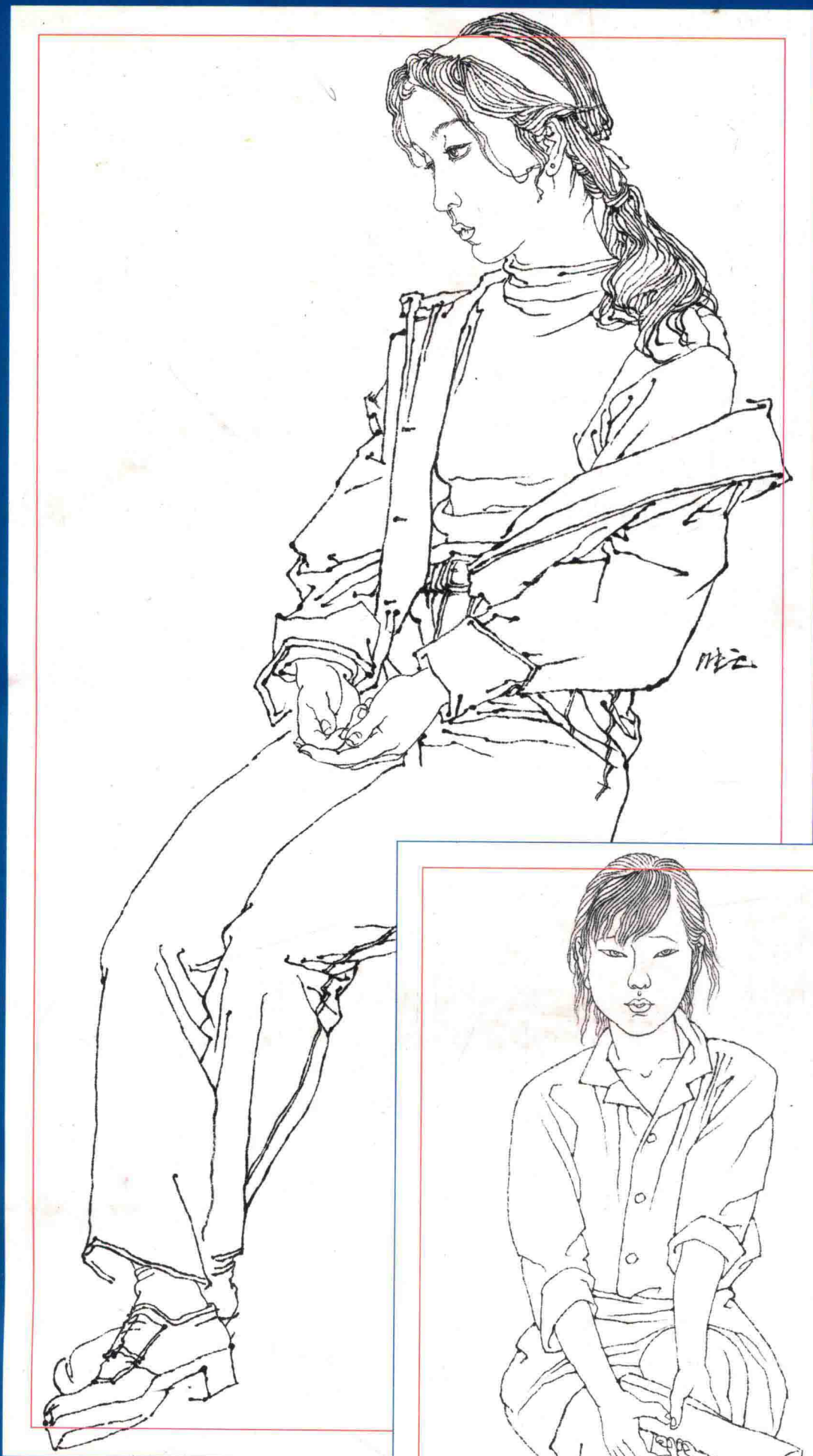

美术基础技法丛书 ⑭

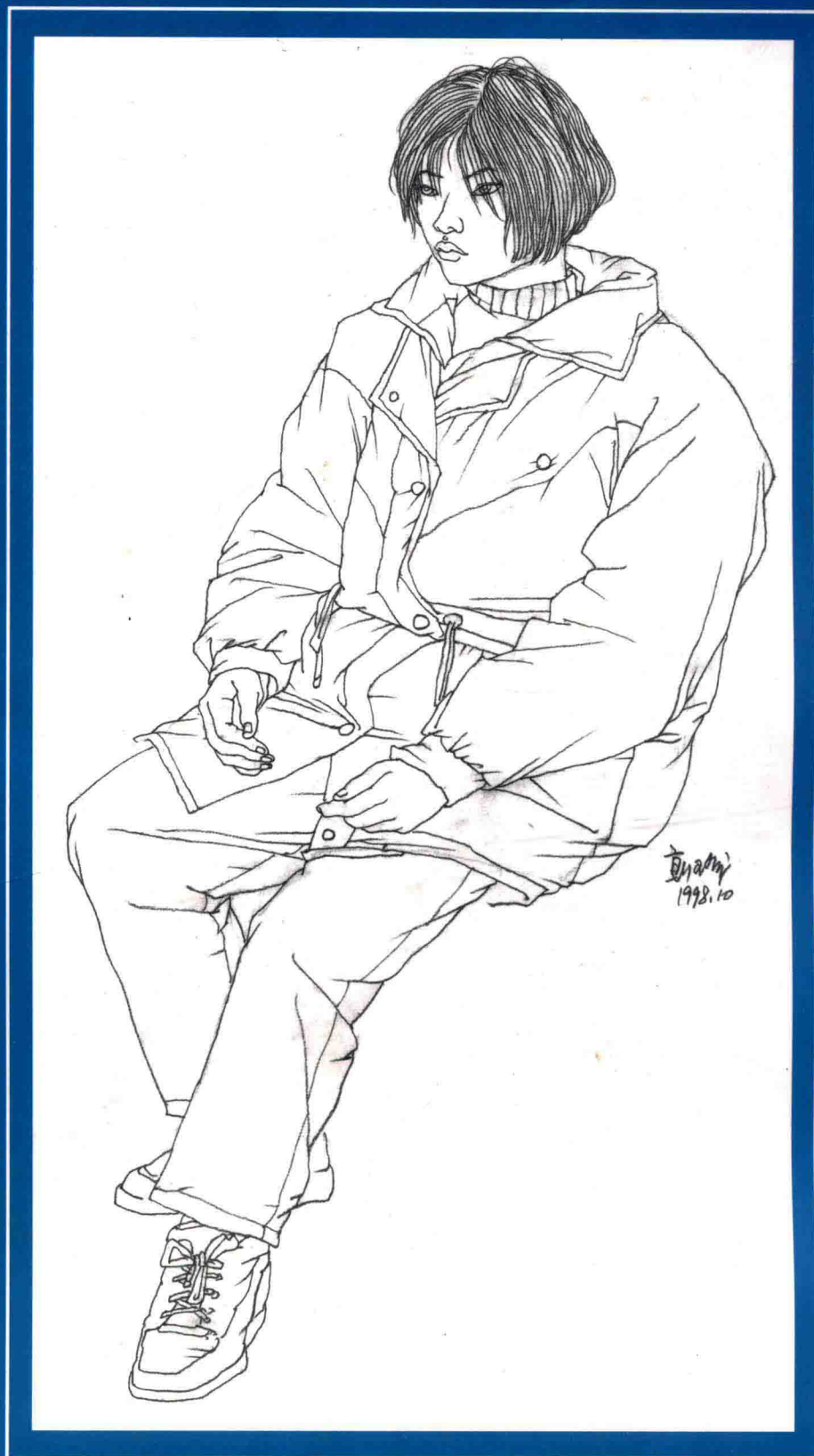
人物线描写生

中级班

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 中级班

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

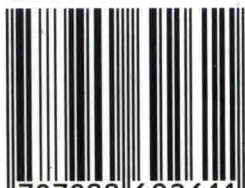
1999年10第1版 1999年10月第1次印刷

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《夔凤人物图》;由东晋顾恺之紧劲联绵,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人窠

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,也使线的运用具有了新的衍化与开拓的契机,而这一切,无不是以最基本的、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,做作者,则是以欣慰了。

韩 玮

1996年6月于泉城

1-1 人物线描写生的步骤同样属于绘画表现技法的范畴。从严格的意义上来说,绘画没有唯一正确的步骤供学习者遵循,写生的步骤在每一个画家手中都略有差异,但也有共同之处。其一是都以整体观察作为写生的基础,其二是无论步骤顺序上差异大小,保证整体的艺术效果和各种表现因素的平衡是步骤顺序的共同。但对于初学者来说,写生的步骤由整体调整入手则更容易掌握,以此循序渐进,自可在表现中得心应手。此图即是典型的人物线描由整体调整入手的写生方法。

在整体观察的基础上,用长直线由大的基本形入手起稿,不要过早的注意细节,重点应放在形体特征、人物动态等大关系上。

1-2 在第一步的基础上,将人物的各个部分具体化,此时要注意利用服饰的基本形和空间的基本形对人物的各个部分加以校正和适当夸张,力求准确生动。

1-3 在具体化的基础上,层层深入,将各部分的衣纹在整体调整的基础上逐步地提炼出来。

1-4 边修改边调整,将每一条线都经过反复推敲后肯定下来,最后将画面完成。在表现中要注意铅笔线的运用,同样要有起收笔的虚实变化,以加强表现力。

2-1 此图一开始即将由大的基本形入手起稿和具体化结合了起来，这样对整体关系更容易把握，但同样不要过早的注意细节，以免忽视了形体、动态等大关系。

2-2 初学者对衣纹的表现往往无所适从，由人物服饰的轮廓线和主要衣纹线入手是解决问题的好办法。但由于初学者经验不足，也不要过早地将线肯定下来，还是以反复推敲提炼为宜。

2-3 在已提炼出轮廓线与主要衣纹线的基础上，再进行次要衣纹线、裁缝线等辅助衣纹的表现，要特别注意头部与手的刻画。

2-4 由于整体着眼，对每一个环节都反复推敲后，加上花纹线。花纹线的表现如有数处，要注意不可雷同，才能变化有致。

3-1 此图第一步与图二相同，用长直线由大基本形入手，结合具体化将人物的动态画出来。

3-2 在第一步的基础上经检查、校正基本无误后，由头部开始以单线直接勾勒描绘对象，这是人物线描写生在作者具有一定能力之后最常用的方法。

3-3 由头部开始，边推敲边调整，依次下延。虽然对每一条线都经过反复修改，但最终落实在画面上的是明确的单线效果。

3-4 对裸露的肌肤部分，由于线描表现方法上的局限性，无法作过多的形体结构刻画，但如果将形体的外轮廓画准，同样可以有很强的表现力。

4-1 随着写生者水平的提高,整体观念和对画面的控制能力也大大加强,此时的人物线描写生,由局部入手也是正常的表现步骤之一。但此种方法由于难度较大,学习者要量力而行。

4-2 由头部依次下延,要特别注意画准头、肩的关系,如果此处画的到位,其它部分处理起来也相对容易一些。

4-3 依次逐步完成,在表现中同样可先由轮廓线与主要衣纹线入手,这样更便于把握整体关系。

4-4 最后加上花纹线、裁缝线和部分次要衣纹线,统一整理完成。

5-1 用长直线概括地画出人物的形体和动态特征，因棉衣的服饰特征既肥且大，在起稿时要注意服饰与形体的关系。

5-2 棉衣的衣纹变化较多，在表现时可由轮廓线与主要衣纹线入手来理顺整体关系，逐步深化，较易掌握。

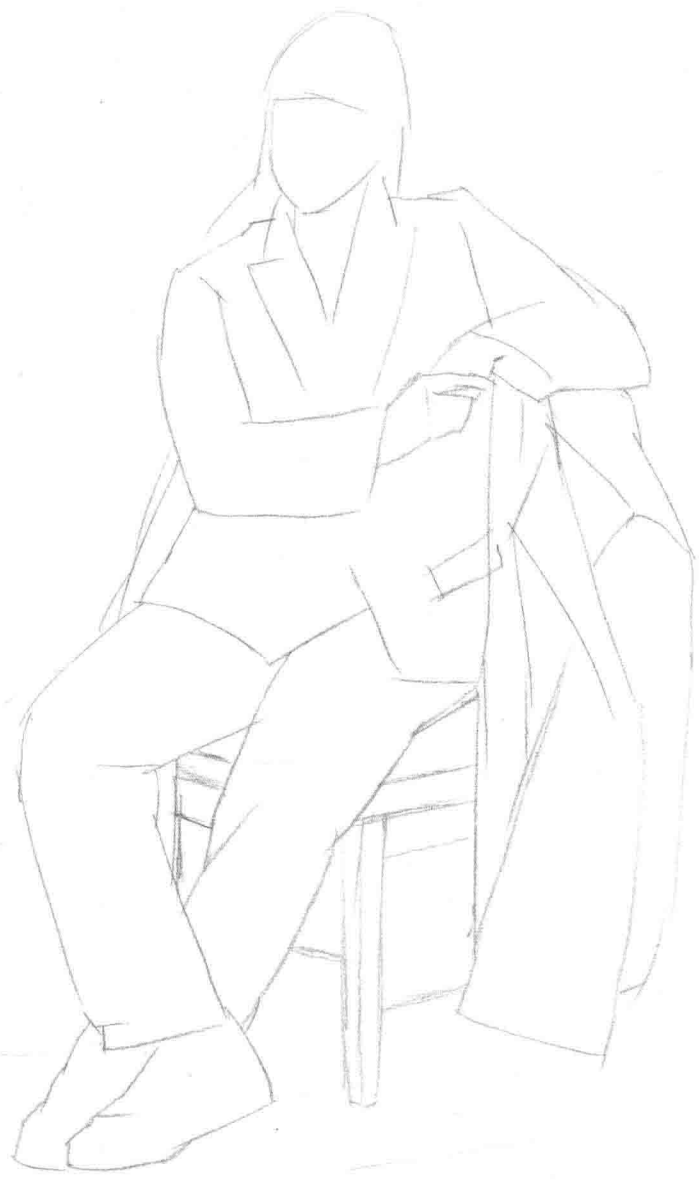
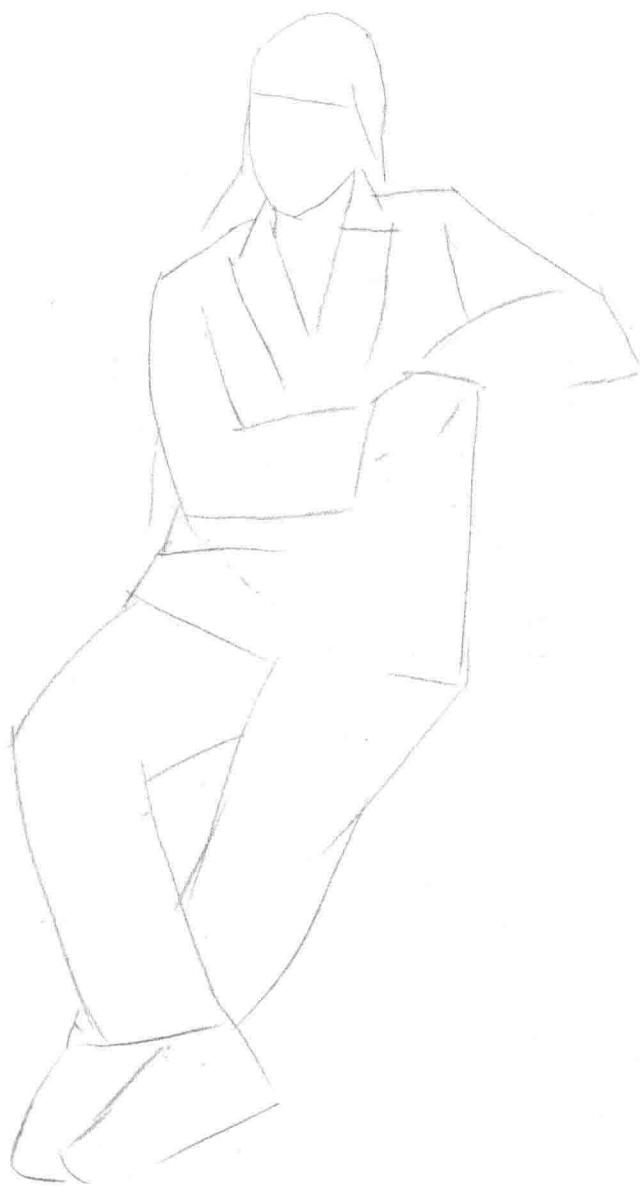
5-3 在表现过程中对整体关系的把握，要从大处着眼，越是衣纹变化多的服饰，越要注意外型上的完整，这是表现棉衣服饰时应特别加以注意的。

5-4 依次由上至下将衣纹添加丰富，并画上花纹线，以增加画面的层次感，最后整理完成。

6-1 人物线描写生时常要结合表现道具，如果遇到此种情况，在观察人物个性特征的各个环节时，要同时将道具部分作出比较，以期得出相对正确的观察结论。要表现时还是先从人物入手，但要构图上要将道具部分统筹安排在内。

6-2 道具部分的安排，既要与人物的动态密切配合，又要符合透视变化，切不可各自为政。

6-3 具体刻画也是先从人物的表现入手，此幅人物动态服饰衣纹较少，要注意在简略中求变化，特别是腿部的透视变化较大，衣纹线的安排要体现出内部形体的转折。

6-4 在人物表现到位的基础上，再刻画道具，道具的线条既要与人物的整体感觉相统一，又要起到衬托主体的作用，不可喧宾夺主。最后再进行统一调整，整理完成。

7-1 在用铅笔作人物线描写生时，有目的的作一些密体的人物线描练习，对表现技法的掌握，会有较大的帮助作用。因为人物线描写生的过程，都要经过一个由最初的简（看不到或表现不出线），过渡到繁（有目的的线条组合训练），最后由繁至简繁得当，因为繁密的线条组合较之简单毕竟难度大得多。故而有目的的作一些练习，对于表现能力的提高是十分必要的。

作密体人物线描的方法并无不同，起稿的要求与前几幅是一样的。

7-2 密度较大的人物线描写生，同样要从主要衣纹线的掌握入手，但因衣纹密度较大，头发的密度要与衣纹相协调，故而密度也应大一些方能得到整体上的统一。

7-3 做密度较大的人物线描写生，要从整体着眼，强调大疏大密的变化，避免线条的平行，力求做到疏中有密，密中有疏，以疏疏密密，变化多端为好。

7-4 衣纹密度较大时，要注意保留大的空白，才能使大关系得当，同时要强化疏密的节奏，密处极密，疏处极疏，中间略有过渡，方为得体。

