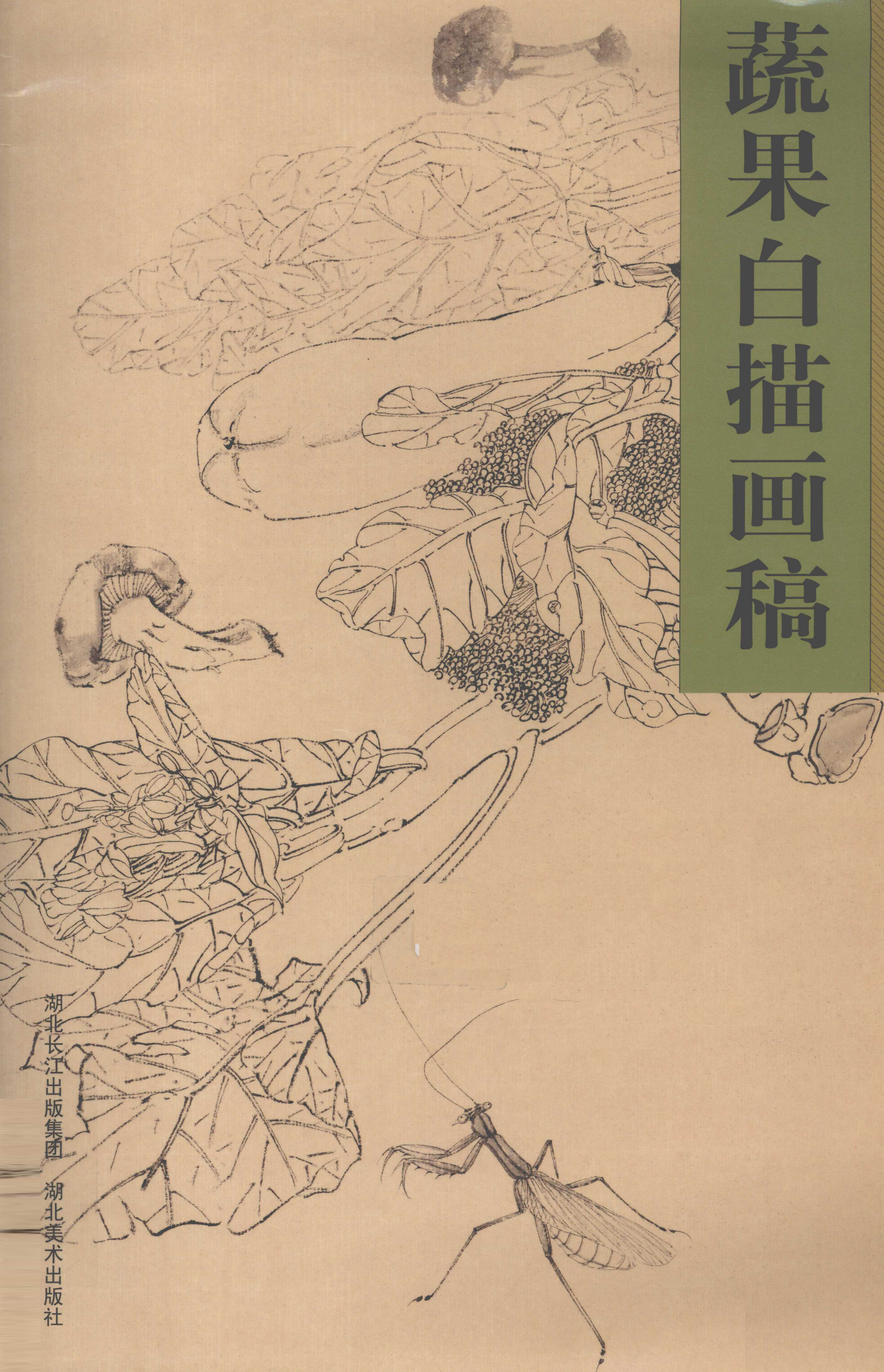

名家白描教学

张铨著

蔬果白描画稿

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

丛书策划：苏国强 责任编辑：苏国强 封面设计：苏国强 技术编辑：李国新

名家白描教学

花卉白描画稿

草虫白描画稿

蔬果白描画稿

鸟类白描画稿

图书在版编目(CIP)数据

蔬果白描画稿 / 张铨著. — 武汉 : 湖北美术出版社, 2011.3

(名家白描教学)

ISBN 978-7-5394-3979-2

I. ①蔬… II. ①张… III. ①白描—技法(美术)

IV. ①J212.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第024925号

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武昌雄楚大街268号湖北出版文化城B座

电 话：(027)87679520 87679521 87679522

邮政编码：430070

印 刷：武汉精一印刷有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：4

印 数：5000册

版 次：2011年3月第1版 2011年3月第1次印刷

定价：18.00元

张铨简历

张铨，1964年出生于江苏省苏州市。1982年毕业于苏州工艺美术学校绘画专业，并留校任教。1992年毕业于中国美术学院国画系。1992年至2004年8月为苏州国画院专职画师。2004年9月调入中国美术学院任教至今。现为中国美术学院副教授，硕士生导师，中国美术家协会会员。

1999年，作品《故宫喜事》参加第九届全国美展，获优秀奖。2000年，作品参加江苏省新江苏画派大展，获金奖。2004年，作品《花香传屏绝纤尘》入选第十届全国美展。2009作品《重返家园》入选第十一届全国美展。

出版有《现代花鸟新主张·张铨》《中国当代花鸟画集·张铨》《工笔院体花鸟画集·张铨》《当代院体画（四）张铨·郑力》《新院体花鸟画艺术·张铨》《中国当代实力派画家张铨》《当代画史·名家经典作品集张铨卷》《丁亥张铨写生册》等。

蔬果白描

蔬果白描，顾名思义是指以表现蔬菜和各种果实为题材的白描作品，内容主要是平时与我们生活息息相关的各种蔬菜和果实，如青菜、萝卜、玉米、荔枝、葡萄、南瓜、红薯、丝瓜、豆荚，凡此种种，皆可入画。蔬果作为一个绘画门类由来已久，蔬果作品表现了一种极为浓郁的生活气息，是人们喜闻乐见的花鸟画创作题材。在宋人小品中我们能发现很多表现蔬果题材的经典作品，例如《果熟来禽》《琵琶小鸟》《橘绿图》《无花果图》《瓜果图》等等，这些都是表现蔬果题材的典型代表。历代的花鸟画家也都有很多表现蔬果题材的优秀作品，例如齐白石的蔬果作品就带有一种强烈的生活趣味和艺术感染力。

学习画蔬果白描，应该临摹与写生相结合，而写生尤为重要。临摹，主要是通过学习研究传统优秀的蔬果作品，掌握各种用笔勾线的法则及艺术表现方面的技巧。

生活是艺术创作的源泉，要画好蔬果白描，离不开生活的体验、感受和启迪。我们要留心身边的形形色色的蔬果，要善于发现它们的趣味性和美感。写生是观察、想象、创造的过程，只有通过写生，创作出来的作品才会生动感人，才会具有艺术感染力。

蔬果白描写生是面对那些客观的生活常见之物进行真实描绘，但这里的真实是艺术的真实，而不是一味地追求所谓的“像”，因为写生不同于照相，不能全然照搬，必须要有自己对于对象的理解和感受，只有作者自己有感于对象，才会“有感而描”，这样画出来的蔬果白描作品才能触动别人，有个性。在蔬果白描写生的过程中，首先是要细心观察对象，不论你先前觉得它是多么地熟悉，也需要进一步了解它的形貌特征以及生长规律。特别是一些连结点，比如说叶柄与枝干的连结处，瓜蒂的生长特点和姿态走向，对象的质感形态等，这些都需要全面地把握，通过选择、取舍、概括提炼，提取最美最传神的部分，再结合自己的理解感受，进行艺术的加工和表现，达到写生的真正目的。

蔬果白描不是画蔬果标本，白描最重要的是通过概括外轮廓线和内部结构线来表现对象，因而不能只满足于精确的形似，白描的最高要求是以形写神，要通过形的刻画表现出不同蔬果给作者的不同感受与对象本身所具有的形态美感和生命力。所以，画白描蔬果时不能只注意蔬果的外部形状，更重要的是要通过观察，提炼出它生动的形态，表现出对象内在的气质、生气、神韵，因为对象形态的某些特别之处往往是比较模糊或含蓄的，需要作者去发现和捕捉。自然物象，千姿百态，变化丰富，只有深入生活，向生活寻求创作源泉，不拘成法，

才能使画面构图丰富变化，具有新意，而不落古人窠臼。要多走进生活，特别是可以走入农家，这样才能搜集到很多不同的感觉，然后经过加工整理，提炼升华。

在画蔬果白描的时候，应该特别注意考虑画面的章法布局，即构图，即“六法”中的“经营位置”，而不能随意地不经思考地抄描一堆杂乱的对象，这样则容易流于市井气，使得作品格调不高。因为构图的好坏直接关系到作品水平的高低和成败，因此动手画前就应细心构思，用心经营，做到构图布局自然协调而有新意。构图时要主次分明，虚实相间，疏密得当，此外还应该注意画面的起承转合，气脉贯通。

蔬果白描是一种以线勾勒为主要造型手段的绘画形式。它始终依线条的表现力和感染力，也无过多的浓淡变化，完全依赖于线条组织的方圆曲折、疏密长短，以及线条根据不同对象、不同质地而进行的变化来增加画面的丰富性和表现力，以达到画面的完美境界。

白描不仅是中国传统绘画中的造型手段和其他表现手法的造型基础，也是中国画传统中喜闻乐见的绘画表现形式之一。

“线并非客观物体所固有，它是源于我们对于自然物的感受，抽象和想象后加于客观物象的一种主观意识，它包涵对自然形象的摄取和画家情思的注入，可以说线是绘画艺术中使主观和客观趋于统一的重要凭借。”（《伍蠡甫艺术美学文集》）。由此可见，线条是具体的物象在人脑中的一种主观反映。从复杂的自然现象通过感知、想象并从中概括提炼出各种线条，作

段和绘画语言。线既然是主观的产物，那么，在我们生活中形成线条的因素就能随处可见。如微风中湖水轻波荡漾，狂风中海浪汹涌澎湃，天空中白云浮动，烟雾袅袅，随风摇曳的柳枝，错综盘绕的枯藤，褶皱的衣纹，飞舞飘扬的飘带，还有各式造型的蔬果，等等，无不使人浮想联翩，从中悟化出种种变化无穷的线条韵律。并因物体质感的不同，产生的线条有的轻快流畅、精细飘逸，有的苍劲粗犷、雄健凝重，有的枯涩老辣，有的圆润柔和，等等。同时线的运用和线的美感，往往又因人而异，不同的对象，不同的气质、素养、品性，其线条所体现的情味也有所不同，可见线条的表现方法不仅能描绘对象，更能充分地抒发画家的思想感情，激发画家的创作欲望，具有强烈的绘画审美情趣。

因此，在每一张蔬果白描的创作中所呈现出来的气质和感受是不一样的，在不同的对象和不同的环境之下所表现出来的味道也是不一样的，它既是对客观对象的写实描述，同时更是作者主观情绪的流露，是作者心中美化的蔬果形态，

呈现出的是一种艺术化的特性。

古往今来，历代画家都非常重视线描的创造和发展，使线描技法丰富多彩，永不衰败，其中“十八描”即是我国历代画家经过不断探索实践的经验总结。“十八描”在线描技法中具有较全面的代表性，值得我们认真研究和借鉴。在蔬果白描的表现中，我们不能一味地直接搬用这些前人总结的白描手法，应该灵活地加以运用和实践，更多地应该根据对象的启发而选择一种最为贴切的线条形式。还要从画面的整体效果出发，不能一味地为了线条而线条，而应该根据整个画面的完整性和艺术效果的需要去取舍和概括提炼。

所谓书画同源，讲的是书法和国画的相互影响、相互渗透的关系，而白描则直接与书法结亲，两者同样用纯粹的线条去表现，因此它们之间的相通点则更是紧密。若想提高白描线条的水平和质量，则应该从书法中下够功夫，以此加强用笔的变

化和线条的质量。唐代张彦远在《历代名画记》中说“夫象物必在于形似，形似须全其骨气，骨气形式皆本于立意而归乎用笔，故工画者多善书”。由此可见用笔在中国画中塑造形象和表达神韵的重要性。因此蔬果白描在用线时应着重注意到线条的用笔和骨气，切勿使线条出现“弱”“软”“薄”等毛病。

用笔方法主要有中锋、侧锋、逆锋等变化。例如表现外形较为圆润的水果和蔬菜时用的线条，应多为中锋。中锋用笔，持笔端正，力度均衡稳健，线条自然流畅，丰实圆润，粗细均匀，富有弹性。侧锋用笔笔锋偏侧，勾出来的线条一边齐整，一边毛涩，具有独特的效果。比如像芋头、南瓜等表面较为粗糙的对象，在表现时就可适当地用一些侧锋去表现，以丰富线条表现力，也更好地表现出对象的特点。

中国画的用笔不仅为了造型，更重要的是在于传神，所以，非常讲求“气韵生动”“骨法用笔”，每根线条要做到气

韵贯通，要有骨气、骨力。线描在具体的用笔方面讲究起笔、行笔、转笔、收笔四个环节，其中起笔、收笔尤为重要。切忌虎头蛇尾，孱弱无力。起笔讲求“欲下先上，欲左先右”，即下笔勾线要逆入藏锋，要将笔锋藏在笔画之内，不能外露，要含蓄。收笔则讲求“无垂不缩，无往不收”即要求笔力要送到笔画的尽头，不能将笔锋轻松草率地甩出去，要使线条留得住。

一幅优秀的蔬果白描作品，在完成构思、布局之后，主要是依靠优美生动的线条来体现。因此对于线条的考虑和表达就显得格外重要，不但需要作者在作画过程中的认真投入，一丝不苟，更需要作者不断地积累画外功。只有眼界、修养等各个方面都提高了，才有可能真正地使自己的线条，自己的作品上一个更高的层次。行笔是形成线条的重要过程，讲求力度和速度的均衡，其中包含轻重、方圆曲直、抑扬顿挫的丰富变化，体现中国画用笔的韵律节奏，含蓄内敛的审美意境。

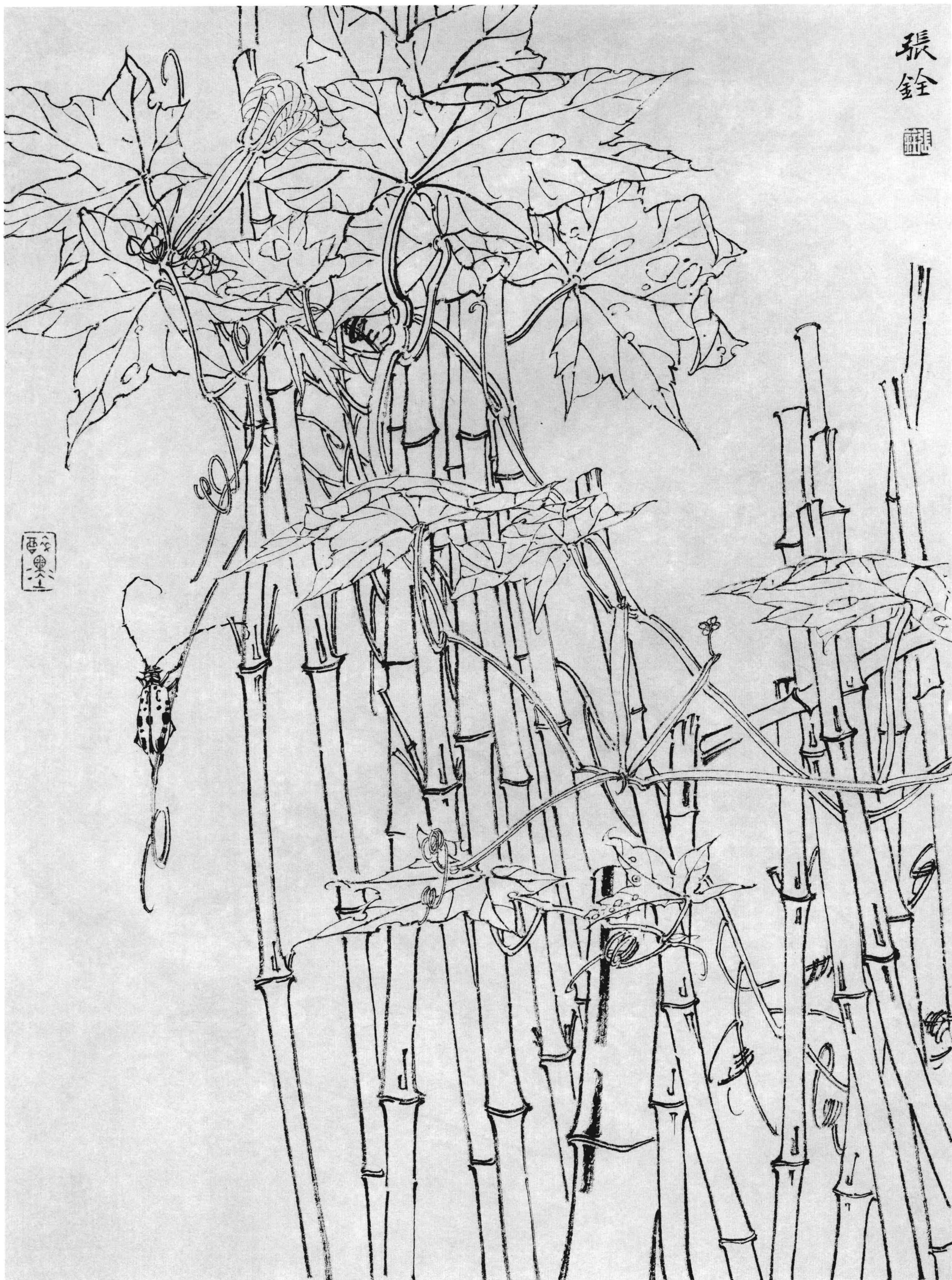
总而言之，要完成一件出色的蔬果白描作品，需要多方面积累，需要作者的热情，需要不断的努力和尝试，只有这样才能真正地完成一件完美的作品。

白描向日葵静物写生

45cm×33cm

張銓

白描秋籬

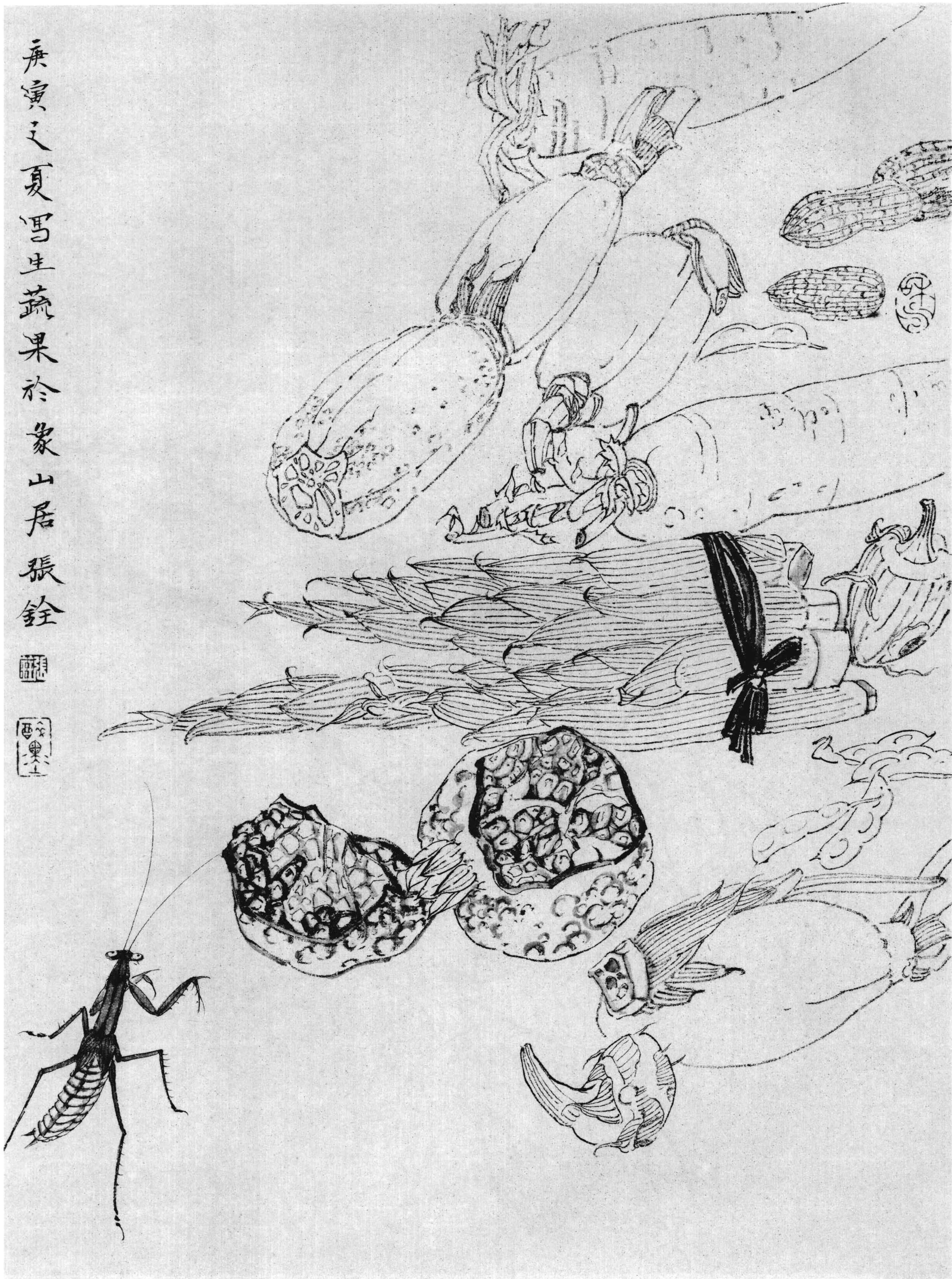
45cm × 33cm

白描茄子

45cm × 33cm

庚寅之夏寫生蔬果於象山居張銓

白描蔬果、螳螂

45cm × 33cm

庚寅之深秋
張銓習生於三山島

白描橘子
45cm × 33cm

白描豆莢
45cm × 33cm

張鈺馮

白描丝瓜
45cm × 33cm

春江一望微茫
辨桅墙无限青
乙未春菜花黄

庚寅春日西遞
写生張銓

白描菜花
45cm × 33cm

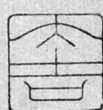

庚寅春日寫生
於西遞張銓

白描豆莢
45cm × 33cm

雁蕩野柿 己丑之秋 張銓寫生於靈峰途中

白描雁蕩野柿
45cm × 33cm

白描石榴、蜻蜓

45cm × 33cm

庚寅之初秋蔬果寫生
於美院課堂張銓

白描蔬果、螳螂
45cm × 33cm

商歌非

吾事依：在耦耕

投冠旋舊墟不為

好爵榮 庚寅之秋

錄 晉陶潛詩一首

雨足高田白

披蓑半夜

耕人牛力俱

盡東方殊未明

唐 崔道融 田上

張鈴畫於錢塘

