

MINGSHILIMOFANBEN/RENWUSUXIE/QIANMINGJUN

钱明钧

名师临摹范本

山东美术出版社

人物速写
RENWUSUXIE

人物速写教程

—

人物速写

教程

教程

名师临摹范本

钱明钧

人物速写

图书在版编目 (C I P) 数据

钱明钧人物速写/钱明钧著. — 济南: 山东美术出版社,
2009.1
(名师临摹范本)
ISBN 978-7-5330-2378-2

I. 钱… II. 钱… III. 人物画—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 204936 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 × 1094 毫米 8 开 6 印张

版 次: 2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 24.00 元

名师临摹范本

钱明钧

人物速写

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

钱明钧人物速写/钱明钧著. — 济南: 山东美术出版社,
2009.1
(名师临摹范本)
ISBN 978-7-5330-2378-2

I. 钱… II. 钱… III. 人物画—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 204936 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 × 1094 毫米 8 开 6 印张

版 次: 2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 24.00 元

人物速写之我见

钱明钧

素描是绘画艺术创作的基础,其本质是以简单的工具进行朴素的描绘,准确而又概括地、生动而又深刻地表现对象。文艺复兴以来,素描一直是画家们苦练的基本功。通过素描,可以清楚地反映出画家对于塑造物体形体时所产生的犹豫和把握不准,掌握素描的能力一直被认为是检验每个艺术家才能的试金石。人物速写是素描训练中非常重要的一环,特点是要在较短的时间内,用单纯的手段和材料表现出复杂的人物形态和表情,它不可能像长期素描那样有较充裕的时间从容地去观察与描绘对象,因此,对画家的造型要求是相当高的。画好人物速写的秘诀,首先要在画前对人物本身有深入的了解,尤其是人体解剖结构和透视变形,其次是要经过反复系统且有经验的实战训练,最后要想迅速提高速写水平还要学会向古今中外绘画大师优秀的速写作品学习和借鉴。

绘画作为视觉艺术离不开眼睛的观察,绘画能力的提高依赖于习画者的观察方式的改变和观察能力的提高,深入观察,逐步体会其审美价值和形式意味,进而学会运用有意味的绘画形式来表现。对刚刚迈入视觉艺术之门的学子来说,有两本工具书是必备的,它们就是透视人体解剖的知识,这好比语言专业学习中的《新华字典》或《英汉词典》,它将伴你终生,随时随地要经常研习揣摩,并常要“温故而知新”。速写训练中时刻离不开透视问题,有了它,将帮助你认清和表现出复杂的形体结构在空间中复杂而微妙的关系。掌握了它,就能够把现实生活中的人物和景物轻松地画在纸上或布上,从而使平面的图画有空间感和立体感。如果想要画好人物或动物,就必须潜心研究解剖知识。当然,我们作为造型训练的需要不必要对人体的每一块骨骼或肌肉像医学上一样地了如指掌,但作为对人体一般的认识,尤其是影响造型外表起伏凹凸,转折铆接的关键部位和结构点却务必切记。这样,我们在写生时就能做到心中有数,有助于我们观察的深入和表现的准确。

静态速写动笔之前,务必要对所画的对象作一番细致周密的观察和研究。如果疏忽了有效的了解,那么观察也是难以深入的,尤其很难把握住对象的本质,必然会导致如盲人摸象,迷乱于局部,本末倒置。速写时要果断下笔,果断来自强烈的感受和观察的准确,但是始终应根据第一印象的“新鲜感”去组织画面。要

以简洁的线条,获得比较肯定的形态。最后还要小心修饰,看整幅画面的效果如何,可能某些部位需加强,某些部位需减弱,如果有的部位琐碎,整体感不够,则还要大胆调整,突出主体。总之,“修饰”既要合理地处理画面,又要不失速写的韵味。在画速写的过程中,要始终应注意“以少胜多”,善于舍弃无关紧要的细

节,用最简洁的笔法去概括表达对象的主要形象特征。

动态速写主要是抓动态,抓运动中的人物的姿势、表情和体态。培养迅速掌握对象动作、表情的描写能力。运动中的姿态,光凭“速”字,实际上是不能解决的。看一眼画一笔的写生方法也不行,无论手、眼动作多么快,也没有姿态动作变化得快。由于动态、表情瞬息变化,写生时不允许仔细观察,只能凭瞬间的印象作画,要求学生学会边看边画,眼看手画的描绘技法。表现形式方法,力求概括简练,画面不求完整,但求生动真实。如能抓住对象的动态特征,即使未成形,还只画了一条轮廓线,但已能看得出对象的动势特征,也是可取的。速写最忌概念化,只有动作、动态的共性,而没有动作动态的个性。

向大师学习,研究速写名作是学习的重要内容。这种学习绝不仅仅是技法的学习,更重要的是通过学习不断提高自己的艺术修养。速写不仅是学习绘画的基础,一幅好的速写作品本身就是一件独立的艺术品。由于它使用的工具较为简便,又是在较短的时间内完成的,因此,往往比经过加工过的绘画作品能更直接地传达画家瞬间的灵感和激情,在一些大师的速写作品中,能得到在其创作中不易领略到的那种直觉的艺术感受。对大师作品的细心研究,对速写学习者是非常有必要的,其作品里面闪烁着大师们的智慧和财富。但同时也切忌不要盲目死追,误入死胡同,白白浪费光阴,应善于从前人作品中总结经验和规律,不完全依赖大师,沿着自己的路走下,创造出自己的风格来。对大师作品进行临摹的目的是为了更好地写生。临摹是师古人,接受传统,学习各家流派绘画表现形式。通过临摹,可以启发美感,培养审美能力,学习大师作品中描绘和表现的方法。临摹对于描绘技法和过程的体会非常真切,因此,临摹被认为是学习美术的一种不可忽视的重要方式。即使一次短暂的临摹练习,对于绘画学习的帮助,即对作品的认识理解,是无论多少认真细致的欣赏观摹所不能相比的。临摹不必多,但要认真,选择十分喜爱的作品,扎扎实实地临,参考、借鉴的作用可能一辈子都享不尽。

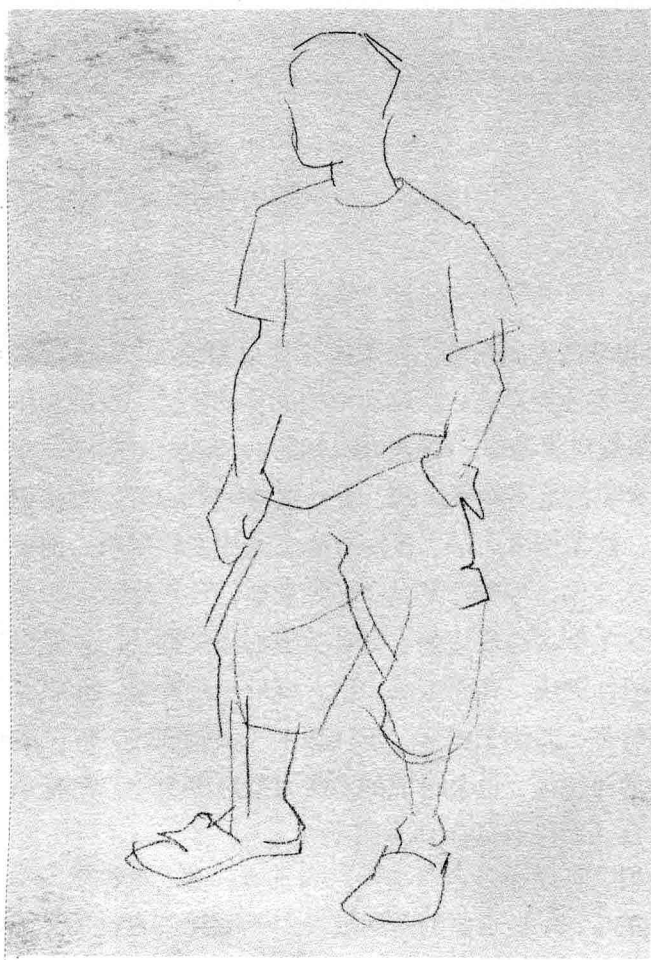
“师傅领进门、修行靠个人”。画画是一个漫长而艰苦的差事,平时要“拳不离手、曲不离口”,甚至还要终其一生,因为即使一幅简单的速写练习,也得面对许多方面的技术难题。画好速写没有捷径可走,只有通过反反复复大量的实践才能掌握。

伦勃朗

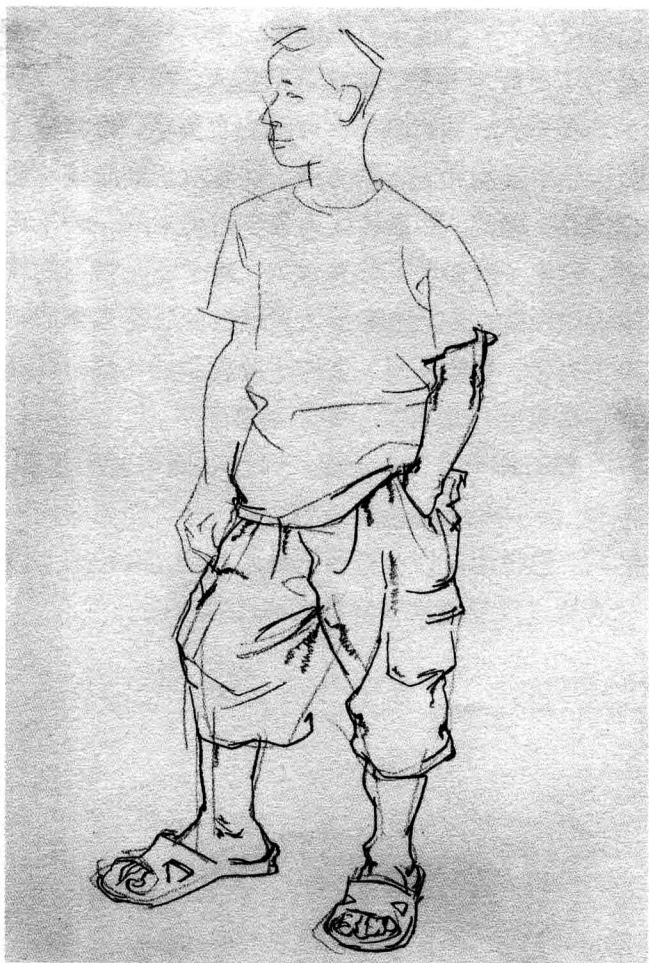

伦勃朗

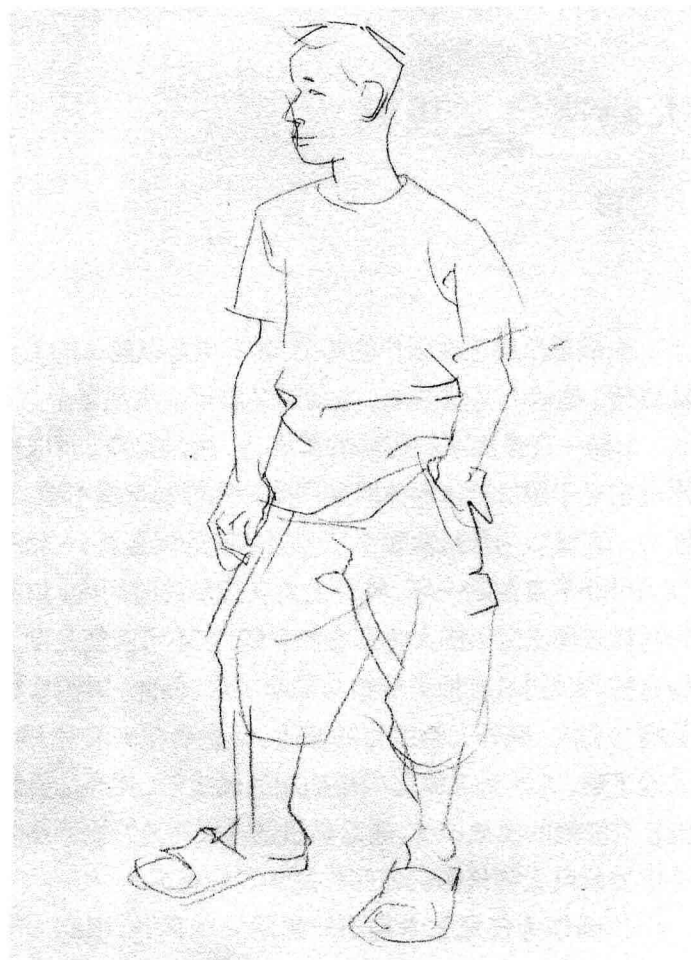
1. 大轮廓线

先深入细致地观察模特,注意对象的大的动态趋势,同时,注意人物形体特征,包括头部和全身的比例,概括头部外轮廓特征,并结合构图将它放置在画面的合适位置。人体其他部分多以头为标准相应概括落实,特别要注意人物大的轮廓线和有些部位的复杂的透视关系。用线要虚和轻,多用直线和长线,宁方勿圆,人物构图在画面中要饱满,特忌画面中缺腿少手。

3. 细部复勾(上)

基本形态敲定的情况下,下一步就是深入刻画。细部深入可以从手开始,手部的位置处于画面的中心,便于向周围扩散,可以照顾到整体感。写生中,模特的上半身不太容易变化,下半身包括手与脚,容易疲劳,导致模特前后会产生变化,尽量要一气呵成将下半身完成。

2. 深入起稿

在前面的基础上继续深入,注意处理好人物结构关系,尤其是脖颈、肩部、腰部、胯部、膝盖等部位的结构,用笔也不宜太重,还要注意整体感和大关系,去粗存精,不要被琐碎细节迷惑。用笔要轻且松,留有余地,为下一步深入刻画埋下伏笔。

4. 细部复勾(下)

先画上半身可以一边画一边缓冲心理压力,等情绪渐入佳境时正好深入刻画头部,自然事半功倍,游刃有余。深入刻画既要注重细节,更要注意协调整体,把握好分寸,重点还是应该放在人体结构上。画头部要注意和人物全身的协调性,不宜对头刻画过度,显得头重脚轻。画速写要果断下笔,果断来自强烈的感受和观察的准确,要以简洁的线条,获得比较肯定的形态。

5. 整体完成

最后还要小心修饰，看整幅画面的效果如何，可能某些部位需加强，某些部位需减弱，如果有的部位琐碎而整体感不够，还要大胆调整，突出主体，注意画面黑白灰和疏密关系，总之，“修饰”既要合理地处

理画面，又要不失速写的韵味。在画速写的过程中，始终应注意“以少胜多”，

速写动笔之前务必要对所画的对象做一番细致周密地观察和研究，如果忽视了必要的了解，即使观察也难以深入，尤其很难把握住对象的本质。

人体的几个体块相互重叠，具有不同的角度，而取得平衡时，它们总有一个共同的重心。在一幅画中，不管中线落在物体的何处，这些体块组成的整体应首先给人以一种稳定和平衡。

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

483

17

7

名师临摹范本 MINGSHILINMOFAN BEN

深入刻画必须从人体结构明显突出的部位起笔,这些部位同衣服直接接触,被衣服紧紧裹着,因而其体形暴露无遗,可以整体地把握住模特基本形。

街道灵

画速写要求练就一番敏锐的观察力,能在较短的时间内迅速地掌握对象的特征特点,锻炼胆大心细、落笔肯定的作画习惯,养成不改、少改而能把对象生动地表现出来的能力。

概括和结构是速写训练中最为本质的东西,在写生中采用以结构为主的学习方法,舍去非本质的光线、调子等因素的影响,可以既快又准地抓住对象本质特征。

