

21SHIJI

21SHIJI MEISHU
JIAOYU CONGSHU

新版

21世纪美术教育丛书

教育部体育卫生与
艺术教育司审查通过

中国人物线描画技法

金瑞 王鸿雁 编著

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

21SHIJI MEISHU
JIAOYU CONGSHU

21SHIJI

新版

21世纪美术教育丛书

教育部体育卫生与
艺术教育司审查通过

中国人物线描画技法

金 瑞 王鸿雁 编著

J2
366

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

中国人物线描画技法 / 金瑞, 王鸿雁编著. --重庆:
西南师范大学出版社, 2014.11

(21 世纪美术教育丛书)

ISBN 978-7-5621-7062-4

I. ①中… II. ①金… ②王… III. ①白描-人物画
技法-国画技法-高等学校-教材 IV. ①J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 200631 号

21 世纪美术教育丛书

中国人物线描画技法

编 著 者: 金 瑞 王鸿雁

责任编辑: 王 煤

封面设计: 乌 金 晓 町

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 9.25

字 数: 130 千字

版 次: 2014 年 11 月第 1 版

印 次: 2015 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-7062-4

定 价: 44.00 元

21 世纪美术教育丛书(新版)编委会

刘大为	中国美术家协会	常务副主席		
龙 瑞	中国国家画院	院 长		博导
曾来德	中国国家画院教学部	主 任	一级美术师	
水天中	中国艺术研究院		研究员	博导
陈绶祥	中国艺术研究院		研究员	博导
陈 醉	中国艺术研究院		研究员	博导
米加德	重庆西南师范大学出版社有限公司	社 长	编 审	
杨晓阳	西安美术学院	院 长	教 授	博导
赵 健	广州美术学院	副院长	教 授	
丁 宁	北京大学艺术学院	副院长	教 授	博导
黄河清	浙江大学人文学院		教 授	
黄宗贤	四川大学艺术学院	院 长	教 授	博导
李福顺	首都师范大学美术学院		教 授	博导
孙志钧	首都师范大学美术学院	院 长	教 授	
翁振新	福建师范大学美术学院	院 长	教 授	博导
李豫闽	福建师范大学美术学院	副院长	教 授	博导
林钰源	华南师范大学美术学院	院 长	教 授	
肖 丰	华中师范大学美术学院	院 长	教 授	
李向伟	南京师范大学美术学院	院 长	教 授	博导
朱训德	湖南师范大学美术学院	院 长	教 授	
岳嵘琪	西北师范大学美术学院	院 长	教 授	
周绍斌	浙江师范大学美术学院	院 长	教 授	
巫 俊	安徽师范大学美术学院	院 长	教 授	
万国华	江西师范大学美术学院	院 长	教 授	
杨广生	江西师范大学美术学院	副院长	教 授	
韩显中	海南师范大学艺术学院	院 长	教 授	
马一平	川音成都美术学院	院 长	教 授	
汪晓曙	广州大学美术学院	院 长	教 授	
陈 航	西南大学美术学院	院 长	教 授	
刘曙光	西南大学美术学院	副院长	教 授	
邱正伦	西南大学美术学院		教 授	
毛岱宗	山东艺术学院美术学院	院 长	教 授	
王家儒	海南大学美术系	主 任	教 授	

(以上排名不分先后)

丛书策划:宋乃庆 王 煤

新版修订:李远毅 周 松 王 煤 戴永曦

出版者言

西南师范大学出版社出版的这套高等院校美术教育丛书已经有十多年了。

我们第一次推出这套丛书是在 1993 年。

当时,这套书第一批依靠的是西南师范大学美术学院的教师们,

随后,作者队伍扩大到全国各师范院校美术专业教师。

这套书一推出就是几十个品种。

这在当时的高校美术专业教材中是极少见的,

它几乎涵盖了当时高校美术专业的所有科目。

一出版,就获得了美术院校师生的广泛认可,纷纷选为教材。

因其独特的白色封面,

业界都亲切地称它为“白皮书”。

这套教材,迅速从重庆走向了西南,从西南走向了全国。

教育部体卫艺司特组织专家审读,

肯定了这套书作为高校美术专业教材的价值。

作为出版者的我们,将业界的鼓励作为一种鞭策,

不断地组织作者修改,不断地跟踪学术前沿;

不断地扩大作者队伍,不断地延伸课程科目。

作者队伍也从师范院校扩展到了专业美术院校、综合大学。

这套书,每个品种都有着强大的生命力:

各个品种都反复再版,有的已达到二十来次了。

它的生命力来自何处?

来自我们可敬的作者。

作者们一直随教学需要潜心修改,有的甚至是完全重写。

作者们年年都有新思想,教学年年都有新体会。

而我们的教材,也年年都有新内容。

在国家教育部公布新的高校美术学专业课程方案后,

这套书迅速跟进,全面修订,全新再版!

我们的美术编辑是最辛苦、最勤劳的编辑,

同时,也自信我们是最有眼光的编辑。

编辑们和作者们一起,

把这套丛书打造成了一套全国通用的精品教材。

十几年过去了,我们从出版者的角度来为这套书写下这些文字,

依然是在为它的生命力而歌唱。

我们不会忘记:

读者和作者永远是我们的上帝。

既然读者和作者选择了我们,

我们就一定加倍努力,以回报我们的读者和作者。

我们会一如既往地让这套丛书始终与时代同步、与教学同步,

让质量成为它永恒的生命。

为了保持这套教材在业界和读者心目中的美好记忆,

这套书改版后,封面颜色基调仍为白色,

一如既往的白色,一如既往的“白皮书”。

白者,

纯粹、洁净、高雅也。

西南师范大学出版社的这套“21 世纪美术教育丛书”,早在 20 世纪 90 年代初就已整体出版,包括《素描》《色彩》《中国美术史纲要》《雕塑》《中国山水画技法》《中国人物画技法》等 30 多个品种。这套丛书主要用作普通高校美术学专业的本科、专科教材,也可以作为自学、自考、网络教育的教材和教学参考书。

这套教材在出版后得到了全国各美术院校师生的广泛认可和高度评价,他们纷纷将其列为首选教材,十几年来一直如此。在出版界、美术界、教育界,大家多年来因其别致的白色封面而送给它一个鲜明的爱称——“白皮书”。“白皮书”已不仅仅是特指这套美术教材,更传送着广大师生对这套教材的广泛赞誉。

进入 21 世纪后,这套教材又获得了更高的荣誉。经过教育部体育卫生与艺术教育司组织全国美术界、教育界的知名专家学者进行认真细致的审读,这套教材得到了教育部体育卫生与艺术教育司及各位专家学者的充分肯定和高度评价,进一步肯定了这套教材作为全国高等学校美术专业课程教材的地位,并在全国范围内向更多的美术院校推广使用。

2005 年,在通过教育部艺术教育委员会的最终审定后,教育部正式公布了《全国普通高等学校美术学(教师教育)本科专业课程指导方案(试行)》。西南师范大学出版社对此做出了积极的反应,马上组织专家学者对部分教材进行全面修订,并着手新教材的编写,向全国推出了这套教学版的“21 世纪美术教育丛书”。教学版的作者来自清华大学美术学院、中国美术学院、四川美术学院、西南大学美术学院、南京师范大学美术学院、湖南师范大学美术学院、华南师范大学美术学院等全国几十所专业美术院校。这其中既有美术学院的院长、副院长,又有资深的美术专业教授、博士生导师,还有年富力强的中青年教学骨干、博士。他们大多身处教学一线,理论功底深厚,学术积淀厚重,教学经验丰富,从而使得这套教材具有很高的学术价值、很强的实用性、很明显的针对性。

这套教材有三个突出的特点:

一是前瞻性。从科目设置到撰文,都着眼于面向 21 世纪。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形式需要,本套教材设置的设计类科目就有不少,如《新编应用美术》《现代西方设计概论》《室内设计》等,这说明全书的策划者具有前瞻性的思想与意识。在撰文过程中,所有的作者都力求融合新知识、新思路,使自己的著作对读者有新启示。有些作者是赴欧美留学归国的,或数次出访欧美的,他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者,在当今信息十分发达、很容易获取新知识的条件下,他们也都努力吸取西方文化中有益的东西,使自己的著作具有新的元素。这些都是为了追赶世界潮流,与世界接轨,以适应改革开放的需要。

二是系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目,这套教材几乎都涉及了。从基础训练的素描、色彩、速写、设计到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法、建筑,应有尽有。而每一种教材也都力求完整、系统,以使读者对该教材首先把握住总体,在这个前提下,再为读者提供本专业的具体知识。

三是可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。该套教材深入浅出,通俗易懂,可赏可读,已成为该套教材的突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概论、美术史等理论性很强的专题,读者也不会觉得佶屈聱牙,难以卒读,而是朗朗上口,余味颇浓。再加上设计装帧的现代意识,书中图文并茂,印刷精美,很富有吸引力。

当然,这套教材也同其他教材一样,并不是十全十美的,也存在一些不足,需要再版时改进。这套教材,已不仅仅是西南大学一家的事情,在某种意义上说,它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情,因为它的使用面已覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信,在参与编写单位的支持下,在撰稿专家的共同努力下,在整个美术界专家同人的共同关怀下,这套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀,写了上述一些看法,是为序。供广大读者参考。

首都师范大学美术学院教授、博士生导师 李福顺

引言

美学家朱光潜在他的论著中有一段话,被不少人引用,这里,摘录如下:

“有人问奥古斯丁:‘时间究竟是什么?’

他回答说:‘你不问我,我本来很清楚地知道它是什么,你问我,我倒觉茫然了。’”

对于阐述创作所涉及的问题,的确难于下笔。因为文学家、艺术家一生的基本实践过程,应该是一个创作的过程,是在一定的艺术思想指导下的一种极其复杂的精神劳动。那么,什么是画家的“创作”活动?正如人,有话就要说,而从事绘画的人,有“画”也要说。这可能就是美术“创作”了。但美术“创作”的形式是多样的,美术家的艺术气质、艺术个性皆不同,因此,在绘画领域,艺术风格和手法千差万别。不同的历史条件,艺术主张各异,近似者结成绘画诸多流派,在绘画史上留下了各自的足迹。因此,在美术“创作”这一课题中,是难于概括详述的。

绘画作为一种艺术门类,由于画种不同,表达方式因体系原因亦有各自的规律和特定的外部条件;又因政治、经济变化的影响,不同民族、不同地域之风情,使其充分体现出民族性和鲜明的时代性。

“创作”作为一个过程,是一种艰辛的实践活动。它要求作者具有相应的技能、技巧和从事专业行当的能力,其表现的形态不是概念的,而是可视的、具体的。作为绘画创作,是在平面上的瞬间定格。

“创作”作为一种修养,它是一种精神寄托,是人格的体现,是文化水准的体现。它概括了作者从事艺术创作以后的“台上功夫”和“戏外功夫”。创作的实践程序,可因风格流派而异,但大体上包含了以下内容:

文化素养、审美经验、生活积累；

素材收集；

主题与构思；

构图与形式；

形象语言造型手法与个性风格；

绘画才能、制作技巧；

制作工具与使用的材料等等。

“创作”直接地反映着绘画者的天赋和创造性思维能力，滋润着画家的人生历程。创作活动真如过日子一样，人们常有发现，时有参与。学画者更是孜孜不倦，一生求索，耗尽心血！艺术是允许偏执的，绘画创作亦一样。各种经验之谈，也只不过是一家之言。“创作”是创造之作，本应有别于其他，更不是某种理论和实践的结束。从“创作”本身的定义看，著书立说，皆属领悟与继承。期待的还是后学者的绘画实践、勇于创作罢了。

当前，中国面临新的历史时期，经济发展迅速，各种艺术思潮纷至沓来，怎样使作为文化的绘画立于世界之林，将成为后继者学习研讨的重大课题。为传道、授业、解惑，在此，将徐悲鸿先生的一段话，奉献给读者，作为学习“创作”之参考：“古法之佳者守之，垂绝者继之，不佳者改之，未足者增之，西方画之可采入者融之……我们的雕塑，应当继承汉人雄奇活泼之风格。我们的绘画，应当振起唐人博大之精神。我们的图案艺术，应沿述宋人之高雅趣味。而以写生为一切造型艺术之基础；因艺术家如不在写生上打下坚实基础，必成先天不足现象，而乞灵抄袭摹仿，乃势所必然也。”

目录

引 言

一 中国人物线描画的历史 (001)

二 传统线描程式——十八描 (029)

十八描的概念 (029)

十八描的应用 (033)

三 线描工具的使用和线描的基本方法 (034)

线描人物画的工具材料 (034)

线描持笔和运笔的方法 (037)

四 线描的艺术审美规律 (040)

线描的对比因素分析 (040)

线描的书法用笔 (048)

线描与造型的关系 (049)

用线描表现空间 (051)

线描与体积感 (052)

内轮廓线与外轮廓线 (054)

五 线描人物的临摹 (056)

临摹的意义 (056)

临本的选择和分析 (057)

六 线描人物写生 (064)

人体结构解剖分析 (064)

头部五官画法 (065)

手、脚的画法 (070)

衣纹的画法 (072)

写生中模特的安排 (078)

视角和透视 (078)

写生的步骤(全身人像写生) (079)

写意线描写生的画法 (092)

线描写生的造型能力训练 (095)

七 线描在人物画创作中的应用 (096)

附 图 (103)

中国人物线描画的历史

中国人物线描画的起源与毛笔的使用紧密相关，绘画与文字有着共同的起源。在仰韶文化的彩陶上就有最早的线描，虽然不是正式的线描作品，工具也和现在的毛笔不大相同，但是，从中可以看出中国线描的开端和审美的趋向，并由此奠定了中国画以线造型的基础。

战国的《人物龙凤帛画》（也称《龙凤人物图》）是人们见到的最早的人物画作品之一，虽然线描形式尚不成熟，但从用笔上已能看出书法用笔的感觉。此画线条自由流畅，配合上墨的平涂和若干颜色的搭配，有很强的装饰感。（图 1-1）

长沙马王堆出土的西汉帛画，线描流畅圆润，与汉代墓室壁画笔法相同，带有汉代书法的用笔特征。

图 1-1 人物龙凤帛画 战国

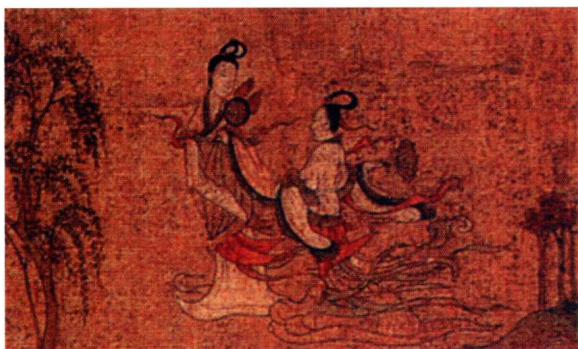

图 1-2 洛神赋图(局部) 顾恺之 东晋

魏晋时期的线描继承汉代的用笔方式，但线描的组织明显更加成熟。以顾恺之为代表的一大批人物画家出现，《洛神赋图》(图 1-2)、《列女仁智图》(图 1-3)以春蚕吐丝的描法表现了魏晋时期崇尚风雅，追求精神解放和浪漫主义的精神。顾恺之以单纯的游丝描表现人物、鞍马、云、水、船、树等不同的事物，画面形式统一完美。顾恺之提倡以形写神，在对人物神情的刻画上细致入微。他说：“传神写照，正在阿堵中。”对眼神的着意刻画和描写，作为中国人物画的优秀传统，一直延续下来。从顾恺之开始，线描作为完整的艺术程式出现了。他注意线的圆弧状的排列与疏密的组织，也注重对皮肤与衣服做不同粗细线条的处理。南齐谢赫提出“六法”，其中“气韵生动，骨法用笔，应物象形”成为中国画的艺术主张，即以线造型在形似基础上追求神似，并讲求艺术语言的格调和艺术修养。

图 1-3 列女仁智图(局部) 顾恺之 东晋

图 1-4 历代帝王图(局部) 阎立本 唐

整个唐代是中国人物画走向成熟并达到辉煌的时期,线描程式纷纷产生。大部分的线描程式在这一时期定型并流传后世。唐代阎立本的《历代帝王图》(图 1-4)继承了魏晋时期的线描并加以发展。线描再现人物形象的能力大大提高,表现了唐代博大雍容的气度。张萱、周 用线描表现唐代妇女华贵浓艳的形象,线条感觉自然生动。如张萱的《虢国夫人游春图》《捣练图》(图 1-5),周 的《簪花仕女图》(图 1-6)等。周 的《挥扇仕女图》用线极为生动,深入地观察并刻画出了人物的动态表情,表现了宫中妇女孤独哀怨的心境和无聊的生活。人物用线应是从写生而来,并不拘泥于某种程式。吴道子创造了被后人

图 1-5 捣练图(局部) 张萱 唐

图 1-6 簪花仕女图(局部) 周昉 唐