

U XIE JI CHU JI FA

速写基础技法

陈茂华 著

重庆出版社

陈茂华 著
责任编辑 郑文武
封面设计 郑文武
版式设计 郑文武
电脑制作 淦玉爽

ISBN 7-5366-7579-8

9 787536 675797 >

图书在版编目(CIP)数据

速写基础技法 / 陈茂华著. — 重庆: 重庆出版社,
2006.1
ISBN 7-5366-7579-8

I. 速... II. 陈... III. 速写—技法(美术)—高等学
校—入学考试—自学参考资料 IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 147678 号

速写基础技法

重庆出版社出版、发行
新华书店经销
重庆市开源印刷厂印制
开本 889 × 1194 1/12 印张 4
2006 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
印数 1-5000
ISBN 7-5366-7579-8/J · 1163
定价: 20.00 元

速 写 基 础 技 法

陈茂华 著

 重 庆 出 版 社

开头的 话

本书作者是一位青年教师,1999年四川美术学院国画系毕业。近数年在教学实践中,特别是在四川美院培训中心担任素描、速写教学工作中认真总结经验,勤奋努力,在培训中心的支持组织下,编写出了这本《速写基础技法》教学参考书,作为四川美术学院培训中心教材,愿旨是为美术培训考生在学习过程中能尽快的掌握画速写的方法,步骤,生动的动态造型,线条的组织运用能力与基本技法,为考生和美术爱好者增添一份精神食粮。

四川美术学院培训中心 张富先

2005年10月30日

一、速写的概念

速写是快速地概括描绘对象的一种绘画手法,也是培养形象记忆能力与表现能力的一种教学方法,是相对于长期素描而言的短期素描。

这里,我们来理解速写二字所包含的作画方式和作画效果两方面的形态特征:速即快速,写即如同书写文字一样迅速地记录,而非长期素描那样慢慢地描摹。因此,速写实际就是一种快捷简练的直接记忆式写生素描。速写在基础造型训练中有着非常重要的地位,所以这也是表现对象的训练和练习的一种手段。

二、速写的目的和意义

各类美术院校的考试一般是通过人物速写来考察学生眼光的判断能力和敏锐程度;其次就是体现出学生对对象的主动把握能力;第三是体现学生造型艺术语言的掌握情况;第四是在规定的时间内迅速表现出人物的动态、形态和神态特征的熟练程度,这些也就是本书所要达到的目的。

准确、快速是速写最基本的要求,而要做到这一点,就需要我们能够在尽可能短时间内去感受和抓取对象。在这个过程中,眼睛的观察力将获得最有效的训练,同时我们的艺术直觉也将变得更加敏锐。

速写训练不仅仅是艺术技能的训练,它同时也是艺术素质的训练。在速写过程中,艺术的想像力和创造力也会随之获得指引和提升,初学者(特别是高考的学生)可以在生活中多观察,多体会。我们所面对的是一个瞬息万变的形象世界,而世界的限制性将促使我们以尽可能地运用简练的语言主动概括和整理形象,因为对于高考学生来说,这样可以快速的帮助他们获得造型的能力。

同时,速写的练习也能提高我们的审美情趣,增加艺术修养,是一项愉悦身心的艺术活动。一幅有着较高思想性和艺术性的速写,其本身也是一种美的创造,其艺术欣赏价值也是独特的。

三、人物速写的基本要素

对于高考学生来说,人物速写的基本要素就是结构、比例、动态,这也是高考命题考试中最基本的考试要求。

1. 比例

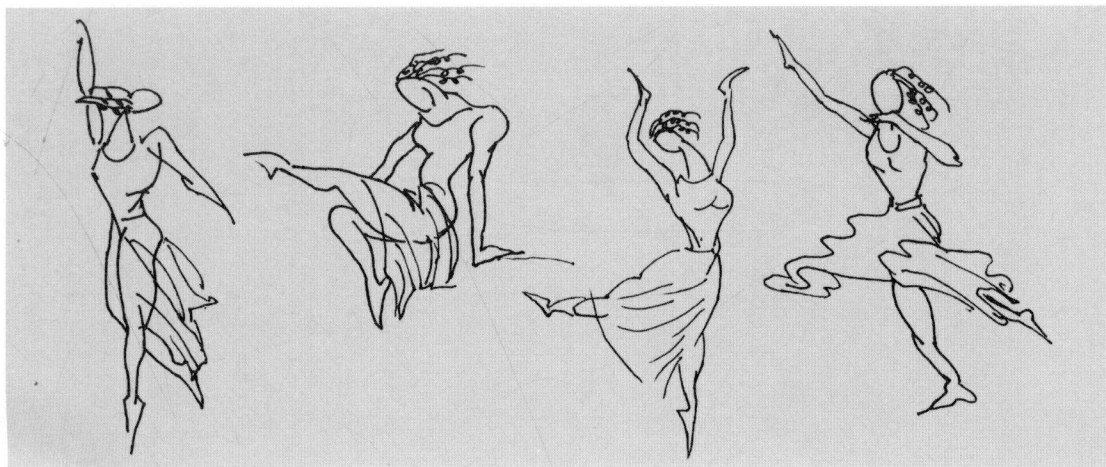
传统绘画中有“立七、坐五、蹲三”的讲法,但在生活中每个人的体型比例各个不同,如高个子下身较长等,在作画中要不断观察比较。

2. 结构

我们可以用“一竖、二横、三体积、四肢”来简略地概括人体的基本结构。“一竖”形容人体脊柱,“二横”是指肩线、髋线,“三体积”即由人的头、胸部、骨盆分别概括而成的三个立方体体积,“四肢”那就是指人体的手脚了。

3. 动态

人物的活动形态一般有两种类型,规律性动态和无规律动态。前者是指人物活动变化呈现有规律的循环和重复,这里又分局部规律和全身规律性动态。局部是人物活动的位置相对稳定,仅身体的一部分呈现为有规律性动态,例如骑自行车就只有下半身有规律性的活动;全身规律性就是人物的整个身体投入到一种循环重复的运动之中,比如奔跑的人等。无规律性动态是指那些动作变化不重复的动作,比如舞蹈等。

四、画速写的方法

1. 慢写为初学的主要手段

速写的最大特点是快速和准确,但如果不准确,再快速也就没有意义了。所以对于初学者来说,慢写是一个必需的过程,然后随熟练程度的提高,逐渐加快速度。

2. 静态速写

对于人物而言,静止的毕竟要比动态的更好掌握,对初学者也能更好的了解人物的一切因素。如果没有对人物观察仔细,就会造成画不准和画不快的结果,所以,静态的了解人物是速写的一个重要阶段。

3. 线条的简练

初学时不要过多的把线条作为主要的目的,能简单概括人物的动态、比例、结构就可以了,而不是画很多复杂、繁琐的线条来弥补其他的不足。这样很有可能让你忽略许多结构上的细节,到了熟练的时候就能把握线条了,那么就可以用线条去表现人物的一切因素。

4. 默写动态

就是要求学生凭记忆画出人物的动态即可,这样可以帮助学生更好的有形象记忆能力,而且还可以帮助整理、检验和巩固我们已知的造型知识及经验。具备了默写的能力,便可时常进行记忆画的练习,更可以提高我们的视觉想像和创造能力。

5. 临写结合

这里是指把书本上的一些动态结合写生的动态来训练,即把书本上的一个动态让模特做出来,而学生可以参照书本上的画法来写生。这样的好处就是可以很快的掌握速写的表现方法和处理方法,因此他人的艺术形式就是我们最好的老师。

五、画速写时注意的要素

1. 整体第一,局部为辅

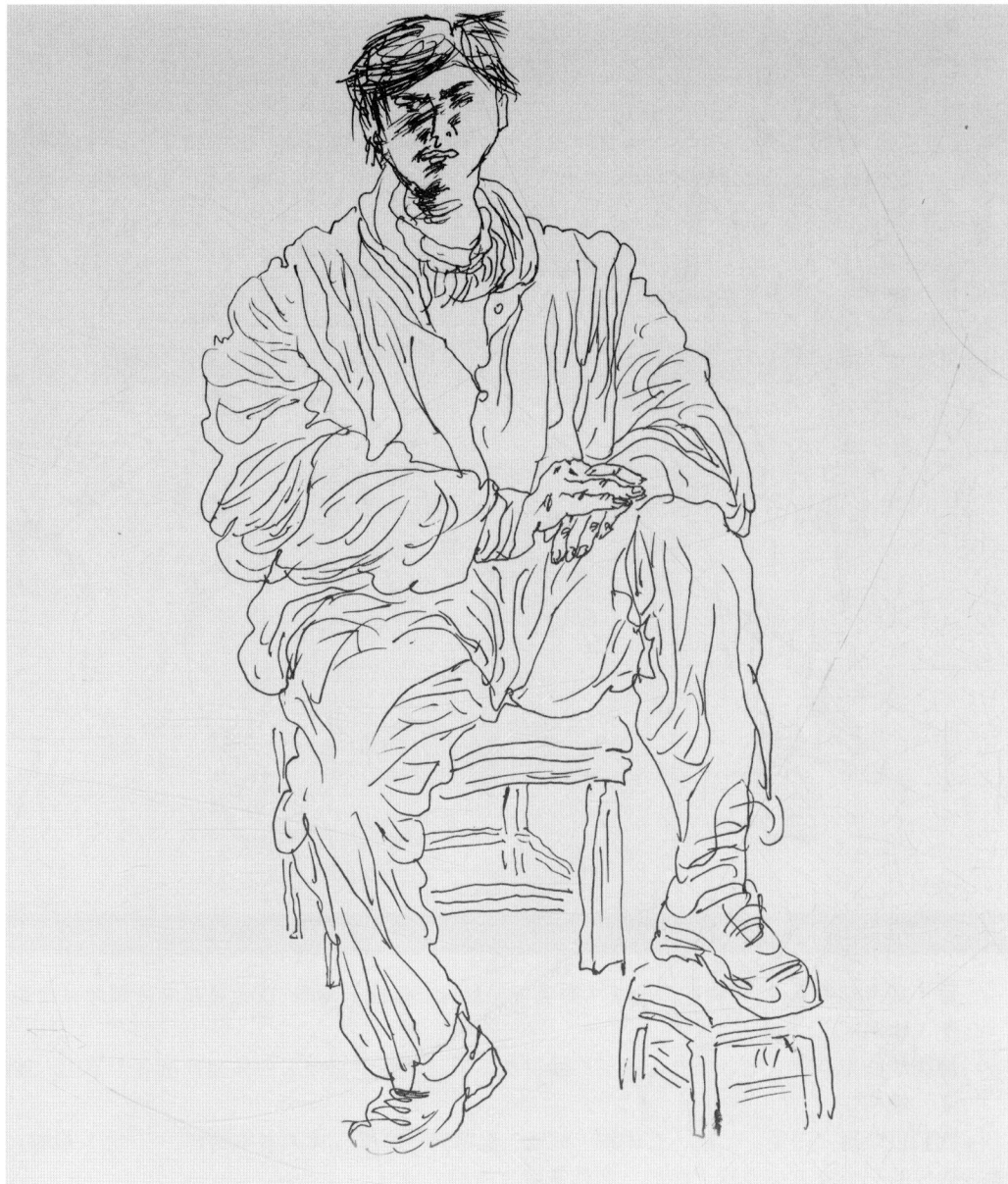
把握整体是速写基本要求,但如果一味追求整体,而在局部没有很好刻画也是不够生动。那么,在整体的基础上,局部的细节表现就是关键了,这样可以增加速写的生动性和艺术性。

2. 用笔流畅,生动直接

对于初学者来说,往往就是缺少足够的用笔流畅、生动直接,下笔不肯定,一小段小段的接成一根线条,这样画出的速写不可能生动。因此须要克服心理障碍和紧张感,不要怕画错,大胆落笔,看准形象,尽可能的画出流畅的线条。这样一笔落下,既灵动富有神韵,又准确生动的表现了形象。

3. 提炼对象,敢于取舍

速写不同于长期素描,什么都可以画出来,应该以概括的目光审视对象,提炼和抓取对象最动人的形象特征和最本质的造型因素。因此,一切在你设计把握中去处理和取舍对象。

六、头、手、脚的画法

人物速写,头部的塑造当然是重中之重,但塑造不必像素描肖像画那样深入细致,不然要和身体其他部位相脱节。但也不能太草率,大的形体透视、比例与解剖关系要明确而肯定,笔调要简洁而轻松。在人物速写中,手被看做是第二肖像,显示着人物的不同性格,所以手画的好坏直接影响着整幅速写的效果,很有必要对手做单独的练习。手包括手腕、手掌和手指三部分,画时注意整个手掌基本形状大致呈六边形,另外把拇指以外的四个指当成一个整体对待,这样画起来比较容易些。可用直线、弧线画出手的外形轮廓,再明确地区分画出手指的比例结构关系。

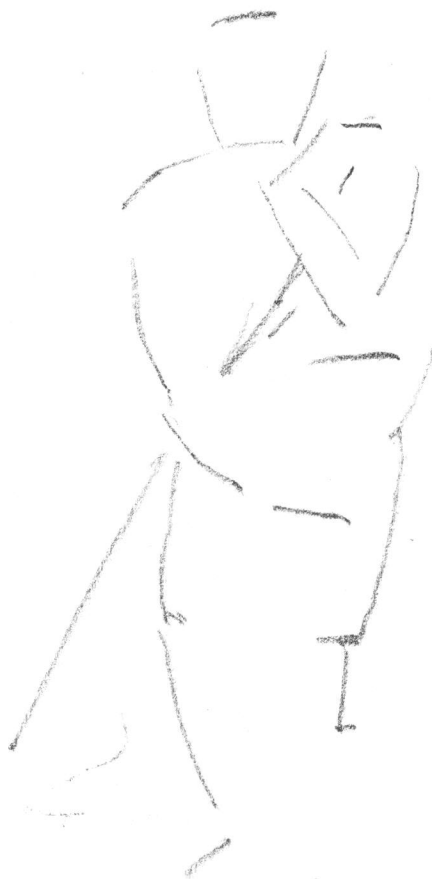

七、速写步骤方法

1. 整体入手画法

整体入手的方法同素描写生的方法有些相同,它有利于把握形象的大动态、透视和整体的造型特征。但它又和平时写生的素描严格地遵循从整体到局部,又从局部到整体的层层深入的作画步骤有所不同,它是在速写时间限制下。无论是从整体还是局部,自始至终要把生动地捕捉和反映对象的动态特征和神态特征作为重点,做到主次分明、概括肯定地表现对象。

步骤1: 用较淡的线在纸上定位,找出人物最上、最下、最左、最右地方的几个点确定构图。在点之间用长直线连接概括地画出人物大的外形轮廓以及动态关系,同时注意连接高和宽的比例。

步骤2: 更加准确地画出人物各大部位的外形轮廓,还可以利用假设的垂线、水平线、倾斜线来校正形体大的动势是否准确。

步骤3: 在上一步的基础上,进一步明确肯定各部位之间的比例、透视、动态,以及各部位之间的结构起伏关系。这时还要注意检查前一步轮廓、比例是否准确。

步骤4: 画出更加具体的细节,如布褶、鞋带、发丝等。画时注意概括,并画出强弱、虚实对比关系。回到整体,对与整体不协调的地方,如结构、虚实等还不够理想的地方,进行加强或减弱的处理,调整、统一画面。

2. 局部入手画法

这种方法一般是从自己感受最深,对象最生动和传神的部分画起,这样有利于抓住对象的主要特征和转瞬即逝的生动表情与姿态,达到生动传神的艺术效果。这就需要我们对画面的构图、透视、比例以及头部与身体各部分之间的动态特征,有一定的整体把握能力,才能做到胸有成竹,一气呵成。

步骤1: 先根据纸张的大小,从感受最深的头部开始,确定头部的大小比例,并以此来确定恰当的构图。

步骤2: 完成头部后,再以领围开始从上到下,从里到外画完衣襟、帽子及袖子。画时应注意衣纹的概括。

步骤3: 从左领开始从上到下,从外到里画完外衣衣领和内衣,再从上到下画完左袖和双手,顺势从裆部开始,从上到下,从里到外画出左腿和鞋子。

步骤4: 再从上到下,从外到里画完另一条腿。从整体出发,对诸如线条的疏密、虚实以及动态等与整体不协调或不太准确的地方,作加强或减弱的调整与修改,协调统一画面。

八、速写的形式

1. 线条表现形式

线条在速写表现中运用得最多,不仅可以表现出物体的轮廓、体积、质感、神态、明暗和虚实,从而有效地塑造出对象的体貌特征;而且还可以产生富有节奏、韵律的艺术美感,这也是速写的主要表现形式。线的表现重在各种变化上,特点是:明确肯定、概括简练、生动传神、长短、粗细、刚柔、疏密、聚散等。初学者宜多选择线条为主的速写练习,将自己对写生对象的感觉概括而肯定地表现出来。

2. 线面结合形式

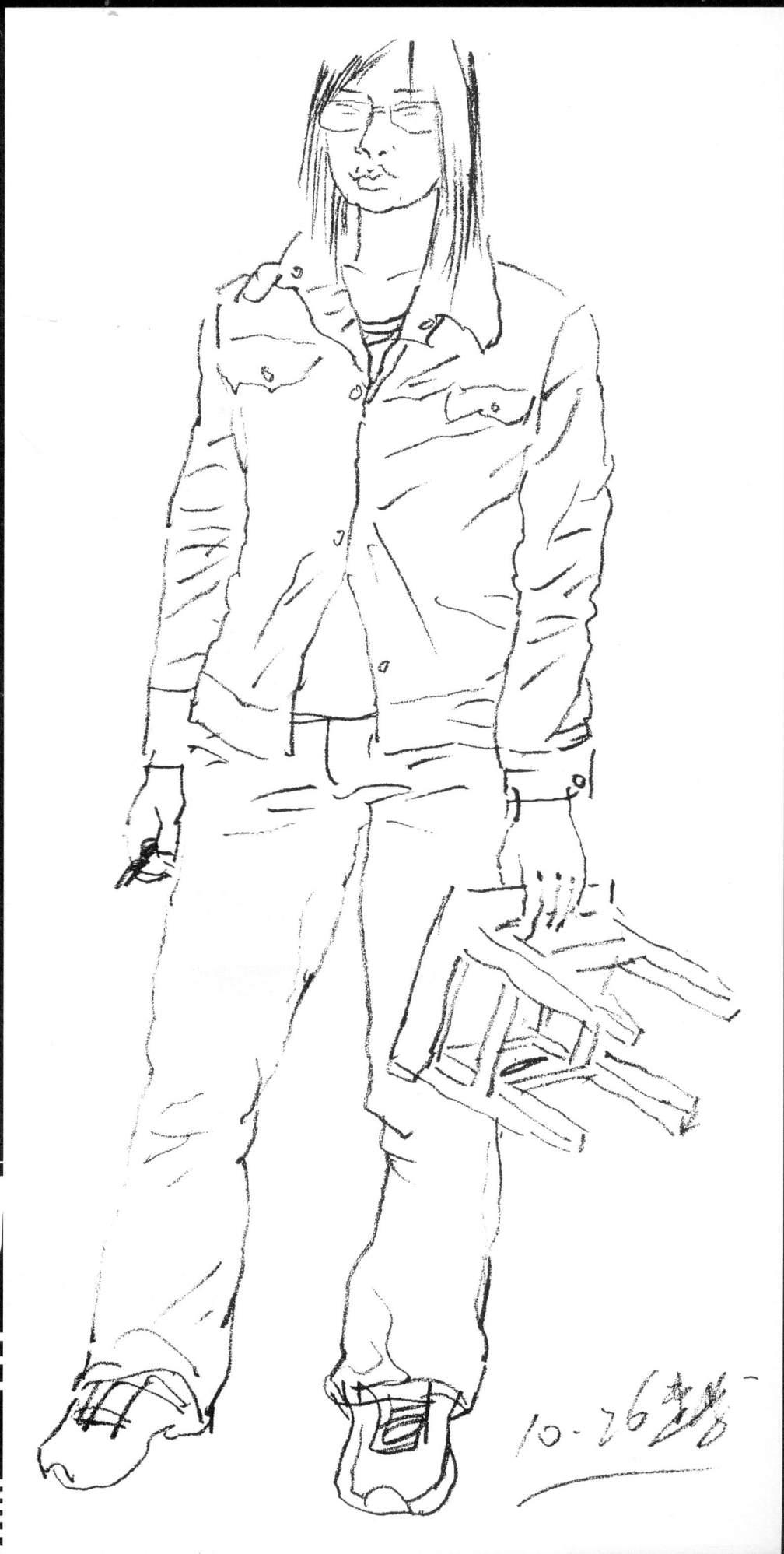
是指在线条的基础上,以简要明确的皴擦,丰富形体的质感和厚重感,使对象富有实体感,生动而朴实。使所表现的形式结构更加突出、生动,主题空间感更强。这种表现方法还可以营造出一种特殊的艺术效果,因此它的表现风格适应的范围也更加宽泛,并有更大更自由的表现空间。用这种方法相对于只有线的速写,刻画得更加深入一些,所以较适用于作画时间稍长一些的速写。

九、速写练习中常常容易出现的毛病

1. **比例不准**: 头部画得太小,或者画得太大。头与肩部配合不当,离开了结构。画手时容易画得太长,画腿又因局部观察而画得太短等等。
2. **结构松散**: 结构的关键部位,往往抓不准,而又不注意纠正,速写水平会长期停滞不前。
3. **虚实不当**: 人物线条画得主次不分、粗细变化处理不当,画面太花。
4. **程式化、公式化**: 速写时,只追求线条的流利等表面效果,虽然已初步掌握了速写规律,但作画方法常常千篇一律,单凭自己一套习惯手法来描绘任何形象,使速写成为程式化、公式化的符号。

习作集

结构是速写的三大要素之一,准确的结构、协调的动态、合理的比例,再加上线条的节奏,是这张5分钟的速写的优点,表现出一位青春活力的女孩子形象。对初学者有借鉴和学习的作用。

明快简洁是速写的最大特点,这也是考试中最需要的一种手段。这是一张7分钟左右的铅笔速写,果断的用笔和流畅的线条,表现出一位学生手拿画板的行走姿态。线条的停顿变化给画面带来丰富的效果。结构的稳定感是值得学习和借鉴的。

强烈的节奏表达是一幅优秀速写的个性体现,这也让作者有更多的发挥空间和表现力度。此幅作品在大胆用笔的前提下,用强弱的对比手法,处理虚实得当的线条,达到一种写意的味道。

