

临摹范本

线描速写

完美教学

牛振江 吕春 著

- 权威的技法教程
- 经典的范画解析
- 系统的教学理论
- 实用的备考策略

 山东美术出版社

线描速写

常州大学图书馆
藏书章

牛振江 吕春 著

完美教学

- 权威的技法教程
- 经典的范画解析
- 系统的教学理论
- 实用的备考策略

图书在版编目 (C I P) 数据

线描速写完美教学 / 牛振江 吕春著. — 济南: 山东美术出版社, 2011.2 (2011.5 重印)
ISBN 978-7-5330-3342-2

I. ①线… II. ①牛… ②吕… III. ①白描—技法 (美术) ②速写—技法 (美术) IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 239228 号

责任编辑: 徐 嫣 赵 泉

封面设计: 颜 培

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: 山东世纪嘉和工贸有限公司

开 本: 787 × 1092 毫米 8 开 6 印张

版 次: 2011 年 2 月第 1 版 2011 年 5 月第 2 次印刷

定 价: 22.00 元

作者简介

牛振江，山东省美术家协会会员。临沂师范学院美术学院教授。1987年毕业于山东师范大学美术系。1996年结业于中央美术学院壁画系硕士课程研修班。多次参加全国、省、市级展览并获奖。作品入选《当代绘画艺术》、《中国当代美术家作品选集》、《中国中青年美术家作品选集》、《中国美术家写生作品选集》等大型画册十余部，发表专业学术论文15篇。著有《线描速写参考》、《素描速写集》、《素描人物》、《人物动态速写造型艺术》、《水粉静物》、《中华藏名诗大系插图》、《牛振江人物速写范画精选》等7部著作。2000年创作临沂人民广场《沂蒙九大风情柱》，2006年创作迎宾广场浮雕《滨水生态》，2007年创作临沂四中《文华柱》、《暮春者》，2008年创作郯城北大出口广场《景观柱》、《景观架》，2009年创作沂水小沂河广场《甲骨文柱》。2010年创作临沂北城新区文化广场大型浮雕《圣都壮歌》。

吕春，临沂师范学院美术学院副教授。1989年毕业于曲阜师范大学美术学院。作品曾多次参加省、市级展览并获奖。出版专著《素描肖像》、《人物素描》两部，发表学术论文多篇。

线描造型综述

相对于明暗、块面以及色彩造型的方式，线描造型方式是素描最为常用的一种表现形式。我们在素描的分类中一般从表现手法上分为两大类，即调子素描与线条素描。每种类别都是在特定的内涵下划分的。调子素描是指在特定的光线下用不同的明暗色调、体面去塑造对象，而线描则是用线条去表达对象结构的起伏转折。线描的表现方法有别于结构素描和国画中的白描。因结构素描参照了较多的线的形体结构，更多地体现了体积的感受。国画中的白描是用国画工具中的毛笔反映毛笔的用笔效果，而线描主要是铅笔、炭笔等简便工具的使用表现出来的线的表现趣味。有时我们在表现对象时常常为了强调对象的内外结构特征，多采用以线为主的结构画法去表现对象，但这并不意味着其他画法就不表现结构。线描造型的形式特色在绘画训练中有着重要的作用，是一切用线作为造型方式的总称。线描造型基础训练是能力培养的重要手段，古今中外不乏有许多优秀的线描作品，对我们现在乃至今后的美术事业有着深远的影响，尤其对我们国画中线的应用将起到无可替代的直接作用。

线描造型形式法则是有其重大的作用和意义。无论调子素描训练还是线条素描训练，它们都是应用自己独特的语汇通过形象来传达作者对形象的认识、理解和情感。每种造型手段都有自身的优势，当然我们不应局限于手法与方法上，更应强调一种造型理念。线描造型这种形式，更有利于培养学生敏锐的观察能力、分析能力、比较能力、判断能力以及准确快速的表现能力。培养自己能在较短的时间内用线去高度概括提炼形象的形体特征、空间关系，提高线条自身的表现力，能够表达画者的思想感情。线描造型形式不仅训练描绘形态的能力，同时也训练线对情感的表达能力。

线描造型形式的写生训练，更能充分地将基本造型能力和培养创造性思维结合起来。在过去，素描训练课与创作课分离，基础课与创作课脱节，学生不明确基础课的作用是什么，似乎认为只是写生无其他意义，长期的调子素描写生更是把学生的灵性限制住了。而线描造型写生恰恰能改变照抄现象，因为被写生的形象本身是不存在线的形式，存在的只是高低不同，大小不一，前后有别，边缘变化不定的结构。只有认真地分析，研究其结构特征，才能用粗细、轻重、长短、方圆等不同的线去表现对象。这一过程本身就能培养学生的主观能动性，而不是简单被动地描摹和再现形象，同素描调子写生相比较，它具有发现和创造的功用。它的意义不仅仅在于引导学生如何再现客观形象，而是以认识形象、把握形象、强化形象为目的，是加强创造思维能力训练的有效途径。线的形式本身就是对形体的概括、提炼、抽象的演变过程，它本身高于自然和对自然的升华。

线描造型作为一种提高线条表现力的有效途径，能够让学

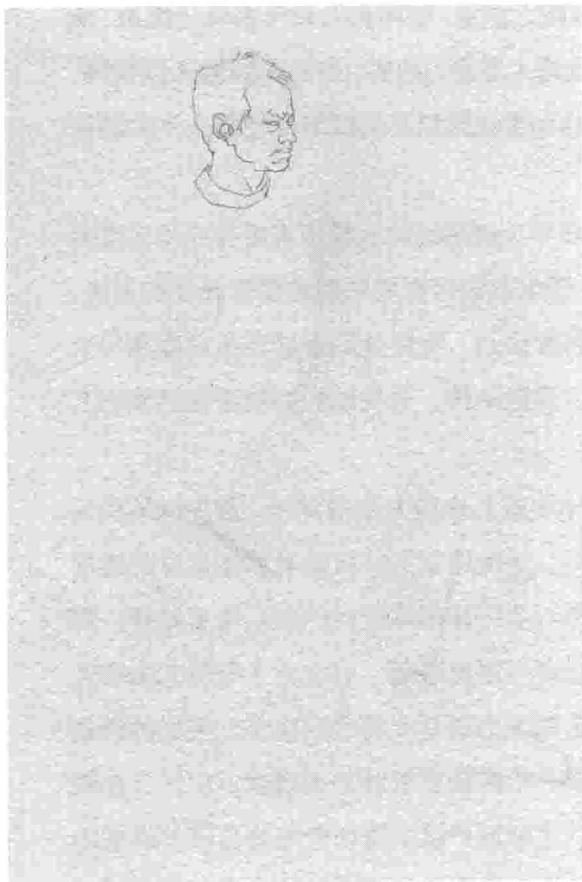
生领悟线条本身的魅力，掌握运用线条传情达意的技巧。初始阶段对线的理解只是写生和创作中为形体服务，只能用线界定形体大小范围的轮廓或是表现形体的前后穿插关系。这些只是停留在对象的形体准确程度的表达上，缺乏对线条自身表现力的探索，还不能将作者的思想情感溶入线的形式美感中，使人感到线的苍白无力。

线描造型其实是一个复杂奥妙的心理活动过程，线的表现注重写生形象所引发的某种激情和冲动，常常凭借某种情绪来引发创造性思维，同时也强调主观的感受和理性的深刻把握。在线的表现上也是随着对象与情感的变化而变化。由不相同的形象所引起的不同感受，可采用不同的线的表达方式。如短粗的线可表现出厚重、古拙之感觉，细而长的线可表现出飘逸、流畅的感觉，方直的线条给人坚硬、结实，弯曲的线给人以饱满、圆润。总之，不同线的表现流露出不同情绪所带给人不同的视觉感受。

线描造型不仅培养学生利用线的表现语言进行描绘客观对象的能力，而且通过让学生去识别视觉造型和创作表现的方法、规律，启发学生新的思维活动，促使他们借助写生过程和写生对象充分发挥自己的主观能动性，开发他们的创造性思维和艺术潜能。

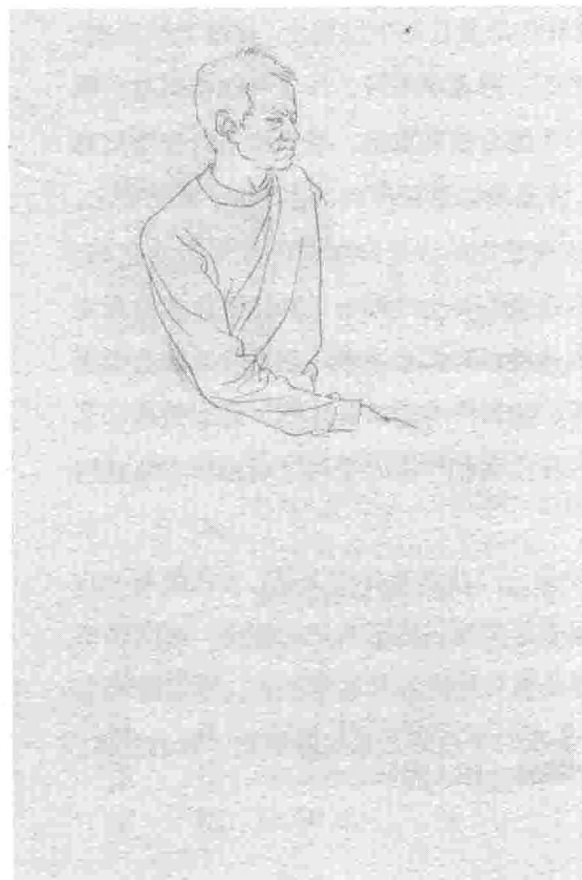
在线描造型类别中要进行多种方法的探讨。首先以结构为主进行的线描造型手法，这种造型的宗旨是对形体自身的客观条件做常规地归纳，进行疏密和形体结构的前后关系处理。利用近大远小的透视理念进行形象描画，只舍弃了明暗光影和丰富的体积质感，它的造型理念还是客观的因素多，主观的因素少，准确表达形象的多，个性情感色彩的表现少。但作为初期训练还是很有意义的，这时期严谨的造型会培养自己严格的造型意识，作为研究性的造型理念是极为重要的。其次以平面意识进行造型的线描，这种作法是在写生过程中，排除光的因素，减弱透视变化和体积感的一种表现手段。作者可以根据自己的主观感受，对形体进行平面分割和重组，减少线条自身变化和形体重叠等空间表现，注重线的重新排列、组合与平面的变化。这种表现主要是追求主观意识的表现和画面的平面组合意识，在具有一定创意性线描造型的写生过程中更加注重作者自我主观感受，表达作者的创作理念和艺术追求，创意性线描造型更加强自我情感的发挥，注重作者的审美体验、思想情趣和艺术境界。平面的观念应在扎实和严谨的结构之后由作者随意的笔触流露。

线描造型在国画中是一门非常重要的课程，古代就有十八描之说。现代的国画家更是发展了线描造型的理论，线的造型观念越来越丰富，这就给我们研究线描造型语言、丰富绘画领域奠定了坚实的基础，为我们今后的艺术实践增加了新的营养。

步骤 1

青年男子坐在休息室的床角身穿内衣, 旁边有刚脱下的上衣, 显得悠然放松。要仔细体会人物形象的形体个性以及轻松、随意、自然的体态表达, 统筹考虑形象在画面中的位置和整幅画的构图需要, 把这些因素综合考虑然后用虚线画出形象基本的比例动势。做好各方面的准备后, 从头部开始作画。头部的大小与方位直接关系着人物动态在整个画面中的构图, 所以要把它考虑周到, 同时要注意表现人物形象的神态与视线指向, 这期间不宜过多的注意细节, 主要是抓住头部基本形体和颈肩的关系是否得当即可。

步骤 2

画出头部之后, 需参照头、颈、肩进行其他部分的刻画。首先把躯干画好, 因躯干是母体, 躯干的比例动态直接影响着上肢和下肢。定出躯干基本形之后顺序推至两臂。画两臂时要考虑它的比例与动势; 组织衣纹要结合形体动向进行, 要合理轻松, 既有疏密变化又体现内部结构。根据不同动态可选择不同画法。如这个动态就可以先画上臂再画手。

步骤 3

上半身画完后, 参照躯干臀部画出下肢。大腿部透视感较强, 要注意把握其透视变化。同时要注意髋关节的结构关系, 这个位置隐避性强, 需通过理性分析找到结合部位。膝关节和脚部是刻画要点, 需深刻领会内部形体结构和衣服的衣褶关系, 把体现内部形体结构的地方表现出来, 顺序全部推画完毕。

步骤 4

整个人物动态画完之后, 进行整体调整处理。有些地方可以增加一些线条, 有些地方可以减掉一些线, 突出大的疏密关系, 使形象更具线描的艺术性。最后画出右侧脱下的上衣以增加画面的生活情趣, 按照最初的设想完成画作。

步骤 1

审视人物动态特点，预计动态在画面中的位置，安排好上下、左右的空白，确定头部的比例位置及动向，用笔直接画出头部。然后参照头部画出颈部领口及肩部，初步把人物动态的核心部分画出来。

步骤 2

因动态难度较大，长时间作画会有些部位变动，这需要对易变的部位快速画出。为保证此动态内部支撑力量的鲜活，有些形体只画一条边缘线，这样就可以为加快勾画大的形象争取了时间和提供了便利条件。

步骤 3

把动态的核心区域画出之后，参照这些部位画出下肢。下肢处于较强的透视状态，形体透视变化较大，难以用正常人体比例进行确定，只有凭感觉判断分析，这需要用等分法来寻求形体的透视程度。寻找各部位形体时可参照水平线、垂直线，这样就容易把形体刻画准确。

步骤 4

整个动态按照预想的布局画出后，对画面进行全面的调整处理，需要丰富的细节深入刻画，整体疏密效果要加强。动态与环境的结合更能创造全幅线描的意韵内涵。所以在人物前面画出一些起伏，添加必要的道具来营造环境和表现一定的情节。

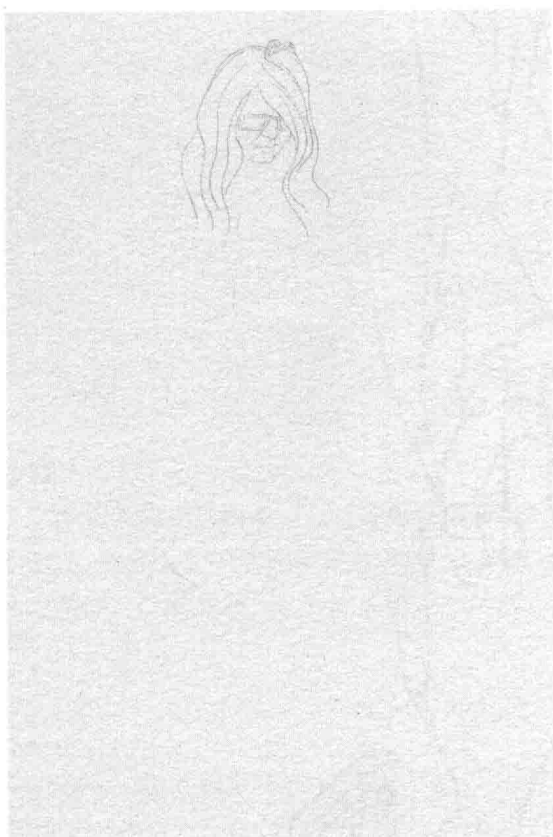
步骤3

参照头、手两个主要部位，联结肩部和上肢。在进行肩部刻画时，要注意肩与颈部的结构关系，不要被这个部位的布褶所吸引，要紧扣肩部结构。要注意肩与脸部的动态关系（左右关系，前后关系），画出肩部后再顺延画出上肢。画 upper 肢时要注意上肢的比例与透视变化，要把上肢形体进行横截断面上分析，这样才能获得真实的透视效果。上半身画完后，参照上半身进行下肢的刻画。

步骤1

这是一位正在打手机的女青年，她全神贯注的神态和手机方向相一致。作画时对整个形象的动态进行全面审视后，整幅画面中的布局省略虚线处理，只做心中计划，做到胸有成竹。先把头部的大小位置定好，从头部开始直接作画，这样画的益处是锻炼画者作画过程的自由性和偶发灵感，会给作者带来作画的激情，训练作者坚定的信心。

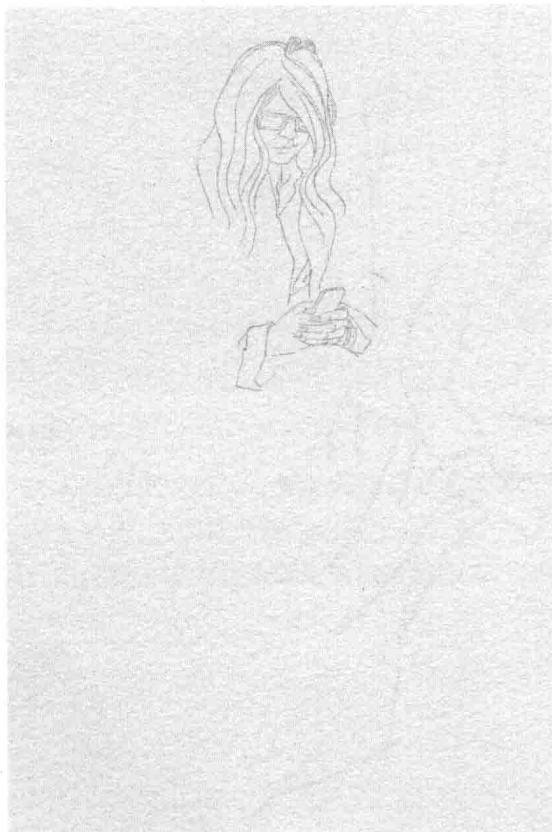
步骤4

画下肢时要注意整体结构关系。首先是两腿的搭联，腿自身的体积和叠放出现的压迫感要表现出来，膝关节的结构要注意表现，要特别是膝关节部位的衣褶变化，要认真选取最能表现其部位结构的衣褶，切不可把这部位布褶画的概念化，两手放在膝盖处，这是整个画面的核心点刻画要充分。此部位画出后再推画全部形象。

步骤2

头部画出后不要急于往下画，需要对头部的位置和大小进行预测，看是否符合最初的构思设计理念，然后开始其他位置的刻画。手的位置也是人物传达感情的重要部位，人物手部和视线要有联系，因此要先把拿手机的双手画出，作画时需注意手距脸部的空间距离以及左右位置，这样为下一步联结上臂做好准备。

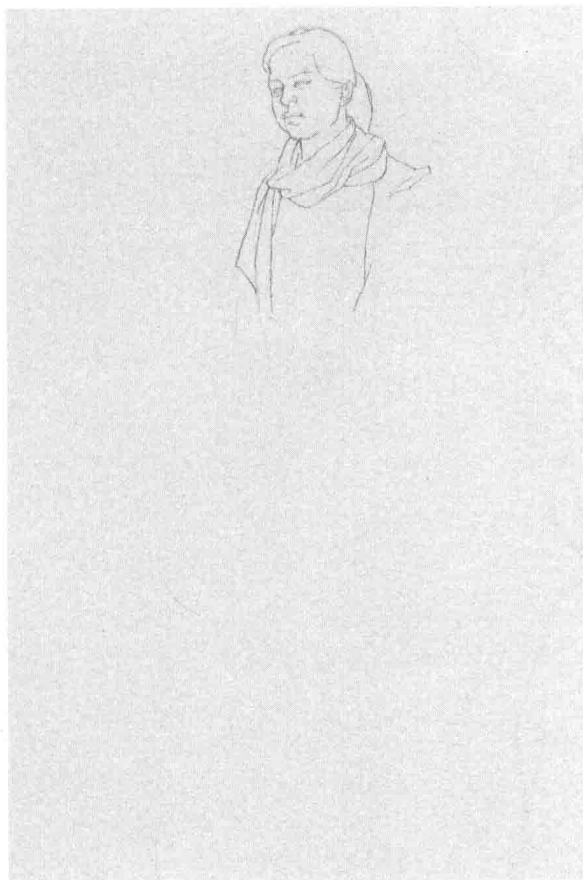
步骤5

整体形象画出后，进行全面深入调整。首先是对头发的处理，在分组后，以真实的结构走势组织好头发的形体，表现出自由放松，纯情流畅的密发质感以衬托其美丽，专注的脸部形象，同时要对一些细节进行检查，尤其对颈部、腕部、肩、腰、膝、踝关节等部位，看是否内外形体贯通、线的疏密组织得当，以求达到最满意的效果。

刘文慧

步骤 1

首先要把握好形体在画面中的位置和形象的整体动势,明确人物的重心着力点,最大限度地应用好上下空间。其次是约定大的比例结构,主要是头、颈、肩、躯干和腿部。在定好主要部位的基础上,画出上肢、手、脚的基本大小与动势即可。在定好大的形体基础上,细心比较其动态、比例、结构。确认整体确无大问题后,从头部开始画起。头部的比例和动态是决定整体人物形象的核心,要细心体味、全面照应,包括神态、韵律等。头部画出后,要全面地审视整体,确认没有明显错误后再往下进行。参照头部画出颈部和肩部。颈、肩是联系躯干的重要环节,要把握好其比例与动势,同时要加强线条的组织。

步骤 2

在头、颈、肩画出的基础上,从躯干中心位置开始作画。人体的中线是决定人物动态的核心。中心位置画出后,依次画出两臂和手。手是人物形象的第二感情区域,对其刻画关系到整体动态和人物精神内涵,所以观察要深刻精微,表现要严谨到位。在进行其他部位刻画时要注意形象提供给你的不同线条的形式美感,选择利用长短曲直的、最能表现形体结构特征线条进行组织和表现。

步骤 3

参照头、颈、肩、上肢、躯干全面画出下肢。腰、臀直接关系到腿部的表现,要特别注意这些体现人体内结构的外露点。这些外露点是内部的有机形体在服装外部的显现,关系到上接下连表现人体内在结构重要作用。同时要处理好大的线条疏密关系,设想好大的线描效果,最大限度突出线描的艺术趣味。

步骤 4

在整体形象基本画完后,进行整体深入调整。首先从大的疏密关系入手,统筹整个画面的疏密效果,把头发分组画出,以此衬托突出脸部,把躯干内衣的横向线条画出,同围巾和上衣区别开来,这样以来就把整个形象从内在结构到大的疏密,从自然秩序线的排列到线描效果,全面地表现出来了。

代鑫画
2010. 9. 28

9月27日
+6元

徐金秀

2010.9.27
于