

十招畫室精品汇编

本社編

中国画实用范图

传统线描人物

上海人民美術出版社

十招畫室

精品匯編

本社編

中國畫實用范圖

傳統綫描人物

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

传统线描人物 / 陈洪绶等绘. —上海: 上海人民
美术出版社, 2013.8

(中国画实用范围)

ISBN 978-7-5322-8517-4

I. ①传… II. ①陈… III. ①白描-人物画-国画技
法 IV. ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第128959号

《十招画室》编委会

总主编 潘 之
顾问 邵洛羊
韩 敏
王仲清
高式熊
金正惠
颜梅华
徐昌韶

传统线描人物——中国画实用范围

十招画室精品汇编

编者: 本 社

主编: 潘 之

策划、责任编辑: 潘志明

技术编辑: 季 卫

版式设计: 奚雨成 仇志波

上海人民美术出版社出版发行
(上海长乐路672弄33号)

上海市印刷十厂有限公司印刷

开本787×1092 1/16 印张 31.5

2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷

印数: 0001-3300

ISBN 978-7-5322-8517-4

定价: 95.00元

前言

“十招画室”丛书出版至今已经数年，到现在已有五十余种图书问世，逐步形成了较为完整的中国画美术技法教学体系，涵盖了中国传统绘画方方面面的内容，对普及传播美术知识和弘扬中华文化起到了较好的作用，受到了广大美术初学者和爱好者的厚爱和支持。

随着时间的推移和时代的变化，我国广大人民群众对文化生活的需求不断增长，即使普及性的美术丛书也应该不断调整和丰富，以满足读者和社会变化的需求。为此，我们准备在现有“十招画室”丛书的基础上，今后陆续推出一批新品种以扩大丛书内容。

中国绘画的丰富遗产给我们留下了很多学习中国绘画的学习方法，可供借鉴和继承。当然，现在也有一些教育机构在教学中把“临摹”和“写生”两大学习方法作为对立学习方法，使很多初学者茫然无措。我社作为美术专业出版机构已有近60年的历史了，积累了较为丰富的出版经验，我们始终认为“临摹”和“写生”两种学习中国画的方法不是对立的，而是互补递进的。中国绘画的传统技法一定要从“临摹”和“继承”入手，这是基础和起跑线；而通过不断学习提高后，“写生”和真正的创作才能有大的进步。尤其是对于广大读者和爱好者、初学者，只要把“临摹”的功夫把握到位，就能够很快体验到中国绘画的审美情趣和欢愉，也才能更好地理解和认识中国绘画文化的精髓所在，才能真正喜爱中国绘画，学习中国绘画。

今后出版的新内容里，我们将继续保持“十招画室”丛书的风格，丰富我们图书的选题，满足不同学习阶段读者的不同需求，让大家在学习中真正不断进步和不断提高。同时，也希望能够听到读者的建议和意见，交流学习和创作的经验体会，编出更多和更适合学习中国绘画的图书。

李新

上海人民美术出版社社长、总编辑
2011年3月

概述

人类开始懂得绘画是从简单的线条开始的。根据考古的发现，现存所知世界上最早的绘画，是法国西南部比勒高省多尔多涅附近被称为接斯柯的岩洞壁画和西班牙北部阿尔塔米拉山的洞窟壁画。原始人用最简易的线条描绘他们在狩猎活动中的主要狩猎物。由于这些古代壁画基本上是用单一颜色进行描绘，所以，也可以说是世界上最古老的线描。

在中国绘画中，线描既是具有独立艺术价值的画种，又是造型基本功的锻炼手段，还是工笔画设色之前的工序过程。线描不仅可以勾画静态的轮廓，还可以表现动态的韵律，用线和空白还可以谱写出一支支和谐流动的线的协奏曲。中国历代画家对线描有着深刻的认识和高超的技艺，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。

中国画的人物画科成熟于战国。在湖南长沙东南近郊陈家大山战国楚墓中出土的《龙凤人物图》，便是绘在帛上的我国最早的绘画之一。画面主要位置绘一侧身而立的细腰女子，身着长袍，头梳长髻，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。据考证，画中的仕女为墓主人形象，帛画无疑是葬仪中用以引导死者“灵魂升天”的铭旌。此画造型简洁生动，比例匀称，虽以墨线勾勒，但用笔流畅挺拔。其线描纹饰都经过精心处理，线之曲直配合得当，用色讲究，画面协调而富装饰味，说明我国的线描技巧在战国时代已经很成熟了。

魏晋南北朝时期是中国绘画由稚拙走向专门艺术的时期，涌现出了许多杰出的画家，还有各种绘画理论也开始出现，它总结论述了古人的画技和对艺术的看法。张僧繇、陆探微、顾恺之被誉为“六朝之杰”，是中国绘画的杰出代表，共同造就了中国绘画发展的第一个高峰。顾恺之创造了“高古游丝描”，在绘画界享有“春蚕吐丝”之美誉。他的传世之作《洛神赋》叫人不忍释卷。这幅作品充分展示了晋代的绘画风格——“人大于山”、“水不容泛”，他把曹植的文学作品用绘画形式表现出来，用笔细致古朴，笔道延绵，犹如“春蚕吐丝”，人物的形态各不相同，安详华贵，神采飞扬，把人物与自然环境融合在一起，使画面生动真实，同时也开创了一个用线的时代，特别是在描摹人物的衣纹方面影响深远。

到了唐代，中国的线描进入了昌盛时期，涌现出了一批绘画高手，创造出了“吴带当风”、“疏体”、“铁线描”、“仕女画”等艺术风格，其中最著名的莫过于《八十七神仙卷》了。这是一幅线描人物手卷，深褐色绢面上用遒劲而富有韵律的、明快又有生命力的线条描绘了87位列队行进的神仙。那优美的造型，生动的体态，将天王、神将那种“虬须云鬓，数尺飞动，毛根出肉，力健有余”的气派表现得淋漓尽致。那冉冉欲动的白云，飘飘欲飞的仙子，使整幅作品具有“天衣飞扬，满壁风动”的艺术感染力。全幅作品没有着任何颜色，却有着强烈的渲染效果。徐悲鸿在《八十七神仙卷》跋文中写道，此卷之艺术价值“足可颀颀欧洲最高贵名作”，可与希腊班尔堆依神庙雕刻这一世界美术史上第一流作品相提并论。由此可见，《八十七神仙卷》是我国美术史上极其罕见的经典传世之作，它代表了中国古代白描绘画的最高水平。

纵观中国绘画历史，线描可谓是中国绘画的基础。所谓“万丈高楼平地起”，学好线描不仅可以打下绘画坚实的基础，而且能够培养对事物的美的感觉，增加耐心，从画笔的一横一竖交错间表达出物体的形态，提高素质与修养。

目录

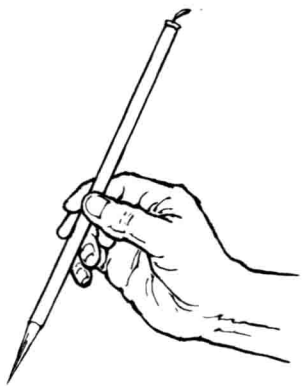
CONTENTS

- 线描的执笔和用笔法/1
- 仕女画手的百态/2
- 中国人物画十八描/5
- 永乐宫壁画线描/41
- 敦煌壁画线描/54
- 八十七神仙卷/81
- 顾恺之列女传/89
- 吴道子送子天王图/93
- 韩滉文苑图/98
- 张萱虢国夫人游春图/99
- 唐人游骑图/103
- 周昉簪花仕女图/108
- 任渭长剑侠传像/112
- 改琦白描仕女画稿/132
- 改琦红楼梦人物图/174
- 刘源凌烟阁功臣图/223
- 潘锦三国画像选/253
- 陈洪绶九歌图/326
- 陈洪绶水浒叶子/338
- 上官周晚笑堂画传图/378
- 上官周明太祖功臣图/454

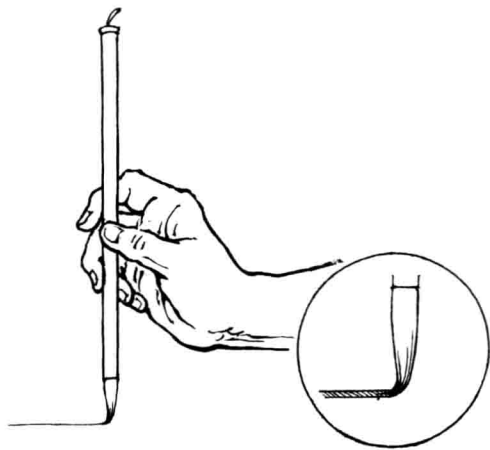
线描的执笔和用笔法

初学人物画，首先要学会执笔和用笔。执笔用笔之法，和写毛笔字方法一样，即古人所传的“按、押、钩、格、抵”五字法。“按”是大拇指肚部分紧贴笔管；“押”是食指与大拇指相对夹持笔管；“钩”是中指钩住笔管；“格”是无名指甲、肉相连处挡着笔管；“抵”是小指紧贴无名指以助之。五指相互配合，执住笔管，其力才得平衡（见图一）。此外，还要求指实掌虚，掌竖腕平，腕和肘悬起。这样执笔画线才能笔锋中正，运转自如。

匀线贵用中锋（见图二）。中锋的好处在于丰实健壮而无偏枯纤弱的弊病。一般认为，把笔杆竖直，即前面所讲的执笔法，容易取得中锋的效果。其实有法而无定法，只要让笔尖处于墨痕中间，而不偏出墨痕的一边，做到万毫齐力、圆转坚厚、随各人习惯去执笔，也未尝不可。总之，存心要恭，落笔要松，有往皆收，无垂不缩，力求做到严谨而不板滞，流利而不油滑，道劲而不霸悍，笔意连属，生动自然，以求整体的和谐，当可及矣。

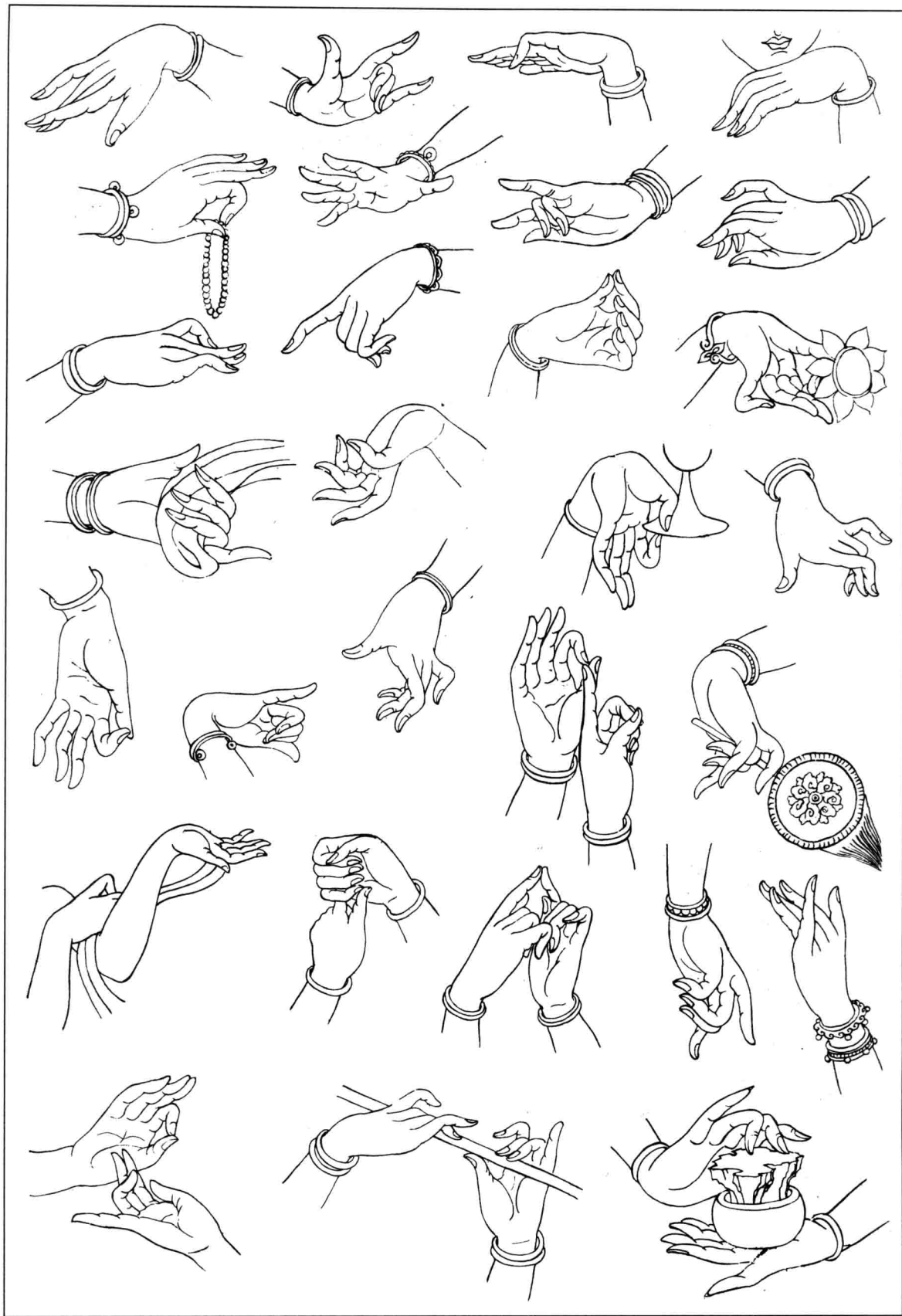
图一

图二

仕女画手的百态

高古游絲描畫法
用筆尖圓勻細緩描出要有秀勁
古逸之氣為合

高古游絲描

鐵綫描畫法
用中鋒圓勁之筆描寫無絲毫柔
弱之跡方為合作

铁线描

鐵線描畫法

用正鋒下筆宜瘦勁如以錐鏤石面
古稱為書中之楷又若畫山水之披麻皴
為學者之初步階級

鐵線描

琴弦描畫法
用中鋒懸筆法須留得住如顛筆
敘法心手相應不亂

琴弦描

琴弦描画法

用筆以正鋒腕中長怒降須一
氣到底心手相應如琴弦然
亂而不斷即書法之一筆書也

琴弦描

行云流水描画法
用笔如雲舒卷自如似水轉折不滯

行云流水描

行云流水描画法

以正锋雄豪下笔首尾一气衣纹翻折而如
雪章穿插而似水纹疏而不散密而不乱平生
笔底出自真心故用之以画佛像最为合宜

行云流水描