

刘翔鹏 人物速写

LIUXIANGPENG
RENWUSUXIE 刘翔鹏人物速写

刘翔鹏 著

山东美术出版社

J214/680

刘翔鹏

人物速写

LIUXIANGPENG

RENWUSUXIE 刘翔鹏人物速写

刘翔鹏 著

01820190

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

刘翔鹏人物速写 / 刘翔鹏著. — 济南: 山东美术出版社, 2011.6
ISBN 978-7-5330-3447-4

I. ①刘… II. ①刘… III. ①人物画—速写技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第096202号

责任编辑: 韩 芳

装帧设计: 刘小军

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号(邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号(邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂

开 本: 787×1092毫米 8开 6印张

版 次: 2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

定 价: 26.00元

如何让你的速写脱颖而出

速写是绘画的基本功，它要求在很短的时间内用简略的线条，扼要地画下对象的形体、动态和神态等等，为的是将生活记录下来、积累起来，供创作时使用。

速写能培养画者敏锐的观察能力，使我们善于捕捉生活中美好的瞬间；速写能训练我们的绘画概括能力，提高对形象的记忆能力和默写能力；速写使画者了解、熟悉对象的基本结构，从而能迅速准确地刻画动态和神态，这会使你在创作中安排构图和组织内容时游刃有余；速写有助于绘画风格的形成。

速写不仅是收集创作素材的工具，好的速写本身就是一幅完美的作品。

速写表现的方法很多。以调子为主的速写方式，除了描绘对象的神态和动作之外，主要是记录对象的光影、体积和质感等，以便于创作时使用；而在表现物象的过程中，从结构出发，用概括简练的线条表现物象的形体转折、变化运动和质感，用线的粗细、虚实变化表达主次关系、空间关系，并通过对形体结构处、衣褶转折处补充添加辅助性调子来表现形体的方法，可以称之为以线为主、以面为辅的速写。一般说来，这样的速写除了可做创作资料之外，更偏重于“速写”本身，对画面的经营和线条的组织皆需精心处理，从而使得以线为主的速写更像一幅完整的作品。

如何画好一幅以线为主、以面为辅的人物速写呢？我认为可以从以下四个方面进行认识和把握。

一、先观察 后作画

无论采取何种绘画方法来表现对象，观察都是必须的、首要的。你可能从万千对象中择取了你感兴趣的那个，也可能有一个命题作品需要去完成，你要去观察它，决定如何去表现，观察的过程，也是思考的过程、培养感情的过程。正确的观察方法有以下几个要点：

1) 整体观察

所谓整体观察就是全局观察，要求我们协调处理各个局部，有主有次，主次分明。整体观察最重要的是要有广阔的视野，眼睛千万不要死盯在某一局部。要习惯在比较中画速写，画任何局部都要看到其他局部和整体对它的制约。

2) 有深度的观察

速写表现的深度决定于视觉观察的深度，先要看得出，才能画得出。古人说的“入木三分”、“明察秋毫”，意思就是观察事物一定要极其深刻，一切都要观察得到，然后才能判断、选择和锤炼。我们要善于把复杂的物象简单化，把复杂的形象进行分解，归纳为单纯的几何形体再去表现。几何形体是归纳自然形体的最好形式。用它去观察和表现形体，就会很容易抓住形体的基本形和大的整体感。

3) 比较观察

作画时应始终把握整体—局部—整体的作画原则，局部肯定之后，重

速写 安格尔

盘坐的女人 席勒

步骤一

步骤二

步骤三

心应回到整体，该加强的部分加强，该削弱的部分削弱，要懂得画面中“取舍”的艺术含义。人体运动的结构线，大胆刻画；衣纹的起伏感要依据人体的内在结构，大胆取舍。最后还应注意“将错就错”的处理技巧：面对一些废线条，我们不必擦去，只要在旁边适当补充几根线条就会形成新的组织和节奏，从而化腐朽为神奇。

在绘画过程中应通过观察比较，适当与现实拉开一点差距。这是为了对画面进行艺术处理而对自然形态进行一定程度的夸张与变异。自然的形象已不再是它们自己，而是要成为画面结构的一环，在整体的构成中发挥着自己的独特作用。这里的夸张与变异，与通常我们所谓的“形不准”有着本质的区别。一定程度的夸张与变异，可以促使观画者进一步咀嚼其中所隐含的形式意味。这便需要我们有比较观察的意识，能够把现实和画面区分出来。

在学习阶段也应多读大师的素描速写作品，同自己的写生作品形成对比，这样对理解大师作品，提高自己的审美水平和绘画意识会具有立竿见影的效果。

二、掌握速写人物画的基本方法步骤

在速写人物画的训练中，需要掌握一定的方法步骤。

1) 整体观察、熟悉对象

当看到形体动态后，先不要着急动笔，而是要先感受一下形体需要把握的一种感觉。如同一部照相机在脑海里形成一张图片，这个图片相对模糊但是仍有一个大的感觉在其中存在。

2) 构图布局

初步酝酿成熟后，根据选择的角度，把写生对象安排在画幅的适当位置。用长直线或长弧线将对象大的比例、动态画出。这一步相当关键，因为简练的线条交待出的形体的基本动态和比例关系，是对形体的进一步塑造做好的铺垫。

在构图上注意做到“量体裁衣”，合理合适地把人物形象描绘在画纸上。做到构图饱满，尽量别画得太小或者太大。

3) 局部塑造

在基本形确定的基础上，从局部开始塑造形体，一般从头部画起，用准确肯定的笔触开始描绘对象的五官，从上到下，将对象的手及身体轮廓、衣纹等作进一步刻画。对衣纹部分的处理应注意几种对比变化：浓淡、虚实、粗细、曲直、长短、疏密，在对头、肩、手、脚刻画时应注意其内部结构关系。

4) 调整完成

当局部塑造完成，整个形体凸显的时候，回到整体，看看形体关系是否还需要调整。强化画面的虚实疏密关系，重点刻画之处一定要刻画细致入微。头发应画出其蓬松之感，手要注意关节处刻画。对一些小的饰物的刻画，不宜太重、太多，而应根据需要将部分衣服饰物省略掉，以免造成画面琐碎之感。总之，在作画时应时时把握整体，从整体出发，不断调整、修改直至最后完成。

三、充分发挥线的表现力

古典主义大师安格尔认为“线条是表现形体最为简练、概括并富于美的形式”，“线条就是一切，即便是烟雾也必须用线条来表现”。以线为主的速写方法，线的重要性不言而喻。

1) 线的穿插

线与线之间的穿插和呼应，是使画面富有节奏感的重要因素。同时，线

的穿插呼应和透视关系对表现物象的空间感、层次感起着重要的作用。不同方向的线的组织穿插，给人的方向感、层次感是不一样的，它可以直接表现物体的透视，更有利于表现人物衣纹、结构转折等关系。但速写又不同于线描，如果每一处的刻画过于注意衣纹，线与线之间的穿插呼应就会失去速写富有节奏、流畅淋漓的韵味。结构处的衣纹不是独立存在的，它是挤压力和牵引力等因素综合产生的，我们在表现时就应该看到局部与整体的关系，把局部的衣褶放到整体的结构关系中去处理，才能把线条的穿插条理化。

线条的穿插

2) 线的取舍和繁简提炼

根据物象趣味点的不同，可对线条进行有取舍的组织 and 刻画。一般情况下，我们是将对象某些有意味的部分作深入地表现，如一张脸、一头黑发、一双手都可以成为视觉的趣味点。为了使这些趣味点更加突出，我们有必要对其他形象进行概括，甚至省略。增强某组线条、甚至整个画面的繁简对比，即是一个对线条进行“取”与“舍”的过程，其中又以如何“舍”最为关键。以人物衣纹线的组织为例，从表面看，衣纹线繁杂而多变，令人感到难以下笔，不过在认真分析后我们就可以发现，衣纹由于动态、结构的原因而呈现出有规律的区域安排，表现出自然的疏密对比关系并具有一定的节奏感。所以，在速写练习中我们要善于发现这些规律，遵循变化统一的原则，主动对线条进行取舍——衣纹多处要画足，衣纹少处要从简。古人所云“密不透风，疏可跑马”，即是对线条疏密关系的生动的概括和比喻。把握好疏密关系就解决了画面的节奏。通常我们在处理画面时要有意识地对领口、肩膀、肘关节、袖口、腰部、膝盖、裤脚处进行丰富刻画，同时其他部分进行简约处理，这样就会形成“疏—密—疏—密”的节奏变化，增强画面的绘画性。

线条的取舍和繁简提炼

3) 线型的对比

我们在速写中，除了通过对比发现物体形体比例、透视关系的正确与否，还应注重线条本身的对比。通常有以下几种线条对比手法：曲直对比、浓淡对比、虚实对比、长短对比、粗细对比、整散对比、有无对比。

线的曲直对比，就是在绘画过程中注意利用线条的曲直方圆来表达形体，要做到宁方勿圆，尽量用方中带圆的线条表达形体。

线的浓淡对比，是通过不同的线的表现效果来表现人物的感觉，用轻的线条表现人物细腻，用浓重的线条显得有分量。

线的虚实对比，在表达形象时并不需要全面刻画，而是有重点地刻画，这样就形成了对比变化。“一张一弛，文武之道”，这里所谓的虚实变化就是画面的张弛变化。画面要有松动的地方也要有细致紧密的地方，有些局部还需要强调刻画。当观者观赏作品时，画面有一个强烈的视觉符号来感染观者。这个视觉符号便是需要强化处理的绘画信息。

线的长短对比，长线和短线能表达不同的结构关系。长线可以交代具体的形体转折关系，刻画出形体的基本形，而短线则丰富结构处的转折关系。往往形体的外轮廓形需要用坚定的长线来概括，而具体的结构转折需要短线来交代。

线的粗细变化，可以增强画面的表现效果，通常把外轮廓的线进行复勾，用粗线加强形体轮廓同内部表现的细线产生对比，从而达到突出画面的目的。在勾勒的时候往往需要细心把握，注意不要把人物形体刻画得僵硬死板。

线的整散变化，也就是讲在绘画中要有整有散，有破有立。比如我们在刻画胳膊时如果在交代形体上过于琐碎，会让观者感到形体结构不准确，而如果交代形体上过于平整，就会让观者感到形体呆板僵硬。合理的处理方式是在外轮廓表现上尽量用整而明确的线条，而在结构转折之处多用散而穿插的线条，这样就形成了整散破立的变化。

线的有无变化，就对绘画者提出了更高的要求了。在绘画中有些形体并不需要一定交代清楚，可以通过其他形体的刻画来衬托其存在。有些结构或形体部分可以根据画面的需要不着一笔，留出空白，却能使读画者强烈地感受到其形体的存在。这是“意到笔不到”的绘画效果，也可以用“笔断意

线条的曲直对比

线条的浓淡对比

线条的虚实对比

线条的长短、粗细对比

线条的整散对比

线条的有无对比

连”来体会有无变化。

四、要使线条保持节奏感

速写是要通过表达线的感受来表现人物的主要姿态，因而线条的流畅性和节奏感就显得格外重要。

熟练的线条表现是画速写的关键。看到具体的形体，我们要做到能迅速从头脑中概括出与之表现相对应的线的感觉，并用手中的笔表达出来。通常情况下，线是练出来的，是积累出来的。“废画三千”才能达到熟练用线的境界。此外在一幅速写中还应有线条的运行速度急缓快慢的变化，这是作者创作心绪的反映，而这种心绪的变化是来自对客观物象的不同感受，所以对这种感受的表达必会导致有情绪有激情的用线的变化。

在学习阶段，速写线条的练习难免会出现两种倾向：一种是线条琐碎无力，气势不贯，表达不出完整的形象和动势；另一种倾向是用笔流利，但华而不实，废笔太多而缺乏形体内容。

形成前一种问题的原因是缺乏最基本的技法和表现能力，而要想尽快提高表现力，可先临摹一些表现力强和技法熟练的速写作品，学会基本的用笔方法后，再进行写生练习；后一个问题往往产生在学画时间较长、掌握一定的表现技法，但对形象的本质特征认识和理解不深，欣赏水平和审美趣味也有差距的画者身上。为了提高水平，应学习解剖知识，研究表现形象本质特征的技法要领，也要多欣赏一些水平高的速写作品，注意体会作品的内涵和形体造型的力量感；作画时，力争简练扼要地表现形象的主要特点和个性特征，一定要克服片面追求表面用笔效果的不良习惯。

综上所述，要画好速写，我认为找到“适合自己的方法”是最重要的。当初学者面对物象不知所措、无从下手时，那么不妨首先从他人的绘画样式上吸取经验和处理手法，如借鉴线条的运用方法，疏密及虚实对比，黑、白、灰的分布配置等等。其次一定要结合自己的爱好，从自身出发，这样可以结合自己的偏爱及性情，以取得事半功倍之成效。此外还可以临摹一些优秀作品，临摹时要有目的性、针对性，解决自己面临的问题，只要仔细体会、感悟、实践，那么你的速写定会有很大进步和起色。

