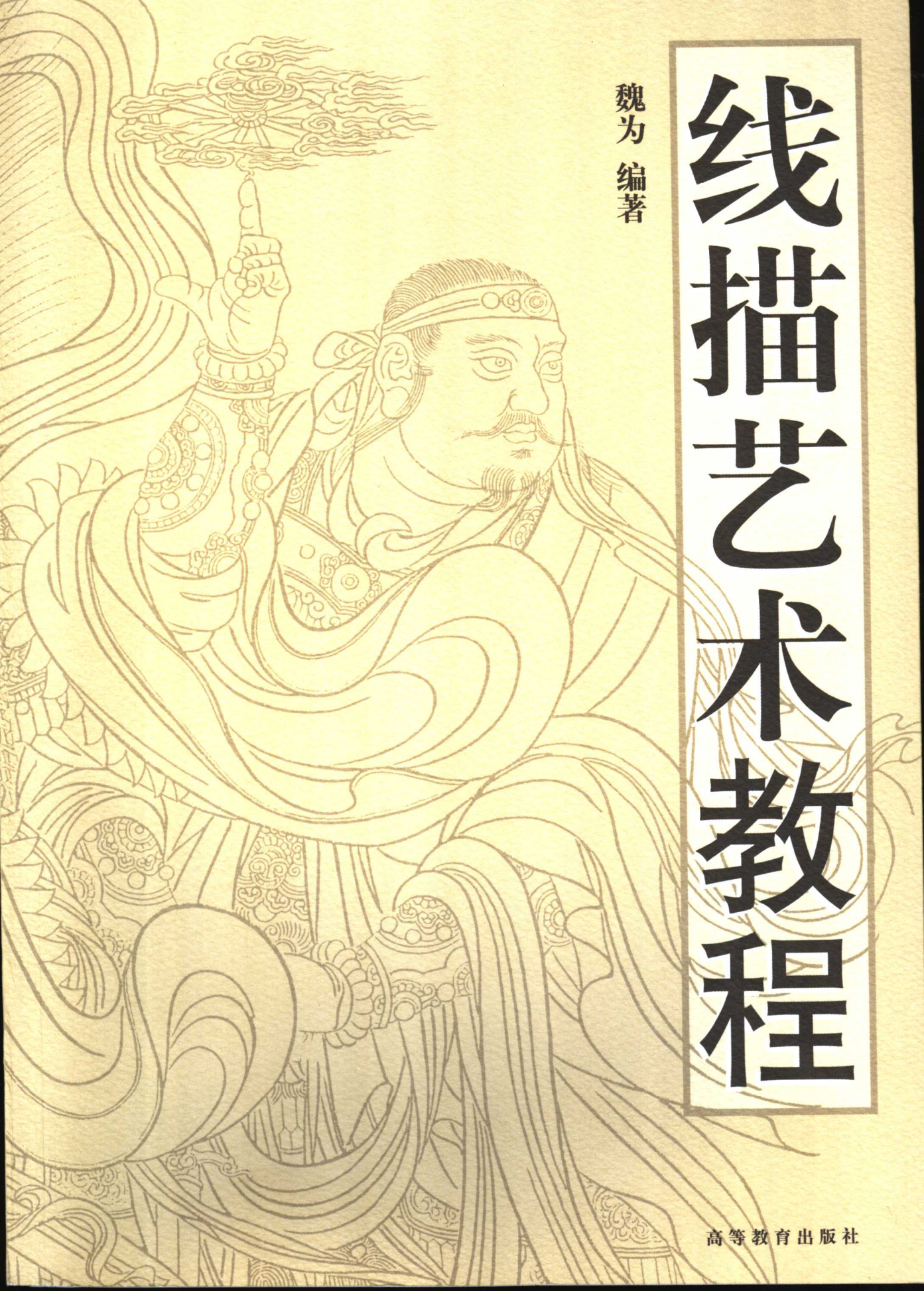

线描艺术教程

魏为 编著

高等教育出版社

线描艺术教程

魏 为 编著

高等教育出版社

本书主要介绍了线描临摹及写生的工具、材料、基本技法及方法步骤。作者结合自己在中央美术学院从教十多年的实践,系统地介绍了中国传统线描艺术的基本程式和方法要领,以及西方绘画中关于线条的基本观念、表现规律。同时对不同历史时期的中西方的优秀作品进行了生动的分析,并以实践教学为基础,在比较中探索线条的本质区别及产生的艺术效果,与同类书相比具有较强的实用性和明确的目的性。本书语言简练、论述精辟,配有近200幅精美图片。适合高师美术专业本、专科及同等学力和美术爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

线描艺术教程/魏为编著. —北京:高等教育出版社,
2003.8 (2004重印)

ISBN 7-04-012210-3

I. 线… II. 魏… III. 白描—技法(美术)—高等
学校—教材 IV. J212.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第047592号

策划编辑 刘建 责任编辑 梁存收 封面设计 张清工作室
版式设计 陆瑞红 责任校对 夏晔 责任印制 宋克学

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100011
总 机 010-82028899

购书热线 010-64054588
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所
印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16
印 张 8.75
字 数 200 000

版 次 2003年8月第1版
印 次 2004年6月第2次印刷
定 价 36.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

目 录

概述	1
第一章 中国传统线描	2
● 第一节 历代有代表性的画家及作品	2
● 第二节 线描的技法与表现形式	31
一、用笔的法则	31
二、十八描和应用分类	36
三、程式化的借鉴	48
第二章 线描的造型功能	56
● 第一节 粗细	57
● 第二节 疏密	59
● 第三节 方圆	62
● 第四节 虚实	66
第三章 线的气质与个性	70
● 第一节 传统中的表现	70
● 第二节 日本、西方的表现	77
第四章 临摹、写生、创作图例	88
● 第一节 临摹	88
● 第二节 写生	96
● 第三节 创作	120
后记	132

概 述

线描是中国绘画最基本的描绘方法，作为造型的主要手段，在人物、花鸟、山水画中都需要运用线条来描绘物象。

线描作为一种艺术语言，在中国绘画史上占有重要的地位。它集中体现了中国画特有的观察方法，并有着其他艺术形式无法替代的艺术魅力。不论是学习中国绘画，还是在实践中运用中国绘画的形式，都会涉及线条。它具有艺术语言的本质特色，所蕴含的内容既深刻又广泛。不仅需要用技法的学习来感受它，而且要在体验的过程中加深认识、调整认识的角度。

线条这种形式语言，在支配我们学习的同时，也会受到这种语言本身的一些制约。平面、单纯的线需要在观察中去感觉，亦需要理解。在面对丰富的物象时，我们看到的是包含了形态、色彩、明暗，并且是杂乱、没有顺序的纯粹物体。对绘画而言，首先要有所舍弃，有所强调，要超越客观物象的束缚，剔除非本质的表面细节，排除光源对物体的影响，去寻求物体固有本质的结构特征，并加以强调。

与西方绘画的表现方法不同，线描是用单纯的线形来刻画物象，表现空间中物象的结构层次并通过线条的长短、粗细、轻重等变化及穿插、重叠、疏密、虚实等艺术手段，营造出物象的轮廓、体积、质量、阴阳等艺术形象和艺术效果。

自然界中有着无限丰富的内容，这些变化的内容时常会触动我们的心灵。当我们用线条这种单纯明快的艺术语言去描绘时，常常感到

这种语言本身的独特性，并敦促我们学会用凝练、概括的手法去表现物象。每当用简单而又本质的线表达出这种感受时，如同贴近了心迹，原因在于客观物象中并没有线条的存在，它是一种虚拟的艺术语言。在用线条描绘物象的外形轮廓时，我们已经在寻找物象的本质，并通过造型的内在结构，认识物象的优美形态。这种一目了然、明确的艺术语言，可以用准确的写实手法，亦可用带有写意味道的笔法。这种具有变化而丰富的独特形式，伴随着毛笔和墨色，构成了中国绘画中的文化特质。

线描艺术经过千百年的提炼，把线发展成了一种成熟、高超的表现语言。线条本身没有立体效果，但在中国平面造型的画风中，线条具有丰富的表现内涵和高度的形式美感。毛笔、宣纸的特殊性为线的运用提供了十分有力的条件。而在技法的探索中，首先面对的就是如何掌握手中的毛笔。因为线描的表现过程中线是刻画物象的惟一造型手段，那么笔法的运用，不仅包含着对这种特殊工具的掌握和体悟，更包含着对用线的种种内涵和妙处的品味。

线条，始终都是中国绘画表现技巧中最主要的因素，线条的造型蕴含着画者的艺术气质、心态、情绪、学养。概括地讲，线条的造型贵在整体凝练、浑然为一。线条的组织结构清晰，能很好地表达出画面的层次，把物象的外在特征与内在本质通过主观感受融于画面的表现境界中，会给人一种艺术上的享受。

第 一 章

中国传统线描

第一节 历代有代表性的画家及作品

线描艺术作品绝不仅仅是一些孤立的技法迹象。回顾历史，可以看到各时期都有线描大师的出现。通过留存下来为数不多的作品以及画论中的描述文字，可以明晰地体会到各位大师依描绘对象，秉各人性情将线条作为一种抒写心胸的手段，并在这种艺术语言中，包含进自己对自然的体悟和在艺术上的理解。他们用“师法造化”、“中得心源”的创造，为我们欣赏与借鉴提供了众多丰富而生动的艺术形象。

图1 晋 女史箴图（局部） 顾恺之

作品中的线条体现出画家在用笔上独到的技法，这意味着线条作为表现的手段，开始走向成熟的发展阶段。这种圆润连绵的笔法和画家提出的审美标准，对后世画家有着巨大的影响。

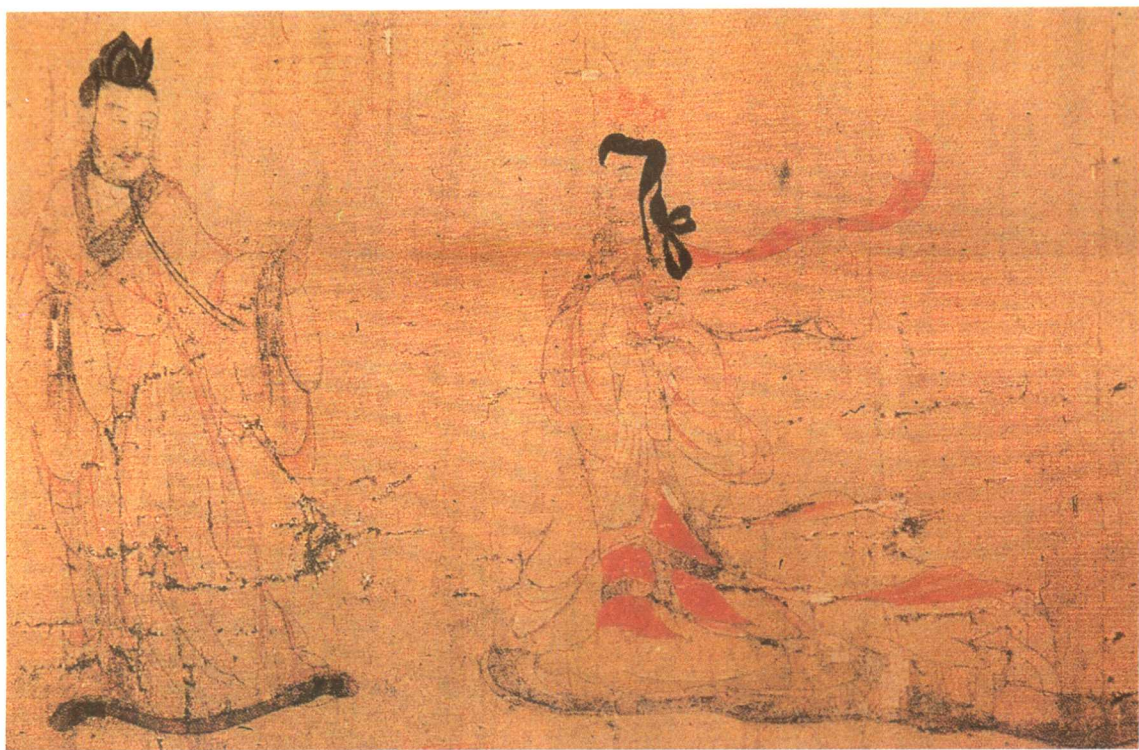

图2 晋 洛神赋图（局部） 顾恺之

图3 晋 列女传（局部） 顾恺之

图4 北齐 北齐校书图（局部） 杨子华

此画传为北齐画家杨子华所作。人物形态错落有致，线条笔法圆润细劲，衣纹线的处理结合了服饰线条的疏密关系，整体用线在结构上显得疏朗、简洁。

图5 唐 历代帝王图（局部） 阎立本

初唐画家阎立本的传世作品。人物形象刻画深入，线条中锋入笔，既有厚实有力的长线衣纹，又有柔韧精细的须眉勾画，使形象的表现更具真实丰富之感。

图6 唐 历代帝王图（局部）
阎立本

图7 唐 送子天王图（局部） 吴道子

用笔上的变化，渗透着感情因素的起伏。这种技法的运用，使线条在勾勒不同的转折过程中产生节奏感，增加了线描的表现力，也强化了用线造型的意识，并包含了中国书法对线描用笔的艺术影响。

图8 唐 捣练图（局部） 张 萱

画中仕女神情姿态通过纤细线条的勾勒显得秀丽生动，这种典型形象也反映了盛唐的审美时尚。

图9 唐 捣练图（局部） 张 萱

图10 唐 簪花仕女图（局部）
周 昉

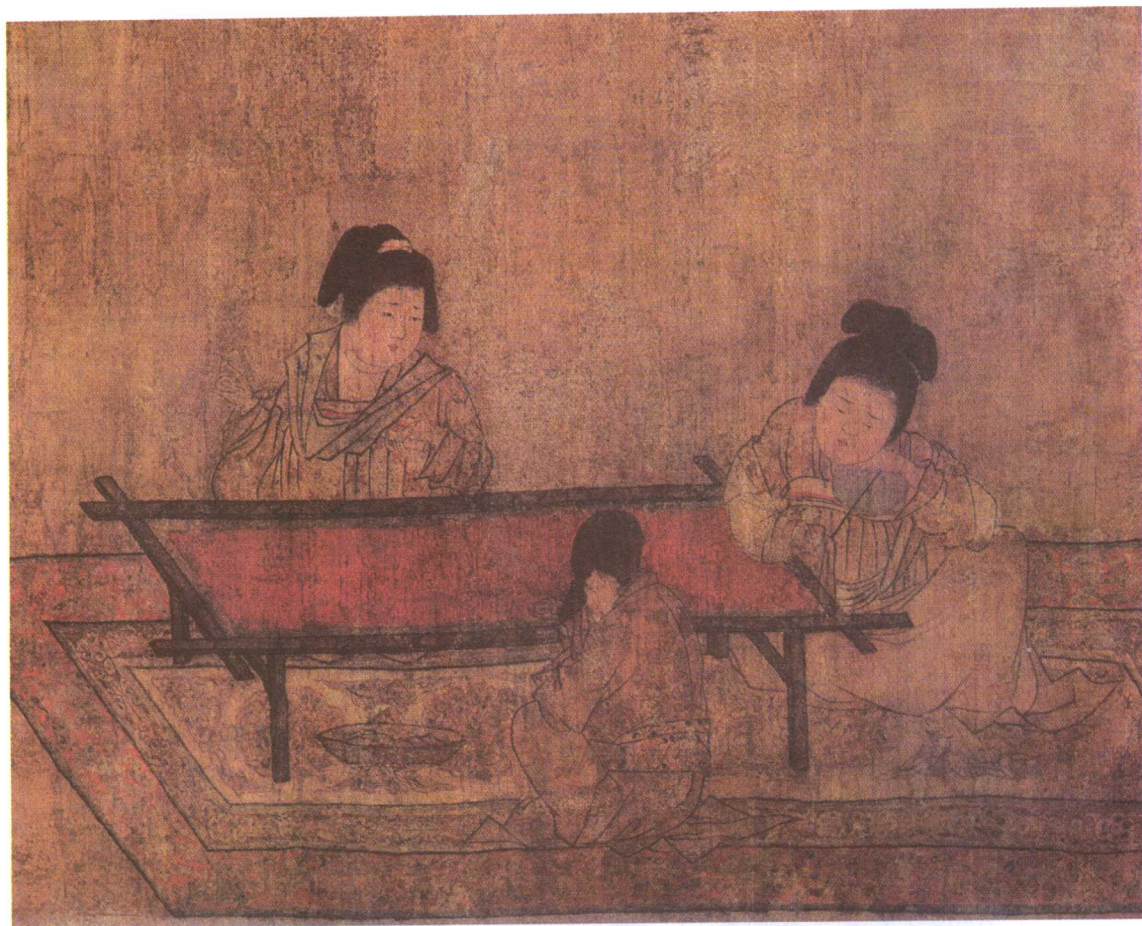
图11 唐 簪花仕女图（局部） 周 昉

凝练、概括的线条运用，赋予画面中人物传神的气质以及强烈的形式美感，塑造出中国传统艺术中的典型形象。

图12 唐 挥扇仕女图（局部） 周 昉

仕女形象的造型略有夸张，衣纹线条在转折处方圆结合，勾勒用笔有力。通过这种线条组织结构的处理，可以体会出用线的主观意识。

唐墓壁画

唐代是人物画的辉煌时期，线描艺术也得到全面发展。艺术成就之一表现在民间画师创作的壁画当中。塑造形象的生动，线条的圆润舒畅，挥毫潇洒，都体现了画工运笔的娴熟和技巧的精湛。

图 13 唐 舞乐屏风

图 14 唐 永泰公主墓壁画（局部）

图15 唐 维摩图（局部）