

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

Figure Sketches
Step by Step Exercise

林广远 著

吉林美术出版社
Jilin Fine Arts Press

人物速写 分解训练

■ 编者的话

随着我国艺术教育的发展，根据造型艺术教学的目标，着重培养学生对形体准确描绘的能力，对形体色调的表现以及对形体的结构和重构能力。作为能反映考生的综合绘画素质、对形体的敏感度的认知能力等水平的白描人物速写，越来越多的艺术院校认同并把它作为学生入学考试的一项重要内容。白描速写属于素描范畴，但是与素描不同，它主要强调以线造型、简练的笔法和概括能力。

高考速写的要求是从基础出发的，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，同时又要体现出考生自己的绘画特点和艺术追求。目前，高等美术院校对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种技巧，全面培养自己的速写能力，临考时方能胸有成竹。本书根据考生的需求特意把白描人物速写进行分解教学，分别从全身写生到头、手、脚、衣纹组合再到全身写生，逐步解决写生时产生的问题，做到具体问题具体分析。

由于白描是用线来组织画面，因此对于一些结构的准确性和合理性要求是相当严格的，容不得半点马虎。要把动态画准确，不仅要求对对象的观察要仔细，而且还要对人体结构有高度的理解和概括能力。每一个转折，每一条明暗交界线都应认真观察、仔细推敲，最后将它们正确表现出来，才能做到各个结构形体准确，画面完整耐看。

首先，手、脚是每张画的难点、重点，由于形体变化多样，结构也比较复杂，因而成了作画过程中遇到的最头疼的部分。其实画好手脚最重要的是对结构的理解要准确，而且对物象要有感觉。画手必画腕，两者息息相关，是共同构成手部结构的因素，所以要同时进行，腕连接手与臂，靠腕部的活动改变整个手与臂的角度关系，因此，腕部的弯曲程度决定了手的大动势，要注意表现好，不能墨守成规，千篇一律，否则会使画面死板，无生气。手又分手掌、手指，二者的比例关系大致是1：1，手掌基本上是不动的，手指的活动使得整个手有千千万万的动态，手指又分三节，各节的转折关系以及各手指间的位置关系，都使手具有不同的形态变化。手有时候就像人的脸一样，有丰富的“表情”，我们画好手还要抓住对手的一种感觉，追求生活中真实的动态，理论加实际是画好手的必备因素，脚的处理亦是如此。

其次，衣纹同样是白描速写中很重要的部分，衣纹的处理是有讲究的，不能像普通速写中那样随性处理，衣纹的疏密、穿插都要通过认真的推敲和分析，关节转折处自然是衣纹丰富的地方，而大面积、较整体的地方，衣纹变化要精致，保持画面的整体、统一。另外，线条的肯定也是组织画面的重要要求之一，表现形体结构的线条一定要紧实、有力，给人以力量感；表现衣纹转折和其他一些不改变结构的线就要放松一些，从而使得整个画面松紧有度，张弛有理。

对于美术专业初学者来说，速写是一门重要的基础训练课程。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，通过速写的表现可以相对准确地了解和提高绘画素质。在美术高考科目不断改革、完善的前提下，始终把速写当成必考科目，其根本原因在于速写本身所存在的衡量学生艺术素质方面不可替代的重要作用。“速”是指速度，通常可以理解成时间短，画得快，但速写的长短与快慢是相对的，一张速写可以在一分钟内完成，也可以在一两个小时甚至更长的时间完成。因此，所谓“速”，实际上是指以客观对象为依据，在较短的时间内用较快速度，通过对客观事物敏锐的观察和分析，用画笔扼要概括地表现物象的一种艺术形式。就具体的表现方法来说，它是相对于对物象进行精细入微、长时间深入刻画的绘画形式而言的，但实际上在造型艺术的范畴里，速写与其他绘画形式很难用时间长短来分析侧重点。因此，对速写的认识，不能简单地理解为只求速度，速写时间的长短、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，而对速写形式的判定，更注重的往往是表现形式是否简约概括。“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，就是训练的规律。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境界，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，技巧上会熟练起来，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，使画面更丰富。

在由快到慢的阶段时，要求学习者对人物动态的表现不仅要形体准确，而且要深入，快速捕捉动态，表现技能要精益求精，既不能忽略速写的特点，又具有丰富的内涵和精神的表現技法。为了达到这一目的，将表现时间稍微放长一点，画得慢一点是十分必要的。此时的“慢”，已不是初学者因画不准对象或不知如何表现对象，反复修改而导致的慢，而是一个对表现对象深入研究的过程。表现方法上由简到繁，达到繁简得当，是使初学者的造型能力和表现技巧得到扎实提高的一个必不可少的重要环节，不可掉以轻心，否则就失去了“慢”的意义。

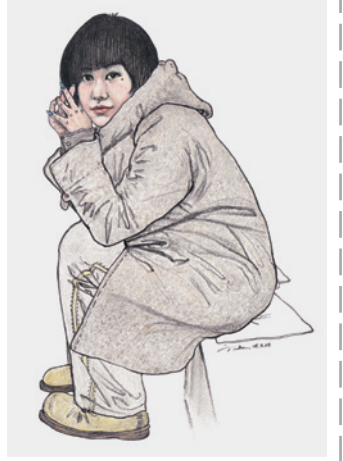
有了对人物静止动态深入研究的基础和扎实的造型能力，人物速写的表现就可以从慢到快，由慢写变成真正的速写，人物动态的表现范围也由单一的静止动态扩展到运动动态。这个“快”的练习，重点在于提高学习者敏锐的观察力和迅速捕捉对象形态的能力，表现技法也在“慢”的基础上更加注重概括和夸张，工具试用上可以选择更多种类来表现，以激发作画兴趣。经过这样一个时期的训练，就可以由课堂走向生活，不仅可以达到快慢随意，而且速写的目的和意思也将由基础训练扩展到了艺术创作的领域，人物动态速写的训练过程也不是一成不变的。虽然学习阶段充满坎坷，由慢至快，由快至慢，由简至繁的反复交替，但却像量体裁衣一样有助于技巧上的一次次飞跃，特别是在单元与单元之间穿插其他绘画技能课的练习，所掌握的各种表现技能与对绘画的认识和提高，便自然而然地融汇在新一个单元的人物写生训练中，认识上的不断发展和提高，会使学习者有豁然开朗之感，这就是绘画训练中常说的“顿悟”，由“顿悟”不断激发学习者强烈的作画兴趣，于是，另一个飞跃阶段也就要开始了。

速写不仅是一种学习用简化形式综合表现运动物体造型的绘画基础课程，也是感受生活、记录感受的一种方式。速写使这些感受和想象形象化、具体化，速写是由造型训练走向造型创作的必然途径。经常练习速写，能使我们迅速掌握人体的基本结构，熟练地画出人物和各种动物的动态和神态，对创作构图安排和情节内容的组织会有很大的帮助。对于大家理解绘画、驾驭绘画都有极大的推动作用。希望本书的出版能给大家的学习带来帮助。

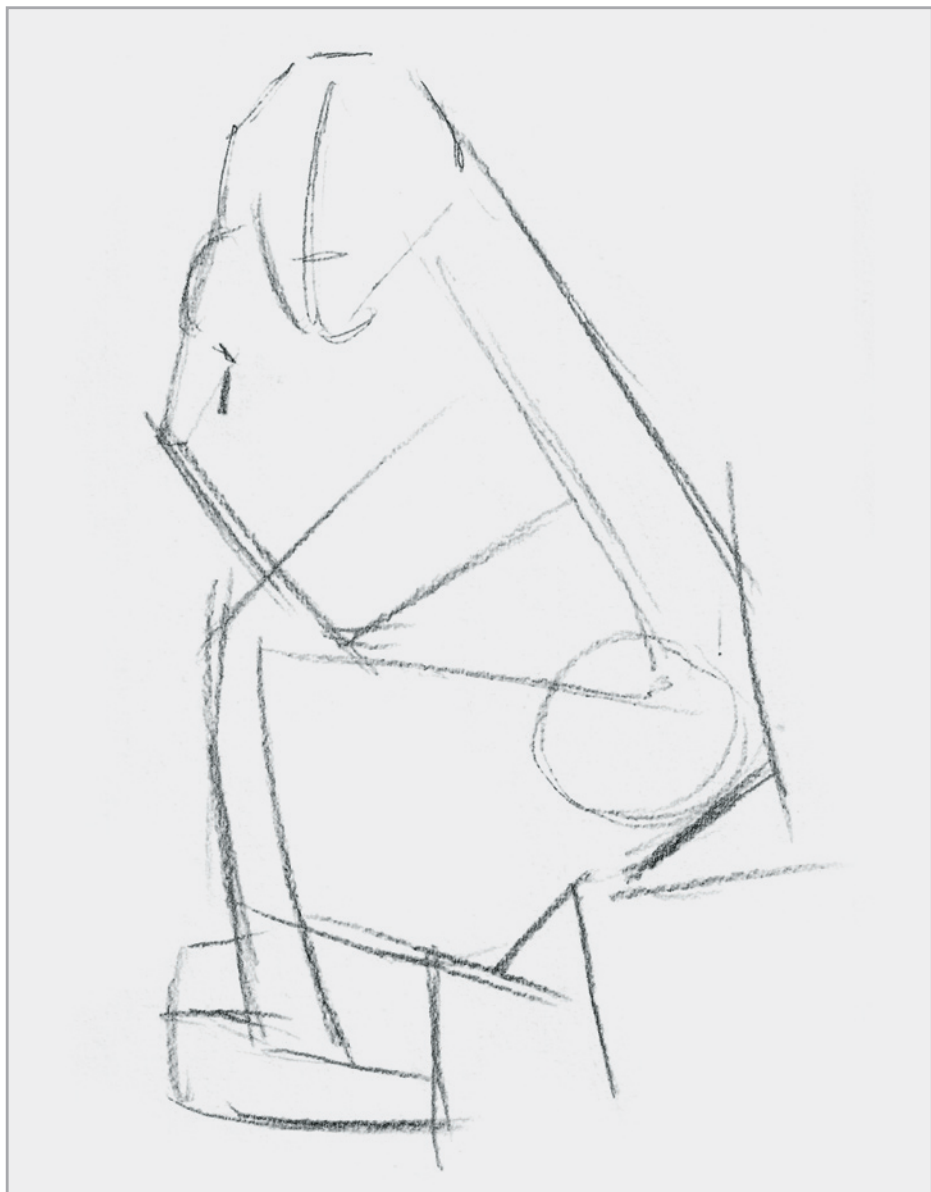

2008年6月于北京

1. 全侧身蹲坐姿的人物速写要求对形体有很强的洞察力，用长直线勾画出形体主要的转折位置、比例和轮廓。用笔要大胆、准确。

2. 从面部开始进行找形，五官的形态和位置要准确无误，头发要分出不同的层次走向，四肢的大概动势及手脚的大小都要刻画清楚。

3. 从头部开始深入刻画，五官的刻画要仔细严谨，头发的表达要有层次变化，手臂转折处衣纹的组织穿插要合理，外轮廓线要肯定。

4. 最后将转折处的衣纹、裤缝线都表现出来，但要注意衣纹的深浅度不能和结构线雷同，要有轻重虚实的对比，鞋子的刻画要精细。

教师点评

作者很好地归纳出肩胛骨、脊柱与腰部的转折关系，画面除了形体准确外，顺着结构走向的线条也非常精练、肯定，只有这些衣纹恰到好处地与结构的转折融合在一起，全侧面人物动态才不会显得空洞。头、手、脚的结构准确，刻画严谨、生动。

人物速写/分解训练——坐姿女青年的绘画步骤解析

1. 用长直线勾勒出模特大概的动态趋势。一定要注意重心的稳定性，形体及动态要舒展。

2. 使用长直线与短直线相结合的方法，细化各部分的造型特征，确定五官基本位置。

3. 确定人物形体特征，各部分的转折及形体间的遮挡关系要明确，五官的形态要相对具体。

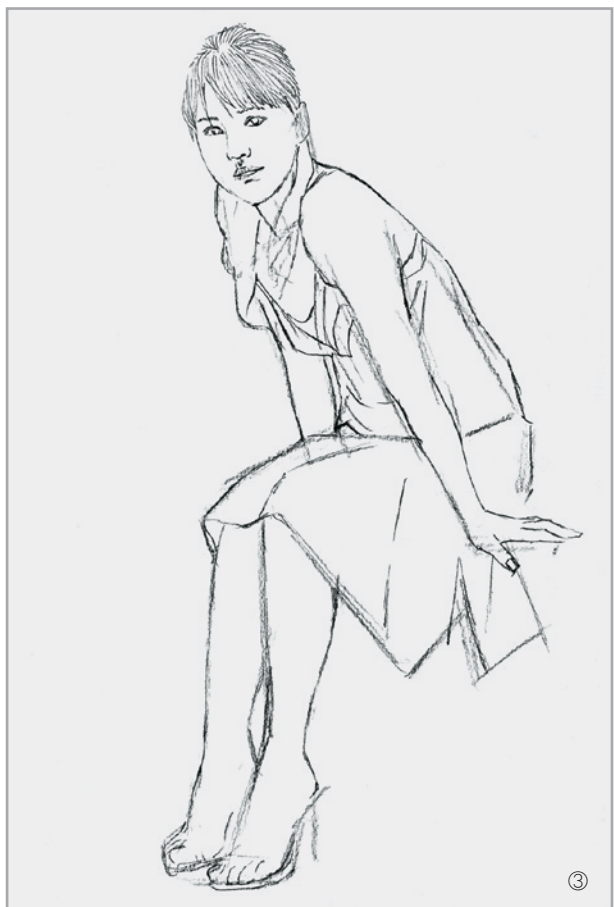
4. 从头发开始深入刻画，五官的刻画要仔细精致，头发的表达要有层次，穿插刻画要清晰。

5. 由头部往下一直延伸到腰部和腿部，这部分主要表达的是衣纹的刻画，组织穿插要明确。

6. 最后完成脚部和腿部的刻画，腿部的线条要挺拔有力，脚形的刻画要漂亮，高跟鞋的结构要准确，初步完成速写的整体效果。

7. 在刻画完形体主线条之后便是衣纹装饰线的刻画，充分运用线的疏密关系来清晰地表达各部分结构的转折，最后完成手的刻画。

8. 彻底完成画面，关键的结构部位可以画一点碎线调子，从而加强画面人物的体量感。

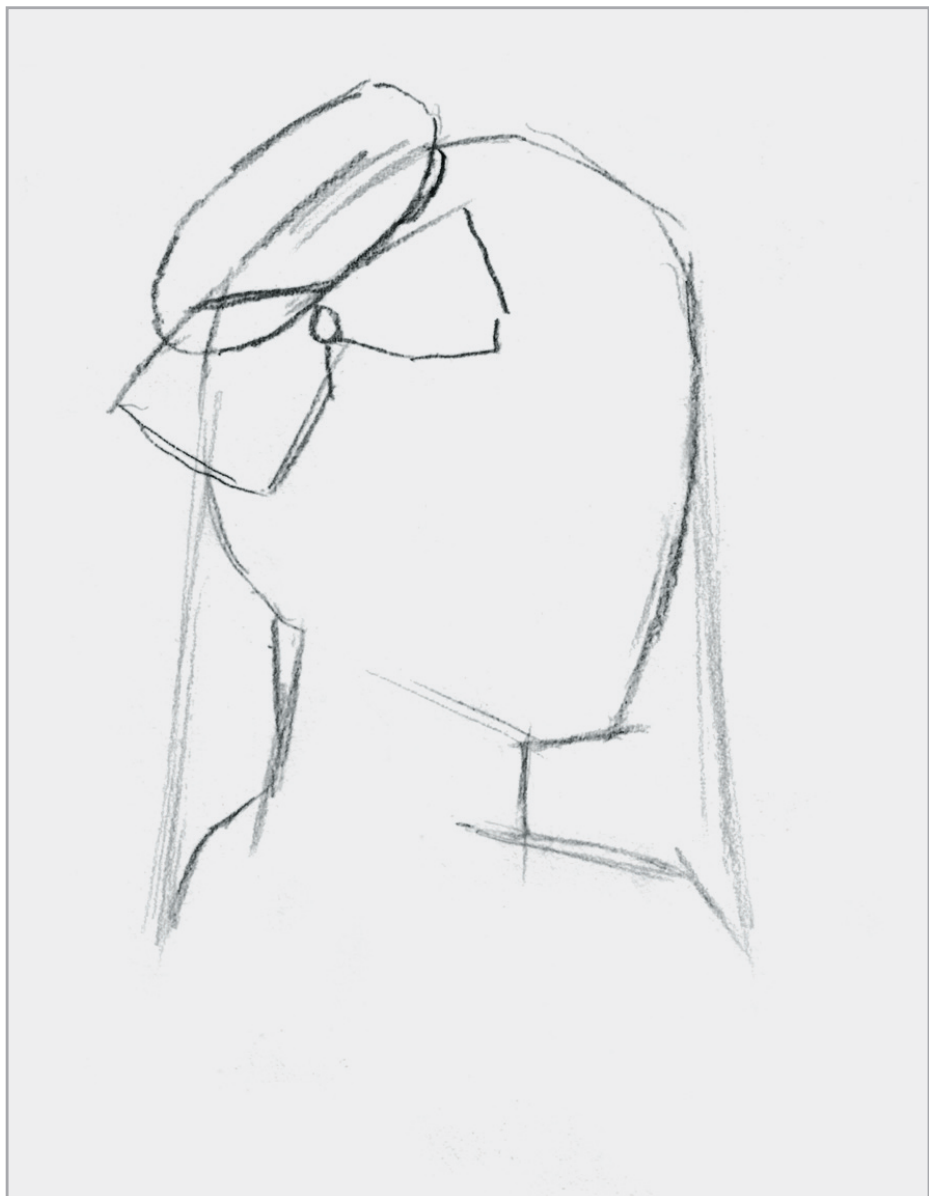

教师点评

此幅线描人物慢写，模特上身穿一件花格子吊带，下着一条蕾丝边的裙子，衣纹变化很大。为了避免混在一起，作者有意识地将上衣花格子的纹路密度强化，归纳裙子的褶皱，利用线的疏密对比使画面层次分明。人物的头、手、脚的刻画细致入微。

1. 用长直线和弧线勾勒出画面中模特的外轮廓及头顶主要饰物的大概造型，把握好头部整体的结构动态，模特肩膀的位置要准确。

2. 进一步细化模特的造型，在保持大动态的基础上逐步使五官及头发的造型细致化，分出头发的层次感，关键是要抓住人物的神态。

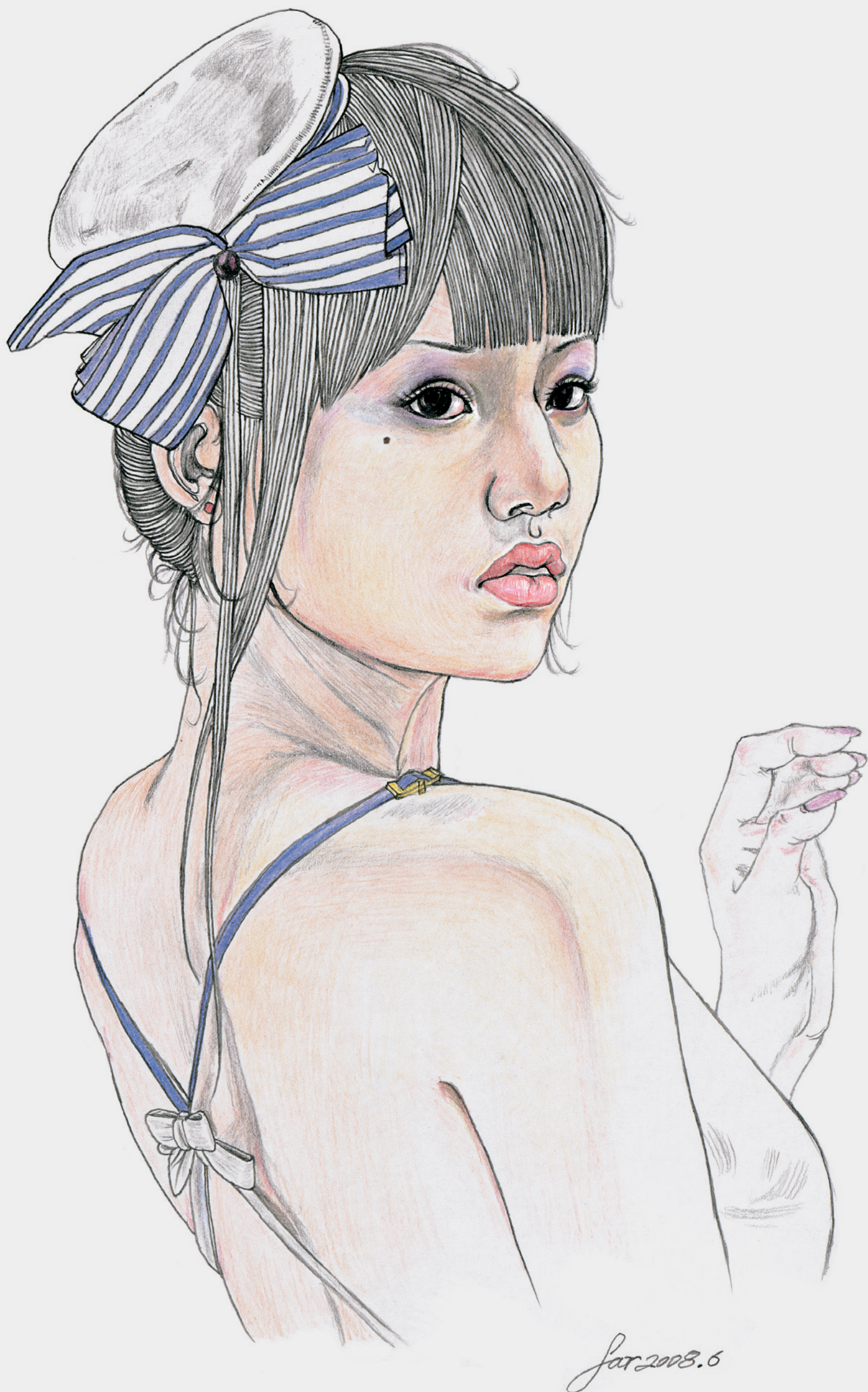

3. 擦掉无用的辅助线，使五官及头发的造型明朗化，眼睛的神情开始逐渐清晰，头发的层次感要合理斟酌，头上饰物的细节要清晰。

4. 最后就是用清晰明确的轮廓线把已经确立的形态刻画到位，注意每条线都要准确，起笔收笔要连贯，虚实及粗细的变化要合理。

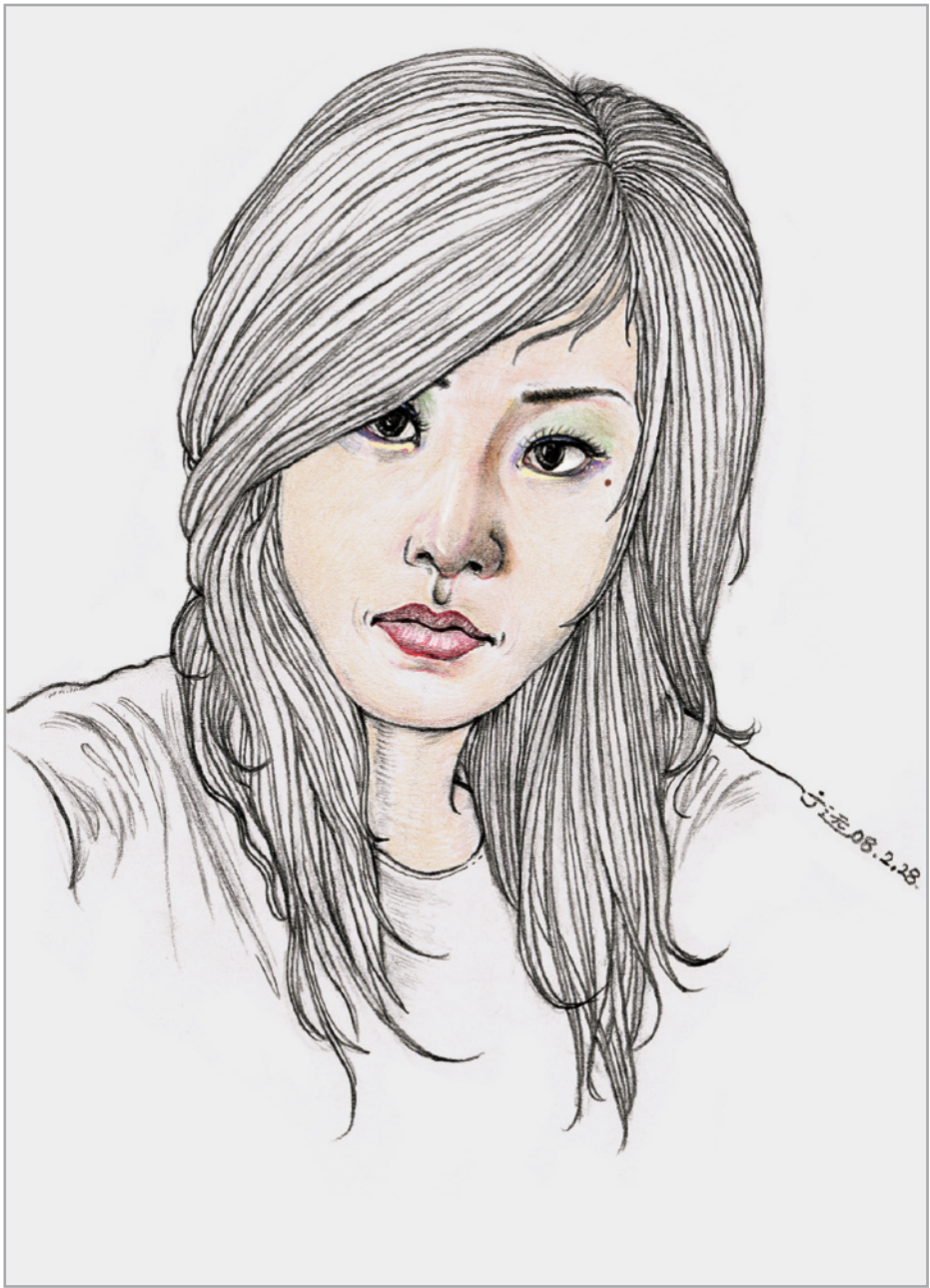
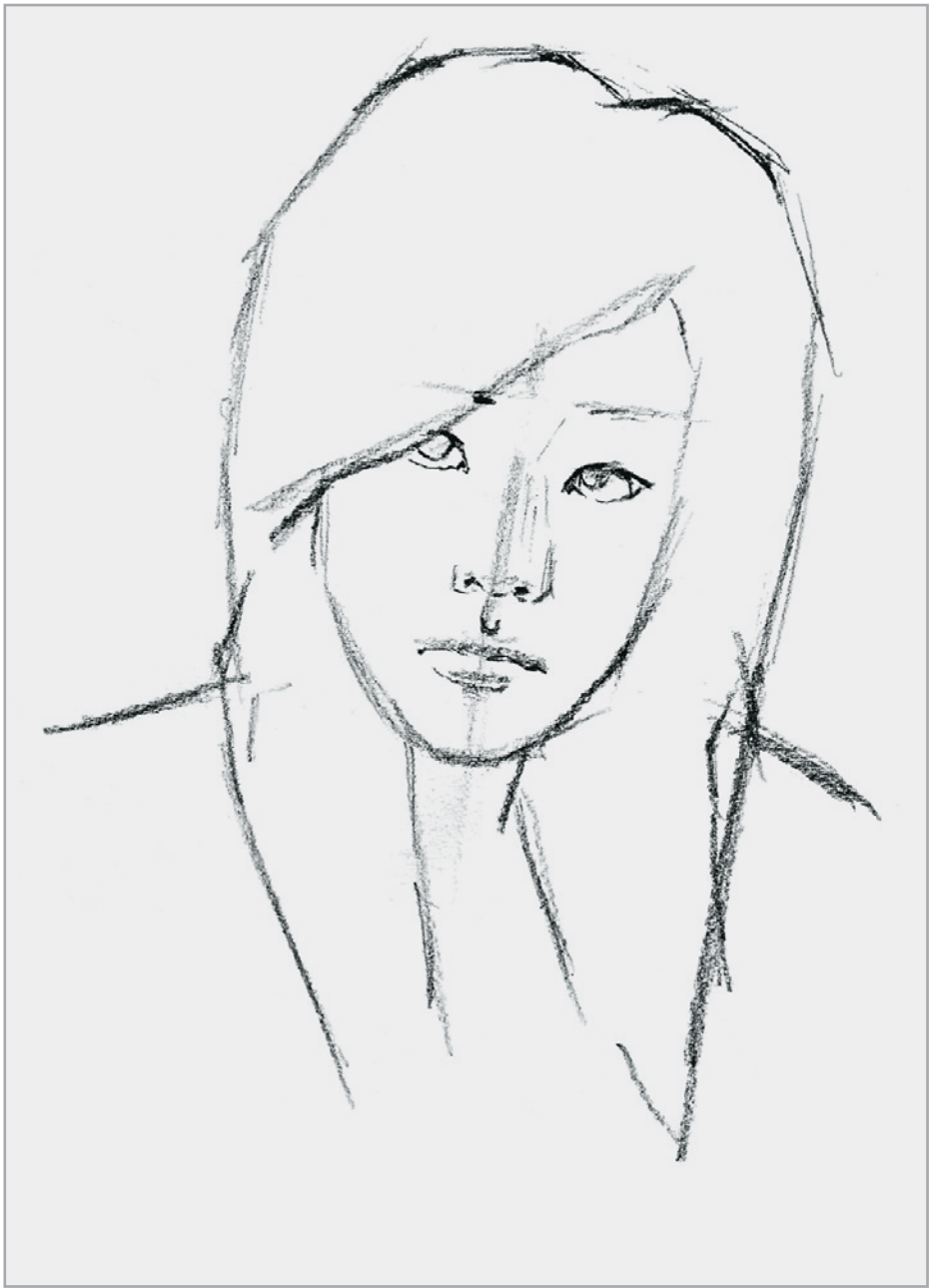
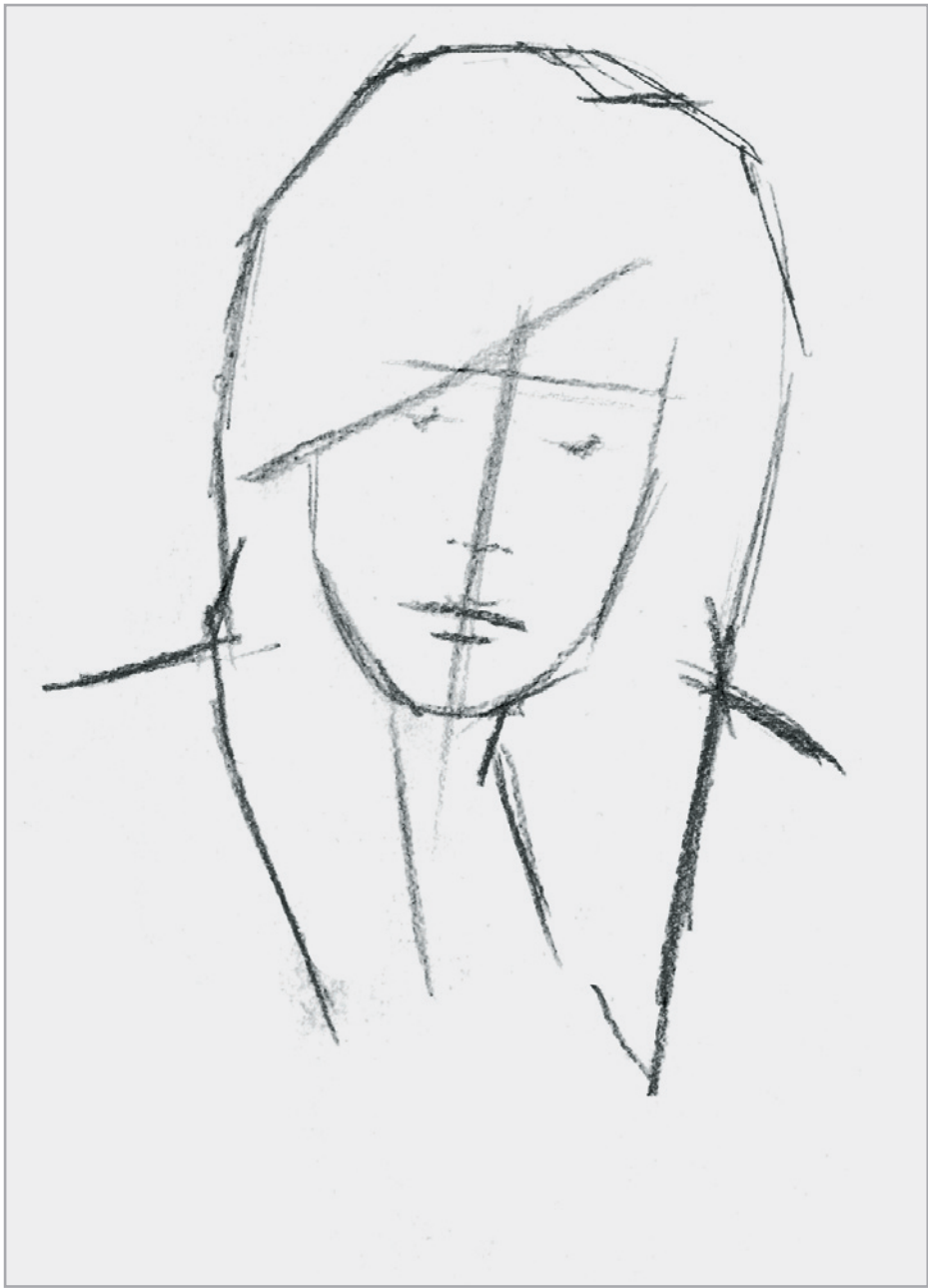

教师点评

这是一幅线描肖像速写作品。这种画法对头部的刻画要求很严格，因为整个头部结构需要单线去塑造，在表现体量感上是有难度的，或许线描的表现技法做不到线面结合技法的厚重感，但是用线去刻画却能训练初学者对“形”的把握，用头发的穿插和转折来体现头部的体量，眼睛、鼻子和嘴巴也要用准确的线条提炼出来。画肖像的重点是要捕捉住人物的“神态”，注意头颈肩的扭动和体量关系，用准确的线去展现人物的形象魅力，通过线描可以看出绘画者对“形”的驾驭能力，因为一点不准就会表露无疑。

教师点评

1. 女性的形象清晰明确，特征比较容易把握，在观察完模特后迅速勾勒出轮廓线，确定头部在画面中占据的基本位置。
2. 注意理解头部骨骼的衔接和转折，确定出五官的基本形态，把握准模特的气质特征，做到画中人物与模特基本吻合。
3. 开始用较为肯定的线条刻画出头部的外形，眼、鼻、嘴开始深入刻画，眼睛的刻画要多下功夫，肩膀的位置要合理。
4. 最后一步是进行完整深入的刻画，注意头发的层次要表达清楚，线与线之间的组织与穿插要准确、合理和简洁。

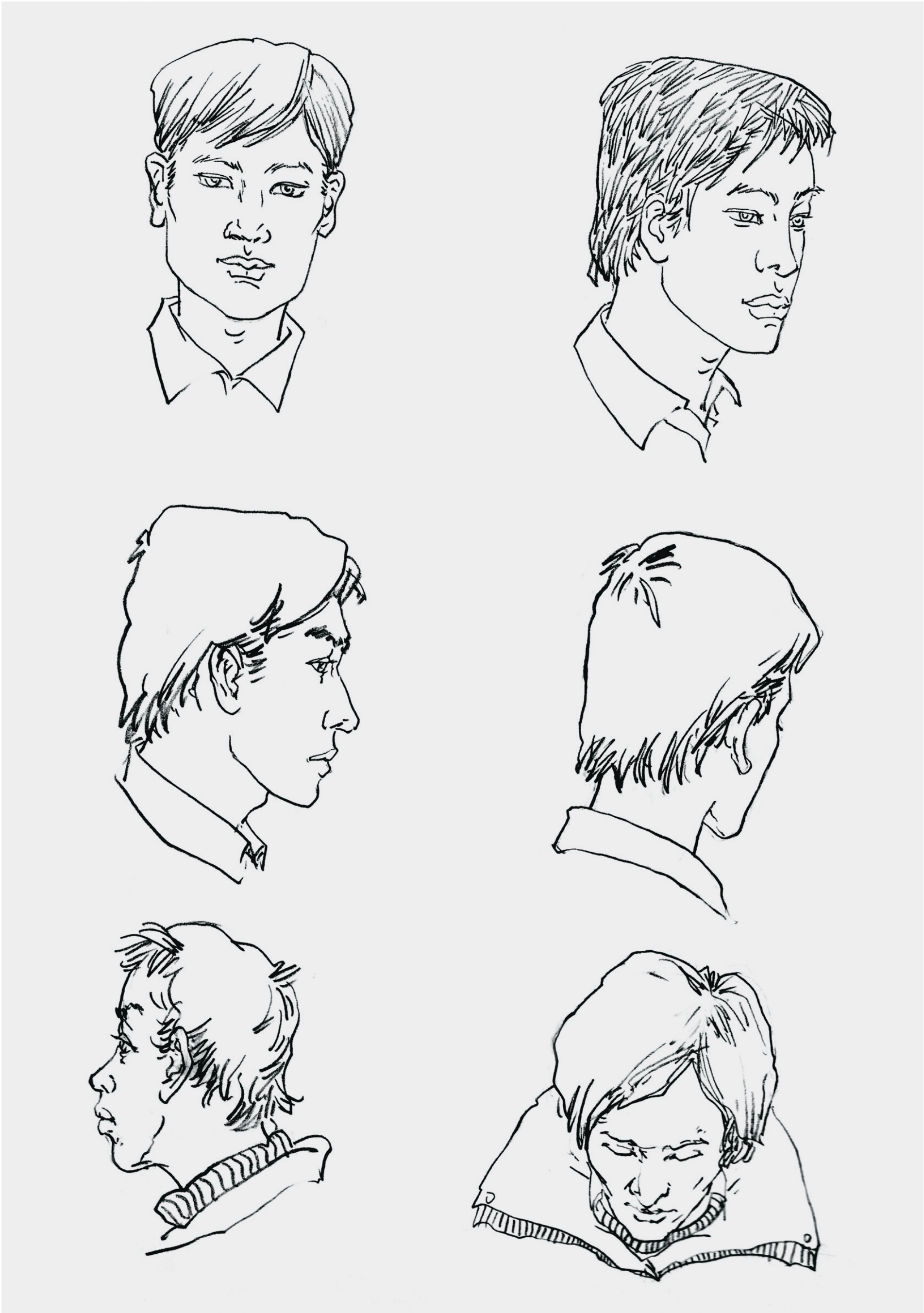

教师点评

这幅造型训练选取了女性的不同角度、脸形和发型来做基础教学示范，作者细心地描绘出正、1/4侧、3/4侧和全侧的头部结构，头发也有针对性地选择短发、中发、长发和烫发来逐一表现，熟悉各种类型的头部，有利于在写生时塑造形象和瞬间捕捉头部特征。

教师点评

这幅画着重讲解了头部的造型训练，选取了不同角度、脸形和发型的男性来做基础教学示范，作者细心地描绘出各个角度的头部结构，头发的表现也有针对性地选择了留白、碎线、勾边等技法，熟悉各种类型的头部，有利于在写生时迅速抓准形象特征。

教师点评

该画选取了一个扎马尾辫但不同角度的女性来做教学示范，作者很准确地描绘出正面、1/4侧、3/4侧、全侧回眸和背面的头部结构，同一个人物的多角度训练有助于考生熟悉头部的结构变化，有利于在写生和默写时塑造形象和瞬间捕捉模特的气质特征。

人物速写/分解训练——手部的绘画步骤解析

1. 用长直线勾画出伸展状态下的手的基本动态，这一步要注意手掌与手指间的衔接关系。手掌基本为梯形，而手指的造型基本为圆柱体，用线时要大胆放松，但结构转折位置要明确。

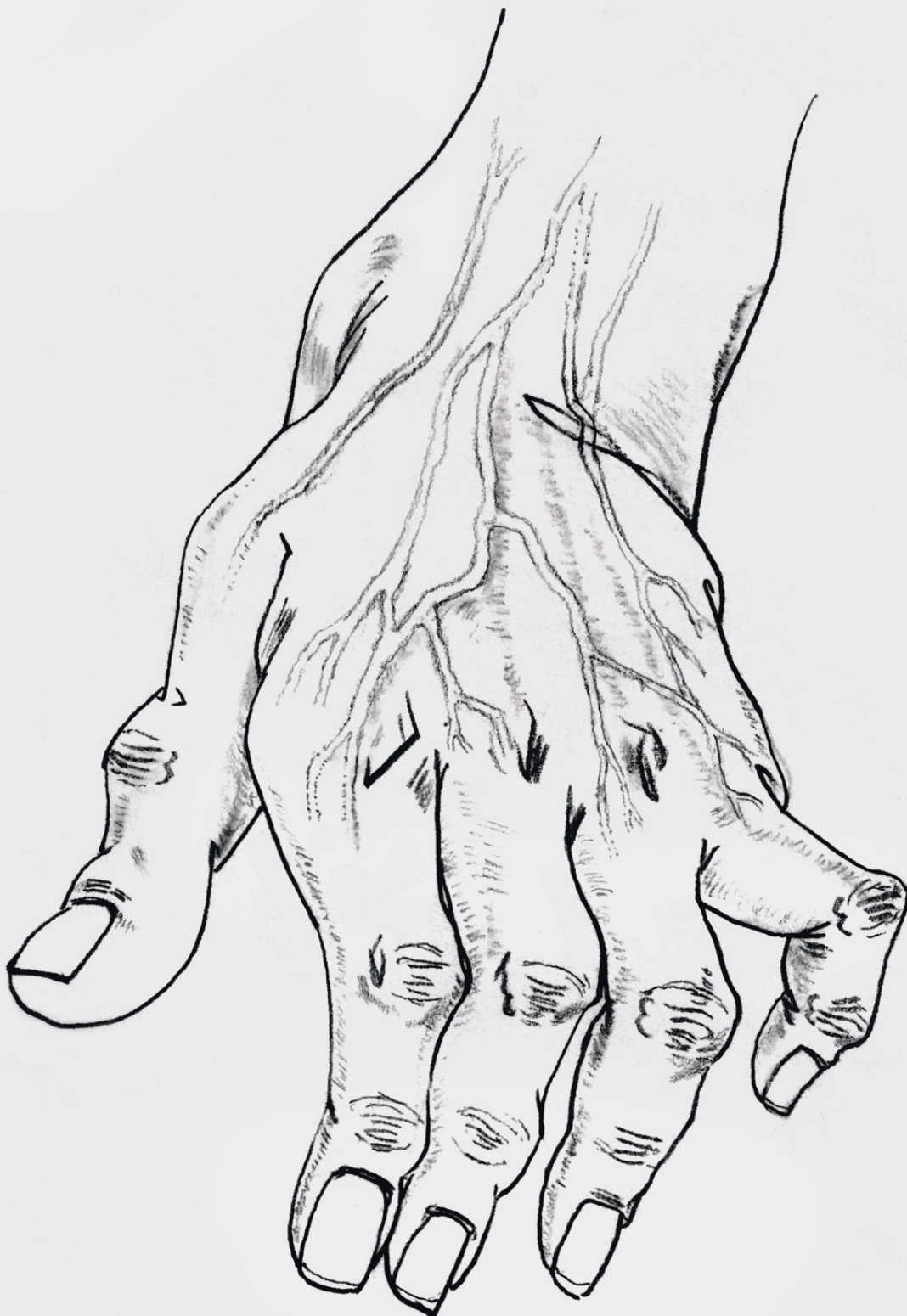
2. 使用短直线细化各关节的具体结构，手腕上的骨骼结构要表达准确，以及连接到大拇指的结构线要有转折变化，包括其他四指各自的关节转折，也要表达清楚。

3. 继续深化造型，用较为肯定的线条刻画出手的大概轮廓造型，注意线条与线条之间的穿插，线的虚实、粗细以及轻重缓急的变化把握准确。

4. 最后就是深入刻画手部的肌肉起伏，由于手部的肌肉及筋骨特别多，所以表面的起伏变化显得特别丰富，根据起伏变化的不同，纹理及线条走势的虚实也要有所变化。

教师点评

手被喻为人的第二表情器官，但是“画人难画手”，一方面它易被忽视，大多数人只关注头部的塑造，其次是手的结构复杂，不认真观察，确实难以画好。手的性别、年龄特征很强。女性与小孩的手相接近，柔软细腻，富有弹性，圆润而修长。男性的手则粗壮、硬实，关节明显、肌肉发达，方折而有力量，筋骨明显。

教师点评

手的形体分腕、掌、指三部分。前侧为掌心，后侧为掌背，大拇指侧在外，小拇指侧在内。整个手部呈阶梯状，腕、掌、指逐级下降，大拇指侧厚于小指侧，掌心凹陷，掌背隆起。掌骨由五块长骨组成，掌骨排列呈放射状，除拇指两节，其余各指均为三节。

教师点评

手部肌肉主要位于手掌侧面，短而小。位于外侧的拇指侧群肌，在外形上隆起，俗称大鱼际；位于内侧的小指侧肌群，构成小指隆起，俗称小鱼际；掌中部分凹陷形成掌心。手背与前臂伸展肌腱相连，手背在不同状态下皮下的肌腱也会有不同的变化。

教师点评

手被喻为人的第二个心灵的窗户。一幅人物速写的重点除了头部五官，最见画者功底的就是手和脚的刻画。模特一般都穿着鞋子，只有手是裸露在眼睛的视线之内，因此手部的塑造就异常的重要，上图分别刻画了男女老少不同的手来供临摹者参考学习。