

怎样画白描

■ 国画基础技法系统学习教材

湖北美术出版社
HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

缪宏波 编著

甲申春日
宏波寫生

图书在版编目(CIP)数据

怎么画白描 / 缪宏波编著. — 武汉: 湖北美术出版社, 2005.7

国画基础技法系统学习教材

I. 怎... II. 缪... III. 白描—技法(美术)—教材 IV. J212.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第066411号

责任编辑: 向冰 敖露

装帧设计: 赵宇

编委: 缪洪波 张赤 程沙

余风谷 林锦荣

总策划: 品格文化

国画基础技法系统学习教材 怎样画白描

◎ 缪宏波 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地址: 武汉市雄楚大街268号C座

电话: (027) 87679520 87679521 87679522

传真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

印刷: 杭州下城教育印刷有限公司印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 2印张

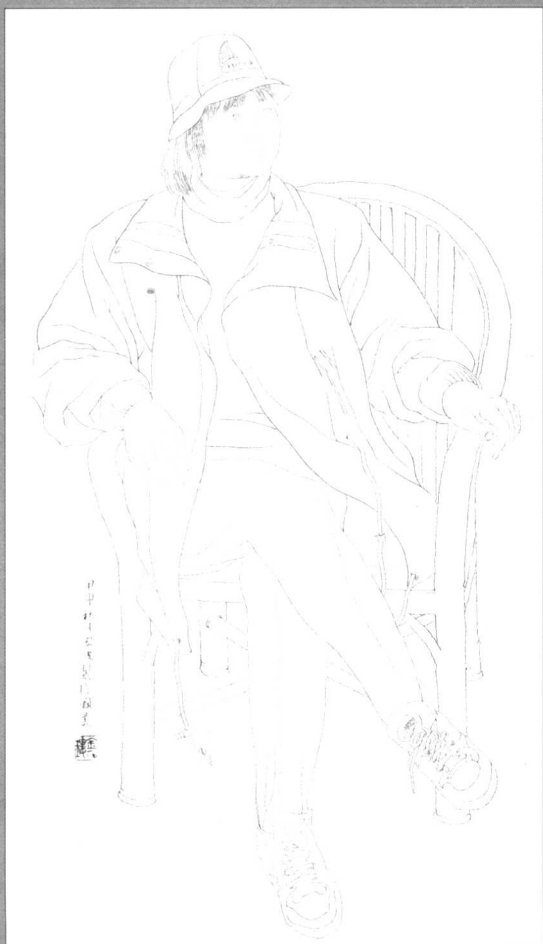
印数: 10000册

版次: 2005年7月第1版 2005年7月第1次印刷

ISBN 7-5394-1747-1/J·1351

全套定价: 160.00元

本册定价: 10.00元

目录

前言	1
白描的基本要素	2
白描的临摹与写生	4
古代仕女画的白描技法	6
历代名作局部欣赏	8
人物白描写生	10
山水白描写生	17
花鸟白描写生	23
白描叶子的画法	24
白描花卉的画法	25
牡丹白描写生	26
扶桑花白描写生	28
叶子白描写生	28
鸟的白描写生	29
习作欣赏	30

前言

远在五六千年以前的新石器时代,我们的祖先就已经能用粗细不等宛转流利的线条在彩陶上熟练地画出方圆正斜的各种花纹了。后来汉代的简笔画借鉴了随佛教而来的犍陀罗艺术,形成了勾线填彩的绘画表现方式,我们看顾恺之的《女史箴图》、《洛神赋图》,虽有色彩,但勾勒线条还是占主要地位的。在赋色以前,属于水墨范畴,精细而工致,画家们发现勾了墨线而未上颜色的稿本也具有独特的艺术价值,便把它当作一种独立的艺术来研究,就形成了一种专门的画法,名曰:“白描”,又称为“白画”。它独立成画,早在唐代就形成了。

东晋的顾恺之所绘人物线条是较单纯的。用笔中锋转,紧劲连绵,气脉相通,线条沉稳,形神兼备,如春蚕吐丝,以现实主义的创作手法,发展了以线造型的传统。唐代的书法与绘画的结合日益明显,改变了唐以前线描粗细无变化的铁线描为主的局面,线条更多样化。盛唐吴道子创造并运用一种莼菜条式的笔法,提按有致,衣纹和衣饰有迎风飘举的感觉,有“吴带当风”的美誉。宋代的李公麟更集白描之大成,结合了顾恺之的柔和与吴道子的雄健,以扫去粉黛,淡毫轻墨的手法显示出线条的内在美,传达了作者净化超脱的艺术气质和娴熟庄重的白描技法。他创作了《五马图》、《维摩诘演教图》等传世佳作,将线条的特色发挥到最完美的境界,使白描画作为独立的艺术形式在画史上确立了相应的地位。自李公麟以后的千年里,许多画家都受到他的影响,如元代的赵孟頫、张渥,明代的仇英、丁云鹏、陈洪绶,清代的上官周、任伯年等,他们通过自己的创作实践,继承和发展了白描的技法。

如今,白描作为独立的绘画形式,不仅有其特殊的审美价值,而且作为绘画的大结构,在中国画中起着重要的作用。并作为中国画抓形的基本训练手段,受到大家的重视,成为艺术院校中国画专业一门重要的课程。

这本《怎样画白描》介绍的是人物、山水、花鸟的白描画法,供大家了解各科的表现方式。愿各位读者生活充实,学习进步。

缪宏波于杭州画院

二〇〇五年六月

《送子天王图》(局部)
吴道子(传) 唐

白描的基本要素

白描作为一种艺术表现形式，主要通过造型、用笔、用线三个方面来达到艺术表现的目的。三者相互依存，相互牵制，构成了白描艺术表现的基本要素。

白描的首要任务就是造型，它是“应物象形”的最基本手段，是构成绘画风格的最本质因素之一。以简洁而概括的线条来抓绘对象的形象特征，必须要有过硬的造型能力。而且，中国画的艺术表现不仅仅是写形，还要“形神兼备”。通过那些简单的线条，要画出形象特征并不难，但要抓住神态特征就不是那么容易的。这就需要造型具有较强的概括性，可以将繁琐的对象单纯化，精准地将物象的结构、形象特征表现出来；需要作者具有敏锐的观察和组织画面的能力，使形式与内容匹配起来，达到表现形式与对象的完美结合。也需要有在关键部位进行深入刻画的能力，力求表现出对象的独特神韵。

其次是用笔，在中国绘画中十分注重“骨法用笔”，在白描中，物象全是以线来表现的，而线的表达又依赖用笔，画面的骨架要靠用笔来营造，帮助我们掌握白描用笔的最好途径就是多练习书法。中国传统白描绘画的发展直接或间接地随着书法艺术的发展而不断地演化，两者的关系十分密切，都是用笔来传达情感。书法中的执笔、运腕、线条点画的运用和掌握，对如何把握好线描的笔墨变化与节奏、韵律等方面都有很大的作用。用笔必须注重与客观对象的联系，理解其中的笔法变化和风格差异。学习和掌握各种笔法，可以从古人作品中去品味。白描中的线要求细而匀，所以用笔须以中锋为主，无论是悬肘还是垫腕，运笔时都要心静气屏，力自腕指而达笔，自毫尖而透纸背，画出来的线要藏锋隐迹，圆润有力。

再次是用线。线作为绘画造型的基本手段，是中国画中最主要的艺术语言，是以平面上线的穿插与组合来体现艺术家的思想感情与美感追求的。它不能依靠色彩、黑白、块面、体积等因素，完全凭着线本身与所表现出来的形去感染观众，追求一种带有装饰性的平面视觉效果。在白描中过于复杂、频繁、跨度过大的线条是不适宜的，用线时主要依靠长短、疏密、刚柔、曲直的变化来构成韵律节奏，在一幅作品中线要有变化，更要统一。线要起承转合，相互呼应，线与线之间要气韵相连，笔断意不断。只有通过艺术家用心研究、体会与理解物象内在形态和结构而概括出来的线，才有它触动心灵的流畅感，才能真实地反映艺术家的精神世界。

总之，学习者能在造型、用笔、用线三个方面去用心体会，并勤奋实践，一定可以掌握白描的技巧，为创作打下良好的基础。

《八十七神仙卷》 吴道子(传) (局部) 唐

《八十七神仙卷》 缪宏波临摹 (局部)

白描的临摹与写生

临摹即“转移模写”。在临摹的过程中选择临本较为关键，应取法手上，选择与自己在气质上比较接近的名作为范本。需先去理解原作，感受原作的精神气质，如白描《八十七神仙卷》是一幅古代道教题材壁画的小稿，是宋人摹本。画面以挺秀有力的“铁线描”绘出行进中的文官武将和仙女乐队，人物的广袖博带，随风飘动，凝神静观顿觉“天衣飞扬，满壁风动”。它以密集的线条构成作品特征，给人以饱满，有量感的印象，并依物象的固有结构和形态使用毛笔以线来造型，它不受光影的约束，通过线的粗细、轻重、虚实的丰富变化充分表现出形态、质感、空间感及神韵。临摹时必须体会原作的精神，花大精力才能深入其境并有所得。

自然中最直观的形态美可以通过物象的轮廓传达，物象的形态无时无刻的在我们的视觉中显现。写生是面对自然、体会自然、描绘自然的最佳方式。在了解与认识了传统白描的表现规律及技法后，如何用线去表达对自然的感受，则需要去实践和体会。写生中艺术家的主观情绪传达极为重要，写生时将“写心”发挥出来，情韵自然生动，更富艺术感染力。

另外，古代画家从实践中不断探索，总结出“十八描”法，它们是：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、撇头钉描、曹衣描、折芦描、柳叶描、战笔水纹描、减笔描、枯柴描、蚯蚓描、竹叶描、橄榄描、枣核描。十八描最初是对物象的观察，得象于不同的物质感形成的不同感觉，进而归纳出表现的规律，进而演衍成一种形式法则的程式，并得到画家风格的强化，值得大家好好研究、学习和借鉴。

《八十七神仙卷》 吴道子(传) (局部) 唐

《八十七神仙卷》 繆宏波临摹 (局部)

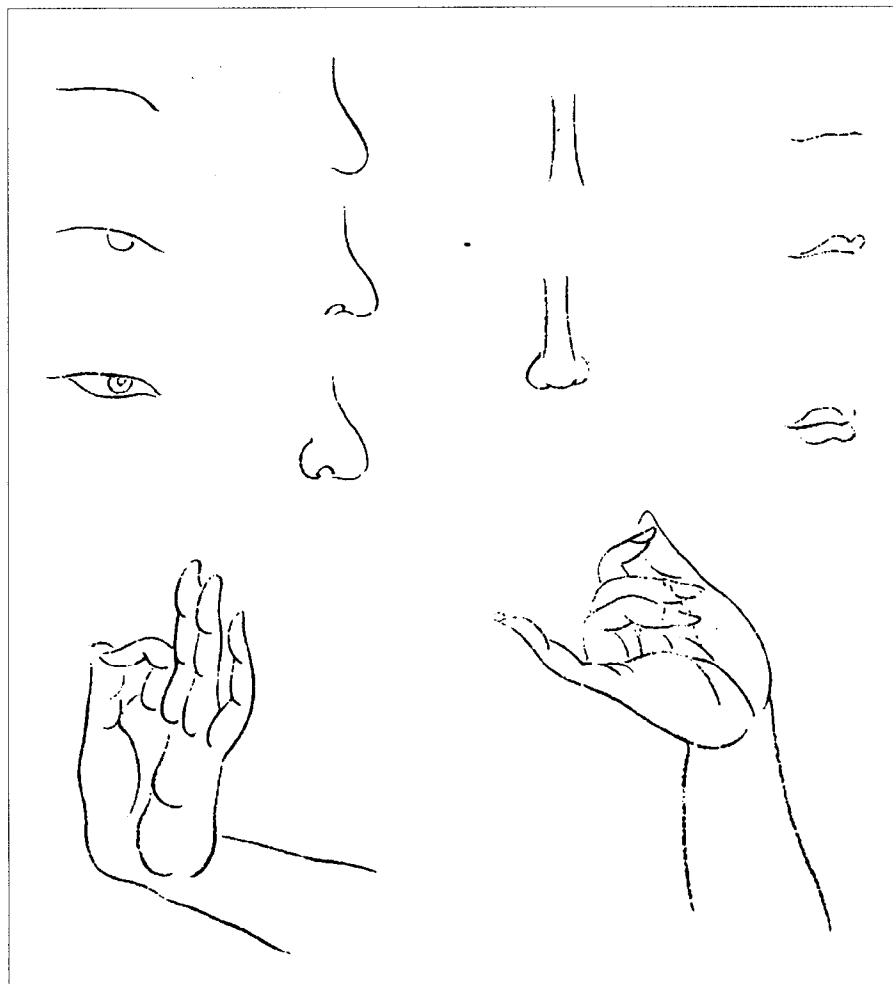
古代仕女画的白描技法

仕女画是中国画中完全以展现女性美为主要题材的绘画作品，其悠久的历程和所取得的艺术成就，令人瞩目。它以刚柔相济、流畅生动、疏密得体、气韵相贯、富有节奏韵律的线条来表现女性美，更具独特的审美趣味。

画眼睛时，注重其结构与透视变化。上眼睑稍粗重些，下眼睑细些、虚些；内眼角用笔实些，外眼角用笔虚些。

鼻梁用笔要虚起，细而有力地画出，同时注意鼻子不同角度的透视变化。

白描嘴时，先画好口缝，然后画上唇，最后画下唇。画口缝时用笔要讲究虚实变化，画口角要实些。

画面部时用线要有细劲之感，用笔要有停顿。额头、面颊、下颏及颈部，停顿时要含蓄。画仕女眉大多为细眉，可按其结构两三笔完成，要有粗细变化，用笔虚起虚收。画头发可在发髻处画出发丝，用笔少但要精，起笔与收笔要虚起虚收，以表现头发长在皮肉上的特征。

仕女画中手是最难画的部分。女性的手小而纤细，故用笔线条要细而匀，顿挫变化要结合手的结构关系，适当有致，刻画生动。

仕女画衣纹用笔要有变化，根据服式的质感去琢磨，从整体上处理好与面部、手等处的关系。

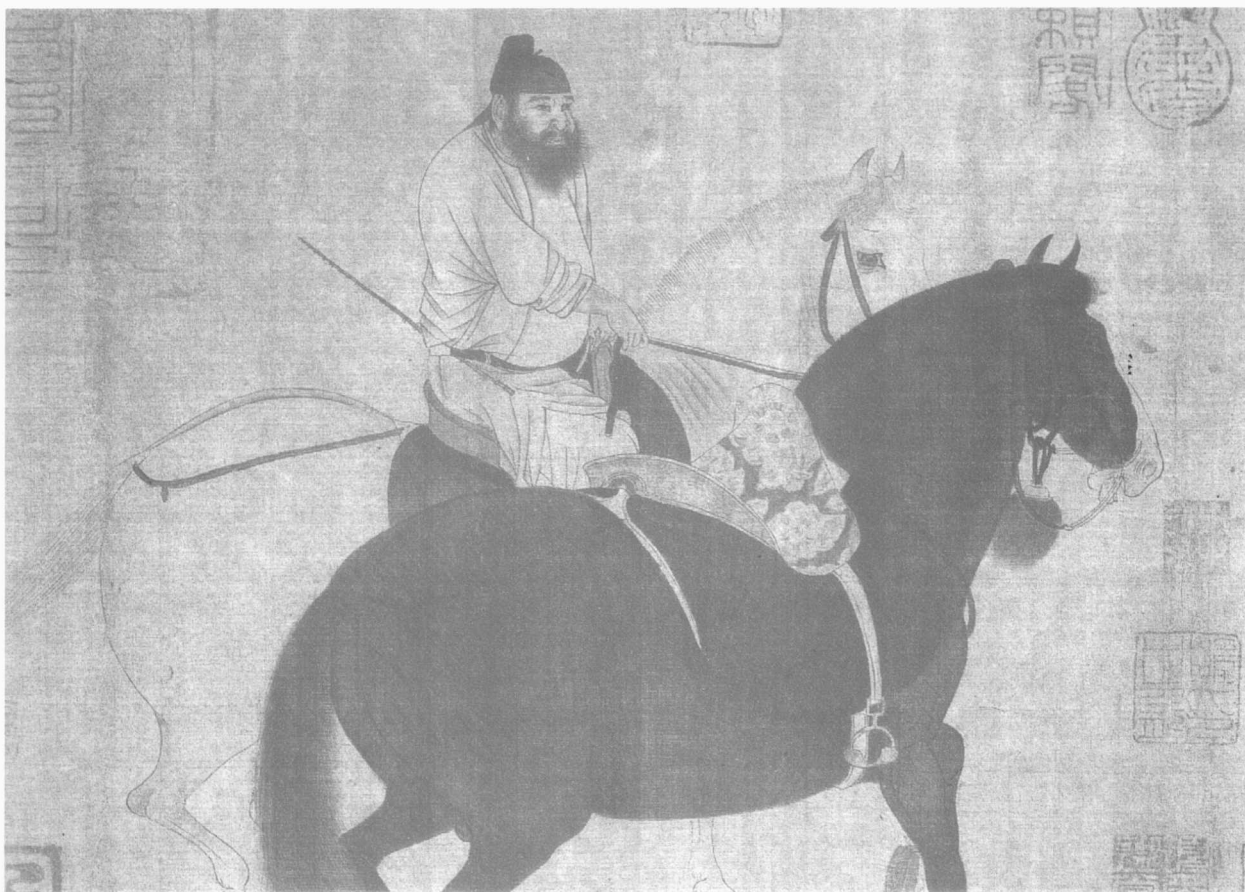
历代名作局部欣赏

《老子像》 赵孟頫（局部） 纸本 元

《维摩诘演教图》 吴道子（局部）

《牧马图》 韩幹（局部） 绢本 唐

《博古叶子》 陈洪绶 木刻 明

《博古叶子》 陈洪绶 木刻 明

《凌烟客功臣图》 刘源 清

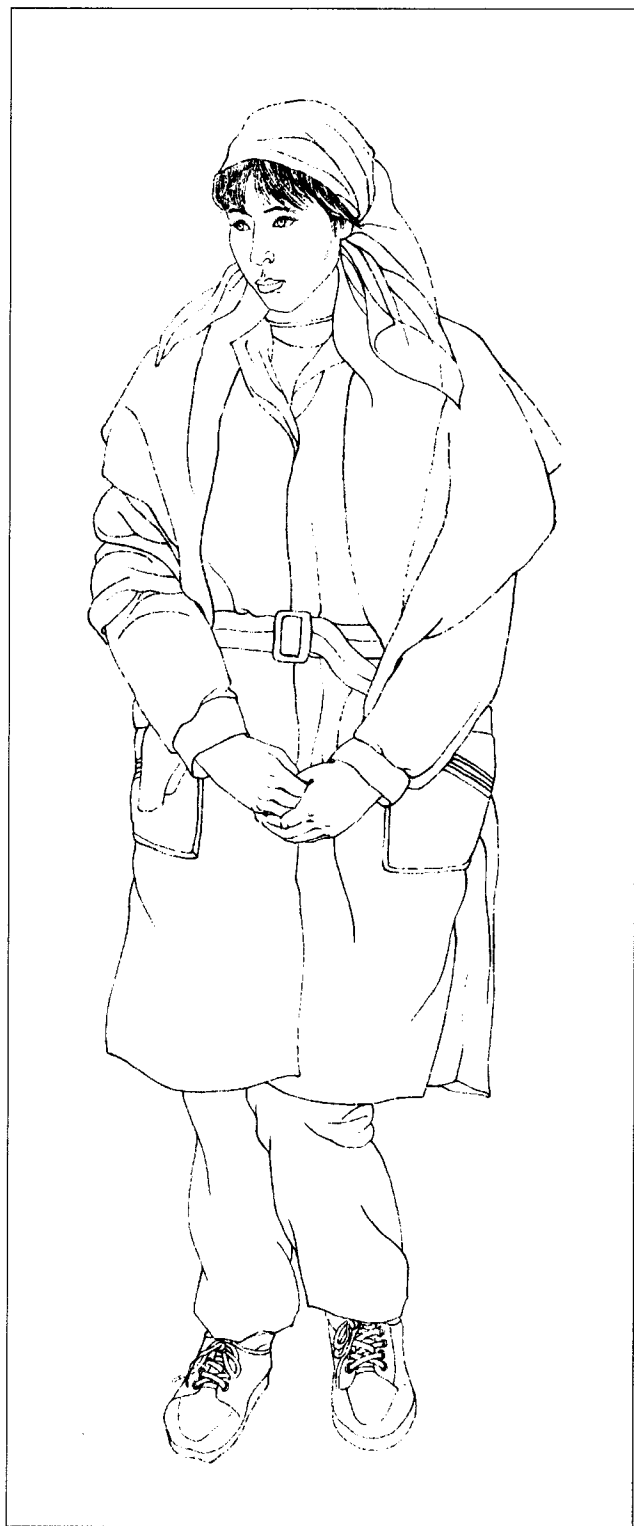

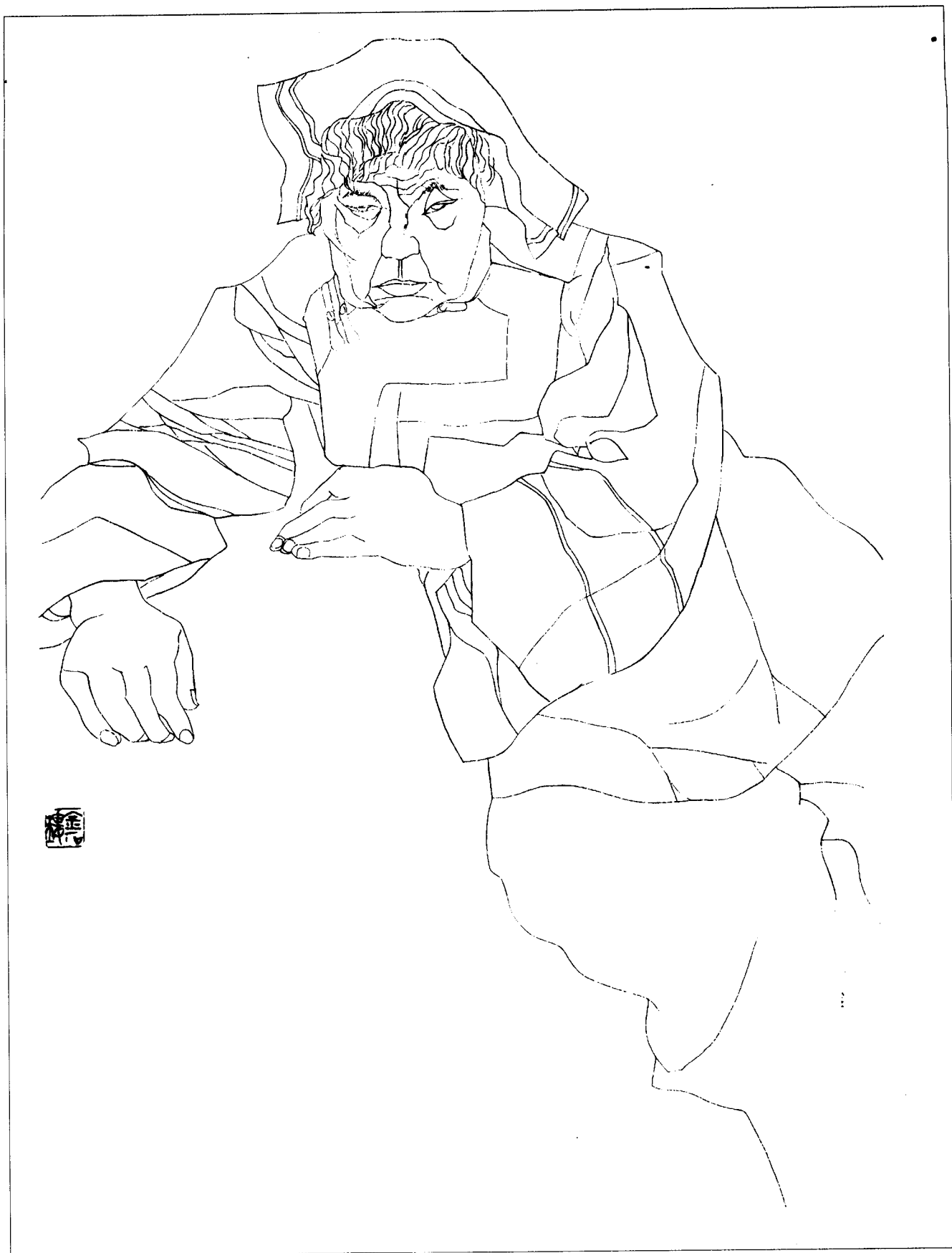
《凌烟客功臣图》 刘源 清

人物白描写生

白描人物写生突出了以线结构造型的特点，要求具有扎实的造型写生能力，在线条运用上显得比较熟练、自然。先勾勒头部，准确严谨，画传神部位，要求刻画细致。勾勒衣纹，要求长短交替、疏密对比有致，圆浑有力而有弹性，形成节奏，使人物情态栩栩如生。

以线条组织营造物象，首先要加强“线”意识。锻炼观察物象的眼力，把三维空间立体的对象，看成二维平面的造型，把受光线影响的立体衣纹结构转折关系看成不受光线影响的平面线条结构疏密关系，并且将之移入画面中，把感觉出来抽象的线条组织成有序可视并具有美感的线的结合体。

线条的勾勒从起笔开始，步步生发。在把握人物造型基本规律的同时，因势利导，随机应变地照顾局部与整体的对比、大块与小块的对比、人物与环境的对比，使线的运用真正起到骨架支撑、结构造型、艺术表现的功能。

甲申秋月
左波製於國美

宏波寫生於國美

