

中国人物画线描

绘画技法

任梦龙 任梦熊 编绘

人民美术出版社

中国人物画线描

绘画技法

任梦龙 任梦熊 编绘

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国人物画线描绘画技法 / 任梦龙, 任梦熊绘. — 北京:
人民美术出版社, 2008.10

ISBN 978-7-102-04423-1

I. 中… II. ①任…②任… III. 白描—人物画—技法
(美术) IV. J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 163476 号

中国人物画线描绘画技法

出版发行: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

网 址: www.renmei.com.cn

责任编辑: 陈 林

装帧设计: 纪 欣

责任印制: 赵 丹

制 版: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

印 刷: 北京美通印刷有限公司

经 销: 新华书店总店北京发行所

2008 年 10 月第 1 版 第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 7

印数: 1—3000

ISBN 978-7-102-04423-1

定价: 25.00 元

编者的话

线描也称“白描”。线描艺术的鲜明特征是用线作为塑造形体的基本手段和表现形式。它以造型简练、形象清晰、线条生动流畅、富于节奏和韵律的艺术特点，成为中国绘画与西方绘画在造型方法上的根本区别。它既是中国绘画中具有艺术价值独立存在的一个画种，也是学习中国绘画首先需要打好的基本功，还是工笔画在设色之前的重要程序。

线描在我国有着悠久的历史 and 优良传统。早在原始社会的彩陶和商周的青铜器上，就出现了用线来表现人物和动植物的纹样，其线条质朴而流畅。湖南长沙陈家大山战国楚墓出土的帛画《龙凤仕女图》，是目前发现存世最早的独幅人物画作品，画面稚拙而有力度的线条刻画出人物和龙凤的形象，表明了早在2000多年前用线造型和对线的审美观念已初步形成。从汉唐到宋元至明清，历代无数的画家和民间画师不断探索，用变化无穷的线来表现万物，描绘自然，抒发情感，创作出众多不同风格的线描经典作品。如东晋顾恺之的《女史箴图卷》、《列女仁智图卷》，唐吴道子的《送子天王图》、《道子墨宝》（地狱变相图）、《八十七神仙卷》，北宋李公麟的《维摩演教图》、《免胄图》等。线描艺术到唐宋时期已日趋完善达到峰巅状态。这些优秀的作品以极具生动感人的形象，流畅而充满无穷魅力的线条，令观者赏心悦目，叹为观止，从而达到了用线的造型美和形式美的高度和谐统一。

线描作为中国画的造型基础和重要手段，不仅表现在中国绘画的人物、山水和花鸟等卷轴画中，在石窟及寺、观壁画等方面也得到广泛的运用和发展。南齐的画家和绘画理论家谢赫，在其《古画品录》论国画六法中首创“骨法用笔”之说，明确提出“线”担负着绘画的造型任务和审美内容，这是线描从实践到理论的飞跃。“骨法”是指物象间架结构的气势和精神实质，而“用笔”则是指描绘物象的线条变化和形式美。中国画之所以特别重视线条，是同中国人观察客观世界和方法与传统审美观念密切相关的。作为客观存在的自然物象，其外表本身是没有线的，而画家们善于从物象中概括提炼出带有主观因素的线，用来表现物象的结构、形态、质感和画家的个人情感。唐张彦远《历代名画记》说：“夫象物必在于形似，形似须全其骨气；骨气、形似，皆本于立意而归乎用笔。”线描作品中的每一条线，都具有丰富的内涵。通过“用笔”的力度、速度的变化，勾画出长短、粗细、虚实、方圆、轻重、疾徐、转折和顿挫的线条，做到用线造型，以形写神，神形兼备，在完成塑造形象的同时也体现出线本身的审美内容。

线描技法是中国绘画的重要内容，学习“用笔”是掌握和提高线描技法的关键。历代画家经过长期的实践，在“用笔”方面积累了丰富的经验，创作出风格各异的描法，后人根据笔迹线型的不同形态和美感特点，总结为“十八描”。我们学习和了解“十八描”，是为了分析研究古人从当时的生活中创作这些线描形式的规律，是为了掌握和提高用线来塑形体和用笔勾线的技巧。人物画线描随着时代的变化也在不断发展，我们也不应受“十八描”的局限，要从当代实际出发，对不同的描绘对象，不同质地的着装等，采取不同的线描技法，创作出笔含深情、笔法洗练的中国人物画。

学习中国人物画线描，可以从三个方面入手：一是通过临习历代优秀线描作品，研习用线造型和用笔方法。二是通过用线写生，提高用线造型的能力。三是通过创作，将所学到的线描技法为我所用，提高线描的表现力和形式美。

为了进一步继承和弘扬中国绘画的优秀传统文化，笔者编绘出版《中国人物画线描绘画技法》。本书着重分析介绍传统中国人物画线描的基本特点和技法，选编了唐吴道子《道子墨宝》等部分优秀线描作品为临摹范本。内容由浅入深，图文并茂，以满足广大热爱中国绘画艺术的读者研习的需要。若有不妥之处，欢迎指正。

2008年9月

线描的学习方法

学习中国人物画线描，可以采取以下几个方法，即临摹（拓临、对临、默临）、写生、创作的方法进行。这几种方法，在开始学习时，可以逐步分阶段练习。先临摹，然后写生和创作。随着线描水平的提高，可以采用这几种方法交替穿插进行，即临摹、写生和创作相结合的方法。临摹是学习传统技法，吸取前人成功经验，了解和掌握线描技法和规律的入门途径和手段。写生是运用线描技法，训练用线造型能力的重要方法。创作一方面是对所学习到的线描技法和规律的总结和应用，另一方面也可以通过创作发现自己存在的问题和不足，然后再带着问题进一步学习和提高线描艺术水平，逐步达到得心应手、运用自如。只要掌握了正确的学习方法，就会取得事半功倍的效果。

拓临：选择古代和现代优秀的人物画线描作品，用薄而透明的纸（拷贝纸、薄熟宣纸）直接蒙在画稿上用毛笔进行勾描（同练习书法描红模子一样）。拓临可以体会古人或当代画家用线造型的方法规律，锻炼和提高运用毛笔勾线的能力。拓临应尽量做到准确，不要随意改变范本的原貌。

对临：把范本放在自己的面前，可以先用铅笔对着范本对临，然后用毛笔蘸墨勾线。造型能力较强者，也可以直接用毛笔对临。对临比拓临难度大，可以练习造型能力，理解用线造型的特点和规律。

写生：在经过前一段的基础练习之上，可以面对真人进行写生。写生就是《六法论》中所说的“应物象形”。写生时强调从结构上观察的方法和用线来造型的特点。注意人物比例准确、姿态生动、神情刻画细致。在线条的处理上，注意人物结构与线的关系，线条的概括和组织疏密得当，衣料质感和动势与线形变化的关系。在写生时能把临摹中学到的东西为我所用。

在没有模特的情况下，也可以选择些好的人物照片，运用线描的方法将照片的人物形象塑造出来。

默临：经过对临和写生之后，根据自己大脑对原范本或写生作品的印象，将所临摹或写生的人物凭记忆背着画下来。默临较难，但可以检验你对所临人物的理解和掌握程度，深刻体会原范本或写生人物的神情动态，进而提高用线造型能力。

转换人物角度练习：将所临摹或所写生的人物形象进行转换角度的线描练习，把正面角度改画为侧面角度或其他角度。这种练习的难度更大一些，要求对于形象及人体动态结构与线的关系有全面理解，这种练习对于今后的创作十分有益。是从临摹、写生到创作的过渡练习。

创作：可以从历史题材或当今生活中选择题材，用线描方法进行创作练习，可由易到难，由简单到复杂。开始可以画不带背景的人物绣像，逐渐可以进行有些景物环境的人物创作。创作是对于掌握和提高线描水平的全面检验。

名词术语

执笔法：

作画用笔与书法用笔的方法是相同的。执笔时，拇指在内，食指在外，中指在食指的下方，捏住笔杆，同时无名指在中指下方，位于笔杆内侧，向外抵住笔杆，小指靠无名指起着辅助无名指的作用。正确的执笔法，是把五个手指分成两组，即食指中指向内用力，拇指、无名指和小指向外用力，这样才能握稳笔杆，执笔得法，运笔才能自如。

腕法：

腕法是指运用腕臂的力量配合手指力量去作画。腕部是手掌和手臂连接处，对于用笔至关重要。作画时无论是用指、用掌、用臂或用肘，都要以腕为基础。

腕法可分为枕腕、提腕、悬腕。枕腕、是执笔时腕、肘都靠在桌面上；提腕是执笔时提起腕，肘要靠在桌面上；悬腕是执笔时手腕和臂肘都不要靠桌面，凭空悬起。一般作画时，工细处用枕腕，小处可用提腕，大处用悬腕。工笔画多用枕腕和提腕，写意画则多用悬腕。勾长线条时，手指握笔不动，腕部轻靠纸面，以肩、肘的力量运笔。

指实掌虚：

指实是说手指在执笔时要紧，要结实有力；掌虚是说执笔时掌心要虚，虚可容卵，无名指和小指不要向内钩曲，不要碰着手掌心。指实掌虚则运笔灵活有力。

正锋、偏锋：

正锋亦称中锋，即执笔端正，笔锋基本和画面是垂直的，笔锋着纸时位于笔画的中央。正锋是工笔画常用的运笔方法，勾出的线条圆浑遒劲而富有弹性；偏锋也叫侧锋，执笔时用卧笔，使笔头斜向左方甚至横卧，笔锋常偏向一方。偏锋的线条显得苍劲，锋芒外露，适宜表现质地较硬相对粗糙的物象，如山石、树木等。

藏锋、露锋：

藏锋即用笔时，笔锋藏在笔画里面，不要露在外面，一般正锋往往是藏锋。露锋即藏锋的反面，用笔时笔锋露在笔画外面，一般偏锋往往是露锋。

逆锋、回锋：

逆锋是对下笔而言，在起笔时用之；起笔时要欲右先左，欲上先下。如从左向右勾横线时，下笔（入笔）要先将笔锋推向左，然后再向右行笔，起笔运用逆锋，勾画出的线才有力量。回锋对收笔而言，是指勾线在收笔时，要往而复回，无垂不缩，如自上向下勾竖线时，到了尽头要稍作顿笔，然后提笔向上以收其势。

顺笔、逆笔：

是指笔的往返运行。顺笔是笔从怀内向怀外（由左向右或由下向上）勾画。逆笔侧反之，是从怀外向怀内（由右向左或由上向下）勾画。一般的说，顺笔易画，逆笔难画。在线描中，没有单用顺笔或单用逆笔的，往往是顺笔逆笔灵活运用，勾出的线条气势连贯和有变化。

实笔、虚笔：

是对下笔和收笔而言。勾线时下笔和收笔出现顿笔或藏锋的用笔，都属于“实笔”。凡是下笔或收笔出现虚尖或露锋（虚入或虚出）的用笔，都属于“虚笔”。

实线、虚线：

实线是直接体现人体结构的线，即衣服紧贴人体部分的线条，其线是实的，也称主线。虚线是指不直接表现人体结构的线，其线是虚的，这类线也称辅线，虚线的处理得当也能起到以虚托实的作用，有助于表现人体结构、质感和动态。

一波三折：

是指用笔要有变化，勾画的每一条线，都有落笔、行笔到收笔的三个过程。应注意用笔的轻重、快慢、虚实、转折、顿挫、起伏等变化，这样勾出的线条生动自然，富有节奏和韵律。

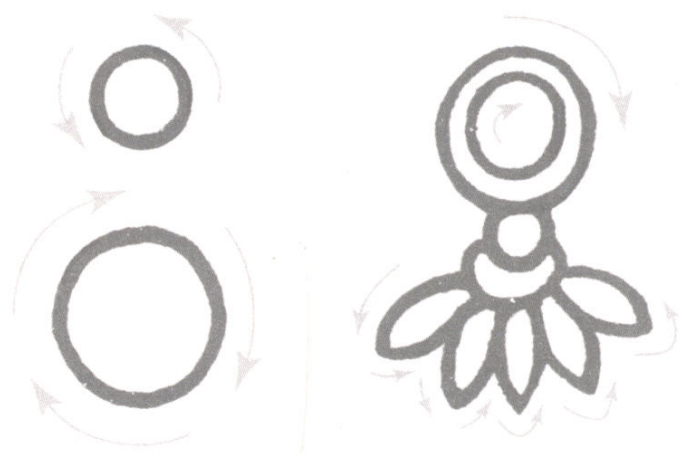
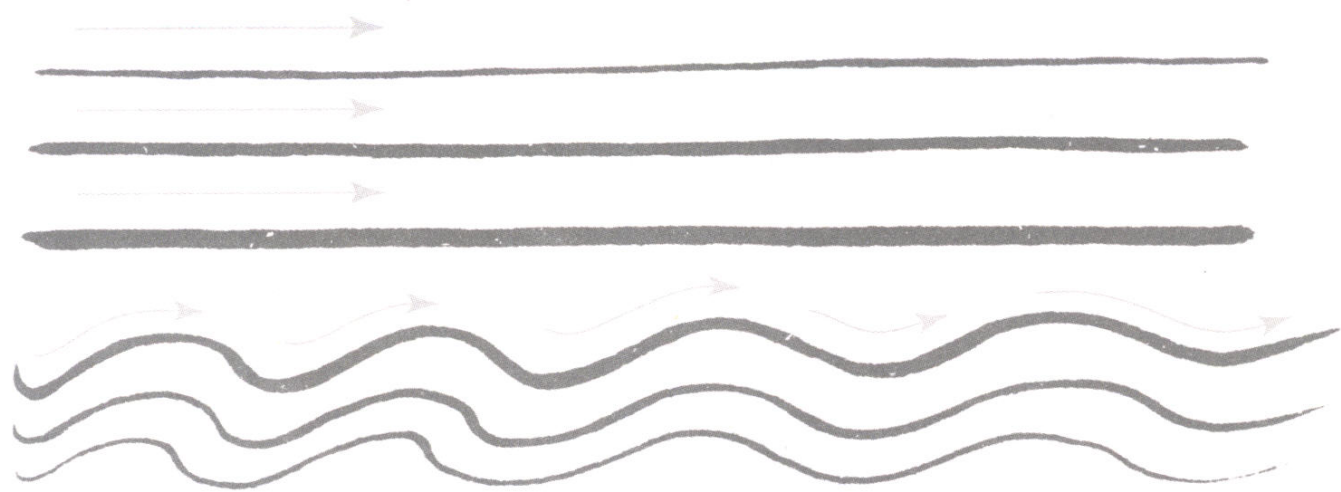

(一) 线描基本笔法

中国画的线描，是运用线的粗细、浓淡、方圆，转折的变化和用笔的轻重、快慢、顿挫等艺术手法，描绘人物、花卉等物象的结构、质量感和空间感。它是中国绘画造型的主要手段、形式和基础。学习掌握线描的基本笔法，主要是练习用毛笔勾线的能力。“初学用笔，规矩为先，不妨迟缓，万无轻躁”，“练笔者，非徒手练也，心使练之也，练时须笔笔着力”。

勾线应掌握正确的执笔方法（与书法的执笔方法相同），执笔要紧，运腕要活，指实掌虚，可先由短、中、直线开始练习，再练习勾波纹线、圆线、长线、螺旋线。

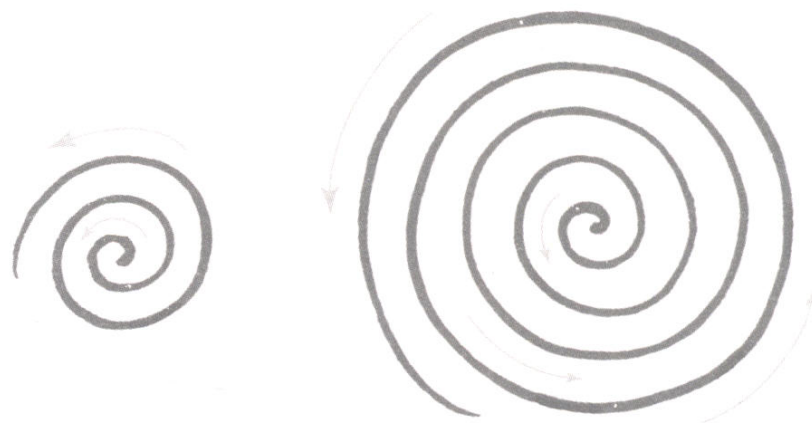
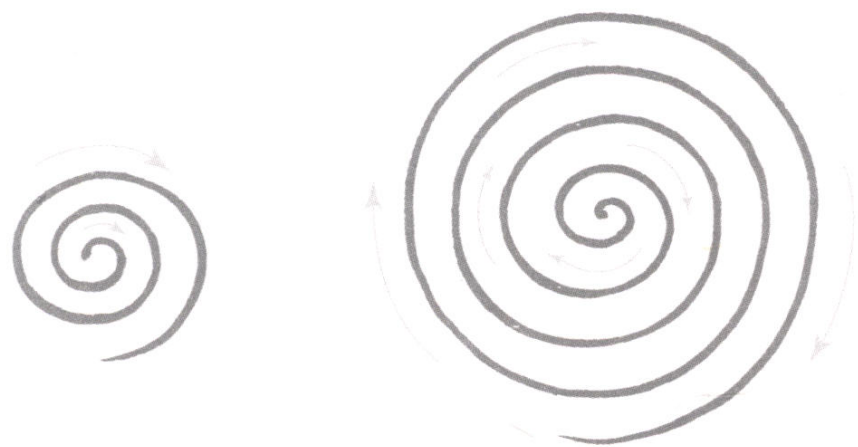
圆线练习

螺旋线练习——以指、腕运笔，由里向外顺、逆时针的勾描，线描要流畅匀细，线与线之间的距离要均匀。

顺时针勾描

逆时针勾描

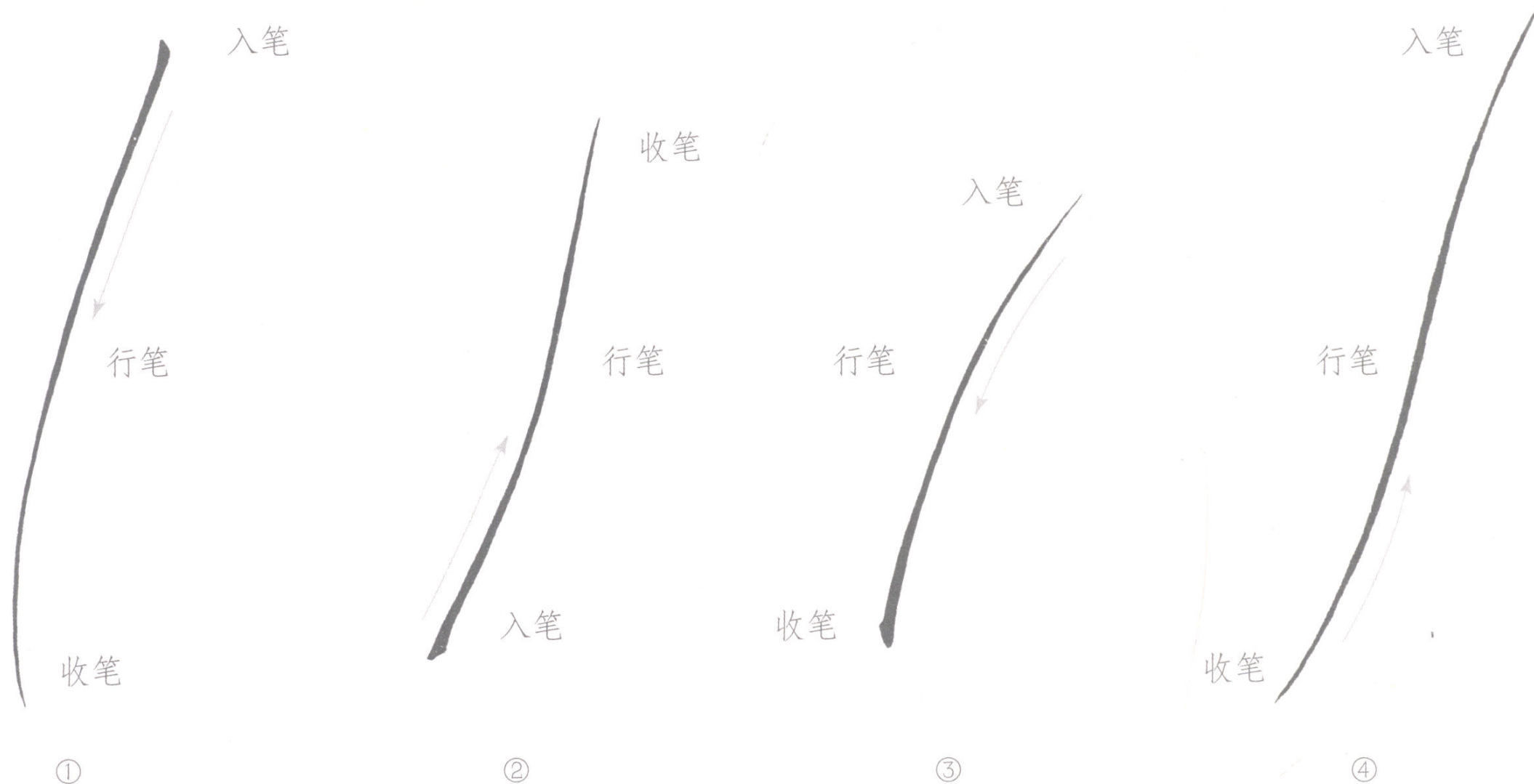
波纹与螺旋纹结合的勾线练习，从入到收一气呵成，要掌握线描的节奏与运笔的变化及指运、腕运、肘运的结合。线条要圆润，柔中见刚。

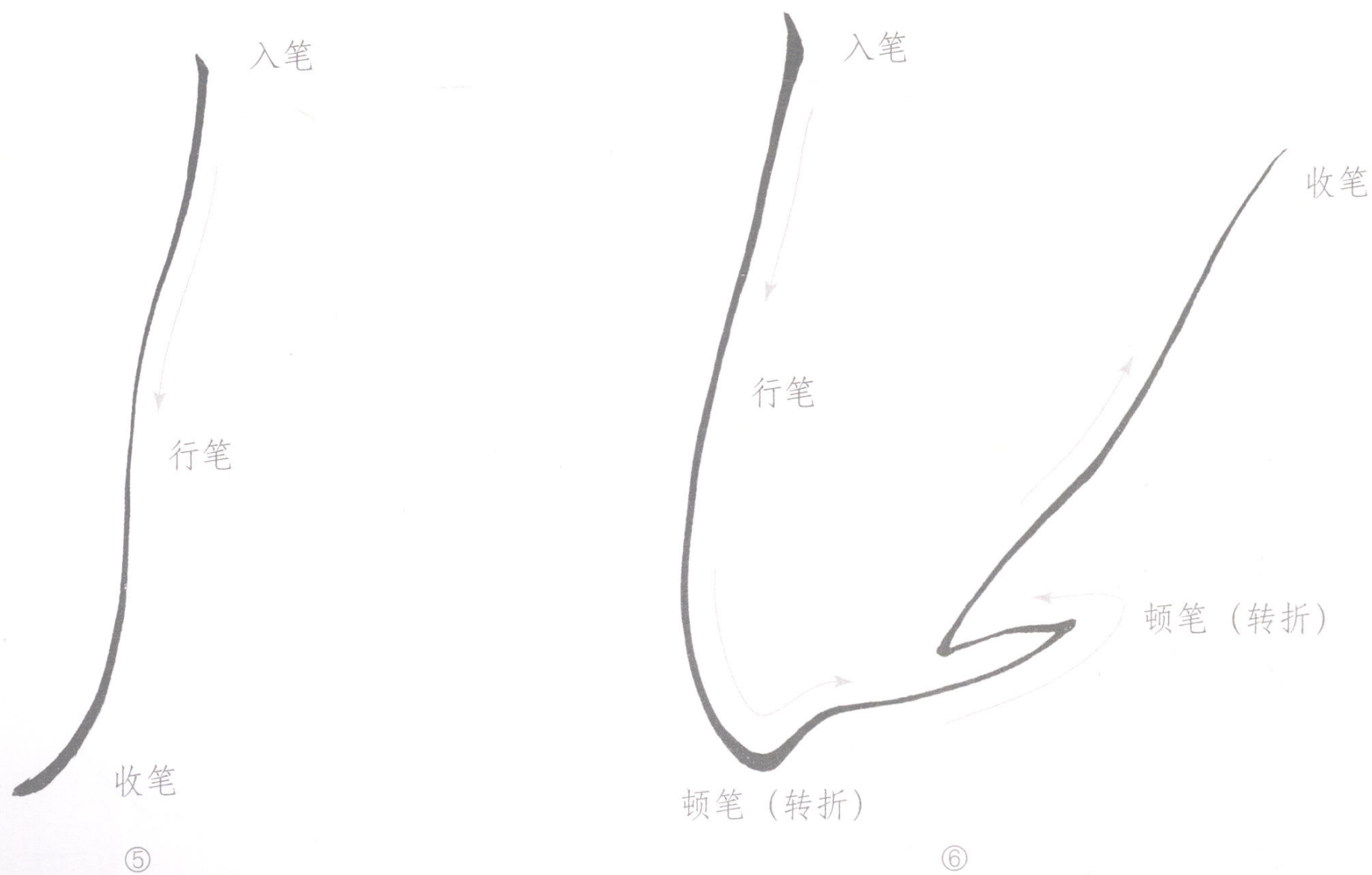

(二) 衣纹线描的几种笔法

用笔要求：中锋勾线。入笔（落笔）时要“竖划横下”“横划竖下”。收笔时要“有往必收”“无垂不缩”。书、画用笔同法，即“笔欲左先右，欲右先左，欲上先下，欲下先上”。清代郑绩在《梦幻居画学简明》中指出“一笔之中有头重尾轻者（附图①），有头轻尾重者（附图②③），有两头轻而中间重者（附图④），有两头重而中间轻者（附图⑤），其轻处则为行，重处则为驻，应驻应行，体而用之”。

- ① 由上向下，顿入尖收，由粗渐细，实入虚收。逆锋用笔，落笔顿按，行笔稳并渐提笔，收笔时提起渐虚。
- ② 由下向上，顿入尖收，由粗渐细，实入虚收。顺锋用笔，落笔顿按，行笔稳并渐提笔，收笔时提起渐虚。
- ③ 由上向下，尖入顿收，由细渐粗，虚入实收。逆锋用笔，落笔要虚，行笔稳并渐按笔，收笔时顿笔回锋。
- ④ 由下向上，尖入尖收，中间渐粗，虚入虚收。逆锋用笔，落笔要虚，行笔稳并渐按笔，至线中段后再将笔渐渐提起，收笔要虚。
- ⑤ 由上向下，顿入顿收，中间渐细，实入实收。逆锋用笔，落笔顿按，行笔稳并渐提笔，收笔时提起回锋。
- ⑥ 由顿入笔到收笔，“一波三折”一气呵成。行笔之中多有顿挫、转折、轻重缓急，线条的粗细方圆富于变化。收笔时提笔渐虚。

(三) 衣纹线描练习

衣纹的线描笔法极为丰富多样，仅举几例以供练习参照。

衣纹线描的每一条线，不论其长短，都有起笔（入笔）、运笔（行笔）和收笔的三个过程。

起笔为一条线的开始，收笔是一条线的结束。注意入笔时要果断（意在笔先）、沉稳、准确；

行笔时要挺拔有力、凝重稳健、流畅自然、洒脱自如、连贯呼应；

收笔要收得住，有回锋之势，切忌软绵漂浮之势。笔在纸上运行时，要注意力度、轻重、转折、顿挫和缓急。

勾画一组衣纹时，不能看一笔画一笔，应把握好线与线之间的整体关系和气势，用笔可以顺、逆锋结合，灵活运用。做到骨法用笔、笔笔相连、顿挫有变、笔意不断。

① 簪花仕女图（衣纹局部）

线描介于“高古游丝描”和“铁线描”之间。衣纹简略，细劲流畅，柔中见刚。

② 搜山图（衣纹局部）

线描为“铁线描”。衣纹线条较直，转折较硬，节奏感强。下笔时略有顿挫，行笔速度平稳，线条挺拔有力。

①

②

③ 《托仙草玉女》(衣纹局部)

《托仙草玉女》为永乐宫壁画人物之一,其线为“铁线描”,勾线圆浑刚劲,凝重稳健。

壁画和卷轴画不同,壁画画在墙上,为便于远观,勾出的线条比卷轴画要粗些。

③

④

④ 飘带多为丝织物,应是宽窄一样的片状。因为飘动产生翻转折叠,就有了正反、宽窄和重叠的变化。

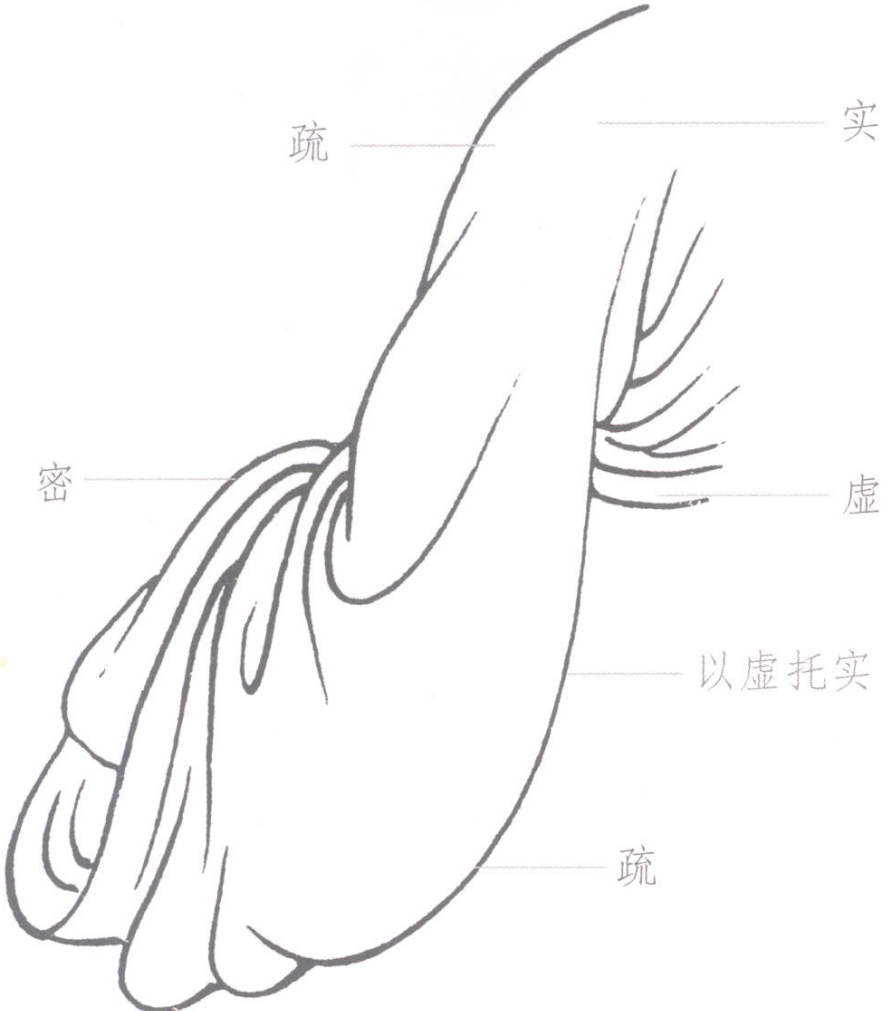

⑤

⑤ 《送子天王图》(衣纹局部)

线描为“蕤菜条”(兰叶描)。《送子天王图》传为唐代吴道子代表作品之一。其运笔有轻重、缓急、转折、起伏之变化。衣纹线条,笔势圆转,飞扬流畅,被誉为“吴带当风”。

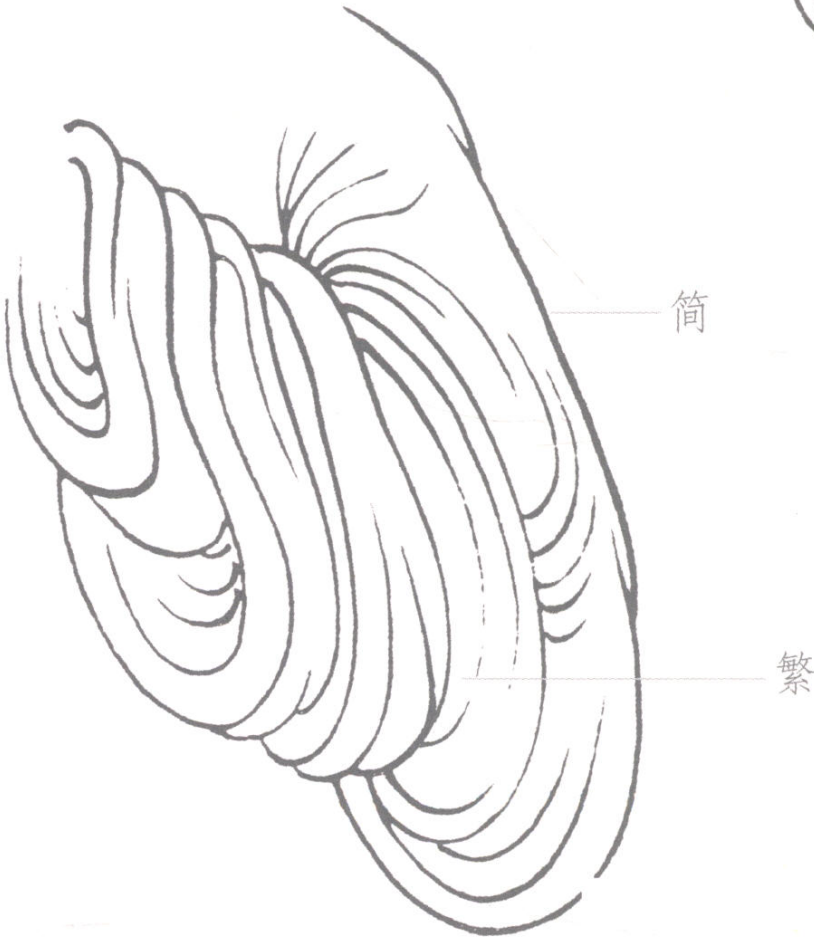

这组衣纹可以加深领会衣纹在组织中的疏密和虚实变化，“疏能跑马、密不透风”。

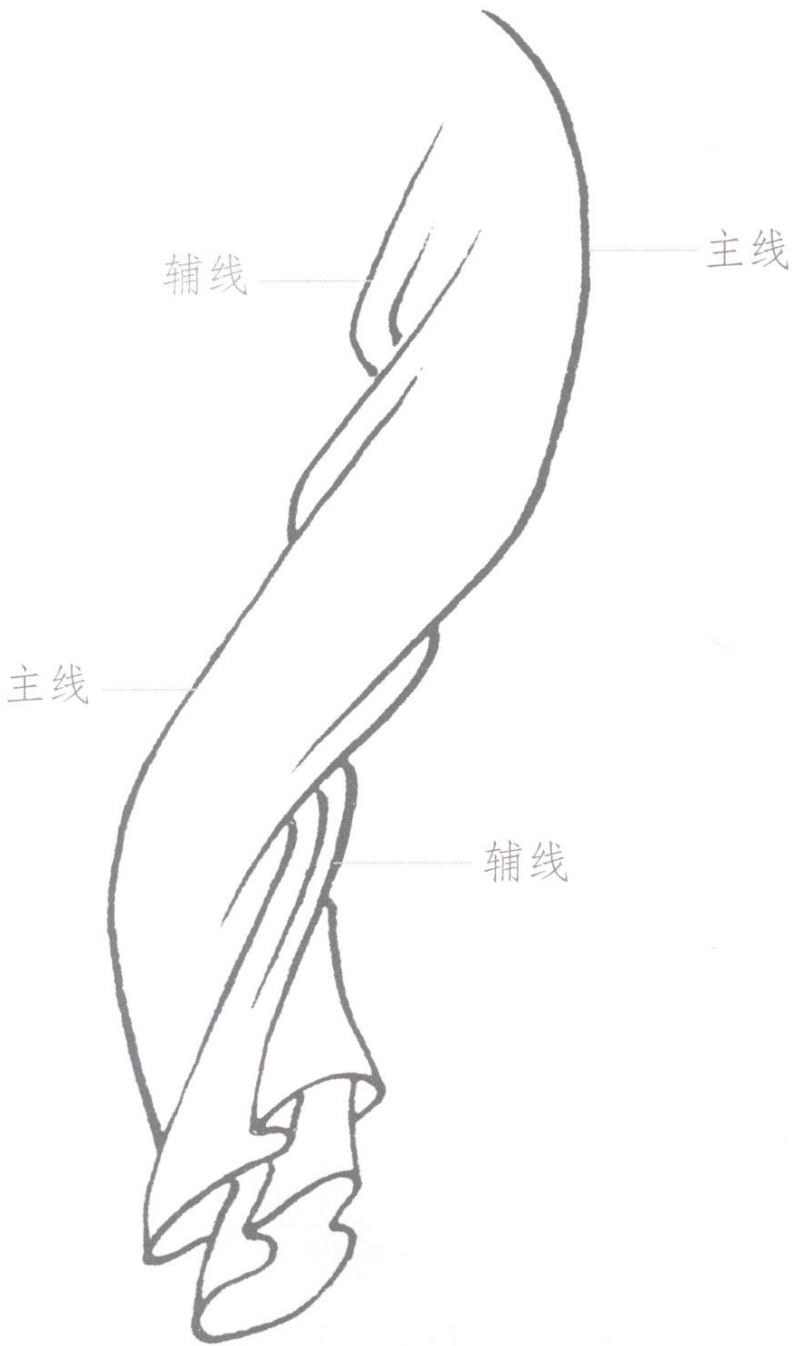
这五组衣纹选自清代任渭长的《剑侠传》。通过剖析左袖在不同动态时衣纹的组织变化，可以加强对于衣纹与人体结构关系的认识，从外看到内，深入理解衣纹的主线与辅线、繁与密、实与虚、密与疏的关系。

这组衣纹流畅、生动，线条舒展，富于韵律感。

这组衣纹有较强的运动感。

这组下垂衣袖的衣纹，准确地表现出衣纹的组织 and 上肢结构的关系，衣纹的主线和辅线相辅相成。

有体积感的衣袖，两边的衣纹托出胳膊的结构。

（四）线描的分类

人物线描的形式种类很多，根据勾线时的不同笔法和线条的粗细变化大体上可以归纳为三类，即铁线类、兰叶类、减笔类。

铁线类

此类线条匀细，行笔速度慢。勾线用中锋，用力平稳均匀，笔在运行中没有上下提按的动作，如书法中的篆书，线条柔中见刚，圆润、挺拔、流畅，有种内在含蓄的力量。如东晋画家顾恺之的《女史箴图卷》、《洛神赋图卷》等，唐代画家张萱的《捣练图》，周昉的《簪花仕女图》，北宋李公麟的《维摩演教图》、《免胄图》等作品，多用此类线描。

兰叶类

此类线条有粗细变化，行笔速度较快。勾线用中锋，用力有轻有重，毛笔在落笔和运笔中有提有压的动作，提笔时线条细，压笔时线条粗，有如书法中的行书。此种线条变化较丰富，线条的粗细、转折、顿挫、虚实的变化近似兰叶的形象。唐代画家吴道子的《送子天王图》、《道子墨宝》等作品经常用这种描法。十八描中的竹叶描、柳叶描等均属此线。

减笔类

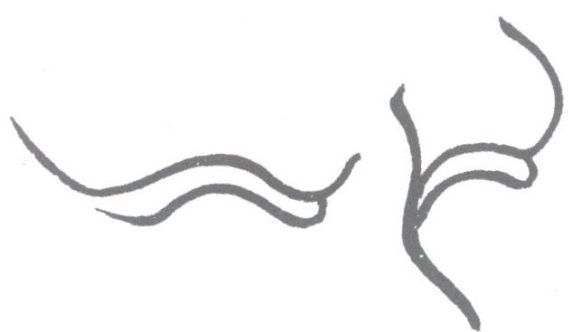
此类线条的粗细变化大，行笔快。勾线中锋侧锋并用；用笔时力量有大有小，行笔速度有快有慢，毛笔在落笔、运笔和收笔中提压动作较大，线条的动势强，减笔类描法把线条导向面的扩展，有如书法中的草书。写意人物多用此种线描，便于抒发作者的思想情感。南宋画家梁楷以粗放的减笔，形成了自己独特的风格，进而发展为泼墨，为写意人物奠定了基础，代表作品有《六祖撕经图》、《十六应真图》、《李白行吟图》等，均属这类描法。

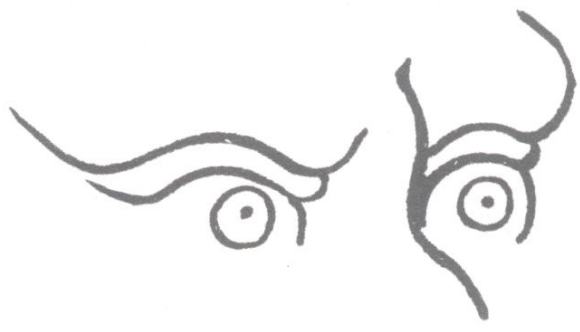

(五) 五官线描技法

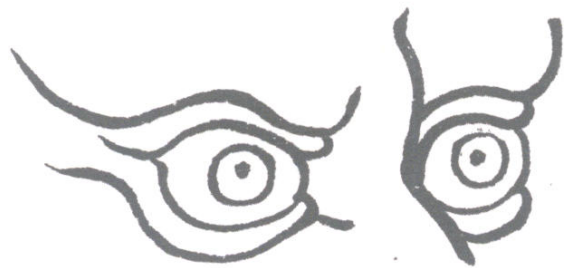
眼睛被称作“心灵的窗户”，是人物传神的重要部位。它是五官线描练习的重点及难点。要学习并掌握用变化微妙的线描笔法表现其结构、透视变化及神态。

①先勾鼻准、上眼睑

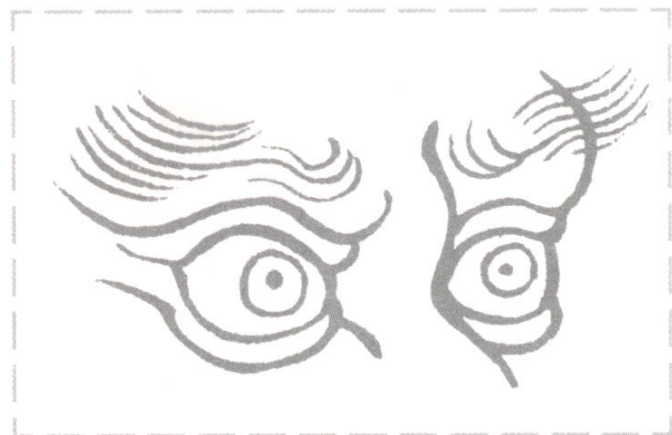
②勾眼球

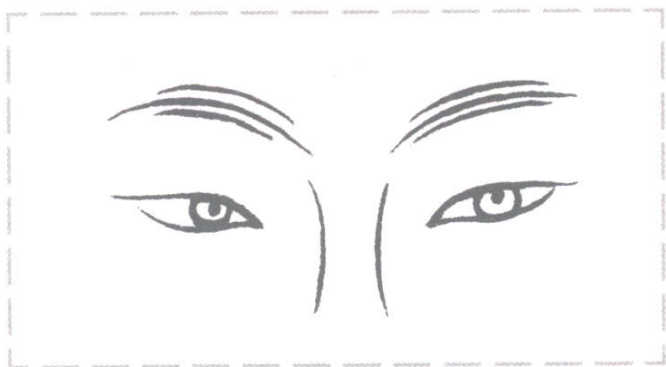
③勾下眼睑

④勾眉毛

武士眼睛的线描顺序

仕女眼睛的线描顺序

①勾鼻准

②勾上眼睑

③勾眼球

④勾下眼睑

⑤勾眉毛

正脸眼的形态

正脸向下视眼的形态

正脸左眼

仕女侧眼睑的形态

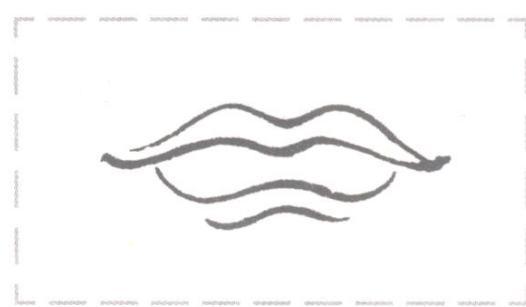
半侧眼

正侧眼

嘴是富于表露个性和思想感情的器官。要了解其结构、透视的关系，注意口缝线的画法，特别要注意嘴角入笔和收笔的细微变化，它直接关系到表达人物情感。要研究不同性别、年龄之间的差异及特点。

男人正面嘴的线描顺序

① 勾口缝

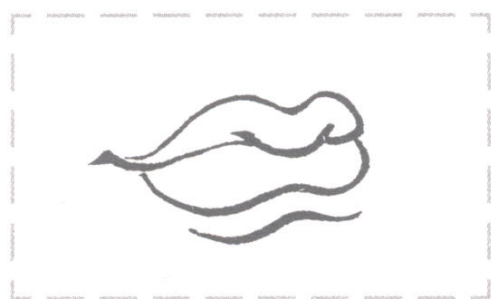
② 勾上唇

③ 勾下唇

④ 完成

男人侧面嘴的线描顺序

① 勾口缝（三笔）

② 勾上唇（一笔）

③ 勾下唇（一笔）

④ 完成

女人侧面嘴的线描顺序

① 勾口缝

② 勾上唇

③ 勾下唇

正侧面嘴（女）的线描顺序

① 勾口缝

② 勾上唇

③ 勾下唇

正面嘴（女）的线描顺序

① 勾口缝

② 勾上唇

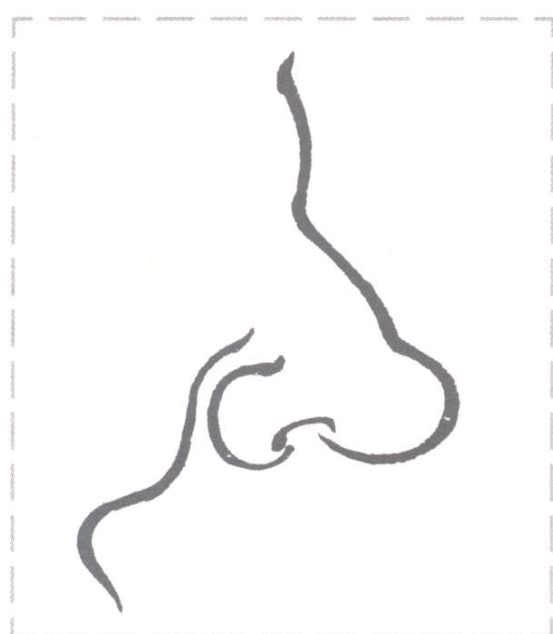

③ 勾下唇

线描技法和基本练习

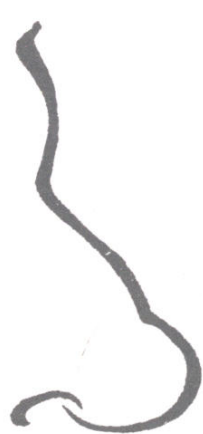
鼻子的种族特点很强。要注意不同种族、性别、年龄的差异。用鼻准定位可以决定头的正侧和仰俯变化。研究鼻子形体的不同角度及透视变化，尤为注意鼻准（鼻梁）线的角度。

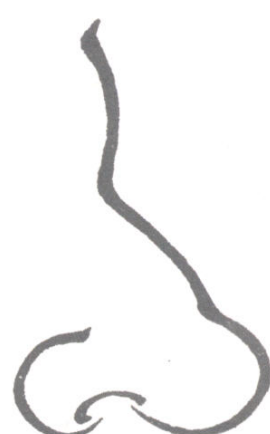
男人侧面鼻的线描顺序

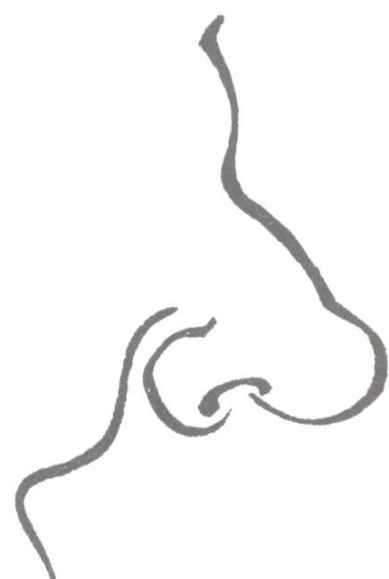
① 勾鼻准、鼻头

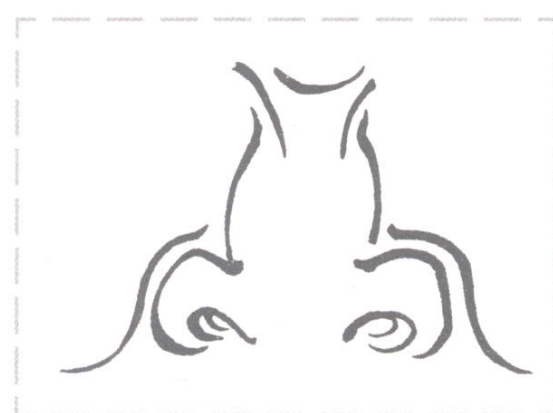
② 勾鼻孔

③ 勾鼻翼

④ 勾鼻颊沟

男人正面鼻的线描顺序

① 勾鼻根、鼻准（五笔）

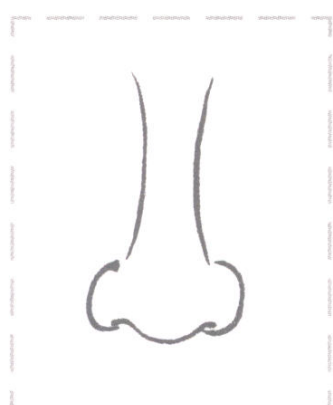
② 勾鼻翼（二笔）

③ 勾鼻孔（四笔）

④ 勾鼻颊沟（二笔）

女人正面鼻的线描顺序

① 勾鼻准（二笔）

② 勾鼻翼（二笔）

③ 勾鼻孔、鼻头（一笔）

女人侧面鼻的线描顺序

① 勾鼻准、鼻头（一笔）

② 勾鼻孔（一笔）

③ 勾鼻翼（一笔）

男、女鼻的不同形态及画法

线描技法和基本练习

耳在五官中是没有表情和动作变化的，往往被忽视，画耳时易产生透视不对，画得不准确等问题。耳朵的形体结构较为复杂，要注意内、外耳轮，耳屏和耳垂的结构关系。勾线时要有粗细和虚实的变化。

耳的线描顺序

① 一笔   ② 二笔   ③ 三笔   ④ 四笔   ⑤ 五笔

男子

老人

武将

幼童

妇女

耳朵的形态随头部的运动而变化。

① 正

② 侧

③ 半侧

④ 露出耳背的侧面

(六) 须发线描技法

须发的用笔注意虚入虚出，感觉毛发从肉中生出。线条应流畅，每组的须发方向应一致，线与线之间既不要平行也不要乱，注意整体的效果和走向。

画一组须发时可先勾这组须发中最长的一根，然后再勾左右或上下的须发，这样可以保持须发的方向不乱。

