

赵海波 著

速 慢 写 要 点 铺 导

山东美术出版社

su man xie yao dian fu dao

316921

速慢写要点 辅

赵海波

著

江苏工业学院图书馆
藏书章

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

速慢写要点辅导 / 赵海波著. — 济南: 山东美术出版社, 2003.8 (2005.1 重印)
ISBN 7-5330-1804-4

I. 速... II. 赵... III. 速写—技法 (美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 074654 号

责任编辑: 沈 健 迟 伟
技术编辑: 李本玉

出版: 山东美术出版社
地址: 山东省济南市胜利大街 39 号
邮编: 250001
电话: 0531-2098268
传真: 0531-2066185
发行: 山东美术出版社发行部
地址: 山东省济南市顺河商业街 1 号楼
邮编: 250001
电话: 0531-6193019 6193028
传真: 0531-6193029
制版印刷: 山东新华印刷厂
规格开本: 787 × 1092 毫米 8 开 4 印张
版次: 2003 年 9 月第 1 版 2005 年 1 月第 3 次印刷
定价: 12.00 元

浅谈速慢写

所谓慢写，就是在速度上画得稍慢的速写。与速写相比，慢写要求画得更具体、更充分、更讲究，特别是头、手、脚的刻画及衣纹的组织要求更严格，而速写比较概括，重点抓大的形体、大的动态、大的比例关系。慢写考试的目的在于检验考生的观察、感受能力和迅速捕捉对象的技能以及对人物细节的观察、局部与整体关系的处理技巧。通过这些方面来考察学生的艺术素质，检验考生绘画技巧的熟练程度和作品的整体效果。因此，重点要求构图完整、比例准确、动态生动、疏密得当、局部刻画充分、虚实处理得体。表现手法上不加限制，可以是以线为主，或以面为主，也可以是线面结合，追求的是整体效果，而不是表面效果。

一、作画步骤

（一）构图

无论是素描、水粉画、速慢写，还是设计、摄影，构图是非常重要的一个环节，构图的好坏直接影响到画面的美观和整体感，也是绘画者艺术修养的一种体现。一般构图是宁上勿下，宁左勿右，人物眼睛的视线前方空间可稍大一些，头部留的空隙少一点，脚下部分留的空间大一点，从视觉上给人以舒适感。

（二）起形

起形的时候，一定要整体，重点抓住人物大的比例关系、大的透视关系、大的动态关系、大的衣纹走势、大的结构关系，一般来讲大的比例关系是立七坐五盘三半，也就是说站立时是7个头长，坐的时候是5个头长，盘腿坐的时候是3个半头长。尽量用几何形去概括，不要一开始就陷入局部刻画，这对于整体观察、整体表现是很有好处的。要学会多比较，比如说两肩的高度，头、胸、骨盆的扭转方向，两只肘的透视关系，两个膝盖的动态关系，两只手的位置，两只脚的前后关系，这些都需要去加以对比，才能正确地表现人物的形象、动态。

（三）局部刻画

大形画完之后，可进入局部刻画，局部刻画的时候，仍然要整体观察，以防局部的比例画大或画小。可以从头部开始把人物的形象特征表现得更加生动，然后是衣领，画衣领的时候只要注意衣领跟脖子之间的穿插关系，内衣与外衣的前后层次。下一步便是两臂的刻画，要注意衣纹在两肩的带动下产生的虚实及疏密变化，把三角肌的立体感要表现出来，不能画得太呆板。画两臂的时候要注意前臂和上臂的比例关系，上臂是 $1\frac{1}{3}$ 个头长，前臂是1个头长，手是 $\frac{2}{3}$ 个头长，手部要画出手的姿势和结构，对腕、掌、指的重要骨节要交待清楚，特别是手指的动作特点要画出来，不能画得模糊不清。下一步便是刻画躯干，要注意观察胸部和骨盆扭转时所产生的衣纹变化，分清主次、虚实、长短。最后一步是双腿及脚的刻画，画腿部时重点要刻画臀部及膝盖，要把臀部和膝盖的立体感表现出来，画膝盖时，衣纹基本上是放射状的，紧卡结构的部位要画得粗一点、重一点。画脚的时候，要注意鞋的结构，鞋基本上由鞋帮、鞋底、鞋尖、鞋带组成，要画出鞋的形象特征，能够透过鞋看到脚的内部结构。同时要注意脚的比例关系，基本上一只正侧面的脚等于1个头长。衣纹要体现结构关系，画的时候要注意取舍，注意疏密对比、虚实对比。对不能体现结构的衣纹要画得虚一些或干脆省略掉，对结构转折处的衣纹如肘关节、肩关节、膝关节、髋关节、腰的衣纹要重点强调。

1

2

3

4

(四) 整体调整

局部刻画完以后,要重新进行整体调整,运用加减法对衣纹进行处理,画过的地方要大胆取舍,不足的地方可以稍加衣纹,以增加大疏大密的感觉,真正达到疏可走马、密不透风的感觉。在比例关系上,重新检查一下,比例是否正确,尤其是头、手、脚的比例很容易在局部刻画时画大或画小。最后要达到局部刻画精彩,整体感觉协调,比例准确,疏密合理,虚实得体,形象生动,这样才算一幅好的作品。

二、表现难点

(一) 衣纹的组织

衣纹的组织是初学者比较头痛的事情,不下一番功夫很难找到感觉。要想解决这个问题有两种方法:一是多临摹一些好的作品,适当的时候可以临摹一些线描作品,有助于了解线条组织的基本知识。二是多画,熟能生巧,任何事情都一样,只有达到一定数量的量变,才能达到质的转变。

(二) 画衣纹要注意以下几个问题:

1. 衣纹的描绘要体现出人体结构。衣纹的产生与变化是由人体运动引起的,动态的变化在人体各部位呈现出不同的衣纹皱褶关系。结构比较凸出的地方,衣褶总是隆起的,结构凹陷的地方,衣褶总是凹入的,形成前后、宽窄、上下穿插关系。人体结构弯曲的部位衣纹密集,舒展的部位衣纹疏散。

2. 衣纹的描绘要注意主次、疏密。人体运动形成的各种衣纹是有主次、有疏密的,要有取舍,选择最能体现人体结构和动态特征的主要衣纹加以描绘强调,次要部分画弱一些或省掉,同时,对所画的衣纹要进行疏密组织,切忌平均对待。

3. 衣褶的描绘要注意质感表现。穿在身上的衣服有厚有薄,有细腻的也有粗糙的,衣服的厚薄,各部分衣料的质感形成了不同的衣褶变化,通过用笔的松紧、粗细画出衣褶的变化,体现出不同服饰的质感。

(三) 衣纹组织有几种形式可供参考

1. 前压后:即前面的线条压住后面的线条,一般在胳膊向内弯曲时,内侧出现这种衣纹。如图(1)

2. 后压前:即后面的线条压住前面的线条,一般在腿部弯曲时外侧易出现这种衣纹。如图(2)

3. 连环套:即线条像铁环似的连在一起,一环套一环比较连贯。一般在着衣较厚的情况下胳膊向内弯曲时易出现这种衣纹。如图(3)

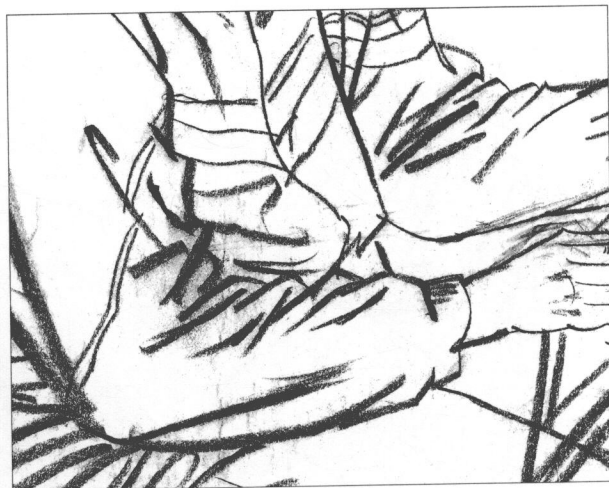
4. 放射状:即线条由一点向外散射,呈放射状,一般在膝盖弯曲时易出现此种衣纹。如图(4)

(四) 头、手、脚的刻画

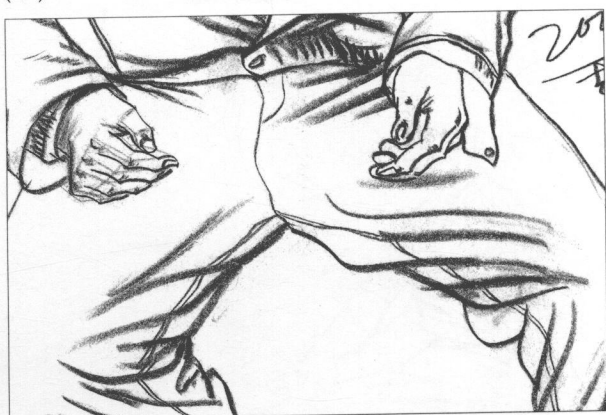
1. 头。头部是慢写中的重点,画头部的时候,要抓住人物大的形象特征,尽量用几何形去概括:如国字形、田字形、由字形、申字形、甲字形等,眼睛有丹凤眼、三角眼、菱形眼、金鱼眼等,眉毛有蚕眉、剑眉、柳叶眉等,嘴唇有的上唇薄下唇厚、有的上下一样厚薄。画头发时要注意疏密,亮部的地方疏一点,暗部的地方密一点,画五官要注意虚实关系,转折的地方实一点,过渡的地方虚一些,受光的地方线条轻一点、细一些,背光的地方重一点、粗一些。(图见 27 页)

2. 手。画人难画手,其重点要掌握手的比例关系、骨骼结构的动态关系。一般手的比例等于 $\frac{2}{3}$ 个头部的比例。画手的时候也尽量用几何形去概括,手背可以概括成扇形,大拇指是两个关节,其它四指是 3 个关节,关节的地方要重点强调。

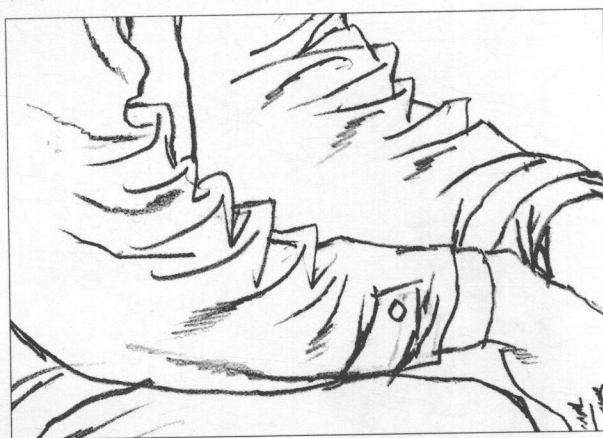
3. 脚。画时要注意脚的角度、透视及比例关系,同时要注意鞋的结构及线条的穿插关系。正面和侧面的脚都可以用梯形概括,正侧面的脚等于 1 个头长,鞋的结构分鞋帮、鞋腰、鞋尖、鞋底、鞋眼、鞋带等结构,画慢写时须交待清楚。

(1)

(2)

(3)

(4)

这是一幅 $\frac{3}{4}$ 正面角度的习作，用笔肯定、洗练，粗细、虚实对比较强，干脆利落，一气呵成。在肩、肘、膝几个重要转折点，用较粗的线条加以强调，达到了主次分明的效果。

灵感源于生活，艺术在于发现，刻意摆好姿势的模特往往很僵硬，但偶然发现的一些好的动态却往往非常生动。这是一个女孩子随意摆出的一个姿势，衣纹在胳膊向后挽起的作用下产生一种流动感和扭曲感，非常和谐、生动，作者在瞬间便捕捉下了这一生动的画面。

2003年於濟南
白海投

这幅作品画得较轻松，线条表现丰富。尤其是棉衣的质感刻画生动。

这幅作品比较完整，疏密与虚实组织讲究，尤其头、手、脚的刻画充分。

这一幅画的是一个服装模特，其比例比一般正常人要高，特别是胳膊和腿的比例较长一些，所以不能用一些死板的公式去观察事物，表现事物要因人而异，注重感觉，尊重事实。这幅作品表现充分，头、手、脚的刻画较完整，上衣是牛仔装，质感也表现得很生动。

这是一个正面角度，这种角度较难表现，特别是头、胸、骨盆这三大体积的组织、扭曲和透视，要仔细观察两肩、两手、两腿的前后关系，一定要掌握好，否则就很难把前后层次拉开。这幅作品线条洗练，大疏大密，真正达到了“疏可走马，密不透风”的感觉。

这幅作品刻画较充分，线条丰富，虚实得当，疏密搭配分明。

这幅作品较完整，线条的疏密、虚实控制得较好，主要采用了粗细线来表达虚实关系。动态也很微妙，头微侧、上扬的感觉画了出来，腿的扭曲及脚的透视较大，需要仔细观察。

2002年 杭州 陈海波

这是一幅正侧面的作品，线条简练，一气呵成，虚实、疏密关系富有变化，细节的刻画也很精彩，比例结构准确，是一幅理想的作品。

偶然发现的一个动态模特的衣服深深地打动了作者,这幅作品当中的衣领、衣袖及衣襟局部的线条刻画很丰富,无形中增加了画面的生动性。

这是一幅正侧面的构图，人物的比例把握准确，神态生动，衣纹的组织虚实、疏密得当。重点要把衣服的质感表现出来，这是一个穿牛皮衣的小伙子，要把握衣服线条的力度，袖口、衣服的衣襟处要重点刻画。

这是一幅用炭铅完成的作品，优点是人物比例准确，线条组织充分，不足之处是疏密的控制不理想，用力平均。