

白描技法

从入门到精通

张恒国
等编著

全国百佳图书出版单位

化学工业出版社

白描技法

从入门到精通

张恒国
等编著

化学工业出版社

·北京·

内 容 提 要

白描是国画中的一种技法，即用墨线勾勒物象，突出其神韵。白描是学习中国画的基础，通过画白描不但可以练习造型、收集素材，还可以帮助我们认识、研究对象。

本书介绍了白描基本技法并提供大量白描画稿作为临摹范例。内容包括白描基础知识、白描花卉、白描禽鸟、白描花鸟、白描人物、仕女、永乐宫壁画临摹等内容，涵盖了白描学习的大部分内容。以范本的形式讲述白描独特的魅力，充分显现了线条的表现力。这些作品线条生动流畅，构图精致完美，形象生动优美，不仅具有欣赏性，而且在构图、意境和技法上也具有很好的参考性，可供广大美术爱好者临摹学习。

本书注重实用，遵循白描学习的规律，内容安排从简单到复杂、从理论到实践的学习过程；以提高基本造型和表现能力的实践练习为主，培养初学者的动手实践能力。该书遵循实用性强和覆盖面宽的原则，适合国画相关专业以及美术类相关专业使用，也适合白描初学者和爱好者自学入门，并且是美术培训机构及高职院校国画专业的适用教材。

图书在版编目(CIP)数据

白描技法从入门到精通/张恒国等编著. —北京: 化学工业出版社, 2018.5

ISBN 978-7-122-31832-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第058439号

责任编辑: 徐华颖

文字编辑: 李 曦

责任校对: 吴 静

装帧设计: 张 辉

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 中煤(北京)印务有限公司

880mm×1230mm 1/16 印张11 2018年9月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 39.80元

版权所有 违者必究

前言

为使广大美术爱好者和初学者拥有一本系统、专业的白描学习教材，从而编写了《白描技法从入门到精通》一书，该书涵盖了白描基础学习的主要方面。通过本书的学习，读者能够了解和学习白描基础知识、白描的基本技法、临摹相关范例。本书在编写过程中，组织优秀专业教师，精心安排书中范例，用心做好每个细节，真正使广大爱好美术的读者能够获得高质量的学习体验，较快提高白描绘画水平，接受艺术的熏陶。

本书以白描基础理论知识和具体的实践练习为主线，重点加强基本技法的训练，以提高学习者的综合素质与实践能力为目的，通过大量优秀典型的范例作品，详细系统地介绍了白描相关内容的绘画方法和步骤，总结了白描学习的入门知识、基础技法。在编写过程中力求做到融知识性、艺术性、通俗性、趣味性于一体。在学习中能开阔视野，陶冶情操，增长美术知识，培养动手能力和创造能力。

本书选取了白描画中大家比较喜爱的题材，像花卉、禽鸟、虫鱼、仕女等。以这些题材为描摹对象，每幅作品的线条优美、结构明确、形象生动，使读者轻易领会白描艺术之精髓。本书画风传统、造型准确、线条组织丰富、勾勒精致。这些作品既可以作为练习线描的范本，又可以用于创作参考。可供广大白描画爱好者、美术院校的学生及老年人绘画爱好者临摹学习，为大家提供一条学习白描的便捷之路。

由于时间紧、水平有限，本书难免存在着不足之处，需要在实践中不断改进、不断完善，望广大读者指正。

最后，对参与该书编写的陈鑫、刘畅、李素珍、晁清、王建、杨超、李松林等合作者深表谢意。

编者

第一章 白描概述·····	1	12. 朱顶红·····	31
一、白描简介·····	1	13. 蜡梅·····	33
1. 白描的概念·····	1	14. 荷花·····	35
2. 白描的特点·····	1	15. 天竺葵·····	37
3. 线的表现力·····	1	16. 菊花·····	39
4. 白描的作用·····	1	三、白描花卉作品范例·····	41
二、白描工具·····	2	第四章 白描虫鱼·····	44
1. 纸张·····	2	1. 昆虫·····	44
2. 勾线笔·····	2	2. 金鱼·····	46
3. 墨汁·····	2	3. 鲤鱼·····	47
4. 辅助工具·····	2	第五章 白描禽鸟·····	48
第二章 白描技法·····	3	一、禽鸟的概述·····	48
一、白描的基本技法·····	3	1. 鸟的身体·····	48
1. 白描的执笔方法·····	3	2. 鸟的头部·····	48
2. 白描的坐姿要点·····	3	二、各类鸟禽画法·····	49
3. 白描的用笔·····	3	1. 麻雀·····	49
4. 白描的勾线要点·····	4	2. 鸽子·····	50
5. 白描的勾线种类·····	4	3. 鸡·····	51
6. 白描的用线要点·····	4	4. 鸭子·····	52
二、白描的学习方法·····	5	5. 鹅·····	53
1. 白描的临摹方法·····	5	6. 翠鸟·····	55
2. 白描写生的目的·····	5	7. 黑脸山雀·····	56
3. 白描写生的要点·····	5	8. 蓝鹊·····	57
第三章 白描花卉·····	6	9. 仙鹤·····	58
一、白描花卉特点概述·····	6	第六章 白描花鸟·····	60
1. 白描花卉练习要点·····	6	1. 桃花和蝴蝶（一）·····	60
2. 白描花朵练习·····	6	2. 桃花和蝴蝶（二）·····	62
3. 白描叶子练习·····	7	3. 夹竹桃和蝴蝶·····	64
4. 白描枝干练习·····	8	4. 山茶花和蝴蝶·····	66
二、各种花卉的画法·····	9	5. 蜀葵花和蝴蝶·····	68
1. 玉梅·····	9	6. 枝头翠鸟·····	70
2. 兰花·····	11	7. 腊梅和鸟·····	72
3. 香水百合·····	13	8. 玉兰和鸟·····	74
4. 扶桑花·····	15	第七章 白描果蔬·····	76
5. 二月兰·····	17	1. 葡萄熟了·····	76
6. 美人蕉·····	19	2. 柿子和蝴蝶·····	78
7. 水仙花·····	21	3. 石榴和鸟·····	80
8. 蝴蝶兰·····	23	第八章 白描家畜·····	82
9. 玉簪花·····	25	1. 猫·····	82
10. 大丽花·····	27		
11. 酢浆草·····	29		

2. 狗·····	83	3. 戴帽子的女孩·····	98
3. 山羊·····	85	4. 拉马头琴的蒙古族女孩·····	100
4. 驴·····	86	5. 苗族少女·····	102
5. 牛·····	87	三、半身人物作品范例·····	104
6. 马·····	88	四、全身人物作品范例·····	110
第九章 白描人物·····	90	第十章 白描仕女·····	140
一、白描人物局部的画法·····	90	一、白描仕女的概述·····	140
1. 眼睛的画法·····	90	1. 白描仕女的绘画要点·····	140
2. 鼻子的画法·····	90	2. 白描仕女局部的画法·····	140
3. 耳朵的画法·····	91	3. 白描仕女服饰的画法·····	142
4. 嘴的画法·····	91	二、单位仕女范例·····	143
5. 手和脚的画法·····	92	三、组合仕女范例·····	159
6. 头部的画法·····	93	第十一章 永乐宫壁画临摹·····	162
二、白描人物整体的画法·····	94	一、人物局部临摹·····	162
1. 少女半身·····	94	二、壁画局部临摹·····	168
2. 坐着的男孩·····	96		

第一章 白描概述

一、白描简介

1. 白描的概念

白描是用毛笔墨线勾描物象轮廓、结构的技法形式。白描古代称之为“白画”，现在也叫“线描”。白描的艺术语言丰富，线的长短、粗细、方圆、曲折、疏密、虚实以及用笔轻重、顿挫、刚柔等各种节奏变化都是它独特的艺术表达方式。

白描是中国画的基础训练形式之一，对于训练造型能力是必不可少的一个过程。其画作亦可成为独立的作品。白描具有明豁、清晰、严谨、简练、质朴、雅致的艺术特点，所以深受人们的喜爱。

2. 白描的特点

白描作为一门独特的艺术，有自己特有的艺术语言，主要有以下几个特点。

- ① 线的高度表现能力。
- ② 高度提炼、概括和夸张的表现手法。
- ③ 强化物象形象特质的艺术加工。
- ④ 讲究笔墨技巧。
- ⑤ 长于抒发情感。

3. 线的表现力

线条作为最基本、最简单、最朴素造型语言，在中国画里有着特殊的地位。在画中，线条起着塑造形体、界定形象的作用，是画作的灵魂。

线条语言虽然单纯，但在表现不同对象和物体时，通过对线条进行各种微妙变化，使其产生了各种个性的表现形态，如根据丝绸、棉布和麻料等不同质地的物体，使用不同线形、力度、弹性的线条进行表现。

白描要求用笔有抑扬顿挫，用墨有浓淡干湿的丰富变化。白描的用线讲究骨法用笔，流畅而生动，使人感到整个画面的用线有节奏、有层次，生动而又清新。白描的线不但能够表现对象的形体和结构，而且可以利用笔的变化来表现对象的质感与空间感。线的本身也具有很高的抽象美感。线本无生命，是人们融情其中，它才显得那样生机勃勃；线本是很单纯的东西，是人们利用它抒情写意，它才显得那样神秘莫测。对于国画家来讲，驾驭线条的能力将直接影响着作品的优劣。

4. 白描的作用

白描是中国画的入门训练之一，对于中国画的学习，具有使学习者掌握正确的观察方法、树立正确的造型观念、提高造型能力、理解和掌握中国画用线的组织和运用规律的重要意义。它是对于自然物象的深刻理解与提炼，力求对物体形象表达得简洁、概括。并从书法中吸取“营养”，具有极强的意象性与独特的审美价值。学习白描既是对中国画基本造型方式的理解，也是一次美的体验。

二、白描工具

1. 纸张

国画所用的纸叫宣纸。按加工方法分类，宣纸一般可分为生宣、熟宣、半熟宣三种。

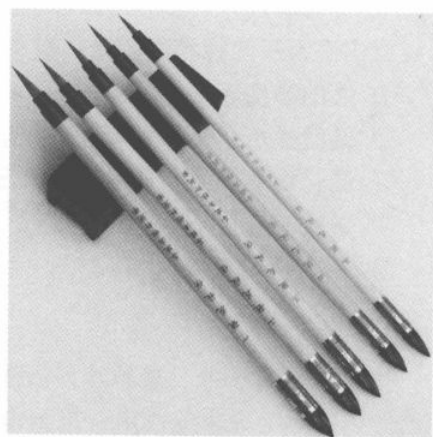
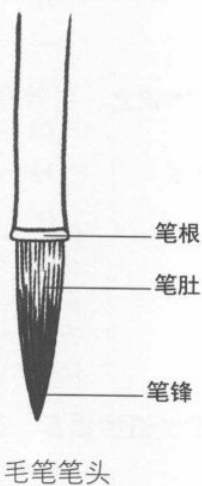
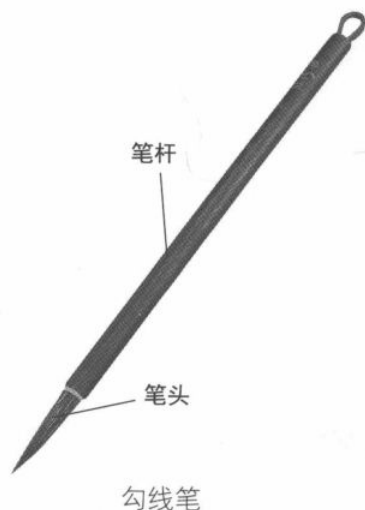
生宣是没有经过胶矾加工的，吸水性强，适合画写意国画。

熟宣是用胶矾加工过的，故纸质较生宣硬，吸水能力弱，使用时墨和色不会洇散开来。据此特性，熟宣适用于绘白描和工笔。

半熟宣也是从生宣加工而成的，吸水能力界于前两者之间，半熟宣也可以用于白描。

2. 勾线笔

白描用的笔叫勾线笔。勾线需要用毛笔的中锋来勾勒细而匀的线，所以可以用有一定硬度和弹性的狼毫笔来勾线。勾线笔种类很多，有大小号之分，可依画面需要进行选择。

不同型号的勾线笔

3. 墨汁

白描一般用墨汁，因为墨汁使用起来既方便又节省时间。北京生产的“一得阁”墨汁、上海生产的“曹素功”墨汁等，都是质量很好的墨汁。墨汁墨色好，墨味香。在白描的时候，墨汁浓了就要略加清水，使墨浓淡适宜。作画用墨要新鲜，存放过久的墨为宿墨，宿墨中会有渣滓，用不好有脏黯之点。

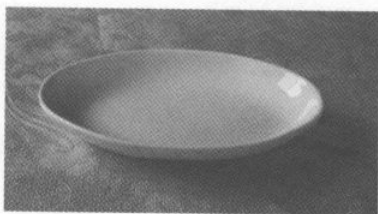
4. 辅助工具

白描除了准备以上介绍的纸、笔、墨之外，还要准备以下相关的用具。

- (1) 调色工具：以白色的小瓷碟为佳，方便调节墨色。
- (2) 薄毡：衬在画桌上，可以防止墨渗透将画沾污，铺纸后画面也不易被笔擦坏。
- (3) 贮水盂：盛水作洗笔或供应清水之用。
- (4) 其他工具：放笔的笔架、压纸的镇纸、裁纸的裁刀、起稿的炭条等皆可酌情备置。

墨汁

瓷碟

薄毡

第二章 白描技法

一、白描的基本技法

1. 白描的执笔方法

白描的用笔主要是指如何运用笔锋，勾勒出适合画面需要的各种线条。白描的勾线，主要是中锋用笔，所以执笔的方法极为重要。

执笔的方法如下。

(1) 姿势：要求笔垂直于画面上，不要出现斜角，要达到“笔如悬针”的状态。

(2) 指法：五指并拢，拇指和食指按压笔杆，中指勾住笔杆往里拉，无名指顶住笔杆往外推，小指抵住无名指。握笔的五指要有力度，手掌要虚空，就像握住一个鸡蛋，要求“指实掌虚”。

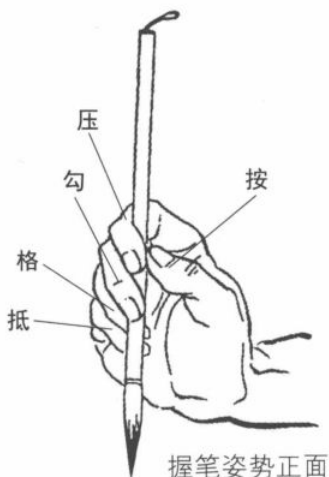
(3) 腕、肘：要求以肘作为支点，腕部虚悬，运动前臂。

对握笔的要求主要是针对中锋用笔的线条，特别在进行线条练习的时候，更要严谨规范，这样才能充分了解中国画用笔的规律。用笔的一切变化都建立在正确的握笔方法和对用笔基本功的掌握上。

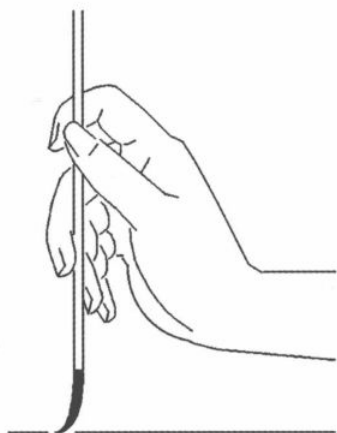
初学者，首先要懂执笔，姿势才能正确，达到运笔用墨自如。

2. 白描的坐姿要点

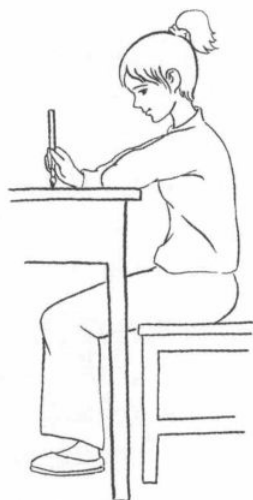
中锋用笔的关键是执笔要正。要想执笔正就应做到以下四正：画案平正，坐椅端正，纸绢铺正，本人坐正。四正之中的“坐正”为首。坐正须两脚着地，双膝平行，脊背挺直，不能力压手腕，有碍运笔。时常练习，日久习惯，受益无限。

握笔姿势正面

握笔姿势侧面

勾线姿势

3. 白描的用笔

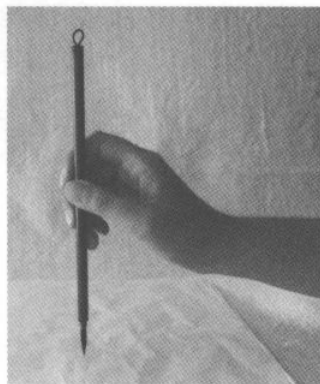
白描用笔方法一般有中锋、侧锋、顺锋、逆锋等方法。

中锋：中锋用笔要执笔端正，笔锋在墨线的中间，用笔的力量要均匀，笔杆垂直于纸面，其效果圆浑稳重。勾线之初，先练习使用中锋。

侧锋：侧锋用笔执笔偏侧，笔锋在墨线的边缘，笔杆与纸面形成一定的角度，用力不均匀，时快、时慢、时轻、时重，其效果毛、涩。

顺锋：一般指笔锋的运行和笔杆的倾斜方向一致，其效果光洁、挺拔。

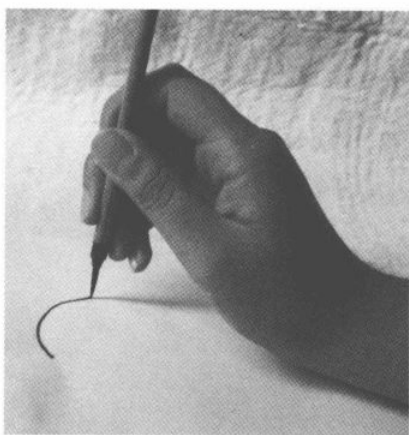
正确的用笔方法很重要，画出来的线条才能像绷紧的弓弦，均匀而有张力。这种效果需要不断练习才能达到，要求首先掌握中锋，再由此发展出侧锋等其他运笔

握笔姿势

变化。

运笔时要意在笔先，注意整条线的走势，以起笔慢、行笔快、收笔慢的节奏以及行笔间的转折变化，胸有成竹地下笔。

中锋用笔

侧锋用笔

4. 白描的勾线要点

白描不只是讲究工细，更重要的是追求线条的力感和美感。每勾一条线都应该有起笔、行笔、收笔三个动作。

(1) 起笔藏锋：如起笔欲向右行，先向左藏锋顿笔，然后再向右行，这叫欲右先左，反之，则欲左先右。上下行笔也是这样，欲下先上，欲上先下。

(2) 行笔：行笔要稳，速度要慢，对纸面压力要均匀。行笔中有各种变化，中途转向稍停为“顿”，向后折回为“挫”，顿挫时要调整笔锋方向，不使其出现侧锋。中锋圆转用笔为“转”，侧锋方拐为“折”。

(3) 收笔回锋：每逢收笔都要向来的方向收回，使线的结尾含蓄有力。

5. 白描的勾线种类

白描是中国画中完全用线条来表现物象的画法，有单勾和复勾两种。

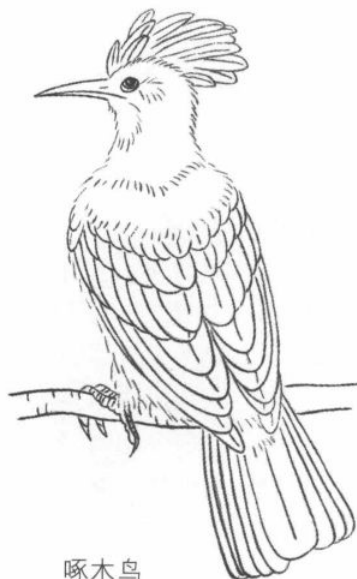
(1) 单勾：用同一墨色的线勾描整幅画的叫一色单勾。用浓淡不同墨色勾成的，如用淡墨勾花、浓墨勾叶叫浓淡单勾。要求线描准确、流畅、生动、笔意连贯。

(2) 复勾：复勾是先用淡墨完全勾好，然后根据具体情况决定复勾一部分或全部，复勾的线不与原线重叠。复勾的目的是加重画的质感和浓淡的变化，使作品显得更有神韵。

6. 白描的用线要点

白描是用墨线描绘对象、塑造对象的艺术。画线条时，要结合对象的特质，使墨线富有刚柔、轻重、长短、粗细、疏密的变化，艺术地表达对象的形象、质感、空间体积和整体精神面貌，并在线条变化中体现其韵律与美感。譬如以较细较淡的线条画花瓣，容易表现出其娇嫩柔软；以较粗较浓的线条画叶与枝梗，较易表现其硬而厚的质感；以略干且下笔、收笔皆虚的细线条画禽鸟的羽毛，较易表现其羽毛蓬松而柔软的感觉。

在白描画中，线条勾画得优劣是一幅画成败的关键。其运笔宜以中锋为主，用笔的压度和速度要均匀，勾出的笔线条要有“外柔内刚”的效果。

啄木鸟

二、白描的学习方法

1. 白描的临摹方法

临摹是学习白描的一种有效方法。刚开始要求用一种墨色练习，集中练习对线条干湿、粗细、顿挫、转折的锐感觉。为了使墨色保持一致，每天调好墨后，要先在纸上勾几条线，和以前的墨色比较一下再画。在画的过程中，还要定时在墨汁中加水。

(1) 临摹时准备两份线稿，一份先用熟宣蒙上，再用回形针固定好以备临摹，另一份放在旁边随时观看。注意不要用铅笔过稿，铅笔线会影响画面。

(2) 初学者不要选择浓墨，线条容易枯滞。淡墨更容易掌握，勾出来的线也比较流畅，墨和水的比例为1:2。

(3) 始终保持正确的握笔姿势——“指实掌虚”。需随时更换手与纸的着力点，勾长线时肘部着力，勾中长线时腕部着力，最短的线可用小指着力。保持笔杆与纸面的垂直角度，但可随时改变握笔的高度，勾长线时把笔杆稍微握高，勾短线时稍握低。

(4) 遇到难勾的长线时，可以先练习如何把长线分开几段画，但要求完全看不出接口。

(5) 勾线时可以旋转纸张，把线条换成顺手的角度。比如横线易画，就把竖线调成横线。先把顺手的线条练好了，以后再慢慢练习难画的线条。

弹琴侍女

2. 白描写生的目的

通过观察和写生才能了解各种动植物的形象特征、生活习性、生长规律和组织结构等。通过写生，锻炼造型能力，能够把各类绘画对象的结构、细节都生动、轻松地描绘出来。同时，还可以锻炼线条运用的基本功和表现力。

写生还可提高画者的观察思考能力和分析记忆能力。在写生中收集素材，为创作做好充分的准备，才能进行艺术的再创作。可以说，写生素材的好坏，基本上决定了创作的好坏。要想创作出理想的绘画作品，就应先搞好第一步的写生工作。

3. 白描写生的要点

(1) 选择入画角度：画对象前，先要选好入画的角度。

(2) 学习经典构图：在写生之前要多看古今名作，学习他人的表现方法和构图方法，做到心中有数，再到生活中去进行写生。

(3) 仔细刻画对象：造型要求准确，要经得起检查，不要贪多求快。先看准选择入画的大轮廓是什么，然后由近及远、由前至后，一个局部、一个局部地细画，画完后，再检查整体效果。

竹林

第三章 白描花卉

一、白描花卉特点概述

学习画白描花卉，先要了解花朵、叶与枝干等各部位结构与形态，才能表现出花的特点。

(1) 花朵：花朵通常是画面的主体，一般包括花瓣、花蕊、花托、花萼、梗等部分。

(2) 叶：一个叶柄上只生一个叶片的，叫作单叶。一个叶柄上生有许多小叶的，叫作复叶。根据小叶在叶轴上的排列方式和数目不同，复叶分为羽状复叶、掌状复叶、三出复叶，形式更为复杂，必先了解其生长的规律，才不致在繁杂中发生错误。叶由叶柄与叶片组成，叶片上有叶脉，形状有心形、尖形、圆形等。

(3) 茎枝：花卉根据形态特征可分为木本、草本等。木本的枝干挺硬，有些相当粗壮；草本的茎大多较嫩，有的变成右旋或左旋的蔓延，有的还长有须状的攀援茎。

1. 白描花卉练习要点

(1) 作画时一般用淡墨和较细的线勾花瓣，以重墨和较粗的线，勾叶、茎、花萼等。花丝用中或淡墨，花药则用最焦浓的墨。厚硬的地方用线粗重、方硬，薄嫩的地方用线轻细、圆柔。花卉中的花瓣、叶片都是薄片状的，宜用中锋勾勒，侧锋只有在皴擦树、石时才宜运用。

(2) 花筋不明显的勾，如梅花、海棠等。花筋明显的必须勾好，如芙蓉、牡丹、杜鹃等。花蕊一般放在最后，并精心点好。花丝要勾得细而有力；花药一点成型。

(3) 勾叶多从柄起笔，由粗而细向尖端勾去。叶的尖端三线交界处要求错开，这样勾出来的线生动有变化。

(4) 一般木本枝干干裂粗糙，起伏不规则，除勾勒外主要是皴和擦。“皴”是有具体形象的笔触，可以皴出树皮的纹裂和起伏；“擦”是用干笔侧锋擦抹没有具体形象，可以皴擦结合。

2. 白描花朵练习

花朵的形态各异，在勾勒花朵时，要理解花瓣的形体变化以及它同周围对象的联系，同时注意整个花朵的整体效果。

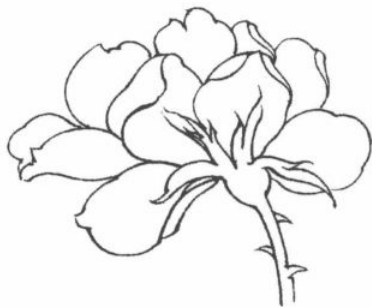
杜鹃花

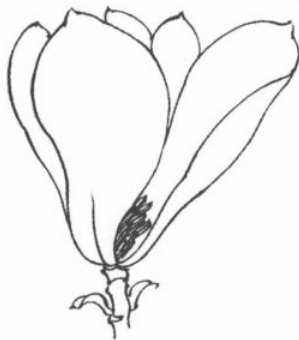
紫藤花

萱草

月季花

玉兰花

石榴花

3.白描叶子练习

每种植物的叶子都不相同，在画叶子的时候线条要流畅、连贯，表现出叶子的形体变化。

二月兰叶子

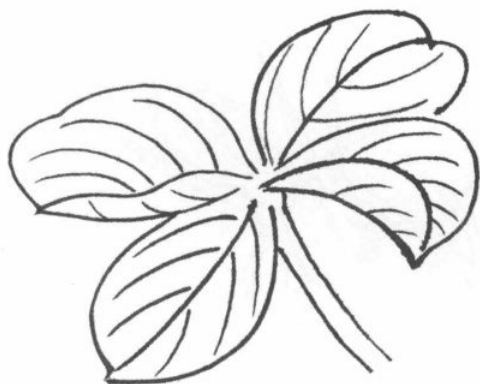
葡萄叶子

扶桑花叶子

牡丹花叶子

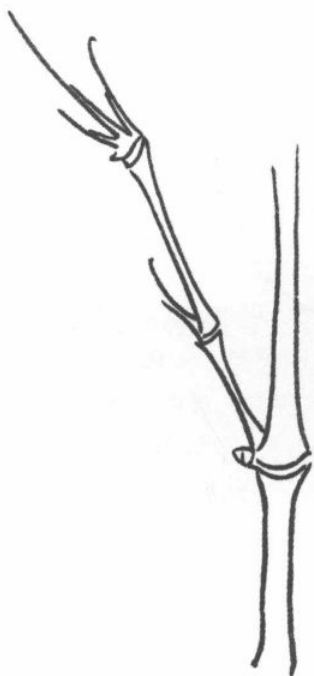
酢酱草叶子

山茶花叶子

4. 白描枝干练习

练习画一些不同植物的枝干，既可以了解不同线条的应用，也可以了解不同植物枝干的画法。

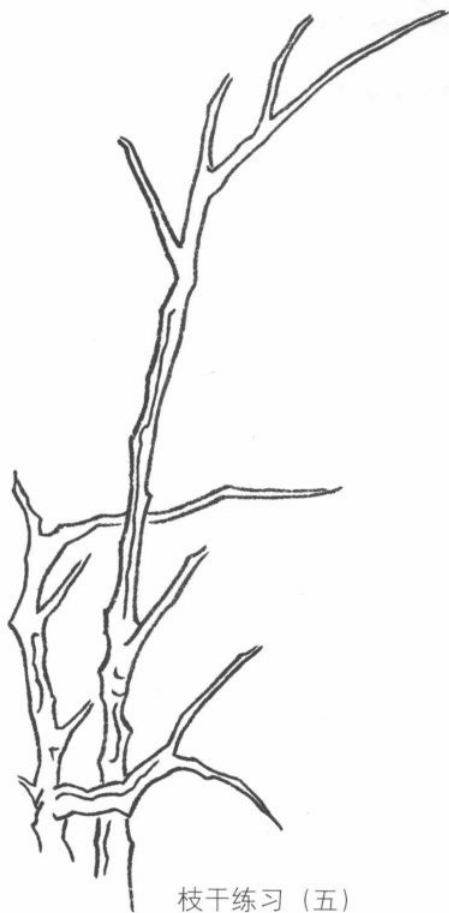
枝干练习 (一)

枝干练习 (二)

枝干练习 (三)

枝干练习 (五)

枝干练习 (四)

枝干练习 (六)

二、各种花卉的画法

1. 玉梅

玉梅花枝形态舒展、优美，枝干、叶子和花朵的用笔各有特点，在描绘时注意体会。

单片叶子 (一)

单片叶子 (二)

组合叶子形态

枝干局部

枝干细节

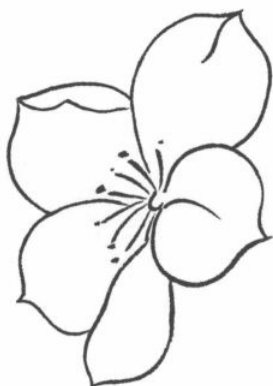
主枝干形态

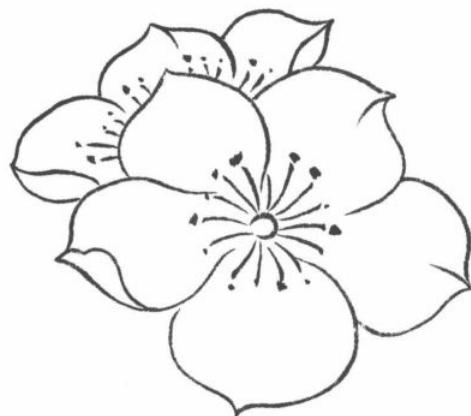
花蕾的形态

花朵侧面

花朵正面

花朵组合

在画玉梅时，枝干稍粗一些，叶子的外轮廓线粗一些，叶脉纹理细一些。注意用线要纤细流畅，花朵要外形优美，并点出花蕊。

2. 兰花

兰花花瓣小巧、精致，变化丰富，兰叶纤细、修长，要抓住这些特点来表现兰花。

花朵的形态 (一)

花朵的形态 (二)

花朵组合

花簇的形态

叶子的形态

叶子的组合