

编 著 刘 钢

7 天 训 练 方 法

写实人物速写教学

山东美术出版社

7

写实人物速写教学

7天训练方法

编 著 刘 钢

江苏工业学院图书馆
藏书章

山东美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

写实人物速写教学: 7天训练方法 / 刘钢编著. — 济南: 山东美术出版社, 2001.8 (2002.3 重印).

ISBN 7-5330-1564-9

I. 写… II. 刘… III. 人物画—速写—技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 054981 号

出版发行: 山东 美 术 出 版 社

济南经九路胜利大街39号(邮编: 250001)

制 版: 山东人民印刷厂

印 刷: 济南三元印刷有限责任公司

开 本: 787 × 1092 毫米 16 开 4.5 印张

版 次: 2001 年 8 月第 1 版 2002 年 3 月第 2 次印刷

印 数: 3001-6050

定 价: 13.00 元

目 录

一、引论·····	1
二、7天训练教程·····	4
三、作品欣赏·····	43

一、引 论

寻找方法

速写是素描的一个组成部分，它的特点是在较短时间内，运用简练、灵活、流畅的线条表现出形象的最主要特征。速写是一种高度概括提炼的艺术形式，是专业美术院校的高考科目和基础课程之一。在速写的种类中，人物速写最难掌握。首先是因为人的结构非常复杂，不太容易把握；另外人们对人的形象最敏感，有一点不准确、不舒服都能感觉到。然而从画人物速写入手，是学习速写的最佳途径，画好人物速写，就会触类旁通，学习其它种类形式的速写就方便多了。而画人物又要从画单个静态人物入手，掌握了单个人物速写，再画组合人物速写、动态人物速写、场景速写等就能循序渐进，渐入佳境。所以，画好单人速写是速写教学的关键。

俗话说：条条大路通罗马，学习人物速写有许多好的方法，都能使你掌握这门技能，但也有些观点不够正确，以至于影响学习者的进步。有人说，人物速写只要多画就能画好，可是现实中有许多人画速写好多年，非常用功，画了大量的速写，但仍然画不好，最可怕的是画“油滑”了，以后很难再进步；也有人认为，学习人物速写应该从人体解剖开始；还有人主张只要先把长期素描学好，再画快一点，就能画好速写了。实践证明，这几种方法都不可取。有这些想法的人都忽略了一个重要问题，速写和其它种类的绘画一样，不仅仅是一种技术训练，也是绘画方法的体现。画速写首先是构思，然后是观察，最后才是用手去表现。也就是说有什么样的思维方式就产生什么样的观察方法，有什么样的观察方法就会有怎样的表现形式。所以，基础速写教学与其说是一种很强的技术训练，不如说是一种关于绘画的最基本思维方式和观察方式的训练。由此可知，画速写前怎样构思是第一重要的。实际上做任何事情都是这样，古人云：“成竹在胸”、“意在笔先”就是这个道理。如果一个学生跟一个画家一起画速写，画家画一笔，学生跟着画一笔，画家画哪儿他也画哪儿，这样学习的结果也只能够学到表面而学不到本质，因为学生只看到了“画法”而没学到“心法”。一切自然物象都具有它固有的多意性和模糊性，而人的观察从来不是对眼前物象的简单被动地记录，观察是一种自觉的积极的具有高度选择性的活动，心里寻找什么，视觉才能发现什么。心理学的研究证明，人的视域内有许多“盲点”。人们只能清楚地注意到视域内想要看见的东西，而往往忽略了其它许多东西。所以，有人问著名画家马蒂斯：“对一个西红柿，在你吃它的时候与你画它的时候看上去是不是一样？”马蒂斯回答：“不一样，当我吃它时，它看上去就是普通人眼中的样子。”那就是说，当他画西红柿时是用画家的眼光看它了。看法的不同意味着想法的不同，画家是用不同于一般人的观察方式看他所要画的对象，所以被称为“画家的眼睛”。总之，画速写实际上是一个系统的行为过程，想——看——画为一体。而速写的训练首先应该是绘画构思和观察方法的训练。

在这里需要特别指出的是速写和其它绘画一样由于风格流派的不同，其观察方法也有多种，比如：写实的、意象的、结构的等等。一定的表现方式是艺术家用相应的观察方式、思维方式去感知和表达的结果。本书所介绍的这套训练观察和思维的方法都是为了使初学

者在较短的时间内,学会写实人物速写必须具备的基本功——练成一双“写实画家的眼睛”,也能使走弯路的学生尽快得到调整和校正。实践证明,掌握了这套方法,便具备了把所见对象准确地再现于画面的最基本、最主要的能力,无需更多的指导你就能画好人物速写。

陌生化——心法

面对模特,画速写前应该怎样想呢?中国古代一位禅师的悟禅体会能对我们有所启迪,他说:“老僧30年前来参禅时,见山是山,见水是水,及至后来亲见知识有个入处,见山不是山,见水不是水。而今得个歇处,依然是见山是山,见水是水。”其大意是,在悟禅之前,看山是山,看水是水,和普通人的观看一样。在悟禅之中时,则看山不是山,看水不是水。后来他逐渐悟禅了,又见山是山了,见水又是水了。在这里前一个“见山是山见水是水”与后一个“见山是山见水是水”已经有了认识上质的区别,由于中间经历了“见山不是山”的陌生化阶段,绝不可能同日而语。学习绘画和悟禅在思维方法上有些相似,也有一个对客观物体“见山不是山”和“陌生化”的过程,这一点对于一个初学者来说非常重要。如果老画家同初学者同样画一个人物速写,外表看不出差别,但由于想的不一样,所以观察对象的方式也绝不相同,其结果也自然不同。老画家是用早已被训练出来的眼睛看对象,是对模特进行整体观察的同时比较;而初学者却不是,因为他不懂得其中的道理。无论任何物体只要从造型的角度去观察,从绘画艺术的角度去思维,落实到画面上都必须成为画面造型的一部分,必须转变成绘画语言。在这种转变过程中,最重要的是要自觉抵制与造型无关的各种其它因素的干扰。要摆脱对物体常见意义的认识,也就是说不能用普通人的眼光看模特:这是手,有五个指头;那是头,有两只一般大小对称的眼睛……否则就会“错觉”丛生,很难画准对象。怎样摆脱对所画模特常见意义认识的干扰呢?著名画家贾克梅第说:“重要的是摆脱一切先入之见,试图只看那些实存的东西。”这种观察方式是现象学式的纯粹直观,是返回人与世界相互关系的最原始形式的观看。而我从多年的教学与艺术实践中认识到,把对象“陌生化”的方法也是一个简单易懂的好方法。

“陌生化”就是把你所要画的人物看成一块石头,一个不熟悉的物体,或是一个抽象的形状,进入“见山不是山,见水不是水”的悟禅状态,而不要把模特当成所熟悉的人去看,把复杂的人的形体单纯化、陌生化,从而为下一步艺术的观察打下思想基础,用这种思维方法所产生的眼光去观察事物会出现神奇的形式美感,会消除以往知识所带来的先入为主给观察造成的“错觉”,会非常客观地观看对象。面对模特并把他陌生化,并不是一下子就能做到的,必须要有意识地使自己这样去想,去思维,并在速写过程中时时提醒自己,检查自己是否这样做了,这样就会逐渐培养起来。陌生化心法就是本书速写训练贯彻始终的思维方法。实际上陌生化心法不仅适用于写实人物速写的训练,水粉色彩写生等的训练也同样适用。如果掌握了这个方法就等于走了“捷径”。此方法在后面的速写训练中还有具体说明,在此不再赘述。

对形的直觉

著名雕刻家亨利·摩尔曾说,人不仅有“色盲”,还有“形盲”,实际上有“形盲”的

人比有“色盲”的人还要多。有“色盲”的人不适合从事造型艺术（美术）活动，有“形盲”的人从事造型艺术（美术）活动也会受到影响。那什么是“形盲”呢？现代心理学的研究表明，人的视觉对形的感受力有两种类型：直觉型和运动型。直觉型的视知觉感应方式，是当人观看某形体时，能够立即迅速抓住形象的基本形式感；运动型的视知觉方式，在观看形象时，习惯以目光追随物形的边沿，从局部向局部轮回一周后方才感受形的整体，其感受过程缓慢，形的视觉映像不准确。譬如：人们观看黑板，有些人在观看的瞬间就直觉到黑板的形状特征，并且能够迅速判断出其长度比例关系的多少，这是直觉型的观看类型。有些人观看时将目光沿着黑板的边缘运动着看，当看完一周时方才直觉出形状特点，对形的比例判断很难准确。这是运动型的观看方式。运动型的观看方式就是亨利·摩尔所说的“形盲”，但所幸的是“形盲”不像“色盲”那样无药可救，“形盲”可以通过有意识的训练，在多方面因素的配合下，得到调节和校正，转化成直觉型的观看方式。

速写7天训练法就是针对“形盲”的情况，结合陌生化、几何化、平面化等方法进行纠正强化的训练。只要你能够按照训练要求去做，你的观察方式很快就会被培养成直觉型，训练成为对形体判断既迅速又准确的“画家的眼睛”。经过本书速写方法的系统训练，希望能使你的写实人物速写能力达到一个较高的水平。让我们尝试着从第一天的训练开始吧。

二、7天训练教程

第一天（上午）3课时

几何形化（一）

一、目的要求

运用“陌生化”的观察方法，将模特简化成几何形。第一天训练的目的就是培养学生对复杂形体的简化、概括能力，锻炼“画家的眼睛”。不要急于想画出漂亮的速写，可以画的笨一点、机械一点，关键是培养自己客观准确的直觉观察能力。

1. 每个几何形尽量概括成最符合模特动作的几何形。每个动作都可以用多种方法概括几何形（图1，1-1，1-2，1-3，1-4），寻找一个最简单的方法。

2. 每个几何形之间的比例要尽量像做数学题一样精确。一开始很难用直觉把握，可以借助铅笔测量。

3. 不要画椅子，观察时只做参考。

二、模特摆法

让模特四肢收拢，使全身形体紧凑、整体，以利于概括几何形。

图1

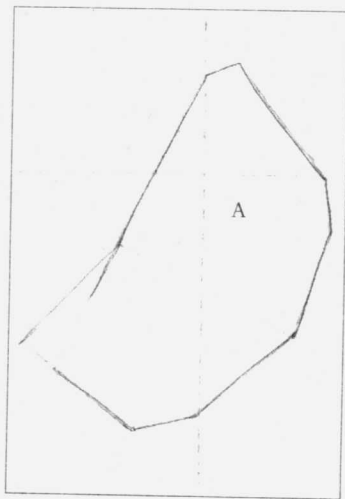

图1-1

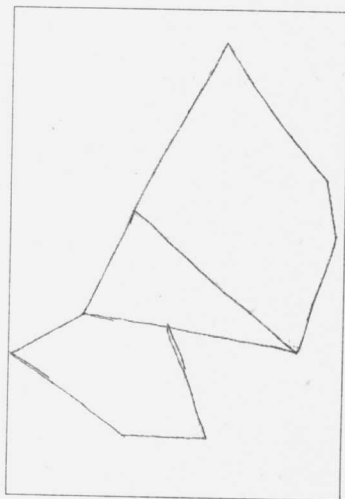

图1-2

三、观察与思维

1. 固定观察视点, 不要上下左右的移动视点。

2. 模特“陌生化”——把模特当成一块石头或其它陌生的形状看, 忘掉他是熟知的、复杂的人。这样就可以凭直觉看对象(纯粹直观)“摆脱一切先入之见, 试图只看那些实存的形状”。就可以排除一些日常观察思维定式所习惯的条条框框。这样就可以避免产生“错觉”。注意: 多用理性少用感觉, 像作数学题那样对待每一张速写练习。也可以用照片代替模特进行练习。

四、画 法

从模特外形的几个最 endpoint 用直线相连, 将其简化成几何形, 可以概括成三角形、菱形、梯形和一些不规则几何形等。概括的形状比例要尽量符合实体, 如果有些形体不能用一个几何形概括, 则可以用2—5个几何形进行概括, 组合成一个整形。如一个三角形加上一个梯形, 两个三角形加一个菱形和一个方形等(图2、2-1, 图3、3-1, 图4、4-1, 图5、5-1, 图6、6-1, 图7、7-1)。要特别注意这些形之间的比例关系, 判断不准时可以将手臂伸直, 用铅笔进行测量, 纠正由错觉而出现的偏差

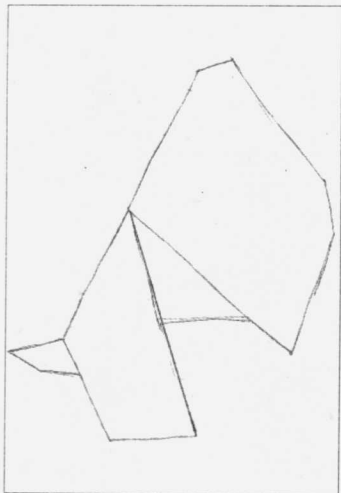

图1-3

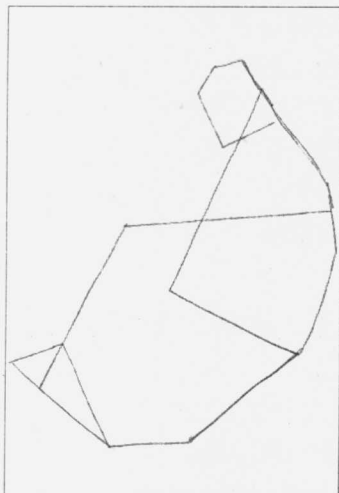

图1-4

图2

图3

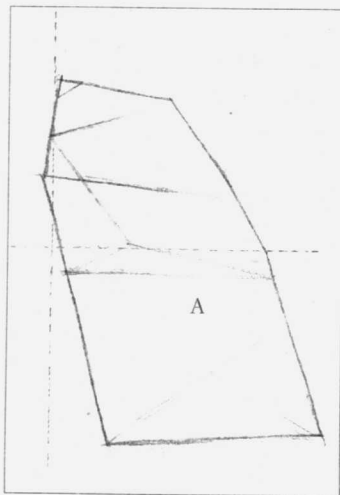

图2-1

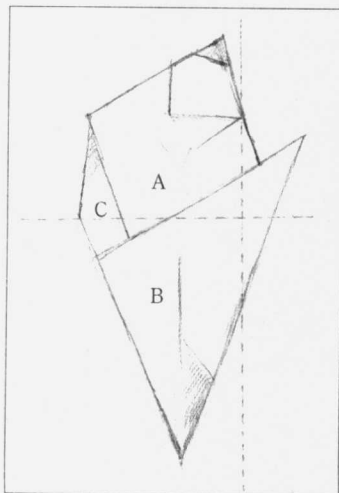

图3-1

(图8)。要注意每个形的倾斜度，可画一条垂直线和一条水平线作为参考。总之要理性的对待模特，减少主观因素的介入，慢慢体会几何形与模特之间的关系。

五、容易出现的问题

1. 如果不陌生化，“知识”就容易出来捣乱，头在上面，然后是脖子、肩膀

图4

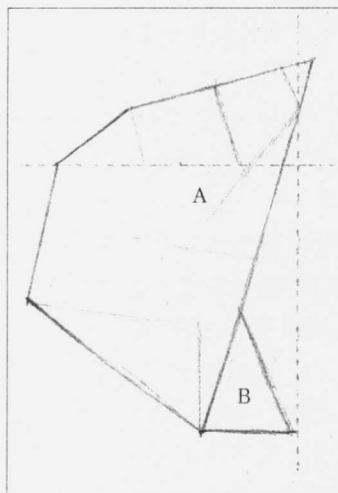

图4-1

图5

图6

图7

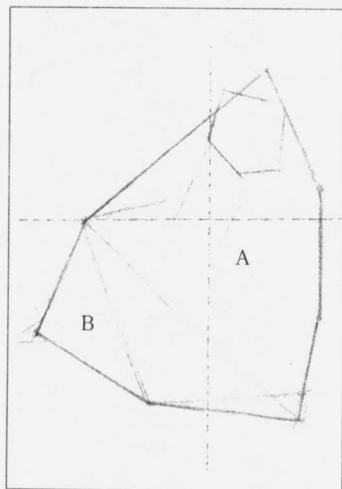

图5-1

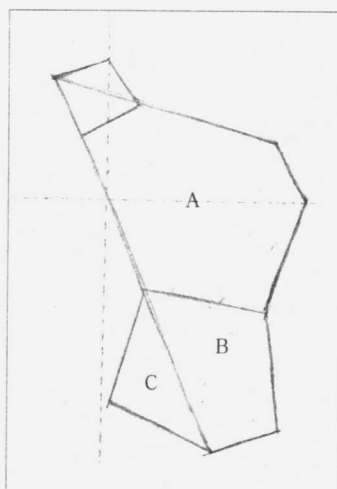

图6-1

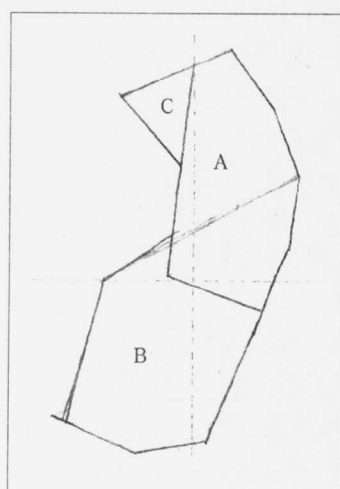

图7-1

(图9与图3作比较)。这样就无法客观地观察模特了。本来是低下的头非要画成抬起的头。

2. 如果不细心观察就容易概念化——对称(图10与图3作比较),半侧的上身画成正面的,没有倾斜度的。

3. 不要追求一条线的准确,要追求一个形的准确。有的学生总是描画一条线,以求其准确,忘记这条线是这个形状的一部分。这是“运动型”观察方式的典型表现,必须予以纠正。

4. 学会寻找辅助线。要想概括几何形必须借助辅助线,辅助线是假设的线、虚拟的线,而非物体固有的。“我们要从画看不见的几何形辅助线开始,而以客观存在的几何形辅助线结束”。

在训练之初,当习惯的观察方式还十分顽固,而新的观察方式还很不稳定的时候,需要一段相对集中的训练时间。

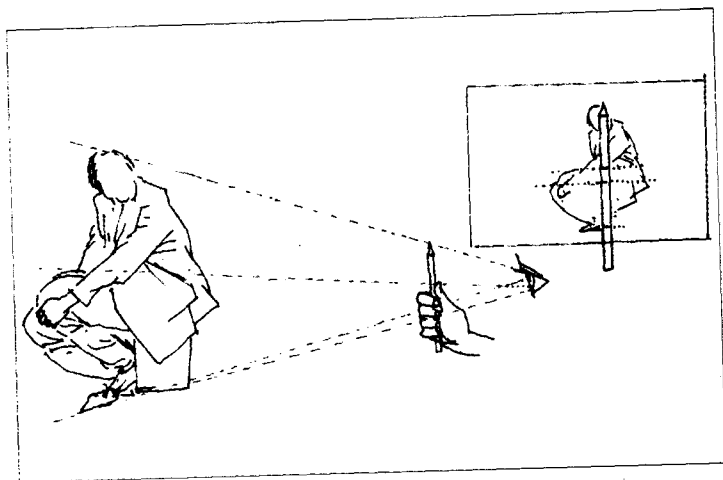

图8

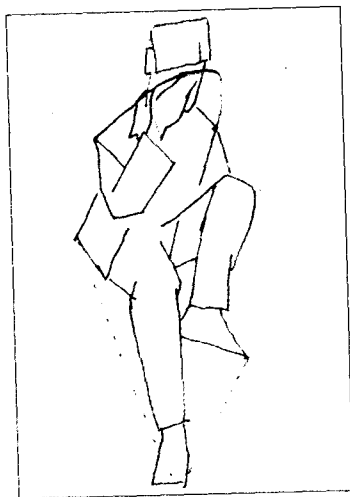

图9

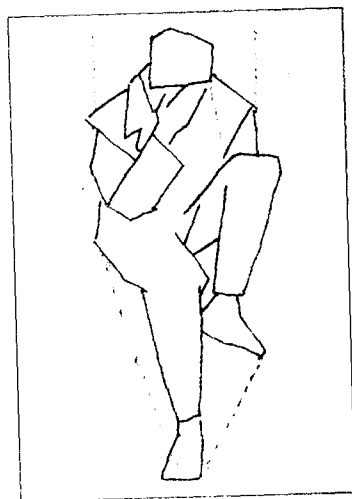

图10

六、作业

20—30张(可以利用照片进行练习)。

第一天（下午） 3 课时

几何形化（二）

一、目的要求

在上午练习简化大几何形的基础上，再从中分析寻找小几何形（20 个左右）。

第一天的练习可能非常枯燥（就像足球训练一样，一开始只是反复练习体能、传接球、射门等，而不打比赛），主要是训练眼睛的观察。此项训练要靠理性去把握形体，所以不适合年龄较小的学生学习，一般适合具有一定理性分析能力的学生。这时所画的画面可能不好看，很呆板，但它训练了你的眼睛对形的直觉能力和简化能力，为下一步打下良好基础。

大几何形依据模特再严格划分成几个部分，构成子母形。这些子母形又充实着大的几何形，使其有一种明确的形式感。总之，通过把模特陌生化，把复杂的形单纯化，各种微妙的感觉都被压缩到几何形中，一旦使学生能把这种思维观察方法变成一种下意识的本能，这一步才算做好了。

需要注意的几点：

1. 所有的几何形都是平面的，不要看成立体的，也不要画成立体的（图 11）。
2. 所有的几何形都要严格按照统一比例去划分。
3. 副空间的形也要严格划分（图 12）。
4. 几何形找得越多越好。

二、模特摆法

摆模特时尽量使其形体动作紧凑、整体，不要摆像“大”字这样的四肢分散的形体，使学生较容易地用几何形概括对象。

三、观察与思维

法国著名画家德拉克洛瓦对他的学生说：“学素描，就是学习正确的看。”“陌生化”心法的目的是让学生忘却熟悉的人形的复杂细部，而把他看成一个不熟悉的陌生形状，这样就促使眼睛对模特有一种积极观察的客观性，而不至于由于视觉惯性而产生的麻痹，造成“错觉”（如透视现象）。因为

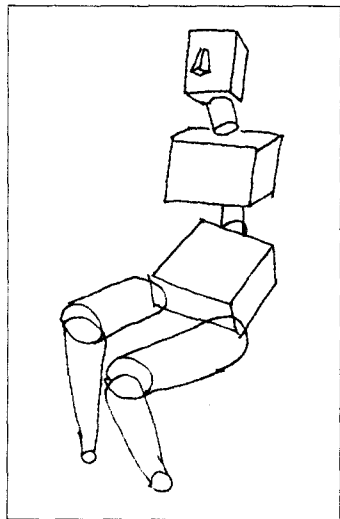

图 11

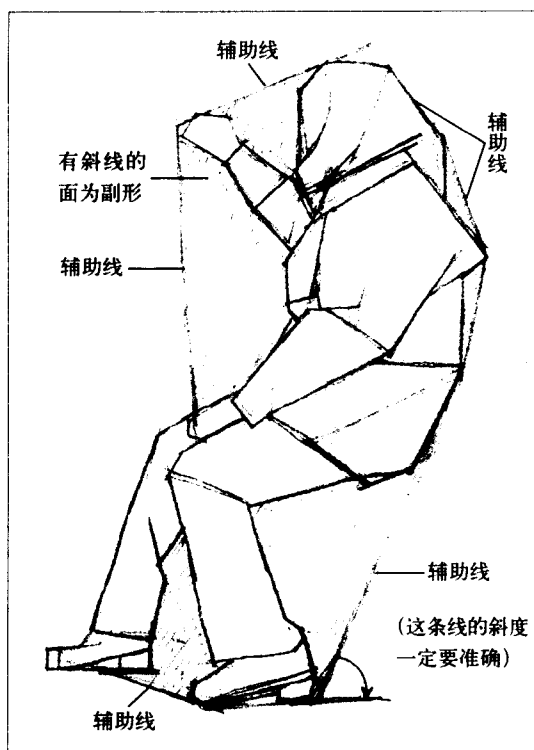

图 12

儿童画画就是画他们“已知”的部分，而不是画他们客观真正准确看到的東西，所以儿童画不写实（图 13）。“陌生化”所产生的观察方法的具体体现，首先是将模特简化，把一个外表复杂的对象归纳为几个简练的几何形，然后是非常客观地对待每一个形状，在整体比较前提下，是多大就画多大，决不能想当然地画。目的就是训练眼睛对形体的直觉能力。

四、画 法

接下来的画法是在大的几何形内部，依照模特继续寻找概括出几个中等几何形和小几何形。如上下身分出两个形，两小腿组成

一个形，两臂、头部各组成一个形，然后再由每个中等几何形分出若干个小几何形（图 14-1、14-2、14-3、14-4、14-5、14-6）。在概括小几何形时，可以利用明显的衣纹、衣线缝等色块去大胆的概括。

画出的图可能比较枯燥，像机械图、机器人，但训练的是眼睛而不是画一张艺术的速写，要用做数学题似的理性头脑去对待每一张速写。

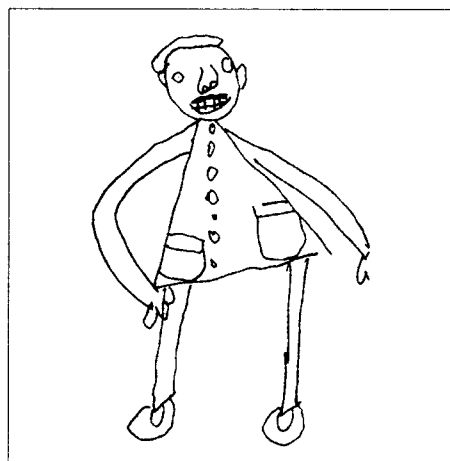

图 13

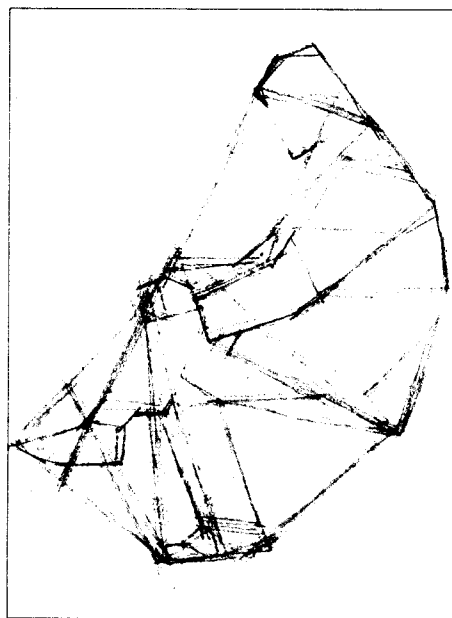

图14-1

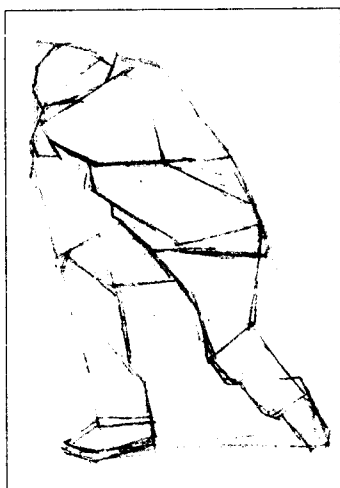

图14-2

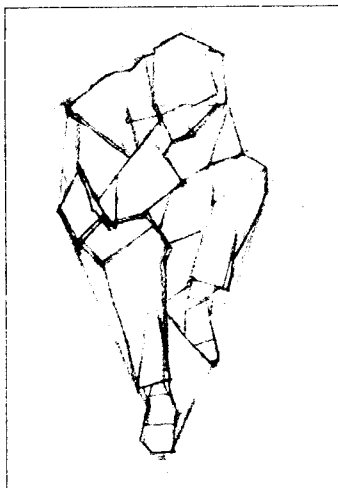

图14-3

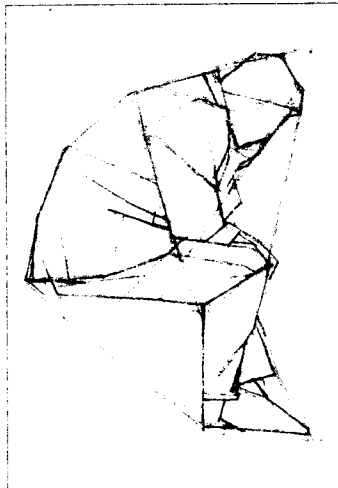

图14-4

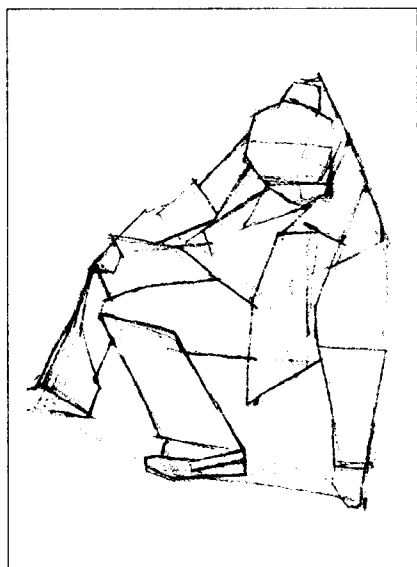

图14-5

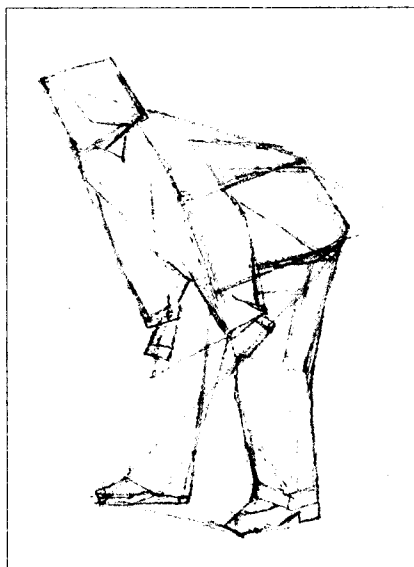

图14-6

五、容易出现的问题

1. 在观察对象时你是否将模特陌生化？有的从画中可以看出来，有的看不出来，全靠自己掌握。一开始可能不习惯这种观看和思维，要慢慢地培养自己，引导自己形成习惯。

2. 在概括小几何形时要注意其比例要与大几何形相一致。学生最容易出现的问题是，当大的几何形概括好，再概括中等几何形时，往往比大几何形的比例小，至使下面的几何形也逐渐缩小，最初的大几何形形成了多余的空壳（图15）。

3. 要尽量找出小几何形的特点，不要使小几何形太概念化、太雷同。如：裤子的几何形，不要画成上下一般粗的“烟囱”，要找出每一个的特点（图16与图7对照），否则会出

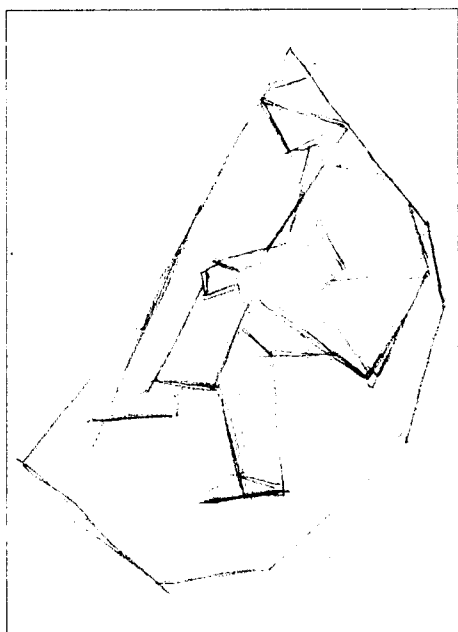

图 15

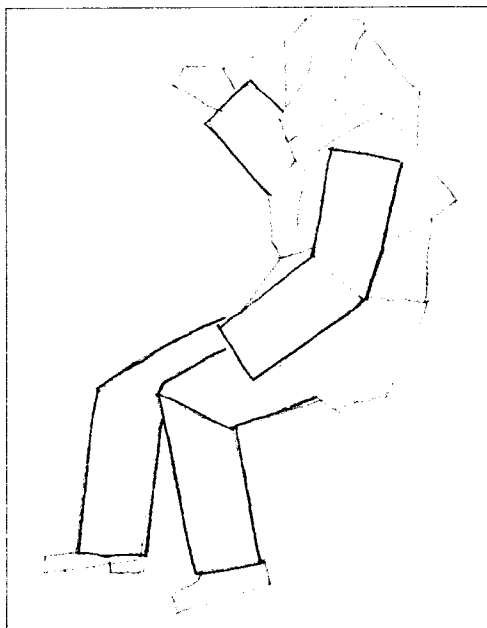

图 16

现臃肿现象。

4. 如果把模特看成一个平面的照片, 而不是立体形, 就更容易使观察准确而避免错觉现象。譬如, 学生经常容易不加观察就将袖口、领口上衣底边、裤腿口等当成弧线, 其实这些地方恰恰是直线。出现这些错误观察的原因主要是头脑中总是想它们应该是圆柱体, 应该画成圆弧线, 造成了画面圆弧线太多。

5. 还有的学生经常把因透视变小的形状画大, 这是一种“儿童画”现象(图 17)。把模特看成平面而非立体的形, 是什么形状就画什么形状, 是多大就画多大, 这样能够顺利地解决这些问题了。

图 17

六、作 业

20—30 张。

第二天（上午）3 课时

充实几何形

一、目的要求

充实几何形是在多概括几何形的基础之上，也可以说是在无法再概括出几何形之后的下一步，主要是锻炼将形体复杂化的能力。有的学生在学习之初，只敢画轮廓线而不敢画里面的结构线和衣纹线，这一步的主要目的是锻炼他们在几何形的基础上多寻找线的能力。

二、模特摆法

同第一天的要求基本相同，花样可以多些。可以摆一些站立的动作，但要求整体，要有几何形体感。

三、观察与思维

在画好大小几何形的基础上，看出每个几何形里面的线与点，是由抽象几何形向具象形的过度环节，由简化向复杂化的过度，这一步称作充实几何形。但思维观察仍旧继续陌生化。强化脑、眼、手的协调能力和形与线的结合能力。

四、画 法

首先画好几何形，在无法简化出小几何形之后，将每个几何形根据实际现象进行填充（头部不要填充具体的五官）。要注意各纹路的方向性，不要想的太多（如艺术性，纹理凹凸，衣纹的来龙去脉等），尽你最大所能充实。线条画的越多越好，锻炼将形体复杂化的能力（图 18、19、20）。

图 18

图 19

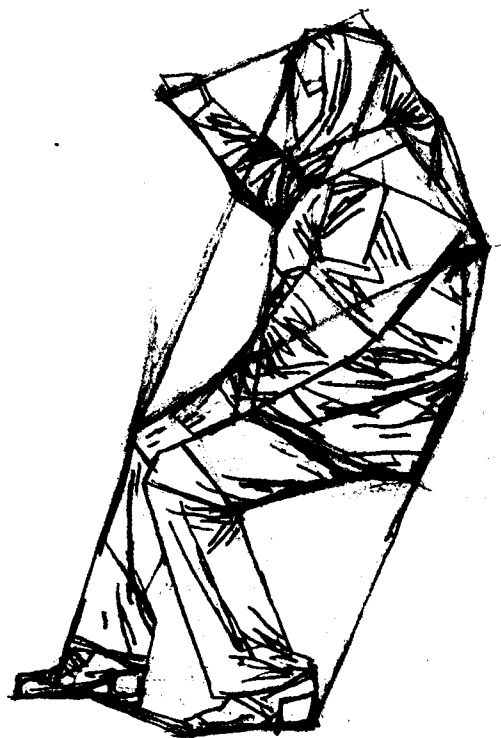

图 20

五、容易出现的问题

1. 要在大小几何形内添加线条。
2. 避免无中生有的臆造，要依据实际情况而画，画的越多越好，锻炼学生丰富形体的能力。
3. 不要管透视，直观对象是什么形状就画什么形状，透视自然也就在其中了。

六、作 业

3—5 张。