

中国画线描范本

名家线描人物集

陈冬至

下卷

黄头郎

天津人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

名家线描人物集. 陈冬至卷. 黄头郎 / 陈冬至绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2008.8

ISBN 978-7-5305-3642-1

I. 名 … II. 陈 … III. 白描 — 人物画 — 作品集 — 中国 — 现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第114306号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市豪迈印务有限公司印刷

2008年8月第1版

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 18

版权所有, 侵权必究

全国新华书店经销

2008年8月第1次印刷

印数: 1-3000

定价: 65.00元

前言

——关于中国画及线描的一点心得

陈冬至

艺术是人类各学科中最自由的领域。不同地域、不同民族、不同流派的人们有着不同的审美情趣和审美习惯。艺术水平的高与低，表现手法的优与劣均无绝对标准。人类艺术大花园中，应该是不同地域、不同民族、不同个人的不同风貌的百花争艳。越是民族的、个性的，越是世界的。这样的花园才是丰富多彩的、绚丽灿烂的。西方人较真，在造型艺术的发展过程中不断充实科技成果，如透视学、解剖学、光影学、色彩学等等。画中的人和物真得不能再真了，结果摄影技术出来了，再真也真不过摄影暗室技术。于是有所悟，开始了『印象』，乃至于『抽象』、『野兽』……总让人觉得有点过头或发泄的意味。中国人则不同，祖先从开始绘画就认准了艺术是传情写意，而不是科技。东方人特有的审美情趣表达出来了，非要那么多严谨的科技管着干什么？所以中国画中的透视是写意的、造型是写意的、颜色是写意的、水墨写意画是写意的、工笔重彩画也是写意的，它的主要造型手段——线描、笔墨当然也是写意的。既不崇尚写实，又不倡导极端，而是独特的、适中的、和谐的、特别是写意的。

『写意』之『意』，可称『意象』。意象是由客观的人、物、境等视觉形象改造而成的想象性形象，是主观的『意』与客观的『象』的复合物，它具有一定的抽象性和表现性，着重于内在精神的表现和自我情愫的抒发。先师们所谓『得意忘象』、『貌离神合』、『不似之似』、『得之象外』、『写心肖品』等词语，即是此意。『意』为何要『写』呢？我们的书、画同源，工具相同、笔法相同、审美趣味也大多相同，『写』既指书写，又是强调对『意』的表现和抒发，故，借此一『写』字。

『写意性』，是我们民族绘画传统，乃至雕塑、工艺美术、戏剧美术等相关艺术传统之精髓和灵魂！苏东坡先师说得好：『作画求形似，见与儿童邻。』齐白石先师说得好：『作画在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世。』我以为这是非常睿智的关于造型艺术的观点。

中国画的线描看似简单，其实大有学问。虽然拒严谨的科技于门外，却接纳哲学入室，将东方的辩证法

运用其中：阴阳关系、主次关系、疏密关系、虚实关系、纵横关系、开合关系……每一对关系均相反相成，将这些相反相成的关系运用、处理好了，自然形象鲜明，气韵生动。形象鲜明容易理解，气韵生动则是节律谐调、情境和鸣、生气盎然的意境。

线描可以表现质感。既可画行云流水，又可画枯树怪石，但是只用一种笔法则不行。用笔有正、顺、逆、侧；有皴、擦、点、乱；还有顿、挫、起、收。用对了则应物象形，用不当则驴唇马嘴。

线描有情绪、有性格。画钟馗与画林黛玉肯定不一样，画搏斗和画谈恋爱肯定不一样。

线描还有姓名：如《吴带当风》、《曹衣出水》、《枯柴》、《游丝》、《钉头鼠尾》等描法，统称为《十八描》。

这里有两个话题：一是艺术风格问题。吴道子喜欢将人物的衣饰多画成迎风飘动的样子，曹不兴则愿意将人物衣饰多画为静止下垂的样子；梁楷、高其佩喜欢画粗放简括的线条，顾恺之、武宗元则乐意画勾细绵密的线条……各人的好恶不同，画好了，就是各人的风格，就形成了一套画法，就是各人的艺术语言。久了，就演变为程式或称形象符号；二是艺术手法与表现内容的关系问题。《吴带》虽然当风，从水中捞出的衣服总不能飘动吧？曹衣虽然出水，大风中的裙子总不能下垂吧？《钉头鼠尾》是一条线起笔收笔的形象，也是线的虚实形象。你可以用钉头鼠尾画大千万象，但要使用笔的虚实、起止符合表现对象的结构规律，总不能画老鼠尾巴时用《钉头》表现尾尖，而用《鼠尾》表现尾根吧？你可以喜欢粗放的线或飘动的线，但是描写不同质量和情境时粗放中又要有柔细，飘动中又要含沉实，所谓《端庄杂流丽、刚健寓婀娜》是也。换句话说，就是线描的风格、语言可以不同，但一定要为表现的内容和对象服务。

唐代以前绘画以人物画为主，唐代以后山水画、花鸟画崛起，只有描法不能满足需要，于是先后发展、衍生出描写山石的《披麻皴》、《斧劈皴》，描写花木的《个字点》、《介字点》，以至《没骨法》、《泼墨法》等等恣肆多变、微妙无穷的多种笔法和墨法，我们统称之为《笔墨》。不同的风格、画法可以归纳出多种符号程式，但不能《程式化》！前人为我们留下了很多好的笔墨程式，是为了便于学习和借鉴，而程式化则会窒息发展、阻碍创造。从表现内容出发，不断打破旧程式，创造新的样式和风格，才是有出息的艺术家的。

黄头郎

开创过『文景之治』的汉文帝，被后世誉为一代明君。一次，为了抗御匈奴的入侵，他亲自到甘泉、太原去巡狩。回到长安后，御案上又积压了许多国事文书，他没有休息，立刻又夜以继日地批阅起来。

黄头郎

这天，他好不容易得了空暇，想微服出游，消遣一下。于是带着十二岁的太子刘启和四个心腹侍从，乘坐马车到上林苑去了。

黄头郎

上林苑本是秦代的御猎场，里面修有离宫。这些年由于国家无钱修葺，已无当年豪华的景象。文帝进苑，只见残红满地，腐叶塞路，一派荒凉。他顿觉扫兴，无心观赏。

黄头郎

善于察言观色的侍从们劝他到离宫休息一下。他喝了一杯水酒，靠在龙榻上闭目养神，不久，就打起呼噜来。侍从们和太子怕皇上醒来呼唤，不敢擅离，在一旁屏息侍候。

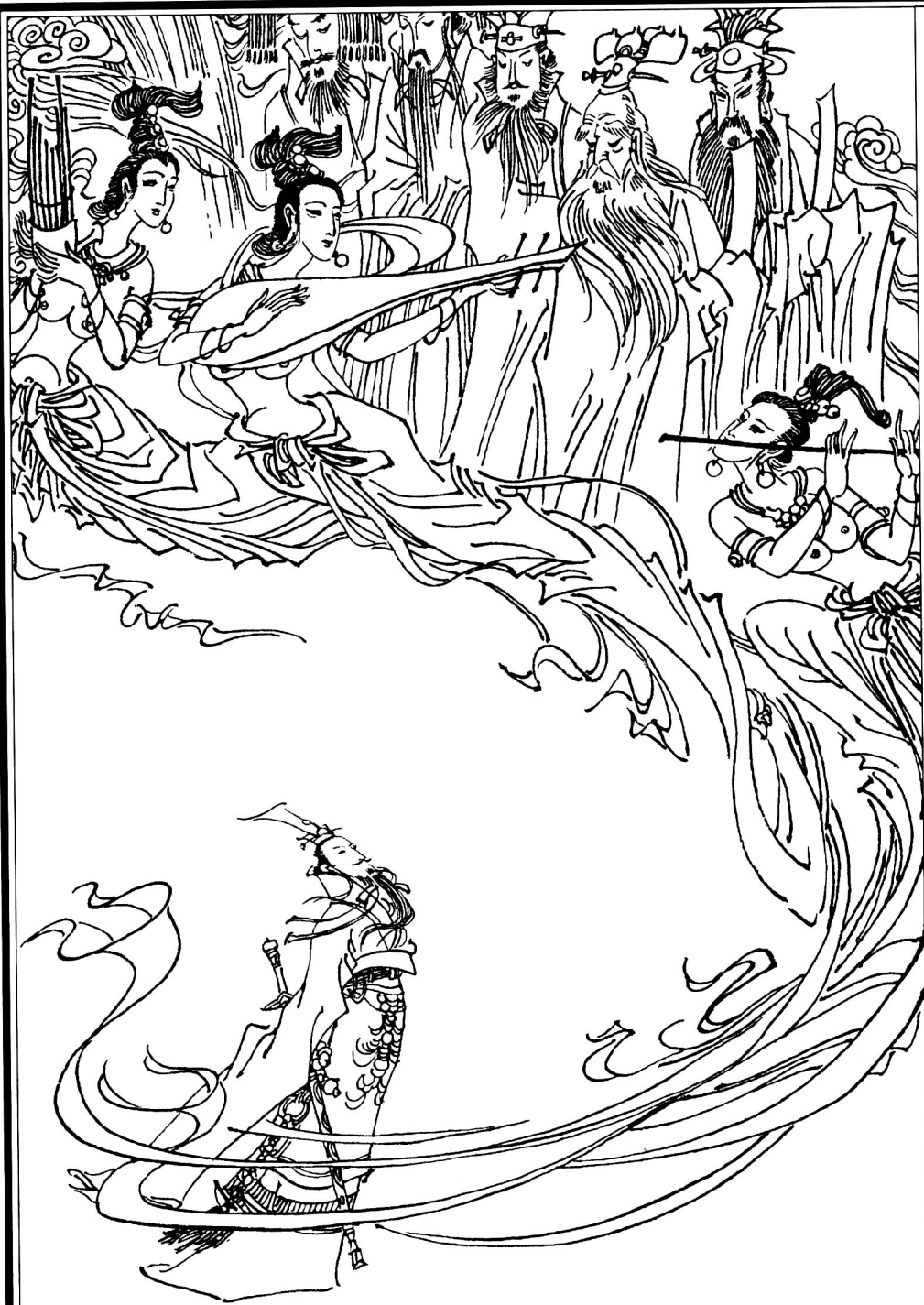

文帝慢慢进入了梦境。在他眼前出现了一幢金碧辉煌的宫殿，朱红大门的额匾上写着『文武至治』四个大字，闪烁着五彩光芒。

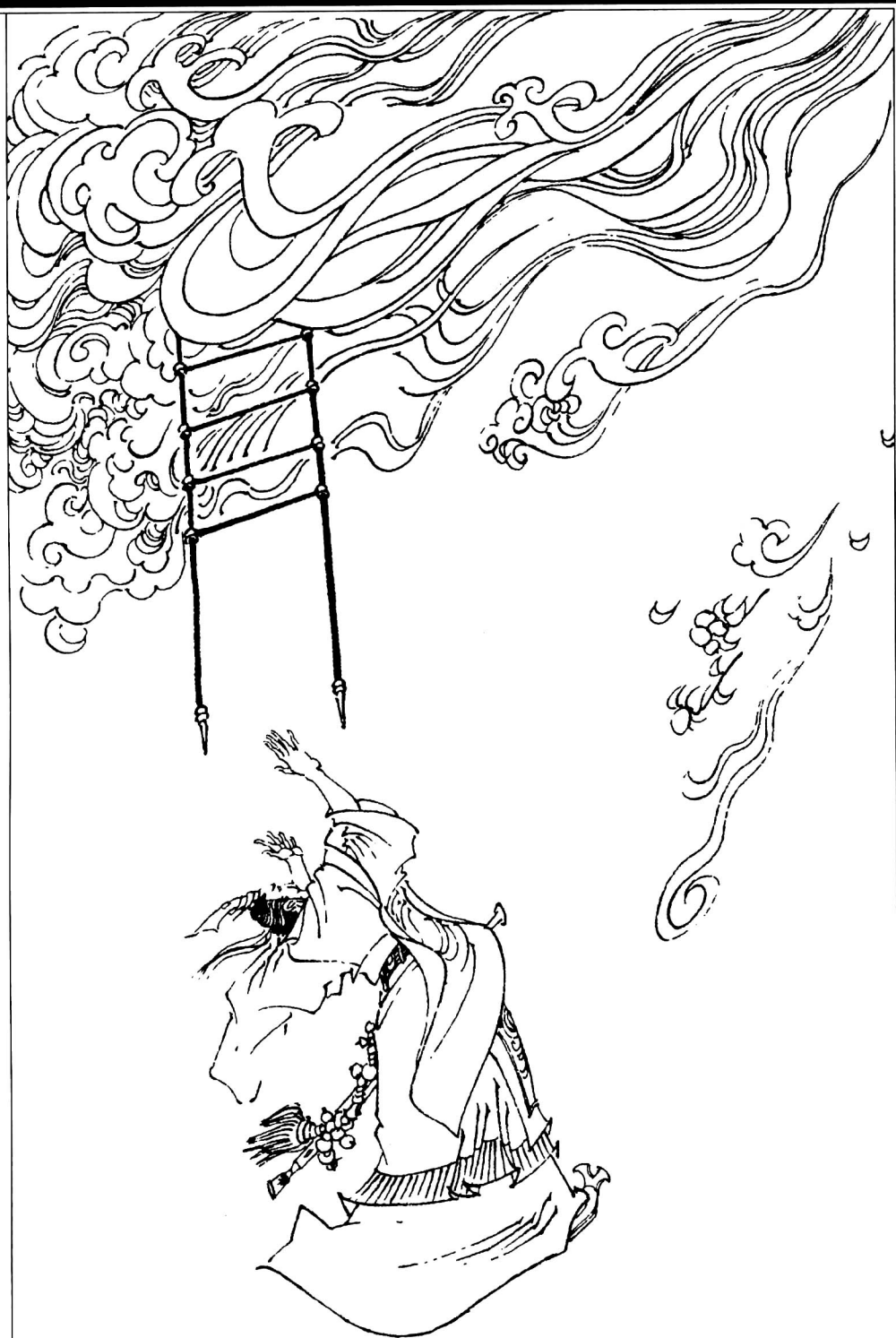
黄头郎

随着乐曲，殿门大开，出来两排仪仗。在一片山呼万岁声中，蝉联走出五位威严的帝王。文帝认出那是古圣先贤尧、舜、禹和文王、武王。

黄头郎

先圣们看见了下面的文帝，笑盈盈地说：『当今的汉天子也是仁惠爱人的君王，请他也上来吧！』立刻，彩云中落下个锦绣花饰的天梯。文帝喜出望外。他伸手去抓，但总是差一点儿够不着。

黄头郎

文帝正在焦急，忽然觉得自己的身子被什么人托着升起来。他连忙双手抓住天梯，往上爬了几步，回头看梯下托他的人：戴着黄帽，像是宫廷中干杂役的黄头郎，衣带后边还有个破孔儿。

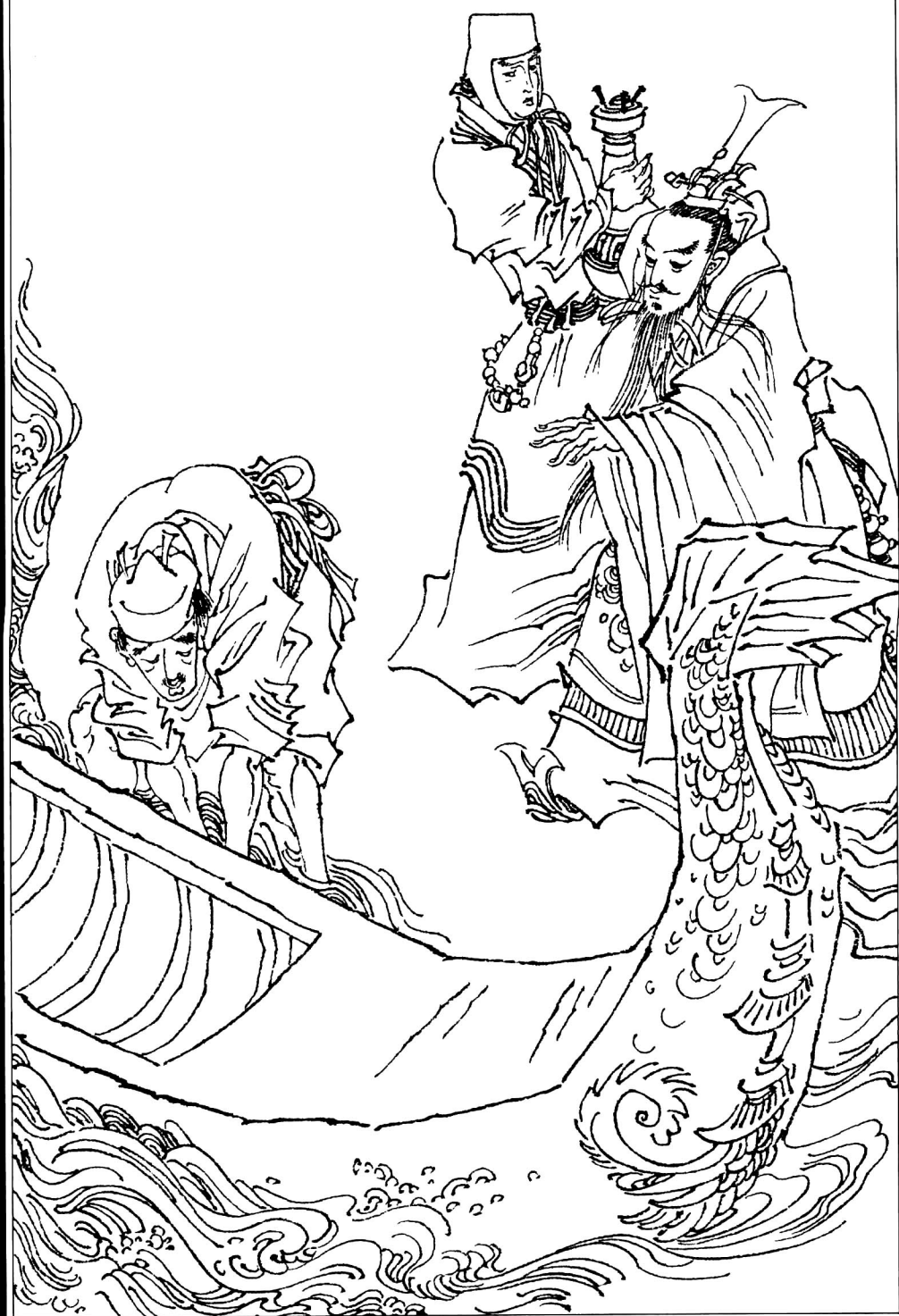

文帝心中很是感激。正要问那黄头郎的姓名，只听咣当一声巨响，睁眼一看，自己仍斜卧在离宫的龙榻上。原来是太子不小心碰倒了一个花瓶，把他从梦中惊醒了。

黄头郎

文帝好不扫兴，拂袖而起，信步走出离宫。来到琉璃河畔，见有个身躯瘦高、面皮微黄的人，正在水中的破龙舟旁，弯着腰捞什么。文帝好奇地问：『你捞什么？』那人见他穿戴平常，并不理睬。

黄头郎

侍从叱道：『陛下问你话呢！』那人一听『陛下』二字，扑通跪倒水中，惶恐地说：『陛下恕罪，奴才该死！』文帝又问：『你是干什么的？』『奴才是洗船的黄头郎。』文帝猛想起梦中的黄头郎，好不高兴。忙叫侍从拉他上岸。

黄头郎

黄头郎正要起来，忽然兴奋地叫道：『找到了！』说着抓起个沾满泥的东西，在水中洗净，爬上岸来跪下呈给文帝说：『是奴才刻的印方。』文帝一看，上面刻着『文武至治』四字，竟和梦里天门上的字一样，十分惊奇。

黄头郎

文帝心想：今天巧遇此人，像是天意。再看他的相貌：八字眉往下垂，尖腮厚唇，似乎不善言辞。是不是梦中的黄头郎？他转到这人背后细瞧，惊喜地『哦』了一声：衣带后面果然有一副破的孔儿。

