

线描的造型与表现

Modeling and Performance of the Line Drawing

温巍山 ■ 著

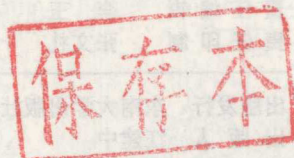
东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

J212.1
10

线描的造型与表现

Modeling And Performance Of The Line Drawing

温巍山 著

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

线描的造型与表现 / 温巍山著. — 南京: 东南大学出版社, 2012.8

ISBN 978-7-5641-3637-6

I. ①线… II. ①温… III. ①白描—绘画技法
IV. ①J212.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 153214 号

线描的造型与表现

(2009 年江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目)

著 者 温巍山

责任编辑 李 玉 版式设计 黄智超
责任印制 张文礼 封面设计 毕 真

出版发行 东南大学出版社
出 版 人 江建中
社 址 南京市四牌楼 2 号(邮编 210096)
印 刷 南京玉河印刷厂
经 销 全国各地新华书店
开 本 700mm×1000mm 1/16
印 张 12.5
字 数 280 千字
版 次 2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷
印 数 1-3000 册
书 号 ISBN 978-7-5641-3637-6
定 价 48.00 元

* 东大版图书若有印装质量问题,请直接向营销部调换。电话:025-83791830。

小序

很久以来，我一直构想着撰写一本关于线描的书，并从“传统线描”和“现代线描”的“多元化”、“应用性”的定位来解读线描。“传统线描”既是中国画的一个重要组成部分，也是中国画的造型基础。早期的线描学习和线描教学的目的性非常明确，那就是为中国画打下良好的造型基础，所以，线描又被称为“中国式的素描”，也是我们引以自豪的造型特色。但是，我们在关注中国传统线描时，也千万不能忽视地球上其他地方的线条绘画，因为“传统线描”的内涵也是可以不断丰富、发展的。

“现代线描”是“线描”发展与细分的产物。现代线描脱胎于“传统”，立足于“现代”，蜕变、重构之后的线描范畴也变得更加宽泛，囊括了各种媒介、各个领域里的“线条的造型与表现”。“现代线描”似乎已完全打破了绘画的局限，应用空间的拓展也变得更加开阔，其内涵、功能都紧紧地和多元文化、现代设计联系在一起，进一步凸显了线描在视觉效果上的简洁、易读和运用上简捷、方便的优势。客观地讲，线描作为一种古老的造型手段，一直是游离于造型与应用之间的，从纯绘画到设计与制造，并在当今的“快速表现”、“线性设计”中寻求发展。我们已经看到，无论是在工业产品设计，还是平面设计、环艺设计、服饰设计、动漫设计等方面，线条都成为一种主导性的表现创意、表现结构的有效手法，这已是不争的事实。我在学校从事造型基础教学已有 28 个春秋，书中的一些观点、感悟以及线描作品是我长期思考和实践的结果，希望同仁们给予批评指正，也希望给同学们和线描爱好者带来一点帮助和乐趣。

温巍山

2012 年 7 月 23 日于兰陵寺铎斋

目录

第一章	传统线描与现代线描 /1
第一节	线描的细分与内涵的演变 /4
第二节	线描发展的多元性与互动性 /10
第二章	传统线描人物画的线性特色 /21
第一节	线条造型与程式化手法 /24
第二节	“骨法用笔”与线条审美 /32
第三章	自然线性的启示 /45
第一节	线性的意义 /48
第二节	自然线性的魅力与挖掘 /49
第四章	线性表现与设计速写 /59
第一节	设计速写 /62
第二节	线性表现中的感悟与审美 /65
第三节	线性表现与设计速写实践教学 /68
第四节	线性表现与设计艺术 /71
第五章	动漫人物速写的夸张与变形 /75
第一节	以写实为基础的夸张与变形 /79
第二节	以动漫为目标的夸张与变形 /80
第六章	线性造型与中国动画 /91
第一节	中国动画民族化风格的探索历程 /94
第二节	线性造型民族化风格的反思与发展 /103
第七章	比亚兹莱与线性插画 /109
第一节	朦胧的比亚兹莱 /111
第二节	“最后的通信”与比亚兹莱 /116
第三节	死亡、梦幻与比亚兹莱的插画 /124
第四节	比亚兹莱的线性特色 /128

第八章 线描学习的基本方法 /139

第一节 传统线描的临摹 /143

第二节 传统线描的作画程序 /144

第三节 线描的写生 /150

第四节 线描的创作 /160

第九章 外出写生与体验生活 /169

第一节 写生之前 /174

第二节 走进生活 /178

第三节 提炼生活 /185

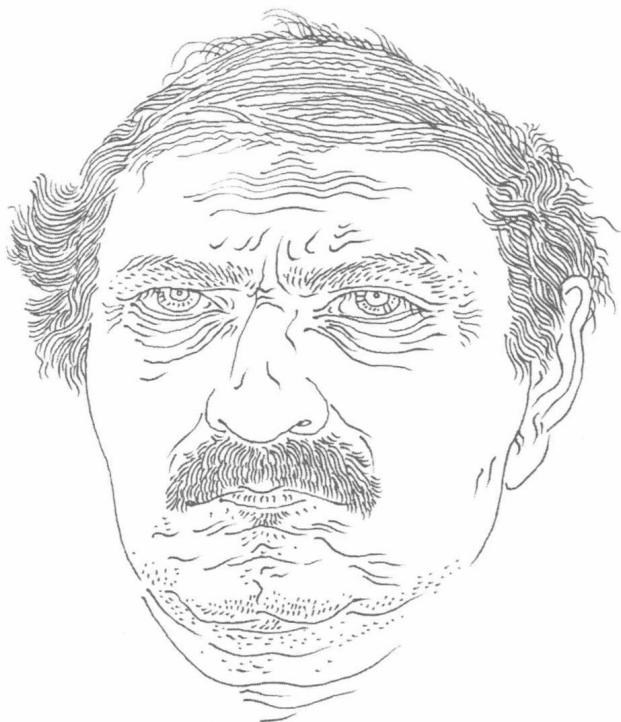
第一章 传统线描与现代线描

说到线描、白描，似乎是一个很古老的话题，说到线性、造型、表现，似乎又很现代，这种状态也似乎非常特别，也许正是因为这样，本人开始关注这个有趣的现象。泰戈尔曾说：“世界上还有什么事情比中国文化的美丽精神更值得宝贵的？……他们已本能地找到了事物旋律的秘密。不是科学权力的秘密，而是表现方法的秘密。这是极其伟大的一种天赋。”^[1] (P. 170) 泰戈尔所说的“表现方法的秘密”是指什么呢？让我们先来听听另一位英国美术史家贡布里希的一段与答案有关的描述：“特别是在中国，纯粹笔法技巧最为人所津津乐道，最为人所欣赏。我们记得中国画家的雄心是掌握一种运笔用墨的熟练技巧，使得他们能够乘着灵感的兴之所至画下他们头脑中的景象，很像诗人记下他的诗篇一样。对于中国人来说，写和画确实大有共同之处。我们说‘书法’是中国的美术，但是实际上中国人极为赞美的不是字的形式美，而是必须给予一个笔画以

技巧和神韵。” [2] (P. 26) 中国“表现方法的秘密”就是“线条”造型，这个答案是毫无疑问的，而中国“线条”升级为一种“纯粹笔法技巧”的造型语言，就凸现了与西方完全不同的审美追求与造型情趣。贡布里希用平实、有趣的语言解读了中国文人参与绘画、书法后，中国的线条语言的“本体”变得更加赋予内涵和哲理，这种“质”的变化在外国人的眼中，形成了更加浓郁而深邃的中国“神韵”和东方气派，同时，这种代表中国文化的“线条艺术”的今后和将来，也给我们带来更多的思考和反思。

【欧洲人物肖像之一】（硬笔线描）温巍山作品

2011.11.29. WWS.

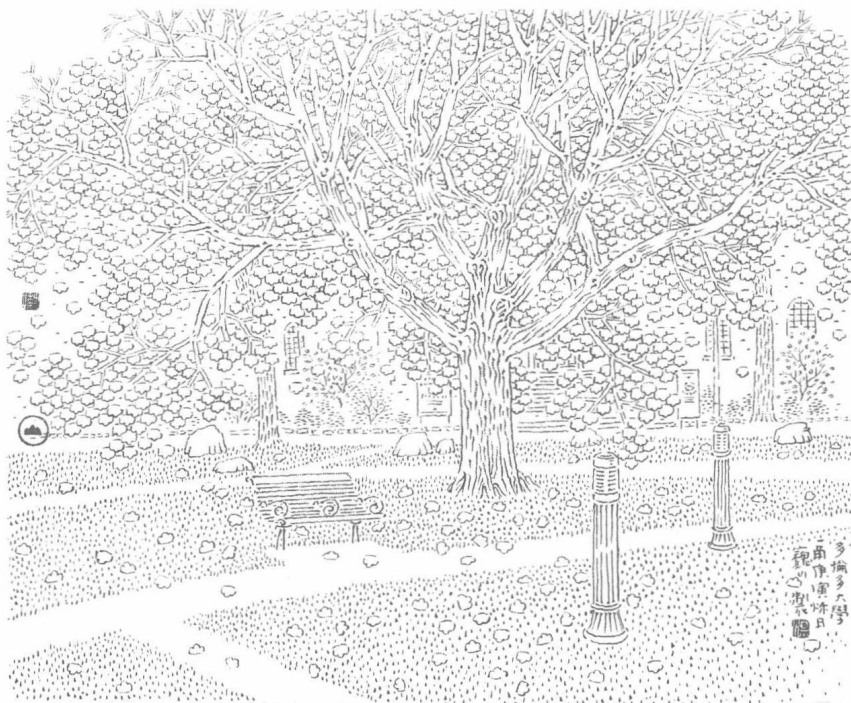

第一节 线描的细分与内涵的演变

线、线条、粉本、线描、白描画、线性，工性的线、写性的线、兼工带写的线，顺着这些字、词的陈列与轨迹，我们看到了传统线描“线”发展的独特路径与永恒魅力。“线性具有普遍性，人类基因链就具有线性。”^{[3] (P.5)} 人类早期的艺术，都与“线条”有缘，自古希腊以后，东西方艺术便开始分道扬镳，以中国为代表的东方绘画，继承和延续了原始艺术“线性”的血缘关系，坚定不移地沿着东方人自己的路径不断自然繁衍和发展。中国绘画“把斑斓的世界纯化

为两维平面，提纯出线条。线就成了中国画的至简符号，线所产生的含孕力也就达到了最大限度，线图像便是感性经验精致的图像。”^[3] (P. 77)

中国古代的“线条艺术”与中国古代艺术的社会风尚、哲学思想、审美趣味以及艺术的物质媒介融为一体，形成了独特的“线描”造型图式并呈现出勃勃生机，我们习惯于将这一传统造型手法称之为“传统线描”，简称“线描”。但是，历史的发展进入到近现代以来，传统线描的发展状态如何？令人遗憾的是：传统线描正在萎缩，这个状况跟大气候有关，因为人们正在远离毛笔与宣纸，我们可以很熟练地在计算机上打字、画画，但我们的手绘能力、书写能力却在明显下降，用勾线笔细线勾勒的精彩图形也越来越少，过去的“喜闻乐见”已经变成了“稀有之物”。

【多伦多大学一角】（毛笔线描）温巍山作品

即使是在我们的绘画领域中也似乎找不到“线描”的合适位子，在我们的“国展”中也几乎看不到纯“线描”的影子。一度时期，线描只是作为中国画的基础而存在，还美其名曰“中国式的素描”，“线描”变成了基本功和习作的代名词，这是我们面临的误区之一。另外，认为线描的表现媒介陈旧、技法单一，其独立性（表现力）和应用性（普及性）已经成为“过去时”，这是误区之二。这两种误区的共同之处，就是忽视了线描曾经作为一个独立画种而存在、现在依然存在的事实，忽视了线描独特的表现力与感染力，忽视了线描应用与发展的广阔前景。由于这“两个误区”与“三个忽视”的存在，使我们在理论和实践两个方面都淡化了对“线描”的研究。

“传统线描”从广义上讲应该是一个大范畴，其包含了线的本体文化研究及其繁衍、发展；从狭义上讲，是针对“线描”即以中国的传统毛笔线条塑造形象的一个传统画种。线描在中国作为一个独立的画

【大皇宫的守护神】（硬笔线描）温巍山作品

【博纳人家】（硬笔线描）温巍山作品

种，成熟期应该是在唐宋时期，不是因为这一时期出现了吴道子、武宗元和李公麟，而是“唐宋线的表现才开始注入精神，进入线本体的研究”。^{[3] (P. 10)}以及线条造型在各个领域里的广泛应用。线条的广泛应用是“宝塔”的基础，线性的本体精神的“中国性”是“宝塔”的顶层，这两个层面的齐头并进，使传统线描进入了造型与表现的鼎盛阶段。在大量应用性的道释壁画、宫廷装饰壁画、墓室壁画的推动下，出现了《送子天王图》、《朝元仙仗图卷》、《八十七神仙卷》，丰富的宗教壁画粉本的出现，推动了线条的笔法与形式的发展。李公麟的《五马图》、《免胄图》的出现，则更是树立了线描画的典范。自宋以来，在“宋学”重思辨、重义理的“尚理”精神推动下，文人参与绘画，从“一笔书”到“一笔画”，使“写性的线”伴随着“水墨”这个独特的媒介，形成了水墨用笔与书法用笔交融的线性画法，把“卷轴”、“纸本”线描推向一个新的巅峰，对元以后的“清而不凡，秀而淡雅”的线描起到了巨大的影响。由此可见，“线描”在造型艺术领域里作为一种独立的画种是不容置疑的。宋以后，随着“水墨”、印刷、工艺

美术、建筑与园艺设计等方面的发展，中国人的线性表现已渗透到各个领域，既有纯艺术的纸本线描，也有大量的插图、壁画、工艺线刻、设计图与施工图。近现代以来，又有速写、漫画、连环画、卡通画和动画的加盟，线描艺术得到了广泛的发展与应用。中国的传统线描发展到今天，也在不断地产生裂变，吸收新的能量，就表现技法而言已经无法用“十八描”来概括；就表现媒介、表现领域、表现审美，都有“笔墨当随时代”的表现与建树，只是缺乏学术层面的系统建设、弘扬与推广。我们清楚地看到，“线描”进入后现代时期已呈多元的发展势态，其外在表现已不再是狭义的、传统的毛笔线条运用，而是形成了一种涵盖了不同的线条状态、性质、媒介、内涵及其造型规律来塑造形象和表现感觉的“现代线描”。

“现代线描”如同“现代绘画”一样，也是一个相对于“传统线描”的概念表述，是“线描”发展与细分的产物。现代线描脱胎于“传统”，立足于

“现代”，蜕变、重构之后的范畴也变得更加宽泛，囊括了各种媒介的“线条的造型与表现”。“现代线描”已经完全打破了绘画的局限，应用空间的拓展也变得更加开阔，其内涵、功能都紧紧地和多元文化、现代设计捆扎在一起，线描的运用已将纸本绘画与计算机、多媒体图形串联起来。虽然，从造型艺术的层面上讲，现代线描仍然是运用线条造型，但这种线条已不是单一的毛笔线条，而是“百花齐放”的多元线性，是传统线描、现代绘画和现代设计磨合的“大综合”产物，也是中西方文化新一轮碰撞、融合的必然结果。从优胜劣汰和“优选法”的角度而言，线描在视觉效果上的简洁、易读和运用上简捷、方便的实用功能得到了很好的传承与繁衍。客观地讲，线描作为一种古老的造型手段，一直游离于造型与应用之间，从纯绘画到设计与制造，并在当今的“快速表现”、“线性设计”中寻求发展。我们已经看到，无论是在工业产品设计，还是平面设计、环艺设计、服饰设计、动漫设计等方面都成为一种主导性的表现手法。现代线描以其丰富的线条变化快速地塑造出脑海中的创意影像，刻画出不同物象的结构美和形态美，不仅在图形设计领域，而且在基础教学领域中也广为运用。无论是学前教育，还是高等教育，都因其情感表达的便捷、率真，表现工具种类的丰富性和普及性，无论是硬笔还是软笔，在造型上都很容易找到感觉，比起传统的毛笔线条更加容易掌握和运作，线性变化也更为活泼、流畅，所以，相对于“传统线描”来说，更加容易普及。总之，线描发展的空间是可以持乐观态度的，因为无论是“传统线描”还是“现代线描”都有自己广阔的生存空间。

【清夏】（毛笔线描）温巍山作品

第二节 线描发展的多元性与互动性

当今线描的发展与应用离不开与现代绘画、设计艺术以及动漫产业互动与交融大平台的依托与支撑，将线描细分为“传统线描”和“现代线描”，这既是线描发展定位的一种自然趋势，也为当今的线描研究、创作、应用、教学提供了一个科学的理论框架。通过这个框架我们可以清晰地看到当今线描发展的“多元”特质。对线描的多元发展可以通过这样三个方面来加以认识和梳理：一是线描本身的发展，主要体现在传统线描的本体内涵已经发生了质的“蜕变”，这种“蜕变”既包含了自然传承的“推陈出新”、“古为今用”，也凸现了外来文化的“洋为中

用”。线描作为绘画中的一个门类，在东西方绘画领域中都有着自己独特的地位和作用，随着东西方文化的交流、碰撞，其内涵也在发生着明显的变化。传统线描的内涵也在进一步延伸、拓展，除了中国传统线描自身发展之外，人们也开始关注和研究西方绘画的传统线描和日本浮世绘线描等诸多的优秀线描，形成一个比较宽泛的“大线描”视野，这有利于传统线描与现代绘画、现代设计的接轨，使传统线描摆脱过于狭隘的、单纯依附于传统中国画而存在的生存状态，而是把传统线描放在一个全新的、动态的文化发展层面来观察和认识。“推陈出新”是指传统线描的合理继承与科学发展，使传统线描技法在继承中国“白描”优秀传统技法的基础上，不断的演变、改良与出新，在现代中国画的创作中发挥了“古为今用”的作用，如陈子奋的《白描花卉册》、戴敦邦的《红楼人物百图》、陈振国的《詹天佑》、高云的《罗伦赶考》、于友善的《中国一百贤臣图》等。1959年8月，上海人民美术出版社出版的《陈子奋白描花卉册》是新中国成立以来比较早的一本个人白描画册，收录了陈子奋的140幅线描花卉作品，在当时影响很大。俞建华在该画册的序中写道：“他的线条既不是顾恺之，也不是李龙眠式的，而是含有顾恺之、李龙眠的精华而独树一帜，形成其所谓陈子奋的白描。流利的地方如行云流水，顿挫的地方如屋漏痕。平正温和，绝没有霸悍的习气；宛转自如，也没有生硬的缺陷。描写物象，恰如其分；‘以形写神’，独具心得。尤其在章法的裁剪、位置的经营，既无一般俗套，又无标本缺陷，迎风含露、妩媚多姿，予人以清新愉快之感。”^[4]陈子奋的白描画面不大，但非常耐看，很有嚼头，他的用笔有明显的金石味道，书写中透出老辣与浑厚，这在线描造型中并不多见。“洋为中用”，是指在造型、装饰等表现理念、表现技法等方面更多地借鉴了西方、日本的线描技法，使传统线描的表现效果更加适应现代人的审美需求与视觉愉悦，过去线条平行排列的“不可以”已演变成优美的节奏和充满张力的形式，变形与夸张的图式正引导人们不断调整自己的审美取向。中国传统观念中“白描”的