

美术院校基础教学技法丛书



速写

人物
RENWU

SUXIE

杨涪林
编著

MEISHU YUANXIAO JICHU JIAOXUE JIFA CONGSHU



YANGFULIN BIANZHU

四川出版集团
四川美术出版社

SICHUAN CHUBAN JITUAN
SICHUAN MEISHU CHUBANSHE



美术院校基础教学技法丛书

杨涪林

编著

YANGFULIN BIANZHU



速写

人物 SUXIE RENWU

MEISHU YUANXIAO JICHU JIAOXUE JIFA CONGSHU

图书在版编目(CIP)数据

速写/杨涪林编. —成都:四川美术出版社, 2005. 2
(美术基础教学技法)
ISBN 7-5410-2545-3

I. 速... II. 杨... 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(2005)第011808号

美术院校基础教学技法丛书

速写人物① 杨涪林 编著

策 划 陈荣
责任编辑 陈荣 李成 谭昉
装帧设计 陈荣
责任校对 培贵
出版发行 四川出版集团
四川美术出版社(成都盐道街3号)

邮政编码 610012
经 销 新华书店
制 版 经典记忆文化传播有限公司
印 刷 成都市海翔印务有限公司
开 本 889×1194mm 1/8
印 张 4
图 片 107幅
字 数 30千
版 次 2005年4月第1版
印 次 2005年4月第1次
印 数 5000
书 号 ISBN 7-5410-2545-3/J·1882
定 价 20.00元

著作权所有·违者必究 举报电话: (028) 86636481
本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换
工厂电话: 028-85366592

ISBN 7-5410-2545-3



9 787541 025457 >

ISBN 7-5410-2545-3/J·1882

定价: 20.00元

人物速写

速写是培养造型能力的重要手段之一，画人物速写较之画风景和静物速写更具难度。在短时间内把复杂多变的人物画出，就更偏重于对形象的感性认识。较之画静态的素描，画动态的速写显然是对其能力的补充和完善。

很多绘画艺术都直接表现人物活动，而源于生活中的人物速写都具有朴素本质的特色，从艺术的角度看，它是为创作提供重要的原材料，更重要的是，它使画者零距离地感知生活而保持着良好的状态。

了解要画的对象

画人物速写，凡涉及到诸如构图、比例、透视、人体结构、人体运动规律等方面的理论知识和画素描人物一样，都需要较透彻地理解掌握运用，这些基础知识直接为认识形象塑造形象铺平了道路。事实证明，造型的正确与否，一定与画者判断的正确与否有关。判断的准确程度是和知识与经验积累分不开的。对于这些规律性的东西，不但要知晓，有的还要熟记熟背，才有利于增进我们解读对象的能力。人物速写中，针对每一个具体的个体，我们要多观察，尽可能了解分析被画的每一个不同的对象，找出他（她）们的生理特征、社会属性和气质性格特征。这样，有了理性的知识垫底，感性的触角就会轻松灵活起来。由于心里有数，临场发挥随意，取多取少，取繁取简，全在自己的笔下把握之中。

眼、脑、手的高度配合

为画好速写，要使这三者协调而快速地配合好。比方说：眼睛重观察、捕捉、对比物象，脑重感悟、判断、想象和储存，手将眼与脑锁定的物象描绘出来。

眼睛应具备整体的观察力。只有这样，才能改变初学者常紧盯对象某一处细节而忘却大的比例、结构、特征的习惯，才能改变局部拼凑，而忽略连贯整体的习惯。整体观察是一个为理顺繁杂与简单关系的推进认识过程。在速写中体现出看大不看小，就简不就繁的原则。眼睛常保持一种扫描的、跳跃的、螺旋式动态的视觉观察方式。抓住对象本质的东西，有取有舍，与造型无关或有碍造型的因素尽可能先放一放，这样就像在过滤眼中的影像一样，这一概括的过程，对象已被浓缩，既不复杂也不简单，反而显得完整而鲜明。眼睛还应该具有敏锐的观察力，善于寻找对象的形体和形象特征，善于捕捉快速的动态特征，抓住这些特征画出来的人物才显生动而鲜活。

眼睛作为第一感官，它获得的信息，经过大脑的综合分析获得结果。当我们低头画画的那一刻，是以大脑传导的印象为依据的。印象的完整与准确决定于手中表达的清晰与中肯的程度。这里，大脑所建立的评判认识标准非常重要。

一幅速写的完成，最后是靠手来完成的。要练就一手熟练表现的技巧，才能胜任多种较复杂的对象。这种能力是长期训练的结果。

临画

通过临摹来体会速写的作画过程，既是培养了学习兴趣又学习借鉴了人家的表现方法。只是一定要找质量好、品位高的临本，临画时，多分析作品与现实的联系及距离，找出画面取舍归纳的地方，就像对待写生一样地讲究过程和方法。



刘国辉



刘国辉



杨涪林



由慢到快、循序渐进

慢写无疑是初学者必经的过程。以较长一点的时间，把写生对象画准些，表现内容上相对深入一些，由于手不熟，写生的笔法也许有些呆板，但在其人物造型、结构、衣纹等线条的组织等方面渐有体会。选取人物的坐、站、蹲、卧等稳定姿式，作业时间把握在一刻钟至半小时为度。慢写能给初学者消除紧张情绪和增强自信心，顺利过渡到快写上来。速写，能在很短的数分钟到一刻钟之内完成速度算较快的了。当手已适应慢写后，就应逐渐提速，但再快也不能潦草地信手涂鸦，力争画出的线条逐渐向正确的形准位置靠拢。运笔力求平稳，不要太轻飘，要看准才出笔。用笔可以先轻后重地逐渐肯定，熟能生巧，只要坚持不断地练习，只要能做到不管时间的长短，慢写、快写的人物都具有造型扼要用笔简炼的特点，速写到这时就算画上路了，可进一步追求用笔的节奏变化形象生动而准确的效果。

默写

这是很重要的能力，如果没有这种能力，面对被画的人物突然改变姿势甚至离开现场，就会显得束手无策。如果在这时靠回忆进行补充完成，就获得了一种主动。宽泛地讲，速写原本含有默写成分，速写中画面主观处理的地方，就带有默写经验的性质。由此可以这样说，默写是速写的进一步发展阶段，有默写能力的人在画速写的过程中，就能掌握和驾驭画面，它可以激发想象力并让它丰富起来。可做一些针对性练习：请模特摆好姿式，将他（她）们的特征、动态仔细观察并记忆在心，再请模特走开，用默写的办法画出，然后又请模特出来恢复刚才的姿式，就可以两相对照，找出差异，保留合理的成分，改改错误的地方，通过多次这种练习，自然会有收获的。另外，还可以常留心你身边的人并努力记下，默写下来。这种靠记忆写生的方法，使我们获得的不仅仅是技能方面的训练，还培养了艺术创作的潜在意识和素质。

常用手法

运用线条画速写是最为普遍的方法，这种形式最容易掌握。由于它方便于概括扼要地表现物象的内容，再加线条自身的表现力，就可以获得满意的效果。线条的运用分单线与复线，复线是指同一位置方向并排重复的用线，在速写中起到强调或加固造型的作用，增加表现的厚度与力度，使画面效果突出一些。除此之外，也有线与面相结合画法，它的优点是可增强画面黑、白、灰的层次和体积感，也可简单地表现对象的明暗关系与固有色调的作用。

各类人物速写的要点

静态速写

动笔之前，多观察分析模特，找出头部与躯干四肢的形式美因素，充分注意因模特各种姿式而造成的人物的头、颈、胸腔、脊柱到骨盆而引起的人倾斜扭曲的角度变化，在此基础找出倾斜线，画人物轮廓或衣纹时要与这些结构挂上钩。所画的人物姿式应舒展自然，用笔注意气势连贯，留意头与手等重要部位的造形。

动态速写

人物动作是有其自身的规律的。人物的头部、胸腔、骨盆和脊柱串连，使躯干旋转伸展，人的四肢六对大关节都有各自的活动半径，如



刘国辉



康宁



杨涪林



果这些人物中,只有某一局部运动,动态就相对简单,涉及全身运动,动态就显复杂。不断作重复的动作,就易辨规律性,动作交叉多变,其规律就显隐匿。初学者应先从简化的动作入手。如石匠打石,木匠锯木,清洁工扫地等,都有显著的规律特点。

概括地找出人物的动态线,在它的辅助下,寻找并画出动作中的结构和衣纹,动态线既是速写有关形状的依据,也可演化为线条的主要笔划。特别是画动作大的人物,简单几笔,画出外形框架,顺势画出躯干、臂、腿等大部位的动作,接着可以慢一点画出头与手的形。当然动态速写是以抓动态为主,对于变化较快的动作,能抓住动态特征已属不易,头及手的内容可配合动态简单地一笔带过亦可,从动态的准确度讲,除了敏锐的眼睛及熟练的手紧跟外,还要靠自己对人物动作的理解及个人有关体验去充实。

人物组合

同一空间的两个或两个以上的人物速写,还要涉及构图、人物前后层次和穿插等方面的问题。画时要注意处在同一空间中的人物比例应大致相当,人物所处位置由近及远的透视变化及线条的疏密聚散的合理性。

人物场景组合

同样要考虑构图安排画面,由于画面内容增多,要有选择地安排内容,选出有利于表现的物象,有助于画面组合的构成因素,否则就可减略不画。要把握好总的氛围基调,在这个基础上去处理主次空间层次、疏密等问题。调整配景,增减道具。这种练习要发挥一点主观能动性,久而久之,渐有体会,会直接有助于构图能力的提高。

线、衣纹、结构

线不只是区分物与物之间的轮廓线,还能间接表达物的形体与空间,速写中,线应紧跟着形体走,线如果画不到位,就显得空,飘浮不定。由于人物速写的线大部分用在身体的衣纹上,线的节奏与表现的质量常很大程度地取决于表现衣服纹理的效果。人物衣服的不同样式与质地,传达着人物的社会属性和兴趣爱好等方面因素,传达着人的形体特征结构的变化,而线条自身也是画者个人意趣的表白。

如何组织好衣纹,线条跟结构的关联是画衣纹最为要紧的一点。疏密聚散各在何方?还是前面已讲过的内容:熟悉个体结构各段落的形状及其运动基本规律。线多而聚为密,表达往往是虚空,如不贴身的地方,凌空的地方;线少而散为疏,表达的常常是衣服贴紧身体的地方,折皱自然少,而空白反倒多。由此,当把人物的肩、胸、背、四肢关节等处的鼓凸之处的轮廓线画好后,更多一点的线条变化应在腋下、腰际、股骨与骨盆的交接处、四肢的弯曲内侧等处的表现。这里应从造型出发,强调表现结构与体积的线,减弱或去掉有损它的线。同时,线条的表现不能干扰人的头与手。要根据表现需要,主动筛选,组织与再造线条,观察衣纹要以感觉为主,不要过于实在,决不要细看到了去数它究竟有多少线条那样机械。只需通过观察,搞清楚它们的来龙去脉后,随着手上的笔顺势去发展。要使线造型完整结实,就要抓住表现人物形体或动作的主线条,把那些位置重要但线显得碎的地方延长或者强调,使它产生出强力来支撑形体。衣纹的用线,只要能够把它们刚、柔、曲、直的线型和轻、重、缓、急的用笔运用得当,就容易产生节奏变化,就能使人物表现生动起来。



康宁



康宁



康宁



画好人物的头与手

一幅人物速写，在一般情况下，都有头部及手的描写。它们往往构成画面的精彩部位，也直接反映了画者的造型能力。由于速写人物中的人物头部很小，应该着笔不多，但概括得很到位。比如画老年人的脸，就没有必要把脸上的皱纹及胡须画得那么细，只需抓住老人钙化后的骨块起伏特征就够了。处于对称中的五官好画，但处在不同旋转角度，特别是仰望、低头的角度，五官比例变化较大，这时特别需要提醒运用透视原理来帮助观察及表现。头发也是极需概括的，头发贴在头骨上只要结合结构就可以几笔画出来；长发可以分成几组，短发在外形确定后，用卧笔扫擦而过就可以表达了。人物的眼睛同样没必要细画，顶多把上下眼睑加瞳仁用短线画出就够了，眼睛应与头部身段的转向动态配合而成一体的感觉。

手是人物的第二面孔，它可以表达人的性格与感情。手的结构复杂，动态极具变化。画手的难度不下于头部。手分腕骨、掌骨、指骨等部分骨架结构。手是有厚度的，掌面覆盖了拇指展屈肌、小指展屈肌，加上手指有肌腱，所以画时应理解并记住关节部位形状，记住手在握拳、抓控、伸屈、掌心手背等几个常用角度的形态变化。平时可多临摹有关的艺用解剖书上有手的各种图形，也可用镜子照着自己的手画练习，逐渐做到心中有数。



刘国辉



刘国辉



刘国辉



刘国辉



刘国辉



刘国辉



康宁



康宁



康宁



康宁



康宁



康宁



康宁



康宁



康宁



康宁



庞茂琨



杨麟翼



7-12-1996

庞茂琨



杨麟翼



杨麟翼



吴松



吴松



王世明



王世明



王世明



王世明



王世明



王世明



王世明



王世明



王世明



王世明



王世明