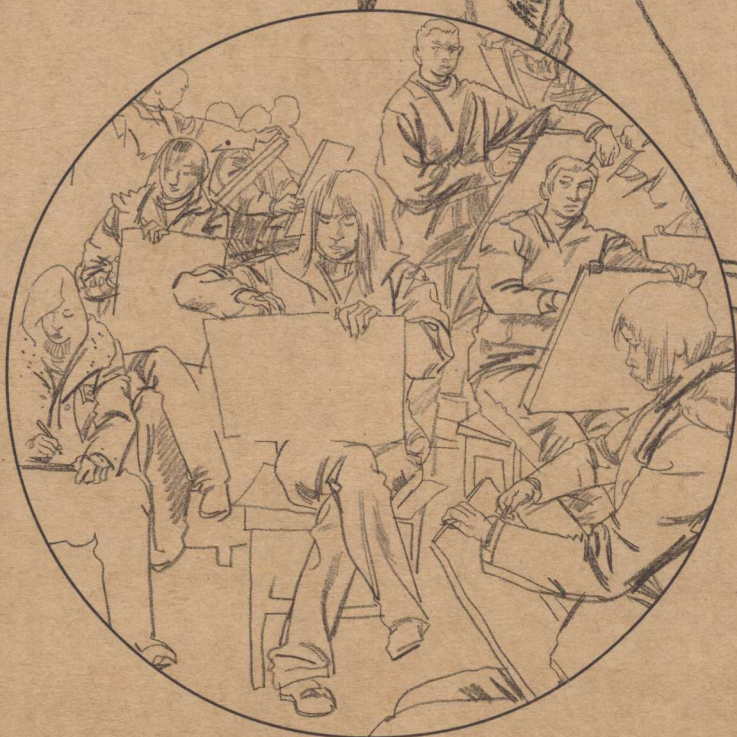

人物场景速写举要

张丽华 绘
张小雨 文

人物场景速写举要

张丽华 绘
张小雨 文

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

人物场景速写举要 / 张丽华, 张小雨著. — 济南: 山东
美术出版社, 2008.6

ISBN 978-7-5330-2613-4

I. 人… II. ①张…②张… III. 人物画—速写—技法
(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 025874 号

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂临沂厂

开 本: 889 × 1194 毫米 12 开 5 印张

版 次: 2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 18.00 元

1

9

20

33

41

2

11

21

34

44

3

13

22

35

45

4

14

26

36

46

5

15

27

37

47

6

16

29

38

49

7

17

31

39

52

8

19

32

40

53

新教室
课堂
07.3.20

场景速写

场景速写是针对人及人的生活状态、生活情境、生活环境的全面写生，其间涉及到人物、人物活动、与活动目的密切相关的道具、环境等诸多要素，也涉及到人物动态速写，人与人组合速写，静物、动物、风景速写，是对我们生活、生存环境的综合性记录，是速写能力的综合性体现。与人物有关的、有人参与其中的任何生活情景都可以成为场景速写的素材。

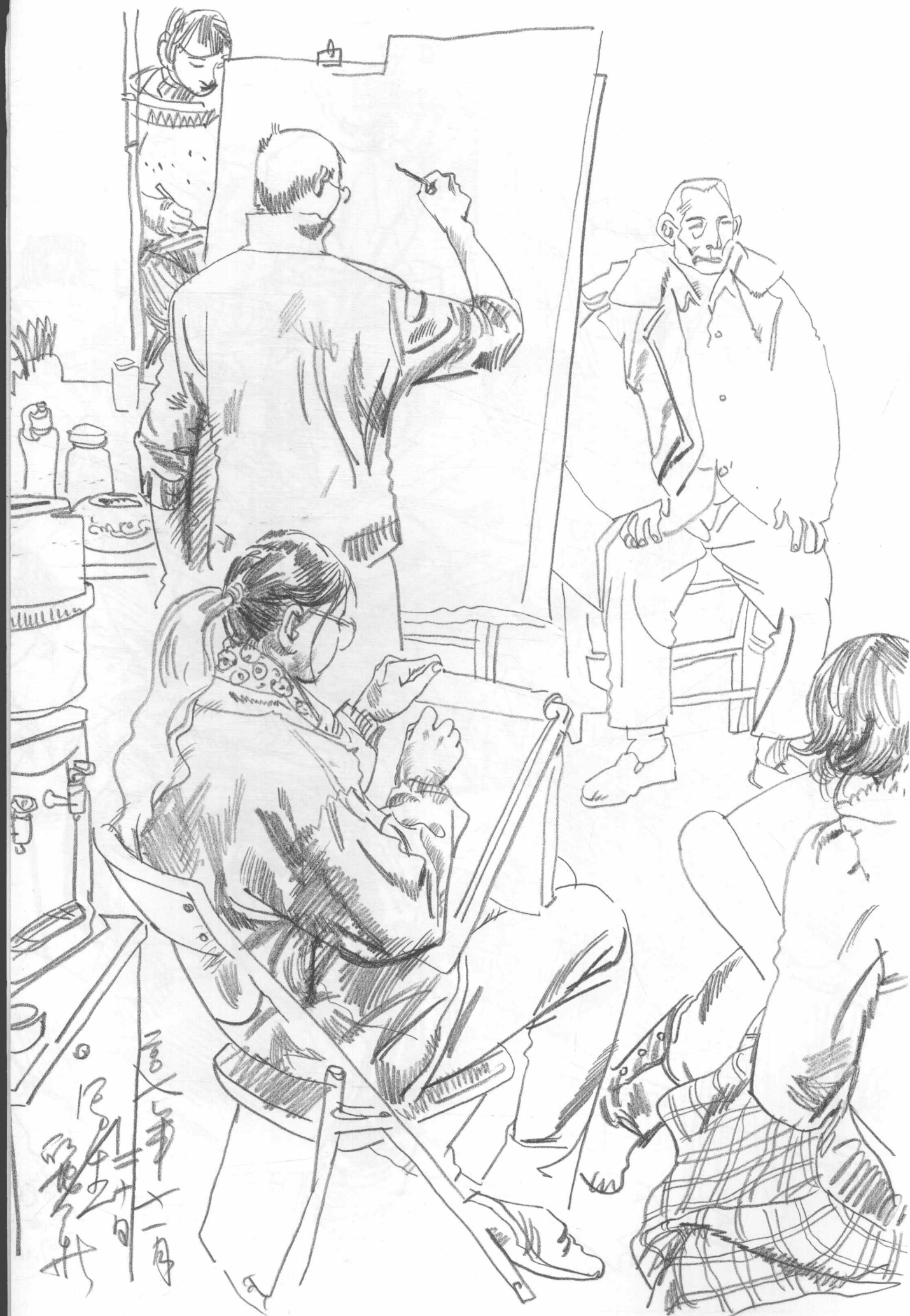
场景速写的目的

学习场景速写的目的,就是锻炼从纷繁生活场景中择取有意义有价值的可视瞬间,运用速写这一快速简捷的手段把它记录下来,揭示生活意义,在描绘生活情境的过程中,锤炼表现语言。语言的形成有两种途径,一是继承:学习中外大师的素描速写“画法”,使所画笔触有绘画性;二是写生:从现实生活中撷取受自然生活启发创造新的表现语言。二者相辅相成,缺一不可。再是,场景速写如果具备了构图、构思、造型、笔触塑造等要素,有相对完整的画面形式语言,本身有独立审美意义,完全可以与刻意经营的大作相媲美。

速写的最终目的

场景速写毕竟是动用能力、积累和画面要素较多的品种,在写生过程中,会遇到与局部速写完全不同的问题,写生情绪也逼迫自己在场景速写中注入更多的新鲜感受,锤炼新颖的表现语言,这个过程便是提出问题解决问题的过程,谁对画面和语言提出的问题多,难度大,谁对美术史的贡献就大,成就就高。高质量问题的提出,归功于在长期速写素描写生中执着探索勤于独立思考的人。翻检美术创作史,每一位大师背后都有数不清的素描速写作研究的铺垫,速写是画家创作的先期准备,也是以之作为创作语言的毕生求索。

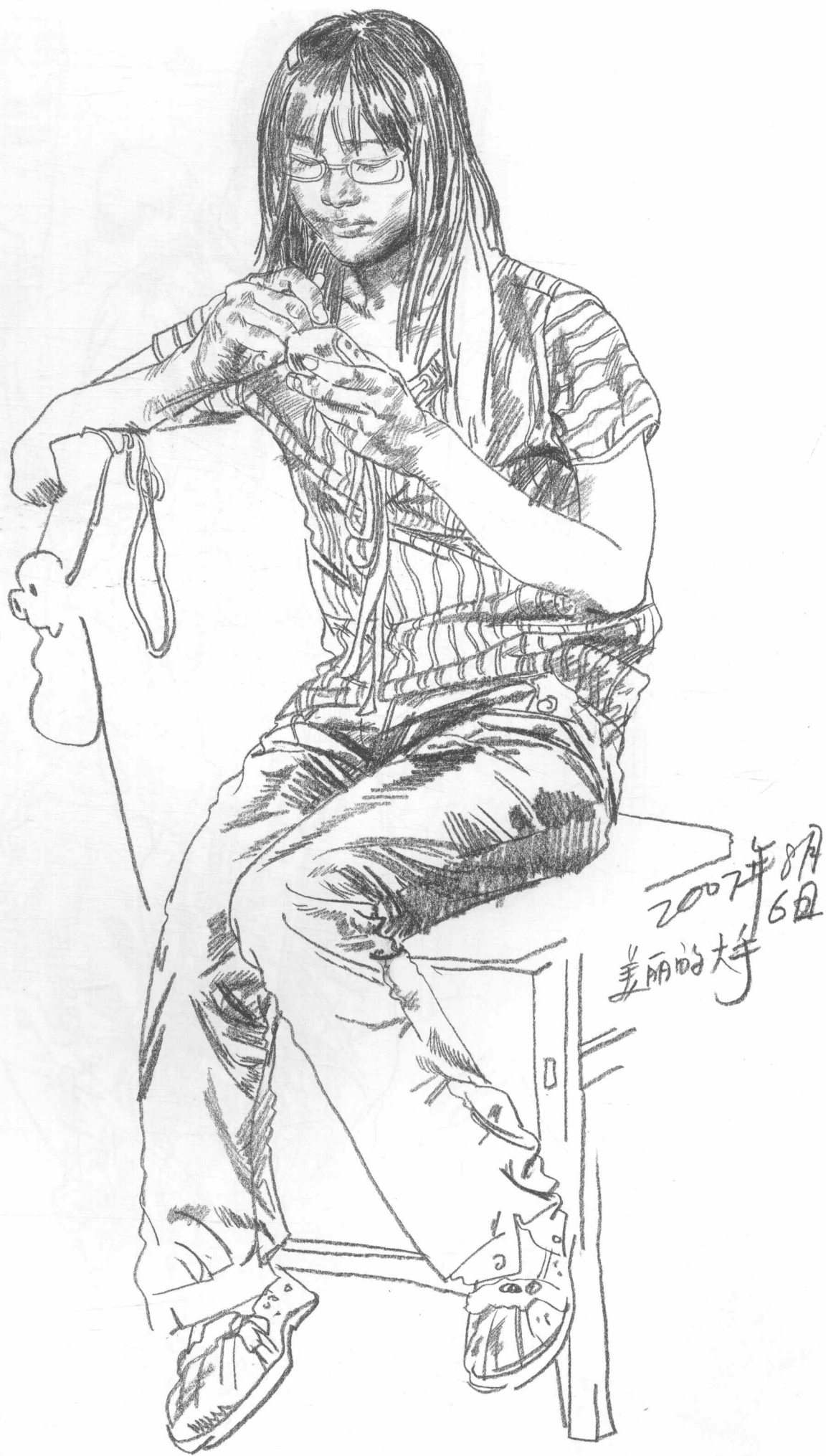
场景速写的准备

场景速写所需要的先期准备是：构思技巧、构图技法、表现能力。构思技巧包括：生活经验积累、对生活的态度和认识、对生活的撷取角度、从生活中择取一定情景入画的能力。构图技法包括：能从整体上控制对生活的认识，从一定角度切入生活，就写生讲是对一定场景记录时的观察视点，以边框对场景框定的能力，对所选择事物的统筹安排。表现能力包括：人物慢写、动态速写、静物速写、动物速写、环境道具速写、风景速写等的笔触施加、组织能力。

慢写与动态速写的关系

如果把场景速写比做涵盖元素繁杂的篇章的话,那么,前面应该有一段炼字造句的过程。慢写对人物的研究重点放在结构和与之相对应的表现语言笔触技巧上,相当于“正楷”练习,动态速写就是“行书”或“草书”,掌握之并能够运用速写能力进行人物组合,相当于会遣词造句了,如果能在写生中运用构图原理把所画事物注入一定思想情感,运用绘画技法把事物描绘得有笔触美感和“绘画性”,并能在刻画过程中使表现语言形成技法规范,则可以说把句连成了段,把段连成了篇和章。

慢写涵盖的内容

能够在较充裕的时间内,对相对静止的模特进行精到深入的写生,所画人物构图合适,造型比例准确,形体透视合理,四肢间动作配合谐调,人物形象、神态刻画精彩,衣纹的表现既能体现结构,又具备了自身的形式美感和组织美感,线条与色调形成独立的表现语汇,所有这些探索的心得体会,均用之于艺术素质的积淀与作品。这实际就是相当于研究性素描“慢写”的全部内容了,每个画家都应该拿出相当的精力走好这一步。

动态速写中的难点

动态速写是一种造型能力的极端表现，要求在短时间内，把对象的形体透视之体块的遮挡、叠压关系捕捉下来，以准确、合理、生动的笔触予以表现。造型是难点之一，许多优美生动的个性化造型于生活中瞬间即逝，容不得以迟钝木然的方法去观察表现，但是，再快的抓取速度也无法应对多变的生活动态，应该说，许多动态速写都靠记忆完成的，观察的一瞥只记住大致动态特征，寥寥几笔记下的，也不过是这一特征的主要动向线、轮廓线，剩下的部分要靠默写添补。写生和默写的关系在这里显得尤为密切。难点之二是表现的笔触。速写不是速速一写，尤其要看线条笔触的涵养，线条除准确表达形体动作之外，主要是发挥自身的“笔性”和运行美感，即笔触美。

为了快速准确地抓住动态特征，一般要把人体简化为几个简单的“符号”：一竖、二横、三体、四肢。“一竖”为脊柱，脊柱连接着头、胸、臀，决定着它们前后左右的弯曲、扭转。脊柱在正面和侧面看去是不一样的。“二横”是肩膀和臀部上缘的两条水平线，是为了观察而加上去的辅助虚线，动态中，两条横线有大幅度的透视运动变化。“三体”是头、胸、臀三个大的体块，由脊柱连接后产生无穷尽的千姿百态。“四肢”也分出了八段体块，在胸和臀的作用下其姿态变化万千。有了这样的简化，我们可以任意想象出人体的运动姿态，甚至能默写出任何动作，只要符合人体的生理结构和动态幅度。

徐春燕(左)
徐文静(右)
2007年10月26日
丽泽中学

场景速写中的头像刻画

场景速写以刻画人的活动和环境气氛为主，头像的刻画在动态和场景速写中处于相对次要的位置，但人仍是场景和动作的主体，并不因面积和整体效果而削弱其重要性。头部的透视显示动态幅度和动作特征，要把头部结构、五官透视和形象特征画准确，着墨不多，不似慢写般精细却应十分传神，不因笔触简略而懈怠。另外，人物是生活情境中的人，活动中表现出一定的社会属性，即人物的性别、年龄、职业等特征，显示出与动作目的密切相关的表情。这是头像表现应注意的全部内容。

场景速写中的手

手是动态的主要参与者，场景中，人物手的动态都是有目的性的，与道具环境发生密切关系，再快的速写也不能忽略对手的刻画。画手用笔宜轻盈流畅，画出手的动态“面型”，注意手的生理特征、动态目的和表情。

场景速写中的衣纹刻画

场景速写中,人物的衣纹刻画应服从于整幅作品的笔调和疏密效果,简繁、多少、疏密、强弱、虚实、方圆等对比受整体效果控制,不能对某个局部过分精雕细刻,但关键性的衣纹还是应画出组织关系,能看出慢写研究中丰富的心得经验。关键性衣纹是:结构处、体块转折处、动态幅度加大的形体、光影明暗对比强烈处、特殊的衣料质感等。

场景速写中脚与鞋的刻画

脚也是动态的参与者，在舞蹈、体育类动态中，脚有时显得特别重要，要画准确脚体块特征和动态，画准确脚与鞋的关系。南方画家多有画脚的经验，当为北方画家榜样。

道具速写

人的活动必然与道具发生关系，道具也有自己的结构，许多机械类道具的结构还极其复杂。写生时应该熟悉物体结构，熟悉参与人物活动的功能，在表现与人的关系时，不致出现常识性错误。如果为某幅作品搜集详细的素材，还应该对其结构作精致的记录，必要时记录光影效果和色彩。许多大的道具，如机车、重型武器等，除结构外还会产生透视，这就要有一定透视知识，把处于空间状态的道具画准确。与透视原理相同的便是道具与人的比例，要在一定视点范围内画好二者关系。