

高等美术院校基础教学教法

云南师范大学艺术学院

王首麟线描人物写生

主编 贾德江 王首麟

王首麟

北京工艺美术出版社

高等美术院校基础教学教法

云南师范大学艺术学院

王首麟

线描人物写生

怒江写生
王首麟

怒江写生

136cm × 68cm

2006年

图书在版编目(CIP)数据

王首麟线描人物写生/贾德江主编. —北京:北京工艺美术出版社, 2008.9 (高等美术院校基础教学教法.第3辑)

ISBN 978-7-80526-742-5

I.王... II.贾... III.白描—人物画:写生画—技法(美术)—高等学校—教学参考资料 IV.J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第137527号

责任编辑:江冉
责任印制:宋朝晖

高等美术院校基础教学教法·云南师范大学艺术学院王首麟线描人物写生

主编:贾德江 王首麟

出版 北京工艺美术出版社(北京市东城区和平里七区16号 100013)

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司 印刷 北京爱丽精特彩色印刷有限公司

开本 880毫米×1230毫米 1/8 印张 7

印数 1~4000 版次 2008年10月第1版 印次 2008年10月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-80526-742-5/J·652

全套4册定价:192.00元 (48元/册)

ISBN 978-7-80526-742-5

9 787805 267425 >

编辑人语

◆ 贾德江

在现实生活中,我们处处能感到线的存在,然而科学的眼光中却找不到线的实体。线条是画家在视觉上对客观的主观表现,任何客观形态的物体,我们都可以用线来表现,用线来概括,都要经过提炼、加工,用特殊的手法来处理。在具体描绘对象时,线的长短、曲直、方圆组合的韵律感,线的疏密、粗细、虚实组成的节奏感,线的起笔落笔、提按转折、抑扬顿挫、轻重缓疾形成的力量感,都会因画家的不同而产生不同的风格样式。有的追求单纯洗练,有的追求粗犷质朴,有的追求柔静典雅,有的追求丰厚缜密,线条在充分表现个性的同时,也承载着画家的情感抒发和精神张扬。因此,线描人物不仅可以作为独立的艺术形式,而且可以被广泛地运用到其他画种及各种绘画形式中去。线的表现潜力和艺术活力是很值得深入探索和发掘的。就此而言,线描人物在高校美术教学中当处于不可或缺的位置。

云南师范大学艺术学院教授王首麟的线描人物写生,是以毛笔为工具,以线作为造型手段,不依赖色彩、明暗等表现手法,而仅以变化多端的线条来表现对象的质量感、体积感、运动感和空间感。他讲求书法用笔的一波三折和粗细的变化,使线富有弹性而充满活力。那清新豪放、壮美豁达、流畅洒脱的笔势,那形神兼备、夸张浪漫、富有装饰意味的形象塑造,既有传统“以线为骨”的力度,又有突出表现对象不同气度、神态的韵致,其中有机地融合了自己的感情,由此而形成柔中有刚、蕴藉含蓄、高逸雄劲的线描风格。无论表现生活在自己周围的青年学生,还是表现少数民族的同胞,他用线生动、凝练、轻松、流畅,结构舒展,张弛有度,疏密得体,质朴无华,不仅是面对表现对象反映式的描绘,而且是作者的造型能力、学识修养、理解与感觉的结合,强化的是线的形式趣味、形式美感。

在教学中,王首麟的这种极为简便的线描人物方式,用笔肯定,不拖泥带水,一笔成形,不重复涂抹,不仅具有较高的品位,而且具有风格化的特点。这些不经意的无拘束的线描表现方法,大为青年学生所珍视,流传开去,竟蔚然成风。

王首麟线描人物的价值,就是通过艺术处理和风格化形式超越了客观的表象而更具意象的特征。中国绘画历来主张“意象造型”,追求的是“气韵生动”,强调的是“以形写神”,其造型方法是“不离开对象的基本形似,而表现对象的一定真实”。王首麟的线描人物,蕴含着传统文化精神,渗透着中华民族特有的审美要求,以其丰富的艺术内涵和形式的现代感,赋予线描以新的生命力。

怒江写生 136cm × 68cm 2006年

线描“说”

◆ 王首麟

线描是一种古老而又普遍的中国画绘画形式,它以最能体现中国画精髓的特点一直沿用至今。

我们从大量的出土文物上的花纹图案、神话故事及图腾之类的描绘中可以看出,皆以线描、染色等手段出之,包括史前石刻等,简单的阴刻、象形图案,也都是用线条刻成。到了晋唐时期,线描人物画已经成熟,并体现出“成教化,助人伦”的社会功能。中国画线描从开始形成一直沿用到今,没有被废弃,说明它生命力的旺盛。古人找到的这种绘画形式非常适合我们中国画的人文精神和运用的工具材料。

中国线描是一种极有质量、有特色的高级绘画表现形式,中国画的线不单是造型手段,同时又富于感情色彩和才智修养的体现,也是表现个性的载体。白描不单是创作的粉本,同时它自身就具备独立的艺术性——以最单纯的手段表现最丰富的形象、场景、故事情节等。

一、用笔

中国画的线描又是以什么作为标准呢?南朝人谢赫已经很概括地把它定为“骨法用笔”。因为线描是用毛笔画出来的,所以就落到用笔上面,把功能放在了用笔的功夫上,历代画家凡是线描画得出色的,没有一个不是在用笔上下过工夫的。无论是唐代的吴道子、宋代的李公麟还是明代的陈老莲、清代的任伯年都是用笔的高手。唐代张彦远说:“形似则全其骨气,骨气形似,皆本于立意而归乎用笔。”看来,自古画家已把用笔看成绘画成败的重要手段、水平高低的品评标准。所谓骨法用笔,即是绘画中的骨体作用,支撑着全画的框架,同时也指绘画的风骨、气韵。“结体因时沿革,用笔千古不易”,赵孟頫提出的书法用笔说,同时又有书画同源之说,绘画与书法同出一辙,书法用笔即绘画用笔。

绘画要意在笔先,以意气使笔,不为笔役。一个人意气用事,容易冲动、吵架,但意气用笔则可随意呈象,可以把物象想象成类似的图像去画,可以写其大势和整体效果,把简单的物象夸张,把复杂的物象减弱,使之符合自己的审美需要;可以意到笔不到、笔不周而意周;要养浩然之气用于笔底,不描摹涂改,不僵不滞,意畅笔活而为之,带气行笔,畅神行注笔端,情之所至,意线成像。在行笔的过程中层层升发,使对象与行笔统一,步调一致,放笔直取,运用自如,节奏强弱有致,方能把绘画对象与自己情感交融,成为一个不可分割的生命整体。

用笔的力度是动力和阻力在宣纸上产生的摩擦所呈现的一种线条,所谓“锥画沙”、“折钗骨”、“屋漏痕”的笔迹的形成都因力度的轻重缓急所致。行笔时既按又提,有节奏感,并准确地把握力度的分寸。

二、造型

所谓造型,是通过对形象的观察、归纳、总结之后落笔写意的人物形象,要

老哥俩 60cm × 45cm 2006年

王首麟

1954年生,辽宁人。中国美术家协会会员,云南美协中国画艺委会主任。

现供职于云南师范大学艺术学院,教授、硕士生导师、艺术创作研究所所长。1997年中国文联授予“中国画坛百杰”称号,

2006年获云南省文联授予的“德艺双馨”文艺家称号。

作品参加第八届全国美展,曾获东北三省国画联展大奖、

‘97中国画坛百杰奖、全国第八届群星奖、

全国时代风采写生画展佳作奖、全国诗、书、画大展成就奖。

入选庆祝建党80周年全国美展、获云南省二等奖,

参加中国画研究院邀请展、

获纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》

发表60周年全国美展优秀作品奖、首届中国画电视大赛银奖、

国家人事部当代中国画人才奖、第二届云南省政府文艺创作奖、

中国美术家协会会员展铜奖、第六届全国体育美展优秀奖。

出版专集有《当代中国美术家精品集·王首麟》、《百杰画家·王首麟》、

《中国画名家翰墨研究·王首麟》、《当代实力派画家·王首麟》、

《古风小品集》、《当代著名画家技法解析·王首麟写意人物》。

在多家专业美术刊物上发表论文二十余篇、作品近百幅。

多次在国内外举办个人展览,多幅作品被国内外收藏。

心中有数,每个人都有其特点,或高大、威猛,或文静、秀气,或苍老、呆滞,或活泼、生气,男女老少、江湖百业,或儒雅,或俗气,不论什么形象都要以线条塑造,表现出一个人的每一个动作、表情及内心世界。

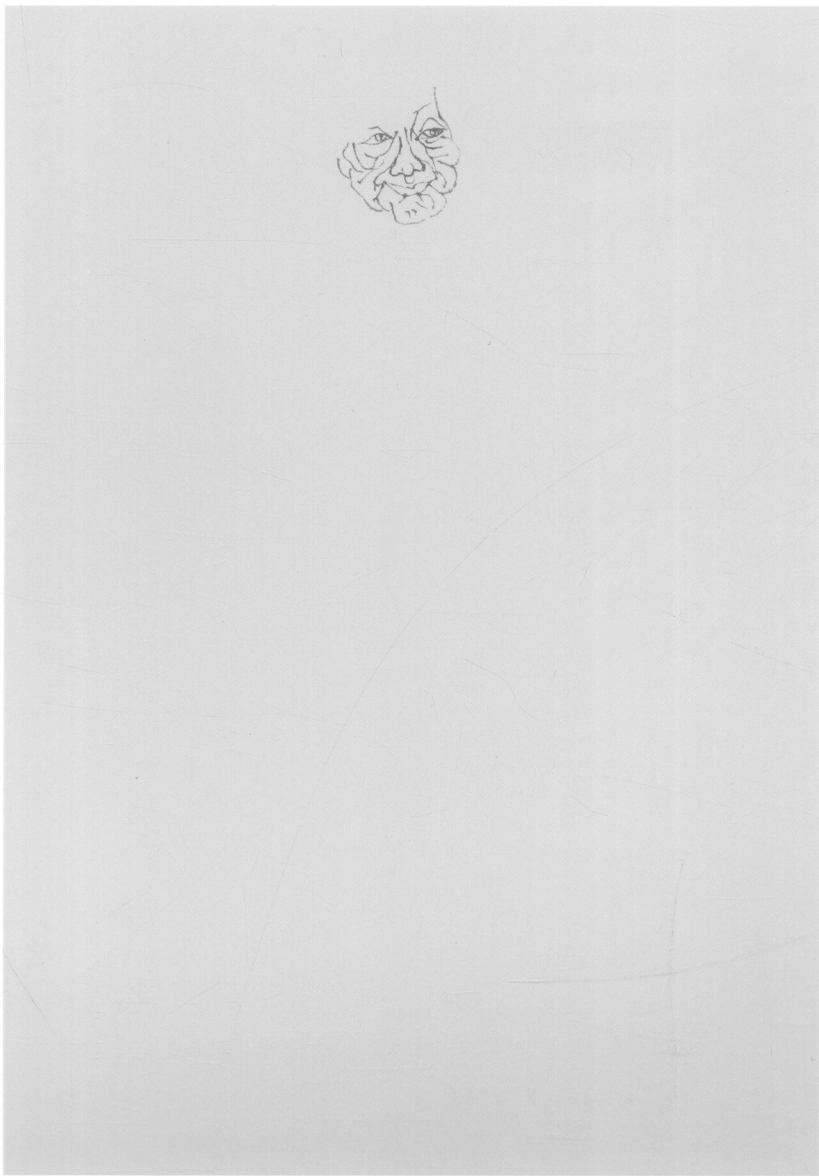
在这里,我想说一下变形的问题。所谓变形,应是有了把握形体的本领之后,寻找自己的绘画语言来表现个性的,不是硬要变,或者看到西方大师的变形就异想天开地去变。变形是自然而然地过渡到恰到好处的、舒服的、夸张的、强烈的而又让人信服的造型,就像京剧脸谱与佛像、门神等的形象让人认可。中国画的线描从一开始就是概括性的符号化造型,最终也还是要走向变形的,而且要变得更高级。不变形就不足以表现时代感和个性化,关键在于如何去变,那是学了写实线描之后的事情。

三、线的质量

中国画的线有别于西画和其他民族绘画中的用线,外国人是把线当成轮廓线、结构线来画,而中国画的线除此之外还把线条当成情感寄托、修养体现、笔墨功力、个性表现的载体。线描以其雅逸的形式写出其特有的风范,形如古乐,潇洒出尘。所以读懂线描还要多涉猎历代名画,品味其雅俗之分。画线描要心静如水,不能心气浮躁。学线描这个形式进步是缓慢的、长期的,因为历代线描大师已经创作了品位极高、造诣精深的作品,虽说表现形式单纯却蕴涵万千变化,虽无雷霆万钧之力,却不乏“天人合一”的浩然之气。不是篇幅越大越有震撼力,越有视觉冲击力,而是以小观大,咫尺则有万里之遥。线描如龙,大可腾云驾雾,如永乐宫、法海寺壁画。那冲天的长线,以装饰风格统领天神仙女、天皇仙人,表现了仙境的神奇变幻,潇洒美妙,皆为线描之功也。

线的使用首先要以气为主,全神贯气地把物象结构变成线的节奏,讲究线的呼应、顾盼、造势、气韵、情致等,所谓吴带当风,就是气韵的律动。

独龙族老妪写生步骤

步骤一：用毛笔从头画起，勾出五官造型。

步骤二：画出包头巾，使头部形象完整。

步骤三：依次画出上衣与双手。

步骤四：画出坐姿与双脚，一气呵成。

线的行笔,除了飘逸之外还要凝重,运笔行气要慢,慢中求韵,力透纸背,入木三分。以书入画,把书法中的凝重和神采飞扬结合运用,做到重而不凝滞,动而不轻浮。

线要疏密有致,做到疏能走马,密不容针,要重视用线的规律以及线的独立美和抽象美。写实是一种线的表现美感,依赖物体的自然美也可以意象变形,大幅度地夸张,还可以画抽象美的线,以线本身的律动营造一种线本身的美感。

四、速写、写生、创作

面对模特、物象或白纸营造一个画面时,首先要对模特做认真的观察,掌握其结构、特色,使之烂熟于胸中,然后放笔直取。从局部画起,心想整体,不断生发,紧密相连,牵一发而动全身。使气用线,抓住神情,寓精微于豪放之中,写外形统领细节要点。写人物头部时紧抓眼、鼻、嘴之间的联系,观察表情动态的变化。画全身注重头、肩、肘、腰、腿动势变化,对手脚动势的变化要细致入微。手脚是第二表情。抓住大型和要点,人物的关键就抓住了,再尽可能地精细刻画完成。画要有细节,远看取势,近观取质。平时要多画速写,尽可能画得充分,久而久之,线描即精致的速写,速写即概括的线描。关于线描前人之述备矣,多精辟之论,我谨以个人体会谈些心得,供大家参考。

近年来,我身居云南这个南疆边陲,虽说现代交通信息也较发达,但文化的冲击波还是难于到达这块红土地。这里比较安静,教书之余,下去走走,带学生画画写生,以平常心画平常画,倒也十分惬意,更少了一些喧嚣和烦恼。中国的线描将来如何发展,我想形式和内容是两大空间。形式走了数千年,古人总结了十八描之类的画法延续至今不衰,足以证明线描的生命力;如今写意画繁荣昌盛,更离不开线的运用。它是扩散了的线条和水墨、肌理,因为中国画的工具材料决定了它的样式,今后现代人物线描还有更大的发展空间。

独龙族老人

136cm × 68cm 2006年

室外写生 90cm × 60cm 2006 年

怒江写生 90cm × 60cm 2005 年

室外写生 90cm × 60cm 2006 年

室外写生 90cm × 60cm 2006 年

怒江写生
136cm × 68cm 2006 年

沽酒圖

歲次丙戌年夏月新恩大嶺谷写生考察写生

首麟題記

首麟

独龙族老人

136cm × 68cm 2006年

室外写生 60cm × 45cm 2005 年

课堂写生 80cm × 68cm 2006 年

室外写生 68cm × 45cm 2006 年

佤乡写生 68cm × 45cm 2006 年

苗族妇女 80cm × 68cm 2006年

丽江写生 80cm × 68cm 2006年

怒江写生
138cm × 68cm 2006年

怒江写生 90cm × 68cm 2006年

怒江石門農民歲次丙戌年夏日
首禱寫生

怒江写生
136cm × 68cm
2006年

课堂写生 90cm × 68cm 2006 年

怒江写生 90cm × 68cm 2006 年

岗头村写生 90cm × 68cm 2005 年

课堂写生 90cm × 68cm 2005 年