

浙江省高校重点建设教材

中国画人物线描

王赞 潘汶汛 著

中国美术学院出版社

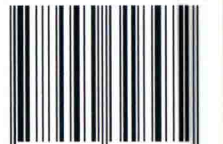

中国美术学院出版社
CHINA ACADEMY OF ART PRESS

扫描二维码关注
中国美术学院出版社官方订阅号

ISBN 978-7-5503-1847-2

9 787550 318472 >

定价:48.00元

浙江省高校重点建设教材

中国画人物线描

王 赞 潘汶汛 著

中国美术学院出版社

责任编辑:郑亦山
装帧设计:卫 湑
责任校对:杨轩飞
责任出版:娄贤杰

图书在版编目(CIP)数据

中国画人物线描 / 王赞, 潘汶汛著. — 杭州: 中国美术学院出版社, 2018. 11

ISBN 978-7-5503-1847-2

I. ①中… II. ①王… ②潘… III. ①白描—人物画技法—国画技法—教材 IV. ①J212. 25

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第253214号

中国画人物线描

王 赞 潘汶汛 著

出品人:祝平凡

出版发行:中国美术学院出版社

地 址:中国·杭州市南山路218号 / 邮政编码:310002

网 址:<http://www.caapress.com>

经 销:全国新华书店

制 版:杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印 刷:浙江省邮电印刷股份有限公司

版 次:2019年1月第1版

印 次:2019年1月第1次印刷

印 张:10

开 本:889mm×1194mm 1 / 16

字 数:16千

图 数:172幅

印 数:0001—3000

书 号:ISBN 978-7-5503-1847-2

定 价:48.00元

目 录

引 言 中国画人物线描课程总述 / 001

第一章 艺术中“线”的历史 / 003

第一节 西方传统艺术中的“线性”表达 / 003

第二节 中国传统艺术中“线”的经典范例 / 014

第二章 线性素描 / 026

第一节 观察方法 / 028

第二节 线性素描的表现力 / 034

第三节 速 写 / 048

第四节 课程作业与要求 / 064

第三章 传统人物画线描 / 065

一、高古游丝描 / 065

二、琴弦描 / 067

三、铁线描 / 071

四、行云流水描 / 073

五、蚂蟥描 / 075

六、钉头鼠尾描 / 077

七、人多描（混描） / 080

八、秃笔槲头钉描 / 082

九、曹衣描 / 083

十、折芦描 / 085

十一、柳叶描 / 086

- 十二、竹叶描 / 087
- 十三、战笔水纹描 / 088
- 十四、减笔描 / 090
- 十五、粗大减笔枯柴描 / 092
- 十六、蚯蚓描 / 093
- 十七、橄榄描 / 094
- 十八、枣核描 / 095
- 十九、十八描法小结 / 097

第四章 白描 / 099

- 第一节 白描写生 / 099
- 第二节 白描的用笔法 / 113
- 第三节 白描创作 / 120

第五章 连环画 / 132

第六章 意笔白描写生 / 142

- 第一节 关于工具 / 142
- 第二节 意笔的线条 / 142

引言 中国画人物线描课程总述

中国画人物线描课程是中国画系人物专业的主要基础课程。“线”是相对于体块的一种形态，“描”是一种绘画手段与方法，“线描”即以线性的形态而产生多种表现手段的一个绘画概念。

“线描”作为中国画表现中一种极为重要的艺术语言，其发展历史源远流长。中国画始终保持着以线为主的特点，并具有丰富的线性表现力。

《说文》中对画的定义：“画，界也。”即画是画下形状之间四界的模样。十六世纪之后，石涛在他的《画语录》中写了非常著名的一句话：“一画者，众有之本，万象之根。”绘画之根气，一画之线在于用笔随心性生长，一画之线条是一切绘画行为的开始。

在中国人物画的教学实践中，对学生造型能力与审美修养的培养，以及增进学生对中国人物画传统技法形式与线性意象表达的理解，一直是学院教学的重要一环。“线条”是中国画最本质的传统表达方式，是理解中国画传统文化精神内涵直接有效的方法。

如何从基础造型素描实践转向中国画专业学习？中国画人物线性基础课程学习是解决基础造型语言表现训练后有目的地转向中国传统绘画写生的有效途径。

中国画人物线描课程由“线性素描”“人物白描”“意笔线描”三方面组成，其目的是通过学习“线性”艺术语言的同时结合中国传统艺术精神、为现代大学生学习中国人物画打好基础。该课程是中国人物画学习的核心课程，针对基础教学中如何将造型能力的训练与传统笔墨材质、技法进行衔接的问题，即从铅笔、炭笔等表现塑造对象到学会使用毛笔，利用线性笔墨来塑造形象。该课程强调传统写意性与线性的写实性相结合，以线性描绘为主导而展开多层面的教学，注重中国传统文化的审美价值理念的教育。

线描人物绘画是衔接中国传统水墨人物的桥梁，在当下现实生活中，线描是最简洁的艺术表达方法，它也是中国传统毛笔工具中具有一定表现力的艺术手法。线描艺术具有直抒胸臆、抒发情感和体现个性特点的表现特征，它既简洁概括又变化无穷。线条不但能够深刻描绘形象，而且还承载各种不同的抽象美感。中国人物画线描，是培养学生认识与掌握中国画基本规律与技法的一门重要的专业基础课程。

作为中国画系人物专业的基础课程，中国画人物线描课程有两方面的教学目的：一、学习传统审美理念，了解线条表现形式在人物画造型中的发展历史，在传统线描临摹的基础上，学习传统造型特点和毛笔勾勒技法，在写生与创作中研习用线性语言造型。二、通过线描的训练提高对笔墨线性的审美能力，从传统美学的造型基础中，逐渐深化演绎线性语言在当下中国画创作中的技术能力和表现技巧。

在中国画人物专业的教学实践中，对中国人物画传统技法形式与线性意象表达的学习和理解，一直是美术学院教学中的重要一环。建立具有中国传统艺术精神的中国画造型理念，从线性造型出发，强调骨法用笔的自觉意识，是中国美术学院几代教师一直努力探讨和研究的课题。

中国画系人物专业工作室的人物画线描课程历史悠久，早在二十世纪六十年代即已确立了人物白描作为人物专业必修课的指导思想。到了八十年代初，针对教学中硬笔素描造型基础如何向中国写意笔墨技法过渡的问题，吴山明、吴永良先生将意笔线描列入教学课程。西方科学造型法与中国绘画独特艺术语言的融合，为线描在原有教学内容里注入了新的艺术表现元素，更好地适应了当代人物造型法则与现代画创作的审美要求。目前，本课程是中国画系人物专业工作室专业教学的一门主要的基础课程，教学内容充盈，文脉传承清晰，教学模式规范，研究成果丰硕。

中国画的线性审美在统一和谐与时空浑然的要求上逐渐将诗性的精神渗透到艺术表现的各个领域，构成了东方学语境下线性审美单纯而朴素的品格之美，并最终归结为纯粹的道之境界。

第一章 艺术中“线”的历史

在艺术的学习过程中，需要培养良好的审美情怀，甚至有必要注意观察生活中那些貌似远离绘画艺术范畴的点滴元素。诸如一朵花的生长方向，一个海螺的螺线，一根树枝上叶子彼此间的距离，希腊帕特农神庙的建构，黄金分割线的间隔，“斐波那契数列”¹构成的线性美感。还有一些古代诗歌的率性表述，像《诗经》中的“桃之夭夭，灼灼其华”“习习谷风，以阴以雨”“晞彼泉水，亦流于淇”，这些是自然赋予人朴素而直接的感悟。“两间莫非生意，万物莫不适应性”，这些纯粹简单的喜悦直接而明朗，在绘画中最初始的表现即为线条。

第一节 西方传统艺术中的“线性”表达

翻开艺术画卷，无论是在埃及石刻壁画，古希腊古罗马时期的经典雕塑，文艺复兴时期的巨匠杰作，还是中国佛寺遗迹中的壁画与塑像，以及中国传统经典绘本等不同的艺术语言中，我们都能体会到“线性”的存在。

线的表达有不同质地，千变万化，或细或粗，或跌宕或井然，它们是主观性情与客观表达的结合。这里不仅仅指中国传统的白描表现方式，在西方很多艺术家的作品中也都能看到各种富有表现力的线性表达。如马蒂斯单线速写，安格尔精美优雅的素描小稿，荷尔拜因的精练肖像，伦勃朗疏朗大气的速写手稿，还有克里姆特轻松而反复的线条的速写，席勒神经质般的遒劲线条人物肖像。这些作品，不仅是对物或人形状的提炼，更重要的是线条始终围绕着艺术家敏感的情性而展开。这些充斥手感的线性痕迹，即是笔性笔法不同于中国传

图2-1 背负苍穹的赫丘利 古希腊浮雕残块 约公元前460年

1. 斐波那契数列：其头两项是1，然后各项都是前相邻两项数的和。此数列为1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144……此数列中，相邻的两个数的比趋于黄金分割。斐波那契数列在自然界中经常能见到，比如各种花卉的花瓣都是数列中之一，还有葵花的种子呈现的螺线数等。

图2-2 驾驭者 古希腊青铜圆雕
公元前475年

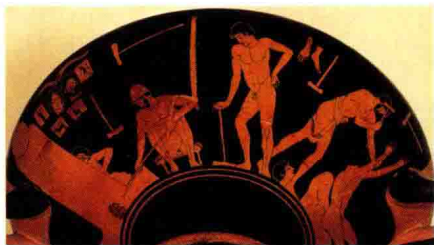

图2-3 红像式古瓮下部 古希腊陶瓶
约公元前480年

图2-4 牛 古埃及墓室壁画
约公元前1100年

统线描的另一种展示。东西方这种直接秉承心性的线条在绘画中弥足珍贵。

线性表现从最简单的形似，到传神，到气韵生动，如万物生长，可以展现生命的美感。跨越时代的大气格局能触动观者敏感内心的思绪，这就是线性的深刻意味。本教材多采用古代经典的作品进行讲解，强调线条由手及心的朴素与纯粹的表达方式，并蕴育着万般发展的可能。

这块出自古希腊神庙的浮雕残块（图2-1），线条优雅简洁，同时精准而富有张力。轮廓线条简练，充分展现古希腊人理性的审美意味。肌肉的线条舍弃了小肌肉群的起伏，突出躯干形状的整体性，更着意于一种理性与肃穆的纯净表达。左边女神的衣褶，也采用了类似的处理方法，同样也放弃了服饰上诸多起伏变化，减少的褶皱与右腿腿部的线条若即若离地交织，所有的褶皱疏密有致，线条不可再多亦不可再少，类似于中国传统十八描中的“琴弦描”那样迹简而品高。

我们可以看到与古希腊浮雕残块（图2-2）同一时期的青铜圆雕，类似的服饰线条，在同样概括的外形下，衣服褶皱采用了细密的手法，增加了线条的繁密变化，虽繁复但不显得琐碎，给人以紧致而富有变化的节奏感，加强了圆雕体积下线条变化的丰富性。

我们从古希腊陶瓶（图2-3）的绘制上看，陶瓶以黑底、赭红两种明确的色彩绘制，装饰意味明显，凸显人物形态，简洁而强烈。瓶画里用细线刻画身体结构关系，造型处理手法与同期的浅刻浮雕相类似，主要集中在头部、颈部、胸廓、臀部大转子等部位，线条均匀，体现了其优美的程式化的处理手法。

与古希腊人的崇高感比较而言，埃及人的线条刻画更加简约化，偏向于表现象征性的力量。古埃及的墓室壁画（图2-4）以赭石线条勾勒人体结构关系，以赭石平涂表现肌肤，放弃对体积关系的描绘，腰部的衣褶也以极简的直线条表达，动物的外形以线条勾勒并直接画上不同的颜色花纹，整个画面简洁明晰并带有明显的线条程式化意味。

这件公元前古希腊的作品（图2-5）已经显示出当时精湛的雕刻技术，人体的轮廓优美精致，边缘线条处理既概括又有微妙变化，躯体肌肉表现内敛而丰富，符合浅浮雕的线性表达，富有理性的美感。这里人物的衣裙褶皱则被赋予更多的细节，在作品中建立大量细密的线条关系。在同时期的古希腊作品中，这类表现服饰的线条是其一大特色，在不同的线性手法中呈现出丰富的表现力。这些古希腊浮雕的

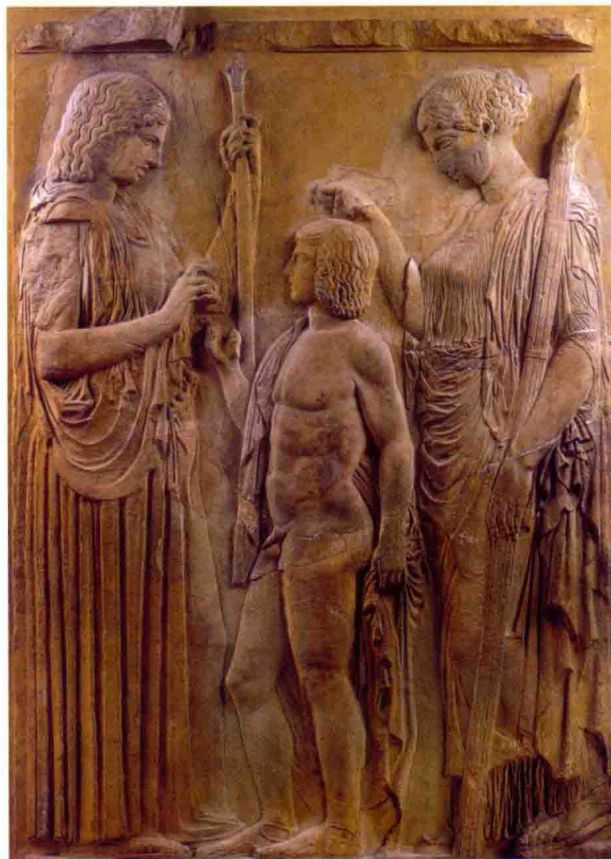

图2-5 援救者 古希腊浅浮雕 约公元前440年

图2-7 素描习作 纸本色粉 [意]拉斐尔 文艺复兴时期

图2-6 两个青年 古埃及墓室壁画 约公元前500年

衣褶以流畅而细密见长，深入细节而不失线条群组结构的优雅。

再比较一下同时期的古埃及壁画（图2-6），简练的线条呈现不同的手法、不同的风格。

从欧洲文艺复兴时期艺术家们留下的大量速写手稿中可以看出，他们习惯于用线条展现自己熟练的技巧。线条是表现物象基本结构的必要手法，在展现调性的排线下，必然有明确的结构关系来支撑线条关系，即使去掉这些表现光影的排线，单凭勾勒的线条，画面也能成立。

在波拉约洛这件手稿中（图2-8），我们甚至能在其中感受到与李公麟所作《五马图》中相似的气息。对于体态主动敏感的把握，以单线简洁处理腿部肌肉的穿插，表达了筋骨厚实的体感，这在诸多文艺复兴时期的作品中都可以看到。波拉约洛这件素描手稿线条简淡清雅而遒劲，表现肉体时也直接以单线穿插为主，形体的姿态主观又不失生动，与中国古人的白描作品有异曲同工之妙。

意大利文艺复兴三巨匠的手稿素描也多是以线条为主，虽然油画或壁画完成之后是以光影、色调、

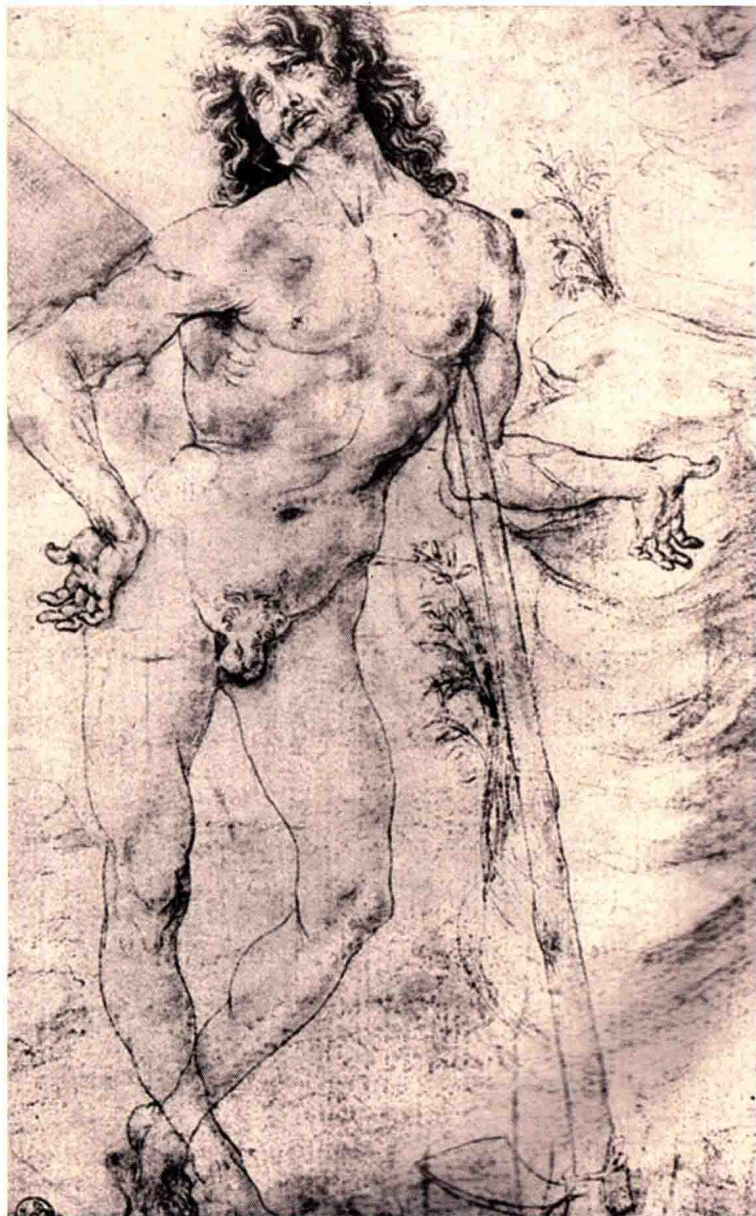

图2-8 手稿 纸本素描 [意]波拉约洛 文艺复兴时期

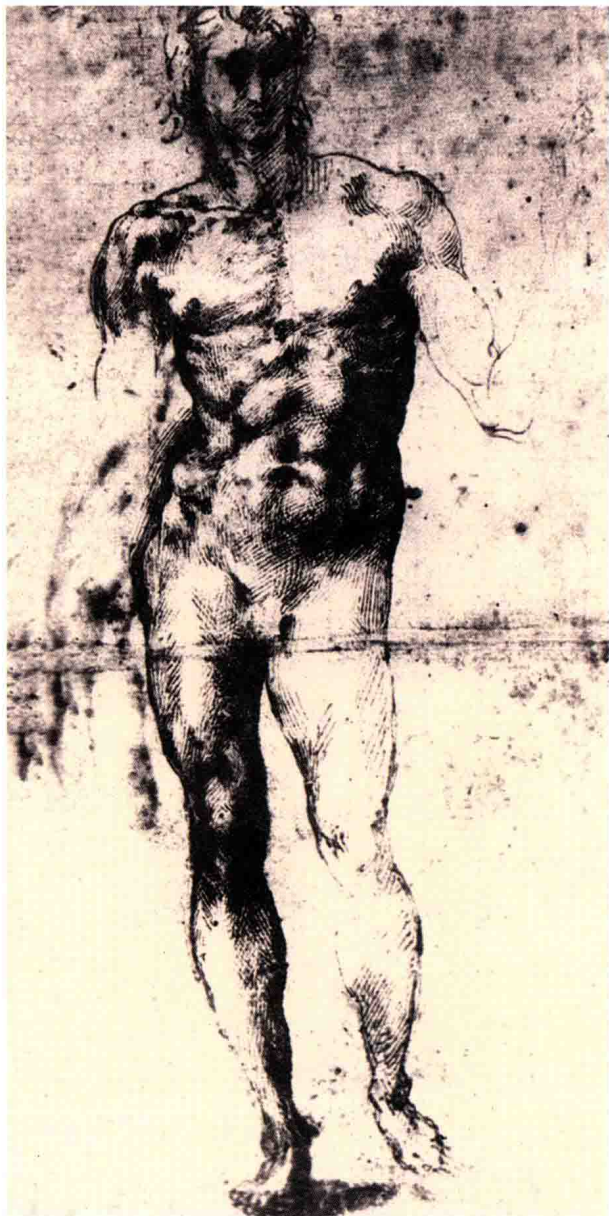

图2-9 站立的男子 纸本素描 [意]米开朗琪罗 文艺复兴时期

透视来呈现视觉影像的，但其练习手稿中还是以线条为主。

在为创作而做的练习中，对象的动态结构关系是艺术家主要要解决的问题。布鲁马特的素描（图2-10）是比较常见的类似练习的稿子，在暗示光影调性的排线下，无论是衣服褶皱还是人体，都依然用线条关系来呈现。线条是表现结构最有力的形式，直接而明确，比如这个跪着的人的腿部、膝盖等肌肉与骨骼都表现为线性的穿插关系，这些线条相对更加注重表现对象内在骨骼、肌肉的结构关系，根据骨骼肌腱结构点来做切面的线条。

轮廓不仅仅是对对象的边线，除了对“形”的明确概括之外，还要有对对象轮廓厚度的表现。就一个物体本身而言它并不存在实际的线条，而是因为不同面的叠压与消转形成了线性感觉，所以线必然有厚度。这在中国画里，表现为“提按使转”，而在西方素描中则是线条的细微转折变化的丰富性。

荷尔拜因的素描（图2-11）更接近于中国画的白描，几乎舍弃了光影明暗关系，所有的注意力都集中在对象的轮廓结构线条的精微关系上，每一处的空白也形成明确的“形”，即中国艺术中所谓的“记白当黑”“知白守黑”。在这两张头像中，线条对五官每一处转折的刻画都细致入微，衣褶与头饰的线条更加轻松舒展，也有意识地分割着画面布白的节奏感。这类彩色粉笔或木炭笔的线条在微妙细节中推敲变化，呈现对象的厚度与质感，以及空间关系。

图2-10 跪着的男子及手的练习 纸本素描 [荷] 布鲁马特 文艺复兴时期

图2-11 女子肖像 纸本素描 [德] 荷尔拜因 文艺复兴时期

图2-12 戴帽子的男子肖像 铅笔淡彩 [德] 荷尔拜因 文艺复兴时期

注意观察《戴帽子的男子肖像》（图2-12）中眼部、鼻子、眉毛和胡须的画法，眼睛就两三根线，精准到极致，左眼与右眼不同的弧线，既表现了空间透视，又精准地刻画出人物的神情。鼻梁、鼻孔利用虚实线条的变化，在一根线形中展示出丰富的形状与厚度。这里的须眉处理，直接分组细线勾画，就好像一根根在生长，与中国传统白描手法也类似。

安格尔为油画创作而做的手稿中，线条显然作为画面最主要的表现形式。他曾经对慕名前来拜访的德加说：“年轻人，画线条，多画线条。”这件宫女的手稿（图2-13）分为两个部分，上半部分显然是对动态的观察，我们可以在这里看到一张素描最初的体态构成。而下半部分，是对动态关系进行了调整之后更深入的描绘刻画，所有的调子都是围绕身体线性关系来处理。

线条有直接的力量，基本上所有的艺术家都以线条速写来记录自己的思考感受与创作想法。

在这件安格尔的《泉》的创作手稿（图2-15）中可以看到表现肌体厚度细微的穿插都凝聚在人物的轮廓线里，边缘线非常引人入胜，几乎不需要涂画皮肤的调子。作者将人物身体的圆润感完全用线条来呈现，这一点一直贯彻到最后完成的油画创作中，此处我们也能看到他对边缘线的注重。边缘线，即轮廓线，它是面的消失，在人体复杂的结构中，“穿插”与“叠压”需要更加悉心观察与理解。

在接下来的图片中，我们将看到德加的素描练习（图2-16），在丰富的明暗渲染的躯体之外，是明确优雅的轮廓线条，这些线条疏密有致，浓淡错落，悠然自得，颇有“笔不到而意到”的趣味。

而后，近现代的艺术家更多的注重画面形式感，线条的独立性显得更为重要。在席勒的速写（图2-17、图2-18）中，就能非常明显地看到这种倾向，浑圆的躯体直接以单纯的线条勾勒。席勒的线条带有强烈的个人气质与情绪，线条除了为造型服务之外，本身独立的审美在这里得到彰显。这样的线条表现手法，必然影响到对所绘对象造型感觉的概括提炼，更具有主动性的表达。线条的自由在这些作品中得到释放，成为作品中主要的视觉冲击力。不同的艺术家气息，不同的线条质感，或紧或松，或凝练或舒展，都被赋予了超乎造型之外的精神美感。凡·高画的人体（图2-20），坚硬而又凄美。由于受到日本浮世绘的影响，他画的人体线条精简，并强化了线条的硬朗，以及通过某些细线的穿插调节画面的气

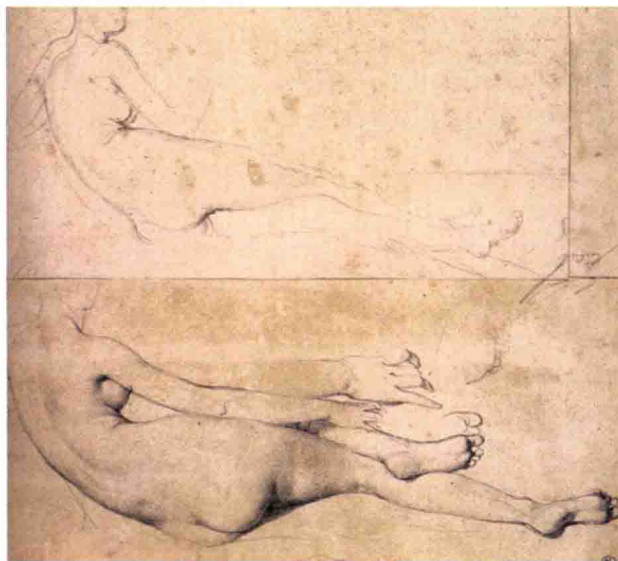

图2-13 宫女创作手稿 纸本粉笔 [法] 安格尔 19世纪

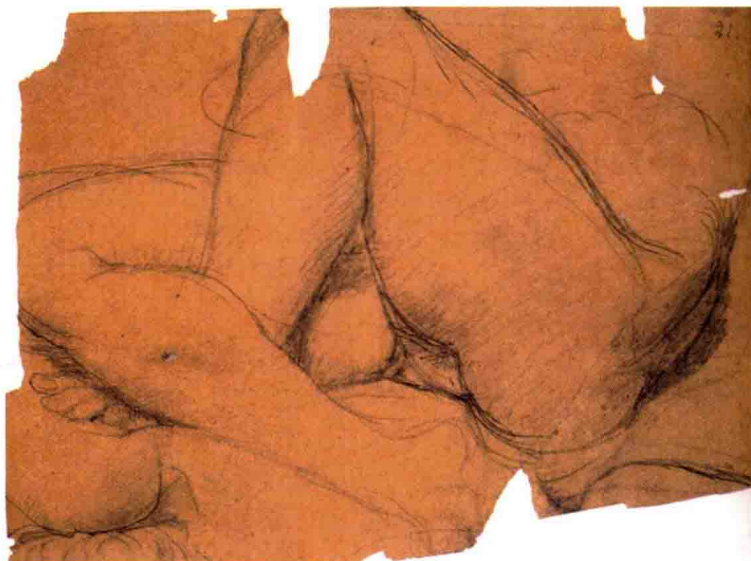

图2-14 躯干的练习 纸本铅笔 [法] 安格尔 19世纪

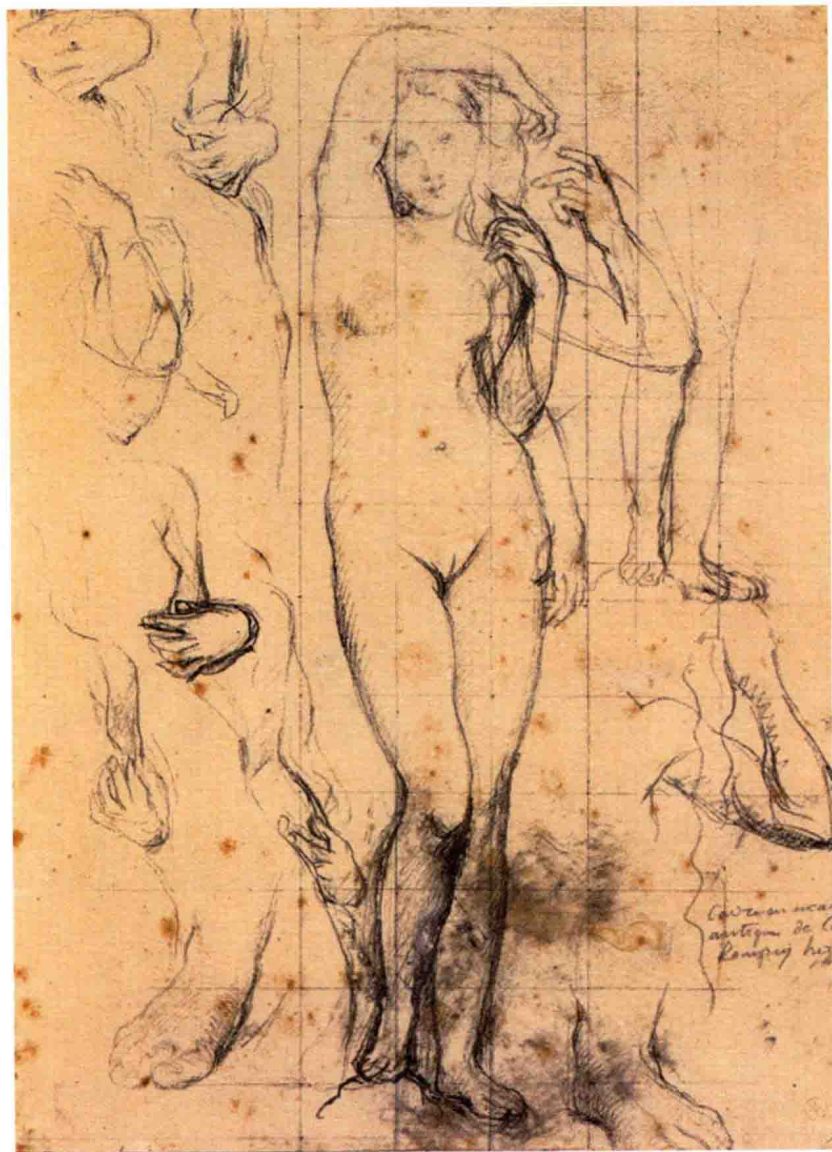

图2-15 《泉》的创作手稿 纸本粉笔 [法] 安格尔 19世纪

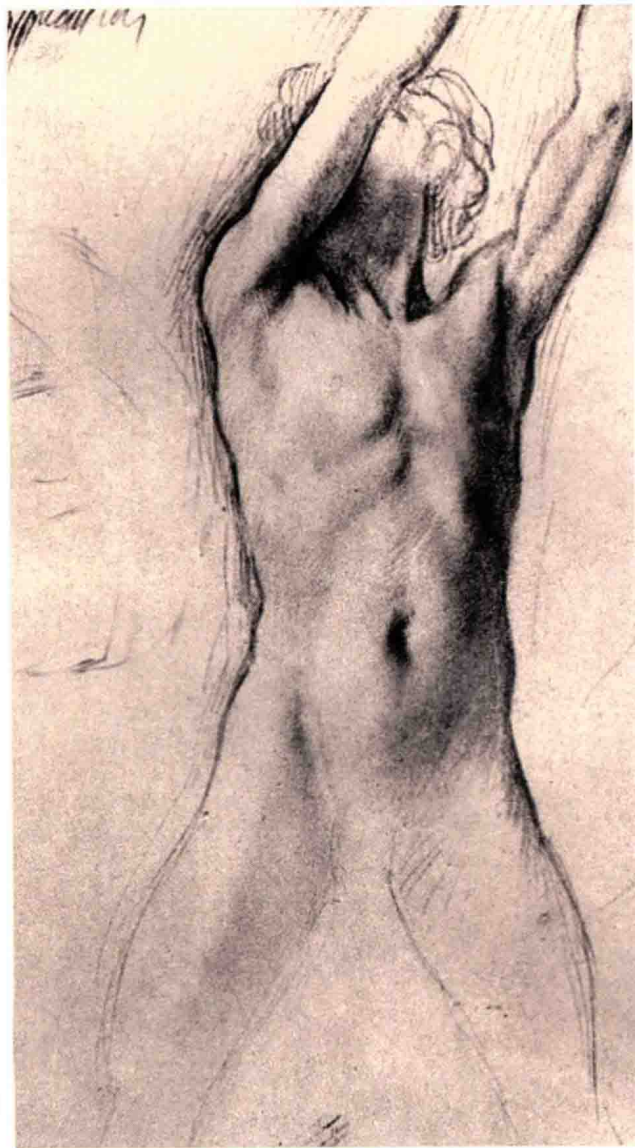

图2-16 躯干的练习 纸本铅笔 [法] 德加 19世纪末