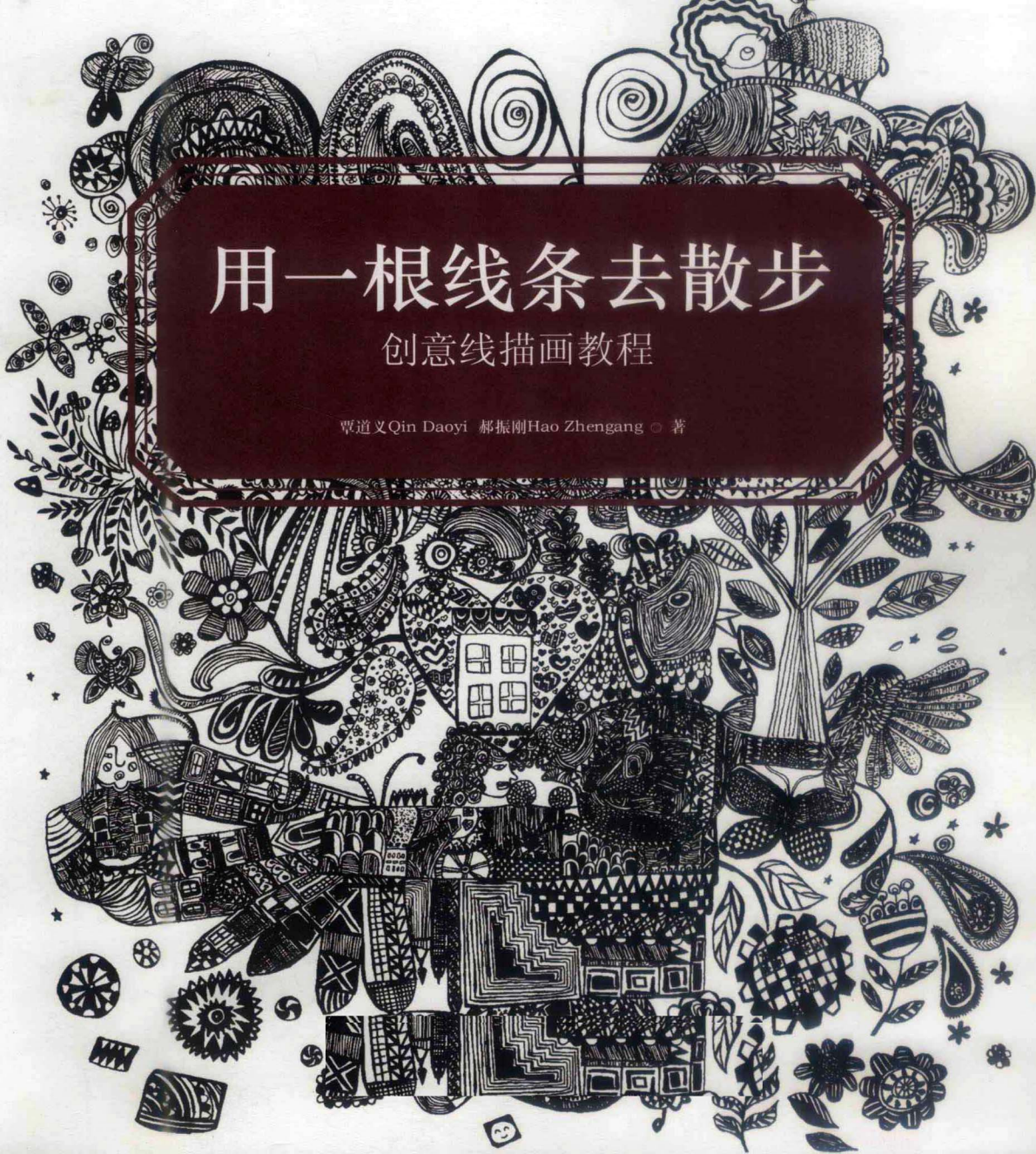

用一根线条去散步

创意线描画教程

覃道义Qin Daoyi 郝振刚Hao Zhengang 著

用一根线条去散步

——创意线描画教程

覃道义 郝振刚 著

中国美术学院出版社

责任编辑：章腊梅
装帧设计：李林琪 金丽培
责任校对：钱锦生
责任出版：葛炜光

图书在版编目（CIP）数据

用一根线条去散步：创意线描画教程 / 覃道义，郝
振刚著. —杭州：中国美术学院出版社，2011.6
ISBN 978-7-5503-0105-4
I. ①用… II. ①覃…②郝… III. ①白描—国画技
法—教材 IV. ①J212.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第112416号

用一根线条去散步——创意线描画教程

覃道义 郝振刚 著

出品人：傅新生
出版发行：中国美术学院出版社
<http://www.caapress.com>
地址：中国·杭州南山路218号/ 邮政编码：310002
制 版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司
印 刷：浙江省邮电印刷股份有限公司
版 次：2011年7月第1版
印 次：2011年7月第1次印刷
开 本：889mm×1194mm 1 / 12
印 张：10
印 数：0001-3000
字 数：20千
ISBN 978-7-5503-0105-4
定 价：46.00元

序

Introduction

源于一次美丽的教学错误，意外收获的成果却盆满钵满。

美术之于思维的作用，早已为教育界所共识，诸如此类的论文、教学亦是屡见不鲜。而以之相反地，在此类论文、教学指导下面见于世的成果——即可以佐证此类教学的、有分量、有说服力的美术作品则鲜有面世。我不敢妄自尊大地说您即将在本书中看到的作品都能让您为之折服。但我想，不管您有没有在美术院校里受过所谓正规的美术训练，您都一定会惊诧于作品的非同凡响——至少在您的视觉经验里，应该没有更多地看到过类似的作品。诚然，不是说没见过的作品就一定是好作品。本书中的作品，无论是从美术技法、创意还是作品所蕴含的寓意，我想它都会让您有某些惊诧之处。更何况这些作品的作者们，其实根本就不是美术院校里所谓正儿八经学美术的学生——他们只不过是将来的幼儿园老师、小学老师而已。但是，在他们身上，我发现了转变思维方式的强大。这让我想起了六祖慧能，为何一个斗大的字不识几个之人，竟能成为一代宗师？转变思维也许是一条终南捷径。

当然，这本书的价值绝不仅仅是开发未来的幼儿园、小学教师们的思维，我希望自己的教学能够给更多的人士提供可贵的范例。但凡有识之士，都可以从自己的教学及专业出发，把本书的经验稍加转化即可为您所用。在本书编著者可以预见的范围之内，它至少可以给卡通教学、插画教学、小学美术教学、幼儿园美术教学、速写教学等带来直接的参考作用。

覃道义

2011年初夏于听雨轩

“用一根线条去散步。”这是保罗·克利的圣经。

目录 Contents

第一章 创意线描画概述

一、线描画的定义	02
二、创意线描画的定义	04
三、创意线描画表现的世界	06
四、简笔画、漫画与创意线描画的区别	08
五、学习创意线描画的目的和意义	13

第二章 创意线描画与思维发展

一、儿童及青少年绘画的危机	24
二、写实表现与创意表现	28
三、创意线描画与创造性思维	30

第三章 创意线描画的创意来源

一、民间美术的利用	34
二、变形法的利用	36
三、嫁接法的利用	39
四、拟人法的利用	41
五、反透视法的利用	43
六、立体主义的利用	45
七、解构主义的利用	47
八、超现实主义的利用	49

第四章 创意线描画教程

一、奇异的脸	52
二、熟悉的“陌生人”	54
三、美丽的鱼	57
四、顽皮的小猫	59
五、动物的创意表现	62
六、动物世界	66
七、奇花异草	68
八、树木的创意表现	70
九、蘑菇房子	73
十、童话乐园	75
十一、我的梦想	78
十二、城市景象	80
十三、快乐的生活	84
十四、组合性的创意表现	88

第五章 创意线描画范例简评

一、《我的童年》	93
二、《百年好合永结同心》	94
三、《月河街》	95
四、《舞会》	97
五、《嘉兴火车站》	98
六、《江南水乡》	99
七、《飞天小女警》	100
八、《我的梦》	101
九、《我要飞得更高》	102
十、《超级网虫》	103
十一、《伞中舞》	104
十二、《绿豆蛙的奇妙旅程》	105
十三、《捉迷藏》	106
十四、《蜗牛赛跑》	107
十五、《乘着月儿去散步》	108

用一根线条去散步

DRAWING IS TAKING A LINE FOR A WALK

创意线描画概述

01

一、线描画的定义

线描画，是指用线条的变化来描绘对象及其形体结构的绘画方式，是最古老、最原始的一种绘画方式，也是我国传统绘画的方式之一。线描画的绘画工具比较简单，它们可以随时随地进行绘画，既可以对物象进行细致入微的刻画，也可以对物象进行简单的艺术处理；既可以进行造型训练，也可以作为艺术家表达情感的一种方式。

中国画对线描的研究已有一千多年的历史，我国的线描画过去以汉墓壁画为最早，自长沙陈家大山出土的《人物龙凤帛画》之后，将线描画的历史向前推到战国时期。

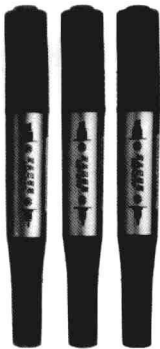

人物龙凤帛画

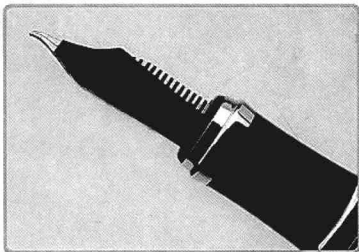
线描画用笔包括以下两类：

软笔类：以极细毛笔、圭笔绘制的等；

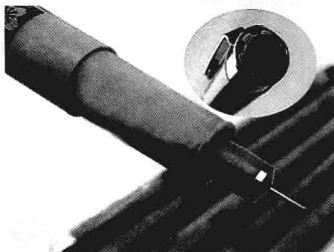
硬笔类：以钢笔画为代表，由钢笔、针管笔、美工笔、记号笔、签字笔、羽毛笔等。

记号笔

美工笔

针管笔

圭笔、毛笔

柳叶描

钉头鼠尾描

著名的十八描就是对古今衣纹线描的归纳总结。十八描大体上可分为三类：第一类线描，基本为细线，具有工细摹写的特点，虽细而有韧性和弹力，如铁线描等；第二类线描，粗细有所变化，属于半工半写，如柳叶描、钉头鼠尾描等；第三类线描，粗细变化较大，可以任情发挥，重在写意，如竹叶描、枯柴描等。

竹叶描

枯柴描

铁线描

二、创意线描画的定义

保罗·克里说：一根线条可以成为一幅画中的重要因素之一，它可以有它自己的一种生命，一种表现力，以及它自己的个性特性。以线描画的形式去表现自己所思所想的绘画，并不一定就是创意线描画。创意线描画，是以线描的形式，在表现对象时，通过夸张、变形、拟人、借用、幻想等创意思维，不受表现对象自然造型的约束，而又具有表现对象的基本元素特征，并且具有一定的形式美感并反映出创作者创意思维的绘画。

鸡 摩特查·查希帝

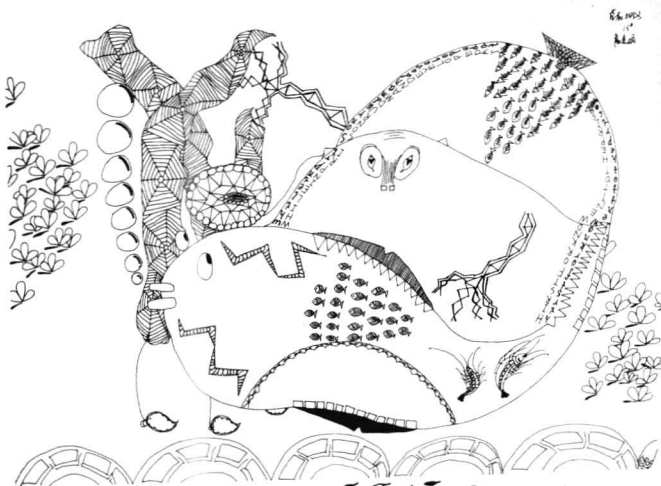

脸 陆妙苗

创意线描画从观察和想象出发，融合情境性和创新性，以表现对象的基本造型、形态为出发点，以线条为主要表现手段，通过点、线、面及黑、白、灰的安排组合，把不同的线条与图案互相组合，画出自己所思、所知、所感的个性化的作品。艺术教育就是一个注重自主性的过程，创意线描画正是以发展个人表现为目的，而这也使得创意线描画教学和其他美术教学区分开了。

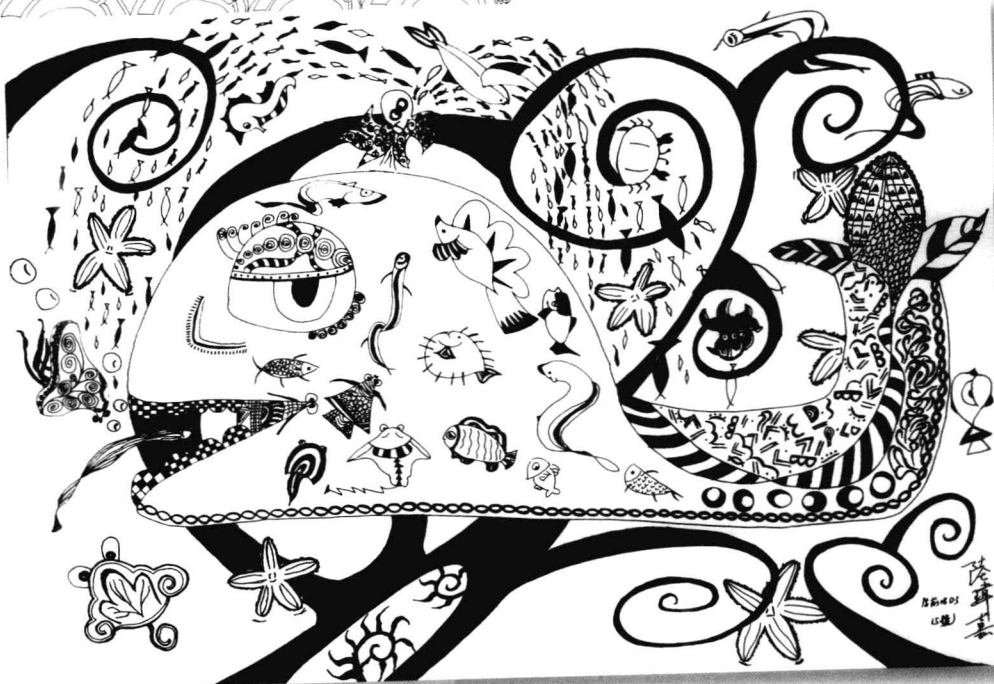
怪兽 摩特查·查希帝

群居生活

屠美娟

创意线描画使用简单的工具，用线进行平面的、意象的、想象的、表现的、装饰性的描绘。由于使用的工具简单，而且不强调绘画的色彩等技法因素。正是因为仅仅使用的是线的表现形式，学生才能够从对技法的学习中抽身出来，在绘画时专注于对象的造型和画面的构思，专注于创意的思考。

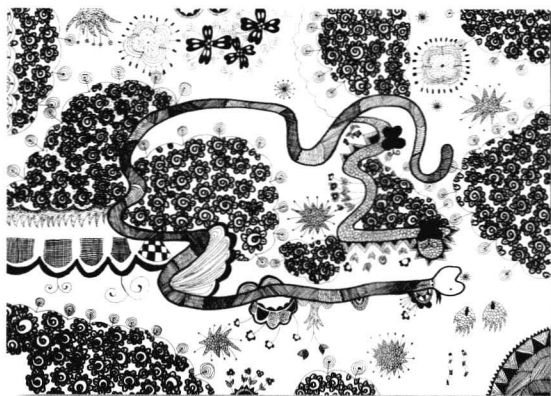
贪吃的鲸鱼
陆玮嘉
(15岁)

贪吃的鲸鱼 陆玮嘉

三、创意线描画表现的世界

绘画，是人类用来传情达意的视觉语言，创意线描画是一种发自内心的绘画表现形式，它注重情感、自我价值、艺术修养和创造力及想象力。这种表现形式是个体认识自己和表现自己的一种方式，它尊重自我的表现，用自己的方式创造全新的艺术图示，最大可能地挖掘学生的创造力和艺术潜能。

创意线描画是用线描形式的绘画语言，记录创作者的情感、思想与活动，它就像我们的第二语言，如实地反映着创作者的思想轨迹。准确地说，它也是一次内心真诚的飞翔，一次对失落的率真世界的寻找。这里有童年故乡的田野、小溪、树木、茅屋，儿

圈地运动 沈萍

孕育 唐彩凤

森林音乐节 朱晓薇

时的玩伴，还有学生曾经一次次梦里相遇的，说不出来却又时常伴随着学生成长的可爱精灵……在学生的想象力没有被封存之前，创意线描画以天马行空的手段，对学生的记忆以心灵思想的方式，打开了一个充溢着玲珑剔透的意韵世界。这里的精灵你既陌生又熟悉，这里的小猫可以长翅膀，这里的太阳更像你儿时的玩伴，这里的每一个小朋友都和你见过的不一样却非常可爱，这里的动物比自然界里的更丰富更招人喜欢……人最可贵的想象力、创造力，还有那份纯真的无遮无掩的自然流露，让人着迷。真正的大师也许就是这样雏声初试。

夜市 樊梦薇

大象的画法 佚名

四、简笔画、漫画与创意线描画的区别

简笔画，是本世纪产生的新的美术概念，在美术史上很难找出该概念的确切定义和规范，现今这一名词的解释并不统一。简笔画就是运用简单的点、线、面等符号，通过目识、心记、手写等活动，提取客观形象最典型、最突出的主要特点，以平面化、程式化的形式和简洁大方的笔法及简略的造型，表现出既有概括性又有可识性和示意性的绘画。其形象夸张变形、简洁明快，平面化造型，特征突出、生动，装饰性强。

简笔画风格的特点，是由它的绘画形式与表现内容而形成的。从简笔画的绘画形式来讲，最为明显的特点是它的造型手段，采用概括的线条画出物象形态结构的主要特征，并且可在其中添加极为简要的色彩与明暗调子。简笔画要具备十分鲜明的形象特征表达力。如果失去“线条简洁和形象特征突出”这一绘画风格，简笔画的风格特征感受也就随之而减弱或消失。

孔融让梨 佚名

风景的画法 佚名

简笔画教学是一种流行已久的儿童美术教育方法，它抽象概括地用线条的方式将事物和人的轮廓形态描绘出来，供孩子模仿学习。成人一般认为它简单明了、形象生动，以之为教学手段，儿童就能够有效率地掌握绘画技巧。

简笔画作为一种绘画形式，概括的线条，造型的趣味性，起到鲜明的效果，具有实用性，实用的东西往往有标准化、概念化的倾向，与艺术感觉、思维的感性化、个性化特色很难相容。

米老鼠
迪斯尼动画公司

三毛流浪记
张乐平

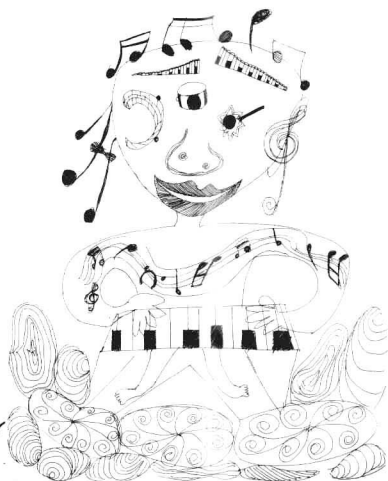

史努比
查尔斯·舒兹

漫画是一种艺术形式，是用简单而夸张的手法来描绘生活或时事的图画。一般运用变形、比拟、象征、暗示及影射的方法，构成幽默诙谐的画面或画面组，以取得讽刺或歌颂的效果。纵观漫画历史的发展轨迹，无论是大到政治题材的讽刺漫画，抑或小到生活题材的幽默漫画，它们都具有令人发笑、深思和启智的功能。从而可以总结出，大凡漫画都具有引人开怀、发人深思、启人心智的三大特质，这三大特质就是漫画的基本特征。

进入二十一世纪，漫画品种精彩纷呈，其实漫画艺术在继承讽刺画和幽默画传统的同时，又衍生了冷幽默漫画和实用漫画。冷幽默漫画中包括黑色幽默、荒诞幽默及前卫漫画；实用漫画中包括插图漫画、广告漫画及趋利漫画等等。

创意线描画，要求用自己的眼睛去观察，用自己的大脑去思考，用自己的心灵去感受，用自己的语言去表现，它不是老师教学生如何画，而是在教学中通过老师的引导和启发，让学生自己独立思考，去概括、自由地表达自己的所思所想。各种物体的形象造型可以千变万化，创意线描画讲究用自己独特的视觉语言诉之于纸上，它排斥简单的临摹客观形象，不是公式化、概念化的组合物象，而是从自己个体的观察与想象出发，用自己纯真而自然的审美语言表现的绘画形式。

演奏 曹佳

海底漫游 陆欣欢