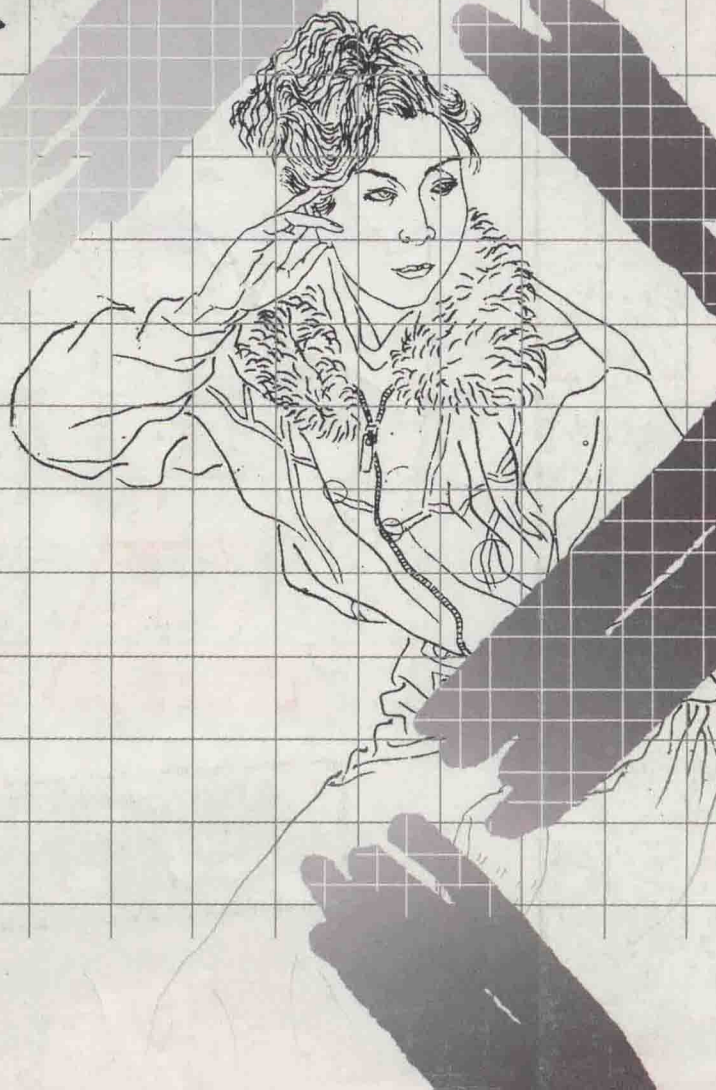

金手指美术自学丛书

山东美术出版社

袁振娴 著
线猫

袁振娴 著

线猫

金手指美术自学丛书

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

线描 / 袁振娴著. — 济南: 山东美术出版社, 2000
(金手指美术自学丛书)
ISBN 7-5330-1378-6

I. 线… II. 袁… III. 白描 - 技法 (美术)
IV. J212.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2000) 第 00652 号

出版发行: 山东美术出版社
地 址: 济南市经九路胜利大街 39 号
制版印刷: 山东新华印刷厂德州厂
规 格: 787 × 1092 毫米
开 本: 16 开本 3.5 印张
版 次: 2000 年 1 月第 1 版
印 次: 2000 年 1 月第 1 次印刷
印 数: 1-3000
定 价: 8.00 元

前言

线,是一种最简洁、最便利的绘画表现形式。从涂鸦的孩童到艺术巨匠都离不开对线的运用。人们还发现,东西方最早的绘画都是用线来表现的,可以说绘画的起源就是以线为表现形式的起源。在绘画艺术向多元化发展的今天,线条依旧是绘画中最具表现力的要素,并且线的运用效果正逐渐扩展到绘画以外的领域。

经过画家们多年来不断的实践和研究,线作为独立的表现形式千变万化,几乎达到了无所不能的表现境地。可是,随着社会的发展,当人们运用科学的方法观察事物,发现世界上任何一件物体都不存在线时,人们不能不佩服人类的祖先和孩童们的大胆的假设和勇敢的创造以及神奇的想象。绘画中的线条是对自然的超越,是对客观物象的概括,是艺术家的想象,因此,线条牵动着艺术家的情感世界。每一根线都是画家心灵的轨迹,可以说,画家自身的修养有多高,他所运用的线的魅力就有多大。

由于中国人使用毛笔作画,因此以线立骨成为东方绘画艺术的基本特征。从长沙出土的战国时期的帛画《人物夔凤图》中就可以看到中国人较早以线造型的实例,画中人物是用白描的手法画成基本形,然后施以淡彩。这种技法一直延续至今。现在,中国画中白描已被作为独立的一科,成为创作中国画中人物画(工笔淡彩人物画、工笔重彩人物画、意笔人物画)的基础,是学习中国画必备的基本功。白描作为绘画中一个独立的科目,它有与众不同的艺术特色,我们将它称为中国式白描。中国式白描讲究韵律感,用笔上下呼应,左右顾盼,笔笔连贯,气韵生动,极尽软笔书法用笔所带来的意趣,是世界上任何一种线的艺术所无法比拟的,可以说堪称一绝。

中国式白描在不同的历史时期有不同的风格。在新石器时代晚期时,人们用有色的土在陶器上描画出几何图案,这是“线”的最初形式,只起到表现形体的作用,比较稚拙。以后到了殷商时期,人们在铜器上为铸造而先描绘的狩猎、交战及古生物的形态,已经把线的应用提高到一定程度,除了表现形之外,同时表现了动态。发展到汉代,“线”表现动态的能力已经达到高峰,如汉代壁画中所描绘的奔驰的马,此时的“线”具有俊迈、坚挺的形式特色。晋朝顾恺之在线的应用上,使之发展到了成熟期,如从《洛神赋图》中便可看到他的线已揉进了书法用笔。到了唐代,随着我国工笔重彩人物画达到鼎盛时期,“线”也具备了丰富的表现物象的能力。此时的“线”已集造型、质感、感觉、书法于一体。同时,不同画家笔下的“线”产生了迥然不同的风格,如张萱用线细、紧、匀,周昉用线粗、拙、挺,吴道子用线浑圆、流畅、富有弹性等等。

由此可见,一幅高水平的白描人物画,应是造型能力、高超的笔法、墨法、线的有序组织及主观感受的一个集合体,偏颇任何一方或忽略任何一方,都不能成为一幅好的白描作品。所以,本书就如何以线造型,如何运用笔、墨,如何组织衣纹等等白描人物画中的诸多技法问题作了简要的介绍,以期对初学者和自学者在白描人物画的学习中有所启发。

目 录

第一章 材料、工具的准备	1
一、画板、画架	1
二、笔	1
三、纸	2
四、墨	2
五、其他工具	2
第二章 笔法与墨法	3
一、用笔方法	3
二、用墨方法	4
第三章 白描人物画中用线的方法	6
一、线的主次	6
二、线的虚实	6
三、线的对比与变化	9
四、线的取舍与概括	10
第四章 白描人物的画法步骤	11
一、人物细部的画法	11
二、慢写式方法及步骤图例	16
三、推画式方法及步骤图例	18
四、老人半身像画法图例	20
五、老人全身像画法图例	22
六、速写作品整理为白描作品的画法图例	24
第五章 白描人物写生中需要注意的几个问题	26
一、线与线之间的几何形	26

二、线的书法趣味·····	26
三、线描中人物形象的夸张·····	26
四、简练是线描人物用线的宗旨·····	27
第六章 学习白描人物画的途径·····	29
一、向中国优秀的传统艺术学习·····	29
二、吸收西方艺术中有价值的东西·····	30
第七章 作品欣赏·····	36

第一章 材料、工具的准备

一、画板、画架

写生之前要准备一块画板,或者一个画夹,可根据画幅的大小来决定用多大尺寸的画板或画夹。为了便于写生时对模特儿的观察和绘画操作方便,准备一个画架是必须的,这样,将画板立于画架之上,尤其是画大幅白描人物必须将画板立于画架之上才好作画。但是,如果画幅稍小,可直接用左手持小画板或画夹置于腿上,那样亦很方便作画。(图1)

二、笔

毛笔是画白描的主要工具。由于要适应绘画,表现出不同效果的需要,笔的制作与选毫各有不同,大体可分为硬毫、软毫和兼毫三种。

硬毫,以狼毫(黄鼠狼尾毛)为主,还有狸毫、兔毫(野兔脊毛,又称紫毫)、鹿毫等。这一类毫,含水量少,但挺健有力,富有弹性,易于掌握,宜用来勾线。市面上有衣纹、叶筋、点梅、须眉、狼圭、狼毫勾线、花枝俏、鼠须、画线笔、羽箭等均可属硬毫,作为初学者的首选。

软毫,以羊毫制成。性柔软,含水量较多,弹性差,市面上有羊毫勾线、短锋长锋两种。由于此类毫性柔软,行笔中变化大,初学者开始不易掌握,但是,如果能在实践中不断使用和掌握它,便能在绘画上得到意想不到的效果。

另有兼毫,是选用软硬两种不同的兽毛配合而制成。此类毫刚柔相济,含水适中,用来勾线易于控制。笔头以紫毫或狼毫为中心柱,取其挺健有弹性,外围披以羊毫,取其含水量多。市面上有线条笔、七紫三羊、写意花鸟等,均可用来勾画白描。(图2)

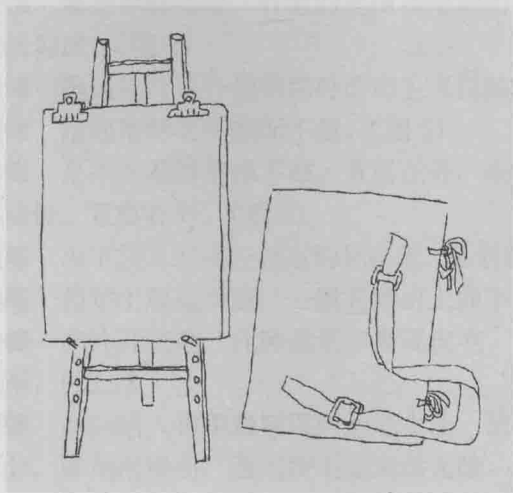

图 1

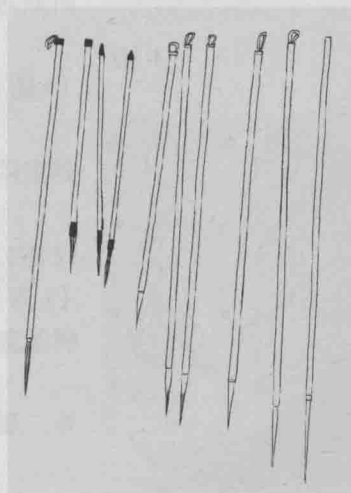

图 2

三、纸

白描人物画用纸一般采用不渗化的熟宣纸，或者半生半熟的皮纸。也有采用生宣纸作白描的，但初学者不易掌握，因生宣纸遇墨便渗化，给勾线造成一定的困难，很容易失败。市场上熟宣纸种类较多，通常勾白描宜选用稍粗糙的，这样勾出来的线不觉呆板、圆滑和飘浮，线形毛涩不腻。市场上有书画宣、冰雪宣等等。温州皮纸纸性属半生半熟，且大小型号多样，勾线效果好，易于掌握，可任意选用。

素描纸在白描人物写生中是用来打稿的。市场上的素描纸有很多种，但要选用有韧性并易于用橡皮涂改而又不起毛、质量较好的。

四、墨

墨有“油烟”与“松烟”两种。油烟墨是桐油烧出的烟子制成的，其墨色有光泽。松烟墨是用松枝烧制的墨，其墨色黑而无光泽。画者可根据喜好选用。用之前将清水滴在砚台中央，用墨块慢慢地并且大圈地研磨，每次滴水不可太多，研磨出来的墨汁，质地细腻，变化层次多。市场上销售的质量好的墨汁也可使用，如“一得阁”墨汁、“曹素功”墨汁、“中华”墨汁。作为初学者一般练习，墨汁便可以了。

五、其他工具

铅笔是必不可少的，在慢写式白描写生中铅笔是主要工具，一般市面上销售的HB或H的即可。过软的笔容易弄污了画面，而且不好修改和擦拭；过硬的笔也不容易擦拭，且容易弄伤了画纸。准备一个笔洗用来涮笔，再准备几个白瓷碟以调墨色。

橡皮是用来修改铅笔稿的，橡皮的形状直接影响到使用效果，要将橡皮用刀片切割成△形，利用上面的斜坡面来修改画面上画坏的细部是非常得心应手的。

第二章 笔法与墨法

一、用笔方法

在介绍用笔方法之前先谈谈执笔问题。执笔的方法是“指实掌虚”。“指实”是指把笔拿稳,“掌虚”是指给笔留出足够的活动余地。将五指分成三组,大拇指向外推,中指与食指一组向里勾,无名指与小指一组向斜外抵,从三个不同方向把笔杆稳稳握住。(图3)

用笔指的是如何运用笔锋表现出各种线形效果的问题。

用笔方法虽然很多,但归纳起来,不外乎以下几个方面:从用笔的力度来讲有轻重、提按;从用笔的速度上来讲有快慢;从用笔的效果上来讲有方圆、畅涩、刚柔、苍润;从笔锋的运用上来讲有正侧、藏露、顺逆、聚散、转折。

轻重、提按 是指用笔的力度变化,根据画面的实际要求,不断地改变着力的大小、轻重以画出各种变化的线形。十八描中的“枣核描”,便是用力轻重不同,以笔的提按勾出来的。(图4)

快、慢 是指运笔的速度有所变化。

方圆、畅涩 是指用笔的效果,不同的画家有不同的用笔风格。衣纹用笔风格多样,但概括地说不外乎方、圆、畅、涩之分。畅是流畅,涩是凝涩,畅与涩要根据实际情况而定。(图4)

正锋 是指中锋用笔,行笔时笔锋在笔划的中间。铁线描即用此法勾成。(图4)

侧锋 指运笔时笔杆稍稍侧卧而产生飞白的效果。(图4)

藏锋 指起笔时笔锋藏而不露。(图5)

露锋 是指起笔时笔锋不藏,直露在外;也指一笔勾完收笔时不回锋,直露在外。(图5)

顺笔 由下往上或由左往右均称顺笔,笔划较光滑。(图5)

逆笔 相对于顺笔而言,一般是指由上向下运笔。(图5)

散锋 亦称开花笔,此种运笔多表现皮毛、旧棉衣或某种特殊效果。(图5)

聚锋 是白描人物中最常用的运笔方法,散锋与聚锋二者密不可分,如运用得当,画面便不觉索然无味。(图5)

顿笔 顾名思义,“顿”即停顿的意思,一般指勾线起笔

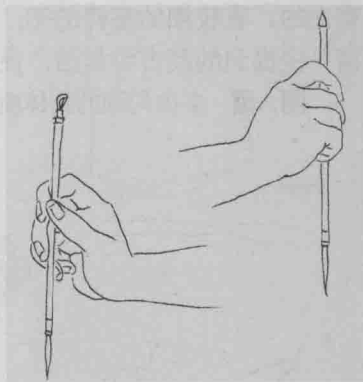

图3

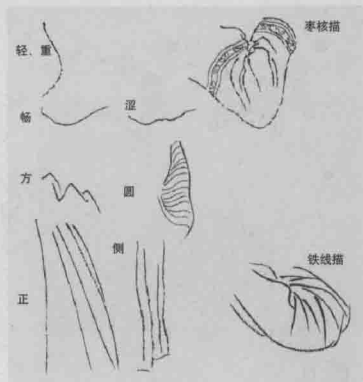

图4

图5

时，笔在纸上按住稍作逗留，然后再起身往前行笔。古人“十八描”中提到的“钉头鼠尾描”，起笔即顿笔而成。(图5)

虚起虚收 即指起笔与收笔时都慢慢地用似有若无的笔线在纸上轻轻地出现和消失。一般表现头发多用此法，使之看上去像从肉中长出，又使人感到轻柔蓬松。(图6)

转、折 指行笔中圆转地改变方向，即滑转。如果采用硬回头折的方式即为折笔，转的效果是圆的，折的效果是方的，古人“十八描”中的“折芦描”即是用折笔画出来的。(图6)

粗、细 是指用笔的粗细不同，这与选择笔有直接关系，特别是细线的用笔，必须选择有尖的、有较细的笔锋的笔，因为细笔可直接用笔锋勾描，粗笔用笔锋稍后部位勾画。“十八描”中提到的高古游丝描，便用此法勾出。(图6)

刚、柔 多由勾画的物材质地的软硬程度而定，如古人勾水多用柔笔，勾器械一般用硬笔。(图6)

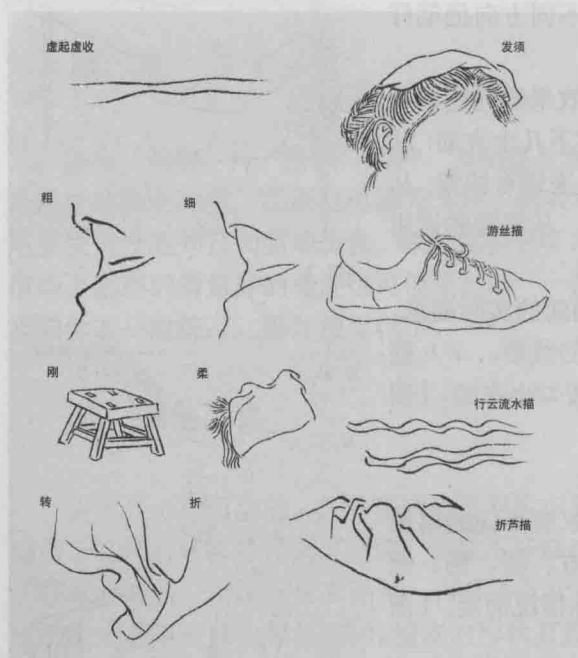

图 8

图 6

二、用墨方法

白描人物画中所运用的墨法实际上指的是墨色。关于墨色，古代有许多说法，譬如有人称为五墨：焦、浓、淡、干、湿，有人将墨分为六彩：黑、白、干、湿、浓、淡。其实，从墨的含水量多少来讲，有干有湿；从含墨量来讲，便有浓有淡。从极干到极湿，变化是相当丰富的。从极浓到极淡，变化层次也相当多。将干湿、浓淡结合起来用，将变化无穷，我们将这千变万化的墨色，归纳成浓、淡、干、湿。焦墨是最干、最重、最浓的墨色，在一般情况下，起着调整画面、提

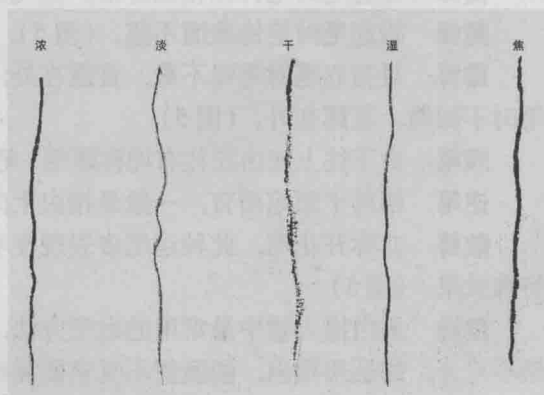

图 7

醒墨气的重要作用。(图7)

墨色在白描人物画中的实际运用有以下几种方法:

一种是整幅画所有线条均用重墨勾,即没有浓、淡、干、湿任何变化,这种方法快且方便,效果简洁明了。(图8)

另一种是运用浓淡变化,如运用得当,会使整幅画富有韵致。(图9)

还有一种是利用墨色的干湿变化来处理画面。为了表现衣服质感或老人皮肤质感而用干笔、渴笔以显粗糙、苍老多皱的感觉。儿童、女孩肤色则用湿笔,以表现其细嫩、滋润。(图10)

初学者一开始先不要在用墨上追求过多的变化,可先由重墨勾线入手,有了经验,再求浓淡干湿变化也不迟,否则会顾此失彼。

墨色的运用方法得当,会使画面产生丰富的效果,使观者不觉乏味。但如何用笔用墨要根据画面的实际情况来定,不可滥用,所有技法要应运而生,否则会适得其反。笔墨是线描人物的主要表现手段,是“中国式”白描区别于世界上任何一种其他艺术形式的重要特征。对于初学者,笔墨训练是一个必须认真反复尝试和刻苦训练的课题,以便在人物线描写生中熟练应用。

图9

图10

第三章 白描人物画中用线的方法

在了解了白描人物的作画工具材料以及白描人物的用笔、用墨的基本方法以后,我们再来认识一下线在人物线描中的实际运用。正因为白描是一种没有皴擦,不涂颜色,从头至尾只能是用线来表现的这样一种特殊的表现形式,所以,画面上所有的线都要非常讲究,不可以模棱两可、含糊其辞。要掌握好线描用线的技巧必须首先弄清以下几个方面的问题:首先要分清线的主次,并要掌握线的虚实,运用线的对比,学会线的取舍和概括。

一、线的主次

在白描人物写生中碰到的最难处理的是衣纹的表现。人的四肢和躯干,主要是通过衣纹来体现的。所以,一条衣纹线关系到人的形体结构、动态、轮廓、透视变化、衣服结构、质感、空间等等。要画好白描人物,首先必须要搞清楚什么是主要衣纹,什么是次要衣纹。

衣服受身体结构、动作的牵引、肢体的弯曲等的影响会产生许多衣纹。这些衣褶初看上去,是极其繁乱和不规则的,但细心观察便可发现有些衣纹紧贴在人体结构处或关节转折处,有些远离开结构处。这样,就可以得出结论:紧贴结构的线是非常重要的线,我们把它称为“主要衣纹”,除此之外,衣服的轮廓线,还有由于人体运动的方向造成的运动线等也属于主要衣纹。由此可见,主要衣纹包括结构线、轮廓线、运动线。主要衣纹在白描人物画中是不可省略的。但另一种线可以随意取舍和省略,那便是次要衣纹。次要衣纹在画中只起辅助作用,它包括缝缀线、折叠线、惯性线等。

主要衣纹

结构线 首先指裸露在外的人体结构的线,如脸、脖子、手、腕、臂、下肢、脚等等,属于外在的结构线,这些可以一目了然地看到。被包在衣服里面而又通过衣纹显现出来的人体的内在结构,这种衣纹线也属于结构线,这些衣纹一般都产生于人体结构处、关节处或活动较大的关节转折处,如肩关节、肘关节、股关节、膝关节和腰部等。(图11)

轮廓线 一般是指服装本身所具有的边缘线。如衣领、开襟、袖口、下摆、裤腿等处的轮廓线。(图12)

运动线 指随着人体某一部位的扭转所造成的衣纹线,它由人体运动的方向来决定。(图13)

次要衣纹

缝缀线 是指衣服剪裁、拼接、缝连处。(图14)

折叠线 是指衣服上的布褶、裙子上拿的褶及裤子上烫熨的中缝或衣服被压的痕迹。(图15)

惯性线 是由于惯常的动作所形成的线条,一般多产生于关节处。(图16)

二、线的虚实

虚实,指的是衣纹所体现出来的虚实关系,主要反映内外关系。紧贴着人体结构的地方称

图 11 结构线

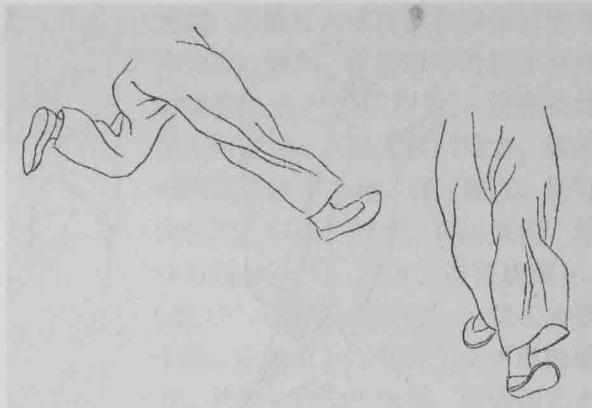

图 13 运动线

图 12 轮廓线

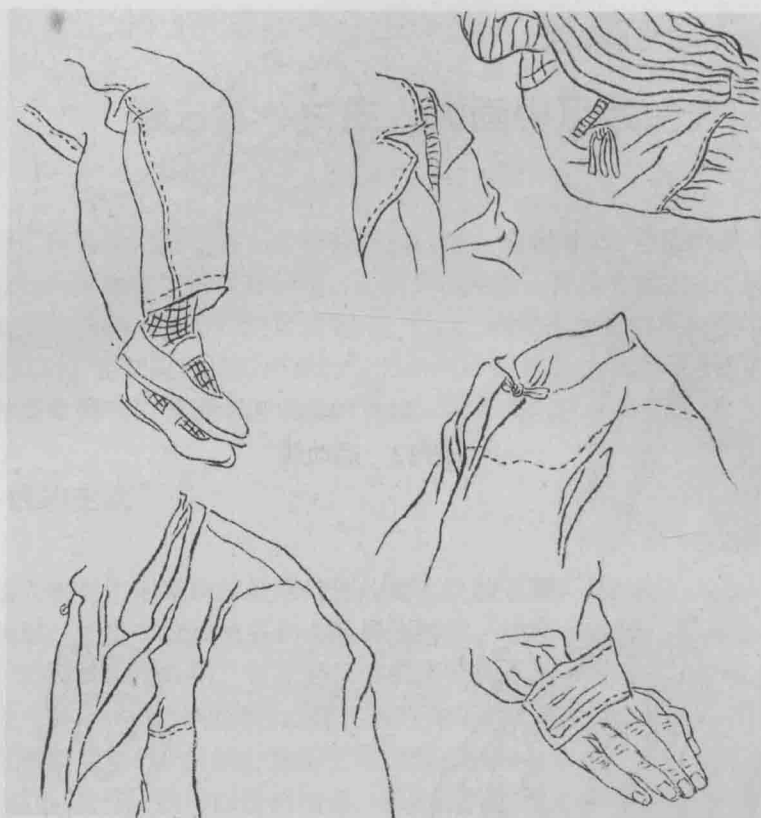

图 14 缝缀线

图 15 折叠线

图 16 惯性线

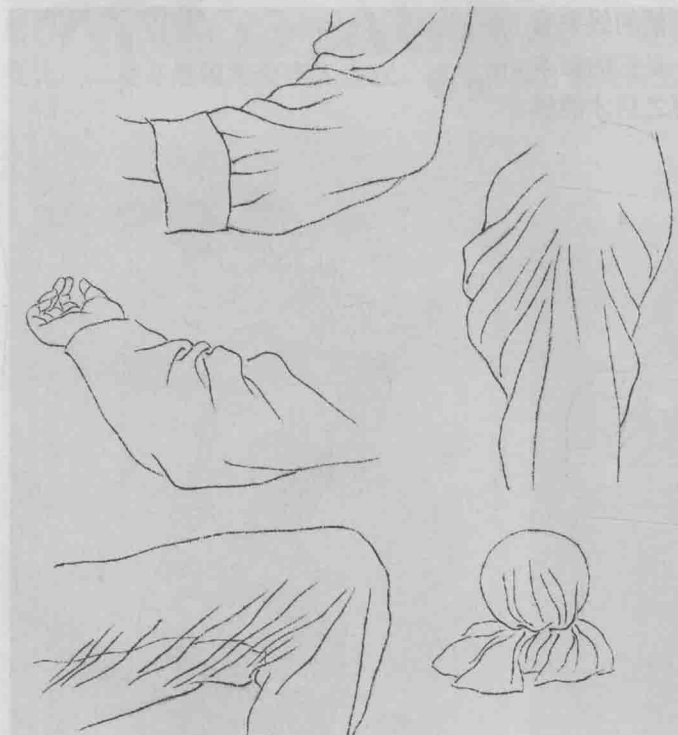

图 17

为实，远离开人体结构和实体的地方称为虚。因此，作画时应特别注意线的虚实关系。“虚实相生”，没有实处便无所谓虚。凡是实体的地方，线的准确性要求非常高，虚的地方，是可变化的，勾线的时候，可以放松，此处可适当夸张、取舍、加密或减化。（图 17）在组织衣纹时，一些实处要卡准。虚的地方正是有文章可做的地方，是需要你去处理的。要强调艺术性和味道。画实处，要有骨有肉，画虚处，要松动随意。

三、线的对比与变化

线艺术充满了对比因素，线有长短、曲直、方圆、粗细、疏密、聚散之分。充分利用这些对比因素，就可以使作品富有变化，使人振奋，作品自身能产生一种微妙的含蓄的美感，吸引人去欣赏。反之，平行、对称、雷同则使作品无精打采，不生动，看后使人产生视觉上的单调感，令人感到乏味和生厌。因此要找到这种对比关系，只有找到了这种对比关系，才能抓住美。初学者一开始就要训练找到美的观察方法和处理方法，那就是要善于找对比。如果找不到对比，对表现的对象在观察上含含糊糊，画出来的作品也就含含糊糊。大自然里没有完全规则的东西，衣服的纹路也充满了各种变化和对比，形与形之间没有雷同的，找到这种形的关系，表现出来就不会流于匀、平和一般化。

最不对称、最不规则的空间和最少有平行线的结构就最具有吸引力。黄宾虹先生画茅檐，用笔三三两两、参差不齐写去。在书法原则中也是忌平行、忌对称。（图 18）中国画中画竹

立竿“忌平头平足”。(图19)一幅白描人物也是如此,在大片的疏线中有一片密线,就会使观者耳目一新。(图20)

四、线的取舍与概括

白描人物要画得有整体感、动人必须要对线进行取舍和概括,最忌四平八稳、面面俱到。有具体而无取舍、概括则只是一般性的罗列。

线的本身是虚构的,不是客观真实的再现,所以下一笔就得考虑概括地表现对象。可以说,线是根据对客观对象概括、提炼和根据画面的需要创造出来的。当我们面对人物写生时,人物的身上并没有现成的线的效果。我们看到的是体积、形象、动态,进一步观察,才会看到人物的边缘轮廓和内在的、外在的结构。作为白描的线,则是画者根据客观对象的形体、结构、轮廓,提炼加工出来的结果,可以说是画者的主观产物。既然是主观产物就不是照抄自然,而是要舍弃无用的和偶然的,取到与人体有关系的线,这些形或方或圆、或大或小、或高或低、或衔接、或断续、或干或湿、或交搭等等。提炼、概括的线要有它的依据,不能凭空捏造。从结构出发,是它的根本所在。只有对其作深入的理解,在理解之后才能概括地表现出来。(图21)

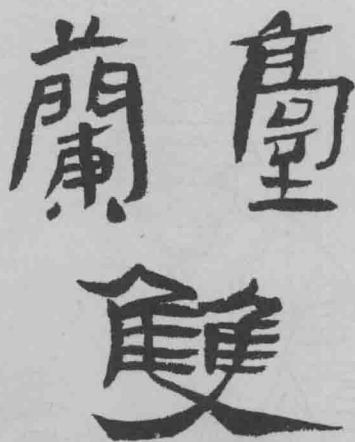

图18

图19

图21

图20