

美术技法起步

Meishu Jitqibulimofanben

临摹范本

人物速写

袁峰徽 编著

陕西人民美术出版社

M 整体策划 崔亚敏
责任编辑 李超虎
装帧设计 赵小荷
eishu jifagibulinmotanben

- 素描石膏几何体
 - 简单素描静物
 - 组合素描静物
 - 素描石膏头像
 - 素描人物头像
 - ★ 人物速写
 - 简单水粉静物
 - 组合水粉静物
 - 国画花卉
 - 国画禽鸟
 - 国画鱼虫
 - 国画蔬果

美术技法起步临摹范本

人物速写

袁峰徽 编著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街131号)

新华书店经销 陕西思达柯式印刷有限公司印刷

787×1092毫米 8开本 2印张 4千字

2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷

印数: 0001-8000

ISBN 7-5368-1866-1

9 787536 818668 >

定价(全套十二册): 120.00元 本册定价: 10.00元

图书在版编目(CIP)数据

人物速写/袁峰微著. —西安: 陕西人民美术出版社,
2005. 1
(美术技法起步临摹范本)
ISBN 7-5368-1866-1
I. 人... II. 袁... III. 人物画—速写—技法(美
术) IV. J214
中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第133616号

袁峰微, 1974年生于陕西; 2000年毕业于西安美术学院油画系, 现在油画系基础部任教。

编者语

初学者选择好的临本是至关重要的, 一套好的临本可以让初学者少走很多弯路, 好的临本要具备以下特点: 系统性, 我们这套书, 使初学者从最简单的几何体素描以及简单的水粉静物学起一直到难度较大的人头像, 这样使学习者容易形成系统的知识体系; 针对性, 广大读者可以根据自己的学习目的有针对性地选择自己所需要的临本, 很多即将参加高考的考生更是需要得到他们所想要的应试指导。在此希望我们这套“美术技法起步临摹范本”在您的学生生涯中起到重要的作用。

——麻爱周

前言

速写与素描同样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, 在基础训练中还有着很大的局限性, 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。这种将艺术家脑海中的想法、感受直记下来的方式, 便捷而有效, 作品内质熠熠生辉。

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, 要做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。两种训练方式互相结合, 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良好习惯, 对未来的艺术事业开拓和发展都有决定性意义。

本书是针对美术类考生的需要而编写的一本人物速写临本, 提出了一系列关于人物速写方面的问题, 并做出具体回答。对人物速写的方法做出了具体的要求, 如要画好速写, 必须要有正确的观察方法、勤奋得法, 并多临、多练。

最后仅希望本书能对考生有所帮助, 并祝考生应试成功。

人物速写

——写在临摹之前

一、为什么要画好速写

速写是在短时间内用简练概括的表现手法,捕捉物象主要特征和结构的一种绘画形式,绘画工具可以是铅笔、炭笔、钢笔等等。它具有简洁、洗练、鲜活的基本特点。

速写是所有绘画的造型基础,需要在相对较短的时间内快捷、简练地表现对象,迫使你敏捷地把握对象的整体关系及主要视觉特征,要求你具有概括、扼要地表现对象的功夫,这有利于培养和提高以整体出发去观察、感受和表现物象主要特征的能力。

速写也是抓住瞬息而过的最简洁、最方便的绘画方式,初学者凭记忆和想象,再现与创造形象,从而提高创造意识。

二、与速写相关的绘画知识

画家在画速写时,只有对所画对象有所了解后才能有效地观察,并抓住重点,对其做到心中有数。这就需要具备一定的绘画知识,包括人体解剖和人体运动规律、透视规律、构图知识等。有关这些知识,都有专门的书籍供我们学习和研究,这里只做简略介绍。

1、人体解剖

要画好人物速写就应该了解并研究人体结构的运动和变化规律,使所掌握的解剖知识能为表现对象服务。

人体解剖主要包括:骨骼和肌肉两部分。骨骼是人体的固定框架,头骨、胸廓、骨盆三部分由可屈曲的脊柱连接,肩骨附着在胸廓之上连接臂骨、股骨与骨盆。通过扭转、折叠、依靠、支撑、平衡等形式合成动态。初学者一定要花时间掌握这些基础知识,只有熟悉结构与动态的关系,才可能追求动态与神态的关系。

2、速写的几种表现形式

A、以线条为主的速写:利用线条的穿插、衔接、长短、疏密、粗细来表现物体的层次、质感和空间的远近等,给人感觉形象清晰、简洁、秀美、个性鲜明。

B、以明暗为主的速写:利用画明暗光影的方法,可以立体地表现光照之下物体的形体结构、空间关系等,给人以层次、质感丰富,生动直观的视觉效果。

C、线面结合的速写:在用线条塑造对象形体的基础上,结合光影调子画出物象的结构凹凸、形体转折等关系,可以使画面层次更加丰富,形体表现得更加充分、深入。线面结合的速写中,线条和色调相互配合,综合用线和用面表现的优势,比只用线条或明暗更为自由、随意,也是最受欢迎的速写形式。

3、透视规律

透视规律也是需要了解的,如近大远小,近实远虚,视平线以上的物体近高远低,视平线以下的物体近低远高等等。掌握了透视规律,可以更好地提高我们的洞察力,以便在写生时通过敏锐的观察来确定透视变化,把握自己的画面。

4、构图

构图,即是画面的布局,也是一件作品形式美的集中体现。常见的构图样式有平行构图和斜线构图等。完美的构图安排应该创造变化、创造节奏、创造对比,同时变化对比又要在一定的统一中去寻求,如只有变化而没有统一的构图,则会显得杂乱无章,反之只有统一而没有变化的构图肯定会是单调、乏味、毫无生命力可言。

速写构图一般应注意的法则:一是简洁明了;二是含蓄生动;三是敢于尝试、勇于创新。这样创作出来的作品才会给予观者一定的想象空间,才会使画面耐人寻味、出奇制胜。

构图尤其重要,初学者一定要分步骤地进行各个阶段的写生训练,由易到难,层层深入,最终使画面完整,大小适中,符合人们的视觉审美习惯。

三、画好速写的要领

1、整体观察与表现

速写作品需要在短时间内把事物的瞬间状态表现出来,这就要注意整体观察,要用整体观念将所画对象的大致比例、运动规律、透视变化等因素形成整体印象,做到心中有数。同时还要保持住自己对对象的最初心灵感受,做到意在笔先,这样才能一气呵成,使表达准确连贯。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画过程与此格格不入,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。

2、从慢写到速写

慢写不是要放慢速度去画,而是在一个相对宽裕的时间里,充分深入地观察、思考,研究理解对象,不断归纳、概括、取舍,以达到简练生动地表现对象的目的。经过一个慢写阶段的研究及反复推敲,画速写才不会表面空洞。由慢到快,可以逐步训练眼睛的观察能力、手头上的表现能力及对工具材料的把握能力。经过一个阶段的训练,再逐渐加大难度,提高速度,便可由慢到快地熟练起来。

四、学习得法,贵在多练

速写是一种实践性很强的艺术形式,学画速写一定要有数量上的积累,速写本要随身携带,以备随时动手。画画的经验和体会是从大量的实践中得来的,只看书或听老师讲解而不勤动笔,肯定不会有明显的进步,画得少与画得多所得到的体会也是迥异的。

当然,多实践并不是只一味机械地埋头作画,一定要善于在多画的基础上总结规律,多思考,善于向画得好的人学习。同时,还应当多研究一些画册上的优秀作品,开阔思路,提高自己的艺术修养,在提高速写技法的同时提高自己作品的格调。

袁峰
微作

画面中主次要明确，人物与物体之间的关系要明确，后面的椅子简单勾勒即可，重点在于刻画头、手等。

在速写中，线条分为主线条和次线条，主线条大多出现在外轮廓线上，次线条大多出现在内部衣纹和内部结构上。

麻爱周
作

在画速写时要注意头发与头颅的关系，衣服与形体的穿插，人物精神气质上的不同。

合理的安排构图，是画好一幅慢写人物画成功与否的首要问题，它能显现出作画人对构图和视觉空间之间关系的理解程度。

袁峰
微作

抓住整个人物的大结构线，如骨点、肌肉转折，注意坐姿的动态表现。

这幅速写用线生动丰富，有很强的节奏感，对人物五官刻画更是栩栩如生。

麻爱周
作

这幅速写表现手法很轻松，线条流露出一种轻松、自然的感受，要注意线条本身的弹性及画面的强弱、节奏关系。

一张优秀的速写作品不但要注意大体的感受，同时还要针对某些细节进行刻画，如五官神态的描绘，头颅、肩的转折穿插，衣服的透视关系甚至于鞋的描绘。

陆紫

袁峰微 作

女孩气质的把握及衣服质感的表现，是这幅画的重点，注意人物大的动态和线条虚实
的处理关系。

袁峰徽 作

这幅人物慢写的最精彩之处，在于对人物神态的描绘，在临摹时，注意眼神传达的心理表情，以及优雅的动态。

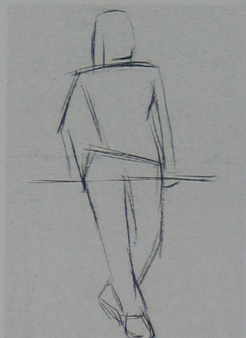

袁峰徽 作

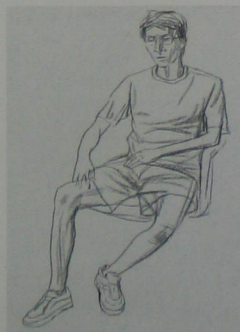
画人物时要抓住人物的大体感觉，不仅线条简单概括，而且更要流畅，不要面面俱到，否则会使画面显得呆板，缺乏生动性。

袁峰徽 作

在了解了一定的解剖知识和技巧后，注重人物性格和状态的刻画，优雅的动态，生动的脸部表情以及人物的服饰特点等，都可以显现出人物的性格特点。

袁峰微 作

巧妙的运用线条，一紧、一松、一强、一弱，使线条既生动有弹性，又不失人体大的结构。

袁峰 作

- ①构图一定要到位。
- ②合理的运用线条，勾画出人物的基本造型和动态。既要简练，又要概括。
- ③注意人物和空间的透视关系。
- ④在深入时，对人物的头、手、脚要进行较重点的刻画。

- ①用直线定出模特的大体位置。
- ②在前一步基础上画出模特形体比例、动态关系。
- ③逐步深入刻画人物造型，如：脸部的五官特征。
- ④最后进行深入刻画，用炭笔侧锋、中锋来处理衣纹关系，使画面厚重、完整、结实。

11月12日

- ①用直线将人物定位。
- ②逐步定出头部、手和脚的位置。
- ③用较少调子画出明暗面的转折关系。
- ④调整画面黑、白、灰关系，深入刻画头、手、脚各部分。