

少儿美术世界

趣味线描

Children

主编 刘建超

帅起 董克诚 编著

图书在版编目(CIP)数据

趣味线描——刘超, 董克诚编著. —天津: 天津杨柳青出版社, 2003. 1
(少儿美术世界)
ISBN 7-80503-763-9

I. 趣... II. 刘... III. 董... IV. 刘超—技法(美术)—儿童读物 IV. J212.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第092911号

天津杨柳青出版社

(天津市滨海新区塘沽三岔河) 邮编 300374

出版人 刘建超

北京时代华纳印刷制版有限公司制版(北京) 新兴印刷厂印刷
新华书店天津发行所发行

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 3 ISBN 7-80503-763-9/J · 763
2003年1月第1版 2003年1月第1次印刷
印数: 1—10 000册 定价: 15元

发行部电话: 02222318678 2837417 2235242 传真: 02222318987

线描的轨迹

几十万年前或几百万年前,总之在很远很远的上古时代的一个阳光灿烂的日子里,辽阔的一望无际的大地上,奔跑着一个树叶和兽皮围着身子的初民。他肩扛着刚刚猎获的猛兽和采集的野果,喜悦之情溢於言表。他突发奇想,信手用狩猎用的石斧和那褐红色的泥土(也许是被火烧焦的木炭),信手在岩壁上涂抹着,刻画着,记录下他收获时喜悦心情。这时世界静极了。只有灵魂独舞。大地是那样的寥廓,陶冶着他那颗炽热的心。从此他一发而不可收拾,用手中的各种工具、用各种手段在洞壁上,在兽骨上,在毛皮上,在树干上,甚至在自己的脸上发挥着他们的艺术天才,为我们留下了一幅幅绘画作品。而这些绘画无论中外那个国家所发现的壁画或实物绘画,它最初的表现形式都是由一种方式来完成的,这方式就叫“线描”。这种特定的人类共有的绘画语言,深深地根植在我们心中,同时也贯穿了我们整个美术史的发展过程中。所以说一部漫长的美术史就是人类对美探求的历程。同时也包括了人类对“线”的认识和发展的过程。“线”从其发展轨迹上看,用线几乎是我们认识艺术的开始和终结。

中国对线描各种技法的运用从晚周就已开始。到唐朝得到了全面发展和繁荣。人们已经从晚周时的简单粗拙,发展到了有各种样式对不同精神面貌的人用线与之相适应的方式。这时线的方式多种多样,有的如“春蚕吐丝”,有的如“曹衣出水”,也有如“吴带当风”等等。“十八描”就是用“线”技法的总结。中国古代的线描多用於壁画、绣像、插图等等。使线的作用得到了更好的发挥,历代也产生了许多伟大的线描画家及作品。如晋朝的顾恺之和他的《洛神赋》;唐代的阎立本和他的《历代帝王图》;吴道子和他的《送子天王图》;宋代李公麟和他的《维摩诘像》;明代陈老莲和他的《水浒叶子》、《西厢记》;清代任伯年的线描稿等,都对后世的绘画产生了深远的影响。

西方用线开始是以素描形式出现的。十九世纪的画家安格尔曾说:“线条就是一切。”他们从东方的单线并用来塑造形体的特征上,得到启发,使线在表现上充分发挥着更大的能量。从马蒂斯、毕加索、克利等人作品来看,他们用线是寻求事物表象背后的真实,表现画家的“内在心象”。点线面,在他们的笔下已完全脱离了记录自然形态的作用。正如马蒂斯所说,准确的描绘,不等于真实。线是心的灵境,物的神韵写照。他们不断吸收东方在用线的艺术精华,摆脱了东方在用线清规戒律和人为僵化的程式,发展了线的艺术,以他们自己的面貌显现在我们面前。

线条是抽象思维和形象思维相结合的产物,它有着多种的表达方式。画家对客观事物认识不同,作用于线的表达方式也不同。

如果我们将马蒂斯和毕加索的作品加以比较,就不难看出他们各自的艺术风采。

线条在马蒂斯笔下具有自身的表现力和独立的审美情结。他用线简洁而明快，造出的线迹是内心情感的最好独白。他在用线上创造出一种马蒂斯式的线条的艺术形态，一种蕴含着纯粹美学性质的艺术形式，即用最经济的手段传达最丰富的内容，使观者产生一种越单纯效果就越强烈的感觉。依从这种内心感受的引导马蒂斯创造了“如同春天一般轻松，欢快”的作品，他曾说：“对工作一天之后的现代人疲倦的心灵，绘画应当发挥一种平静的感染作用。”他为人们提供了一把舒适的绘画安乐椅，使我们对纯粹而宁静的艺术有了更深更广泛地了解 and 认识。

而线的潜力在毕加索笔下几乎发挥到极致：粗的、细的、放的、收的都表现了毕加索的探索精神和永不衰退的活力。毕加索以现代人的精神尺度，用画去表现对周围世界的认识。他超越历史传统和本土文化等对艺术的羁绊。超越了规范、风格对自身的约束。就像一个胃口极佳的巨人在融化着西方艺术传统精华的同时大量地研究非洲艺术、东方艺术、埃及艺术等等，使之线描手段或勾勒，或浸润，或简或繁，在毕加索的用线中得到了最好体现和自由的发挥。

若再以同样的线描样式进行创造的陈老莲和张光宇比较，其产生的艺术效果却各有千秋，举例来分析就更加深了我们对线本质的再认识。

明代画家陈老莲以人物造型怪诞，用线高古著称，后人称其为“盖明三百年无此笔墨”。可见他在明代绘画史的位置是何等重要。他对线描的创造性贡献在他身后几百年里都产生了深远影响。他用线之夸张为后代人在线的长足发展上起到了路标的作用。美学家桑塔耶纳在《美感》一书曾对“夸张”做如下解释：“改变一个理想典型、夸大它的某一因素，或者使它同其他典型结合起来产生的一种有趣的效果。”陈老莲用线的夸张强调的是对表达对象的精神本质的再现，而遗弃了形象自然状态。使画家从自然描绘升华到主观取舍。使其作品富有一种不衰的魅力。这比起那些死守“栩栩如生”为至高审美原则的画家，不知要上升多少个档次了。

生於一九〇〇年的张光宇其线描在继承前人的基础上，注入了新鲜血液。他从西方舞台艺术、电影艺术中学习构图方式。他紧紧抓住装饰美这条主线，强调画面的韵律和节奏感。作品放进没有因过分放纵而“狂野”，“收时没因过分”“简约”而失之才情观，其作品有一种“气敛神藏”的独特艺术感受。陈老莲造型古雅怪诞如江上奇峰，张光宇的造型优雅简洁如明式家具，真可谓各有千秋。

以上只是对线描艺术的发展及表现形式的匆匆巡礼，其目的在於让读者了解用线的历史渊源及风格之多样，使我们在艺术的探索中，不只是继承，更重要的是发扬。

減筆描 畫為速便者多為減筆以之
 畫法多許少難於多

減筆描

戰筆水紋描 畫戰戰戰之戰仰而水通引
 戰筆戰戰而水通引而水通引

戰筆水紋描

柳葉描 畫柳葉之法多為柳葉之法
 畫柳葉之法多為柳葉之法

柳葉描

釘頭鼠尾描 畫有大蘭葉小蘭葉所
 種法如高蘭葉法

釘頭鼠尾描

混描 以淡墨或衣褶紋加以
 混法混成之致無洗加

混描

釘頭鼠尾描 畫有大蘭葉小蘭葉所
 種法如高蘭葉法

釘頭鼠尾描

曹衣描 去宿效多用直筆繁求所謂
 曹衣不出衣筆法最要沈著

曹衣描

行云流水描 用筆如雲舒卷自
 如似水轉折不滯

行云流水描

馬蝗描 伸屈自然若不加子痛
 無怪屈伸者之過

馬蝗描

大师作品欣赏

高士

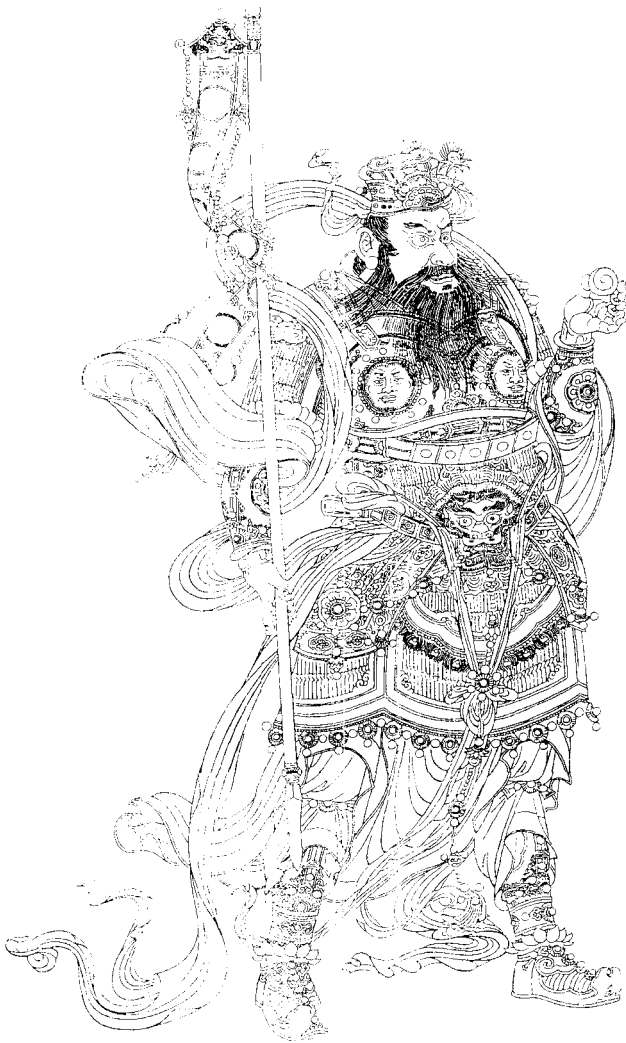
陈老莲作

莊作微

列仙全传

插图

永乐宫壁画

线描稿

任伯年

小李广花荣

张光宇 作

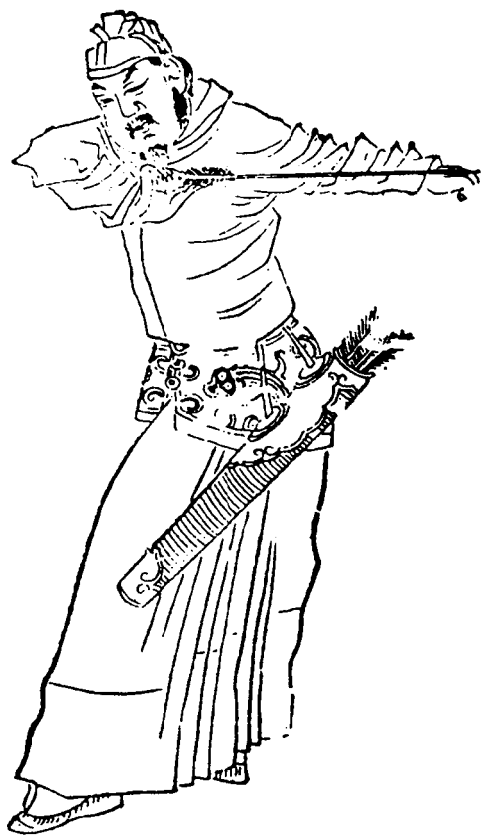

潘金莲

张光宇 作

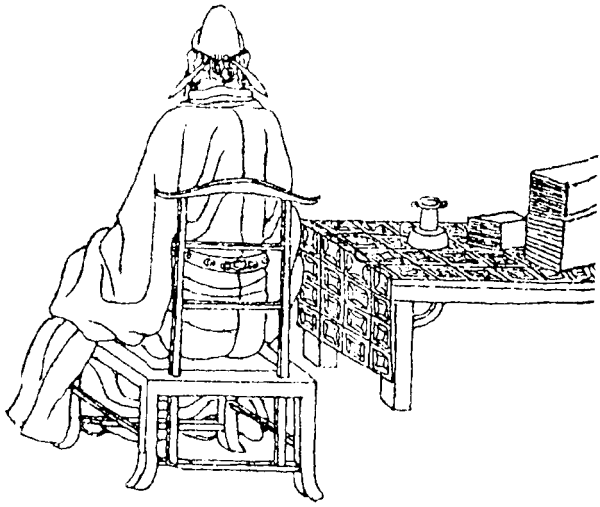

永乐宫壁画

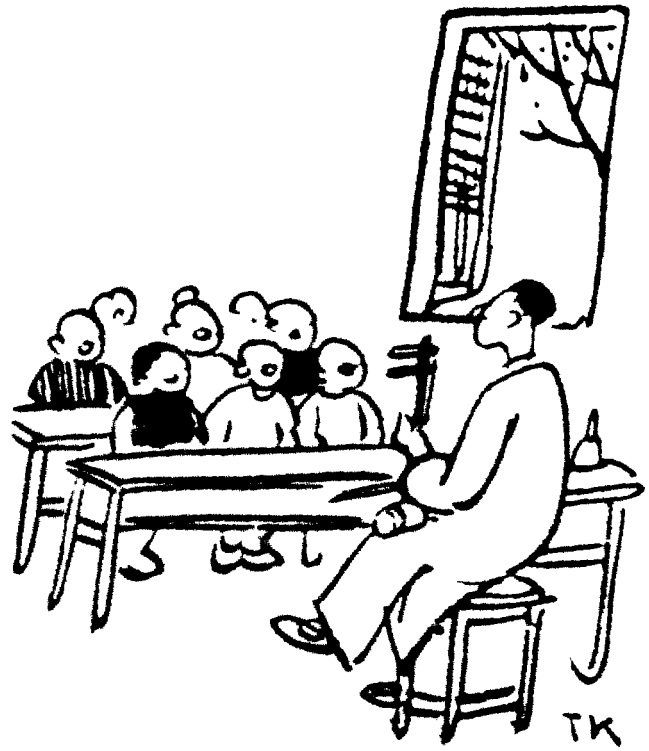

小李广花荣

陈老莲 作

顾氏画谱

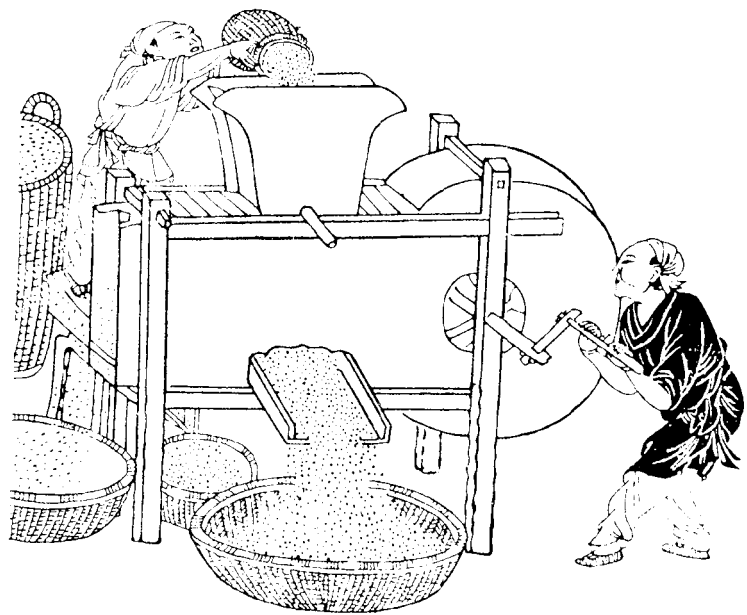
乡村音乐

丰子恺 作

锣鼓声

丰子恺 作

程氏墨苑

少女

(西班牙) 毕加索 作

人与马之一

(意大利) 马里尼 作

思索的少女

(西班牙) 毕加索 作

自画像

(西班牙) 毕加索 作

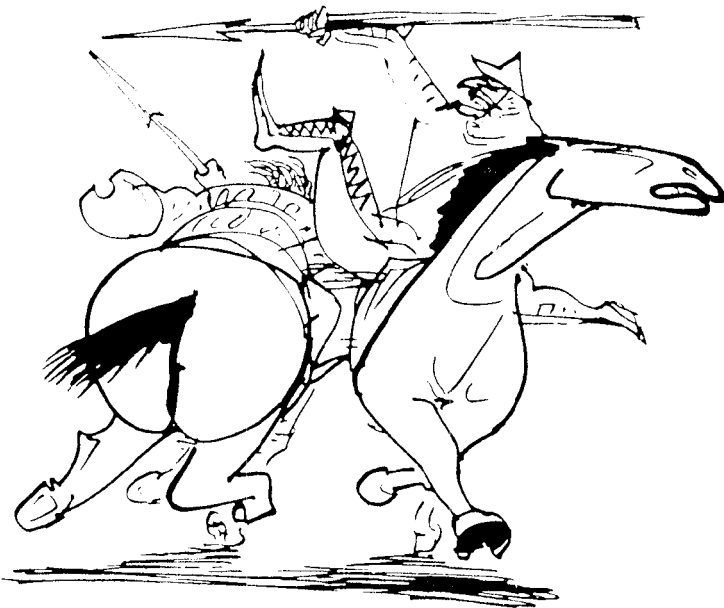
人像

(俄) 伊万洛夫 作

少女与马

(俄) 夏加尔 作

唐·吉珂德

(德) 约瑟夫·黑根巴特

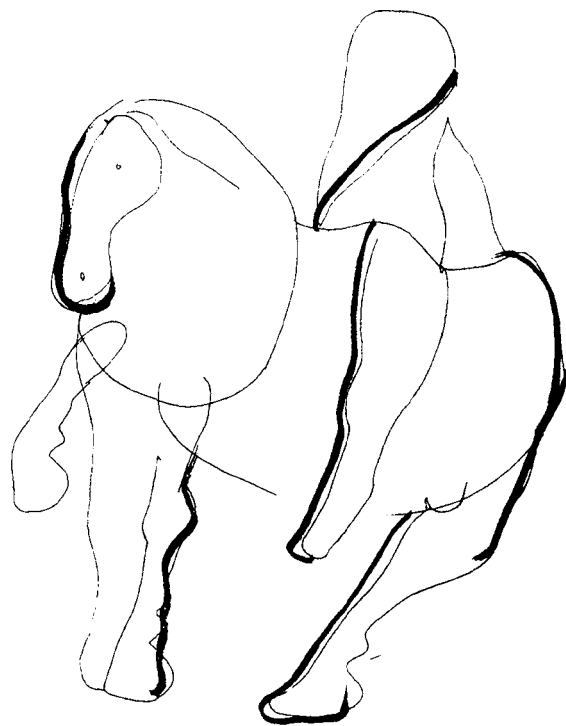
坐着的农民

(俄) 夏加尔 作

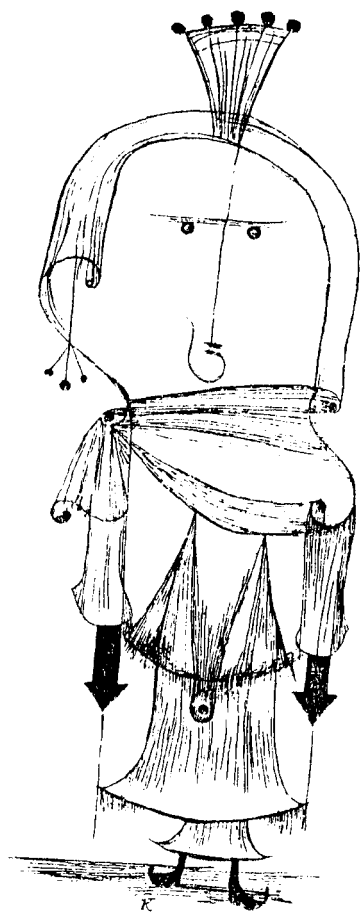
窗前

(法) 马蒂斯 作

人与马之二

(意大利) 马里尼 作

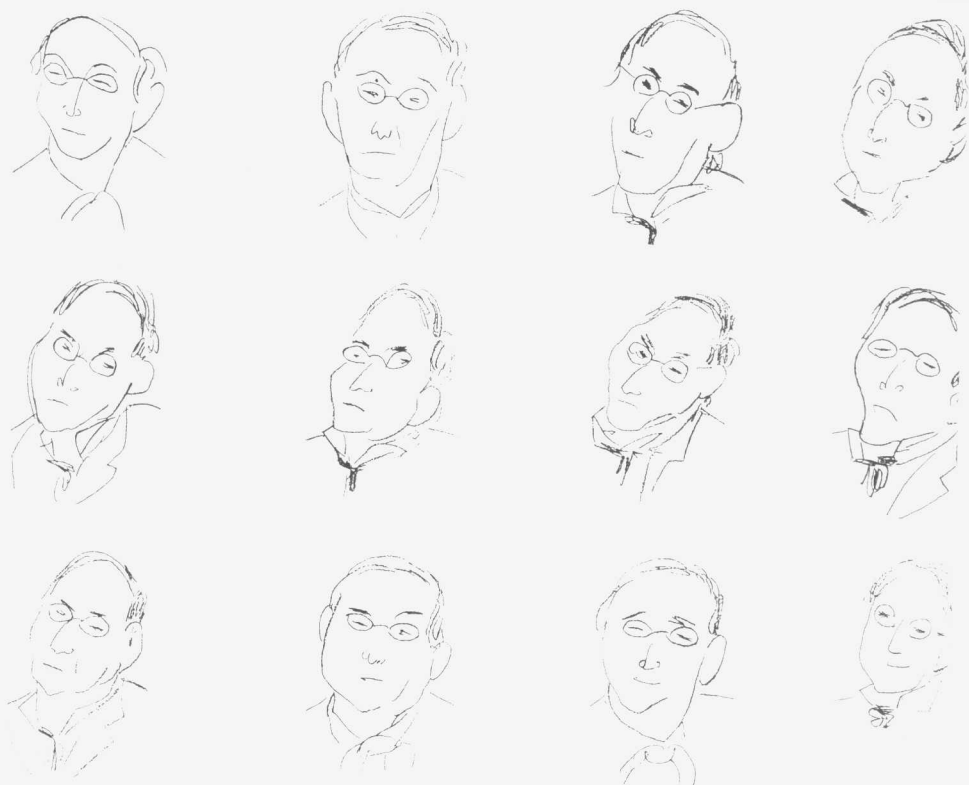
少女

(瑞士) 克利 作

有静物的女裸

(法) 马蒂斯 作

克劳德的面部表情

(法) 马蒂斯 作

诺曼底农场

(法) 杜飞 作

线描训练是少年儿童绘画教学的好方法

线描是小朋友非常喜爱的一种绘画形式。它绘画工具简便，铅笔、钢笔、毛笔都可以，用不同线条能够表现出非常丰富的画面。如：建筑交通工具、日常生活用具和人物。儿童们用自己天真直率的眼睛去观察、去表现。

小朋友们喜欢用各种线条表现物体形状，是和儿童的心理和生理上的特点相关联的。他们对事物都充满着好奇心理，对客观世界的反映只是感情的、局部的、表面的，还要加上自己主观意识的想象。儿童们要用各种有趣味的线条画自己熟悉的生活，同时也学会了观察事物，观察生活。例如画一个灯，他首先要看到灯具形状，开始画时是从一个手柄画起。从头至尾，把它完成。细心的孩子不会把灯具上一个螺丝忘掉的。如画摩托车，摩托车上的每一个零件都能吸引他。

孩子们通过线描训练，不断提高了对绘画的兴趣和能力。更重要的是培养了孩子们认识事物的能力，从而激发了对大自然的热爱，以及人与人之间情感上的交流与沟通，使人们爱画画，爱生活，更爱这个世界。

下面谈谈如何选材，培养观察力和表现力。孩子们选材应该是非常宽泛的，真是到了无所不能画的地步，大到建筑，小到身边的生活用具，都能画出精采的画面。

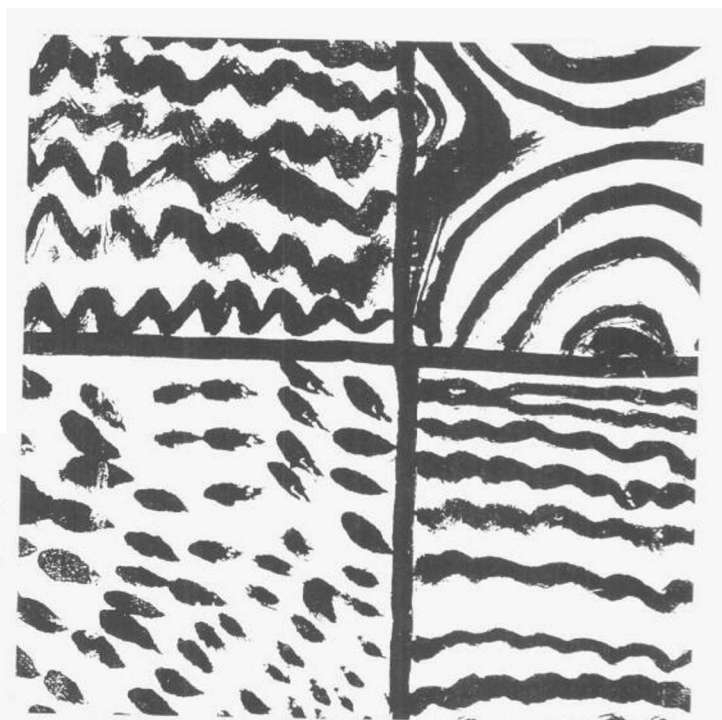
作为画画的题材，我们可以分为四大类别：生活用具、交通工具、建筑风景、人物形象。在每一类别又有许多内容，如生活用具，可分为：学习用具、家用电器、水果、蔬菜等。建筑风景可分为：现代建筑、古建筑、园林建筑、古民居和乡村建筑、自然景观等。名山大川、花草树木，也可以归为建筑风景之中。

交通工具也是练习线描，比较好的选材，如：自行车、摩托车、汽车、火车等。因为这些交通工具和我们的生活息息相关，结构与形状都适合线描的表现。

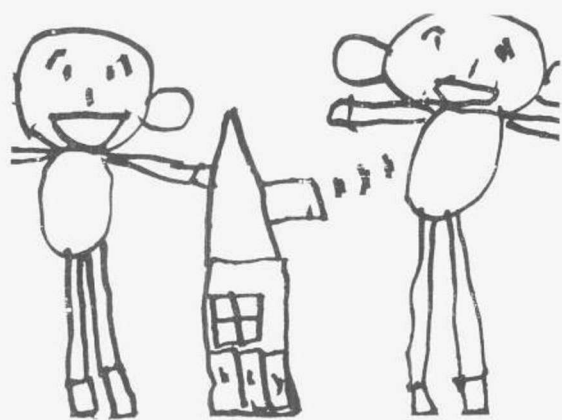
人物形象是我们最应该提倡画的。人物形象是多姿多彩的，老人、妇女、儿童，动态的、静止的，都为我们提供了非常好的素材。在练习画人物线描时，可以从身边最亲近的人画起，父母、同学、自己，在画的时候要注重第一感觉。抓好神态和动态，然后画好人物的比例和结构，同时还可以参考临摹名家大师的优秀线描作品。通过一定的练习，不断总结经验就会画出优秀的线描绘画作品。

小朋友的画

低幼儿童画出的线条，是一种自然情感的流露，无拘无束，有一种本能冲动的东西在线里，是特定生长时期非常宝贵的艺术灵性。是不可重复的。这一阶段的绘画训练，要注意发掘儿童个性的东西，要注意绘画趣味，不要进行形象比例训练，

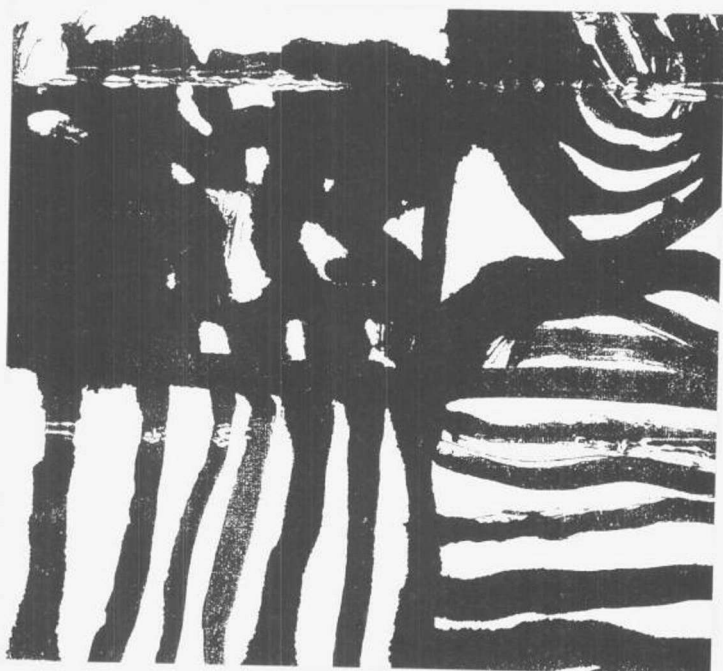

线的练习

做早操

韩瞳(4岁)作

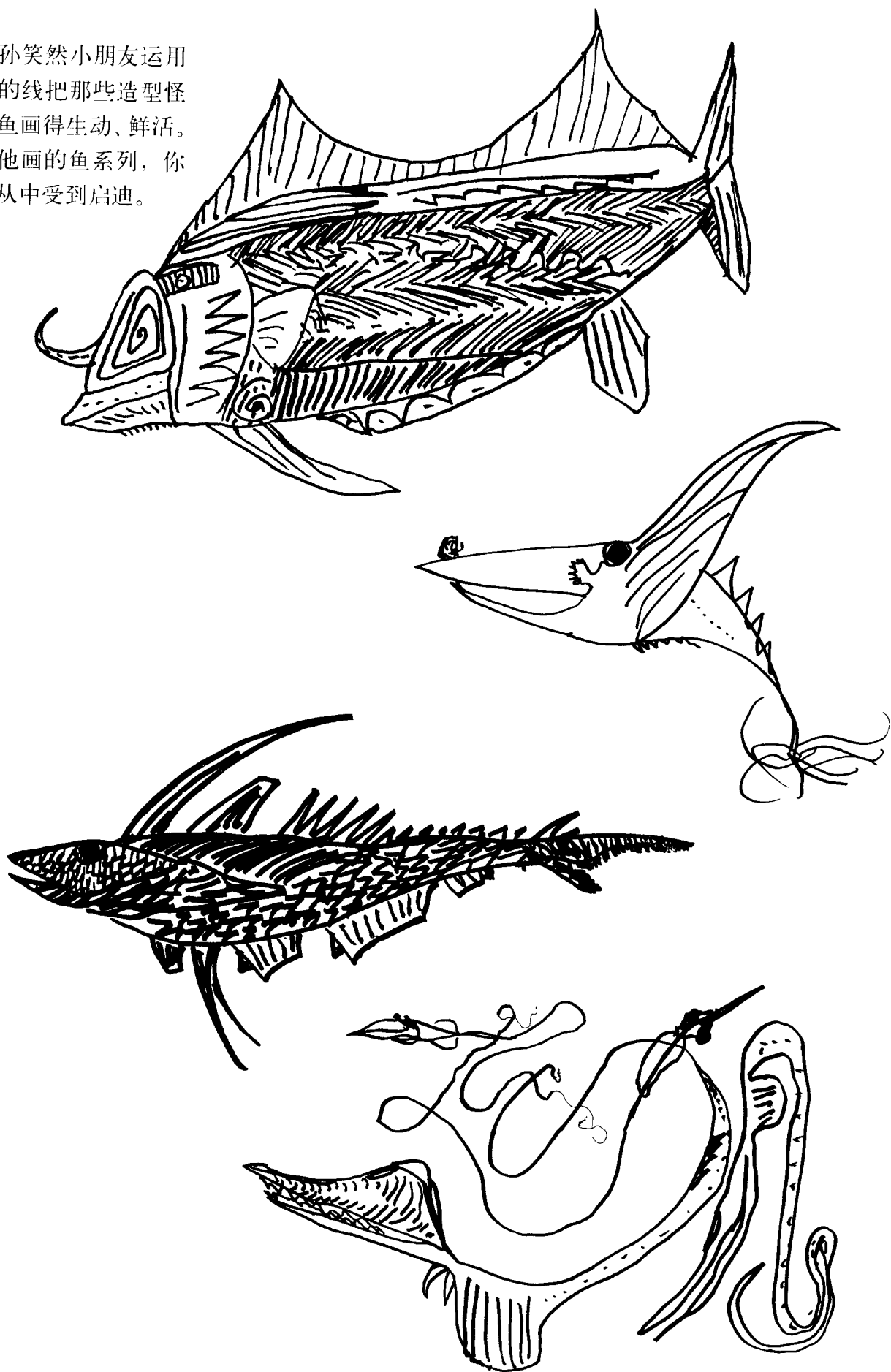

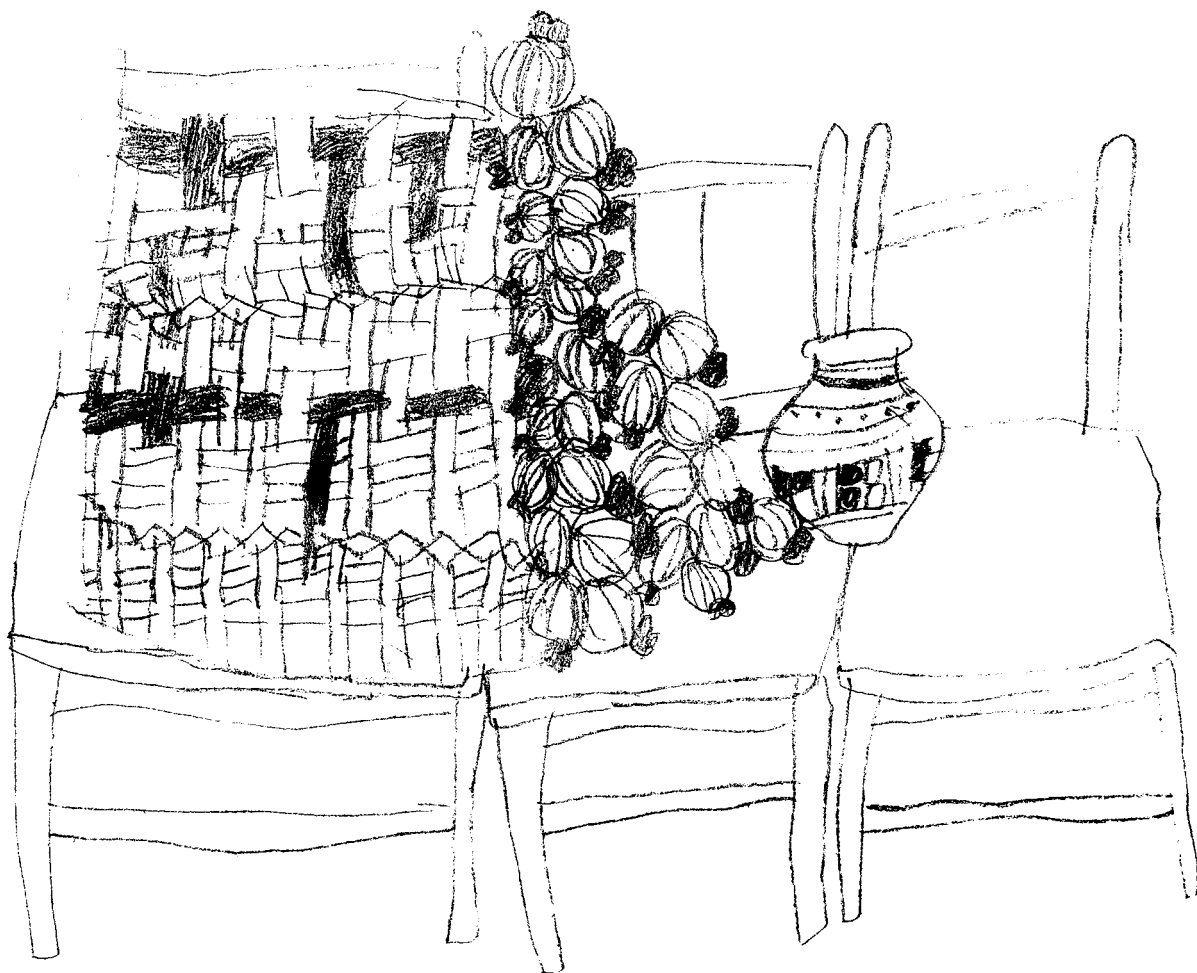
粗放的线

爬行的蜗牛

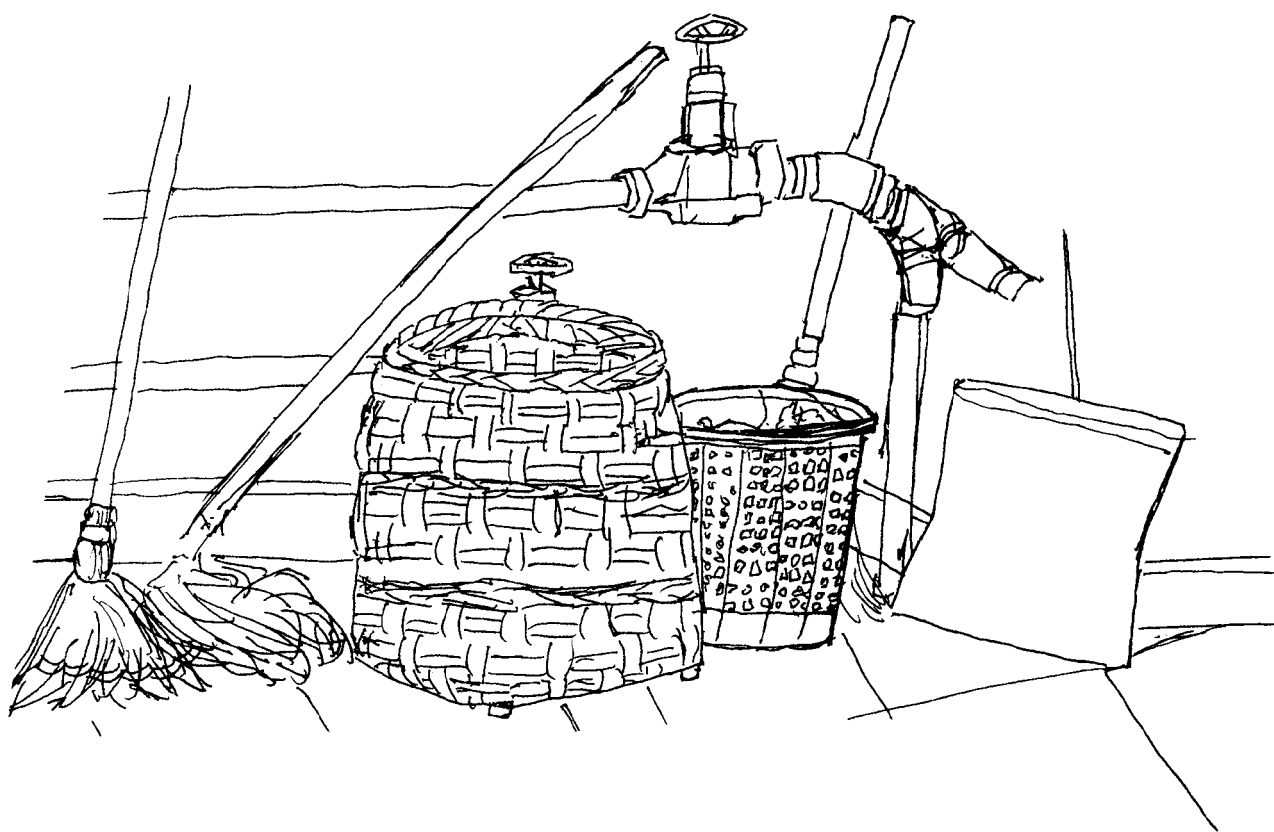
孙笑然小朋友运用不同的线把那些造型怪异的鱼画得生动、鲜活。看了他画的鱼系列，你可能从中受到启迪。

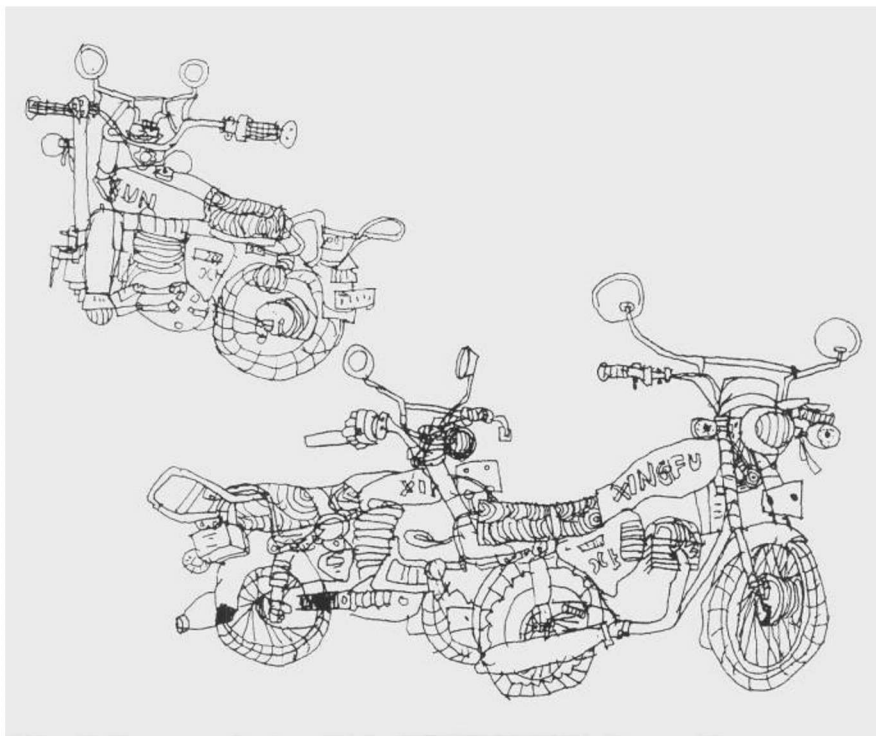
椅子上的杂物

钟楚荣 作 (7岁)

教室一角

赵洋 作 (8岁)

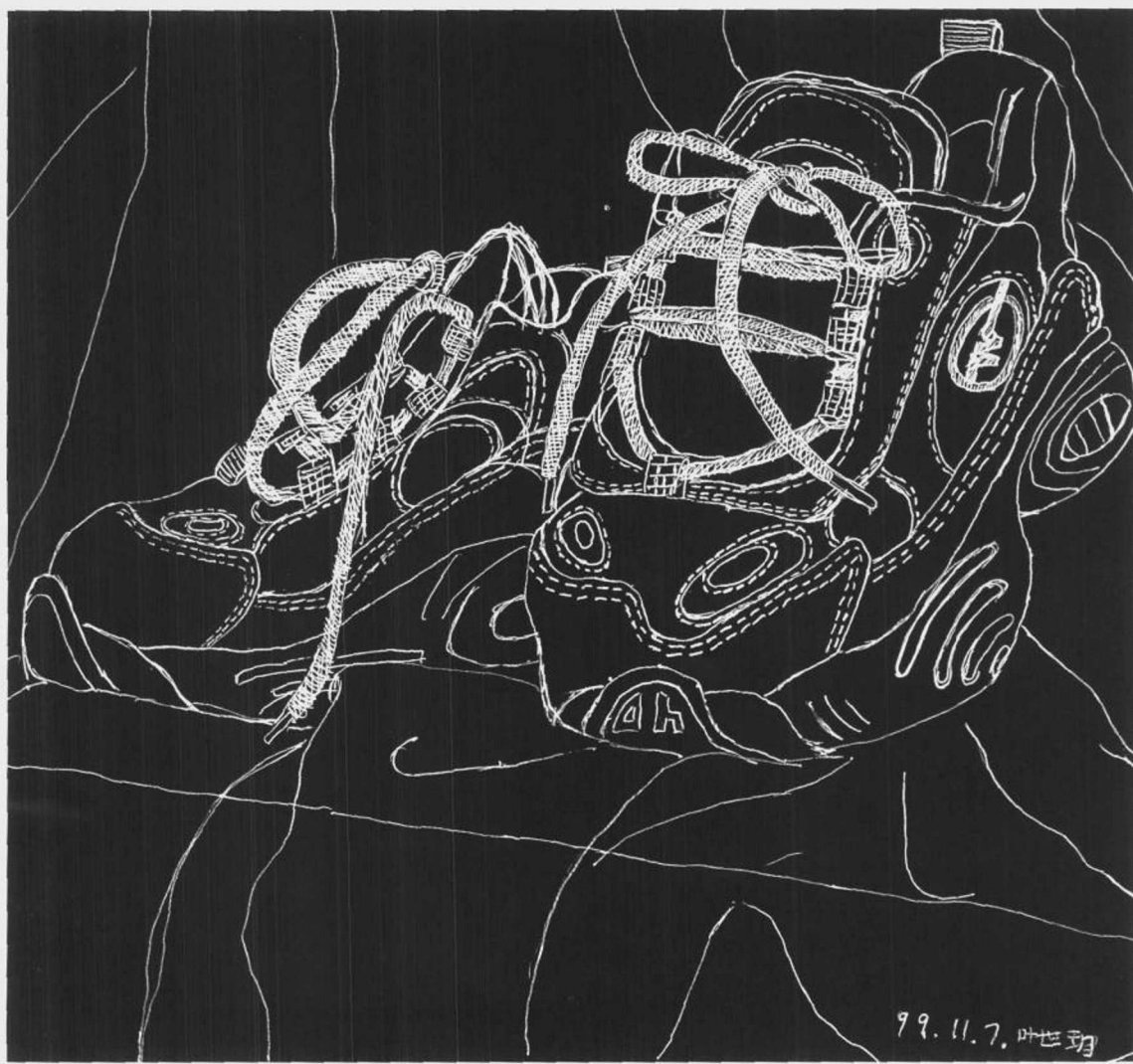

这一幅非常优秀的摩托车线描作品。从不同的三个角度，用生动流畅的线描画出结构复杂的摩托车。

下图也是一幅较好的线描作品。小作者用白色水笔画在黑纸上，把运动鞋画得非常生动富有现代感。

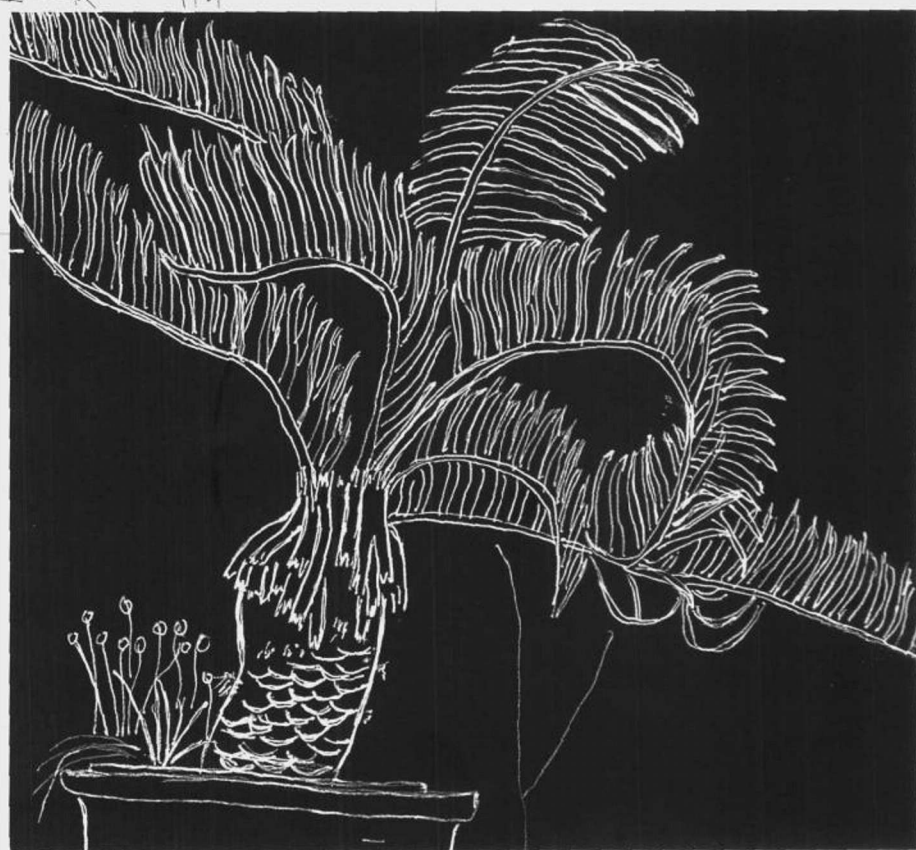
摩托车

董芄 作 (9岁)

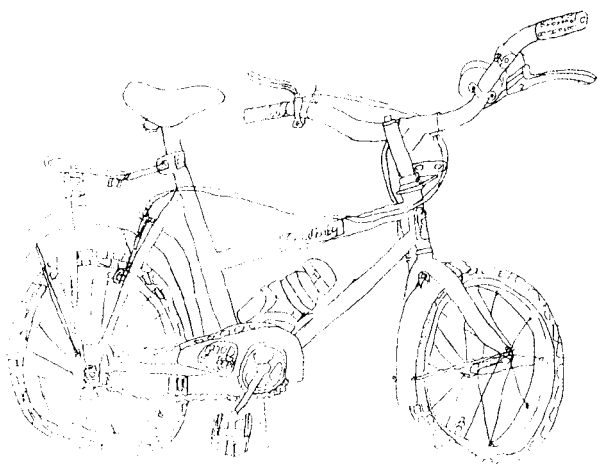

运动鞋
叶世玥 作 (6岁)

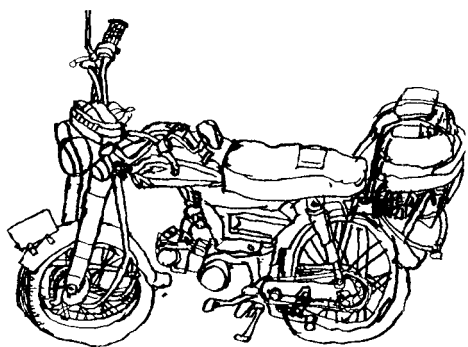
在进行线描练习的时候，可以选择室内的一个角落。这个角落可以是家具一角，花架一角。如画一盆花，首先要把叶子姿态捕捉住。构图要饱满，把要画的东西拉近一些，这样能产生一些现代感。在线的表现方面，要保持线的生动，不要画成横平竖直的制图线。在练习的过程中慢慢地会领悟一些东西的。

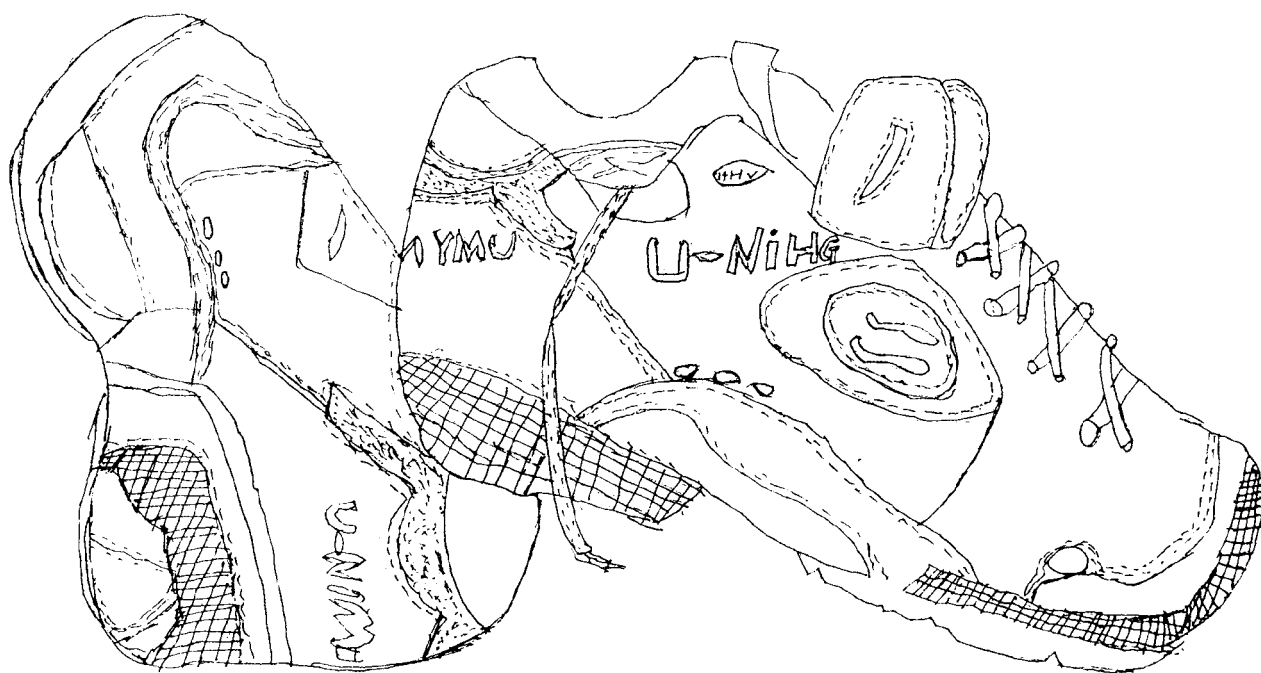
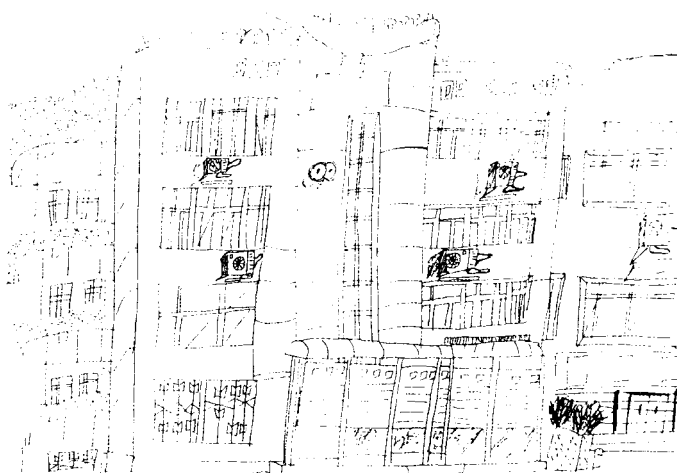
静物 刘俊作(10岁)

静物 刘姝 作(8岁)

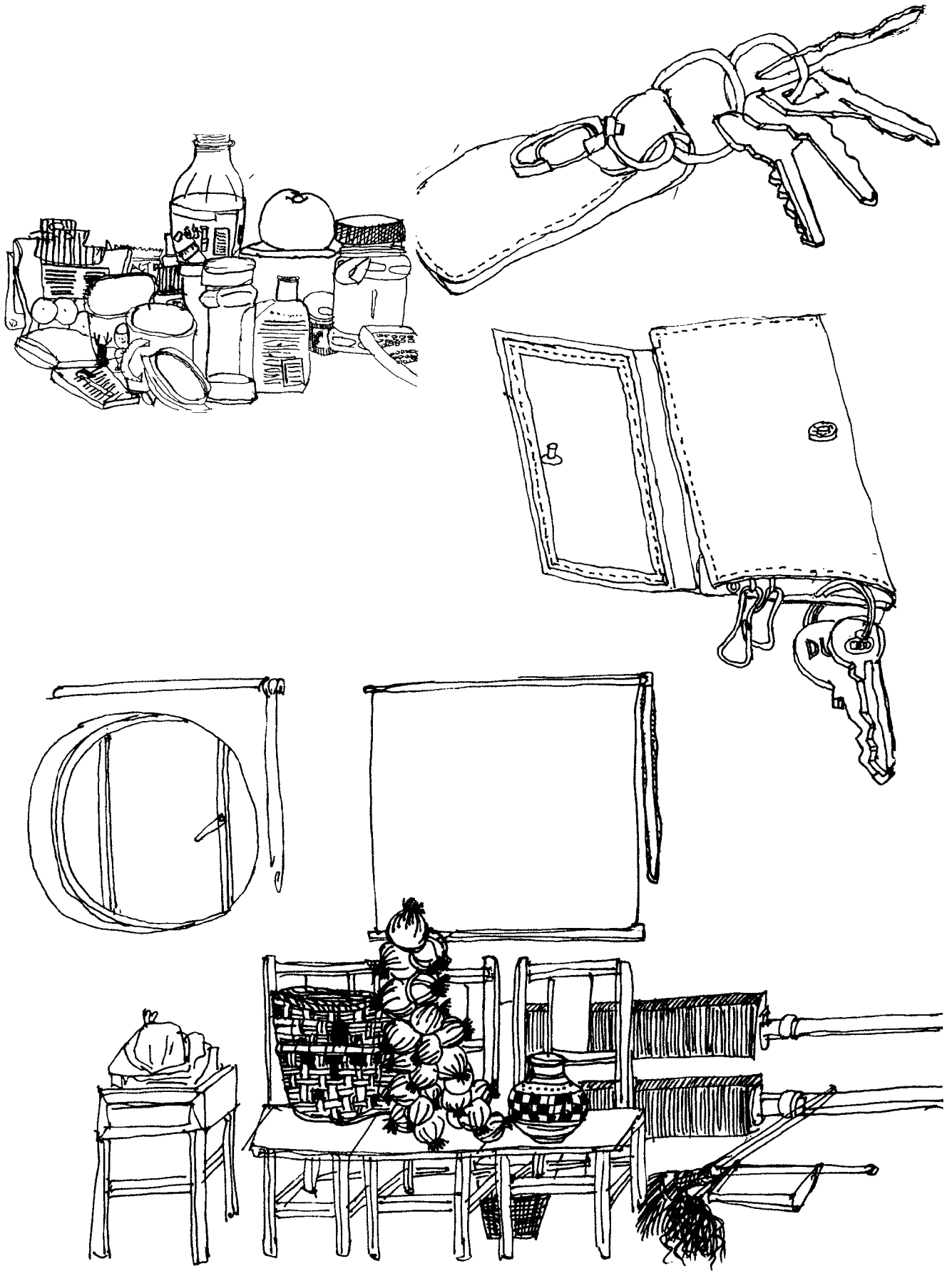

摩托车 刘姝 作(8岁)

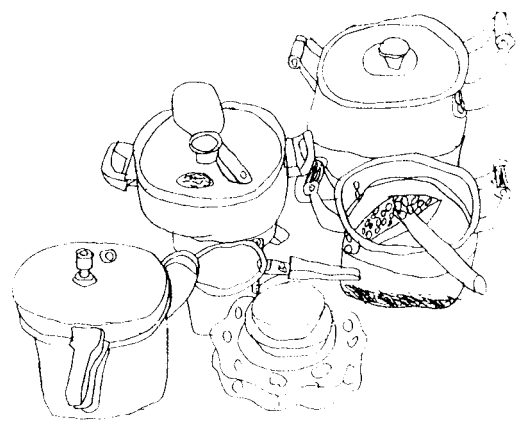
鞋

刘梦影 作(9岁)

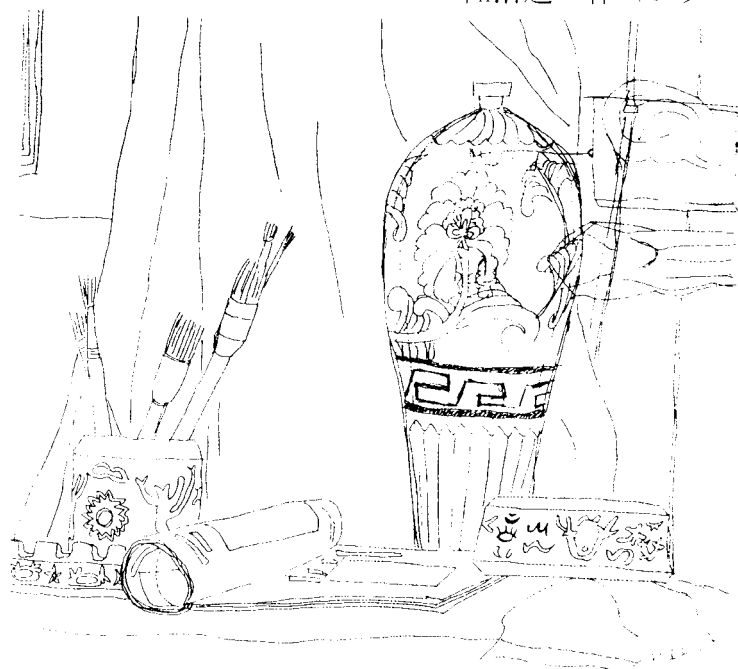

静物

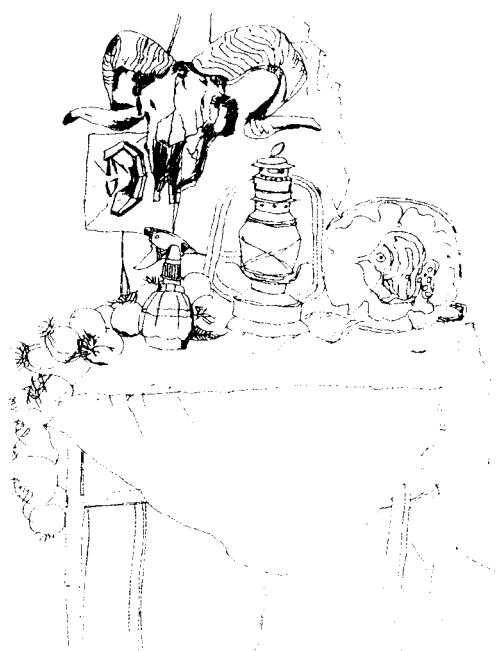
刘方 作 (8岁)

杜浩远 作(8岁)

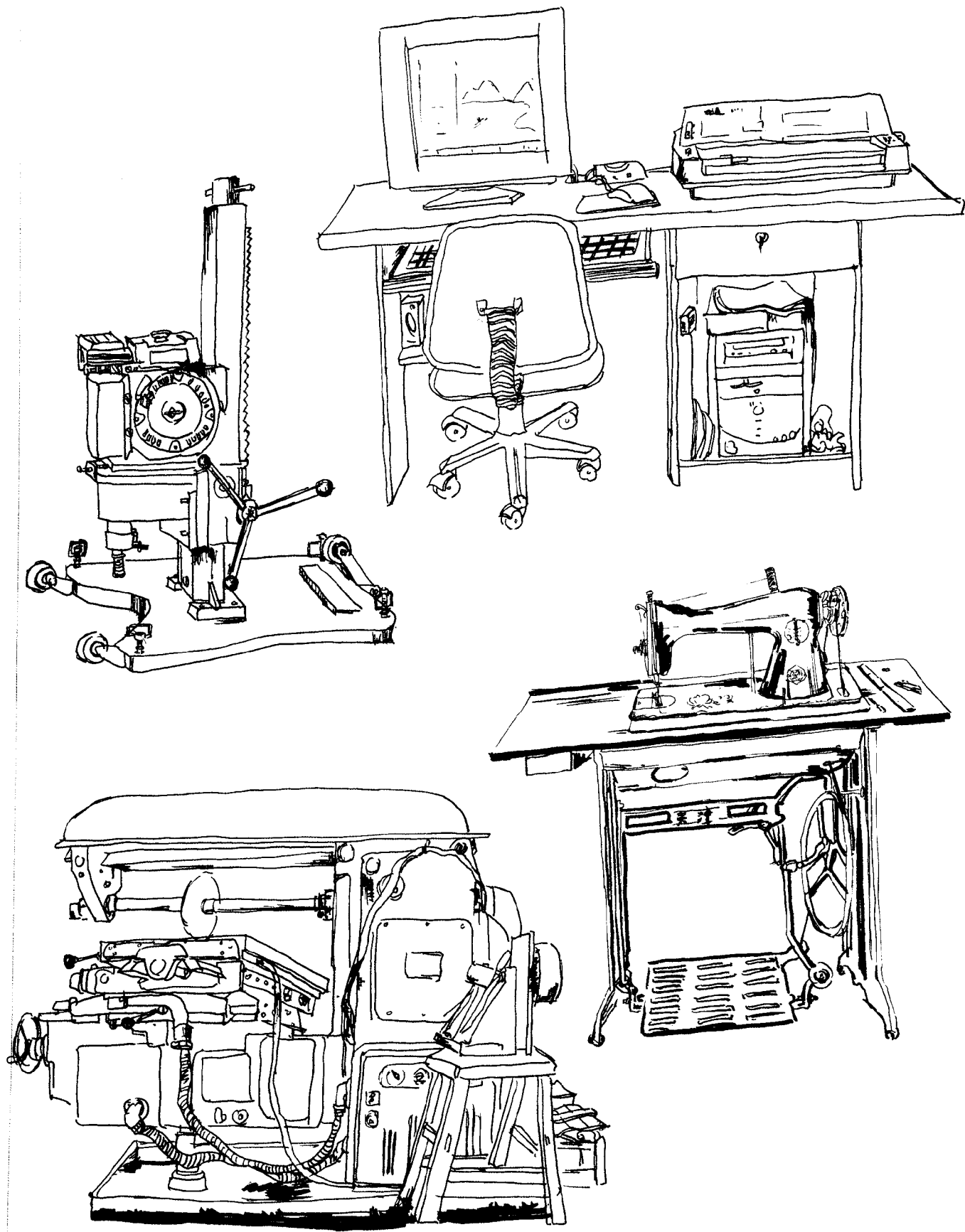

静物的线描写生训练，是学习绘画好方法之一，既可以提高造型能力、观察能力，同时也提高了构图的能力。

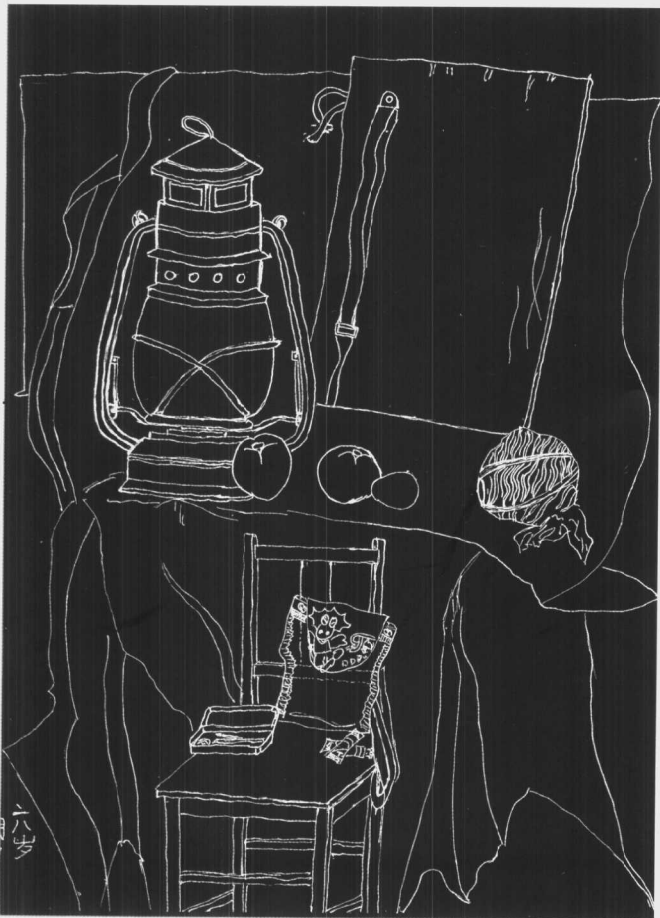
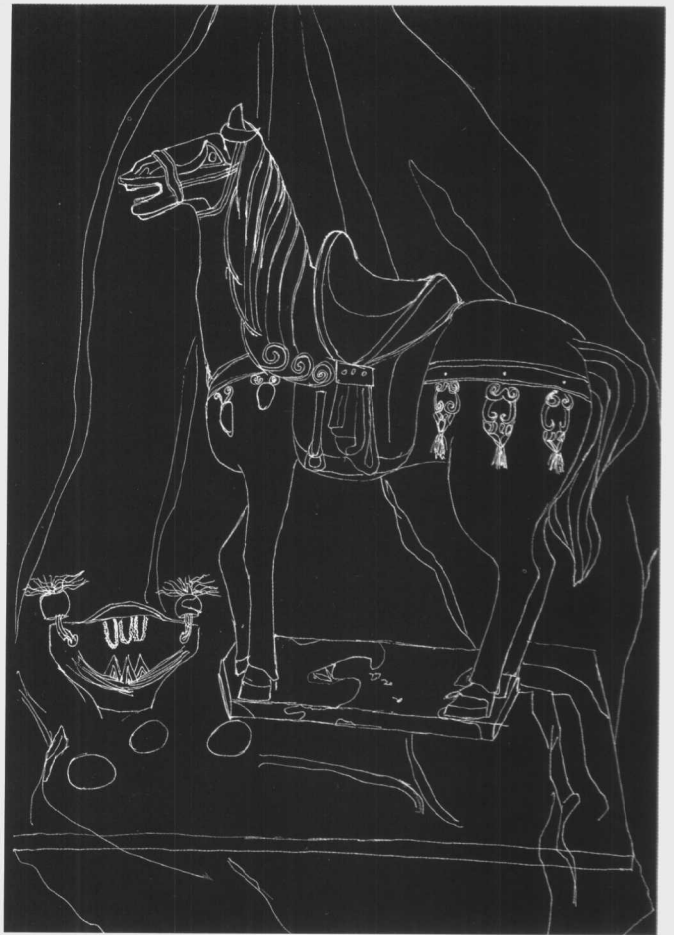

静物

叶世珺 作(8岁)

机器

静物 风景

叶世玥 作 (8岁)

这一组线描人物作品是刘姝同学画的。八岁的她在画人物线描时非常注重人物神态的刻画，能够捕捉人物瞬间最生动的表情。在她的作品中有一种质朴的美感。

灵性是儿童绘画的生命。
线的活泼而有趣味，是任何成人绘画无法比拟的。

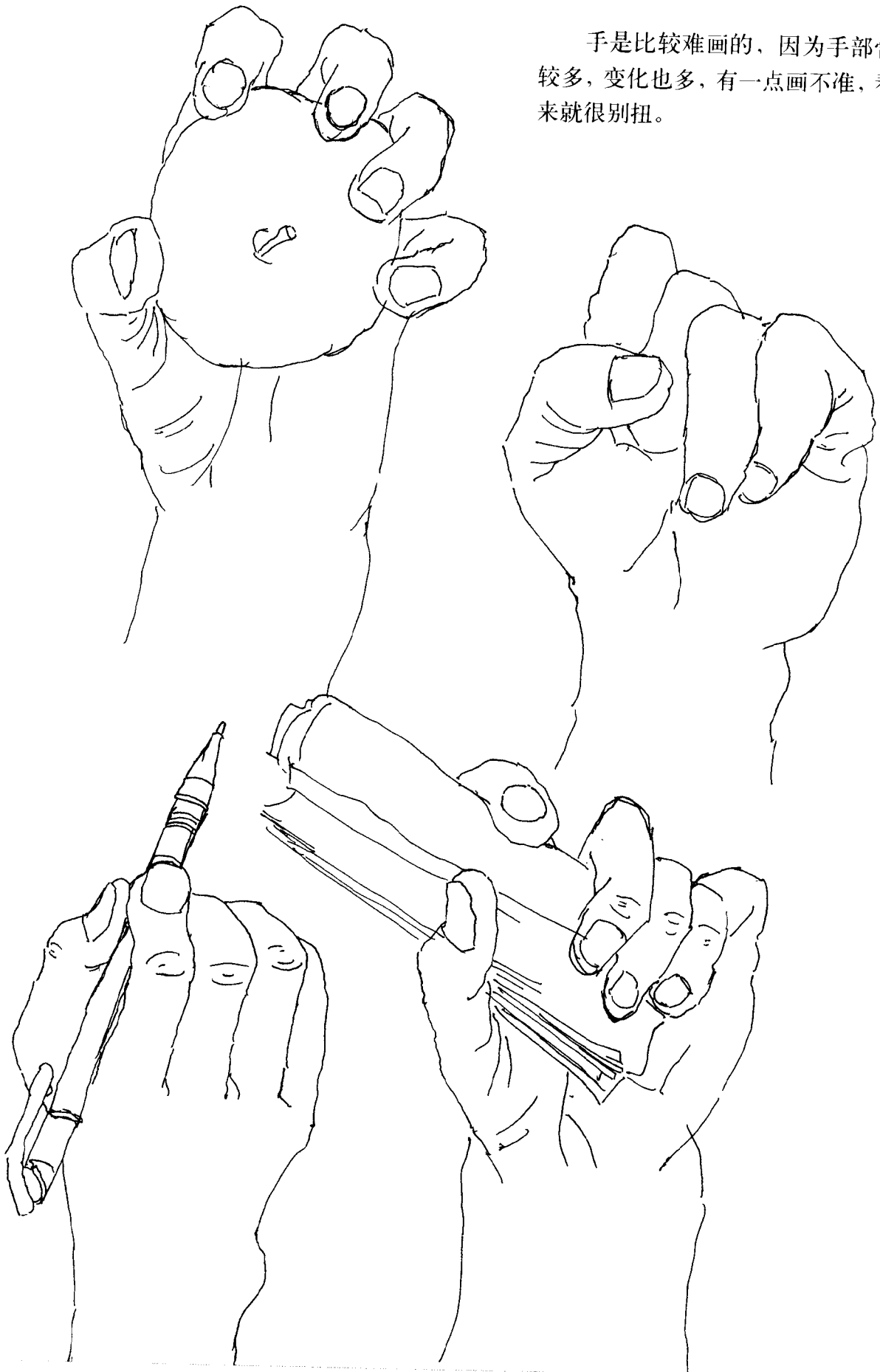
董瑀强小朋友在六岁时候，
画了大批名人伟人肖像。这是
从中选出的一幅作品

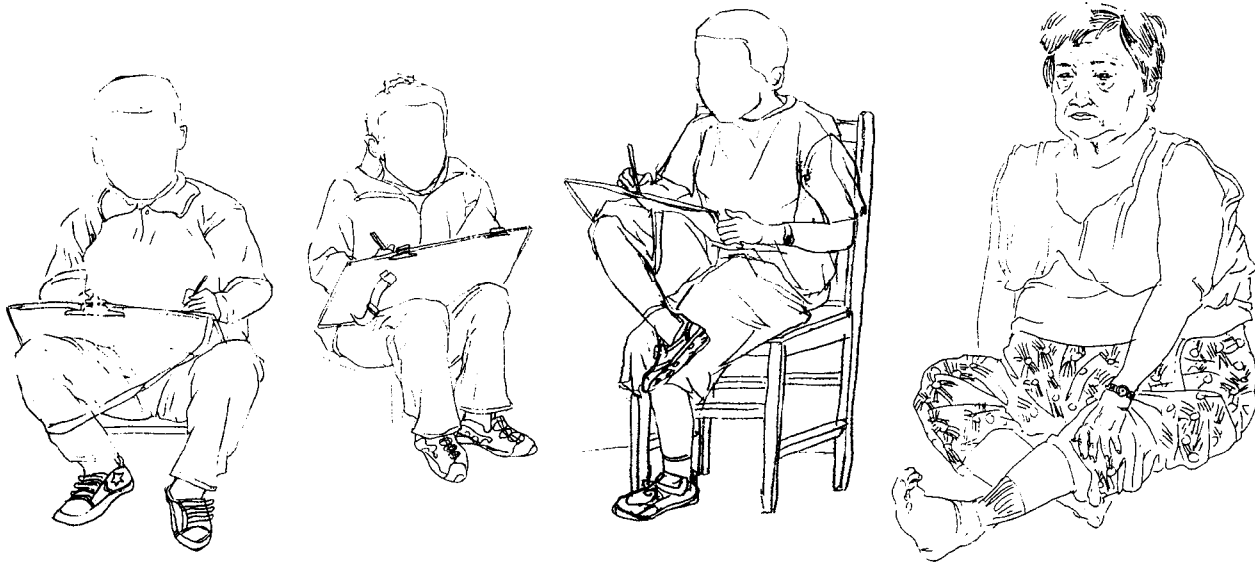

人物肖像

董瑀强 作 (6岁)

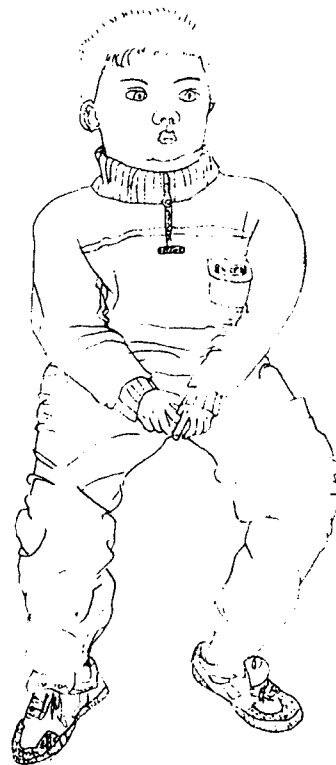
手是比较难画的，因为手部骨骼较多，变化也多，有一点画不准，看起来就很别扭。

赵达作 (11岁)

刘妍作 (10岁)

人物速写
王晓磊 作 (10岁)

人物速写

王晓磊 作 (10岁)

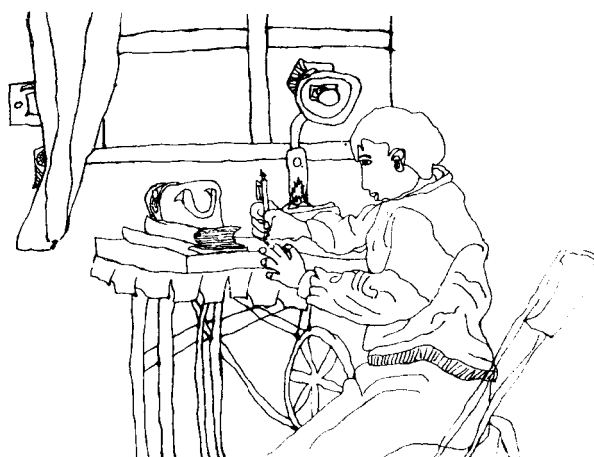
北京赢了

刘妍 作 (12岁)

农贸市场

刘妍 作 (12岁)

画人物画是最难掌握的。因为人是有情感的，要表现人物最生动的场面。还要注意人物的比例结构和神态。

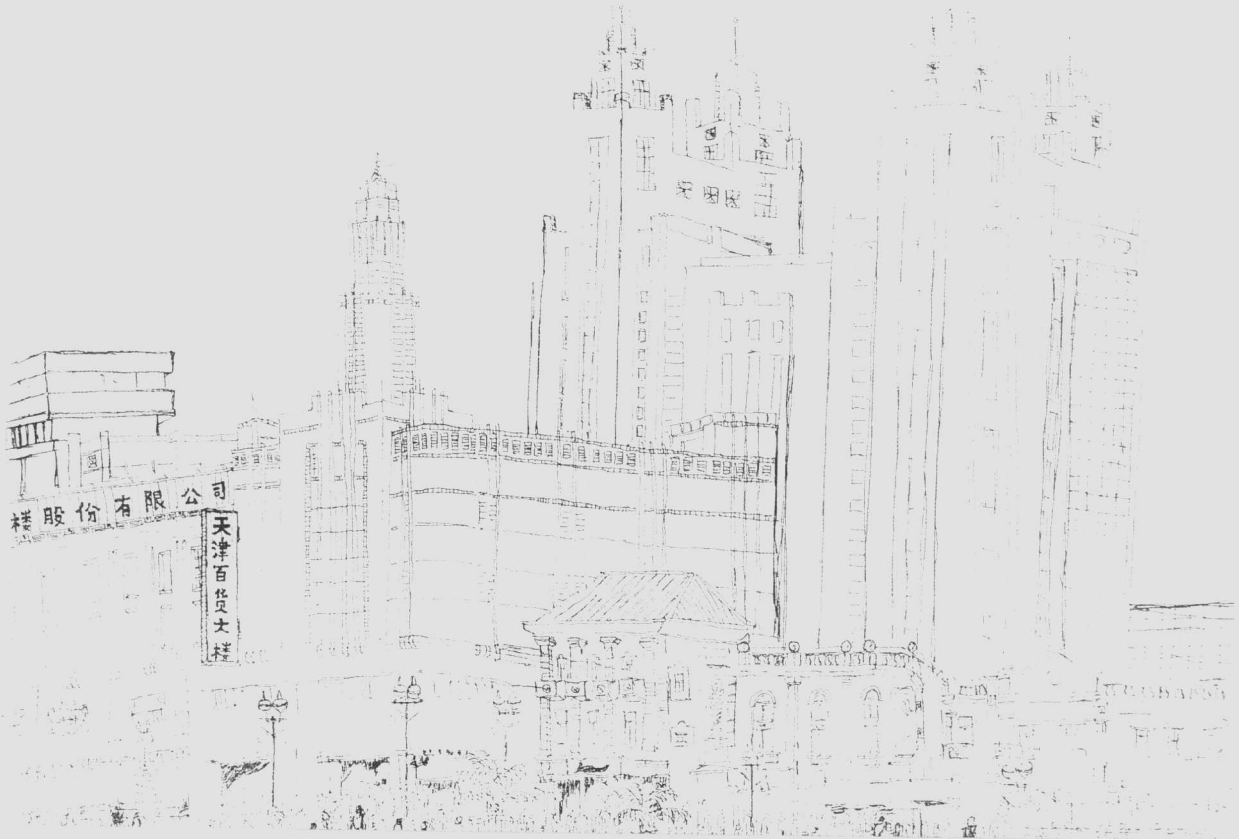
人物

杜浩远 作 (6岁)

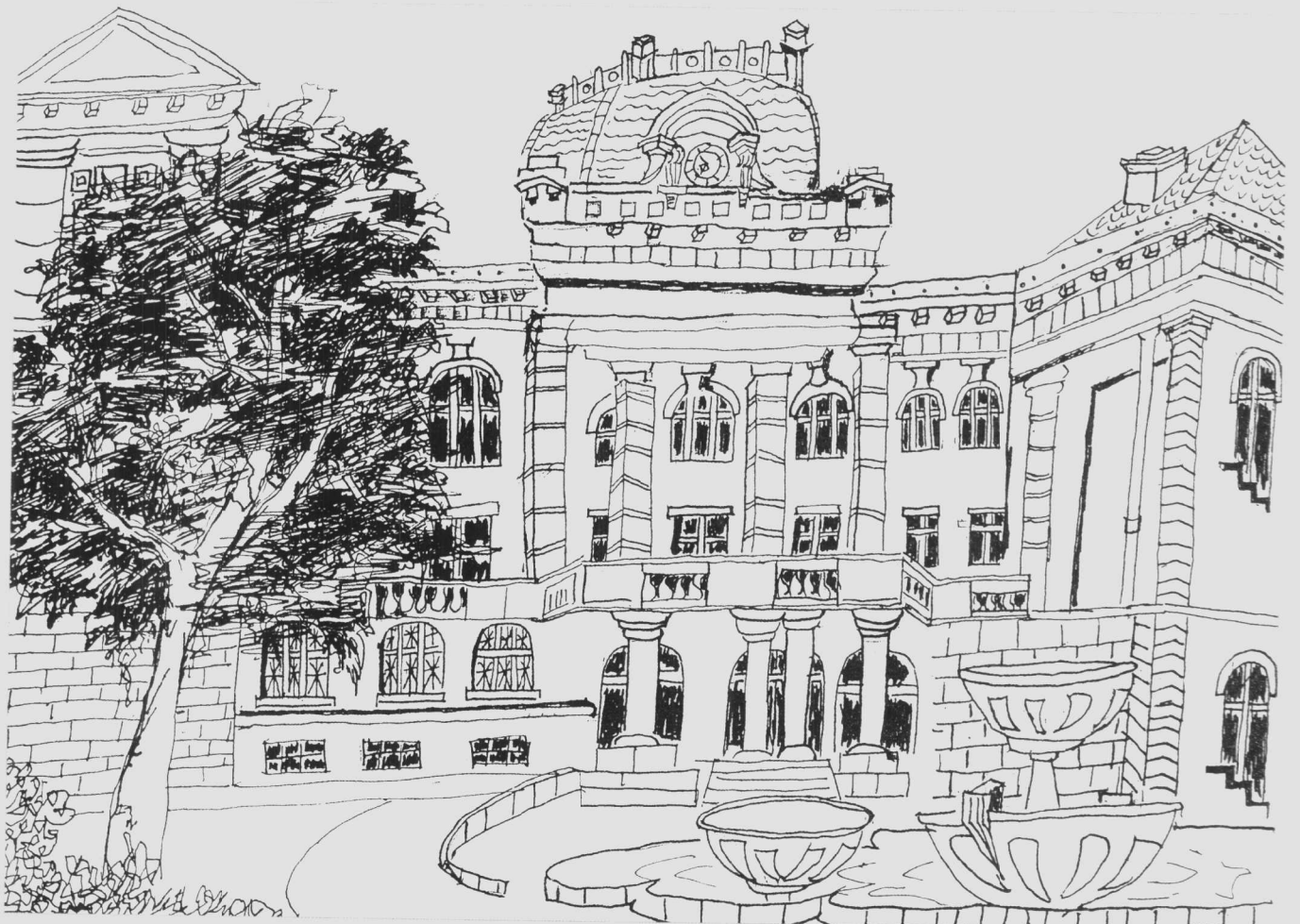
人物场景线描练习是最难掌握的，不仅要画好人物的动态，同时还要考虑整幅画面的构图，按排画面主次关系、取与舍关系、虚与实的关系。

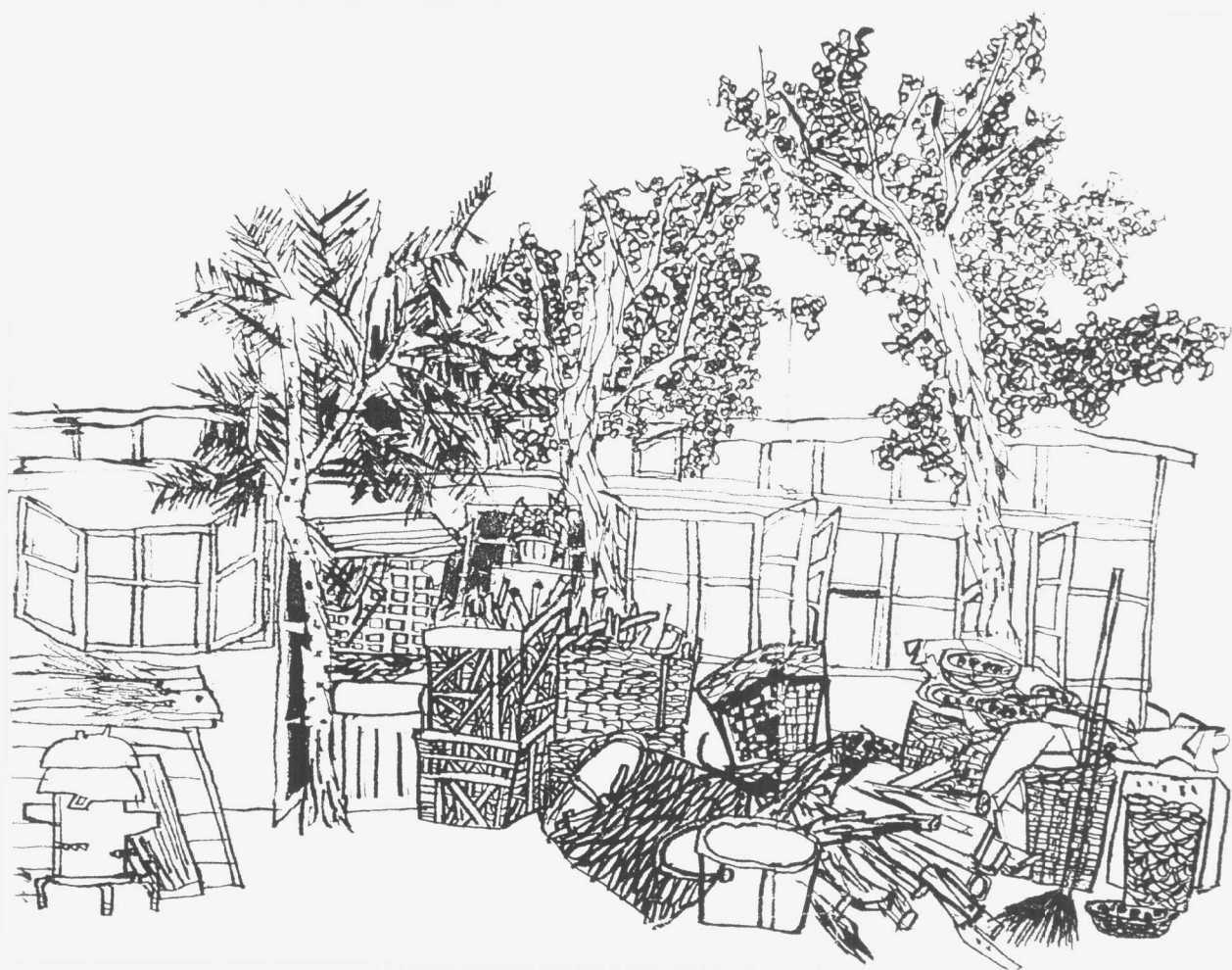
百货大楼

叶世珺 作 (9岁)

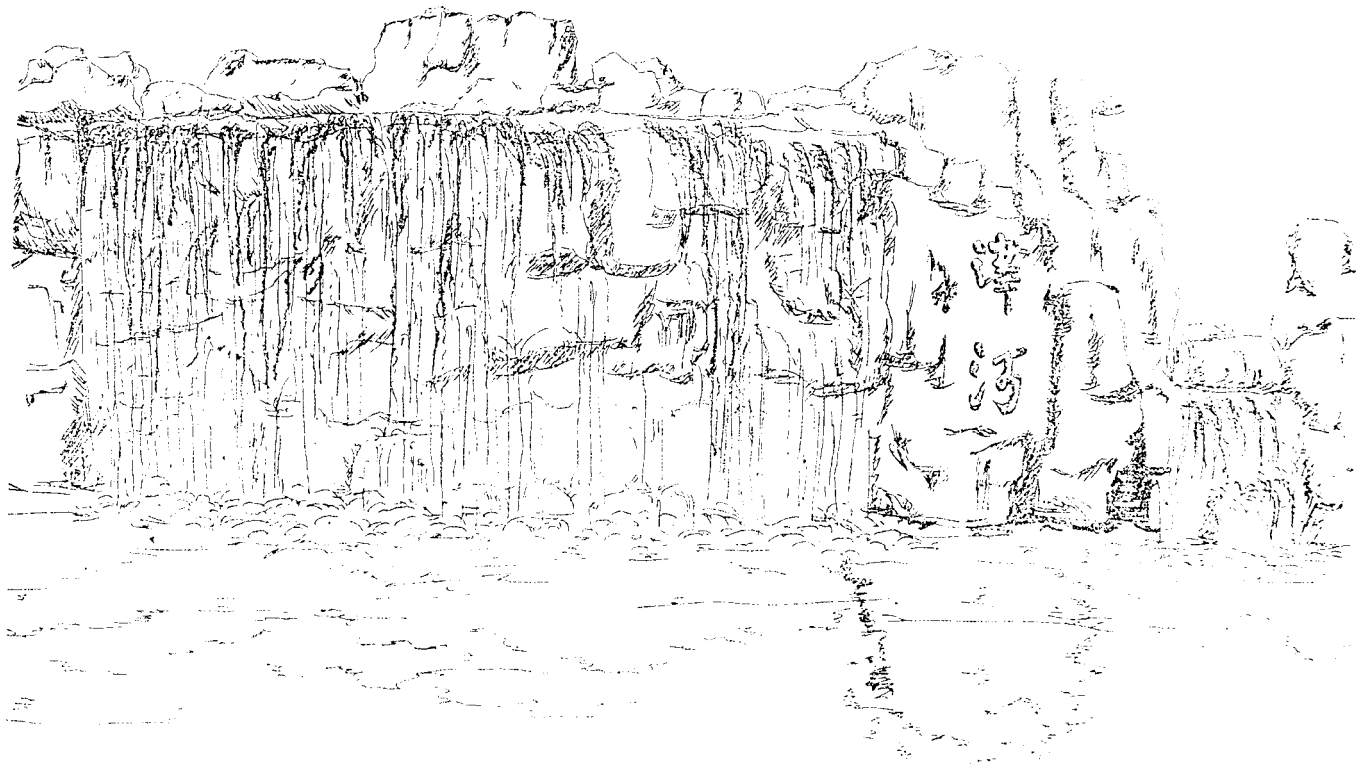
外语学院

刘云 作 (8岁)

乡村

董芑 作 (9岁)

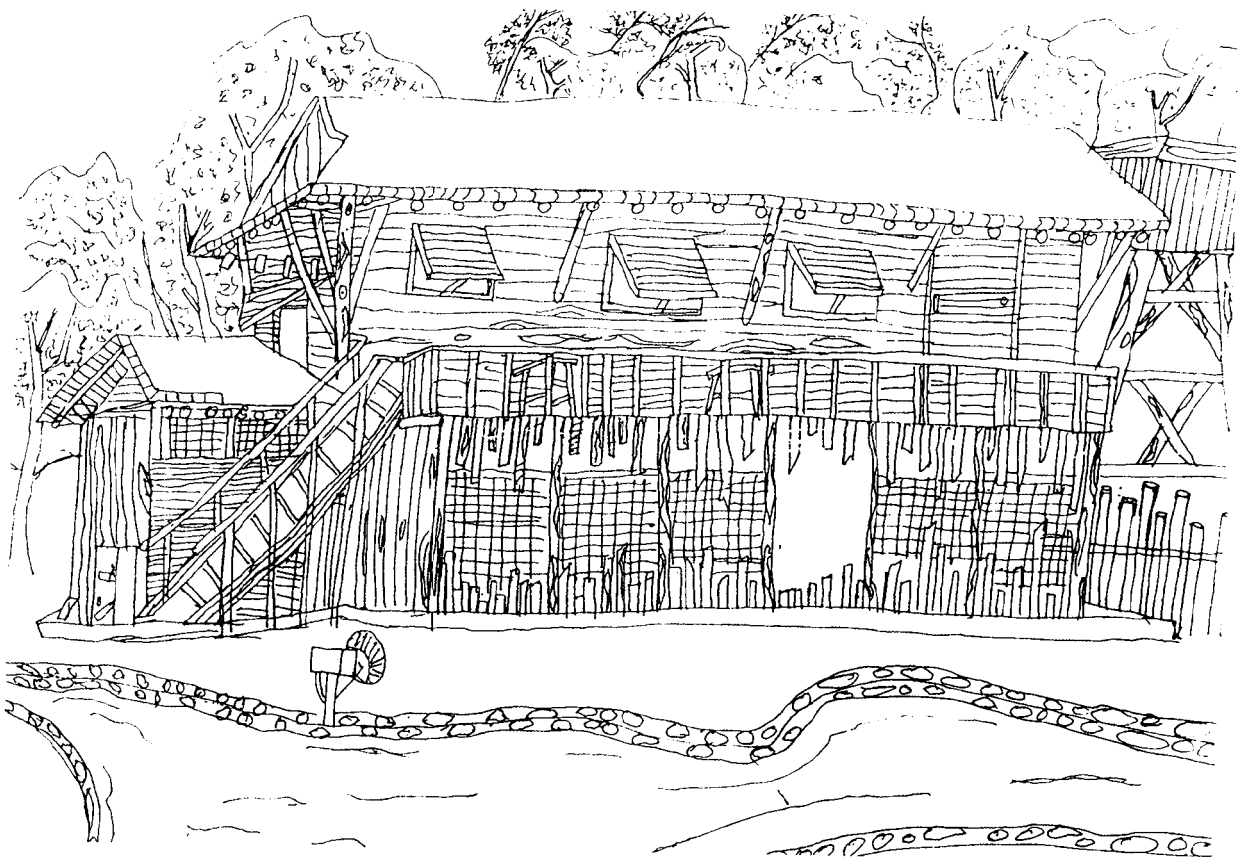
津河

叶世玥 作 (10岁)

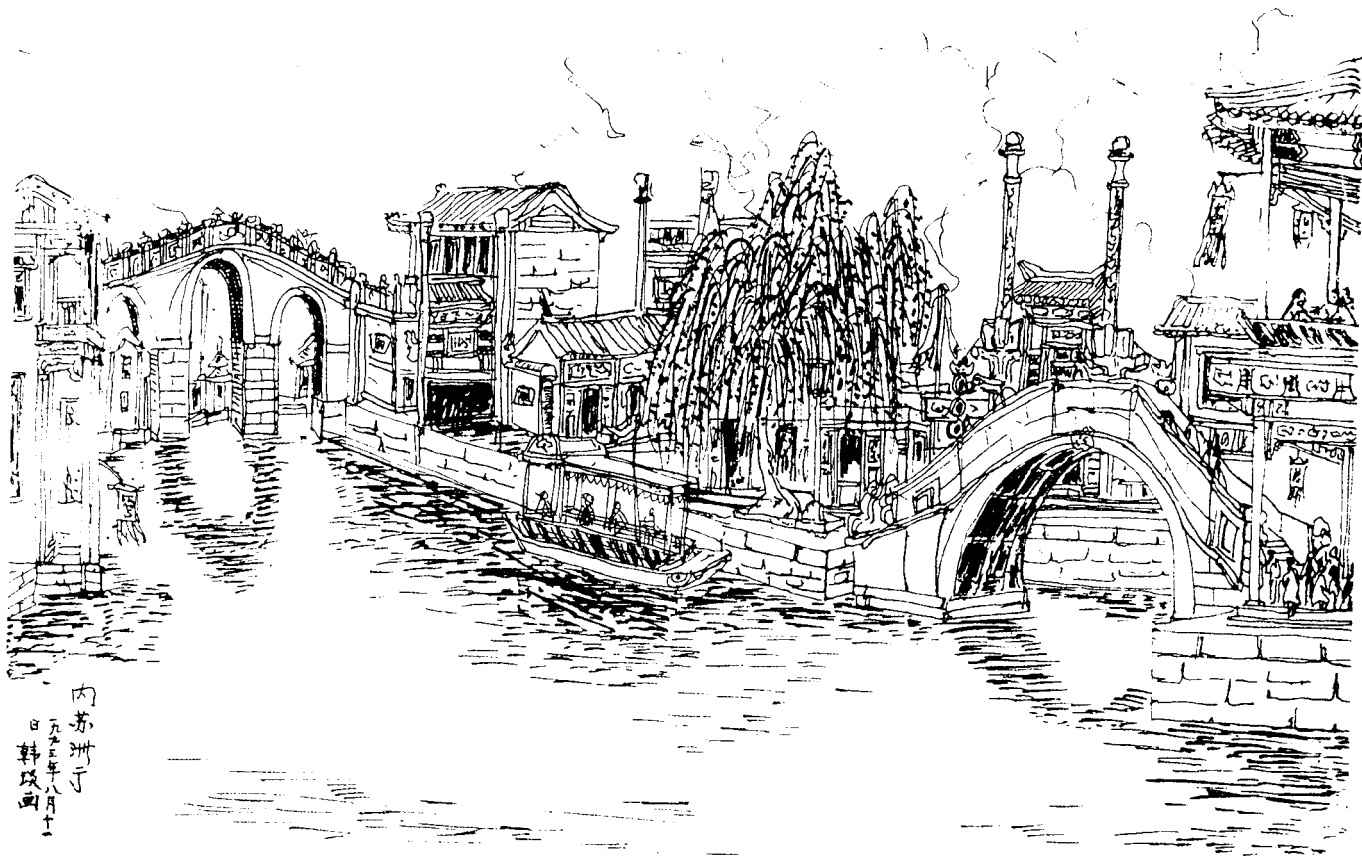
街道

王睿 作 (6岁)

风景

叶世珩 作 (6岁)

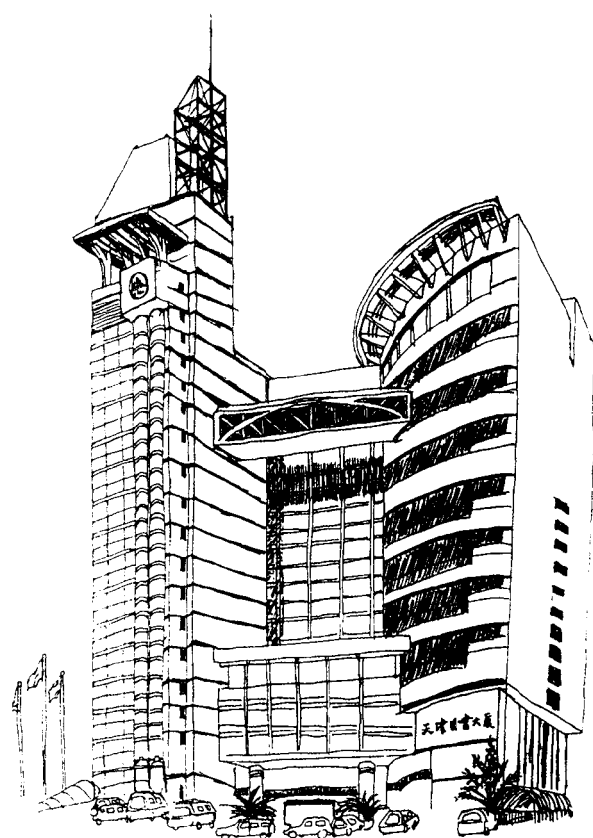
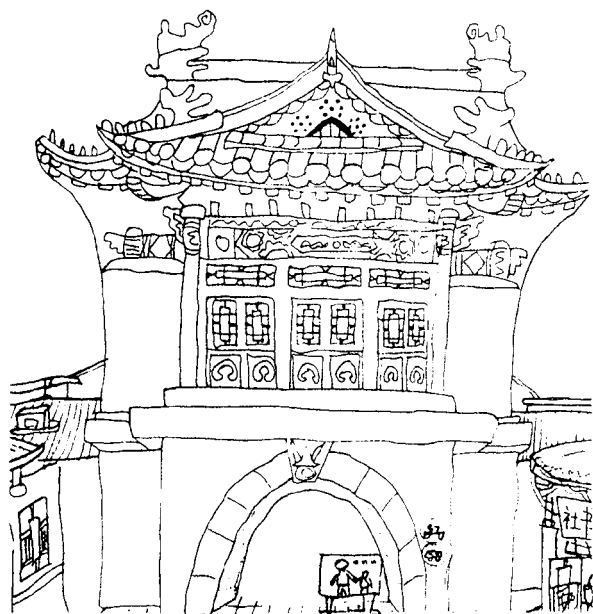
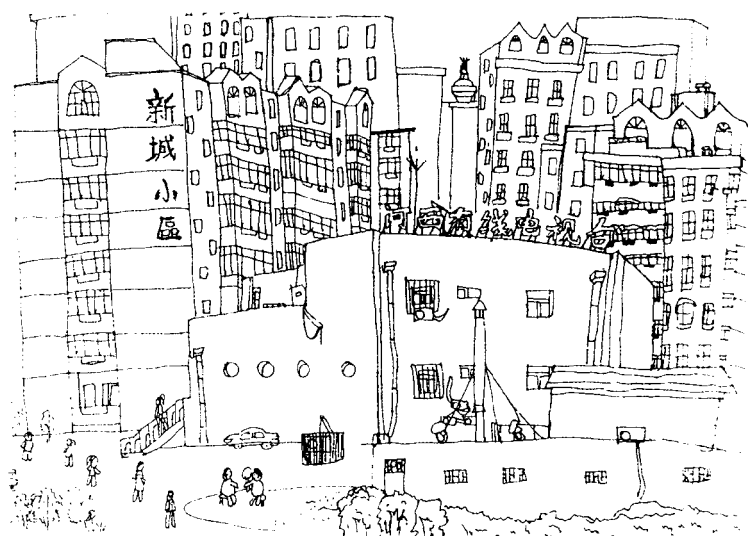
内
苏州
一九五五年八月十一日
韩琰画

颐和园

韩琰 作 (7岁)

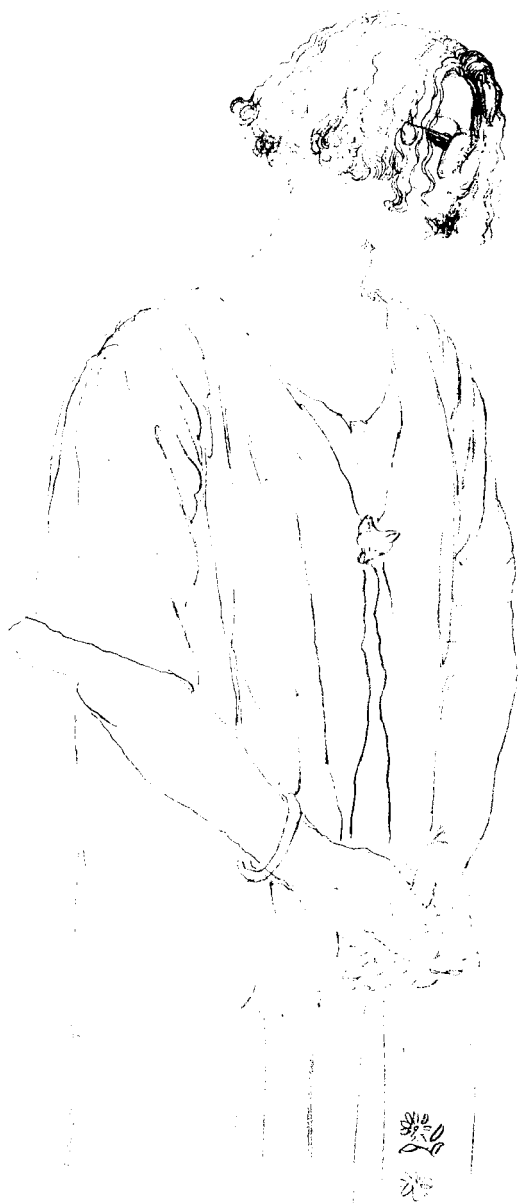
大都市的繁华和城市建筑的多样化，也为我们提供了宽广的素材。无论是大型的高层建筑，还是传统文化的古建筑以及新型社区建筑，它们都各具特色和不同风格。

通过写生练习，一定能够画出风格不同的线描建筑风景。

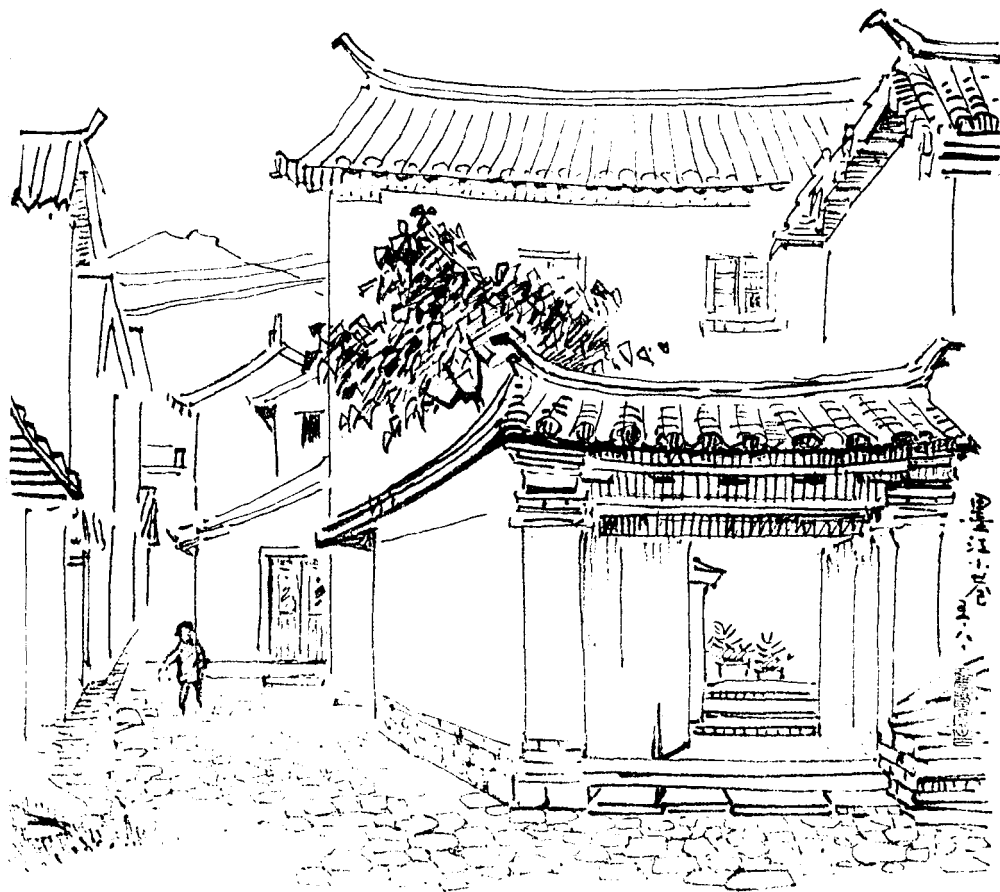

作品欣赏

这三幅画，画的是同一模特。作者高超的用线技巧将人物形象表达得充分而完美，用笔外松内紧。造型提炼准确。朴实生动的画面里，藏着隽秀和精致。作者技巧的全面，使其每幅作品都有经典的意味，让观者心悦诚服。

用线准确、朴实，构图稳中有险，使画面耐人寻味。反映出作者高超的造型手段及深厚的艺术修养。

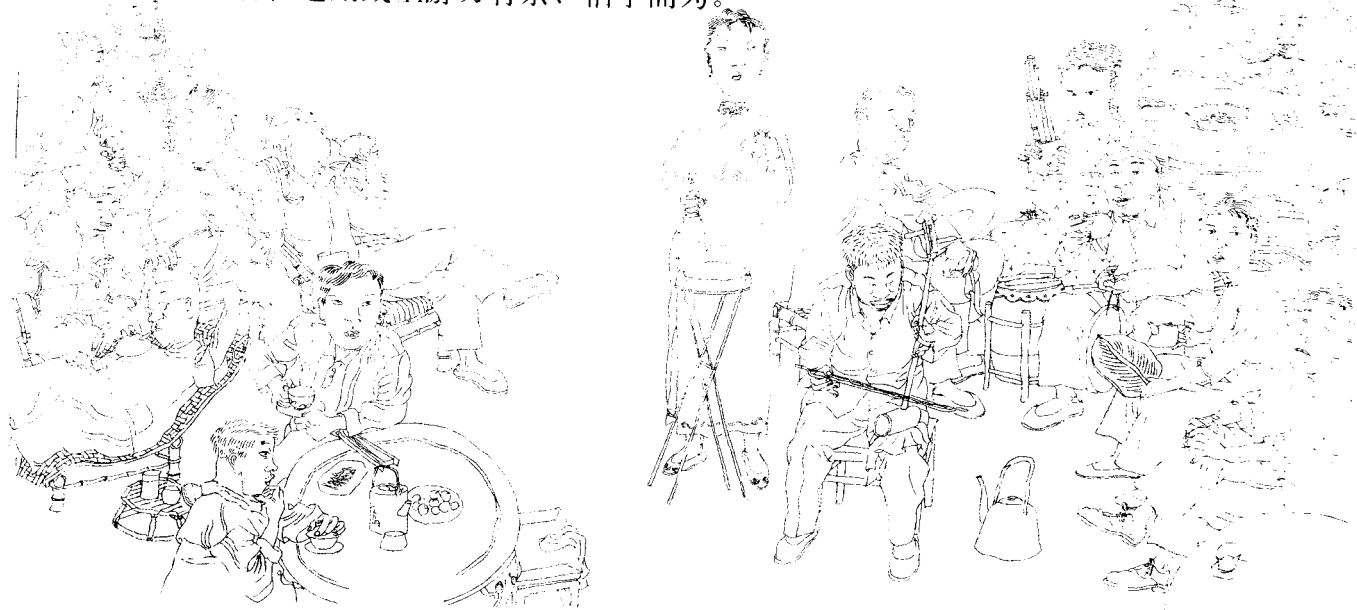

小巷
王双城 作

西双版纳的村寨
王双城 作

《人世间》是作者系列线描插图的一部分。作品不但有浓郁的时代的气息与生活情趣，而且人物细节刻画得生动传神。传统线描功力的深厚，使作者在运用线上游刃有余、信手而为。

人世间 之一

杨志刚 作

人世间 之二

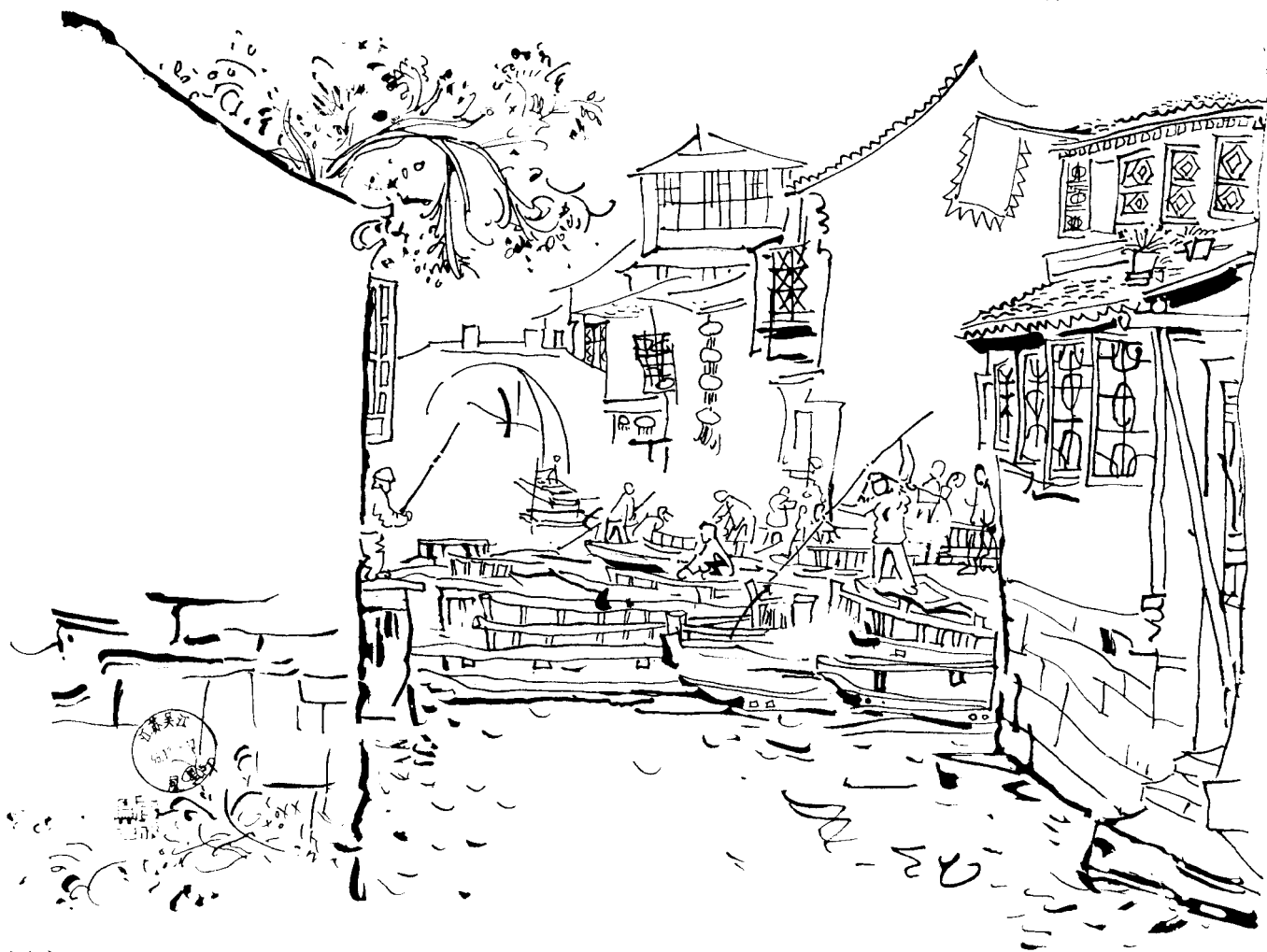
杨志刚 作

野蜂飞舞

董克诚 作

作者画速写时，非常强调不同感觉表达的方式也不同。《野蜂飞舞》和《周庄》因景因情的不同，用线也不同。做到这些不但要有扎实的基本功，还要有良好的艺术感觉。

周庄

董克诚 作

独特的构图和特有的用线，可品味出作者作画时那种把玩、愉悦的心态。要形成一种不愠不火、耐人寻味的风格，光有技法还远远不够，更重要的是具备多方面的艺术修养。

古董张 插图之一

董克诚 作

古董张 插图之二

董克诚 作

《喀什老人》是作者去新疆喀什所作的速写。高原的维吾尔老人饱经风霜，每个人的面孔都像一部刀刻的史书。这些启发了作者在用线上以金石感觉与刻画，代替了一般写生的描画。

钟楼

作者擅长线描艺术语言、表现在作品中极有控制、放收适度、这一切都建立在扎实的基本功和敏锐的艺术感觉的培养上。所以其作品有着很好的示范性。

静物 帅起作

作者的速写多是日常生活真实写照，画的自然流畅。他在用线上充分吸收国画及书法上的用笔，又很好地消化掉。

教室里

徐展 作

母与子

徐展 作

作者有着国画创作的丰富经验,所以在用线上,依所见景物的感觉,时而用有力度和弹性的线、时而用揉进黑白变化的线,使作品突出表现了对对象的地貌特征,由此可见作者对线的掌握是何等全面而精到。

