

本书由江西美术出版社出版，未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分
 本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

图书在版编目(CIP)数据

百态：人物速写 / 陈挺挺，刘家新编著. — 南昌：江西美术出版社，2017.7
 ISBN 978-7-5480-5413-9

I. ①百… II. ①陈… ②刘… III. ①人物画—速写技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第100896号

出品人：汤华
 企 划：北京江美长风文化传播有限公司
 责任编辑：陈东 陈漫兮
 责任印制：谭勋

百态·人物速写
 Baitai Renwu Suxie

主 编：陈挺挺 刘家新
 出版发行：江西美术出版社
 社 址：南昌市子安路66号 江美大厦（邮编：330025）
 网 址：<http://www.jxfinearts.com>
 经 销：全国新华书店
 制 版：北京博海升彩色印刷有限公司
 印 刷：北京博海升彩色印刷有限公司
 版 次：2017年7月第1版
 印 次：2017年7月第1次印刷
 开 本：889mm×1194mm 1/8
 印 张：20
 印 数：6000
 I S B N：978-7-5480-5413-9
 定 价：98.00元

欢迎广大师生朋友对图画图书提出你们的建议，我们将不懈努力，出版更加优秀的图书辅助广大师生。
 请联系图画图书：
 QQ:87737384
 邮箱：2949507422@qq.com

版权所有，侵权必究

图画新浪微博号/图画介媒微信公众号

百态

主编 陈挺挺 刘家新

sketch

考场对决，实用为王
考题训练，全面覆盖
高分试卷，从这诞生

人物速写

双人组合场景

画作 梁生 李佩华

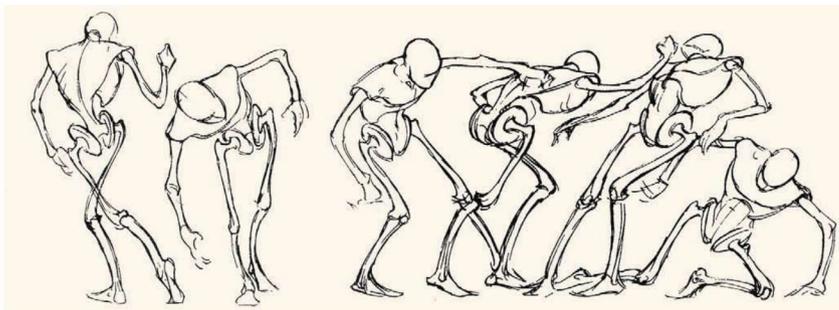
第一章 与大师对话

大师作品对照以及欣赏讲解，通过对大师的作品进行临摹总结，增强自身对画面节奏等方面的整体把握。

(1) 中心。场景速写必须首先明确“画面中心”，又称“趣味中心”。场景的中心一般是某一个人或某一个景物，也就是场景中最能引起你的兴趣，使你产生绘画欲望的那一部分。场景中心一般置于画面中央并以它为起点下笔。

彼得·保罗·鲁本斯

人体骨骼形态默写示意图

让·巴蒂斯特·格勒兹

(2) 构图。场景速写的构图要在动手下笔之前，心中有一个大体的轮廓。在速写进行中，将对象逐一安排在预想的框架中，其中可以根据画面的需要进行单个即兴调整。场景速写往往是将对象依主次关系先后画出，再根据构图的要求和情节的说明添加物体或安排细节，以达到构图丰满完整、节奏强烈有趣的目的。

(3) 情节。情节表现是写生速写的新内容。情节即事情的变化和经过，也就是各个部分围绕着画面主题内容产生的发展变化。例如，我们画一个开会的场景，画面主题是开会，画面中心是会议发言人，情节发展就是与会者对发言的反应和态度。在情节表现方面要注意，情节的发展不能呆板单调，也不能背离主题和中心，既要讲究前后左右的呼应，还要注意情节发展的合理性。比如主题是讽刺性的，可以向主题的反方向发展，例如画一些看报纸、吃零食的情节和内容；如果是褒扬性的，可以画一些记笔记、聚精会神听讲的情节内容。

彼得·保罗·鲁本斯

彼得·保罗·鲁本斯

(4) **动态**。场景速写中所指的动态是画面中单个或组合人物的动作形态。由于场景速写主要对象是活动着的众多人物，众人的动作随时发生着不同的变化，如何在画面中安排好人的动作变化是场景速写中的一个重要问题。选择人物的动作应注意两个方面：第一应注意人物动态要符合主题的需要。例如在表现劳动场景中，要选择人物劳动的动作，避免选择劳动中休息的动作。

第二应注意人物的动作要符合情节发展的需求。例如劳动中的人，A 的动作不能雷同 B 的动作，C 的动作也不能与 A 和 B 相同。有时在表现同一动作的情况下，我们可以选择动作过程中的不同点，比如选择 A 的起点，选择 B 的中途点，选择 C 的结束点等等。也可以在相同的动作中，采用人物方向不同的手法以避免画面审美单调。

(5) **道具**。场景速写中的道具描写，不仅起到点缀画面的作用，还能起到说明的作用。场景中的道具包括各种工具、家具陈设、人物用品、前景杂物等等。道具可以说明人物的身份、环境、时间、地点，还可以填补画面空白，连接、建立人物之间的关系，调节画面结构上主与次、前与后、轻与重的节奏变化。说明性的道具描写要完整、细致，点缀性的道具可以画得比较轻松随意，但是要控制道具的刻画比重，不要超过主题的分量。

(6) **背景**。场景速写中的背景描写，除了具有说明作用外，还起到深化主题、统一整体的作用。背景包括天空、土地和远景，背景在形式上要服从和强化主题。例如在表现劳动的热烈场面时，可以采用斜线、弧线来描写背景中滚动的飞云、飞扬的尘烟和颤抖的地面等表现因素；在表现平静时，可以采用垂直线和平行线，描写对称的天空、笔直的树干等表现因素。背景在表现手法上，要注意区别于主题的表现手法，主题繁，它就简；主题重，它就轻；主题圆，它就方。这样才能起到画面节奏的既对立又统一的调整作用。

场景速写要学会对被画对象的“编组”和“挪动”。画面中的人或物要编排成若干个组，形成组与组之间的对比和呼应。为了编好组，就需要对现实场景中的人或物进行挪动，舍去无用、不美的因素，挪进有用、美感的形象。这需要画者大胆地对现场题材进行取舍和组合。

让-巴蒂斯特·格勒兹

第二章 关于场景组合速写画前的准备

场景组合速写的观察方法

整体归纳：应该要把所有的物体，都整体的归纳到自己的视线里，同时去看，用长线把主要物体归纳成大的几何形，片段整理，表现固定在视域内近、中景为主的物象的瞬间场景，把动作片段整理成画面。

仰视

俯视

速度

开阔

闪烁

旋转

物象大小和透视

1、物象大小 同样形状和大小的物体在视觉中产生近大远小的距离感觉。大的东西仿佛离自己近些，小的物象仿佛离自己远些，在比如画一组相同的人形，大的往前跑，小的往后跑。大小造成了远近不同。自己只要回想一下电线杆路两边的树木，就能发现他们按照距离的远近产生大小不同的视觉感受，因此在纸上描绘同样的形体大的显得近，小的显得远。

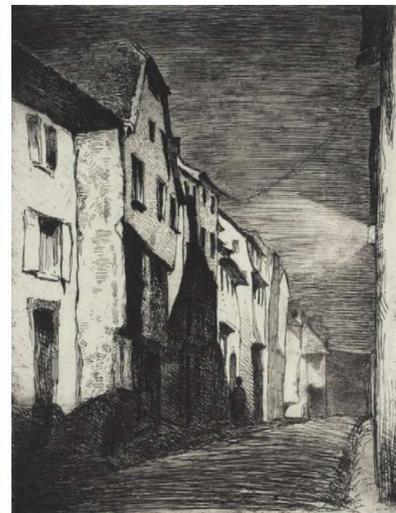
2、透视原理 传统西方绘画中的空间，是以交点透视成像法来表现立体空间和深度空间的。这种空间是基于科学理论基础上的幻觉空间。依靠透视理论人类更加接近周围的世界，解释客观自然的空间感受方面科学的总结了相同物体近大远小和平行线集中的规律。透视目前为止仍是应用最广泛的解决空间问题的重要手段之一，除形的空间关系外，还有色彩透视空间即近处鲜明，远处灰暗、近处清晰，远处模糊，近处暖远处冷，强弱的变化。

汉斯·荷尔拜因

阿博特·麦克尼尔·惠斯勒

阿博特·麦克尼尔·惠斯勒

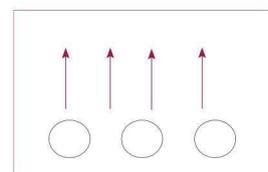
视平线位置

绘画是视觉艺术，视点、视平线、视野等变化产生了构图上不同的形式变化和感受，“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”说的就是这个意思，由于人们视觉位置发生变化，对对象的形象感受也发生了变化，画家对客观事物的感受和不同视域角度中所呈现的视觉特征，对画面的整体气氛起着控制作用。构图的视点和视角的选择运用不仅有利于突出主题和解释主题，而且可使画面获得多样统一的效果。其原则是要把观众引进绘画构图中去，使他成为绘画实践的参与者。

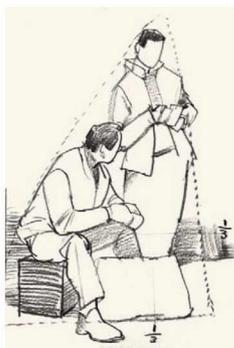
视平线的三种基本位置：高视平线、中视平线、低视平线。

低视平线构图

视平线处在人的腹部以下，使人产生仿佛蹲下看物的视觉效果，物象处于仰视状态，如果是画人物，会使其产生崇高感若画景物，由于视点的降低，近大远小的透视感比较明显。

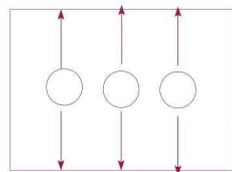

4

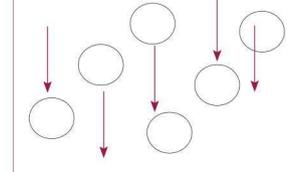
中视平线构图

中视平线是画家站立时平视的效果，画中的形象符合人们日常生活中平视的效果，造成身临其境的感觉。

高视平线构图

视平线位于被画人的头部以上，犹如画家在高空作画，使视野开阔，便于布置和展示复杂宏大的场面和多层次的人物群像，以大观小，产生深远的视觉感受。

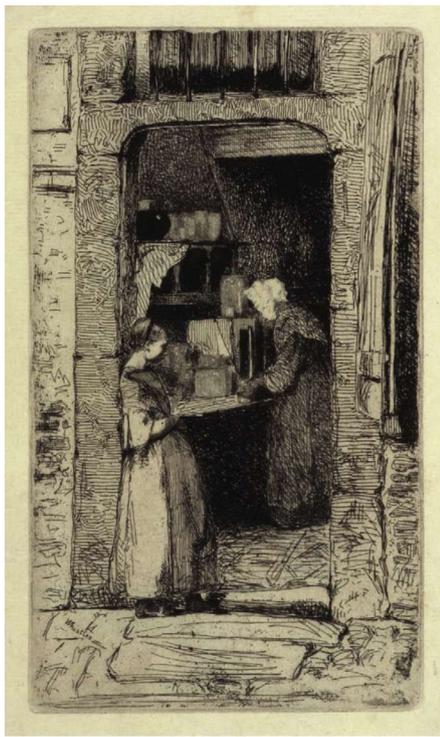

线的作用

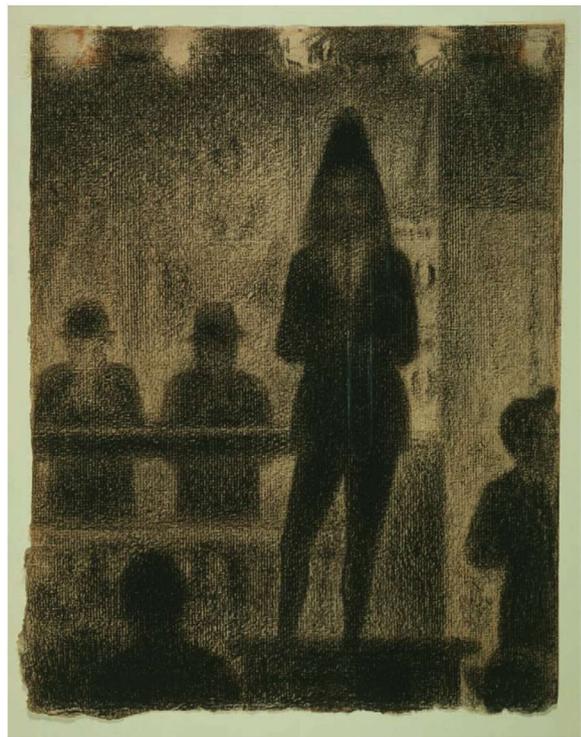
垂直线

构图中与画框左右边线呈平行关系的线为垂直线。垂直线以自身形态所具有的刚直挺拔的特性,在构图的形式结构中起着稳定剂的作用,当垂直主线与物象契合时,其结构形式会令人产生高耸、庄重、肃静等视觉心理。由于竖利物形在构图中可以排列,便于完整地展示各个形象。

- a. 表现高耸刚直挺拔的性格:由于垂直线具有向上下延伸的特性,因此构图中的垂直线无论是贯通整个画面,还是由下至上布局,都使人产生高耸挺拔刚直的心理。
- b. 表现庄重、肃穆悲壮:垂直线具有向下的力感和静止的稳定性,构图中出现平行的垂直线,就使人产生肃穆、庄重的心理。
- c. 表现秩序、严肃和呆板:构图中形象笔直排列时具有秩序性与严肃性,尤其是等距排列时,还具有呆板和庄重的特性,现实生活中的仪仗队、军队的排列及建筑物的柱子等就使人产生这种心理。

阿伯特·麦克尼尔·惠斯勒

乔治·皮埃尔·修拉

文森特·威廉·梵·高

水平线

构图中,与画框上下边线呈平行关系的直线为水平线。水平线作为构图的主要形式时,画面就像注入了镇静剂一般,增加了水平线所具有的平静、安定、舒展的因素,所以,在构图中,水平线起到传递平静,表现平坦与开阔,增强动静矛盾的对比,起到抑制或加强动感和抑制激动情绪的作用。

- a. 传递平静:构图的形式结构中,有一条贯穿全面的水平线或数条平行的水平线时,是画面静止感心里产生的重要形式因素。
- b. 表现平坦与开阔:以水平线为结构主线的构图,一般是与横向运动的物象及横幅相适应,由于水平线有向两边方向延伸的运动感,在构图中使人产生平静,开阔,无限宽广的形式心理,因此表现广袤的草原辽阔的海面,宁静的湖泊,平坦的原野的时候构图的结构主线与表现对象的形象特点是一种天然的契合。
- c. 抑制或加强动感:水平线在构图中可以增强动静矛盾的对比,起到抑制或加强动感和抑制激动情绪的作用。

平时能看到很多老师的光影速写,很多人也喜欢用光影来表现,其实光影速写还是建立在至少百分之七十的线条框架基础上的,盲目的平涂只能走更多的弯路。线条相当是骨,调子是肉,没有骨头专有肉,就是平时经常提到的画面“面”和“肉”。

阿伯特·麦克尼尔·惠斯勒

斜线

构图中与画框边线不平行的直线为斜线。物象改变空间定向时,与画框边线不平行,不倒置为倾斜。斜线和倾斜具有不稳定要倾倒的视觉特性,成为构图产生动势与不稳定心理的形式因素。例如正方形改变空间定向则变成菱形。

正方形与菱形相比较有很明显的区别。正方形的边为垂直线与水平线构成,它看上去是静止稳定和简化的,菱形的边由平行的斜线构成,基于一个点所达到的平衡,它不像正方形那样是基于一条坚实的水平线的边所达到的平衡,因此它不具有正方形所具有的那种静感。相反,由于它的边线是斜的,所以具有动感和不稳定。根据人的感觉经验,构图中的整体结构与画框为倾斜构成关系时,表示画家视域定向的变化。

- a. 表现动感和不稳定:构图结构中,主体形象为斜线或倾斜物形时,表现该对象的空间定向为倾斜,使人产生运动感和不稳定的视觉心理。
- b. 表现运动方向和动势:构图中的斜线及倾斜物形是表现物体运动的反方向和速度的重要形式。
- c. 表现人体运动和重心不稳定的程度:倾斜是表现人体运动的程度和重心不稳定程度的形式因素。

第三章 从画面中心到画面背景

画面中心

从这幅画中可以看出作者表现的是报刊亭上的一景，报刊亭曾作为考试的题目出现过。怎样使人一看画面就知道表现的是的报刊亭。在构图动笔之前这些都是要考虑的。画面上方有书刊台，在柜台上有摆放整齐的书刊，这些道具的表现能使人一下子联想到报刊亭的场面，所以作者的表现手法是比较成功的。

画面中共有三个主要的部分，一个是商店的老板，这一点可以从画面中背景和前面的柜台以及人物所在的位置看出，另一个是顾客，来买书刊的，还有一个主要的地方就是顾客旁边的自行车，以及靠在车上看书的动态，看到这样的画面，我们几乎可以想象出作者所见到的场景中的故事情节：上午的时候，一位中年人推着自行车来买书刊，路过这家书刊亭的时候停下来了，柜台前摆满了各式各样的书刊，于是拿起一本阅读，店主专注的神情表现出随时服务顾客的态度。而画面中主顾之间的这种交流成为了画面中的亮点。

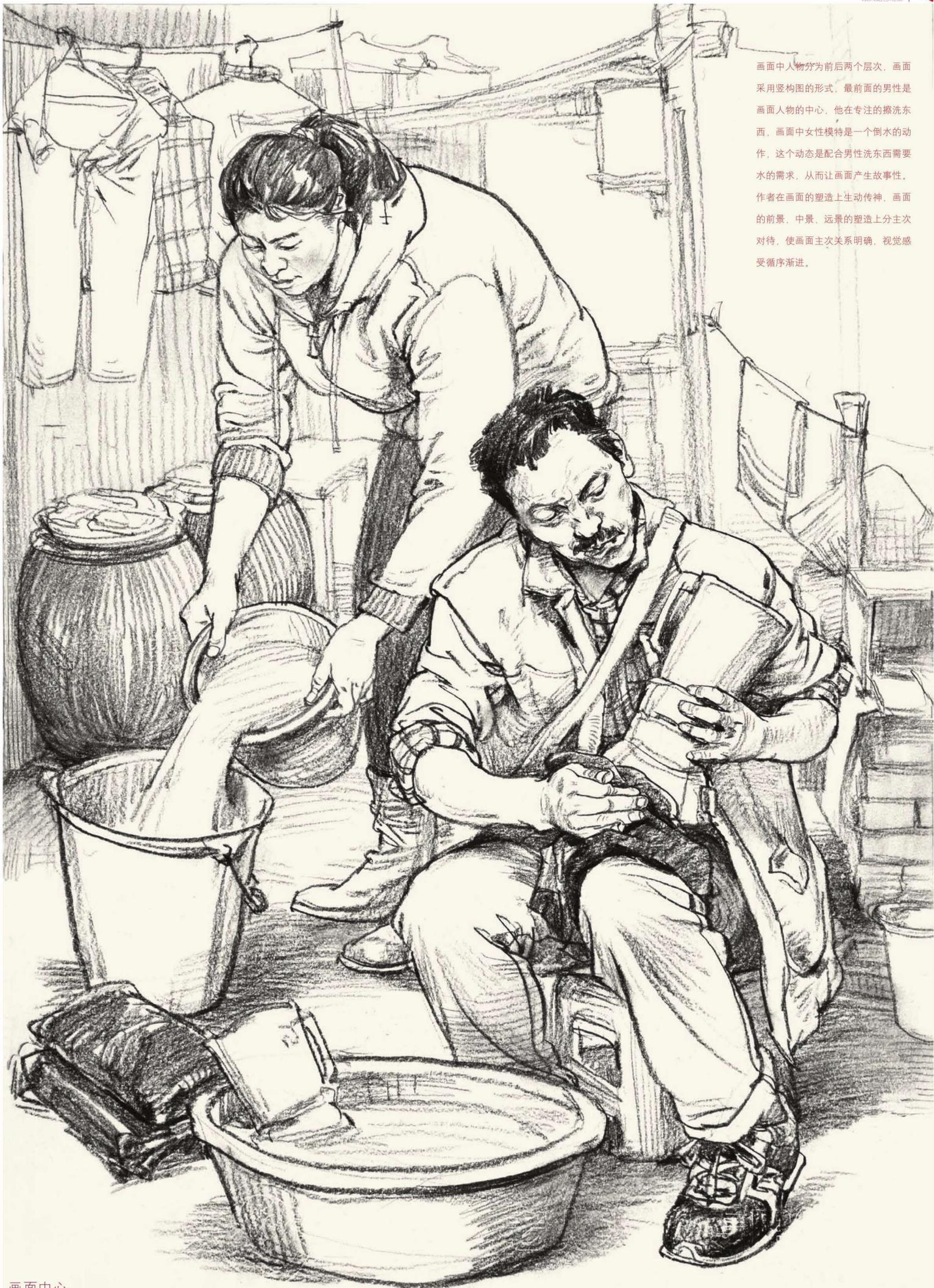
从优秀画面中读取内容

让-巴蒂斯特·格勒兹

让-巴蒂斯特·格勒兹

画面中人物分为前后两个层次，画面采用竖构图的形式，最前面的男性是画面人物的中心，他在专注的擦洗东西，画面中女性模特是一个倒水的动作，这个动态是配合男性洗东西需要水的需求，从而让画面产生故事性，作者在画面的塑造上生动传神，画面的前景、中景、远景的塑造上主次对待，使画面主次关系明确，视觉感受循序渐进。

画面中心

画面中心，也可以说是一幅画中的兴趣点，根据画面的不同和个人喜好的不同，每个画面都应该有个兴趣点，就是作者想要表现的地方。每一件事情的发生都会有一个起源，速写也是一样的，一幅速写的产生也是要有个原因的，而这个诱发作者作画的因素，将会是画面中的重点，也就是在这里提到的画面中心。

画面构图

场景组合构图的概念

场景构图通过有效地组织视觉要素来建立画面的结构关系和创造画面的形式感。画面的形式感可以产生一定的视觉效应,即通过视觉要素的强弱对比、空间位置安排来形成画面视觉中心点,对观众的眼睛产生支配作用,使观众基本上按照作者构思的线索去浏览整个画面。

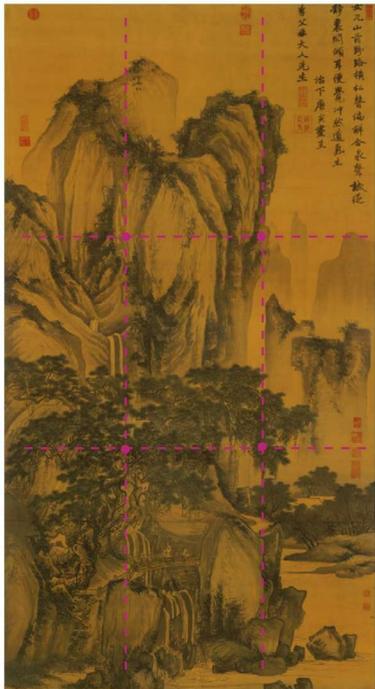
构图是否有规律可循?关于这个问题可以归纳为两种说法:

第一,构图可以理解是一种科学,因为它要遵循生理学和心理学上的一些规律,从历史上大师们的画中能够总结出一些构图上的共同点,这些共同点可以说就是规律。

第二,构图属于个人风格上的事,每个成功的画家都有与自己风格相符合的构图。而模仿他人的风格不可能产生创造性的艺术。同样的,每个历史时期也都有与这个时期相适应的绘画风格,这其中就包括构图。所以即使是某个时代普遍适应的规范也常常被以后的时代所否定。好比说毕加索的风格放置在古典时期,肯定是格格不入的。虽然这样,但也不能将上述两种说法对立起来。任何一种新样式的创立都暗含传统体系的影响。像所有的知识一样新的东西总是旧的东西的继承和发展,完全脱离旧的东西而创造出来的新事物是不存在的。因此,通过对传统构图的学习与研究对审美层次会有提高,这不仅仅对场景速写有帮助,同时对其他绘画科目的学习同样有帮助。

埃德加·德加

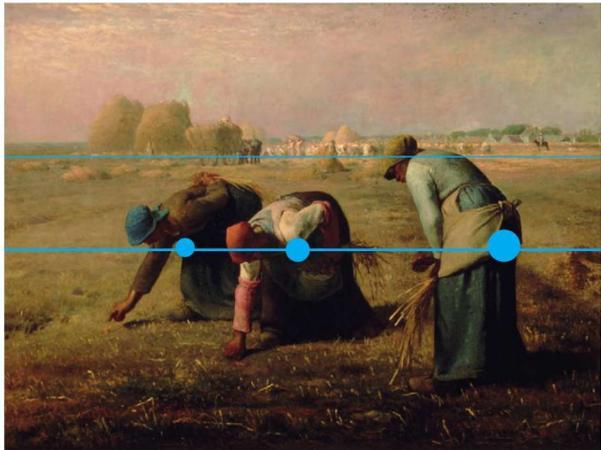

唐寅 - 山路松声图

九宫格构图

人的审美能力千差万别,各有喜好,构图也是这样的,对于同一组人物或者静物来说不同的人有不同的处理方式,在这里不能说谁的好谁的不好,只是在众多的优秀画面中能提炼出一些对大家绘画有帮助的东西,这些画都是大师的手稿,虽然不是最后成型的作品,但是这些作品中透露出的构图手法还是值得大家学习的,这三幅画的构图有一个共同的特点,都符合国画九宫格构图中占三留一的表现手法,九宫格顾名思义把画面左、右、上、下四个边都分成三等分然后用直线把这些对应的点连起来画面中就构成一个井字画面面积分成相等的九个方格,这就是我国古人所称九宫格。

将画面分成等分的九格的线会在画面中有四个交点,这四个交点是人的视线比较敏感的地方,在唐寅的这幅画中打出九宫格,其中四个交点中有三个点附近是有着笔的,只有一点上是留白,在这一点上中国画思想和外国画的思想是一致的,假如四个点都有景物的话,很明显画面显得很拥挤,很满不透气,画面中四点留下一点来留白,使得画面松紧的当,体现了中国人的不满不空的中庸思想。

让·弗朗索瓦·米勒

黄金分割构图

为了避免构图的对称与呆板性,物象位置一般要偏离构图中心,作者往往采用黄金分割法来确定形象位置。

黄金分割是将画框边线按黄金比率找出分割点进行画面分割,也就是边线被分成的比例为:长:短=(短+长):长,比值为1:0.618或1.618:1,分割线称为黄金分割线。

由于黄金比例适合人眼的习惯感受,从古希腊开始就将其作为美的比例和形式而应用于建筑和艺术。但是绘画不是严格的数字计算,画家以眼的观察为基础的比例,感觉舒适协调,就可以视为黄金比例,以此比例分割画面以确定画面中形象位置和分配面积。

作者对画面中几个人物的塑造是比较用心的，最前面的女性是画面人物的最高点，她伸手给东西，目光顺着手臂向画面中的收银员看去，画面中女性模特这个动态的延伸方向是向画面的右上方，再看右边后方的男青年的目光是看向女性的，从而让画面产生戏剧性，整个画面的主体人物构成了非常标准的S构图，这样的构图在东西方绘画中是常见到的，其特点是画面往来顺逆，连绵不绝，而且有力度感和稳定感，便于物象或完整或者遮挡有节奏布局。

S 形构成方式

在中国画中画家称之为之形，它的形式特点不仅在于往来顺逆连绵不断，而且有力度感和稳定感，便于物象完整或遮挡地有节奏布局，可以互变，可延伸，也可以互相制约，其控制可以达到画面的任何部位，具有生机、活泼、运动的感觉。这种结构不仅在视觉心理上给观者一种柔和迂回、流畅优雅的节奏感与韵律感，而且可以通过宏观的序列分布，使其能虚实相间，贯通之势浑然一体，因此S形无论在中国还是在外国的绘画中都运用的非常广泛。

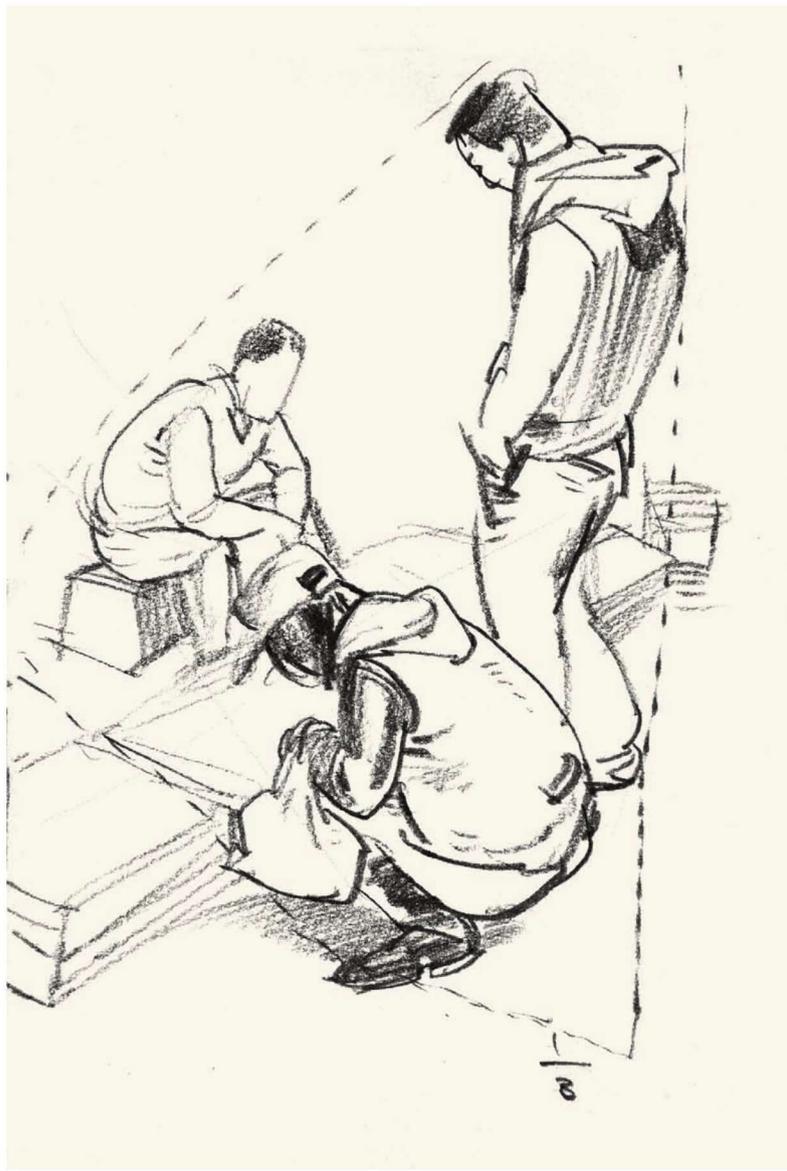

圆形的构成方式

边线无首尾之分，形状无方向的差别，张力均匀，给人以流动、饱满、完整、团实的感，物象结构成圆形具有凝聚的整体感，因为圆的活动与团实的特性是容易引人注目的形状。

- a. 实心圆的团拢作用：构图中主要物象本身是圆形实体，或将主体物象组合成圆形结构。
- b. 同心圆的向心性：同心圆如同用石头击湖心，形成圈圈涟漪，视觉的求心性，将人的视线引向中心，其中心处显得格外突出引人注目，视线又随之波澜起伏的向圈外运动。
- c. 螺旋形的旋转动荡感：螺旋形是激烈的向心旋转的运动形态，给人以强烈的旋转感和不安的动荡感，通过粗细起伏螺旋布局表现线条的运动，使人产生不安的向心运动的视觉效果。

三角形的构成方式

正立的三角形构图由于其自身的特点，底面稳定，顶点尖锐，具有挺拔、呆板、庄严、静默的稳定感，三角的形式是构图中起到安定庄重的作用的因素，形的结构布局既富于变化又可以造成均衡之势的稳定。

倒三角给人的感觉很不稳定，这源于人们思想中的影响，可以想象如果在正常情况下，这种形状在现实中是可能存在，但这种形式的构图给人的感觉很不稳定，总觉得是要倒的感觉，在构图中是不安定和危险感觉的因素。

画面分割与形式感受

平面分割的要求，也是差异中求统一的原则。

所谓差异，主要是指分割而成的面积应产生大小悬殊的对比。

所谓分割指的是物象在画面中占有面积与空间位置时将画面分割成几个大小不同的部分。

分割后的画面产生出各种形式感的构图，因为实的形象与虚的背景在画面中会相互转换。

对角线构图

S型构图

三角形构图

这里要着重指出的是画面负形，在传统概念中称之为底，即主体形象之外空白的处理，负形与正形的面积都要认真考虑分割，差异大节奏感强，画面就显得大气与整体。反之若分割凌乱，主调不明，画就松散无力。

C型构图

O型构图

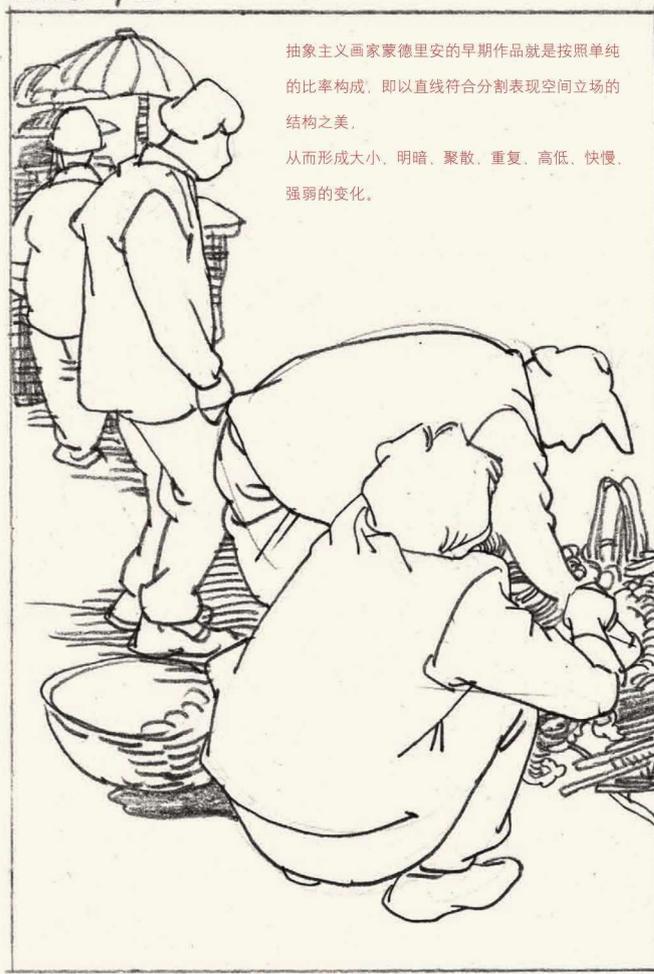

I型构图

U型构图

L型构图

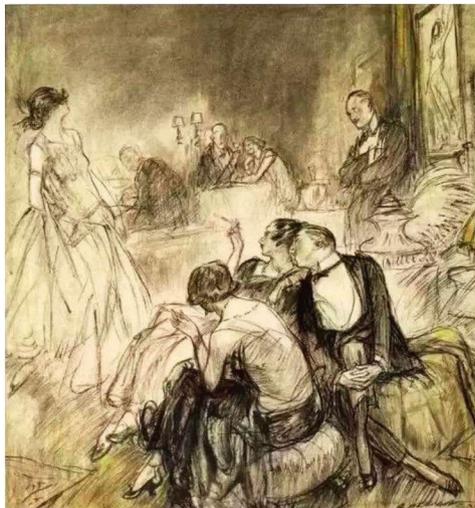

抽象主义画家蒙德里安的早期作品就是按照单纯的比率构成，即以直线符合分割表现空间立场的结构之美，从而形成大小、明暗、聚散、重复、高低、快慢、强弱的变化。

情节

"出人意料"和"情理之中"

在一些速写作品中“出人意料”的手法用得不怎么成功。虽然作品的情节很是奇特，很不一般，令人大出意外，但当阅卷老师细看时，就有一种被欺骗的感觉，觉得不合情理，是作者在胡编乱造。由于对作品的内容采取了不信任的态度，根本不予接受，那么这样的作品要拿到高分也就无从谈起了。

所谓的不合情理，一般不外乎两种情况。一种是不符合逻辑推理，违背常识。二是不符合题目要求。造成“不合情理”的原因，大多是作者在构思故事时不是从人物出发，而是随心所欲地编造情节，为情节而情节，以为情节越奇特越出乎人们的意料，就越能吸引读者，殊不知一旦情节成了无源之水、无本之木，读者不相信，那你的一切辛苦全白费了。

亨利·帕特里克·罗利

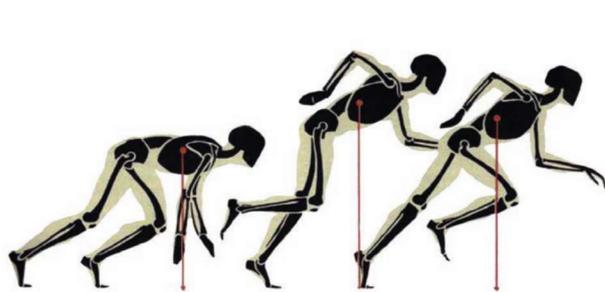
重复的线条、随性粗犷的涂鸦方式，记录了上流社会的男男女女纸醉金迷的情景。每一个场景都有很强的代入感，如同精彩的剧情跃然纸上，如同电影一般。

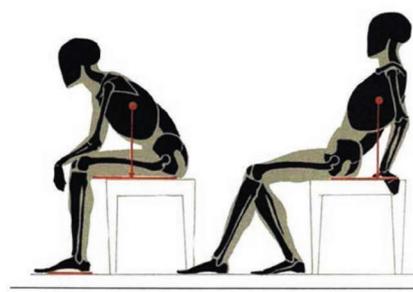
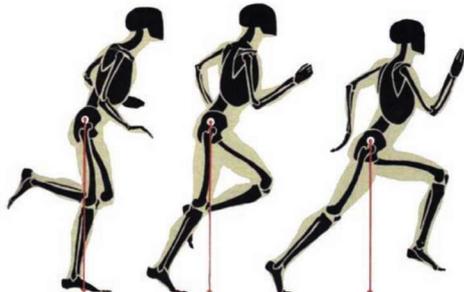
1、观察生活：其实琐碎的生活场景才是速写练习取之不尽的素材，很多考生把速写训练的重心放在人物上，忽视了生活中许许多多细节的观察和表现，这样反而会画不好人物，因为脱离了具体环境的人物是孤立的，很难表达人物与景物融合一体的绘画效果。

2、情景刻画：速写的情景刻画很重要，只有刻画出人物存在的情景，人物本身才能鲜活。生活中有各种各样的情景，在情景中的人物会各具风采。考生们应该把这些人物与情景联系在一起，一起观察，一起刻画。

动态

人体前倾运动动态下的重心位置

不同坐姿的重心位置

人体重心

从绘画的实际出发,对体重心的估计一般凭直觉,在表现过程中,体重心的掌握直接关系到动态的准确性,至于重心的客观位置要具体情况具体分析。

画速写的过程中我们都必须经历一个由生到熟的阶段,动态速写的安排通常是由静态入手到规则的动态再到不规则的动态,动态特征上是由难到易的。

人体搬东西动态下的重心位置

动态

这幅画中描绘的是现实中常见到的一个场景两个中年人在下象棋,另外一个中年人在旁边观看,画面中一共有三个人,三个人物形成站、坐、蹲的三角构图。

首先来分析离视点最近的这个人物,作者由于角度问题刻画的是相对正面的人物,模特坐在台阶上,动态是比较常见的坐姿,画的时候要注意人物神态以及手势的变化,注意头部和颈部与脊椎的联系,注意腿部和身体的比例。

再来看正对作者这个观看者的描绘,这个人物由于是正面对着作者,动态上是常规的站姿,能看到腿部以上的地方,脸部表情和手臂动态的刻画使整个人物的动态生动了很多,所要注意的地方和前边的人物比,增加了手臂的结构,以及手臂和身体的比例关系,手臂的动态。

再来看蹲着的模特,这个模特的动态和表情是通过一个侧面的轮廓线表达出来了。

画面中前两个人物是坐着的,这个人物站立起来的动态使得画面整体生动了许多。不至于很死板,刻画的时候要注意这个模特头部脊椎的连线,由于人物看棋的时候太过于专注导致整个脖子伸的长长的,中年人的肚子肥大使得不能过分的弯腰。整幅画人物动态有起有伏,人物有正对观众的也有背对观众的,动态上比较丰富,整个画面在一个和谐统一的大关系中。

背景

场景速写中的背景描写,除了具有说明作用外,还起到深化主题、统一整体的作用。背景包括天空、土地和远景,背景在形式上要服从和强化主题。例如在表现劳动的热烈场面时,可以采用斜线、弧线来描写背景中滚动的飞云、飞扬的尘烟和颤抖的地面等表现因素;在表现平静时,可以采用垂直线和平行线,描写对称的天空、笔直的树干等表现因素。背景在表现手法上,要注意区别于主题的表现手法,主题繁,它就简;主题重,它就轻;主题圆,它就方。这样才能起到画面节奏的既对立又统一的调整作用。