

国家精品课程

南京艺术学院《中国画技法》课程
教学与创作研究系列·周京新主编

人物画——线之表现

束新水 著

 江苏教育出版社
JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

国家精品课程

南京艺术学院《中国画技法》课程

教学与创作研究系列

人物画——线之表现

束新水

图书在版编目 (CIP) 数据

束新水 : 人物画—线之表现 / 束新水著. — 南京 : 江苏教育出版社, 2012.6
(南艺中国画精品课程丛书)
ISBN 978-7-5499-1300-8

I. ①束… II. ①束… III. ①中国画: 人物画—国画技法—教学研究—高等学校 IV. ①J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 257138 号

书 名 人物画——线之表现
作 者 束新水
责任编辑 陈爱芳
装帧设计 沃克梅迪 设计管理
出版发行 凤凰出版传媒集团
凤凰出版传媒股份有限公司
江苏教育出版社 (南京市湖南路1号A楼 邮编210009)
苏教网址 <http://www.1088.com.cn>
集团网址 <http://www.ppm.cn>
照 排 江苏凤凰制版有限公司
印 刷 南京精艺印刷有限公司
厂 址 江苏省南京市玄武区富贵山佛心桥3-1号
开 本 889×1194毫米 1/16
印 张 9.75
版 次 2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5499-1300-8
定 价 68.00元
邮购电话 025-85406265, 85400774 短信 02585420909
E - mail jsep@vip.163.com
盗版举报 025-83658873

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换
提供盗版线索者给予重奖

序

作为一个发展历史久远、传统底蕴深厚、教学文脉清晰的老牌专门学科，南京艺术学院中国画专业已经走过了近百年艰辛而辉煌的发展历程。

南京艺术学院的前身为我国创办最早的艺术院校——上海美专。本院中国画专业是“中国新美术运动拓荒者、现代艺术教育奠基人”刘海粟先生1912年创办上海美专时即建立的专门学科。上海美专引进西方现代办学理念，开创了比较规范的学院中国画专业教学之先河，填补了历史空白，率先使中国画传承走上了学院化、专业化和教学体系化的轨道。上海美专聚集了许多中国画大师、名家，许多著名画家、美术教育家都曾在此担任中国画教学工作，如刘海粟、黄宾虹、张大千、潘天寿、吕凤子、丰子恺、关良、蒋兆和、常书鸿、朱屺瞻、谢海燕等。中国画各门专业课程一直是上海美专的骨干课程，培养了一大批优秀的中国画创作、研究与教育人才，为中国画艺术传承发展走向现代做出了重要贡献。

新中国成立后，根据国家新的美术教育方针和发展需要，上海美专与苏州美专、山东大学艺术系合并为华东艺专，后更名为南京艺术学院。学院的重组使不同的教学主张得到了融合，硬件设施得到了改善，教学模式变得更加丰富和规范。本院中国画课程的教学在延续上海美专“阅约深美”教育理念和课程文脉的同时，得到了进一步发展和提升。一批著名教授如陈之佛、朱士杰、俞剑华、刘汝醴、罗希子、姜书丹、汪声远、陈大羽、张文俊、沈涛、王孟奇等先后担任这一时期本院中国画教学工作。作为华东地区中国画专业教学、创作与研究的中坚力量，南京艺术学院中国画专业呈现出专业教学与科研创作融为一体，学术研究与创作成果日渐丰厚的发展气象，在中国画教学、创作与研究领域发挥着重要的作用，具有广泛的影响力。

“文革”期间，受极“左”思潮的影响，南京艺术学院中国画专业的教学秩序不可避免地受到严重干扰。但在广大同仁的努力下，各课程教学基本构架得以保持，专业教学基本思路得以延续，师资队伍主要力量得以保留，并为国家培养了一批生活积累深厚、专业水平优秀、艺术成就突出的中国画专业人才，他们中的许多人至今仍然是国内外一些专业院校、画院和研究机构的中坚力量，活跃在中国画专业教学、创作与研究的前沿领域。

“文革”结束后，南京艺术学院中国画专业教学进入新的发展时期，在很短的时间里恢复了以往的专业教学与学术研究活力，根据当时中国画专业教学、创作与研究发展的新形势，本专业迅速整合原有教学、创作与研究资源，根据自身特色与优势，进一步提升、完善和确立了建设目标，将中国画技法各课程教学研究和创作实践推进到了一个新的历史发展阶段。本专业1977年起恢复本科招生与教学，1981年和1986年先后被国家教育部批准为硕士学位、博士学位授予点，2002年本专业所在学科被江苏省人民政府授予美术类唯一省级重点学科称号，随后，又在全省118个重点学科中脱颖而出，进入前15名，被评为优秀重点学科，2006年被列为江苏省国家重点学科建设培育点，2007年又被列为国家重点学科建设培育点。本课程1995年被评为江苏省普通高校优秀课程，2006年被评为江苏省普通高校一类精品课程，2007年被评为国家精品课程。

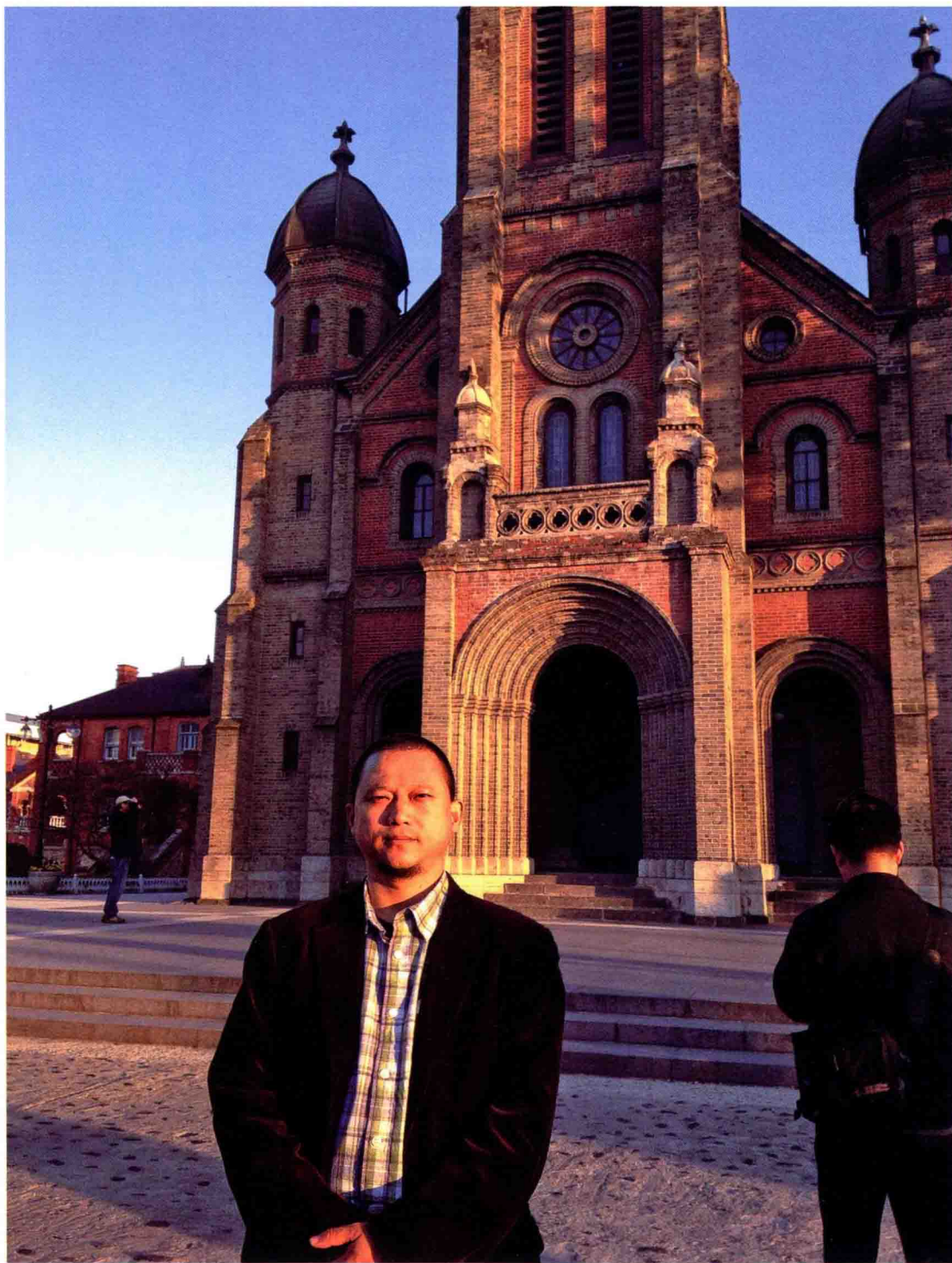
自2000年南京艺术学院本科教学实行学分制管理以来，本课程教学在突出专业主修课程的同

时,积极为学生开放跨专业或跨学科选修通道,重视综合素质的培养。为了进一步发挥本课程品味高雅、教风严明、学脉纯正、开放包容的教学特色与专业优势,2003年起,先后开设了中国画人物、中国画山水和中国画花鸟三个专业技法类课程教学工作室。在突出本课程教学个性特征的同时,强调所在课程群的综合性与外延性,在强化专业创作实践能力训练的同时,强调专业基础和综合理论知识的积累,积极引导学生“有目标、有方法、有个性、有品位”地学习。在具体教学工作中,各工作室在课程教学思路、方法和特色得以充分体现的同时,强调理论结合实践的教学导向,突出“品位引导知识,创作带动基础,一专支撑多能”的教学目标,借助全院实施学分制教学管理的广阔平台,在纵向紧密连接本课程基础、实践、理论各教学环节的同时,横向加强各专业课程的交叉联系,实施学分制统一管理模式下课程工作室教学分治模式相结合;专业必修课程与相关选修课程相结合;课程固定组合“套餐”与学生个人“自助餐”相结合;主讲教师负责与辅导教师协助相结合;既定课题安排与灵活变换相结合;理论讲授与技能训练相结合;集中讲授与个别辅导相结合;教师课堂示范与学生作业练习相结合;传统授课方法与现代多媒体教学手段相结合;课堂作业与课外作业相结合;教师资源相对稳定与滚动交叉流动相结合;教学全程网络化管理与专职辅导员跟踪监督检查相结合;“请进来”与“走出去”相结合;各种学术讲座与画展交流活动相结合;教学区内实践与教学区外实践相结合;集中一地实践与分散多地实践相结合;课程考核与讲评总结相结合;教师评学与学生评教相结合等灵活而稳定、交叉而有序、立体而便捷的教学机制。在准确传递传统中国画纯正内涵和运用方式的同时,让教与学之间、教与教之间、学与学之间、课程与课程之间不断焕发出新的活力。在发挥课程共性作用的同时,充分发挥学生个性潜质,让共性与个性在课程教学过程中互动互益、相得益彰,有效提高学生的艺术品位及其他综合能力,取得了十分显著的教学效果。

以南京艺术学院国家精品课程中国画技法为主线,分册结集出版的本套教学与创作研究系列丛书,比较集中地展现了本专业每一位教师在教学与创作研究过程中长期积累起来的教学思想与创作追求,这些积累有各自不同的角度,各自不同的过程,各自不同的方式和各自不同的目标,综合地反映了南京艺术学院中国画专业教学与创作研究的基本线索和发展轨迹。我们希望本套丛书有助于同行同道及广大同学了解南京艺术学院中国画专业当下教学与创作研究的状况,了解我们的相关想法与做法,了解我们这些想法和做法的基础、背景与价值。我们相信这样的了解有助于中国画专业教学与创作的广泛交流,有助于中国画专业人才培养水平的提高,有助于当代中国画艺术向语言更具学理、品质更加纯净、内涵更有价值的方向创新发展、科学发展。

周京新

2011年8月29日

作者简介 > 束新水

简历

1970年10月出生于安徽省南陵县。

1996年获南京艺术学院美术系中国画学士学位。

2003年获南京艺术学院美术系中国画硕士学位。同年留校任教。

2010年考取南京艺术学院美术学院国画博士，师从周京新教授。

现为南京艺术学院美术学院国画系副主任、副教授。

教学成果

1996年 南京艺术学院96届毕业生创作优秀奖 南京艺术学院收藏

2001年 黄宾虹奖·高等美术院校中国画新秀作品展 黄宾虹·金信奖

2001年 学院前后——八人中国画作品展 南京

2001年 王嘉廉奖学金

2004年 现代·都市水墨画展 优秀奖

2004年 全国中国画大展

2005年 自然风·江浙沪新锐画家邀请展 上海

2005年 学院前后——第二回画展 南京

2005年 百家金陵画展 南京

2005年 美在江苏画展 南京

2006年 五大美院硕士作品巡回展 北京、南京、杭州、天津、石家庄

2006年 文人主义——当代实力派画家邀请展 上海

2007年 殊途·70水墨——当代实力派画家邀请展

2007年 首届全国美术院校教师年度作品奖 优秀奖

2007年 两京之间——中国水墨画家提名展 南京

2007年 亚洲插画艺术交流展 南京

2007年 首届南京国际艺博会提名展 金奖 南京

2008年 当代中国画家画风学术提名展 北京

2008年 永恒的经典——《中国画苑》当代中国画家邀请展 北京

2008年 学院在线——中国“生于70年代”水墨画家2008提名展 南京

- 2008年 中韩水墨艺术交流展 南京
- 2008年 水墨动向——中国中青年水墨精英邀请展 济南
- 2008年 意象江南——中国70后水墨精英邀请展 杭州
- 2008年 水墨报告——《画刊》70后水墨精英邀请展 《秋园系列》 南京
- 2009年 风起金陵——南京青年画家提名展 《无题》 南京
- 2009年 内动——青年水墨画家提名展 《桌球系列》 南京
- 2009年 文明与生态——当代城市水墨画家邀请展 《民工系列》 海宁
- 2009年 纪念颜真卿诞辰1300周年名家书画邀请展 《荫下高士》 江苏省美术馆
- 2009年 庆祝中华人民共和国成立60周年江苏省书画展 《春潮》 江苏省美术馆
- 2010年 庆祝江苏省中华文化促进会成立名家书画邀请展 《少女》 江苏省美术馆
- 2010年 中国名城会名家书画邀请展 《母子》 南京市美术馆
- 2010年 深圳国际水墨双年展 《粉色佳人》 深圳
- 2011年 江苏省国画院学术邀请展 《色非色》 江苏省国画院
- 2011年 辛卯印象60、70江苏实力国画实力派画家展 《山民系列》 南京诸子艺术馆
- 2011年 中国首届美术教师作品展 《山民》 广东美术馆（高校组一等奖）
- 2012年 汇鸿印象十人画展 《罗汉系列》 常州水淹博物馆
- 2012年 龙飞凤舞扇面画展 《罗汉系列》 南京弘鼎艺术馆

序

作者简介

1	人物画之线里线外
1	线描之历史变迁
1	(一) 序言
7	(二) 线之初——生机初显
9	(三) 线之盛——隋唐鼎盛
18	(四) 线之韵——文心入线
39	(五) 线之衰——形质皆弱
53	线的概念
53	(一) 点的运动结果
53	(二) 面与面的交集
53	线的语言构成
53	(一) 形态
59	(二) 线描形态——十八描
76	(三) 线的质地
90	(四) 线的形式美
91	(五) 线的语言结构原理
94	人物画线描语言的风格
94	(一) 写意风格的人物画线描
98	(二) 写实风格的人物画线描
116	(三) 装饰风格的人物画线描
121	(四) 抽象风格的人物画线描
125	结语
129	游走与游离

人物画之线里线外

线描之历史变迁

（一）序言

线描也称白描，是素描的一种表现形式，也是人类最早表达自我所见、所想的最朴素的一种手段，在东西方早期洞穴画中都能看到由线描绘的壁画。人类早期的绘画都是在轮廓线的基础上发展起来的，东西方古代人最初都选择了以线为造型的手段，但是随着绘画的发展和各自不同的哲学思想的影响，最终东西方在对线的绘画语言的理解、把握、运用上分道扬镳了。西方绘画自初始便以真实模拟客观物象为出发点。意大利乔托、马萨乔等在文艺复兴时期完善了西方绘画原则和体系，线条逐渐沦为绘画的扈从。在西方诚然也有很多大师善于线的运用，如德国的丢勒、意大利的达·芬奇、法国的安格尔等。但西方绘画的主体语言是以面、明暗、光线为塑造手段的。西方古典主义画家为了使绘画更具有客观真实感，在艺术实践中逐渐找到了渲染的方法，如在线的旁边加一点过渡的层次，以造成凹凸的感觉，这也称为素描。实际上我国隋唐时代就有了凹凸法，此种方法并没有否定线的作用，而是在此基础上使之有更多的变化，这是一种线的丰富形式，还是以线为主的方法。东西方画家在线描语言上的分道扬镳，不仅因线和面的问题，而且还有对待线的本体语言的深层次文化问题。西方画家在长期绘画实践过程中以块面和明暗法代替纯线描的方法来描绘世界，中国画家们在长期绘画实践过程中更加完善和丰富了线描语言的独立表现力，使之不仅能表现和描绘出物体轮廓，还能表现出物体的体积感和质感，但主要目的不在于表现物体的体积感。线描语言的不断丰富发展，也是东西方历代画家共同创造和贡献的结果，这一过程包含了语言形态及语言内涵的丰富，其间中国毛笔的运用，对丰富线描语言内涵的贡献最大。尽管东西绘画中都使用线条，但东西方绘画语言在后来的发展中表现出大相径庭的面貌，以致影响到绘画美学观念。用独立的线来造型是中国绘画中具有特殊意义的方法，也直接影响到画家的思维理念、造型方法、艺

术气质。追求空间、比例、对称和平衡成为西方绘画普遍的规律，因而古典油画语言中通常具有很强的建筑性。中国绘画的境界则全然不同，中国画以线条为主要的造型手段，具有很强的平面感。在具体描绘物象的过程中，线既可以是物象与物象的边界即轮廓线，又可以自由表达画家的意趣，故具有独立审美价值。

“一画（线）之法而立，万物著矣”（石涛语），线成为中国画最基本的造型手段，主要表现在：一是线条自身具有美感及抽象性，二是线条所具有的丰富的表现性，使历代中外画家痴迷留恋、乐此不疲，并由此衍生出很多有关线条运用的表现手法。中国画的线条简练、概括，却又具有极其丰富的表现力。中国历代名家的绘画艺术，都以线为其绘画之根本，线的质量也影响着作品的好坏。

▲ 人面鱼纹图

彩绘陶盆

盆高19.3cm，口径44cm

新石器时代仰韶文化

西安半坡博物馆藏

在西安半坡出土的这件人面鱼纹彩陶盆，是黄河流域仰韶文化绘画艺术的代表作之一。人面鱼纹绘于盆的内壁，人面呈圆形，人面上绘三角形的鼻子，圆大的双眼，嘴上衔一条鱼，头上顶着锥状物，似帽子，又似发髻。人物五官虽只用简单的墨线勾勒，但总的形态颇为生动逼真，具有浓厚的意趣与艺术魅力。

▲ 人物龙凤图

佚名

31.2cm × 23.2cm

帛画墨笔设色

湖南省博物馆藏

此画1949年出土于湖南长沙陈家大山楚墓。画面主要位置绘一侧面而立的细腰女子，身着长袍，头挽发髻，双手合掌作祈祷状。她的上方绘一龙一凤。凤鸟头上昂，振翼奋爪，尾翻飞，呈奋起状。龙则双足曲伸，身体蜿蜒，势若扶摇直上。此画造型简洁生动，比例匀称，仅以墨线勾勒，用笔流畅挺拔。线描纹饰都经过精心处理，线之曲直配合得当，线虽简练但表现力很强。

▲ 人物御龙图

佚名

37.5cm × 28cm

帛画墨笔设色

湖南省博物馆藏

此画1973年出土于湖南长沙子弹库一号战国楚墓，是一幅描绘墓主人御龙升天的铭旌。画面描绘一衣着广袖长袍、头系峨冠、腰佩长剑的男子驾驭巨龙，遨游天宇，飘飘然迎风而行的形象。男子有胡须，身材修长，神情潇洒自如，其上方有华盖。龙尾立一昂首鸣叫的仙鹤，龙身下画一尾游动的鲤鱼。画中人物形象写实，比例准确，线条转曲流畅。那些向后飘拂的冠带和华盖上缘带的刻画，更使整个画面具有飞动之感。

► 升天图·软侯妻墓

佚名

205cm × 92cm × 47.7cm

帛画设色

湖南省博物馆藏

此帛画1972年出土于湖南长沙马王堆一号汉墓。帛画用三幅棕色细绢拼合成“T”字形，帛画的构图分为天上、人间、冥府三部分。天上部分取“T”形的横幅面，绘有金乌、蟾蜍、蜃龙和天堂的守门神“帝阍”等；人间部分则描绘了年迈的妇人即墓主人拄杖而立，有三个侍女陪同，在众家人的祭奠中，正告别人间，缓缓升天；冥府部分绘有巨人站在鲸鲵之上托举着大地。整个画面通过两条穿壁的游龙联成一个有机的整体，具有丰富的神话意味和瑰丽的浪漫色彩。帛画的线条精细劲健，富有装饰感和神秘气息。

◀ 伎乐天（局部）

佚名

125cm × 57cm

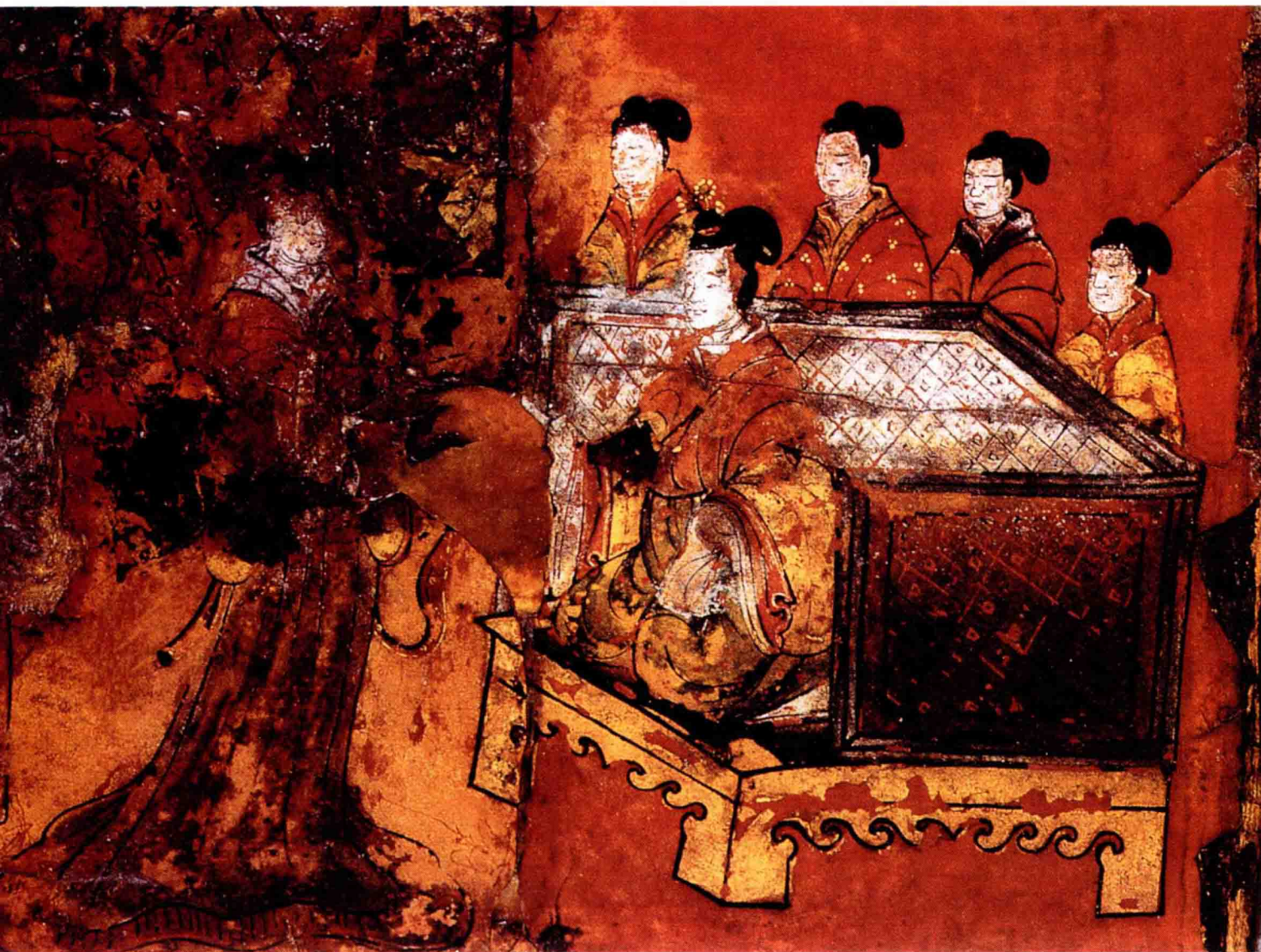
壁画

甘肃敦煌莫高窟249窟

伎乐天，是佛及菩萨的侍从，其主要职能是“娱佛”。敦煌早期的壁画中有大量的伎乐天。其一般为半裸束裙、披巾戴冠，形如菩萨。多画在洞窟上部的天宫楼阁里。此图中两个伎乐天绘于龕沿转角与佛像背光之间的几何形中，一人吹笛，一人起舞，衣袂飘摇，线条自由流畅奔放，天马行空。

（二）线之初——生机初显

东西方绘画运用线作为手段的历史都很悠久。中国绘画线描由墙壁上移到绢帛上，由野而文，由粗而精，以规范求发展，线条从不规则走向有序化。中国绘画线描从先秦时期已具有初步的表现力，1949年出自长沙陈家大山楚墓的《人物龙凤图》和1973年出自长沙子弹库楚墓的《人物御龙图》是可见的现存最早的独幅人物画作，两画均以线作为造型手段，其线条劲健圆润，优美流畅，均匀平稳，类似于“高古游丝描”。表明了楚人在绘画中已自觉地运用线的手段，线的

▲ 列女古贤图（局部）

佚名

20cm × 40cm

屏风漆画

山西省博物馆及大同市博物馆分藏

屏风漆画始于周代，兴盛于汉、魏、六朝，是封建上层社会享用的奢侈品。出土于山西大同北魏司马金龙墓的屏风画共五块，内容主要是表现帝王、将相、列女、孝子以及高人逸士的故事。画面人物造型上具有“秀骨清像”的特征，运用铁线描手法，富有节奏感及形体质感。为我国首次发现，填补了北魏前期北朝绘画的空白，具有十分重要的价值。

运用本身已具有一定形式意味和表现力，而且此时运用线条来塑造人物形象已经达到相当的水平。可以认为在战国时期已经初步形成了中国画线描人物的风格。秦以后的线描语言继续得到发展，汉代是我国封建制的巩固和发展时期，政治安定，经济繁荣，国势强大，儒道思想盛行，这些都导致汉代厚葬风靡。汉代是礼教化绘画最盛行时期，内容形象均以人物为主，其形式多为壁画、缣帛，而汉代墓室壁画是汉代绘画重要的表现形式。汉代也是中国绘画各种表现技法形成的时期，中原地区的汉墓壁画也基本上代表了当时中心地区的绘画水平。从数量、内容、题材和延续的时间上看，中原地区汉墓壁画为同期其他地区所罕见，可谓汉

▲ 商山四皓图（局部）

佚名

9cm × 39cm

彩笱绘篋盖

（朝鲜）平壤博物馆藏

此图为东汉彩笱漆画。彩笱于1931年在东汉朝鲜故地乐浪郡出土。在篋盖、篋身四周及边角部位，漆画若干历史人物和孝子故事，共有九十四人之多。每侧面各画五人，每位人物旁都有题榜。商山四皓指秦末汉初四位修道洁己的智者：东园公、绮里季、夏黄公和甪里先生。

图中所绘人物取跪姿或坐姿，或两人一组或三人一组，均作交谈状，有的作手势，有的则高谈阔论，生动传神。人物的面部、手部用线纤细，平涂设色，人物的衣袍均以红、褐、橙黄、黄绿等各色宽线描绘褶皱，线条粗拙奔放而古朴，造成一种有别于洛阳等地墓室壁画轻盈利落画风的厚重感。