

美术院校课堂教程丛书

课堂教程

BAIMIAO

HUAHUI

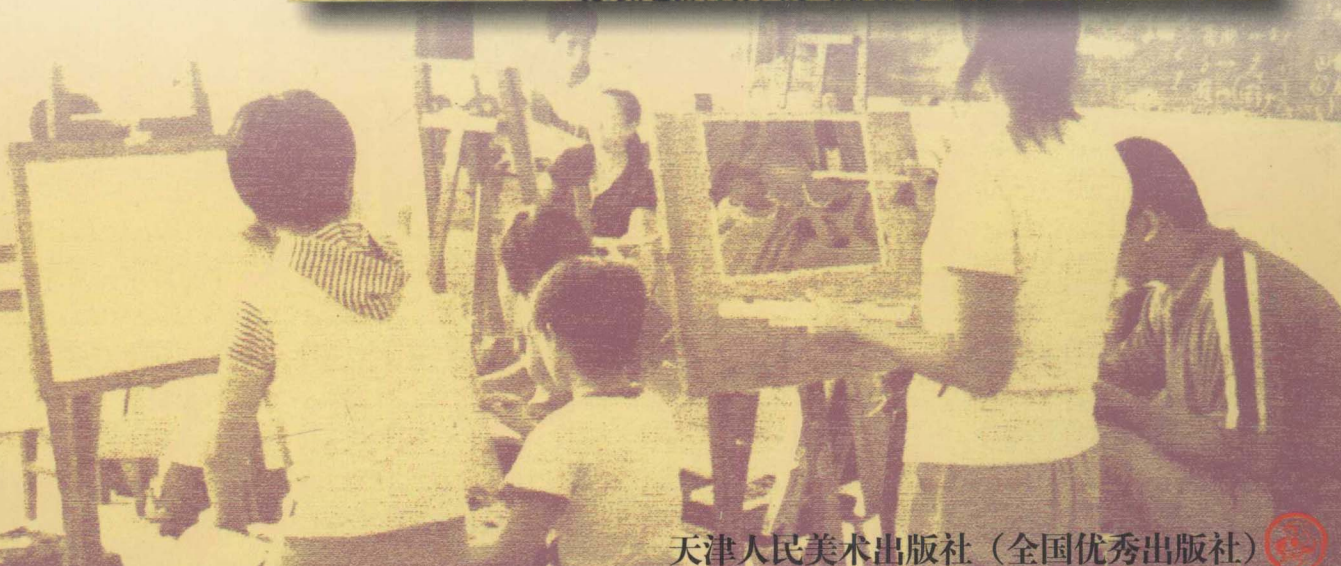
KETANGJIAOCHENG

唐新一 著

白描花卉

MEISHU YUANXIAO
KETANGJIAOCHENG

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

课堂教程

BAIM
HUA

KETANGJIAOCHENG

唐新一 著

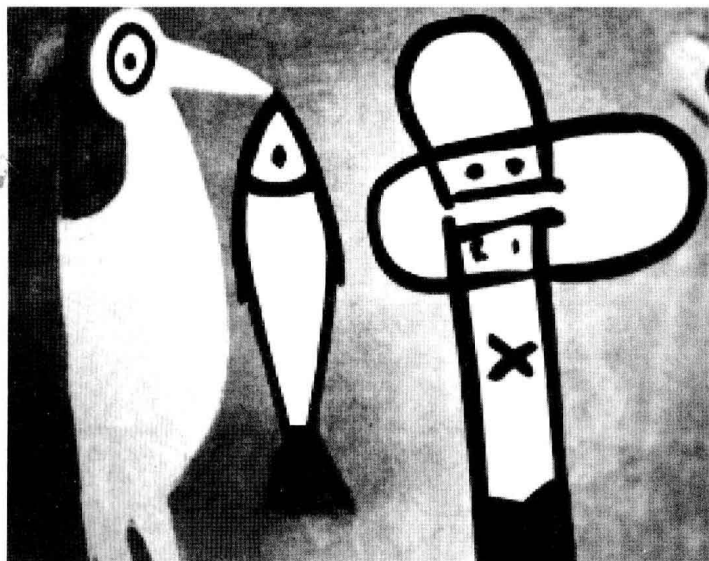
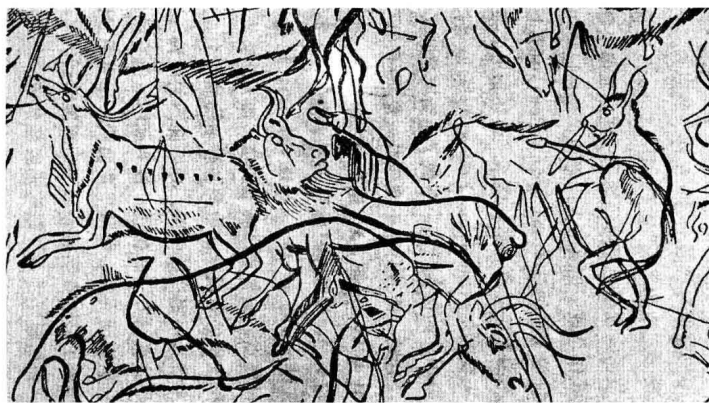
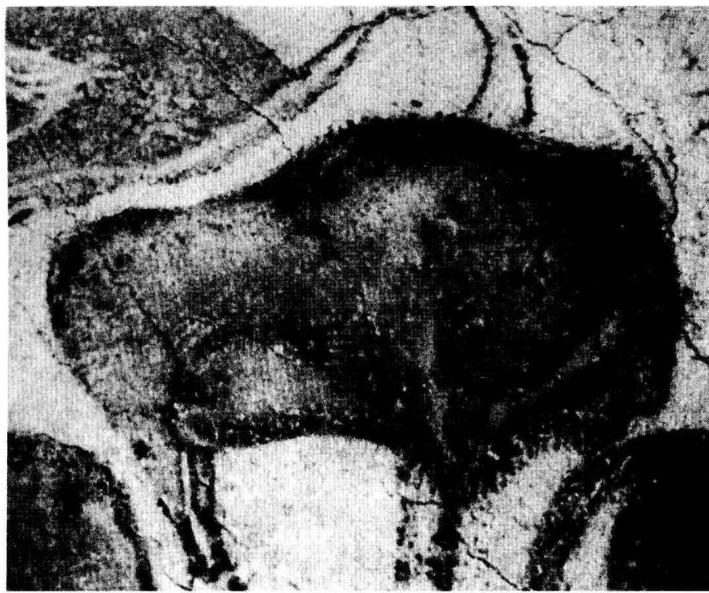
白描花卉

MEISHUYUANXIAO

目 录

第一章	概述	1
第二章	工具材料及使用方法	2
第三章	白描花卉临摹的课堂教学指导	4
第一节	白描花卉基本技法	4
第二节	白描花卉临摹步骤图例	6
第四章	花卉写生课堂教学指导	8
第一节	白描花卉的构图	8
第二节	花卉写生的方法步骤	9
第三节	花卉写生的方法步骤图例	9
第五章	写生整理的课堂教学指导	15
第一节	对写生稿进行整理加工	15
第二节	白描花卉写生整理图例	15
第六章	白描花卉作业分析	21
第七章	作品欣赏	31

第一章 概述

白描是我国传统绘画中一种独立的表现形式，是工笔画着色的第一程序。它不仅是美术院校中国画专业学生必须掌握的基本功，同时也是平面设计、环境艺术设计、服装设计、工业产品设计、雕塑、建筑学等专业的必修基础课程之一。素描是学习西画的基础，白描是学习中国画的基础，而白描花卉又是学习白描技法的入门课程。

南齐谢赫六法[注1]中强调：“骨法用笔”笔即是线。如果我们把一幅画比做一个人，线就是他的骨骼；如果我们把一幅画比做一座大厦，线就是其构架。由此可见，线在画面的表现形式及绘画过程中的重要地位。

线是人类文明的产物。据资料记载，远在公元前两万年旧石器时代的西班牙洞穴壁画《阿而塔米拉野牛》就是先以线勾勒轮廓后涂色的（附图1《世界美术名作鉴赏辞典》P3）；同时期法国的洞穴壁画《在一群纷乱的动物形象中的持乐弓、带面具的巫师》以生动、肯定、重叠的线条勾勒出动物的群体形象及其解剖结构（附图2《世界美术名作鉴赏辞典》P5）；出土于我国河南的公元前五千年新石器时代的陶绘作品《鹤鱼石斧图》，鱼与石斧及鸟的眼睛都是用工整而粗重的黑线勾出的（附图3《中国书画鉴赏辞典》P4）。在人类童年时期不同地域的先民们不约而同地都选用了“线”这种最简便最直接的绘画形式来记录和表现他们的狩猎生活。在以后漫长的岁月里，欧洲的绘画渐渐发展为以块面、色彩为主要造型手段，注重客观再现，而中国数千年来一直对“线”这种造型语言情有独钟，并在历代画家的作品中不断得到发展、成熟与完善，形成独树一帜的闪烁着东方哲学与美学思想的“以线造型”、“骨法用笔”的绘画特点（附图4《花鸟画史话》P83 宋 赵孟坚《水仙图卷》）。

线不是客观存在的，世界上万物都是由不同形状、大小的体面构成的。潘絜兹先生曾经说过：“世界上不存在线，可线又无处不在，随处可见。静态线附着于固态物质，如山峦的起伏线、海洋的地平线、建筑物的轮廓线。动态线如行云流水、风丝雨片、烈焰奔腾、鸢飞鱼跃、运动杂技、音乐舞蹈、车船行驶。宇宙万物，无论有形无形，均可找到线条的存在。”

线不仅用来界定物体的外形与内部结构，并且可以通过线的粗细、浓淡、刚柔、匀涩、断续、虚实等来表现物体的质量、层次和空间；通过线的疏密、纵横、穿插、藏露等组织排列表现画面的节奏与韵律；还可以抒情达意，表现作者的主观情感。古人在运用不同线描表现不同质感、性格、情

绪等方面积累了丰富的经验,人物画有十八描[注2],山水画有多种皴法,花卉有赵孟坚的《水仙图卷》等,我们要很好的学习与借鉴。

随着社会的发展,白描也需要不断丰富与创新。好的白描作品,不仅要有扎实的笔墨功底,还要通过线的不同书写形式和排列组合体现出独具特色的个人风格。在继承传统艺术的同时要具有发展创新意识,这对日后的创作设计是大有益处的。

入学前同学们普遍接受的是素描、色彩训练,对于中国画尤其是白描花卉接触较少,教学要由浅入深、循序渐进,由临摹、写生、白描习作等几个单元构成。

[注1]南齐谢赫六法:(1)气韵生动,(2)骨法用笔,(3)应物象形,(4)随类赋彩,(5)经营位置,(6)传移摹写。

[注2]十八描:高古游丝描、琴弦描、铁线描、行云流水描、蚂蝗描、钉头鼠尾描、混描、撅头丁描、曹衣描、折芦描、柳叶描、竹叶描、战笔水纹描、减笔描、枯柴描、蚯蚓描、橄榄描、枣核描。

第二章 工具材料及使用方法

为保证学习的顺利进行,工具材料要在课前准备齐全。根据课程内容的不同需要准备相应的工具材料,现分述如下:

一、临摹课需要准备的工具材料

1. 对于笔和墨的要求

白描勾线对于毛笔的要求是比较严格的,笔不需要多,1~2支即可,但必须是狼毫笔、笔毫长2~3厘米左右。有的同学认为要勾细线笔毫当然越细越好,这是不对的。要选择笔锋聚拢、尖细,笔根稍粗的勾线笔,这样才能画出有粗细转折等丰富变化的线条。河北任丘草帽崔和浙江湖州善琚笔厂生产的勾线笔、河南汝阳刘的鸡牌的花尖笔、北京制笔厂的叶筋笔等均可选用。

白描练习对于墨的要求比较随意,可选用北京一得阁墨汁或中华墨汁即可。同时还要准备两三个白色小瓷碟和用于涮笔的笔洗(可用宽口瓶或其它器皿代替)。

2. 纸的准备

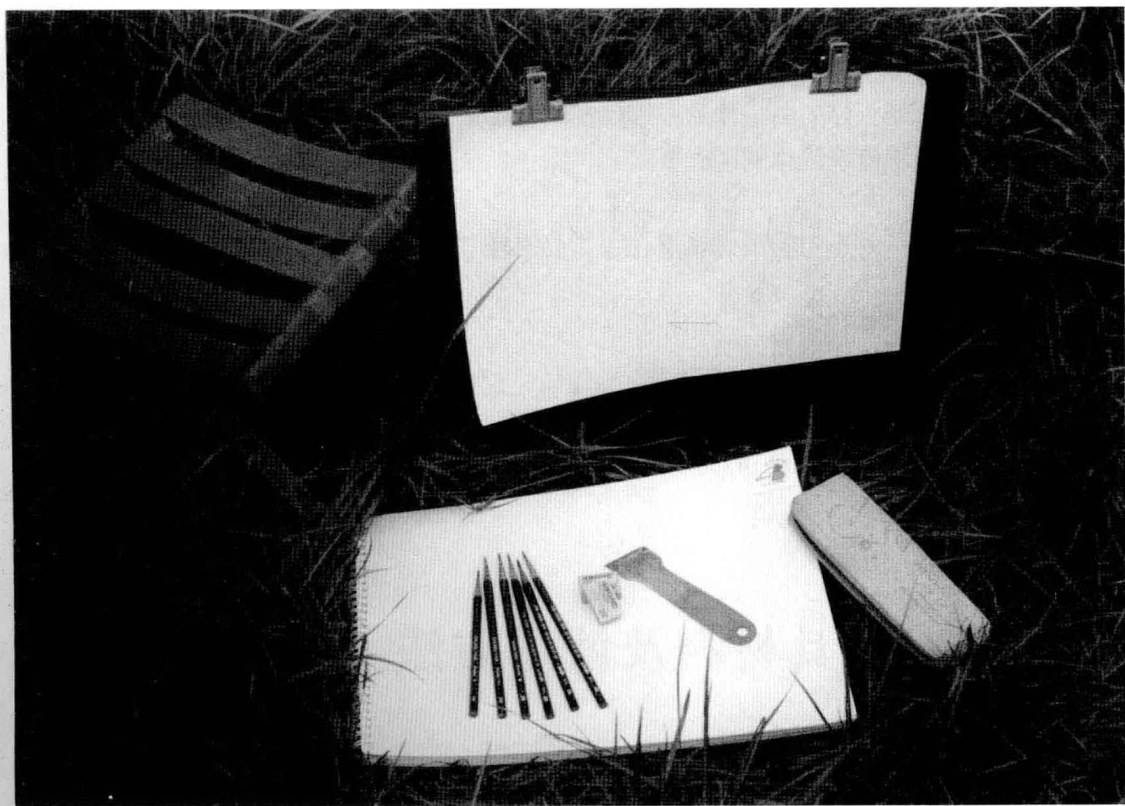
白描勾线最好是用熟宣纸,因为熟宣不吸水,比较好掌握,也可以用元书纸或毛边纸。元书纸、毛边纸属半生半熟性质,吸水性不强,白描临摹侧重运笔的练习,可以不找墨色的变化,因此也是比较容易把握的。

二、写生课需要准备的工具材料

1. 铅笔和橡皮的准备

白描花卉写生准备中华牌绘图铅笔HB、2B各两支即可。HB的铅笔用来画花冠,2B的铅笔用于画叶片和枝茎。同学们初次写生最好用铅笔,它的好处是便于修改,并且铅笔线条可以找到近似毛笔勾线时轻重虚实的变化。同时还要准备质地较柔软的、擦拭后不留铅痕的橡

皮。在有了一定基础之后也可以用钢笔、毛笔写生。

2. 纸、画夹或速写本的准备

花卉写生要求用八开纸。纸不要太薄，质地要比较结实，可选用图画纸、绘图纸或复印纸。还要准备画夹和小夹子。也可以用八开速写本，便于携带和保存。外出写生还要准备马扎或小板凳。

三、写生整理课需要准备的工具材料

写生整理课除了勾线笔、墨汁、色碟、笔洗之外还需要准备熟宣纸。熟宣纸有冰雪宣、清水书画、蝉翼宣、云母笺等品种。由于要将写生稿整理为白描习作，一般都要反复勾描若干幅，才能不断提高作业水平，因此最好选用透明感好、质地细腻的蝉翼宣或云母笺，以便过稿。可将每张四尺熟宣纸裁成六小幅备用。

有条件的话最好同时准备墨锭和砚台。要选择油烟墨，墨色偏暖有光泽；砚台要直径五六寸，质地细腻、有盖儿，可保证下墨细而不易干。新研的墨，墨色牢固，而墨汁遇水易跑墨。研墨可有焦墨，而墨汁需再加墨研磨后方可得焦墨。

第三章 白描花卉临摹的课堂教学指导

(2周 作业20幅 共36课时)

一、教学目的:

通过临摹加深对中国传统白描艺术的理解、认识,初步掌握运用墨线的变化表现花卉及其各个部分的不同质量感。

二、作业要求:

1. 选好临本以后要认真读画,对作品的构图、立意、风格和花卉名称、生长规律、结构特征等进行仔细研读,胸中有数再落笔。

2. 要忠实于范本,对其落笔、行笔、收笔过程中藏、露、中、侧锋的运用,线条粗细、断续、顿挫、转折的变化、墨色浓淡干湿的区别均要认真临写,尽量做到与范本接近。可一画多临,只有反复临摹,才能不断加深对作品的理解。有的同学拓稿后将范本搁置一旁,仅把铅笔线描成墨线,这就失去了临摹的意义。

3. 要保持正确的执笔、运笔方法。有的同学开始勾线时,会出现手颤抖的现象,这时要做到全身放松,心平气静,避免情绪紧张;有的同学勾长线时线条中断,主要是腕部过于着力,摩擦加大形成阻塞,要将腕轻放于桌面上,挫腕时做到平稳、流畅。

4. 线条要沉稳切忌浮滑,要在运笔过程中认真体会将全身心的力量通过臂、腕、指、笔杆、笔锋落实到线条中的感觉,要用线有力,线意连贯、一气呵成。即使很细的线,很短的线,很小的局部,也要认真对待,一丝不苟。

第一节 白描花卉基本技法

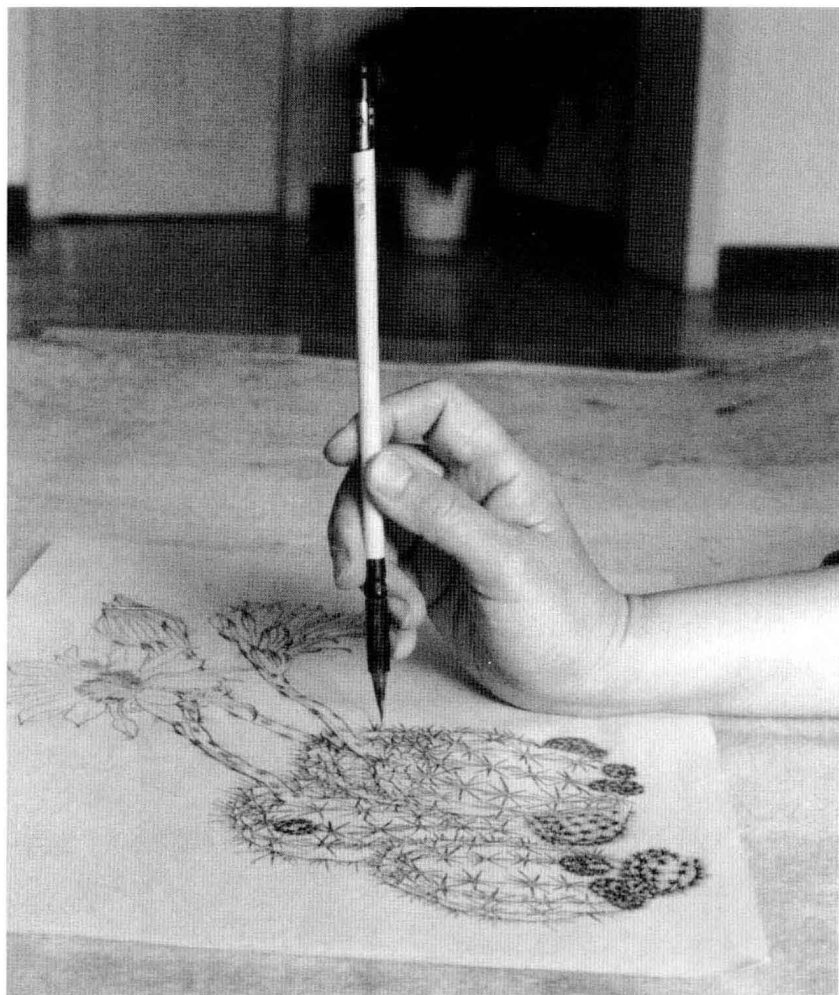
一、执笔方法

白描的执笔方法和写毛笔字一样,要求全身放松,坐姿端正,心平气静,胸部与桌子保持10厘米的距离。右手执笔,左手按纸,两臂自然分开,两脚放平在地面上。腕稍稍上提,虚放在纸面上,做到指实掌虚。

指实:要求五个手指各司其职。拇指、食指捏住笔杆起固定作用,中指向内搂,小指协助无名指向外抵,五指合力,配合默契,才能运用自如。手指要贴实笔杆,指实才能力稳。

掌虚:要求掌心空,掌虚才能腕活。

执笔的位置要根据画面和笔的大小而定。写意画多用大笔,执笔宜高些,白描花卉属于工笔画法,用笔较小,执笔宜低些。

二、运笔方法

运笔有藏露、虚实、提按、顿挫、转折、轻重、疾徐、正侧、顺逆等变化。无论线条长短、粗细，都要经过落笔、行笔、收笔三个过程。

落笔有藏锋和露锋两种方法。

藏锋即笔锋掩在线条之中，不露出锋芒，如楷书的入笔，有外柔内刚、含蓄沉静、浑融厚重之感，多用于画花、叶的外轮廓和叶脉。

露锋是笔锋外露，棱角分明，有潇洒奔放、劲利飘逸之感。露锋的落笔方法又分为两种，一是落笔后稍稍下按，略作停顿再微提笔管连续运行，画玉兰、荷花等花瓣多用此法。另一画法是笔锋刚刚着纸便连续运行，线条匀细流畅，适于画花瓣的纹理。

行笔多用中锋，要求笔杆与纸面保持基本垂直，在笔的运行过程中笔锋始终保持在墨迹的中央，线条光洁、圆润、浑厚挺健。根据表现物象和画面的需要还要有提按、顿挫、转折等运笔的变化和快慢、疾徐等运动速度的不同。

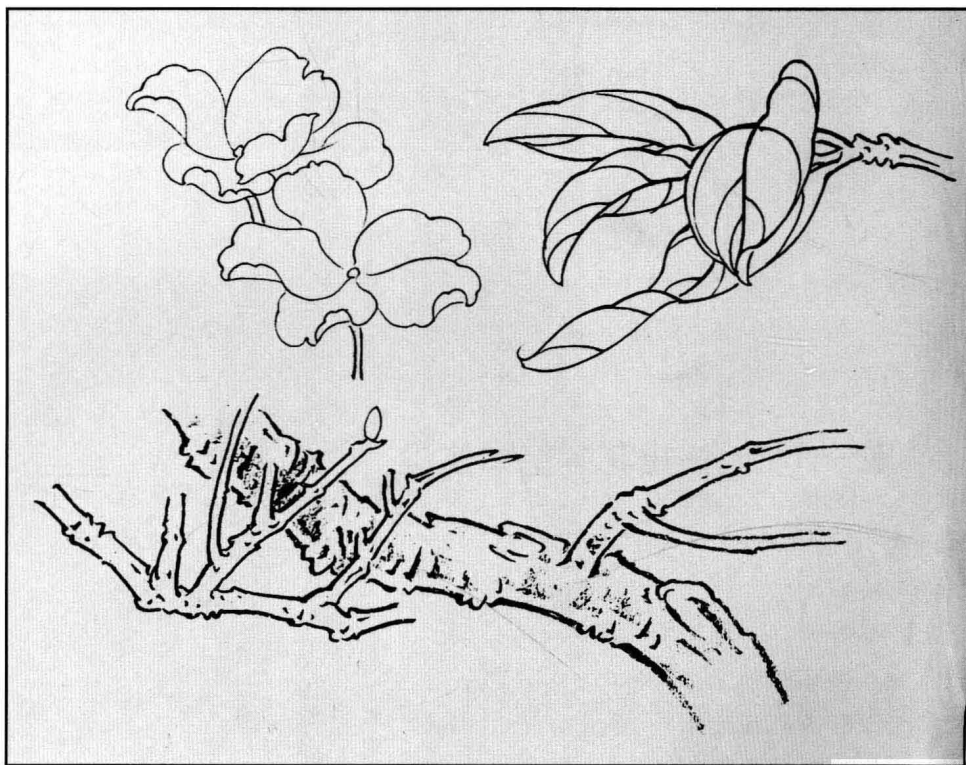
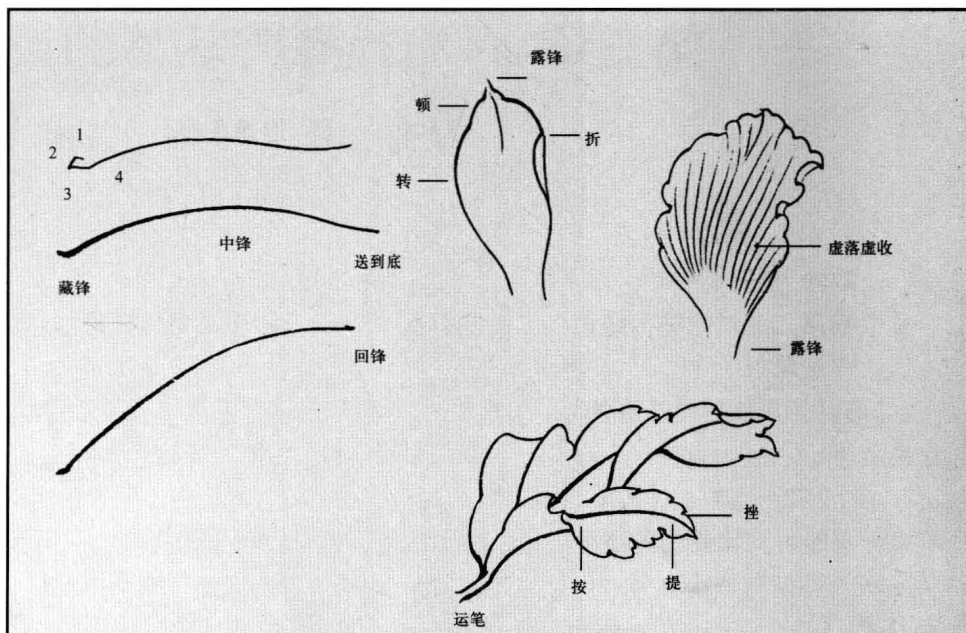
除中锋外，还有侧锋、顺锋和逆锋。

侧锋指笔杆倾斜，笔锋偏向一侧，笔线多变化；顺锋是笔杆稍向前，笔锋顺势运行，线条均匀流畅；逆锋则笔杆微向后倾，笔锋在前，因运行受阻线条滞涩古拙。画山石、老干、土坡等常需中、侧、顺、逆锋灵活运用。

收笔有回锋、露锋和笔笔送到家。回锋是在收笔时提前使用回力，在笔离开纸面的一瞬间有一个回锋的动作，画较坚挺的叶片有时用这种方法。露锋是在行笔即将结束时渐渐提起笔杆，笔锋逐渐离开纸面，线条由细到无，常与露锋落笔同时并用，也叫“虚落虚收”。一般画花、叶外轮廓需要把线画到底，稍加停留再提笔，可称为“笔笔送到家”。(附图)

三、因物用线

线的表现力是非常丰富的，有曲直、方圆、长短、粗细、干湿、浓淡、

虚实、断续、疏密、聚散、刚柔、匀涩等变化。要根据表现物象的形体质量决定用线的不同。如花瓣薄柔娇嫩，线条要轻细圆柔；叶片厚实硬挺，线条相对粗重劲健；老干苍劲枯涩，用线要顿挫皴擦、枯笔渴墨……(插图)

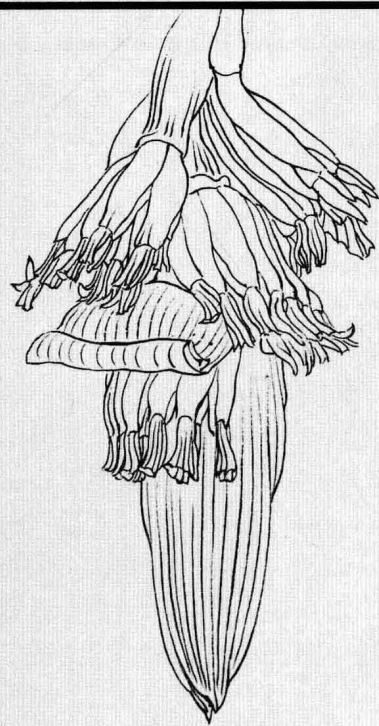
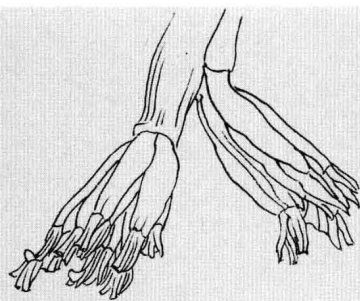
白描以及任何绘画形式都与音乐有很多相通之处。音乐根据音符的不同组合，节奏的多种变幻，形成风格各异的优美旋律。线描则依靠线条的组织排列，如长短、疏密、纵横等等关系的不同处理而形成画面的节奏与韵律。所以说，画是无声的乐曲，它需要用眼睛去读，用心灵去感受。

第二节 白描花卉临摹步骤图例

将临本拓好以后，要遵循由前往后、由中间向四周的顺序勾线。有的同学习惯由上往下画，结果常常是先画后面的线以后，再画前面的线，容易造成线的交叉，这是不对的。

1. 这是一幅《芭蕉》的白描，左上角的小芭蕉位于芭蕉花的前面，要先从小芭蕉画起。

2. 依次画后面的小芭蕉和芭蕉花。

3. 再画上面的花苞、中间的托叶、下垂的和右上角的芭蕉叶。

4. 最后画位于后面的叶柄和茎。

第四章 花卉写生课堂教学指导

(2周, 作业10~20张, 共36课时)

一、写生目的:

1. 锻炼和提高学生们对自然物象观察认识和表现能力。
2. 初步掌握构图规律。
3. 为创作设计积累第一手素材。

二、作业要求:

1. 进一步消化、理解和领悟在临摹课中学到的知识, 将以线造型的方法运用到写生中来。
2. 在对花卉进行深入、细致观察的基础上, 准确地描绘出它的姿态、结构和特征。
3. 符合构图规律和视觉美感。

第一节 白描花卉的构图

构图在六法中称为“经营位置”。“经营”是指构图过程中的思考、分析、推敲等一系列思维活动;“位置”包括画面的布局 and 整体构成。构图的过程是画家出于审美要求, 对自然物象进行选择、取舍、组织、安排的过程, 是对画面中各个形象之间相互关系的艺术处理过程。

在长期的艺术实践中, 前辈画家总结出诸多构图法则, 如主次、疏密、纵横、呼应、开合、争让、虚实、藏露等。它们都是相互依存的矛盾的两个方面。只有矛盾, 缺乏统一, 画面会显得零乱、松散; 只有统一, 没有矛盾, 会使人感到沉闷, 缺乏生气。构图是诸多矛盾方面的变化与统一的有机结合。同学们在临摹、习作阶段就要注意总结传统与现代绘画的构图规律, 多记录优秀作品的构图骨式, 还要经常进行小草图练习。

白描花卉的构图, 在传统绘画中有很多成功的经验, 如主、辅、破线、三七停起手式、S形、之字形、不等边三角形构图等。又如适宜表现草木花卉的直立式, 表现藤本花卉的下垂式, 表现木本花卉的中横式等等。但传

统的经验并不能完全满足现代人的审美需求, 人们希望看到富有挑战性的, 具有时代感的新画面。如传统构图法则禁忌对五出枝, 现代一些画家却常常将主体形象放在画面中央, 使其更具冲击力; 传统构图讲究留空白, 而今天不少画家多采用截断法, 偏爱满画面的构图……还有一些画家将平面构成运用到构图中, 侧重点、线、面的组合, 使画面更具形式美感等等, 因此, 一方面我们要学习、研究、借鉴前人成功的经验, 那是若干代人毕生实践的积累, 是民族文化的精华, 我们有责任继承下来; 另一方面在继承的基础上有所发展, 有所创新, 艺术的生命在于创造, 绘画是视觉艺术, 只要遵循尊重物理、物情、物态的原则, 符合形式美的法则, 让人看上去舒服, 就是好的构图。总之, 构图的学习, 除了理解和掌握传统构图法则之外, 更重要的是走进大自然, 多观察、多写生、多思考、多练习, 不断寻找新的角度, 创造新的形式。同时需要我们具备多方面的修养。因此说, 构图是画家终生要研究的课题。

第二节 花卉写生的方法步骤

一、观察认识

面对所要描绘的花卉，首先要进行整体观察，如花株的高度与姿态，是草本还是木本等等，进而仔细观察花冠、花蕊、枝茎、叶子等各个部分之间的相互连接关系，也就是结构，然后再回到整体，注意抓住第一感觉，第一印象。

二、选择入画角度

自然状态中的花卉往往是杂乱无章的，开始进行写生时，同学们有时会感到无从下笔，这就是需要围绕花株进行多方位观察，选取能够充分表现花卉结构特征、具有典型性和形式美感的最佳角度来画。经过认真观察，你会发现近似完美的构图常常就存在于自然当中。

三、取舍与组合

在写生时，同学们容易出现的问题是看到什么画什么，造成画面平均分布，缺乏主次与疏密。这就要求我们对自然物象进行必要的取舍与组合。如菊花花瓣繁多，

叶子重重叠叠，不可能也没必要完全画下来，可以取其典型的、美的、有姿态的花瓣加以适当强调与夸张，而将琐碎的、雷同的、杂乱的花瓣和叶子舍弃。又如甲株花形美，乙株叶子姿态生动，也可将甲株的花冠画到乙株的枝叶上，还可以将两种以上的植物组合在同一画面中，使构图更加丰富。

四、细致描写

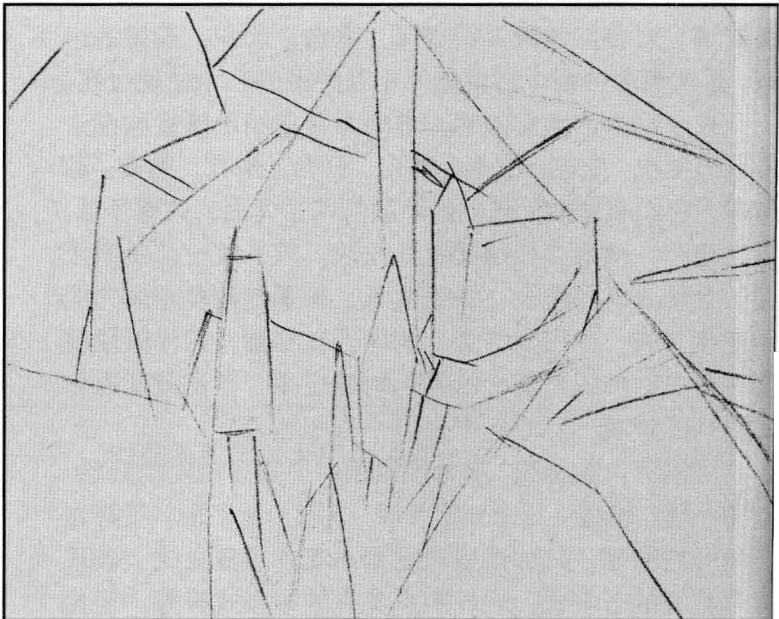
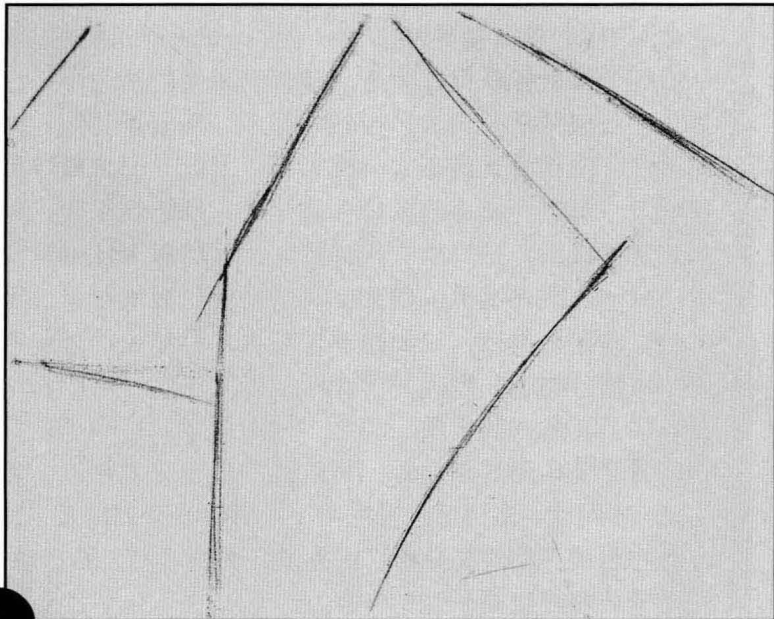
这里强调的是“准确、具体的”描绘。在写生过程中，同学们容易出现的问题是：一、花卉的结构不严谨，枝叶的来龙去脉交代不清楚。解决的办法只能是多观察、多写生，在进一步仔细深入观察的基础上提高造型能力，力求做到严谨、准确。二、造型概念化，不够生动。生动的东西往往存在于一个花瓣外轮廓线的具体的翻转折叠中，存在于一个细小的开裂或缺刻的变化中，因此，要抓紧细节的刻画。正是对于这些细枝末节的准确具体的描绘来体现自然状态中花卉的生动美感和生命活力。

第三节 花卉写生的方法步骤图例

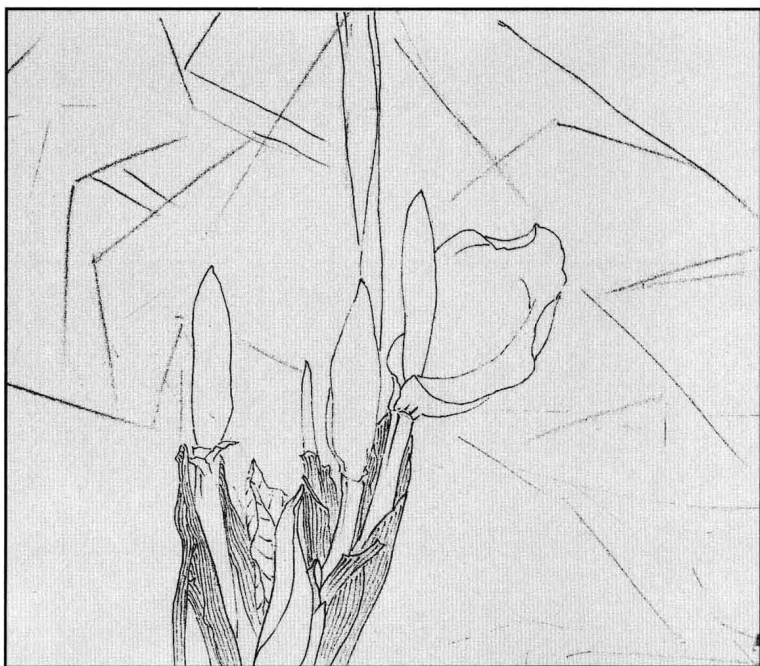
（一）龟背竹

1. 首先安排构图。纵向的花冠、花苞为主要表现对象，硕大的叶片几乎布满画面，而将茎部、根部置于画面之外。左下角为较大空白，右上角为较小空白。用直线确定出大轮廓。

2. 仍用直线进行分割，安排好花苞、花冠和叶子所占位置。

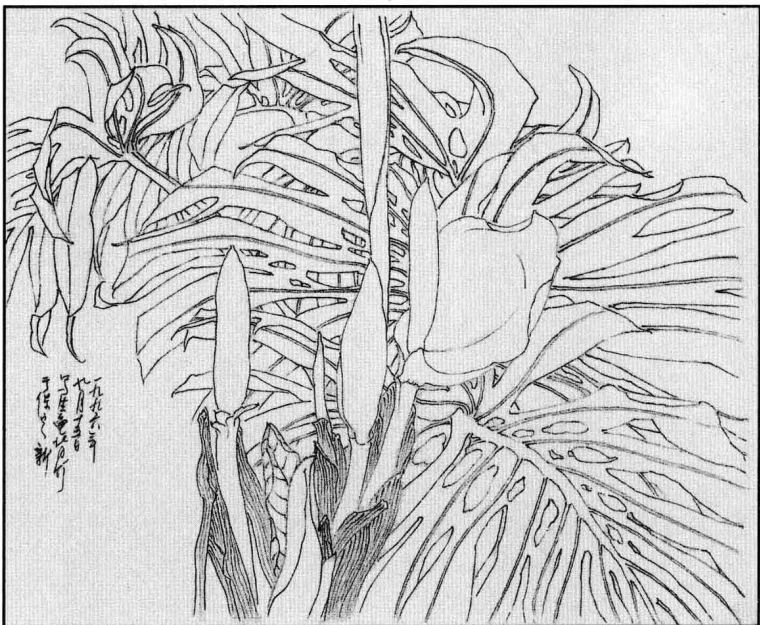
3. 这是进一步深入观察，加强理性认识的过程。要由主及次，由前往后，由中央向四周准确、细致、具体地刻画。在画的过程中将辅助线逐渐擦掉。

4. 注意叶片的形状、姿态和透视变化。

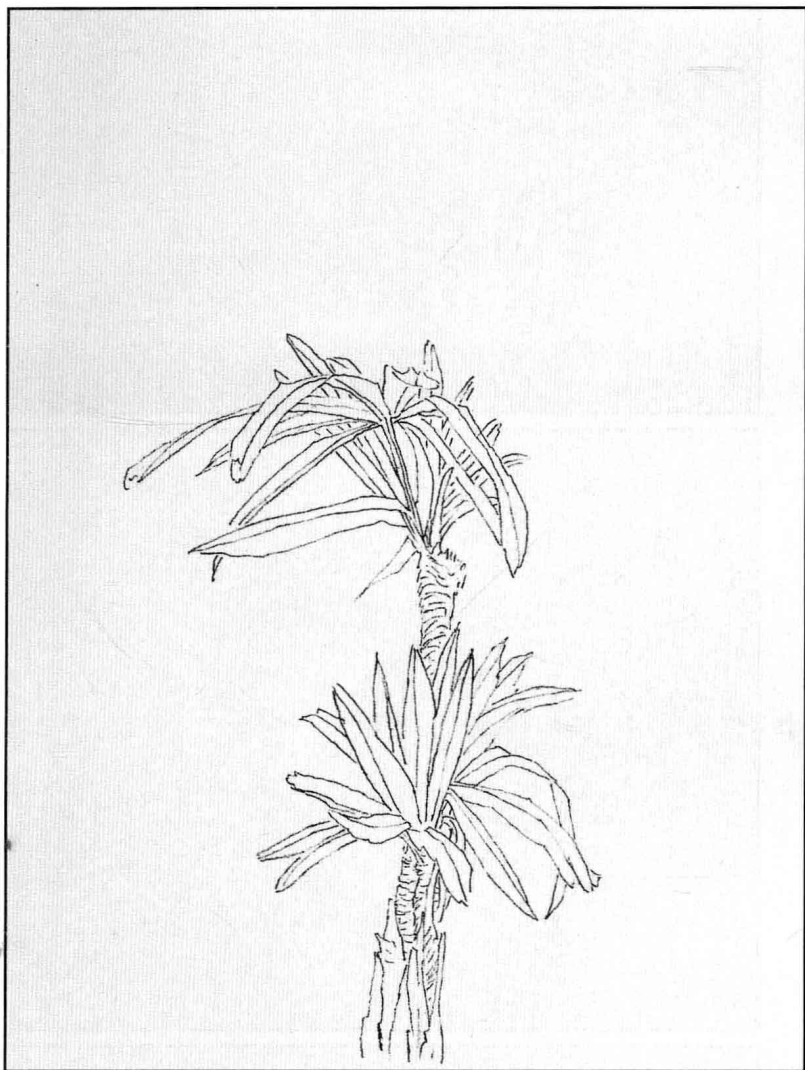

5. 调整统一画面大关系。根据需要，添加后面的叶子形成画面疏密关系的对比和层次感。

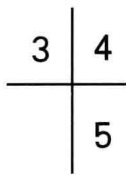
(二) 棕榈

有了一定的写生基础后，可以直接由前向后、由中心向四周推着画，在画的过程中注意取舍，安排好主次、疏密等关系。

1. 面对数株棕榈，先打腹稿，做到胸中有数，便可以下笔画了。先画最前面的一株，再画位于其后面的第二株，注意叶子的姿态变化。

2. 画左面较高的两株，注意几组叶子的穿插和旁梢的姿态刻画。

3. 再画右面的两株，注意叶子上仰、下的变化和高低错落的安排。

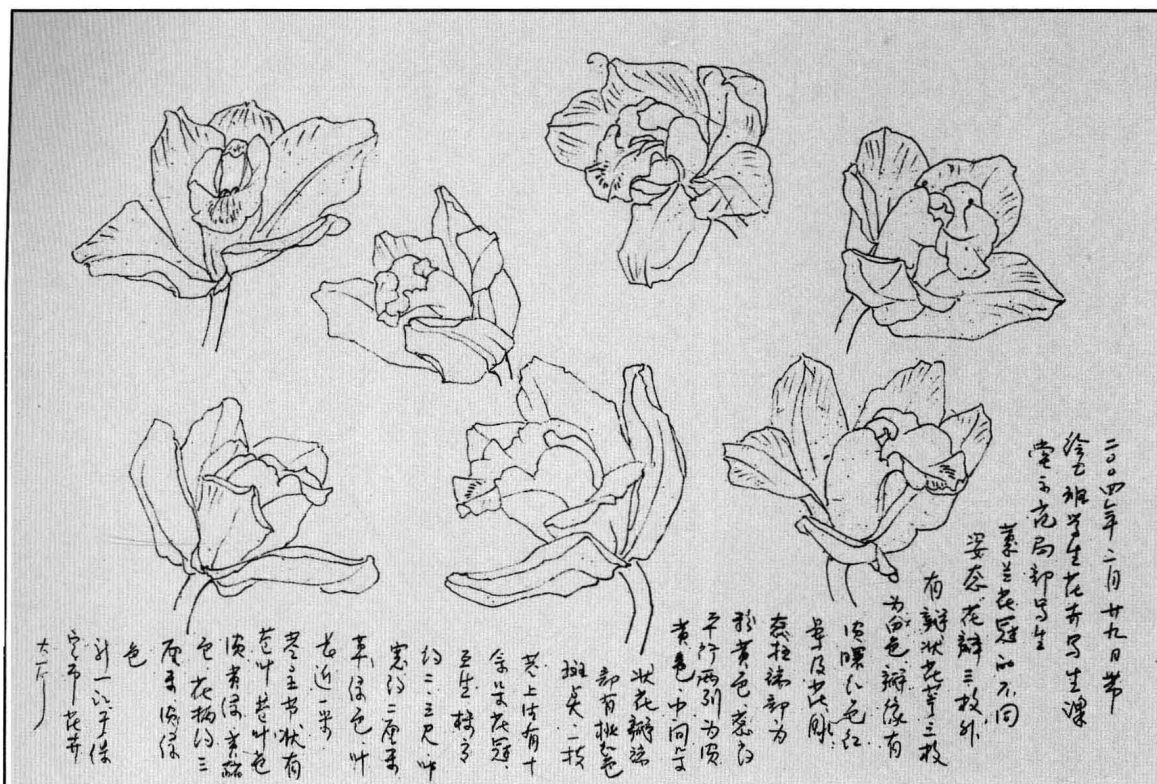
4. 再画后面的一株，并使之出纸，形成干的纵线与叶片的横斜线的相互对比与衬托关系。

5. 为丰富画面，需要增加一两棵较矮小枝干，再画上几组位于枝干后面的叶子，以现棕榈的繁茂。

(三) 用局部写生、折枝、速写等方法搜集素材

同学们初次写生，可以由易到难，循序渐进，先画局部，再画折枝，然后进入构图写生。同时，由局部到整体逐一画来，可以形成比较系统的资料。

1. 蕙兰花冠不同角度和不同形态的写生。虽然是局部写生，也要注意画面的布局，不要排列得太整齐，也不要太散乱。还可以用文字记录写生的时间、地点及花冠结构、颜色等。

2. 整株花冠的写生。重点在于准确画出花冠、花柄与茎的结构关系。

3	4
	5

3. 茎与叶的写生。

4. 构图写生。

5. 用速写的方法记录花株的整体面貌。

第五章 写生整理的课堂教学指导

(2周 作业2~4幅 共36课时)

写生整理是对花卉写生作业进行调整加工,然后用墨线勾出来,这样,一幅白描花卉作业才算完成了,这也是创作的第一步。

第一节 对写生稿进行整理加工

一幅写生稿,如果选择的形象、角度和构图都比较完整,或者在写生过程中已经进行了比较精到的取舍加工,画面看上去比较舒服,便可以直接用拷贝纸拓下来,再过到熟宣纸上落墨勾线。但多数写生稿不能原封不动地搬到画面上来,这就需要进行相应的调整。有的需要删减,舍弃多余的部分,有的则需要在大量写生稿中选出比较完整的作为主体,再将其它稿子中可取的形象添加、剪接、组合进来,使画面趋于完整和丰富,这也是构图的过程。尤其要注意画面大的疏密关系和空白的分布。画面要有主要的较大的空白,使其“透气”,又要有几处较小空白与之呼应。若小空白太多,画面会显得“碎”、“花”,可以填补远层次的花、叶,使之成为整体。

总之,一幅完整的白描花卉可以繁复,也可以简约。繁复可以重重叠叠,简约可以一枝花、几片叶。画面或饱满“密不透风”,或空灵“疏可跑马”,或茂盛郁郁葱葱,或纤秀清丽飘逸……风格是多样的。

提醒同学们注意的是在修改整理稿子时,不要在写生稿上涂改,要过到另一张纸上,以保证写生稿的原始性、生动性。

第二节 白描花卉写生整理图例

这是对整个白描花卉课程学习效果的检验。要把在临摹课程中学习、理解和掌握的有关知识运用到自己的画面中来。这是将临摹、写生、习作有机结合的必不可少的非常重要的学习过程。一幅稿子常常需要画若干幅才能达到比较满意的效果。(图一《芍药》学生张丛丛、图二《蕙兰》学生王清泉、图三《三叶梅》学生陈南、图四《大丽花》学生王香丹、图五学生《月季》张丛丛)

