

21世纪美术教学丛书

总策划 郭振山

同心出版社

吕培桓 著

写生技法

人物速写

Art Education Series
for the 21st Century

人物速写写生技法

REN WU SU XIE XIE SHENG JI FA

21 世纪美术教学丛书

吕培桓 著

同心出版社

图书在版编目(CIP)数据

人物速写写生技法 / 吕培桓著. —北京: 同心出版社, 2008. 1

(21 世纪美术教学丛书)

ISBN 978-7-80716-372-5

I. 人… II. 吕… III. 人物画: 写生画—速写—技法
(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 120805 号

人物速写写生技法——21 世纪美术教学丛书

出版发行: 同心出版社

出 版 人: 刘霆昭

地 址: 北京市建国门内大街 20 号

邮 编: 100734

电 话: 发行部: (010) 85204603 (外埠) 85204612 (本市)
总编室: (010) 85204653

E-mail: txcbszbs@bjd.com.cn

印 刷: 北京市燕山印刷厂

经 销: 各地新华书店

版 次: 2008 年 1 月第一版
2008 年 1 月第一次印刷

开 本: 889×1194 1/16

总 印 张: 40

总 字 数: 790 千字

定 价: 160.00 元 (共 10 册)

同心版图书, 版权所有, 侵权必究, 未经许可, 不得转载

引言

速写是一种简洁的绘画形式，也是最直接的造型练习手段。速写好学易会，但想要画好却有难度，只有掌握了正确的方法，才能找到开启速写艺术之门的钥匙。

速写是一种简练的表达方式，它要求在最少的时间内，以快速生动的语言传达最强烈的视觉形象。

速写是靠眼、脑、心、手协调运作而完成的，它不要求全面具体，但要真实生动。

速写的学习，仅仅依靠兴趣是不够的，还需要勤奋、刻苦、努力。

速写的过程往往使你感到轻松和兴奋，由于时间较短，便于保持强烈、新鲜的视觉感受，使激情得到尽情地发挥。

速写要有所思、有所感，才能有所悟。使速写表现出简洁、洗炼的特点，是画者灵感与智慧的体现。

INTRODUCT

目录

速写的意义及作用	1
速写的特点	1
速写与素描	2
人物速写的训练要点	2
一、观察能力的训练	2
二、概括能力的训练	2
三、表现能力的训练	3
速写的表现形式	3
一、线条表现法	3
二、明暗调子表现法	3
三、线与调子并用法	3
速写的慢与快	4
一、慢写	4
二、快写	6
写实与夸张	6
怎样画好人物速写	8
一、勤学苦练	8
二、抓住对象的特点	8
三、观察与默记	8
四、掌握基本的理论常识	8
速写的工具材料	10
速写的画法及过程	11
一、局部推移法	11
二、整体进行法	18
速写容易出现的问题	27
一、布局不均衡	27
二、人物比例失调	27
三、线条繁杂、主次不分	27
四、明暗调子散乱、琐碎	27
五、人物刻画死板僵化	27
人物速写的局部练习	27
一、头像速写练习	27
二、手的练习	29
三、脚的练习	29
四、衣纹的练习	29
人物组合速写	30
作品赏析	31

速写的意义及作用

速写是指在较短的时间内将所感受到的客观对象的形体、动作与神态,用简练的造型表现技法准确生动地描写下来的一种绘画形式。它是基本功训练中一门重要的学习科目。它的训练意义及目的在于通过大量的写生练习来培养学生敏锐的感觉能力、准确的观察能力及生动的表现能力,并强化眼、手、脑的有机配合,从而掌握较高水平的艺术造型能力。速写不仅是基本功训练的学习手段和入学考试的重要科目,它在艺术创作活动中也有重要作用。一幅好的速写也可以成为一幅具有独立审美意义的艺术作品。

速写训练也是通往艺术殿堂的一条必经之路,历来被古今中外的艺术家们所重视并喜爱,如文艺复兴时期的“三杰”,还有伦勃朗、丢勒、鲁本斯、安格尔、门采尔、列宾、德加、马蒂斯等艺术大师。他们一生中画了难以数计的速写习作,这些作品各具特色、深刻感人。法国艺术大师马蒂斯晚年时功成名就,但依然如初地在花园里画小花草的速写,研究花的形体变化,用他的话说“我每次看到它们都不一样”。他是在捕捉一种新的感受,这种感受能促使他创造出新的形象,可以说,大师们在艺术上的巨大成就与平时的速写练习是分不开的。从他们精彩的、不同形式风格的速写习作中,我们可以领略到速写在人类绘画艺术发展中的重要作用。(如图1~4)

速写的特点

在诸多造型基础的训练手段中,速写以“快”与“简”为特点,具备了其他画种所不可替代的技法手段。

速写的“快”是指作画时间的快速,是相对于素描而言的。由于整个作画时间要快,所以要求画者必须具有敏锐的观察力、准确的直觉判断力及快速的表现力,并能在较短的时间内迅速、果断地把握客观物象的基本形态、动势及神韵,使其快中有序、主次分明、灵活生动。

速写的“简”是因为其手法简练、工具简单、操作简便、内容简要、表达简朴。速写不受场地、时间等条件的限制,只要有一支笔、一张纸,在数分钟内便可将你感受到的客观物象尽收纸内。

速写虽“简”,但其形式和内容却是多样的,线条的优美流畅,色调的丰富层次,点、线、面的穿插,黑、白、灰的构成,造型艺术中的诸多元素尽可在此显其能。由此,速写以“简单中见复杂,概括中含丰富”的艺术特点为越来越多的人所喜爱。

▲ 图1 《提琴家 帕格尼尼》
安格尔 [法] (1780-1867)

▲ 图2 《擦黑板的学童》
门采尔 [德] (1815-1905)

图3 《舞女》
门采尔 [德] (1815-1905)

速写与素描

速写与素描没有严格的区分界线，它们同为造型艺术的基本功训练，对培养学生的观察能力、分析能力及表现能力有重要作用，其目的和意义也有相同之处。而它们的不同之处是：完成一幅素描需要几小时、十几个小时甚至更多，而一幅速写只需几分钟或者十几分钟即可完成。如果说素描习作属于“长期”作业的话，那么速写习作则更能体现在作画时间上迅速、果断的优越性；如果说素描训练偏重于理性的控制，那么速写则更长于感性的体验；如果说素描的过程是有所“思”，那么速写的过程更多的是有所“悟”；如果说素描重视对客观物象形体的全面深入塑造，那么速写则更能体现“言简意赅”的能力发挥。

速写较之素描，更能体现出对转瞬即逝的形象特征的捕捉能力。它善于对繁杂的客观物象进行概括和提炼，并能以一当十、以少胜多地表达艺术语言。

在艺术多元发展的今天，在人们关注素描的同时，速写也同样受到广泛的重视。从少年儿童以速写为绘画启蒙开始，到美术院校高考应试中对速写能力的要求越来越高，无不说明速写在艺术教学中的重要位置。速写与素描，虽然方式不同、手法各异，但二者互为补充、相得益彰。今后，速写还将和素描继续在基础训练、艺术创作及培养艺术人才方面发挥积极作用。

人物速写的训练要点

一、观察能力的训练

敏锐的观察能力是画好速写的前提。一幅速写写生，其人物整体的形象、比例、神情、动态等特征准确与否与观察力的敏锐性是有联系的。那么如何观察呢？首先要从大处着眼，注意对象的大形、大势及大的比例关系。这种观察是整体的观察，只有做到这一点，才能具备快速、准确地捕捉对象的能力。

二、概括能力的训练

因为速写要求在较短的时间内“迅速果断”地完成，所以它不可能像素描那样对形体进行深入细致的刻画，因此在速写学习中更需注意概括能力方面的训练。面对复杂的人物形象，首先要以敏锐的观察力获得形象的整体感，进而分析出对象的主次关系、空间透视关系及明暗层次关系等，然后运用概括取舍的手法将对象简洁明了地表现出来。

图4 《小姑娘阿达》
列宾 [俄] (1844-1930)

三、表现能力的训练

表现能力指的是用合适的方法将观察到的形象准确生动地表现出来的能力,其中包括对人物解剖的理解程度、对透视现象的认识、对形体组合的理解等。对以上这些方面认识程度的加深,及对线条、明暗技法的灵活运用,都有助于表现力的提高。

速写的表现形式

速写的表现形式是多样的,一般可分为线条表现法、明暗调子表现法、线与调子并用法。

一、线条表现法

根据对象的特征,主要运用线条的不同变化来表现形象。这种速写的特点是:形象肯定、简练、概括、迅速。线条的种类很多,有直一曲、粗一细、宽一窄、浓一淡、虚一实、刚一柔、滑一涩等,线条是速写的主要表现形式,也是速写形象的生命,具有很强的表现力,对速写的成败起着重要作用。

在运用线条造型时,要注意线条的连贯性,从起笔开始,要一气呵成。对象的主体部位要注意线条的贯穿性,其他的辅助线条或补笔线条要和主体线条相互衔接起来,另外,线条之间的穿插、叠压,以及由轮廓边线向轮廓内坡面的转化,可以形成人物的体积,增强空间感。

总之,线条表现法是练习速写的一种重要手法。用线条练习速写,可以使自己的学习态度变得非常认真,因为每一根线的起始至终都是要表明形体与结构关系的。可见,对线的要求是一丝不苟、清晰可见的,不能随便涂点儿调子含糊了事。线条的任务是要表达形体,而不是充当装饰的角色。(如图5~6)

二、明暗调子表现法

用明暗调子表现形象是一种常见的手段。它可以虚化边缘、表达深度,最大的功能是可以交待物体凹凸不平的体面性质。明暗调子表现法的特点是:造型强烈、丰富、立体。在速写里运用此方法,首先要明确调子的目的及作用,学会概括、归纳,并且调子要始终贴着形体画。否则,调子在画面里只能是杂乱无章的。(如图7~8)

三、线与调子并用法

用线条画出对象的外轮廓及局部结构的边缘,再辅以简约的明暗调子来体现形体的转折,二者并用的特点是:

图5 《悠闲的老人》

图6 《美术高中的借读生》

图7 《爱不释手》

图8 《即将毕业的女大学生》

形象表达得更为充分,形体丰富,变化多样,生动灵活。(如图9~10)

速写的慢与快

速写的一个重要训练内容是:抓取运动中瞬间多变的形象特征与精神状态,可是对于初学者来说,这种要求难度较大。所以,开始阶段培养兴趣、保持信心很重要,按照事物的一般规律,先慢后快、先易后难、先简单后复杂地进行练习。根据作画时间的长短和作画速度的快慢,我们暂且将速写分为慢写与快写。

一、慢写

慢写的条件是要有较宽裕的时间。可请人做模特,摆出各种姿态,在相对稳定的一段时间内慢慢地画,从画不像逐渐到画得像,直至能够解决人物结构方面的认识问题,并能在线条、明暗的技法运用上以及形式语言的表达方面有所提高。

慢写练习还可以选择一些在生活中比较稳定的人物姿态,如读书、写字、看电视、睡觉等。这些人物姿态可以相对稳定较长时间,为慢写练习提供了充足的条件。需要强调的是:在细致描绘对象的慢写过程中,要摸索如何概括、提炼问题,为以后画运动的对象打基础。只有通过反复的慢写训练,速度才会逐渐快起来,为以后的动态速写奠定基础。(如图11~12)

图9 《课间画速写》

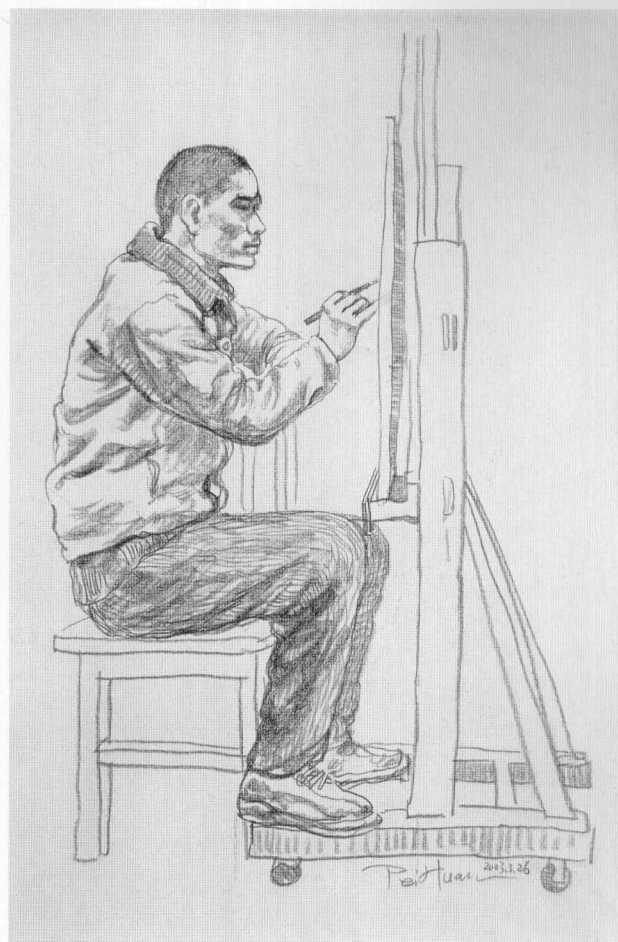

图10 《精雕细刻》

图11 《文静的女孩》

图12 《漂亮女学生》

图 13 《女青年》

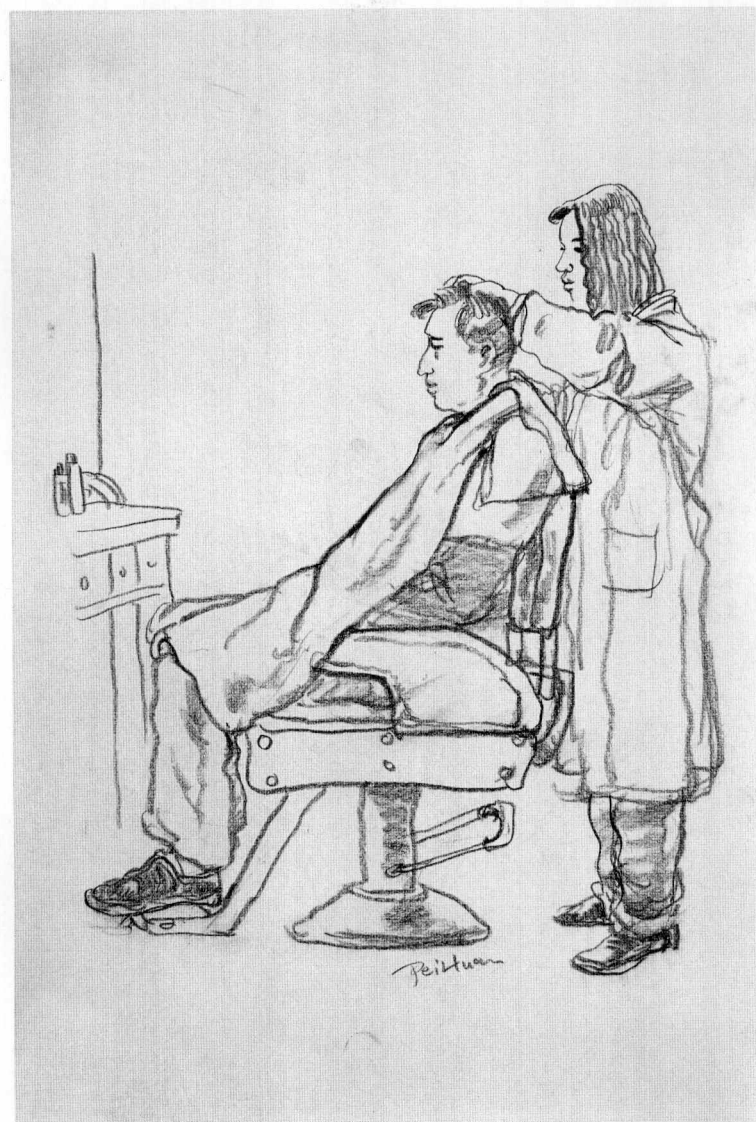

图 14 理发图

二、快写

当把握对象的能力有了一定的基础之后，可尝试快写。作画时间要缩短，可以选择一些姿态不太固定的对象来进行练习。

为节省时间，从下笔开始，精神就要高度集中，把复杂的对象概括、提炼到最简练的程度，并大胆地进行取舍，寻找对象中最有代表性的特征，用最短的时间来抓取对象的形与神。

对于那些稍纵即逝、瞬息万变的对象，要以敏锐的观察力、快速的描写和娴熟的技巧来捕捉它们瞬间呈现出来的生动形象。(如图 13~14)

写实与夸张

速写作为基本功的练习手段，可以说是一种写实性的方法练习。但是艺术少不了夸张，夸张是一种强调，是一种表现，缺乏艺术夸张的作品难以打动人。其实客观地说，无论怎样的写实，作品中都或多或少地存在夸张的成分，只不过程度不同而已。所以在速写练习中，根据自己的视觉感受，可以适当地夸张，以强化人物的形象特征。(如图 15~18)

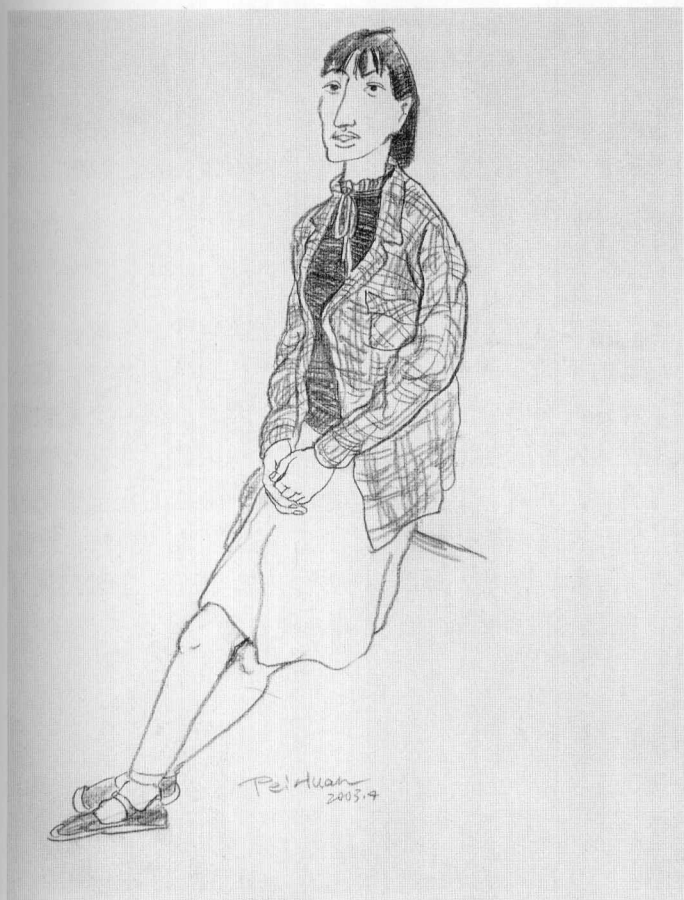

图 15 《穿方格外衣的女子》

图 16 《西北来的打工者》

图 17 《穿毛衣的女模》

图 18 《手拿帽子的老人》

怎样画好人物速写

一、勤学苦练

速写技能的掌握是靠勤学苦练获得的,前辈们说得好“多则熟,熟则精,精则悟”。学习速写的关键还是靠实践,量的积累才能产生质的变化。画得多了,自然会从中悟出许多道理,只要坚持不懈、持之以恒,就会有所收获。另外,要多看一些优秀的速写作品,以他人的经验领路,加快自己学习的步伐。

二、抓住对象的特点

不同的人物有不同的特点。特点是在比较中产生的,是由每个人之间的个体差异所决定的。不仅有形象上的差异,还有形体上的差异。这些差异来自于每个局部的不同,例如人物脸形的不同、眼睛的大小、眉毛的粗细、鼻子的长短、身体的胖瘦、个子的高矮等等。将这些有差异的局部组合起来,就会形成一个人的整体特征。能否抓住对象的特点,也反映了作画者对人物整体特征的捕捉能力及把握能力,因此,在速写训练中要注重这方面的培养。抓人物特点,一是要快,二是要狠。面对一个鲜活的人物形象,最初的视觉感受力是敏锐的,时间久了,视觉疲劳了,感受力就会减弱。因此在速写的一开始,首先,眼睛要尖、要快,才能捕捉到人物的特征;其次,抓特征还需要“狠”,在忠实于对象的情况下,可以“过”一些,最好“宁过勿欠”,适度地夸张与强调,可以更加真实、充分地表现对象,并使其特点更强烈、更具表现力。

三、观察与默记

在速写练习过程中,手在纸上的描绘与眼睛对形象的观察是相互交替进行的。当眼睛观察对象时,手一般是处于停顿状态中;而手在纸上描绘时,眼睛往往也要离开对象而看着纸张。因此,在某种意义上说,速写的描绘,大部分是靠默记的能力完成的。默记能力的强弱决定着速写的质量,“看一眼,画一笔”总是被动的,很容易造成行笔不连贯、线条不流畅、人物动态容易跑掉、形象刻画也难以生动。因此,有意识地培养自己的形象记忆能力,将有助于观察力的提高和艺术的表达。总之,眼睛负责观察对象,大脑吸收储存大量形象信息,“看一眼而画多笔”,这样才能保证形象的生动、自然和完整。

四、掌握基本的理论常识

了解一些基本的人体解剖、体块结构、运动规律等常识,是画好人物速写的保障。速写的初学阶段,是以解决人物形体结构及比例关系为主要目的的。初学者如果做不到这一点,就常常会画出比例不协调、结构不舒服、头过大或过小等蹩脚的速写。因此,了解一些人体的基本常识是十分必要的。要想获得这方面的知识,可找《人体解剖》、《艺用人体结构》等书籍资料,作为学习的参考。对于一些常识,在理解的基础上要默记于心,然后通过写生实践来认识形体的穿插组合关系及运动规律。总之,只有充分认识了人体内部结构,才能很好地表现人物着衣后的外部形体特征。(如图19~24)

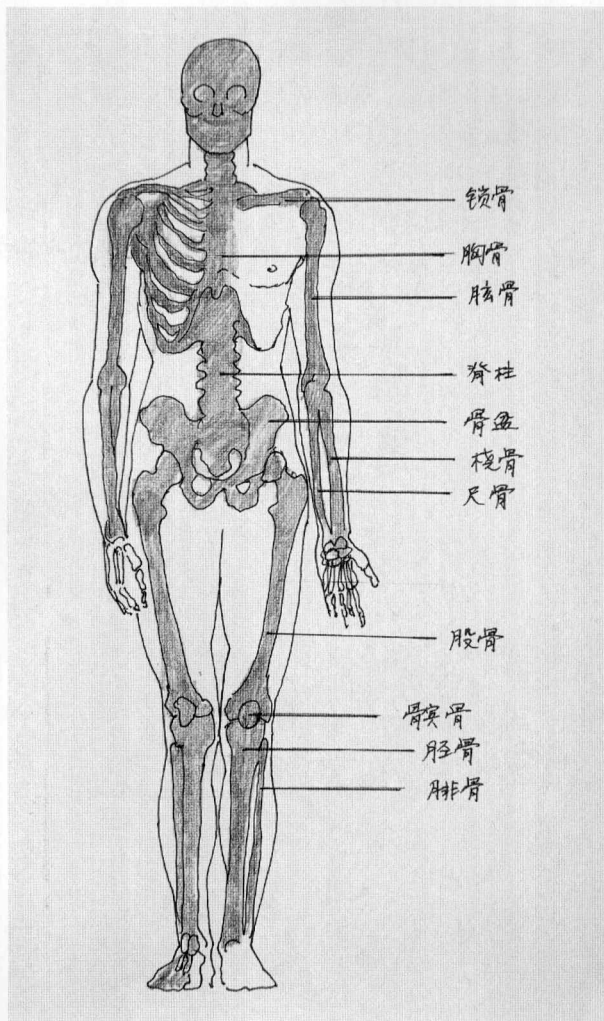

图19 《人体主要骨骼》

图20 《人体体块及重心》

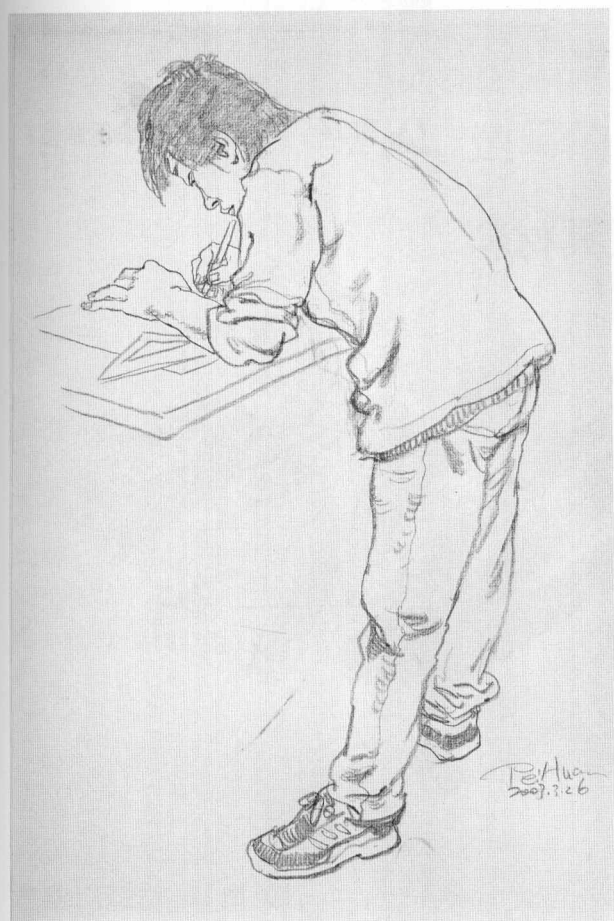
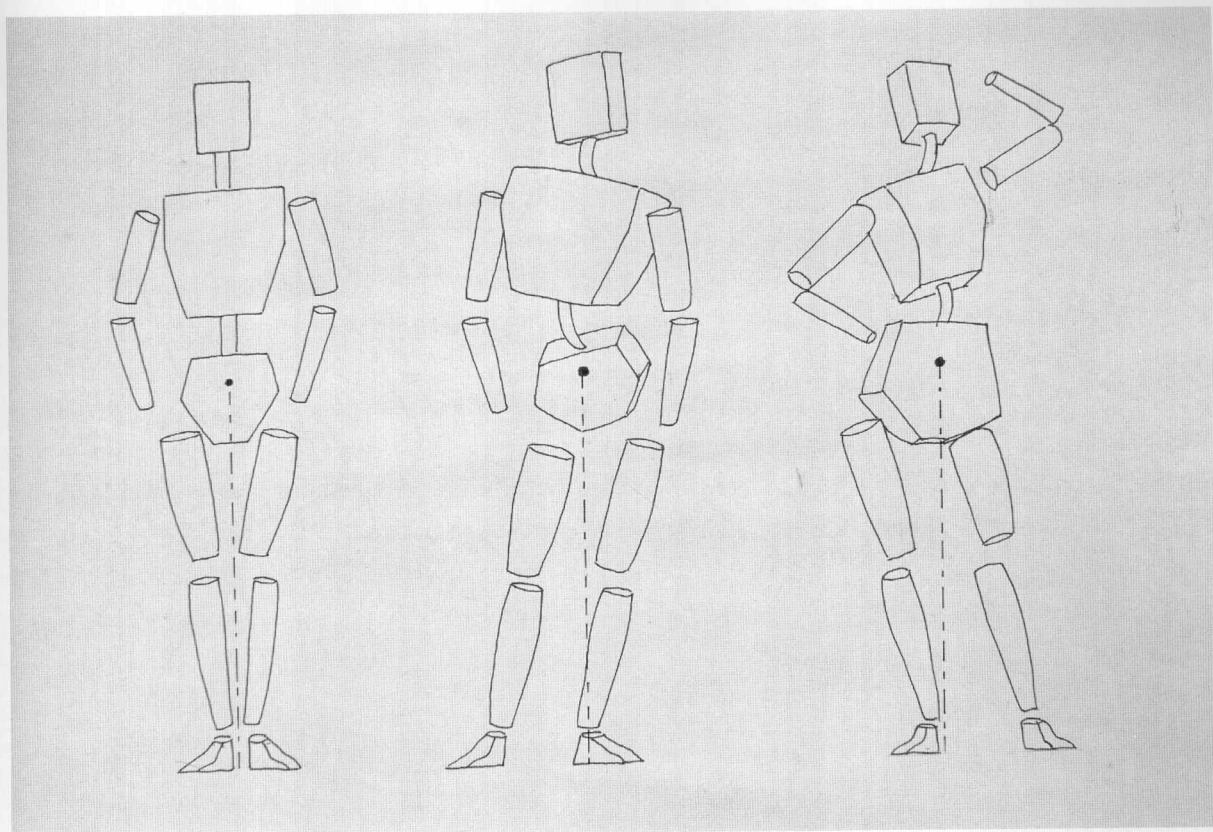

图21 《伏案画图人》

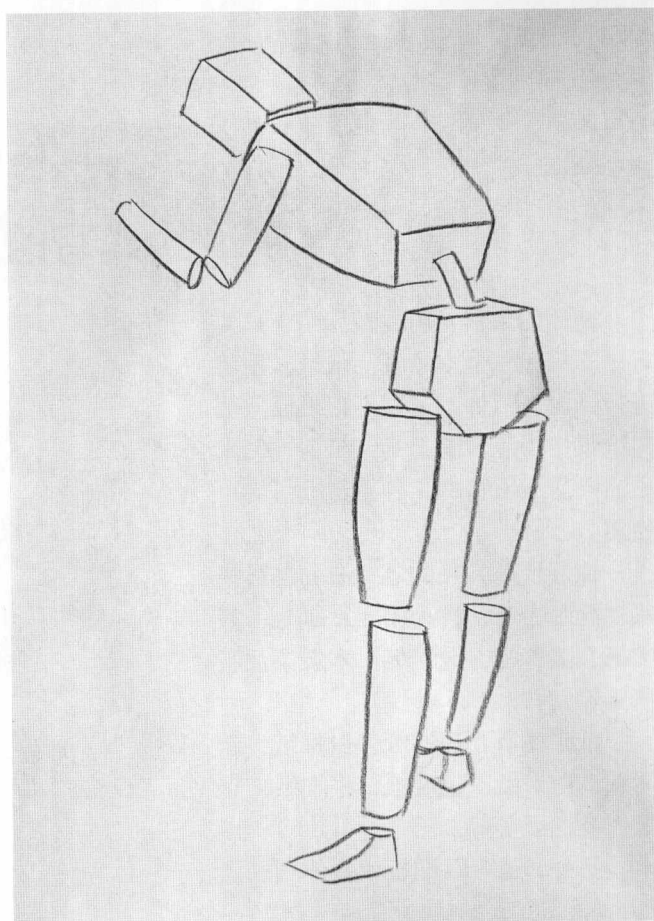

图22 《伏案画图人体块示意图》

图 23 《休闲女子》

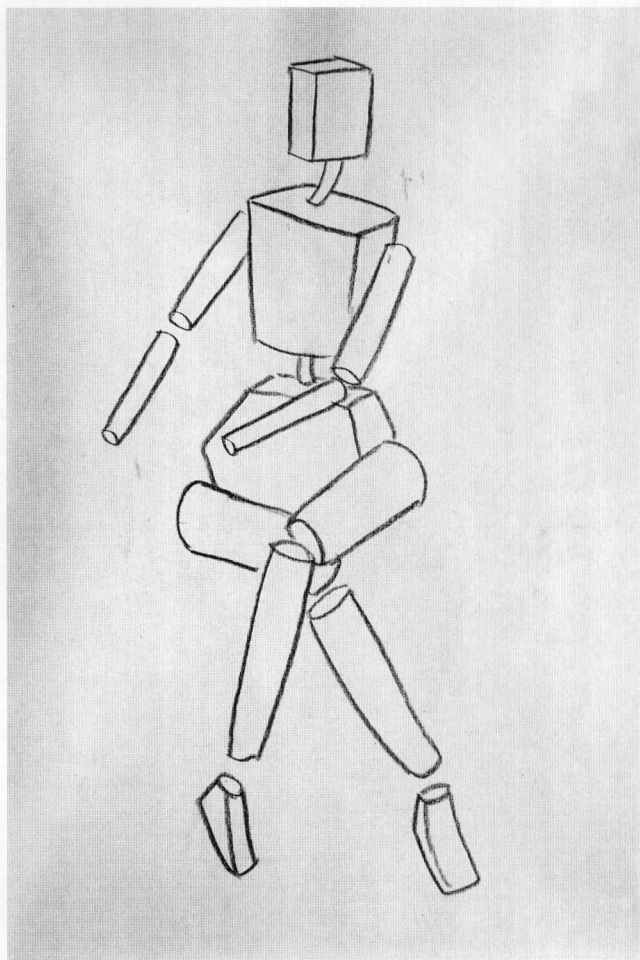

图 24 《休闲女子体块示意图》

速写的工具材料

速写的工具材料比较简单，只要有一支笔和一个本子或几张纸，便可进行练习。另外，速写不拒绝任何笔与纸张作为练习的工具。目前，美术用品商店所出售的各种笔与纸张均可使用。

速写练习常用的笔类有：普通铅笔、绘图铅笔、自动铅笔、钢笔、签字笔、圆珠笔、炭铅笔、木炭条及炭精棒等。（如图 25）

纸张类有：速写纸、白报纸、新闻纸、白卡纸、包装纸、牛皮纸、宣纸、有色纸等等。

另外，还可以准备一两件辅助工具，如：

橡皮：以柔软不伤纸的为好。在速写练习中以少用橡皮为好，从而减少依赖性。

图 25 《速写工具》

擦笔：或称纸笔，是用宣纸卷成笔状，两头要削尖。擦笔的作用是涂擦调子来辅助铅笔或炭铅笔塑造形体，也可以使线条柔化或模糊来制造画面效果。

笔的性能：

铅笔——是最普通和最熟悉的工具，从软铅到硬铅，种类较多，一般由HB至6B或8B的铅笔比较适宜速写练习。铅笔的特点是：在纸上的滑动性能好，画出流畅简洁的线条，铅笔尖可粗可细，还可削成任意形状以适应不同的需要。铅质较硬且笔尖细的笔，画出的线条锐利、清晰；铅质较软且笔尖粗的笔，画出的线条则宽阔、浑厚、有力。而且，铅质较软的笔可画出烟雾状的调子。

钢笔、签字笔、圆珠笔——可以画出清晰、肯定、精细的线条，但画错的地方无法修改，因此落笔要肯定、果断。有的钢笔，将笔尖折成一个角度，便可画出粗细不同的线条。

炭铅笔——具备了铅笔的某些特点。但在描绘过程中，运笔的感觉较之铅笔要涩，不如铅笔滑畅。

木炭条——木炭条的效果比较丰富，将木炭条竖起，可画出粗细不同的线条；将木炭条斜躺，可呈现出不同深浅的色调。但木炭条本身质地松软，画在纸面上的颜色度较淡。另外，木炭条画在纸上的附着力较差，容易蹭掉，最好速写完成后，喷上定画液来固定画面效果。

炭精棒——主要有黑色和棕色两种颜色。在使用方法上与木炭条有相似之处，随意转换炭精棒的角度便可画出粗细不同的线条和深浅不同的色调。炭精棒较之木炭条颜色度要深、质地较硬、画面附着力也较强，但作品完成后最好喷上定画液，以便保存。

纸的性能：

质地较粗的纸——因其表面质地较粗糙，能够吃住较软的铅笔、炭铅笔或木炭条等工具。用黑白调子表现，可以使层次变化丰富、造型浑厚；用线条表现，可产生粗、厚重、强烈的视觉效果。

质地光滑的纸——因纸的表面光滑，运笔就较为流畅，可以画出明快、生动、概括和富有力度的线条来。

总之，画者可根据自己的习惯、喜好和经验来选择不同性能的工具材料，以便达到较好的效果。需要说明的是：工具材料并不是最主要的，关键是学习的方法得当，才能收到好的学习效果。

速写的画法及过程

速写的方法比较自由、灵活，总体说来可以分为两类：一类是从局部入手，即“局部推移法”；一类是从整体入手，即“整体进行法”。

一、局部推移法

将所观察到的对象从局部开始，用笔直接、肯定地画出。一般情况下先从头部开始画起，但也可根据对象的动态从其他部位画起，一气呵成。

可以说，“局部推移法”的描绘过程是从局部——整体的过程，其特点是：用线或调子等手法直接、肯定地将形象一次性画完，因此可以保持线条的连贯性和速写的生动性。当然，这种方法也容易在对象的动态和比例上出现误差，所以在运用此方法时，精神要处于紧张状态，注意力要集中，要以敏锐的观察力获取对象的整体特征和运动趋势，从对象的某一关键部位开始下笔，然后“眼观、脑记、手追”，在整体的观照下完成整个描绘过程。

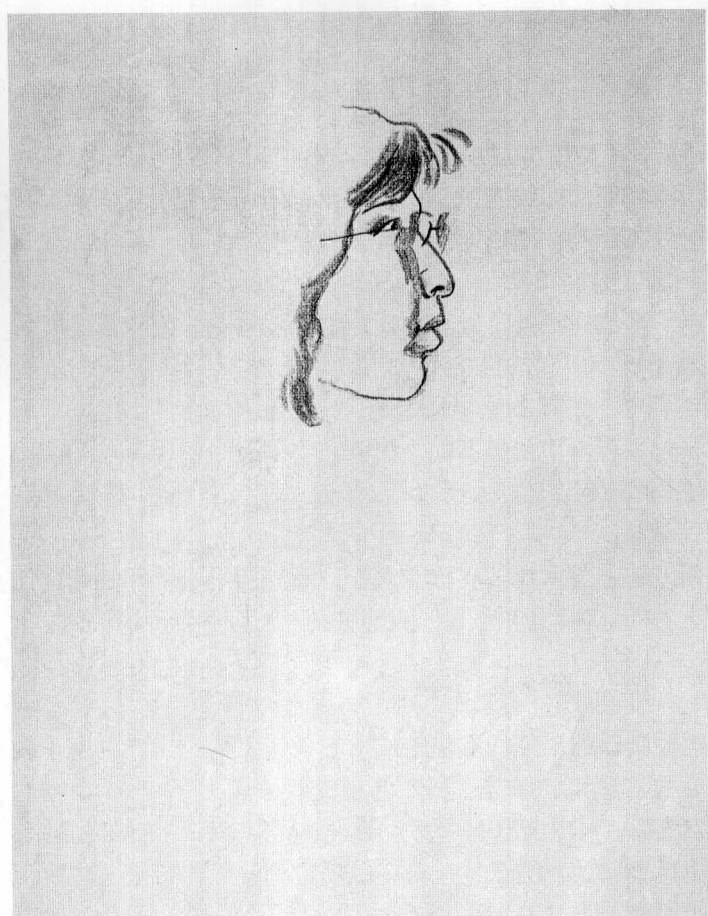

图 26

如图 26~30 《来自山东的女学生》

步骤一 首先观察对象，注重人物的整体特征、动态及比例关系，找准人物头部所处的位置，然后用线直接从头部开始画起。

图 27

步骤二 从头部继续往下推移。在推画过程中，眼睛的观察要始终走在笔的前面，而笔也要紧紧追赶着眼睛。需要强调的是：虽然是局部推画，但务必要自始至终地照应着整体。

