

中国工笔花鸟画谱

白描花卉技法

● 吴东奋 著

福建美术出版

吴东奋 1943年生，祖籍福建仙游。1962年毕业于福州工艺美术专科学校，后就读于浙江美术学院国画系、南京师大美术系国画研究生课程班。现为中国美术家协会会员、福州工艺美术学校副教授、福建李耕画院名誉院长、福建工笔画学会秘书长。

出版说明

中国工笔花鸟画，是我国优秀的传统艺术，也是广大专业、业余画家十分喜爱的画种。为了满足美术院校的教学和广大自学者学习的需要，特编辑出版这套系列丛书。

《中国工笔花鸟画谱系列》首批推出《白描花卉技法》、《双钩淡彩技法》、《双钩重彩技法》、《工笔禽鸟技法》、《水墨工笔技法》、《没骨工笔技法》六种，较全面地介绍了工笔花鸟画的传统技法和现代流行于画坛的某些新技法，同时，还提供了范图，是一套既有一定学术水平，又便于学习的系列丛书。

本书作者吴东奋先生，是位中年花鸟画家，中国美术家协会会员、副教授。长期担任大中专美术院校工笔花鸟画教学，有较全面的理论和技能，富有创新意识。多年来，他潜心工笔花鸟画，率先提出了水墨工笔花鸟画的理论，并付之于实践，为画坛所瞩目。

这套系列丛书是他艺术教学和艺术实践的总结，有一定的指导作用。

在编辑这套丛书的过程中，福建省教育厅郭旭华女士对文中字句作了润色，在此谨表谢意。

编者

二〇〇〇年六月

图书在版编目(CIP)数据

白描花卉技法/吴东奋编.—福州:福建美术出版社,
2000.7

(中国工笔花鸟画谱丛书)

ISBN 7-5393-0946-6

I. 白... II. 吴... III. 工笔画:花卉画-技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 37104 号

中国工笔花鸟画谱

白描花卉技法

福建美术出版社出版发行

(福州市东水路 76 号 邮编 350001)

福建彩色印刷有限公司印刷

开本 889×1194 1/16 2 印张

2000 年 8 月 第 1 版

2000 年 8 月 第 1 次印刷

ISBN 7-5393-0946-6/J·923

定价:(共 6 册)60.00 元 本册 10.00 元

白描花卉

一、白描的沿革

早在新石器时代,我们的祖先就已经能熟练地运用粗细不同的线条,在彩陶上流畅地画出各种纹样。长沙马王堆出土的战国楚墓帛画,其精美的线条已经成为塑造形象的主要手法。到了南北朝,中国画的线条艺术发展到了极高水平。顾恺之的“春蚕吐丝”描,陆探微的“连绵不断”描,张僧繇的“点曳斫拂”描,阎立本的“钩戟利剑”描,都表现出画家各自的艺术个性。这些线条艺术,大大丰富了祖国优秀绘画艺术的宝库。

盛唐时期,是中国画线描艺术发展的高峰期。吴道子莼菜条的粗线“飘逸潇洒”,以“古今独步”成为画坛的楷模,后人无不崇拜他。直到宋代,李龙眠改变了吴道子的画风,恢复顾恺之的铁线描,其特点是精细且富有弹性,甚至脱去一切色彩而创立“白描”。白描画种完全以线描为主,形成了线条艺术的完整体系。

白描艺术自宋代之后,名家辈出,其中较为突出的为明代的陈洪绶和清末的任伯年。陈洪绶的花卉白描,在宋人双钩法的基础上有新的发展,他的花卉白描造型奇特、线条朴拙古雅,极富装饰趣味。任伯年的花卉白描受陈洪绶的影响较大,其构图与意境得八大山人之启发,线条雄健、洒脱,富有表现力。现代画家陈子奋,继承和发展了陈洪绶与任伯年的白描艺术,独树一帜。他的白描在其流利处如行云流水,顿拙处如屋漏痕,其技法平正温和,宛转自如,恰如其分,做到了“以形写神”,形成了独特的“陈子奋白描”。

二、白描的研习

白描艺术是中华民族优秀的艺术遗产,也是中国绘画“以线造型”与西洋绘画“以面造型”的根本区别。以线造型是工笔花卉制作的基础,白描是中国画的基本技法,也是中国画艺术中独特的表现形式。

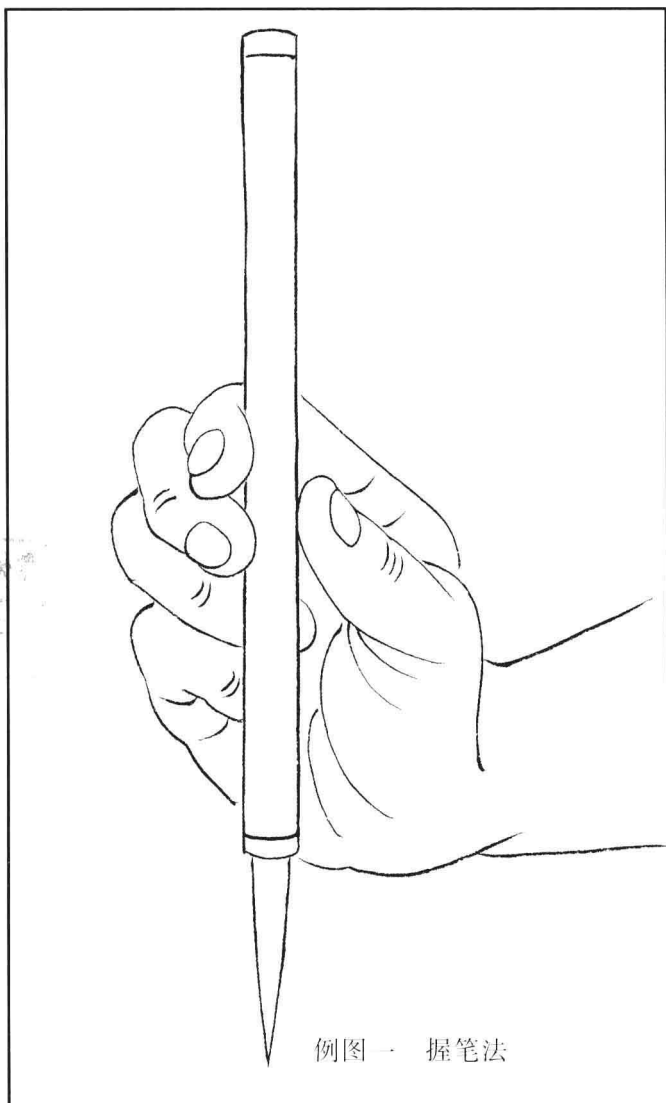
白描用精细的线条去描绘花卉的轮廓,以书法的用笔方法去抒写花卉的外形和神态,因此,对线条的要求较高。线条基本功是每个初学者必须掌握的。

1. 线条的基本功

线条的基本功,在于掌握好毛笔的提按、缓疾、起收、顿挫等运笔方法,才能得心应手地描绘出线条的粗细、方圆、长短、刚柔、秀拙,表现线条的力度、情趣,刻画出物象的质感、神态。

2. 握笔的方法

初学白描,先要学会握笔。握笔方法与写楷书握笔一样:拇指与食指捏住笔杆,中指压住笔杆,无名指与小指抵着笔杆,手指从三个不同方向将笔杆稳稳地握住。笔、指与掌心之间要留下一个空隙,这个空隙大约有一个鸭蛋那么大,让指与笔有足够的活动余地。钩线时执笔处与笔头距离是不固定的,要根据描绘对象灵活掌握,时高时低,一般以离纸面一寸为宜。运笔钩线时,短线用指力,中线用腕力,长线用臂力,但都得以运腕为基础。(例图一)

例图一 握笔法

3. 笔锋的使用

练习线描,先要练习使用中锋。所谓中锋,即笔锋与纸面成九十度交角,行笔时笔锋藏在线条中间,所以也叫藏锋。中锋的线条圆润、挺拔、浑厚,富有弹性和力度,适宜于花、叶、草本枝条的线描。在线描中,也经常运用侧锋。所谓侧锋,即笔锋与纸面非直角相交,其笔尖走在线条的边缘,所以也称露锋。侧锋钩的线条扁平、古拙、易出飞白,适宜于表现木本枝干、石头等。在行笔中对顺锋与逆锋的应用,是根据线描过程中,运笔的走向而决定的。(例图二)

4. 转折与顿挫

行笔过程经常会遇到线条的转折,那是行笔改变方向引起线条的变化。线条是采用圆转方式改变方向的称为“转”;如果以方折方式改变线条方向的,称为“折”。转的线条效果是圆

的,折的线条效果是方的。所谓“顿挫”,是行笔中途因改变方向而作的停歇为“顿”,而线条向后折回为“挫”。但不论是转折或是顿挫,都需要调整笔锋方向,都需要注意运用中锋,切勿出现侧锋。(例图三)

产生线条的力度是多方面的,关键在于使笔锋对纸面有个压力。这种压力是在提按过程中产生的。只提不按,线条虽细腻,但却“飘”“滑”;只按不提,多是侧锋抹线,线条臃肿无力。

5. 运笔的方法

要掌握线条的基本功,必须从用笔的方法学起。(例图四)

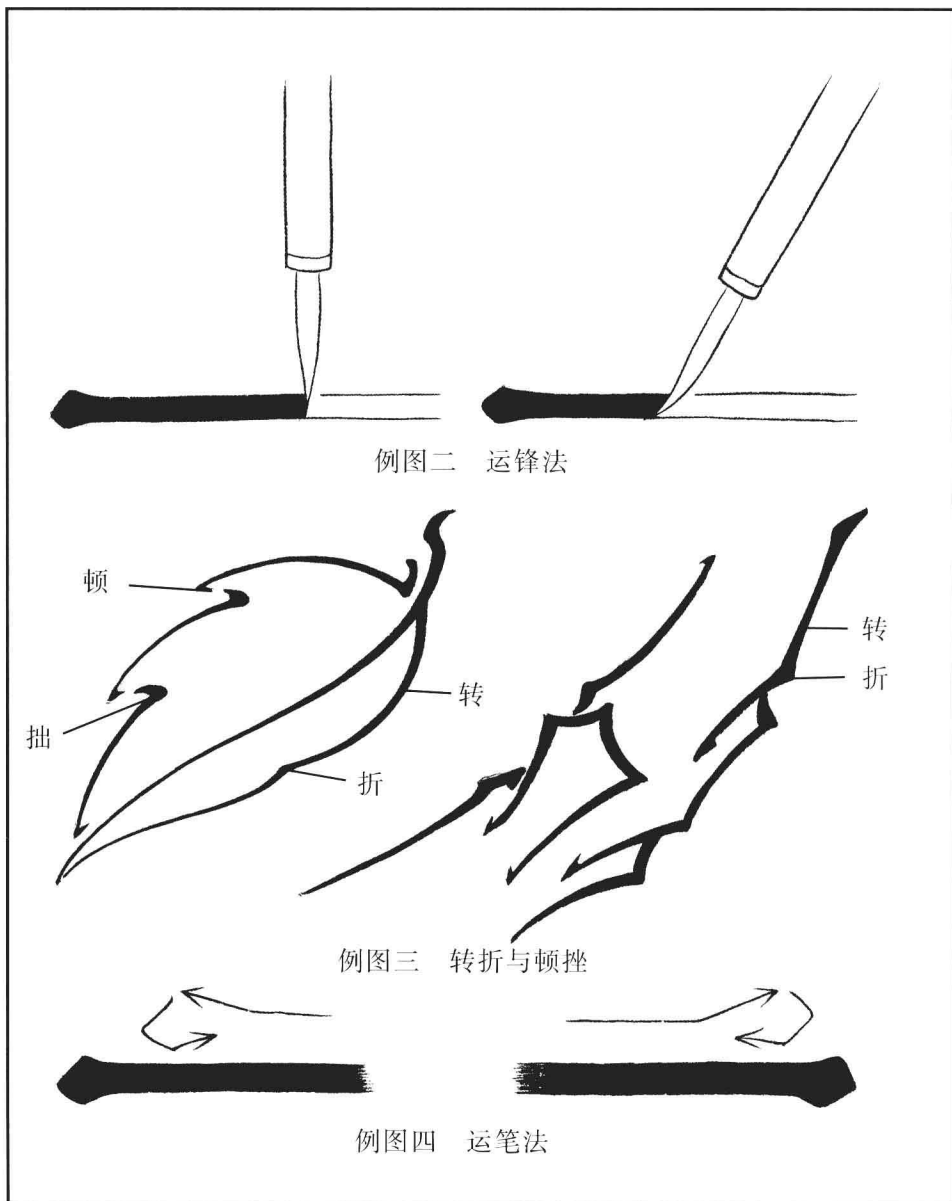
(1)起笔藏锋顿笔。起笔要向行笔相反方向藏锋顿笔,要做到欲左先右、欲右先左,欲上先下、欲下先上,这正如打拳一样,拳头收回后再打出去才有力量。

(2)行笔要慢要稳。笔锋对纸面的压力要均匀,要不断转动笔杆,使笔锋与纸面保持垂直。

(3)收笔要回锋。不管画长线还是短线,每根线都要善始善终。收笔时必须回锋,这种回锋在纸面上能看到其笔迹的,称为“实”回。如果在纸面上不宜留下笔迹,其笔锋须在空中回锋,称为“虚”回。两者都是为使线条含蓄有力。

6. 白描的临摹

学习白描,一般从临摹入手。先将半透明的临摹用纸,盖在范图上,用铅笔轻轻地摹下物象的线条,然后照着范图再钩线临写。描笔一般宜用衣纹、狼圭、叶筋、红毛等硬毫细笔。临摹中,要注意每根线的起笔、行笔、收笔的过程,这样才能练好线条的基本功。

三、白描写生

线描写生是白描花卉和工笔花鸟画的主要途径。自然界里有取之不尽的白描素材,我们在学习、借鉴传统技法的同时,还要深入到生活中去,观察、体验、了解花卉的物理、物情、物态,再运用传统的线条去表现描绘的对象。

花卉的写生,首先要对花卉的形态结构和生长规律进行细致的观察和分析。

花卉有一年生籽种的草本和多年生宿根的草本;有灌木丛生的木本和乔木。亚乔木的木本有缠绕茎的藤本和攀缘茎的藤本。花冠、花叶、花茎等形态各异,种类繁多。

1.花朵的结构

花朵是由花萼、花冠、花蕊组成。(例图五)

花萼是花的最外部,与花托紧密相连,呈绿色,环绕在花冠底部,有合萼和离萼之分。

花冠是花的主要部分。不同的植物,不同的品种,有不同的花冠形状和颜色。花瓣是单排的为单瓣花冠;花瓣是多层排列的为复瓣花冠;花瓣是分离的称为离瓣花冠;花瓣下部连接的,称为合瓣花冠。常见花冠有蝶形花冠、舌形花冠、管形花冠、唇形花冠、十字形花冠、喇叭形花冠、钟形花冠等。(例图六)

花蕊位于花的中心部位,有雄蕊和雌蕊之分。雌蕊长在花的中心,雄蕊环绕在雌蕊的外围。花的类型、形状不同,雄蕊的数量也就不同。(例图七)

花序。花在花轴上的排列叫做花序。牡丹、荷花、玉兰是单独生长在茎枝上端或顶端的叫

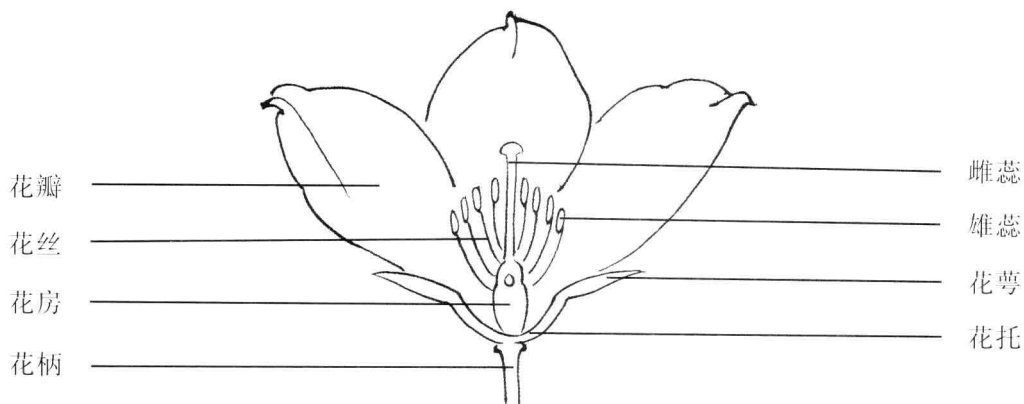
做单生花,也称内穗花序;凤仙花、昌蒲花在一个花轴上紧密排列着许多无柄小花,叫做穗状花序;油菜花、紫藤在一个花轴上生长着许多小花,而每朵花都有柄者称为总状花序;葡萄、丁香的花轴呈多数总状再分枝者为复总状花序;君子兰在花轴顶端并生着许多小花,每朵花都有花柄称为伞形花序;海棠花冠平,但每朵花柄长短不同地长在同一花轴上,称为伞房花序;大理花花轴短,顶端扁平,密生无柄小花,称为头状花序;绣球由花中心向四周开放,叫做远心花序;还有从外围向中心开放的菊科类,称为求心花序。

2.叶片的结构(例图八)

花卉的叶片衬托花头,许多花叶的造型与色彩都十分美丽动人,可以独立成画。叶子的结构由叶片、叶柄、叶托组成。叶片的组成有单叶和复叶。

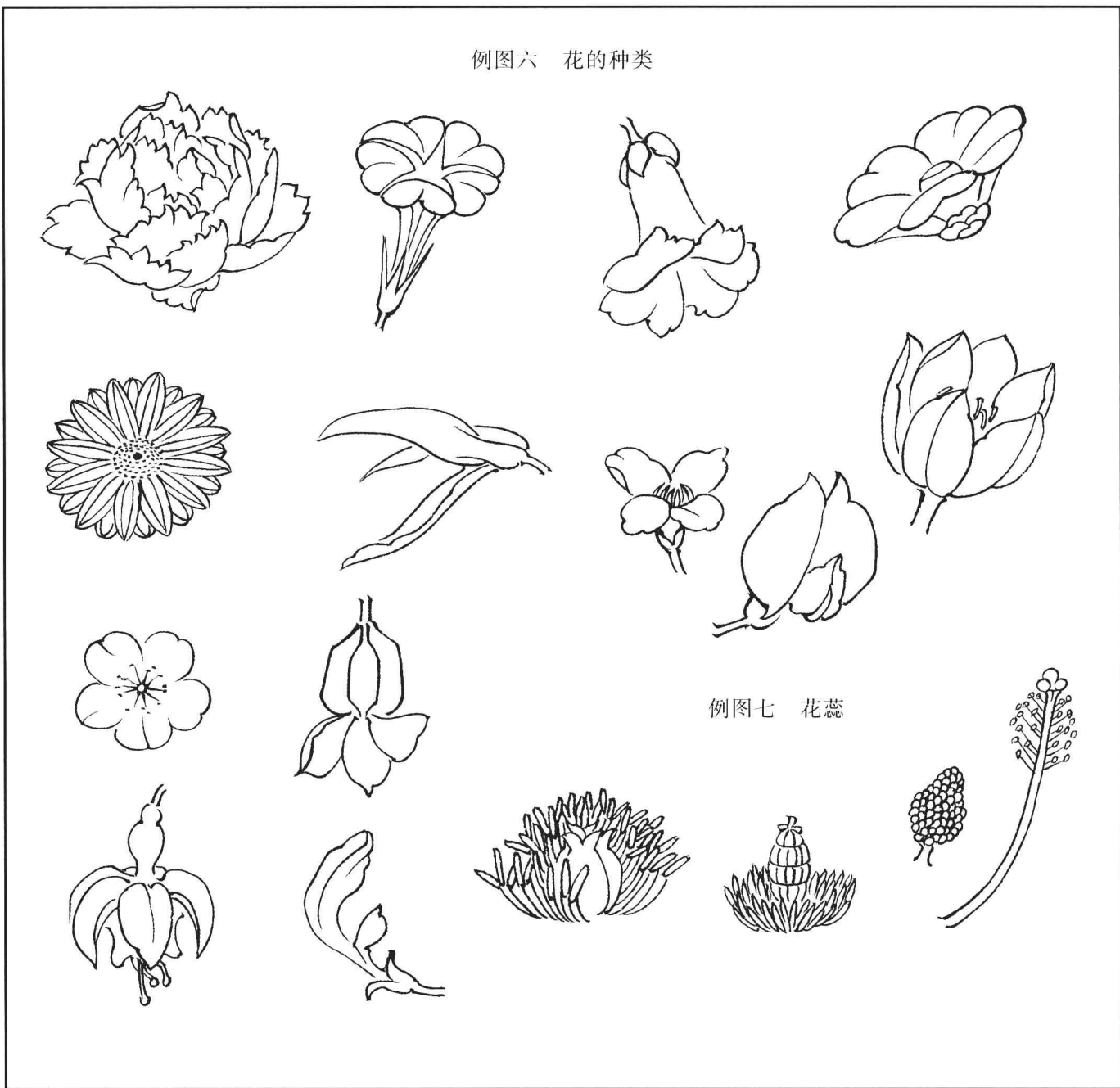
叶片形状很多,有针形叶、剑形叶、卵形叶、带形叶、掌形叶、圆形叶、椭圆形叶、箭形叶、羽形叶、扇形叶。叶片的外沿并不相同,有的完整无缺,有的成波形或缺裂。缺裂又有浅裂、深裂和全裂之分。

叶片有单叶与复叶。单叶即一根叶柄上长着一片叶子,复叶是一根主叶柄上长有多片小叶。根据复叶的小叶片数量多少、排列形状不同,可分为奇数羽状复叶、二回羽状复叶、掌状复叶等。叶片上的叶脉分布,因花叶不同,其类型也就不同。叶脉通常分为网状脉、平行脉、叉状脉。网状脉又分为:羽状网脉和掌状网脉。只

例图五 花的结构

例图六 花的种类

例图七 花蕊

有一根主脉的为羽状网脉，有多条主脉的叫掌状网脉。平行脉有直脉、横脉和辐射脉，还有叉状脉。

叶柄与叶托。叶柄是叶片与花茎的连接部分，通常呈圆柱形、半圆柱形、纵棱形、沟状形、平扁形等。叶柄有长有短，有粗有细，生长方向与叶片一致，多数叶片有柄，也有少数叶片无柄。

在叶柄与花茎交接处，有些花卉还长着叶托。叶托形状有平整的，也有齿状的，一般是对生的。

叶子在花茎上的生长方式称为叶序。叶序

分为互生叶序、对生叶序、轮生叶序、丛生叶序。

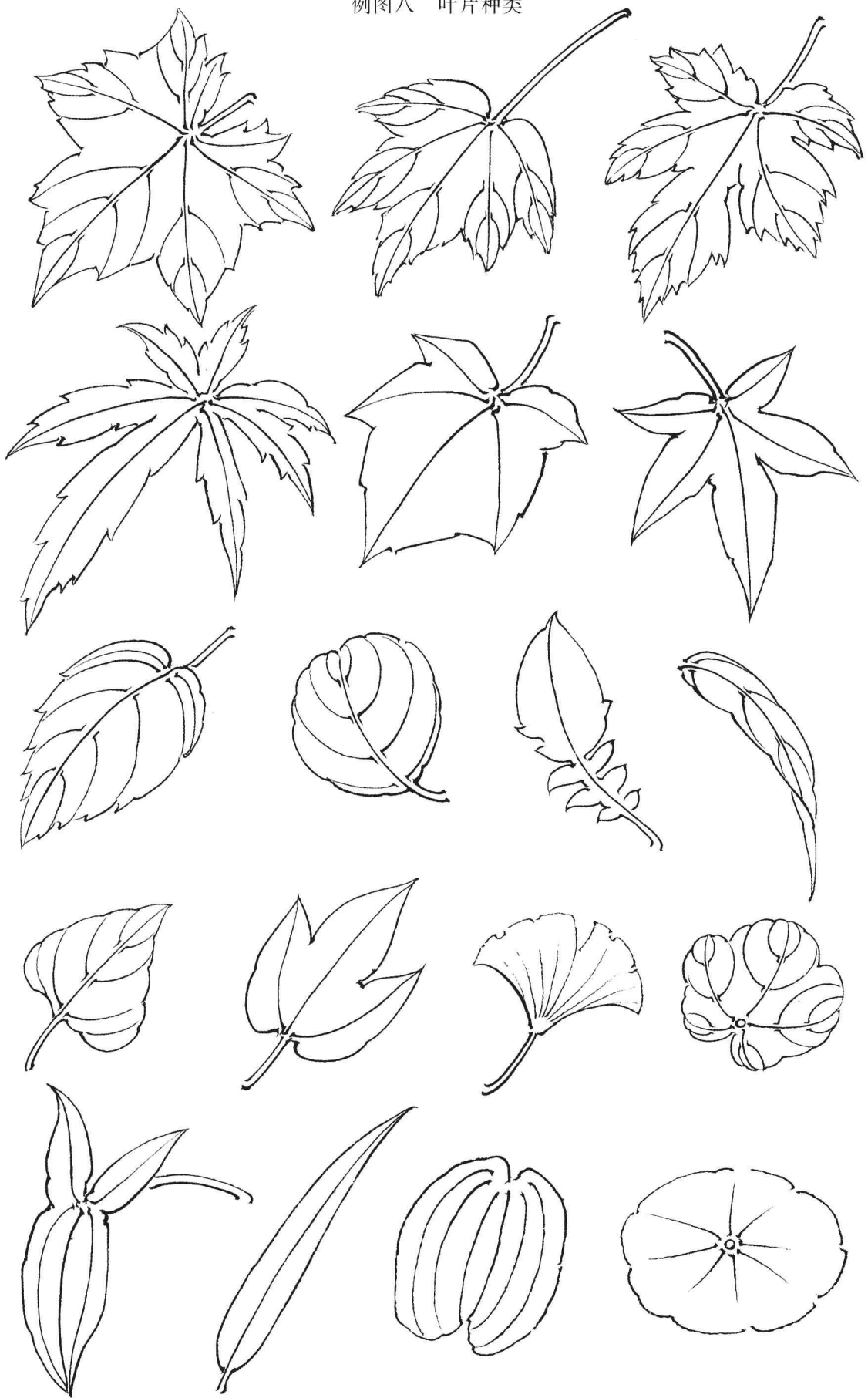
3.花茎的结构

花茎有草本、木本之分。多数花茎是直立茎，还有一些是变态的花茎，如藤本的缠绕茎和攀缘茎。茎的形状多为圆形，也有呈棱柱形或扁形。茎上生芽长叶的地方叫做节，节的部位较大。

4.白描写生的方法

白描写生首先要选择具有一定审美情趣的花卉作为写生对象。其次在写生过程中，还要从不同角度对花卉进行深入细致的观察，以选定理想的角度对花写照。最后，要按照构图规律安

例图八 叶片种类

排花卉的位置与走向,定出花与叶的大小范围,再用铅笔钩描。钩线要求造型准确,由近及远、由前及后,一个花瓣、一片叶子地画,不可贪多求快。初稿画好后须认真地检查一遍,看每片花瓣是否连着花蒂,是否符合花的生长规律,不准确的地方要修改。写生可以是一幅完整的画,也可以对局部进行特写,从不同角度对一朵花、一片叶认真描画。还可把平时收集到的不同花朵、花苞、叶子与枝干的素材,注上不同颜色的记号,这样既可以锻炼造型能力,又为创作准备好素材。(例图九)

白描写生要注意线条的组合和线条的虚实。因为艺术真实不等于生活真实,艺术来源于生活,又高于生活,因而对花卉的线条与造型须进行取舍,进行艺术的优化组合。线条在组合中要特别注意疏密关系。前人的“密不通风”、“疏能跑马”之说,对花卉的线条组合有一定的指导意义。运用线描刻画花卉形象时,还要讲究虚实、主次、前后等关系,以突出主体,提高线描的艺术性。

四、白描中线的应用

线条作为中国画艺术语言,有着极为丰富的表现力。数千年来,经过一代又一代艺术家的创作实践,线条的风格更趋多样,表现力更为丰富,生命力愈加旺盛,呈现百花竞放的繁荣景象。

白描中线的应用,大致可以概括为两个方面:

1.形体与质感的塑造

谢赫在六法中提出“应物象形”的理论,为中国画形式美感提出最基本的要求。作为中国花鸟画艺术造型基础的线描,首先要运用各种线条将所描绘的对象——花和鸟,从体态和质感上,恰到好处地表现出来,使其在外形上酷似,神态上逼真。

(1)线条要表现花卉结构的立体感:

在白描花鸟画中,要用许多条墨线去塑造花与鸟的形象,但花与鸟不是平面的排列,即使是同一丛花,花与叶也有前后之别,甚至一朵花的花瓣也有前后之分。所以,要按照花鸟的结构,从每一个局部上,处理好线条的前与后关

系,使画面产生一定的空间。具体做法有两种:

一,当两条线相遇时,用前面的线压住后面的线,使其产生出前后的立体效果;二,前面的线条要画实,后面的线条与前面线条交接处,要虚断,使其更具空间感。

(2)花瓣与花叶的线条处理:

花瓣与花叶均为薄片状,其结构的线条大致有以下几种类型,可采用不同的表现手法。

主脉线。每片花叶和花瓣的中间,都有主脉,由于主脉不像花瓣与花叶的边缘有断裂和转折,为此,线条要钩得挺拔,使其弧线富有弹性,显示出花朵与叶片的生命力。

边缘线。花瓣和花叶的边缘多有起、伏、缺、裂、皱的外形,因此,运线要根据其形态的变化,用粗细、顿挫、起伏或断断续续的线描进行勾勒。

翻折线。薄质的花瓣与叶片在生长过程中会呈翻卷的形态,线条也要随之应变:一,翻折线,线条形态与主脉线相似,挺拔富有弹性,二,边缘线要根据其断裂形状用线。

细脉线。花瓣的细脉线有明显和不明显之别,如牡丹、月季、茶花的细脉不清晰,而荷花、芙蓉、秋葵的细脉十分清晰。花瓣的细脉用线要细,墨色要淡,其形状是以主脉为中心,所以要根据外形的弧度,用等距离的细线,一根根地勾勒。花叶的细脉要根据叶片大小而定,一般的小叶片不钩细脉,大叶片的细脉形态各异,有对生、互生、网生……要按照叶片外形和叶片透视变化,以叶片主脉为中心,用略细于主脉线的线条,一根根地勾勒。

折裂线:花瓣和叶片的边缘,经常有破损、折裂的现象,线条应多用顿挫、转折,或用两条线组合进行塑造。

(3)线条对物材质感的塑造:

线条的表现力是十分丰富的,从表现手法分:有缓疾、起收、顿挫、转折、提按……;从形态分:有粗细、方圆、长短、刚柔、秀拙……。对于不同质感的物象,要采用不同表现手法和不同形态的线条。从总体来说,质地菲薄的花瓣和叶片,宜用圆柔的细线去描绘;质地坚硬的叶柄、叶托,宜用刚劲的铁线描去勾勒;质地粗糙

例图九 白描写生

的枝干,宜用粗拙的干笔线条去塑造;画禽鸟蓬松羽毛,可将笔锋压扁,以扁笔整体地丝毛……。

由于花、鸟种类繁多,形态各异,对于物象质感的表现,要按照物象的特点,深入观察研究,应用贴切的线描形式,准确地塑造各种物象的质感。

花瓣的线条要根据不同花瓣的质感,有区别地描绘,如玉兰、木棉的花瓣厚硬,钩线应挺拔有力;牡丹、芍药等花瓣薄嫩多折,线条可用细笔以颤笔法钩描。

花蕊的钩点是画龙点睛之笔,要精心画好。雄蕊花丝线描要细而有力,行笔要快,收笔要有回锋,使其与雌蕊呼应。线描雌蕊要注意排列的变化,要表现其细柔挺拔之美。点花粉既要果断快速,又要一丝不苟,小粒花粉可用浓墨一点而就,略大的花粉,可用双钩法将其形态画出。

花萼、花托、花柄,都比花叶厚而硬,用笔更要挺拔有力,花柄两条线要平行均匀,外形不可忽粗忽细,线条不可忽大忽小,要表现其坚硬质地和摇曳多姿的形态。

花叶的线条要注意粗细的变化。叶尖部位薄,叶柄部位厚,所以要注意线条的粗细处理,用笔宜从叶柄处起笔,向叶尖处行笔,线条要从粗渐细,特别在叶尖处,切忌将主脉线与边缘线在叶尖处交结,出现小结式墨点,要安排好三根线端在叶尖的错落位置,让线端的线条产生渐逝的微妙变化,以使叶尖呈现薄的质感。

草本花卉的茎,质地柔嫩,用笔略同于叶片的钩勒,但在形象上,要注意两条边线的平行,在结节出枝处略大些,行笔时要有顿挫,有的茎有棱有沟,钩勒用笔与边线略有不同,宜用虚断的线条。

木本树枝、树干,由于树皮干裂粗糙,树身起伏不平,在钩勒时,要应用皴和擦的技法,中锋与侧锋兼用,转笔与折笔结合,墨色宜淡、宜干。要掌握大树干到小枝的由粗到细逐渐变化的规律,切勿忽粗忽细,特别在出枝和结节处,要表现其隆起的结构,枝干多为弓形,注意其曲直方圆的变化。

2. 意趣和情感的表现:

白描用线不但要掌握状物写形的本领,更

要借助形象,发挥线描艺术魅力,以表达画家的意趣和情怀。历代画家的线描大致可以概括为工整性线描、写意性线描和书写性线描。

(1) 工整性线描

这类线条一般粗细基本一致(多偏细),主要依靠线的长短、疏密的变化,组成画面的韵律和节奏。在运笔中,速度不快不慢,笔力均衡,线条比较流畅,如行云流水,刻划形象比较细腻,因而,能够准确表现出严谨的物象。画家在钩线时,心态比较沉着、冷静,感情起伏变化很小,较偏于理性,物象也较为内在。这种线条创立于晋顾恺之,谓之“春蚕吐丝”描,从他传世精品《女史箴图》和《洛神赋》,都可看到这种连绵不断,如春蚕吐丝的线条所表现的衣褶。到了宋代,李公麟继承了这种技法,表现得更加精细,他的线细如发丝而劲如铁丝,富有韧性。宋元的线描工笔花鸟画多为这种技法,画家捕捉住花鸟的精神面貌,以疏密和虚实的线描,精致地描绘出物象的自然美。

(2) 写意性线描

中国画线描艺术到了唐代吴道子,达到历史高峰。他以“莼菜条”描法,成为“古今独步”的画圣。所谓“莼菜条”描,即与“春蚕吐丝”描相对应,线条忽小忽大,极富变化。这种线条以感性为基础,画家凭借自己对客观对象的强烈感觉,激发起艺术灵感,迅笔疾作。张彦远在《历代名画记》中,对吴道子这种描法做了这样的概述:“弯弧挺刃、植柱构梁,不假界笔直尺。虬须云鬓,数尺飞动,毛根出肉,力健有余”。这段话道出了吴道子创作时的超群技艺、潇洒神态和豪迈情感。这种线描,我们称之为“写意性线描”。

写意性线描的形式特点,是抓住大的感觉和气势,随意挥写,用线潇洒自如,或粗或细,或浓或淡,有时细线钩勒,有时大片挥写,起伏跌宕,大起大落,一气呵成。写意性线描是从整体笔墨中传达出总的气氛和神韵。明代林良、吕纪的工笔画,有一部分吸收了这种表现手法。这种技法更多地被“意笔”花鸟画所借鉴。

(3) 书写性线描

书画结合是中国画的一大特色,画论有“书画同源”之说。中国书法和绘画同用毛笔,执笔用腕之法也大致相似,两者结合是很自然的。在世界艺术之林中,书法是中国所特有的抽象艺术,书法不但具

宋·茶花蝴蝶图

有形式美感，而且可以成为书家寄情言志的形式，因而与中国画不谋而合。六朝时期张僧繇的“点曳斫拂”描，就是“依卫夫人笔阵图，一点一划，别是一巧，钩戟和剑轰轰然”，这是以书入画的先例。元代以后，特别是明清时期的文人画家，不但在画面上题诗、落款、书跋，甚至将书法的笔法揉入线描笔法中，加强了中国画线描艺术的情感美和形式美。当这些有血有肉富于生命活力的形式被艺术家有选择地组织进画面，

与形象巧妙、有机地结合在一起时，二者就如吴昌硕所言“是梅是篆了不问”，浑然一体而不可分。这就是“书写性线描”。

书写性线描，是画家将真、草、隶、篆的书写方法，运用到线描艺术中，以“写”的形式取代“画”的表现。如宋徽宗赵佶，将“瘦金书”的笔法，应用于花卉勾勒中，使花鸟画结构严谨，形态逼真；瘦瓢山人黄慎，以狂草的书写方法作中国画人物的衣纹，给人以放荡不羁，潇洒飘逸之

宋·葡萄蜻蜓图

感;海派大师吴昌硕,用石鼓文的笔法作大写意花卉,表现出雄浑朴茂的气势;现代双钩白描大师陈子奋,以篆书的笔法和篆刻的刀法作白描花卉,给人以古雅拙朴、妩媚多姿的艺术美。

在中国画线描艺术领域中,历代画家都以锐意求新的精神,上下求索,不断进取。他们将

线描与物象的姿态、形象、结构、颜色统一起来;在捕捉物体形象时,与立意、构图、布局等联系起来,使线描艺术更能传达出画家的意趣和情感。这些祖国优秀的艺术遗产,是我们学习的典范,它将推进中国画艺术的不断发展。

宋·碧桃图

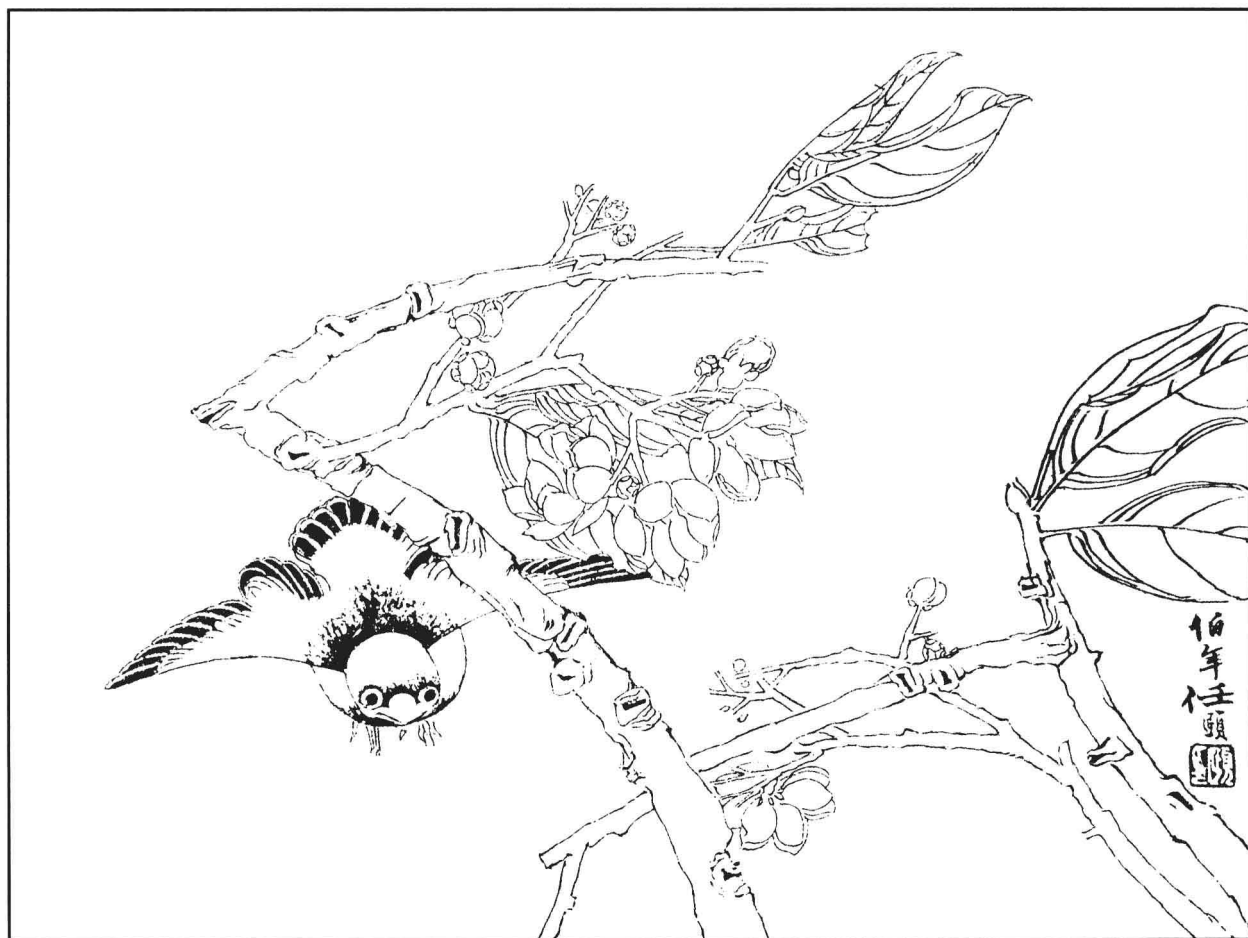
清·任伯年 荷花红蓼

任伯年 山茶双禽

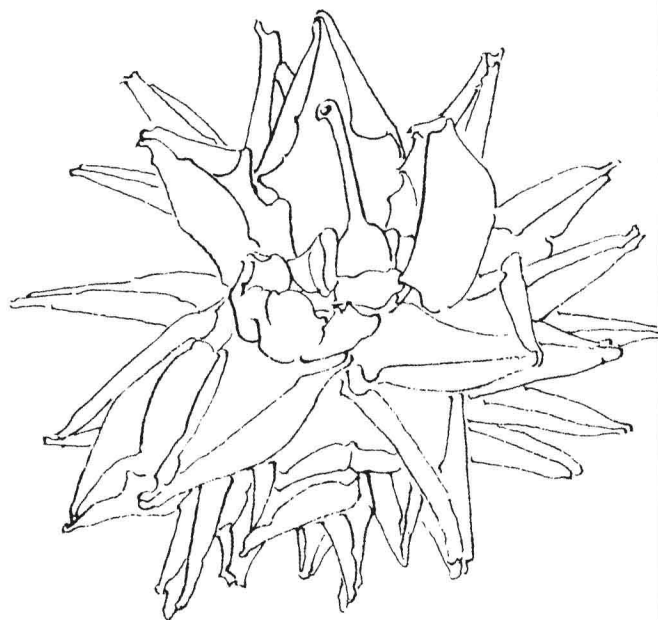
任伯年
桃花燕子

张其翼
芙蓉

陈子奋
宝篆

陈子奋
芙蓉

乙酉初一日陳子奮寫

