

21 世纪美术教育丛书

● 金 瑞 王鸿雁 编著

全新版

中国人物线描画技法

中国人物线描画技法

中国人物线描画技法

- 美术本专科教材
- 美术函授、自考教材
- 美术爱好者用书
- 美术考生训练用书

351

西南师范大学出版社

21 世纪
美术教育丛书

中国人物线描画技法

金 瑞 王鸿雁 编著

西南师范大学出版社

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, 2002.4

(21世纪美术教育丛书)

ISBN 7-5621-2504-X

I. 中... II. ①金... ②王... III. 中国画: 人物画
—技法(美术) IV. J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第014480号

中国人物线描画技法

编 著 者: 金 瑞 王鸿雁

出版发行: 西南师范大学出版社

中国·重庆·西南师范大学校内

邮编: 400715

经 销: 新华书店

印 刷: 都江堰九兴印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 6.5

字 数: 170千

版 次: 2002年4月第1版

印 次: 2002年4月第1次印刷

书 号: ISBN 7-5621-2504-X/J·233

定价: 29.00元

21 世纪

美术教育丛书

总序

西 南师范大学出版社出版的全新版《21 世纪美术教育丛书》，有《中国美术史纲要》、《素描》、《色彩》、《艺术概论》、《速写》、《中国画色彩艺术》、《现代西方设计概论》、《美术摄影》等 30 多个品种。这套丛书几年前已开始分别以教材的形式出版，有的已再版数次，销路颇畅，读者反映颇佳。

全新版的作者队伍来自清华大学美术学院、中国美术学院、西南师范大学美术学院、四川美术学院、南京师范大学美术学系、华南师范大学美术学系等全国十几所艺术院校，撰稿人都是身在教学第一线，对所写学科有多年的教学经验，有长期的学术积累。其中有博士生导师、教授、中青年业务骨干。因此，每一种教材都有很强的实用性，同时具有较高的学术价值。

这套教材有几个突出特点：

一是它的前瞻性。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。为适应形势需要，本套教材设置了设计类科目就有 7 种，即《现代西方设计概论》、《应用美术》、《设计基础》、《现代居室装饰画技法》、《装饰：材料与技术》、《室内环境设计》、《时尚居室设计》，占全套教材的 1/5 强。这里只是要说明全书的策划者所具有的前瞻性的思想意识。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。有些作者是由欧美留学归国的，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，使自己的著作具有一副新的面孔。这些都是为了赶上世界潮流，与世界接轨，以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目,这套教材几乎都关照到了。从基础训练的素描、速写、色彩、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、建筑等,应有尽有。而每一种教材也都力求系统完整,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。

三是它的可读性。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,已成为突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概念、美术史等理论性很强的专题,读者也不会觉得诘屈聱牙,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,已不仅仅是西南师范大学一家的事情,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,因为它的使用面已经覆盖全国。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,在整个美术界专家和同仁的共同关怀下,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。

首都师范大学美术系教授、博士生导师 李福顺

《21 世纪美术教育丛书》

编审委员会委员

李福顺	(首都师范大学美术系	博导	教授)
马一平	(四川美术学院		教授)
张启文	(西南师范大学美术学院	院长	教授)
孙志钧	(首都师范大学美术系	系主任	教授)
周安平	(西南师范大学出版社	常务副社长	编审)
赵 健	(广州美术学院设计分院	副院长	教授)
陈 延	(汕头大学艺术学院	院长	教授)
曲湘健	(湖南师范大学艺术学院	副院长	教授)
黄丽雅	(华南师范大学艺术学院	主任	教授)
范 扬	(南京师范大学美术系	主任	教授)
苏春生	(华东师范大学艺术教育系	主任	教授)
柯和根	(上海师范大学艺术学院美术系装潢专业	主任	教授)
王家儒	(海南大学艺术学院美术系	主任	教授)
张耕云	(陕西师范大学美术系	博士	教授)

丛书策划：宋乃庆 王 煤

《21 世纪美术教育丛书》

组织编写单位

(排名不分先后)

中央美术学院

清华大学美术学院

西南师范大学美术学院

中国美术学院

四川美术学院

天津美术学院

首都师范大学美术系

北方交通大学

湖南师范大学艺术学院

四川大学美术系

汕头大学艺术学院

重庆师范学院艺术设计系

南京师范大学艺术学院

华南师范大学美术系

陕西师范大学美术系

21 世纪

美术教育丛书

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，再录如下：

“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，作为从事绘画的人，有“画”也要说。这可能就是美术“创作”了。但美术“创作”的艺术形式是多样的，艺术家的艺术气质、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，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，可三思，作为学习“创作”之参考：“在法之佳者守之，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，故艺术家如不在写生上立下坚实基础，必成先天不足现象，而乞灵抄袭摹仿，乃势所必然也。”

21 世纪

美术教育丛书·中国人物线描画技法

目录

引 言

第一章 中国人物画线描的历史	1
第二章 传统线描程式——十八描	16
第三章 线描工具的使用和线描的基本方法	21
(一) 线描人物画的工具材料	21
1. 纸和绢 2. 毛笔 3. 墨 4. 砚	21
(二) 线描持笔和运笔的方法	23
第四章 线描的艺术审美规律	26
(一) 线描的对比因素分析	26
(二) 线描的书法用笔	28
(三) 线描与造型的关系	30
(四) 用线描表现空间	31
(五) 线描与体积感	32
(六) 内轮廓线与外轮廓线	33

第五章 线描人物的临摹	34
(一) 临摹的意义	34
(二) 临本的选择和分析.....	34
第六章 线描人物写生	38
(一) 人体结构解剖分析	38
(二) 头部五官画法	39
(三) 手、脚的画法	42
(四) 衣纹的画法	44
(五) 写生中模特的安排.....	49
(六) 视角和透视	50
(七) 写生的步骤 (全身人像写生).....	50
(八) 写意线描写生的画法.....	57
(九) 线描写生的造型能力训练	60
第七章 线描在人物画创作中的应用	61
图 版	63

第一章 中国人物画线描的历史

中国人物画线描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《人物夔凤帛画》是人们见到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。线条自由流畅,配合上墨的平涂和若干颜色有很强的装饰感。

西汉长沙马王堆出土的帛画。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。

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的《洛神赋图》(图1-1),《列女仁智图》(图1-2)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精神。顾恺之以单纯的游丝描表现人物、鞍马、云、水、船、树等等不同的事物,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,正在阿睹之中。”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。从顾恺之的线描开始,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,对皮肤与衣服作了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。

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。唐代的阎立

图 1-1 《洛神赋图》
顾恺之 晋

图 1-2 《列女仁智图》
顾恺之 晋

本的《历代帝王图》(图 1-3)继承了魏晋时期的线描并加以发展。线描再现人物形象能力大大提高,表现了唐代的博大雍容的气度。张萱,周昉用线描表现唐代妇女华贵浓艳的形象,线条感觉感受自然生动。如张萱的《虢国夫人游春图》,《捣练图》(图 1-4),周昉的《簪花仕女图》(图 1-5)等。周昉的《挥扇仕女图》用线极为生动,深入地观察并刻画人物的动态表情,表现宫中妇女孤独哀怨的心境和无聊的生活。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称为吴带当风的“吴家样”。如《送子天王图》(图 1-6)线的粗细变化很大。行笔神采飞扬,人物宽袍大袖,迎风飘动。吴道子的线描,大大拓宽了中国人物画线描的表现能力。并且在寺观壁画的历史上有重大的影响。从《八十七神仙卷》(图 1-7-1、2)到永乐宫壁画的线描都继承了吴道子的风格,吴道子也被历代画工尊为“画圣”、“祖师”。

图 1-3 《历代帝王图》
阎立本 唐

图 1-4 《捣练图》
张萱 唐

图 1-5 《簪花仕女图》
周昉 唐

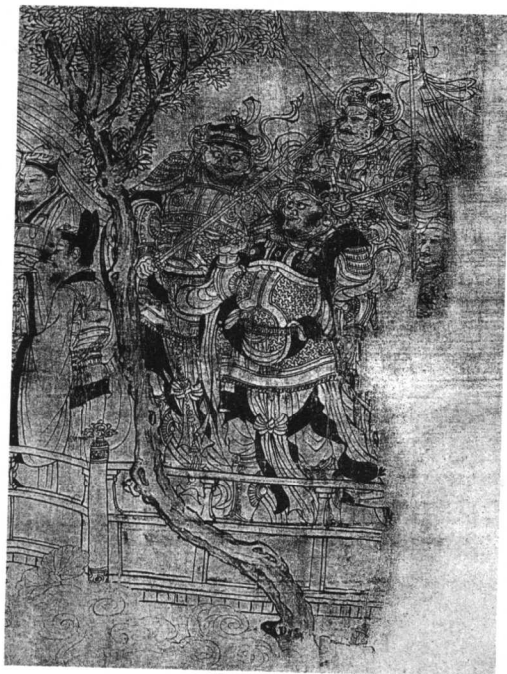

图1-6 《送子天王图》
吴道子 唐

图1-7-1、2
《八十七神仙卷》

如果说吴道子的线描代表中国本土画风,那么卢棱枷等一批来自西域的画家代表外来的风格,给中国线描艺术带来新的感觉。《六尊者图》(图1-8)线描细劲,排列繁复,类似于“曹衣出水”的风格。

韩幹是专画鞍马人物的画家。《神骏图》(图1-9)等作品,用线方圆结合,表现人物真实而生动传神,造型饱满,体积感强。

韩滉的《五牛图》、《神骏图》(图1-9)用粗而淡的线描生动地表现了牛和马的不同动作和神态。

图1-8 《六尊者图》
卢棱枷 唐

图1-9 《神骏图》
韩幹 唐

五代时期,线描人物画从唐代的成熟走向强化艺术风格和艺术语言的时期。画家之间的风格差别越来越大,一方面是强调以线写实造型,描绘客观物象的顾闳中,周文矩。顾闳中的《韩熙载夜宴图》(图1-10)是中国人物画成熟期的代表作品。画面中的线描、造型、色彩、构图都达到很高的水平,在线描的精致考究上超过了唐代。《韩熙载夜宴图》中人物衣纹多用方线直线,转折方硬,交代人物结构清晰明确,外型考究,富有张力,人物神情描绘尤为精彩。通过人物眼神的刻画,表现出人物的内心活动。

周文矩的《文苑图》(图1-11)行笔曲折扭转,形式感强,很好地表现了文弱的文人士大夫的思想情感。他的《重屏会棋图》在人物神情的表现上更进一步。

另一方面,贯休在《十六罗汉像》(图1-12-1、2)的表现上大胆地强化了作者主观审美情趣,发展了线的抽象表现力。线描独立于客观物象作为审美对象存在,人物造型也大胆变形,表现了罗汉怪异的形象,神奇脱俗的精神气质。

到了宋代,随着山水,花鸟画的全面成熟,人物画的线描继续向前发展。其中武宗元的《朝元仙仗图》(图1-13-1、2)继承了吴道子寺观壁画的装饰风格,线描组织注重整体的节奏感,运动感和韵律感。

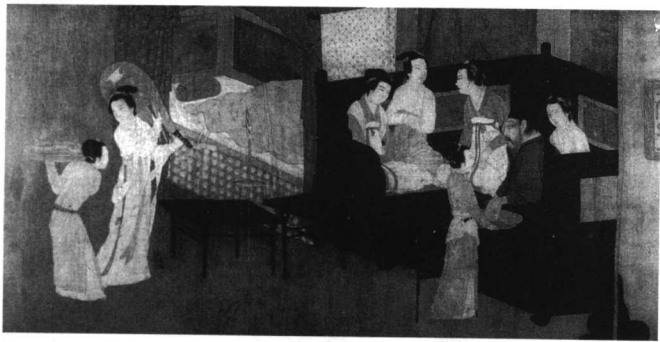

图1-10 《韩熙载夜宴图》
顾闳中 五代

图1-11 《文苑图》
周文矩 五代