

美术基础教学丛书

速写

人物

杨涪林 编著

▲ 重庆出版社

一、速写是造型训练的重要手段

速写与素描同作为造型训练的重要手段,两者既密切联系而又有很大差别。事实上,重理性分析,重步骤方法的素描静态写生作业,特别是长期素描,在基础训练中还存在着很大的局限性,还得以其对应的锻炼来获得全面的造型能力,速写较之于素描,它更讲究以高度的概括手法快速地抓取动态的生活对象,它凭直觉感受去大胆地取舍对象内容,敏锐地反映自然的真实和本质。

速写常作为快速、准确写生的字义理解,但实际上它并未在制作的时间上或工具材料上受到限制。它不但包括在不太长的时间内完成的素描,也包括其它如水墨、油画、水彩等画种和材料在短时间内完成的即兴之作。这种将艺术家头脑中的想法、感受直记下来的方式,便捷而有效,作品内质熠熠生辉。

艺术家到生活中收集创作素材,依靠两样东西:照相机和速写本。在相机普及的今天,仍然代替不了速写本。用速写画生活,那下笔之处常常是心灵交融的亮点,是画家情绪饱满的记载,最能激发艺术家的想象力而萌发创作的原动力。速写自身亦是具有独立审美的艺术,历史上有作为的画家,往往都有其速写作品传世。

由此,不难理解为什么速写是当今美术院校学生的必修课程、报考美术院校考生的必考科目的原因。学画速写之初,要作好长期的甚至艰苦努力的思想准备,速写不同于素描,素描画得好,不一定速写就好,只能这样说,素描基础扎实,画速写就有较多方便之处。两种训练方式结合,互为补充,才能逐步练就坚实而全面的造型能力,才能逐步达到脑、眼、手的高度协调配合。坚持到生活中去画速写,对培养敏锐的观察力、直觉判断力和艺术表现力,对培养关注生活紧贴生活以及积累生活的好习惯,对未来的艺术事业开拓和发展都具有决定性意义。

二、画好速写的要领

初画速写,常见的毛病就是抓不到对象的特点,片面或表面地观察对象,很被动地看一眼画一笔,由于不熟悉用笔用线的规律,不能适当地删减或增强某些内容,致使有的画面造型因素重复和抵销,出现锁碎散乱的效果,有的画面上的轮廓线条并不具代表性,又没有可供观者注目的细节,而显空洞乏味。

人物速写,首先遇到抓型问题,初学者面对复杂的对象,往往理不好头绪,对人物头形、五官、体形、四肢比例特征,人物衣服与结构的关系把握心中无数。再加上对构图、透视、人体解剖、人体运动规律等方面理性知识的欠缺,作业必然带有很大的盲目性。如画坐着的人的身子也有六七个头长,感觉这个人没有坐着(比例问题),要不就是坐下去的人,大腿没有弯曲下来(透视问题),有的人象在耸肩,没有颈脖(结构问题)……特别是对对象的头、手、脚等外露形体,要么大形别扭,要么细节怪异……

学速写与学素描一样,应认真对待造型基础的规律性知识,是一个综合的教学过程,从开始到中间都应贯穿应用这些造型基础的理论知识。

人物速写应按教学程序的安排,遵循由浅入深、由慢及快、由静到动和由简至繁的科学方法,分门别类地逐一解决疑难问题来达到学习目的。

整体观察和表现

学绘画,首先从眼睛练起,如何看待对象,事关重要。一般初学者拿起笔时,总是想照搬对象,采用见子打子的办法,不分主次巨细,一律平均对待。然而事与愿违,画面并没有表达出来。这是初学者不懂运用“概括”这个最常用的办法所致。

概括是指从全局整体着眼考虑安排和处理内容的形态,它在专业课里被普遍运用,画速写更是如此。首先从被表现对象中获得感觉,以后的局部观察与判断服从于开初的感觉。要学会将对象的各个局部联系起来看,弄清它们之间的从

刘国辉

康宁

康宁

属关系，尽可能深入观察分析到比例、特征、结构、透视的层面，先不要急于动手（但不可能象画素描那样从容不迫地细嚼慢咽），那怕数秒钟也可。这应逐步养成习惯。

要做到画速写前，将对象来一番目识心记，成竹在胸的状态是不容易的。但要画好速写，还必须坚持练眼力，只有这样，你才能获得较大的主动和自由，才能驾驭你的表现欲望，从构图到调动最佳角度，采用那种手法表现等，直到你要表现的对象从笔端流淌而出。速写的整体把握与长期素描完全不同，步步为营的方法，轮回的整体与局部的调整刻划过程与此格格不入，初学者应慢慢与之拉开距离，挣脱长期素描的惯性影响。简而言之，在进入较佳状态时，画速写是以点及面、局部推移、画完即完、举手无悔。

从慢写开始

对初学者来说，一开始就想画得又快又好，显然是不现实的。首先，应该去掉浮躁情绪，保持平静的学习心态。

将模特安排以站、坐、卧、蹲等静态的动作和姿式，作业时间，一般以20分钟左右为宜，根据模特难度，有时还可延长些。（针对几分钟的速写，这算充裕的时间了）可容初学者观察充分一些，分析仔细一些，运笔平稳一些。这样，在比较对象和选择处理画面时，有回旋余地。慢写作业还可以相对集中解决一些常见问题，如较集中解决比例与特征、结构与衣纹、用线与表现等关系问题。

画速写一般不用橡皮，在这里可备上一块，必要时擦擦也无妨，慢写无疑在表现内容上要比速写相对深入一些，作业在质量上反映得稳定一些，但从画面表现的效果看，慢写依然应具有造型扼要鲜明、用笔简炼生动的特点，而不是类似长期素描的效果，更不能用画长期素描的思维方式来作画。慢写能给初学者缓解紧张情绪和增强自信心，可作为向速写学习的过渡手段。慢写与速写交替应用，对于化解疑难问题，很有好处。就是在今后，遇到表现复杂的和较有难度的物象，也可常用慢写方式来完成。

有步骤的画法

通常，画速写是不讲步骤的。这里说的步骤是参照运用一些素描的道理而设立的。长期素描靠步骤层层演进，最终能准确地表现人物形象，它在造型上的行之有效，确实给我们画速写带来方便，它的一些办法，很容易在慢写作业中参照运用进去。

但这两种作业要求毕竟不同：素描是表现包括明暗调子质感空间感在内的综合效果的作业，而速写是手法单纯、基本上以线为主的画法。要用步骤也只能是有限的步骤，这种步骤就象它自身特点那样，是被提炼和简化了的。这些步骤起着说明和提示的作用（如附图一）。

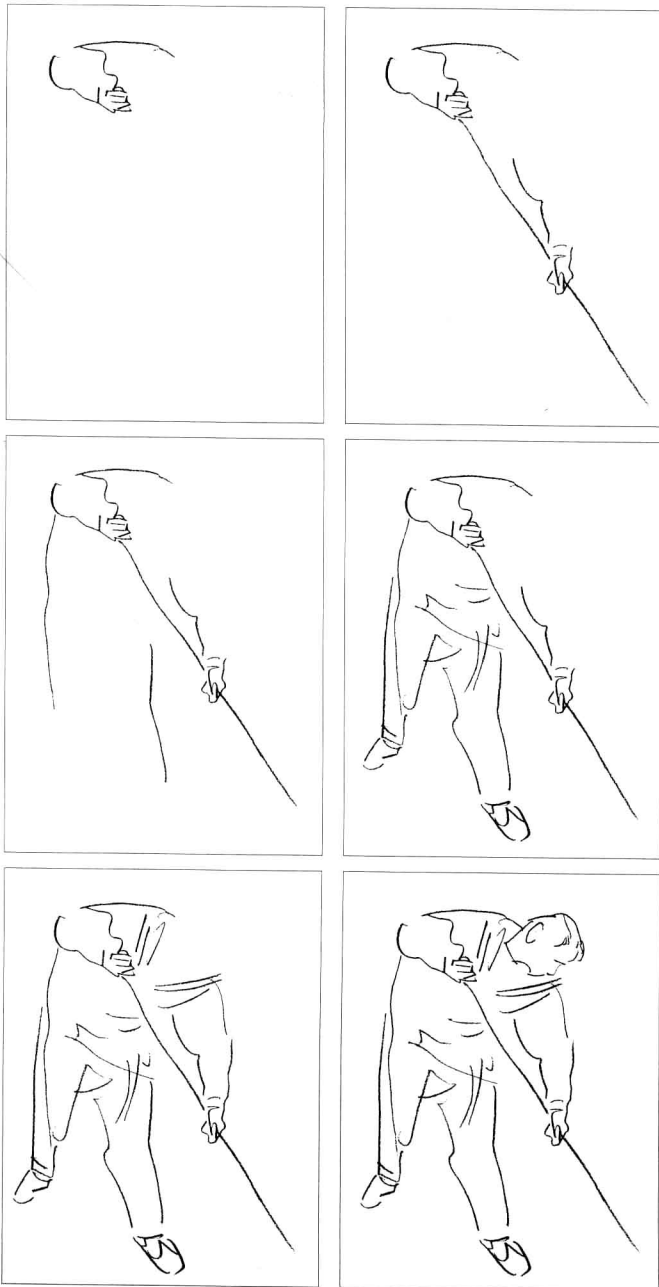
放笔直取的画法

经过慢写训练，手不生了，就象预热后的马达，速度自然就加快起来。辅助性的步骤已消失，现在是纯粹靠判断和感受作画，这才是进入画速写的应有的状态。

这时，应强调速写前的整体观察，由观察激发表现想法，（有经验的画家，常常在这时想象出画面效果），心中有数，看准就画，用笔要中肯、大度、不计小节，毫不犹豫。紧盯着最能代表对象主要特征的地方下手，再向周边扩展。此刻，常常是打破常规，画人并不一定从头到脚按着顺序来表现，内容也不能四平八稳，要紧跟感觉走，主动出击，见好就收（如附图二）。一幅好的速写，应近看有质，远看有势，质就是留得住观者眼睛的地方，一幅画的精到的地方；势就是节奏、气势、动感的总称，往往用线舒张，构成形式美的张力而先声夺人。这当然是每个人都为之追求的方向。初学者画完后，应常审视作业，弄清得失在那里，离你的预计效果有多远，下一张怎么打算？

附图一

附图二

速写一画快,误笔就多。对笔误,不要怕,就是大画家也免不了出些错,关键在于作画的主要脉络要完整、气韵要连贯,出现几处笔误,也无伤大雅。当然,如笔误多了,还得进行补救:涉及形不准的,要改回来,线条乱的,要用三两根长线统起来,随机应变想办法,可以巧妙地救活一幅画来。“大胆落笔,小心收拾”即如是说。

衣服褶皱的表现

人物速写中,衣服褶皱的表现画面上占有很大比重,它是线条大幅度铺展的地方。除了头部及手部作为重点外,很多时候花在衣服上。可以这样说,表现衣服褶皱的效果好坏与否直接影响速写质量的成与败。

人物的衣着服饰直接展现其社会属性和个性、直接或间接交代人体结构和体态,对它的施线用笔等手法变化,显示着作画者的技巧经验和艺术气质。

初学者画衣服褶皱,要么用笔空泛简单,只剩下外框轮廓,要么线条杂乱无章,通常以后者居多,直到干扰头和手的存在。

画衣服褶皱应该多汲取中国画人物用线的办法,根据人物内容,主动去筛选、组织它直到再造它。

要明确画人物衣纹,最重要的一点,是通过衣纹的组织和用笔,来体现人体结构和运动状态,而且,画出的衣纹表现最终不能干扰人物的头和手,这样,才能突出人物的形与神。

初学者画衣纹很表面,常常将非本质的、偶然出现的衣纹罗列照搬下来,而破坏了体积的表达。画衣纹一般的规律应是:贴身之处,折皱少,不贴身的凌空之处衣纹密集,所以只要将肩、胸、背、四肢关节等的鼓凸之处的轮廓画好后,线条变化应集中在腋下、腰际,股骨与骨盆交接处、四肢的弯曲内侧等处表现。这当中要留意,凡有益于结构和体积表现的地方,应加强用笔用线,反之,不利于表现体积与结构的线要减弱或者干脆去掉(如附图三)。

画到有经验了就知道,观察对象的衣纹要注重自己的感觉,眼睛盯着它时,决不能去数它有多少根线条,弄清它的来龙去脉后,画笔应顺势去发挥。

要使线的变化归于统一整体,作为表现人物体形或动作的主线条很重要,要提炼强调,对原本有些碎的地方得加固加长,它就象汉字的主笔划那样,起着支撑的作用。

衣纹中的长短线应交织互用,在平行,等距离的衣皱要画出差别,避免呆板。中国画里有句话为:“齐而不齐、乱而不乱”讲出个中道理。

默写与记忆画

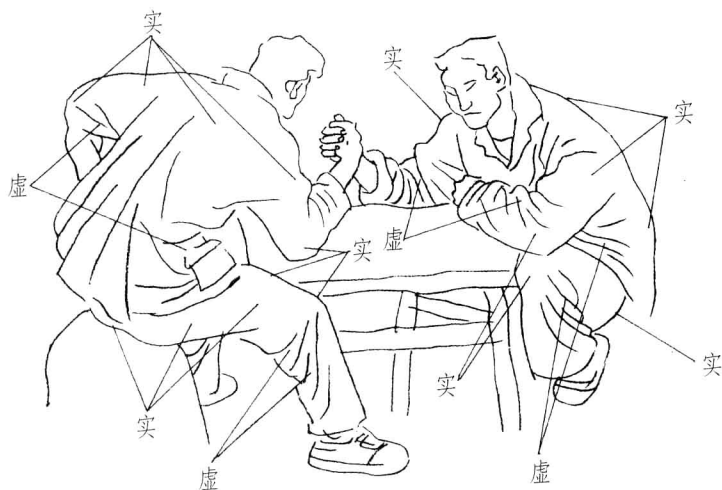
默写是指背离物象后,靠记忆画出该物象的原貌特征。

在画速写中,常遇到被画人物突然改变姿式或者离开现场等情况,剩下未完成的部分,怎么办?就得努力回忆人物当时的样子,进行补充直至完成。类似的情况太多,不得不就自身的能力上进行加强,才能适应发展的要求。

默写内含视觉记忆和想象力,它的成立依然要基于对物象透彻的观察和对其规律性的掌握。默写是速写组成部分,速写的主观处理之处,都含有默写成分;默写是速写的高级阶段,它使视觉想象力丰富起来,它可以同创作创意挂上勾来。

默写练习在写生就可以穿插进去,常用的练习方式是:摆好模特姿式,让学生停下笔来进行观察,然后撤去模特,要求学生根据刚才所观察的结果用笔在纸上画出来。画完后,恢复模特姿式,将画与模特进行比对,再进行调整修改。默写还可变更其它方式进行。

另一种办法是画记忆画,用画家的眼睛去留心身边的人和事,记下他们中感人的特征面貌。在观看电影电视、歌舞戏剧时,留心追踪那些富有艺术感染力的角色,随时用画笔记下。久而久之,你会觉得意趣大增,甚至会逐步自己去

附图三

电视剧《大明宫词》人物默写 刘国辉

电视剧《威尼斯商人》人物默写 刘国辉

“编排”你心中萌发的“节目”。

默写与记忆画对于勤奋的画家来说，不止是技能训练，更是艺术素质的培养，它使画家摆脱现实带来的某些局限，而进入较宽松自由的空间。那些看似随心所欲画出的东西，实则是画家敞开心灵之门的真情实感——艺术靠此滋养！

读画与临摹

绘画作品实际上是画家素质经验等综合因素的产物。对于学画者来说，面对绘画作品就不只是欣赏了，还得要读懂它们。好的作品就像老师，你应悉心地从中得到有益的东西。

古今中外的优秀作品，很多场合都在展示着它们，如展览馆、博物馆、画廊、画册、刊物直至多媒体电脑。就单以速写来说，也有展览和画册等。画读多了，就扩大了眼界，审美能力也提高了，分得出作品的高低优劣，给自己学画建立一个判断水准和努力方向。

很多人学画，大抵都经过临摹的。摹仿是人类的本能，写生是对自然的摹仿，是将三度空间变为两度空间的事，而临摹则是从平面到平面的复制，两相比较，临摹就简单得多了。很多人都临得将就过得去。然而，有些初学者，临摹仅仅是被动地表面走走，并不去讲究打法，只依样画葫芦了事，结果收获无几。

主动临摹与被动临摹大不一样，是将自己摆放在作品主人的角度，揣摩作品从自然状态转换成艺术语言的过程，分析作品与现实的距离，用临摹去体会写生的过程，体会处理办法和学习用笔技巧。速写作品同样可以这样去临摹。

在临摹速写作品时，可结合临些优秀的线描连环画或插图之类作品，因为线条是速写中最常用最方便的语言，可谓经济实惠也。此外，还可引伸发展到对着画报、照片临摹，只不过改为用线去画，这也是一种转换方式的尝试。

为了映在脑子里，还可采用背临的办法，即不看临本，背着将临本画下来。诸如此类的办法，初学者可多试，可多借用临摹所得的东西。临摹并不一定只是最初阶段，在速写学习过程中，针对冒出的问题，可选择性地临摹，这样写生与临摹相结合使学习目的明确而见效果。

人物速写

前面已经围绕这个主题说了些内容，这里只就造型上大的要点作些说明。

我们在作半身或全身人物速写时，首先要快速地对静态的模特作多方位的巡视，可与他交谈，让他自然放松。人物速写不能只关注头部造型，同时应讲究形体造型，人的躯干四肢很具有形式美感，要找到最能体现这种形体特征的角度。

从生理构造的头与颈椎，胸腔、骨盆与脊柱到四肢等段落因情感变化的扭转倾斜，会因人而异地出现丰富的变化，要努力找出眼前“这一个”与旁人的不同之处，从造型的基础特征入手。表现人物的姿势应舒展自然，注意从头到脚的势头要连贯，画出大的节奏美感来。

手是人物速写中重要的组成部分，人的姿势因手的变化而显丰富。手能交代出人的生存状态，还能传达人的个性和情感。由于手的结构复杂和动态多变，初学者不易掌握，毛病往往出在手上、最常见的是把连接掌骨的腕骨画掉，把手画得僵直笨拙。所以有人说过：画人难画手。这个问题应充分注意，应多背下手的结构形状，在镜子里画自己的手等办法予以加强。

对穿鞋子的脚部也容易被轻视，把人物那双脚画得左右不分。把站在地面的腿画得一长一短，短的象悬在空中。有些作业把人物躯干画短，大腿最后从肚子上伸出来……这类例子不少。究其原因：是眼睛观察不到位，不熟悉解剖结构知识，太缺乏专业经验等问题所致。

人物动态速写

这个阶段的难度很大，但只要抓住要点，针对性强地去努力，问题总会迎

张春新

王世明

杨涪林

刃而解。

画好动态,注意几个方面:要找准人物动作的重心,通常人物的重心在两脚之间,动作越大,重心离两脚越远,这个关系要看在眼里,记在心头,不必出现在画面上;要标画出动向线,以动向线为进一步画下去的依据,人体因动作的变化,其外轮廓线总有一边是呈平直畅通,对应的那边呈曲折起伏,要抓住其中最代表动态角度的辅助线下手;要寻找动作规律,从容易画的地方开始。人物动态可归纳成:局部动作、全身动作、有规律的动作、无规律的动作。应先画局部动作和有规律的动作。动向线既是速写深入的依据也是画面的主要线条。几笔表达出外形轮廓,顺势走完躯干、臂及腿的动作。头和手留在后面画,有时只带几笔大形感觉,这样,可避免光抓头部而丢了动作的生动性。

画变化大的全身动作,除了眼追手跟外,还要善于用心去体会它。恐怕这一点常被人忽视,因为观察的短暂,使记忆储存十分有限,要使默写有成效,就应该从自己的角度去感受动作,甚至还可以模仿着做一做。中国古代有一位善画虎的画家,除了平时对老虎写生外,还时常模仿老虎的动作,所以,每当他提笔画起老虎来,威风神气的老虎便跃然纸上。这个例子说明:写生更重要的是“心画”,画画应是“心领神会”的事情。

人物动态要画出动感,除了姿势准确表达外,用笔上也应表达出松动的感觉,如果用笔太紧太拘,会有损效果的。

画动态速写,特别是变化大,不易掌握的动态,因为时间短,迫使你大胆落笔、去繁就简,每画一笔,都是集中精力判断的结果,对视觉记忆力、视觉想象力和默写能力,都是一个很好的锻炼。

人物场景组合速写

这是进入生活中去画速写的练习。在居室、校园、集市、码头、工地等具有生活气息的地方,活动在其间的人们具有丰富多彩的真情实感

和有特征的动作细节,而对习画者产生感染力。习画者从中找出兴奋点而产生表现的想法。

人物场景组合应具有相对完整的构图,要自然地将多个人物与环境道具溶为一体。由于画面表现因素增多,初学者要理出头绪,弄清现场中人与人、人与场景的关系,明确自己的意图,把握好场面总的氛围基调,在此基础上去处理空间、层次、主次、疏密等问题。有时,为了需要,还可主动地调整配景、增减道具,改变组合内容。

外出画速写,选用小的速写本,便于携带随用随取。当你画到一定数量时,你的造型能力已在不知不觉地提高,在构图能力方面,也慢慢多了一些章法。

三、学习得法,贵在多练

以上内容,简要地叙述了一些画速写的道理和方法,初学速写的青年朋友应抓着要点,结合观摹优秀的速写作品,将道理融汇贯通。扩大眼界、提高审美、激发热情,重要的是多思考勤动脑,最终还要勤动手。

其实,画速写的方式是最具机动性的。虽然在课堂上不可能安排多少时间来做这类作业,但你可以用大量的课余时间、节假日等休息时间走到生活的层面中去做些练习。只要你愿意,随时都可以见缝插针地去画一阵子,虽然你是在“练手”,但往往还拈得出象样的几张来,从中你可窥见其潜质,这说明:只要动起手来,总是有收获的。

“拳不离手,曲不离口”。技艺这个东西,得基于一个“练”字,要练才熟能生巧。在速写学习中要见成效,常常取决于你是否能做到笔不离手,一有空隙就画上它“三五笔”,取决于你的不计成败的胸怀,随时将自己的感受记下来。

黄龙溪茶楼 巫成金

刘文西

刘文西

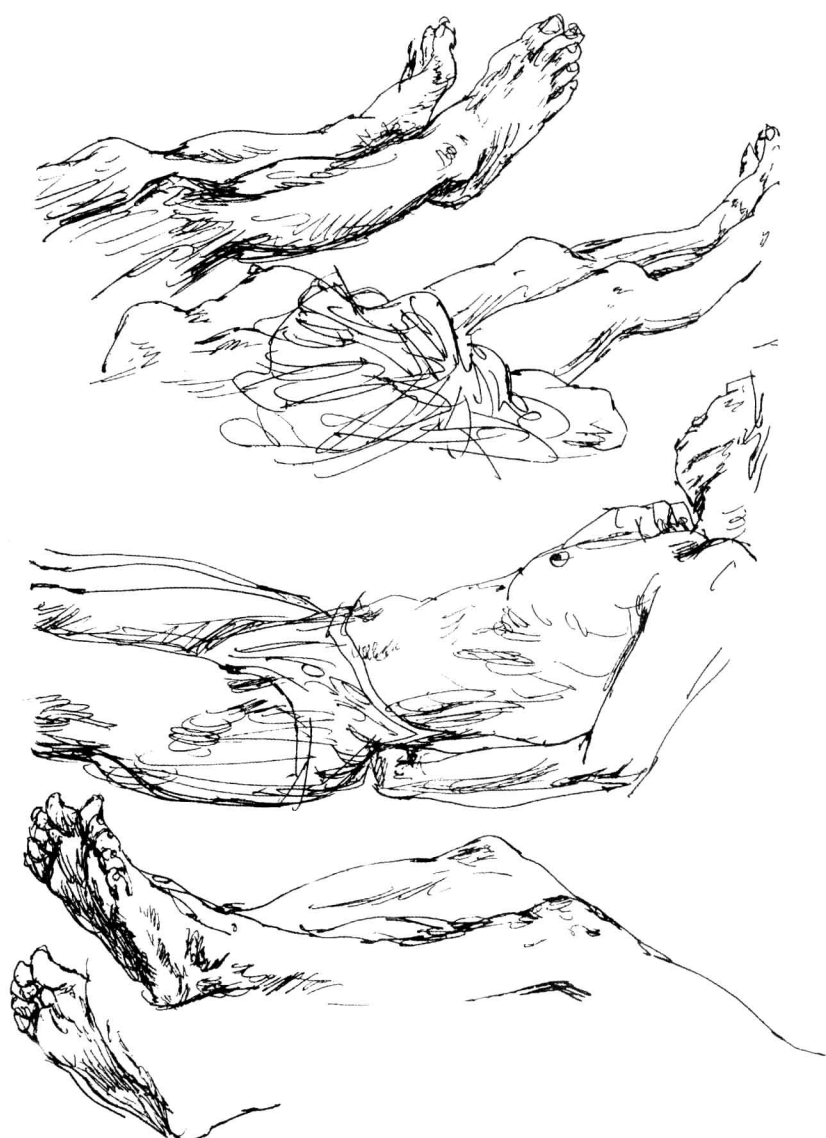
刘文西

刘文西

刘国辉

刘国辉

刘国辉的素描
170526

刘国辉

刘国辉

刘国辉

刘国辉

杨麟翼

杨麟翼

刘国辉

罗中立

罗中立

钟长清

康宁

康宁

钟长清

康宁

钟长清

钟长清

康宁

康宁

月落西山
送客场
1996.4.9

康宁

康宁

康宁

康宁

康宁

康宁