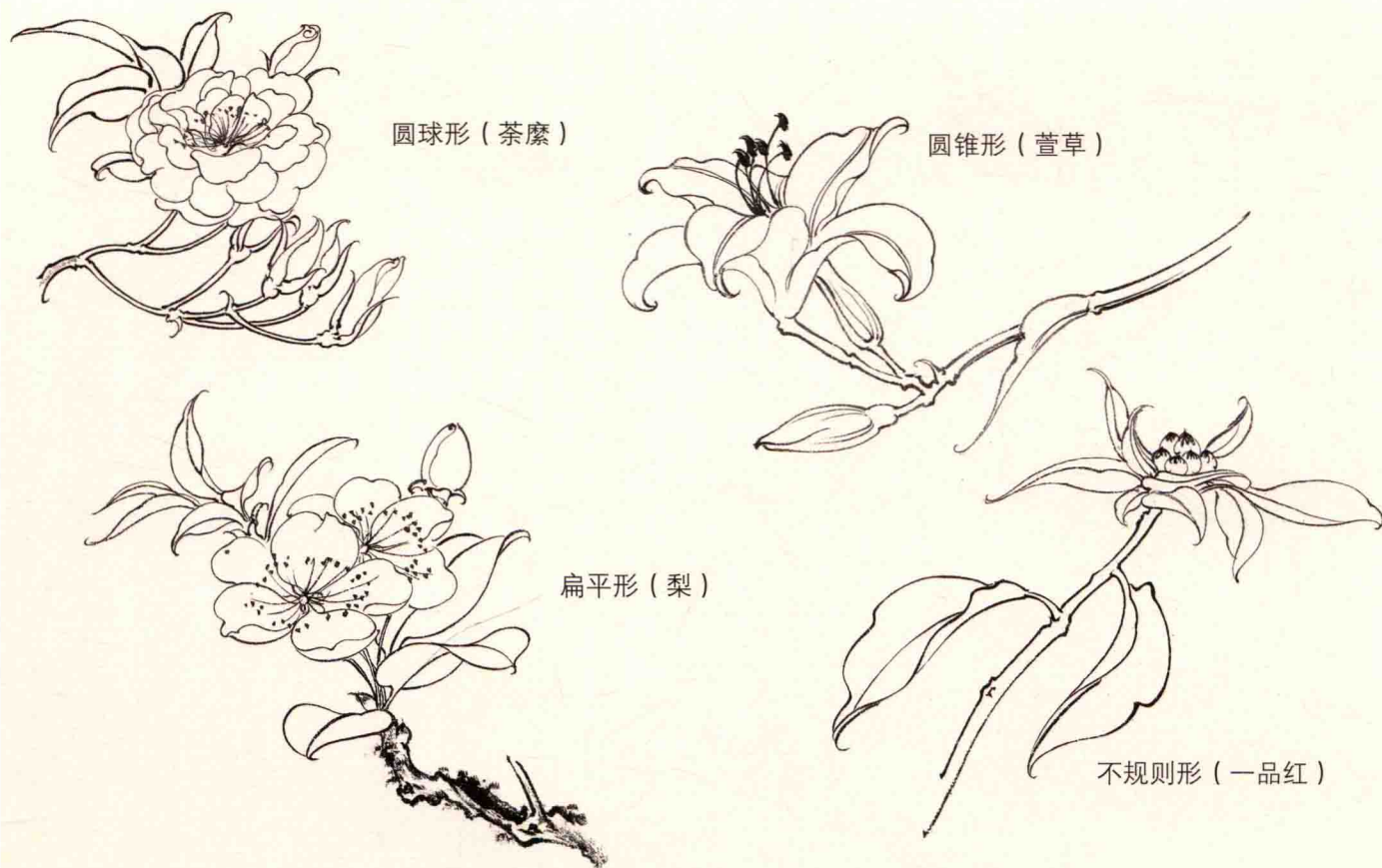
1. 根据花的不同特点及外形特征，可分为以下四种类型。

圆球形：花头大，盛开时花朵如圆球状，如茶糜、牡丹、菊花、芙蓉等。

圆锥形：花盛开时花瓣向外展开呈喇叭状，如萱草、百合、杜鹃、百合等。

扁平形：花盛开时呈盘形，如梨、梅、桃、梨等。

不规则形：形体奇特，难以用前三种形体来概括，如一品红、吊兰、虞美人等。

花的四种类型

2. 花的具体结构，由花冠（即花瓣）、花蕊、花蒂三部分组成。

①花瓣

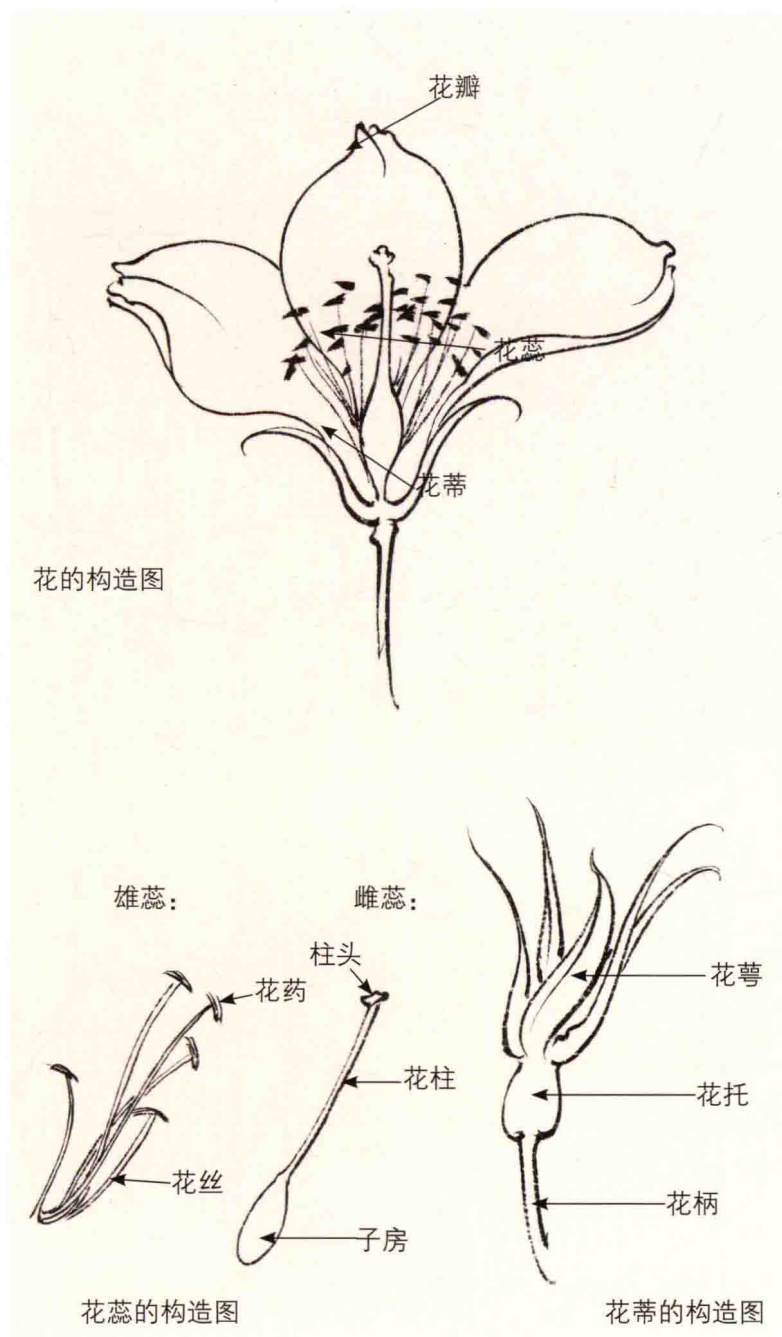
根据花瓣的数量，可分为单瓣花（即单层花）、复瓣花（即重瓣花、千层花）；从花瓣的组合形式上又可分为合瓣花、离瓣花。根据花瓣的外形可分为：长形如菊，短形如山茶，圆形如梅，尖形如萱草，缺刻形如康乃馨。

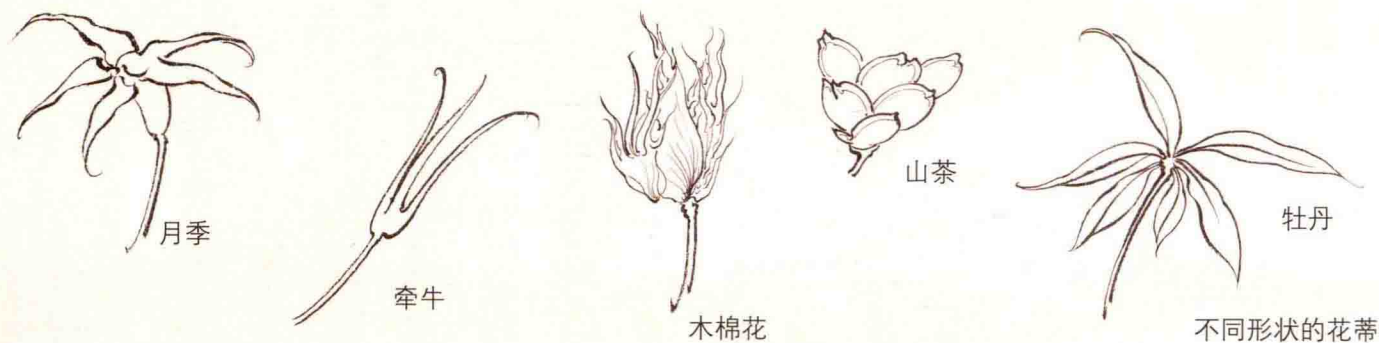
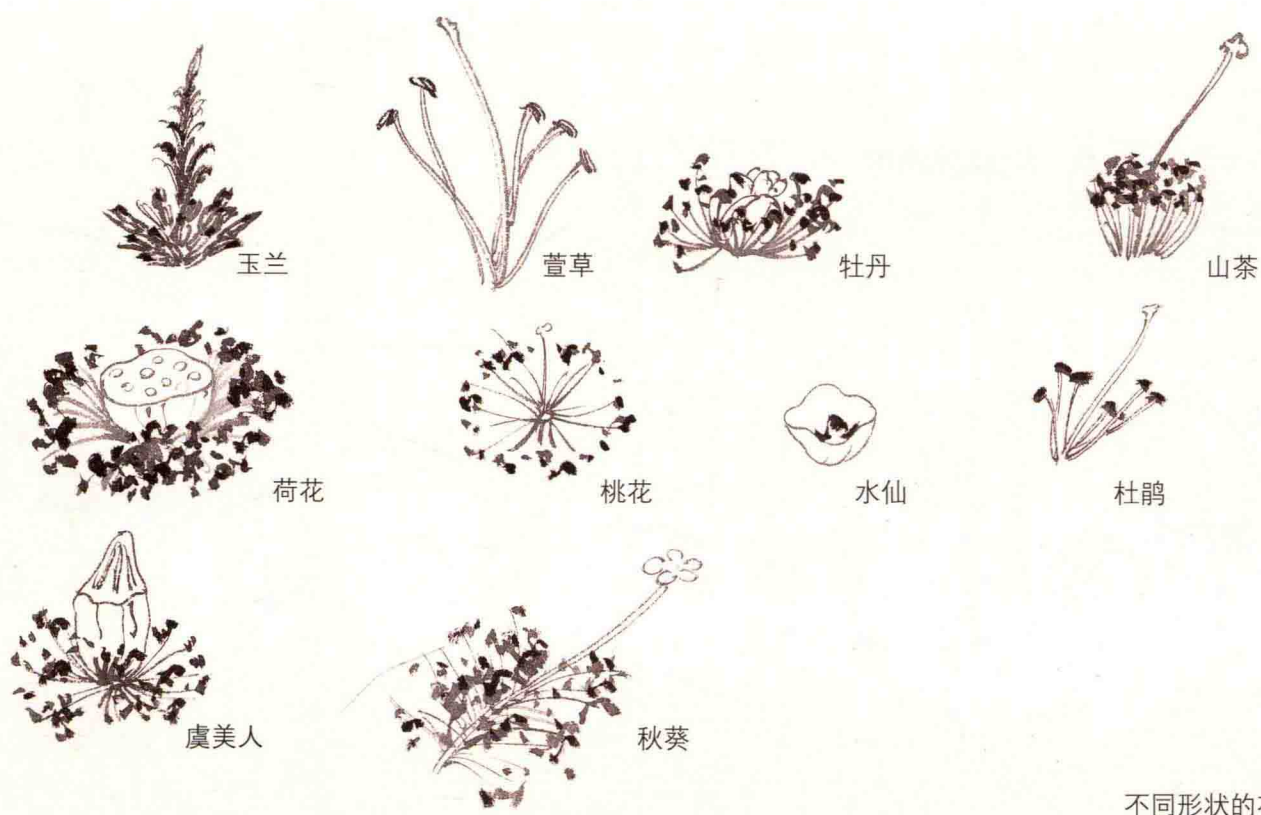
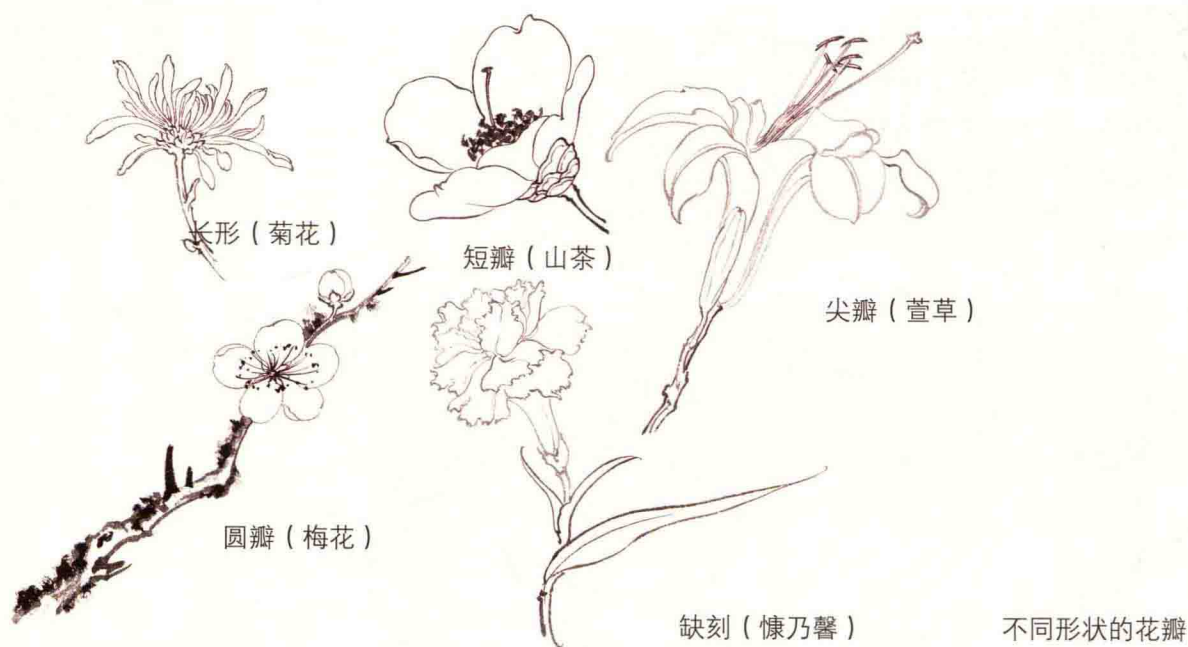
②花蕊

花蕊分雌蕊、雄蕊，雌蕊生于花托的中心部位，分柱头、花柱、子房三部分，一般说比雄蕊长且数量少。雄蕊由花药、花丝组成。不同的花卉品种，其花蕊形态亦有差异。

③花蒂

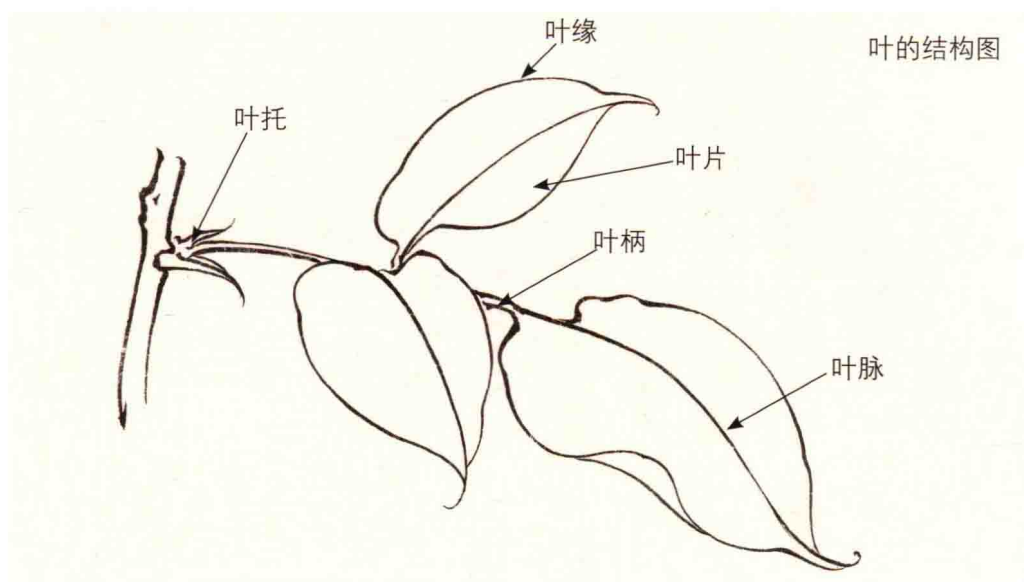
花蒂由花托、花萼及花柄三部分组成。花托是花瓣、花蕊聚生之处，花托紧贴花瓣的最外层，其上端裂开成片，称为花萼。花柄是生于托下的细茎，粗细长短因花而异。不同的花卉品种，其花蒂形态亦各有差异。

二、叶的结构形态

叶由叶片、叶托、叶柄三部分组成。叶的边缘称为叶缘。叶片上的筋称为叶脉。

1. 叶片

叶片的形态很多，姿态生动，是表现叶子的主要描绘部分。根据叶片的形态，可分为圆形、剪形、掌形、卵形、倒卵形、带形、眉形、心形、扇形、长卵形及针形。

2. 叶托

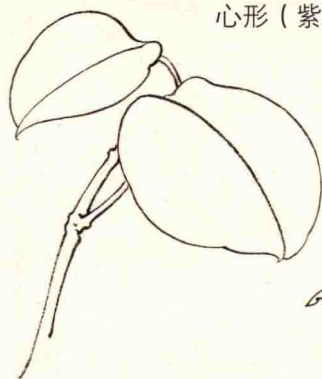
在叶柄基部与枝干交接处长有的小叶，称为叶托。

3. 叶柄

叶柄生于叶片的基部，一般都呈圆柱形，偶有呈半圆柱形及带棱角的，有长柄、短柄与无柄之分。

不同形状的花蒂

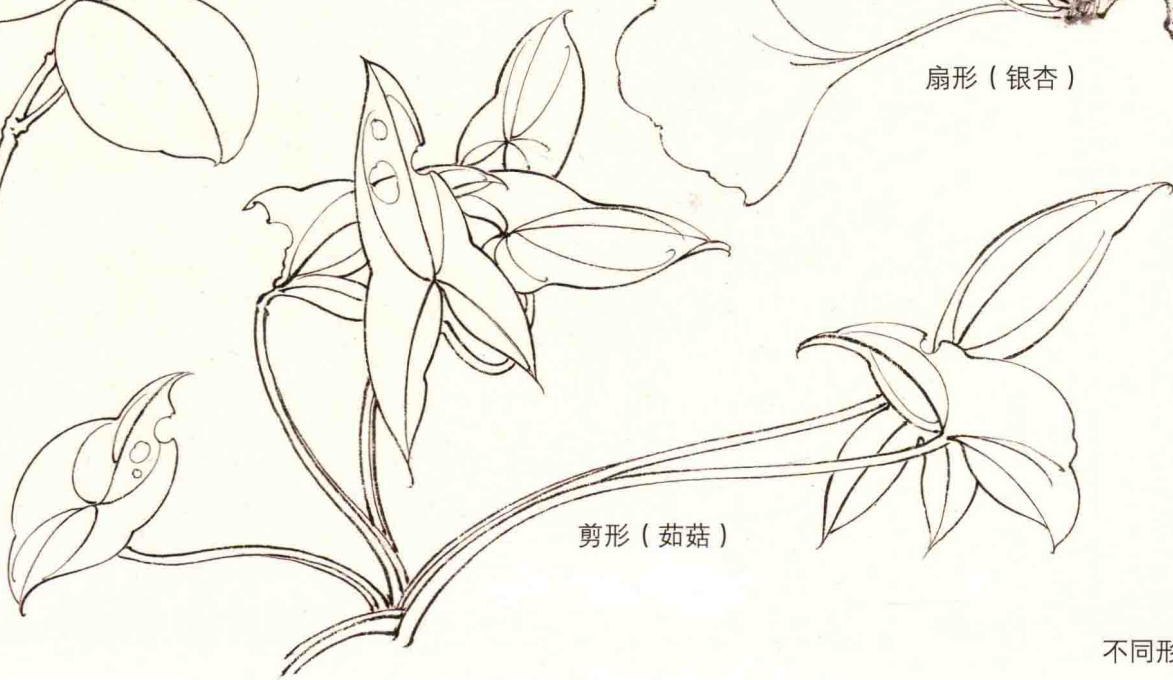
心形（紫荆）

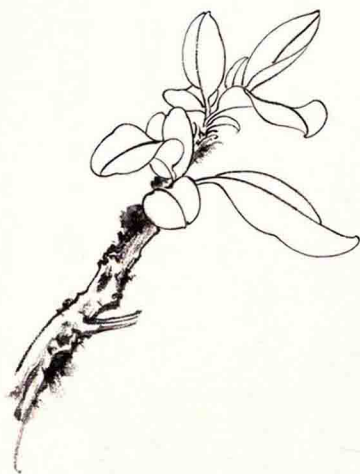
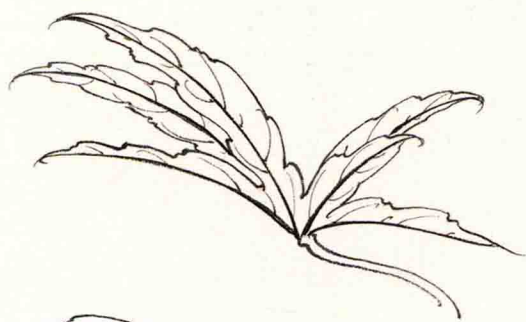
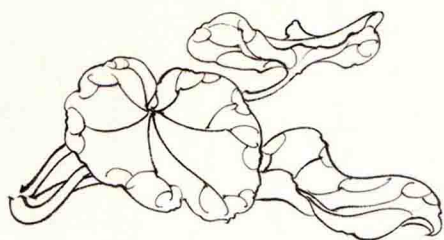
扇形（银杏）

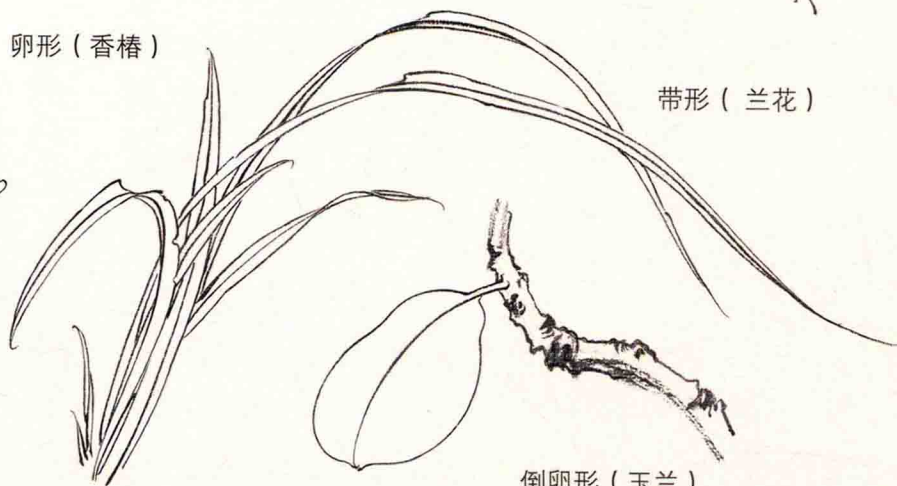
剪形（茹菇）

不同形状的叶

卵形 (香椿)

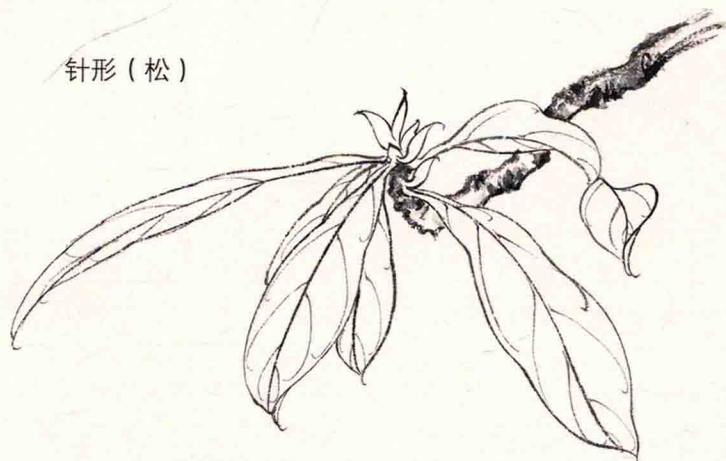
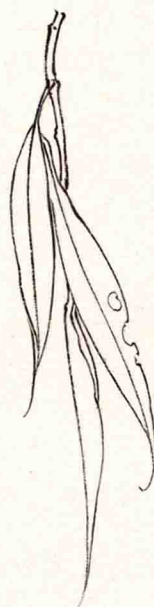

带形 (兰花)

倒卵形 (玉兰)

针形 (松)

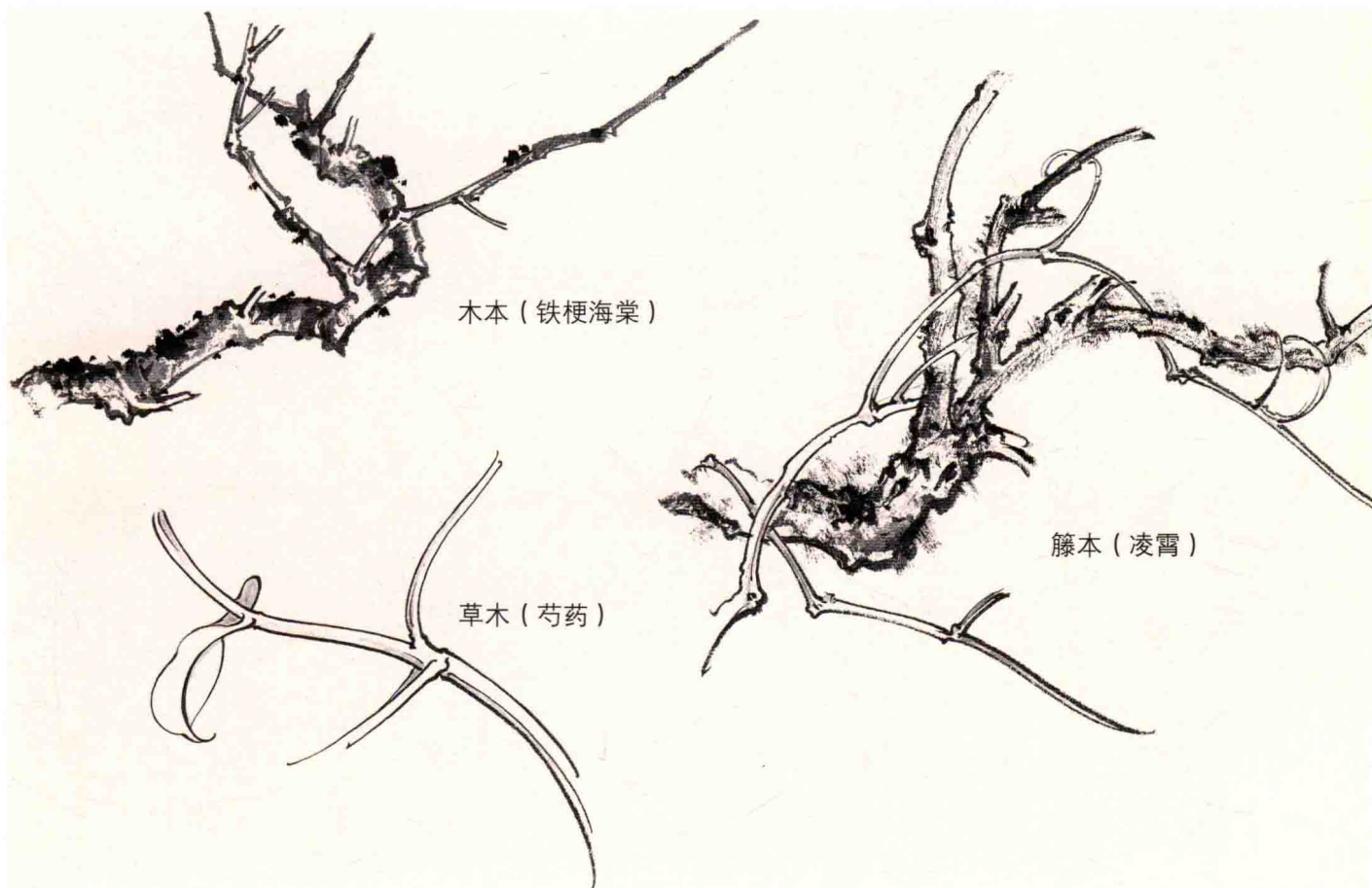
长卵形 (枇杷)

不同形状的叶

三、枝干

枝干分为枝与干，下面粗的为干，干上稍细者为枝。

木本称枝干，草本则称为茎。枝干下粗上细且都有节，节部略粗，枝及叶都从节部分叉生长。枝干有木本、草本及藤本三种。

三种不同的枝干

禽鸟的结构讲解

一、禽鸟的分类

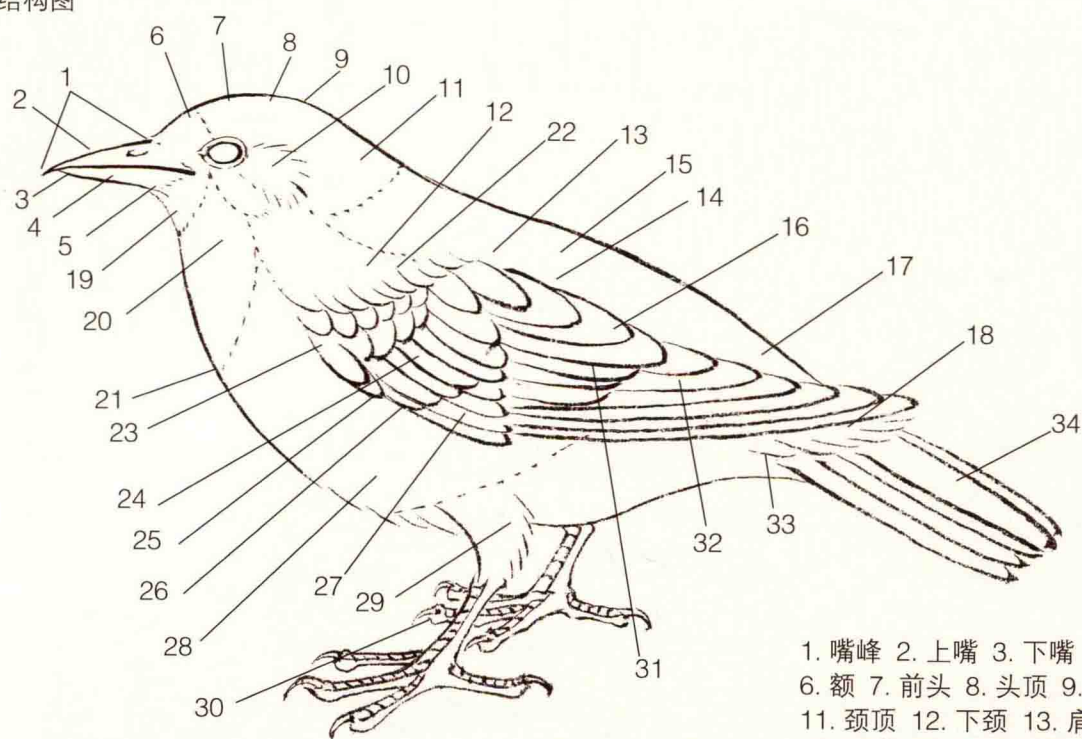
禽鸟根据其生态特征、生活习惯、生存环境的不同，可分为猛禽、攀禽、游禽、涉禽、鸠鸽、鹑鸡、鸣禽等类别。

二、禽鸟的结构形态及差异

鸟是卵生，所以形体似蛋形，由头、颈、嘴、眼、耳、背、腹、胸、翅、尾、腿、爪、羽毛等组成，其羽毛覆盖全身。鸟虽然种类繁多，但基本形态都是大同小异，其主要解剖构造基本相同，初学者应了解其骨骼羽毛覆盖后的结构。

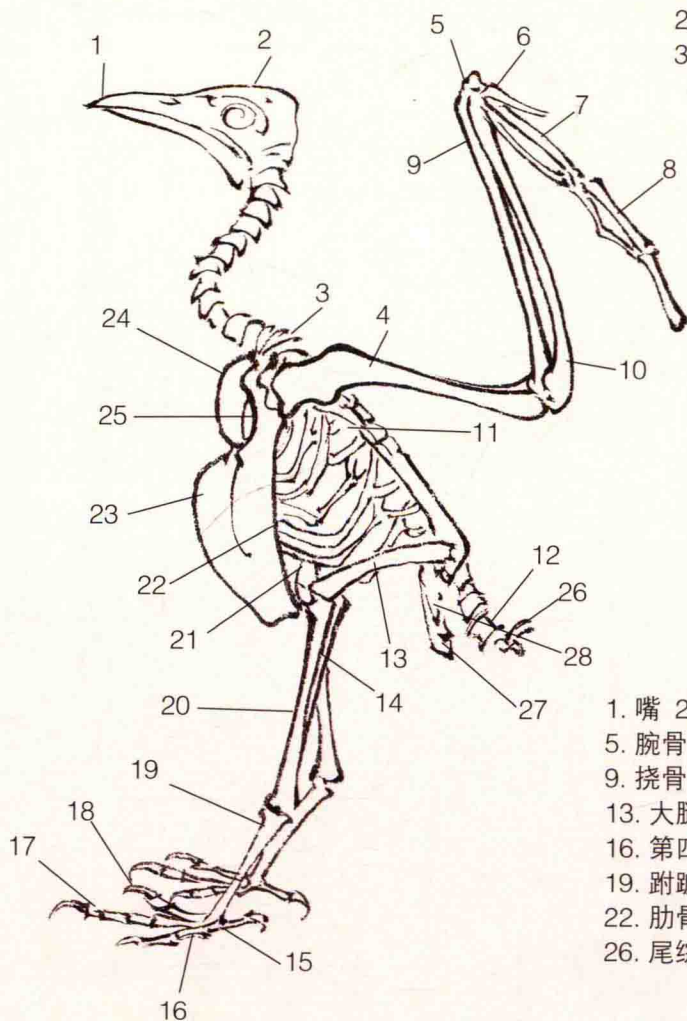
禽鸟的躯干为卵形，各种不同鸟的类型基本相同，所不同的是嘴、尾、脚爪及羽毛的色泽等。

鸟的结构图

1. 嘴峰 2. 上嘴 3. 下嘴 4. 中嘴线 5. 眼光
6. 额 7. 前头 8. 头顶 9. 后头 10. 耳羽
11. 颈顶 12. 下颈 13. 肩间部 14. 肩羽
15. 下背 16. 三级飞羽 17. 腰 18. 尾上复羽
19. 颈 20. 喉 21. 胸 22. 小复羽 23. 中复羽
24. 大复羽 25. 小翼羽 26. 肋 27. 初级复羽
28. 腹 29. 腿 30. 跗蹠 31. 次级飞羽
32. 初级飞羽 33. 尾下复羽 34. 尾

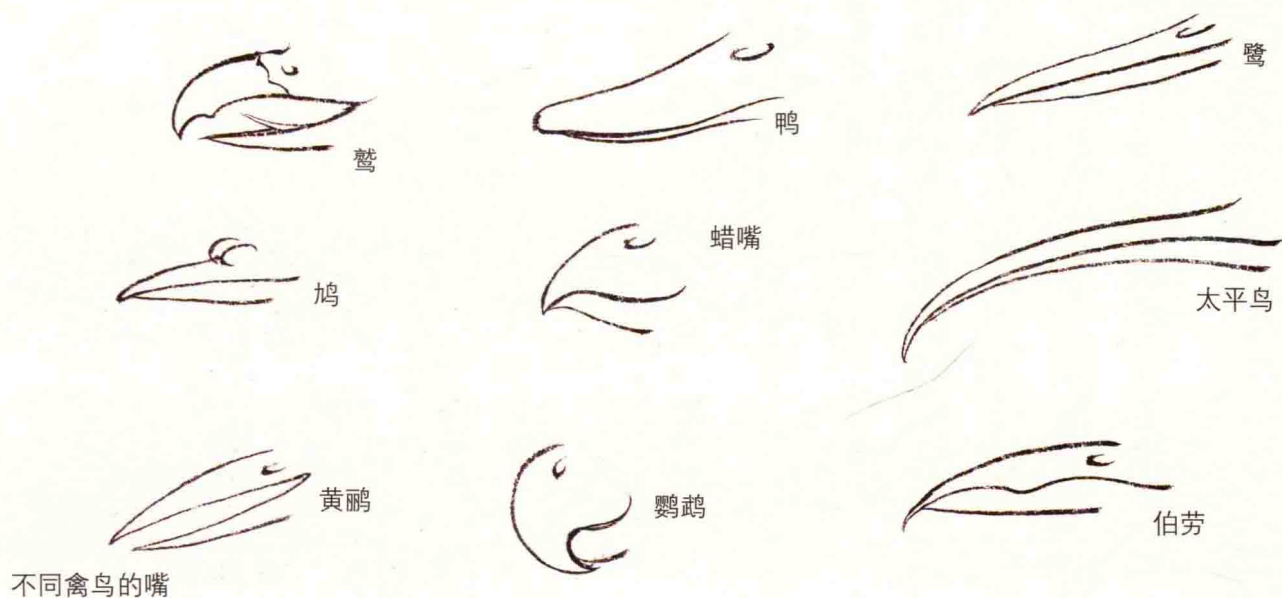
鸟的骨骼解剖图

1. 嘴 2. 头骨 3. 脊椎骨 4. 上膊骨
5. 腕骨 6. 第一指骨 7. 掌骨 8. 第二指骨
9. 挠骨 10. 尺骨 11. 扇胛骨 12. 尾椎骨
13. 大腿骨 14. 小腿骨 15. 第一趾骨
16. 第四趾骨 17. 第三趾骨 18. 第二趾骨
19. 跗蹠骨 20. 胫骨 21. 膝盖骨
22. 肋骨 23. 龙骨突出 24. 锁骨 25. 喙骨
26. 尾综骨 27. 耻骨 28. 坐骨

1. 嘴

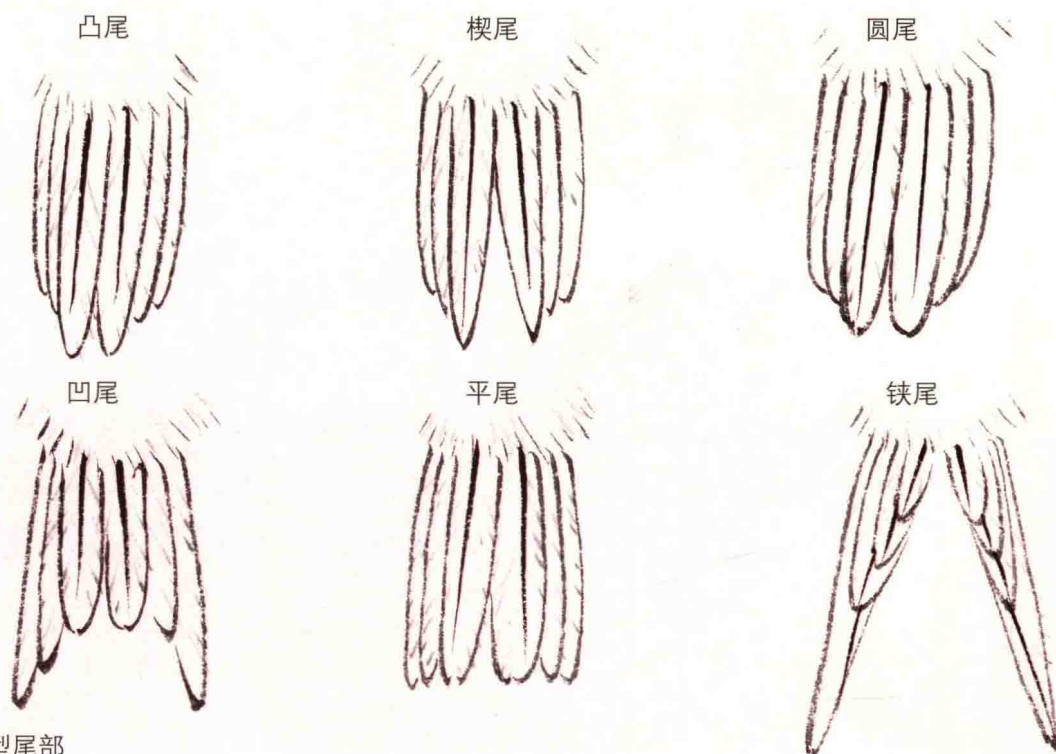
鸟的嘴由上、下颚组成突出而尖锐的喙。上颚基部生有鼻孔，一般上颚大于下颚。禽鸟鸟嘴功能极大，可理毛、筑巢、觅食、鸣叫、搏斗等。食肉类的鸟嘴短而硬，状如钩，如鹰、鹭等；食虫类鸟嘴坚硬如锥，如绣眼、啄木鸟等；食鱼虾类鸟嘴多扁阔，如鸭、雁、鹅等；食谷类鸟嘴粗短，如鹌鹑、麻雀、斑鸠等。

2. 尾

生于躯干最后部，有尾椎骨，活动灵活，其主要功能是起到飞行时身躯平衡的作用，同时也像舵一样可掌握飞行的方向。

尾羽多成对而生，但数量不一，中间的为主尾，向左右二侧排列的为侧尾。尾羽飞翔时可展开如扇形，栖息时可收拢叠合。

禽鸟不同类型尾部

3. 腿脚

鸟的脚多由外趾、中趾、内趾、小趾（即后趾）组成。腿上的跗蹠后侧有的生有距。距为角质凸起物，质硬而尖锐。

趾与趾分离的称离趾足，如鸣禽类；趾间基本相连的为并趾足，如翠鸟；前面三趾较长，基部有蹼膜，后趾极短而不着地，称为半蹼足，如鹤、鹭；游禽前趾间全有蹼膜相连有利于划水，称为蹼足；鸥类的蹼向内凹，称凹蹼足。此外，还有对趾足、前趾足等。

