

经典线描摹本丛书

◎ 编著：刘文东

■ 岭南美术出版社

铁线描

图书在版编目(CIP)数据
铁线描 / 刘文东编. — 广州: 岭南美术出版社, 2005.12
(经典线描摹本丛书)
ISBN 7-5362-3272-1

I. 铁… II. 刘… III. 白描—技法(美术) IV. J212.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第152189号

责任编辑: 魏曼 汤白鸥 刘一行 装帧设计: 魏曼 责任校对: 虞向华 梁文欣 责任技编: 谢芸

出版说明

在中国画的技法系统中, 线描是重要的组成部分, 也是为了全面而深入地学习和了解中国画技法这一目标所必需具备的基础。学习线描, 最有效的办法就是大量持久地临摹和练习。为了帮助大家方便地做到这点, 我们陆续按人物、花鸟等传统的题材分科编辑出版了这套线描的练习册。

在长期的发展过程中, 线描演变出丰富的笔法, 亦即传统所谓的『十八描』。能够针对不同的描法作专门的练习, 学习的效果自然是事半功倍。为此, 本丛书特意选取各描法中具有技法代表性的作品, 单独或数种收辑在一分册内, 方便大家分类研习。另外还介绍了作品的技法特点和作者的概况, 读者从中也可以对线描技法的发展轨迹窥探到一二。

经典线描摹本丛书——铁线描

出版、总发行: 岭南美术出版社
(广州市文德北路170号3楼 邮编: 510045)
经 销: 全国新华书店
印 刷: 广州市岭美彩印有限公司
版 次: 2005年12月第一版
2005年12月第一次印刷
开 本: 787mm×1092mm 1/8
印 张: 6
印 数: 1-3000册
ISBN 7-5362-3272-1
定 价: 21.80元

ISBN 7-5362-3272-1

9 787536 232723 >

ISBN 7-5362-3272-1

定价: 21.80元

概述

编者

一、白描基本概念

“线描”又称“白描”。它是运用线的浓淡、粗细、方圆、转折变化和用笔的轻重、快慢、顿挫等艺术手法，描绘人物、花鸟（特别是工笔画）等的结构、质量感、空间感和形神的一种技法。

白描是中国古代画家通过长期艺术实践经验的积累所创造，是为适应具体描绘对象的需要而创造的一种独立“白描”画种。

中国传统的人物画白描，开创于唐吴道子，成熟于北宋李公麟。通过历代以来画家的不断实践与不断创造，积累了丰富和宝贵的经验，衍化出多种多样的描法。例如，古代画人物衣褶就有十八种描法。

二、白描种类（十八描）

“十八描”是历代人物画家在观察现实生活和表现客观物象方面智慧与经验的总结，每种线条，都被形象地冠以相应的名称。除了便于区别和记忆外，还说明了每种线的用笔特点，然而这种名称并非十分科学，而中国古代人物画衣纹线描也决不止这十八种。

“十八描”主要是指人物衣纹的勾勒。由于时代变迁，服饰质地也各不相同，所以这些描法大致是根据衣纹质地的感受去总结概括而成的。“十八描”大都是指：高古游丝描、琴弦描、铁线描、行云流水描、马蝗描、钉头鼠尾描、混描、颤头描、曹衣出水描、折芦描、柳叶描、竹叶描、战笔水纹描、减笔描、枯柴描、蚯蚓描、橄榄描、枣核描等。

三、白描工具材料

1. 笔

线描是通过特定的工具（毛笔）才得以表现各种笔法，不同毫料制造的笔管画出的线条各不相同。因此，学习笔法必须先明了作画所用毛笔的种类及性能，这样才能更好地使用它。

一般白描的毛笔，可选用上好的狼毫或紫毫制的细长锋勾线。

① 勾粗细不一的长线条，可选用衣纹、叶筋、拖线、鼠须等笔。

② 勾短线，可选用大小红毛、大小蟹爪等笔。

另外，适合勾白描的笔还有紫毫（七紫三羊）、描笔等。由于白描损耗毛笔较厉害，而且一旦开叉，出现收不了锋这种情况，该笔就已不再适合勾线，故可多备几支。

毛笔的保养：新笔开毫要用温水泡开，切勿用开水。先用手轻轻洗净笔毫的胶水，然后用布或纸巾把笔内水分吸干。把笔挂在笔架上，等笔干透方可插入笔筒或用竹帘卷好。如笔未干透而插入笔筒，水渗入笔杆容易泡松笔头而出现掉毛，缩短毛笔的使用寿命。

2. 墨

根据制作原料不同，墨可分为油烟、松烟两种。

① 油烟墨：用桐油、麻油、脂油等油脂燃烧后所产生的烟为主要原料制成的墨。

② 松烟墨：燃烧松枝取烟和以胶制成的墨。

现在市面出售的墨汁由于省去研磨的麻烦而使用方便，为书画家所广泛使用，如一得阁、曹素功、李廷圭、铁斋翁、中华等。在把墨汁倒出来后可先加几滴水，因墨汁大多是浓稠型的，如一得阁、曹素功等，这样可避免由于墨汁太浓稠而有滞笔和托裱时“跑墨”的现象出现。

3. 纸（绢）

作书画的纸有很多，大致分为生宣纸、熟宣纸两大类。

① 生宣纸：吸水性强，落墨着色易于渗化，适合写意画，如净皮、玉版、棉料、夹江、都安宣等。

② 熟宣纸：上过胶矾的宣纸，不渗化、不吸水，适合工笔画，如蝉翼、云母宣。

③ 绢：仿古绢、白绢。

4. 砚

研墨之具，古称研。有产自广东肇庆之端砚、安徽歙县之歙砚、甘肃甘南之洮砚、河南灵宝县之澄泥砚。挑选砚台，首先要求能发墨，易于将墨研稠、研细，最好有盖，以免灰尘污染，并能保持墨不易干枯就可。

四、执笔、运笔方法

1. 执笔

书画的用笔都离不开执笔、运笔的方法，正确的执笔与运笔有助于线条的准确表达。而书画家对执笔的准确归纳，同样也适用于白描的执笔方式，可归纳为“压、押、钩、格、抵”五个字。

笔管是由五个手指把握住的，每个指都各有它的职责，五个指头各自照着这五个字所含的意义去做，才能把笔管提稳，才好谈得上运用。

① 压：用大拇指紧贴笔管的一侧。

② 押：用食指第一节斜俯地出力贴住笔管，与大拇指内外相当，

互为配合。将笔管约束住，这样笔管才能拿稳。

③ 钩：大拇指、食指已将笔管捉住了，于是再用中指的第一、第二节弯曲如钩钩着笔管外面。

④ 格：就是挡的意思，无名指用甲肉之间紧贴笔管，用力把中指钩向内的笔管挡住，而且向外推着。

⑤ 抵：是执、托的意思，因为无名指力量小，不能单独挡住和推着中指的钩，故而还要用小指来衬托在它的下面，才能起作用。

五指这样结合在一起，笔管就被它们包裹得紧紧的，除小指是贴在无名指下面外，其余四指都要实实在在地贴住笔管。

以上是执笔法的经验总结，学画者如能照此办并经过适当的时间加以实践，可以说基本上打下了作画勾线的执笔基础。

2. 运笔

笔的运动是为造成各种线的动势，表现各种不同线的情趣和审美形式。国画中勾线讲究“一波三折”，所谓“波”指掌握用笔起伏的形态，“折”是指行笔运转的方向变化，随所画对象的要求而起伏变化。国画中运笔较多，大多归为顺笔与逆笔两种。

① 顺笔：指笔从怀内至怀外（或由左至右），线条多利、多挺、多秀丽。

② 逆笔：从怀外向内或从右向左画，线条多涩、多险、多苍郁。

一般说来，顺笔容易，逆笔难。但在线描中常会把顺笔、逆笔互为转换使用。如有顺笔转逆笔，或逆笔转顺笔，或逆中转逆侧，或顺中转顺侧等变化，这样勾出的线条生动自然而富有变化。

3. 虚、实笔的运用

虚、实线条的出现，目的是为了加强物体的空间表现。一般而言，虚、实用笔的运用大致可归纳为以下几种：

① 实入虚出：即起笔实，收笔虚，形成了“钉头鼠尾”的线形。

② 虚入实出：即起笔虚，收笔实，形成了类似“钉头鼠尾”的相反方向的线形。

③ 实入实出：即起笔、收笔都用实笔，画出的线条，两端都是肯定，主要用于轮廓线，或是某些较突出的衣服皱褶，如“铁线描”。

④ 虚起虚收：即起笔、收笔均用虚笔，如人物画中的头发、胡子等，勾出线形会出现两头细中间粗，如“柳叶描”。

4. 勾线的基本训练

① 起笔和收笔：起笔露锋、藏锋，收笔回锋。

② 短线练习：即行即顿，慢顿慢行，上下平直，平直进退，平直圆转。

③ 中线练习：顺锋、逆锋练习。

④ 长线练习：稳、无变化的长线练习，有变化的长线练习。

⑤ 圆线练习：捻笔练习。

五、临摹

1. 目的

通过对前人以线造型的经验学习，为以后人物写生奠定初步基础，通过临摹勾线等练习，掌握毛笔等工具的性能和运用，“公欲善其事，必先利其器。”

2. 要求

① 学会“读画”，对所临范本先进行分析研究，了解该范本是属于何描法，有何特点。起笔、收笔、行笔、转折等地方多加注意，对其艺术处理上有何规律可寻先有个认识，能做到这点，勾线时就不至于心中无数和迟疑不决。

② 临摹之前先练笔，由于中国画落墨就无法修改，因此在上正稿勾勒时先在其他纸上练习一下，让手稍稍熟练一点，特别是转折和长线条的练习。这样在落墨时就能做到“意存笔先”，同时要注意理解和把握范本的立意，造型特点与笔墨技法。

③ 临摹之后要善做总结，看哪里与原稿相近，哪里欠妥，从中体会，与原稿不符的地方的表现力是否词不达意，加深理解范本的微妙所在。

④ 明确临摹是手段，不是目的。通过临摹学习古代画家用线造型的规律，从中体会、借鉴线艺术处理和笔墨技巧等方面的经验，为今后的人物写生打下基础。

⑤ 临摹时可先从一种描法突破，待到掌握好这种描法的规律后再临其他线形，这样就可以触类旁通；也可以选择几种描法进行临摹，然后进行比较，找出它们在用笔上的共同点与差异所在。

我国早期的人物衣纹线描，往往在一幅画上只采用一种描法，如顾恺之的画基本采用高古游丝描，而阎立本的画则采用铁线描。自吴道子后，线描技法不断完善、发展，因此，人物画衣纹线条就愈来愈丰富、灵活，有的在一幅画中综合运用多种描法。如宋·梁楷的《八高僧故事图卷之八——玄沙毗禅师》画中的衣纹线条就采用钉头鼠尾描、折芦描、颤头描、竹叶描等多种描法。有些画可以看出明显是运用十八描中的哪一种描法，而有些画就很难说是属于什么描。

再者，各个时代各个画家都是经由各个不同的道路学画而形成各自的风格。因此，描法也随时代的变化而变化，随着历史的进展而增加。

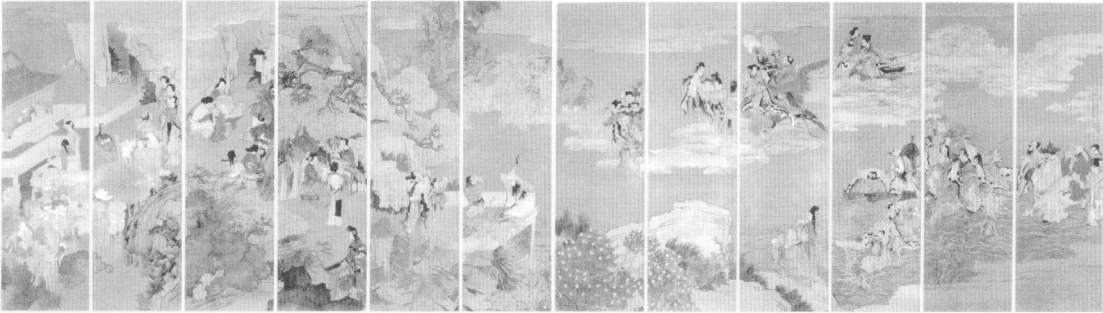
铁线描

特点：
用中锋细笔勾勒顿起顿收，笔势转折刚正如以锥镂石，给人挺劲有力之感，成为表现硬质衣料的重要技法。

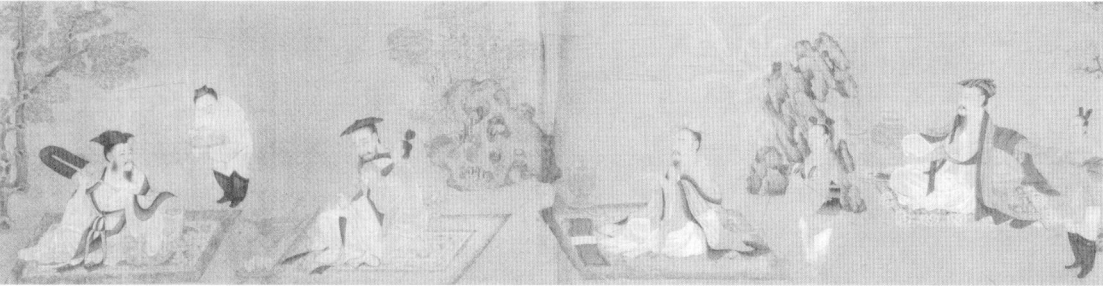
点评：
明·周履靖之《夷门广牍》、明·汪阿玉《珊瑚网》注解：“用中锋圆劲之笔描写，无有丝毫柔软之迹，亦为合。”

传世作品：
唐·韩干《牧马图》、唐·佚名《宫乐图》、宋·佚名《杂剧·眼药酸》、清·陈洪绶《水浒叶子》、《博古叶子》。

图录：

p1~p7
作品：《群仙祝寿图》
作者：任伯年
任伯年(任颐),晚清人物画家,字伯年,浙江山阴人。受父亲影响,自幼随父学画肖像。后得到任熊、任薰的指导,画艺大进。花鸟、人物皆精。该作品人物造型清奇、怪诞。线条流畅充满韧性,似乎在铁线描与钉头鼠尾描之间下笔微顿;中锋行笔,收笔时而回锋、时而放虚,而且出现了大量的平衡线及重复的线,可见任颐学自陈老莲。作品在传统的基础上融会西洋画法,清新亮丽,富有时代感,令“海派”绘画声名远扬。

p8、p9
作品：《高逸图》
画卷表现的人物是魏晋时“竹林七贤”中的阮籍、刘伶、王戎、山涛四人。四人于华美的地毯上,精神毕现,各具风采。阮籍神态洒脱傲然,狂放不羁;刘伶嗜酒如命,虽一副饮酒过量之态,但仍对杯中物恋恋不舍;王戎启口扬眉欲谈天说地;山涛赤裸上身,披衣抱膝,如璞玉浑金。作品人物线条细腻圆润,造型严谨生动,代表了晚唐人物画的风格。

p10~p14 作品：
作品：《凌烟阁功臣图》
作者：刘源(清)
《凌烟阁功臣图》所绘及隋唐中的人物,形象各异,基本以变化不大的铁线描勾勒。线条含墨饱满,行笔沉着有力,顿起顿收,如锥画沙,入木三分,中锋缓而行,力度均匀,给人一种坚挺之感。清代人物画分两派,一派师承陈洪绶,另一派师承仇英,此套《凌烟阁功臣图》从人物造型上属于陈派。风格朴茂高古,笔力雄健,不失为一套优秀的白描范本。

p15、p16
作品：《晚笑堂画传》
作者：陈洪绶
陈洪绶,明代画家,字章侯,号老莲。浙江诸暨人,工诗、能书善画,曾为国子监生,被召为内廷供奉,后南返为僧。人物、花鸟、山水、竹石、草虫皆精到,尤以人物著称于世。师李公麟而能脱俗,上追传统,汲取营养,形成自己的独特风格。《晚笑堂画传》描绘周至明代的120位名人,精神细腻,构图变化自然,全部白描画成,后成为清代人物画谱,深受文苑器重。

《群仙祝寿图》局部之一

《群仙祝寿图》局部之二

《群仙祝寿图》局部之三

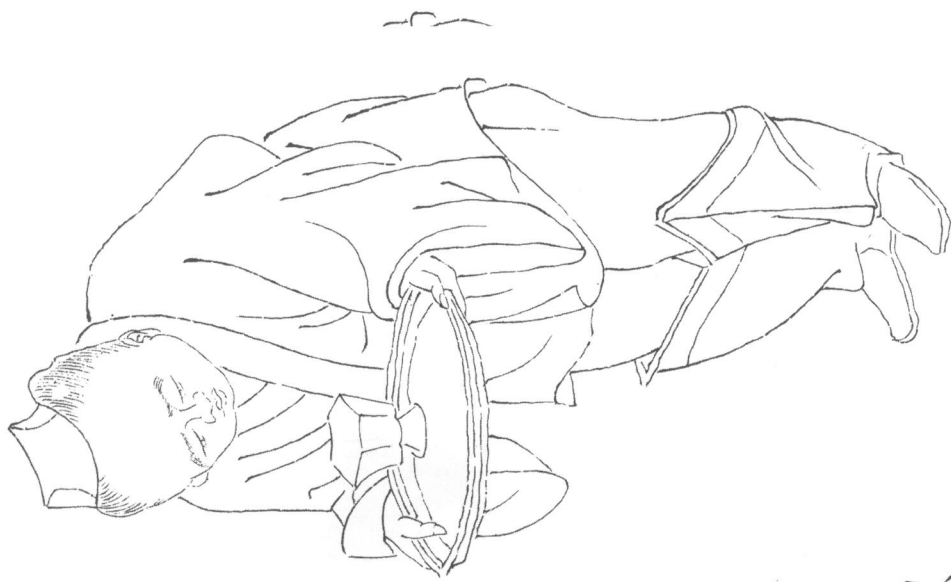
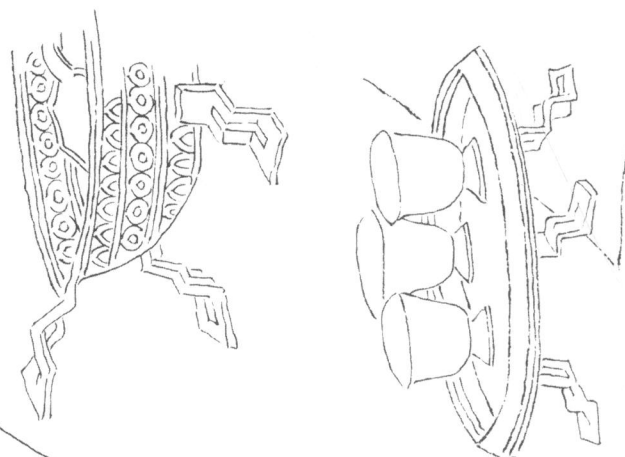

《群仙祝寿图》局部之五

《群仙祝寿图》局部之六

《高逸图》局部之二

《凌烟阁功臣图》之司徒并州都督中国公高士廉