

REN WU SU XIE

美术基础教学分科辅导大全

人物速写

张浩 著

速

河北美术出版社

美术基础教学分科辅导大全

人物速写

张浩 著

河北美术出版社

策 划:曹宝泉 郭 涌 苏征凯
责任编辑:郭 涌
封面设计:王晓辉
内文设计:泉 声
作品翻拍:一 鹏

(冀)新登字 002 号

图书在版编目(CIP)数据

人物速写/张浩著. —石家庄:河北美术出版社,1999
2
(美术基础教学分科辅导大全)
ISBN 7-5310-1160-3

I. 人… II. 张… III. 人物-速写-技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 24910 号

美术基础教学分科辅导大全 人物速写

出版发行 河北美术出版社
地 址 石家庄市和平西路新文里 8 号
邮政编码 050071
制版印刷 河北新华印刷二厂
开 本 889 毫米×1194 毫米 1/16
印 张 4
印 数 1—10000
版 次 1999 年 2 月第 1 版
印 次 1999 年 2 月第 1 次印刷

定 价 14 元

目 录

导论	(1)
一、速写的一般概念	(1)
1. 速写是学习造型艺术的入门方法之一	(1)
2. 速写是短时间内完成的简捷的绘画方法	(1)
3. 速写在美术院校教学中的位置	(1)
二、速写的深层概念	(1)
1. 速写即素描	(1)
2. 速写是富有活力的表现方法	(2)
三、人物速写的技巧要素	(2)
1. 比例	(2)
2. 特征	(3)
3. 形体	(8)
4. 结构	(8)
5. 解剖知识	(11)
6. 运动	(11)
7. 透视	(11)
8. 线条	(22)
9. 明暗	(22)
10. 形式	(22)
11. 整体意识	(22)
12. 物质感受	(23)
四、人物速写示范	(23)
1. 静态人物速写	(23)
2. 组合人物速写	(24)
3. 有环境的人物速写	(24)
五、材料与媒介	(24)
1. 铅笔	(27)
2. 炭笔	(27)
3. 钢笔	(27)
4. 毛笔	(27)
5. 其他	(27)
六、大师速写欣赏	(49)

导 论

速写这种绘画形式,人们已不陌生,一方面通过速写的形式,人们有意无意地得到了一种观察周围世界的图像;另一方面,在造型艺术中,这种形式正被广泛运用着,并且发挥着重要作用。

本书的思路,主要针对速写本身,结合自己的实践经验,对常见的具体问题进行了分析综合,提供一些较实用的观点和简要易行的方法。书中所介绍的方法,肯定不是惟一的方法,但顾及了美术院校对速写水平与能力的基本要求。虽然各院校、各学科专业对速写的要求不尽一致,但已更多地有相通的本质方面的倾向了,即评价标准重在基本方面。例如在我们的素描教学中用到的西方素描参考资料,学习与研究时,并不因专业的不同而舍此求彼。当然,事实上速写与素描在本质上并不是两种东西,这个观念必须要明确,在某种意义上,可以把速写看成是一种方式、一种手段、一种角度,同样具有深刻性。

一、速写的一般概念

1. 速写是学习造型艺术的入门方法之一

随着美术的普及,在初学者的学习思路中,速写已占有明确的地位,他们不怀疑速写的重要性。学习速写方法,掌握速写技巧,是他们在造型基础训练中所迫切需要的。对速写的认识,一般把以用线为主的,寥寥数笔、有明显笔迹的叫速写,所用的时间较短,能够即刻完成。而把那种深入细致地刻画对象,所用时间长的称为素描。为什么会把本来就是一种方式的素描划分出来,称其为速写,并且在我们的教学体系中,做为一个单项存在,这是因为一直以来仅以形态理解素描艺术创作单一倾向反映在教学中的结果。一般素描的特征,是严格而周到的表面模仿,而速写是主观的概括的表现;长期作业是素描,短期作业是速写。我以为,这样的认识对素描和速写都是有害的。从训练的观点看,两种方法侧重不同,本质都是相同的,在这个意义上,速写当然是初学者的入门方法之一。速写有效地培养了手、眼、脑协调的能力,灵活多变而又生动地表现对象,是长期素描作业所不能替代的,短期的速写练习弥补了长期的素描缺陷,因此,速写受到了越来越多的重视。

图(1)、图(2)

2. 速写是短时间内完成的简捷的绘画方法

人们看速写,一致的评价总围绕着线条流畅、形象生动、特征鲜明,这是对速写形式的要求,在速写练习中,大多是这样做的。在人们的概念中,速写方法简便,画时迅速,表现大要,或可不考虑素描对真实感的要求。当然,这不能理解为速写的本质,如果把速写与素

描割裂开对待,将使速写误入歧途,实际上速写要体现素描的根本内涵。速写是素描中的一种表达形式,做为形式,它是多样的,方法依形式产生。速写的快速,是精炼地运用了素描的语言,舍去了可以不画的部分,突出表达的部分,而在整体上,它造型的原则性、控制力是与素描一致的。这样的观念,在速写练习与分析理解中要明确。看一幅好的速写,它都能使人忘却形式,而在那形式上,处处闪烁着生命的力量、真实的情感,它是用这种简捷的绘画方法完成的作品。普通的速写练习,则是以这种方法学习表现的技巧。

图(3)、图(4)、图(5)

3. 速写在美术院校教学中的位置

在高等美术院校中,尤其在造型艺术类如国画、油画、版画、雕塑专业的基础教学中,始终把速写列为基础教学的重要组成部分。中等美术教学中也突出地重视速写。除了课堂上的素描作业外,课外要求进行大量的速写练习。在下乡的实践课中,主要用速写的方式记录生活、体验生活,搜集创作素材。随着报考美术院校考生的激烈竞争,在已往考试科目逐渐地定型化情况下,为提高招生质量,具有灵活性、特殊性的速写能力测试,正被予以重视,此重视程度有与年俱增的趋势,因为速写最能直接反映考生的整体艺术素质。

图(6)、图(7)、图(8)

二、速写的深层概念

1. 速写即素描

速写是以简要的手段研究认识、表现客观对象的一种方法,而且还是思维的一种方法。在观察自然的活动中,速写就是一种方式;在表现自然的活动中,速写就是一种语言。方式语言有功能性,也有本体性。速写本身是一种艺术形式,具有审美价值。如西方许多绘画大师的素描,也是速写,同时又是艺术品,给人以轻松、流畅的审美感受。速写的艺术形式,风格是多样的,方法是丰富的,有以线为主的表现语言,有以明暗法则的表现手段,或者两者兼用。速写的特点是画法明确,动作迅速,所以用线的方法居多。线的方法多种多样,在表现对象时,可以有所侧重,因之画面的形式感、视觉效果便产生多种倾向。优秀的速写作品,凝聚了画家丰富而深刻的思想情感,给人以深刻印象,速写的魅力便在于此。速写是画家与对象之间的交流,这种方式的交流特别直接,毫无掩饰,他能把他的感受、感觉、兴奋的心情直接留在画面上。速写表面看来,它的感性因素多,但在感性背后,却有十足的理性支撑,每画一笔,都是在理性的思维下,每一块局部的处理,都是在整体的意识控制中,每一部分的关系,保持着最初蒙发的灵感。速写艺术,包含在造型视觉艺术之中,在振动人心的同时,为人们创造地展现了世界图像,速写艺术本

身,渗透着艺术家的智慧,看似简单的线条或明暗,却充满了无限生命。

图(9)、图(10)、图(11)

2. 速写是富有活力的表现方法

速写的形式语言简练直接,使用工具简单,能够很快实现表现的意图,具有多种功能。除了通过速写训练造型基础的能力外,速写是艺术家十分喜爱并常用的表现形式。艺术家去深入生活,随身携带着速写本,以速写方式写生、记录形象素材,在画速写的过程中,体会到异地的风情风貌,并从这过程中,酝酿出创作主题。不同地域不同人群留在速写本上的形象,感受是大不一样的。在创作阶段,多方面地研究形象,补充形象资料,以及草图稿,实际也是用速写的形式。艺术创作包括内容主题与形式表现两方面,形式造型的探索,通过大量的速写形式寻求可能性,做各种各样的尝试,从局部造型到整个构图,或对一个主题做多种变体,虽方法简单,勾划简要,却实现着画家的思考与想像,他可以反复实验,寻找最满意的视觉规律。灵活多变的速写形式,也为艺术家突发而来的灵感准备了记录手段,在任何时候,有某种感觉来临,随手拿起笔就可以把它记录下来。由此可见,速写展现出来的活力,随时伴从在艺术家的创作生活中。我们这样理解速写,是否过于宽泛了呢,相反,事实要求我们不仅要看到它的功能,还要看到它的形式,不仅要有意识地运用这种形式,还要把握形式中素描的本质内涵。这个内涵指即使简单的线条,也要有表现性,使之言之有物,不流于浮华。另外,我们这样来看速写,要在丰富的速写形式中认识速写的意义,在深度层面上使用这种形式。

图(12)、图(13)、图(14)、图(15)、图(16)

三、人物速写的技巧要素

1. 比例

初学画速写,遇到的困难应首先是比例问题,初学者必然经历比例从不正确到正确的阶段。开始时,一般总是画得头大身体小,过了一段时间的练习后,又变得头小身体大,再经过一段时间的练习,才能较有把握地掌握住比例关系。正确的比例关系,指的是人物每部分之间恰当的大小、长短关系。出现比例的错误,一是整体意识薄弱,再是没有掌握比较的方法。所谓整体意识,是要求对人体各部分比例关系有知识性的了解,在观察中运用到这些知识。所谓用比较的方法,是在画的过程中,以某一个基本尺度为依据,推测判断其他部分的方位、大小、长短。初学者习惯于局部地看对象,注意到了哪里,哪里就往往画的大,缺乏对局部之间相对大小的把握意识。在初学者的眼里,头部是首先重要的,这种心理左右着画的活动,即使他们已经明白了要用比较的方法画准比例关系,也不能立刻做到,也要经过

一段时间的练习。随着注意力向人物身体部分转移,开始变得把身体部分画长画大。通过不断的练习,在意识中逐渐形成人物的整体框架,然后在整体框架中,处理每部分的适当的大小位置,此时,比例就基本掌握了。

重视观察的重要性,实际上是认识的重要性,如何认识,关系到如何表达,认识的作用是不能忽视的。知识是认识的武器,运用知识使认识有了根据,使观察有了目的,画速写与其他艺术形式一样,对着对象写生,不是看到什么就画什么,而是有一定的目的观念主导,有选择有取舍。如果盲目地画,就不能处理繁杂的现象,很可能留下了次要的,而舍弃了重要的。观察的过程就是认识、分析、整理的过程,速写的第一个技巧,比例问题就是在观察对象,同时也在观察自己的画面中解决,其他方面的技巧同样离不开观察认识的过程。

人体比例,一般以头的长度为基本单位,画速写时,时刻要看到基本单位长度在每一位置上的比例,看对象,也要看画面,使比例关系得到体现。标准的比例知识只是一个参照,每个人物都是个性的人物,比例关系相应地微妙变化,这是需要认真去感受的。

比例问题不是单一的方面,对待比例,是要将任何一个部分都要纳入整体的比例关系之中,每画一笔,都需要比例意识,形成习惯。

图(17)、图(18)

图1

图 2

2. 特征

整体上看一个人区别于另一个人,这是人物形象的特征,捕捉特征,要由具体的内容组成,这些内容分别是比例、形状和质地。前面谈到的比例是最基本的比例关系,而具个性的比例关系,就是特征的要点,这个比例体现了所有局部形象的位置、大小所组成的整体形象关系。观察对象的比例关系,到掌握画面上的比例关系,是构成画面人物形象整体的基础。画面是一个平面的二维空间,对象的立体空间结构,尤其是深度空间,也要转变为二维平面结构,画面的空间定位,比例关系无处不在。在掌握大的位置比例特征基础上,局部形象特征由形状构成,一般在这方面重视的多些。形状的特征要通过人的生长结构表现出来,或者说,人物的形体结构特征,在画面上表现,突出在形状上是一个规律。因此,画面上的形状,必需包含了体积的意识,这个意思是,在观察对象时,虽然着眼点在于对象的特征形状,但在意识中,体积结构也感觉到了。特征还包括对象质地,如人物的皮肤、头发、衣服,质地有区别,质地给人的感觉也因人而异,认为这是一种特征,对感受对象来说,对象整体的个性更显而易见了,对于使用铅笔或其他工具,处理用线或明暗的力度,以及语言组成都起到作用。

特征靠感觉出来,如果着眼于特定的人物有个性

图 3

图 4

图 5

图 6

图 7

图 8

图 9

图 10

图 11

图 12

的形象,倾心灵去被感动,特征就不难发现了,如果对所画的对象无动于衷,感受也不敏锐,那么特征的力量也就无从显见了。

图(19)、图(20)

3. 形体

人体各部分都可以用最简单的几何形体概括,前人对此有许多的经验。基本形体的概念,帮助人们面对复杂的表象,寻找到把握本质的依据,利用这个概念,可以迅速地处理形状的体积、空间、透视和运动规律,也对形象的表现力度有作用。

形体是对人体体积结构的理解,最有效的几何形体是由方形图形构成的。头、胸、骨盆主要部位,以方体概括,四肢用圆柱体概括。当观察某一对象时,几何体的观念,立即帮助判断出每一部分准确的位置,以及每一部分的透视方向。用几何体观念,将看到的繁琐衣纹细节归纳在体积的结构之中,由运动牵引的衣纹变化,有了明确依附的来龙去脉。有时,为了描述人物的某一部分的外形特点,如果只是注意了边线,却不能画得到位,边线的起伏曲转无从着落,但是用了形体意识,边线的处理才能具有意义。

形体观念使复杂的关系简化,便于建立起秩序,一局部包括在一整体上,一个局部整体之上还有更大的整体。这样,即使非常简练地勾划,也能触及本质。

人物速写,应当尽可能表现人物的丰富性,不能直接用概念化了的几何形体去画,否则就失去了作为知识的作用,知识作用于观察感受之中,为表现细节提供了空间上的位置点。反过来,在画的部分,要能有对形体的暗示,这是造型艺术的魅力所在,纵观大师们的速写作品,无一不证明这一点。

图(21)、图(22)、图(23)

4. 结构

一方面指人物各关节之间的连接状态,人体的骨骼肌肉在某状态下的形状,衣纹的质感与运动规律;另一方面指人物形体的空间重叠,头发与皮肤、衣服鞋子等的不同质地画面上的区别表现。前者意谓客体结构,后者意谓画面表现结构。构成画面结构的基础,是对客体结构的理解认识。从不同角度看对象,所呈现的各种形态,可以有各种解释,如一个体积,一种状态下可以看成方形的,在另一种状态下,又可看成圆形的。由此可见,客观通过主观而起作用。人物速写,有意识地注意到人各部分连接处的表现技巧,就具有了结构概念。在结构之处,有虚处理技巧,也有实处理技巧,为了突出一部分,而把相邻部分简约,用的是虚实方法。有时,则以实衬实,提高了视觉力度,同样能够使形象突出。人物上各种质感间的区别表现,一是由用笔的力度变化产生,再是由形状的对比,组织线条的密度表达

图 13

图 14

图 15

图 16

图 17

图 18

图 19

的。

图(24)、图(25)、图(26)

5. 解剖知识

速写中体现出来的解剖知识,着衣部分的衣纹要隐含着人体骨骼肌肉的运动与形状,头像及手的塑造,关键点不能丢弃。掌握解剖知识,侧重于部位与部位间的连接、运动、形状,熟悉各部位的名称及功能。

图(27)、图(28)、图(29)

6. 运动

即使画静态速写,人各部位也有微妙的扭动,常表现为头的朝向、颈的倾斜、肩的高低、手臂的位置、腰的曲直、两腿的前后。准确地表现人物的运动,才使人物神态自然,形象生动。人体运动产生的体积变化、透视结构,以及肌肉牵动衣纹的形状,丰富而多变,速写时要注意观察与表现。人物速写的生动特征,多由表现衣服的纹理而来,此处发挥的余地很大,因运动而产生衣纹动势,又通过表现衣纹暗示人体的运动。人物因职业、年龄、性别、性格有别,表现在衣纹特征上的感觉各异。

人物的每一动作姿态有一定的规律,表现在画上,形成一些要点。如正面坐姿,要注意腰连接胸和臀的透视,此处往往忽视,把腿的位置画错。颈部因透视看到的少,要通过衣领表现,两肩有厚度,要通过肩的外轮廓与腋部表现。如侧面坐姿,脊椎曲线沿着肩膀、背阔、腰到骨盆,倾斜角度要够。如画站姿,要注意胸、腰、臀的斜度关系,人物重心在哪只脚上及两腿的前后位置。除了大的肌体运动外,小的运动感无处不在,如外形轮廓线总是在各种的倾斜之中,形成方向节奏,这也是造型技巧的因素。

图(30)、图(31)

7. 透视

人物形体在空间时刻发生着透视现象,平面形倾斜或缩短。正确地画出空间形体的感觉,需要具备透视常识。透视学是专门学问,需要另做研究。速写不要求象精确素描那样画出严格的透视形状,但求合乎规律,空间意识的表达需要透视的概念,用透视的眼光观察,辨别形体在空间中的变化,遇到形体遮挡部分,用透视规律可穿透并准确判断定位,快速的速写表现着这些规律。写实风格的速写,要严格画出透视的结构形状,表现性速写,则在此基础上,根据对对象的感受,有意识地处理或强调形状,或者寻求造型自身的节奏感觉,虽然不照搬对象的透视幻觉,但仍然表达的是空间的概念,在一定程度上,速写相对有表现的自由度。对透视的认识,一是造型的初步技巧,进而将此基础应用于造型规律之中,规律是关于画面的,在客体对象上无法直接看到。

图 20

图 21

图 22