

人物速写举要

张丽华 绘
张小雨 文

人物速写举要

张丽华 绘
张小雨 文

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

人物速写举要/张丽华绘. —济南: 山东美术出版社,
2006.7
ISBN 7-5330-2246-7

I .人... II .张... III .人物画—速写—技法 (美
术) IV .J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 076681 号

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印务有限责任公司

开 本: 889 × 1194 毫米 大 12 开 5 印张

版 次: 2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 18.00 元

1.

9.

21.

30.

39.

2.

10.

22.

31.

43.

3.

11.

23.

33.

46.

4.

12.

24.

34.

47.

5.

15.

25.

35.

51.

6.

16.

26.

36.

52.

7.

17.

28.

37.

54.

8.

20.

29.

38.

55.

速写是在短时间内，用简练生动的线条、笔触，描绘物象形、神的表现样式。为创作进行的草图勾勒，随手画下的某种构思意向，构思构图的推敲等，都可叫速写。速写以写生为主，同时有大量的默写成分参与。

“慢写”概念由习作派生而来，指时间一般在一小时左右，于四开或八开纸上所作的静止模特的研究式写生，类似一张短期素描。

造型写生训练中是没有“慢写”这个词的，之所以把它们从概念中抽出单独确立，是想与速写分开，教学生把速写的训练慢下来。素描、色彩乃至其他训练方式都有自己类似“慢写”的研究性阶段，惟独速写不明确。究其原因，是对“速”字的误解。

速写不是“快画”，不是“速速一写”，不是一蹴而就。“速”是相对于长期素描而言的，有时间短、画幅小、表现形式简略、手法肯定的意思。要在短时间内，以简练、生动的笔触表现物象最“本质”的形、神、意、韵，其难度不亚于素描。我称这种类似短期小幅素描的“慢写”为“研究性速写”。

2008年
12月24日
阿华速写

慢写的主要任务是：在合适的构图内，以表现力丰富的线条、色调，描绘人物的形象、神情（或人物动态、人物组合、手的动态）。构图要适中，造型要准确，结构和谐，形象舒适，神态自然，表现手法丰富、深入，整体效果娴熟、生动。

写生的心态，仍然是沉稳、持重、诚实、不轻飘、不浮躁。要坐得住，看得进，观察要细微深入，分析要透彻明确，表现要扎实具体。别管大师笔下的形象如何神采飞扬，先要做到基本的铺垫工作。尝见许多人勤奋地去闹市写生，笔下记录的却全是潦草的符号，无一笔沉得住心，无一笔看得过眼，也无一个完整的形象，这样是无益的。

所以我们要求认真地注视物象，朴实地观察，诚恳地表现。线条笔触的质量，或者说速写的稳、准、狠，均建立在朴实的基础上。线条不以黑、重、快、帅为美，而以言之有理言之有物为实。物是什么？一是自然物象形、神，二是自我内心意、韵。速写以心态的稳，造型的准，写形的狠为最低要求。

速写工具以铅笔、炭笔为主。铅笔、炭笔可画出尖细的、锐利的中锋线，可画出粗壮有力的重线条，可画出变化丰富的侧锋线，可涂出浓重深黑的光影，可排列铺陈出柔美和煦的明暗色调。执笔方法一如平时执铅笔、钢笔写字，可以直接下笔画出肯定有力的线条。笔触有：勾勒——中锋线、侧锋线、顺锋线、逆锋线、扫笔、拖笔等；皴擦——中锋皴、侧锋皴；点——表现特殊质感而画的点或图案。

变换笔触的目的是与对象的虚实相呼应，也形成画面笔触中点、线、面交相辉映的语言节奏美感。素描画结构，水粉画画色彩，速写除去构图、造型、结构、形神等共有的规则外，主要看“笔触”。对绘画要素的理解把握，对画面整体效果的布陈置势，对绘画才情的宣泄抒发，全通过笔触的施展而实现。

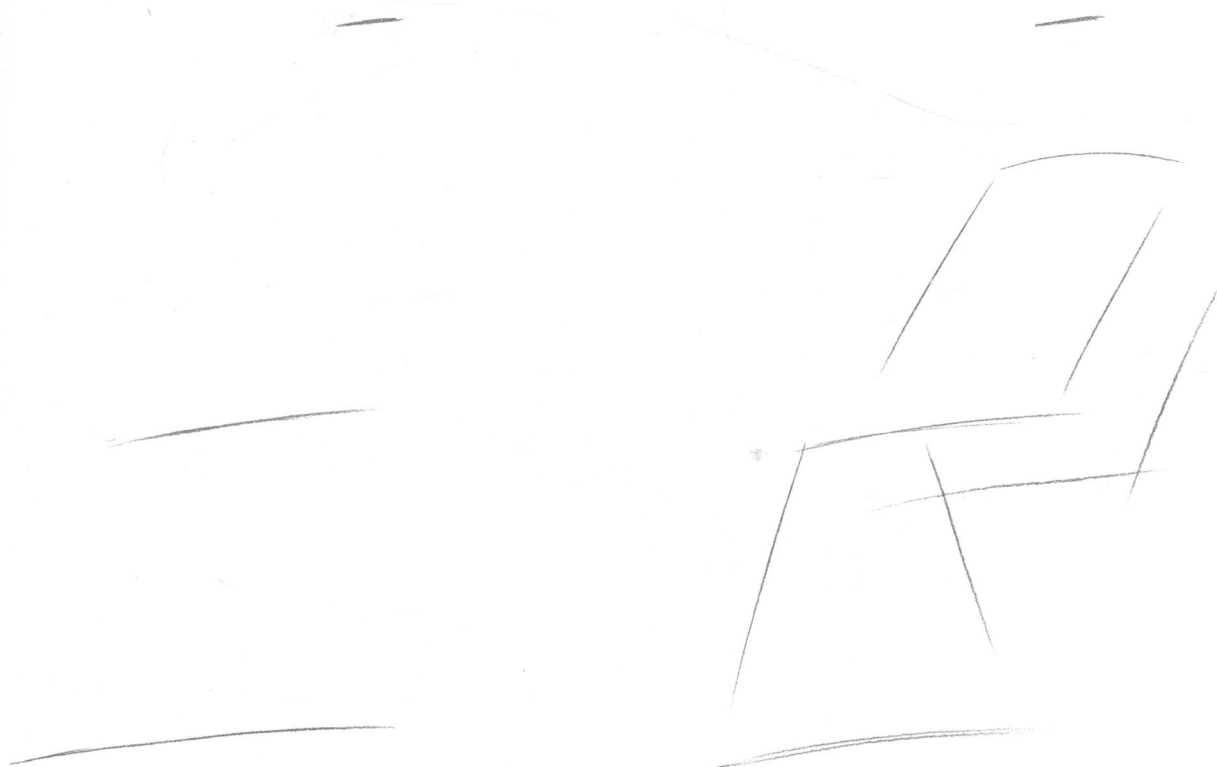
速写的表现样式十分随意，并无一定模式。可用线也可用色调。线有很强的装饰性，纯以线条组成画面，明快、简捷、富有抽象意味。但线有相当的难度，它要求去掉光影、明暗、体积、虚实等要素，以平面的眼光思考、观察、表现。某些虚线要“视而不见”或直接归纳为实线条，某些实线有妨于画面应“四舍五入”，有些形体或疏密效果非加线不能表现，则要“无中生有”。线本身有个勾勒的力度、速度、节奏、韵律的规矩，线与线之间依照形体制约，更有个“组织”的复杂过程。组织看对比，就是肢体间的相互映衬，有粗细对比、疏密对比、横纵对比、方圆对比、长短对比、规整与松散对比等。

在光线作用于对象，光影效果非常优美、理想的时候，也可适当加进色调，画出浓重强烈的黑白效果。“色调”可以是光影明暗，可以是固有色，也可以是凭主观臆造的黑白关系。色调从中起到加强体积、强化对比、深入刻画质感、制造画面气氛的作用。对光影要适当概括、提炼，只取黑、白、灰三色。在画面上要空白、线条、黑块及线条交织的灰色调结合运用，方能使其和谐统一。要注意线条的塑造方向和笔触，不能把形体画平，也不能把画面搞花。应尊重即时即地的感受，及时调整色块、线条和空白的对比关系，灵活运用笔触。

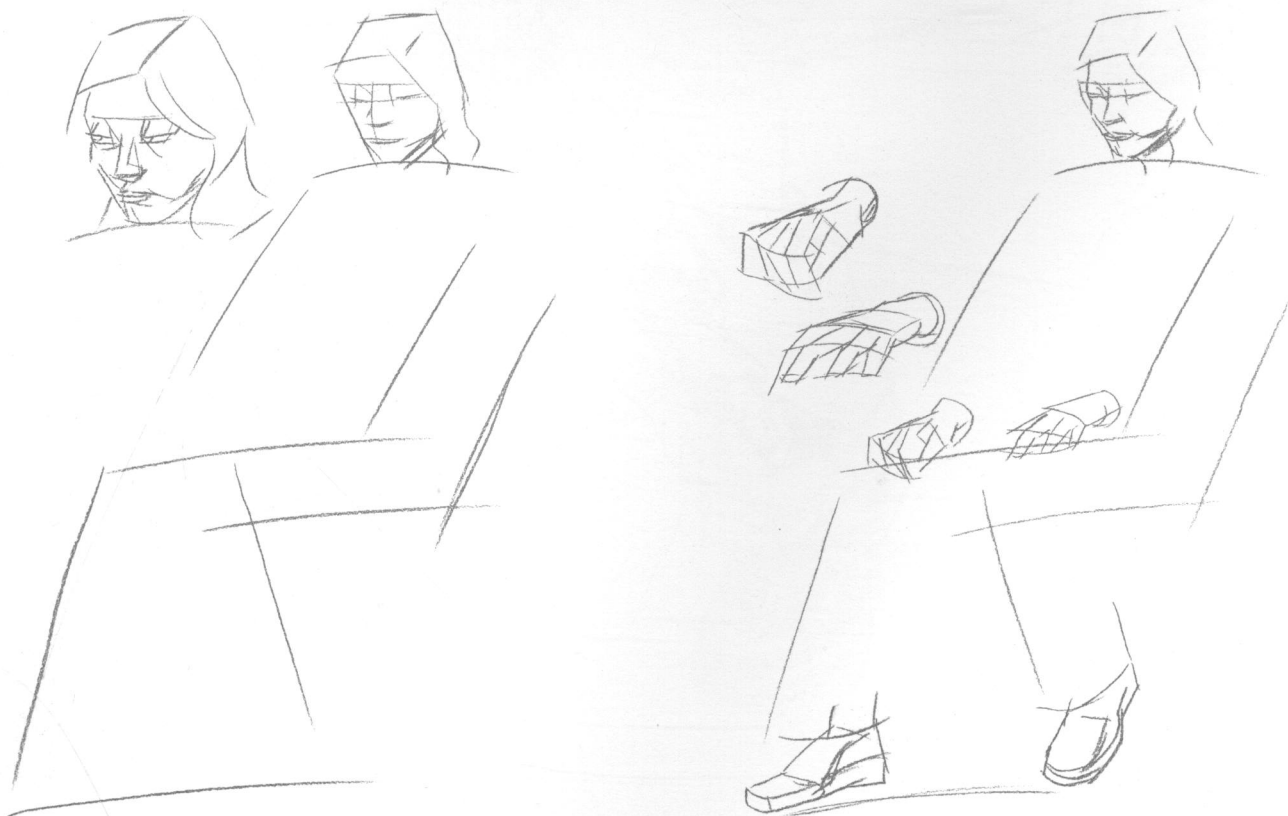

速写虽然是工具简捷的写生，但牵涉的问题要素很多。可以说，除了色彩，素描、速写就是一切，所有绘画的要素都涵盖了。所以有必要学习一些基本的造型知识，以提高对速写的理解，提高掌握进度，提高速写的表现档次。解剖、透视、构图、色彩是基础课的“四大学问”，缺一不可。素描长期作业中的基本原理与短期作业的速写是相通的，可以互相借鉴，还要有临摹的配合。临摹一些线描作品，体会线对物象的提炼、概括。也可以临摹一些优秀的素描，比如文艺复兴时期的作品，以体会经典素描的思想性和技巧。

速写没有步骤,但初学者应有一定的入门方法。为给初学者提供一个迅速掌握基本方法的参照,我于十几年教学中总结出一种“静”心观察、“潜”心分析、“动”笔表现的“步骤”可供参考。以慢写人物为例——①先以直线、虚线定出人物于画面上的上下两点。一般人物站姿或坐姿,上下两点是头、脚位置,再定中点,中点是手或肘或上衣下襟的位置。

②在此基础上,“切”出人物的大致比例、动态、透视,注意人物动态、结构由透视造成的形体缩减,注意动态肢体间的自然和谐。

③用虚线切出五官位置、形状,简略分析出五官外形所依附的内在结构,即几何型。几何型分析决定了刻画塑造笔触的虚实,解决了形的问题,可以专注在笔法上推敲。

④用虚线分析手、脚的几何型。手的动态复杂多变,手指的姿态很微妙,但再复杂微妙的手形手姿都可在概括出的几何型中刻画,手或双手的外形动态也要在几何型中找出方向面和具体的手掌手指姿态。