

人物线描技法

R E N W U X I A N M I A O J I F A

翟鹰 编著

中国纺织出版社

人物线描技法

翟鹰 编著

 中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

人物线描技法 / 翟鹰编著. —北京: 中国纺织出版社,
2013.5

ISBN 978-7-5064-9356-7

I. ①人… II. ①翟… III. ①白描—人物画技法—
国画技法 IV. ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第261327号

策划编辑: 胡 姣 责任校对: 陈 红
版式设计: 胡 姣 责任印制: 刘 强

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124

邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2013年5月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 8

字数: 99千字 定价: 39.80元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

翟鹰为《人物线描技法》一书倾注了多年的心血与汗水，专著出版，是他难得的绘画艺术耕耘成果。

人为万物之灵，作为造型艺术以“人物”作为画面的“主体”予以审美观照，在中外美术史上屡见不鲜。以“线”为载体表现物象，是传统绘画中的主要表现手段，以线写意，是中国画“灵魂”之所在。古往今来，人物线描大家人才辈出，如顾恺之、吴道子、李公麟、陈洪绶、任渭长、任伯年等大师，皆以高超的线描功夫在中国画坛独领风骚，为后世所称颂，影响深远。

线描又被称作白描，是用毛笔勾线来表现物象。尤其是以线描画人物，更讲求“骨法用笔”，其难度可想而知。俗话说：“画鬼容易画人难”。“人”是日常生活中司空见惯的，且又是世间最复杂、最智慧、感情最为丰富的“社会综合体”。想画好人物，就必须研究世间形形色色的具体人的神情与动态，研究人的生理解剖结构与心理活动，才有可能做到像东晋顾恺之提出的“以形写神”、“形神兼备”的绘画审美原则与传神写意的目的。

《人物线描技法》是一部较全面、系统地体现人物线描技法的专著，从中国画历史、文脉到线描的表现工具、材料、技法，从线描的类型、特质、和对传统十八描的再认识，到人物线描的形式美、认知美，以及对“形神兼备”这一人物线描的终极追求，作者都做了深入浅出的剖析与论述。同时又结合现代的理念，对人体的造型结构、运动规律、衣纹表现等基本功训练，也都进行了具体细致的阐述。说明作者平时注重理论修养，善于总结经验，才能对人物线描技法有洋洋洒洒五万余字的阐释。

翟鹰先后毕业于中央美术学院附中与中央美术学院，多年的艺术学习与实践，练就了过硬的基本功，同时也提高了理论修养，开阔了艺术视野。翟鹰是个有心人，当年在中央美院学习时，他就对线描情有独钟，他大量地临摹传统线描，又大量写生，从中汲取神韵；其勤奋好学与刻苦执著的情形，至今还令我印象深刻。这本书后附有大量翟鹰的人物线描力作，从中可以看出他多年积累的艺术成果与才情。翟鹰毕业后，一直在北京服装学院工作，教学之余从事创作与研究，多年来耕耘不辍。虽勤不为酬，却硕果累累。“工精力勤出佳作，意到笔成生妙品。”本书图文并茂、相映成趣，来自于翟鹰理论与实践相结合、互生发的结果，避免了空谈理论或盲目实践的弊端。理论来源于实践，实践又在正确的理论指导下随感而发。翟鹰在艺术创作中能“头顶明灯”、“脚踏实地”。现已跻身于学者型画家之列，渐为世人瞩目。

《人物线描技法》一书中有许多心得、感受与经验，深受学生们的欢迎。是难得的线描参考书，对青年人更具有针对性与亲和力。本书的出版展现了翟鹰在艺术上的不断奋进，祝愿他取得新的、更大的成就。

叶毓中

2012年8月于中央美术学院

第一章 人物线描概论	001
第一节 人物线描的历史	001
第二节 人物线描的风格	003
第三节 人物线描的文脉	006
第二章 人物线描的工具、材料与技法	009
第一节 笔的选择与运用	009
第二节 纸的选择与运用	011
第三节 颜料的选择与运用	012
第三章 人物线描的表现形式	013
第一节 线描的类型	013
第二节 线描的特质	014
第三节 对传统十八描的再认识	015
第四章 人物线描的审美意蕴	023
第一节 人物线描的形式美	023
第二节 人物线描的意象性与本体美	028
第三节 人物线描的形神观	029
第五章 人体线描	031
第一节 人体的基本形	031
第二节 人体的比例关系	031
第三节 人体的结构特征	032

033	第四节 人体解剖结构与服装的表现
035	第五节 人体运动的韵律、重心与平衡
036	第六节 人体速写是掌握造型能力的基础
037	第六章 人物线描中的衣纹表现
037	第一节 衣纹的形成与力学、材质的关系
039	第二节 衣纹的构成美
041	第七章 速写训练与人物线描
041	第一节 速写是捕捉鲜活人物形象的利器
042	第二节 速写是锻炼人物线描的有效手段
045	第八章 人物线描作画步骤
045	第一节 人物头像线描作画步骤
047	第二节 站姿人物线描作画步骤
049	第三节 坐姿人物线描作画步骤
051	第四节 人体线描作画步骤
053	图版
121	参考文献

第一节 人物线描的历史

人物线描,我国传统绘画中称之为“白描”,顾名思义,即用线条来描绘人物的表现方法。翻开中外美术史不难发现,人类早期绘画的雏形亦多有线描表现,正如儿童绘画多用线条描绘一样,人们正是借用线描来步入视觉美的殿堂。可以说线描伴随着人类走过漫长的艺术历程,书写着人类对美的不懈追求。

人类早期在茹毛饮血、蛮野洪荒的年代,先人们出于生存的本能,

对大自然充满了恐惧与神秘,或是对收获的企盼、或是对图腾的崇拜、或是对同类的警示,他们用动物的血或矿物质颜料在崖壁上描绘着各种动物或人物的图形,这些形象造型夸张、线条流畅,充满着人类的灵性与热情。这在早期人类文明成果如中国的花山岩画、黑山岩画以及西班牙的阿尔塔米拉和法国的拉斯科洞窟壁画中已得到证实。由此也可看出人类早期对线条美感的敏感与执著追求(图1-1)。

人类早期文明一旦走出萌芽时

期,便进入了平稳的上升阶段,对美的不懈追求一发不可收拾,线条的表现与掌握成为了人类捕捉美感的一把利剑并逐渐发展成为时代的滥觞。如古埃及壁画、古希腊瓶画中的线条造型或挺拔、或圆润,将线条的美感发挥到了登峰造极的地步,成为时代的标志(图1-2、图1-3)。

中国传统造型艺术中不乏线条的美感,我们可从仰韶文化中的彩陶和商周时期的玉器中看出那抽象的线条节律的美感,像源源不断的涓涓细流倾诉着人类对美割舍不断的情

图1-1 法国拉斯科洞窟壁画

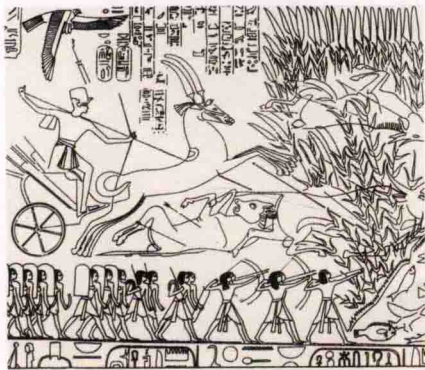

图1-2 古埃及壁画

图1-3 古希腊瓶画

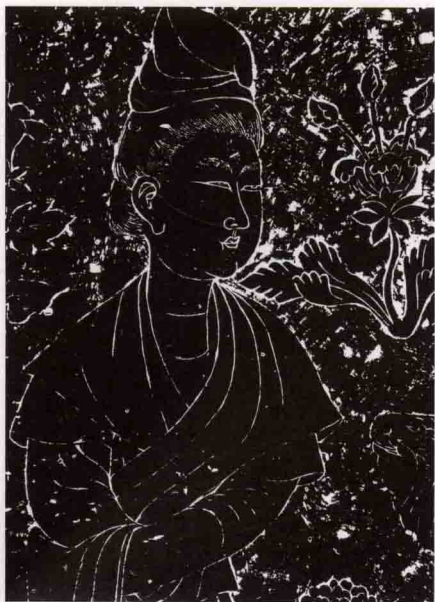

图1-4 唐永泰公主墓线刻

图1-5 龙凤仕女帛画(战国)

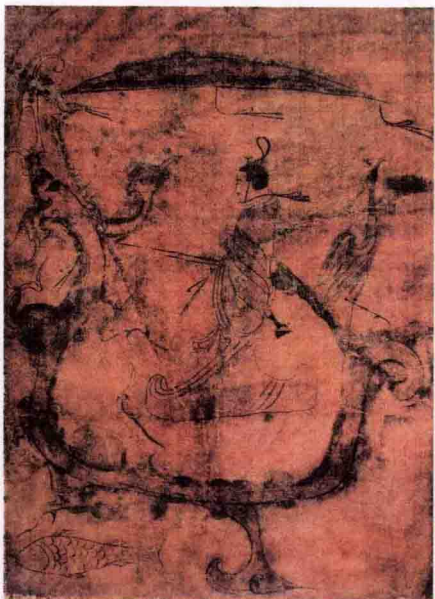

图1-6 人物御龙帛画(战国)

图1-7 女史箴图(局部) 顾恺之(东晋)

思。我们亦可从秦代的兵马俑、汉代的画像砖、北魏的石刻造像、唐代的墓室线刻及壁画中发现线条的张力与非凡的表现力，体会线条卓越的表现效果(图1-4)。正如南齐谢赫“六法”中所强调的“气韵生动”，中国传统艺术中的线条凝聚了华夏民族几千年的文化积淀与文脉基因，洋洋洒洒、气势非凡，彰显着中华民族的沉雄大度。

战国时期的《龙凤仕女帛画》与《人物御龙帛画》是现存中国最早的人物线描画，被称为中国传统线描人物之肇始者(图1-5、图1-6)。东

晋顾恺之可谓是中国传统人物线描的集大成者，其笔下的《洛神赋图》、《女史箴图》、《烈女图》等体现了其所倡导的“以形写神”、“形神兼备”的艺术主张与绘画原则(图1-7)。我们或可从“吴带当风”与“曹衣出水”的历史典故中去体验当时的线描审美时尚与线条的风动阳刚与纤细阴柔的不同美感。同时，我们还可以从唐代张萱的《虢国夫人游春图》、周昉的《簪花仕女图》中领略唐代美人的丰腴与线条的风韵。

中国传统线描艺术中最值得称道的是明代的陈老莲与清代的任伯年。前

者线条流畅、造型怪异，被视为画坛怪杰；后者线条潇洒、笔墨灵动，造型清秀多变，堪称时代骄子。

近现代齐白石笔下的写意人物其书写式的线条的概括而奔放，徐悲鸿笔下素描人体轮廓呈大篆笔意线条的凝重含蓄，张光宇笔下民间情歌插图中的线条的装饰抒情，林风眠笔下的端坐淑女线条的流畅宁静，傅抱石笔下仕女的线条的纤细清扬，黄胄笔下的人物线条的迅疾粗犷。这些大师笔下线条的使转飞扬流露的是那精神的张力与横溢的才情，每每展卷披览都会撩拨起观者的情感共鸣(图1-8)。

欧洲文艺复兴时期的大师波提切利画中的流畅的线条，奥地利维也纳分离派代表画家克里姆特画中的华丽的线条与席勒画中的充满张力的线条，立体派画家毕加索画中的诡异的线条，野兽派画家马蒂斯画中的粗犷的线条，德国包豪斯画家克利画中的凝练的线条，英国画家比亚兹莱画中的纤细的线条，日本画家加山又造画中的柔美的线条，还有超现实主义画家米罗画中的幽默的线条等构成了西方艺术文明中线条美发展历程的蔚为壮观的视觉艺术长廊，谱写着人类文明发展的瑰丽华章(图1-9、图1-10)。

图1-8 女人体 徐悲鸿

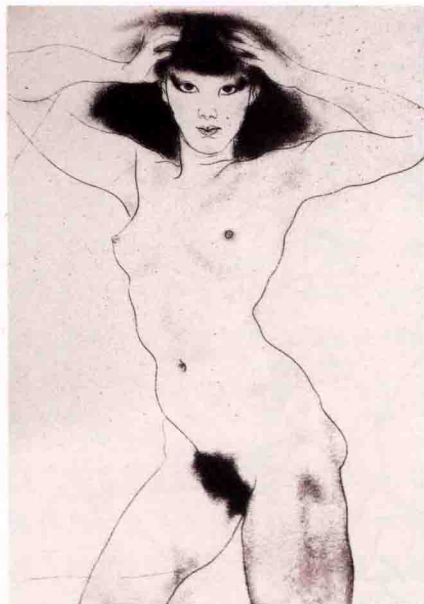

图1-9 女人体 加山又造(日本)

第二节 人物线描的风格

人物线描经过长期的发展演变,形成了丰富多彩的风格流派,展现了

人类文明的绚丽风采。这些不同的线描风格可归纳为以下几种类型:

1. 粗犷型

粗犷型线描风格用笔豪迈、果断、大气磅礴。其线条特征看似豪放不羁,其实粗中有细,随心所欲不逾矩。其画面往往给人一种大方、不拘泥条条框框的感觉,充满阳刚之气,令人激情荡漾。如黄胄笔下的线描当属此类型(图1-11)。

2. 纤细型

纤细型线描风格用笔纤弱缠绵、文气细致,给人一种宁静、淡定的视觉效果。仿佛阴柔的女性之美,情意绵绵,充满不尽的遐想。英国著名画家比亚兹莱笔下的线描就属于这一类型(图1-12)。

3. 刚健型

刚健型线描用笔稳健有力、阳刚挺拔,通过线描用笔的内在张力,

给人雄健超拔之感。这种风格的线条往往“一波三折”、气势非凡,其线条的内在美感与精神性指向给人以深刻的印象。奥地利维也纳分离派画家席勒笔下的线描就充满这种视觉张力(图1-13)。

4. 柔美型

柔美型线描风格强调线条的柔和秀美、匀净顺畅,犹如闲云流水般流畅自然。其用笔讲究和谐柔顺,充满女性般温柔端丽、恬静怡人的亲和感。其视觉语言让人舒适安逸,仿佛田园牧歌般令人心醉。东晋画家顾恺之笔下的线描就属于这种类型。

5. 装饰型

装饰型线描强调平衡顺畅、匀称秀美的效果,不仅取得了视觉愉悦的功效,同时亦令人心灵上为之升华。装饰型线描采用中锋用笔,线条粗细均匀、方圆结合,给人以平心静气、

图1-10 布洛赫·华宝像 克里姆特(奥地利)

图1-11 黄胄作品

图1-12 孔雀裙 比亚兹莱 (英国)

图1-13 坐着的女孩 席勒 (奥地利)

雅俗共赏之感。在工笔重彩、插图、动漫等领域不乏其身影。明末的陈老莲、现代的张光宇、当代的叶毓中等作品均属此种类型 (图1-14~图1-16)。

6. 写意型

写意型线描风格强调意到笔不到、笔断意连的视觉效果, 给人以充满诗意的联想。我国传统文人画家将写意型线描推到了新的历史高度。

尤其是传统绘画讲求“书画同源”, 往往借鉴书法的笔意来丰富写意型线描的表现效果。我国近现代画家任伯年、西方的马蒂斯等的线描作品都属此种风格 (图1-17)。

图1-14 《西厢记》插图 陈老莲 (明)

图1-15 《神笔马良》插图 张光宇

7. 繁复型

繁复型线描风格强调线条的细密繁复、具有表现入微的视觉效果，尤其是通过人物的发型、衣褶、道具等来烘托画面氛围。其用笔细致，注重细节的描绘，可让人细细品味、余味无穷。如我国南宋画家李嵩笔下的《货郎图》就是此种风格线描的代表作（图1-18）。

8. 简笔型

顾名思义，简笔型线描即使用最简洁的线条来捕捉人物的精神气质，可谓聊聊数笔、神情毕现，具有简练、概括的视觉效果。尤其吻合今天所强调的“简洁即是美”的现代时尚观，这种简笔型线描风格可取得事半功倍的视觉效果。如我国宋代画家梁楷即是此种风格线描的佼佼者（图1-19）。

9. 稚拙型

稚拙型线描风格讲求线条的率性与童稚气，具有天真浪漫、憨态可掬的视觉效果，给人一种大巧若拙的天

趣和童真意象。稚拙型线描是一种较高的审美层次，令人升华到返璞归真的艺术境界。德国著名画家克利、意大利著名画家莫迪里阿尼的作品均属此种类型（图1-20、图1-21）。

10. 俏皮型

俏皮型风格的线描给人一种自由散漫、若不经心之感，带有很强的随意性。往往给人一种诙谐、幽默的视觉效果，令人感到有一种轻松、风

图1-17 马蒂斯作品

图1-16 叶毓中作品

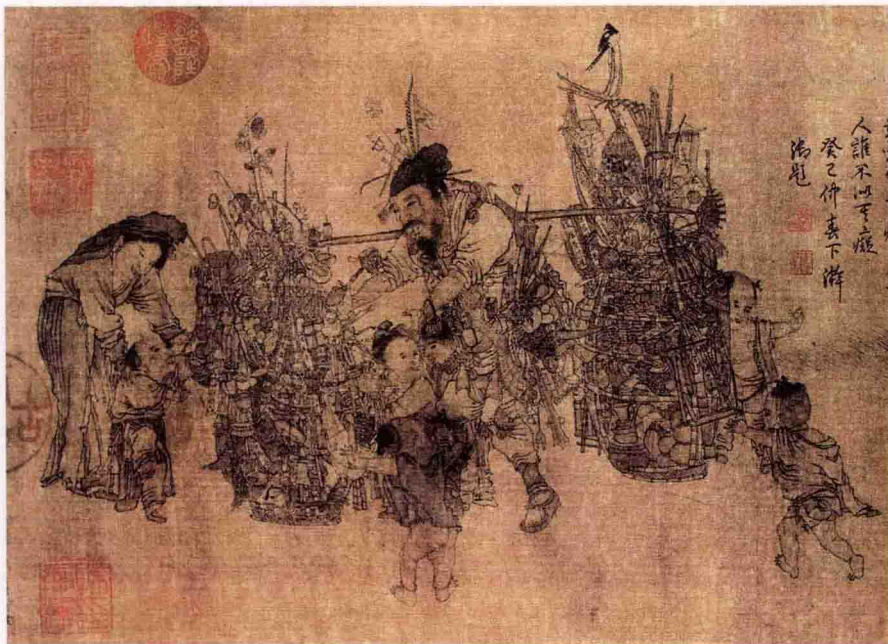

图1-18 货郎图 李嵩（宋）

图1-19 六祖破经图(局部) 梁楷(宋)

图1-20 克利作品

人类早期由于生产力水平低下，物质高度匮乏，因此因陋就简就成为了当时视觉表现的唯一出路。先人们利用石头、兽骨、毛皮、木棍与树叶等简易工具涂蘸矿物质颜料或植物汁液、兽血等来描绘理想中的图腾形象。从留存下来的古代岩画中，我们可以推想到当时作画者的虔诚与狂热，他们多利用线条来表现简单的造型。由此可见，线条已经成为人类早期造型活动中约定俗成的有效手段，这一点我们还可从仰韶时期的彩陶文明中得到有力的证明。

第三节 人物线描的文脉

趣、调侃式的亲和感。尤其在今天人们普遍感到生活与工作存在压力的状态下，更需要艺术中得到调节，用舒缓、放松、愉悦与安逸来解除身心的疲劳。因此这种俏皮型风格的线描大有人缘，具有广泛的欣赏群体。此种风格线描的代表性画家有毕加索、米罗等(图1-22)。

人物线描的文脉可追溯到人类刀耕火种的蛮荒年代，人类早期文明的火种通过洞窟中的石壁这种经得住岁月消磨的坚实的载体幸运地留存下来，成为了岩画这一象征人类视觉文明萌芽时期的活化石。

翻开中外美术史，我们会发现大量的人物线描作品，从古埃及壁画、古希腊瓶画到凡·高、莫迪里阿尼、席勒、马蒂斯、毕加索等作品中的线条(图1-23、图1-24)；从仰韶文化中的彩陶、秦砖汉瓦、北魏石刻、敦煌壁画到顾恺之、吴道子、李公麟、陈老莲、任伯年的线描人物，可以说

图1-21 莫迪里阿尼作品

图1-22 无题 毕加索

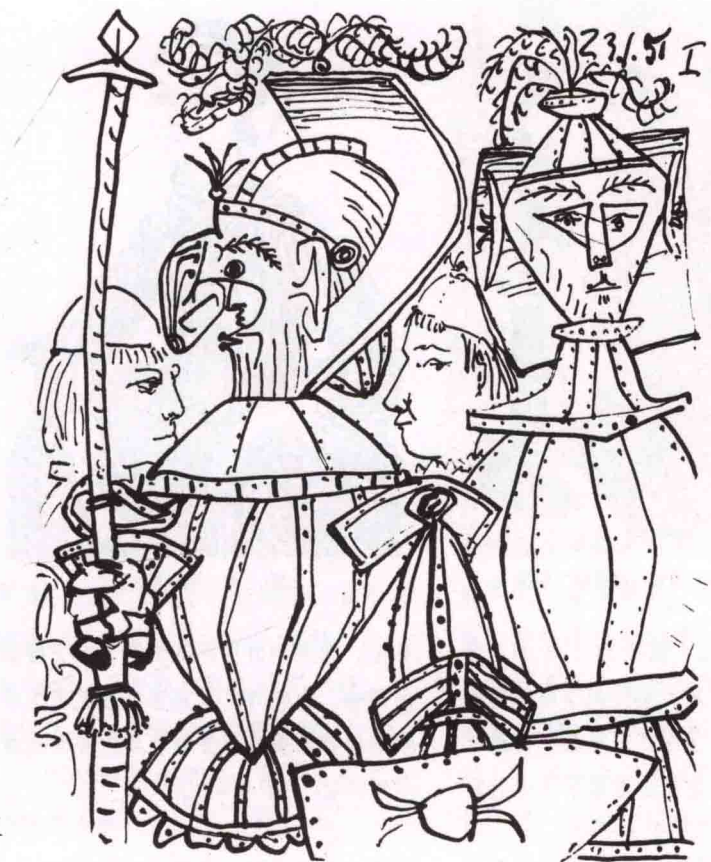

图1-23 毕加索作品

图1-24 蹲着的女人 席勒（奥地利）

线描是一种国际通用的绘画语言。当然，中西文化的殊异在线描上也有所体现，西方画家多强调线描的结构与构成以及线描与造型的关系，其中理性与实证美学起了主导作用，相对而

言，中国传统绘画中的线描更讲究线条的内在变化，如线描自身的张弛松紧、方圆节律，因此感性与形而上美学占据了主导地位（图1-25～图1-28）。我们还可从古希腊哲学家

柏拉图、亚里士多德的“模仿说”与中国传统文化中老庄的“混沌说”来得到论证。人物线描艺术发展到近现代，自“新文化运动”以后，西学东渐，徐悲鸿等留洋归来，借鉴了西

图1-25 敦煌壁画

图1-26 永乐宫壁画

图1-27 民间木版年画（陕西凤翔）

图1-28 天王送子图(局部) 吴道子(唐)

图1-29 日本“浮世绘”版画

图1-30 凡·高作品

方理性科学的文明成果，如解剖、人体结构、透视等，使其笔下的线描人物准确而立体，对线描写实能力的掌握与培养起到了积极的作用。而在西

方，荷兰画家凡·高受到了日本“浮世绘”版画的启发，感受到了东方艺术的魅力，在其笔下出现了更多线描和平涂的笔法，从而使作品增添了无穷的新

奇感。很多西方画家都受到了东方绘画的影响。由此可见，东西方在艺术上合理地借鉴会促进双方的长足进步与发展（图1-29、图1-30）。

第一节 笔的选择与运用

俗话说：“工欲善其事，必先利其器”。要想画好人物线描，首先要准备好必备的工具材料，即笔、纸、颜料等。只有把准备工作先做好，才能为人物线描创作提供前提保证。

人物线描的用笔主要分为软笔与硬笔两大类：

软笔类：即中国传统绘画中一直沿用至今的毛笔，作画者可根据自己的爱好和创作的需要选用衣纹笔、叶筋笔、小白云及不同型号的羊毫笔、狼毫笔、兼毫笔等（图2-1）。

毛笔是我国最早发明且有着上千

年历史文脉的书写、绘画工具，能表现出富有弹性且刚健不飘的线条。相对来讲，羊毫笔偏软，画出的线条丰富多变、含蓄耐看；而狼毫笔偏硬，画出的线条挺拔利落、锋芒毕露；兼毫笔兼有了羊毫与狼毫的两种性能，不硬不软、中庸随和。画人物线描时，一方面可根据自己的习惯选择毛笔，另一方面可结合所画对象的感觉特征来选择毛笔。如国画大师齐白石就喜用羊毫笔，求其生动多变、内敛含蓄的特点（图2-2）。而南宋四家中的马远、夏圭等则偏爱狼毫笔，追求的是刚健硬朗、爽劲明快的表现效果。用毛笔作画的用笔方法与用毛笔

图2-2 西城三怪图 齐白石

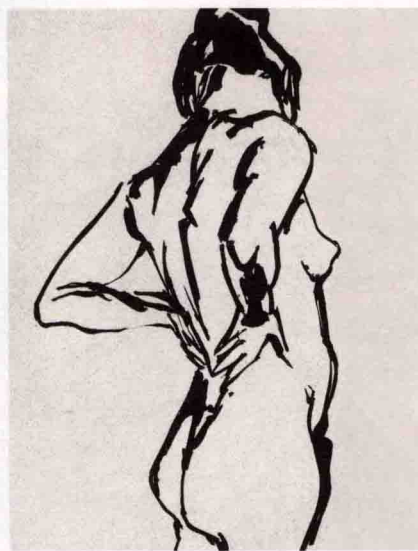

图2-3 女人体 艾伯斯（美国）

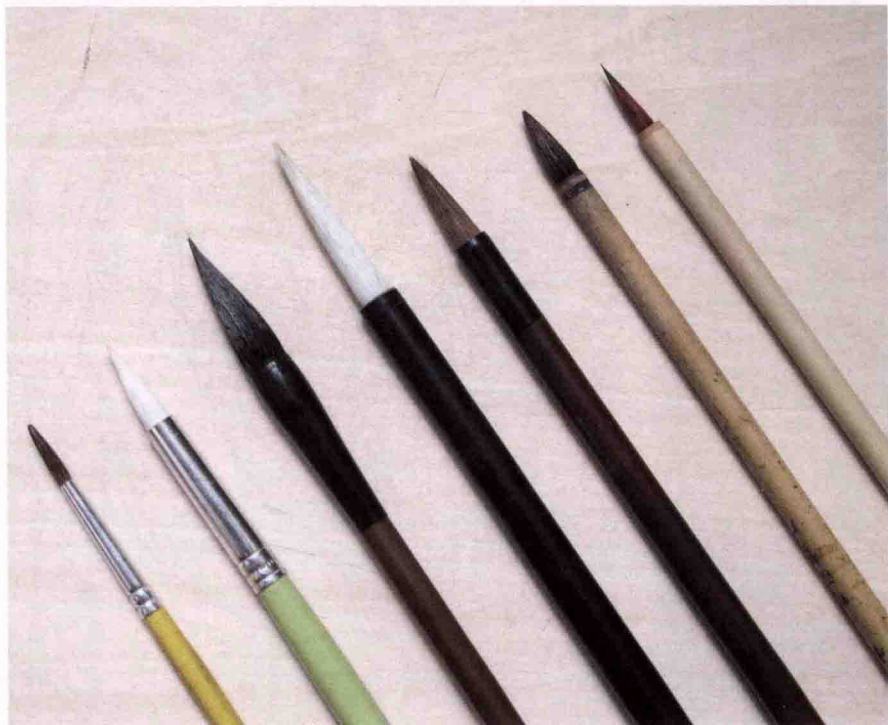

图2-1 各种软笔

写字一样，也要讲究正确执笔、运笔的规则与法度。当然，在熟悉了毛笔性能之后，就可灵活运用，画出自己的风格来（图2-3）。

硬笔类：包括铅笔、炭笔、炭精条、钢笔、圆珠笔、签字笔、蘸水

图2-4 各种硬笔

图2-5 马蒂斯作品(铅笔)

笔、竹笔等(图2-4)。

硬笔主要来自于西方,如同现在人们的书写习惯一样,硬笔相对于传统毛笔而言具有方便、简单、易于操作、携带便利等优势。但其表现效果与传统毛笔有着较大的区别。我们从

西方美术史中可找到大量不同风格的硬笔线描速写作品,从中可学到许多不同技法与表现手段。

铅笔具有线条流畅、涂改方便,表现力丰富的特点,故成为画家的首选。马蒂斯就喜欢用铅笔画线描(图

2-5、图2-6)。

炭笔浓重浑厚,涂抹便利,故也颇受许多画家的青睐。现代中国人物画家黄胄就喜欢用炭笔画人物速写,西方画家席勒也喜欢用炭笔画线描人物(图2-7、图2-8)。

图2-6 马蒂斯作品(铅笔)

图2-7 黄胄作品(炭笔)

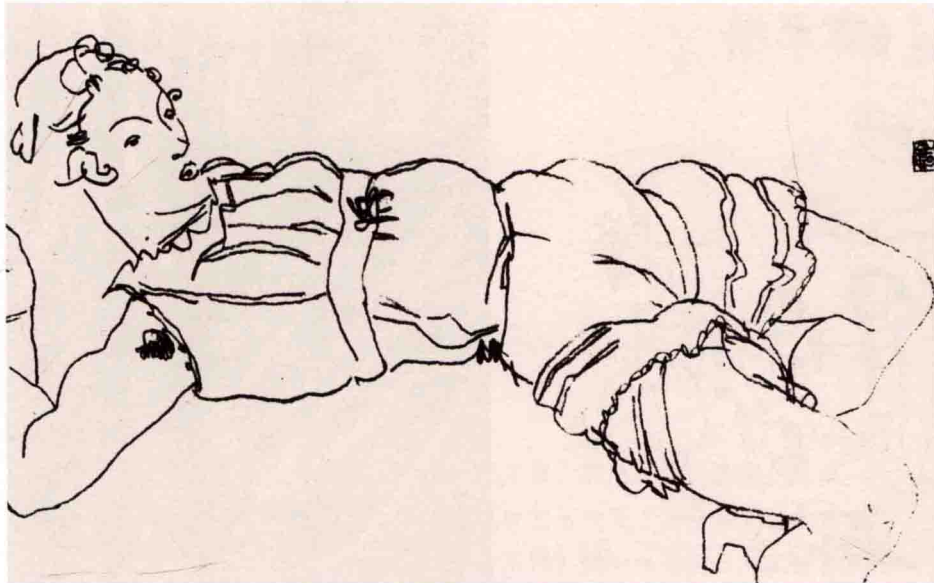

图2-8 席勒作品(炭笔)

图2-9 费欣作品(炭精条)

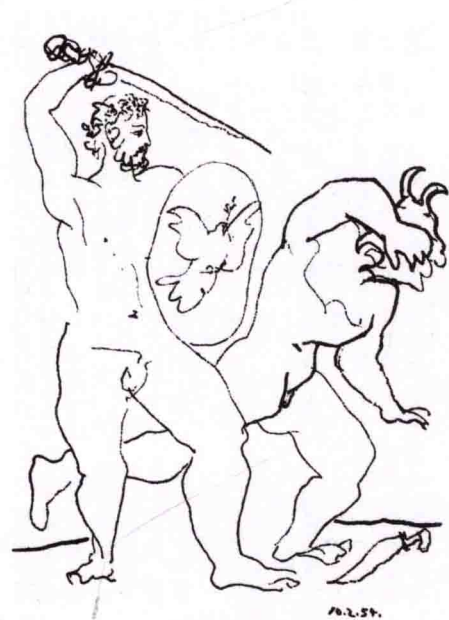

图2-10 毕加索作品(钢笔)

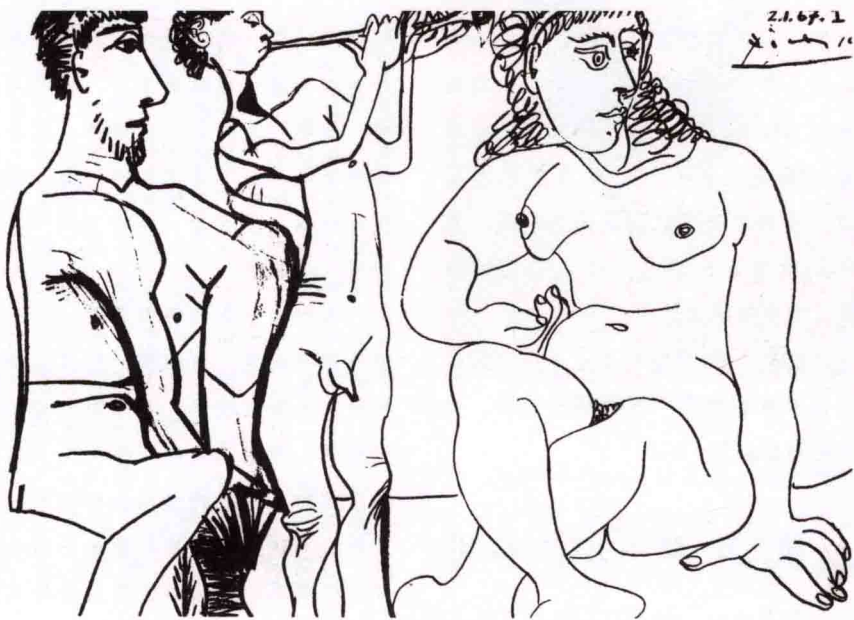

图2-11 毕加索作品(钢笔)

炭精条画出的线条醒目、大气，运用线面结合的表现方法，往往能收到别致的效果。俄罗斯血统的美国画家尼古拉·费欣就格外垂青这种表现手法(图2-9)。

钢笔画出的线条流畅明快、清晰爽目，但不易涂改。现代画家毕加索就爱用钢笔来画线描(图2-10、图2-11)。

另外像圆珠笔、签字笔等携带方便，运用简单，也博得画家的好感。用老式的蘸水笔或自制的竹笔蘸墨来画线描效果也不错。现在市场上还有

售弯尖的钢笔或扁形铅笔，画起线条来可粗可细，变化生动，也是一种不错的选择(图2-12)。

第二节 纸的选择与运用

纸的选择与运用关系到画面的效果，故对纸的性能也要了解与讲究。中国传统线描用纸按照写意与工笔的不同分别选用生宣纸与熟宣纸，生宣纸亲水性强，更容易渗化洇开。而熟宣纸由于表面有矾的作用就不易渗化，便于反复地渲染，所谓“三矾九

染”，可见其柔韧性要坚实多了。另外，高丽纸柔韧、坚实，兼具生宣纸和熟宣纸的不同性能，因此也是画人物线描不错的选择。由此可见，用毛笔画线描时用纸考究，选择的余地有限，作画者可根据自己的习惯、偏好及作画意图而具体选择。

硬笔线描用纸选择余地较大，可选性强，没有一定的限制，可完全根据作者的喜好来定。当然像我们常用的素描纸、绘图纸、白报纸、元书纸、复印纸及白板纸(卡片纸)等均可采用。素描纸厚而坚实，适宜反复