

董 洲 编著

人物慢写写生

西泠印社

HUIHUA
YIDIAN TONG

HUIHUA YI DIAN TONG

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 一点通

人物慢写写生

董 洲 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目(CIP)数据

人物慢写写生/董洲编著.-杭州:西泠印社,
2001.2
(绘画一点通)
ISBN 7-80517-500-4

I.人... II.董... III.人物画:写生画-技法
(美术) IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第08417号

主 编:翁诞宪
封面设计:赖海香

绘画一点通

素描静物(初级班)
素描静物(中级班)
素描静物(高级班)
素描石膏像
素描人物头像
人物慢写写生

人物慢写写生

—绘画一点通

西 泠 印 社 出 版 发 行
杭州市东坡路90号
全 国 新 华 书 店 经 销
开本 889 × 1194 1/16 印张:3
2001年5月第1版 第1次印刷
2004年4月第1版,4月第3次印刷
云鼎企划有限公司设计制作
山东旅科印务有限公司印刷
ISBN 7-80517-500-4/J·501

全套(6本)定价:58.80元

目 录

一、写生的意义	1
二、关于形体结构的概念	1
三、关于外形与基本形的概念	1
四、人物慢写的观察方法	1
五、写生要点	2
六、画好人物全身慢写写生还应注意的一些问题	2
七、作品范例	6-46

人物慢写写生

一、写生的意义

人物慢写是素描写生的一部分。人物慢写写生一般指在一定的时间内（大约60分钟），使用单色工具，用线和色调画准人物的比例、动势、特征的一种造型方法，是提高造型能力的重要手段。其特点是在较长时间内较深入地刻画所见对象及主要细部。慢写较速写画得更深入些，与长期素描作业相比具有时间短、更生动、更概括的特点。

人物慢写一般多采用以线为主或线面结合的作画技法，充分发挥线在表现形体中概括、生动和有较强情感因素等优点。慢写已成为提高学生造型能力和敏锐感受能力的一种重要、快捷的手段。慢写画得好对于画好头像素描、人物速写或涉及到造型方面的实际能力都有较大的帮助。因此说，慢写的功夫不可少。

二、关于形体结构的概念

形体结构是素描要表现的重要东西，是本质的、不变的，其余的则是外加的、可变的。因此人物慢写同素描一样必须将表现正确的形体结构放在第一位，线和色调的应用则是技巧的部分，是为表现形体结构服务的手段。

在形体结构的概念中，形即形状，形状是造型艺术最基本的理念形态。由形状组成了大千世界，一切物质均有形状。造型的意义就是表现形状和形状间不同比例、大小、特征、关系的一门学问，提高形状的感受能力是要日积月累的。必须有较强的形状概念，把形作为塑造认识的第一目的，才有可能沿着一条正确的方法深入下去。体是体积和整体性，是形状向空间的伸展，是形状形象的延续。就是说形状和体积是不可分割的整体，简称为形体，它是人物慢写描绘的本质。结构是指结合与构造，构造是指人自然生长的部分，如骨骼与肌肉等。形体是对结构的概括，结构又有其个性特征。结构涵盖形体，形体又是结构的外在显现，因此，形体结构是不可分割的。整体性是指所画对象整个印象和它的有机联系，不可能是一只手和一只脚，而是属于人全身各个部分的总和，其中也包括了服饰等。通过服装的纹路变化，反映人体内部形体结构的起伏节奏。因此结构在人物慢写中包括了头、颈、肩、胸、臀、四肢的比例、动势和特征，其中相互间的紧密联系是至关重要的，是成功的关键。

三、关于外形与基本形的概念

外形是一切物体外部形状的总称，也可以称为基本形。人物慢写中将所画人物概括为一个基本外形，各细节部分均在这个总的外形里活动。外形制约着人物总的感觉、比例、动势和特征，这就是认识基本形的概念。认识基本形必须概括，在归纳概括的主动意识中进行。一幅好的慢写是基本形明确，刻画丰富的。基本形状可以概括一切形体要素，将一个相对复杂的形简约成为一个有特征的形状，这是认识物象时最主要的一步，然后在这个基本形的状态中添加些必要的丰富形状的细部，可以使物体整体而耐看，因此更具可读性。基本形的问题应贯穿于慢写的全过程，是将自然形态最基本的状况归纳为一个几何状的形象，去比较这些形状的比例、长短、大小、特征和形状的方向、动势，同时大的基本形状又奠定着各种细部在这个总的概念中的地位。实际上如果真的这样做了，真的从形状与其应有的造型方法的联系中认真做了，慢写并不是一件十分难的事，每个人都会较快地提高造型能力，完善自己的作品。

四、人物慢写的观察方法

观察方法在写生中至关重要，因为观察方法决定着一幅习作的成功与失败。局部的、拼凑的、没有比较与整体概念的方法，结果必然是一幅凌乱的没有整体感的作品，因此就不会生动，不会感人。正确的方法应是整体的、一眼看到全部的方法，即首先照顾的是大的、总的感觉，这包括了人物的全部，任何一个局部都在整体的制约中进行。画其一部分时，眼睛要在总的感觉上寻找，去比较这一部分在整个形象中的位置、比例、特征等。最可怕的是画哪儿就盯着哪儿看，而不顾及全貌。即使十分生动的局部细节，如果在画中显得十分抢眼，也会破坏总的感觉，这样的细部就是失败的描写，浪费时间和精力。因此，整体的、比较的、眼观全貌的观察尤其重要。强调观察方法的正确是一名艺术学徒成功

道路上十分关键的一点，应引起高度的重视。

有了正确的观察方法，按照正确的观察方法去确定合理有序的作画步骤，是学画者始终应遵循的路。正确的作画程序也是对观察方法的体现与补充。

五、写生要点

1、始终将整体性放在第一位。整体性是一名艺术家一生都在完善的工作。整体性就是联系性，各部分的联系（比例、动势、特征、外形和画家感觉的东西）。要敢于放弃细部——一些不表现整体的细部。

2、画面的主动性要靠一些主要的形体关系显现。因此，一幅作品的形体结构部分尤为重要，把握好局部与整体的尺度是画家能力的证明。线的轻重、粗细、虚实能生动地表现形体的起伏变化，慢写中应强调线的作用、线的表现力。

3、不要过多注意某些局部的成功，也不能因此而不画所见细节。细节是整体的一部分，是整体性的体现，这些细部表现在头、手、脚和关节部分，是形体的转折。

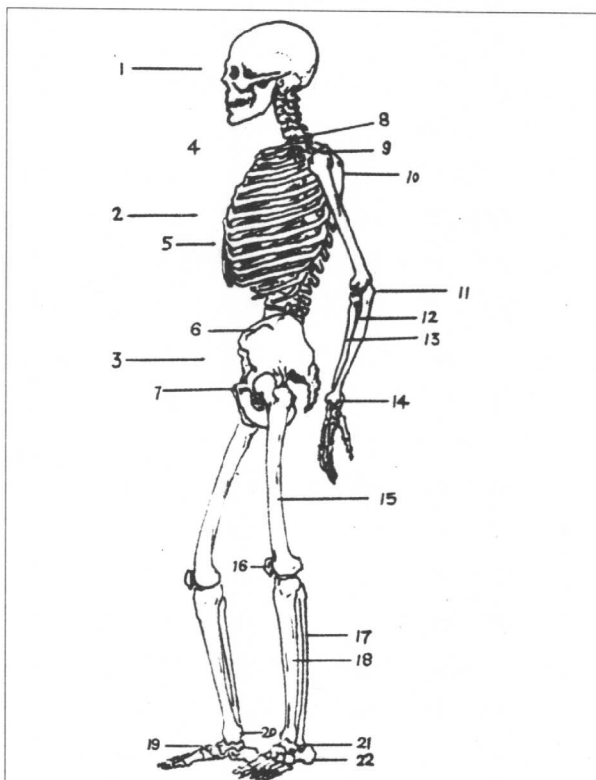
4、工具可以是铅笔亦可是炭笔。铅笔较容易擦改，层次感强，但较炭笔发灰。炭笔比较难控制，用不好画面会黑死，不透气。在炭笔的使用时不可一下子画得太重，要观察准确后再下笔、少擦改。这就要求画者多观察、多动脑、多比较、少动手，画则画准，画则画出感觉。

要记住几句话：多动脑、多观察、勤动手，看好的作品，（图1）找差距，就会有较快的进步。

六、画好人物全身慢写写生还应注意的一些问题

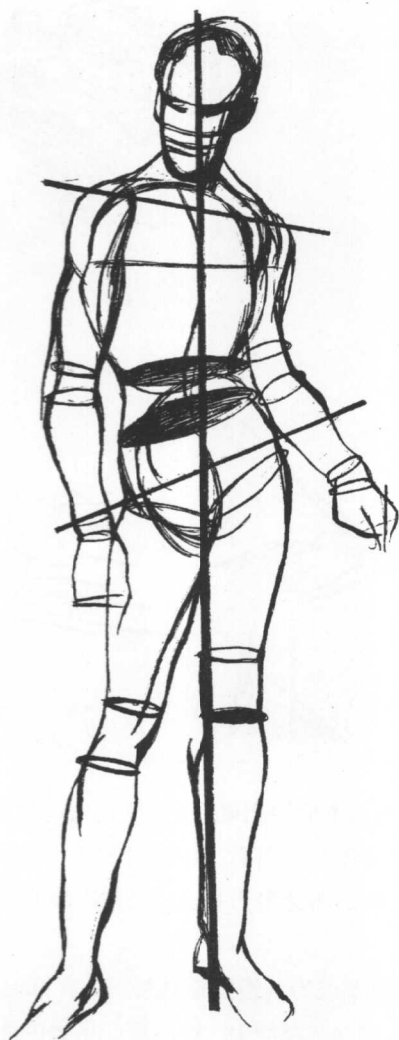
我们通常把长时间的速写叫慢写，其实无论是速写还是慢写都是素描。慢写也是素描的训练手段。人物全身慢写写生的目的是让画者了解人物的造型规律，了解人物各个结构形态在运动中的组合变形，为创作人物画积聚能量。这就是说，画好着衣人物慢写就必须认真研究人物的结构知识，研究人体结构的生长情况和身体各部分的联系。人物全身慢写，还应通过写生解决衣服怎样体现了内部运动这个难题。首先应具备一些人体的解剖知识。（图1）

人体是一个非常复杂的造型对象，由头、颈、躯干、四肢组成。头部结构复杂，骨骼和肌肉五官组成了一个造型实体。在慢写中，头部虽然很重要，但不是最重要的描写部分，躯干与四肢的运动节奏，外形特征是造型的基本目的。人物全身由几个大的体块组成：一是头部，二是连接四肢部分的躯干、上肢和下肢。躯干部分包括胸、臀和连接胸和臀的腰部。腰是人体运动的中枢，可以做俯、仰、转动的动作。上肢以肩部为轴心可任意活动，下肢以大转子为轴心活动。躯干的表情肌由胸大肌、腹直肌、背阔肌、斜方肌、膈肌、臀大肌、外斜肌等组成。上肢由三角肌、二头肌和前臂肌群组成。下肢有股内肌、股外肌、腓肠肌、比目鱼肌等组成。内部骨骼中躯干由胸廓脊椎、骨盆和下肢骨组成。上臂由肱骨和尺、桡骨组成。手和脚由腕骨等组成。加上表皮的覆盖，外部形体骨骼显现的地方不多，主要是肌肉影响着人的外部形状。手和脚的外形受骨骼影响较大，是比较难画的部分。肌肉松弛的老年人可见到较明显的骨骼结构，尤其在膝关节、肘关节、手和脚的部分。关于这些解剖知

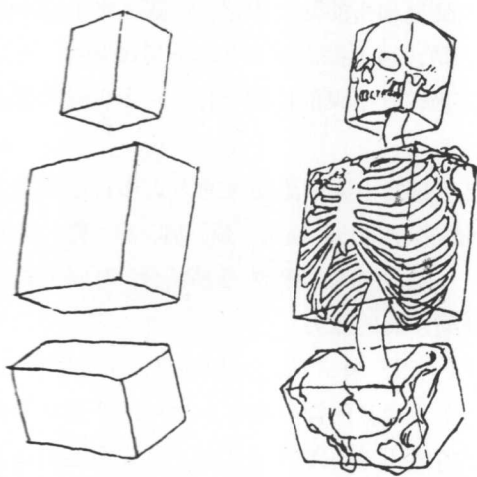

人体骨骼图

1. 颅骨	2. 胸腔	3. 骨盆
4. 锁骨	5. 肋骨	6. 髌骨前沿
7. 耻骨	8. 第七颈椎	9. 峰锁突(肩峰)
10. 肩胛骨	11. 尺骨 咀突	12. 尺骨
13. 桡骨	14. 尺骨突	15. 股骨
16. 膝盖骨	17. 腓骨	18. 胫骨
19. 距骨	20. 内踝	21. 外踝
22. 跟骨		

(图2)

头部、胸部、骨盆(三体积)

(图3)

识大家可以找一些专门的艺用解剖书籍认真学习,详细地了解其形状、联系和运动情况,在此不再多说。

虽然我们应当了解一些解剖知识,但全身着衣人物慢写同人体写生不一样,还应通过刻画衣服的变化情况表现内部结构。因为衣纹的变化、走向、转折、虚实体现了内部运动的规律,因此画好衣纹的组织结构有着重要的意义。衣纹的组织走向与结构的运动是一致的,画好慢写还要认真体会、观察人的体积运动。人的活动主要有头、颈、肩、胸、臀、腰及四肢的运动。当人自然直立时,重心偏向一只脚,一条腿支撑着躯干和头部的重量。这时骨盆表现是倾斜状,两肩一高一低,恰好与骨盆(臀部)动势的方向相反,整个身体很有节奏地自然弯曲(图2)。我们可以将头、胸、臀理解为三个方形的体积形状,由颈、腰、四肢连接为一个整体(图3),每个体块的折转、俯仰、左右、弯曲的动作均会造成一个体块的空间透视变化。人坐的时候胸和骨盆为折叠状态,腰部弯曲,大腿有一个深度的透视度变化连接骨盆,臀和大腿的衣纹以骨盆为中心表现为牵拉状的动势。腰部的转动是与上身胸部的动势相关联的,由于臀部和胸廓的体积动势、腰部衣纹的变化,表示了两个体积动势变化的运动形状,衣纹的动势走向可使我们正确表现胸和臀的运动变化。当上肢上举时,衣纹表现出了条状的向上伸展,是上肢手臂上举时拉长胸廓与腰的长度,衣纹随着形体变动显示了内部变化的情况。肘关节、膝关节的弯曲和直伸使衣纹在这部分形体上有了较明显的折转和斜展的动势形状,是上肢和腿部运动的结果。但在慢写中,许多人并不把形体运动最基本的比例、动作特征、基本形的关系作为描写的目的,一味地在衣纹上下功夫,这是不周到的。衣纹的变化表现了人体内部的扭转和运动,在作画时应去感觉形体结构、大的比例动势及对物体的基本感受,把衣纹做为表层的东西去理解、去观察,可以使画者从内部到外部的整个形态中更准确,更本质地表现所见人物的本质。这说明形和结构是第一位的,造型的准确与感受的整体性是本质的东西。人物全身着衣慢写的训练目的,就是通过观察人物的举动,表现人物在运动等状态下的形状、比例、特征关系,提高造型主动性的。形体结构是本质,但形体结构必须通过人的外在形象表现出来,衣纹就是主要的表现内容,是表现形体结构的主要内容。不过,许多艺术学徒们所醉心研究的不是运动节奏带给表象的变化,而对衣纹的大加描写,有些歪曲了慢写的意义。

说到慢写的意义,我们不妨思考一下大师们的速写和一些素描。他们对形体的理解都是入木三分,且又是自由灵活的。用线轻松随意,表现对象的整体感,神态刻画生动自然,虽然说话很少但全无一废话。其实每个人都有认识物体的方法和自主性,只是方法和自主性的文化底蕴是千差万别的。造型艺术修养的长年积淀,对自然形态理解的深刻度,由此生成的表现深度,人的精神情操的宽泛大度无一不影响着对事物表达语言的丰富性。这些带有深深文化烙印的精神产品,是情致的也是人文的。不可能排除文化环境的影响和世俗干扰的作用。但大师毕竟是大师,正义和胆识、良知与功力是集于一身的,虽然是几笔

见效却是年久的宣泄。这种全神贯注的精神、一语击中要害的能力是我们学习的榜样。

从大师的素描中我们能够明白一些道理,也会受到一些技巧上的启示,知晓直觉与理解力的差别。好的素描慢写将精神自主性贯注在人物头、颈、肩、胸、骨盆和四肢的运动变化及体积形象的特征上,做得自然放松,对模特的感觉只要几根线就能准确记录,不做作、不概念。但我们在慢写中常犯的毛病是胸、臀、腰的连接关系不对,不是没有腰的长度,就是画短了比例,人物的腿又像假肢一样长不到骨盆上,脚的着地关系也不对,出现不该有的毛病。大师们的画常提醒我们在解决这些问题时要始终不渝地坚持整体观察,养成比较分析的习惯,才不会出现形体结构和比例不准的毛病。大师的画,寥寥几笔衣纹,内外结合、起伏转折,生动得体,很好地表现了形体结构的运动规律(图4) 我们被动地照抄衣纹,罗列衣褶却少有准确。这是因为画衣纹时没有选择体现形体特征的基本衣纹,没有内外一起画,没有取舍。这就要求我们应当根据整体观察的感受与认识,抓住最反映模特形体结构与运动变化的主要衣纹,也可以补充一定的细节使其丰富充实起来。注意用线的取舍和虚实关系,有些地方可以略加些明暗使所画对象生动起来。切忌见到什么画什么,养成被动抄写的习惯。在人物全身慢写中头、手、脚这些重要部位一定要画得深入些。头部

要概括地画出基本受光、背光的体积转折,注意保持大关系的明确。手和脚的基本形要正确,用线既肯定又要注意变化,虚实相生,对关节、腕部关节、脚的踝关节均要认真刻画。要有一定的细节使手和脚耐看,经得起推敲。要认真地、全心诚意地,强制自己在深入表达形体时,包括画所有细部时胸怀整体,以整体的概念警告自己:保持冷静的头脑,整体的观察和画法会使我们尽快走出低谷。

人物慢写是提高造型能力的手段,要经常画,才能有体会、有进步。但不能为画慢写而画慢写。在练习中可以尝试一个人和多个人的组合慢写、一个人和有关环境的组合,增加难度,全面提高造型能力,提高感受事物的能力、构图能力等。要强调勤能补拙,不要怕画不好,画不好的根本是画得少。俗话说熟能生巧,要有信心,持之以恒。没有大量的学习积累,能力是无法提高的。这种学习方法不仅训练塑造形体的能力,更重要的是培养学生认识与理解物象形体的能力。没有对形体深刻体会与敏锐的视觉感受,没有积极的思维方式和审美修养,造型能力很难进入一个较高的层次。慢写是素描的一部分,是用线条、明暗去塑造物体的形象,既有自身规律性,又要相当的知识积累。这就决定了它不仅仅是使技术熟练,也是对认识事物方法、感受事物和提高思维主动性的培养,是让画者提高全面艺术素质的训练。通过研究自然物象,研究直觉与表现的统一性和感性 with 理性思维的统一。经过长期脑、手、眼的协调合作,最终实现思想认识与技巧的丰收。

在慢写训练中,要写生各种类型、各种职业的人群,通过他的举动,感受自然中人情感交流的方式和具造型意义的形象。在对模特进行动作设计时要首先考虑某个动作是否有利于认识人物的形体动势。如头、颈、肩、胸、臀的动势关系是否明确,是否有利于学生正确的观察和表现等,这是应该时刻注意的。安排的对象动作要难易结合,时间要长短结合。能够使大家在认识与技能上达到扎实熟练地掌握基本规律、并能够继续发展的能力。

在研究造型方法的过程中,要扎实有序,注意不要走入误区,走入所谓个性化、样式化的死胡同里。反对趣味化、风格主义,提倡积极的学习态度和学习方法。应当看到大师们成熟的今天是与基本规律的深刻把握和早期的严谨训练分不开的。没有造型基本规律的功夫,任何急于求成的想法都是行不通的。好的学生是善于抓本质的人,这表明运用基本规律的能力越强,进入自由王国的机会就愈多。掌握基本规律知识束缚不了真正有才能的人。也就是说,创造性地运用基本规律逐步建立的个人风格才能被历史认可。学生们应该懂得:基础训练的目的在于掌握基本造型规律的练习,要耐住寂寞,练好童子功,学进去。首先要学进去才能跳出来,就像林风眠先生说的那样,想要变成美丽的蝴蝶,先要做茧自

(图4)

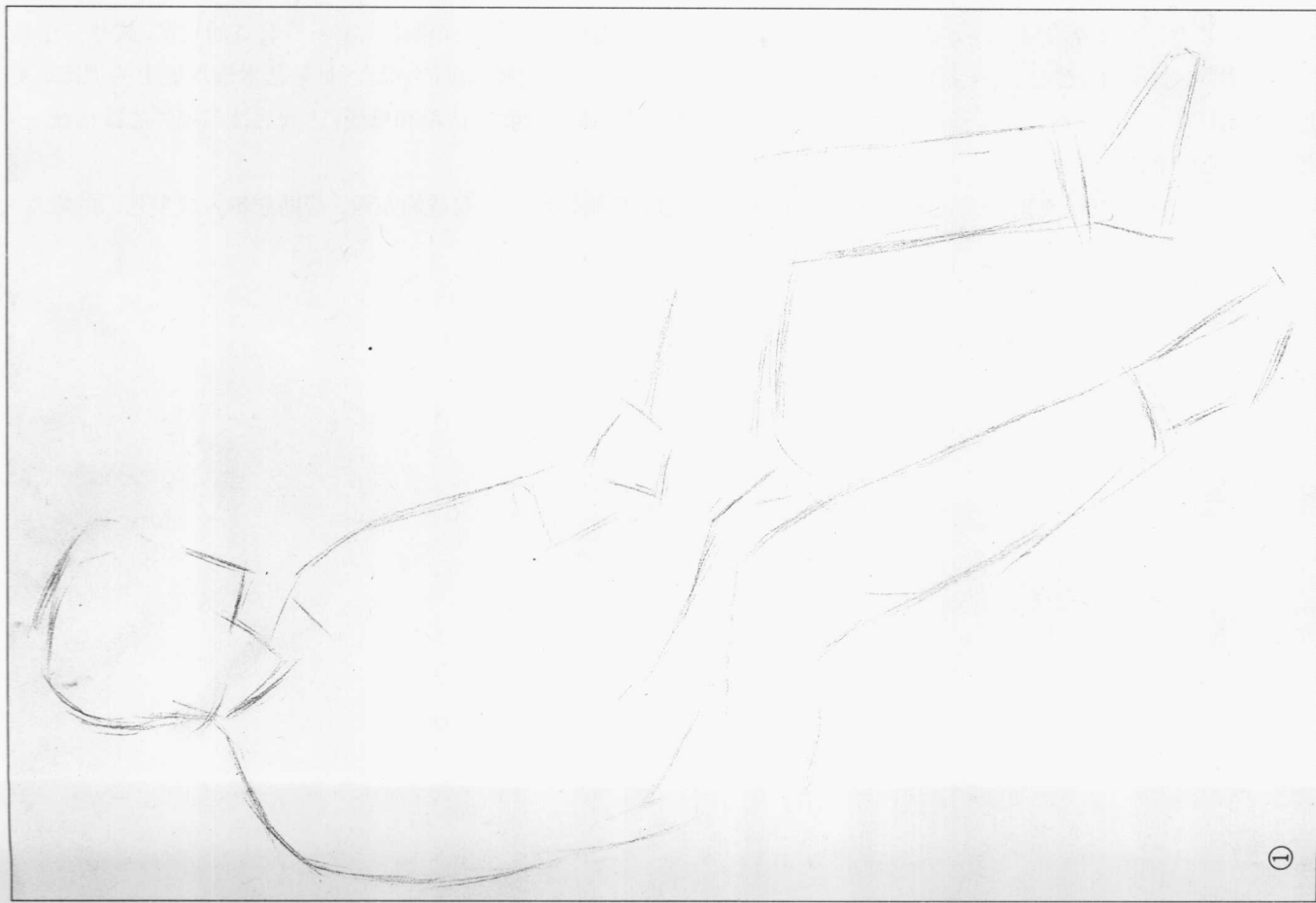
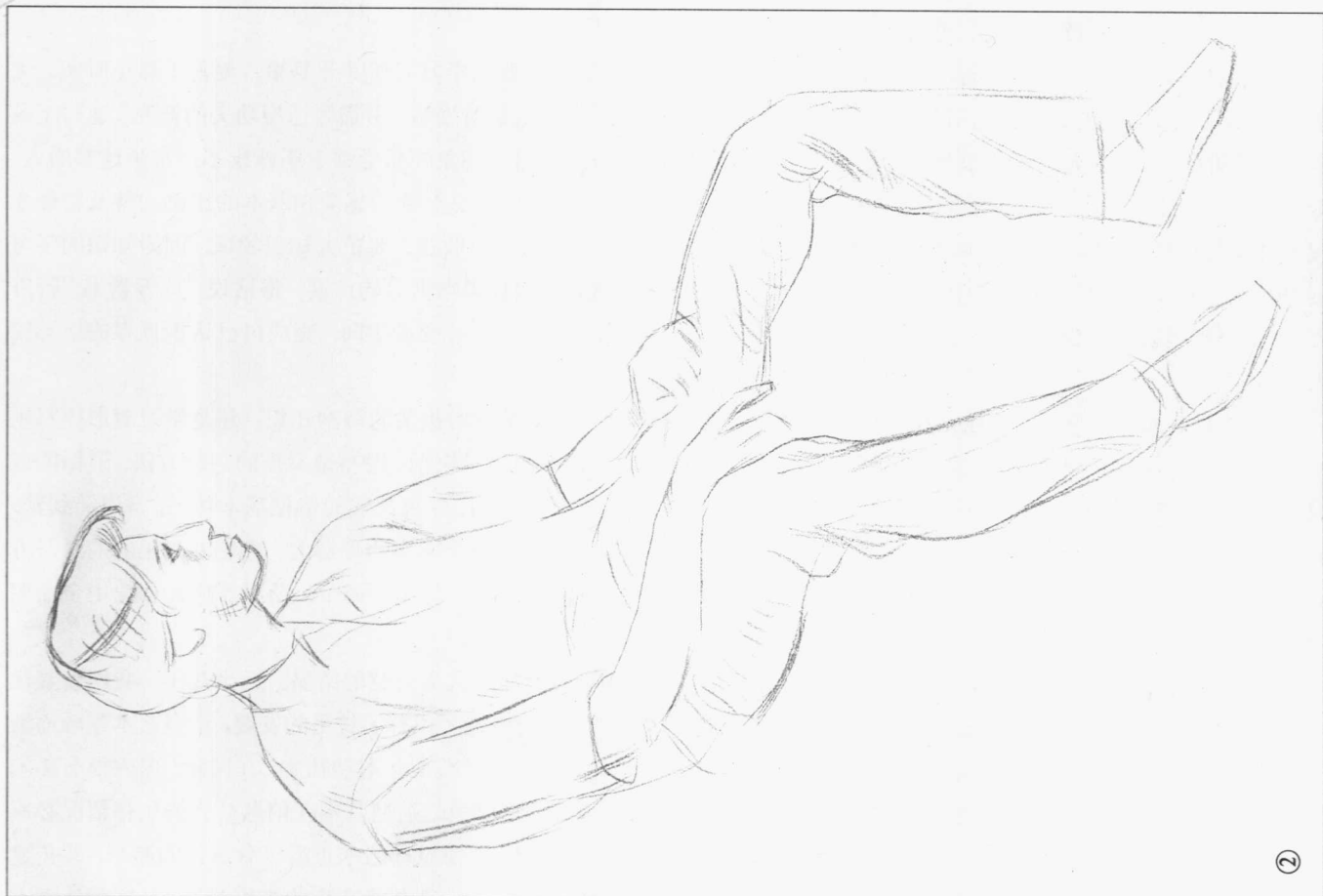
缚，还要有咬开茧飞出去的勇气。

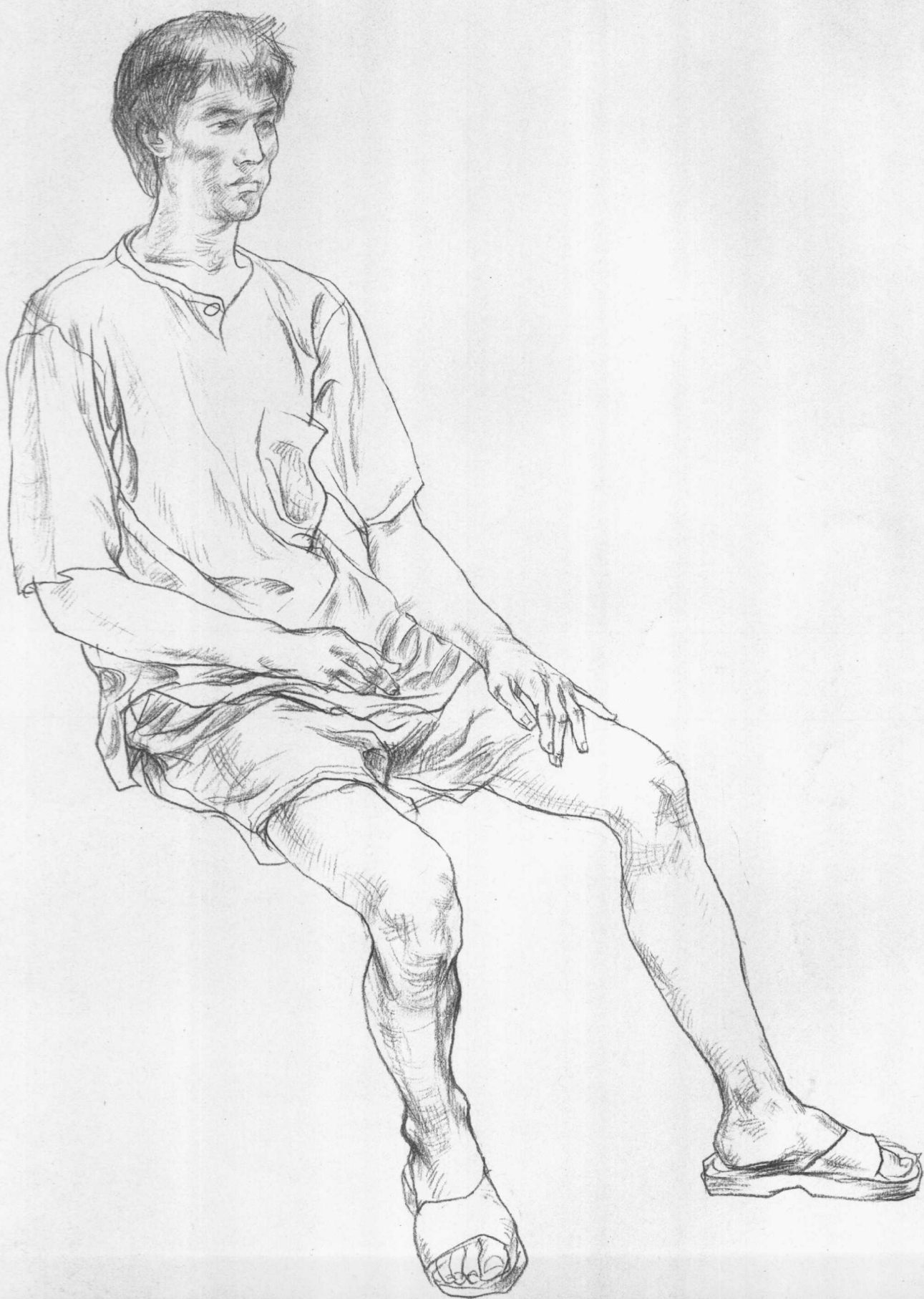
我们提倡扩大知识面、提高艺术修养的学习方法。让每个人养成良好的学习习惯并非易事。要善于抓小时间，尤其是画画的人更要这样，多画速写是提高造型能力的快捷有效的手段，也是对慢写、素描等造型功夫的补充。速写工具灵活、时间短，能培养大家感受事物能力的敏锐性。速写画得好的人，对自然物象的感受强于不画或不经常画速写的人，坚持画速写大有好处。但是画速写时不要只图快，以快为目的是不科学的，画准对象的感受和基本的比例动势及特征才是根本。时间长短，因人而异，画准为目的。速写功夫不可少，坚持下去必有收获。要扩大知识领域，因为知识的学习是体验的一种交谈。哲学的、文学的等等学问会让学画的人开阔视域，增加思维世界的广度。俗话说“读万卷书，行万里路”“书到用时方恨少”，就是这个道理。要读好书，不一目十行，吃得透才可变成学问，变成自己认识世界的望远镜与显微镜。

总的讲，人物全身慢写写生是提高认知造型基本规律的训练。无论是学习相关的解剖知识，还是学习对形体写生的方法等，都应当始终有一条正确的教学原则，也就是说要有一个正确的学习原则。慢写是素描的一种方法，遵循的应是素描的训练规矩，这就是正确的观察方法和整体的作画程序。通过反复练习，掌握扎实的造型基本功，遵循由简到繁，由易到难、循序渐进的原则，使学生了解学习的要求，了解进度情况，提高每个学生的理解力、感受力和正确的学习方法。学习中造型的各个因素如形象、形体、结构、构图、体积、明暗、线条、质感、调子、节奏等应在作业中全面照顾到。

在学习的方法上，我们强调向大师学习、向传统学习，一切优秀文化是人类智慧的结晶。近十几年，我国借鉴优秀外来文化的步伐越来越快，在造型艺术领域，借鉴外来文化的同时祖国传统文化有了长足的发展，造型艺术领域逐渐有了自己的面貌和体系。我国的素描教学经过了几十年的探索，培养了一大批造型基本功扎实，在国际、国内很有影响的艺术家。但人类文化的发展、现代科学技术的飞速发展缩小了人类文化的差距。造型艺术在信息社会的生存情况必须适应社会和世界大环境。因此说，造型基本功训练还是艺术院校的必修课。即使设计艺术也需要有形体的参与，并拓建认识形象的领域。人物全身慢写写生是素描训练形体结构基本规律的有效方法，在严格有序的规程指导下，这种造型方法也是艺术学徒走入高等艺术院校发挥自己潜能的必修课。本书列举的绘画和文字是针对所有学子而言的。当具备了应有的实践机会，思想方法与完成方法的技巧就变得十分重要了。希望通过文字和画给大家一些有益的启发，提供一个借鉴的范本。因为这不仅仅是关于技术，关于观察方法、感受能力、认识和思维的训练，也是艺术表现能力的训练，更是艺术素质的培养。更重要的是通过研究方法去研究自然界形象，研究自我的认识和感受，达到感性与理性思维的统一，实现艺术创造的梦。

努力坚持画下去，无论今天还是明天。衷心希望通过本书能给大家一点有益的东西，帮助您步入造型艺术的殿堂。

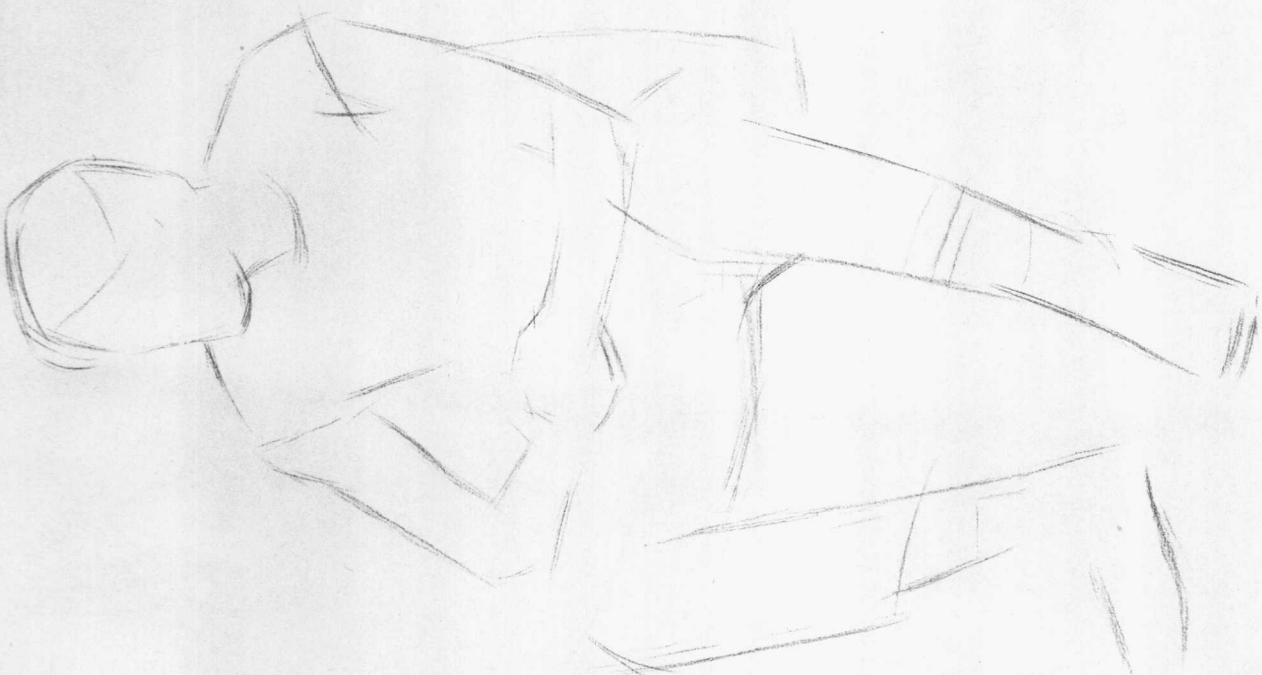

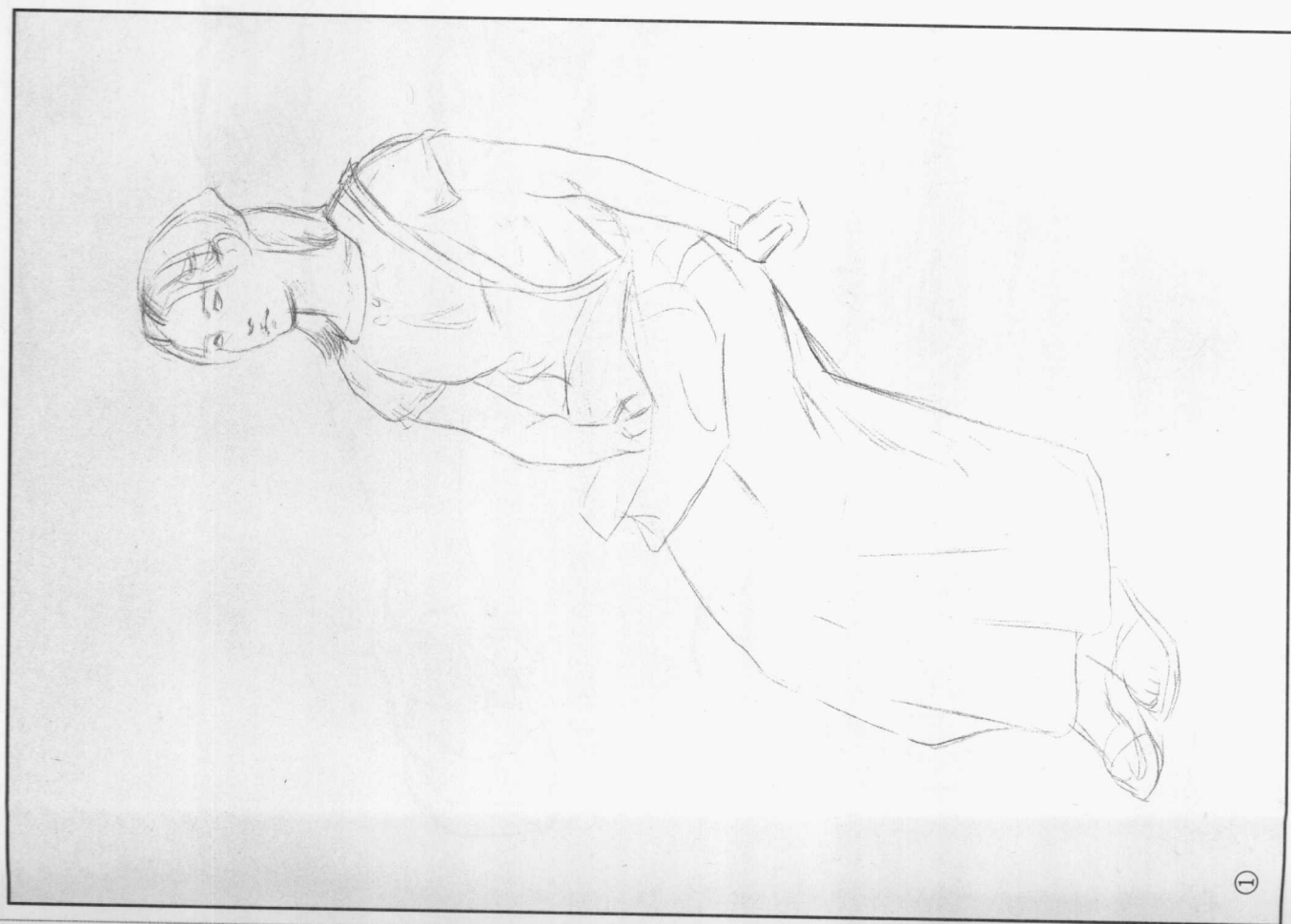
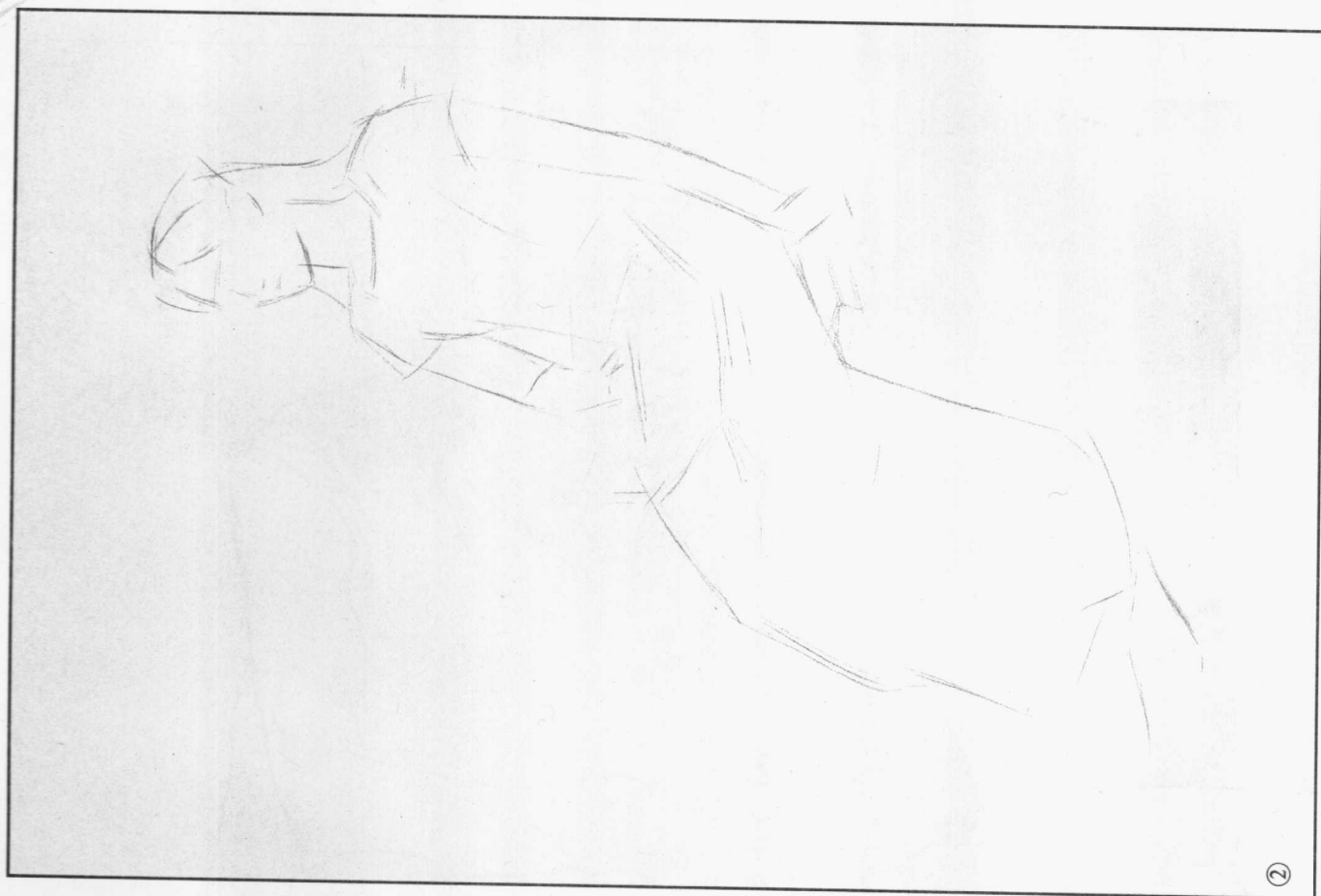
②

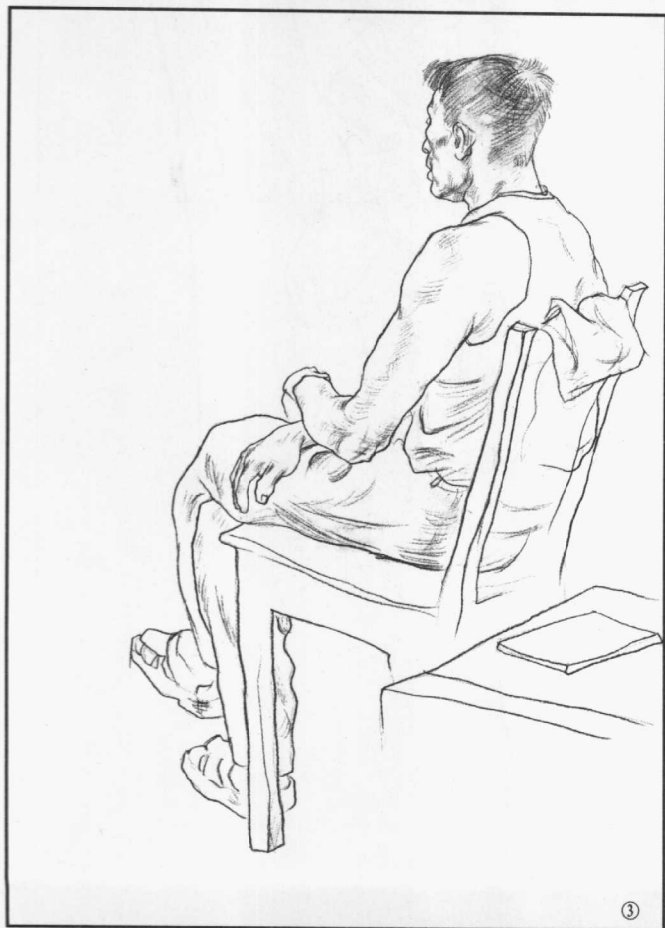
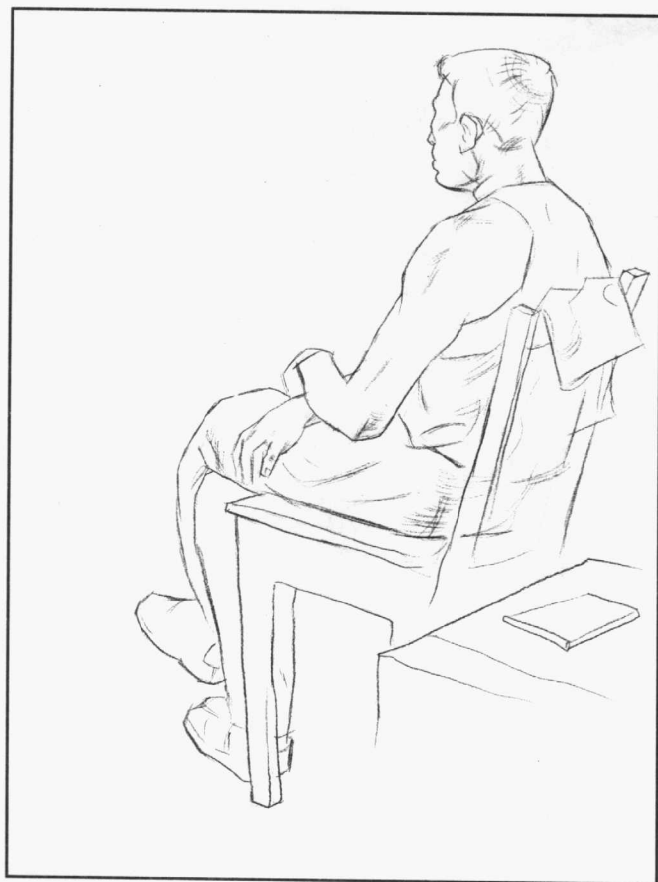
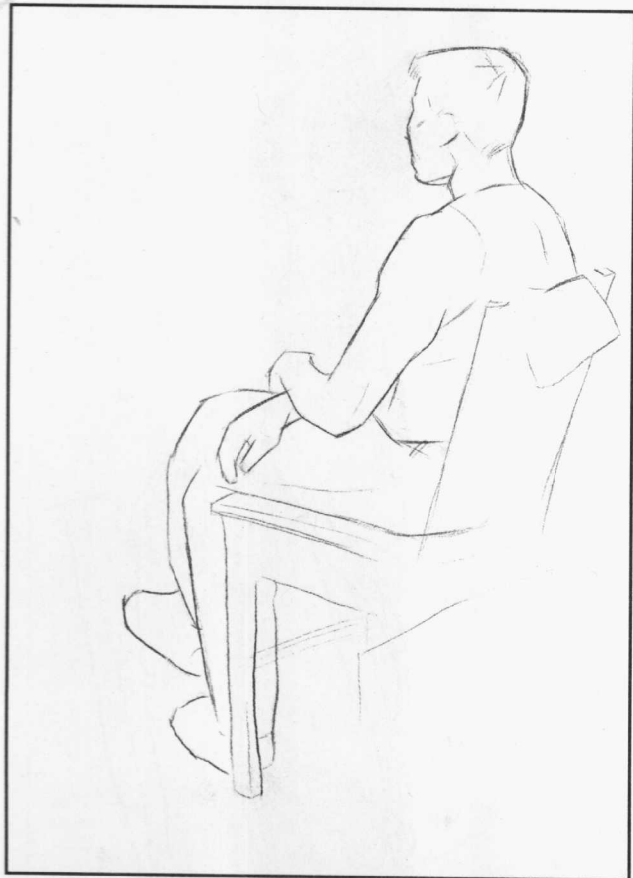
①

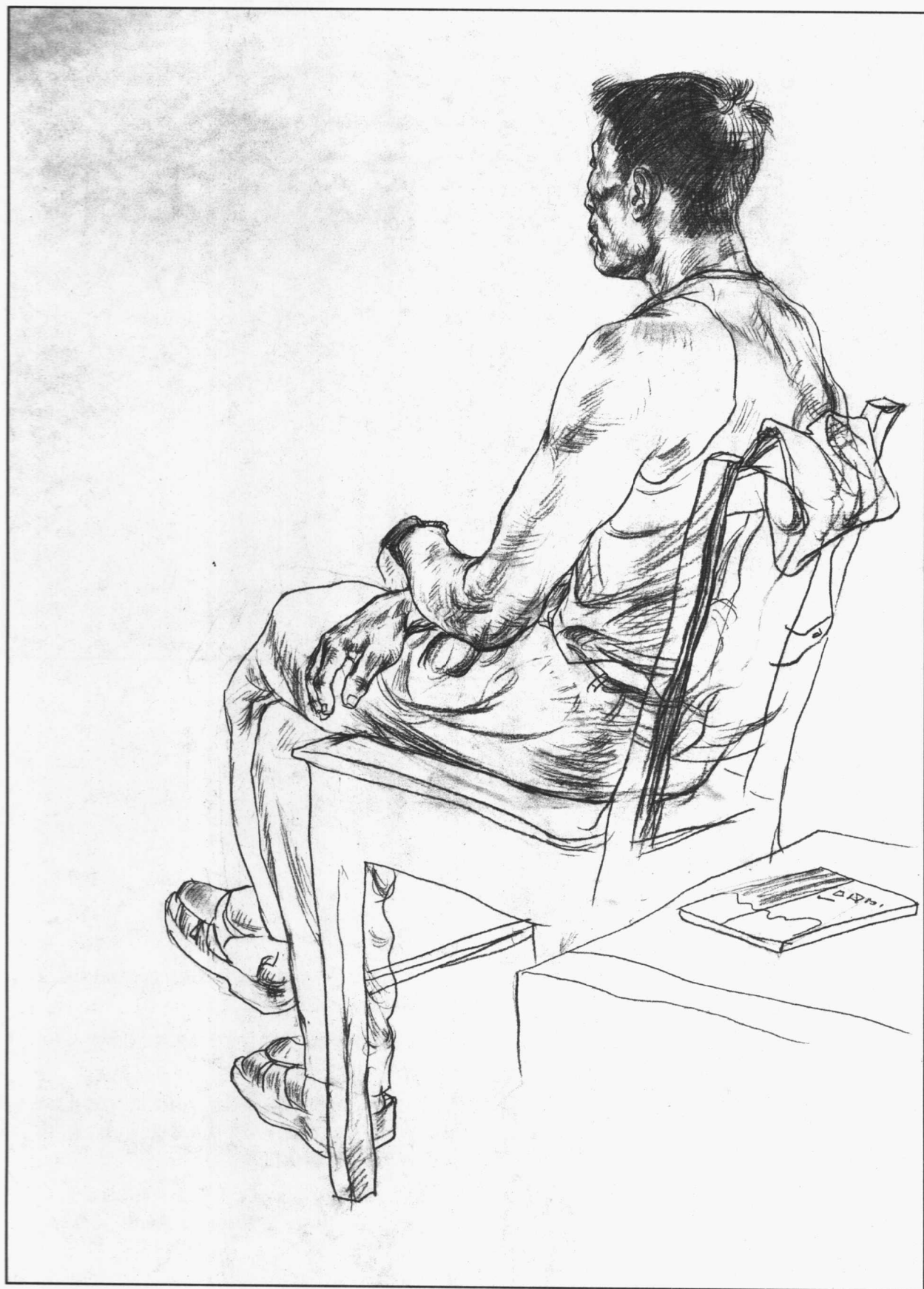
写生步骤

①构图是观察表现形象的第一步。选择一个合适的角度，解决一个问题。

②要善于抓住所画对象大的感觉，依据这个认识，用长直或弧线勾出大的外形。动势特征都要明确。

③深入刻划时，主要画正确头、颈、肩、胸、臀及四肢的动势、折叠、比例及应有的空间关系。因此每个局部要在相互的比较中完善，不可画完一个画一个。

④完成的过程，是一个不断丰富整体感觉的过程。结果一定要整体关系明确，局部生动而不失去整体性。这才是好的慢写作品。

一幅好的慢写作品，不在于画的细致和线组织的趣味性，而在于对形象把握和表现的整体性与相对的生动性。组织线虽然也是其中的一部分，但有些作品把线的组织作为一种作品中的趣味掩盖了对形象表现的不足，是非常有害的。

这幅作品就在于较生动的画出了敏锐的感觉和对形体个性特征的认识。表现了劳动者结实强壮的躯体。在形体主要的转折处，用线和少许色调生动的概括表现了形体结构，个性特征。对于头、手、肘、肩和胸廓准确地加以刻划。并用几根线简要的勾出坐椅的基本形状，流畅自然。使整幅作品浑然一体。