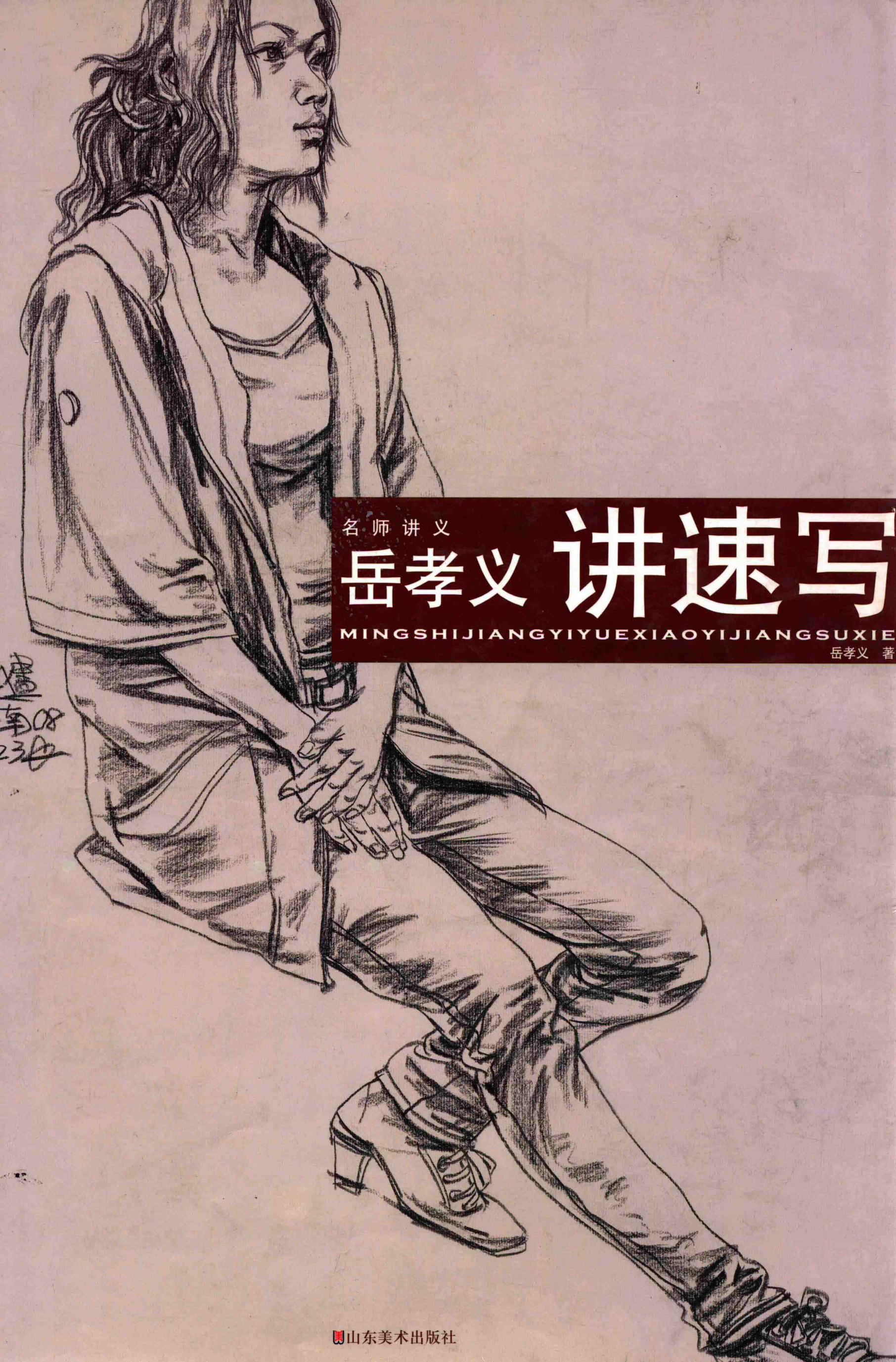

名师讲义

岳孝义讲速写

MINGSHIJIANGYIYUEXIAOYIJIANGSUXIE

岳孝义 著

素描
2008
23日

名师讲义

岳孝义

讲速写

MINGSHIJIANGYIYUEXIAOYIJIANGSUXIE

岳孝义 编著

岳孝义
2008
11月25日

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

名师讲义: 岳孝义讲速写 / 岳孝义著. — 济南: 山东美术出版社, 2009.6 (2009.9 重印)
ISBN 978-7-5330-2963-0

I. 名… II. 岳… 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 (2009) 第 082650 号

速写概要

速写 (sketch), 顾名思义是一个快速的写生方法。从广义上来讲, 速写属于素描的一种, 并且同素描一样, 不但是造型艺术的基础, 也是一种独立的艺术表现形式, 好的速写本身就是一件独立的艺术作品。即使是一般用于创作的素材, 也是练习绘画熟能生巧的必备功夫。速写的表现手法不一定是单一的, 可以是单色速写, 也可以是色彩速写。我们在平时的写生当中, 以画单色速写居多。同时, 速写的表现工具也是多种多样的, 常用的工具有铅笔、钢笔、圆珠笔、木炭条、毛笔等等。

画好速写能培养我们敏锐的观察力和表现力, 使我们能够善于捕捉生活中美好的景物和精彩的瞬间, 提高我们的造型能力。速写可以提高对形象的记忆能力和默画能力, 提高对创作的驾驭能力, 还可以培养绘画方面的概括和创造力。速写也是画家收集大量创作素材的手段。多画速写还能探索和培养出具有独特个性的绘画风格, 寻找到适合自己的表现方法。

因此, 速写对于初学者来说是一种学习用简化形式综合表现运动物体造型的绘画基础课程。熟练、生动的速写不仅可以培养良好的造型能力, 还可以培养敏锐的艺术感觉, 使画面充满生动和活力。

速写对于绘画创作者来说是一种感受和记录生活的方式, 它能使感受和形象更加形象化、具体化。速写是由造型训练走向造型创作的必需途径。平时多画速写, 能使初学者熟练地掌握人体结构、运动规律, 生动地表达人物的动态、神态和特征, 对于创作构图安排和情节内容的组织会有极大的帮助!

现在, 速写已经使画家最大限度地抛弃了传统材料的限制, 在相对短的时间内表现最集中、最自由的想法, 以便反映画家的心灵和感受, 从而使画家最大限度地放出自己所要表达的内心世界。

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: sdmschs@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: 山东新华印刷厂临沂厂

开 本: 787 × 1092 毫米 8 开 6 印张

版 次: 2009 年 6 月第 1 版 2009 年 9 月第 3 次印刷

定 价: 25.00 元

岳孝义 于二〇〇九年四月

速写写生要点

动态、比例、结构、用线等要素是速写的框架。初学者往往不知从何处下笔以及怎样观察。面对模特,如果没有这些要素做基础,画出来的速写往往不耐看,更无从谈动态、造型和表现效果了。所以,第一步是把这些基本功练好,所谓熟记于心,下笔有形,只有这样,才能追求更好的画面效果。

1. 比例

是从人的共性中总结出来的,有“立七、坐五、盘三半”的说法,通常以头的高度为标准,站立的人有七个头的高度,坐着有五个头的高度,盘腿坐着有三个半头的高度。观察人物的时候可参照这些比例法则,总结出自己对比例的认识,即整体与局部的关系,以头部为标准,熟练了之后自然也就掌握了比例。有的同学是先在纸上标出几个点,然后再按这个比例画,我不是很提倡这样的画法。

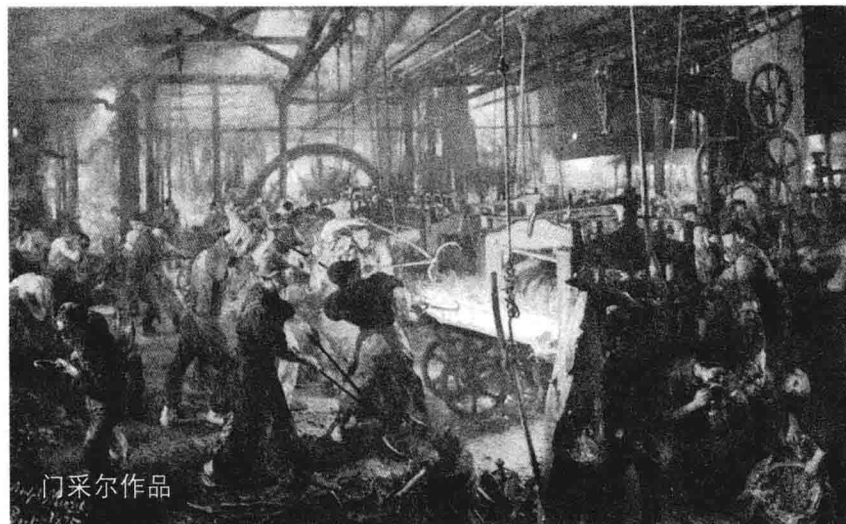
2. 动态

即人的动作形态,有静止的、缓和的和激烈的动作。动作也是一种语言,不同的动作所表达的信息和五官与手所传达的信息是各有长处的。

初学者可以多练习画“机器人”,其头部、胸部、臀部三结构的倾斜、扭转变化和四肢的运动变化是很丰富的。比如,稍息的动作,肩部和臀部的倾斜方向是相反的,臀部高的那边腿是直立的、承重的,臀部低的那边腿是放松的。一般有变化的动作,其肩部和臀部的倾斜方向是相反的。初学者可以通过观察体会他人和自己的动作来掌握动态的要领,直到能熟练地默写出来很多生动而准确的动作。

动态是一种画面语言。很多优秀的作品可以说明这个问题,像列宾的《伏尔加河上的纤夫》中,一群人在拉着河里的船,人群微向前倾,动作幅度不是很大,但是却使人感觉有股力量在画面上涌动。人物所处的不同的社会阶层、不同的面貌、服饰、性格也真实

可信,增加了画面的感染力,使观众感受到了劳动的力量和画面中真实生活的再现。门采尔的《轧铁工厂》通过对大场景的刻画,对众多的人物,尤其是前面的几个典型人物的描绘,使人们真切地感受到了工人们忙碌炼钢的热烈气氛。安格尔画的淑女则端庄娴雅,动作文静,通过对人物和服饰的刻画,使人们感受到了宁静、温馨。

3. 结构

是指人的肌肉和骨骼,如果不能熟练掌握结构或学会分析观察结构,画出来的人物就会没有力量,像棉花一样软弱无力。这就需要熟记骨骼图、肌肉图,最好能默画出来。可临摹美国学者伯里曼的人体解剖书,学习他表现人体结构的方法和观察方法。

4. 线条

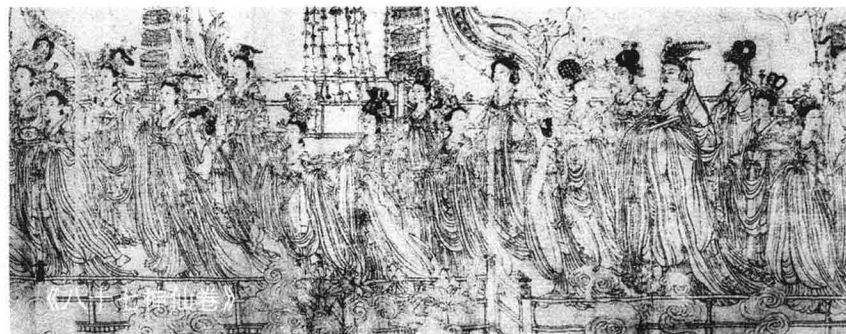
运用熟练、生动的线条才会使画面完善起来。线在中国古代有“十八描”的总结,由此可见线的丰富表现力。在中国传统书画艺术中,线的开端藏锋,结尾收锋,力量内含而肯定,画面的效果自然、生动而有趣。但不可机械地运用线条,应在熟练的情况下,以表现的内涵引领而自然地画,像黄胄的线。西方绘画中多见线面结合的法,以线为主,辅以面的刻画,使画面立体、生动且富于变化。“面”可以体现对象的明暗交界线或者虚的部分。像安格尔的素描,以面的速写通过对光影、环境的气氛烘托,达到了像油画一样浑厚的空间效果,像列宾、门采尔的速写很多就有这样的效果。

5. 构图

速写的构图很重要,好的构图形式可以使画面的艺术感提升。单个人物的速写通常以人物面部朝向的方向留空多一些,整体向上,面部的朝向有一种动势的感觉,留出多的空间可以达到平衡。多个人物的速写要注意画面上的比例、位置的安排,比例和位置看起来要舒服,没有大的问题。可视人物组合情况适当添加道具来灵活安排,要生动、自然,通过人物的前后遮挡和近大远小的透视规律来表现空间关系。画面上可以有主要人物和陪衬人物之分,主要人物处在画面的重要位置,刻画得深入、生动;陪衬人物衬托主要人物,可适当地进行刻画。注意人物之间的情节刻画,人物之间有某种联系,或动作明显,或静态,这就要求绘画者注意人物之间的呼应关系。画面可视实际情况来安排构图,适当地取舍、归纳,使画面更显生动、自然。

6. 画面紧与松的关系

速写的松紧关系到画面的效果,松紧关系处理好的画面既有

“画眼”，又有放松透气的地方，可以起到牵一发而动全身的效果。比如在单个人物慢写中，头部、手、脚要画得紧一些，衣纹可松一些；速写中，动态线（紧贴结构的实的部分）可紧一些，而不紧贴皮肤的衣纹可松一些；头像速写中，五官面部轮廓可紧一些，头发、

衣领可松一些；组合人物中，主要人物可紧一些，其他的人物可松一些。松紧适当才可以有精彩的地方，有灵活的地方。紧，通常就是说画得准确、生动、紧凑、精到；松，就是放松、简练，笔不到意到。理解好松与紧的关系，就可以使画面既精到又使人感到轻松。

不同角度的袖子的画法

不同角度的裤子的画法

衣纹表达

衣纹是速写中很重要的表现内容。首先，衣纹可以表现衣服内的人体结构；其次，衣纹可以表现服饰的质感，并且可以丰富画的情感语言。速写中的衣纹要注意取舍，主要表现一些主要的衣纹，舍掉

一些次要的衣纹。关节转折部分的衣纹要有所强调，用线表示实际的虚实走向，即衣纹实的部分用线要实、肯定，衣纹虚的地方用线要虚，注意衣纹走向的起承转接，以及衣纹之间的呼应关系。衣纹的节奏感要通过线条的疏密变化来体现，关节的地方密一些，但不可太机械，整幅速写的衣纹要协调、自然，体现结构的变化，表现衣服的质感。

紧贴着衣服的地方要准确地表现其内在结构,其他不贴着人体的部分要松一些。

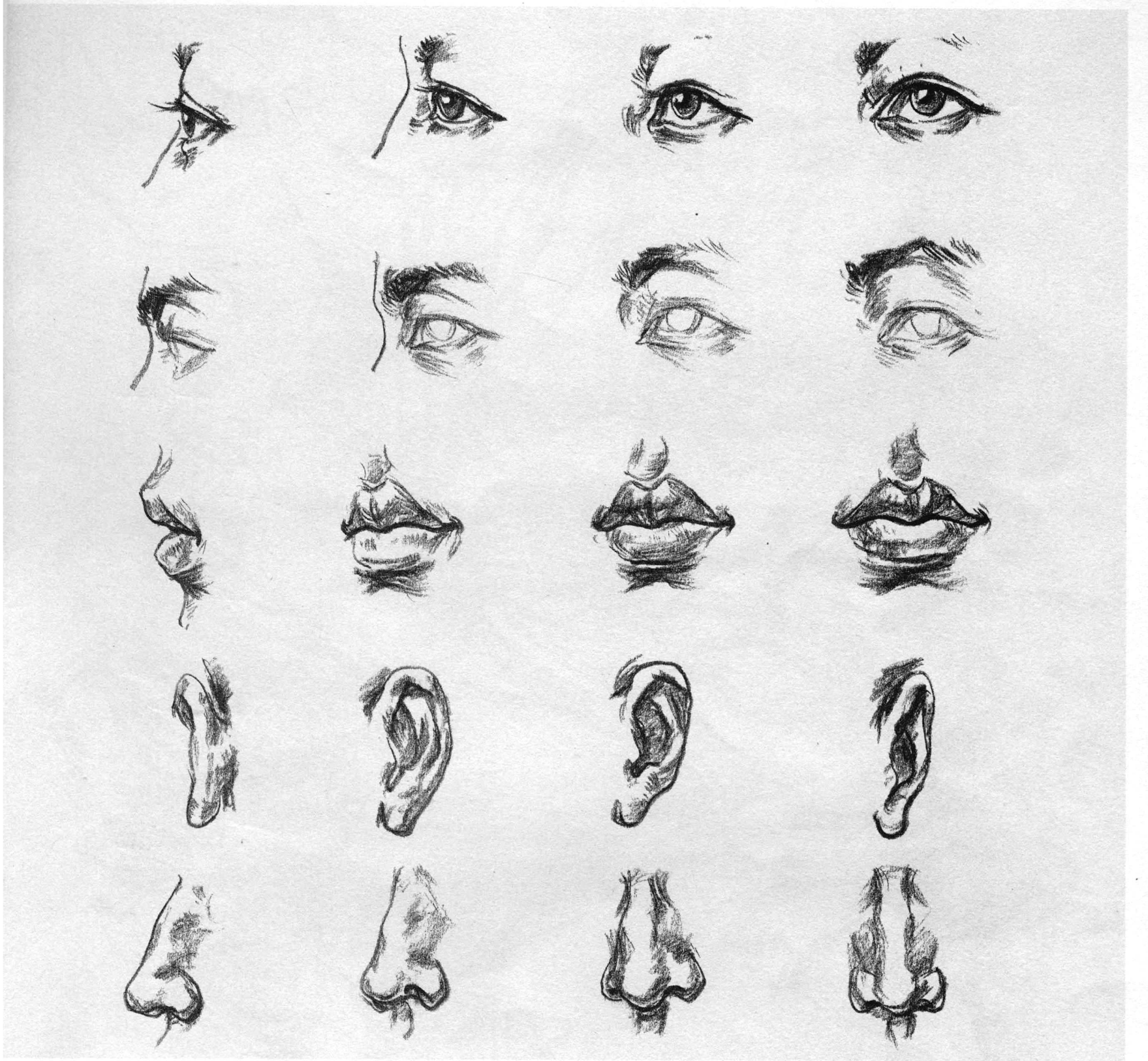
眼睛

中国古代有“传神写照，尽在阿睹之中”之说，可见对眼睛的重视。安格尔的素描中对眼睛的刻画使人物呼之欲出，仿佛活了起来。画眼的时候，注意不要只画眼睛本身，应当将其与眉毛、鼻根、

颧骨、太阳穴等周围的关系一并交代清楚。上眼睑要深一些，眼球的玻璃质感要画出来。黑的眼球部分要含在上、下眼睑之间，两眼的视线方向要一致。

眉毛

眉毛和眼睛是一体的，画眉毛要先确定眉弓的位置，再表现出眉型的个性特征。眉毛的动势变化也能揭示人物的丰富表情。眉毛

的底色要浅浅、虚虚地画出来，再根据眉毛的生长结构画出眉毛，注意眉毛与周围结构的关系要交代清楚。

嘴

嘴是语言器官，也是表情丰富的器官。男、女、老、少等人的嘴型变化也较多。微笑、大笑、哭、紧张、调皮时，嘴的变化很大。画嘴要注意嘴角肌肉与动势的变化以及唇中线的变化。要画出不同人嘴的个性特征和丰富表情。上唇线和下唇线的虚实变化要生动、自然，注意与周围结构的关系。

耳朵

耳朵是听觉器官，在外形上构造独特。尤其是画侧面、半侧面的头部时，耳朵更是处在最前面，更要仔细观察耳朵的构造，掌握耳朵的画法。

鼻子

鼻子是面部隆起的部分，不同的鼻型显示了丰富的个性特征。尤其值得注意的是鼻梁的骨骼，有一部分是软骨，外形的起伏要表现出来。鼻头的造型变化丰富，要画出立体的感觉。鼻子周围同眼睛、嘴、颧骨的关系也需要画出来。

男青年坐姿速写步骤要点

1. 观察体会模特的动态, 尽快地分析头部、肩部、臀部的倾斜和扭转关系, 注意模特的气质、服饰等, 调动起画速写的情绪。

2. 用概括的动态线抓住模特的头、肩、手臂、胸、腰、臀、腿等大的动态。概括地画出能体现关节转折的衣纹, 不要在细节

上进行过多的刻画。用线要肯定, 尤其是紧贴结构的地方要准确。

3. 抓住大的动态线后, 再画细节, 对头、手、脚、衣纹进行适当的补充, 但是要保持速写生动的感觉。

4. 调整画面, 重点的地方再强调一下。

