

中国
传统
绘画
技法

辽宁美术出版社

赵秉晖 著

敦煌壁画·
人物线描篇

YZLI0890133977

敦煌壁画· 人物线描篇

中国传统 绘画技法

YZLI0890133977

作者简介

赵栗晖，又名赵耘，毕业于天津美术学院中国画系，20世纪90年代参加国家级工程“敦煌石窟文物保护研究陈列中心”特级石窟的壁画临摹复制工作达两年之久，深入探究前人壁画传统技艺。重彩工笔作品分别获得全国工笔画大展银奖，全国美展优秀奖和天津美术作品展金奖等奖项，为人民大会堂天津厅独立绘制完成大型金箔重彩屏风画，为国内率先将壁画技法融入当代艺术创作的画家之一。现为天津美术学院中国画系副教授，中国画材料与技法实验室主任，中国美术家协会会员，中国美术家协会重彩画研究会理事。

在2007年敦煌国际学术研讨会上做了题为《壁画的解读与应用》的论文演讲，提出了“敷色用笔的书写性”“程式学习的重要性”以及“以古人的心为心去解读传统”等个人观点。在金箔重彩创作中，在古代贴箔技巧的基础上创“画箔”技艺。

2010年应邀在法国埃克斯-普罗旺斯-马赛第一大学艺术系教授中国工笔重彩绘画，并在阿维尼翁考察研究古代湿壁画。

图书在版编目（C I P）数据

敦煌壁画. 人物线描篇 / 赵栗晖著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2012.7
中国传统绘画技法
ISBN 978-7-5314-5137-2

I. ①敦… II. ①赵… III. ①白描—人物画—绘画技法—教材 IV. ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第159807号

出 版 者：辽宁美术出版社
地 址：沈阳市和平区民族北街29号 邮编：110001
发 行 者：辽宁美术出版社
印 刷 者：沈阳旭日印刷有限公司
开 本：889mm×1194mm 1/8
印 张：6
出版时间：2012年10月第1版
印刷时间：2012年11月第1次印刷
责任编辑：郭 丹
装帧设计：赵栗晖 郭 丹
技术编辑：徐 杰 霍 磊
责任校对：张亚迪
ISBN 978-7-5314-5137-2
定 价：28.00元

邮购部电话：024-83833008
E-mail：Lnmscbs@163.com
http：//www.lnpgc.com.cn
图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话：024-23835227

前言

线描练习是中国画教学过程中的一个重要环节，而临摹能使学生正确掌握毛笔并运用线条来表达物象。对中国传统人物画的白描练习，不仅仅是训练学生熟练把握毛笔和运用线条的能力，更重要的是加深对中国人物画意象造型观念的理解，有助于在线条的勾勒过程中把握线条的节奏韵味以及在整个造型过程中对于传统程式化语言的认识和掌握。本书中所选用的线描均来源于古丝绸之路上的敦煌壁画艺术珍品，其中绝大部分为唐代绘画的线描摹本，是我们在学院教学中所使用的资料，也是适合初学者学习借鉴的一个样本。

天津美术学院中国画系

赵栗晖

关于线

用线造型是中国绘画较为显著的特征之一。它非中国所独有的，世界上其他不同历史时期的绘画中也都有非常精彩的线条运用。在中国绘画中，毛笔因其特殊的构造及性能，作为画者肌体的延伸，尤其是借助其刚柔劲健的笔毫在起、行、止的运笔过程中的细微变化，能将人内心最隐秘而丰富的感觉在不经意间表露无余。谢赫“六法”中“骨法用笔”的理论，一是对笔力上的要求，一是包含有骨相的含义。但这里骨相上的要求并不是简单机械地描摹客观真实，而是描绘注入画者情志感觉中的真实，是与整个作品气质相对应的，并作为作品内在支撑的一种外在体现。当画者通过所描绘的形象来传达某种意义的时候，必然将感情倾注于整个创作过程中，这种在感情与笔力的作用下形成的线条，无论长短曲直，乃至一点一画之间都会不自觉地带有感情活动的痕迹，体现画者的精神境界与修养。我在与前人绘画真迹面对面客观临摹的过程中，都要仔细揣摩古时画者在作画用笔时心理运行的轨迹，包括起笔、落笔以及行笔中一切细微的动作变化，行笔的力度、速度等。尤其是一些精彩的画幅，无不体现出古画者自然而然的心理状态，而且无论线条长短，画者在勾勒过程中，不牵强，不板不滞，而是运转变通，疏密相间，笔与笔之间“让就”于自然，使全篇用笔的韵致达到和谐统一。线描在这里起着一种界定形与形之间、色块与色块之间界限的作用，随着画面的结构、内容和用笔所需要的连贯性，又赋予线描节奏、韵律感，从而使线描成为形成一幅作品气韵不可缺少的因素之一。

敦煌壁画在北朝至隋这段期间，线条粗细变化较均匀，线描多采用中锋运笔，如同篆书的笔法，这种“绵里藏针”的圆线用笔，成为画面占主导地位的线形；唐以后逐渐形成了笔势圆转，有提按变化的线条。以初唐第220窟来说，它的线描具有质厚、端重而又灵动的意韵，唐人的用线普遍较粗，行笔自然流畅，有轻微的提按变化，但变化较为舒缓。通过分析我认为，唐人勾线所选用的毛笔应属于圆锥形笔，即笔头短小、锋尖肚圆的硬毫笔。用线往往露锋起笔入纸，稍作停顿后行笔，在收笔处再作停留，随即提笔收锋，这样线描大部分的粗细变化不大，具有敦厚的气质。起笔、收笔处的细微出锋又使得线描颇具神采，整个线

条用笔平易中有变化。因此线条的味道取决于线的粗细曲直、弯曲弧度和起笔、收笔等末梢处的变化。

中国绘画讲书画同源，书画中的线条被视为有生命情感的载体，其中初唐书论中讲，用笔过于迟缓则无筋，过于迅速则无骨，领悟了其中的道理，就可以做到笔画虽粗却能锋颖尖利，达到骨肉丰润的妙境。唐人的线描也有着相同的用笔要求，唐人在线的运用上追求神采、形质俱佳的特点。线条具有鲜明的气质特征，是画者内在情志的外在表现，还与一个时代整体的文化心理、审美取向相关联。中国传统绘画艺术在造型观念上注重优美的表现，线条则体现在其间方与圆的变换上，多以中锋用笔为主，笔锋在线条的中央，线条追求圆浑厚重、中正平和，体现儒家思想在绘画中的深远影响。敦煌壁画尽管大多描绘为佛教题材，但造型观念与气质上仍带着很浓厚的儒家文化影响的结果，线条意韵上的最高要求，也体现着儒家对道德上的最高要求。

中国文化的观念讲求语言简约而意义丰富，取势浅近而喻理深远。中国绘画以及整个东方绘画并不热衷于对真实的客观真相的描绘，而在于通过运用线条、造型和色彩的表象，以及运用意象造型来传达画者的审美体验和精神价值取向，这已成为中国画艺术最基本的语言特征。

在临摹过程中，如何体味和把握原作的精神气质最为重要。前文已论及壁画临摹中线的味道的把握，由线而构成的画面的造型则往往是失之毫厘，谬之千里。仍以初唐第220窟的壁画为例，此洞窟唐代壁画带给人的气质特点是刚健质朴、温柔敦厚的审美感受，首先，在线条的气质上，纤细柔弱显然是与此窟的感觉不符，起笔、收笔的动作过大或行笔过慢仍与此窟的感觉不符；其次，在造型整体上，方圆变换，构成造型线条的弯曲弧度，起、收笔处线条指向的不同，都会带给人不同的审美感受。仅就头部造型的因素来讲，眉毛、眼线弯曲的角度和用笔的提按、起落的虚实变化，鼻翼、唇线及脸颊处线条微妙的方圆变化，线与线交接处的虚实变化和笔路上的来龙去脉，墨色的浓淡及层次变化，都决定着一幅临品是否非常贴近原作的精神风貌，体现原作的气质。

谈勾勒用笔

勾线用笔多选用硬毫笔和兼毫笔，只要是符合锋颖尖利、富有弹性、蓄墨适中的笔都可以作为勾线用笔。勾线用笔的笔肚也就是笔的中间部分不宜大，以蘸墨后笔头的重心位置从笔根起在整个笔头的1/3至1/4处为宜。

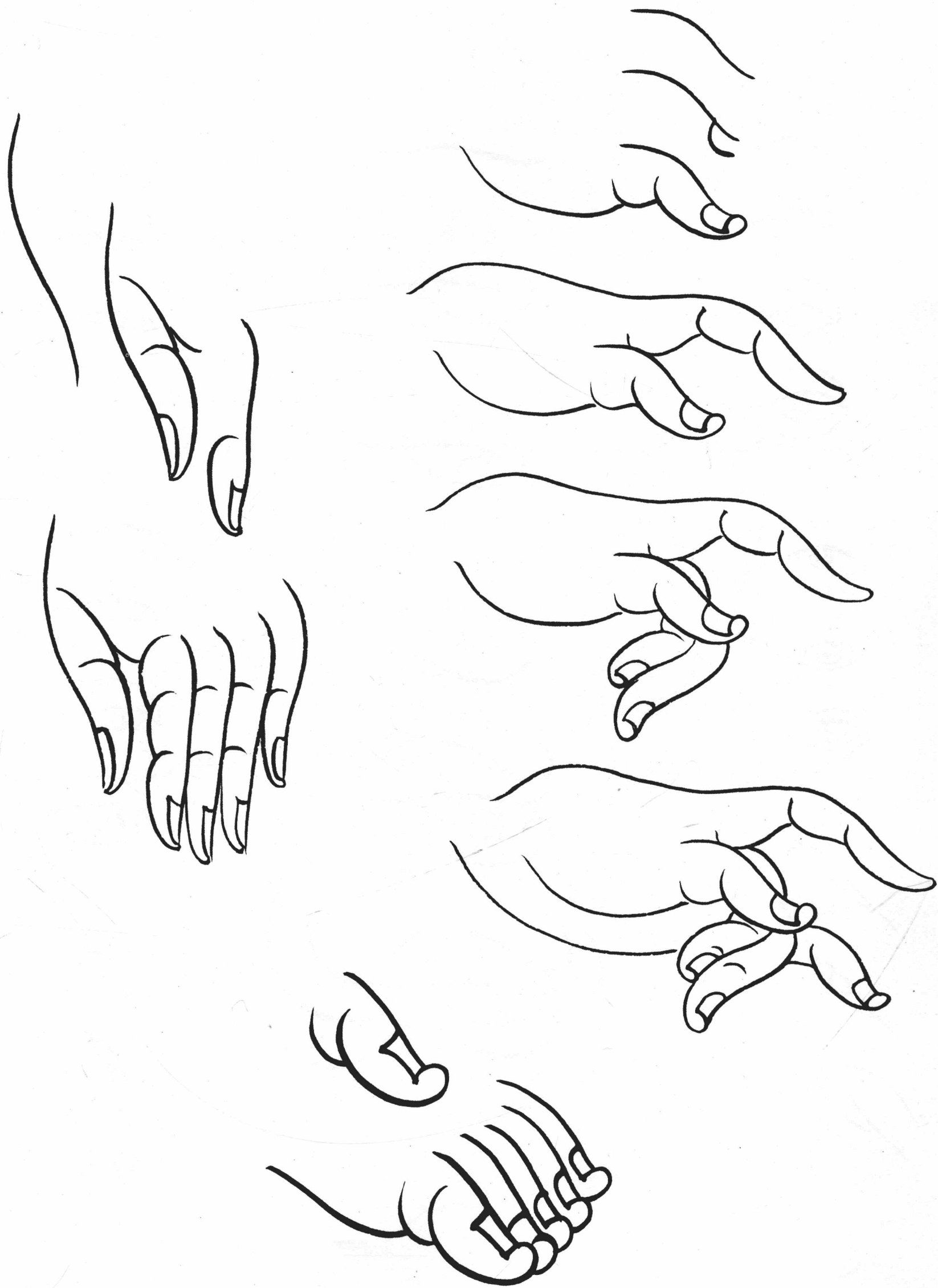
勾线时姿态要端正，勾线执笔要指实掌虚，自然握笔与身心合一，不要用拙力，要保持笔杆正直，力量行在笔画的中央，不偏不倚，始终保持中锋用笔，意念集中在笔端的走势。运笔过程中注重线条的起行止的动作和变化并在用笔上要体现出来，起笔时做到驻锋聚气，从意念和笔势上要有一个欲右先左、欲左先右、欲下先上、欲上先下的微妙动作变化，弧度较大的圆线在勾勒用笔过程中还要有一个转动笔杆的动作。从一根线的起止来看，包括用笔的实起虚收，虚起实收，实起实收，虚起虚收，行笔松静自然、流畅，快慢相间，注意线条在行笔过程中的顺序和用笔的连贯，而且不论线条的长短，都要用意念将气送到，气到笔到；收笔要具有弹性韧力，并不是刻意表露出来，同样是运用意念，使气在笔的运行中有一个回环之力，将笔收住。

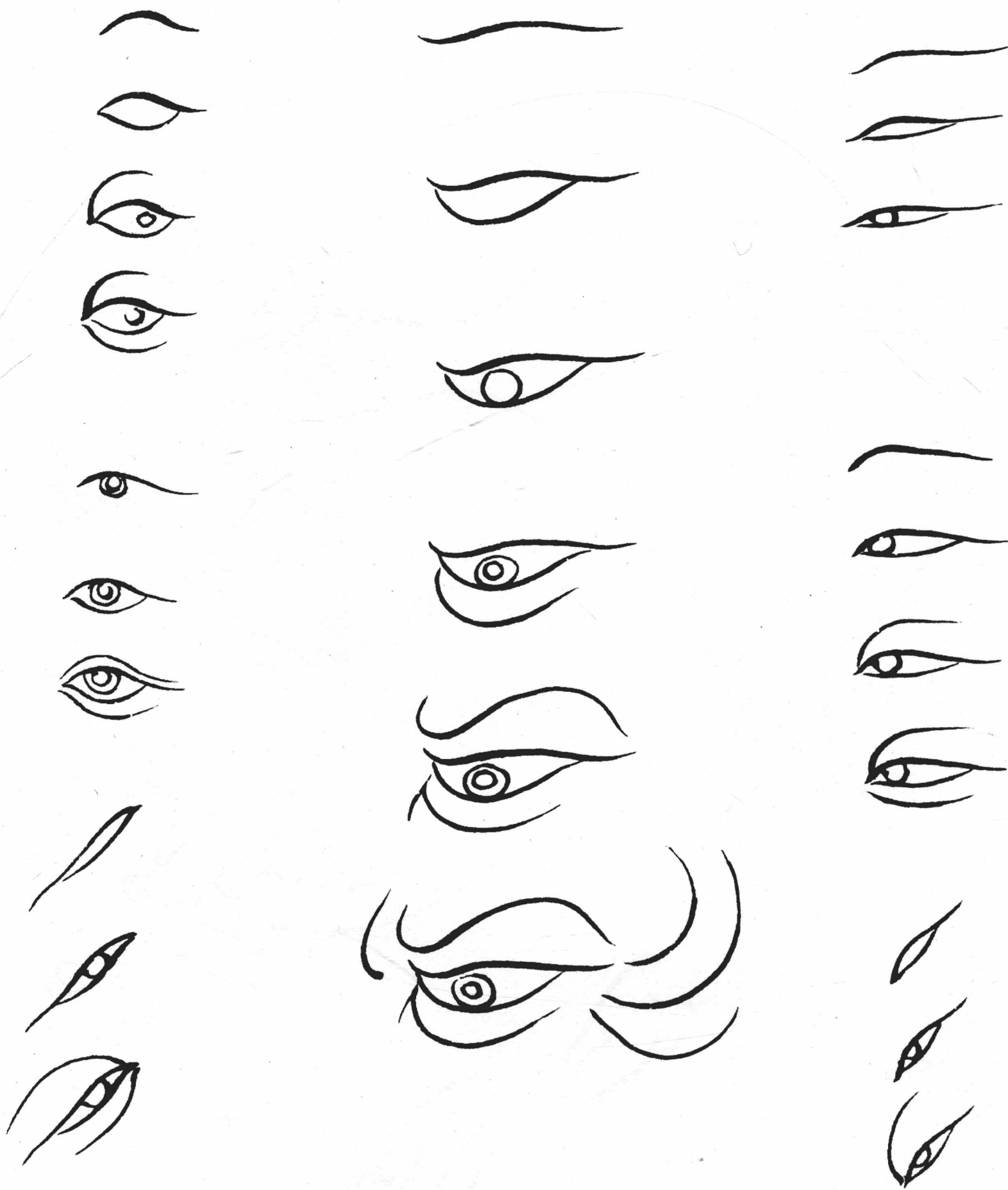

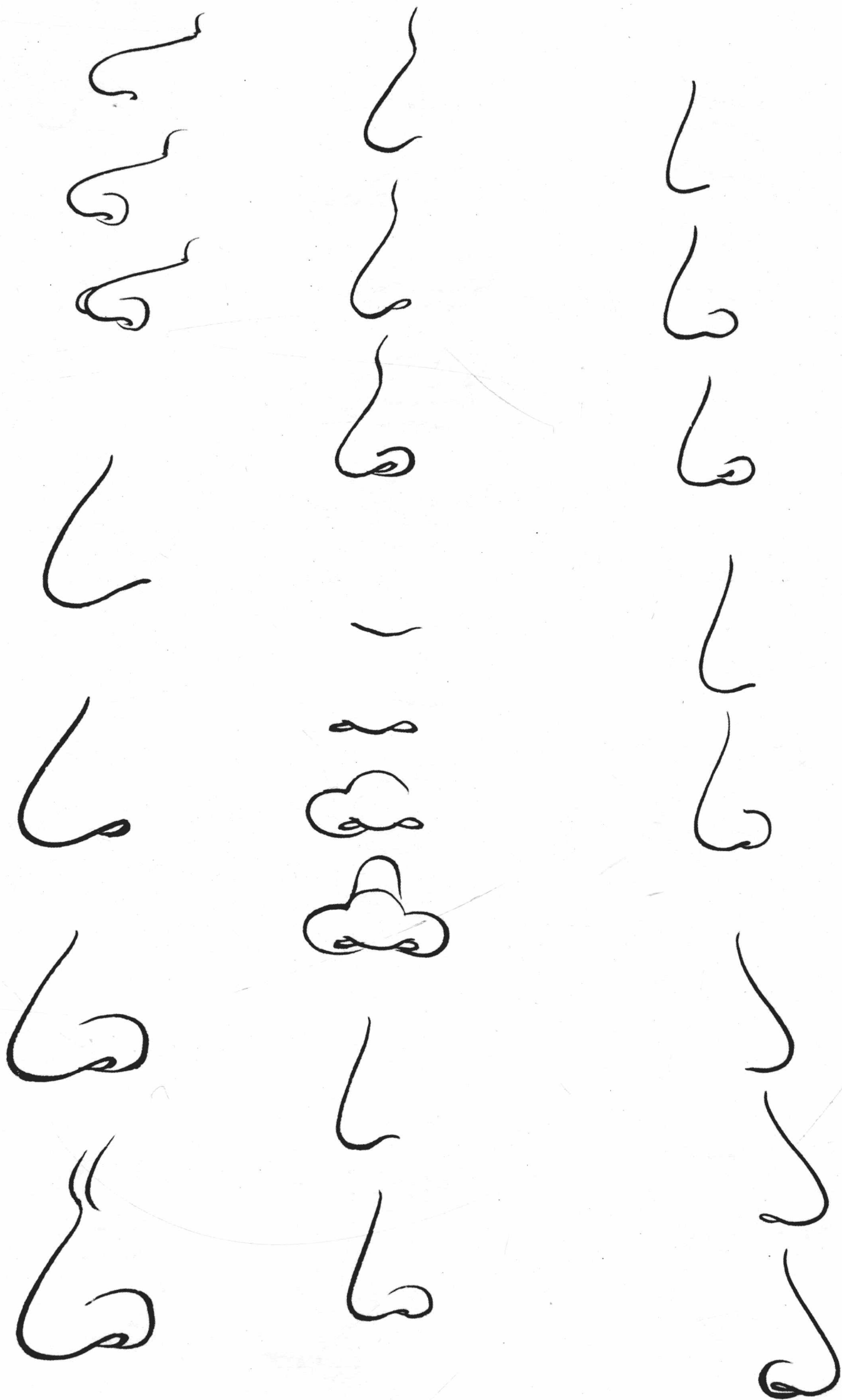
线的分解示范画法

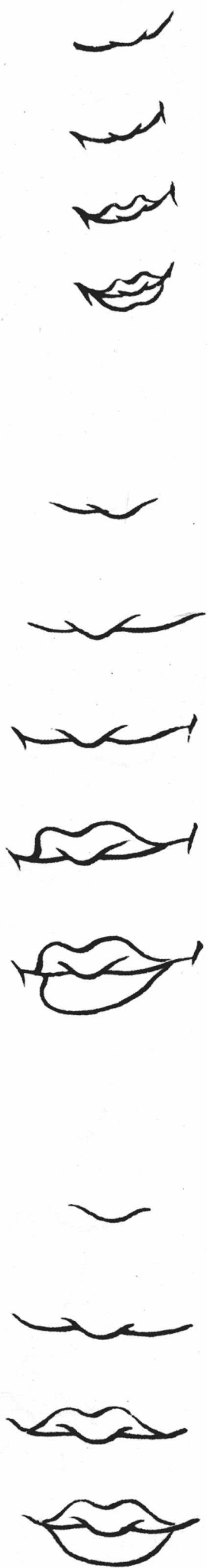
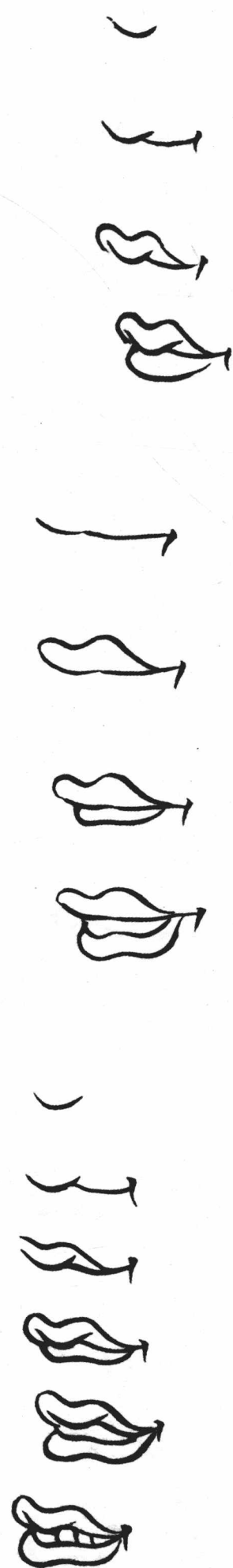

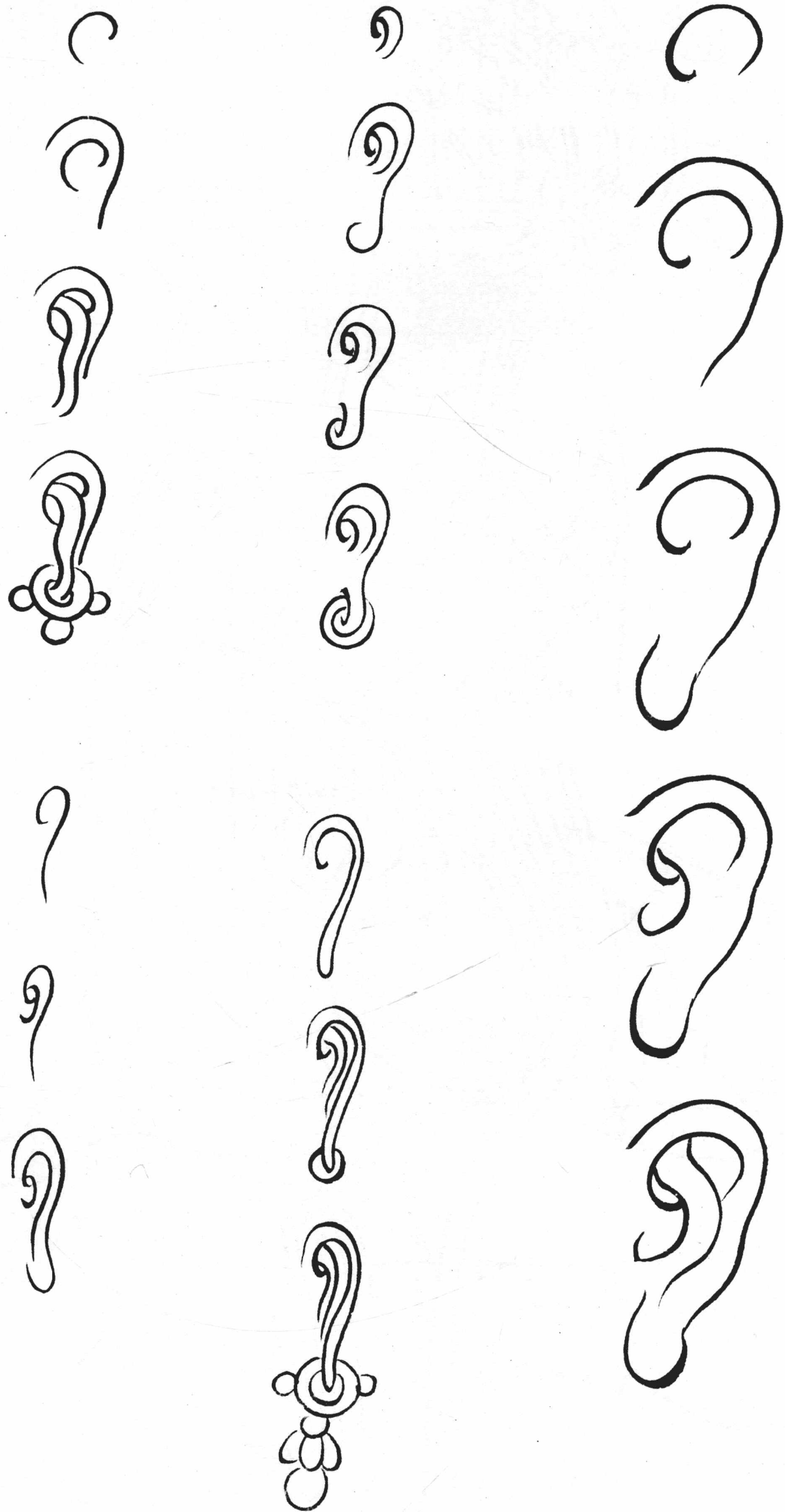

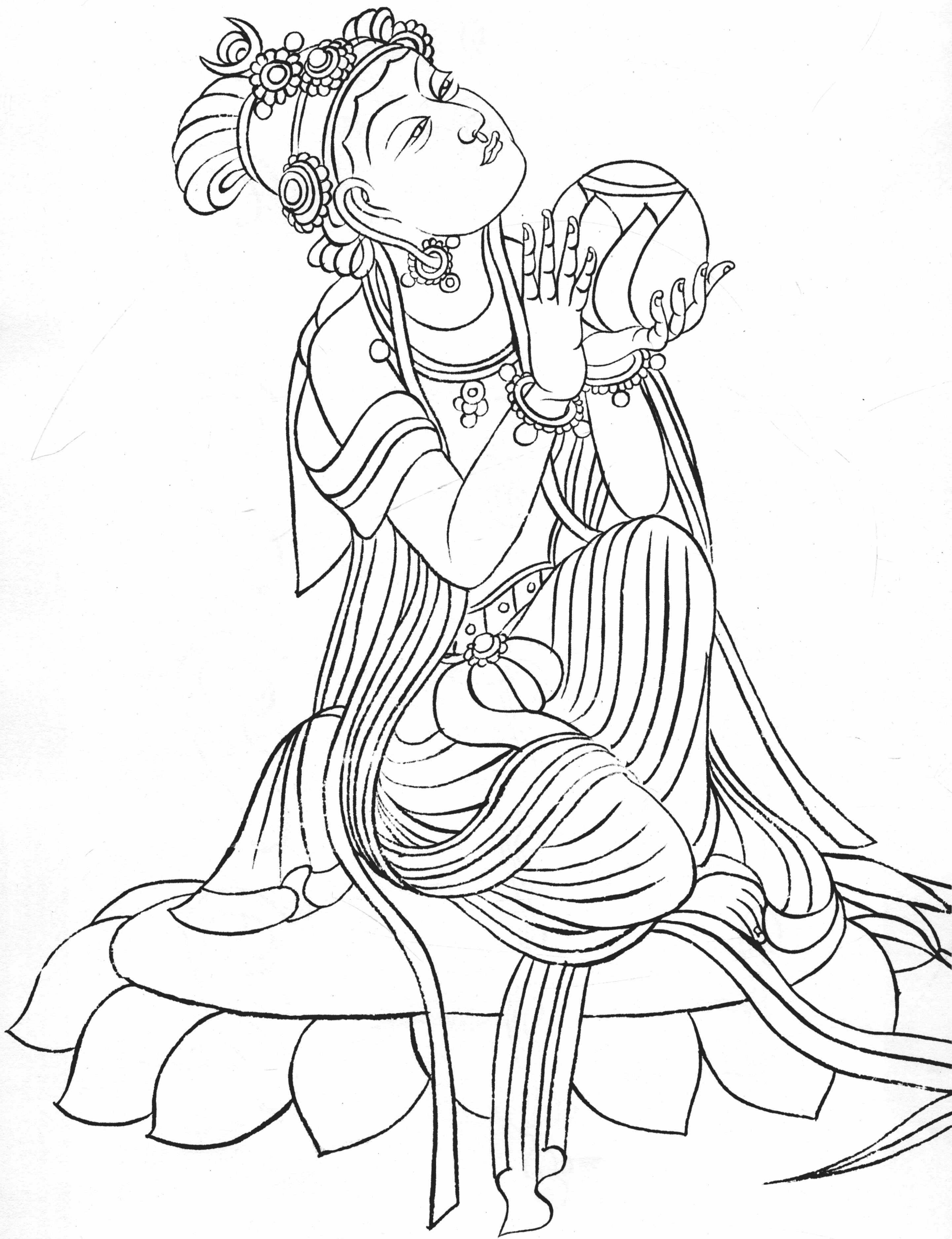

敦煌初唐第220窟东壁人物线描
唐人线描敦厚质朴又不失灵动，在勾勒用笔时应多加体会。

敦煌初唐第220窟东壁人物线描
线描起笔处驻锋聚气，意到笔到，收笔处将笔停住。

敦煌初唐第220窟东壁人物线描
线与线的连接转折处，线描用笔的虚与实体现形体细微的空间关系。