

全彩印刷

赠送素材光盘一张

全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教材

丛书主编 王剑白 王焕波

线描

主 编 雷明娜

LIANMIAO

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教材

丛书主编 王剑白 王焕波

线描

主 编 雷明娜
副主编 李 琳 刘 媛

LIANMIAO

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内容提要

线描是全国高职高专艺术设计和动漫设计专业以及艺术设计相关专业的基础素质教育学科之一。无论在艺术设计教学还是动漫设计教学以及相关艺术设计学科中都起着举足轻重的作用。本书从线造型艺术的形态、表现、材料、运笔、效果等不同切入点为艺术设计专业的教学提供了理论研究与临摹教学的支持,并以最清晰的教学思路和优秀的线描资料,极大地完善和丰富了艺术设计专业教学基础理论,使学生在 学习过程中树立规范的线造型意识。

本书编排科学、内容新颖,强调将传统与现代的理论衔接,注重技能训练与能力培养,使学生在掌握传统知识的同时,学习现代线描绘画技法,培养崭新的线描绘画设计理念,以适应时代和社会的需要。每章最后都配有习作点评及练习与思考题,具有较强的实践性。

本书适合作为高职高专院校艺术设计类专业学生使用,是艺术系学生基础素质教育的实用教材;也可供对艺术设计感兴趣的广大读者参考学习。

本书随书附赠光盘,其中包括书中所有的素材,供读者参考。

图书在版编目(CIP)数据

线描 / 雷明娜主编. — 北京: 中国水利水电出版社, 2010.6
全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教材
ISBN 978-7-5084-7590-5

I. ①线… II. ①雷… III. ①白描—技法(美术)—高等学校: 技术学校—教材 IV. ①J212.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第107963号

策划编辑: 杨庆川 责任编辑: 李 炎 封面设计: 李 佳

书 名	全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教材 线描
作 者	主 编 雷明娜
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 D 座 100038) 网 址: www.waterpub.com.cn E-mail: mchannel@263.net (万水) sales@waterpub.com.cn 电 话: (010) 68367658 (营销中心)、82562819 (万水)
经 售	全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京万水电子信息有限公司
印 刷	北京市天竺颖华印刷厂
规 格	210mm×285mm 16开本 15.25印张 371千字
版 次	2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷
印 数	0001—4000册
定 价	58.00元(赠1CD)

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

总序

ZONGXU

从第一件石制工具被打制出来到现代社会的高度文明，人类的审美就伴随着生产力的发展而产生并发展着。不同时代的生产力需有与之相适应的审美文化，在生产力不断发展、社会分工日益细化的今天，从事审美文化的人群也日益增多。社会对这类人才的需求日益增大，对他们的要求也越来越综合，越来越专业。因此，艺术理论的学习及基础素质教育日显重要。

时下，艺术设计已成为一个热门的专业。然而，艺术设计专业比起其他学科起步晚，学科规划尚不成熟，因此设计一套针对高职高专院校的专业化、系统化的理论教材就显得十分具有现实意义了。本着艺术理论与艺术实践紧密结合的指导原则，我们编写了本套丛书——全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教材。

艺术设计的关键在于表达，而表达的关键在于掌握了表达的元素。像学语言要学语法、修辞一样，艺术设计这一学科的学习就是要借助素描、色彩、线条、空间等符号来传达我们的想法。而符号的理论规则是需要认真学习和熟练掌握的，只有练就了扎实的基本功，才能够厚积而薄发。本套丛书就是把每一个元素单独作为一个内容加以细致讲解，分别使用《素描》、《速写》、《线描》、《色彩》、《平面构成》、《色彩构成》、《立体构成》、《设计素描》、《设计色彩》、《图案基础》、《图形设计》、《艺术设计概论》等教材对艺术设计构成元素的原理进行了归纳和总结，深入浅出地讲述了各种元素的表达法，并与生动的艺术实例分析相结合，让人流连忘返。

不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海！理论指导实践，实践反过来影响理论，这在任何一个学科中都是适用的，艺术设计也不例外。想要每次创作中都能达到“成竹在胸，急起从之”，必然离不开对于这些理论的系统学习。理论是探索规律的最佳途径，正所谓万变不离其宗。在学习理论的同时我们也不能忽视艺术的实践，正所谓实践出真知，只有两者相辅相成才能事半功倍。艺术理论与艺术实践紧密结合，正是此套丛书的一大特色。

此外，本丛书还精选了上百幅现代和当代的艺术设计作品，通过对作品本身的分析，让广大读者充分掌握设计原理，真正做到学以致用，学有所用。

郭文霞

2009年7月

前言

QIANYAN

《线描》是全国高职高专艺术设计和动漫设计专业以及艺术设计类相关专业的基础素质教育规划教材。线描是一门基础教育学科，无论在艺术设计教学还是动漫设计教学以及相关艺术设计学科中都起着举足轻重的作用。本书的构成理论从线造型艺术的形态、表现、材料、运笔、效果等不同切入点为艺术设计专业的教学提供了理论研究与临摹教学的支持。并以最清晰的教学思路和优秀的线描资料，极大地完善和丰富了艺术设计专业教学基础理论，为当代艺术设计及动漫设计提供了新的教学体系与教学模式。使学生在在学习过程中树立规范的线造型意识，为艺术设计及相关学科教学的创作理念、造型能力奠定了基础。

本书针对当代高职高专艺术设计和动漫设计类专业以及相关艺术设计学科学生的学习需要而编写，就线描的基本理论、思维方式、表现手法、材料运用等方面进行了详细阐述，本着理论性强，实用范围广的前提，依据知识结构逐步展开，由浅入深，从传统到当代的体系教学法，以期在艺术设计教学与动漫设计教学中起到应有的指导作用。本书结构严谨合理，符合高职高专学生的阅读和思维习惯，内容全面、素材丰富，为当代艺术设计教学及动漫设计教学提供了新的教学思路。

本书的编者长期从事线描教学，从传统到当代，由理论到实践，经平面到动画，在教学过程中总结了一套完整的教学理念。本书教学思路清晰，逻辑性强，实用性强，编者使用了大量富有代表性的传统线描作品及当代国内外优秀线描作品扩充素材，方便了学生理解与运用，并能够增加学生的学习兴趣与创作灵感。在实际教学过程中，教师可针对这些范例为学生做详细讲解，并大量临摹书中优秀的线描作品，能够达到基础扎实、用线灵活、使线描在艺术设计及动漫设计应用中发挥更大的作用。

下面是编者对本书的几点教学建议：

线描是艺术设计院校的专业基础课程之一，它具有表现形象的自由性，在视觉中的清晰和洗练，还有触动心灵的流畅感与韵律感，这些都是很多人为之着迷之处。现代艺术设计观念就是要大胆破除一切传统的模式化，“反其道而行之”，代之以尊重“原创力”的表现，强化形形色色的人的主体意识，追求作者的主观情感表现，拓宽艺术的表现语言，审美标准

呈现多元化。包括线描在内的一切基础课训练,再也不能满足和局限于再现技能的训练,应把它仅仅看作是表现感受的一种视觉传达语言,而不应是全部。

1. 关于课程设置与课时安排

开设《线描》课程的目的,是培养学生线造型能力及艺术创作能力,为艺术设计、传统绘画、动漫设计、建筑设计等学科提供方法和途径,也为学生将来在不同领域的设计工作中奠定了良好而扎实的基础。设计和动漫专业如何在线描技法课程中加强学生的创意思维的培养,把基础训练与专业设计结合起来,提高学生用线描手法表现自己创意的能力,一直是我们思索和探寻的问题。长期以来,我们上线描技法课,只局限于用线造型的技能的训练,而往往忽略对造型观念、造型素质,以及造型中的创意思维的培养,缺乏足够的认识,我们的教学要达到的目的是把自然对象当作观念的替代物进行线描式表现。通过对自然物象进行夸张、概括、取舍,再运用设计原理重新构成组合,以传达出自己的独特的创意。整个教学应重在创意思维的培养,引导学生学会运用线描中的不同艺术手法表现自己的设计意图。

为了达到我们的教学设想,首先教师要辅导学生博览、观摩中外著名画家的线描佳作,并通过临摹作业,消化和理解线描造型的特点和长处,借鉴名家的线描表现技法,理解线条构成组合的奥秘,体会线描艺术表现的无穷魅力,增加对线描的兴趣和画好线描的信心;其次,教师要经常组织学生面对自然进行线描写生,由老师进行示范教学,旨在提高学生直接在自然对象中提取视觉形象的能力,重点放在培养学生眼睛的观察力和手的表现力。要求学生提高用线条再现客观对象的能力,同时掌握线条的提炼取舍、组合穿插、疏密对比等表现技巧。最后,在写生训练的基础上,引导学生从表现自然转换到表现自我,从写实的客观表现转换到意象的主观表现,从艺术的“必然王国”转换到“自由王国”。通过联想和创意组合,排斥绘画中的“模仿自然”、重复自然的传统表现手法,学会将自然形象经过线描处理升华为具有装饰意味的艺术形象,进入线描造型中更高的艺术境界。

《线描》课程是艺术设计专业和动漫设计专业开设的一门基础课程,有些院校做为选修课程,一般放在一年级学习,教学形式为集中授课面授辅导,总学时为60~120学时,根据专业不同自行设定。

对于绘画专业(包括中国画专业、版画油画专业)来说,课时的安排一般比较多,课程内容的设置相对也更丰富,可以加强传统线造型的绘画练习,辅助以写生、创作课程的学习,重点要放在线条基本技法的学习上,教师也要灵活地指导学生把线描的各种技法运用到绘画创作中。

针对漫画、动画专业的课时安排也要相对的多一些,把传统线描的表现手法转换为漫画线描或动画线描的表现形式。我们在教学中,也着力在这几个要点上,注意给予学生以正确的引导和启发,使他们通过作业实践,对这几个方面有较深的感悟。首先,采用观摩、赏析、临摹中外名人佳作等多种手段,尽可能的拓展学生视野,充分激发他们的艺术灵感和艺

术想象力,让激情和理性在学生身上尽量达到充分的融合。要让学生进入“状态”,老师首先要进入“状态”。老师要通过自己的作品和身体力行的教学示范,引领学生尽早“进入角色”。既要鼓动起他们兴奋的创作激情,“有感而发”;又要引导他们保持平和清静的心态,“一笔不苟”地完成作业。

建筑设计专业(包括建筑学、城市规划、室内设计、环境艺术)课程课时安排较多些,不管是草图、千、立、剖,还是表现图等,都离不开“线”的表现,建筑专业线描主要是给那些学习建筑设计的学生创造一个平台,以便能快速进入到线描的世界中来。本书中各章节的基础线描练习,是为了让学生对线造型有所了解,学会灵活运用,熟练掌握并能综合运用到建筑设计中来。

艺术设计专业(包括广告设计专业、装潢设计专业)课时的安排相对比较少,在教学内容上可以有所选择,可以挑选那些与专业结合密切的线描表现形式,缩减动漫线条运用等内容的教学,在思考与练习题中,也应做适当调整,有所侧重。

对于中专艺术类的学生建议删减一部分难度较大的与专业设计关联较少的章节。降低作业难度,使学生对那些内容有一个认识即可,同时也给学生升入大学后留有一定的学习空间,以便更加灵活地把中专所学的基础知识与大学课程相结合,更好地把线描运用到实际设计作品当中。

2. 关于作业练习和参考题

线描课程是一门强调实践的课程,无论是课程设置还是课时安排,包括课后作业和参考题都越来越重视与实用性的结合,与不同的专业特性结合。也可根据专业设计特性加以删改,有些专业也可辅助以电脑教学,能够做到与时俱进,传统与当代相结合,让线描真正成为设计的灵魂。

目前,艺术设计理论性丛书层出不穷,但市场上关于线描设计类书籍还相对匮乏,本书的出现大大地填补了这一教学空缺。综上所述,本书的教学理念和体系是适合高职高专艺术设计专业的学生作为基础教材使用的,同时也适用于全国其他高等艺术设计学院设计专业学生以及从事设计的专业人士、艺术设计爱好者阅读参考。

本书由雷明娜任主编,李琳、刘媛任副主编。在编写过程中,得到了社会各界专家教授及邬斌、霍建国、谢青春、杨娟、隋南、杨红霞、岳鹏、刘尧远、于凯、李友友、栗军、徐彬、李燕、丰蔚、朱庆真、刘萍、林璐、齐雄、刘雪英、马淑燕、陈静、周国红等艺术界朋友的大力支持,还参阅了艺术资深学者的研究论著,采用了业内大师与院校师生的作品,在此一并致谢!我的邮箱是leimingna@sina.com,望全国各艺术院校的老师与同学多提宝贵意见,谢谢!

作者

2010年4月

目录

MULU

第1章 概述.....1

- 1.1 线描的概述.....2
- 1.2 线描的起源与发展.....2
- 1.3 线描的材料与工具.....12
 - 1.3.1 笔.....12
 - 1.3.2 纸张.....12
 - 1.3.3 辅助工具.....12
- 1.4 学习线描的意义.....12
- 练习思考.....14

第2章 绘画中白描与线描的区别.....15

- 2.1 白描的定义.....16
- 2.2 白描的表现方法.....16
 - 2.2.1 单勾表现法.....16
 - 2.2.2 复勾表现法.....16
- 2.3 线描的定义.....16
- 2.4 线描的表现方法.....19
 - 2.4.1 中国画线描表现法.....19
 - 2.4.2 硬笔线描表现法.....20
 - 2.4.3 其他工具如何表现线描作品.....21
- 习作点评.....25
- 练习思考.....28

第3章 线与线描的特性.....29

- 3.1 什么是线.....30

- 3.1.1 线的定义.....30

- 3.1.2 线在艺术设计中的作用.....30

3.2 线与线描的关系.....34

3.3 线描的特性.....34

- 3.3.1 线描的造型性.....34

- 3.3.2 线描的表现性.....35

- 3.3.3 线描的秩序性.....37

- 3.3.4 线描的视觉性.....38

- 习作点评.....42

- 练习思考.....44

第4章 线描造型基础.....45

4.1 线的分类及用途.....46

- 4.1.1 线的分类.....46

- 4.1.2 线的定义及用途.....46

4.2 线描的基础造型方法.....50

- 4.2.1 线描造型要素.....50

- 4.2.2 线描构图的视觉效果.....54

- 4.2.3 线描造型的步骤.....66

- 4.2.4 线描基本技法.....75

- 4.2.5 特技与表现.....81

- 习作点评.....82

- 练习思考.....85

第5章 线描的写生与创作.....87

- 5.1 线描在中国画中的表现.....88

目录

5.1.1 静物写生与创作	88
5.1.2 人物的写生与创作	89
5.1.3 动物的写生与创作	93
5.1.4 场景及风景的写生与创作	96
5.2 线描在漫画、插画中的表现	98
5.2.1 静物的写生与创作	98
5.2.2 人物的写生与创作	100
5.2.3 动物的写生与创作	105
5.2.4 场景及风景的写生与创作	106
5.3 线描在动画中的表现	110
5.3.1 静物的写生与创作	110
5.3.2 人物的写生与创作	113
5.3.3 动物的写生与创作	117
5.3.4 场景及风景的写生与创作	120
习作点评	126
练习思考	130
第6章 线描在艺术设计中的应用	131
6.1 线描与中国画	132
6.2 线描与漫画设计	135
6.3 线描与插画设计	142
6.4 线描与动画设计	147
6.5 线描与室内设计	155
6.6 线描与建筑设计	160
6.7 线描与服装设计	164
6.7.1 线描轮廓线在服装设计中的体现	164
6.7.2 线描结构线在服装设计中的体现	172
6.7.3 线描装饰线在服装设计中的效果	179
习作点评	181
练习思考	186

第7章 传统线描的研究	187
7.1 传统十八描及分类	188
7.1.1 传统十八描	188
7.1.2 十八描分类	188
7.2 传统十八描的表现方法	188
7.3 传统线描中“线”与“线描”造型	194
7.3.1 用线与用笔	194
7.3.2 线与整体的造型关系	197
习作点评	201
练习思考	203
第8章 中西方线造型的对比	205
8.1 中国绘画线造型艺术	206
8.1.1 中国画材料	206
8.1.2 中国绘画中线造型的发展	206
8.1.3 中国绘画中线的表现	208
8.2 西方线造型艺术	208
8.2.1 西方绘画材料	208
8.2.2 西方绘画中线造型的发展	209
8.2.3 西方绘画中线的表现	210
8.3 中西方绘画用线的异同	211
8.3.1 形式美感上的异同	211
8.3.2 线特性中的差异	211
8.3.3 线的作用和意义在中西绘画中的体现	213
练习思考	214
附录 作品赏析	215
个人简介	232
参考文献	233

第 1 章 概述

■ 学习目标

线描课程是根据艺术设计专业以及相关学科的基础设计理念而设立的，是艺术设计院校的专业基础课之一。通过本章的学习，使学生能够了解线描的起源与发展；理解线描的概念与特性，以及基本工具的选择与使用，掌握学习线描的重要意义，为学习好线描课程做铺垫。

■ 重点难点

重点：

通过本章的学习使学生重点了解线描的概念、起源和发展，培养学生线的造型意识。

难点：

在本章的学习中如何培养与发掘学生的线描思维能力，怎样让学生正确理解学习线描的目的与意义是一个难点。

1.1 线描的概述

线是造型的媒介和语言，线描即是用线条来作画，是用线条说话的艺术，它常运用最简便、最直接的形象表现手段来表达情感，因此对于所有的造型设计领域，都起着至关重要的作用。

线描，作为一种造型的手段和语言，主要发迹与运用在美术绘画的表现上，也有人认为它是素描的一种，用单色线对物体进行勾画，以达到线、形合一的艺术效果。传统的“线描”是中国人物画的主要造型技法和表现手段，这与我国民族历史的发展有着密切的联系。当代线描则侧重于造型的表现和用线的形式、运笔、线条的质感等方面，多用于写生创作中；西方绘画中，它则常表现为速写和线条素描，因此也常作为各类美术高等院校基础教育的一门重要课程。

中国历代画家对线有着深刻的认识和高超的创造，他们用千姿百态的线，抒发情感，描绘自然，使“线”在艺术作品中具有独特的魅力。画圣吴道子的《八十七神仙卷》就是很好的代表（如图1-1所示）。

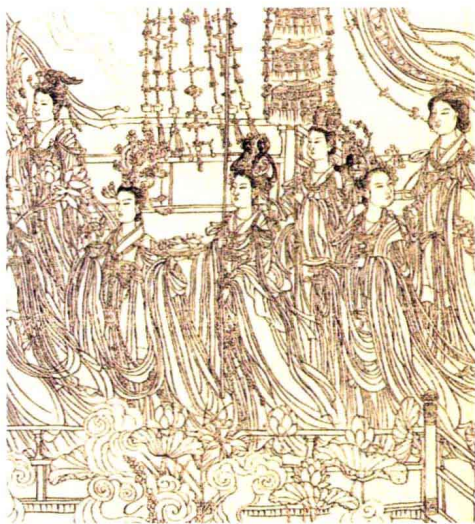

图1-1

1.2 线描的起源与发展

绘画早于文字，这是不争的事实。线描，起源于远古时代人们的日常生产和生活中。最初起源于大自然原始部落群体中人们生活的点点滴滴。远古时代的人们想记录下流星划过的瞬间美丽、他们真实的生活写照和他们内心世界心灵和艺术的想象。便在日常生活中，运用简单的自制加工工具，把他们平凡幸福的生活、思想上的信仰，以及对

图腾的崇拜都刻画在了岩壁上。

早在石器时代，原始部落人们在岩壁上刻下的印记就对线描的发展起到了关键的作用。距今大约一万一年左右的阴山新石器时代的岩画，是目前发现历史最久远、内容最丰富的岩画。画中人们的狩猎场景，载歌载舞，礼祭神灵的场面犹如当年生活场景的再现（如图1-2、图1-3所示）。

图1-2

图1-3

河姆渡遗址是1973年发现的中国新石器时代一个重要的村落遗址，距今已有7000余年历史。这时的先民们对于线的掌握就更加的驾驭自如了，他们在陶坯上绘制出来的野猪形象线条粗细匀称，造型生动准确，线的造型能力已经运用了强烈的写实手法，为线条在陶器上的绘制打开了先河。这之后的陶纹器皿上不断出现各种线条（如图1-4所示）。

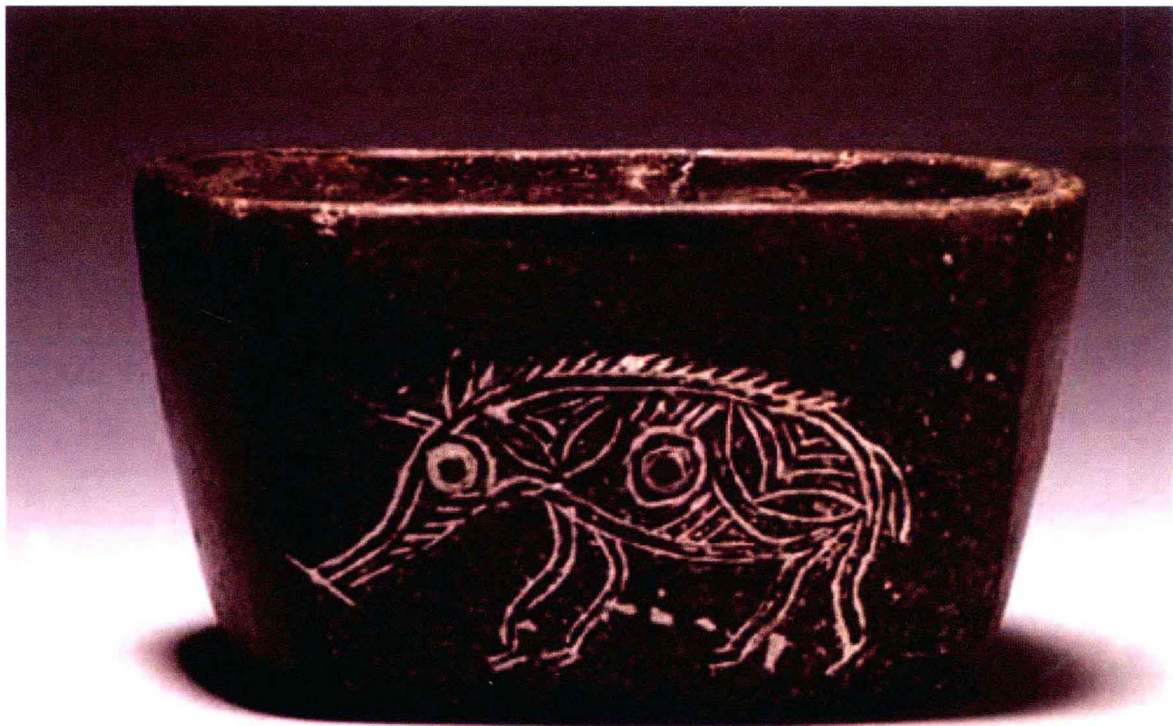

图1-4

青铜器（如图1-5所示）的出现把人们从再现情景式的线条转化为富有表现形式的线描作品，它与同时期臻于成熟的文字有着某种内在的联系。如甲骨文（如图1-6所示）等便开始注重结构的疏密，使线条的特性更趋于严谨化。

春秋战国时期的线描绘画就已经发展成为了独立的画种，只是当时常以壁画的形式出现。《龙凤人物图》的出现使我们的线描绘画艺术又进入了另一个历史高度，它是我国目前出土的最早在丝织品上绘制的画作（如图1-7所示）。他们的出现使绘画艺术从远古的符号形描绘演变成了较成熟的线条绘画艺术形式。

魏晋南北朝时期的绘画推崇佛教题材，“线描”已经由过去的粗糙、简单发展到圆润、挺秀的笔法。这种“细似游丝”、“柔劲连绵”的线条被誉为“春蚕吐丝”，在当时的技法上，是一个很大的突破。谢赫《六法论》的提出，使线描绘画初步形成了较为完整的体系。这期间，出现了一些杰出的人物画家，其中以东晋的顾恺之为代表，他的传世之作有后人摹本《女史箴图》、《洛神赋》、《列女传图》等作品（如图1-8所示）。

图1-5

图1-6

图1-7

第1章 概述

图1-8

五代时期时间较为短暂，但对绘画手法却是一个重要的过渡期，它完成了由唐代风格转变为运用自如、节奏优美的宋代线描体系的过程。代表作有顾闳中《韩熙载夜宴图》（如图1-9所示）。

图1-9