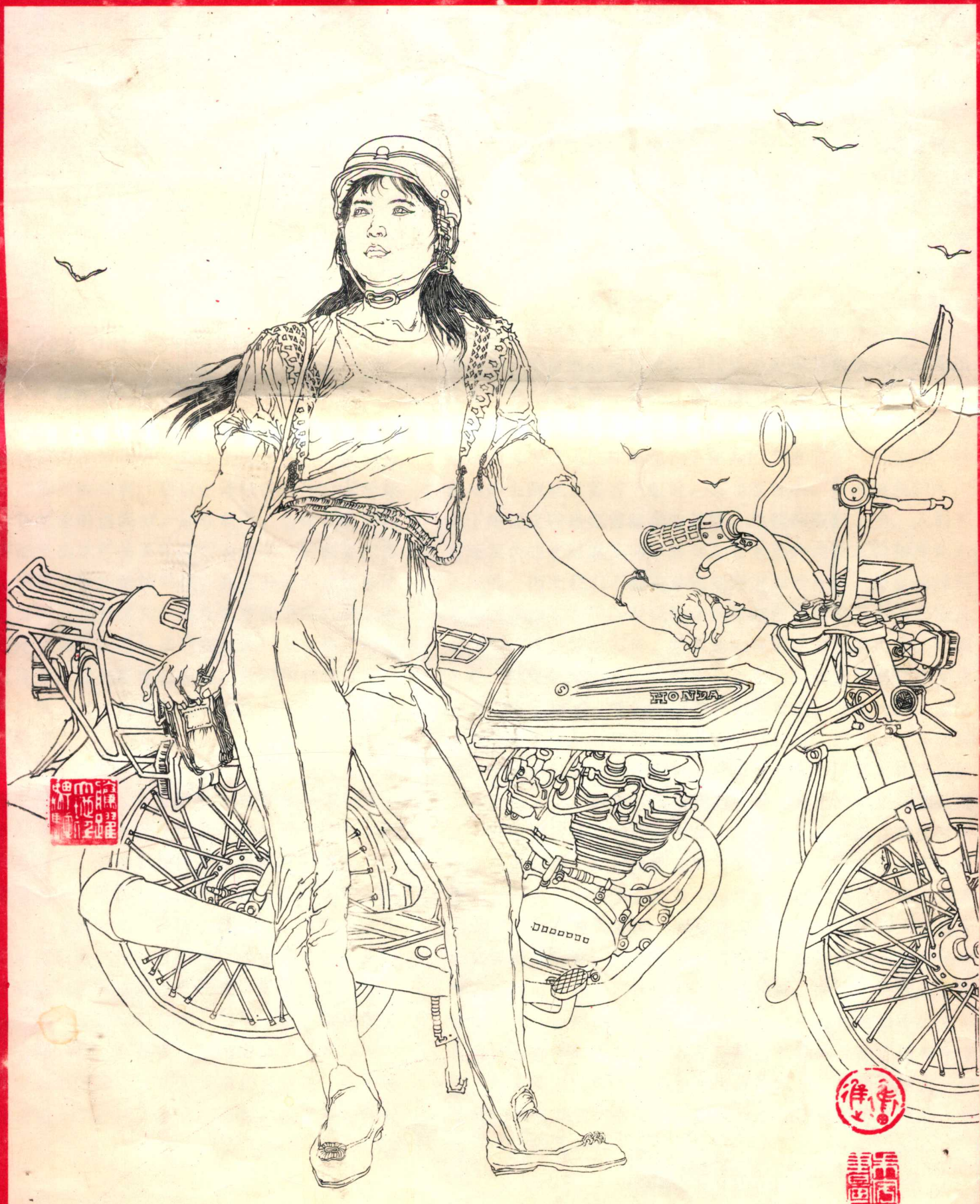

线描人物画指南

朱宇南 编著

福建美术出版社

线描人物画基本技法

朱宇南

线描人物画是中国画的重要基本功之一，也称“白描”。它的主要任务是以线造型，用长短、弯曲、方圆、疏密等不同变化的线，来表现对象的形体、结构、质感、精神状态及环境气氛等。它的特点是画面简洁，用笔严谨，形体明确，富有装饰美和高雅的格调。是我国广大人民喜闻乐见的一种绘画形式。

中国画是线的艺术，经过历代画家的不断努力和创造，不仅留下大量的传世名作，还总结出许多艺术规律及独特的表现手法，如人物画中的十八描，山水画中的各种皴法，花鸟画中的点虱技法等。面对丰富的民族艺术遗产，我们既要学习传统中优秀的精华部分，还必须结合自己的艺术实践，不为传统所束缚，创作出无愧为伟大时代的力作。

线描人物画写生基本技法

（一）独特的观察方法。

首先要舍弃明暗，全方位、多角度、扫瞄式地观察对象，选定最具有个性特征的、神态足、形体美的角度。一般不宜选择标准的正面和侧面的角度。要以形体结构的观念来观察对象，理性地分析对象的诸因素，如总斜度，各体块之间的倾斜、扭转、穿插及由这些关系组成的动态美。特别要注意到那些看不到及透视变形的结构部位。在充分理解这些形体结构之后，再来分析衣纹与结构的相互关系及毛发的生长规律等，这样从整体到局部，又从局部到整体反复观察，不断地分析比较，就逐渐加强对形象的理解，做到胸有成竹，意在笔先。仿佛在白纸上已出现所要描绘的艺术形象，从而产生要表现的强烈愿望。

（二）起稿的具体方法：

第一，充分发挥素描速写造型基本功的作用，从人物的大关系、大动势入手，满怀激情地用长线条在短时间内，迅速地捕捉对象的形与神，但用笔要轻，以便修改和深入。

第二，要运用一竖（脊柱）、二横（两肩峰联线与两侧髂前上棘联线）、三体积（头、胸廓、骨盆）、四肢（上肢与下肢）的结构观念来进一步塑造形体，力求动态生动，重心正确，各部位的比例结构准确。要处理好那些具有透视关系和没有看到的形体。对画中的重点，如头、手、脚必须深入分析其美感，以形写神，将其微妙的精采揭示出来。

第三，检查校对所塑造形象的大关系是否正确，可采用素描中辅助线的方法，从上到下，从左到右，认真校对各骨

点的位置是否准确。全身的动势是否自然，头、手、脚之间的关系是否协调等。

第四，以线造型，这是中国画的基础。其工作量最大，时间也长。要求以画好的轮廓线为依托，在大关系正确的前提下，用线条对各个局部进行深入细致地刻划。要学会概括对象，组织线条，追求美感，主动地表现对象。要冷静地分析并理解大小体积块之间的前后关系、转折、穿插及其规律，把它们来的来龙去脉与丰富层次表现出来。用线要明确肯定。无论是起笔、运笔、收笔及其微妙变化，都必须淋漓尽致的自然流露出来，以组成线描艺术特有的美感。在局部深入刻划中，要掌握人体造型规律中对称的特点，先找出中线，并尽量做到左右相对称的形体同步深入，在人物身体的外露部分，一般用方笔表现骨骼显露部位，以增强其较硬的质感；而用圆笔表现肌肉显露部位，以增强其较软且富有弹性的质感。至于毛发则必须用较松动的线条表现其疏松轻飘的质感。在五官中，眼是最主要的，也是整个画面的重点。要充分理解其结构是由具有厚度、边缘长着睫毛的上下眼睑组成。上眼睑的弧度较大，线略粗，下眼睑的弧度较平，线较细，外眼角的上眼睑复盖着下眼睑，其角度较小。而内眼角较大，上下眼睑之内是包着眼球的球体，并装在眼眶之中，人们丰富而复杂的表情就是通过眼球左右上下转动及其微妙变化来实现的。因此我们不能简单地把它描成叶片状，而要通过线条的粗细虚实变化，准确地表现眼睛形体结构的各个层次及其透视关系，以形写神，把人物内在的感情揭示出来。除眼之外，嘴在表达感情中占有极为重要的位置，因其动作变化较大，感觉微妙，要画好也有相当的难度。它的外形是建立在由口轮匝肌与牙床骨所组成的圆柱体上，因此除了要表现嘴的形体及其流露的表情外，还要通过它与周围其他形体的关系，如人中、胡须以及口轮匝肌微妙变化的线条，塑造出这一部位圆柱的体积感。对鼻子的刻划主要是抓住特征及对体积感的表现，通过线的虚实方圆等变化，表现出鼻骨、鼻梁、鼻翼鼻头等不同质感及小体积块之间的穿插、进出关系。耳朵往往容易被人忽视，故先要与头部其他形体如头发帽子等联系起来观察，落实其正确的位置，然后用线勾出外轮廓，再表现其形体各个层次的相互转折关系。头发因其线条最密，面积也大，表现得不好，会给头部以至整个画面增添不少光彩。先要从头部体质块各个面入手，按生长规律及组织结构来分组，各组织形状及大小要力求多样的统一，然后刻划出一束束的结构及前后转折关系，每根线之间不可画得太平均，要

有轻重疏密关系。如过于工整，必须处理几根乱发来破，增加其生动感。就是画非常整齐的短发，也要十分认真地分析出其微妙的疏密关系。另外要注意整个头发与肌肤之间的过渡关系，不要画成平板一块，如假发的感觉，而应该有发从肌出的自然生动之美。头部画好之后，就要考虑为整个衣纹大的疏密关系。因为服饰柔软轻飘，极易发生变化，写生时只好是从各个局部分别深入刻画，一般画好后就不要随便改动。但有时会出现比画上更美的衣纹感。那是另一回事。具体深入时一定要充分理解衣纹与结构的关系，通过线条的聚散、疏密、方圆及穿插变化，巧妙地把内部形体结构表现出来，初学者要特别注意，不要被华丽的服饰图案所迷惑。另外，衣纹是由各种具有不同体积的皱褶起伏而产生的，因此在组织衣纹时，要把这些复杂的体积块及其相互关系正确地描绘出来，就会有厚重的体质感。通常，除衣纹线外，还有缝缀线折叠线等次要线条，其取舍应由整个作品线条疏密的需要来决定。手是人物画中重要部位之一，因它结构复杂、动作变化大，且有表达情感的功能，故古人有“画人难画手”之称。深入时同样要有体积的观念，要充分理解腕部、掌部和指部的基本形及其穿插关系。特别是腕部因转折微妙，很容易被人忽视，但它是决定整个手是否灵活的关键所在。描绘手指则先要分组，理出其疏密关系和各指转折的形态，为了充分表现手的个性特征及美感，有时还不惜用虚线或点等来刻画骨骼、肌腱、关节及血管的小结构之间的微妙关系，这个方法也适用于头部或其他身体外露部分。通常我们也借助对指甲的刻画来表现手指的体积与动态。脚的造型较为简单，其画法与手相同，但要表现出其因承担整个身体的重量而形成的厚重坚实的生理特征，要抓住踝关节内高外低的造型特点，几个形体近似且平板的指头要画得富有变化，生动有致。

第五，整理与取舍。为了增强作品的整体美感，在线条的总布局及各种不同层次的疏密对比上要力求和谐。画面的主要部位（往往是头部），必须强化线条对比的节奏，使之更加突出，更富有艺术感染力，在人物的上下左右之间，线条的组织要富有变化，对外轮廓线的处理，则要讲究体积感的表现。另外，要调整组织形式不美的线条，如两线平行、两线交叉、两线垂直、三线一点等。

（三）上墨勾线

一、准备。传统的绘画用具是笔、墨、纸、砚，俗称“文房四宝”。对质量的要求比较讲究。线描用笔，一般选用笔毛挺拔、锋利而富有弹性的硬毫。绘画要选用“油烟墨”，

以色黑质细，浸在水中四边平正不易变形为佳，好的墨汁亦可代用。线描人物画大都用熟宣纸来画。其纸的特点是不易吸水、适宜勾线渲染。质量高的砚台具有石质细腻，易下墨且不易干的优点。

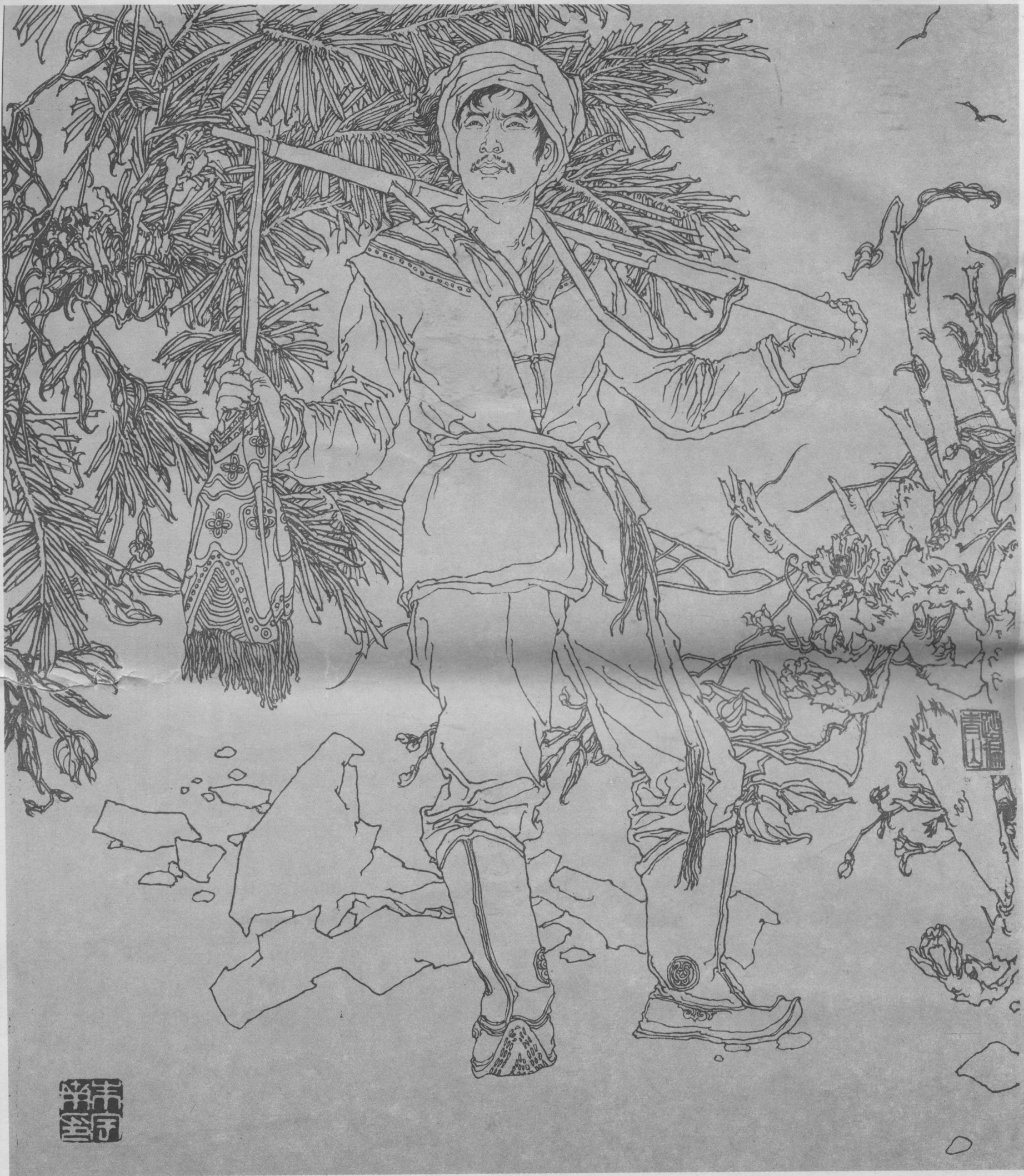
二、过稿。指写生稿考贝在熟宣上的过程。其要求是简洁明确，并尽量少用橡皮，以免损伤纸面，考贝后的稿子，效果往往不如素描稿，局部须作细心的修改与调整。

三、勾线。勾线要有创造意识，它不是在原来的稿子上用墨重描一遍，而是以线条的特有美感及其表现形式，重新处理画面。素描稿往往偏重于对客观事物的忠实描绘，而勾线除了要表现对象的形与神外，还有抒发作者内心思想感情的功能，使主客观达到高度的统一，进入更高层次的艺术境界。

因此，勾线首先必须要把握住作品的整体美感，选择线型，把握笔路，充分运用对立统一的规律，主动处理好主线与次线的关系；顺笔与逆笔的关系；线条交接处虚实关系的正确处理以及线条之间的相让等等。其次是要充分发挥线的表现力。用笔的抑扬顿挫及各种变化，都要根据表现对象的需要。特别是头、手、脚及肌肤外露的部位，其结构严谨，小体积之间穿插关系复杂，变化微妙，一般用笔要严谨，线条要富有弹性，粗细变化不宜过大，必须是既要平稳又有活力，甚至是表现毛发的细线或小点，都要有笔势的意味，流露出自然洒脱的美感。至于服饰方面，用笔不要太拘谨，应学习前人创造的各种笔法并结合实际以及作者的感受来用笔。其三要追求线条的审美情趣。须以书入画，在起笔与收笔时，要掌握“欲左先右，欲右先左”；“欲上先下，欲下先上”；“有往必收，无垂不缩”的用笔规律，在行笔时要慢，特别是在线条的弯曲部分，更应稳健凝重，做到“转以成圆”，形成没有棱角的笔划。另外要克服病笔，如因用笔不稳、速度太快而出现飘、滑的线条，因笔力不足，无法一气呵成，而出现中断的败笔，因行笔太快，在转弯时妄生圭角，因用笔乱重，而出现死板乏味的线条等。

四、墨色，在线描人物画中，线条墨色的层次不宜过多，大体分为三个层次：一是用焦墨勾头发，除了表现其固有色外，还有起衬托头部的作用，使人物形象更加鲜明；二是头、手、脚及身体外露部位，一般用较淡的墨色勾线，易于表现肌肤透明的色泽及细腻的质感。三是其他部分均用浓墨勾线，以求统一整体的美感。另外，在线描人物画作品中，也可适当染一些淡墨，以增强表现力，但不以削弱线的骨架作用为原则。

为了绿色的宝库

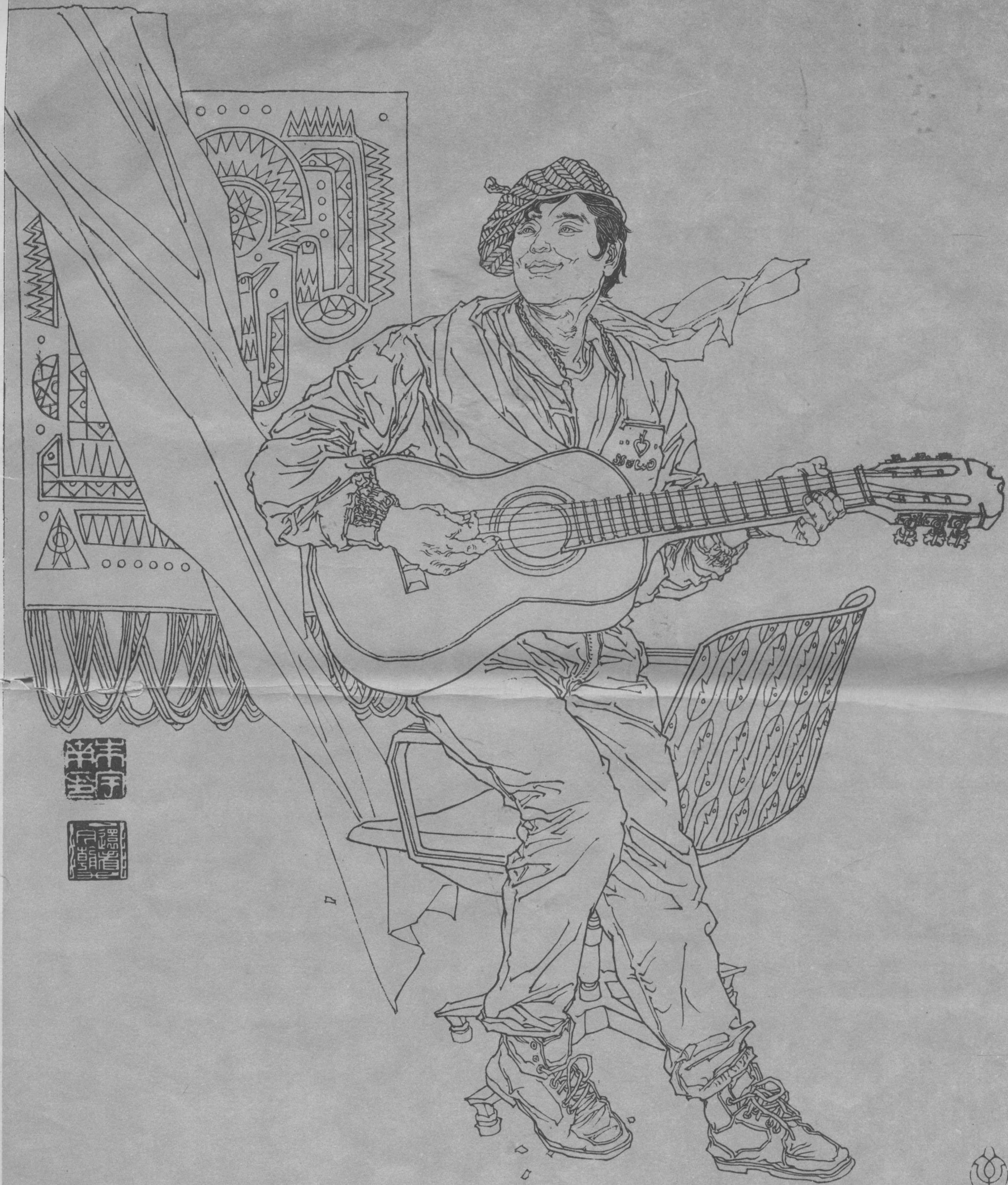
碧波荡倩影

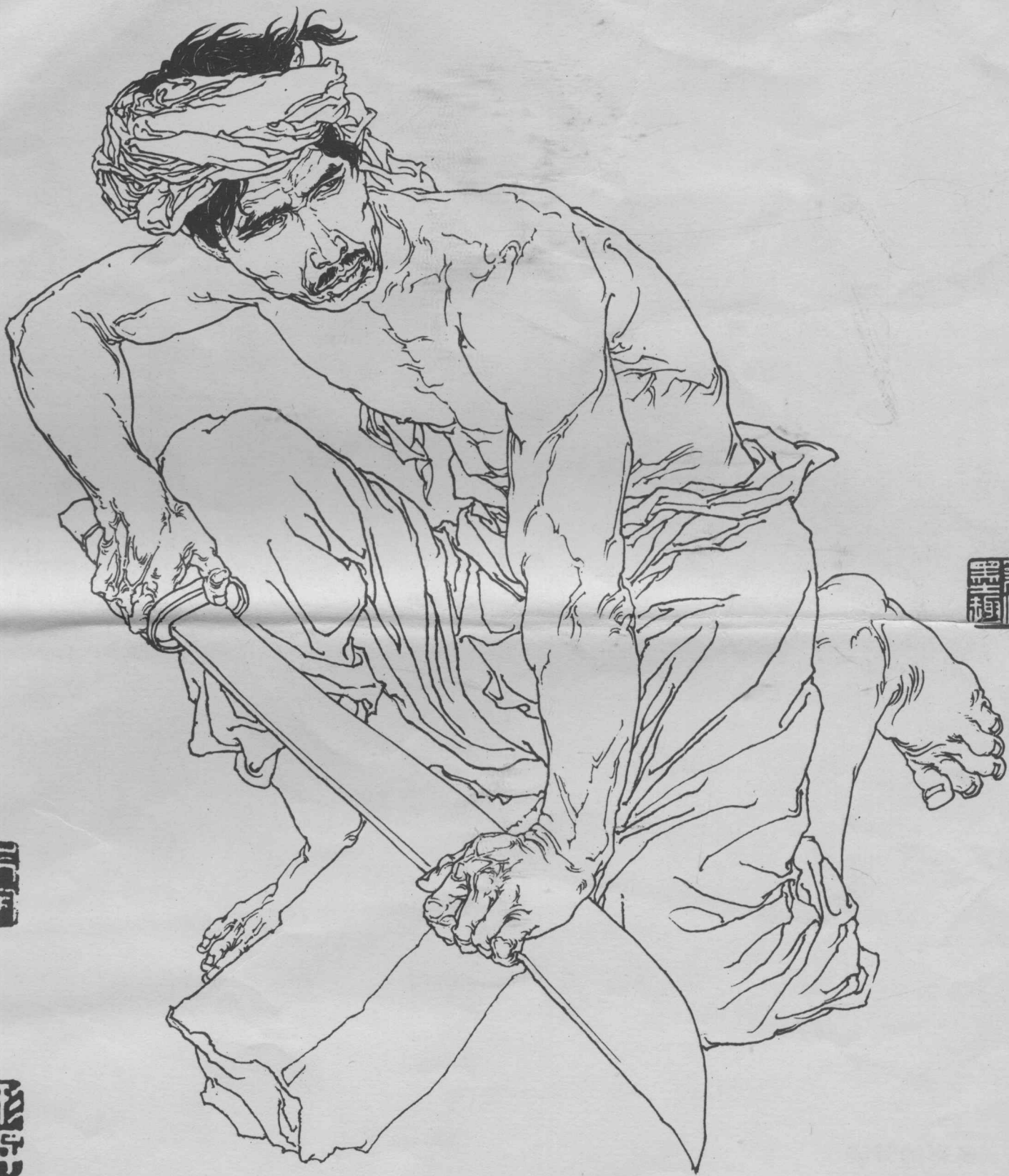
清音飘韵

瑰宝守护神

青春的旋律

蕭清

蕭清

熊熊

多彩的芳姿

宝刀不老

凉山春早

