

MEISHU GAOKAO JINGDIAN CONGSHU
美术高考经典丛书

教授指导·速写人物②

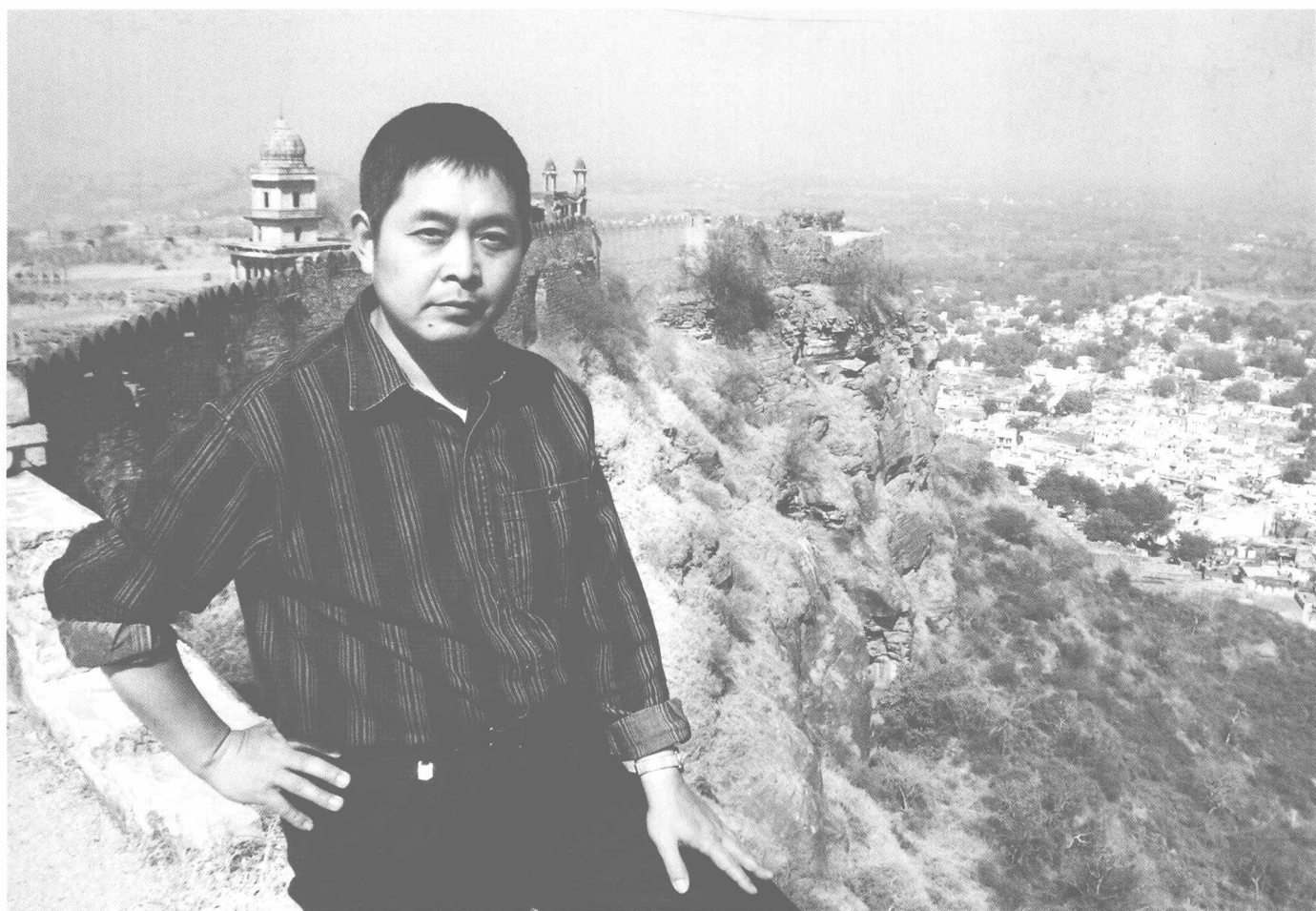
张丽华 著

画五官的用笔要精致，注意其间的结构联系及人物个性，切忌草草下笔，生造符号式的所谓概念化、个性，以致画得千人一面。用线要微妙，要不时与皴擦笔触和结构意义的调子结合，共同塑造人物复杂的形态表情。画手的用笔要有变化，有起伏，充分表现出手指的动态、质感、表情。

在人物肩、背、肘、腰、臀、膝等部位，线条也不宜太拖沓，对形体转折处的衣纹转折处用线也应谨慎勾勒。这些地方的用笔宜细，宜慢，宜实，宜明确肯定，笔触转折、轻盈、灵动，形成圆润细腻的节奏感和质感。

 大连出版社
DALIAN PUBLISHING HOUSE

张丽华 简介

男，1958年生于山东省广饶县。1983年毕业并执教于山东艺术学院，现为中国画教授，硕士生导师。中国美术家协会会员，山东省美术家协会会员，山东画院高级画师。中国画《瑞雪》获第六届全国美展优秀奖并被中国美术馆收藏，中国画《时刻准备着》获“纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美展”铜奖。曾在人民美术出版社出版连环画、组画20余种，于《连环画报》《中国连环画》《富春江画报》发表连环画、组画30余套。工笔组画《唐诗》获文化部“1982—1988年全国少儿读物一等奖”，连环画《银针宝衣》获文化部“第二届全国少儿读物一等奖”。完成泰山宾馆《东君出行图》、泉城路《老残听曲》等壁画、雕塑设计稿多种。所主持的“速写”课程被评为“山东省精品课程”。论文80余篇发表于《美术研究》《美术观察》《造型艺术研究》等国家级专业报刊。画集《坡上行》由人民美术出版社、中国纺织出版社、山东、河北、河南、湖北、浙江、安徽、辽宁、广西、海潮等多家美术出版社出版。专著《创作与构图》《速写新视点》《中国人物画技巧与创作》等28种，分获山东省文化厅、教育厅优秀成果一、二等奖。

素描课
2007.8.23

速写一词是从文学中借来的。在绘画中是指一种以简练、生动的笔法快速地记录生活情景，探索表现技巧，推敲设计意图的绘画形式。这一概念中，可分几个层次理解：

① 记录生活情景。记录，规定了速写的写生性，只要认为能感动自己，有价值的，能唤起某种情感共鸣和绘画表现欲望的事物，便产生记录的意愿，写生者要忠实于眼前之所见，以真实生动地传达上述的表现欲望为目的。这里，“价值”的意义可理解为：再现某种场景，寄托一定情思，抒发一种情绪，提纯一种生活生命体验。

② 推敲设计意图。这是草图勾勒的意思，对于画家，写生、搜集素材、积累生活体验的目的是将之应用于创作，把所有素材与创作意图综合运用，以获得更理想的表述自己原始创作母题的过程即草图勾勒，这时的速写是脱离了写生之后的具有创造意识的推敲过程。

③ 笔触感。任何一种绘画造型无一不是通过笔触来实现的，忠实于现实意义的写生，总要经过技巧的过滤，把现实物象转化为绘画语言和形象，这就有了速写的难度，也推绎出速写的关键词——笔触。把现实物象、生活场景变为笔触，使其具有传达情感和实现绘画意图的意义，是速写的全部任务。

④ 速度感。记录生活的形象有详有略，写生速度有快有慢，刻画时间有长有短，这不是速写的实质问题，有时候，我们宁肯把自己固执地认为是素描的画法也看作速写，或者把速写也统归为素描，具体使用中，限于写生的环境和条件，我们只能在时间上缩短，在速度上加快，刻画深入程度或

详略上便不得不以抓主要物体，舍弃次要物体，抓整体气氛，舍具体事物描绘，抓主要情节，舍次要细节为主要表现形式，这是速写的基本要求。有了速度的限制，则对刻画物体的准确性、具体性提出了新的要求。速写并不因为时间短，刻画速度快而对物象的形神有所姑息迁就，相反，时间和速度逼出了速写的另一种美感，即情绪的瞬间激发，刻画观念的删繁就简、一以当十，笔触的以少胜多、入木三分，使速写有了其他画种无法代替的面貌和品质。

2007年9月19日
丽华

笔触的意义。造型艺术，尤其是绘画是讲究笔触的，笔触是现实物象对绘画语言的启发。面对生活情景、场景，要转换为画面形象时，必须转化为笔触，物象所呈现的立体感、空间感、色彩感、质量感、光感等，启发我们以点、线、面、体，以黑、白、灰、纯等语汇去表现他们，使物象通过我们自己对他的理解、评价、判断，转译为我们个人意志和风格的语汇，在物象、画家、观赏者之间建立起情感的沟通与共鸣；反过来理解，观者在画中读出的是自然、亲近、平行感受，笔触不应成为接受的隔膜或障碍。只有把物象提纯为笔触，才算完成了绘画表现的任务。

研究性慢写。训练有素的速写笔触的获得是要有准备的，在无法迅速捕捉生活物象，难以抽象出有绘画意义的笔触的时候，要有相当长一段时间来作研究性慢写，即课堂长期作业。仅仅羡慕大师笔下潇洒恣肆的线条笔触是徒劳的，速写的学习必须从慢写开始。研究性速写得有这样几个条件——相对安静的课堂环境，充裕的写生时间，稳定的绘画心态，相对静止的专业模特。这些条件具备后，则要求具备——端正的写生写实态度，严谨科学的造型观念、方法、步骤，稍大尺幅的写生画面，丰富深入的描绘深度，尽可能详尽的具体的细节、质量感刻画，准确洗练的线条笔触等。

速写的表现样式。一般分三种：① 以线条为主的速写。线是绘画中最有力度的表现语言，线艺术在人类艺术中出现最早，表现力最丰富，发展程度最高，表现情感最直接，抽象意味最强烈，其格调品性也最质朴、单纯、雅致。线艺术因时代、国度、民族、画派和个人秉性而呈现出迥异的风采，线本身所具备的装饰性挑战意味和无穷尽的探索空间，令今天的画家仍兴奋不已，探索兴味不减，探索成果绵延不绝。以线为表现语汇的速写，明快，肯定、典雅，有装饰风。线条的施加位置一般是轮廓、转折、相交的形体、挤压得很窄小的空间缝隙、图案化装饰纹样等。

② 以色调为主的速写。

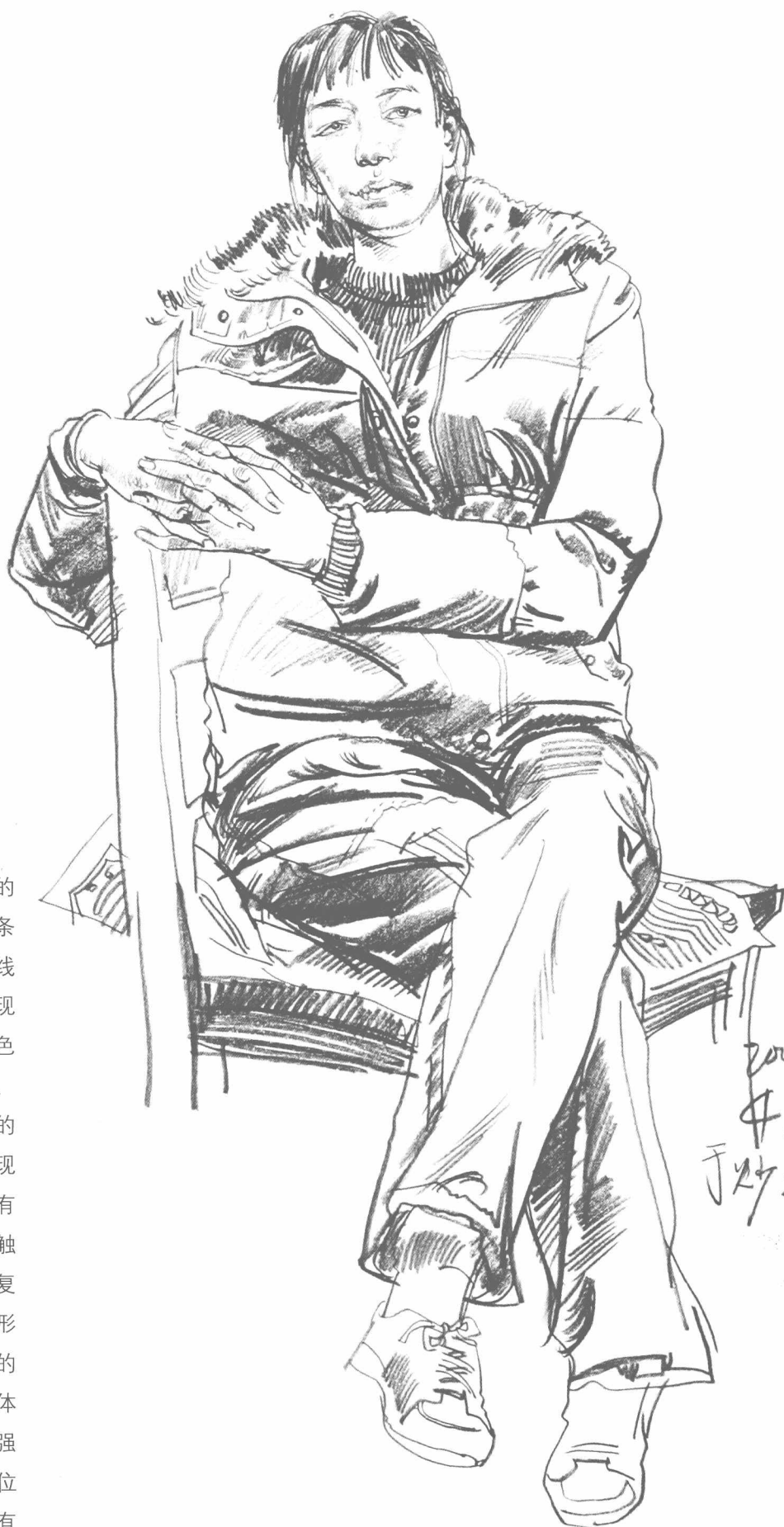
线条是对物象的抽象、概括，但实际生活中，线是不存在的，物体的界限是转到后面的面的边缘，体积感、空间感是依赖光线作用于物体而形成的光感、色感来体现的，所以，用黑白色调描绘物体的明暗效果，以体现体积、空间、色彩、质量感等是顺理成章的。但由于素描速写毕竟有自己表现的局限性，于是，不得不舍弃许多动人的因素，而专注于形和质中关键的要素，比如，时间决定了不可能充分地描绘细节，手法的简略决定了不能不顾及单纯性，工具的单纯和易于携带决定了不能作更加深入丰富的色彩变化，因此，如果用明暗色调写生，只能概括、提炼，把千变万化的形体简化，把色彩概括，笔法上简练，用大的黑白灰强烈果断地表现形体。明暗色调为主的速写，接近肉眼的可视效果，色调变化丰富，效果真实生动。

③ 线条和色调相结合的速写。人类绘画最早使用的是线条，随着思维的复杂化，观察、分析、思辨能力加强，开始使用色调，但一旦掌握之后，又返回到了以线造型的观念，这时的用线理性加强，且脱不开由明暗认识而启发的虚实强弱，又不断在线中揉合以色调，于是，以线为主、以黑白色调为辅的另一种速写样式出现，线条作为骨干，色调作为血肉，于骨干中起着丰富润色的作用，是表现力极强的样式。本教材多数速写都是以这种形式为主画成的。以线作主要描绘语言，必要之处，如浑圆的体积，起伏强烈的衣褶，大幅度透视，物体固有色，强烈的形体转折，由光线造成的形体暗部等，均以形状不同，深浅不同，强弱不同的色调去辅助塑造。

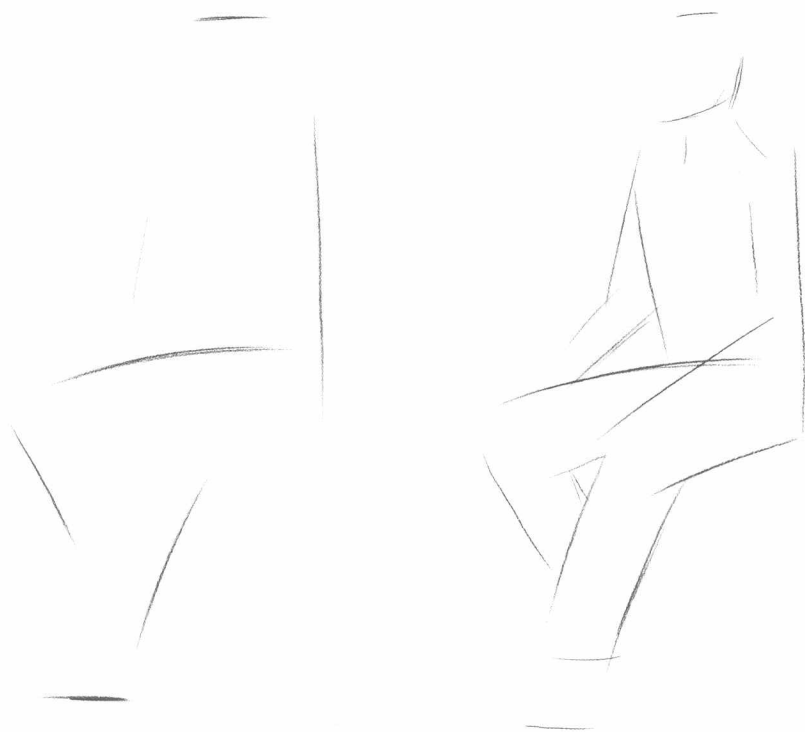

笔触的变化样式。我提倡用铅笔、炭笔作主要速写工具，以方便地作出强弱、虚实、粗细、浓淡等变化，对于初学者言还便于修改。纸可随意，大小以八开为宜。勾勒。是中锋执笔画出的线条，其执笔方法一如拿铅笔写字时的姿态，这样画出的线条肯定、有力、果断，通过手的控制能作中锋勾勒、侧锋勾勒、排线铺陈色调等变化，以画出线的不同样式和性格。这是速写的主要表现语言。

2008年
4月10日
于炒米店

皴擦。即利用笔和纸的粗糙质地“蹭”出的虚线条或排列出的调子，这是由线向面或色调过度的笔触。现实物象的形状、形体、色彩、体感、光感、空间感、质量感等显现着五光十色的纷呈变化，仅仅以线条表现未免单调单薄，尽管线条有很强的表现力。有皴擦笔触与线条共同参与，会以更复杂丰富的表现语汇塑造形体，活跃画面气氛。皴擦的作用是表现虚的形体、形体的暗部、衣纹的大起伏和强烈的对比。皴擦笔触有位置、形状、虚实等变化，有与线条与形体与空白结合的不同面貌等。

① 以虚线起草定位约形

② 用虚线直线分析动态特征

③ 用虚线分析人物头像的几何型

研究性步骤。速写有没有既定的步骤是值得商榷的。艺术家面对感动自己的事物，凭一股激情作画，笔触由情感支配顺势而成，是无所谓步骤的，速写的工具、材料、环境、应对的物象不同也决定了速写步骤的随机性，许多艺术家在室外写生与室内相对稳定的情况下做研究推敲写生有很大不同，同是室内写生，静止的模特儿长期作业与动态抓取式写生又表现出方式步骤的迥异。这里，以人物慢写为例，提示的是一般研究性写生步骤，即室内接近长期作业，可以推敲、研究、修改的步骤。

① 以虚线起草定位约形。若无特殊要求，应画满整幅画纸，即令模特儿最大限度地占有空间。虚线的第一任务是定上中下三个点，上、下各为人物头、脚位置，中点可能是手，可能是腰，可能是肘，可能是落座的臀和膝，可能是衣服的下襟。中点的位置很重要，由此基本确定出人体比例。在三个点基础上再以虚线画出人物大的造型。

② 用虚线直线分析动态特征，即比例、动态，画准确形体的倾斜与透视，注意正常比例和形体由透视造成的缩短变形，注意肢体间的交叉、叠压、遮挡关系。

③ 用虚线分析人物头像的几何型，把五官外在形状、面貌所依附的内在结构画出，由骨骼、肌肉形成的结构是五官刻画的基础。再用虚线分析手的动态，把复杂的手形手姿放在几何型中概括，注意手掌、手背、手指等形成的“面型”注意五指间微妙的动态关系。用同样的道理分析脚（鞋）的几何型。

④ 用虚线分析人物衣纹特征，应能通过衣纹看出人体结构、大的形体块、动态幅度、体积的透视缩减变形等。

④ 用虚线分析人物衣纹特征

⑤ 插笔推画

2007年9月19日
胡平生

⑤ 有了虚线分析的基础，就可以插笔推画，有了对形的初步印象和感受，就可以专注于线的内容与情绪表达。推画中，注意形的约束和线自身的韵律，在形的启发下画出线的虚实强弱来。

以上是慢写式研究性步骤，生活速写一般是插笔就画，并不顾惜局部的得失。在已经掌握一定速写技巧之后，这一步骤完全可以去掉，直接下笔写生。

画五官的用笔。画五官的用笔要精致，画出五官之间的结构联系，画出眉目的细节以体现人物个性，切忌草草下笔，生造符号式的所谓概念化“个性”，以致画得千人一面。用线要微妙，要不时与皴擦笔触和结构意义的调子结合，共同塑造人物复杂的形态表情。画手的用笔要有变化，有起伏，充分表现出手指的动态、质感、表情。