

人物局部速写举要

张丽华 绘

张小雨 文

人 物 畫 本

人物局部速写举要

张丽华 绘
张小雨 文

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

人物局部速写举要 / 张丽华, 张小雨著. — 济南: 山东美术出版社, 2007.1
ISBN 978-7-5330-2282-2

I . 人... II . ①张...②张... III . 人物画—速写—技法 (美术) IV . J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 149654 号

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: 山东新华印刷厂

开 本: 889 × 1194 毫米 12 开 5 印张

版 次: 2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 18.00 元

1.

9.

22.

36.

44.

2.

10.

23.

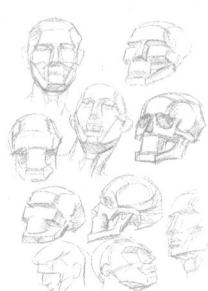
37.

45.

3.

11.

24.

38.

46.

4.

12.

25.

39.

47.

5.

13.

26.

40.

51.

6.

15.

28.

41.

52.

7.

16.

29.

42.

53.

8.

20.

32.

43.

54.

速写的一般规律是调动瞬间激发的情绪和表现欲望，舍弃物象细枝末节，重整体感觉和观念，于整体观察中作局部表现，但学习过程中却不能无视对局部和细节的观察研究。整体是一种观念，是一种应该遵循的观察、思考和控制画面的法则，实际刻画中仍是从局部入手，写生中出现的问题全都是具体的细节问题，局部速写研究便是在整体观念指导下进行的细节研究。

整体观念下的信手刻画是以对细节的娴熟处理为前提的,细节不可能面面俱到,应是四舍五入式的抓取和舍弃,不是无原则地放弃不画,该有的细节交代处,仍可看出写生刻画的能力和用心。整体不是空洞空泛,不是对必要细节的避重就轻,而是抓住必要的细节给以恰当的刻画,以使画面张弛有度。

实际上,技术性的、艺术性的或学术性的细节,充斥于写生乃至绘画艺术的各个阶段、瞬间、部位,这些细节包括:构图的合适与和合目的性,造型的准确和个人意志意愿,解剖知识的合理表现和有意识夸张变形,形象的肖似性和表现笔法的表形传神,衣纹与结构关系(衣纹体现结构、衣纹质感、描绘衣纹笔法的神采),手、脚动态刻画,结构、质感与笔法表现等,所有这些具体的问题都属于细节局部问题。考究的速写不应该对这些细节视而不见,整个过程反而是对这些细节的经营和推敲。

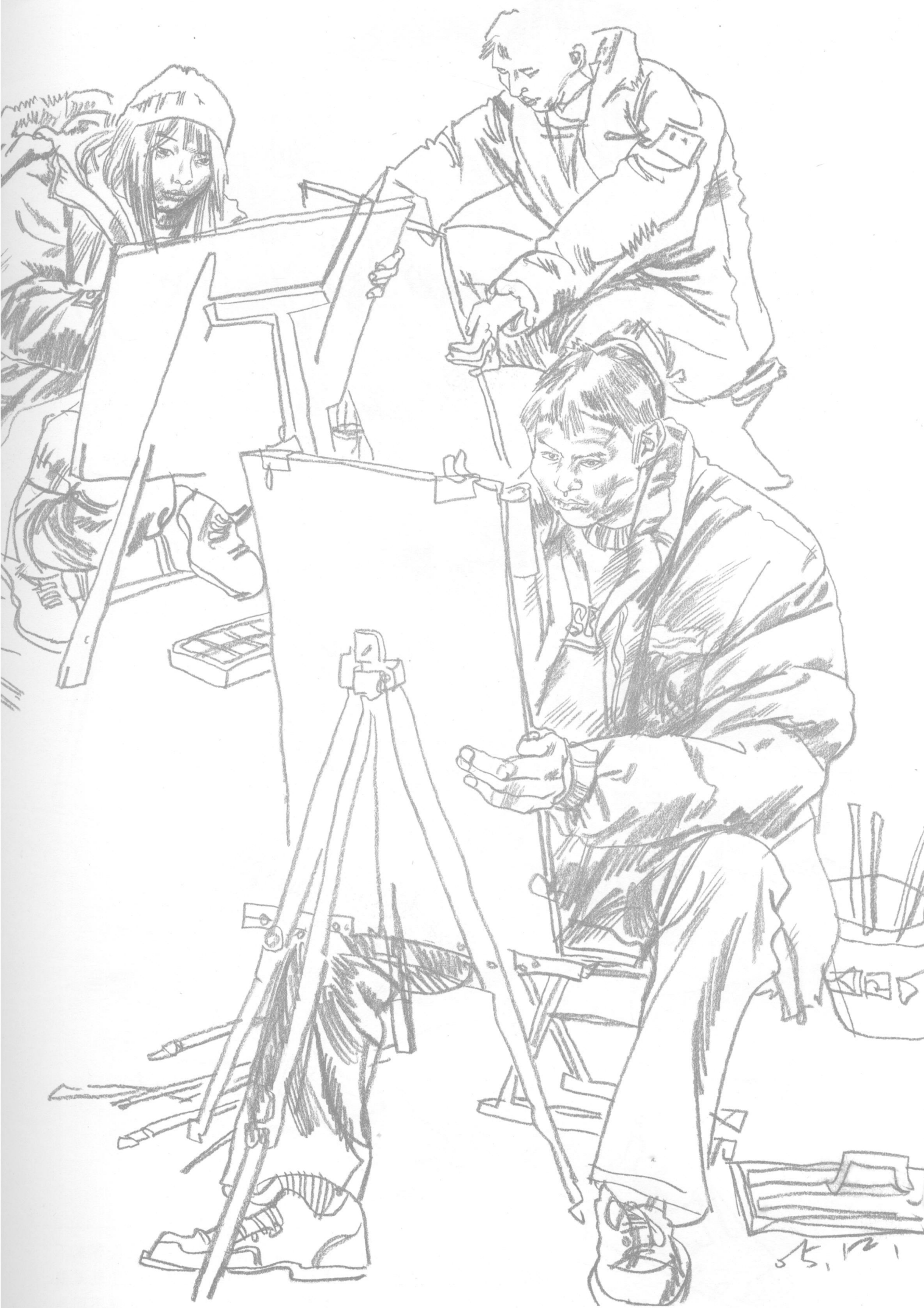
在获得充分的写生体验之后，对上述的所有技术性问题可以做随心所欲地取舍、变化，但初学过程中，每画一笔每走一步，都回避不开与具体的细节打交道，许多大师的写生或成熟画家的速写，不是无视细节，无视基本原理和规律，无视技术处理，而是在充分掌握之后，对这些基本问题做主动处理，有意识给以取舍而已。

视点。观察视点的左、中、右会大大改变造型和人物组合的轮廓美感，我们的观察点大多处在与物象平视的情况下，平视时，人物关系阻挡多，这时，选择合适的角度，使人物呈现最理想最优美的轮廓是取景时应该注意的，由视点决定的人物轮廓在构图上起关键作用。

观察视点的上、中、下，会大大改变人物造型和人物组合的轮廓视觉感受。俯视时，画者居高临下，人物矮小，一改平视中观察人物的亲近感；仰视时，所观察人物趋于高挺，垂直线变得由下而上倾斜，形象有上升感。生活速写中，由于环境改变，经常遇到视点的改变，如崎岖不平的山区环境、高压线带电作业、楼房楼梯的人物活动等，生活动态的变化也会改变视点。

同一人或一组人物，由观察距离的远、中、近来取景会得到不同的视觉效果。近景人物形象真切、有亲近感，交流直接，细节丰富，表情、手势、结构等需交代清楚。远景人物模糊，细节服从于整体，环境上有了对人的包围，有时景大于人物，人物有了疏远感。

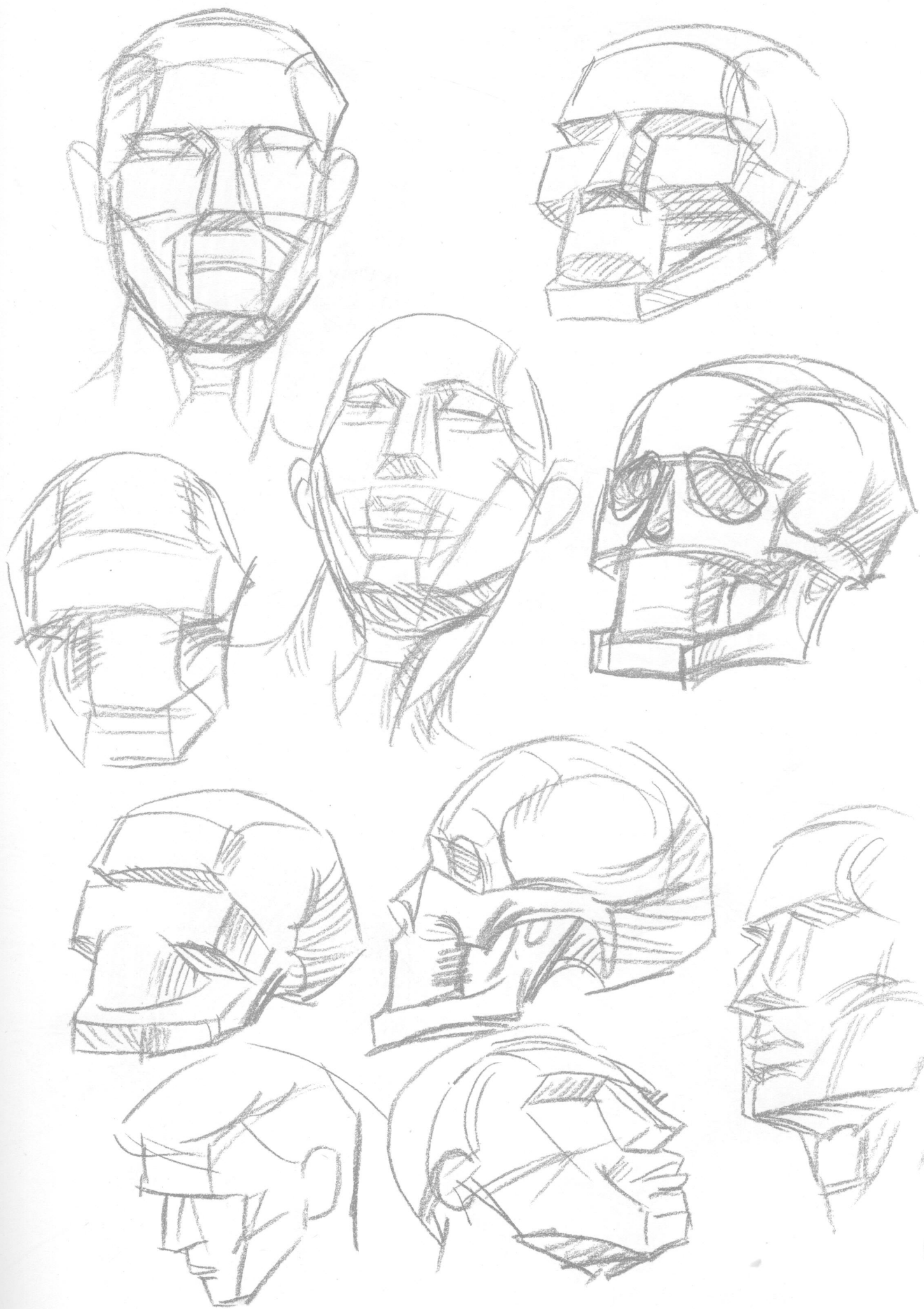
构图幅面的变化有横、竖、方、圆等。尺幅的变化会带来不同的视觉感受。物象在画幅上的大小、上下、左右、居中还是偏离，都反映了作者不同的处理用意，不同的写生目的也有不同的可视效果，尤其在场景速写中，画面物象实形（正形）和虚形（负形）的关系更是千变万化。构图的目的就是在整理画面的视觉秩序，也即整理一种观看顺序，像作文中的启承转合、谋篇布局，像说故事中的抑扬顿挫、轻重缓急、详略节奏。最好的构图形式应该是苦心经营而又含蓄内在，不以形式的矫揉造作因辞害义。

一般情况下，写生性构图如无特殊需要，则不必考虑过分复杂、曲折、怪异，应最大限度地利用画纸，使写生的人物上下左右合适地放在画幅上，形象大小适中，空白得体为宜，但带有生活情节的场景速写，却要考虑构图原理和法则的应用。

造型。这里说的造型还谈不上“造”，仅仅是写生意义的“写”。既是写，就要符合解剖意义的生理结构，正常的人物结构、比例、透视，是不容忽视和歪曲的。写形中也有对形的主动处理，比如，几何型意味的概括、基于画面效果的取舍、对比效果的有意识运用、线条色调的施加等。

头像。全身人物速写中头像的面积不大，却是画面的关键和传神的重点。首先，要注意几何型原理的运用，将头像的几何体积概括为椭圆形或长方形都可以，要有面型意识。画五官的位置、形状，笔触的变化，光影明暗的布设等全从几何型出发，以体面为依据。

其次要注意头像的肖似性，即画谁像谁，有人仅注意笔法“帅性”，一味玩弄技巧，不注重人物本身的形和神采，便失去“头像写生”的意义。只有从形准意义上找关系，发挥绘画的表现塑造技巧，才能谈得上神似。