

第一单元

线描画概述



学习目标

- 培养儿童欣赏中国传统艺术的能力,传承中国绘画文化的精髓;
- 了解线描画的历史发展脉络;
- 掌握各种线描画的技法;
- 掌握用线描的方法表现山水、人物、花鸟、风俗、历史故事、现实题材的技法,以及线条的不同运用。



思政目标

- 了解加强中华优秀传统文化教育,提高民族审美,弘扬以改革创新为核心的时代精神。

第一课 古代线描画

古代线描画也称白描画,是中国绘画特有的艺术表现形式,以简单的线条勾勒出长短不一、轻重缓急、抑扬顿挫、节奏韵律及虚实的状态。线描画最早作为工笔画的底稿形式存在,是中国画造型的主要表现手段,是构成中国画民族风格的一个要素,也是中国画中用毛笔墨线勾画对象轮廓,把对象的形体、神情、明暗、体积、质感等均以线条表现。线条取舍力求简单到位,对黑白、虚实、疏密、节奏、粗细关系进行对比,故而线描有朴素简洁、概括明确、轻捷传神的特点。鲁迅先生说:“白描没有秘诀,如果说有,也不过是和障眼法反一调,有真意,去粉饰,少做作,勿卖弄而已。”

中国古代线描画经过数千年的发展,在东方文化背景影响下,无论是在形式上还是在美感上,都注重情感,富有韵律感和装饰美,形成了具有民族特色和表现力的风格。古代线描画多见于人物画和花鸟画。以下介绍中国古代各时期的线描画。

一、原始社会时期

线描是绘画的基本要素之一,线描的起源可以追溯到人类文明的早期,最早发现的线描是出现在陶罐纹样和岩石绘画上。

(1) 在陶罐纹样上,线作为主要的造型手段,具有平面装饰性和稚朴单纯的特点。线的造型



线描画

兼用了写实、夸张和变形的手段。陶器彩绘是以天然矿物质在陶坯上描绘后入窑烧制，在橙红色的胎地上呈现出赭红、黑、白等诸种颜色的美丽图案，形成纹样与器物造型的高度统一，达到美化装饰效果，如图 1-1 和图 1-2 所示。



图 1-1

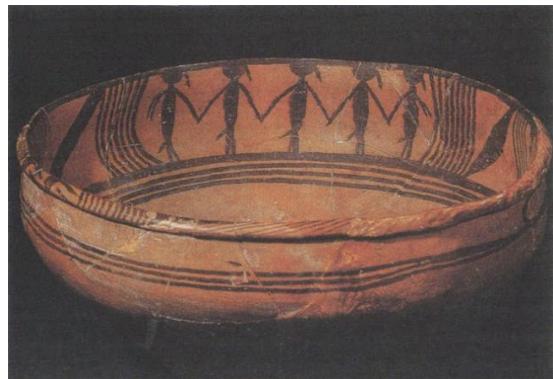


图 1-2

(2) 中国岩画分为北方岩画和南方岩画，北方岩画（图 1-3 为北方阴山岩画）磨刻、敲凿、线刻，风格粗犷、简洁明快。南方岩画（图 1-4 为南方广西花山岩画）主要以红色颜料赤矿粉调和牛血等调合料为主；用手指、羽毛或其他工具蘸着颜料绘制、涂刷，表现手法古拙独特，人物大多不表现五官，只通过四肢位置来表现动作、体态和感情；动物重点刻画角、尾、耳等特征部位，可分辨动物的种类。



图 1-3



图 1-4

二、先秦时期

先秦时期的艺术风格大多神秘、奇诡，体现了当时人们丰富的想象力。中国传统绘画以线条为主要造型手段的艺术特征在此时已经形成，从线条在壁画、漆画、青铜器、玉器上的装饰纹样可以看出此时已达到相当水平。特别是湖南长沙战国楚墓中出土的帛画成为这一时期绘画技法发展的杰出作品。

(1)《龙凤仕女帛》(图 1-5)用流畅挺劲的线条进行勾勒和物象造型，线条极为概括洗练、刚健古拙、沉凝有力，造型生动。全幅画线条虽然颇为简括，但变化非常丰富，疏密对比、粗细对比恰当自然。凤鸟比龙纹要丰富，线条主要突出凤的动感造型和优美姿势，翅膀线条细密完整，具有装饰性的成分：凤鸟的爪、尾羽轮廓线则粗犷有力、大胆概括，尽显尾羽的劲挺和脚爪角质

层的瘦硬与坚实。

(2)《人物御龙图》(图 1-6)用笔细劲,线条流畅,富于曲折、刚柔与粗细变化。

(3)《升天图》(图 1-7)着重刻画了墓主人的形象并再现古代神话传说,充溢着一种雄健的内涵力量。该画用线匀细有力,构图严密完整、大体对称。



图 1-5



图 1-6



图 1-7

三、秦汉时期

(1) 秦汉时期的墓室壁画线条匀细有力、飞游腾跃,与后人总结的“高古游丝描”相符。在浮雕的形象上添加线描,倍觉精彩,于古朴中见灵巧,线条遒劲肯定,勾勒熟练,富于起伏,粗细变化、转折顿挫有力,十分生动流畅,穿插在面之间,与面形成对比。壁画地点、线、面自然融合,如图 1-8 所示。

(2) 画像砖是秦汉时代的一种建筑装饰构件,其上的画像线条简洁有力,形象生动传神,如图 1-9 所示。



图 1-8



图 1-9



四、魏晋南北朝时期

在魏晋南北朝时期，大众审美文化出现了一定的转变，更加追求自由、解放和发展。中国画线条更加具有独立的色彩，涌现出一大批绘画大家，如顾恺之、曹仲达、张僧繇、陆探微、卫协等。

1. 顾恺之

顾恺之（348—409），汉族，晋陵无锡人。杰出画家、绘画理论家、诗人。顾恺之博学多才，擅诗赋、书法，尤善绘画。精于人像、佛像、禽兽、山水等，时人称之为三绝：画绝、文绝和痴绝。谢安深重之，以为苍生以来未之有。顾恺之与曹不兴、陆探微、张僧繇合称“六朝四大家”。顾恺之作画，意在传神，其“迁想妙得”“以形写神”等论点，为中国传统绘画的发展奠定了基础。

顾恺之传神写照的作品《女史箴图》《洛神赋图》，具有线条变化特征。线条处理中，具有连绵不绝的特点，线条流畅且具有飘逸的风韵，体现“以形写神、形似神足”的艺术理念。顾恺之作品多运用“高古游丝描”，他与陆探微的用线都被称为“密体”，笔迹周密，有“春云浮动，流水行地”之气象。其作品《洛神赋图》（图1-10）、《女史箴图》（图1-11）、《列女仁智图》（图1-12）中的线描已由过粗拙简单发展到圆润挺秀的笔法，这种“青云浮空”“流水行地”般的强劲连绵的线条被誉为“春蚕吐丝”。



图 1-10



图 1-11



图 1-12

2. 曹仲达

曹仲达（生卒年不详），是南北朝时期北齐的著名少数民族画家。曹氏既擅长佛画，又擅长泥塑。他自辟蹊径，独树一帜，所做佛画到唐代有“曹家样”的美称。曹氏作品有《齐武临轩对武骑图》二卷、《慕容绍宗像》一卷、《弋猎图》一卷、《解律明月像》一卷、《卢思道像》一卷、《名马样》一卷。他的人物画线条以稠密的细线表现衣服褶纹贴身，“其体稠叠，而衣服紧窄”，似刚从水中出来，人称“曹衣出水”，如图 1-13 所示。

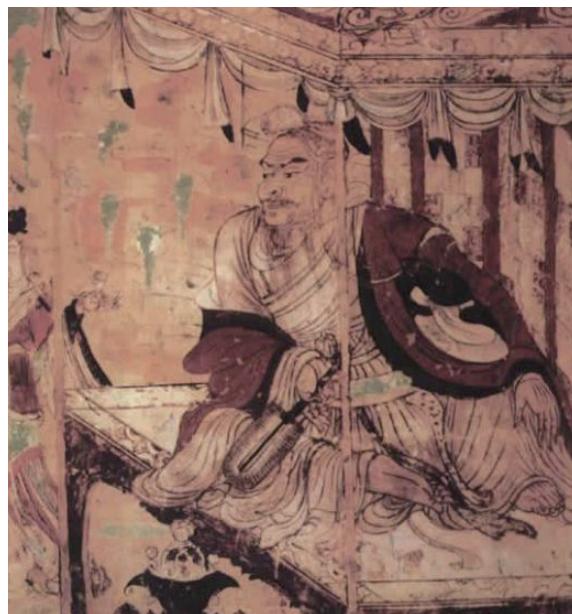


图 1-13



五、隋唐时期

隋唐时期为中国封建势力的鼎盛阶段，国家经济实力雄厚，人才辈出，线描画线条处理的方式也丰富多样。以阎立本为代表的壁画体现了这一时期绘画艺术的最高成就，吴道子绘画体现了佛教美术民族化的巨大成就。较为突出的还有张萱、周昉的人物画，曹霸、韩幹的鞍马画，李思训、李昭道父子及卢鸿、展子虔等人的山水画；另外，薛稷善画鹤、边鸾善画折枝花鸟等。

1. 阎立本

阎立本（约 601—673），雍州万年（今陕西省西安市临潼区）人，唐代政治家、画家。阎立本的画线条细密精致，有松有紧、有粗有细。其代表作品《步辇图》（图 1-14 和图 1-15）线条健劲的线描加以深沉的设色，人物动态较为拘谨而重面部特征的刻画，都反映了对传统的继承和发展。《历代帝王图》为铁线描，衣纹、胡须等匀细而挺拔，如图 1-16 所示。



图 1-14



图 1-15



图 1-16

2. 吴道子

吴道子（约 680—759）是唐代的线描大师，其作品线条顿挫有致，行笔放纵，个性突出。苏轼说：“吴道子画物，如以灯取影，逆来顺往，傍见侧出，横斜平直，各相乘除，得自然之数，不差毫末……”唐代理论家张彦远说：“……张僧繇和吴道子之妙笔才一二，象已应焉。离披点画，时见缺落，此虽笔不周而意周也。”吴道子的线描技术具备了纵横捭阖的概括能力。如《八十七神仙卷》中的人物，衣袖飘动，生动异常。人们称吴氏的线条为“吴带当风”，体现了高度的运动感和节奏感。《天王送子图》（图 1-17）用线“如铜丝萦盘”，具有运动感及强烈的节奏感和表现力。吴道子作品有“天衣飞扬，满壁风动，下笔有神”的艺术效果。



图 1-17

六、五代时期

五代时期画作题材已日趋稀少，画家笔下呈现出的更多的是日常生活，以周文矩、荆浩、关仝、董源、巨然等为代表，山水画进入了成熟阶段；五代时花鸟画形成不同流派、不同风格，其中较为突出的是以黄筌和徐熙为代表的“黄家富贵，徐家野逸”体。

1. 周文矩

周文矩（生卒年不详）是建康句容（今江苏省句容市）人。周文矩擅长画佛道、人物、车马、屋木、山水，尤精于仕女。周文矩也是出色的肖像画家，《宫中图》（图 1-18）是周文矩的传世名作，主要描绘宫中妇女们的悠闲生活。长卷的表现形



图 1-18



式最适宜将不同时空、不同情节的人物活动描绘在一起，形成情节丰富生动的超时空画面。此画几乎用白描勾勒而成，线条匀细、劲挺，造型生动、准确。

2. 黄筌

黄筌（约903—965）是五代时西蜀画院的宫廷画家，成都（今四川成都）人。黄筌早以工画得名，擅花鸟，师刁光胤、滕昌祐，兼工人物、山水和墨竹。黄筌的山水松石画学李昇，人物龙水画学孙位，鹤师从薛稷，撷诸家之萃，脱去格律而自成一派。黄筌所画禽鸟造型正确，骨肉兼备，形象丰满，赋色浓丽，勾勒精细，几乎不见笔迹，似轻色染成，谓之“写生”。黄筌用线大多数非常轻细，似无痕迹，用细密的线条和浓丽的色彩描绘了大自然中的众多生灵，黄筌的《写生珍禽图》（图1-19）正是运用双勾填色法绘制而成。



图1-19

七、两宋时期

宋朝是中国画艺术发展的鼎盛时期，苏轼、欧阳修等将中国绘画推向了新的高度，这个时期更注重主观意趣，也直接导致中国绘画趋向山水、花鸟的方向发展。线描艺术在这种思想趋势下也受到影响。这个时期较有代表性的绘画作品有：张择端描绘城乡市井平民生活的绘画，李公麟描绘贵族文人生活的绘画，李成、范宽的山水画，徽宗赵佶的花鸟画，武宗元的壁画等，绘画出现异彩纷呈的繁荣景象。

1. 武宗元

武宗元（约980—1050），初名宗道，字总之，河南白波（今河南洛阳吉利区）人。武宗元擅画道释人物，曾为开封、洛阳各寺观作大量壁画，《朝元仙仗图》（图1-20）是武宗元传世精品，画面饱满、富有张力，以行云流水般的线描手法使画面动感十足。画中人物的衣纹用铁线描，垂坠流畅，劲挺有张力。画家把众多人物、衣着繁缛等繁杂的内容和线条用高超的绘画技巧处理得井然有序、有条不紊，通过衣带飘动方向使整个画面呈现出仪仗队伍缓缓前行的运动感。



图 1-20

2. 李公麟

李公麟（1040—1106），北宋舒州（今桐城）人，擅长画人物、鞍马，在这方面继承了顾恺之以来的传统线描手法，把方折硬挺的铁线描融合到画面中，又推陈出新，自立新意，在刻画人物个性和情态上极具功力。他把白描画法确立为具有独立审美价值的画种。其作品《五马图》（图 1-21）用线清淡、简练、劲挺，马的一举一动通过极其细致生动的线条表现得淋漓尽致，充分表现出骏马的运动感和性情特征，让人感觉到马的强壮肌肉、骨骼和分量感，画面具有强烈的生命力。《维摩演教图》（图 1-22）通过线的曲直、刚柔、清重、疏密和虚实充分表现了线的丰富韵律和节奏感。



图 1-21



图 1-22

3. 梁楷

梁楷（生卒年不详），浙江杭州人。他是名满中日的大书画家，曾于南宋宁宗朝担任画院待诏。他是一个行径相当特异的画家，善画山水、佛道和鬼神。梁楷自创疏体，用笔精炼、粗放、豪迈，在其白描作品《六祖截竹图》（佛教禅宗第六祖慧能砍竹）中（图 1-23），线条将一个手拿砍刀劈竹的老人表现得活灵活现，线条与形象气质恰如其分。该画线条采用“折芦描”法，简括、奔放挥洒、气势磅礴。

4. 张择端

张择端（约 1085—1145），汉族，琅琊东武（今山东诸城）人，擅画楼观、屋宇、林木和人物。其所作风俗画市肆、



图 1-23



线描画

桥梁、街道、城郭刻画细致、精确，豆人寸马。其作品《清明上河图》(图 1-24) 是风俗画，主要描绘了北宋汴京及河两岸的自然风光和繁荣景象，笔兼工带写，设色淡雅，不同一般的境界。此画用传统的手卷形式，采取“散点透视法”组织画面，画面长而不冗，繁而不乱，严密紧凑，一气呵成。

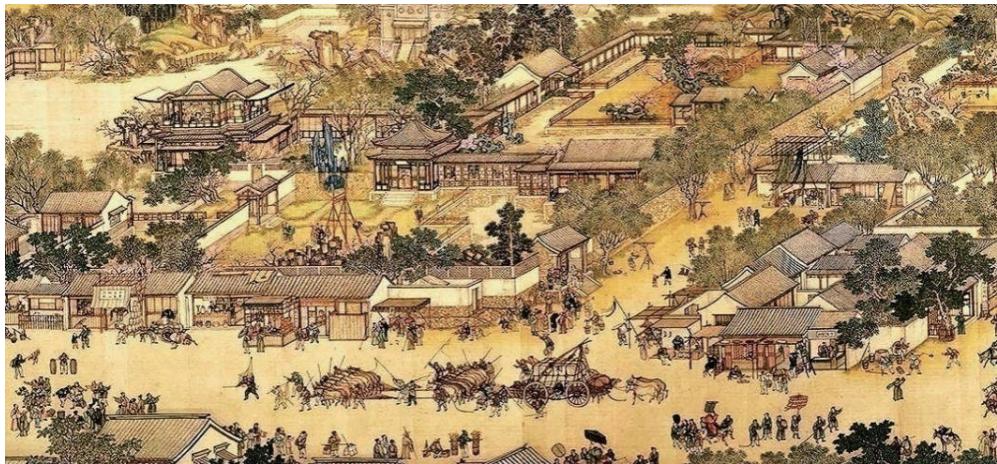


图 1-24

八、元代时期

元代绘画多表现自身的生活环境、情趣和理想，山水画最盛名，人物画远不如山水画、花鸟画兴盛，山水、枯木、竹石、梅兰等题材大量出现，其中赵孟頫善画人物、马，善用铁线描、游丝描，笔法劲健，面貌多样。这个时期较为突出的画家还有黄公望、王蒙、吴镇、倪瓒、张渥、王振鹏、钱选等。

1. 张渥

张渥 (生卒年不详)，祖籍淮南 (今安徽合肥)，代表作《九歌图》(图 1-25 和图 1-26) 是“铁线描”的典范。《九歌图》共 11 段，描绘了屈原著名诗篇《九歌》中的代表人物，整幅画面全部用白描形式完成，线条遒劲有力，圆润爽利，后世称其有“折钗股”的力道，线条组合构成圆中带方、方圆结合，极富韵律感，具有极高的艺术水准。



图 1-25



图 1-26

2. 王振鹏

王振鹏（生卒年不详），浙江温州人，元代著名的画家，擅长人物画和宫廷画，被元仁宗赐号为“弧云处士”，官至漕运千户。其传世作品有《伯牙鼓琴图》（图1-27）、《江山胜览图卷》、《阿房宫图》、《金明池图》等，笔法流畅劲健，人物神情生动，白描间以淡墨渲染，突破了一般只用线描的形式。



图 1-27

3. 永乐宫壁画

永乐宫壁画是现存最宏伟的道教壁画，集历代壁画大成。永乐宫壁画比例严谨，用笔细致，姿态生动，衣纹畅快，气势雄伟，其中人物描画达到宁静朴实与华贵富丽、夸张与写实统一。壁画中人物服饰冠戴华丽辉煌，衣纹用笔劲健而流畅，既含蓄又有力度，衣带飞舞飘逸，有如满墙风动，充分发挥了线条的高度表现力，如图1-28和图1-29所示。



图 1-28



图 1-29



九、明清时期

明清时期文化市场繁荣，给绘画艺术带来了很好的艺术空间。

1. 仇英

仇英（约1497—1552），江苏太仓人。仇英能运用多种笔法表现不同对象，要么圆转流美，要么劲丽艳爽。其花鸟作品明丽有致，与沈周、文徵明、唐寅并称为“明四家”。其作品有《汉宫春晓图》《桃园仙境图》《赤壁图》《桃村草堂图》《剑阁图》等。

2. 陈洪绶

陈洪绶（1599—1652），今诸暨市枫桥镇陈家村人，是明代最杰出的画家，擅长花鸟、山水，尤为精于人物。画中人物造型多夸张变幻，富有装饰意味，而又有古朴意趣，神情表现深邃。用线简洁质朴，有很强的规律性，并强调用线的金石味，注重表现人物形象性格，刻画深入，造型夸张。其绘画手法凝练质朴，笔法早年多用方折硬线，称为“折铁纹”。其代表作品有《水浒叶子》（图1-30～图1-33）、《博古叶子》《窥简》《鸳鸯冢娇红记》等。



图 1-30



图 1-31



图 1-32



图 1-33

3. 邹得中

邹得中（生卒年不详）总括前人丰富的创作经验，在其著作《绘画发蒙》中提出了“十八描”的说法，这十八种描法是行云流水描、高古游丝描、铁丝描、柳叶描、琴弦描、蚂蟥描、混描、橛头钉描、曹衣描、钉头鼠尾描、折芦描、减笔描、战笔水纹描、竹叶描、橄榄描、蚯蚓描、枣核描和枯柴描。

4. 任伯年

任伯年（1840—1895），浙江山阴人，后到上海，三十年中以卖画为生。他擅长人物、花鸟画，是晚清“海上画派”的首领人物和杰出代表，与任熊、任薰、任预合称“上海四任”，又与蒲华、虚谷、吴昌硕合称“上海四大家”，任伯年作品兼工带写，雅俗共赏，用线准确，造型符合解剖结构和透视关系，其作品有《松溪吹箫图》（图1-34）、《群仙祝寿图》（图1-35）等。



图 1-34



图 1-35

历代名家传世的白描作品从材质上分为岩画、彩陶画、帛画、漆画、墓室壁画、画像砖、石窟壁画、绢本画、宣纸画、寺观壁画等，从种类上分为人物、山水、花鸟、风俗、故事等，形成了传统中国画线条造型的规范，标志着中国画线描技法的高度成熟。

第二课 现当代线描画

在中国古代线描绘画中涌现出许多杰出的画家及作品，这是与其他国家不一样的地方，古代绘画中外国绘画多用素描的形式表现对象，多用油画的材料表现，极少用单纯的线描表现。在现当代线描绘画中，国内外文化的交流与融合使线描画呈现出千姿百态的形式。现当代线描艺术不仅是在民族艺术基础上发展出来的一种艺术表现形式，还是世界各地的艺术语言，不受任何材料、技法限制，可以是装饰的、印染的，也可以是写实的、抽象的。线是最简约、最直接、最快捷的造型语言。现当代线描形式多样，出现了插画、装饰画、连环画、速写等多种形式。以下是现当代线描画中具有代表性的画家及其作品介绍。

一、徐悲鸿

徐悲鸿继承了中国古代画论中关于“师法造化”的优良传统，强调国画改革融入西画技法，作画主张光线、造型，讲求对象的解剖结构、骨骼的准确把握。其作品《九方皋》（图 1-36）利用了



线描画

中国画线描的表现力，又融汇了素描的造型准确。徐悲鸿画的《马》(图 1-37)、《速写》(图 1-38)运用饱酣奔放的墨色勾勒马的头、颈、胸、腿等大转折部位，并以干笔扫出鬃尾，使浓淡干湿的变化浑然天成。马腿的直线细劲有力，犹如钢刀，力透纸背，而腹部、臀部及鬃尾的弧线很有弹性，富于动感。

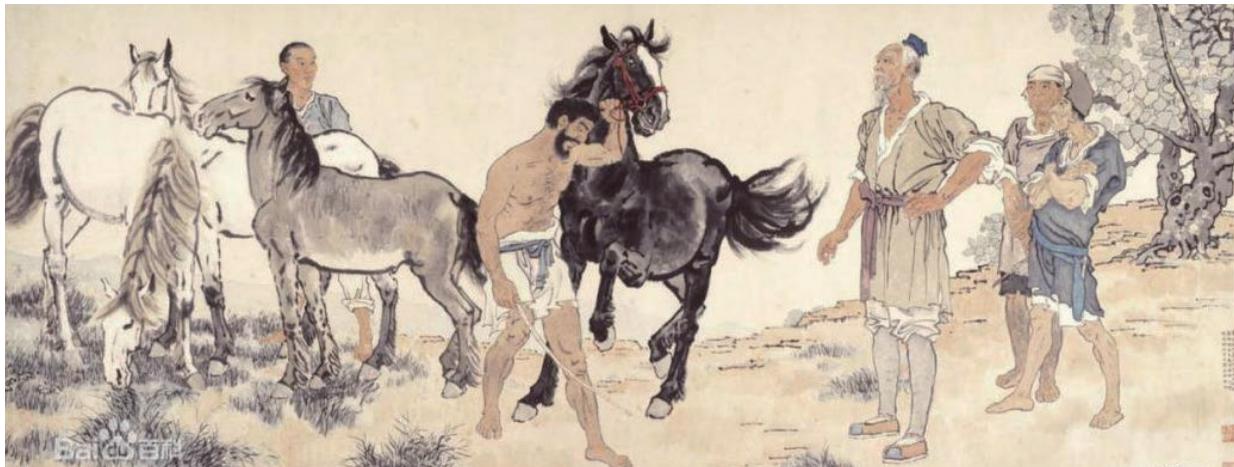


图 1-36



图 1-37

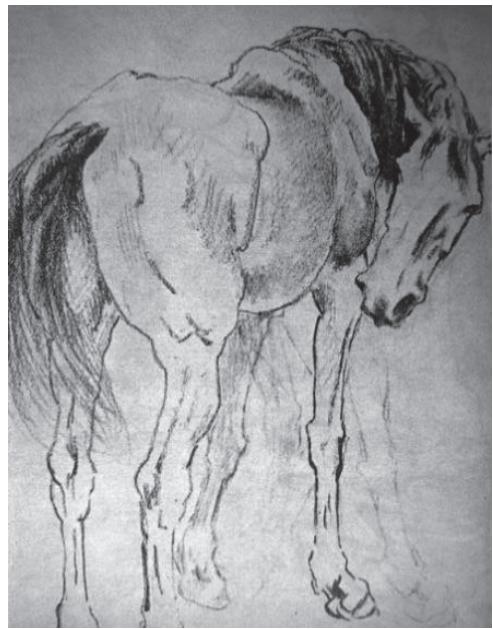


图 1-38

二、吴冠中

吴冠中的作品以点、线、面相结合的方式引领观者进入抽象的奇幻世界。他的作品以线条勾出直线、折线、曲线及弧线等的组合，雅致大方、变幻莫测，既有传统中国画的气韵，又有西方绘画的形式趣味。

《狮子林》(图 1-39) 中假山形状各异，大量线条的运用使画面极富东方神韵，不过运笔并不

追求传统意义上的笔锋和顿挫，而是流畅、明快、飘逸的。在疾徐挥洒间凸显节奏感和韵律美，在大片色块烘染下产生富有平面感的张力，使画面产生一种全新的美感。



图 1-39

三、吴作人

吴作人的作品《骆驼》境界开阔，寓意深远，以凝练而准确的形象融会中西艺术，在中国传统的法度中吸收了西洋画的明暗表现、体积表现而生发出新的艺术生机，突破了长期停滞的“超稳定”状态，如图 1-40 所示。



图 1-40

四、王清健

王清健是当代画家，其人物速写画《村戏》，画面主题通过线条的疏密巧妙搭配，把人物的姿态表现得淋漓尽致，具有高度概括的艺术特色。画面通过线条表现使黑、白、灰三个色阶变化丰



线描画

富，虚实错落有致，疏密排列得体，描画时代下的人物活动，是速写的典范，如图 1-41 所示。



图 1-41

五、张翰文

张翰文是当代画家，其场景人物速写《风从桥上吹来》(图 1-42)，用线条表现场景一点透视，用疏密的线条表现建筑结构，使画面充满了空间感。密集笔直的背景线条与简单生动的人物形成强烈对比，突出主题人物的形象与动态，生动自然。



图 1-42

六、徐学仕

徐学仕的场景线描《古镇》(图 1-43)作品风格独特,这得益于其个人的艺术积淀,以及对古镇题材的再定位与表现手法的创新。他巧妙运用线条的穿插叠加变化,通过笔墨的错位解构渲染,表现出摄影多次曝光的叠影效果。这种创新符合当代的审美价值取向,也奠定了他的绘画语言。线的穿插呼应关系和透视关系对表现物象的空间感、层次感起着重要的作用。不同方向的线的组织穿插给人的前、后方向感是不一样的,直接表现物体的透视方向。线与线之间的穿插呼应让速写富有节奏、流畅淋漓的韵味。

七、郝平

郝平是当代画家,作品《间歇小憩》(图 1-44)是人物速写画,画中衣纹线丰富多变、疏密对比,人物体态比例准确、动态生动、结构线准确,人体的内部结构随着人体运动的动态、衣纹而变化。线的运用与结构是密不可分的,表现方法为表现结构服务。



图 1-43

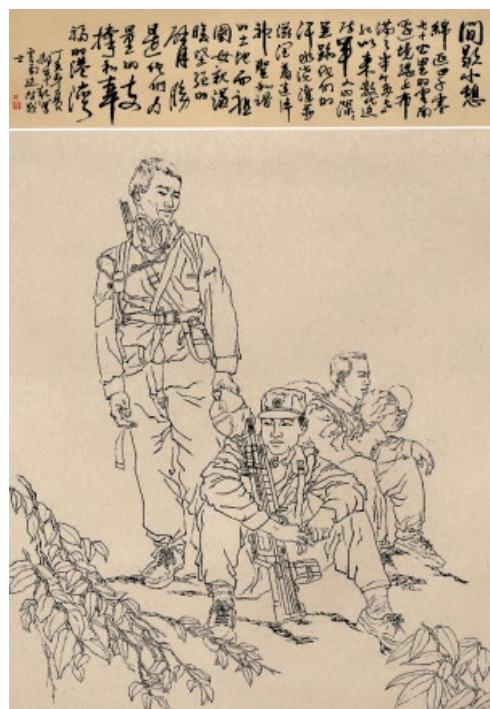


图 1-44

八、何二民

何二民是当代画家,其绘画作品以“老街、老屋”为题材,他认为老街、老房是一种静态美,它汇聚了先辈们的创造智慧。老建筑体内流动着的是中华民族灿烂文明的血液,是东西方文化碰撞的结晶。他的作品通过老街、老房的沧桑史唤起人们对古老历史的回忆和保护文化的意识,他“通过笔墨的黑白世界以质朴的方式怀念老街、老房曾有的辉煌,想念它曾经历的风雨”。其作品《锦绣家园》(图 1-45)在满构图中运用线条的穿插寻求一种“密中插针”的表达方式,注重画面的起伏,采用黑白关系、穿插、参差和叠压变化来表达老街、老房经历岁月沧桑的容颜。线组合



线描画

成面，面组合成块，虚中有实，实中有虚，蕴含着一个有无相生的大千世界。此画抓住形象的主要特征进行概括、提取本质，达到一致、明快、强烈的艺术效果，给人带来一种视觉上的节奏感和韵律感。



图 1-45

九、杜晓波

杜晓波是当代画家，其作品《老金沟》(图 1-46) 是风景速写，不但是造型艺术的基础，而且是一种独立的艺术形式。这幅速写用概括、简练和肯定的线条形神兼备地表现山石、植物的特色，用短、直、密的线条表现后面山石的坚硬，用流畅而舒展的曲线表现前景的植物，前后形成强烈的对比，使画面有前后空间感，显示线条本身的艺术魅力。以前速写只是画家创作的准备阶段和记录手段，现在更多的是一种创作形式。



图 1-46

十、魏恕

魏恕是当代画家，擅长中国画工笔人物，其作品线描画《苗家女》(图 1-47) 参加中国美术协会“全国首届线描大展”并获“广西职工书画展”金奖。《苗家女》灵活运用留白形式的表现，使画面黑白对比强烈，虚实层次错落有致，疏密空白安排得体，在形象上进行夸张、取舍、变形，并竭力使画面有情趣、节奏和韵律，具备较强的装饰性。

十一、卢延光

卢延光是当代画家，他用连环画的方式绘制的作品《一百神仙图》(图 1-48 和图 1-49) 运用现代装饰语言的点、线、面绘制中国题材，在画面中既有抽象艺术家康定斯基的抽象几何语言，又有日本浮世绘风俗画的影子，具有装饰画的特点。用点、线、块的疏密构成黑、白、灰的节奏关系，以实带虚，笔笔到位，井然有序，黑白相间，细致入微。画面清晰醒目，对比强烈，中间色丰富。他善于用硬笔描线，线条游动圆润，讲究韵律。



图 1-47



图 1-48

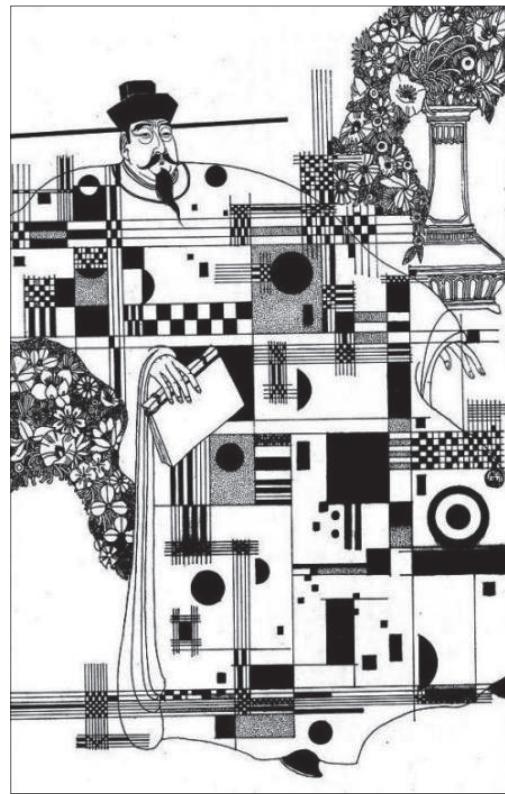


图 1-49



十二、Iain Macarthur

Iain Macarthur 是英格兰的艺术家，热衷于动物肖像画，其画面节奏韵律平衡，疏密层次丰富。图 1-50 和图 1-51 所示的黑白装饰画以点、线、面的黑白对比为造型手段，达到黑白对比强烈明快的艺术效果，带有很强的浪漫主义色彩和抒情性，装饰元素很丰富，给人以强烈的视觉冲击力和细腻柔美的线条感。



图 1-50



图 1-51

十三、比亚兹莱

比亚兹莱（Beardsley）是英国伟大的插画艺术家之一，创新前卫，其作品充满了想象力、故事性、戏剧性和装饰性。图 1-52 和图 1-53 所示的两幅作品具有唯美却怪诞、华丽且颓废的气氛，作品中简洁流畅的线条与强烈对比的黑白色块运用大量的线面对比、点线对比。



图 1-52



图 1-53

第三课 现代线描画的应用

线描画是儿童表现所见所闻、未来世界的手段，在学前儿童绘画中，线描画以其简单、自由、淳朴和装饰性强的特点引导小朋友感受线的魅力，使儿童享受艺术创作的快乐，这也是线描画教学的宗旨。而对传统的黑白线描画进行改革和融合创新，使线描画中线的材料多样化，则能更大程度地激发儿童线描创作的兴趣和热情。艺术家保罗·克利（Paul Klee）曾说：“用一根线条去散步。”这句话道出了线描的轻松、随意。丰富的线条留给人们无限想象的空间，常见的线描画大多数是黑白的，但孩子由于天性，更加喜欢色彩缤纷的画面，因此在教学实践中应针对不同年龄段的小朋友进行具体的描画指导，创新利用材料，丰富表现形式，引领小朋友走进线条的精神世界。在儿童线描画教学中可以使用以下一些方式。

一、自由绘制

儿童都喜欢线条涂鸦，往往在没有明确目的的情况下所画出的线条既轻松又自然，可以从中获得很多的乐趣。但是这样的线条涂鸦作品表现得比较随意，让人觉得“乱七八糟”，教师和家长们就会把孩子狂放不羁的线条评价为乱画，实际上这样的评价标准无形中束缚了孩子自由创作的翅膀，打压了孩子的创作信心。线描画的表现力主要体现在多样性、美感和多重组合上，如设计练习《四边形的变异》（图1-54）、《一颗豌豆的旅行》（图1-55）。

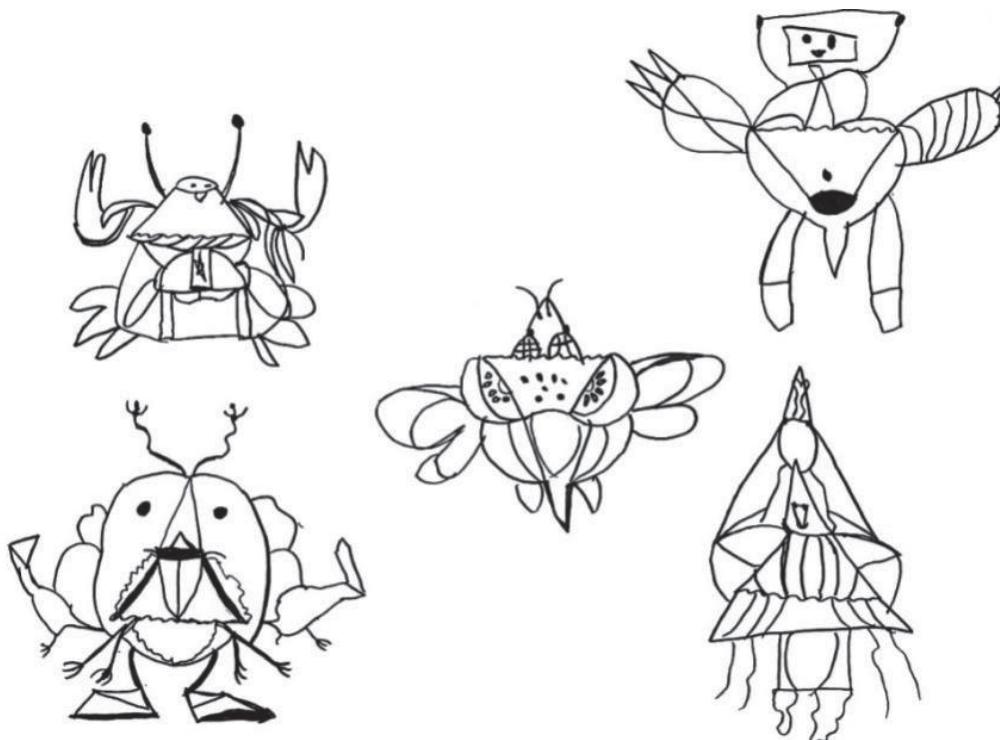


图1-54（杨彦博）



图 1-55 (谷王俊凯)

二、发挥个性

小朋友的创作过程和作品是他们表达自己的认识与情感的重要方式，应支持小朋友富有个性和创造性地进行表达，克服过分强调技能技巧和标准化要求的偏向。把简单的基本单位进行不简单的组合，把各种造型不同、疏密不同、粗细不同的线组合在一起，其视觉效果十分美观。如设计作品《啄木鸟》(图 1-56)，小朋友根据自己观察到的啄木鸟的形象和细节，利用自己积累的各种形状和线条，组合出千姿百态的形状，花纹样式也各不相同。即使相同的线条，组合方式的不同也能产生不同的艺术效果，这些可以通过改变粗细搭配、距离的参差、疏密的节奏达成理想效果。通过这样的练习，小朋友感悟线与线通过组合变化会产生不尽相同的艺术效果，从而理解线的组合形式的千变万化，加强创作的灵活性。因此，组合变化是评价一幅线描作品的重要标准。



图 1-56 (代芸菲)

三、创新意识

创新促进一切人类活动的发展和演变，在线描画教学中更是如此。在线描艺术花开遍地的同时，早已成熟的传统线描画教学也渐渐失去了光彩，这促使美术教育工作者源源不断地开发出新的课程内容和教学方法，如设计《有趣的瓶罐》（图 1-57）、《拥挤的盘子》（图 1-58）、《孤独的烛台》（图 1-59）。在《有趣的瓶罐》中，把瓶罐的形象与生活中的物体对应，想象出许多的形态及故事，如长长的、椭圆形的瓶子像蜻蜓的身体，给瓶子添加蜻蜓的翅膀、眼睛、腿及身上的花纹；矮矮胖胖的瓶子像高帮鞋，变成一只鞋子；等等。在观察过程中展开想象，把对象赋予新的生命，再进行组合，就会出现新的事物，创造出新的作品。鼓励儿童敢于用线，并大胆把线条进行组合，通过描绘和想象的训练，不但打破了固有的思维模式，而且可以获得更多灵活的表现方法。同时，多角度地看待事物，可达到培养创新意识的目的。



图 1-57（何沁轩）

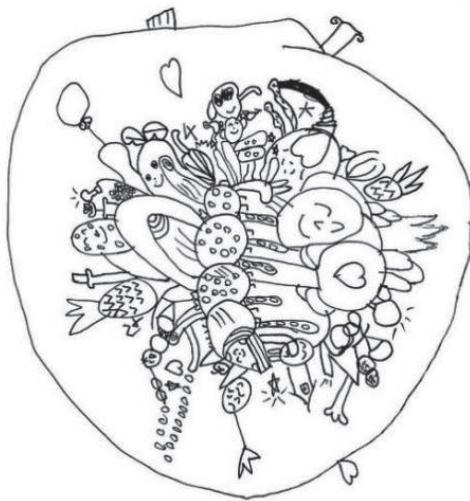


图 1-58（谭炫珺）



图 1-59（张梦晨）



线描画



思考练习

1. 现当代线描作品形式的多样化如何运用到绘画作品中，运用到学前儿童教学中？
2. 从生活中的常见物品开始练习线描画。