

326
ZHENYANG
HUA
DONGSHI
SUXIE

黄庆余
顾莲塘 著

怎样画动势速写

024243

J214
4008

怎样画动势速写

贲 庆 余
顾 莲 塘 著

辽宁美术出版社

一九八〇年·沈阳

怎样画动势速写

辽宁美术出版社出版
(沈阳市民族街2段5里6号)

辽宁省新华书店发行
沈阳市第三印刷厂印刷

开本: 787 × 1092 1/32 印张: 2 $\frac{7}{8}$
印数: 161,001 — 229,000

1980年3月第1版 1984年8月第3次印刷
统一书号: 8117 · 1805 定价: 0.27元

编者的话：

无论是专业或是业余美术工作者，都应该在深入生活的过程中，注意培养审美能力，学会以动势速写积累丰富多彩的生活所给予的美的感受。这不仅对提高艺术素质十分有利，更重要的是这些宝贵的资料，还将成为塑造各式各样人物形象时所必不可少的素材。

造型艺术中的人物形象，包括头像和人体动势两个不可分割的组成部份。尽管面部表情是人们心理、感情的集中反映，然而动势也和面部同样，随着环境和情节的变化，而呈现出千变万化的丰富表情。它有助于烘托面部表情，刻画精神面貌，是塑造艺术形象不可忽视的重要组成部份。迄今关于人物头像的论著颇多，而有关人体动势和动势表情的专题研究尚不多见。这里，我们把鲁迅美术学院两位教师的经验介绍给读者，以期引起广泛的研究。

目 录

观察方法和表现方法	1
一、解剖常识	1
二、选择角度	4
三、动势和头像	4
四、躯干和动势主线	7
五、四肢与动势支线	7
六、轮廓线	10
七、勾小人	10
八、循序渐进	13
九、速写与素描	13
十、看与画	16
十一、动势与情节	16
十二、练习方法	20

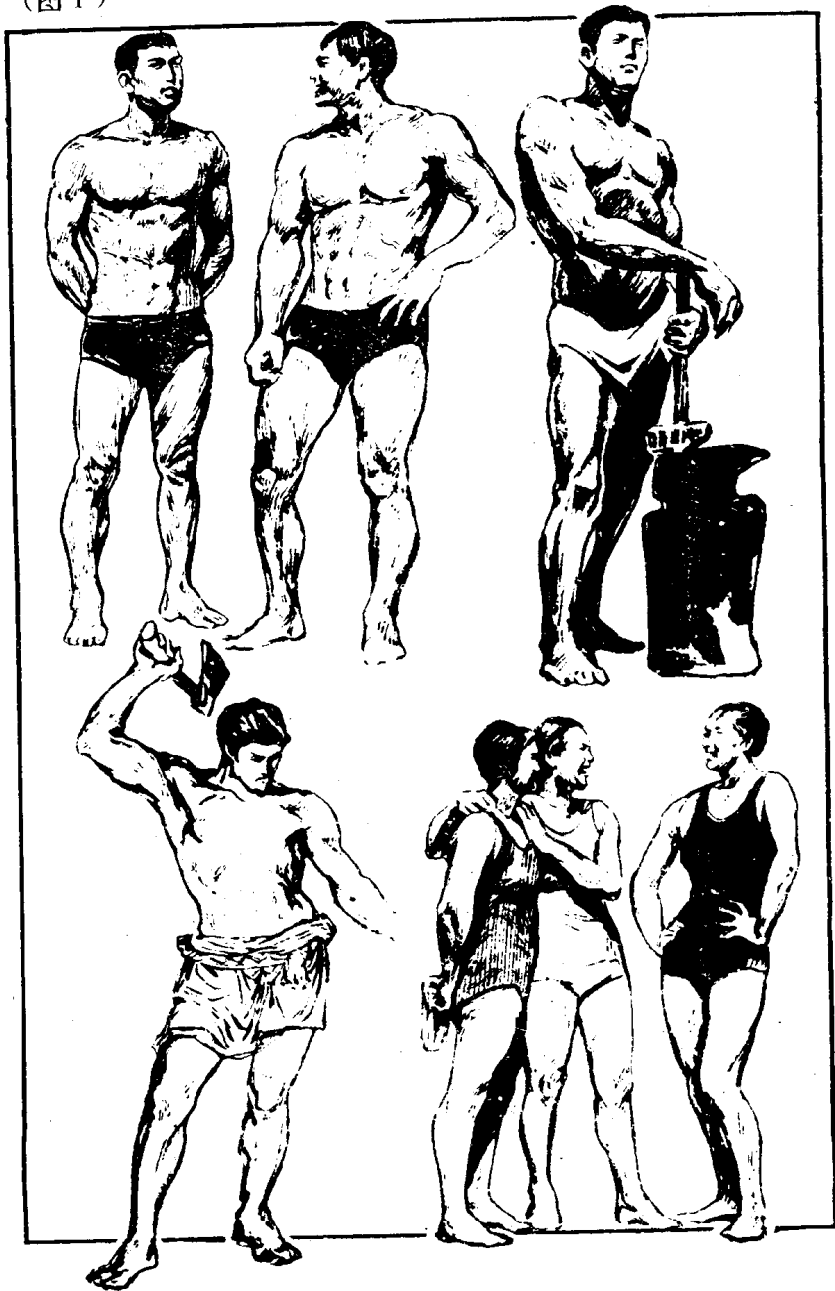
动势速写的应用	34
一、在创作中动势速写的作用	35
二、动势与构图的关系	38
三、动势的美感	44
四、群像构图	61
五、借鉴与素养	67
动势速写实例	69

观察方法和表现方法

一、解剖常识

在进行人物的动势速写之前，先粗略的研究一下人体解剖，是十分必要的。人体主要是由头、颈、躯干（胸部、腹部、背部、腰部、臀部）、四肢等部份组成的。而千变万化的动作，正是由于这些互相连接着的部位的屈伸与旋转所造成。要了解各部位的骨骼、肌肉关系和它们由于运动而产生的外形变化。同时还要注意由于性别、年龄的不同，在人体各部位比例关系上所显现的差异。（图1、2）

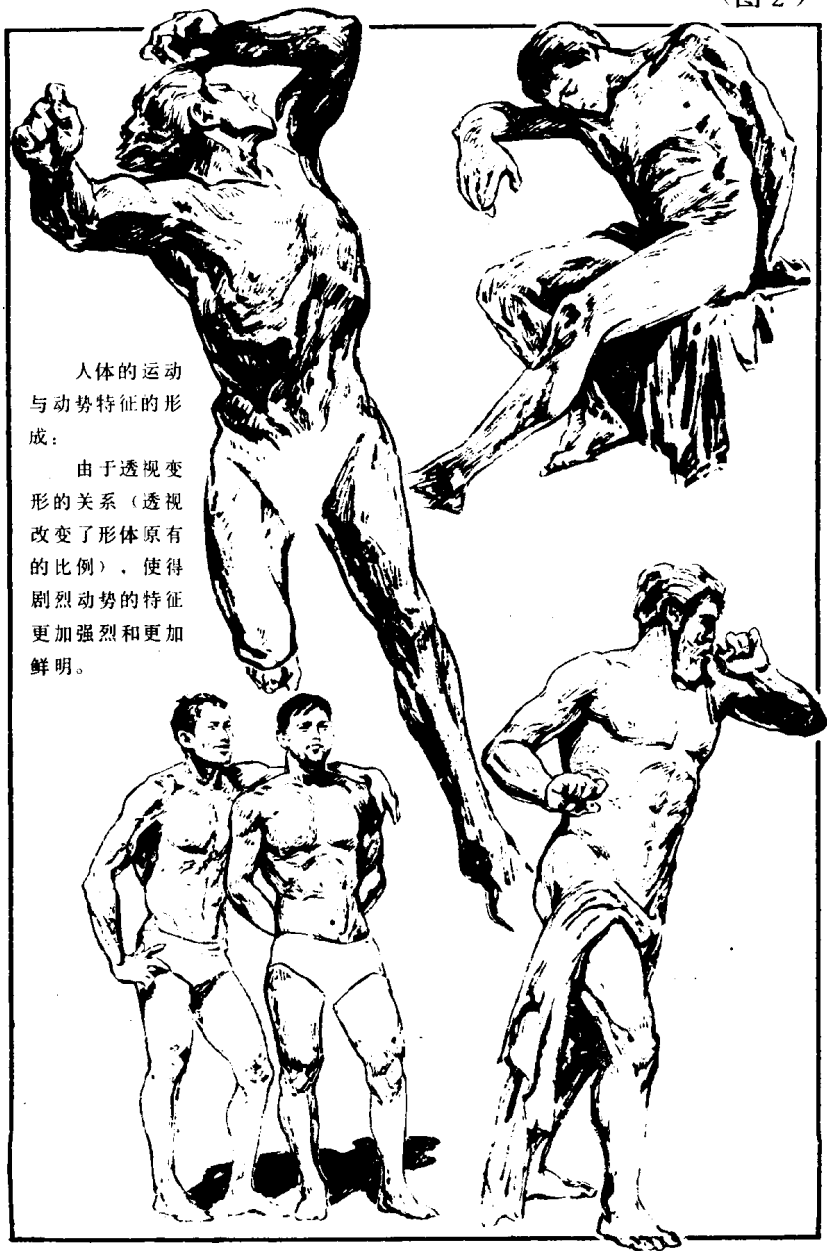
(图1)

(图 2)

人体的运动
与动势特征的形
成：

由于透视变
形的关系（透视
改变了形体原有
的比例），使得
剧烈动势的特征
更加强烈和更加
鲜明。

二、选择角度

一个动势，在不同的角度上看，形象感是不同的。一个好的角度，能使动势特征鲜明、突出。在一个人的周围，大体上可以分成正面、侧面、背面、正侧面、背侧面等几个角度。在同一个位置上又由于视点的高低，可再分成平视、俯视、仰视等角度。角度的选择是由作者根据创作的需要或对于对象的感受而决定的。（图3）

三、动势和头像

头部形象往往是刻划动势的起点。一般对艺术形象这个概念的理解也往往着重于头部，甚至完全忽略了体态。其实在画面上完整的艺术形象，都是头部与全身动势有机的结合。头部是心理、感情的集中表现，而动势又强化了面部表情。在练习画人物动势时，要把全身动势做为主要课题，头部只是其中一个组成部份，能够概括地画出面部的视向角度就可以了，不必过多地去花费笔墨，以免造成割裂而影响对动势的研究。（图4）

(图 3)

画动势速写
首先要选角度。
角度千差万别，
主要有正、侧、
背、正侧、背侧、
俯、仰、平视等。
要把各种不
同角度的特点表
现出来。

(图4)

四、躯干和动势主线

人体动势的主要变化是由躯干的扭动与旋转而呈现出来的，并由四肢相配合而形成。在观察动势时，一开始就要把由头、颈、躯干直到着力的脚所形成的一条动势线抓住。这条线对于把握动势十分重要，因此我们称它为动势的主线。主线的变化大致可分为垂直、水平、倾斜、弯曲、曲折以及透视缩短和透视消失等几种情况。这些变化表现了人物起居、工作、劳动、学习等不同姿态。这个“主线”是我们为了利于观察和分析动势而归纳假定的，它是帮助迅速抓到动势倾向的认识线索。这并不是要我们在每一张动势速写上都要用一条黑线把它画出。主线只是对动势内在倾向的感受，具体形象还要靠对外轮廓的勾划去体现。（图5）

五、四肢与动势支线

为了便于研究动作中四肢同躯干之间的关系，我们假定四肢的贯穿线为支线。动作都是靠四肢由躯干出发为体现行动的意图而形成。

抓住动势主线之后，要立即抓住支线与主线，以及支线与支线之间的关系（支线和主线的比例、弧度，支线与主线和支线之间的角度）。四肢变化很大，时分时合、接连交错、屈伸扭转层出不穷，要善于迅速地把运动中美好的动势捕捉下来。四肢的姿态利于传神，在优秀的绘画中可以看到手脚、动势是何等生动，是怎样加强了人物感情的刻划。（图6）

(图 5)

(图 6)

轮廓线是外在的，
要通过轮廓线体现出主
线、支线的内在力量。

六、轮 廓 线

画速写，广泛应用的是轮廓线。如人物的剪影就是外轮廓线，而头、躯干、四肢等各部位都又有形体的特有轮廓，我们所谓的主线、支线只是观察概括的手段，在绘制时必须运用轮廓线来具体勾划。要注意轮廓的简洁、明快效果。经常把动势的剪影效果记下来，省略其余的东西，这对培养观察动势的敏感力是颇有好处的。（图7）

七、勾 小 人

画不断变化着的人体动势是比较难的。为了掌握它的规律，我们提倡多勾画小人。练习勾小人对掌握和表现人物的动势是很有益处的。因为人小无法具体去画五官，头部只能画个圈圈，因为人小无法过细地画衣纹，更不能具体画手脚，使手脚同四肢浑然一体；因为人小使你不得不舍弃许许多多的细节。虽然我们画的是小人，而获得的却是人物动势的大的比例关系，大的透视变化，大的整体效果。它好比是一个个的单字，掌握多了就丰富了我们的动势“字典”，还可以摸出它的基本规律。尤其是画连环画、插图、四条屏年画等，需要用许许多多的动势去表现，更要求我们重视这项艺术实践。学会勾小人，它会培养敏锐的观察能力和积累丰富的生活感受，唯有这样才能呼之欲出，寥寥几笔便可画出生动的而不是僵硬的，鲜明的而不是似是而非的动势来，寥寥几笔就能概括的表现出各种各样人物的心理状态。（图8）

(图7)

