

从入门到高手
From Student to Master

完美教学系列丛书

新思维 临摹

NEW THINKING

Static Sketches
Figure Painting

林广远 著

JM 吉林美术出版社
Jilin Fine Arts Press

静态速写 人物写生

■ 编者的话

近年来，各大高等美术学院的造型专业考试把静态人物速写作为一项必考的科目。高考静态速写的要求是从结构基础出发的，既要考查绘画基础，如形体比例、结构关系、线条表现及熟练程度等，又要体现出考生自己的特点和追求，全面反映考生的素质。目前，高等美术院校对人物默画考试形式有所偏重，无疑是对考生是否具有敏锐的观察能力、理性的分析能力、正确的表达能力方面的综合检验。因此考生必须了解和掌握高考速写的各项要求，长期、全面地培养自己的速写能力，临考时方能胸有成竹。

我国绘画中的线描（也称白描），实际上也是素描形式的一种。它主要是运用单色线条来表现中国画家对自然物象的心理感受，不但重在形体本身的结构，而且还着重研究由这些结构所造成的物象精神实质。在表现物象时，用线基本上排除了单从固有的物象出发或有条件的西方素描的观察、表现方法，以笔墨放笔直取，从而形成了中国画以线描为造型基础的审美特色。

对于美术专业初学者来说，线描是一门重要的基础训练课程，总的来讲它现在已被归到速写这个大范畴了，和古代所讲的白描略有不同，但精髓是不变的。它的作用在于培养绘画艺术的学习者敏锐的观察能力和对物象的感受与认识能力，以及迅速捕捉形象的表现技能，更为重要的是，通过线描静态人物速写的表现可以相对准确地了解和提高绘画质量。在美术高考科目不断改革完善的前提下，始终把人物速写当成必考科目，其根本原因在于速写本身所存在衡量学生艺术素质方面不可替代的重要作用。对静态人物速写的认识，不能简单地理解为只求用线条来表达形体，时间的长短、速度的快慢，要根据具体对象的不同情况和作者不同的艺术追求而定，而对人物速写的判定，更注重的往往是表现形式是否简约概括，用笔间是否更能体现线条的韵味。“写”则指写生，同时也是对表现目的的要求。“写”既是记录和表现作者对描述对象的客观认识和感受的一种方法，又是表现客观物象本质的一种形式，也是对表现方法的制约和具体限定。在相对短的时间里，速“写”要求对物象的表现要概括、简练、肯定，既形神兼备又不拘泥于小节，时间短促又从容不迫，方法简约但意味深长。因此，只有“写”才能最充分地记录作者对客观物象的真实感受，也最能体现出作者的写生功底与艺术修养。

人物速写的训练，要讲究方法，所谓方法，即是训练的规律，人物速写的学习，任何一个人都要经过一个由生到熟的过程，行之有效的训练方法一般都是时间上由慢到快，再由快到慢，最后达到快慢随意的程度。人物动态的安排上通常都是以静止动态入手，动态特征与服饰变化也由简单到复杂。人物速写的动态则可由静止动态逐渐过渡到活动中的规则动态和不规则动态。经过一段时间这样的训练之后，造型上会熟练起来，抓形的速度自然会变得较快，此时需要解决的问题是在形体比例基本准确的基础上将动态画生动，学会如何进行适当夸张，表现虽然仍不免板滞，但应力求画得丰富一些。笔者根据多年的教学经验也总结出了一些方法和心得同给大家一起研讨。

（一）人物特征的表现

人物头像不仅有复杂的结构，更有丰富的表情。在循序渐进的素描写生中，先训练抓“形”，在较熟练地掌握了形的基本规律后，逐渐达到“以形写神，形神兼备”，这样便要求塑造头像时注意模特儿的形象特征。

头像生动神态的捕捉，主要取决于五官表情区的刻画。安格尔说：“画头像时，一个艺术家所最关心的就是让模特的眼睛会说话，即使是一般的眼睛，首先应该画出眼窝，然后过渡到隆起的鼻子。”眉毛的运动方向也是表情是关键，嘴角对微妙表情的变化反应更加细致准确。

（二）另外，手在某种精神状态下的意识的反应，也会把面部要隐藏的东西暴露出来。画家所作的是把他对手的观念与真的手的概念统一起来，用真的手的概念去研究手的用途、使用方法和规律。画手首先要了解它的结构，从几何结构，即从圆柱体、立方体来理解手的结构，手的表现、手的性别等等。

手的具体画法：手由27块骨和16个关节组成，手背的形状几乎由骨骼决定，手骨由腕骨、掌骨、指骨组成。腕骨有8块，和足部跗骨一样呈不规则形，它们结合成一个整体。

具体描绘手时，要掌握手的比例、大小和体积。手的体积有两部分：（1）手掌，（2）手指，手平放从侧面看，腕关节高，指关节倾斜，被称为“降阶式”，像一级一级降低的台阶。

（三）衣纹：衣纹的表象来自人体的结构和自身的质地，初学者要了解产生衣纹的原因：（1）与人体的形体结构相一致，是力的作用，与人的运动或外力有关；（2）与服装本身的样式有关；（3）长期折叠形成的；（4）衣服自身垂力产生的垂感。

（四）线型与衣料的质地。由于衣料的质地不同，影响衣纹的形状，如丝绸类的质地较薄的衣服，衣纹多而密，线型也较柔圆；麻布等硬质类的衣纹多用折线、直线，线型方而短；呢绒及化纤织物，衣纹少而挺。我国传统绘画对衣着的造型，也有很高见解，并总结出一套不同于西方绘画的完整的表现样式，沈宗骞在《芥子园学画编·人物谈话》中说：“周围骨骼要从衣外看出，何处是肩，保处是肘，凡此皆骨骼之隐于衣中，而于作纹时随笔写出。”“先将裸体骨骼约定，后施衣服。”其中道出衣服结构与人体结构之间的关系。

以线为主画衣纹，须更加重视衣纹的提炼、概括和取舍。写生时要充分发挥线条的疏密、长短、虚实节奏等效果，有时并带有一定的装饰性，这一点在中西绘画中有异曲同工的一致性。

（五）全身人物着衣写生

它是肖像画的一种，也是收集创作素材的重要手段，它在胸像的基础上更推进一步，要求画者对整体了解并掌握，对人物形体各部分的刻画与协调的能力有所提高。对人物个性的体现将是全面的，甚至包括场景在内。

（六）小结素描（线描）人物写生，综合起来说就是先由头像、胸像、半身像、全身像四阶段的写生训练组成，每个阶段的要求不一样，但从整体到局部，由局部再到整体这一方法是不变的，多训练、多研究、多比较，方能取得进步。

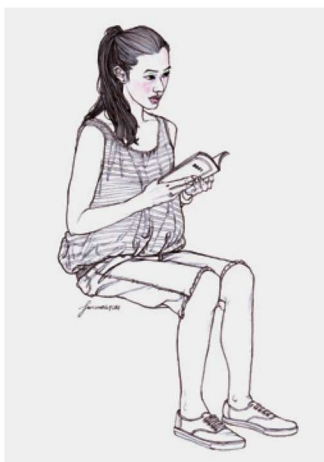
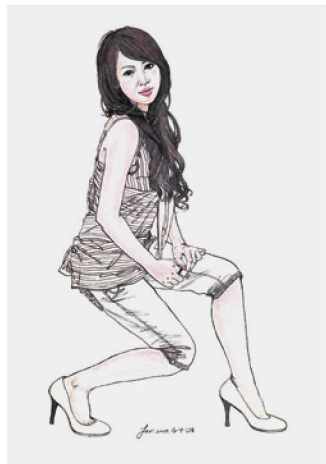
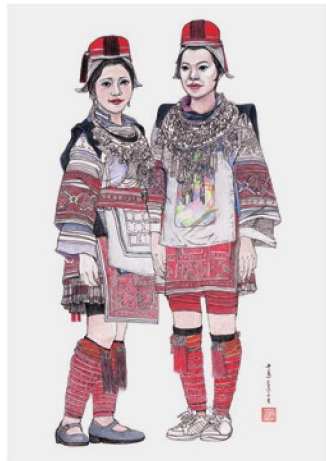
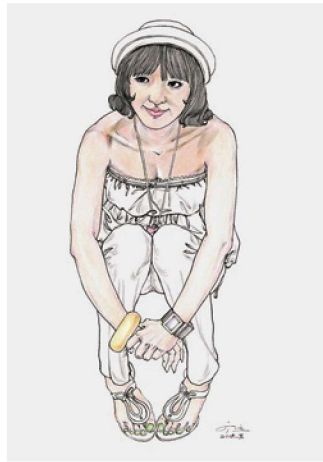
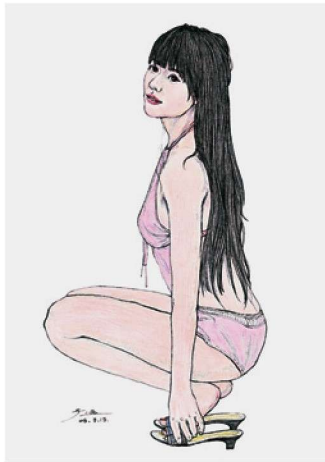
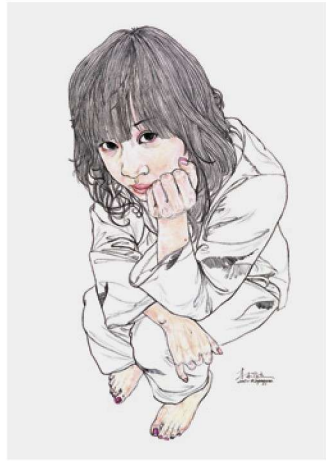
重视“意”的造型和表现，既师法自然，又不为自然所役；追求神形兼备，并把神的表现置于首位；讲究笔墨趣味，以加强艺术的感染力，这些都是我国人物画的优良传统，是值得我们继承和发展的。

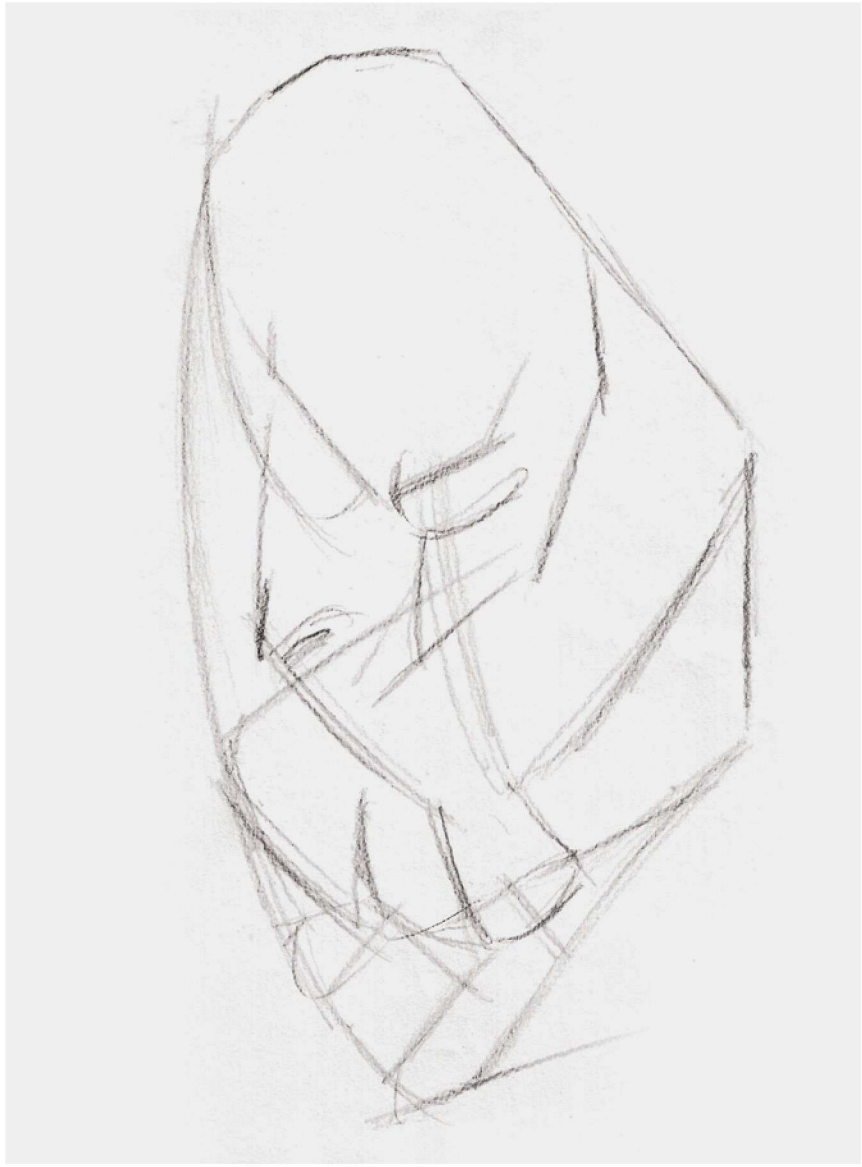
人物画在现代中国画中的地位，越来越显得突出和重要，它在长期的发展过程中，形成了本民族的鲜明特色，不但为我国人民所喜闻乐见，同时也为世界各国人民所推崇。今天的中国人物画，必须要保持自己的民族特点，只有在传统的基础上继承发展才有可能更好的传承。这首先是要了解和熟悉它的发展过程，从各个方面去研究和总结它的发展规律。

总之，艺术是永无止境的。为了使我国的艺苑更加繁荣，发扬光大我国的绘画传统，让我们的中国画愈加绚丽，那么就有必要深入地了解一下千年来的传统精华，细嚼、消化、吸收，然后扬长避短、求同存异、化古为今、以借鉴补益。本书的出版也是希望为众多喜欢人物绘画的学子提供学习和探讨的机会，尽管汉唐的艺术巅峰已离我们久远了，但我们的传统和精神还是存在的，也希望线描这种传统艺术形式能在一代一代的画者中传承并发扬光大。

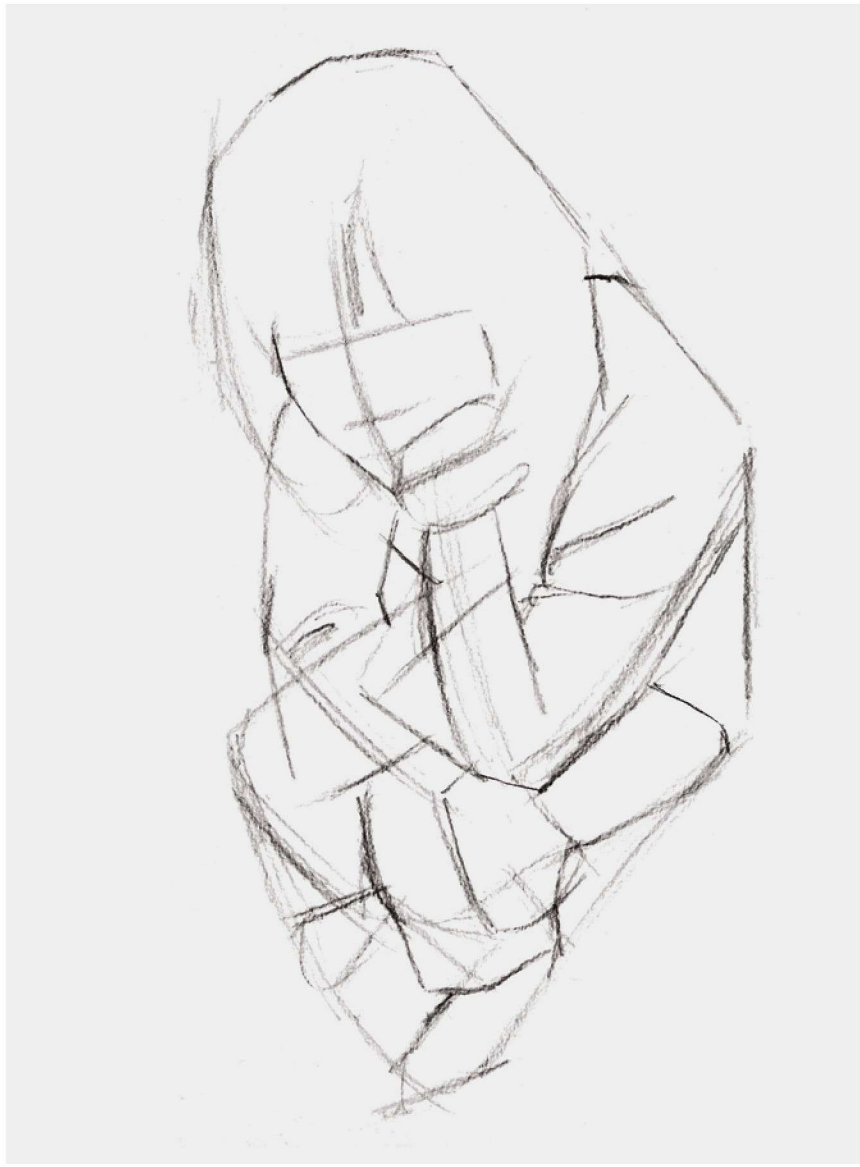

2008年6月于北京

1. 用长直线勾勒出人物的主要动态，注意从头到脚的透视、左右手臂与腿的叠压关系，以及头、颈、肩、胯的扭动关系。

2. 进一步观察确定各关节的位置和转折，因为是俯视，所以要斟酌头部和躯干的比例，用短直线确定面部的三庭和轮廓。

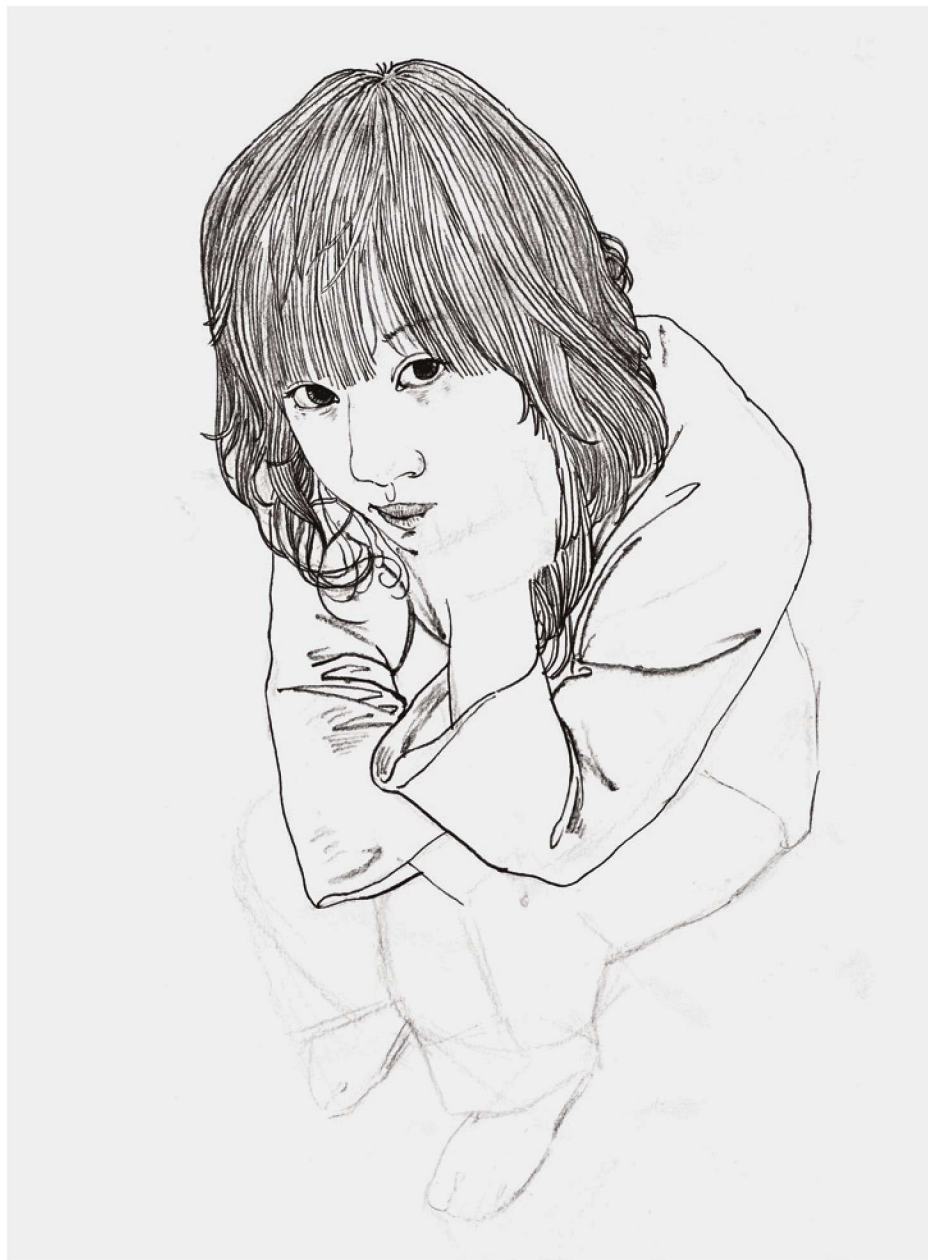
3. 五官的外形要观察清楚，细化人物的局部动态及重要衣纹，线条要柔和，比例要准确。注意大、小腿的前后叠压关系。

4. 从头部开始用实线刻画，粗略地分出头发的层次。要注意腿、脚的比例大小，因为画面中人物左脚的透视位置比右脚靠前。

5. 进一步深入头发及五官的刻画，眼睛的神态要刻画准确，头发的形态、动势要讲究，但不能显得太凌乱，层次分组要清晰明确。

6. 头发是画面中用线最密集的地方，肩、臂外轮廓用线要大胆、肯定，身体的轮廓形态要严谨且有变化，衣纹穿插要符合结构。

7. 主轮廓线条顺着腰部延展到双腿的刻画，透视关系依然很重要，腿部的转折及衣纹的走向要清晰，逐步完善结构动态的变化。

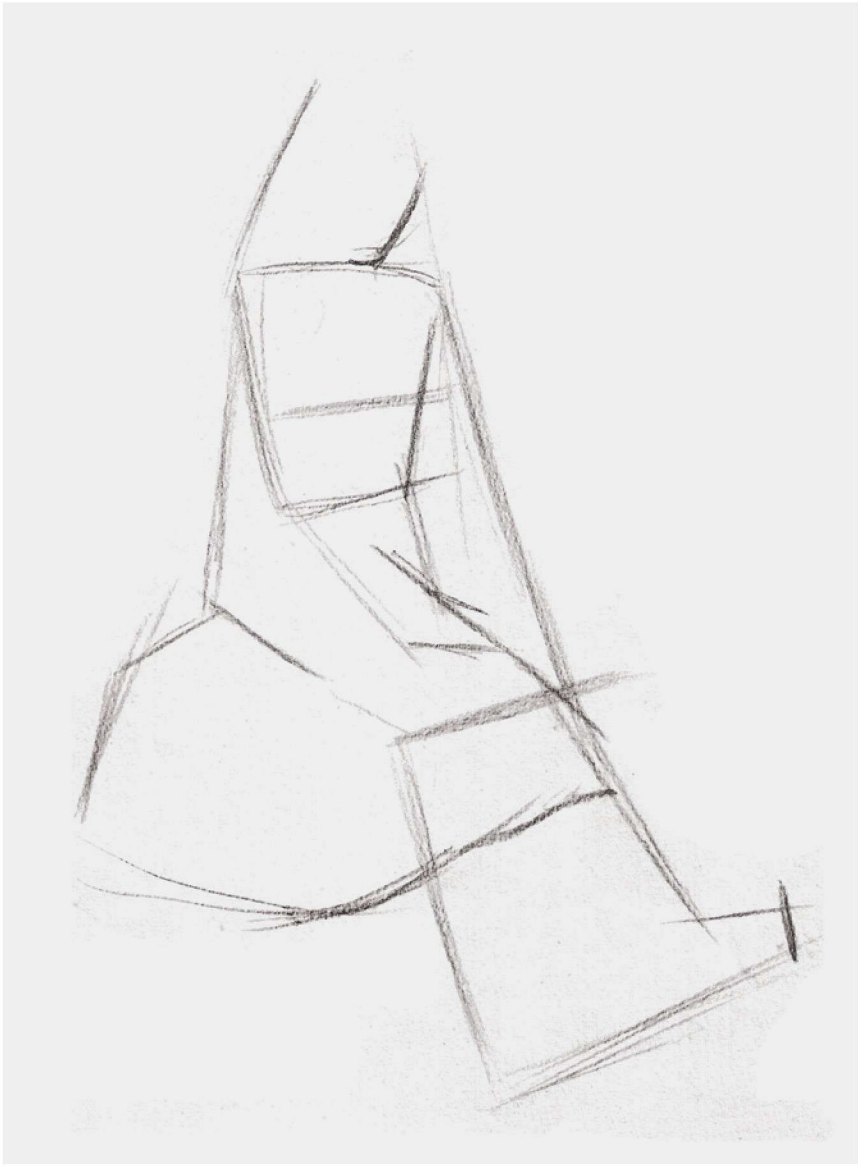

8. 最后进行手、脚等点睛之处的仔细刻画，特别是手与胳膊衔接处的处理要格外仔细，侧面可排画一些细线来增加手臂的体积感。

教师点评

这幅画作者选择了独特的俯视视角，柔美的动态清晰流畅，无论在衣纹组织、五官、手脚的细节刻画及头发的分组、袖口和领口等方面，作者都是慎重用笔、仔细推敲，特别是面部，脸颊的外轮廓用线挺拔有力，一气呵成，干净利索，画面效果突出。

1. 人物的动态富有美感，坐姿俏皮，表情自然可爱，认真仔细观察后，先用长直线画出人物的整体动态，要考虑到人物在画面中的构图。

2. 其次确定各形体的特征，明确它们之间的空间元素的排列感，比如两脚的前后关系，确定头、颈、肩及躯干的衔接关系，然后逐渐深入。

3. 从头部开始进行刻画，五官的位置要清晰，边刻画边找形象特征，抓住人物的气质特点，躯干部分的衣纹做简单处理，加强形体动态。

4. 整个画面初步勾画完成后，加强头、手、脚的形态特点，这一步要相对刻画得仔细一些，表情特征要表现出来，注意手、脚的动态位置。

5. 开始深入刻画，人物的五官、头发及神态表情要仔细观察研究，头发的层次感要表达清晰，组织要讲究，造型特点要完整，不能显得太凌乱。

6. 增加一些复线来丰富主要衣纹转折，加强画面中的虚实对比和空间对比，衣领、胳膊、腿部的线都要进一步观察确定，腰部衣纹的组织要拉开疏密。

7. 继续以肯定的线条处理腰部以下的外轮廓衣纹，通过简单的明暗调子对比来加强体量感，注意裙子的层次感，在营造视觉效果时要注意整体性。

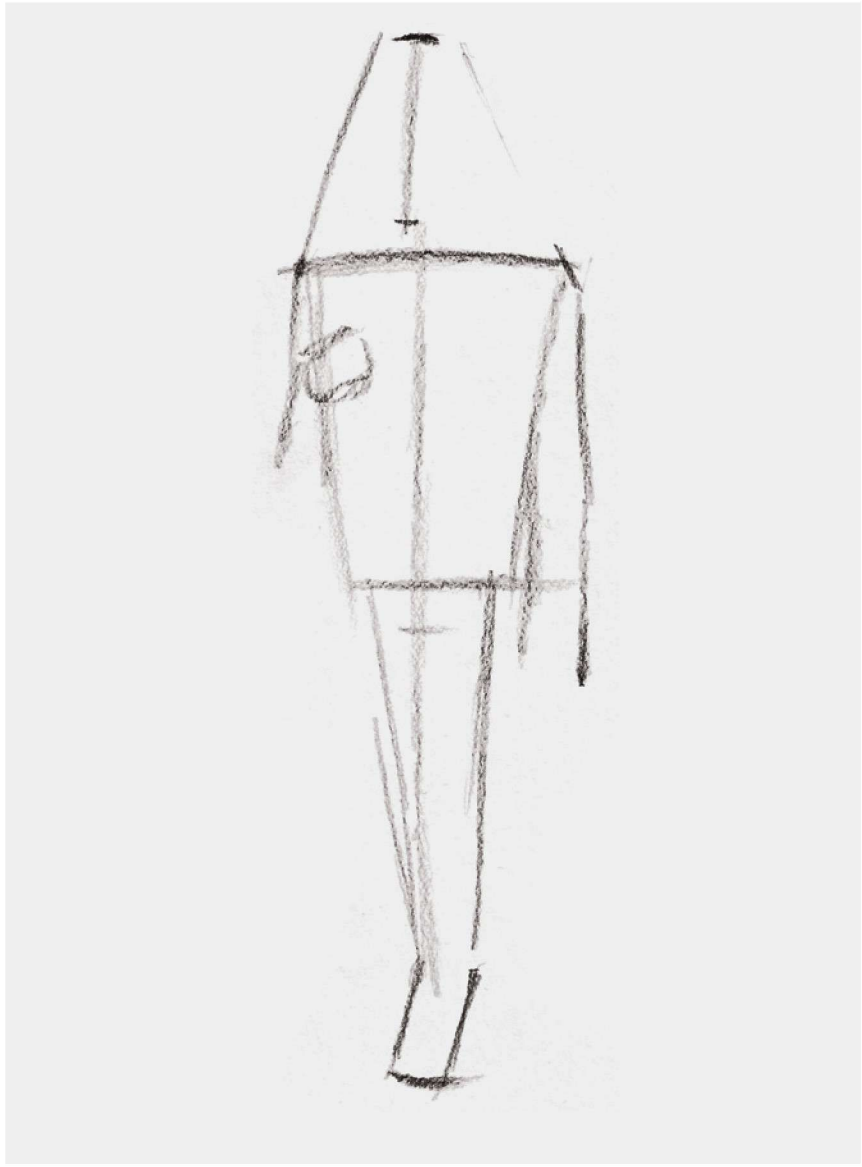

8. 深入加强疏密对比，关注细节线条的组织，整体效果要统一，可以把人物的神态特征适当夸张，结构动态的主线条运用要流畅，画面要干净利落。

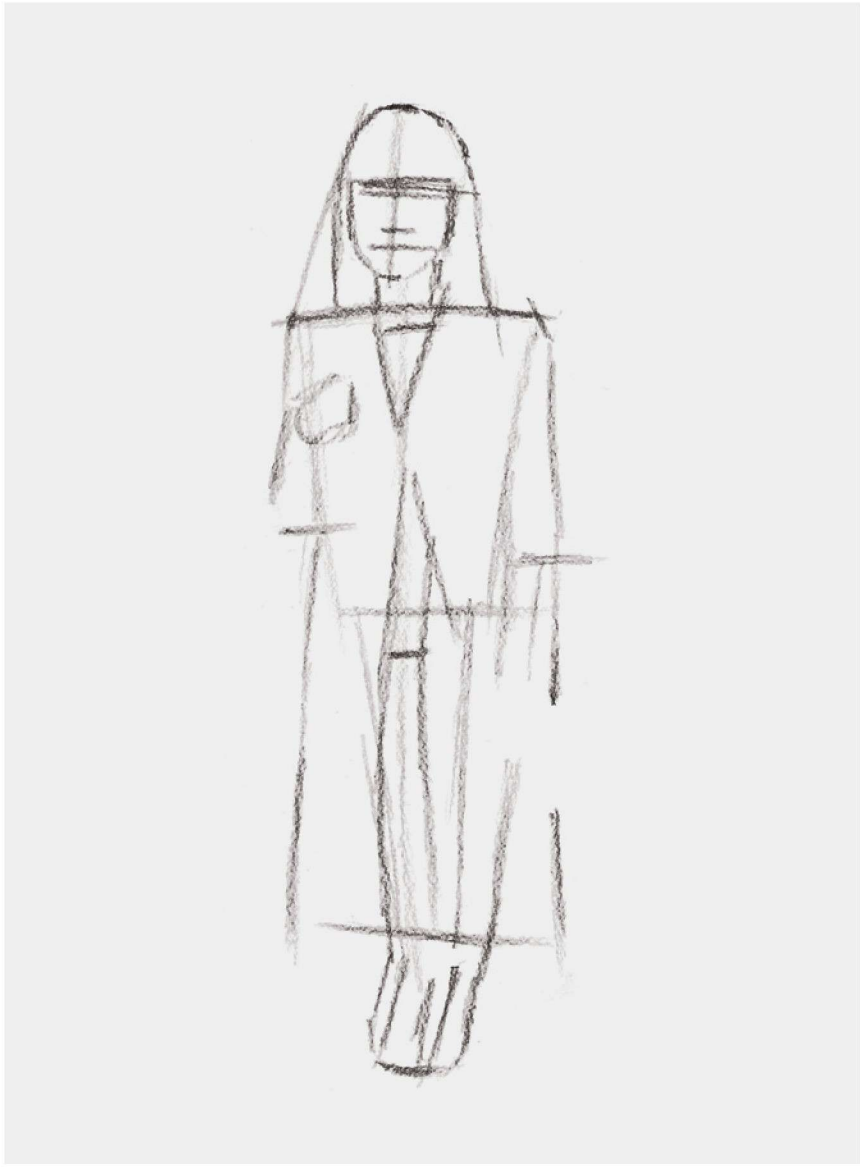

教师点评

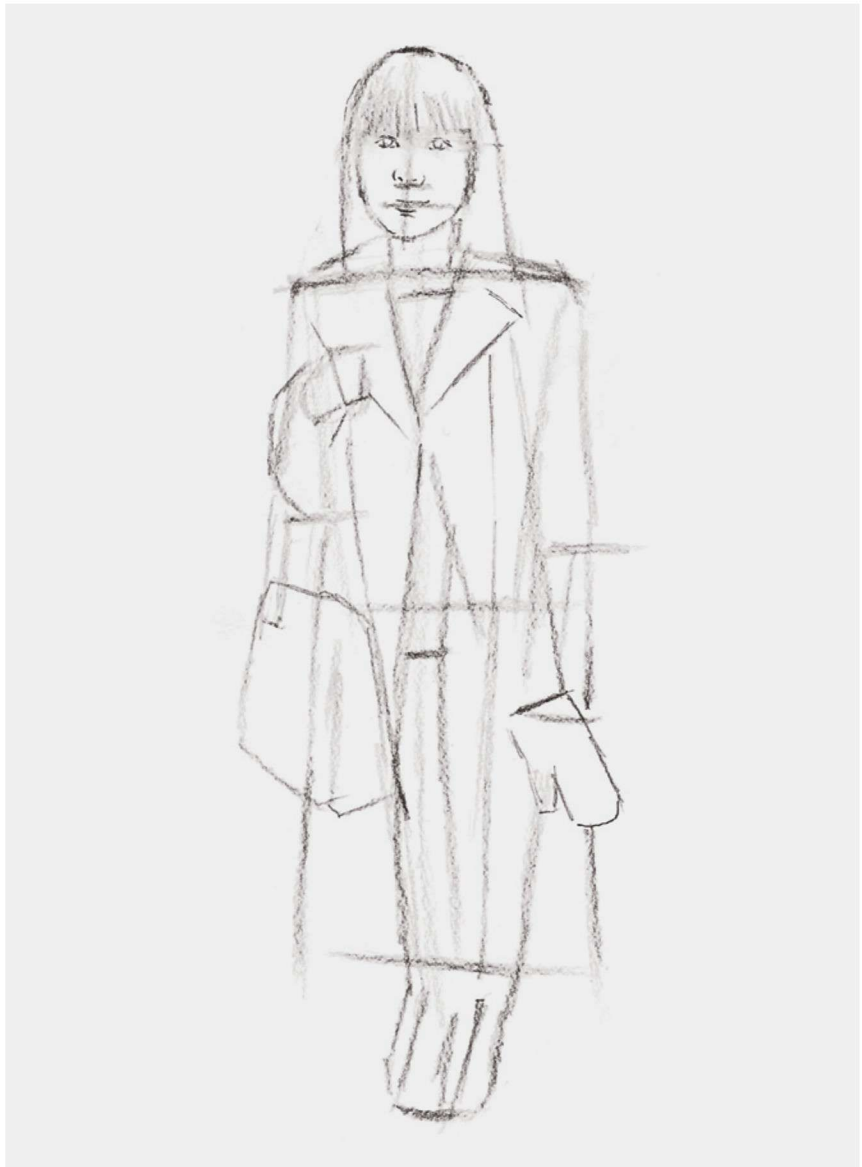
这幅作品中的少女带几分孩童气，做出的动作也比较俏皮，通过对头、颈、肩、脊柱、胯骨等几条动势线的刻画可以看出作者对形体的把握还是相当准确的，对衣纹的组织非常讲究，头发的层次疏密对比明显，飘逸有动感，非常值得初学者临摹和借鉴。

1. 用简练、硬朗的几何形长直线确定人物的画面范围，生动、放松地勾画出准确的形体动态转折，抓准重心受力点。

2. 开始初步刻画人物的面部，眼、鼻、嘴都用虚线标示出来，用准确概括的线条语言，简练地描绘出清晰的人体动态结构。

3. 进一步深入形体的结构，注意头与肩等重要位置关系的把握，应尽早确定身上的包和手套等装饰物品在画面中的位置。

4. 从头部开始用实线刻画，确定出长发的位置，大体上分出头发的层次，注意头与肩的衔接关系及五官的具体形态结构。

5. 深入五官的形态特征，人物的气质把握要准确，头发的质感及层次感要表达清晰，力求造型优美，动态生动，着重表现形体结构。

6. 画完头发及五官后进入躯干的刻画，衣纹的组织要严格依附于人体结构的转折，保持外轮廓衣纹的线条流畅、肯定的特点。

7. 仔细分析观察各部分形体的转折关系，思考衣纹的疏密对比在画面中的视觉效果，再进行线条的组织，用线条的变化来丰富画面。

8. 以画面的整体效果为出发点，重新进行画面大关系的调整，可增加简单的调子，人物的塑造要有体量和美感，着重调整线的疏密对比。

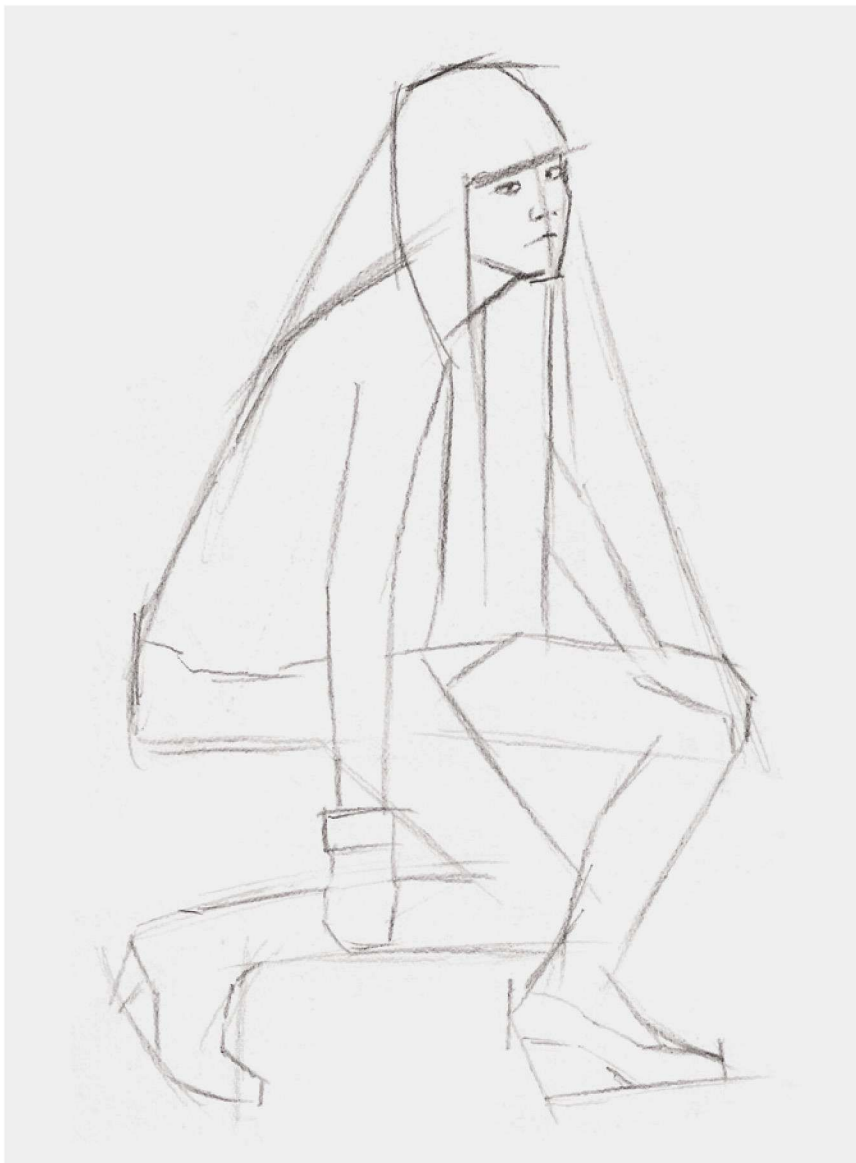

教师点评

画中的少女是站立的状态，造型很整体，人物的动态把握非常自然，特别是人物面部神态表现得很精彩，用线不多却很充实，脸庞的轮廓线富有弹性，头部微微扬起这一微妙的动作也在作者笔下表现出来。衣纹的组织对比强烈，用笔松动、层次明确。

1. 深入了解人物的动态结构，分析动态和受力点，并用放松的长直线勾画出人物的整体动态趋势，起稿时以几何形态为主。

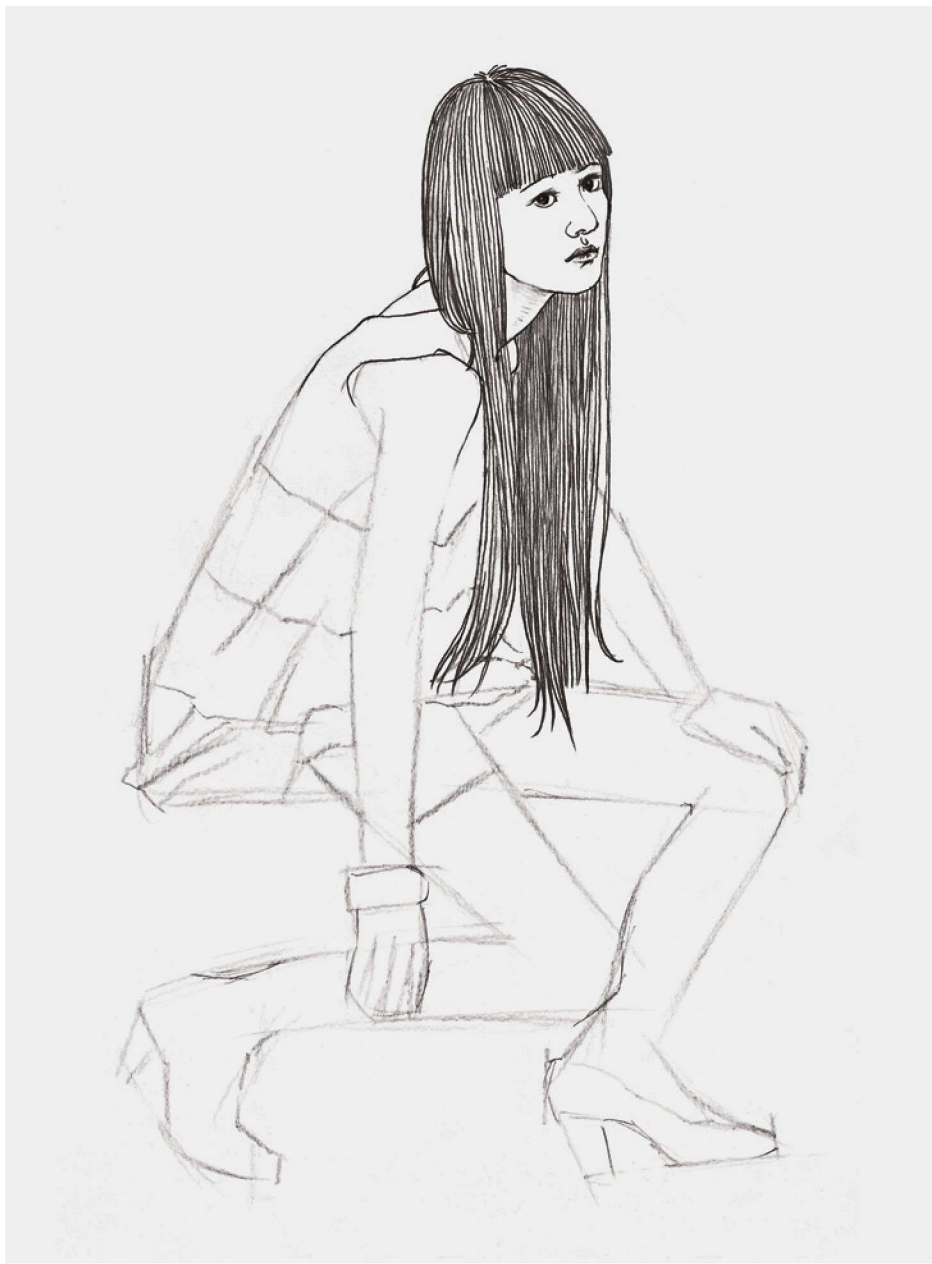
2. 从头开始进行第一步的勾形，线条要简练、准确，脸部的三庭五眼等辅助线要标示清楚，手部、脚部的形态要确定清晰。

3. 衡量各形体转折的位置关系，注意线条的轻重虚实，考究动态的准确度，躯干上的衣纹用一些虚线和辅助线来明确位置。

4. 基本确立好形体的结构，做到比例、形态准确，注意透视所产生的空间延伸感，头部及五官的细节可以开始着手表现。

5. 开始深入造型特征, 五官的刻画作为重点, 因为脸部的表情很精彩, 头发刻画得垂顺飘逸, 层次分明, 用概括而流畅的线条进行刻画。

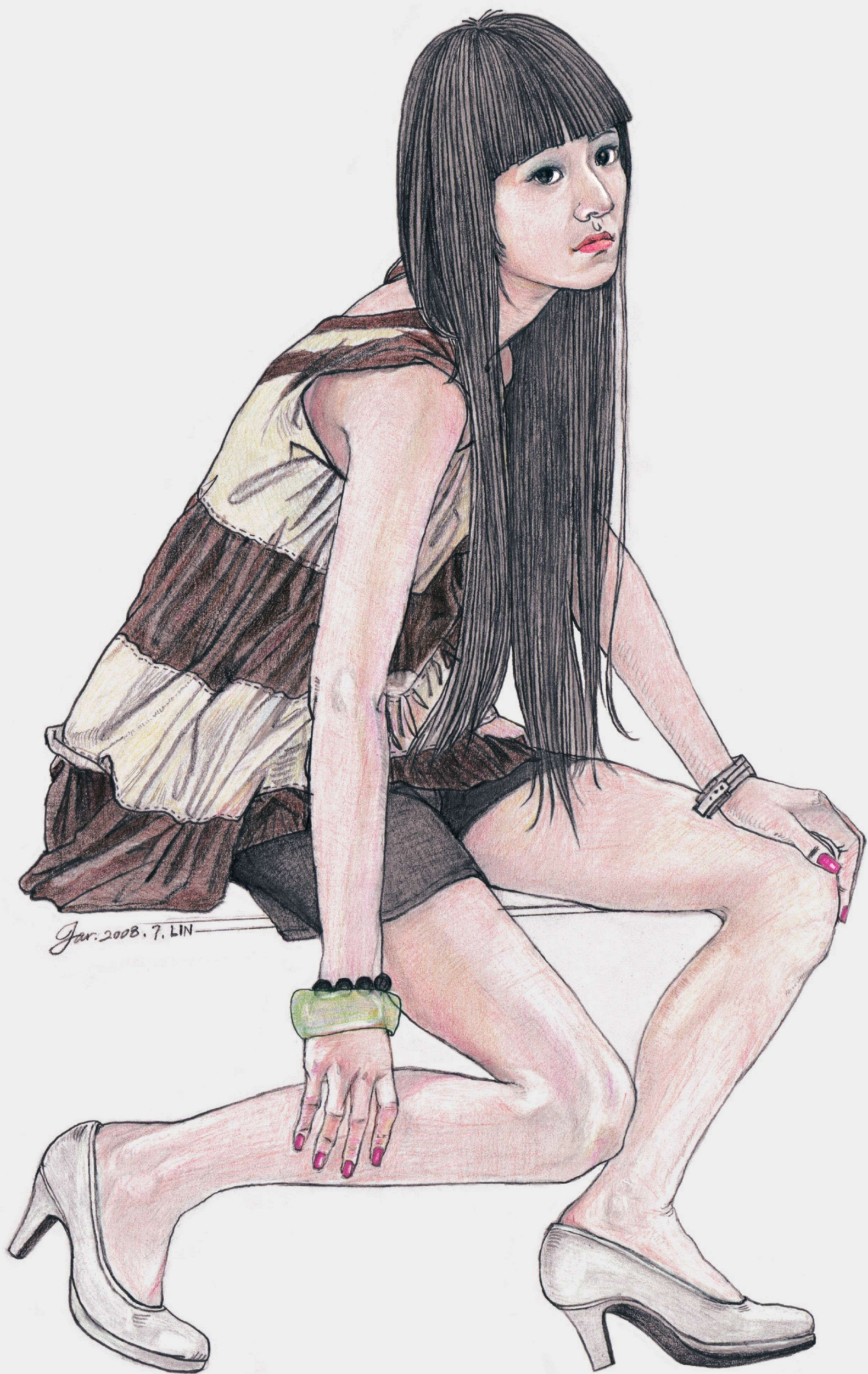
6. 进一步从人物上身的衣纹组织入手, 加强衣纹和头发的对比关系, 抓住主线条和副线条松、紧的排列关系, 疏密搭配要合理。

7. 逐步进入腰部及腿部的刻画, 腿部的外形轮廓要挺拔, 展现出少女的青春活力, 细节的装饰物绘制要格外仔细, 加强前后虚实对比。

8. 最后完成足部及手部的刻画, 手指之间微妙的结构转折是刻画的难点, 需要仔细观察, 在整体效果的基础上, 进行局部的调整。

教师点评

画面中的少女姿态乖巧可爱，扬起的头部在头发的衬托下更显迷人，作品以线为主，作者用线肯定，把握结构准确，弯腰俯首的动态自然，形体转折有力度，表现出作者观察细心的优点。人物头发的处理生动，其柔顺的美感与层次感都表现得很好。

1. 要注意人物上身与腿部的动态关系以及人体和椅子的关系，人物的动态受椅子的影响比较挺直，以此来确定人物的大动势。

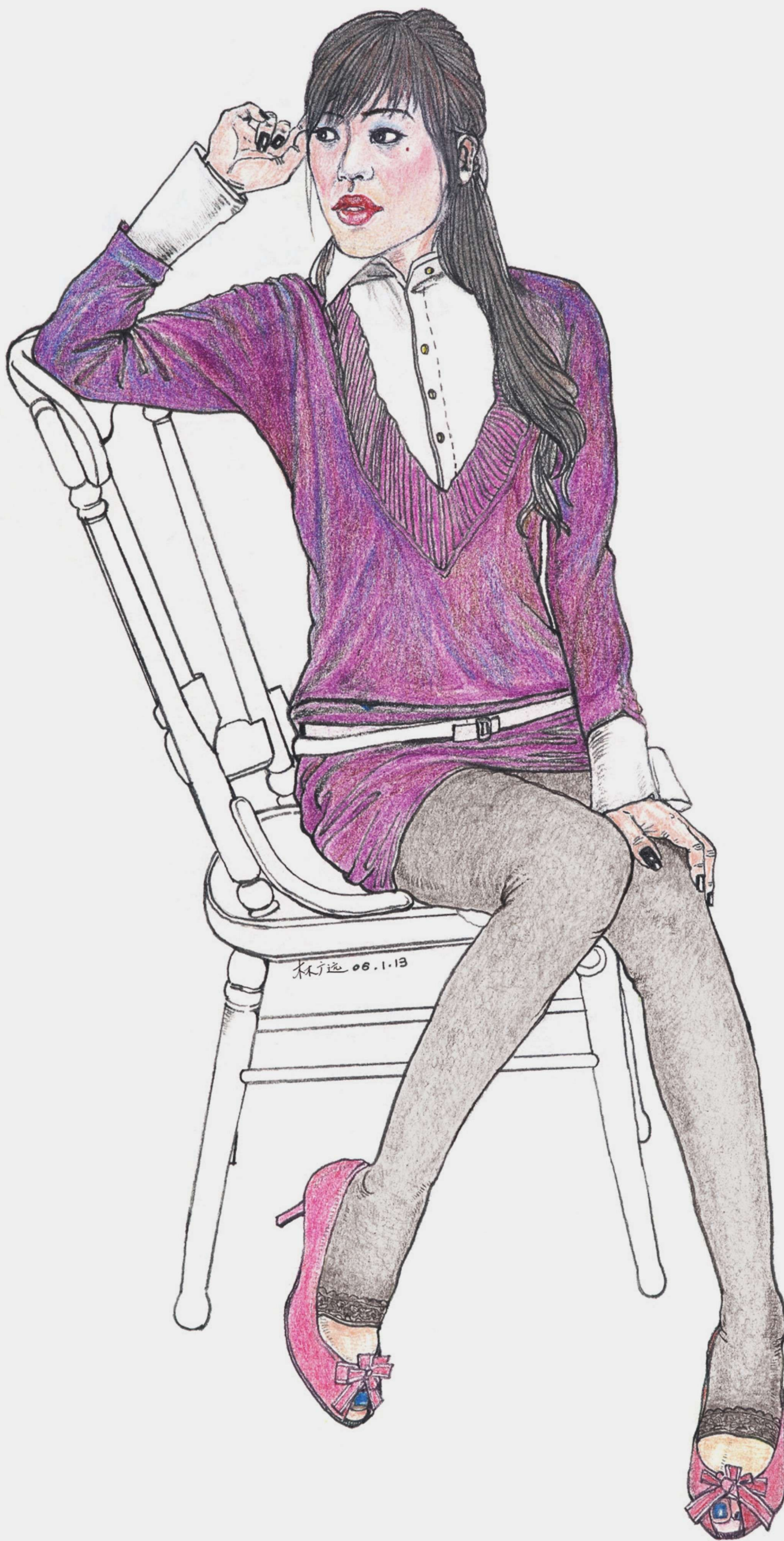
2. 由头部开始深入，头发的层次感要分明，俯视的五官、搭在椅背上的手臂以及两腿的交叉关系，在这一步都要刻画出来。

3. 进一步强化细节特征，手的方向、丝袜的褶皱和衣衫的领口都要加以明确，注意画面衣纹的疏密，做到刻画精细、严谨。

4. 完成手、脚的细节。可以在袖子、裤子、衣领等地方细化一些装饰线，因为这些都是增加画面效果的地方，必须仔细刻画。

教师点评

画面中人物的动态相对来讲是画面的难点之一，但作者出色地解决了这一难题，人物坐姿轻松、自然，线条流畅、比例严谨。合理地处理好衣纹的疏密关系，使其层次明确，头、手、脚塑造得完整精细，切记作画时不能因拘泥于细节而忽视整体效果。