

完美教学系列丛书

从入门到高手
From Student to Master

新思维临摹

NEW THINKING

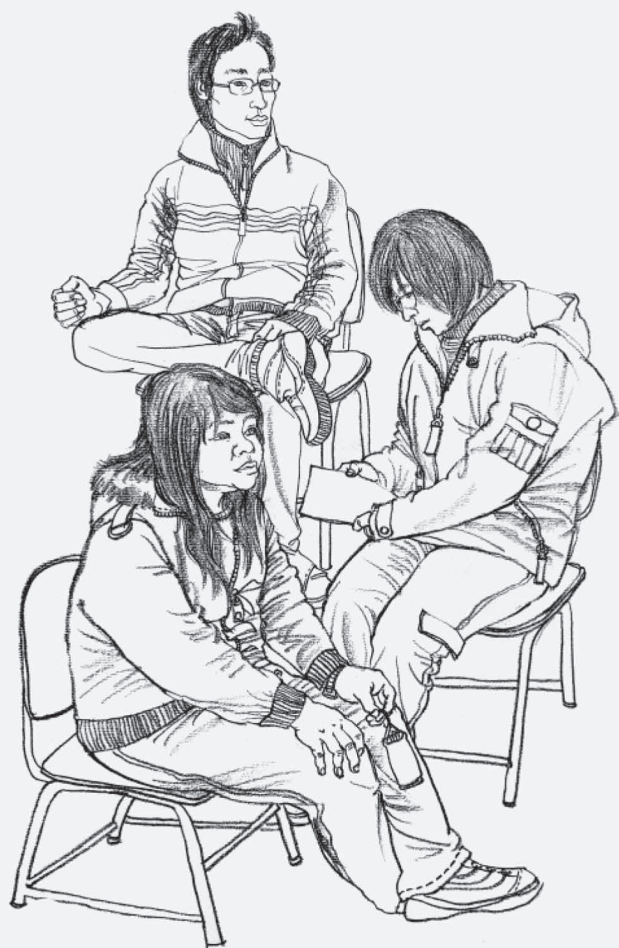
Base of Modelling
Line Drawing Figures

林广远 主编 赵璟 编绘

吉林美术出版社
Jilin Fine Arts Press

造型基础 白猫人物组合

■ 编者的话

近年来，各大高等美术学院的造型专业考试把白描速写作为一项必考的科目。高考白描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，白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，通过白描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。对白描速写的认识，不能简单地理解为只求快速用线条来表达形体，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，而对白描速写的判定，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眼睛说话，即使是一般的眼睛，首先应该画眼窝，然后过渡到隆起的鼻子。”眉毛的运动方向也是表情的关键，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。

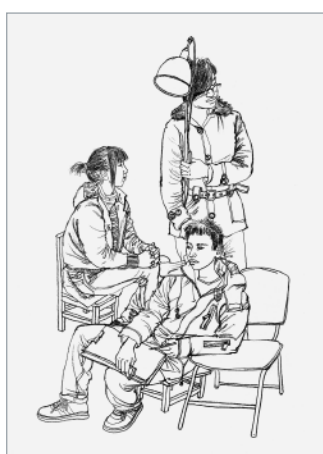
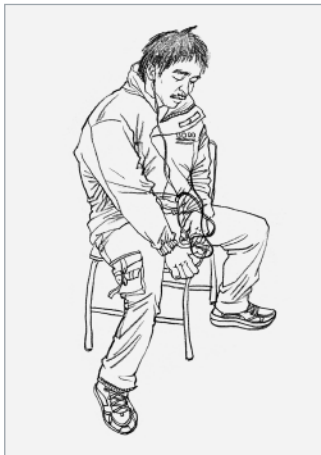
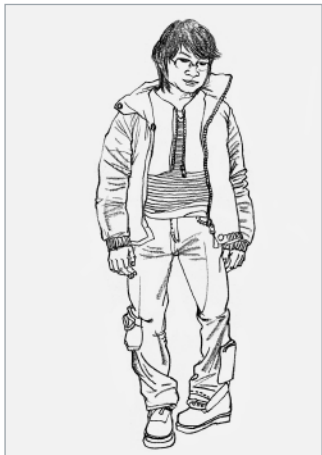
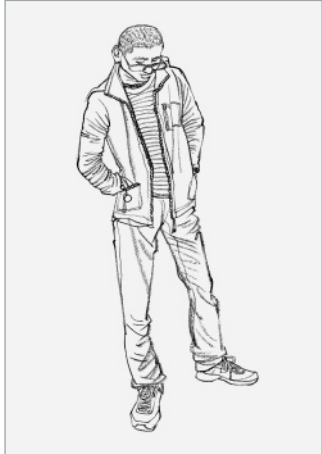
重视“意”的造型和表现，既师法自然，又不为自然所役；追求形神兼备，并把神的表现置于首位；讲究笔墨趣味，以加强艺术的感染力，这些都是我国人物画的优良传统，是值得我们继承和发展的。

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白描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在的，也希望白描这种艺术形式能在一代一代的画者中传承下去。

2008年6月于北京

白描/人物组合——坐姿画 画中的长发女青年的绘画步骤解析

1. 画面中是正在作画的同学，形象生动。第一步要将形象感画足，背部、腿部的结构线必须准确。

2. 由于是大侧面，耳朵成为五官中最为重要的，因此不能忽视。头发也很有特点，向后包裹着向下搭垂。

3. 这一步主要是注重衣服、裤子等细节的描绘，要表现出其特点，连坐垫和热水杯都不能忽视。

4. 毛衣的纹路可以大致分一下，分清主次关系，进行不同程度的刻画，腿部的转折衣纹要轻松对待。

教师点评

整幅画面注重细节的刻画与深入，抓出了亮点，将毛衣衣纹进行仔细推敲，注意用衣服的纹路体现形的变化，人物头发的处理也是轻松自然，以此来丰富画面效果。包括鞋带和袖口向外的褶皱纹理，作者都做得十分讲究，经过了仔细的斟酌。

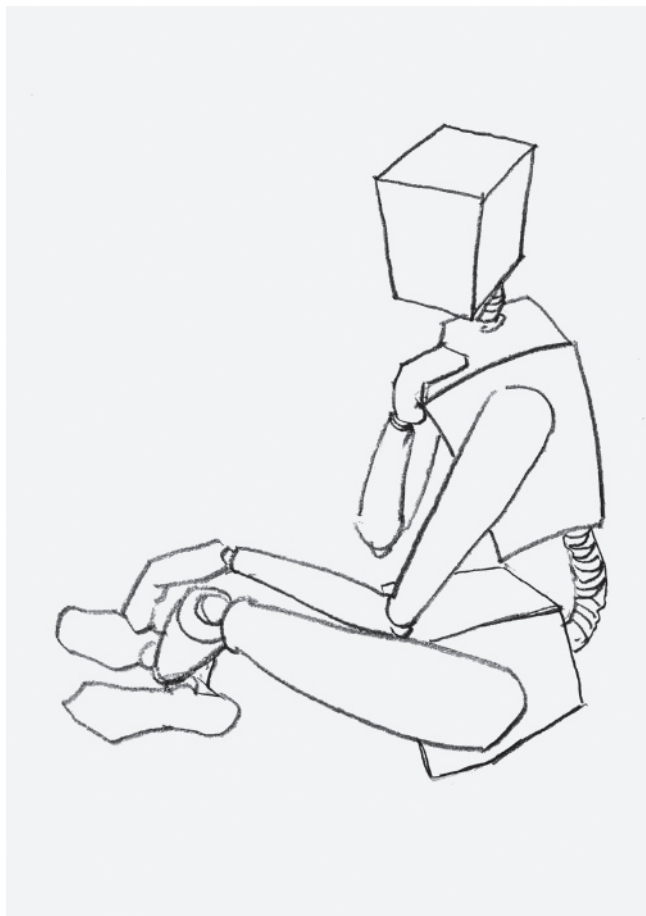
白描/人物组合——盘腿坐姿的短发女青年的绘画步骤解析

1. 坐姿的表现要求对形体有很强的洞察力，勾画出身体各部分的位置、比例和轮廓，用笔一定要干净、准确。

2. 从面部开始进行推敲，五官的外形和位置要准确无误，头发要分出不同的动向，手要刻画仔细。

3. 将鞋的特点画出，来丰富画面，注意鞋带的穿插。五官再进一步细致深入，瞳孔此时可以表现出来。

4. 将转折处的衣纹、裤缝都表现出来，要注意某些衣纹的深浅度不能和结构线雷同，要有轻重虚实的对比。

教师点评

线条清晰流畅，在衣纹转折、五官刻画、手指上的细节、鞋底的图案、袖口和领口等小细节方面，作者都是慎重用笔、仔细推敲的，特别是脸部，脸蛋的外轮廓线挺拔而有力，屏气凝神，一鼓作气画下来，精彩、漂亮，高超的技艺尽显画中。

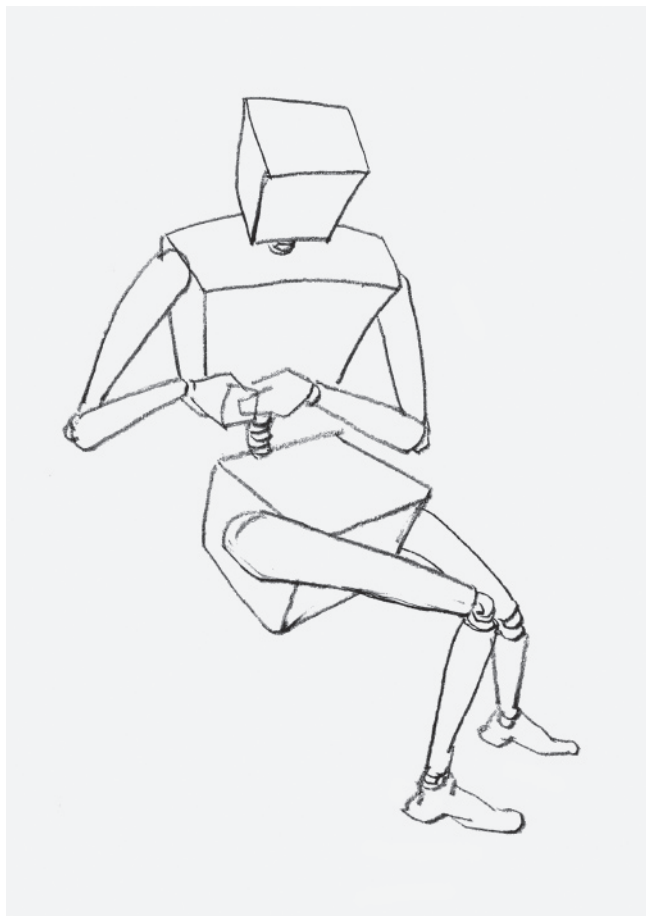
白描/人物组合——手臂倚靠椅子而坐的女青年的绘画步骤解析

1. 要注意该模特上身与腿部的扭曲，以及整个人体和椅子的关系，因此先画出椅子的外形，来确定整个人物的形态。

2. 由头部开始进行深入，俯视的五官、搭在鼻头的眼镜以及两手的交叉关系在这一步都要刻画出来。

3. 进一步强化细节，鞋子的特点、裤子的褶皱和衣服的拉链等都要加以明确，做到仔细、认真的刻画。

4. 可以在袖子、裤子、衣领等地方加以细化，因为这些都是增加画面效果的地方，但前提必须是观察仔细。

教师点评

模特的动态相对来讲是画面的难点之一，而作者出色地解决了这一难题，模特坐姿轻松、自然，线条流畅、肯定，合理地处理了衣纹的疏密关系，使层次明确，强调画面，重视整体效果。

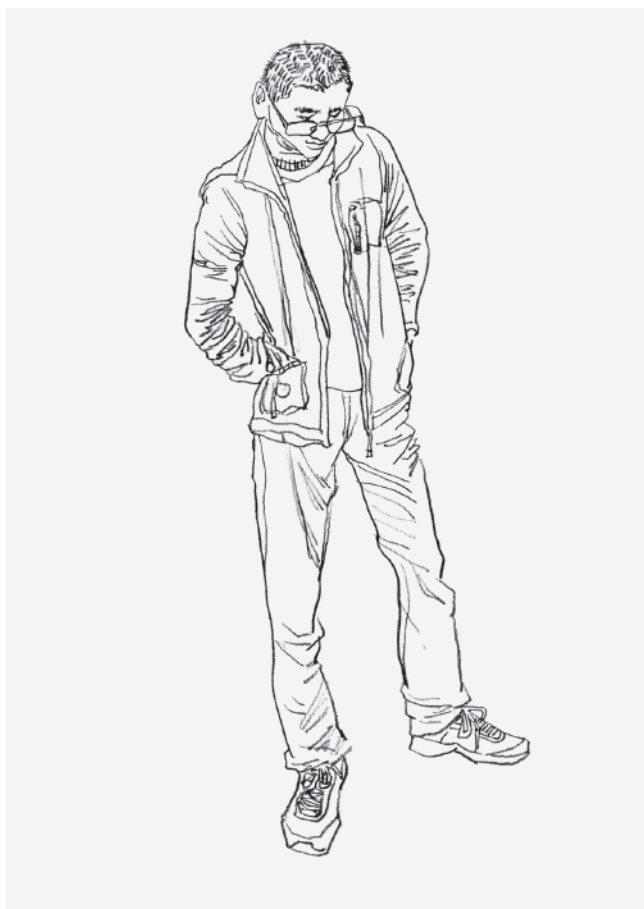
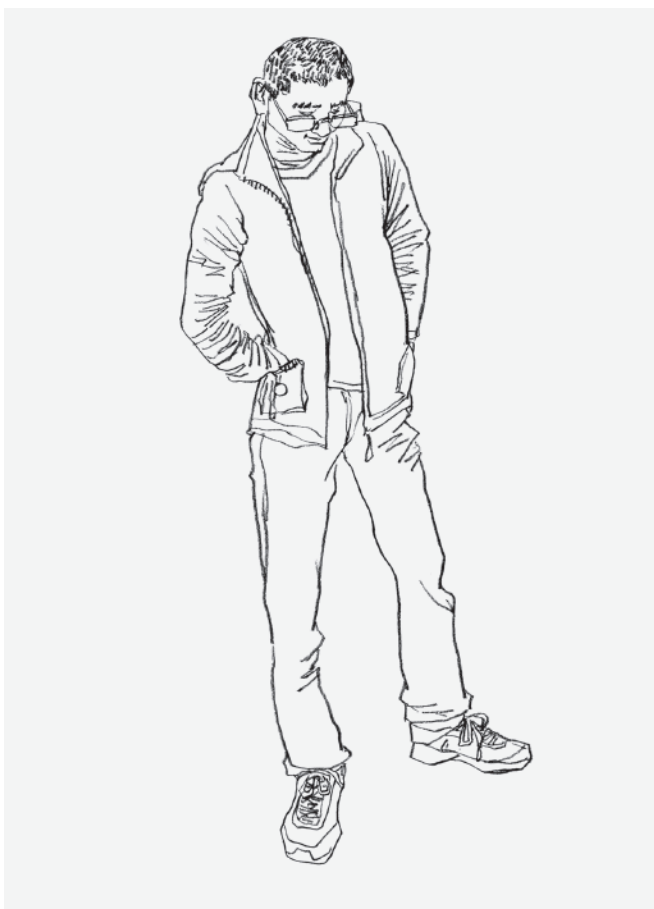
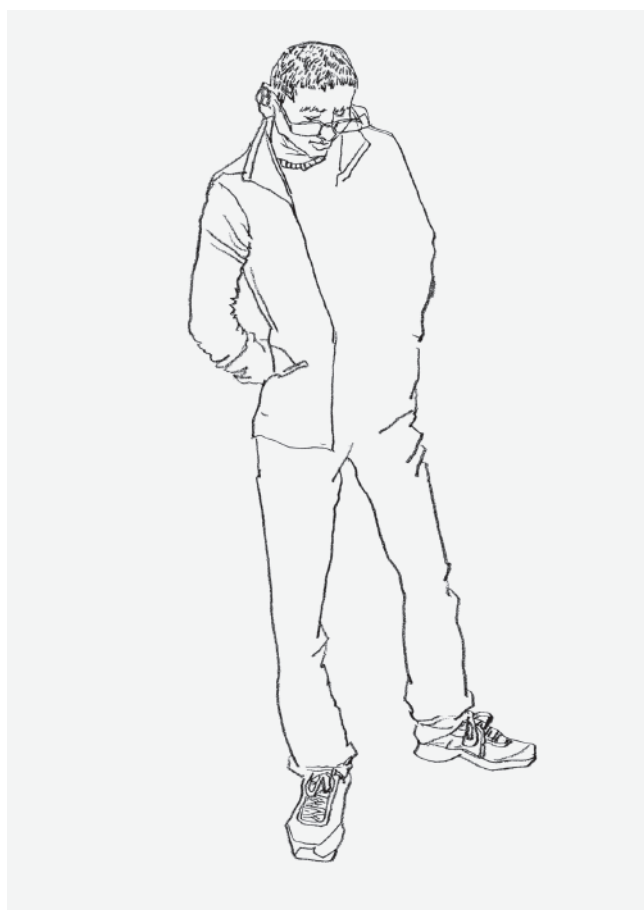
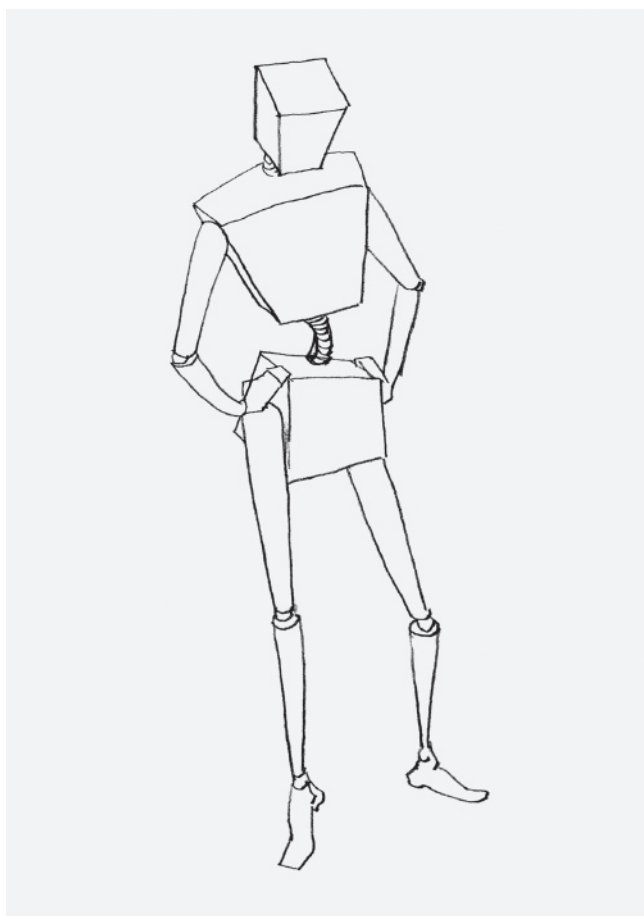
白描/人物组合——双手插入衣兜站立的男青年的绘画步骤解析

1. 重心主要集中在右脚，要注意头与整体的重心及动势的向前倾斜的趋势，还有肩线与双脚的倾斜度。

2. 从头部开始刻画，可以用小的线条表现短发的感觉，鞋子以及一些衣纹的感觉可以先抓一下。

3. 进一步地深入，手臂的褶皱与衣服、裤子可以形成一种疏密对比，五官的位置比例也要确定下来。

4. 衣兜、拉链以及裤子都要加以深入，增加衣纹组织、穿插的层次感与丰富性，整体的形象感还要保持准确。

教师点评

此幅画线的层次处理比较明确，外轮廓及结构线明确、用力肯定，很好地勾勒出了大的形态动势及形体间的组织形式，而衣纹线及装饰线明显松动、虚化一些，内衬衣的横纹可以丰富画面，层次对比明显，整体还需进一步加强。

白描/人物组合——站立背包的女青年的绘画步骤解析

1. 站姿模特的身体比例要重点测量好，看准确。抓住大的动态线，并要肯定大胆，注意透视关系。

2. 刻画五官时注意表现一下模特的神情，注意转折处的“密”与非转折处的“疏”的刻画。例如：上臂和肘部转折处。

3. 注意两手的位置和包的关系，同时要把脚刻画出来，鞋底、鞋带都应给予表现，裤子的缝隙也是不能放过的刻画点。

4. 在完整的基础上增添细节，注意不要琐碎，加在应该刻画的地方，例如：衣服的转折处和质感变化的地方。

教师点评

线条松动、潇洒，却能准确地表达衣着的质感，模特面部刻画得十分精彩，作者用线言简意赅，而形象却表达得很清楚，头发的处理层次明确，衣纹的穿插也做到了有条不紊，很多地方有出彩的细节，使画面有“精神”，只是部分地方略显凌乱。

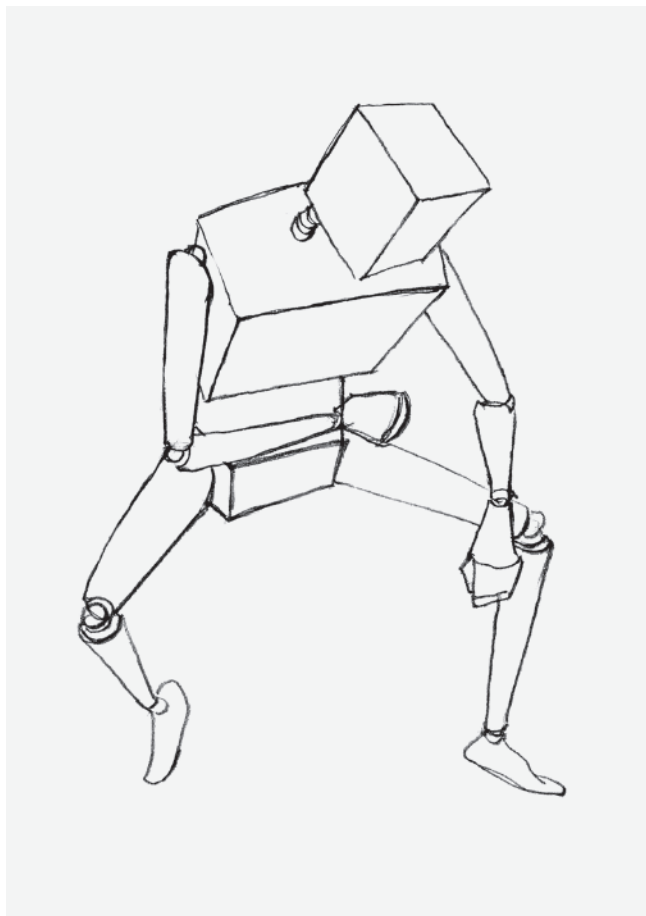
白描/人物组合——趴在椅子上用手机发短信的男青年的绘画步骤解析

1. 模特的蹲式动态要注意，头与肩的关系要正确，从上到下大概是五个头的比例，大的结构线肯定、准确。

2. 头部和手部的形象要初步确定下来，也要明确他们的位置，但整幅画面还是要保持松紧有度。

3. 腿的结构、手臂的结构以及椅子的形象可以确立清楚，五官的俯视感觉要表现好，注意面部透视。

4. 鞋子的形象感要观察清楚，衣服的纹理要虚一点，并且穿插准确，和形体结构很好地结合在一起。

教师点评

模特动态处理得比较准确，头部俯视的感觉表达了出来，并且透视角度也很正确，腿部的前后关系也做了区分，胳膊部分交代得比较精彩，线条的疏密处理很好，衣褶既丰富层次又分明，手部和脚部也都做了细化，显示了作者较强的功底。

教师点评

人物的动态造型把握得比较准确、到位，特别是人物面部特点表现得很精彩，用线不多却很充实，脸庞的轮廓线很有弹性。衣纹的处理比较放松，但穿插密集处和结构转折处作者还是用心经营的，裤子和鞋的处理还是凸显作者的细心之处。

教师点评

模特上身向后扭转的动态作者处理得比较到位，头和躯干为一个层次，下肢又为一个层次。侧面脸的轮廓处理很有味道，棱角分明，眼睛很传神，密集的线画出的围巾加强了疏密对比，使头部周围成为画面中心，衣纹的穿插及细节也合理、到位。