

艺术家人物速写范本

YI SHU JIA REN WU SU XIE FAN BEN

主编 博仁

张丽华速写

张丽华:

1958年4月生于山东省广饶县。1983年毕业于并执教于山东艺术学院。现为教授、硕士生导师，美术学院中国画研究所所长。中国美术家协会会员，山东美术家协会会员，山东画院高级画师。中国画《瑞雪》获第六届全国美展优秀奖并被中国美术馆收藏；《时刻准备着》获中国美术家协会颁发的“纪念毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美术作品展览”铜奖。工笔画《唐诗》获文化部1982—1988年全国少儿读物一等奖，连环画《银针宝衣》获文化部第二届全国优秀少儿读物一等奖。完成泰山宾馆《东君出行图》、泉城路《老残听曲》等壁画、雕塑设计稿。学术论文80余篇发表于《美术研究》、《美术观察》等专业刊物。由人民美术出版社、山东美术出版社分别出版《创作与构图》、《速写新视点》、《中国人物画技巧与创作》等专著22种，分获山东省文化厅、教育厅优秀成果一、二等奖。

艺术家人物速写范本

YI SHU JIA REN WU SU XIE FAN BEN

主编 博 仁

张丽华速写

图书在版编目(CIP)数据

艺术家人物速写范本 / 博仁主编. — 济南: 山东美术出版社, 2006. 12
ISBN 7-5330-2277-7

I. 艺... II. 博... III. 人物画—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(2006)第130423号

前言

张丽华

速写是最简捷的绘画样式,也是最直接的与自然造物交流的形式。我们见到的最早的作品是文艺复兴时候,从那时起,画家们积累经验,创造表现技法,那种简便的素描(速写)遂被公认为学习绘画艺术的基本功。但时下还有哪些人在画“速写”呢?一是有出息的艺术家的,二是广大高中青年学生。前者甘于寂寞,沉潜艺术修炼,于素材搜集中获得技术性推敲和创作母题,于慢条斯理或激情洋溢的勾勒中获得情感的寄托与施放;后者以全身心精力投入,于艰苦的实践中获得基本写生表现技能和升入美术学院的机会,这是他们一生中最爱学习的时候。每当看到他们如饥似渴的眼神,不由得把所掌握的速写知识全部兜售给他们,而不顾越来越多的扩大招生是在抢夺我们的饭碗,还是在自掘坟墓。

素描、速写、色彩是绘画的基本技法,而素描、色彩均有自己科学严整的入门训练,有自己的长期作业,唯独速写没有。回想我当年学习时老师的教授,总是把这种看似随意性的训练方式拿到课堂去考究去琢磨的,这实际是把速写纳入了研究性素描的范畴。素描研究结构,彩画研究色彩,速写研究笔法。在成就画家的道路上,这是三条基本的“拐棍”,在成了“大家”之后,你的绘画素质中,你经营的画面上,所有缺憾均可在这三个基本点上找到根源。

本丛书的作者均来自院校,均以各自的师承或平时授课积累切入教学,使得教材有了可信度和可行性,你不必担心风格之争或门户之见,优秀的速写是全世界都承认的。凭借教学经验,他们研究出了各自的教学方法,使随意性很强的速写有了一定的规矩可依。但这仅是各自的体会,不是唯一的方法。

实际上,在上述两种人(严肃的艺术家和青年学生)和两个任务(即技能训练和思想表达)之间,仍有很多工作要做,这是需要艰苦的精力投入和才智发掘才能实现的。作者、编辑和出版社都希望提供这一有力的“拐棍”,使有志于绘画的青年步入绘画之门,达到理想的彼岸。

2006年9月10日于山东艺术学院

出版发行: 山东美术出版社
济南市胜利大街39号(邮编: 250001)
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: 山东奥美雅印刷有限公司

开本: 787×1092毫米 8开 总印张15

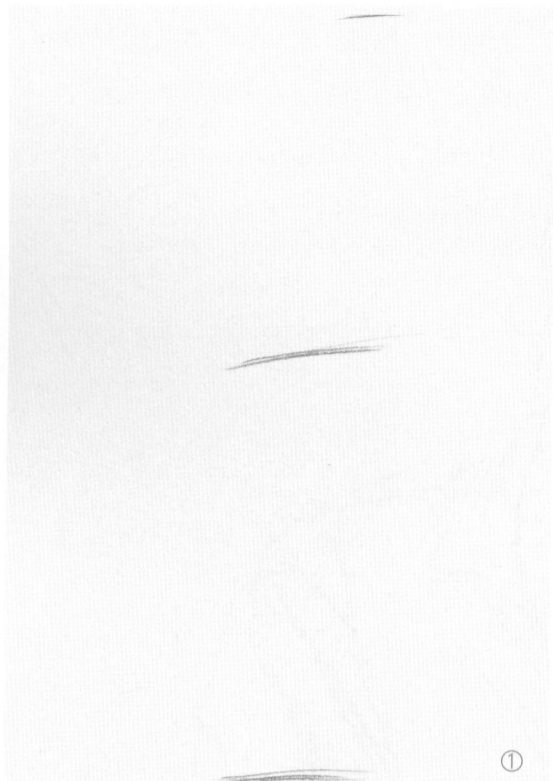
版次: 2006年12月第1版 2006年12月第1次印刷

总定价: 54.00元(全三册)

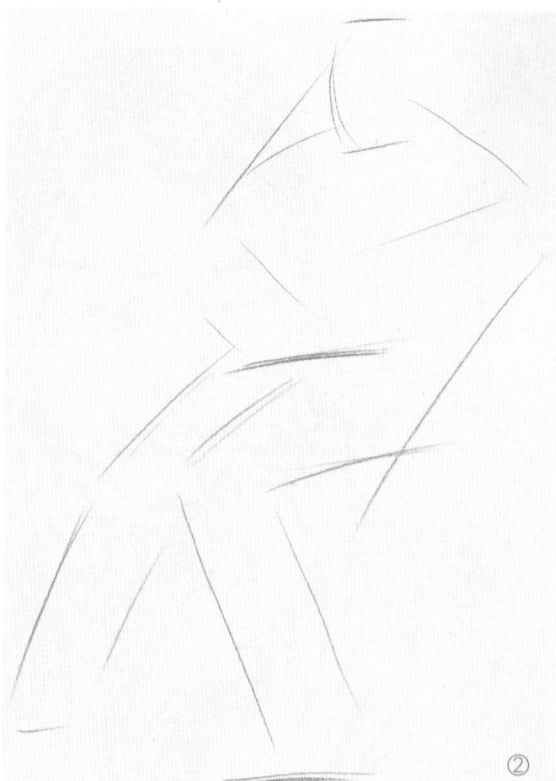

造型写生训练中是没有“慢写”这个词的，之所以把它们从概念中抽出单独确立，是想与速写分开，教学生把速写的训练慢下来。素描、色彩乃至其他训练方式都有自己类似“慢写”的研究性阶段，有长期作业，惟独速写不明确。究其原因，是对“速”字的误解。速写不是“快画”，不是“速速一写”。“速”是相对于长期素描而言的，有时间短、画幅小、表现形式简略而肯定的意思。要在短时间内，以简练、生动的笔触表现物象最“本质”的形、神、意、韵，其难度不亚于素描。我称这种类似短期小幅素描的“慢写”为“研究性速写”。

初学者以铅笔、炭笔工具为宜，可画出粗细、浓淡层次。执笔方法一如平时执铅笔钢笔写字，可以直接下笔画出肯定有力的线条。笔触有：勾勒——中锋线、侧锋线、顺锋线、逆锋线、扫笔、拖笔等。皴擦——中锋皴、侧锋皴。点——表现特殊质感而画的点或图案。变换笔触的目的是与对象的虚实相呼应，也形成画面笔触中点、线、面交相辉映的语言节奏美感。素描画画结构，水粉画画色彩，速写除去构图、造型、结构、形神等共有规则外，主要看“笔触”。对绘画要素的理解把握，对画面整体效果的布陈置势，对绘画才情的宣泄抒发，全通过笔触的施展而实现。

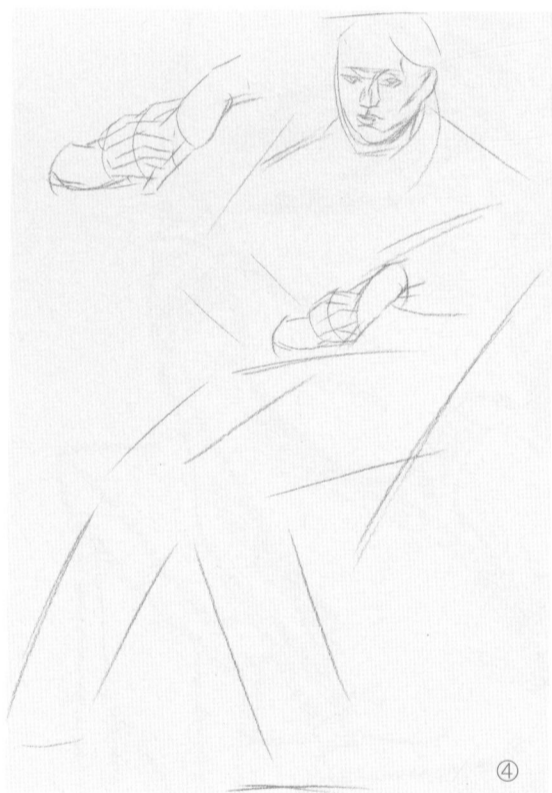
①

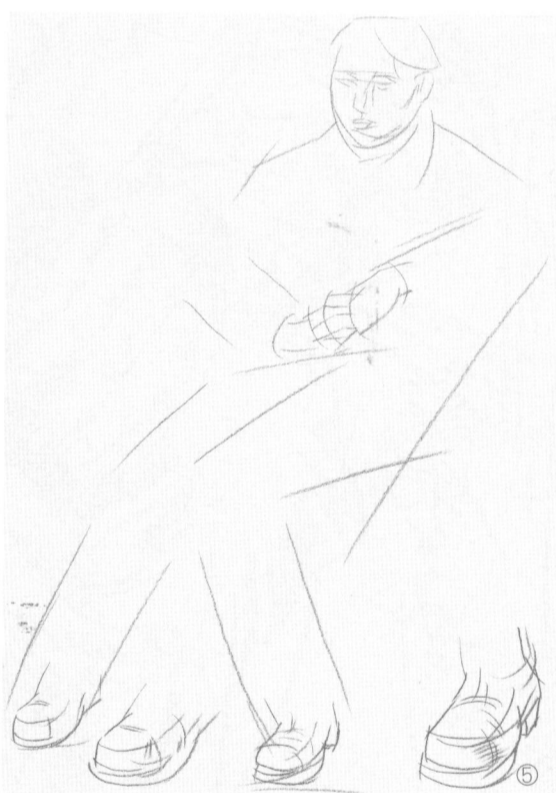
②

③

④

⑤

⑥

速写没有步骤，为给初学者提供一个迅速掌握基本方法的参照，我于十几年教授中总结出一种“静”心观察，“潜”心分析，“动”笔表现的“两步骤法”可做参考。

以人物慢写为例——第一步：以虚线直线定点切形

①先上下两点决定构图，即人物大形在画幅中的位置，最大限度地利用画面空间。再定中间的点，可以是手的位置，也可以是臀或膝的位置。至于左右，要看动态，看角度，看构图。

②另外，点又是人物大形的转折点，连点成线即成大形。无论什么动态，大形是决定因素。大形包括形象、动态外形和人体体块几何形。

③要切出头像五官的几何形（型），使眉目刻画依附于扎实的结构中，这种对结构的理解分析是后来刻画的基础。

④再复杂的手的动态，都应以几何形（型）的点去概括分析。

⑤分析衣纹的位置、走向、长短、疏密、虚实等变化。这一步看似起草、约形，实际是在分析，下面步骤中的所有处理效果，全从分析中获得胸中有数的整体印象。

⑥脚的几何形（型）着重画出姿态和透视，画出面型结构。

紧接第二步是“推画”。我不提倡用由轻到重、由简到繁、由浅到深的长期素描步骤来套速写，而强调“写”字，即下笔直书的书写性。有了前一步成竹在胸的分析，这一步一定要“推画”：可从人物头部形象开始，处理完一个形体后，再接画另一形体，画完一组衣纹再接画另一组衣纹，追求线条的“连续对比”。参照对象提供的虚实强弱，在气息贯通的状态下给以比较、变换，一气呵成。尤其是衣纹的刻画，笔触的勾皴点染，整体的虚实疏密，笔法的变化施展等，要像写字一样很有“逻辑”，很有“笔顺”地“写”下来。速写的用笔是书法的“写”，不能是美术字的“描”。

线有很强的装饰性，纯以线条组成画面，明快、简捷，富有抽象意味。但线有相当的难度，它要求去掉光影明暗、体积虚实等要素，以平面的眼光思考、观察、表现。某些虚线要“视而不见”或直接归纳为实线条，某些实线有妨于画面也应舍弃。有些形体或疏密效果非加线不能表现，则要“无中生有”。线本身有个勾勒的力度、速度、节奏、韵律的规矩，线与线之间依照形体制约，更有个“组织”的复杂过程。组织看对比，就是肢体间的相互映衬，有粗细对比，疏密对比，纵横对比，方圆对比，长短对比，规整与松散对比等。

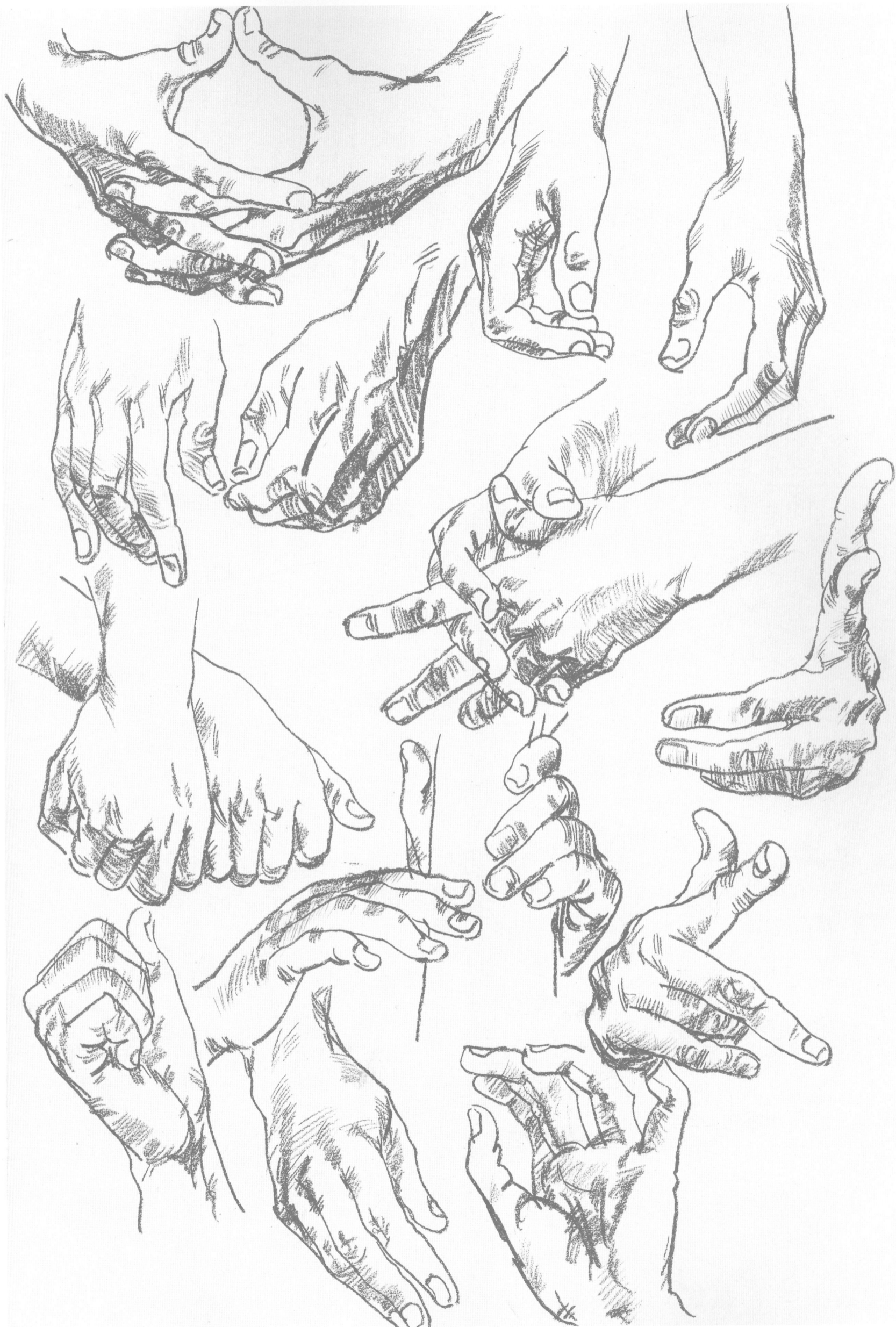
在光线作用于对象、光影效果非常理想优美的时候，也可适当加进色调，画出浓重强烈的黑白效果。色调从中起加强体积、强化对比、深入刻画质感、制造画面气氛的作用。对光影要适当概括提炼，只取黑白灰三色。画面上空白、线条、黑块、线条交织的灰色调结合运用，和谐统一。注意线条的塑造方向和笔触，不能把形体画平，也不能把画面搞花。应尊重即时感受，及时调整色块、线条和空白的对比关系，灵活运用笔触。

头像刻画应在结构的体面分析中进行。应熟悉人体解剖，熟练掌握“艺用结构”对人体体块“几何形”或“型”的概括，使五官之间有面型意义的内在联系，这样，每画一笔的强弱虚实可有一个结构或面型的依据，即把“眉目”画在结构上。

面部的勾线皴擦有光线的因素，但不要过多地依赖明暗光影，应参照光线于体积上的变化，画出“线性结构”，以与全身的笔触协调统一。五官的刻画应十分精彩，除去面目特征的肖似、传神，还应注意笔触的微妙和准确性。头像五官面积不大，却是视觉注意的中心，画时要凝神屏气，全神贯注于人物形、神，画出笔触的“写味”来。

手是人的“第二表情”。手的姿态，手的年龄、性别、职业特征，手的刻画笔触等，在整幅画中的分量十分重要，画不好会成为全局的败笔。画手要按照概括出的几何形去刻画，还得有解剖基础，否则便似手套般松软无力。

画手的用笔宜细，宜实，宜勾勒皴擦并用，找出手掌、手指关节体块间细微的色调变化，画出体积，画出质感。

注意手指在动态中的作用和在透视中的变化，用笔要挺劲，有弹性，有节奏。指甲应虚化处理，不可硬勾。有时，可根据指甲的弧度表现手动态的透视。手掌指肚用笔要圆，手背指背用笔要方。

衣纹受人体的影响，结构与运动决定了衣纹的起伏，反过来，画好衣纹就能暗示出结构与人体的运动。人体有几处凸起的部位：肩、肘、腰、臀、膝，突出处不再堆积衣褶，而是形成“球体”状浑圆的体积，与之相对应的腋下、肘内、腹部、腹股沟、等部，则对衣褶形成牵拉、挤压、重叠、遮挡，且由凹进部位向凸起部位放射，由隆起部位向紧束部位集中，这便是衣纹产生的规律，也是衣纹与结构与运动的关系。