

新观念 新视点 新方法

跟我学

线描写生

赵俊岭 著

河南美术出版社

GENWOXUEXIANMIAOXIESHENG

跟我学线描写生

新理念

新视点

新方法

● 赵俊岭 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

顾雅菲 9岁画
太难了，不好看。800年1月2日
今天，我画了三个老人在下棋。

● 河南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

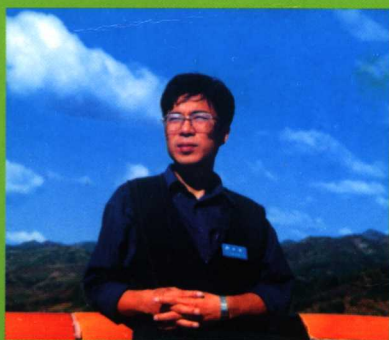
跟我学线描写生 / 赵俊岭著. — 郑州: 河南美术出版社, 2005.8

ISBN 7-5401-1392-8

I. 跟… II. 赵… III. 线描—技法 (美术)—儿童读物
IV. J212.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 058652 号

书 名	跟我学线描写生
作 者	赵俊岭
责任编辑	张之强
出版发行	河南美术出版社
地 址	郑州市经五路 66 号
电 话	(0371) 65727637
印 刷	郑州九州印务有限公司
开 本	889mm × 1194mm 1/16
印 张	7
印 数	1-3000 册
版 次	2005 年 8 月第 1 版
印 次	2005 年 8 月第 1 次印刷
标准书号	ISBN 7-5401-1392-8/J · 1278
定 价	25.00 元

作者简介

赵俊岭，1970年出生于河南，小学美术高级教师，河南省美术学科带头人。优质课、绘画作品、课题、论文多次在国家、省、市级评比中获奖和发表。辅导的学生在国内外绘画比赛中获奖和发表1200余人次。多次荣获“全国优秀辅导老师一等奖”和“河南省少儿美术工作先进个人”称号。

电话：0373-2033756

13938720426

序

赵俊岭同志将精心撰写的《跟我学线描写生》一书拿给我看，想让我给他写个序，我从头到尾认真地阅读了一遍，内心十分感慨，又十分不安。我虽然教过多年美术，但我既不是什么名人，又不是专家，让我为其写序，唯恐不能胜任，但赵俊岭同志是我多年前在师范教书时的学生，毕业后一直从事小学美术教学工作，它不仅对待工作兢兢业业，而且是个有心人，平时十分注重学习，善于总结和反思自己的教学工作，注重资料的收集，这本《跟我学线描写生》就是他在长期的教学实践中不断努力的结果，从中不难看出他丰富的教学经验，它凝结了赵俊岭同志多年的心血。自从赵俊岭毕业以后，我对他的工作、生活、学习没有什么帮助，这次他让我为这本书写序，我考虑再三，实在不能推脱，好在我看后有些话要说，不能算作序，只想把心里话说出来，与大家交流。

这本书分为认识篇、实践篇、欣赏篇、与家长的谈话几部分，分别从不同角度采用不同的语言，就儿童线描写生的自学以及家长关心的一些问题进行了探讨和交流，特别是前三部分，采用儿童通俗易懂的语言，将一些专业术语通俗化，并融合其他学科知识进行举例、比喻等，深入浅出，符合儿童的年龄和心理特点，使孩子们容易理解并接受。其实，儿童学习绘画，不一定将来都要当艺术家，而是让孩子们通过学习绘画，培养他们观察生活的习惯和能力，养成耐心细致的工作作风，让孩子们在观察生活中，去体验和创造性的表现生活的美，从而培养孩子健康的审美情趣和高尚的品德情操。生活是丰富多彩的，“美是到处都有的，对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现”（罗丹语）。线描写生是最适合儿童学习的内容之一。孩子们通过观察自然界中各种美丽的线，像动物的外形及身上的花纹，树、河流、绽放的礼花等，使孩子们认识各种各样的线，在学习各种各样线的画法中感受线的美感，提高审美能力。

打开《跟我学线描写生》一书，看到书中收集了大量的学生作品，我被这些作品深深地吸引，同时也为孩子们已渐渐充满灵性、反映其艺术才华的作品所惊讶！并为他们师生不畏寒暑，经常外出写生的精神所感动。作为儿童学线描的启蒙书籍，如再能收集一点简单易学的图画，更能激发孩子们学习线描的兴趣，掌握用线的基本规律。

总之，我认为该书具有很高的欣赏性，对儿童初学线描写生有很大的指导性，我相信它会对孩子们学习线描有很大帮助，对教师教学以及家长指导也会有较大的参考价值，每个孩子只要他真心喜爱绘画，潜下心来认真作画，就一定能画得和书上一样好，甚至会更好！

張衛東

2005年5月

目 录

认识篇 /1

- 一 认识儿童线描写生 /2
- 二 线描写生的工具与材料 /2
- 三 线描写生的内容 /3
- 四 感悟线条的魅力 /4
- 五 我们生活的精彩世界 /9
- 六 学会观察 /9
- 七 谈谈构图 /12
- 八 写生从这里入手 /15

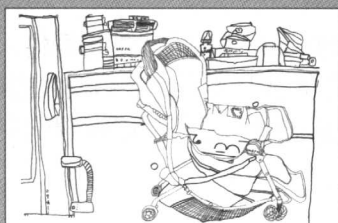
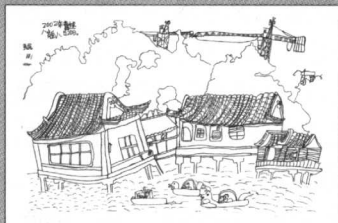
实践篇 /17

- 一 静 物 /18
- 二 车 类 /27
- 三 植 物 /31
- 四 生活角落 /37
- 五 人 物 /39
- 六 风 景 /49
- 七 山 村 /57
- 八 动 物 /63

欣赏篇 /67

与家长谈儿童线描写生 /104

后 记 /108

8岁二画
自由鸟很自由 2000年1月25日 罗琦
我画的这个是小鹦鹉 我很喜欢它念诗。

罗琦 8岁

罗琦 8岁

一 认识儿童线描写生

线描写生画和想像画、水粉画、油画棒画一样，也是绘画的一种形式。它要求我们面对眼前的真实对象，根据自己的观察、感受和理解，用线条来表现出对象的形体、动作和神态。经常进行线描写生，不仅可以培养我们敏锐的观察力及造型能力，还可以通过线描写生观察和记录生活，使我们的头脑中积累更多的东西，发现到自然、生活的美，更可以磨练我们的意志。要想体验其中的乐趣就赶快行动吧！让我们练就一双智慧的眼睛，一对坚硬的翅膀，快乐的飞翔！

二 线描写生的工具与材料

我国著名的大教育家、儒家学派的创始人孔子说：“工欲善其事，必先利其器。”就是说“工匠要把自己的活儿干好，必须先把工具弄的精良适用”。总的来说，线描写生的工具与材料比较简单，只要一支笔、一张纸就可以画。但是，只有笔和纸配套才能获得好的绘画效果，所以我们有必要了解一下纸和笔的特点。

（一）笔

笔是线描写生最主要的工具。我们接触到的笔有铅笔、钢笔、签字笔、记号笔、彩色水笔等。不同的笔所表现出的效果当然也各具特色。

钢笔 最好选择弯头美工钢笔，它的主要特点是粗细变化大：笔尖卧下，线条就粗，笔尖直起，线条则细。另外，笔迹浓重，画面清晰，表现力强，而且可久藏而不褪色。是进行线描写生最理想的工具。（图1）

铅笔 包括我们写字或绘图用的各类铅笔。用铅笔画线条容易擦掉，我们经常边画边改，会使我们不敢大胆地直接画，养成作画犹豫、线条滞钝，小心谨慎的毛病，所以我们一般不用。

签字笔 也就是水笔。这种笔为一次性笔，不用吸水，外出携带方便。我们也可以用来画线描。但画出的线较细，粗细变化不也大，适合较精细的描写。年龄大的儿童所画的内容比较复杂、细致，可以选用笔头细一些的钢笔、签字笔来用。

水彩笔 墨水流畅，使用方便，画出的线条粗犷，比较适合年龄小的儿童使用，虽然颜色很多，但一般只用黑色，因为这样画面颜色对比鲜明、效果好。不过保存时间长了会褪色。

制图笔 有各种不同粗细型号，可注入绘图墨水或碳素墨水。适合年龄较大的儿童使用。（图1）

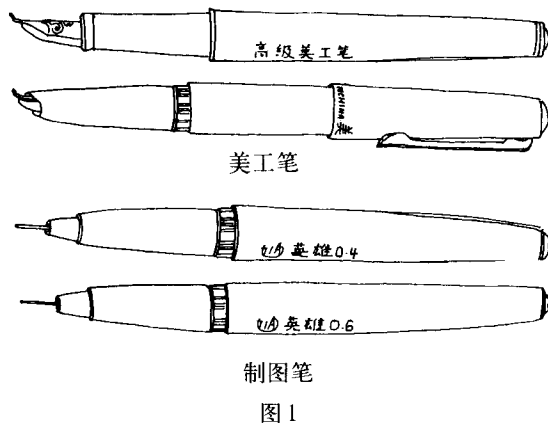
记号笔 画出的线较粗，适合年龄小的儿童使用。

画线描还有许多工具可以用，比如炭笔等，但对我们来说都不很适用，待到我们有了相当的绘画素养和控制能力后，再尝试也不迟。

总之，我们画线描最好选用线条不能涂改的笔，画错了不能改，可以迫使我们下笔之前认真思考，认真对待如何表现形象、如何组织线条，长期使用可以使我们作画大胆、用笔肯定、线条有力。

（二）墨

墨水一般选用黑色碳素墨水为好。不过如果你选

制图笔
图1

用的是其他颜色的纸，也可以选用其他颜色的笔或墨水，但一定要使纸和墨水的颜色对比鲜明效果才好。

(三) 纸

我们一般用100克左右的双胶纸，因为墨水笔一类的笔适合在白面光滑的纸上画，画出的线描效果也特别好。当然也可以尝试在其他纸上画。不同的纸性会产生不同的效果。常用的纸有新闻纸、复印纸、高丽纸、宣纸、图画纸和各种色纸。

我们可以用速写本画写生，优点是保存好，不足之处是画面小，因我们年龄的原因往往控制不住画面，作起画来放不开。单张的纸使用则没有负担，画坏了随时可以换，画起来发挥自如，大小一般八开纸较合适，等有了一定的写生基础，也可以用四开大的纸。

(四) 写生夹

外出写生用写生夹比较方便，夹内可分装作品与纸张，夹子本身就是画板。也可以用硬纸板、三合板等较硬、平、轻的材料代替。

几点应注意的地方：

1. 选择笔头的粗细程度要根据画幅大小和内容繁简程度决定，一般大幅画，内容不太复杂的选用笔头粗些的笔，绘画效果好；小幅画、内容比较细密的用细头笔，容易画的精细深入。
2. 不管用什么笔画线描，最好能一气呵成，画错的地方，可在原处直接重画，也可以在旁边画出不满意地方的局部，(图2) 不要用橡皮修改。有时线描中的重复线条也是线描的一大特点，有些人甚至故意追求重复线条的效果。
3. 要注意选好笔和纸，使笔和纸适当配套，便于线描写生。但各种材料或工具都不是绝对的，在实际的学习使用中可以大胆创新实践，也许会有特别的效果哦！

三 线描写生的内容

在我们生活的周围，线描写生的对象很多，如果你留心，每天都能发现许多可画的东西，只要你有兴趣就可以画。一般我们选择所画内容，可以由简单到复杂或由小到大。写生场地由室内到室外，循序渐进的学习。

静物 静物包括一般生活用品，如菜篮子等；各种玩具如布娃娃、玩具汽车等；学习用具包括文具、书包等；还有服装鞋帽、家具电器等，这些都是我们非常熟悉的。

各类车 如自行车、摩托车等。

人物 包括各种不同年龄、职业、性别的人。每个人的个性特征不同，从五官到姿态到服装、神态变化无穷，人物活动更是丰富多彩，这些不断的变化使我们百画不厌。

风景 包括室外的花、草、树木等植物，各类建筑、街景、庭院等都是我们描绘的对象。

环境 只要是具有生活气息的角落都是线描写生的好题材。

2002年4月2日 秦粒 8岁
今天我在教室里
画我班的同学 Cao月。

图2 秦粒 8岁

四 感悟线条的魅力

(一) 什么是线

自然界和生活中可以说到处存在着线。环视你的周围,你就可以发现许多不同的线条,所有的线条相互连接、变形就成了你眼前的景色。线描写生主要是用线画。可以说线描是用线条说话的艺术。自古以来线画就在中外绘画艺术中占有重要地位。古今中外的艺术大师为我们留下了许多经典的线画名作。

从绘画发展的初期——原始绘画(图3),线就是主要的表现形式;在绘画的成熟阶段——写实绘画,线也是表现物象的主要手段;现代主义画家追求单纯,追求抽象表现,线更是不可缺少的语言工具(图4)。西方很多绘画大师发展到了他们一生中绘画成就的最高阶段,还是要用线表现形象,抒发感情,如法国马蒂斯的作品(图5)、荷兰的绘画大师凡高的作品(图6),还有挪威杰出的漫画家吉尔布兰生的作品(图7)、立体派艺术大师西班牙毕加索的线描(图8)等。

我们的中国画,更是以线造型的绘画形式。我国古代的画家们就把画人物的线条分成了十八种,而且都以形象的名称加以叙述,像铁线描、行云流水描、钉头鼠尾描、兰叶描、枣核描、蚂蝗描什么的,我们光看名字就可以想像这些线条是什么样子,其实线描的形式还不止十八描。我国四大石窟艺术之一的敦煌壁画(图9)、古代著名的作品

图4 《自画像》 克利(瑞士)

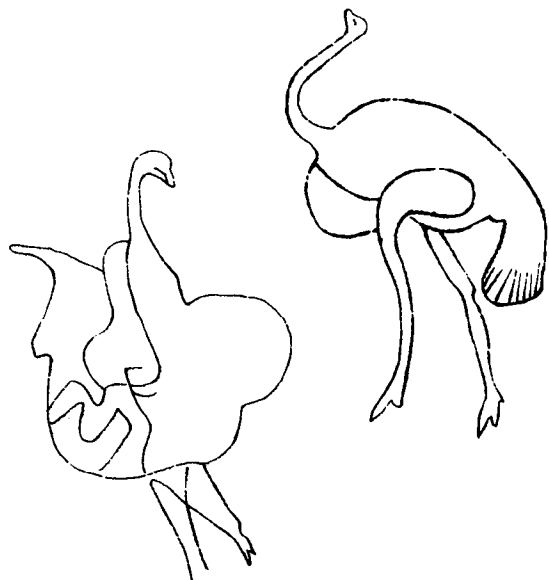

图3 《跳舞的鸵鸟》 阿尔及利亚

图5 《女人像》 马蒂斯(法)

图6 《麦田》 凡·高(荷兰)

图9 《双人舞伎》 敦煌壁画(唐)

图7 《肖像》 吉尔布兰生(挪威)

图10 《八十七神仙卷》 (局部)

图8 《斯特拉文斯基》 毕加索(西班牙)

《八十七神仙卷》(图10)、元代永乐宫的壁画《朝元图》上长达2米高的人物(图11),用线挺劲,一气呵成,堪称我国线描作品中的杰作;“白描”画法的创始人李公麟的《五马图卷》(图12),现代许多著名画家的作品也是用线来造型的,但这里的线不完全是中国画的线,而是指传统绘画造型手段与现代艺术的结合体。

图11 《天神》 永乐宫壁画 (元)

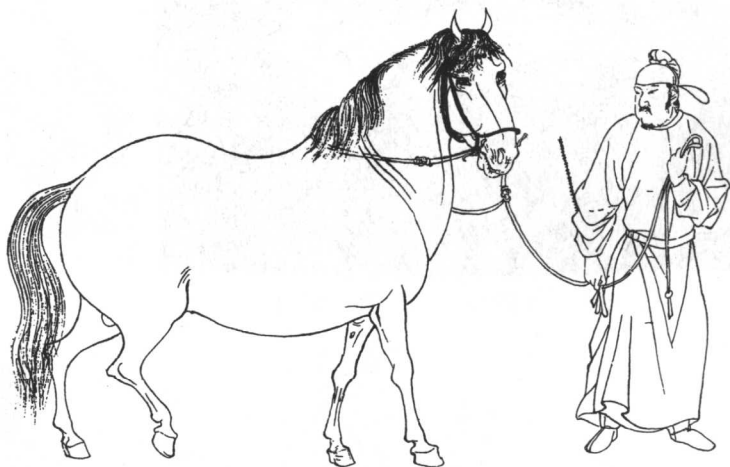

图12 《五马图卷》 李公麟 (宋)

(二) 线的种类感觉

线的种类大体可分为直线和曲线两类。直线有垂直线、水平线、斜线、交叉线等；曲线有折线、弧线、波浪线、螺旋线等。(图13)

不同的线给人的感觉也不一样，具有不同的性格和表现力。直线有一种力量，使人感觉坚挺有力。其中垂直线给人庄严、挺拔、高洁、希望、正直的感觉；直水平线具有平和、安定、静止的感觉；斜线因富于变化，给人以运动、紧张和不安的感觉；规则的曲线使人感到明朗、整齐、圆滑、有序；自由的曲线则显得活泼、优美、生动、柔和；波状线富于动感和节奏；螺旋线象征升腾和超然；交叉线有厚度，给人一种亲密合作的感觉……。一般线描写生多用曲线，例如图14表现的一片谷田，小作者显示出了他较强的观察能力和造型、组织能力。当中大量交叉线的运用，不仅表现出了谷物的稠密，具有一种空间感，还给人一种谷物之间相互联系、相互依靠、亲密合作的感觉。图15表现的是小朋友们在有雕塑的音乐喷泉下面自由玩耍的场面，画面中曲线的运用使整个场面显得自由、活泼、优美、生动。雕塑当中螺旋线的运用给人一种升腾和超然的感觉，整个画面充满了自然、和谐、热闹的气氛。

在我们的生活中，物体都具有一种质感，不同物体所表现出的质感也不一样。例如石头给我们的感觉很坚硬、很重；丝绸给我们的感觉却是很柔软、很轻(图16)等。我们在描绘对象时，要善于运用不同的线条来表现物体的质感。如果我们画的是钢铁或其他用金属做成的东西，用直直的线条一定比曲里拐弯的线条画的更像它们。如果是画流水，可用细细的线条。画用毛布做的猴子(图17)和用橡胶做的恐龙(图18)所用的线条就要不同，画任何对象都要注意表现他们的质感。让我们细心地观察，用这些多姿多彩、充满魔力的线条把它们变的更好看！

(三) 线的运用和表现

线条是笔移动留下的轨迹，由于笔移动的快慢、方向和力度的不同，便会产生出粗细、长短、曲直、软硬、

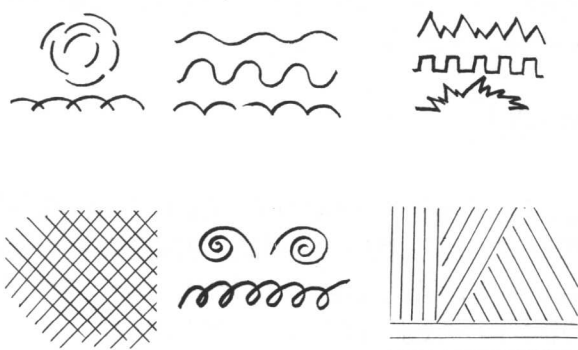
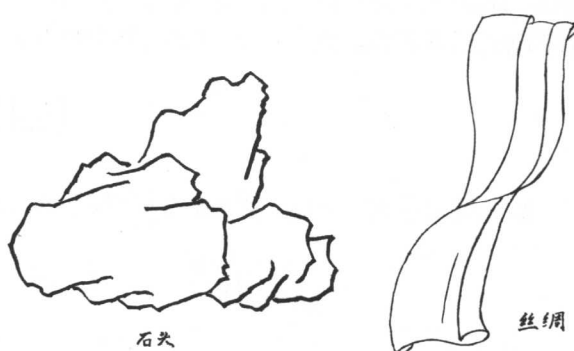

图 13

石头

丝绸

图 16 石头 丝绸

图 14 杨明鉴 8岁

今天我画了一个小猴玩
具，它很可爱又很搞笑，
shu以我才画它。2008年

图 17 卫盛华 8岁

图 15 杨雅菲 8岁

我画的是大恐龙，
它看起来很可怕。

吕振鹏
2008年11月28日

图 18 吕振鹏 7岁

滑涩、虚实不同的线条。用线条描绘，必须抓住对象本身的粗细、长短、疏密等特征，并根据自己的感受，采用不同的线去表现。大胆地运用富有个性的线条，尽量画出你自己的线条来！（图19、20）

（四）怎样画线

画线要靠手指、手腕、肘和肩的自由移动。用手指运动只能画短线。一般常用在画细部。手腕运动只能画有限度的线。只有肩和肘运动，才能使线条灵活自如。如果你的年龄较小，手腕和手指的运用不十分灵活，最好练习用肩做轴，使手自由在纸上滑动。

学习线描首先要注意养成良好的作画习惯，用笔要大胆果断，运笔要慢、要稳，用长线勾画轮廓，一笔画到头，每笔都要交代清楚，从哪儿来到哪儿去，不要养成用碎线画线描的习惯，更不可以潦草。画错了可以调整。运笔的方向一般是从上到下或从左到右，也可以依据需要灵活多变，没有具体的规定。（图21）

图19 吴帅霖 8岁

图20 秦粒 8岁

图21 吴孟哲 10岁

（五）如何用线

我们初学线描写生，在描绘物象时可以采用“加减法”，即先要学会用线精细地刻画，不轻易放过所见的一切，牢牢抓住构成对象的细部，画出的线越多越好。因为这时我们的感性认识还不足，在取舍上还没有本领，这并不是提倡繁琐，这对于我们养成巨细无遗地观察、表现物象的习惯，对培养我们的观察力、毅力和耐心及认真、踏实、一丝不苟的学习态度，是很有好处的，等有了一定的观察力和表现力以后，再依据画面的需要和自己的感受，进行合理的、有目的的“加”或“减”。

利用线的疏密排列,可以表现出黑、白、灰的变化。线还可以像音符一样表现出起伏和节奏的美感。一幅成功的线描作品就像一首美妙的乐曲,它由不同的音符组成,既要有声音的高低变化,又要有节奏、旋律的快慢区分,还要有一个统一的调子。而线描作品中线组合的疏密、穿插以及空间的大小、形状等,既要统一又要有变化,使画面富有节奏感。局部与全局、细节与整体处理得当,它们就会浑然一体。试想如果我们只用一种线来画,就像只用一个音符、一个音高、一种音强、一种音长的乐曲,当然不好听。(图22、23)

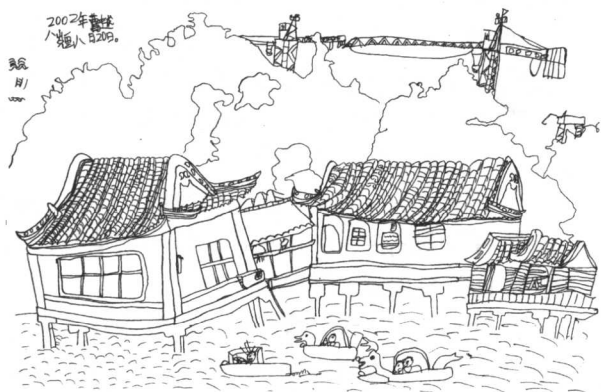

图22 曹越 8岁

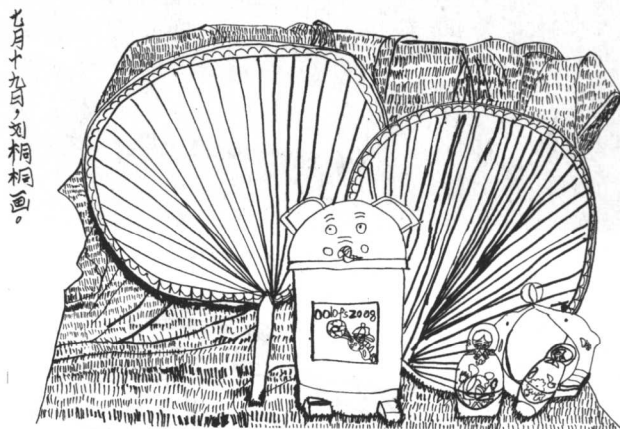

图23 刘桐桐 8岁

五 我们生活的精彩世界

我们生活的世界多姿多彩,非常吸引我们的兴趣。特别是看到我们喜欢的对象,真想马上把它画下来,但却不知如何着手,这时我们有必要来认识、分析世界上物体的组成:我们知道线是由点组成的,把一条线首尾相接就构成了形。总的来说,世界上物体的形可以分为两类,一类是规则的形,最基本的形就是方形、圆形和三角形;另一类是规则形(方形、圆形、三角形)组合而成的不规则形,有的简单、有的复杂。但我们只要学会画基本的形体,认真观察分析复杂形体是由什么基本形体组成的,并根据看到的形象(图24)具体勾画,不只是根据脑子里概念的形象画,(图25)尽量画出物体更多的形,(图26)世界上任何一种物体我们都可以画好。

因此,无论是画任何对象,首先要看对象的基本特征,看物体总体是什么形状,先不考虑物体的细小变化,画出对象的基本形,然后再按照由大到小、由粗到细,逐步画出物体各组合形的基本特征,直至最后完成。

六 学会观察

观察是绘画写生的第一步,没有观察便没有绘画。但看不等于观察,观察是有意识的看,带有一定的目的、强制性的看。也许你的眼睛还不习惯这样专注地盯着某样东西看。因为,以往我们只需要随意的一瞥,了解是什么物体就足够了。但写生要求边观察、边分析、边思考记忆,通过不断地对物体外形特征加以比较,进行概括描绘,以表达自己的感受。画完后它就变为“你的东西”。

在线描写生中我们可以灵活采取多种观察方法:

比较法 当我们观察写生对象时,经常会看到对象的高低、宽窄、大小等的丰富变化,这时我们就要冷静下来仔细观察,比较对象间的长短、角度的不同,搞清他们之间的关系。比如写生的对象整体近似什么形,其中哪个物体最大,哪个物体最小,分别近似什么形?大物体和小物体哪条线最长,哪条线最短,他们的角度变化等,看清楚了、想明白了,画起来更有信心。(图27)

图 24 写生对象照片

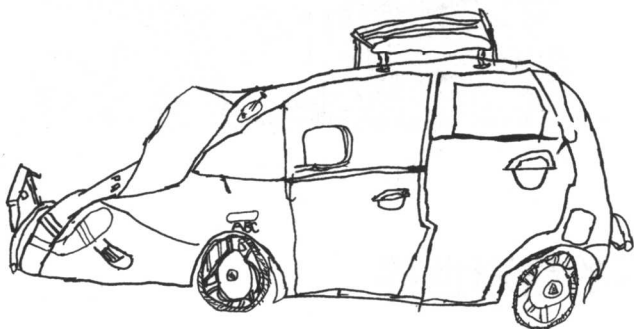

图 25 画的较为概念

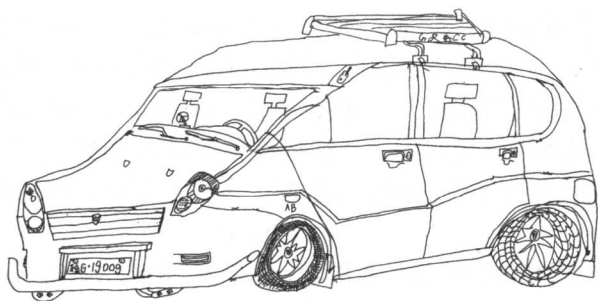

图 26 尚龙龙 9岁

图 27 王静文 8岁

超近观察法 当我们画的对象较小或形体结构较复杂时,为了便于我们观察的更为仔细和深入,可以作超近距离的观察和写生。例如图 28 中对钥匙的超近观察;图 29 中对茶具的写生;图 30 中对玩具手枪的描写和图 31 中对手机的写生;还有对比较大的物体摩托车发动机的精细描写等。(图 32)

测量法 写生应该依靠眼睛敏锐的观察比较,当我们的眼睛还不能做到准确的目测时,可以运用工具进行测量,这种方法简称量比法。(图 33)量比的工具就是我们手中的笔。

1. 握笔方法:将手中的笔用食指、中指在前向里勾笔杆,无名指、小拇指在后向外顶笔杆,大拇指指尖顶笔杆且能上下活动。

2. 测量方法:将胳膊伸直,以笔端对准模特儿头顶保持不动,拇指尖移到下颏,作为在笔上显示的头长。再以这头长向下移,量比出对象身高的比例。此法适合年龄较大的儿童。

除了以上的观察方法以外,我们还可以针对不同的对象大胆创造或灵活采用其他的观察方法。但是,我们不管采取什么样的观察方法都要强调注意两点:一要强调整体观察、思考整个画面的表现,二要注意对细节的刻画(图 34、35、36),使画面既丰富又协调统一。

图 28 曹越 7岁

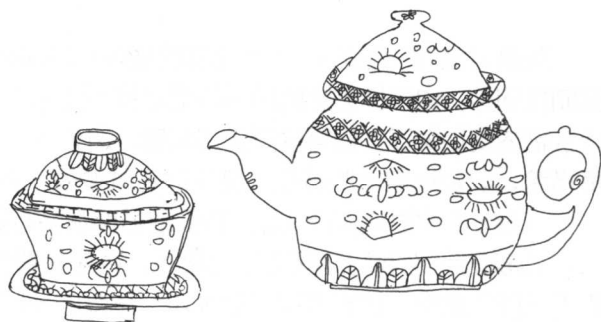

图 29 耿屹宇 8岁

如果我们开始学画时年龄还小，观察力有限，可能一时还顾不了那么多，就没有必要采用以上的观察方法，只要依据自己的感觉，尽量抓住对象的特点大胆画就行！

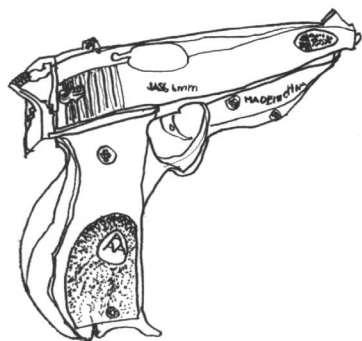

图 30 吕振鹏 7岁

图 31 王映森 8岁

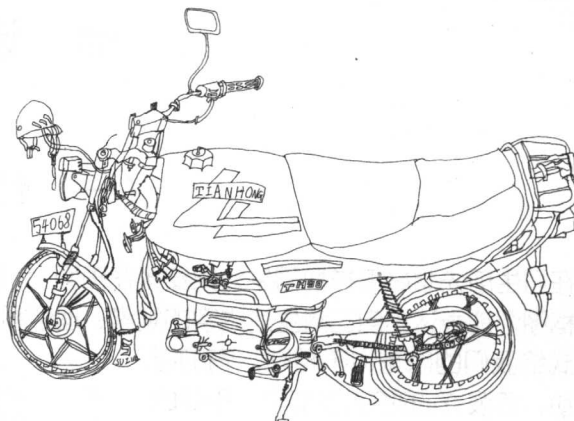

图 32 尚龙龙 9岁

这次我画的很认真，希望老师能给我打分。

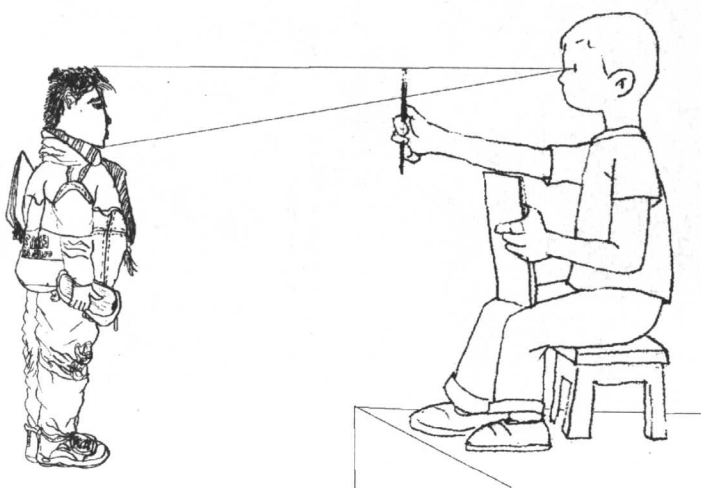

图 33 测量法示意图

图 34 张梦娜 7岁

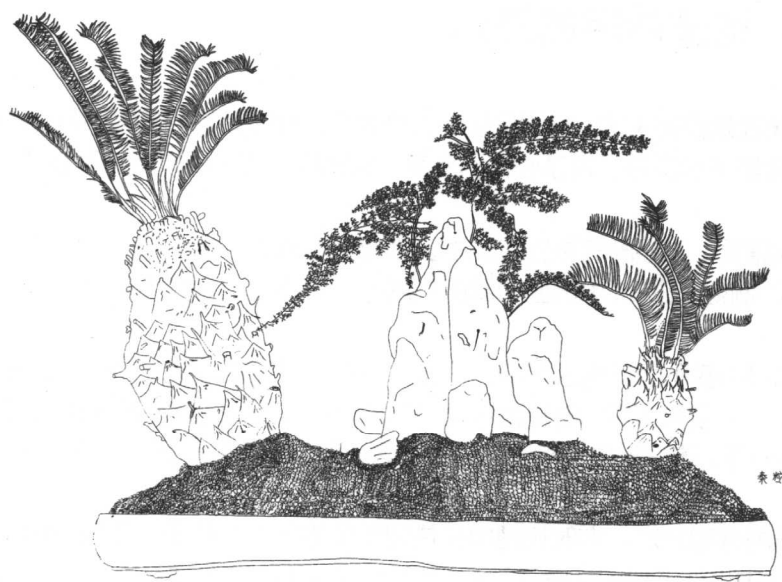

图 35 秦粒 8岁

图 36 罗琦 7岁