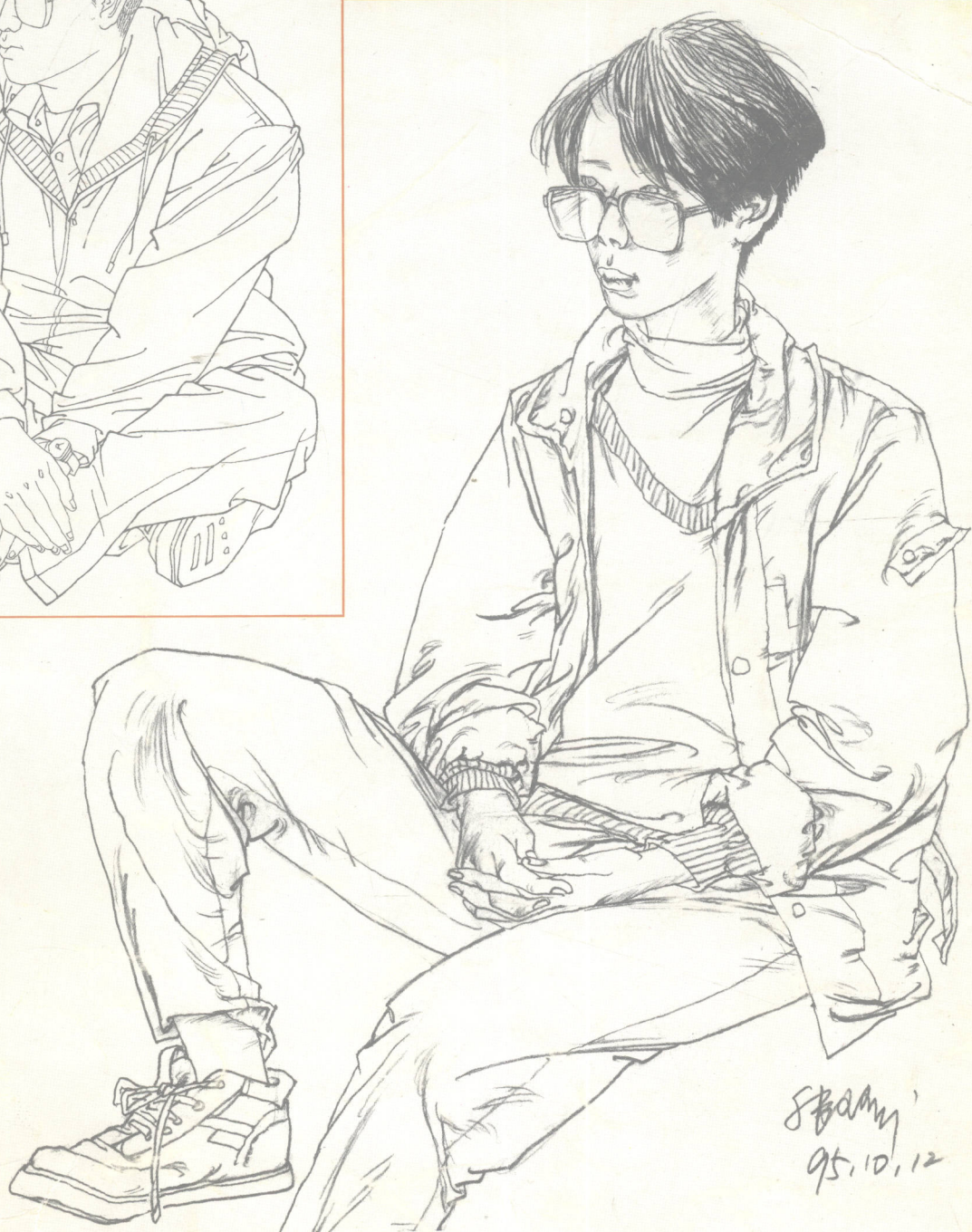
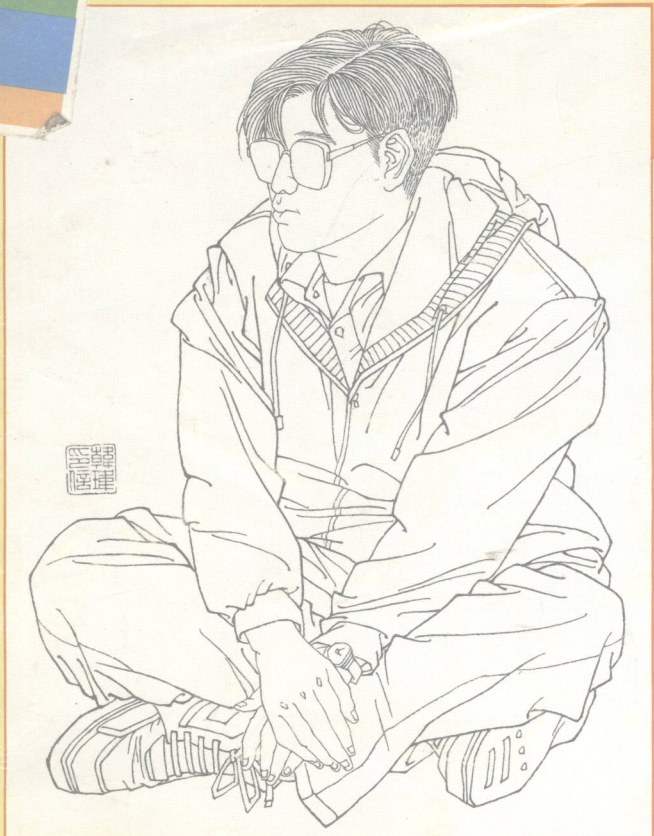

人物线描速写临摹范本

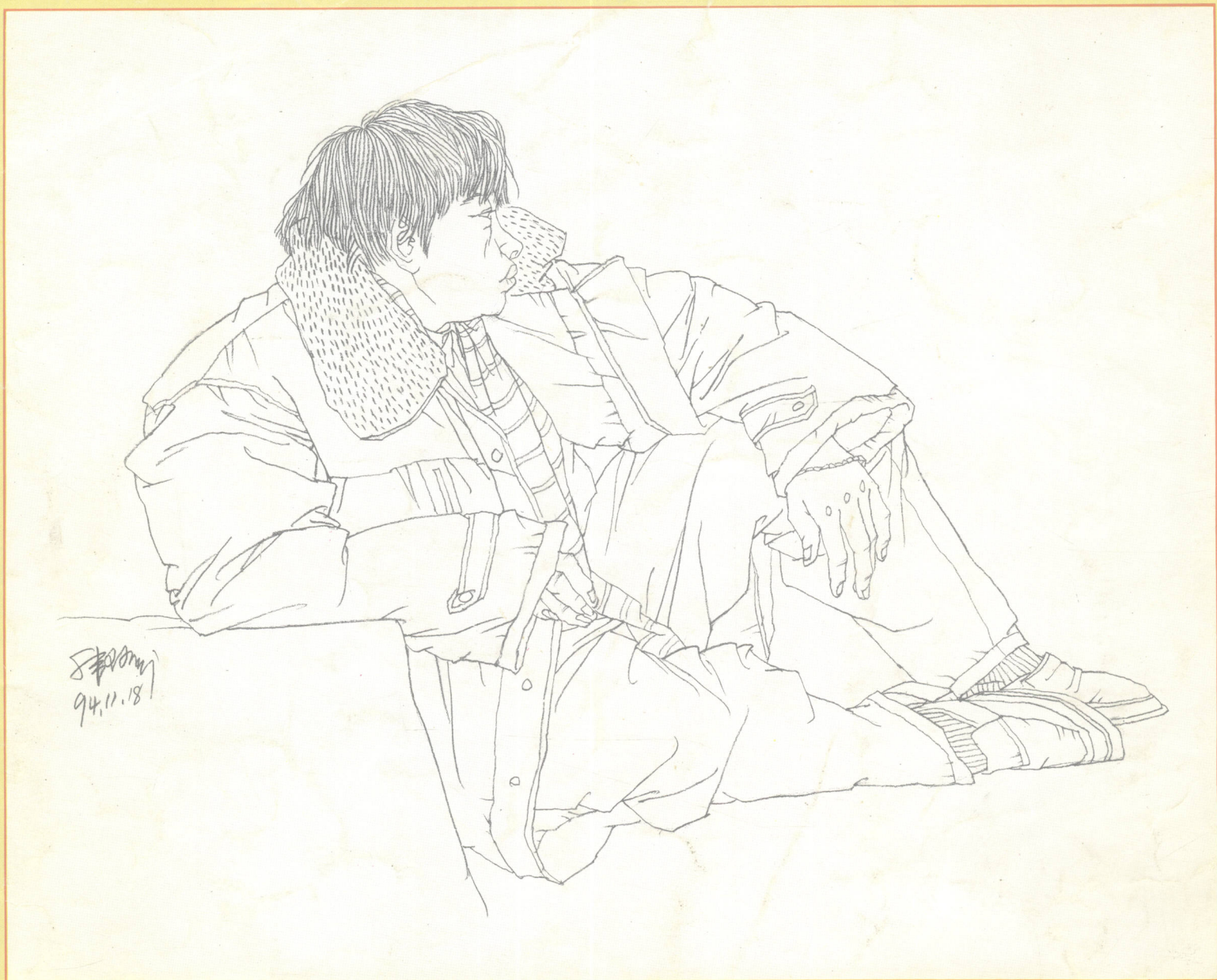

韩玮 编著
山东美术出版社

人
之
所
共
知
也
其
所
以
不
能
自
立
者
何
也

Abstract

责任编辑：王 恺

图书在版编目 (CIP) 数据

人物线描速写临摹范本/韩玮编著. —2版. —济南: 山东美术出版社, 1999 (2003. 3. 重印)
ISBN 7-5330-0981-9

I. 人… II. 韩… III. 速写-临本 IV. J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 63268 号

出 版: 山 东 美 术 出 版 社
济南市经九路胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

发 行: 山东美术出版社发行部
济南市民生大街 43 号 3 楼 (邮编: 250001)

印 刷: 山东新华印刷厂德州厂

规格开本: 787×1092 毫米 8 开本 4 印张

版 次: 1996 年 3 月第 1 版
2003 年 3 月第 10 次印刷

印 数: 42101—50000

书 号: ISBN 7-5330-0981-9/J · 980

定 价: 18.00 元

ISBN 7-5330-0981-9

9 787533 009816 >

韩玮简历：

山东省崂山县人，1955 年生于山东省诸城市。1982 年毕业于山东师范大学美术系，毕业后留校任教。现任山东师范大学美术系中国画教研室主任、中国美术家协会山东分会会员、中国书法家协会山东分会会员。

出版说明

人物速写与线描写生，既是美术专业教学的基础课程，又是美术高考的基本内容之一。它不仅是美术工作者的重要基本功，而且在衡量学生和考生的艺术素质方面同样具有重要意义。

就速写而言，在于训练学生敏锐的观察能力和迅速捕捉形象的技能。初学者由于不得法，往往以“速”为主，忽视了人物动态和比例的准确性，以及整体关系的概括处理和全面表现对象的技能的把握。导致表现方法简单、概念，流于表面化。要解决这个问题，时间较长一些的“慢”写训练就非常重要。它可以使学生在相对充裕的时间里，对对象进行深入观察，掌握整体观察的方法，加深对人体运动规律的理解，相对深入地表现对象，为速写打好基础。线描是中国传统的绘画方法。人物线描写生，不仅是提高造型能力的重要手段，同时又是中国画技法的主体构成之一。它要求把对象的形象结构、形体转折变化，以及运动、质感等等用线表达出来。因此，以线造型是线描的关键所在。同时，线的组织又要符合中国画的艺术规律，具有美感，这一点常常使初学者感到无所适从，因而影响了专业水平的提高。

美术专业的学习，不外乎临摹与写生两种手段，一册好的临摹范本，对于初学者来讲，无疑具有事半功倍的重要作用。为帮助初学者解决好这些问题，我们特地选编了山东师范大学美术系中国画教研室主任韩玮先生的一部分人物慢写和线描写生作品，作为初学者的临摹范本，并请他编写了文字说明。韩玮先生长期从事中国画专业和人物速写、人物线描写生课的教学，具有丰富的教学经验。他的人物慢写、速写和人物线描写生作品形体准确严谨，动态生动自然，表现方法洒脱熟练，从容自如。具有独特的艺术魅力。本书的出版，对初学者无疑具有很好的启迪作用。同时，也可供美术教师 and 美术工作者借鉴欣赏。

线描，在中国传统绘画技法中称为“白描”，在宋代就已成为一个独立的画科。从广义上讲，凡是用线画的人物都可以称作人物线描。西方绘画中也有用线完成的作品，但在对线的理解和运用方法上，却有着根本的不同。中国线描的特点概括起来可以说在表现过程中，舍弃色彩、明暗，从结构出发，把对象的形体转折、变化和运动、质感用线条表达出来。以线造型是线描的关键。一张好的人物线描应该具备造型严谨，形态自然生动，线条组织得当，整体效果好的特点。中国的人物线描方法，应以人物写生为基础，加深学生对线的理解，提高以线造型的能力。

以下 11 幅线描人物写生作品，都是直接用铅笔完成的写生稿。在线描的表现手段中，疏密关系是组织线条的关键，中国传统绘画中对疏密变化极为重视，有许多关于疏密关系的论述。如“疏可走马，密不通风”，“疏中有密、密中有疏”，“疏中疏、密中密”等等。该幅线描作品，线的变化较多，密度较大，对疏密处理的要求也较高。在形体转折处，线条密集。通过线条的交错穿插，较好地表现了对象的形体感。多画一些密度较大的线描人物写生，对提高组织疏密变化的能力是很有帮助的。

8.28.11
94.11. [Red Seal]

与上一幅线描写生相比，所表现的人物尽管都是穿着棉衣，但这一幅在处理上有着明显的不同。首先，因模特衣着肥大宽松，在线条的密度上反差不是很大，但也正因为这个原因，宽松肥大的衣着使衣服在起伏上产生了很明显的变化。起伏变化也是组织线条的技巧之一。强调起伏变化，可以加强动态的生动感。在疏密处理上，头发、领子、毛衣部分密度不同的线条，既富有变化，又有力的衬托出了人物形象，使画面主次分明，给人以美感。

同样是棉衣，但军大衣和羽绒服的特征不同，产生的线条感觉也不同。军大衣厚度均整，线条挺括，结构分明。这一幅线描写生，在线条运用上很好地表现了这种质感。因此，人物线描写生，既要讲组织规律，更要注重生活，技巧仅仅是一种手段。表现人物的形态、服饰、个性特征才是目的。表现手段是为目的服务的，只有能恰到好处地表现了对对象的特征，技巧才是高明的。也只有认真观察，才能准确地表现对象的特征。线条的组织有规律可循，但规律应该活用，才能避免概念化。

单衣的线条一般长而舒展，也正因为这个特点，对长而舒展的线条，来龙去脉要交代清楚。这幅线描很注重这一点，每一条衣纹都经过了严密的推敲，连鞋带的翻折扭转都刻画的很准确。领口等处小面积短而密的线条，不仅构成了画面的疏密节奏，而且增强了长线条的韵律感。

在线描写生中,运用道具的线条来加强画面节奏也是一个重要方面。因为道具线条的组织,与人物相比,受到客观条件的制约更小一点,处理起来也就更自由随意。这幅线描中的小筐和筐中的围巾在密度上的变化,对整个画面的艺术效果产生了很重要的作用,不仅与头发部分形成了呼应,而且使其他部分疏而不空。但是,道具的运用是为表现人物服务的,只有有助于人物的突出,才是运用得当的,切不可过分强调,喧宾夺主。

人物线描写生，首先应该达到形体准确，动态生动自然，这是一张好的人物线描写生必须具备的条件。在达到这个要求以后，由于线描的特点，细节的刻画是必不可少的。在细节刻画中，首先是头部，这一部分的优劣，对一张人物线描来说是至关重要的。五官刻画用线要准确、简练、肯定，要符合解剖和透视。初学者往往对头发处理感到难度很大，要解决这个问题，首先要对头发的变化、结构认真观察，根据发型的特点分成几个大组，线条的走向要符合头型的透视，同时要特别注意发际和头发分缝处，只要这两个部位处理的好，线条走向又符合头型的透视，其他部分就好处理了。

在人物线描写生中，经常遇到服饰特征变化很琐碎的情况，如过份取舍，又不能表现对象的特征，遇到这种现象，就应该强调对象的其他特征来调整画面效果。这一幅线描，人物穿着一件厚厚的羽绒衣，线条变化短促而繁琐，虽进行了大量的取舍，仍有一种琐碎的感觉。但人物长长的头发散开着，而头发的长线恰恰可以调整短线造成的琐碎感。因此，在很严谨地处理好头发的发际和分缝处之后，按头发走向，大胆地进行了夸张，使头发密而长的线条，弥补了因服饰特征产生的琐碎感，收到了很好的效果。

表现质感也是在人物线描写生中除造型以外的一个重要方面。用线描来表现质感，在毛笔线描中可发挥的自由更大一些，铅笔写生往往受到工具的制约。但线的曲直、刚柔运用得当，用铅笔也同样可以达到表现质感的目的。这一幅线描，人物穿着厚的卡布做成的军用衣裤，为表现这种质感，铅笔用线加强了顿挫，曲直变化中用直线较多，同样达到了表现目的。任何工具都有它的长处和短处，只有能较熟练地运用和发挥工具的长处，才能更好地为表现目的服务。

这张线描，工具同样是铅笔，但在线的感觉上与上一张完全不同。线条流畅圆韵，上衣线条规整，疏密组织有致，充分表现了有弹性的服饰的挺括质感。腰部长线的组织变化丰富，使富有弹性的服饰特征跃然纸上。五官的刻画准确生动，头发密集的长线使其十分突出。整体效果上形成了密、疏、密、疏、密的变化节奏，使画面完整和谐。因此，铅笔线描同样可以达到很好的艺术效果。

这是一张正面姿态的线描写生，是比较难画的角度。特别是人物腿部的透视，更使人物的表现增加了难度。但该作品运用线的疏密、曲直、长短变化，较好地表现了正面动态的透视关系。领口、袖口、脚部的线条变化，构成了画面的疏密节奏，使衣服部分的线条显得很得体。头部的微微扭转，使本来有一些平板的动态产生了一种微妙的变化，给人一种神态怡然、舒适的感觉。

这张线描在处理上有着明显的不同。毛衣大面积的花纹线，严密工整，一丝不苟，与羽绒上衣短促的线条相得益彰。围巾的横线条使毛衣的线条更显得贴切，试想如果去掉毛衣的花纹线，画面势必琐碎、空洞。在细节刻画上面部与手的勾线极为简练，头发的来龙去脉交待清晰自然，脚部靴子的刻画准确生动，产生了一种很美的韵律感，并把少女肃静的神态真切地表现了出来。

以下四幅是用毛笔完成的线描。毛笔线描与铅笔线描不同，一张好的毛笔线描，应该比铅笔线描更具魅力，因为毛笔的表现力远远地超过了铅笔。在线描艺术的发展过程中，历代画家总结了很多成功的经验，使线描艺术达到了很高的艺术境界。对初学者来讲，除更好地加强以线造型外，首先要有勾线的功力，这是中国画的基本功。中国画的用线变化很多，但基本上可以分为三大类。第一类线描粗细变化较小，中锋行笔，行笔慢，压力均匀，力量含蓄。第二类线描粗细变化较大，虽也是中锋行笔，但行笔速度较快，压力不一致，线型呈多种变化。第三类线描行笔中侧并用，行笔速度快，笔锋或含蓄或外露，用线简约而概括。初学应以第一类线描为主。第一类线描虽然粗细变化较小，但对功力要求却最高。线既要勾的挺拔、圆润、自然，又要在细微的变化中表现形体结构。其次，线描要有线型变化。线型变化是指起笔与收笔时的藏与露产生的不同，藏锋线粗则实，露锋线细则虚，粗与细，实与虚的相互交错，不仅可以使线具有一种韵律美，而且更有助于表现形体。

这一张毛笔线描线条圆劲挺拔，行笔起伏自如，起笔收笔虚实变化明显，形体分界处与其他衣纹的粗细变化虽然反差不大，但很好地表现了形体。头发勾线也应疏密得当。初学者由于没有经验，往往把头发勾的过细过密，与整体脱节，破坏了线的韵律美，这是应该注意的。

人物线描的衣纹线大致可以分为几种。首先是主要衣纹线，服饰外轮廓线和与形体轮廓有联系的衣纹线都属主要衣纹线。这一类线条起笔收笔虚实变化明显，一般轮廓部分略粗，以区分形体的结构。其次是贯性线，这类衣纹是因为形体的转折和动作形成的，与轮廓没有直接连接。在勾线时起笔收笔一般虚起虚收，两端较细，以使其融入形体之中，线条本身也较主要衣纹线略细。第三是裁缝线（衣服剪裁拼接处）、折叠线（熨烫和叠压的痕迹），这类线条虽属次要衣纹线，但呈现清晰，不宜省略。勾线时可用比贯性线略细一点、粗细均匀的线来表现，但它和主要衣纹线、贯性线交错时，宜稍作顿挫和变化。第四类是花纹线，这是一类依附于衣纹线的线条。线条要细、均匀，并要随衣纹的转折有所变化，否则就破坏了衣纹线的结构。这一幅线描，对主要衣纹线、贯性线、裁缝线、花纹线的不同处理，可做参考。