

人体装饰线描

王玉云 著

河北美术出版社

人体装饰线描

王玉云 著

河北美术出版社

策 划：张基春 田 忠
责任编辑：甄玉丽 李 沐

图书在版编目(CIP)数据

人体装饰线描 / 王玉云著. -- 石家庄 : 河北美术出版社, 2015.12
ISBN 978-7-5310-7037-5

I. ①人… II. ①王… III. ①装饰美术—白描—绘画技法 IV. ①J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 008347 号

人体装饰线描

王玉云 (著)

出版发行：河北美术出版社

地 址：石家庄市和平西路新文里 8 号

邮 编：050071

电 话：0311-85915007

印 刷：石家庄市金河彩印有限责任公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：8.25

版 次：2015 年 12 月第 1 版

印 次：2015 年 12 月第 1 次印刷

定 价：46.00

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

微信公众号

版权所有 翻印必究

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。

服务电话：0311-85915007

前 言

在人类的艺术发展史上，用线条来描绘物象的方式其实很早就开始了，它是数千年中华文明的发展过程中生发出来的艺术形式，具有悠久的历史 and 优良的传统。本书力图把人体艺术回置到装饰线描和相应的文化情景之中，来认知其装饰手法、审美追求及相关的技法体系。

本书通过简明扼要的梳理线描艺术的文化发展史，详尽的阐释线描人体写生、装饰人体线描的技法步骤及具体的操作程序，再加上经典的案例赏析，使读者感知与体验独特的人体艺术造型表现方式和深层的文化内涵，掌握人体装饰线描的核心方法，从而吸取东方艺术中有效的造型表现形式、思维观念丰富艺术教育的精神文化内涵。

个人简介

GEREN JIANJIE

王玉云，生于1979年11月，2002年毕业于哈尔滨师范大学装饰艺术设计专业并获学士学位，同年在黑河学院美术系工作；

2014年获得齐齐哈尔大学工业设计专业硕士研究生学历；

2004年1月—4月在福州大学工艺美术学院漆画研修班进修；

2008年12月—3月鲁迅美术学院纤维艺术专业进修；

2011年4月、2014年七月分别参加国家教育部骨干教师培训班；

2012年晋升为副教授；现任黑河学院美术与设计学院设计系主任、黑河学院科研拔尖人才、视觉传达专业带头人、2014年被授予黑龙江省优秀教师称号；

社会兼任黑龙江省艺术设计学会装饰分会委员、中国工艺美术学会会员；艺术作品三十余幅在国内外展览及竞赛中获奖。

图1 装饰线描自画像 王玉云

在一切自然事物中发展到最高阶段的美是人的美，人的完整性最强、最和谐、最富有秩序、个体性也最显著。几个世纪以来，从对人的绘画与雕塑中，艺术家们了解了视觉艺术各方面最基本的概念、工具和语汇。因为人体绘画为其他各种艺术表现形式奠定了基础，并且人体也几乎是所有艺术研究项目中的核心部分，艺术家们则以坚持人体绘画作为基础训练来提高绘画技巧的……

在西方的人物画中，怎样描绘人体（全部或局部裸体）是一个重要课题，从传统看，古希腊美术的重点是人体雕刻，绘画遗迹却很少；罗马的庞贝古城中，许多壁画中画着裸体人物，解剖和比例都比较精确；漫长的中世纪，由于基督教宣扬禁欲绝俗，人体美术没有发展；文艺复兴时期崇尚人文主义，有意承接希腊的古典传统，艺术家们才重新热衷于人体美术的创作；从此时开始一直到19世纪，人体美术一直是一个重要课题。西方美术家之所以重视人体的表现，有很深的文化思想根源。

古代希腊是西方文化的摇篮，那时的哲学思想认为人是宇宙的中心，十分尊重人的价值，即使是奥林匹斯山上的神也体现一个大写字母的“人”。希腊人不仅尊重人的心灵，甚至认为人的身体寄托着人的心灵，从而希腊古典时期的艺术家和思想家，认为人体形象代表宇宙间最理想的美。由于上述原因，希腊古典时期人体雕刻十分发达，艺术成就极高，其特点有二：其一是表现人体的骨骼、肌肉之精确达到惊人的地步；其二是依据自然的规律而加以“理想化”，使得本来很美的形体更加完美、更加典型。希腊的宇宙观、人生观、艺术观到文艺复兴时期而发扬光大，美术家们也重视人体艺术，并且把上述两个特点作为表现人体的理想目标。要达到这两个目标，需要高度的观察力和高度的手艺，尤其需要很高的审美趣味和很深的艺术修养。古希腊美术家怎样能把人体表现得如

此精确，如此“写实”，他们是否研究过人体解剖学，这些问题都很难回答，关于后一个问题更没有文献可查。众所周知，文艺复兴时期的艺术家是研究人体解剖学的，达·芬奇、米开朗基罗等甚至多次解剖尸体。但我们依据艺术活动的规律推测，不论是古希腊还是文艺复兴时期，艺术家们要将人体表现得逼真而美，主要还是依靠长期的观察和辛勤的艺术实践。

文艺复兴时期意大利画家描绘人体的技术，既精深又熟练，米开朗基罗就是一个光辉的范例。在他的杰作《西斯廷天顶画》以及那幅《最后的审判》中，都画着大量的人体，骨骼肌肉既合乎解剖，姿态更是变化多端，真使人叹为观止。他画这么多人体不可能都让模特儿摆姿势摹写，而大多是凭空画出来的，这都要依靠平日的基本功和画家对于形象的记忆和想象。西方绘画大师画人体，正像我国古代画家画山：一方面要熟悉山的基本结构（不妨说是“山的解剖学”），另一方面又要“饱游饫看”，创作时凭着心中贮存的丰富形象而运笔。当十分熟练的时刻，可以达到“从心所欲而不逾矩”的境界。在这个境界中，东西方两个相距遥远的绘画体系又像两股洪流般汇合在一起了。由此可知，西方写实绘画与我国传统绘画尽管面貌相异而本质相同。

线描表现人体同样具有悠久的历史和优良的传统。自线描运用于绘画伊始，我们就能看到这种艺术表现方式与人类的审美习惯紧密联系在一起。随着文化的进步与经验的积累，线描艺术的表现力不断丰富与加强，用线造型的观念也开始逐步理论化、系统化。随后线描在绘画中的作用变得越来越重要。线描的语汇也被一代代艺术家进行提炼与总结。在众多文化因素浸润下形成丰富内涵的线描艺术，也成为一门独特的绘画方式，这种以强化线描造型为特质的中国绘画艺术，也在人类艺术发展史中成为一门别具一格，具有完备哲学、审美与技法体系的艺术门类。

如何了解和掌握线描这门艺术？这也是本书撰写的主旨之一。我们可以从如下几个方面着手：第一要了解相关的知识体系。书中通过梳理中国画线描风格的演变与流传，讲解画材与十八描等相关的技法体系知识，全方位了解线描艺术的相关内容。第二是要进行临摹与写生的实践，

临摹是学习传统线描艺术最为便捷而又有效的方法，通过临摹，体验并掌握传统线描技术与艺术规律，感知传统线描艺术的魅力。而写生又把临摹中感悟到的艺术规律抑或表现手法应用于塑造现实物象的环节上来，调和素描与线描造型之间的差异。这样来磨合与实践，进而深沉体验线描艺术独特的表现魅力。第三是要鉴赏。在经过线描基本知识的了解与相关实践体验之后，来重新解读传统经典，看看艺术大师在想什么、说什么、追求什么。同时了解中西人体线描艺术的文化观以及现当代中国人人体线描艺术状况。从而开拓视域，推而广之，站在更加宽广的学术平台来感受中国人人体线描艺术的境界与品位。

如果能够从人体装饰线描初步相关知识体系的了解，到基本的技法与艺术规律锤炼与掌握，进而感知线描艺术背后的文化观，对这几个环节进行系统的学习，就一定会在本书中获得充实的养料，为今后的创作奠定一定的艺术基础和相关文化底蕴。

目 录

第一章 线描艺术	001
第一节 线是什么?	007
第二节 线的种类	012
第三节 线的艺术史	019
第四节 中西线描造型方式及其文化观	027
第二章 人体结构	039
第一节 人体的比例	040
第二节 人体骨骼造型结构	044
第三节 人体动态塑造	046
第三章 人体线描写生	051
第一节 人体线描写生概述	052
第二节 人体线描写生方法	061
第三节 人体线描写生步骤	066
第四章 人体装饰线描	069
第一节 人体装饰线描表现技法	070
第二节 人体装饰线描形式美	076
第三节 人体装饰线描画面组织形式	082
第四节 人体变形的法则和依据	084
第五章 名家经典人体装饰线描语录及作品赏析	091
后记	122

DIYI ZHANG 第一章

线描艺术

XIANMIAO YISHU

人体的魅力不言而喻，人体的媚态美更具魅力。而媚态人体的线条之美则更具艺术特色（如图2）。线条是讴歌人体生命之美的特殊艺术语言。古希腊人认为，在世界万物中，唯有人体是完美的代表，也是最匀称、最和谐、最庄重、和最优美的形体。线条充满无限的表现力，人体的魅力不言而喻，人体线描之美展示出生命之美，更具永恒之美。

最早出现的原始岩画艺术（如图3），是人类以线条描绘生命之开端，也是东西方用线条绘画之始。人们崇尚人体之美，描绘人体之美，感受生命之力量。线条是展现人体绘画中生命之美最概括最简明的表现形式。从古至今，各国艺术家均呈现出丰富多彩的线条来讴歌人体之美。（如图4）

线条绘画艺术表现人体之精脉，抽象的线条融入巨匠们的主观情感，展示独特的人体线描生命之美，作品的感染力令人叹为观止，线条成为世界巨匠展现生命之美的重要依托。线条是展现律动的独特表现元素，是发自心灵的情感抒发，展现律动之美的外在形态。法国画家安格尔曾说：“伟大的艺术家米开朗基罗和拉斐尔都是用线条完成作品，他们以细腻的线条完成作品，他们以细腻的线条显示生命的意义，使形态显得生趣盎然，注入了生命与激情。”粗、细、刚、柔、曲、直、强、弱等变幻无穷的线条，是形的表现，是心灵的抒发，更是想象力的驰骋。粗壮的线条显示出奔放的能量，而纤细的线条蕴涵柔软优雅的情感。这就是线条艺术的魅力所在，是真诚情感的述说和发自内心的生命魔力。当被人体之美感动并完成自己作品的时候，艺术家们则以抒发心灵情感的作品感动世界。

图2 人体装饰线描 班特齐格儿

图3 黑山岩画 新石器时代

图4 人体装饰线描 克里姆特 图5 人体装饰线描 亨利·马蒂斯

“我的线条是我的感情最直接、最纯粹的体现。”

——亨利·马蒂斯（如图5）

“我的每一幅画中都装有我的血，这就是我的画的意义。”

——巴勃罗·毕加索（如图6）

“艺术之源，在于内心的真，你的形，你的色，都要传达感情。”

——奥古斯特·罗丹（如图7）

“是她，我的缪斯女神，唤醒了我的灵感，给予我广袤的视野和无穷的力量。”

——加斯顿·拉雪兹（如图8）

“我要铸一只生命之杯，盛满我的激情。”

——阿米地奥·莫迪里阿尼（如图9）

“艺术家必须有无限自我，他必须是一个创意者，他必须全然独立，直接……”

——伊贡·希尔（如图10）

“我同疯子的唯一区别，在于我不是疯子。”

——萨尔瓦多·达利（如图11）

图6 人体装饰线描 巴勃罗·毕加索

图7 人体装饰线描 奥古斯特·罗丹

图8 人体装饰线描 加斯顿·拉雪兹

图9 人体装饰线描 阿米地奥·莫迪里阿尼

图10 人体装饰线描 伊贡·希尔

图11 人体装饰线描 萨尔瓦多·达利

第一节 线是什么？

线是什么？线是虚拟的，是人类艺术行为的一种发明。是总是倾向创造的人类天性的衍生物。线的本身处在被不断超越的过程中，围绕其自身生成与衍化的逻辑，形成了空间和体积样式同样复杂的体系。这就是我们通常说的东方艺术，中国艺术是东方艺术的集大成者。

说的绝对一些，线是艺术中的现实。

根据已有的艺术史知识，初始时期各民族的艺术，一般说都是以线为造型手段的，例如古代埃及、古代希腊、古代波斯、古代印度、古代中国、莫不如是……

在我国绘画中，线既是具有独立艺术价值的画种（白描），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。中国历代画家对线有着深刻的认识和高超的创造，他们用千姿百态的线，抒发情感，描绘自然，使“线”在艺术作品中有独特的魅力。（如图 12）

图 12 《剑侠传》任渭长