


BAIMIAO JICHU RUMEN
SIJI BAIHUA

四季
百花

张丽华
编著

白描基础入门



 中国纺织出版社有限公司
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位



白描基础入门

四季百花

张丽华 编著



中国纺织出版社有限公司

图书在版编目 (CIP) 数据

白描基础入门：四季百花 / 张丽华编著. --北京：中国纺织出版社有限公司，2019.10

ISBN 978-7-5180-6416-8

I. ①白… II. ①张… III. ①白描-花卉画-国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第150615号

参与本书绘制人员：姜娜 吴昊 李嘉蒙
顾瑞虹 金寒冰

策划编辑：余莉花 责任印制：王艳丽
版式设计：余莉花

中国纺织出版社有限公司出版发行
地址：北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码：100124
销售电话：010-67004422 传真：010-87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2019年10月第1版第1次印刷
开本：889×1194 1/16 印张：8
字数：83千字 定价：39.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

目录

一、概述 /1

(一) 关于白描 /1

(二) 描法的分类 /2

二、白描花卉的表现 /3

(一) 临摹 /3

(二) 立意 /3

(三) 观察 /3

1. 了解花卉的生长特征 /3
2. 了解花卉生长过程中的典型瞬间 /3
3. 了解花卉的形态 /4
4. 了解花卉的生长环境 /4
5. 了解花卉的季节特征 /4
6. 了解花卉的地域特征 /4
7. 了解花卉在不同气象条件下的特征 /4

(四) 构图 /4

(五) 造型 /4

1. 主干的表现 /4
2. 次要枝干的表现 /8
3. 花朵的表现 /8
4. 叶子的表现 /10
5. 果实的表现 /15

(六) 白描花卉的表现过程 /15

1. 确定画幅形式 /15

2. 画小构图 /15

3. 勾大形和画铅笔稿 /15

4. 具体勾勒 /17

(七) 白描花卉的艺术处理手法 /17

1. 夸张 /17

2. 概括 /17

3. 取舍 /19

4. 变形 /19

5. 细节表现 /21

(八) 白描的工具、材料 /25

1. 笔 /25

2. 纸 /25

3. 其他工具 /25

三、白描花卉作画步骤 /26

(一) 《桃花》作画步骤 /26

(二) 《萱草》作画步骤 /28

(三) 《芍药》作画步骤 /30

(四) 《菊花》作画步骤 /32

(五) 《月季》作画步骤 /34

(六) 《温郁金香》作画步骤 /36

(七) 《绣球》作画步骤 /38

四、白描花卉作品 /40

一、概述

（一）关于白描

白描，又称线描，是中国画最早的绘画艺术语言。当我们看到美好的物象，产生表现的欲望时，最方便、简捷的表现手段就是用线条勾勒它的轮廓和结构转折关系，线条能直接反映出事物的特征。

白描画稿最初也叫粉本、白画，即草图。所谓粉本是中国古代画家把草图放大到大幅画面或壁画上的一个办法，其法有二：一是先用针按草图上的线条刺出密集的小孔，敷粉扑入纸、绢或壁上，然后按粉点作画，像现代的漏版印刷。二是在草图反面涂以白垩、土粉之类，用簪子按正面墨线描绘，这样草图下面的正稿上就会出现白色痕迹，然后再按白色痕迹勾勒墨线，有些像

使用复写纸。画家们在草图底稿上耗费的精力使粉本显示了无与伦比的精致和考究。后来，他们发现了粉本本身轻松的作画心态、朴素的样式、简洁的表现语言之后便不断对其丰富、完善。随着时代进步、画家能力的加强，草图的线条渐渐从潦草走向规整，从生疏走向得心应手，也渐渐把草图、底稿的样式画得精致、精彩、精美，经过一代代画家的努力，便成就了中国画的一个样式——白描（图1）。

从这一点来看，白描最初的作用类似于西方的素描。在早期的西画中也多以线条作画，其草图也多以线条勾勒出物象的轮廓。对物写生时，用简洁、直观、肯定的线条描摹物象形态，以达到再现、记录的目的。西



图1 山楂树 张丽华



图2 瑞香 顾瑞虹

方的素描有两个作用：一是具体草图的推敲过程，二是造型能力的训练（后者的意义尤为重要）。白描的作用与素描相似，但更侧重前者的作用，即创作草图。画白描有“九朽一罢”之说，即先用朽笔（如柳条木炭）勾画形状，数次修改，故曰“九朽”，继以墨线描成，故曰“一罢”。早期画中国画都有很详细的底稿，现在有些壁画上还残存着起稿时的线条痕迹，这些痕迹就是用墨线画成的。总之，最初的白描也担负了素描、草图的部分功能。

在中国画中，白描类似书法中的正楷，是将对象最基本的形态，以简洁明了的笔法肯定地描绘出来。画写意画时或许可以恣意，但对物象的基本认识、表现，却是从白描开始的（图2）。

（二）描法的分类

以线描勾勒物象，是中国画中较早的表现形式和画科。“十八描”是明代画家总结的，在周履靖的《夷门广牍》、汪砢玉的《珊瑚网》、邹德中的《绘事指蒙》中都有述及。“十八描”是对千变万化线条面貌的概

括、整理，实际上白描的范式何止十八种。对诸多描法进行归纳，大致可分出五类：

（1）线条粗细均匀的一类，如高古游丝描、琴弦描等。这类描法以中锋执笔勾线，线条前后粗细一致，始终如一，追求匀细、遒劲。

（2）有起笔、收笔变化的一类，如钉头鼠尾描、撅头描等，线条的起始有虚实、粗细的变化。

（3）行笔间有变化的一类，如兰叶描、折芦描、橄榄描、竹叶描等，行笔中间有粗细、方圆的变化。

（4）减笔类，如枯柴描，勾线时笔法多一些变化，在水分干湿、行笔快慢、运笔姿态上有所区别，如拖笔、破笔、顺笔、逆笔等。

（5）其他类，如行云流水描，运笔时提提按按，左右颤动，追求线的细、碎变化。

有的书中认为铁线描为始终如一的线型；战笔水纹描用笔方硬；曹衣描是模仿衣服着水后紧贴身体效果的笔法；混描是几种描法混合在一起的样式。

二、白描花卉的表现

（一）临摹

学习白描应进行一定时间的临摹。临摹范本应选择宋画或宋代以后优秀的工笔画作品，这样做一是可以学习正宗的传统工笔画技法；二是可以培养正确的绘画观念；三是可以养成观察事物、表现事物的好习惯。选择范本一定要选尊重画理、画法的作品，因为笔墨的恣肆奔放总是要以此作为准则，这样画面才不至于空泛无物。

临摹之前要学会“读画”，读画时要侧重以下几点：

（1）分析纸张性能。笔、墨、色固然对画作效果起很大作用，但影响最大的莫过于纸。旧时画线描多用熟宣纸或半生半熟宣纸，熟宣纸润化得慢，作画时可以从容地在纸上运笔、敷色，这样线条的生涩意味才可以发挥出来。

（2）分析作画者用笔、用墨、用色的特点。每位画家的作品都有其特点，应把同一画家的作品罗列开来，分析出画家的用笔特点，以利于准确地临摹。

（3）分析某一具体作品的特征，分析出作品在画家整个创作生涯中所处的时段，这样能更准确地把握特征。

（4）找出并分析历代画家同类题材作品的各自特点和表现方法，在整体把握中为某一具体作品定位。

（5）分析作品的作画程序。

（6）读画时要注意作品的创作年代、画幅尺寸和使用材料。

（二）立意

人们在表现花卉等植物时，往往会对其自然属性进行提纯，并在作品中体现出来，以示自己与这些美好情愫的相近、相通或对它们的向往，如松树挺拔坚定，梅花傲霜斗雪，竹子坚贞不屈，菊花清静高洁，兰花香幽淡雅，牡丹富贵吉祥，荷花洁净清雅。不仅文人，民间对这些植物的喜爱与崇拜更加强烈，因为普通百姓和它们的距离更加贴近。

中国的民间艺术善于利用谐音作比喻，借以丰富

画面，寄托理想和美好愿望。如柿子加如意为事事如意，瓜加蝴蝶为瓜瓞绵绵，百合花加灵芝、如意为百事如意，卍字纹加灵芝为万年青，孩童用竹竿挑爆竹为竹报平安，杏为幸运，枣加栗子为早立子，枣加桂圆为早生贵子，石榴为多子多孙等等。作画时，如果我们依据自己的情感，从自己的生活经历中寻找题材，抒发自己独有的爱憎，便能拓展花鸟画题材的表现空间，进行有情感依托的创作，才能在作品中倾注情感和情绪。画花卉和画山水、人物一样，都是借物抒情言志，表达自己的艺术观念和人生理想。

（三）观察

学画白描花卉，除了要了解、掌握植物的生长特点、规律外，在写生之前还必须要对所描绘的对象进行多方面的细致观察。这样做有以下几个目的：

1. 了解花卉的生长特征

花卉的生长特征很重要，如果表现不准确，容易出现常识性的错误。人们有时往往会凭经验想当然地处理问题，以一种主观的对某种植物的理解看待一切植物。实际上各种植物间有共性，更有微妙的细节差异，不常见的、料想不到的细节往往更具有个性魅力，更能打动人心。

以常见的牡丹为例，许多人会以惯常的、从别人处学到的一般性花卉生长特性套用，而不了解本身的特点。其实，牡丹主干和花茎之间的衔接是有自己特有面貌的，叶子是“三瓣九叉”的结构，与一般花卉的叶子区别很大，有些人的所谓“写意”牡丹逊色之处往往不在花头，而是在叶子和枝干上，原因就是不了解其生长结构，并没有进行仔细观察的缘故。有了正确的对物象生长规律的认识，才能准确地构图、表现，造型的依据一定是自然形态的生长规律，而不是违反规律的任性臆造。

2. 了解花卉生长过程中的典型瞬间

花卉的每个生长过程都有典型的瞬间，了解它们才能更好地撷取符合自己立意的形象入画。俗语说，

人生一世，草木一秋。花卉一生短暂，却可在四季的不同阶段中绽放出不同的生命光彩。如荷花，就有早春初生的新叶，初夏盛开的荷花，秋天果实饱满的莲蓬，冬日伫立雪中的残荷，选取哪个瞬间入画，应与创作者的构思、立意相一致。有时也可将初生的花蕾、盛开的花朵和成熟的果实同时呈现在一个画面中，这是浪漫性的、有意识的主动性处理，也是符合自然规律的摄取。

3. 了解花卉的形态

了解花卉的形态之后，选取最优美、最典型的角度进行表现。写生时，有的植株造型宜取侧面，花朵取正面或半侧面。为了获得理想的画面，必要时，要对有的花做变化角度处理。花朵除了会有正、侧、向、背的角度的变化外，还会有花蕾、初开、盛开的区别。

4. 了解花卉的生长环境

了解植物的生长自然环境，这样可合理地选择有趣味的禽鸟、草虫或器物与之搭配，这样可增加画面上的生活气息。在进行花卉写生时，有的画面可配以山石、土坡、水泽、林木、杂草，有的要配以竹篮、竹筐、镰刀、锄头、铁锹等农具，目的就是明确花卉所处的环境，拓展画面表现的空间，让生活情趣与环境唤起人们的生活经验，获得更丰富的审美享受。

5. 了解花卉的季节特征

在一年四季中，一株植物会呈现出不同的美感，作画时应深入了解植物生长规律的基础上，结合因季节更替产生的环境变化，营造出不同的画面氛围。

6. 了解花卉的地域特征

植物生长于东西南北不同的地域，有的生长在寒带，有的生长在热带，环境、地域决定了植物的品种、形态，表现时也要融入不同地域的文化特征。

7. 了解花卉在不同气象条件下的特征

风霜雨雪，朝露暮霭，大自然强烈的气象变化对植物的外观影响很大，能不能抓住风云际会中的植物形态、精神、意境，并融入人的思想将其表现出来，也是花鸟画需要探索的路子。

（四）构图

构图又叫布局，传统中国画称其为经营位置，即将所要表现的物象经过组织、归纳之后，合理地安排在画面上。构图时对所表现的对象进行有目的的截取，所截取的部分或许是整株植物，或许是某个局部，中国画中叫作“折枝花卉”。所谓有目的的截取，是指所截取的部分要符合我们构思时的想法，要

表现出我们对物象美感的再认识。写生时，仍然要尊重植物的自然生长规律，要作自然意义的截取，不能随心所欲。自然界中的物象往往是纷乱的，这就需要我们依照构图法则予以归纳和修正。自然界中的物象是立体的，三维空间的，画面是平面的，二维空间的。有空间透视的自然物象，到了平面的画面上就要进行“经营位置”。既然是“位置”的设计，平面的“置陈布势”，就有了正负两个空间——描绘之物是正空间，空白是负空间，有了物象对空间的占有、挪让、分割，就出现现代意义的构成原理和形式感。点、线、面是基本的画面元素，画面上一切自然元素都应归纳为点、线、面的组合。

初学者不妨学习一下有关构图原理的书籍，灵活运用这些原理，对自然物象进行归纳、取舍，使收入画面的一切都成为有用的元素。

（五）造型

植物最美的时候是开花的季节，人类也用之形容妙龄少女为“花季”。法国雕塑家罗丹说：少女真正的青春花季很短，贞洁的妙龄只有几个月。植物的花期也一样是短暂的，到了开花季节，几乎所有花朵的形态、颜色及香味都是赏心悦目的。

人们欣赏花卉时，看中的是它们好看的形态、颜色，闻到的是芬芳的气味。除了花朵之外，有些花卉主要是观赏叶子，有些则主要是观赏茎和根。所以，进行花卉写生时要开阔眼界，要把自然界优美的植物尽力收入画中。

画白描花卉首先要准确地描绘其自然形态。枝干的穿插，花朵、叶子的取舍，都要符合其生长规律。然后再以此为基础，进行符合画面造型美感的艺术处理。

1. 主干的表现

就木本植物而言，主干的形态千差万别，其走势有向上的，有向下的；转折关系有的顺滑流畅，有的曲折方硬。南方的椰树、槟榔树、棕榈、蒲葵、油棕、樟树、榕树等树冠阔大，有的树独木成林，树冠大可遮天蔽日；有的向高处生长，几可参天。木本植物以枝干承花，草本植物以茎承花，所谓“木本宜苍老，草本宜纤秀”。

木本植物的老干嶙峋粗粝，既有植物本身种类的因素，同时又是历经岁月风霜的象征，和树龄密不可分。老干的虬枝劲节，与细枝、花朵、叶子形成强烈对比，表现时要运用不同的笔触语汇强化这种对比，使画面更加生动（图3）。

有的主干植物之下有粗大、茂密的树根，有的树还有裸露在外的“气根”，有些画表现的主体就是树根。树根的形态也是千姿百态，有突出于地面的，有扎根在岩石中的，有伸进水中的。这些树根顽强倔强，不屈不挠，竭尽全力获取生命的养分，使其终于获得了不凡的生命力（图4）。

画面中主要枝干的穿插、挪让是考验作画者造型能力的试金石。主干的造型往往就是画面的主体，其形态、走向决定了画面造型与构图的大形大势，决定了画面的形式感，尤其是木本植物中形态直立、突兀的主干。有时在一幅画中，花是点，叶是面，枝干是线，其中线的视觉冲击力最大，几条枝干便会决定一株花、一个形象、一幅画面的主要视觉语言和形式感，其走向、穿插本身就体现了线条的律动。有经验的画家会在生活中寻找各种木本植物枝干的形象素材，观察时“四面为象”，从不同角度观察枝干形态或几根枝干组合后的形态，以取得最美的表现角度。枝干为主线，线的形态、走势，视树种不同而有所区别，有的坚挺方硬，有的挺拔高耸，有的盘绕曲折，有的委婉婀娜。物象轮廓的方圆、转折直接关系到线的面貌与性格，关系到造型的美感。所有线条的方圆变化、转折是方硬还是柔软，是一种数值比例的变化，需要长期观察、写生、体会，才能得心应手（图5、图6）。



图3 老干的虬枝劲节，与细枝、花朵、叶子形成强烈对比

古画谱中关于梅花枝干的画法有几种范式，被称为“体格法”，如“叠花如品字，交枝如又字，交木如丫字，结梢如交字”。枝干造型又有“交枝之字格”的说法，除品字格、又字格、丫字格、交字格之外，还有月字格、世字格、弓字格、口字格、戈字格、女字格等，是说枝干的交叉造型像这些字的字形一样（图7）。

现实中草本植物的枝干往往没有主次之分，但写生时，也应分出主次，可以一枝或几枝为主，要突出主体，千万不能不分主次地收拢到画面中。

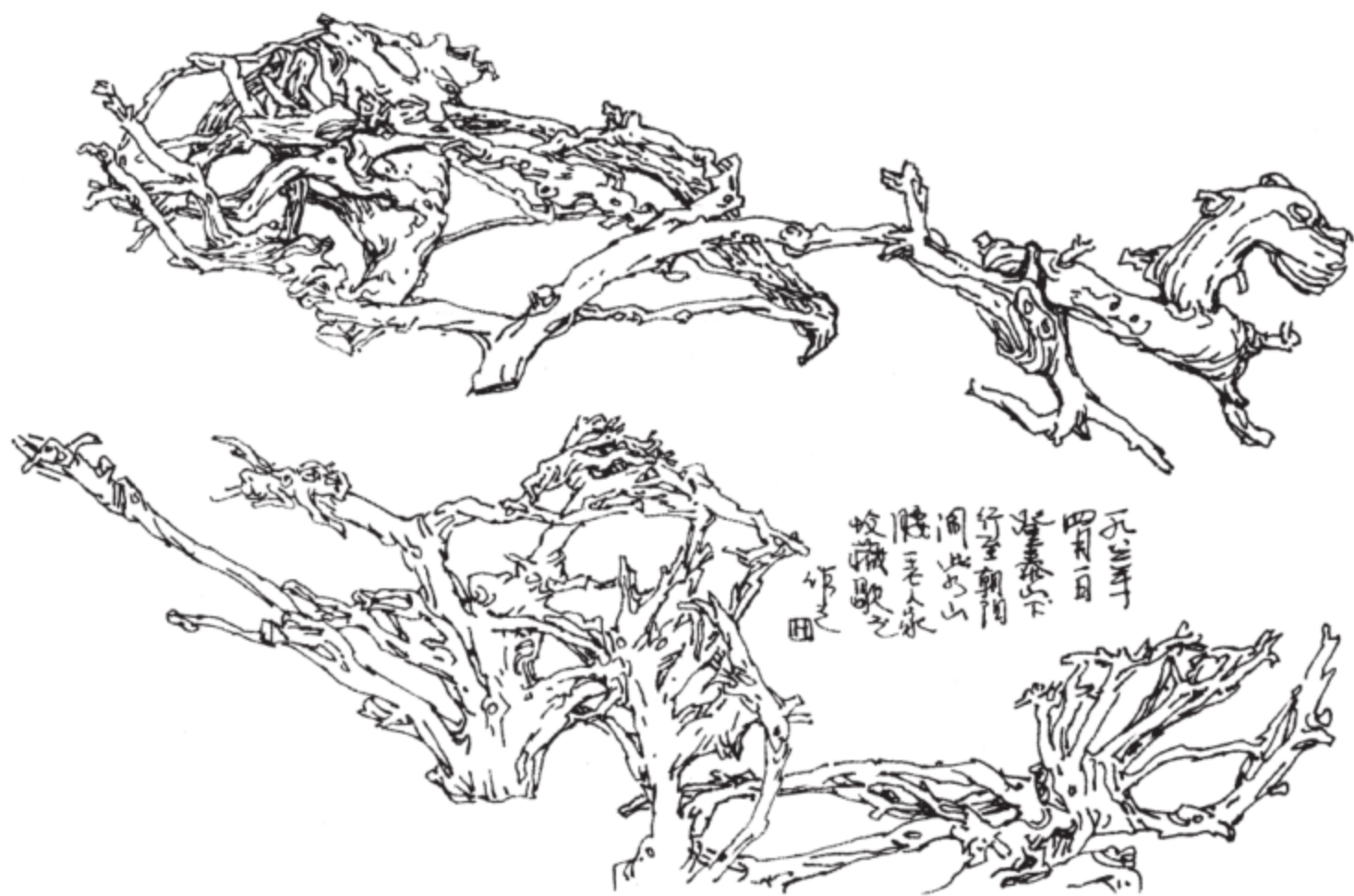


图4 盘根错节的树根



图5 主干的穿插

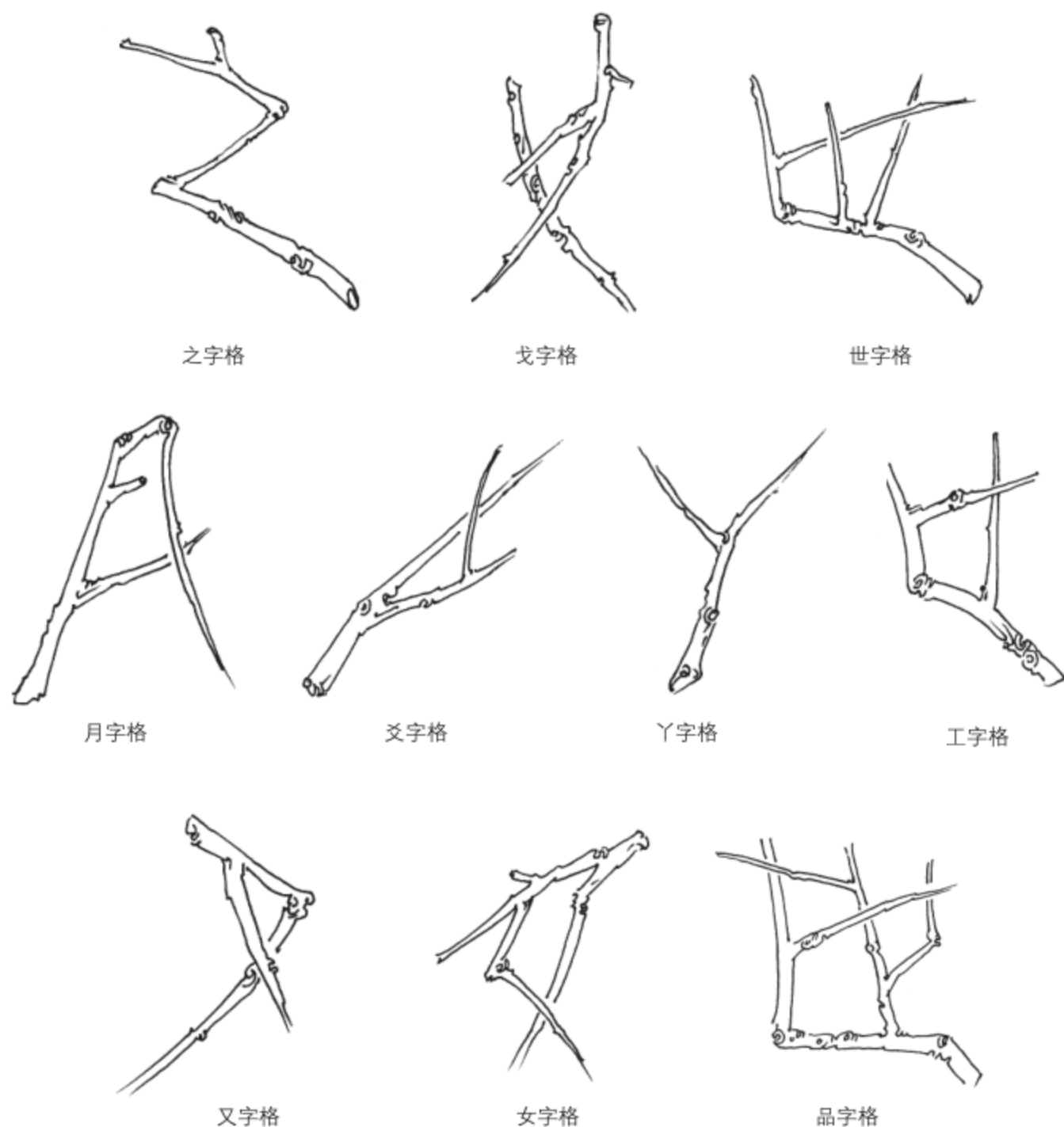


图7 枝干的造型形式

2. 次要枝干的表现

相对主干而言，次要枝干的形态则相对活泼，主要枝干决定造型的性格，次要枝干则决定了造型的风格。小的枝条有更加多变的穿插，向不同的方向伸展，形成线条的疏密变化，写生时应结合花、叶和整株花卉的外轮廓大形进行表现。次要枝干有老枝、新枝、柔枝、刺枝、藤枝等形态变化，写生时要注意仰、俯、垂、斜、横等角度变化（图8）。

3. 花朵的表现

花朵当然是花卉写生时的表现主体，往往也是一幅

画的“画眼”。除了以观赏叶、茎、枝、根为主的植物外，更多植物是以观赏花朵为主。

花朵由花瓣、花蕊、花托、花柄等组成，形态上有圆尖、长短、宽窄、曲直、完整和残缺等区别，颜色有红、黄、蓝、绿、紫、白等多种。花朵的花瓣有单瓣、三瓣、复瓣之分，单瓣花如马蹄莲，三瓣花如慈菇，复瓣花较多，如紫藤、凌霄、绣球等。

写生时，我们要选择花朵最美的形态和最佳角度入画，花朵要有正、侧、向、背、俯视、仰视等角度变化（图9），花朵、花托、花柄之间的生长规律要正确，

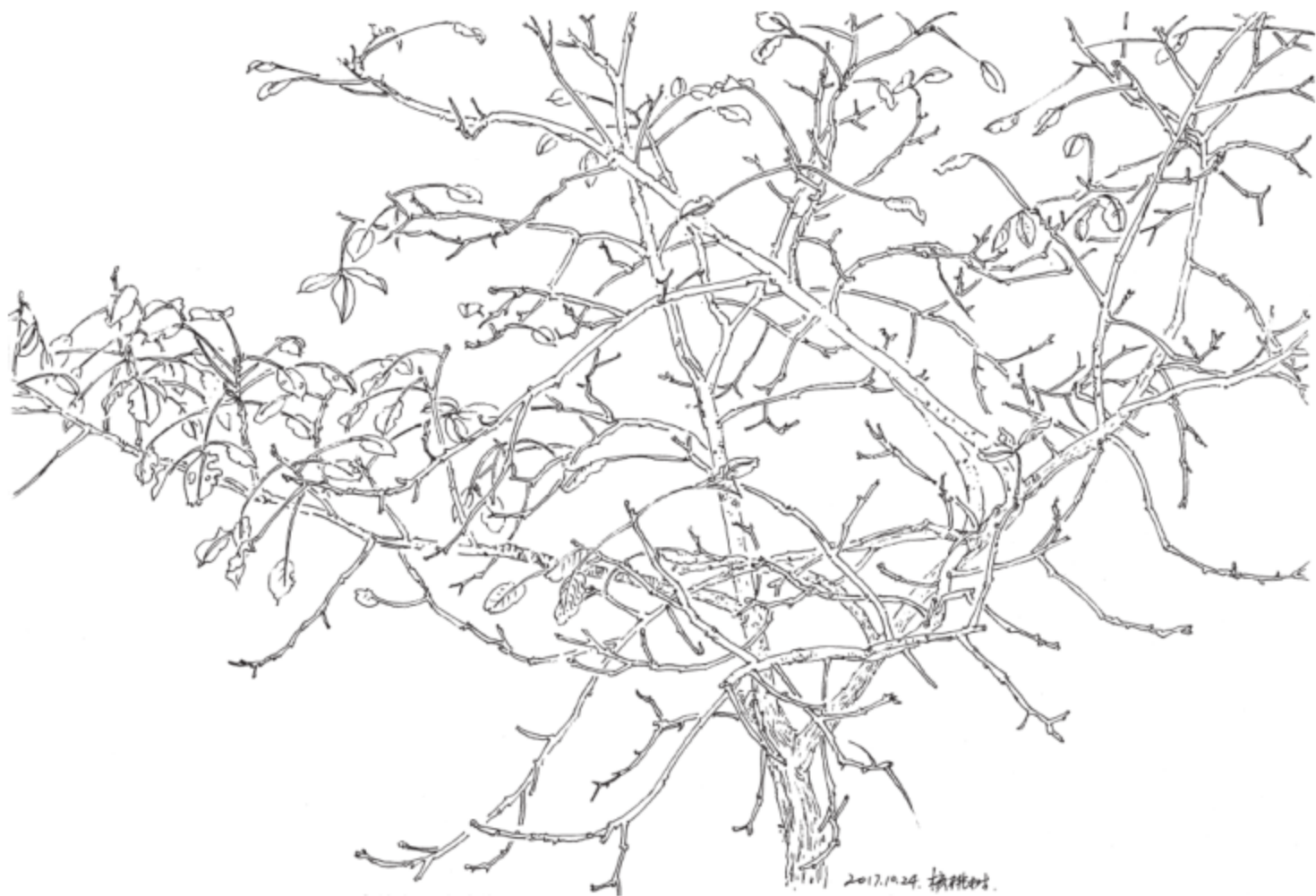


图8 次要枝干的仰、俯、垂、斜、横等角度变化



图9 不同角度下花朵的形态



图10 利用花瓣上的纹理增强疏密对比效果

衔接要自然，更要符合美的规范。作画前，要仔细观察，然后再进行深入刻画，要以精致的线条勾勒出花朵的形态和质感，并尽量体现出精神，要把花瓣的转折、透视、遮挡及由内而外或由外而内的层次关系表现出来，花瓣与花蕊、花托的关系要交代清楚。

花托是花朵与枝干的衔接部分，有些花的花托与枝干结合紧密，表现时更应交代清楚。有些花瓣上有明显的纹理，写生时，可利用这种纹理来表现其特殊的质感和色感，增强画面上的疏密对比效果（图10）。

4. 叶子的表现

有时花朵并不是画面表现的主体，实际上，决定一株植物形态特征、色调的往往是叶子，因为花朵的造型变化不大，面积上一般也不会超过叶子。有的初学者画不好花卉，可能问题并不是出在花朵上，而是忽略了对

叶子的研究、推敲（图11）。

在用白描这种肯定、明快的表现形式进行花卉写生时，一定要用心观察，要发现对象独特的美感，画出有自己风格、特点的造型与立意。

叶子除了大小、宽窄的区别之外，在形状上有尖叶、圆叶、草叶、亚叶、毛叶、厚叶、椭圆形叶、半圆形叶、扇形叶、长条叶、针叶之分（图12）；在生长周期上有嫩叶、老叶、残叶的变化（图13）；在角度上有正侧、反背、俯仰的不同，在组合上有聚散、交搭、重叠等区别。另外，还有叶筋、叶脉、叶柄的变化，有对生、互生、轮生的生长关系。同一片叶子，由于生长的时间长短不同，观察的角度不同，而有不同的形态、面貌，也会在使用者产生不同的审美感受。

叶子在画面上所占的面积较大，造型的表现应该是



图11 盆中海棠 张丽华

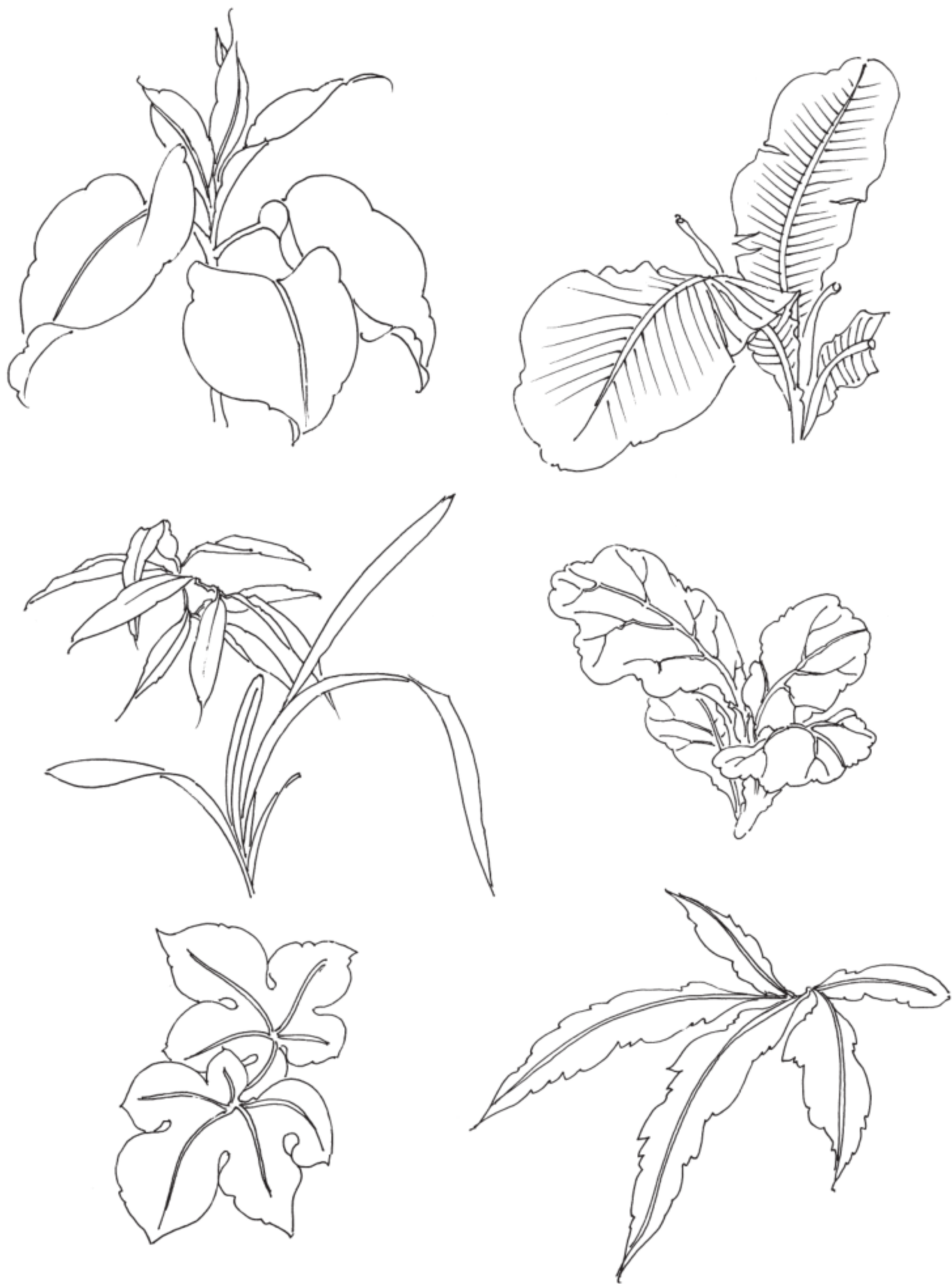


图 12 不同形态的叶子