

人物状态速写

ren wu zhuang tai sui xie

赵君超 著
辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

人物状态速写 / 赵君超著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2006.12
ISBN 7-5314-3701-5

I. 人… II. 赵… 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(2006)第151641号

人物状态速写

董晋·装帧设计 / 中国美术教育图书策划编辑中心
责任编辑 / 侯维佳·姚蔚·关克荣·严赫·王嵘

项目执行 / 王嵘

设计统筹 / 姚蔚

制版 / 辽宁印刷集团美术印刷厂

印刷 / 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

技术支持 / 刘海文·周莉洪·陈冬冬

技术编辑 / 鲁强·徐杰

责任编辑 / 张亚迪

出版发行 / 辽宁美术出版社

经销 / 全国新华书店

版次 / 2006年12月第1版

印次 / 2006年12月第1次印刷

开本 / 889mm × 1194mm 1/12

印量 / 5

印数 / 1—5000

书号 / ISBN 7-5314-3701-5/J 2608

定价 / 20.00元

中国美术教育图书策划编辑中心

→ 王嵘·姚蔚·侯维佳·关克荣·严赫

邮购部地址: 辽宁省沈阳市和平区民族北街29号

辽宁美术出版社邮购部 邮编: 110001

邮购部电话: (024)23833803

E-mail: lmscbsj@mail. lnpsc.com.cn

http://www.lnpsc.com.cn

图书如有印装错误请与印刷厂联系调换

ISBN 7-5314-3701-5

9 787531 437017 >

人们常说,当一个人经常回忆往事,证明他已衰老了。这个意识不仅是身体机能的老化,更可怕的是思维能力的衰减。可是我还是挺怀旧的,因为我的童年和少年生活还是从美好的回忆,是从从拜师学画开始,学习一门本领,便是画速写。画速写的目的是训练素描造型的一个途径,没有老师你怎么办,我提前带着速写本就往人多的地方去,不管画的如何,风吹日晒也有技能的人,为此,火车站、建筑工地、学校、农贸市场,可研就是个经常光顾的地方。每当发现一个好的模特儿,抓住不放,反复练习,一定画满为止。当上速写本的时候,画画的感觉就越来越快乐了。

越写如痴,现在生活越来越好了,儿时的梦想也实现了,画面内的模特儿随叫随到,并不拜师了,当初年轻,凭着对绘画的痴迷,每当发现形象有特征的,死搬硬套,建笔如神,画人画物不高兴,但一定要画两张,一张自己留着,一张送给画对象。这样双方就平了,也算一种酬劳吧。近期去趟出版社,自己计划出本关于素描和色彩的书,顺便带上两幅速写,到时让书,他赞赏确定能生出速写集,因为速写画的比较成熟,有新意。据说过了不惑之年,也希望有人鼓励和肯定。为此,就向重温青少年时代的一个梦。提起笔来一画就是二百多幅,有些作品还存在较不足之处,但让我找回创作的源泉和动力。

一、画速写的主观造型和客观物象

人物形体是指人物整体的一种形态,而主观的形是指画者对客观人物、塑造形体、线条的运用,综合素养的体现,当然,画家的专业素养不同,所表现的形式各异,由于文化地域不同,平面对线条的理解各有千秋,比如陈老莲的《水浒传子》与马蒂斯画的线条有明暗差别,每个人表现对象的手法,手段各有特色。有的速写采用调子为主,有的以形体为主,有的以线带面。兼工代写:长短线条兼用,以点代面,五花八门,形式各异,综上所述,既要有主观因素,又要善于客观观察。人物的比例、结构、动态姿势符合人物所处的状态。人物速写先再现再原像,表现的是灵魂,再现的是“神”,是指人物的面貌。各个关节、肢体的动态以及表情、流露,人体的四肢、胸部、腹部、臀部、髋骨、手脚都是抒发情感的源泉,而“态”乃为背影,那形状,人在瞬间运动中凝固的一种造型,比如走路的身姿,人的外部轮廓、习惯动作、姿态姿态,手脚的变化都是人的特征的具体体现。这是客观物象以主观思维表现的结果,速写中要尽全力概括客观物象,写其精髓,讲其筋骨,这样才能入木三分,生动感人。

二、宏观控制画面

画速写也需要构图,把人物正确合理的确定在画面里,整体观察人物的头足脚,左右动态关系,重心位置,外形特征;中国的皮影动画在某种程度上也可以称之为剪纸艺术,它的表演动作,都是构图而展示出来,其生动、自然、独特,给人以无限的想象空间。我们画速写,也要从外部轮廓抓起,把人物的轮廓迅速确定在画面上,运用线条通过内外穿插,使其形体有机地串联起来,在这基础上丰富形体内容,同时表现人物时,也要有选择地把环境表现出来,在线条的运用上虚实变化,主次分明,从构图上来讲,有选择地增添画面内容,不仅想托人物效果,还须构图方面不足。

三、疏可走马,密不透风

速写画入刻画细腻丰富和塑造体形的阶段,运用线条虚实呼应,简而不奢,繁而不乱,疏而不散,柔而不弱,意在神,入于型,出于神,重点部位下笔肯定,一气呵成,笔断而意不断,对服装上花纹和条纹的描绘,疏落有致,松紧结合,才能赏心悦目。速写中疏有疏于密的安排,密有密于疏的对比,相辅相成,遥相呼应;密不当,画面过于呆板,僵硬,缺少生气。疏若过空,显得空洞无味,易于凌乱,疏密带水,无法吸引观者的眼球。画面要想达到和谐统一,就要以审情的态度,全方位的布局,照顾整体,充满激情去表现对象。

四、情由心生,天马行空

要选择有特征的速写对象,动态总会发出发露激情,想尽办法去刻画、塑造。以前我家附近有一位度大爺,他是位井下工人,三班倒,他的形象非常有特点,凸凸的鼻梁,突出的双眼,粗手,下颚结构和明显,面部就如刀刻一样,让人过目不忘,他的双手粗大有力,布满老茧,我画他不下百幅,非常入画,他听说去世多年,但形象至今还在我脑海里,栩栩如生,当年的几本速写集已遗失,但想想他形象时线条的运用,画面的处理真是达到行云流水,天马行空,伊阙神。一位艺术家的创作的作品,于他为人之美差之间,好像有血浓于水那么密切关系,作品是作者人情充分流露。

因为为人,每幅速写,不仅被对象所感动,还要充满热情去作画,使观察者得以共鸣。手中的笔形手中会信马由缰,笔落生辉。

五、韵律与节奏

线条的韵律如同音乐的和音,高低起伏,结构转换恰似韵律,速写中的线条长短、虚实、疏密的变化都存在着节奏,它就像音乐节拍一样以其自身特定的规律性,可高可低,可强可弱,可虚可实,可长可短,自由舒张,随心所欲。速写过程是追求韵律的表现过程,以造型要素为思维媒介,使画面效果从一方向向另一方向发展,一气呵成,顺理成章。画速写对有经验的画家来讲,如何调整呼吸,集中精力以线和身心,调整到最佳状态。另外,对于所要表现的对象一定要动态观察,发现并重点刻画你所欣赏到的激动点。笔端线条随即跳跃流畅又弯转起伏,自由奔泻,此时的情绪自然而然地达到较高的创作欲望。

一个人是由身体、精神、心性等要素综合构成,这些要素的有机作用形成了其独特的个性,一种创造的力量正依据此形成具体的造型关系,同时也影响主观意识的传达,激发一种新鲜的艺术活力。一幅优秀的速写就要能够达到这种境界。

伊阙曾讲述一种精彩的格言:他把艺术理论比喻为一辆马车,旅客可乘坐坐在它一条平坦的大道上疾速而安全地行驶,但是一旦偏离了旅程的终点时,就必须从马上下来而鞭之以自己的步行。也可以这样理解,广大的艺术爱好者,大多数是教师陪伴共同走过一段艰难险阻,自己才能学会克服困难,当然在此期间有可能磕磕碰碰,走些弯路,只要你能坚持下去,就一定要实现你的梦想。

所谓的教育,就是发现并引发孩子这种与生俱来的才能,对人的天性的尊重,是艺术教育的开端和最终目标。

我认为一位优秀的艺术家,不是一名眼为拿药的药剂师,而是能够治愈救人的医生。眼本教育,死得教条,只能扼杀学生的天性,不可能找到开启学生心灵的钥匙。

步骤一

戴围脖的男青年，下笔前一定要抓住外部的动势形状，两条腿松紧关系、重心位置。这些虚线只一个符号，记录原始瞬间的感受，人物动势生动。

步骤二

首先把带有条纹的毛衣刻画来，毛巾与毛衣上的横纹形成了个完整的灰调子，表现双手时，注意掌骨、指骨、腕骨连接处及双肘与臂张弛关系。

步骤三

左腿作为支撑点，用线肯定力，右腿要松紧自然，一气呵成，断意不断，腿上的兜子表现时不死板，任随裤纹走向而变化自如。

步骤四

充实画面内容，丰富调子层次，有些线条缺少力度，可擦掉重新画以增强画面的感染力。双手的动势适度地夸张和调整，边缘线力求画虚实节奏，追求人物动势的变化规律。

STEP 5

步骤五

人物旁边有一个摄影灯，表现时对照人物调子疏密转换规律，有意采用单线条勾勒出造型特征，增加对比效果。

步骤一

画前要注意地身体稍稍前倾，从头至左脚为重心点。同时要迅速地让人物的外形确定出来。黑色的裤子加深调子，深色帽子、头发与之衬托。

步骤二

进一步充实人物内在形体，重点把女青年的头、颈、胸三者关系刻画生动，线与线之间衔接自然，调子与线条的疏密对比强烈，比例结构要准确。

步骤三

线条在画面上运行要自然流畅。注意章法，表现裤子的背光部分有尺度，注意调子的层次，以及解剖关系、透视关系，把裤子的褶皱与腿的动势结合起来。

步骤四

在深入画面时，防止主次不分，喧宾夺主。人物形象、头发与投影要区别开来。避免雷同，画错的线条不要重复，更不要反复描绘，造成人物呆滞。

STEP 5

步骤五

从构图来考虑，人物前倾，势必造成不稳定效果，为此在侧面加了一把转椅，不仅解决了构图问题，还增添了生活气息。椅子的用线较虚，拉开了空间关系。上衣还略施花纹，丰富了画面。

步骤一

首先，运用淡淡的直线条，画出基本的外部形状。注意人物的重心，虽说脚没确定出来，但心中要有数，还要关照到人物的动势和基本比例特征。

步骤二

下一步把两只脚的位置确定，照顾好人物支撑点，重新把人物外形检查一遍，错误的线条要擦掉，处理要果断。在表现头部时有意识处理虚些，以突出人物的形体美。

步骤三

这幅速写人物动势是核心，但是双肩包挎在前面很新颖。在处理时有意概括包的细节，上重调子，突出其空间位置，同时追求黑、白、灰的关系，双手插兜在动势和虚实表现上有差别。

步骤四

深入下半身时，双腿动势力求生动自然，比例正确，膝盖处用线洗练，肯定，鞋与裤角接触点的褶纹疏密区分开，双脚描绘要有主次和透视关系。

STEP 5

步骤五

丰富画面内容，在牛仔褲的质感处理方面要有选择。背景桌面以衬托前面主体人物为主，在此基础上，重新确定人物的边缘线，如有雷同处，一定要调整。

步骤一

高速写，先把外形剪影运用直线来体现出来。特别是人物的重心是否站稳，人物的动势，人体的运动规律和基本节奏感通过虚线条体现出来，为下一步深入奠定基础。

步骤二

把人物上半身先确定出来。线条一定要有变化，头、颈、胸及腰部系着的服装根据其虚实关系处理正确，衣服变化褶皱不要画满，留有余地。

步骤三

刻画大腿和小腿时，线条变化要有节奏，膝部的位置确定之后迅速把双脚画出来，线条既有差别，还要注意虚实变化。衣服遮挡身体部分应考虑到内在结构的穿插关系。

步骤四

外轮廓线基本固定后，着重深入内在结构与外在形体的联系，丰富褶皱内容。同时手握笔的状态要充分塑造出来，追求神似。

STEP 5

步骤五

为了追求画面效果，人物穿的衣服根据需要增减。这幅作品动势较大，特意把衣服画些条纹，以增加艺术感染力。在左边的主力腿略显单薄，把椅子上的水桶也表现出来，使构图更加完美。

步骤一

这幅是女模特儿小憩瞬间。应迅速抓住画面有三处支撑点，这是动势特征重点，同时还要注意轮廓线条与内在部位的穿插关系，但不要拘于细部，照顾全局。

步骤二

在表现羽绒服时，线条长短虚实有所变化，后边的帽子与前边的围巾处理要有差别，准确性刻画要松紧结合，调子与线条各领风骚。

步骤三

深入刻画双腿时，髌骨的结构与大腿的连接关系要正确。裤子的线条要有节奏，长短、虚实要相互补充，左右腿的空间位置要拉开距离。

步骤四

进一步完善面部形象，眼镜的反光部分与暗部形成对比，刻画手和脚时力求所处的状态合理，线条有意虚化处理，裤角处有添加密褶纹。

STEP 5

步骤五

暗部的调子要有层次，牛仔褲的质感和纹理适当表现出来，以完善画面效果。同时柜子的形状运用单纯的线条画出来，形成一种疏密关系。

步骤一

这是一幅男摄影师休息之余的瞬间，深入前，通过直线把人物的比例关系、人物的动势、人体的整体趋势确定下来，注意肩、背、三角架和椅子上放的摄影包。

步骤二

接下来运用不同的线条，把人物上半身依次地刻画出来，重点部位用线肯定，要流畅，不要拖泥带水，反复描绘同一部位，根据人物转折处塑造时，注意虚实变化。

步骤三

描绘下半身时，注意两点，其一，两条大腿的位置，透视点，其二，重心点以及动势走向，用线要纵观全局，不拘小节，双手扶椅的结构要正确，切忌僵硬。

步骤四

适度地丰富一下画面内容，对一些细节的深入有所选择，勾勒衣纹时，强调线条的轻重缓急，重点部位切勿死描硬摹，要做到胸有成竹，落笔肯定。

STEP 5

步骤五

优秀的速写给人们视觉上一种舒畅的感觉。黑、白、灰节奏清晰，线条密而不乱，接下来重点表现暗部调子的变化，装有三角架的袋子和摄影包适度丰富。

