

线条

条

技

法

与

造型
万式

速写

线描

素描

◎

编著

◎

冷家荣

◎

姜永安

古吴轩出版社

作者简介

冷家荣 1965年出生于山东烟台，1991年毕业于山东艺术学院美术系，现执教于烟台师范大学美术系中国画专业，中国美术家协会山东分会会员。

姜永安 题画名甬厂，1967年生于山东烟台，1989年毕业于浙江美术学院中国画系人物画专业，中国美术家协会会员，烟台师范大学美术系副教授，梦笔艺创室主持。

图书在版编目(CIP)数据

线条技法与造型方式/冷家荣,姜永安著. —苏州:
古吴轩出版社, 2002.1
ISBN 7-80574-613-3

I.线... II.①冷...②姜... III.素描—线条—技法(美术) IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第094125号

线条技法与造型方式

策划:茹峰
责任编辑:茹峰
装帧设计:唐伟明
文字编辑:洪芳
责任印刷:吴鸿立

出版发行:古吴轩出版社
(苏州市人民路乐桥憩桥巷9号)

经销:江苏省新华书店
印制:苏州九方印务有限公司
印刷:苏州九方印务有限公司
开本:787×1092 1/8
印张:3.5
版次:2002年1月第1版
2003年9月第2次印刷
印数:3001-5000
书号:ISBN 7-80574-613-3/J·483
定价:15.00元

对于线条的造型表现,我们本着由浅入深、由共性到个性、由培养方法到超越方法的思想来进行学习。对于线条的基础认识与掌握可以通过造型学习的一般方法渐入艺术的深层表现,以规范为起点从而形成有序的教与学。所谓基础的认识与一般的方法,即以对客观物象的形态、结构研究,加之线条形式的共性规律的掌握。

观察与分析

这里的观察是指常规性的观察方式。造型训练的开始,观察是很重要的。在我们付诸于表现之前,一切的感觉来之于观察,它是表现的基础。观察亦非是简单的审视,而是体会,须要有主体的发现,因为自然形态本身是琐碎的、零乱的、无组织的,美感因素隐潜其内,须要通过观察来挖掘、归纳、强化,中国画叫作“悟其实对”。艺术的处理来自于观察的指导,一个动态的产生,要求我们突现出体块的扭动方式与动势;一个形象的展现,要求我们抓住其特有的精神气质与形体特征。线条的变化要顺应物象运动规律,取舍之间要明确主次。第一感觉是敏感而强烈的,它多呈现物象的“大体”、“大貌”、本质特征,是形象生动性的直观体现,也是作品的整体效果。其后的观察要耐心而细致,对局部进行理性推敲,是属于表现过程中的技术因素,所以有时这种观察也与表现同步进行。观察一定要遵循从整体到局部的要求,整体的观察多用环视大形、连点成线比较、归纳主要动势等方式,局部观察主要梳理衣纹方向、寻找结构骨点、体会内在形体特征等。通过两方面的观察而确立作品的基本印象与线条组织。

形体与线面

所谓形体，通俗地讲就是形状与体积。在基础线条造型中形与体共存，也就是说线条在表现形状时要暗示体积，在表现体积时要界定形状。线与面的技法意义一般来说线条着重于形状的表现；而面则着重于体积的表现。通常我们把面看作“调子”，但这个调子不具有严格性，有近似线条的自由特点，所以我们有时也可以把它看成是放宽的线或虚线，在中国画中称作“墨”、“皴擦”，它的作用一是补充体积表达上的不足，二是区分各个部分间的关系，再是增强线条形式变化上的丰富性。在中国画的笔墨中，“线为骨、墨为肉”的说法即是线求形、面求体的意思。线条对形状的表现，既要把形状当作物象的外部轮廓特征，又要把形状看作是结构的连接与叠压；而面对体积的表现则要把体积当作物象的厚度与内在结构的暗示。线条造型中的形体是意象的形体感，而不是光影中实象的形体，它的“体”退隐在线形之中，表现上也较松弛、点到为止，勿求面面俱到，应以点带面，以便不失线条的主动特征与韵味。中国画中的技法处理很有借鉴之处，其中的“高染”、“低染”、“皴擦”等是这方面表现的生动方式。

特征与准确

其实按照线条表现的特性来说，没有对特征的捕捉也就没有准确可言，因为对于光影语言来说线条是具有抽象性的，它较多地弱化了物象的体积与空间感性，而是将形的框定意味化了，因此它含有夸张、强化的倾向。有时在初学者那里会出现对准确与夸张的矛盾，这主要是因为其对一些解剖、结构等共性知识的机械掌握，把这些理性的规律当作一种绝对的要求来遵守，没有将这些东西看作是一种意识中的理解，即造型表现的借助。这些共性规律的掌握最终要归宿到对各个不同物象的观察体会，也就是要把规律与生动性结合起来，勿使它成为鲜活感觉的束缚。因此我们要认为准确不是造型时对某些理性规律的图现，而是建立于这些认知上的主体对物象特征的感觉表现，如同一个熟精解剖的医生，而他的艺术不会有任何情感的创造意味与源自物象的真切表达。同样对解剖与结构知识的掌握会使您的表现有所依据，而不会陷入模糊与盲目，摆脱初学时作品中的幼稚状况。

所谓特征即是被表现的不同物象自身所独有的趣味，是个别现象在共性存在上的表现。而准确则意味着是对特征的把握。准确是一种感觉，希望初学者不要使自己困于绝对的准确之中，可能我们在造型学习中许多辅助手段可让我们靠近准确，然而您自身逐渐培养生成的敏锐感觉才是最有效的准确方式。

一九九九年
九月
師範學院

规律与变化

线条的规律是线条的整体性、大关系,缺乏了整体规律的把握,画面势必散乱,没有章法。客观物象身上的线条是无组织、无条理地存在着,即便我们有很强的描绘能力,如果不抓住整体关系与规律,那么对现象的完全描摹也只是一个空洞而生硬的表象。规律性的择取一般围绕着物象运动的基本关系及结构的基本形态而确定的,规律表现为对运动关系的明确与对运动形式的强调,以及对内在结构体积的标示。衣纹的总体方向是由运动点决定的,什么样的运动形成什么方向的线条规律,这种方向是结构运动所造成的必然性,抓住这种必然性也就抓住了规律。有的时候这种线条的规律在物象身上是含糊或不存在的,但为了画面的需要我们应将其表现出来。线条的变化是指线条的穿插与方向、长短组合与来龙去脉,属于局部深入与美感体现的内容,是表现者灵巧的表现。只有规律,画面显得简单呆板;变化产生丰富的效果,但变化要统一在规律之中,相辅相成,因此规律与变化的把握就是“错落有致”。在观察与表现过程中,我们要培养对眼中之线的归纳,将其凝结成规律的特征。作为线条处理的整体控制,更要善于执其变化,利用线条的长短、粗细、穿插、虚实等对比造成深入生动的效果。当然,既然是对线条进行处理,也就意味着线条的变异、取舍、补充——再创造,而不仅仅固守于物象身上的存在。

主线与虚线

单线虽是线条表现的较好形式,然而对于初学者来说,直接而明确的单线对造型能力与线条理解的要求是较高的。为了使学生在作业训练中不断深入理解,采用丰富的线形变化来表现是很有效果的。不同的线条组合,长短、粗细、虚实等能够更大程度地体现语言的生动性,如同中国写意画与书法一样,具有多变生动的线形变化,给人以良好的线条认识。

主线与虚线是针对物象而言的,一般来说主线是作为确定形象的主要形态、主要结构、主要框架等而作用的。比如标示结构骨点的部分、外形、体块的外侧、主要的穿插关系等,以明快、强烈、肯定的线条表现出来,实线运用的较多。其它的暗示体积、运动的内侧、衣纹的深入、线条的补充等都属于虚线的变化,虚线借以表现丰富、生动、流畅的趣味,通过自然松弛的手法表现出来,虚线是线条的深入内容与层次变化的表达。总体上这样区分是比较呆板的,在表现中只要保持线条组织的统一性、主次清晰,那么线条形式的变化便成一种主动的表现,这需要表现者自由而有机地将其结合在一起。

疏密与组织

线条的组织是线条造型的重要内容,犹如光影素描里的调子,是节奏、层次的表达。所谓组织,也就是指线条的排列、布置、构成。组织是作品视觉效果反映。一张好的作品,它的线条组织会给人以良好的韵感,同时,组织的方式也是作品风格性的体现之一。从整体上来看,疏密组织是线条组织的基本因素。疏密如同中国画中的“黑与白”、“虚与实”,是画面节奏、韵律、意境的体现。疏与密是对比的、辩证的,中国画中的计白当黑,换用到线疏密处理中,也就是说在线条造型中并不全是以密为实或以疏为虚,而是疏密相托、虚实活用。在学生中常会有

这样的认识,即认为在近处的或者前面的,就要以密求实;在后面的就要疏而虚之。其实这只是一种方式,不是绝对的原则。线条在表现中具有多向的灵活性,疏密的把握主要应遵循画面整体的谐和性,疏与密只是用于对比衬托,只要组织关系不陷于混乱与含糊,主次层次间较为清楚,那么疏密的处理尽可自由而生动地把握。画面中线条表现的简略与丰富、其多其少都应在其构成关系中注意节奏抑扬起伏的变化而形成组织的意义。否则,一张平均分割且极尽繁复线条的画面与一张不落一点一线的白纸,其组织意义是相同的。

一般来说,线条的多少、疏密的表现常用的规律是在结构运动转折处、区分两个形体关系时或者某一体积的侧面上线条运用的较多一些,而其他部位则用线较少。线条密的地方,要注意不要形成一个点,使效果显得孤立零散,应保持紧密的用线与周围的统一协调,自然过渡而使线条布置趋于缓和。除此之外,线

条的多少还将依照画面的美感要求来组织，使线条的构成更好地强化动态的生动性或产生韵感的趣味。

边缘与内在结构

边缘线通常指物象的外形状或外形边界，边缘与内在结构其实也就是形体的内容。如同形体一样，外形与内在结构实际上是统一相承的，外形的把握上不考虑内在结构或者内在结构的处理不联系外形都是不合适的，往往外形边缘是内在结构的线形显现，是结构在视点转移中的独特形态，所以我们经常说外形的线条一定要“卡位”，即是卡住内在结构的位置。德加的素描就很善于通

过外形边缘来表现内在结构，它的外形不只是一种标示轮廓的孤立线条，而是蕴含暗示着结构的特征变化，是极精妙的“以边带体”的方式。希勒则是另一种处理边线的行家，他流畅的外形线夸张而准确地把握住体积与结构的本质，结构点“卡位”很好。在我们的基础训练中，切忌对外缘线的简单、齐平的处理，线条应顺着边缘的结构变化而叠压、穿插、转移、出入，不意外缘线与内在结构的联系，造型便会出现“貌似骨离”。

线感

线感是线条形式意味的问题，是对线条美感意识的

培养。线条有强弱、优劣、巧拙、畅滞等特征，一张用线的作品虽然有时表现得很精心，但却无生气与情感，这主要是缘于对“线质”的呆板把握及对线条组织的平庸机械。线条的表现失去了生动性，便使作品失去了情采。另外，线条的多少及线条与“调子”的结合也是线感的重要因素。不同的线条形态与线条质感产生各不相同的语言情趣，线感是这些内容相互关系的结果，我们很难确定某种线形与线质的好坏，但和谐统一、相互生发才会使线条的表现具有感受与意义。线感的意识形成是体悟的结果，需要我们去不断地揣摩、领悟。

基于此，我们初学者在培养线条意识

的时候，一定要主动地去发现。在观摩优秀作品时，不仅要注意作品的细微技巧，同时也要体会作品的整体情绪与感受；不仅要在完成作业中培养线条的表现能力，而且要把线条作为自己一切感受与观察的记录，从而获得线条的广义理解，逐渐生成各自对线条形式的认识。

有法与无法

作为绘画基本语素的线条，既是人类艺术的原始样式，也是现代艺术的主要方式。在伴随人类思智与情感的发展行程中，线条在艺术活动与表现中呈现出丰富而深刻的意味，它包含着生命的本能与情思，也幻现出物象的形意与神韵，在这种极朴素的语言里缘于艺术形态的不同而使之生发成不同的审美理念与特征，缘于个人内心体验的变化而使之具有多样的风格与趣意。尤其是在中国绘画中，线条不仅是一种视象的存在，更多地成为一种理念的升华，是中国文化感知自然的方式。

线条的最初功能指向是作为“约形”而存在的，即对物象的形象界定，以获得直观的呈现。所谓状物特征，其包括直觉、图真、描绘的意义，属于物象角度的表现。从早期绘画与儿童绘画来看，视觉物化的第一方式就是通过线条对物象形态进行表现，是一种松弛的、任由直觉指引的方式自由描绘出来，以简明直白的语言呈现物象的

基本特征，这种依靠纯粹的直觉与自由率真的方法给我们凝现出纯净而朴素的美感，不含有形式的理性与矫饰。随着人类理性思智蒙开之后，对客观物象的认识从松散直觉的状态进入到一个究理求真的时代，物象的“真实存在”是艺术的追求，创造与审美都生发着理性的光彩，准确与秩序是科学对自然的再现，艺术以自然规律与共性发现为基础。物性存在与表象真实是艺术的根本，线条的表现是对形体准确性的框定与标示，艺术精神要尊重客观——再现自然之美。这种线条表现的客观倾向虽然拘泥于理性，受制于谨慎的观察，但它体现了对自然描绘的理想之美，具有切实的感受与分析而形成的形体美，线条的技巧性深入而严肃。当理性支配主体感觉的时候，以界定形态、勾描物象为表现的线条更关注“形”的意义，即形的自然美与抒情美，此即线条的写实特征。

线条的意味特征是指线条的风格、情绪、变异、趣味等主体倾向的特征。随着人类精神的自觉，艺术挣脱理性科学的限制而进入关注自我、升华情感的阶段，形式被提升出来，艺术语言缘于个性而张扬，线条被作为对艺术语言纯粹性的要求而得以展开，绘画由对客体的依守而成为对主体的表现，图真状物的直现方法升华为情感与主观的臆想，追求形式的创造与精神的建构。当我们翻开近现代艺术大师的画册

会发现，作品里光影与物象的自然属性在减弱，线感与意趣在强化，不难看出艺术的自主性及东西方艺术交合的痕迹。善于体悟的中国画家们，对于他们来说自然的存在更成为他们生命的臆想与对精神的畅游，线条已不是简单的形象圈框，而脱落为情感与心性的宛转。中国画的“散点透视、骨法用笔、会意化象、变象达意”等传统绘画理念，以及注重平面经营的造型方式、抒情唯美的形象变异、直观物象本质的观察、具有表意内味的线条表现，提示给我们独特而丰富的线条造型思考，使我们从中获得造型学习的生动因素以及线条表现的创造性想象。对于不同艺术风格与线条样式的发现、研究、贯通，是提高造型能力与线条能动性的意识积累。不同的线条造型方式生成不同的艺术风格；不同的表现模式有其不同的表现目的；不同的学习阶段有不同的样式追求，学习是一个不断深入的过程。

常说：不以规矩，不成方圆。规矩即是一种规范与限定，是表现的基础要求。线条造型也是如此，技法的一般规律与方式是我们表现进入的基础，理性知识的学习是我们理解进入的基础。然而艺术表现的最终并不是对规定、规范的依赖，而是对它们的超越，超越一般方法而关注于主体感受的精神表现。随

着线条造型的不断熟练与线条意识的不断深化，艺术的至上表现便要成为无法之法，即化法而成自我。我们可以把有法当作起步能力的培养，而最终艺术的表现主要关注于“心物”感受的生动表达，不为条条框框所约束，所以希望同学们能在学习过程中有法而入，无法而出，在一些规律、共性经验掌握上认真执着，并不断升华，摆脱约制，形成自己具有内涵与个性的表现语言。

单人静态速写练习是考生在应考前所需的强化训练项目。一般所需时间在一至二个课时，要求人物造型准确、线条优美、衣纹组织疏密有致。下面介绍的一组速写人物是本书作者在教学中给学生所作的示范，并配以文字解析，供大家参考、学习。

通常我们把较长时间的线条造型作业称作“慢写”，相对短时间的叫“快写”。实质是针对于作业的深入与简约而言的，它们都属于素描的范畴。慢写是非常好的一种造型训练方式，它可以使画者较全面地培养线条的表现力，因为在慢写当中，既要保持线条语言的生动性，同时又要具备物象表现的严谨深刻；既要控制画面的整体趣味，又要把握个别形体结构的切实。一张好的慢写，首先头、手、脚的表现是主要的，它们是富于表情的重要部位，也是结构复杂的部分，要做到刻画细致准确且有生气，衣纹要丰富快畅、富有灵性，体积与结构点明确实在，但不必面面俱到，以免弱化线条的主导作用，画面响亮、自然。调子的运用可以强化层次与体积感，但调子要从属于线条，尽量把调子转换为线性的方式，以线带面。

这是一张用线较多的作业，而且多以长线为主，以此可生得伸展的生动性，因为动态的角度比较平板，但人物形象富有个性与特征。表现时，把人物形象处理得较为敦厚结实，而衣物则展开用线，自由大方，与人物形象形成对比，如若性格的拟化。写生中的技法因素被我们一定程度地掌握之后，它不再是孤立的表現目的，而是艺术表现的手段，要为艺术的表现服务，并以此转换有特点的处理方式。即使简单的处理，也是很有意义的，因为它接近了艺术。避免长久沉溺于技巧的玩弄而忽视感受与体验。

线形是指线条的宽窄、粗细、长短、疾缓、轻重、虚实、方圆等。大泛而言各种不同类型的线条都具有各自特点与美感，问题在于如何有效地组合以及与造型方式的适合而生成完整的意象。基础训练中，利用线形的多种变化能够较为深入地表现形象，使形体结构细腻明确，画面生动有序。特别是虚实线的相映互融，能够使线条表现含蓄自然，实线一般确定形象的结构主线及主要衣纹穿插；虚线一般表现为对内在结构形体的暗示与补充、强化疏密，使表现得以充分。应善用长线，长线予人以流畅、舒展、大方的感觉；短线多表示运动点处的结构转折、丰富线条的方向、变化与深入，长短结合，生动疏放中不失稳实。

