

名师讲义

蔡玉水讲速写

■ 主编：陈平 著：蔡玉水

山东美术出版社

名师讲义

蔡玉水讲速写

■ 主编：陈 平 著：蔡玉水

山东美术出版社

图书在版编目(C I P)数据

蔡玉水讲速写 / 蔡玉水著; 陈平主编. — 济南: 山东美术出版社, 2008.4
(名师讲义)
ISBN 978-7-5330-2532-8

I. 蔡… II. ①蔡…②陈… III. 速写-技法(美术)-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 026526 号

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: 山东新华印刷厂临沂厂

开 本: 787 × 1092 毫米 8 开 6 印张
版 次: 2008 年 4 月第 1 版 2008 年 4 月第 1 次印刷
定 价: 24.00 元

蔡玉水

北京画院专业画家，国家一级美术师，中国美术家协会会员。

1963年生于中国济南。1985年毕业于山东艺术学院并留校任教。1987—1988年入中央美术学院中国画系进修学习，1995年先后在山东省美术馆、中国美术馆中央圆厅举办《中华百年祭——蔡玉水画展》，同年旅居国外。1999年执教于新加坡南洋艺术学院，举办蔡玉水亚洲巡回画展。2001年作品入选“百年中国画大展”。2002年于山东省博物馆举办“生命·艺术·关爱——蔡玉水人文艺术之旅”大型艺术作品展。2003年入选全国政协主办的“当代中国画精品展”（山东十人展），执教于山东工艺美术学院。2004年调入北京画院任专职画家。2006年承担由文化部、财政部联合实施的国家重大历史题材美术创作工程中《刑场上的婚礼》的创作任务（与王明明先生合作）。作品载入《中国美术大全》、《20世纪中国美术图典》、《中国美术年鉴》、《中国当代美术1979—1999》、《百年中国画集》等。

1985年以来，先后在世界各地举办个人画展30余次，多次获奖。作品被国内外多家博物馆、美术馆收藏。其传略载入多种大型辞书。出版专著《蔡玉水画集》、《蔡玉水画选》、《当代中国画家研究丛书——蔡玉水》、《蔡玉水速写艺术》、《天堂漫步——蔡玉水速写艺术珍藏》等十余部。

感谢速写 感谢生活

一堂速写课的随想

蔡玉水

学生们问我：“在学习绘画过程中，哪一种表现形式伴随你最为持久？”我的回答是“速写。”是的，是速写使我练就了坚实的应付各类创作所需的过硬基本功，是速写帮我不断地探求和寻找新的绘画语言。速写把我和生活紧紧地联系在一起，成为我艺术生命中重要的组成部分。感谢速写，感谢生活！

记得上小学一年级的時候，常跟随启蒙老师到山坡写生。老师那句总挂在嘴上的话至今记忆犹新：“人只要心诚，石头也会开出花来。”八岁那年，常跟哥哥骑自行车到二十里外的农村写生。在农家小院学哥哥的样子，一边为老爷爷、老奶奶们画肖像，一边谈论着庄稼的收成。后来又跑到火车站、集市、动物园，凡是热闹的地方，都是我爱去的。经常是一个馒头、一块咸菜支撑着一天在外写生的生活。到了傍晚，装着厚厚速写的大画夹压着我瘦小的身

子，饿急了肚子咕噜咕噜地奏着交响曲，与天边的夕阳相伴，我英雄般的凯旋而归。

九岁那年，我开始给山东省最大的报纸《大众日报》投稿。在当时那个报刊、资讯都极为匮乏的年代，《大众日报》便是山东几千万人口探知中国各方新闻的唯一窗口，作品被刊登录用并不是件容易的事。一次不行，两次、三次，终于在半年之后，《大众日报》开始陆续发表我这个只有九岁的小家伙的生活速写，一发而不可收，并持续了十年之久。速写的发表不仅鼓舞了我的干劲儿，同时也促使我很早就开始注意贴近生活。我走向田间，去画农民耕地、施肥、收割、打场；去工厂、车间、工地画工人生产、科技和建设。就这样，速写使我比同龄人更早地走进了生活。

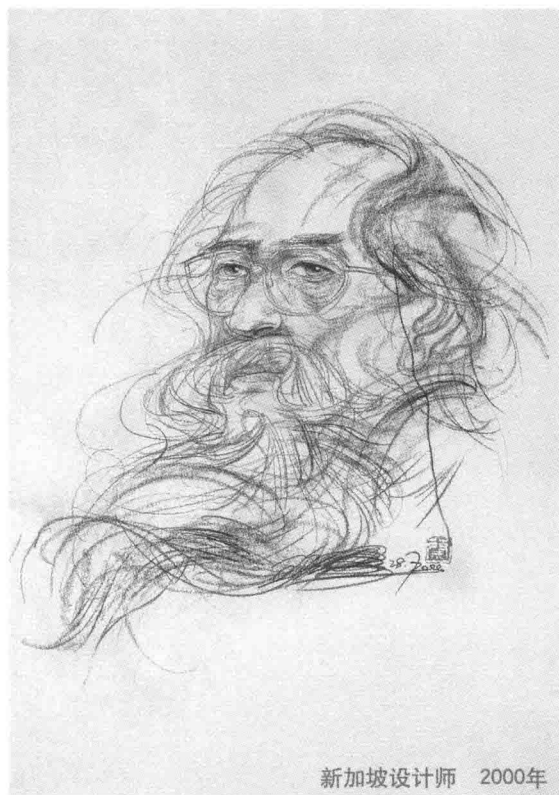
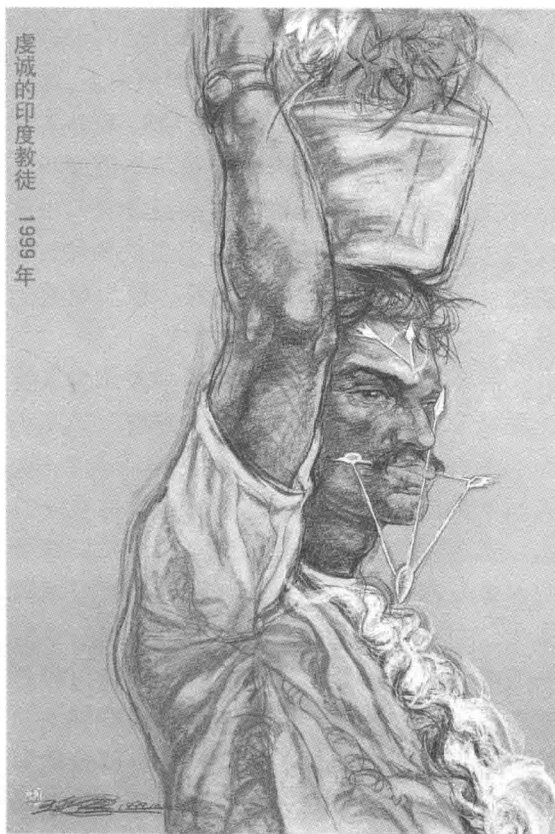
没有条件外出的时候，身边的人便是我不

肯放过的速写对象。画得最多的自然是家里人，后来逐渐扩展到邻居、哥哥弟弟的同学、朋友。总之，只要家里有客人来，我是一定不会放过的。中学时代，几乎没有一位在课堂上讲课的老师能逃脱被我在桌下速写的“厄运”。课间十分钟，更是我“猎获”对象，画动态速写的好时机。

上了大学，每每到农村写生或外出考察，速写本是我贴身携带的最重要的工具。那时家里困难，买不起照相机，因此也就断了偷拍的念头。一本本的“速写日记”，伴随我走遍了甘肃的敦煌，新疆的吐鲁番，记录和描绘了西安兵马俑、山西永乐宫、内蒙大草原……就这样，速写艺术之门在我一次又一次不断的叩击之下，向我敞开了。

速写在帮助我完成基本的造型功能之后，更大的作用则是辅助我的创作活动。因为它具有工具简便、所需时间短的特点，无论是设计草图还是写生创作，容易进入状态，且无压力。画得不满意、找不到感觉，可撕掉重来。因此，很多生动的、带有灵性的火花都在这看似不经意之中自然流露出来，而成为后来改变成好的作品的契机。

1985年大学毕业之后，为了创作表现中国几个重大悲剧事件的60余米巨型组画《中华百年祭》，我一直苦苦地寻找一种能表达内心苦涩的情感且极具力度的悲剧性绘画语言。为此，我所选择的实验方法就是速写。特别是1987年到1988年在中央美术学院进修学习期间所作的近千张毛笔写生，就是我以主观的情

绪，把每一个被画肖像、每一个被画人体设计成为符合我的悲剧创作中所需的人物，使其成为我的作品中独特的语言符号。我非常喜爱这些作品，不仅因为这其中有为数不少的得意之作，更重要的是，我因此真正走进了《中华百年祭》的创作之中。令人痛心的是，1989年一场意外的大火，烧毁了我的画室，也吞没了我的所爱——多年的创作和速写。

在教师的岗位上干了十几年，教过很多不同的课程，真正令我动情的是速写。速写使我

结识了数以万计的学画的青年朋友，速写使我与他们心心相通。不论在只能容纳几个人的教室，还是在人山人海的大礼堂，如何学好速写，是我能给予他们的最好的礼物。教授速写的过程，也是我把自己的学习体会和成果与更多的朋友共同分享的快乐时光。

速写不仅激励我创作，也给予我快乐。记得1995年第一次到印尼雅加达，在一家酒店用早餐时，一个黑黑的漂亮服务员小姐走到我和妻子面前，不停地打着手势，嘴里还说着什么。我听不懂当地的语言，但看得出来她是在问我们想喝点什么。我没说话，拿出纸和笔飞快地画了一头牛——一头大奶牛。服务员小姐马上会意并乐了起来，在我们离开时，旁边五六个服务生聚在一起，仍然看着那只“大奶牛”乐呢！

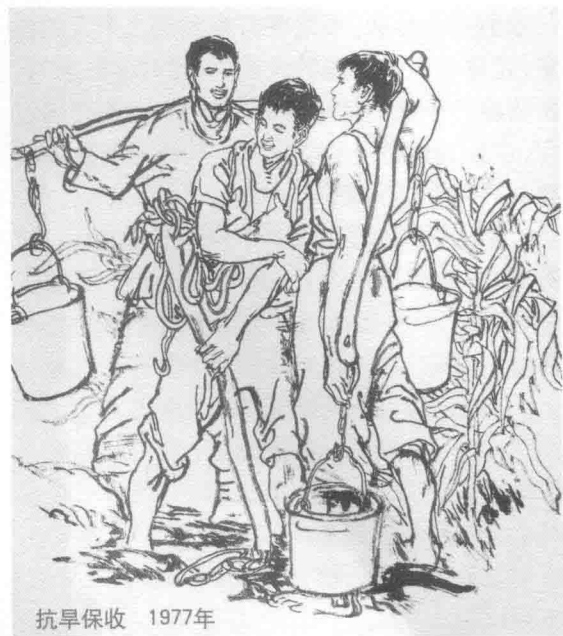

读书少女 1991年

在国内的时候，听出国的朋友回来讲，在国外生活的最大障碍就是语言的问题。这一点我已深有体会，但更使我着急的不是生活语言，而是艺术语言。巴厘岛是世界闻名的美丽岛屿，是画家们向往的地方。炽热的阳光、浓郁的风土人情，都引起我极大的创作欲望。然而，该从哪里入手？如何表现呢？没有更好的办法，还是从速写开始吧。沉下心来，一边研究当地历史文化、风土人情，一边多走多看、多记速写。在积累的过程中，进一步调整新环境下的创作思路。速写又一次帮我摆脱了尴尬的境地，使我在异国找到了属于自己的艺术之路。

画家独特的绘画语言的形成是一个长期探寻与积累的过程，大量的速写练习、速写创作草图的推敲，就起到了投石问路以及引发和催化绘画语言、绘画风格逐渐形成的良好作用。如果我们来看一看，无论是东方还是西方的历代绘画大师，他们在速写领域所下的功夫与深入研究，以及这些最终对其作品所产生的深刻影响，我们就会领悟这个简单却常被忽略的道理。

速写是画家大脑与生活之间的桥梁与体现

抗旱保收 1977年

者。面对多姿多彩不断变化的生活，速写使得画家的大脑更加灵活，思维更加敏捷。我想，再也没有比速写更能使画家保持健康敏感的神经的了。

记得在巴厘岛一个叫乌部的乡村，由当地两位画家带路，我同一位荷兰画家，还有一位英国画家一起出游，他们每人携带一架高档相机，而我带的则是一本日日相伴的速写本。当田埂上远远地走来三位头顶小筐的美丽姑娘时，大家的兴趣来了，我飞速地打开速写本，短短十几秒种便生动地捕捉了三位姑娘的美妙姿态。而那几位朋友却没能来得及找好角度、调好焦距。他们惊讶地望着我，不停地说：“了不起，中国功夫！”

在国内的美术学院，我常批评这样一种现象：在街上身背画夹画速写的是考前的学生，而考上大学之后就换成了小本本，到了大学二、三年级就换成照相机或只是“背着双手”了。在新加坡南洋艺术学院创作讨论课上，我也遇到了一些类似的问题，有同学问我：“我

泰山老汉 1992年

们为什么要辛辛苦苦地去练速写做创作草图，我们把拍好的照片用投影放大到画布上，问题一下不就解决了吗？”我无言以对。我并不是反对借用拍照、投影等手段，也不是说速写可以解决一切问题，但速写确实能帮助我们由客观到主观、由繁琐到精练，由现实世界进而创造出一个全新的绘画艺术世界。更为重要的是，速写在培养我们的思维方式。

世界在飞速地发展变化，科学技术为人类达到自身的目的而提供了许多方便，艺术创作也不例外地受到前所未有的冲击与影响。人们可以毫不费力乘坐缆车，轻松地登上泰山，也可以足不出户在网络上得到我们想要的很多东西。妇女们甚至可以利用试管“借腹生子”，不再经历用自己的性命去换另一条生命的痛苦与神圣的人生体验。所有的过程都被缩短了、淡化了，一切得来变得这样轻松简单且不可思议。然而，在我们轻易得到的同时，我们失去了一步一个脚印、通过艰苦攀

丹妮 1999年

登，最终登上泰山极顶一览众山小的博大胸怀，我们失去了世间最伟大的血浓于水的母子亲情，我们也失去了艺术家最为珍视的漫漫艰辛的艺术探求历程。

商品化社会的今天，人们越来越看重眼前的利益，今天投资，明天就要得到回报，一加一等于二这个小孩子都懂得的道理已开始被人们忽略了。艺术的创作道路从来没有捷径，当所有的人都是大笨蛋的时候，聪明者为先；当所有的人都开始聪明的时候，那就要看谁勤奋努力舍得吃苦卖傻劲儿了。战胜惰性，拿起笔来，投入生活，终有一天你会发现，速写回报你的远比你所要的多。

从开始学习绘画到今天，我究竟画了多少速写，真的难以记清，不过我知道的是，我已深深地爱上了她，甚至，她已经成为我创作中非常重要的表现手段之一。速写一直被我们误视为只是初学者的基础训练而忽略了其本身的艺术价值，而我从没有觉得她比其他艺术表现形式“贫贱”，在艺术上，如果真的有“贫贱与高贵”之分的话，那只能是艺术家的自身水准与艺术家的灵魂。

半年前，我的哥哥送给我一批珍贵的礼物：三个大纸箱，七个厚厚的文件袋。

纸箱里有我小学、初中、高中各个时期的速写、速写本、素描练习以及从报纸、画报上剪裁下来的各种图片资料。而每个文件袋袋口都细心地贴有封条标注：“1974年玉水年画创作草图5幅、连环画线描30幅”，“1976年玉水速写39幅、插图21幅”，“1978年玉水素描石膏像22幅，水彩写生12幅”……我的眼前一片模糊。三十多年了，一万多个日日夜夜，十几次搬家，七八年的海外漂泊，没想到我还能见到它们。深夜，我小心翼翼地一张张、一件件把它们放到我的床边，静静地听着自己的每一次心跳，回忆着那遥远、遥远的从前……

记得1992年我在自己的一次速写画展前言上这样写道：“有人说人生是一首诗，也有人说人生像一条河。让我说，人生就是一本一页一页不断累积的速写日记。因为日记是写给自己看的，是最为真实的。做一个真实的人不容易，做一名真诚的艺术家的更难。”今天，当我整理着一张张往日的速写作品时，犹如细细品味久久深藏在心底的情怀与珍爱，使我不由得再一次发出感慨：“感谢速写，感谢生活。”

2007年11月于北京

什么是速写

“速写”一词是随着西方绘画传入中国而产生的，英语为“sketch”，是快速描绘概括物象的意思，另外还有草稿、略图之意。

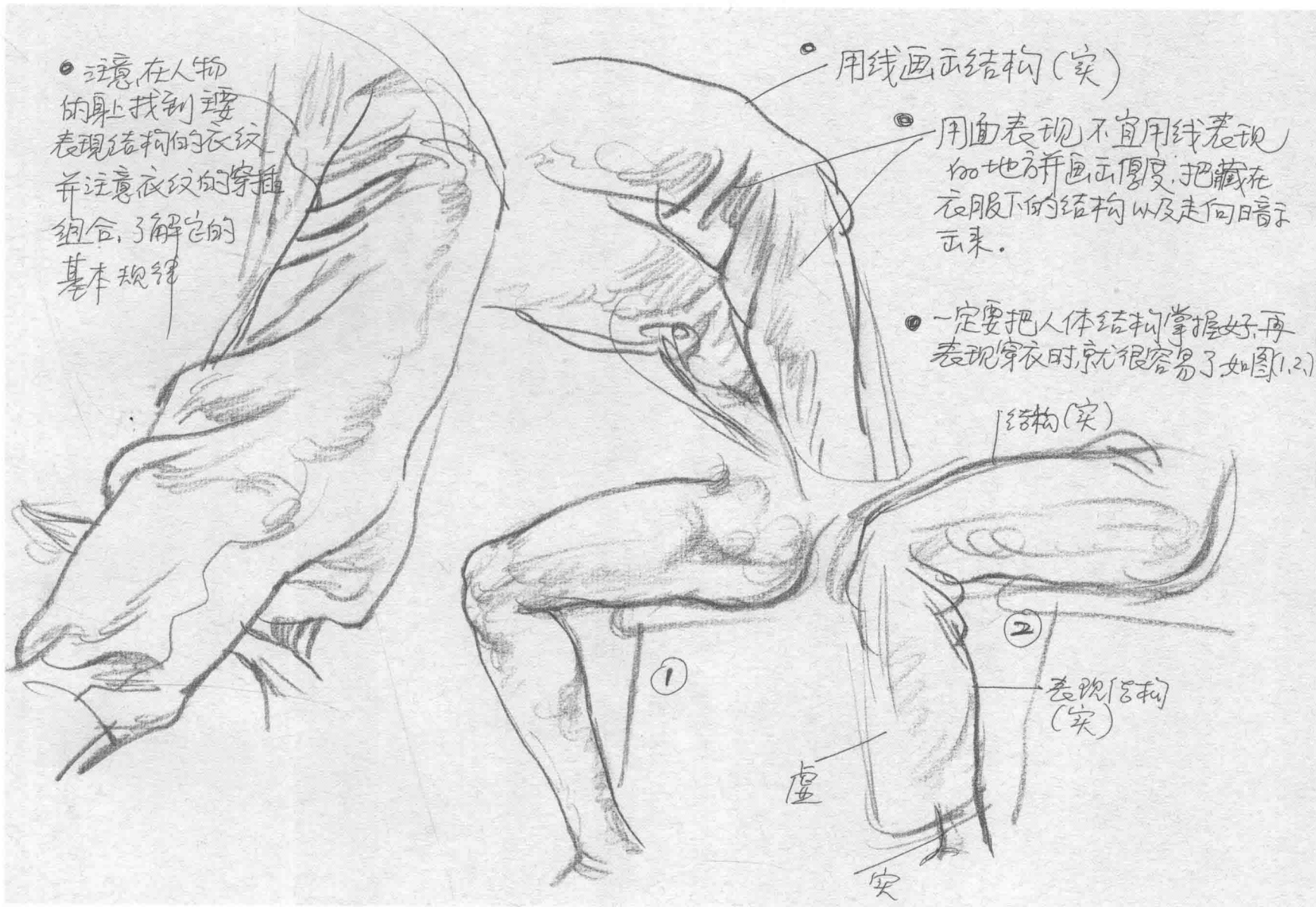
“速写”顾名思义，就是用简单的手法把所观察对象的主要特点迅速地画出来。因此，“快”即速写的特点。但“快”和“慢”是相比较而言的，它们之间很难划出一道严格的界限。

速写的概念非常宽泛，包括：各种不同工具的速写，例如油画速写、水彩速写、钢笔速写、毛笔速写；各种不同形式的速写，如以单线为主的速写，线与明暗结合的速写；还有描绘不同对象的速写，例

的整体关系，快速地表现出那些短暂的转瞬即逝的对人物的感受。优秀的速写作品是画家们灵感的闪现，而这一灵感闪现是在实践中不断地锤炼才得以实现的。古今中外有不少艺术大师运用速写这一艺术形式，充分地发挥其主体创造精神，激发创作情感，对艺术精神及艺术形式进行深入探索，使他们的艺术生命永远年轻。

速写的形式

1. 速写线的运用

如人物速写、动物速写、风景速写等。

高等美术院校的速写考试，多以单色的人物速写为主要内容，因此，本书将着重介绍关于速写学习以及高考训练所应当注意的各种问题。

速写的功能

速写作为造型艺术中基本功训练的一种方法，是培养学习绘画者敏锐的观察、分析、综合形象能力的一个很好的途径。同时，速写作为一种独立的创作形式，是培养绘画者主观与客观相统一的纽带。另外，速写还是画家积累创作素材的重要手段。

由于速写需要作者在短时间内迅速、简练地概括、描绘出对象，它迫使画者必须全身心地调动自己的全部热情，敏捷地观察、思考画面

速写的形式很多，但常见的方法是以线条表现，或者以线条为主，结合明暗处理这两种方法。用明暗方法表现的速写也有。

下面就常用的两种方法进行介绍。

在我们还没有用线条去作画之前，应首先了解一下有关线的特征和它的表现力。

“线”是中国传统绘画的生命，其用法有18种之多，即所谓的“十八描”。它是指18种不同形式、不同特点的线条表现，运用线条的浓淡、粗细、虚实、疏密、刚柔对比来表现各种不同的对象。虽然我们在写生及绘画创作时，不会把所有不同表现形式的线运用在同一幅画面中，在速写中对线本身的要求也不是特别严格，但对一些常用的线和它们的特性，我们还是有必要掌握的。

一般初学绘画和一些不太懂绘画的人，在观看抽象画时，总是要努力在画面中找出具体事物，而不会用艺术的眼光和思维去理解与思

考绘画,更不懂得画面中的点、线、面正是传达思想感情的最佳形式。如果我们现在认真地研究一下优秀作品就会发现,画家的情感并不仅是表现于所塑造的形体,他画的每一条线、每一笔都在传达着丰富的情感。我们可以看到有的线走得欢快,有的线刻得苦涩;有的线柔弱,有的线稳重、刚健,富有理性。当我们了解了这些之后,在作画时就不会仅仅注意人物形象,同时也会注意到线条为作品增添的光彩。

2. 线的质感表现

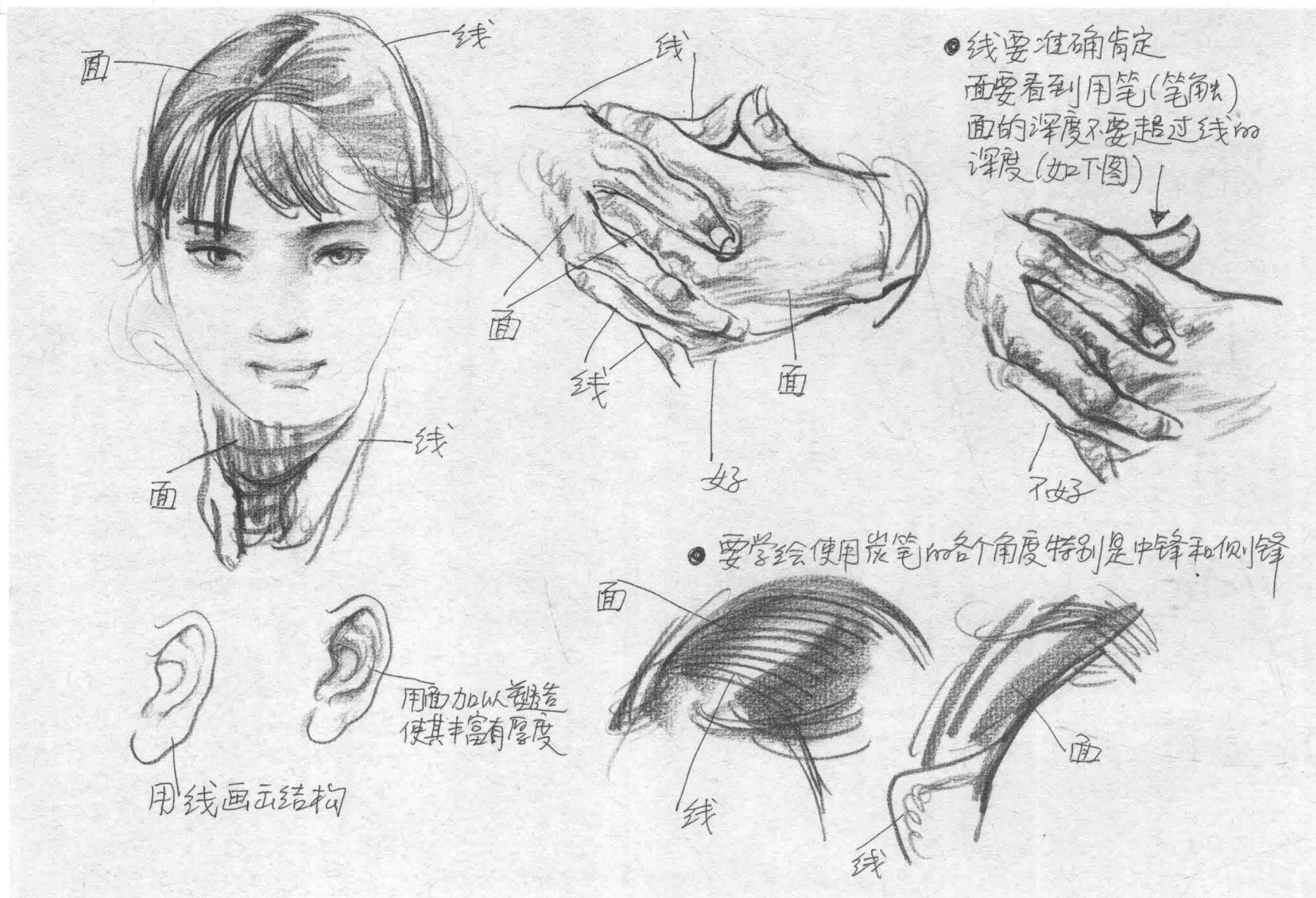
同学们在画调子素描时,老师常常会提醒大家说注意把瓷器的质

以根据主观上的需要,用线的疏密来表现主次、前后的关系。

画面中线条的粗细、虚实可以表达主次关系和前后关系。表现好线与线之间的穿插和呼应关系,是使画面富有节奏感的主要因素。同时,线条穿插关系和透视关系对表现对象的主体感也起到重要作用。

用线条表现对象相对来说难度较大,但只要了解了线的这些性能,在作画时做到用线连贯、整体、有力度、有变化,富有节奏感,经过大量的实践,线条的运用就会被你所掌握。

4. 线与体面

感画好,或把衬布的质感表现出来。在这里,我也要提醒同学们尽可能地用线把所画的物体的质感表现出来。如果是质地坚硬的物体,应画刚线、实线,质软的物体,则宜用柔线、虚线表达。

3. 线条的组织

以上,我讲述了线的情感表现及质感表现。懂得了线的这两大特点之后,我们还应知道以下运用线条作画的一般知识。

线条有着众多的特性和变化,既丰富又复杂,通过画家的组织、协调构成之后,就更具表现力了。一般来说,物体的主要部位,前面的部位和重点刻画的部分,以及外形明显的部位,表现在画面上适用肯定的实线;次要的部位,后面的部位以及形体松散部位,则适用虚线、淡线、细线来表现。

以线条造形,就是运用简单的线条,在画面上表现实实在在的立体人物,这本身就是作者主观上对客观物体的再创造。因此,我们可

以线为主,体面结合的速写,简称为“线面结合”的速写。这种形式是在线的表现基础上稍加简单的调子和皴擦以使画面表现得更为充分且有变化,是一般速写常用的手法。这种方法能较好地发挥速写的特点,表现力强,初学者较容易掌握。

(1) 由于这种方法是线为主,体面的调子皴擦是作为补充,因此作画时,首先应用线画出对象的大的框架来,这是十分重要的。

(2) 注意强调物体本身的组织结构,减弱由光线所引起的明暗变化。加强主观认识,做到抛开光影的束缚,自由地用色调结合物体结构,进行刻画处理。

(3) 注意线与面的穿插,虚与实的结合,防止线面分家,控制好调子的深度。作画时无论是勾线还是皴擦调子,一定要用笔清晰,尤其是大片深调子,用笔更切忌画腻。

注意物体本身的色调对比。任何事物的色调都是靠对比产生的,因

此，我们在画面中需要重点表达或一般概括的物体，要在刻画时有计划地区别开来。

最后强调一点，速写的表现方法是很多的，但无论什么方法都是手段，都是为表达对事物的感受服务的，只要能表达出作者对生活的感受，方法并不是很重要的。

如何学习速写

1. 速写的工具

速写的工具是多种多样的，不管用什么工具，首先要了解它的性

因此，初学绘画的同学最好选用物美价廉的为宜。

2. 关于人体解剖

同学们要想在刻画人物时做到游刃有余，就得具备熟练、扎实的人体解剖知识，否则难以抓住所画对象的内在本质，而只是停留于表面的模仿和照抄。有关人体解剖的书已出版了很多，根据我自己的经验体会，向初学绘画的同学推荐两本书：一本是浙江美术出版社出版的《艺用人体解剖》，另一本是美国画家伯理曼的《艺用人体解剖》。后者艺术性较强，易于提高对人体的艺术表现及绘画者自身对人体认识的艺术修养；前者较为浅显易懂，便于掌握，希望同学们能够结合起

能，看它能否使作品充分表达你的意图。常见的工具有铅笔、炭笔、炭条、钢笔、毛笔等等。有这么多不同的工具，不能说哪种好、哪种不好，因为任何一种工具材料都有它自身的优势和局限性。虽然每一位画家对于工具材料有着不同的偏爱，但广泛地运用各种不同的工具材料，探索、尝试着创造出具有较高水平的新作品，却是所有绘画者的共同愿望。

对于初学绘画的同学来说，铅笔（宜用软铅）与炭笔或炭笔与炭精条合用，较为容易掌握。相对来说，毛笔、钢笔等难度较大些，这些可以在有了一定程度的绘画基础之后再去慢慢尝试、体会。

速写在纸张的选择上没有什么太严格的要求，一般来说，图画纸、新闻纸或只要不是特别光滑和特别粗糙的纸均可。速写练习的量很大，

来学习。人体结构虽然复杂，但对于学习绘画的人来讲，需要掌握的并不是像医生一样详细，学习者要学会用一定的方法去理解和记忆。

头部、胸部和骨盆是人体的三个重要部分，它们由脊椎连接产生出千姿百态的变化，表现出它们就抓住了人的主要动势，加上上肢和下肢，整个人体的动势便表现出来了。

掌握了人体大的结构，再进一步去学习和记忆那些小的局部。如上肢中的三角肌、肱二头肌、前臂侧群肌、手腕、手，手中的手掌、手背、手指、手指甲、手指关节。因此，要从大到小、从整体到局部，最后全面地掌握它们。

在我们对一般概念上的人体结构有了一定的认识之后，再进一步解决那些不同形体特征，不同人物面貌，造型等方面的问题。因为这

方面可参考的书籍很多，在这里就不多讲了。

3. 慢写到快写

常常看到很多初学绘画的同学，在短短的时间里就能画出好几幅速写作品，但形式千篇一律。虽然他们做了大量这样的写生，但是在技巧上始终没有起色。原因很简单，他们在学习方法上有问题。

速写虽然讲究准确和快速，但是如同让一个出生不久的小孩，不学爬、走就直接学习跑步是不可能一样，不能急于求成。学习速写，首先应从慢写入手。因此，最初要讲求准确，不要过分讲求速度，要静下心来多做些深入的研究。选择表现的对象可以由静到动、由慢到快、

者的熟练程度和认识技巧都有了一定的提高，时间上自然会加快起来。这时，可以进入到动态快写、场面速写上来。

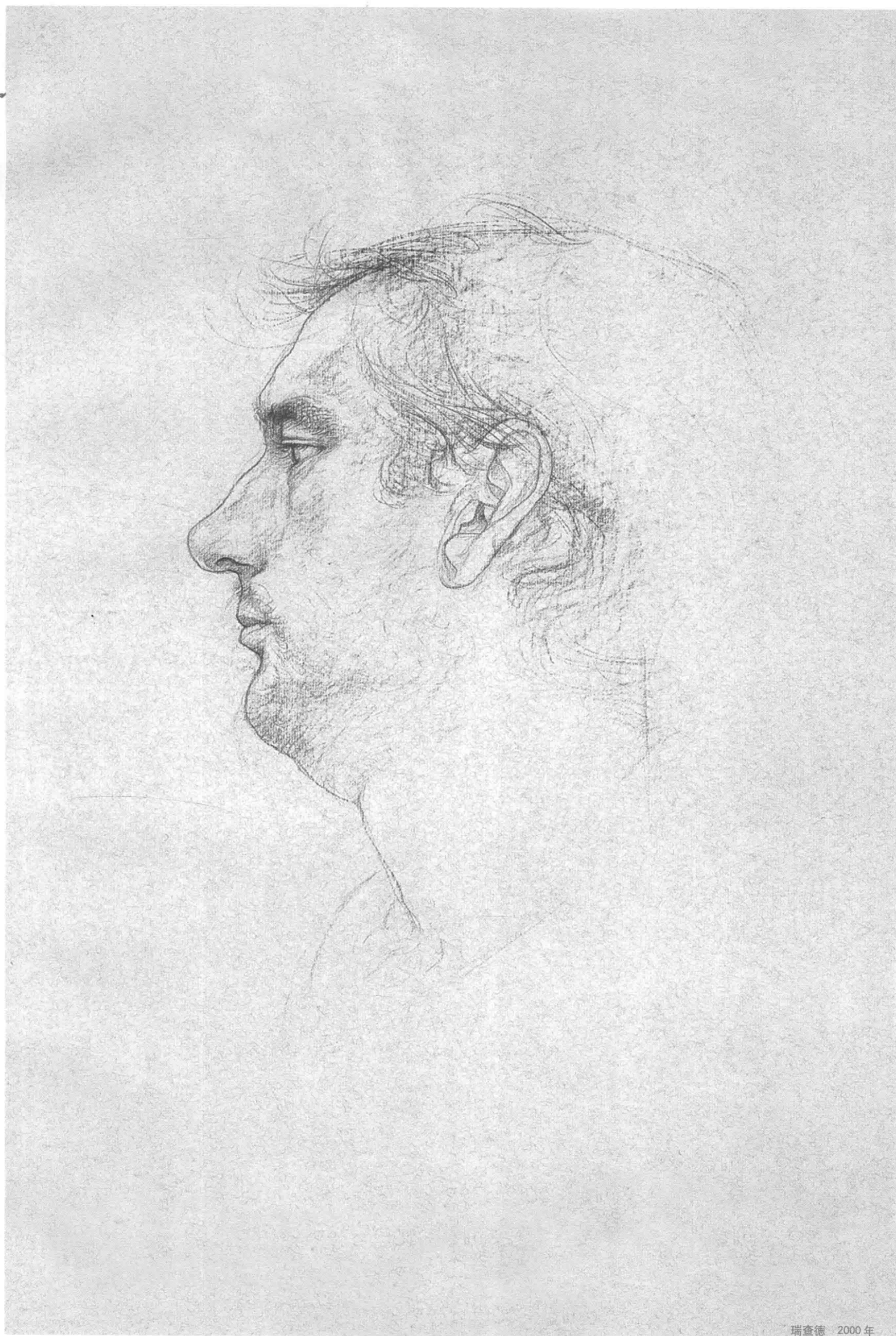
4. 理智客观地追求感受

人的感受来源于客观生活，因此，深刻地理解生活，深入地观察所表现的对象，是我们必须要做的第一步。不然，我们就难以表现出生动、深刻的作品，而只能画出一些空洞、表面的缺乏创造力的东西。速写艺术虽然取自生活，但不是照抄生活。速写不仅仅是一种技巧性的训练，也是一种思维方式的训练。画速写和其他艺术创作活动一样，画家要融进自己的主观感受，同时选择与这一感受相适应的表现

由繁到简、由严谨地客观对待对象到豪放地注重主观情感地表现。慢写中的“慢”字是相对而言的，不是一个绝对的时间概念。一般刚开始画全身肖像或半身肖像时，可以在60分钟到90分钟。由于时间较充裕，所以画者可以从容地面对模特做一些细致的研究。速写的过程是一个作者通过对模特的认识与研究，然后再通过主观感受去归纳、概括、攫取主要东西，舍去次要的细节的过程，也就是一个由严谨、细致到概括、提炼、由繁到简的过程。这就要求初学者花很长的时间，深入地对对象进行研究，经过深思熟虑和反复推敲，做到较为深刻、细致地将对象表现出来。在这个过程中所表现的形体，一定要准确到位，切忌表面化、公式化。这个过程进行了一段时间后，由于量的积累，画

形式。老师评论学生们的作品时，常常会说：表现得比较准确。在这里的“准确”应用两个含义：一个是形体表现方面的准确，另一个是指感受表达方面的准确。同时，这个准确也是相对的有条件的。写实造型与夸张变形以至抽象造型中的准确的标准与界定决不是一回事。也就是说，我们决不可以用写实的造型中形体的准确，去评判夸张变形、抽象作品中形体的准确。不同的思想，就会有不同的标准，重要的是看这一思想与形式是否协调合理。由于我们所谈的，主要是较为写实的一种造型训练方法，所以，我们在这里应学习和把握的是符合客观规律、尊重客观对象的内在结构，同时又有画家主观感受和认识的艺术表现手段。

瑞查德 2000 年

带眼镜的男孩 1993年

半身人像慢写的方法

一般来说,半身人像慢写是指由人物形象和上身画到手为止,也可以概括交待一下腿的走向。半身人像写生也要注意头像的生动性,同时还要注意作为半身像所具有的完整性。

具体方法要求如下:

1. 观察、研究对象,使自己对对象有个初步的印象。在这同时,把情绪调动起来,有一种急切想要把对象表现到画面的创作冲动感。然后,定出对象在画纸中的位置,不管是画半身像,还是全身像,要使画面具有完整性,用淡淡的虚线迅速概括出头部和身体的基本关系。

2. 在完成第一步的基础上,把对象的五官和表情特征用虚线定出,再把身体大的体块用长线概括起来,抓住手的基本感觉,注意身体左右主观上线的疏密安排和部分短线与长线的穿插关系。

3. 把对象的基本特征抓住之后,看着画面是否需要进一步调整,如没有问题的话,此时则可以振作精神,准确地用肯定的笔触开始描绘对象的五官形象,同时把对象的手和身体做进一步刻画。人的发型

对人物形象有着很大的影响,因此,不要过早的去表现头发,而是等五官形象画好之后再去表现,使之为形象增添生动感。如果遇到戴眼镜的对象,不要急于刻画眼镜,而是等五官画好之后,再给他(她)画上眼镜。

4. 当五官形象基本刻画充分之后,按发型的结构走向,用较帅气、生动的笔触把对象的发型表现出来。然后进一步调整对象衣纹的疏密关系。丰富变化多姿的衣纹,用笔需有虚有实。切记,无论是用线还是用面表现时,都要富于笔触感,人像中的重要组成部分,也需要重点来精心刻画。要注意人物脖子和头的关系,无论衣服怎样将脖子遮挡住,都需将其走向暗示出来。

5. 当解决了以上问题之后,剩下的就是对一些小的细节进行刻画。例如,衣服上的纽扣、衣领、袖口、口袋以及饰物等等。这些细节可根据需要或多或少地去表现,有时也可省略掉。切记,在刻画的全过

程中,无论是在抓大形时,还是在进行细节刻画时,都要围绕着整体塑造这一宗旨。另外,画面题字位置要得当,字迹要与画面风格协调,因为这也是画的一部分。

妻子小像 1996年

半身人像慢写应注意的问题

1. 无论从角度选择、构图安排, 还是从人物的表情气质, 人物的姿态、手的动作感受, 都要精心设计, 不能过于随意、轻率。

2. 在半身人像写生中, 还要注意不同的感受要运用不同的表现手法。男人与女人、老人与儿童的处理上, 要拉开距离。

南洋艺术学院的学生 2000年

3. 注意衣纹的表现处理。着衣人体往往衣服的一部分贴紧身体,另一部分不贴。这是由人物的动作变化而决定的。贴紧身体的部分,较明显地体现出人体的内部结构,一般称为“实”的部分。“虚”的部分衣纹变化很丰富,但人体内在结构并不明显,所以,画家们的风格在“虚”的部分体现得最为淋漓尽致。但在处理“虚”的部分时,一定要对藏在里面的结构有所暗示。

4. 半身人像精彩的地方,除了头部就是手部了。所以,手表现得好坏,也是一幅半身肖像成功与否的关键。能生动地表现出一双富有感染力的手并不是易事。所以,我希望朋友们在写生之余多作手的练习。

5. 注意用线表现衣纹时的穿插和节奏感,使线条既流畅潇洒,又不油滑;既凝重深刻,又不呆板。这些都需要朋友们在不断的实践过程中认真研究和细细体味。