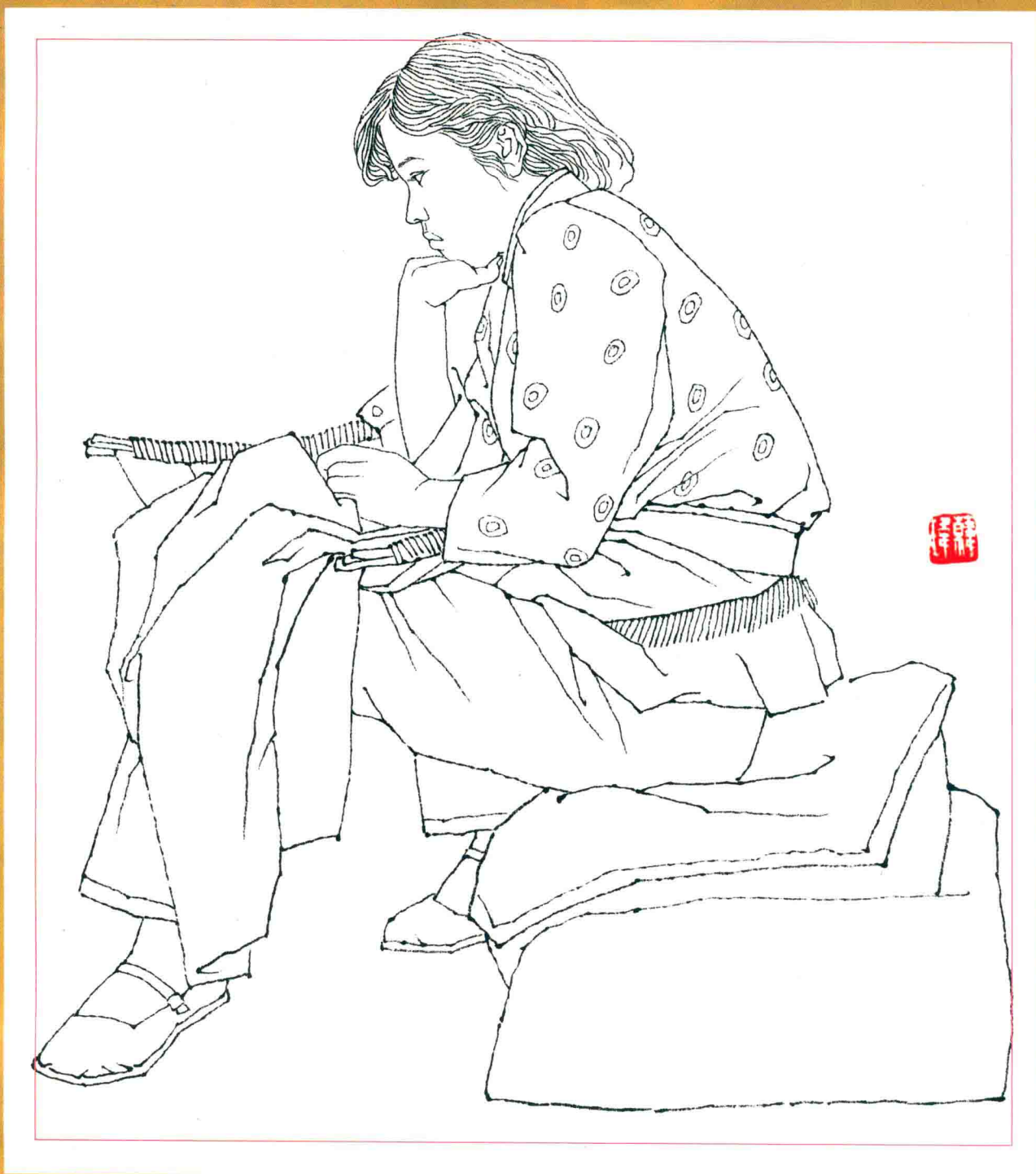
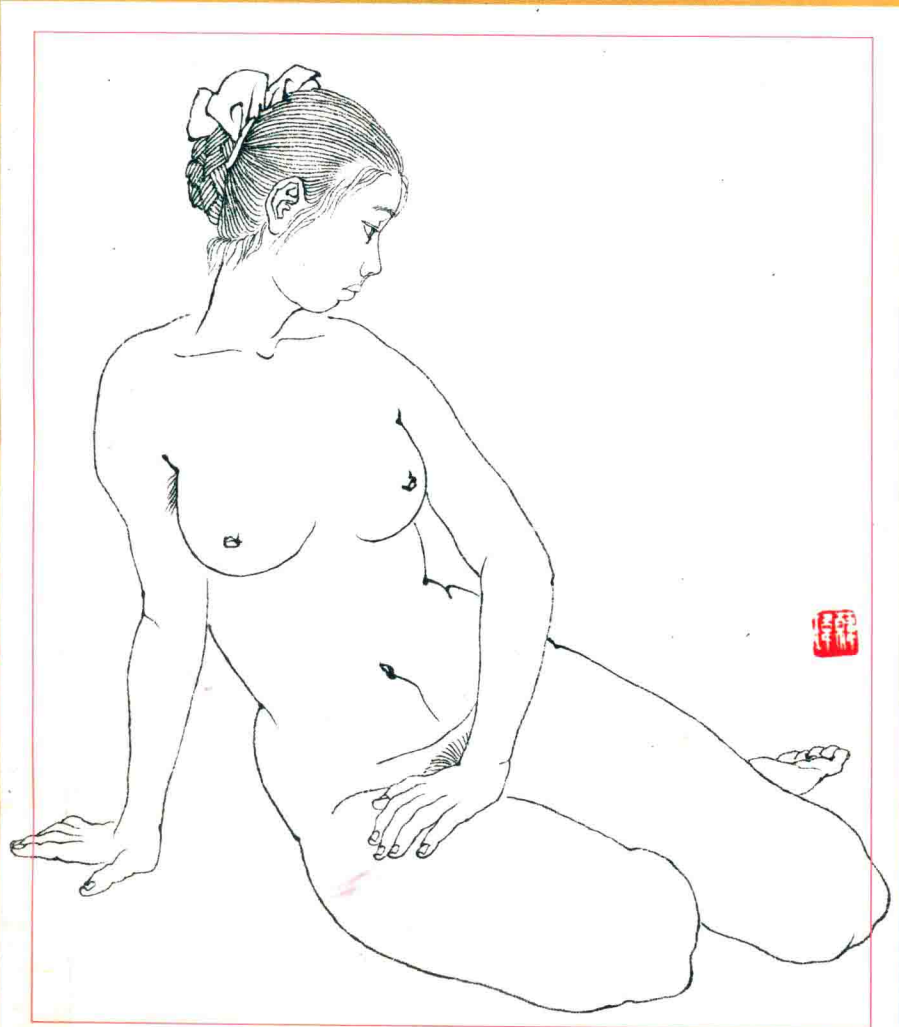

美术基础技法丛书 ⑮

人物线描写生

高级班

中国民族摄影艺术出版社

责任编辑 刘志刚
编 著 韩 玮

美术基础技法丛书

人物线描写生 高级班

基础美术技法丛书

人物线描写生 初级班·中级班·高级班
人物动态速写 初级班·中级班·高级班

中国民族摄影艺术出版社 出版·发行
(北京东城区和平里北街14号 邮政编码: 100013)

新华书店经销 杭州钱江彩色印务有限公司印制

开本 787X1092毫米 1/8 印张 30

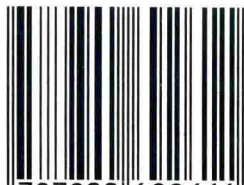
1999年10月第1版 1999年10月第1次印刷

印数 1-5,000册

ISBN 7-80069-261-2/J·193

定价 90.00元(六册) 15.00元(分册)

ISBN 7-80069-261-2

9 787800 692611 >

序

线描,在中国传统绘画技法中称为“白描”,在宋代就已成为一个独立的画科。从广义上讲,凡是用线完成的绘画作品都可称作线描,但中国的线描艺术却与西方绘画中用线完成的作品有着本质的区别。西方绘画用线完成的作品,线只是一种个体的表现物象的方法,而中国的线描艺术则是由线组成一个完整的技法体系。它不仅是一种艺术创作手段,更是一种艺术形式,它既营造了物象,又具有自身的审美价值。它是经过历代中国画家千锤百炼之后的一种有意识的创造行为,而中国绘画也正是以线作为基础架构,才得以产生、创造、延续与发展的。

线,作为中国绘画的技法表征,从远在仰韶文化时期的彩陶《人面、鱼纹陶盆》,至战国时代的帛画《夔夔人物画》;由东晋顾恺之的紧劲联绵,如“春蚕吐丝”,如“春云浮空、流水行地”的高古游丝描,至唐代吴道子的《送子天王图》,我们可以看到中国画家对线的感悟、喜爱、眷恋和一脉相承的发展轨迹。至于宋代李公麟的《维摩诘像》和武宗元的《朝元仙杖图》,对线的运用则更进入了出神入化之境。线在中国绘画创作中闪烁的光彩与艺术魅力,使任何一个稍有艺术常识的人,对其都不会漠然视之。

线描作为高度概括凝炼的艺术表现手段,它的艺术价值首先在于它的造型功能。它是中国绘画最基本的表现语言,它所具有的表现因素来自自然物象本身的结构形态,并由此提炼出形式因素且使之具有了表意功能。它在表现过程中以主观的审美意识对客观物象进行了一次形式再造与重构,使中国画的线,在舍弃了五彩缤纷与光影婆娑之后,以一种特有的艺术魅力从本质上表现了物象的形态与神韵。

其次,中国线描艺术的价值在于它在表现物象的同时所展现出的审美功能。中国画对线的运用,当其与具体的内容和物象结合,承担起表述物象特征和表达画家内蕴情感的责任之后,更能评价其完善与否。因为中国线描艺术本身既来自画家对自然物象的客观感受,同时也是画家主观意愿的体现。它集聚和浓缩了画家的主观情愫、审美感悟与艺术追求,而源自中国书法艺术的种种笔法变化,更是蕴含了广阔的想象空间。线条本身所体现出的视觉趣味与秩序美,以及意象与哲理的表现,视觉与幻觉的交互,则更是画家内蕴学养的纯化和升华。

因此,线所展示出的审美价值,使线描艺术不仅成为民族艺术的瑰宝,而且获得了在艺术价值上的普遍认同。随着线描艺术的不断拓展,线的艺术创造更具有了众多生发的可能性,这些新的潜在的图式与种种多变的因素必将不断地形成优点的沉积,从而使线描艺术具有了历久而长新的生命力。

而线描人物写生,正是体现了中国画家对线的这种由内及外、由表及里的参悟过程。

中国线描艺术的写生,可谓源远流长,人物画又是中国绘画发展最早的画种,而在当代画坛,写生更是越来越成为脱离前入窠

臼,力求自己面貌的时代特色之一。

而对初学者来说,人物线描写生,不仅是掌握中国画的主体构成——线的运用规律最直接的方法,更是提高造型能力的主要手段。就中国画的造型能力而言,实际上也就是指用线表现物象的能力。它要求画家利用线这一特定的艺术语言,把物象的形态结构、转折变化,以及运动、质感等等各个方面相对完美地表现出来,并且使之符合艺术规律,具有节奏、韵律等视觉美感。正因为如此,人物线描写生不仅是高等美术院校重要的基础课程,而且成为美术高考检验考生造型能力的基本考试内容之一。但人物线描技法的练习,却不是一蹴而就的,它与其它艺术学科一样,要在正确的指导下,由规矩入手,方能事半功倍。因此,一部好的学习范本,对人物线描艺术的初学者来说,无疑具有解惑释疑的重要作用,本书正是在此基础上产生的。

为满足学习者的实际需要,本书共分为三册,以使其对学习者的针对性更强一些,适应性也就更广泛一些,而学习效果也就可能更好一些。

第一册为基础部分,针对绘画基础较差,又第一次接触人物线描写生的初学者。理论知识的讲授力求深入浅出、通俗易懂,文字也尽可能平实晓畅。范画部分线的组织也比较简单,以便帮助学习者掌握最基本的人物线描写生方法。

第二册针对有一定基础的学习者。以步骤图与范画结合的方法,使人物线描的写生练习变难为易。理论知识的讲授在第一册的基础上,融合于步骤的讲述之中,线的组织难度也相对大一些,对学习者的理解能力的要求也相对高一些。

第三册以作品赏析为主,针对造型能力、对线描艺术的体悟等方面基础较好的考生和美术院校的在校生。以作品赏析的方式将知识贯穿于其中,其着眼点在于不仅提高学习者的人物线描写生能力,而且提高艺术修养,以求使学习者从根本上解决人物线描艺术的写生问题。

人物线描艺术自从以“白描”的名义立格之后,即由细笔勾勒的单一型向多元化发展。本书因使用对象的不同,仅限于工笔类人物线描写生的范畴。

时至今日,随着时代的发展与西学的再度东移,中国画家对线的认识也在发展与变化之中,新观念与新技艺以及新版面材料的渗入,也使线的运用有了新的衍化与开拓的契机,而这一切,无不以最基本的、严谨的人物写生作基础的。

故而,扎扎实实地由基础做起,树立正确的造型观念,切实地提高造型能力并掌握人物线描艺术的基本规律,不仅是初学者不可或缺的重要阶段,更是人物线描艺术的学习、研究者通往顶峰的阶梯。此书如果能够对人物线描艺术的学习者有所启迪和帮助,做为作者,则足以欣慰了。

韩 玮
1996年6月于泉城

线描，在中国传统绘画中称为“白描”，在宋代就已成为一个独立的画科。中国的线描艺术舍弃了色彩与光影变化，要想完全以单线达到表现物象形神的目的，以线造型是用线的关键。而人物线描写生，是练习以线造型最为行之有效的办法。以下18幅人物线描写生作品，都是直接用铅笔完成的写生稿。

一幅好的人物线描写生，应该立足于被表现对象的形体特征，具有造型严谨，动态生动自然，线条组织得当，整体效果好的特点。而处理好疏密关系是除人物造型之外线条组织的关键环节。中国线描艺术自古至今对疏密变化极为重视，有许多关于疏密的论述，如“疏可走马、密不通风”，“疏中有密、密中有疏”，“疏中疏、密中密”等等。该幅线描作品，线条的疏密变化较大，通过线条的穿插交错，较好地表现了对对象的服饰特点；但在表现密度变化较大的对象时，要特别注意密处与密处的变化，要避免线条的平行与雷同，才能既疏密有致，又富有节奏感与韵律美。

表现质感同样是线描艺术的艺术追求之一。此幅表现的也是着夏季服装的人物，但上衣与裤子的质地明显不同。上衣的质地薄而挺括，富有弹性；裤子的质地则较厚。因此，线条的组织既要符合艺术规律，又要在线的运用过程中表现也服饰的质感特征。虽然铅笔的表现力远远不如毛笔，但如果注意到用线与服饰特征相结合，同样可以加强表现力，从而避免作品流于一般化。

在线描人物写生中,线条组织的长短变化同样是艺术表现中的一个重要因素。线条的长短变化不仅仅是指形体内部的线条,实际上形体外缘线条的长短变化更为重要。注意一下此幅作品整体上形体外缘线条的长短变化和局部形体外缘线条的长短对应变化,对学习将会有所启迪。

曲直变化同样是线描艺术的表现手法之一。但曲直变化的运用不可过分主观臆造，要与表现对象的客观形态特征结合起来，曲直变化的运用才能恰到好处。此幅线描，人物服饰的质地较厚硬，因而线条直而方，利用线的曲直变化较好地达到了表现对象的目的。但线条的曲直是相对的，切不可走极端。一般来说，线如果过直，人物造型则板滞；线条过曲，人物造型则软弱无力。因此，在表现过程中要把握好曲直的尺度。

在人物线描写生中,为了使线的组织富有变化,可以将某些服饰上的花纹画出来。此幅作品胸部露出的毛衣即属此例。但因为线描艺术的表现手段仅限于单线的排列,因此要避免密度上的雷同。例如头发的密度一般应是单人写生作品中线条最密的部分,毛衣花纹线的密度应与头发的密度有明显的区别,以求形成线的组织变化而增加画面的节奏感。

当服饰由于动势拉紧时，衣纹往往长而有力。表现此类衣纹，既要将来龙去脉交代清楚，又要避免长线的单调感。解决此类问题的关键是避免线条的平行，线条不平行衣纹则富有变化，此幅作品较好地表现了这种特征。另外，此幅人物表现的是男青年中常见的短发，这种短发常常使初学者无所适从，其实短发与长发的表现在规律上是一样的，同样要根据头发的生长走势组织线条，只不过变长为短而已。

形体准确与动态生动是一张好的有物线描写生必备的条件。但在写生中并不是每一个动态都具备生动性，这就要求作者从平淡中发现美感，对某些细微之处加以强调和夸张。此幅作品人物动态比较平淡，但由于注意了头部与肩部动向线的微妙变化，并对裤子的宽度略作夸张，使一个平淡的动态，反而体现出了一一种静谧的自然美感。

此幅线描人物上衣虽是单衣，但因为内套较厚的毛衣，因此，衣纹的特征与纯粹的单衣明显不同，处处体现出充实饱满的感觉。而裤子的衣纹则比较舒展，这是因为裤子比较宽松的缘故。由此可知，人物线描衣纹的组织虽有规律可循，但规律的运用离不开具体对象的具体变化。切不可在写生中不管对象的特征如何，以所谓规律来生搬硬套生活对象，从而使本应富有生活气息的表现走上概念化。因此，在练习中由规律入手虽然是学习的一种手段，但活用规律才是对规律的真正掌握。

人物衣纹的组织,经常遇到服饰特征变化很琐碎的情况,如果过份取舍,又不能表现对象的特征,在这种情况下就要区别对待。此幅人物线描的腰部保留了细节的变化,线条短促而密集,但上衣的下边缘与胳膊的线条则较长,既形成了对比,又调整了局部的短线造成的琐碎感,达到了较好的艺术效果。

真如
98.12

这是一幅正面姿态的人物写生，是比较难画的角度。用线描的方法画正面人物时，要特别注意腰部与大腿部分的透视关系，实际上也就是线的组合排列与弯曲程度。其次，线条前后叠压关系的区别也是线描艺术表现透视的一种表现手段。

此幅人物的服饰是棉衣，线条却并不短促，但棉衣的长线跟单衣的长线是不同的。单衣的长线薄而挺括，因而线条长而伶俐，转折处以方直居多；棉衣线条虽长但服饰有一定的厚度，因而线条实而涩，转折处以圆转厚重为好。中国线描艺术线条的曲直、刚柔变化的依据，来自客观物象特征的典型性，这一点是不容置疑的。

此幅线描的衣纹与第6幅有相同之处，人物的上身与上臂的衣纹因动势而拉紧，但裤子与前臂的衣纹相对放松，则是与第6幅线描的不同之处。在表现中要注意到这种差别，并利用线的组织变化表现出这种差别。人物线描写生，既要讲线的组织规律，更要注重生活。技巧仅仅是一种手段，表现好对象的形态、服饰等个性特征才是目的。表现手段只有恰到好处地表现了目的，技巧才是高明的。在写生中也只有认真观察，才能相对准确地表现好对象的特征，线条的组织才能既有规律可循，又避免了概念化。

单人的人物线描写生,线条的变化依据虽由上衣(包括外套与内衣)与裤子(或裙子)等组成,但衣纹的组织要有整体观念,要将全部衣纹看作是一个整体,才能有利于衣纹的调整。此幅线描人物由于服饰变化差别不大,衣纹也过于平均,但只要能在写生过程中,从整体观念入手,将上衣腰部以上的衣纹有目的地舍弃减化,而腰部以及大腿部分和膝关节处的衣纹则相对密集一些,不仅构成了画面的疏密节奏,而且形成了一种整体上的韵律美。

韩玮
98.11

人物线描写生，除线条的节奏与韵律之外，细节的刻画是一幅好线描必不可少的条件。细节刻画首先是头部的表现，这一部分的优劣，对一张人物线描写生来说是至关重要的。五官的刻画用线要准确肯定，要符合解剖与透视，更要表现人物的形象特征。同时，头发组织的如何也是一个重要环节。要表现好头发，首先要对头发的结构变化认真观察，根据发型特点分成几个大组，线条的走向既要符合头型的透视，疏密也要得当。在组织线条时，要特别注意画准发际、发梢与头发的分缝处，这几个地方处理好，其他部分的表现就相对简单多了。这一幅是上一幅的局部可供学习者参考。