

少儿美术世界 24

趣味线描

Children

主编 刘建超

帅起 董克诚 编著

Art World

天津杨柳青画社

Children Art World

少儿美术世界

趣味线描

江苏工业学院图书馆
藏书章

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

趣味线描 / 帅起, 董克诚编著. -- 天津: 天津杨柳青画社, 2003.1

(少儿美术世界)

ISBN 7-80503-763-9

I. 趣... II. ①帅...②董... III. 素描—技法
(美术)—儿童读物 IV. J212.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 092911 号

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编 300074)

出版人 刘建超

北京时尚兴裕印刷制版有限公司制版※深圳市(宝安)新兴印刷厂印刷
新华书店天津发行所发行

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 3 ISBN 7-80503-763-9/J · 763

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1 — 10 000 册 定价: 15 元

发行部电话: (022)23346078 28374517 23352512 传真: (022)23330487

线描的轨迹

几十万年前或几百万年前,总之在很远很远的上古时代的一个阳光灿烂的日子里,辽阔的一望无垠的大地上,奔跑着一个树叶和兽皮围着身子的初民。他肩扛着刚刚猎获的猛兽和采集的野果,喜悦之情溢於言表。他突发奇想,信手用狩猎用的石斧和那褐红色的泥土(也许是被火烧焦的木炭),信手在岩壁上涂抹着,刻画着,记录下他收获时喜悦心情。这时世界静极了。只有灵魂独舞。大地是那样的寥廓,陶冶着他那颗炽热的心。从此他一发而不可收拾,用手中的各种工具、用各种手段在洞壁上,在兽骨上,在毛皮上,在树干上,甚至在自己的脸上发挥着他们的艺术天才,为我们留下了一幅幅绘画作品。而这些绘画无论中外那个国家所发现的壁画或实物绘画,它最初的表现形式都是由一种方式来完成的,这方式就叫“线描”。这种特定的人类共有的绘画语言,深深地根植在我们心中,同时也贯穿了我们整个美术史的发展过程中。所以说一部漫长的美术史就是人类对美探求的历程。同时也包括了人类对“线”的认识和发展的过程。“线”从其发展轨迹上看,用线几乎是我们认识艺术的开始和终结。

中国对线描各种技法的运用从晚周就已开始。到唐朝得到了全面发展和繁荣。人们已经从晚周时的简单粗拙,发展到了有各种样式对不同精神面貌的人用线与之相适应的方式。这时线的方式多种多样,有的如“春蚕吐丝”,有的如“曹衣出水”,也有如“吴带当风”等等。“十八描”就是用“线”技法的总结。中国古代的线描多用于壁画、绣像、插图等等。使线的作用得到了更好的发挥,历代也产生了许多伟大的线描画家及作品。如晋朝的顾恺之和他的《洛神赋》;唐代的阎立本和他的《历代帝王图》;吴道子和他的《送子天王图》;宋代李公麟和他的《维摩诘像》;明代陈老莲和他的《水浒叶子》、《西厢记》;清代任伯年的线描稿等,都对后世的绘画产生了深远的影响。

西方用线开始是以素描形式出现的。十九世纪的画家安格尔曾说:“线条就是一切。”他们从东方的单线并用来塑造形体的特征上,得到启发,使线在表现上充分发挥着更大的能量。从马蒂斯、毕加索、克利等人作品来看,他们用线是寻求事物表象背后的真实,表现画家的“内在心象”。点线面,在他们的笔下已完全脱离了记录自然形态的作用。正如马蒂斯所说,准确的描绘,不等于真实。线是心的灵境,物的神韵写照。他们不断吸收东方在用线的艺术精华,摆脱了东方在用线清规戒律和人为僵化的程式,发展了线的艺术,以他们自己的面貌显现在我们面前。

线条是抽象思维和形象思维相结合的产物,它有着多种的表达方式。画家对客观事物认识不同,作用于线的表达方式也不同。

如果我们将马蒂斯和毕加索的作品加以比较,就不难看出他们各自的艺术风采。

线条在马蒂斯笔下具有自身的表现力和独立的审美情结。他用线简洁而明快，造出的线迹是内心情感的最好独白。他在用线上创造出一种马蒂斯式的线条的艺术形态，一种蕴含着纯粹美学性质的艺术形式，即用最经济的手段传达最丰富的内容，使观者产生一种越单纯效果就越强烈的感觉。依从这种内心感受的引导马蒂斯创造了“如同春天一般轻松，欢快”的作品，他曾说：“对工作一天之后的现代人疲倦的心灵，绘画应当发挥一种平静的感染作用。”他为人们提供了一把舒适的绘画安乐椅，使我们对纯粹而宁静的艺术有了更深更广泛地了解 and 认识。

而线的潜力在毕加索笔下几乎发挥到极致：粗的、细的、放的、收的都表现了毕加索的探索精神和永不衰退的活力。毕加索以现代人的精神尺度，用画去表现对周围世界的认识。他超越历史传统和本土文化等对艺术的羁绊。超越了规范、风格对自身的约束。就像一个胃口极佳的巨人在融化着西方艺术传统精华的同时大量地研究非洲艺术、东方艺术、埃及艺术等等，使之线描手段或勾勒，或浸润，或简或繁，在毕加索的用线中得到了最好体现和自由的发挥。

若再以同样的线描样式进行创造的陈老莲和张光宇比较，其产生的艺术效果却各有千秋，举例来分析就更加深了我们对线本质的再认识。

明代画家陈老莲以人物造型怪诞，用线高古著称，后人称其为“盖明三百年无此笔墨”。可见他在明代绘画史的位置是何等重要。他对线描的创造性贡献在他身后几百年里都产生了深远影响。他用线之夸张为后代人在线的长足发展上起到了路标的作用。美学家桑塔耶纳在《美感》一书曾对“夸张”做如下解释：“改变一个理想典型、夸大它的某一因素，或者使它同其他典型结合起来产生的一种有趣的效果。”陈老莲用线的夸张强调的是对表达对象的精神本质的再现，而遗弃了形象自然状态。使画家从自然描绘升华到主观取舍。使其作品富有一种不衰的魅力。这比起那些死守“栩栩如生”为至高审美原则的画家，不知要上升多少个档次了。

生於一九〇〇年的张光宇其线描在继承前人的基础上，注入了新鲜血液。他从西方舞台艺术、电影艺术中学习构图方式。他紧紧抓住装饰美这条主线，强调画面的韵律和节奏感。作品放进没有因过分放纵而“狂野”，“收时没因过分”“简约”而失之才情观，其作品有一种“气敛神藏”的独特艺术感受。陈老莲造型古雅怪诞如江上奇峰，张光宇的造型优雅简洁如明式家具，真可谓各有千秋。

以上只是对线描艺术的发展及表现形式的匆匆巡礼，其目的在於让读者了解用线的历史渊源及风格之多样，使我们在艺术的探索中，不只是继承，更重要的是发扬。

減筆描
馬遠畫多為減筆以少
許勝人多許少勝於多

減筆描

戰筆水紋描
畫戰戰兢兢之戰仰頭字通明
筆勢而筆勢而筆勢而筆勢

戰筆水紋描

柳葉描
畫柳葉如飛舞之勢後手舒
刀畫法如飛舞之勢後手舒

柳葉描

飛核描
亦名飛核描法如飛核中法也自
於筆中筆勢不可不識也

飛核描

混描
以淡墨畫衣褶加以
濃墨畫成之如極淺極

混描

釘頭鼠尾描
畫有大商葉小商葉而
種鼓法如寫商葉法

釘頭鼠尾描

曹衣描
六朝故多用直筆繁束所謂
曹衣出衣筆法最要沈著

曹衣描

行云流水描
用筆如雲舒卷自
如似水轉折不常

行云流水描

馬蝗描
筆屈自然筆而不弱
無極屈之勢

馬蝗描

琴弦描 用中鋒發腕筆法極留得住如鐘筆法心手相應不亂

琴弦描

折蘆描 此由鋼筆轉為方筆之法仍須方中有圓用筆法為之

折蘆描

橄欖描 用筆最忌兩頭有力中間空弱此法極難中極沈著如勿想現時人偽象正用此意

橄欖描

鐵線描 用中鋒圓勁之筆描寫無筆毫柔弱之病方為台作

鐵線描

高古游絲描 用尖筆圓勻如蠅描出要有高古之氣之氣為台

高古游絲描

橄頭釘描 用元筆筆堅挺挺欲中要含有意氣之意最忌粗惡

橄頭描

蚯蚓描 筆法秋勁以管作畫無骨之弊秋勁不遇尤多近俗如畫如篆書法中錄為之

蚯蚓描

竹葉描 用金錯刀書法中錄為之

竹葉描

枯柴描 山水畫中見柴破人物衣褶亦有枯柴描法中自要整而不亂為台

枯柴描

大师作品欣赏

高士

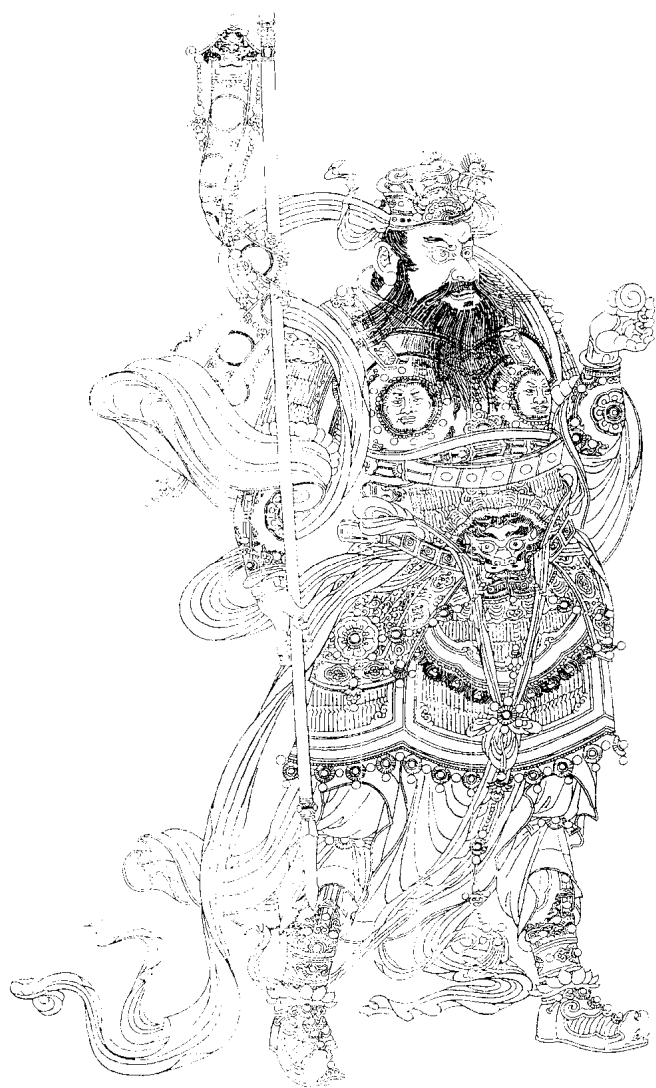
陈老莲 作

莊作微

列仙全传

插图

永乐宫壁画

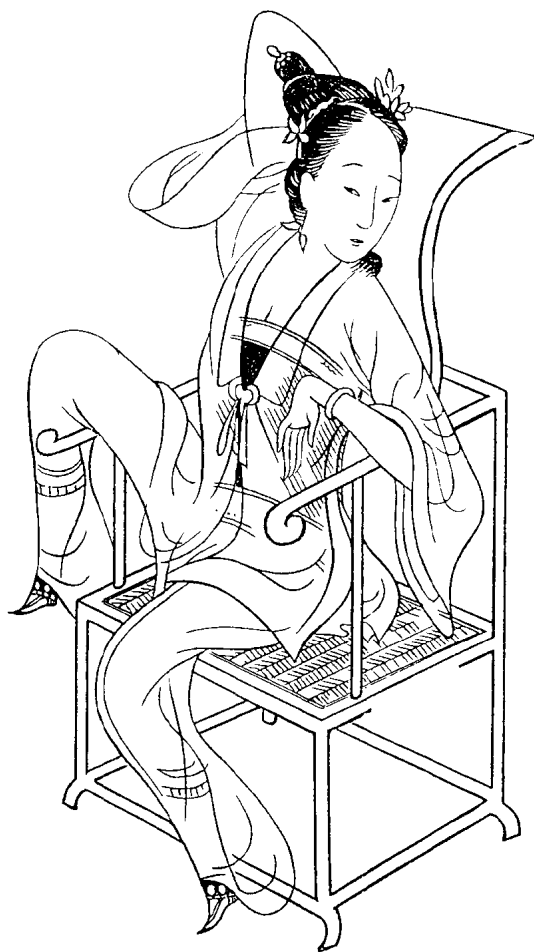
线描稿

任伯年

小李广花荣

张光宇 作

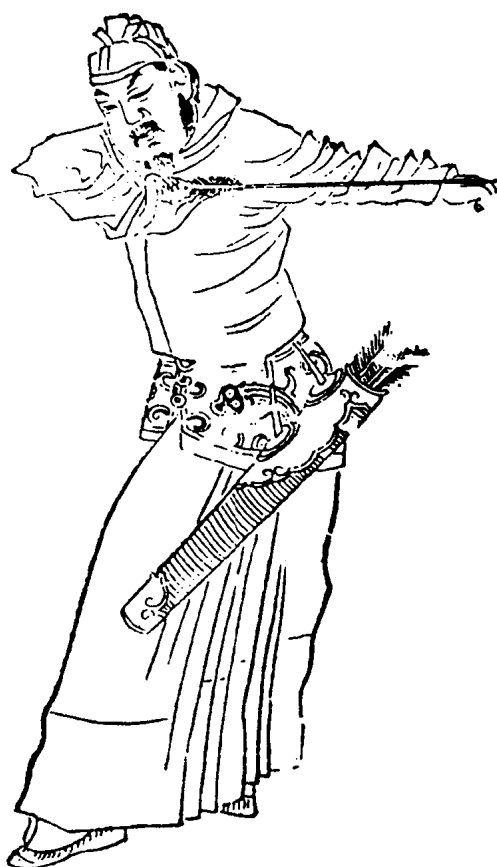

潘金莲

张光宇 作

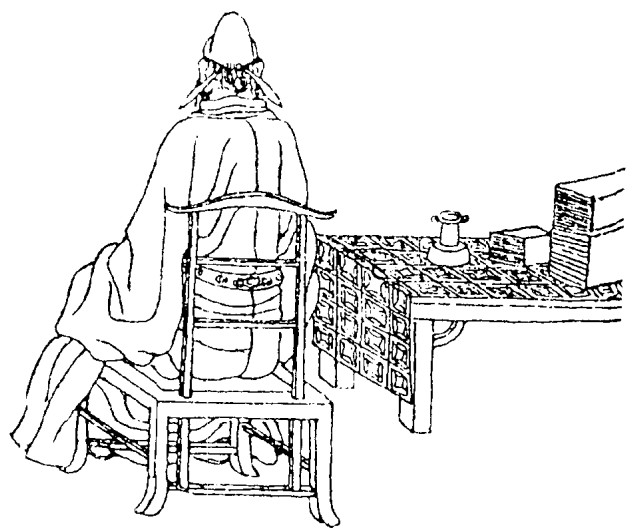

永乐宫壁画

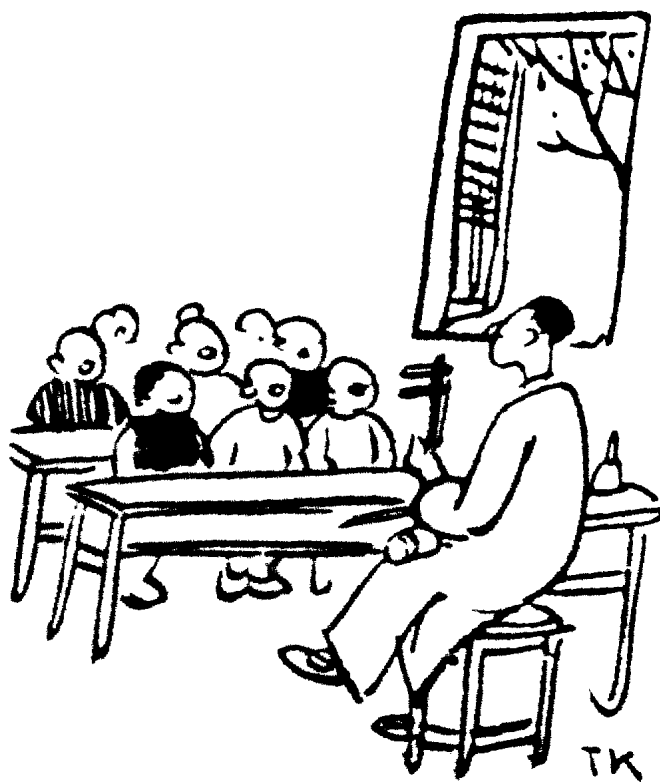

小李广花荣

陈老莲 作

顾氏画谱

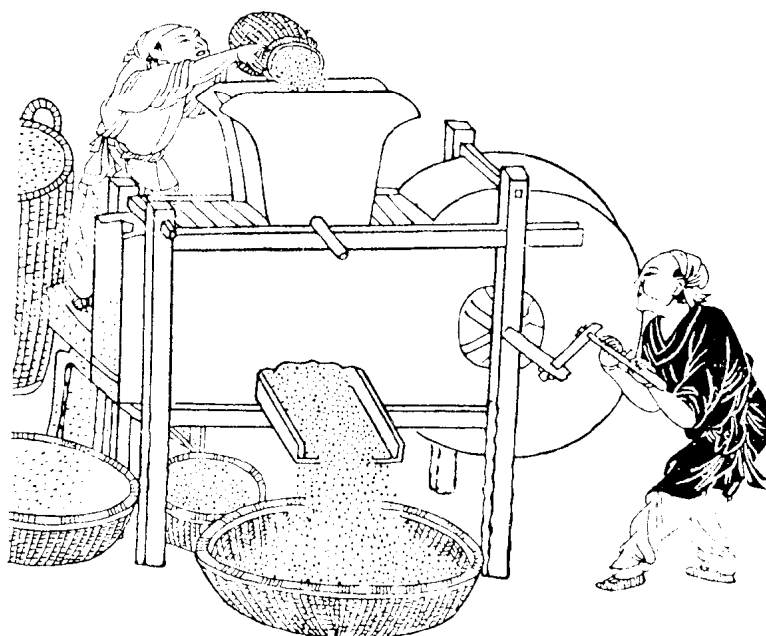
乡村音乐

丰子恺 作

锣鼓声

丰子恺 作

程氏墨苑

少女

(西班牙) 毕加索 作

人与马之一

(意大利) 马里尼 作

思索的少女

(西班牙) 毕加索 作

自画像

(西班牙) 毕加索 作

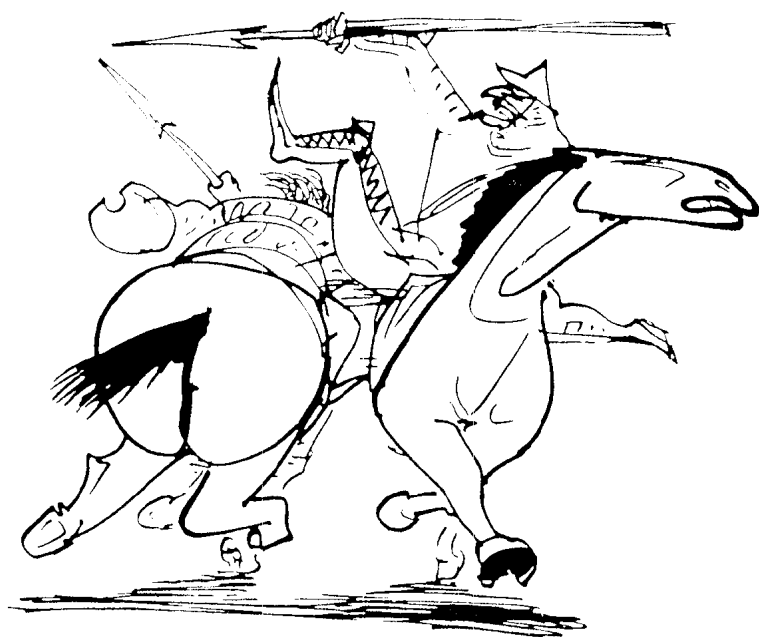
人像

(俄) 伊万洛夫 作

少女与马

(俄) 夏加尔 作

唐·吉珂德

(德) 约瑟夫·黑根巴特

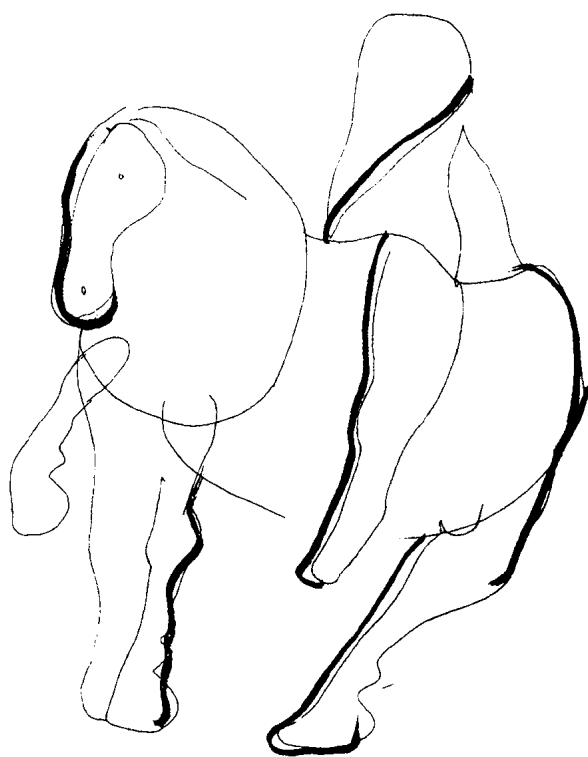
坐着的农民

(俄) 夏加尔 作

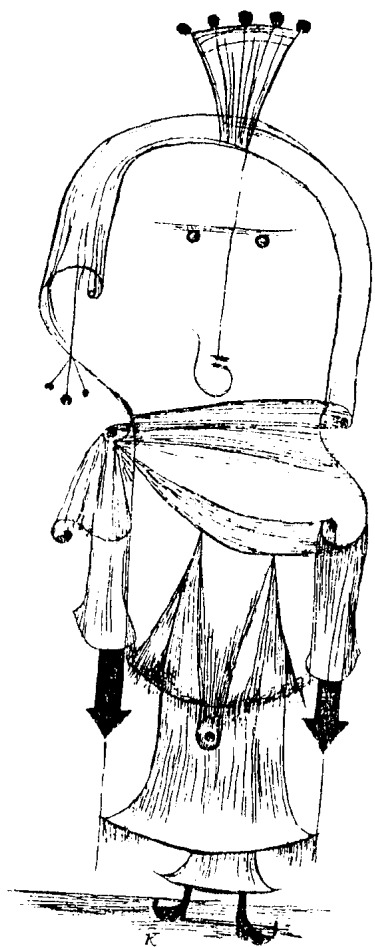
窗前

(法) 马蒂斯 作

人与马之二

(意大利) 马里尼 作

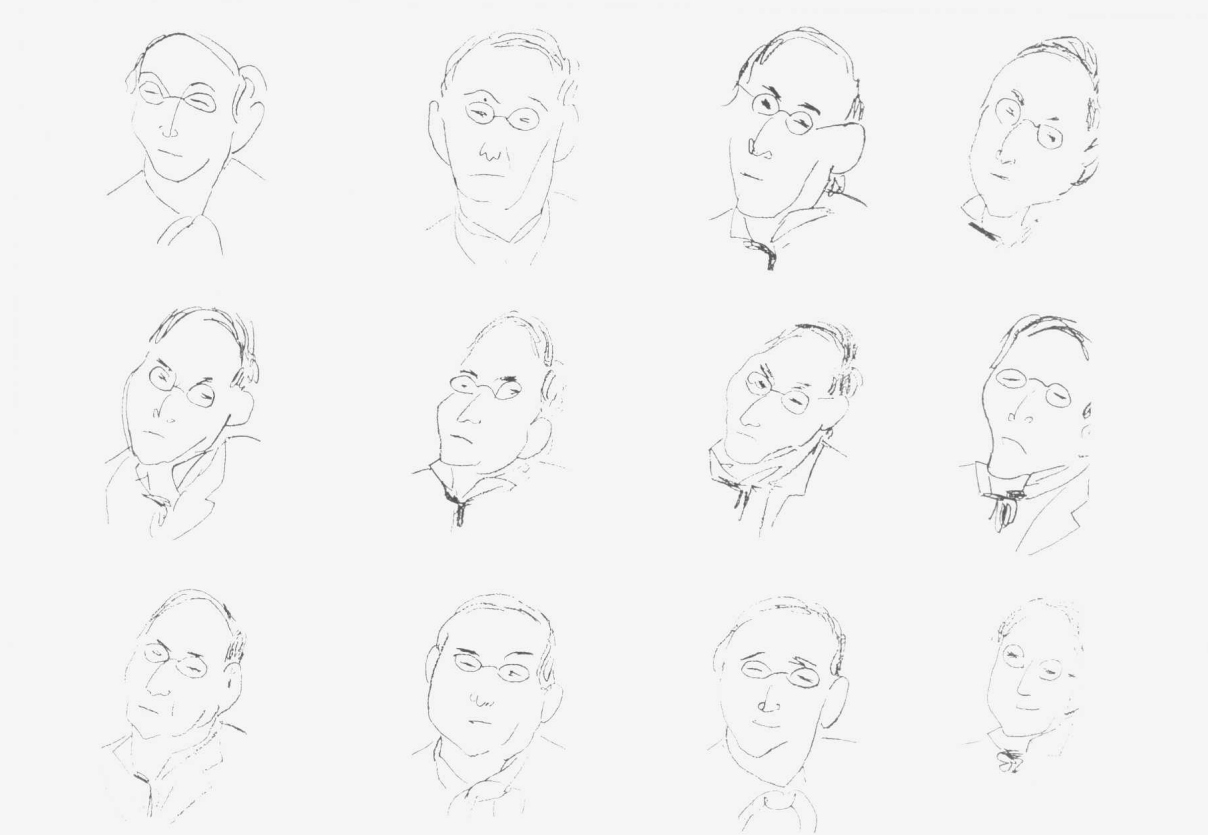
少女

(瑞士) 克利 作

有静物的女裸

(法) 马蒂斯 作

克劳德的面部表情

(法) 马蒂斯 作

诺曼底农场

(法) 杜飞 作

线描训练是少年儿童绘画教学的好方法

线描是小朋友非常喜爱的一种绘画形式。它绘画工具简便，铅笔、钢笔、毛笔都可以，用不同线条能够表现出非常丰富的画面。如：建筑交通工具、日常生活用具和人物。儿童们用自己天真直率的眼睛去观察、去表现。

小朋友们喜欢用各种线条表现物体形状，是和儿童的心理和生理上的特点相关联的。他们对事物都充满着好奇心理，对客观世界的反映只是感情的、局部的、表面的，还要加上自己主观意识的想象。儿童们要用各种有趣味的线条画自己熟悉的生活，同时也学会了观察事物，观察生活。例如画一个灯，他首先要看到灯具形状，开始画时是从一个手柄画起。从头至尾，把它完成。细心的孩子不会把灯具上一个螺丝忘掉的。如画摩托车，摩托车上的每一个零件都能吸引他。

孩子们通过线描训练，不断提高了对绘画的兴趣和能力。更重要的是培养了孩子们认识事物的能力，从而激发了对大自然的热爱，以及人与人之间情感上的交流与沟通，使人们爱画画，爱生活，更爱这个世界。

下面谈谈如何选材，培养观察力和表现力。孩子们选材应该是非常宽泛的，真是到了无所不能画的地步，大到建筑，小到身边的生活用具，都能画出精采的画面。

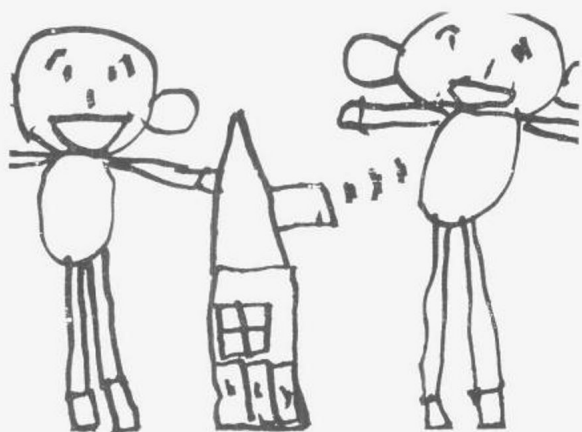
作为画画的题材，我们可以分为四大类别：生活用具、交通工具、建筑风景、人物形象。在每一类别又有许多内容，如生活用具，可分为：学习用具、家用电器、水果、蔬菜等。建筑风景可分为：现代建筑、古建筑、园林建筑、古民居和乡村建筑、自然景观等。名山大川、花草树木，也可以归为建筑风景之中。

交通工具也是练习线描，比较好的选材，如：自行车、摩托车、汽车、火车等。因为这些交通工具和我们的生活息息相关，结构与形状都适合线描的表现。

人物形象是我们最应该提倡画的。人物形象是多姿多彩的，老人、妇女、儿童，动态的、静止的，都为我们提供了非常好的素材。在练习画人物线描时，可以从身边最亲近的人画起，父母、同学、自己，在画的时候要注重第一感觉。抓好神态和动态，然后画好人物的比例和结构，同时还可以参考临摹名家大师的优秀线描作品。通过一定的练习，不断总结经验就会画出优秀的线描绘画作品。

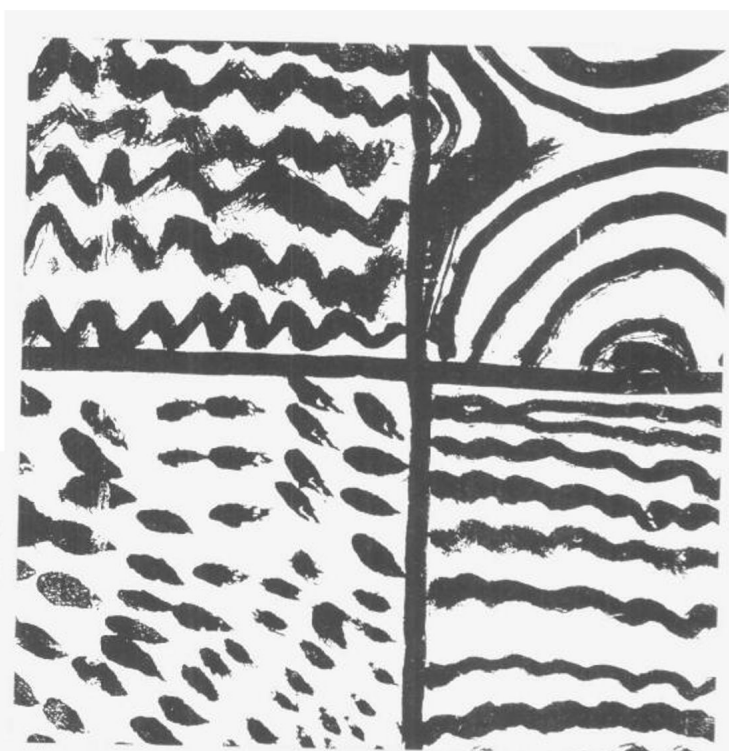
小朋友的画

低幼儿童画出的线条，是一种自然情感的流露，无拘无束，有一种本能冲动的东西在线里，是特定生长时期非常宝贵的艺术灵性。是不可重复的。这一阶段的绘画训练，要注意发掘儿童个性的东西，要注意绘画趣味，不要进行形象比例训练，

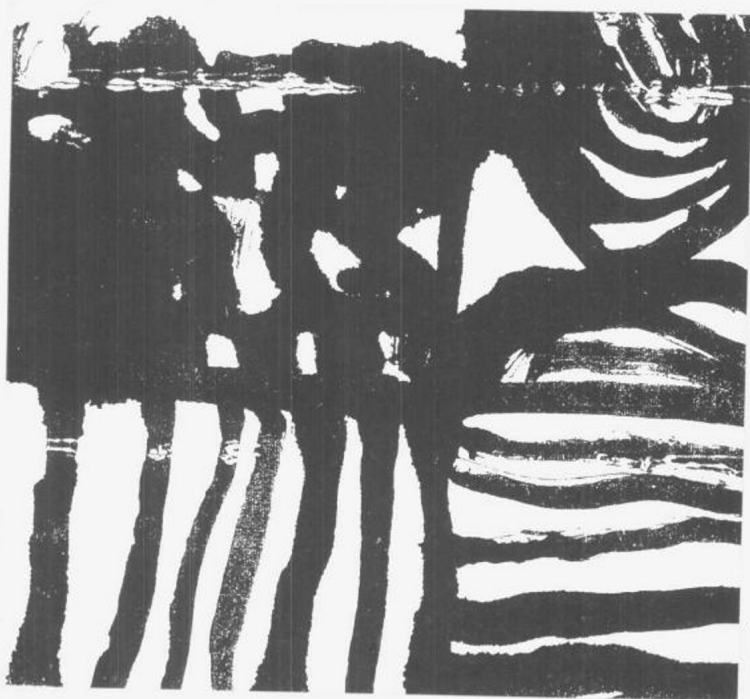

做早操

韩瞳（4岁）作

线的练习

粗放的线

爬行的蜗牛

孙笑然小朋友运用不同的线把那些造型怪异的鱼画得生动、鲜活。看了他画的鱼系列，你可能从中受到启迪。

