

速写人物教学

吕培桓 编著
广西美术出版社

美术基础培训规范教学丛书

- 《速写人物教学》
- 《素描静物教学》
- 《素描石膏教学》
- 《素描人物教学》
- 《色彩基础教学》

图书在版编目(CIP)数据

速写人物 / 吕培桓等主编. — 南宁: 广西美术出版社, 2006.9

(美术基础培训规范教学丛书)

ISBN 7-80674-956-X

I.速... II.吕... III.人物画—速写—技法(美术) IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 109722 号

美术基础培训规范教学丛书 速写人物教学

出版人: 伍先华
终审: 黄宗湖
主编: 吕培桓
编著: 吕培桓

图书策划: 钟艺兵
责任编辑: 蓝薇薇
特约编辑: 陈玉山
责任校对: 陈宇虹 罗茵 尚永红
审读: 林柳源
装帧设计: 阿豆豆
封面设计: 亚兵
出版发行: 广西美术出版社
地址: 南宁市望园路9号(530022)
制版: 广西雅昌彩色印刷有限公司
印刷: 广西民族印刷厂
版次: 2006年9月第1版
印次: 2006年9月第1次印刷
开本: 889mm × 1194mm 1/8
印张: 7
书号: ISBN 7-80674-956-X/J · 680
定价: 25元

ISBN 7-80674-956-X

9 787806 749562 >

美术基础培训规范教学丛书

速写人物教学

吕培桓 编著

广西美术出版社

序言

●速写是一种简洁的绘画形式，也是造型训练最便捷的手段。速写与素描在性质上没有区别，二者之所以有称谓上的不同，主要是指作画时间的长短与速度的快慢。速写由于时间短，就必然作画速度快，它没有时间像素描那样极尽精细描绘之功夫，因此它所表达的手段必然具有“概括、简洁、洗练”等特点。

●速写也是一种用直觉感悟客观形象的方式，它所表达的形象可以不求全面具体，但要真实生动。有时候不一定多么“准”，但必须应该“像”。“准”是衡量画家对形象外部比例、透视等量度上把握的精确度，而“像”则体现出画家是用艺术感觉来获取形象的本质特征。

●速写应具有一种简练的表达方式，简练是作风，是品质，是敏锐的判断和高度概括的结果。速写的简练就如同好的诗句，言简意赅、简而意足。速写传达的是精练和浓缩的视觉形象，它虽笔墨寥寥，却能以少胜多。

●速写中的“简练”是对自然物高度艺术概括的结果。它对客观物象中烦琐细节的抓取，不可能“容纳无遗”，也不能“空无一物”，要想取少得多、以一当十，就需要进行归纳、选择和简化。切记：简练永远不是简单。

●画速写应单刀直入、直奔主题，要有突出的视觉兴奋点和张力，由此才能抓住形象。如果平铺直叙、不温不火、面面俱到，就会失去速写的真正意义。用最少的时间以简练、生动的语言传达最强烈的艺术形象，是对速写的最高要求。

●速写的过程往往会使人感到轻松、兴奋和激动，在短暂的时间内画家可不必做过多的思考，就像一场轻松的游戏，使激情得到尽情自由的挥发，同时将对象鲜活的生命印象保留在纸上，这也正是速写的最大魅力之所在。

●速写要画“活”，不要画“僵”。一幅好的人物速写既能表现出对象的特征与神情，又能体现出画者本人的聪慧与灵性。

●当一个画家把速写画到成瘾的地步，他的艺术感觉便踏入一种新的境界、一种美妙的境界、一种别人无法分享的境界。

吕培桓

天津人，1984年毕业于天津美术学院绘画系版画专业。现任教于天津美术学院版画系，副教授。现为中国美术家协会会员。多年从事素描、色彩、版画等基础教学工作的研究，发表多幅素描、速写作品，水彩作品多次参加国内外展览。

编著出版物有：

《素描头像习作集》（广西美术出版社）

《美院考王——素描石膏》（广西美术出版社）

《高考素描范图》（天津杨柳青画社）

《高考速写范图》（天津杨柳青画社）

《素描人物头像》（陕西人民美术出版社）

《突破难关——速写人物》（安徽美术出版社）

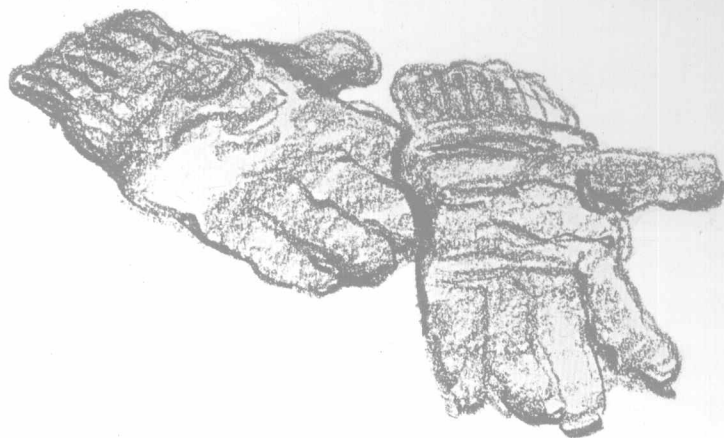
《考前训练——速写》（天津人民美术出版社）

《试卷、习作点评选》（天津人民美术出版社）

《素描》（天津人民美术出版社）

《速写》（天津人民美术出版社）

目录

序言

4	一 速写	1. 概念及特点 2. 速写训练的意义 3. 人物速写的形式类别
6	二 速写的工具材料及性能	1. 笔的性能 2. 纸的性能
7	三 人物速写训练需要掌握的基本常识	1. 人体的比例 2. 人体的结构 3. 人体的重心及动态 4. 人体的透视规律
8	四 速写的主要表现方法	1. 线条表现法 2. 调子表现法 3. 线条、调子并用法
9	五 人物速写的作画步骤	1. 《女学生》速写步骤 2. 《短发女子》速写步骤
11	六 人物速写的分类练习	1. 头像练习 2. 手的练习 3. 脚的练习 4. 衣纹的练习 5. 鞋、帽等穿着物的练习 6. 生活道具的练习 7. 静态单人慢写练习 8. 人与道具组合的练习 9. 多人组合的练习 10. 动态人物默记能力的练习
14	七 学生作业容易出现的问题与分析	1. 构图不协调 2. 形体不准、比例失调 3. 线条繁杂、主次不分 4. 调子散乱、琐碎 5. 刻画呆板、欠生动
15	八 临摹与学习	
16	九 范图赏析 (137 幅)	

一、速写

1. 概念及特点

速写是指在较短的时间内,作者用简练的线条或色调将自己感受到的物象形态,快速而生动地描绘下来的一种简洁的绘画形式,它是造型训练最直接的学习手段之一。

速写与素描没有严格的界线区分,它们同为造型训练手段,其训练的意义都是以培养学生的观察能力、分析能力以及表现能力为目的。速写与素描的不同之处体现在时间概念方面,相对于较长时间的素描而言,一幅速写的完成只需几分钟或者十几分钟。由于时间较短,便要求画者迅速地看、急速地画,而非长期素描那样有宽裕的时间来进行理性而周密的分析和思考。正因为速写的“快速”特点,所以速写在表达方式和技法运用方面较之于素描更显果断与简练,在面对繁杂的客观对象时,速写的表现形式更能体现其“言简意赅”的艺术魅力。

2. 速写训练的意义

速写教学的意义是通过经常的写生训练,培养学生敏锐的感觉能力及表达能力,通过强化眼、手、脑的有机配合来达到具备较高的艺术造型能力。速写不仅是基本功训练的学习手段和入学考试的重要科目,它在艺术创作中也有着重要作用;一幅好的速写也可以成为一件具有独立审美意义的艺术作品。

速写训练也是一条通往艺术殿堂的必经之路,它历来被古今中外的艺术家所重视并喜爱,如欧洲文艺复兴时期的“三杰”,还有伦勃朗、丢勒、鲁本斯、门采尔、列宾、德加、马蒂斯等艺术大师们都非常重视速写的锤炼,他们在一生中画了难以计数的速写习作,这些作品各具特点并生动感人;如法国艺术大师马蒂斯到了晚年已经功成名就,但他还依然在花园里画着小花草的速写,研究花的形体变化,用他的话说,“我每次看到它们都不一样”。他是在捕捉一种新的感受,这种感受将促使他对旧形体的改变而创造出新的形象来。可以说大师们在艺术上的巨大成就与平时的速写练习是分不开的,从他们精彩的不同形式风格的速写习作中,我们可以领略到速写在人类绘画艺术发展中的不可或缺的重要作用,从而也更坚信速写训练对于一个艺术家创作生涯的重要意义。(图1、图2)

图1 《卖水果的姑娘》 门采尔作品

图2 《女舞蹈演员》 德加作品

在当下美术基础训练课程中,人们在关注素描训练的同时,速写训练课程也越来越受到广泛的重视;从少年儿童以速写作为绘画训练启蒙的开始,到美术院校高考应试中对速写能力的要求越来越高,无不说明速写在美术教学中的重要意义。在今后的美术教学中,速写还将和素描一道在基础训练、艺术创作及培养艺术人才方面发挥积极的作用。

3. 人物速写的形式类别

根据人物速写的功能、内容、表现语言及时间速度的不同,速写在形式类别上大致可以有以下几种分法:

从功能上分主要有:

习作性速写——指以训练和提高造型能力为目的的练习性速写。

素材性速写——艺术家为创作积累素材或勾勒创作草图的速写,这种速写为艺术家的创作起到辅助工具的作用。(图3)

图3 人物习作 席里柯作品

从内容上分主要有：

头像速写、单人速写以及多人组合速写等。

从表现语言上分主要有：

写实性速写——以强调描绘形象的客观性为目的的速写。(图4)

图4 《爱达肖像》 列宾作品

表现性速写——将客观对象进行夸张变形以表达情感及个性的速写。(图5)

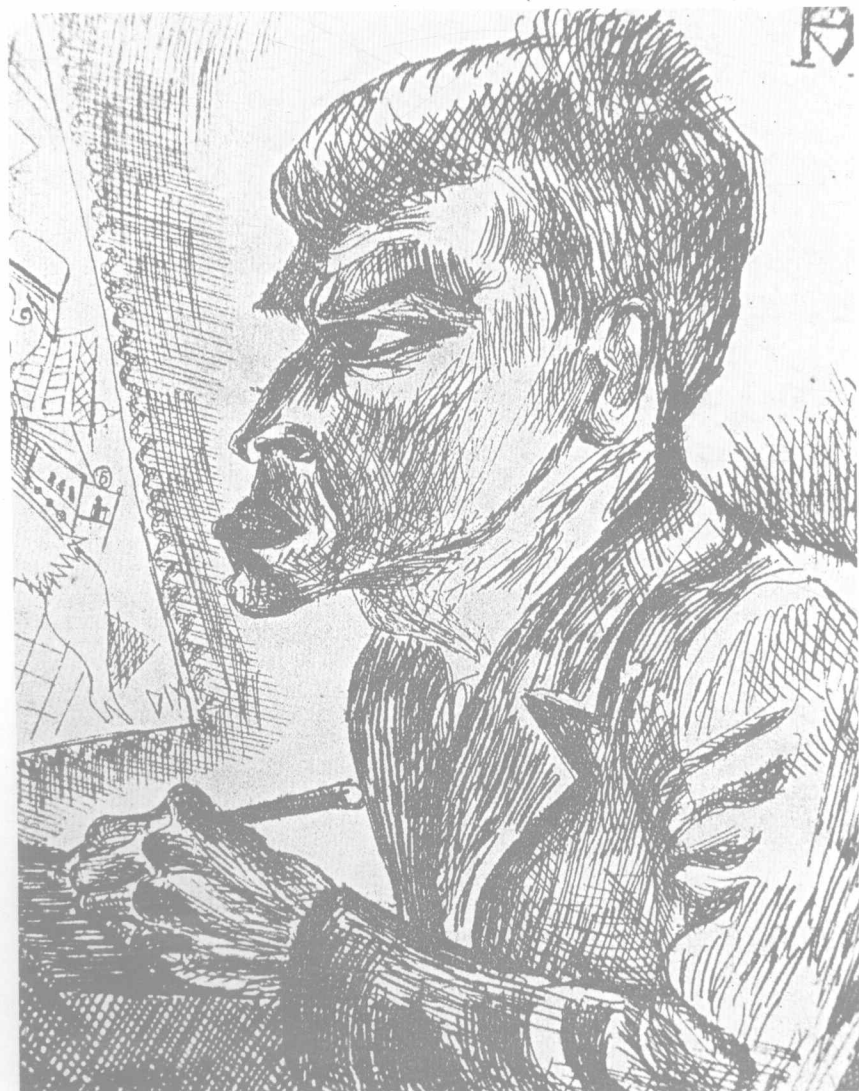

图5 《凡利克斯穆勒》 狄克斯作品

从时间速度上分：

静态慢写——被描绘对象基本不动或相对不动,画者可以有相对宽裕的时间进行写生。(图6)

图6 《美院学生》 吕培桓作品

动态速写——人物正在进行有规律的、重复性的动作;或无规律的、较大的运动,如体育比赛等。画者需具有快速捕捉动态和较强的默记能力。(图7)

图7 《民间舞蹈》 裴世良作品

二、速写的工具材料及性能

速写的工具材料比较简单,只要有一支笔、一个本子或几张纸,便可以进行速写练习。速写可选用的工具材料非常宽泛,它不拒绝任何笔和纸张。随着科技的发展,各种新型的工具材料在不断涌现,目前美术用品商店所出售的各种笔与纸张都可以选用尝试,如:铅笔、炭铅笔、钢笔、圆珠笔、签字笔、麦克笔、毛笔、木炭条、炭精棒及色粉笔等;纸张类有:速写纸、素描纸、水彩纸、水粉纸、新闻纸、白卡纸、包装纸、牛皮纸、宣纸等,学生可以根据自己的爱好来选择用具。对于初学者来说适宜选用铅笔或木炭笔。(图8)

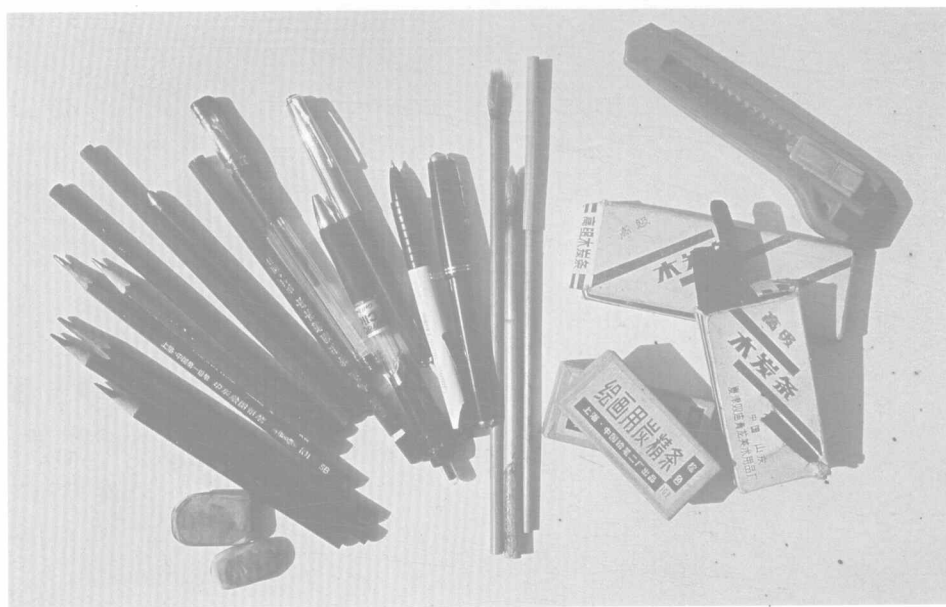

图8 速写的工具

速写的工具材料品种型号丰富多样,它们各具不同的性能特点,如:

1. 笔的性能

铅笔——是最普通也是人们最熟悉的工具,从软铅到硬铅型号较多,一般由HB至8B的铅笔都比较适合速写练习。铅笔的特点是:在纸上的滑动性能好,可以画出细腻流畅的线条,笔尖可粗可细,还可削成任意形状以适应不同需要。铅质较硬且笔尖尖细的笔,画出的线条则显锐利、清晰。铅质较软且笔尖越粗的笔,画出的线条则显宽阔、浑厚、有力,用较软的铅笔还可以皴出调子。铅笔作画便于用橡皮擦改,特别适合于初学者选用。(图9)

炭铅笔——笔迹墨亮,能收到高反差对比的效果,也具有铅笔的一些特点,但行笔感觉较涩,不如铅笔滑畅。炭铅笔也比较适合初学者选用作速写练习。(图10)

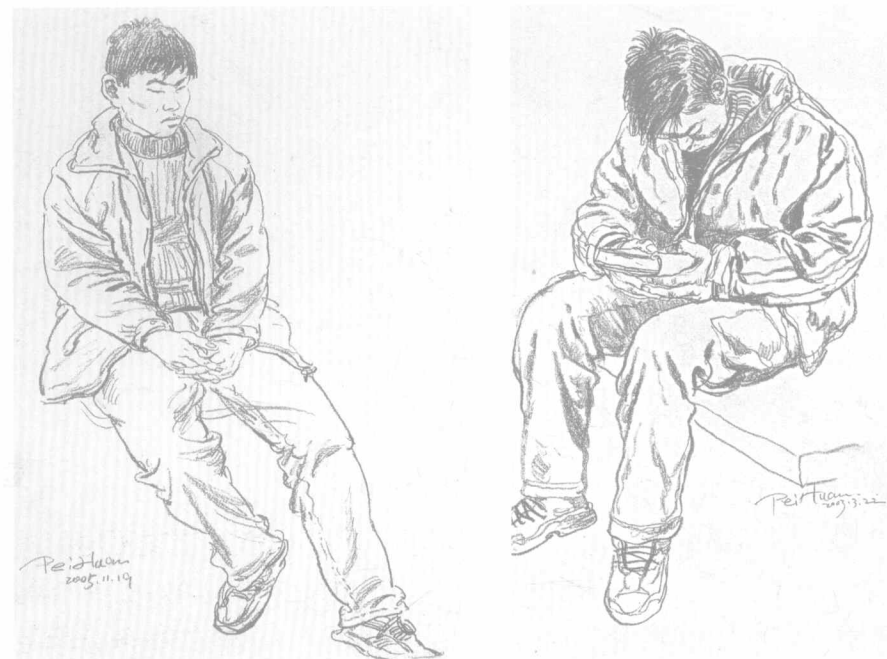

图9《腼腆的男生》(铅笔) 吕培桓作品 图10《读书迷》(炭铅笔) 吕培桓作品

钢笔、签字笔、圆珠笔等——它们的特点是可以画出清晰、肯定、精细的线条。有的钢笔还能将笔尖折成一个角度,便可画出粗细不同变化的线条。但使用这些笔画错的地方是无法修改的,因此,画前要胸有成竹,才能落笔肯定而准确。(图11、图12)

木炭条——本身质地松软,易擦易抹,效果比较丰富。将木炭条竖起用,可画出粗犷随意的线条,将木炭条侧涂,可呈现不同深浅的色调。木炭条适于画追求整体气韵的较大幅的速写,不便画线条精细

图11《悠闲的老人》(圆珠笔) 吕培桓作品

图12《青年戏曲演员》(钢笔) 裴世良作品

且画幅较小的速写。另外木炭条的附着力较差,画在纸上后很容易被蹭掉,最好速写完成后喷上定画液来固定画面效果,以便保存。(图13)

炭精棒——质地较硬,主要有黑色和棕色,使用方法及效果与木炭条有相似之处。炭精棒较之木炭条颜色要深且附着力也较强,但作业完成后也喷上定画液为好。(图14)

毛笔——是中国传统的书画工具,有着丰富的表现力。笔锋有长短、软硬之分,执笔时或用中锋,或用侧锋;运笔时可快可慢、可急

图13《少女》(木炭条) 吕培桓作品

图14《看画册的女青年》(炭精棒) 吕培桓作品

可缓,勾勒出的线条具有浓、淡、干、湿、枯等不同的变化,毛笔与其他速写用笔相比,较难掌握,用它作画也不能擦改,因此必须经过一段时间的练习,才能逐渐熟悉和掌握毛笔的使用方法。(图15)

2. 纸的性能

质地较粗的纸——因其表面质地较粗糙,能够抓得住较软的铅笔,用色调表现可以使层次变化丰富;用线条表现可以产生粗犷、浑厚的效果。

质地光滑的纸——因纸的表面光滑,故运笔较为流畅,可以画出明快、生动和富于变化的线条。

总之,速写的用具主要就是笔和纸张,笔的性能除了自身特点之外,还要看与哪种纸相配合,不同的笔选用不同性能的纸张就会出现不同的效果,这就需要学画者在实践中进行尝试以选用适合自己的工具。

图15《高三女生》(毛笔) 吕培桓作品

三、人物速写训练需要掌握的基本常识

了解和掌握一些基本的人体解剖、体块结构、运动规律等常识,是画好人物速写的保障。速写的初学阶段,是以画准人物形体结构及比例关系为主要目的,因此,熟悉和了解一些人体的基本常识是十分必要的,下面以人物速写的训练要求及相关知识加以举例说明。

1. 人体的比例

在平视角度的情况下,一般成年人的身高比例是以头长为单位计算的,因此有“站七、坐五、盘三半”的说法。老人由于肌肉松弛、脊柱弯曲,身高一般比成年人矮;儿童因正处于发育过程,显头大、腿短,身高也不足七个头长。但这只是一般的规律,仅供参考而已。现实中每一个人的比例及形体特征各异,再加之各种透视角度的变化,人的基本比例就会有所不同。初学者有了这个一般的参照便可以更方便地比较不同的对象,从而迅速、准确地抓住眼前对象的个性特征。(图16)

图16 人体比例示意图

2. 人体的结构

作为艺用人体造型的结构因素包括解剖结构和几何结构:

解剖结构——指的是人体内骨骼和肌肉以及它们的连接方式,这种连接的形式及特点决定了人体外部形体特征。人物速写的训练内容大部分是面对全身的人物形象,如果没有对人体解剖知识的基本了解,在速写训练中就会遇到意想不到的困难。人体的骨骼和肌肉非常复杂,初学者主要应该掌握的是影响人体外形的那一部分。(图17、图18)

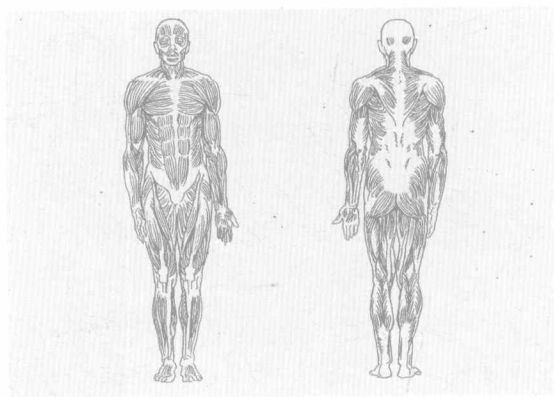

图17 人体肌肉示意图

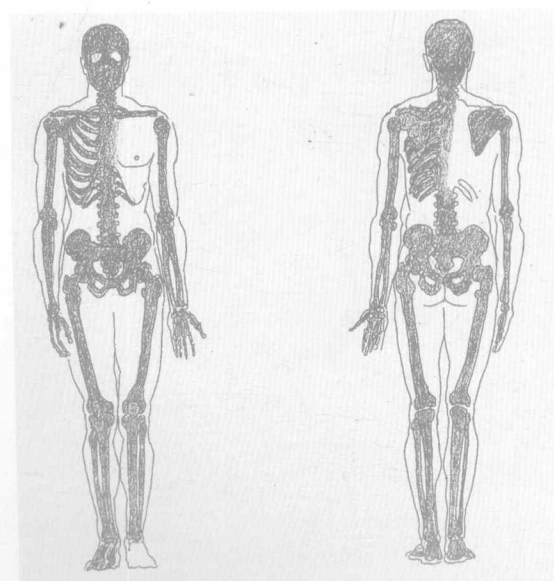

图18 人体骨骼示意图

几何结构——指的是以解剖结构为基础概括出来的人体外在的基本形状,也就是我们常说的“形体”结构。在人物写生训练中,解剖结构是基础,形体表现是目的。由于人体形态是非常复杂的,所以在速写训练中,为了便于理解和记忆,我们可以把复杂的人体各个部分简化为几何形体,如立方体、球体、柱体及多面体等,这些几何形体有机地组合在一起,既单独存在又相互联系,从而形成人体体块的结构关系。了解这些有助于我们快速理解人体基本形体结构和比例关系以及对人体运动及透视规律的把握。(图19)

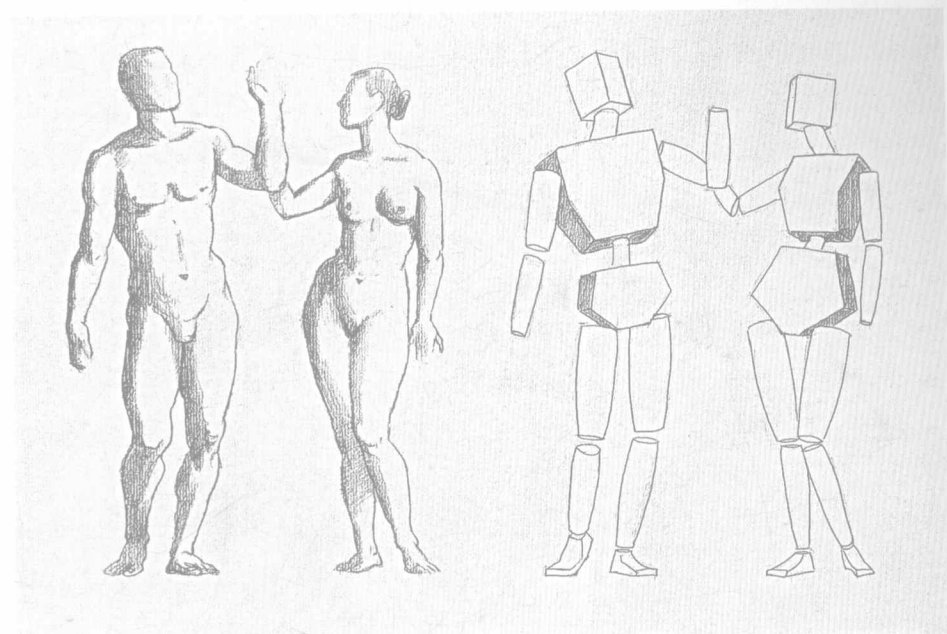

图19 人体体块示意图

3. 人体的重心及动态

重心是指人体的重量中心。当人的两腿并拢站立时,重心落在两脚之间;稍息时,重心便会偏向一侧,如果重心偏移出人体的支撑点,人体就会产生强烈的运动。因此说,重心稳定一般是静态,重心移动将产生动态,初学者一定要注意这一点。(图20)

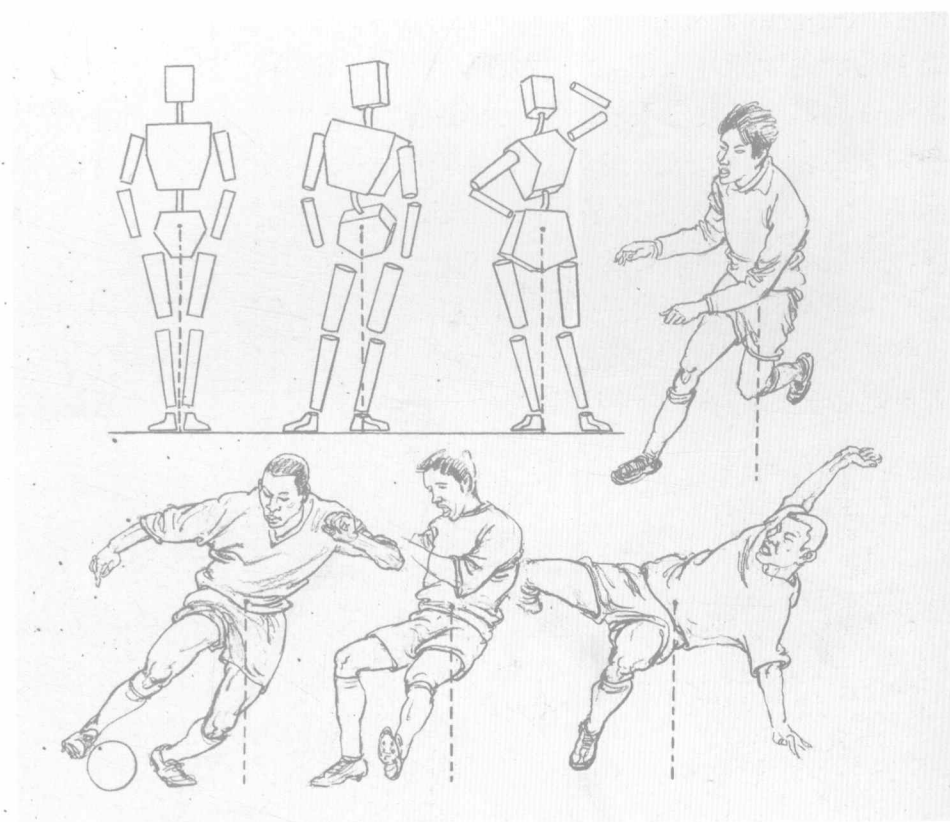

图20 人体重心及动态示意图

4. 人体的透视规律

由于人体在人的视野里所处的空间位置不同,就会出现不同的透视现象。又由于人体在生活空间里是具有各种运动姿态的,如头部的转动、躯干的前倾或后仰、四肢的前伸或后退以及人体的各部分相互重叠、遮挡、扭转和弯曲等,所有这些都会造成较为复杂的透视现象。这些透视现象在景物速写中很容易看到,而在人物速写中,学生往往觉察不到而被忽略或者画错。所以初学者熟悉并掌握一定的透视规律是十分必要的。

透视规律主要有平行透视、成角透视、倾斜透视。下面以立方体为例:

平行透视——当立方体的一个面与眼睛平行时叫“平行透视”,

它只有一个消失点。

成角透视——当立方体与地面平行,其他面与眼睛成一定角度所产生的透视现象叫“成角透视”。成角透视在视平线上有两个消失点。

倾斜透视——当立方体在视平线以上(仰视)或以下(俯视),并且立方体各面都与眼睛有一定角度时叫“倾斜透视”,它共有三个消失点。

这几种透视现象其总的规律可以总结为:“近大远小”。仰视的物体“近高远低”;俯视的物体“近低远高”;一切被描绘的物体不论形状如何复杂,都可以将其归纳为立方体或几个立方体的组合,人体也是如此。所以掌握了透视规律,就基本能应对各种复杂的透视现象。画准透视是表现空间、体积和正确塑造形体的保证。初学者只有在掌握了透视原理的基础上,在速写训练中才能准确地判断出人体在特定空间及特定角度下发生变形的原因,从而大胆果断地下笔。(图21、图22)

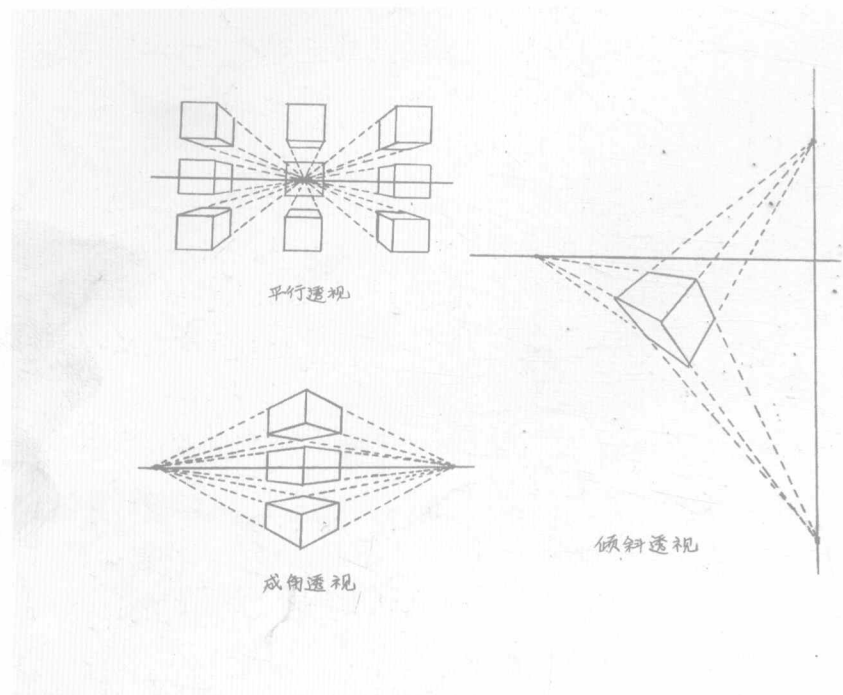

图21 透视现象示意图

图22 人体透视示意图

四、速写的主要表现方法

速写的表现方法灵活多样,概括起来可分为三种:线条表现法,调子表现法,线条、调子并用法。

1. 线条表现法

指的是主要依靠线条来表现形象的方法,这是从古至今中外历代艺术大师最常采用的表现手段。线条自身的形态是多样的,有直一曲、长一短、粗一细、浓一淡、虚一实、刚一柔、滑一涩等特点之分。线是速写中的主要表现形式,也是速写形象的生命,它具有很强的表现力,因为它是艺术家人为的一种强调。线条运用的好坏对速写的成败起着重要的作用,同时也体现出画者对物象概括、提炼的能力。

用线条表现的人物速写,摆脱了自然光的客观性影响,以研究人物形体组织结构及运动规律为基础,更强调了画者主观创造性的表现,同时也体现了速写概括、肯定的艺术特点。(图23)

图23 《中年男子》 吕培桓作品

2. 调子表现法

此方法主要是以明暗调子来表现形象。明暗调子具有多种功能,大致可以归纳为以下几种:

- (1) 利用明暗调子表现出的光感,可以交代物体凹凸不平的体面性质。
- (2) 利用不同深浅的调子来表现物体本身的固有色。
- (3) 利用调子虚化轮廓,可以表达物体的前后关系、环境气氛及空间深度。
- (4) 利用调子还可以表现物体不同的质感。

用调子表现的速写特点是:造型强烈结实,形象丰富立体,有现实感。需要注意的是:由于速写时间的限制,此方法要求对形体的明暗调子要作概括、归纳或取舍的处理,过分关注细腻和琐碎的调子,只能使画面杂乱无章、劳而无功。另外,运用明暗调子在形式上还应注意画面整体的黑白灰布局、大小比例以及节奏变化的自然合理。(图24)

3. 线条、调子并用法

此种方法也是速写训练中经常采用的;利用线条勾勒出形象的轮廓及结构关系,再辅以简约的明暗调子来表现形体的转折及凹凸感。此方法的特点是:形象刻画生动具体,体积表达立体结实,形式表现灵活多样。(图25)

五、人物速写的作画步骤

关于作画步骤，可概括为两种：一种是“整体推进”；另一种是“局部推移”。就初学者而言，在时间较为宽裕的素描训练中，适宜采用的是“整体推进”法，其方法是：形象的各个局部在整体比较下反复多次地进行描绘，层层深入直至完成，因此它的步骤过程是从整体——整体。而就速写本身所具有的快速、生动的特点来说，其办法则适宜采用“局部推移”法，即形象的每个局部都是一次性完成，因此它的步骤过程是从局部——整体，这也是在速写写生中人们普遍使用的作画步骤。

“局部推移”法的特点是从一个局部至一个局部推着画，自上而下、一气呵成，既容易保持线条的流畅，也可以体现速写的生动。但对于初学者来说，由于形象的每个局部基本上都是直接肯定的一次性完成，在形体结构、透视、比例及动态上很容易出现各种误差，因此在练习中反复擦改是难免的，为避免和减少错误，写生时要有较好的状态，注意力要集中，要以敏锐的观察力获取对象的整体特征和运动趋势，先从对象的某一关键部位下笔，然后“眼观、脑记、手追”，在整体的关照下直至完成。

1. 《女学生》速写步骤

步骤一：通过观察对象的整体特征之后，初学者可以先用较淡的长线简略地“虚勾”出对象的大形轮廓，以确定出人物的构图位置、大的比例关系及动态特征。“虚勾”的目的，是为下一步“实勾”时便于整体把握和控制全局。（图26）

步骤二：由局部开始画起，通常情况下先从头部开始，用明确肯定的实线将形象具体画出。（图27）

图26 《女学生》步骤一

图27 《女学生》步骤二

步骤三：将头部完成后，继续往下延伸推画，在“虚勾”淡线的参照下，逐步画出肩、胸、臂等部位。在推画过程中，眼睛的观察始终要走在笔的前面，而笔也要紧紧追赶眼睛。需要强调的是：虽然是局部推画，但眼睛务必要自始至终地照应整体。（图28）

步骤四：利用线条的粗细、虚实等不同变化以及相互穿插叠压关系，表现出人物形体结构及前后的空间关系。（图29）

图28 《女学生》步骤三

图29 《女学生》步骤四

图24 《下岗工人》 吕培桓作品

图25 《年轻的系秘书》 吕培桓作品

步骤五（完成图）：将人物的各个部位依次画出直至全部完成，作品中的人物形体结构、比例及动态要协调舒服。（图30）

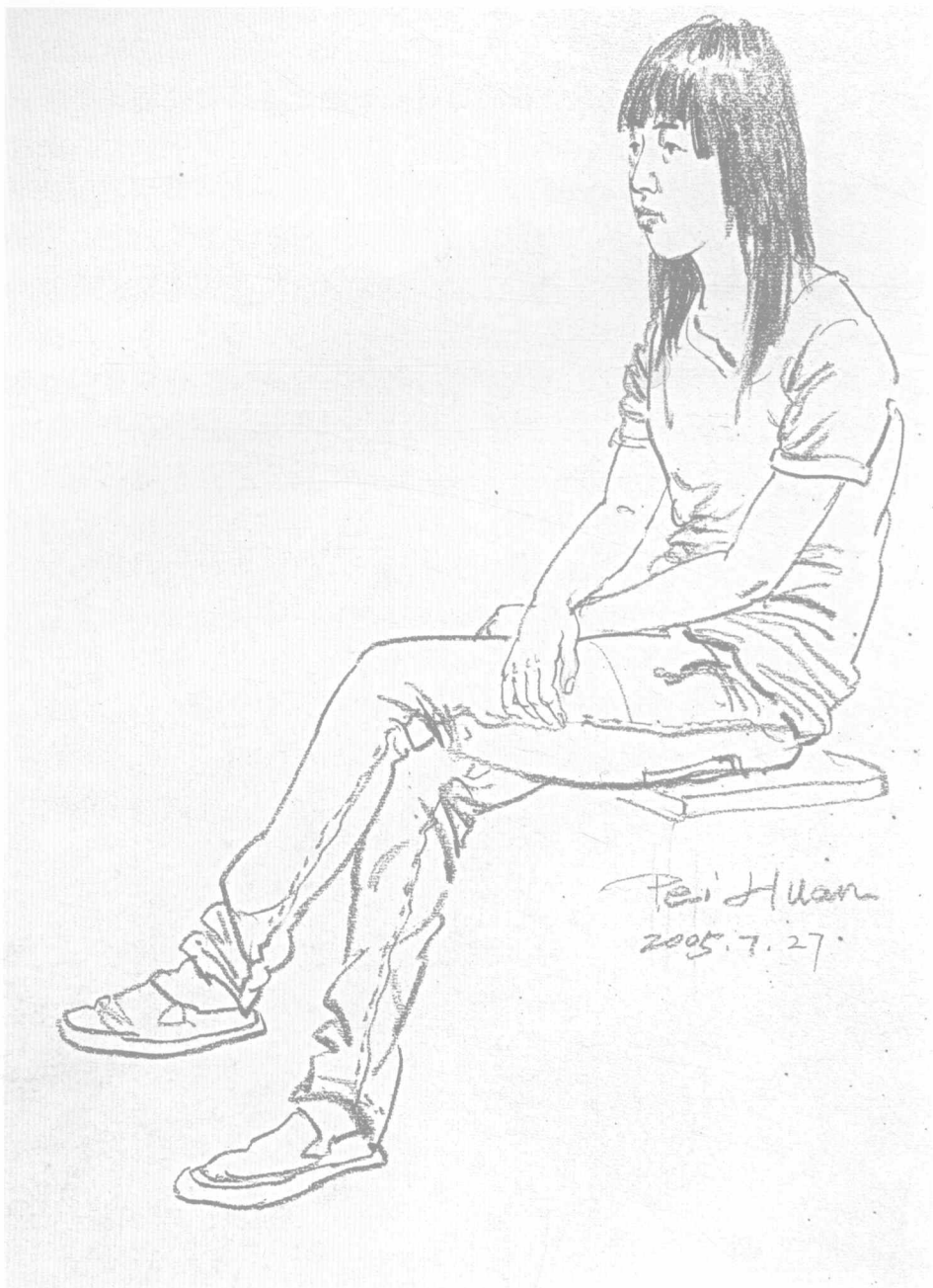

图30 《女学生》 步骤五（完成图） 吕培桓作品

2. 《短发女子》速写步骤

步骤一：首先静观对象。被画的女子是一位专为速写训练而请来的模特，根据模特的穿着服装、稳定的坐姿、身体上明暗光影的分布等内容特点以及作画时间较宽裕的条件，画者采用了“线条、调子并用法”的手段来进行慢写。

先从头部的重点部位眼睛画起，注意它的透视和眼神。同时注意构图、比例及画作的空间安排。（图31）

步骤二：头部完成后，画出裹在衣领内的花围巾，注意围巾的远端处要画到下颈的后面去。（图32）

图31 《短发女子》 步骤一

图32 《短发女子》 步骤二

步骤三：向下推画出衣领后，接着引出胸部及背部的轮廓线，逐渐确定衣服的整体形态。对裹在衣服里的形体结构也要胸中有数。（图33）

步骤四：将衣服的结构特征及质感画出，在运用线条与调子时，要注意二者交替使用，互为补充、相辅相成。（图34）

图33 《短发女子》 步骤三

图34 《短发女子》 步骤四

步骤五（完成图）：衣服上用较多的调子可以表达特殊的质地，但要保持视觉的统一性、丰富而不杂乱。衣服的轮廓线尽量实一些，以避免被调子虚掉。腿部的描绘很简略，与上衣形成了繁简对比。（图35、图35-1）

图35 《短发女子》 步骤五（完成图） 吕培桓作品

图35-1
《短发女子》
(局部)

六、人物速写的分类练习

当我们翻开历代大师们的素描或速写作品时,常常会看到许多有针对性的单项练习的实例,如:达·芬奇《手的习作》、米开朗琪罗《花纹的研究》、提香《腿的习作》、丢勒《手的练习》、荷尔拜因《一只手的习作》、鲁本斯《四肢习作》、门采尔《手的四种姿势》、《雨伞》等,不胜枚举。正是这些有针对性的单项练习,为大师们整幅作品的完整性、准确性提供了可能。同时这些习作本身也成了传世之作。在俄罗斯的素描教学体系中也有许多这类练习的规定,如衣纹的练习、柱头的写生等,尤其对衣纹的练习更为重视,因为这种练习有利于学生对着衣人物的处理,对研究线的组织和疏密安排也大有帮助。由此可以借鉴,在我们的速写训练内容上,针对学生存在的现实问题可以安排一些课时进行分类练习,大致内容如下,供参考:

1. 头像练习

头像速写是对人物头部特征和表情的一种捕捉能力的训练,要求在短时间内抓住对人物形象最新鲜、最强烈的感受,能从多角度准确、生动地将人物的形貌、气质表现出来。在人的头部中,五官是表达神和情的主要部位,其中眼睛是通向心灵的窗口,起着传神的重要作用。一幅好的头像速写,不仅要画出人的基本形貌,更要表现出人的性格特征。初学者在了解头部结构的基础上,通过多种角度的小幅头像速写练习来提高自己的能力。另外,初学者不要忽略对头发表现的练习,通过对人物发式的描绘,不仅可以表现出人物的性别、年龄及身份,还可以锻炼线条的组织和概括能力。因此,初学者在头像速写训练中,对头发的描绘不要过于简单从事。(图36)

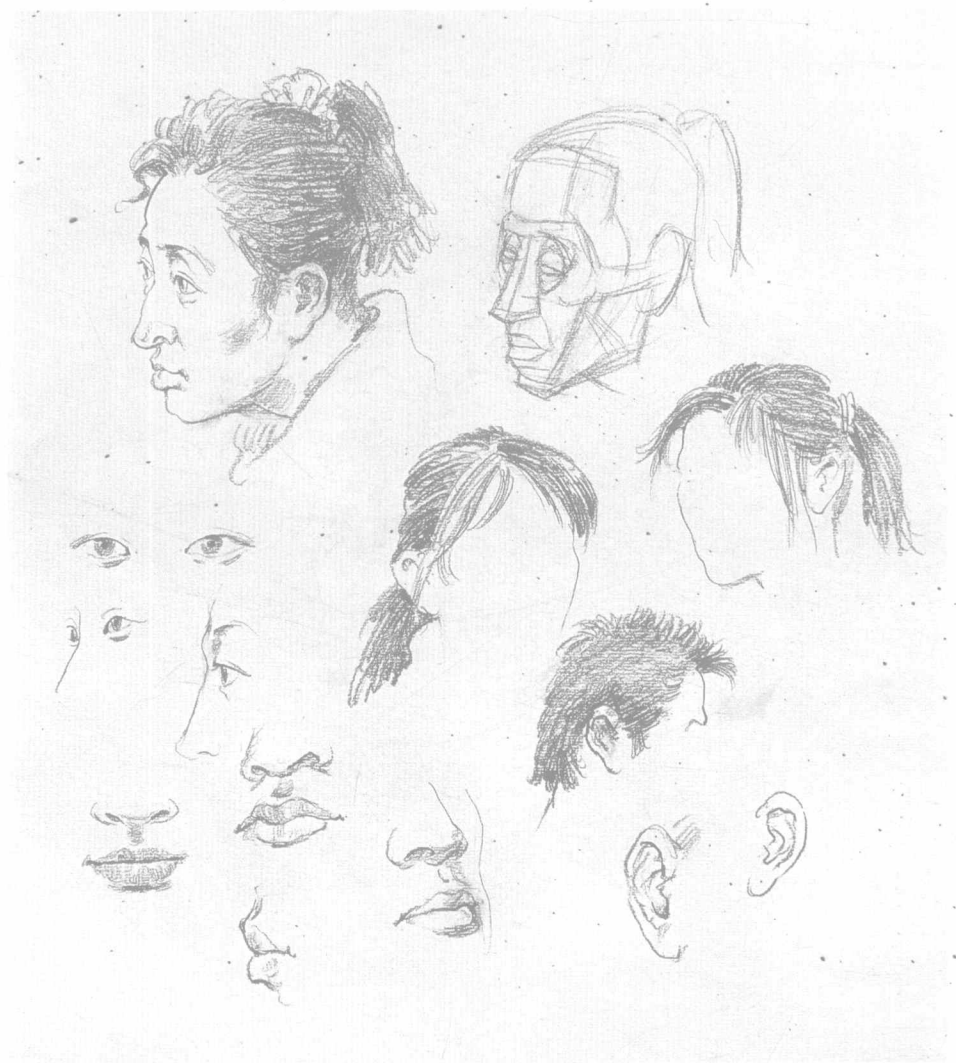

图36 头像练习

2. 手的练习

手是人体上的一个重要部分,它既可以进行非常复杂的活动,还具有表达丰富情感的特殊功能,因此说它是人的第二表情。在造型艺术史中,我们可以看到许多艺术大师所表现出的人物完美的手的形象,通过对人物手的精致而生动的描绘,体现出大师们深刻的思想和情感。

手的刻画具有一定的难度,对于初学者来说大多画不好,古人也有画人难画手之说,特别是初练人物速写的学生,往往很难将手的形态画得舒服,因此,初学者应多做一些手的不同形态的速写练习,同时还要了解一些相关手的形体结构知识。手的造型是由手腕、手掌、手指三部分组成,手的掌部可以看成是一个呈六边形的体积。要画出手的动态,首先要注意腕部和手臂的连接处较为关键,其次要注意指关

节的结构及运动规律。另外,由于人的性别、年龄及职业的不同,手的大小、形态及质感也不同,初学者在做练习时要考虑到这些因素,才能画得准确、生动。(图37)

3. 脚的练习

在人物速写训练中,虽然我们面对的人物大多是穿着鞋子而看不

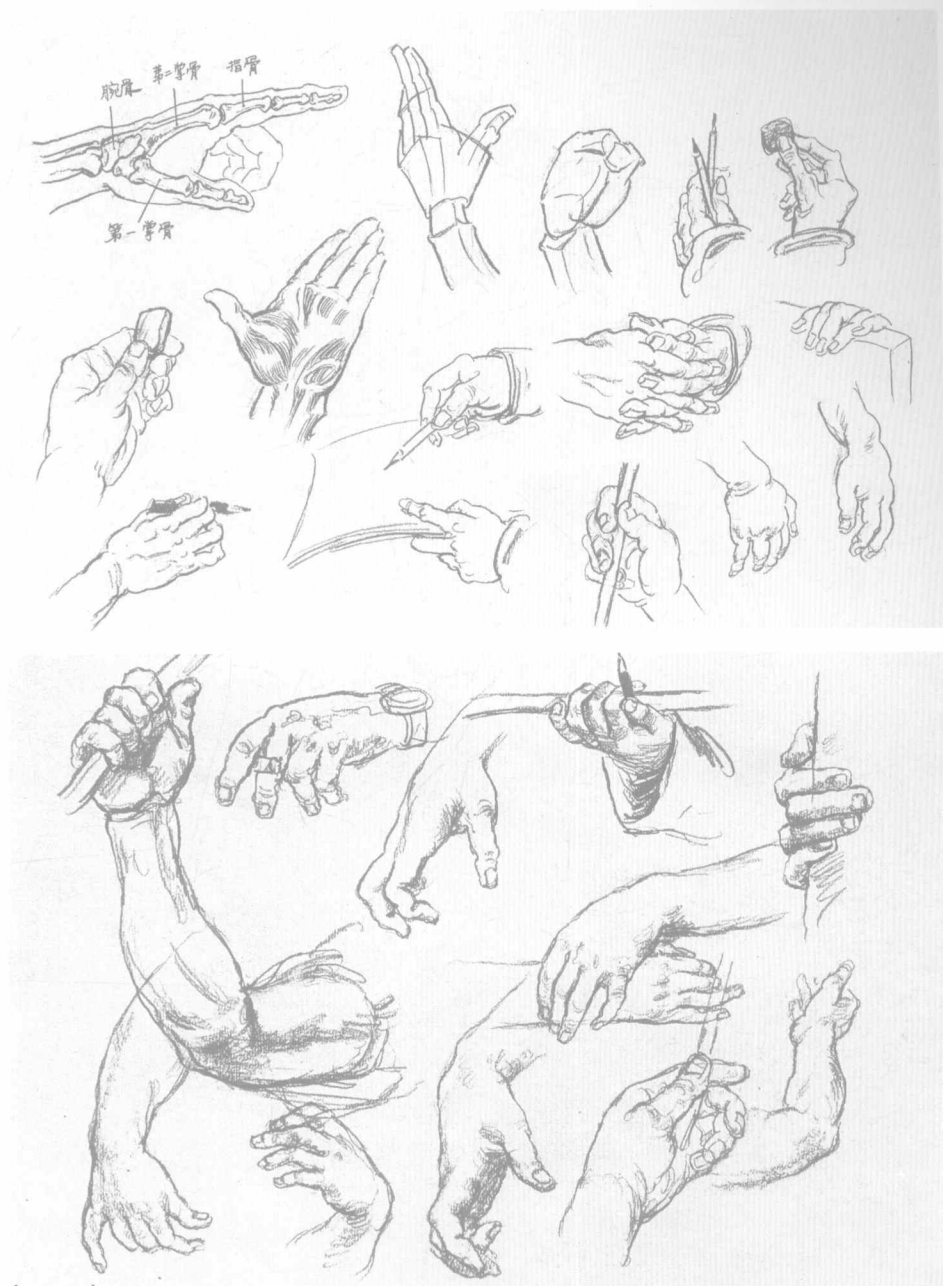

图37 手的练习

见脚,但也有例外,如夏季人们穿着凉鞋、拖鞋或打着赤脚等,这就为画脚提供了便利的条件。脚的形态和手一样也是较为难画的,初学者要想将人的脚画好,首先要了解以下有关脚的造型方面的知识:

人的脚虽然不像手那样具备多种表情的能力,但它却参与人体总的动势。脚部的透视很重要,不同的角度观察会产生不同的形状变化。不同的人,脚的形体是各异的,如:人的脚弓有高有低、有的人是平足、脚掌的形状可以由于负重而改变等。如果说手在人的动势中是比较独立的,那么脚的动势却与躯体的动势密不可分。

脚的造型主要由脚背、脚趾、脚跟及踝部四部分组成。脚的外形前部薄平,后部圆厚。脚背成斜面,内高外低。脚的内踝高于外踝。从侧面看整个脚是拱形结构以承担重量。(图38、图38-1)

4. 衣纹的练习

衣纹的表现在人物速写训练中是必须要碰到的问题,因为衣纹不

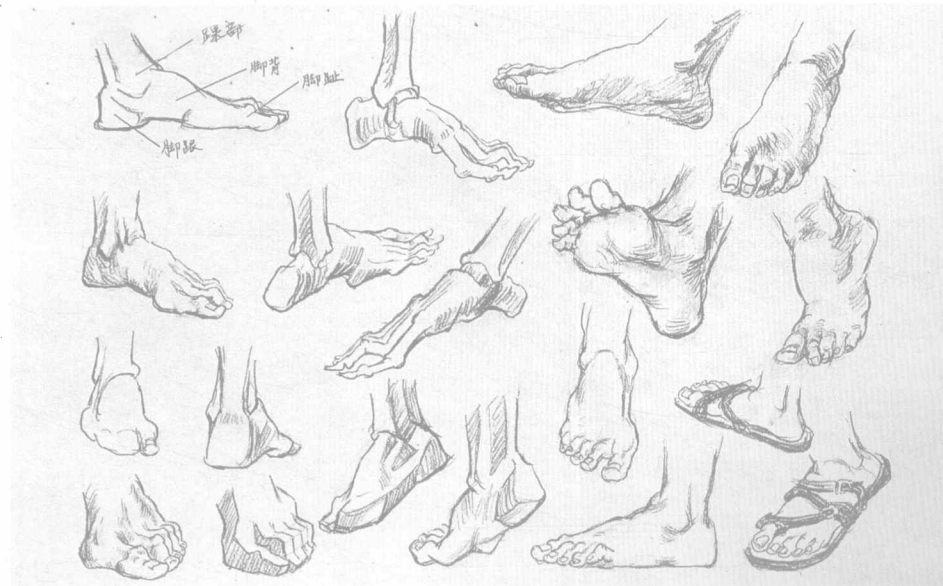

图38

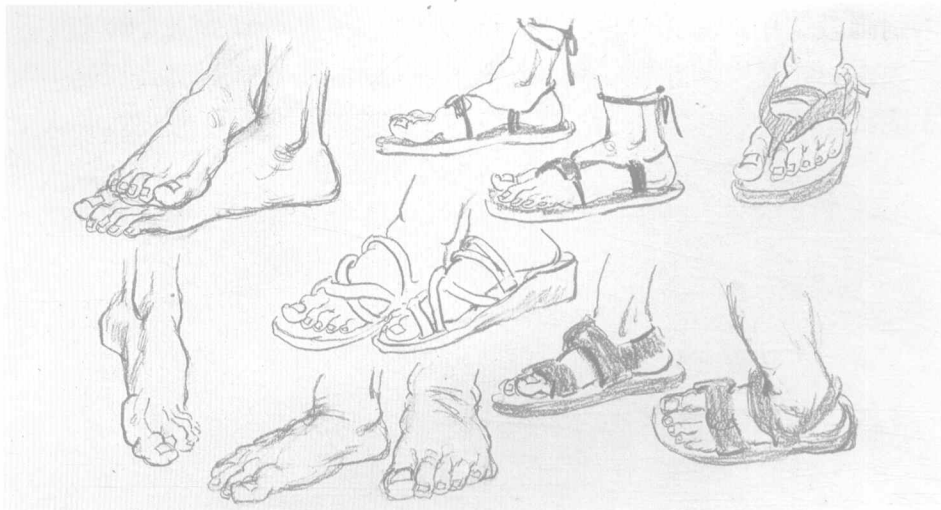

图 38-1 脚的练习

仅可以表现衣服自身的形态和质地,更重要的是它可以表现人体的形体结构及运动变化。由于人体的大部分被衣服包裹,而衣纹的变化是受人体运动变化的影响,衣纹表现的好坏直接影响着人体结构及动态的舒服感,所以画好衣纹是非常重要的,因为它是间接地塑造人体。

初画人物速写时,学生常常感到衣纹的变化无常而难以画好,其实它是具有一定规律的。一般来说,在人体各关节部位的转折处,衣纹多而集中;而形体较为伸展的地方,衣纹则少而平缓。另外,附在形体上的衣纹应画得实一些,不表现形体结构的衣纹则可以虚一些。再有,不同质地的衣服也会形成不同的衣纹感觉,如夏装与冬装、衣服面料的薄与厚等,都会形成衣纹的多少、长短、曲直等不同变化。这些都需要在练习中认真观察和体会。初学者开始阶段可以先练习一些相对静止的衣纹变化,如把衣服挂起来或摆放在某处,这样可以有较充足的时间来研究,待能力提高后再画穿在人物身上的衣服。练习画衣纹最好用线条来表现,这样可以找出每一条衣纹的来龙去脉以及它们形成的特点和原因,同时利用线的粗细、虚实、穿插及叠压等手段还可以表现人体的运动变化及空间关系。另外,画衣纹要学会概括和提炼,在突出人物形体结构及动态特征的同时,还要注意画面的整体感及节奏感的把握,切忌将衣纹处理得散乱、琐碎、无秩序。(图 39)

5. 鞋、帽等穿着物的练习

现实生活中的人们经常穿戴各式各样的鞋、帽、围巾等物,画好这些物品不仅能体现出它们各自不同的形态、结构和质感,还能反映

图 39 衣纹的练习

出人的年龄、性别及身份等特征。特别是对鞋子的描绘,它的造型及透视感还决定着人物站立的稳定性及运动的合理性。此外,鞋的描绘在人物速写中也是收笔之处,因此,初学者对于鞋的刻画不要过于草率。(图 40)

6. 生活道具的练习

与人们的生活、工作、学习相伴的用具非常之多,我们可以选择一些身边常用的东西作为练习的内容,练习时要注意它们的形态、结

图 40 鞋、帽等物的练习

构、大小、透视及组合关系的变化。这对以后画场面较大的速写时大有用处。(图 41)

7. 静态单人慢写练习

慢写训练对于初学者来说意义更加重要,初学阶段不要急于求成,要遵循循序渐进、由慢到快、由简至繁的原则,先从静态单人慢

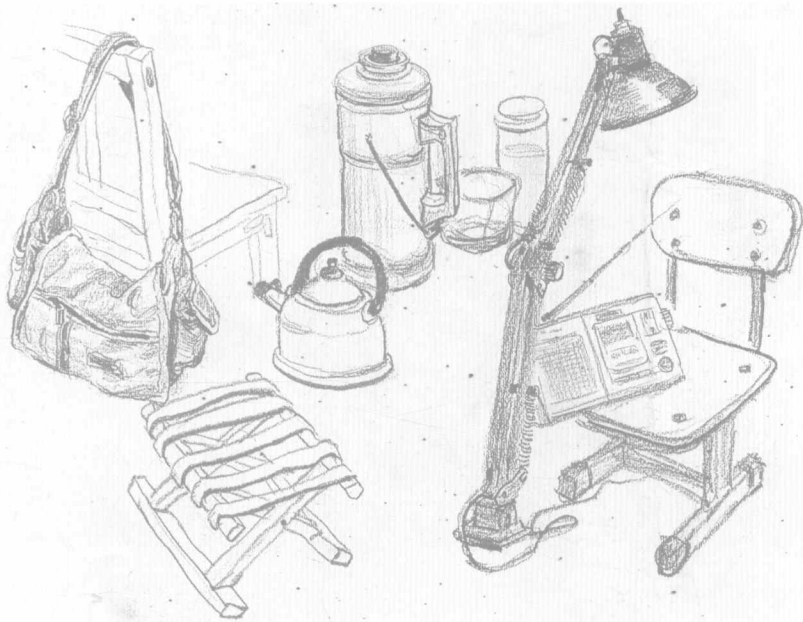

图 41 生活道具的练习

写入手,以画准对象为标准,这个阶段对培养兴趣、保持信心很重要。慢写训练是在较宽裕的时间内选择一些相对静止的人物姿态,如请人做模特摆出各种简单的姿势来进行写生练习,这样可以在稳定的对象面前仔细地观察、慢慢地画。另外还可以选择一些生活中人物比较稳定的姿态作为练习的内容,如读书写字、睡觉、看电视等,这些姿态可以保持较长的时间,为慢写练习提供了充足的条件。开始阶段可能画不准,经过一段时间的努力逐渐就会画得像,待具有一定造型能力后,再画一些难度较大的姿态或重复性强的动态练习就会方便得多。

需要强调的是,慢写练习并非像长期素描那样精微细腻。切不要谨小慎微、涂涂蹭蹭、不敢下笔,首先要找到自己对模特鲜明的感受,然后从整体出发,抓住人物的结构比例关系及动态倾向,落笔要大胆、果断、肯定。应该记住,速写是“写”出来的,而不是“描”出来的。“写”与“描”体现出学画者是主动还是被动的两种不同的作画态度。

总之,初学速写应该扎扎实实、一步一个脚印,在慢写中学会观察、思考、概括和提炼,并逐渐达到手、眼、脑的协调并用,切忌一味追求时间的快速以及表面的流畅和帅气,因为华而不实、空而无物

是习画的大忌。(图42)

8. 人与道具组合的练习

经过一段时间的单人慢写和道具的练习,可以逐步加深练习的难度,将人物与周围的道具组合成一个整体,可以使画面变得丰富多

图42 静态单人慢写练习 吕培桓作品

彩。练习时要注意以下几点:构图上的合理安排;突出人物;杂乱的背景道具要有取舍;人与道具的比例及透视关系要舒服、合理;画面要注意主次、疏密、强弱等节奏变化。(图43)

9. 多人组合的练习

在完成以上几个阶段的练习之后,可以进行多人组合练习。人物组合速写是以表现人物较多的生活场景为特点,它是将两位以上有关联的人物组合在一起的速写,并不是单人速写的简单叠加和拼凑。人物组合速写练习应先从双人开始,然后再画三人、多人,直至最后能

图43 人与道具组合练习 吕培桓作品

达到画教室中的一组同学或生活场景中人群的一角。画人物组合速写,首先要注意画面中人物的疏密组织和构图安排,明确人物的主次关系;其次要注意人物之间的大小、虚实等空间透视变化以及整体的环境气氛。一幅好的组合人物速写要给人一种整体有序、协调统一的视觉效果。(图44)

10. 动态人物默记能力的练习

画动态人物速写具有很高的难度,需要在深入了解和熟悉人体结构的基础上来完成。从某种意义上说,动态人物速写大部分是靠理解

图44 多人组合练习 吕培桓作品

和默记的能力来完成的,默记能力的强与弱决定着动态速写质量的如何。因此,在具有一定慢写能力的情况下,应该有意识加强形象记忆能力的锻炼,经常做一些动态速写的练习,这对于观察能力、记忆能力以及捕捉对象能力的训练是大有好处的。大脑中储存的形象越多、越具体、越生动,对今后的艺术创作的帮助就越大。

对人物动态的选择可以有两种:一种是选择生活中重复性较强、动作变化较小的动态,如洗衣、做饭、弹奏乐器等;另一种是非重复性的、动作变化较大的动态,如体育比赛和文艺表演等。这种大的动态由于是瞬间变化的,因此画起来比较难,这就要求学画者经常默记一些人体在运动中的变化规律,这样就可以在写生的时候,即使人物先前的动作消失或改变了,也能凭借默记能力来完成速写。动态速写有时仅靠几根线条就能将对象生动地表现出来,这种表现由于舍弃了细节描绘而更注重人物动态特征,往往使作品更具有概括性及生动性。(图45)

图45 动态人物默记练习 裴世良作品

七、学生作业容易出现的问题与分析

1. 构图不协调

这是作业中经常出现的问题,表现为人物画得过大或者过小,致使画面显得拥塞或空旷。另外人物在画面中安排的位置过偏,如偏上或偏下、偏左或偏右,甚至人物的部分形体被挤出画面等都属构图不协调的问题。克服此缺点的办法是:提高整体的观察能力,在正式落笔之前先用几根淡线在纸上轻轻勾一下对象的位置,以便在纸上控制住形的大小,并安排好画面的布局,然后大胆落笔,均衡把握。(图46)

2. 形体不准、比例失调

初学者的速写作业常常会出现“形体不准、比例失调”的问题,如:头大身小或头小身大、人物过宽或过窄、四肢过长或过短等。主要原因是:观察不仔细、没有按人体的比例去画,画局部时缺乏与整体的比较。另外,透视关系不对也会造成基本形的不准。纠正的办法是:写生时从整体感受出发,先顺着人物轮廓作环行观察,对人物比例及形态特征有一个初步的整体印象,再用虚线轻勾出对象的轮廓位置,并分出头、躯干、下肢等大体的比例关系,同时还要注意局部与整体之间的相互比较。(图47)

图46 构图不协调

3. 线条繁杂、主次不分

在很多速写作业中常常有些线条表现得杂乱无章、主次不分,形体结构也没有表现出来,主要原因:一是不会组织线条;二是线条画得面面俱到,没有取舍、没有主次。解决的办法是:应根据人物结构及衣纹的变化来处理好画面整体线条的疏密、主次、强弱、虚实等关系,并把握住线条整体的韵律及节奏感,才能使人物形象鲜明、醒目。(图48)

4. 调子散乱、琐碎

有的学生在速写中喜欢加一些明暗调子来表现,但由于过分注意每个局部的调子变化,抓不住重点,调子涂得“花”、“散”、“乱”,致使画面支离破碎,缺乏统一性和概括性。解决此问题的方法是:用简约、概括的调子把握住画面的整体感,避免局部的繁琐和跳跃,同时还应注意突出重点以增强其表现力。(图49)

图47 形体不准、比例失调

图48 线条繁杂、主次不分

5. 刻画呆板、欠生动

速写既是一种生动的艺术表现形式,也是一种比较“活”的写生方法,无论它的表现手段是以线为主还是以明暗为主,其本身都应呈现出生动、灵活的艺术效果。但我们常常会看到在一些学生作业中,其构图、比例及透视关系等不乏准确,但画面却显得僵化呆板、缺乏生气的例子。这种情况是由于画者过于倾注于人物形体结构的理性追求,而忽视了人物神情特征的生动把握以及个人情感的表达。改变的方法是:要注意感性与理性的结合,保持新鲜的感受才能“生动地表现”。切记,速写要画“活”,不要画“僵”。一幅好的人物速写既能表现出对象的特征与神情,又能体现出画者本人的聪慧与灵性。(图50)

图49 调子散乱、琐碎

图50 刻画呆板、欠生动

八、临摹与学习

临摹是一个有效的学习手段,学习前人的技法和经验以提高自己的造型能力和表现技巧,西方早期就把这种方法作为学画的起步。在我国古代传统绘画教学中也是最重视临摹的,因为这是学习前人最有实效的方法。在速写训练过程中,适量加一些临摹的作业是很有必要的,这对学生学习艺术技巧、提高欣赏水平及锻炼眼力有极大好处。要特别强调的是:应选择一些大师的经典作为临摹的范本,切不要将目前市场上平庸的速写出版物当作入门的范本。“取其上,得其中。取其中,得其下。”要临摹,就应该临摹大师的作品,从大师的经典中直接获取营养。对初学者来说,不要以为大师的作品可望而不可及就远离,大师的作品超越了所有的时代,永远是榜样,是标准。