

1 慢写的概念及功能

慢写是介于素描与速写之间,用概括的手法把所观察到的对象较为完整地表现出来。它与素描和速写相似的是同样需要对画面的整体把握,人物动态、比例、特征、结构要准确而生动;不同的是时间上的差异,它比速写时间长而比素描时间短,要求比素描更生动概括而比速写更丰富、更完整。

慢写不仅能够培养初学者观察、分析等综合能力,使之在短时间内能够掌握人体的基本结构、基本运动规律,熟练地表现出各种人物的动态和神态,而且对提高初学者的构图能力有很大的帮助。此外,慢写还能为创作收集大量的素材。古往今来,有多少优秀的画家之所以能够青史留名,与他们日复一日的勤奋努力

列宾 [俄罗斯]

是分不开的，有数量才能够有质量，无数艺术家的成就都始于那一幅幅堆积如山的创作草图。学习绘画永远没有捷径可循，尤其是慢写艺术，都需要在实践中不断探索，用科学和理性的头脑去分析，用敏锐的眼光在看似简单的生活中去捕捉、去发现，从而留住逝水年华中有意义、有感触的一幕作为创作素材，为日后的创作打下坚实的基础。

尼古拉·费申〔俄罗斯〕

安格尔 [法国]

列宾 [俄罗斯]

安格尔〔法国〕

慢写的工具较为广泛，常见的有铅笔、炭笔、炭条、毛笔等，初学者应尝试和了解各种笔的性能，不同的笔画出的效果也是不同的。建议初学者应先使用较软的铅笔（B-6B）或炭笔等易擦拭、易修改、同时也易于把握的绘画工具。

慢写的纸张选择也较为多样化，可根据笔的性能采用相应的纸张。如用钢笔画速写，纸质要求光洁，用炭条画速写，纸质可相应松软一些，如高丽纸、毛边纸、新闻纸等。对于初学者来说最好选择物美价廉的纸张为宜，新闻纸或高丽纸都是不错的选择。初学者还要谨记一点，画面切忌尺幅过大，一般选择四开、八开的纸张就可以了。

尼古拉·费申 [俄罗斯]

3 人物慢写的常识

要画好人物慢写，首先要对人体解剖知识有足够的了解。

人体结构基本上可分为头部、胸廓、骨盆、四肢几个重要部分，由脊椎和颈椎相连接从而使人体动态千变万化。但是万变不离其宗，只要抓住人体的主要动势，人物的动态便跃然纸上。掌握好四部分大的体块，再循序渐进，去理解地记忆那些小的局部结构，最后离全面地掌握也就为期不远了。

在对人体的骨骼、肌肉有所了解后，写生时进一步去刻画不同形象气质、不同年龄阶层、不同生活经历及不同精神面貌的形形色色的人，就可做到游刃有余了。

在慢写写生的练习中，初学者要静下心来多做研究，多动脑子。在选择刻画对象时可以由简到繁，由半身到全身，由个人到人物组合。慢写写生的过程，是一个对模特认识、理解、研究的过程，也是通过自己的主观感受去概括、去归纳，挖掘主要结构，舍弃细枝末节的过程。对初学者来说，更要细致深入地对模特进行反复推敲，直到较为准确地将其表现在画纸上。随着绘画基本功的不断纯熟，可以适当增加难度，结合一些场景或是人物组合来练习慢写写生。

组合 潘小冬

头像 李小伟

构图，即是画面的布局，在古代称之为“经营位置”，通俗地讲便是画面安排。

常见的构图样式有平行构图和斜线构图等。完美的构图安排应该创造变化、创造节奏、创造对比，同时变化对比又要在一定的统一中去寻求，如只有变化而没有统一的构图，是会显得杂乱无章，反之只有统一而没有变化的构图肯定会是单调、乏味，毫无生命力可言。

慢写构图的几条常用法则需要掌握：一是简洁明了。即便是庞大而又排列有序的场面构图，也需要用简洁明了的方法去抓大的动势，切勿“面面俱到、平均对待”；二是含蓄生动。构图要讲究“曲径通幽”、“山重水复”，而不是一目了然、尽收眼底，需给予观者一定的想象空间，才会使画面耐人寻味、出奇制胜；三是敢于尝试、勇于创新。要时刻使画面保持新鲜感，给予观者耳目一新的感觉。

想要熟练地掌握好人物慢写的构图法则，需要初学者一步一个脚印地打好基础，在训练中还是先从头像练起，再画半身，然后是单人慢写，最后再尝试两人以上组合乃至大的场景组合慢写，这样分步骤地进行各个阶段的写生训练，由易到难，层层深入，对于初学者是很有必要的。

人物慢写最基本的构图特点，还是要以独幅画的构图形式出现，这也是它与连环画、插图构图形式的区别。简而言之，就是要使画面完整，大小适中，符合人们的视觉审美习惯。

半身像 周卫华

5 人物头像慢写

1. 构图

是人物头像慢写的第一步也是最重要的一步，合理的构图安排是一张画成功与否的关键。构图过大、过小、过高、过低或者过偏都会给人视觉上造成不舒服的感觉。如果模特脸朝画面的一侧略偏，那么在构图安排上模特面向的方向要留稍大的空间，这样就不会有“闷”或“堵”的感觉。

2. 人物头像慢写常识

要把人物头像慢画画好，首先要全面地了解头部形体结构的透视，其次还要结合头部的解剖知识，抓住模特的五官特征和基本比例，只有这样，才能在写生时做到游刃有余。初学者在训练初期可能会觉得难以把握，只要对头部形体的透视和解剖进行细致深入和全面的分析研究，多做一些头部不同角度的慢写训练，如大正面、半侧面、正侧面等常见的角度，等到对这几个角度熟练掌握之后，再尝试头部仰视和俯视的慢写练习，进一步了解这两个角度的透视特征。

3. 人物头像慢写步骤

A、先观察、研究对象，尤其要注意模特外在的神态特征及内在气质的自然流露，有意识地选择最能代表模特气质的最佳角度，同时对如何更好地表现人物应在头脑中有粗略的想法和构思。先用较轻的笔触把头部至颈肩的外轮廓用直线勾勒在画纸上（注意模特面向的一侧空间相对较大），再用虚线定出五官与耳朵的具体位置和特征，调整好局部与整体之间的协调关系，脸部与头部的位置和透视关系也要相对准确。

B、在大的线条基本确定后，用较轻、较浅的线把模特的五官特征进一步精确化，使发型和头部的体块感觉更加明晰。

C、在人物头像慢写的过程中，眼睛的刻画可谓是举足轻重的一环。初学者要注意的是，无论眼睛在脸庞上显得多么醒目，塑造时也要在眼珠与上眼皮之间留有一定的空间，眼珠在刻画时要透明，不能过黑、过板。眉弓的结构表现出来以后，在上面找准眉毛的位置。塑造鼻子时要先把大的体块转折交待清楚之后，再找出鼻翼等小的变化。画嘴巴时不能孤立，要把口轮匝肌和谐地融入五官之中。

D、耳朵的刻画在人物头像慢写中比较重要。耳朵的形状、大小、位置，直接影响着头部俯仰的角度。在一张完整的慢写头像中，颈和肩也是必不可少的组成部分，头部动作是由于颈部运动产生的，通过颈部与躯干相连接，形成旋转或倾斜等各种姿势，根据头部塑造的深入程度对颈肩也要做好相应的刻画。然后根据整体效果的需要，对画面进行调整，主体可继续加强对比，不必要的部分可根据画面进行减弱或删除。

E、完整的头像慢写一定还要包括模特的衣领和肩膀，可根据画面需要进行简单的刻画，不但大的比例关系要求准确、主次分明，还要强调不同部位如头发、皮肤、衣服等不同的质感。

人物头像慢写步骤

女青年 郭涛

模特特征：这位女青年脸型偏瘦，头部前倾稍向左侧，画时应注意具体动态的把握。

1. 用虚线将模特的基本形和动态在画纸上确定，用笔要简练概括。

2. 对模特五官特征及头部结构具体化, 要求透视准确, 刻画时应注意用笔不能太板、太僵, 以保持画面的生动性。

3. 头发应用粗而有力度的线条, 与脸部相对柔和细腻的处理形成对比, 体会模特的表情特征, 两肩的前后主次关系也要交代清楚, 用笔要有虚实变化。

4. 调整完成

1. 构图

人物半身慢写的构图安排一般情况下手部应包括在内,但有时也要视具体构图而定。人物动态以及手的姿态都要恰到好处,不能随意或草率。在不同性别、不同年龄模特的塑造上,注意区别他们因职业、内在气质等不同而形成的不同的外貌特征。

2. 人物半身慢写常识

人物半身慢写较之人物头像慢写的第一个难点是衣纹的处理。在塑造人物的过程中,衣纹是不可缺少的细节。对于初学者来说,衣纹看似杂乱无序,较难把握,其实是有规律可循的。衣纹分虚、实两部分,实的一部分贴着身体,通常是身体较凸起的地方,如肩背部、胸部、肘关节、膝关节等,较为明显地呈现出人体的内部结构。衣褶是因人体运动而起变化的,因而虚的部分衣纹变化较为丰富,但人体内在的结构并不明显,所以在刻画时要对衣纹内的结构有所示意。

人物半身慢写的第二个难点是手的表现。手是人物半身慢写不可缺少的一个重要组成部分,手表现的好坏也是评价一幅作品优劣成败的关键所在。手部同脸部的重要程度是一样的,手同样能传情达意和交流感情。要熟悉和掌握手的解剖结构,多做各种角度、各种动态的练习,在实践过程中去细细体会不同年龄、不同性别的人手部的丰富表情。

3. 人物半身慢写步骤

A、人物半身慢写的第一步还是需先观察、研究要表现的对象。观察是认识和理解对象的第一步,通过观察,找出人物生动的特征,然后定出模特在画纸上的大体位置,用较浅的虚线迅速画出模特头部和身体的基本动态结构。

B、把模特的五官特征用虚线画出,要整体地看,局部要服从整体。初学者一定要在了解解剖的基础上,把复杂的对象理解为各种基本形的组合,从大体关系中抓住模特的特征。画轮廓线时,要重视基本形,曲中取直,把身体大的结构用长线概括出来,还应该注意线的穿插关系,要疏密有致。手的动态也应恰如其分,大小适中,有机地与画面融为一体。

C、人物的发型也不容忽视,但不能在塑造初期就急于求成地去表现。正确的方法是等脸部的五官形象刻画好之后再去表现头发的质感、疏密、层次,从而为画中的人物锦上添花,使画而更为生动自然。

D、当模特的基本形象已初具规模,这时要用较肯定的笔触将头发按结构、走势分组调整,然后再调整模特的衣纹,用疏密有致的线条衬托主体,注意运用浓淡粗细不同的线条来表现画面的空间关系,用虚实有别的线条来区别主次。肘关节内曲的部分要注意线条的前后穿插和透视的关系,上调子时要明暗简练。手部在刻画时,应在了解手部解剖结构的基础上,力图刻画出不同年龄人物丰富的手部表情。同时颈部的重要程度也不容忽视,头部通过颈部与身体相连接,起到“轴”的作用,从而形成旋转或倾斜等各种姿势,所以颈部的线条轮廓准确与否,也直接与人物大的动态比例密切相关,就算是衣领将颈部遮挡,也须将它的具体位置示意出来。

E、塑造到这一步,还是应从大关系出发,不断调整,使主体更突出,把影响整体效果过于琐碎的细节减弱,衣服上的纽扣、口袋、衣领等可根据画面的需要或多或少地去表现,有时也可省略不画。初学者一定要注意一点,刻画的整个过程都要围绕着整体塑造这一中心,局部一定要为整体服务,不可喧宾夺主。

人物半身慢写步骤

男青年 郭涛

模特特征：这位男青年脸形为国字形，一只手搭着椅背，另一只手握着报纸平放在腿上，神态严肃。

1. 定出模特在纸上的位置，淡淡地用虚线概括出头部与身体的基本关系，使画面具有完整性。

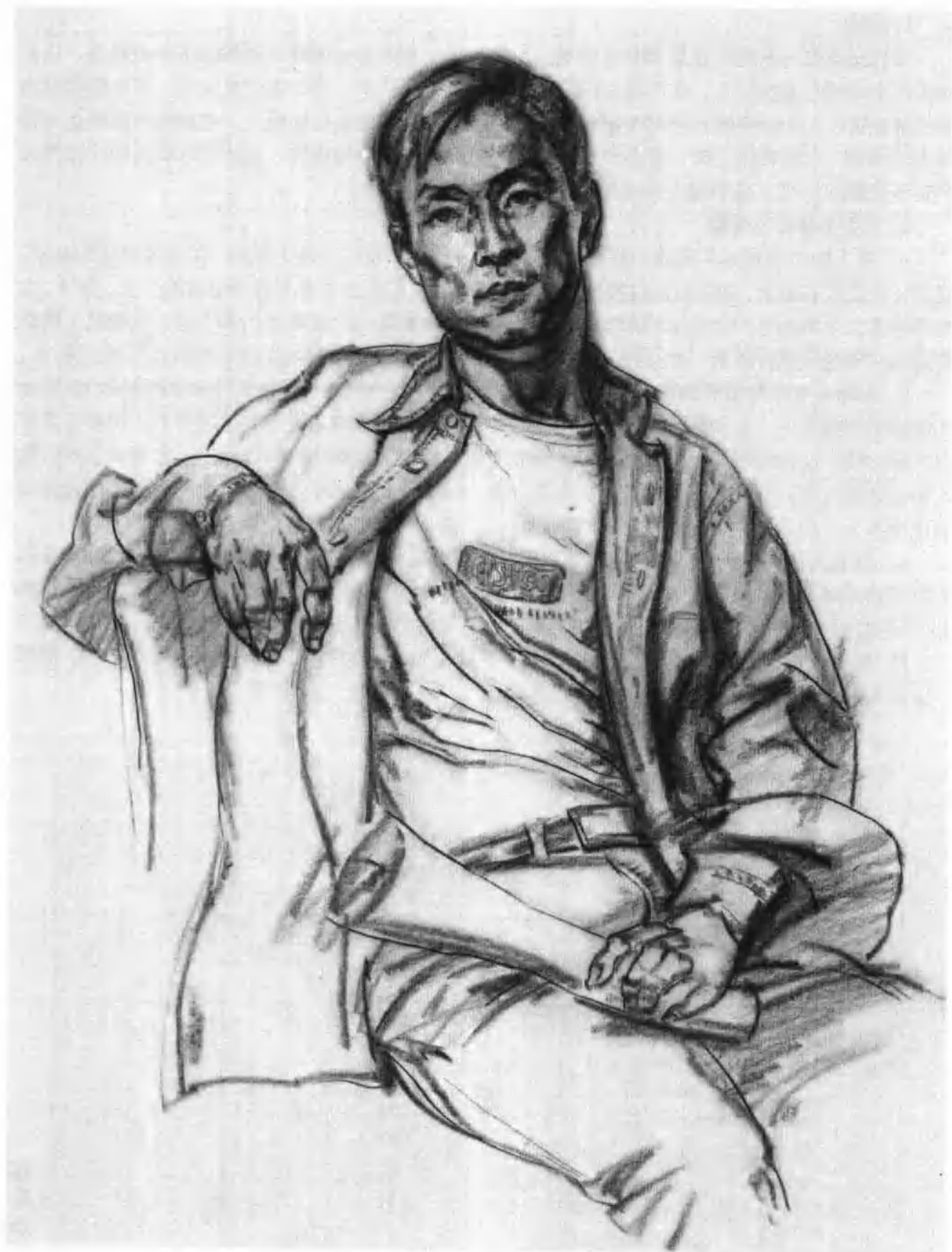

2. 抓住模特的具体特征。用肯定的笔触开始描绘对象的五官，使之准确生动。

3. 按发型的结构走向表现模特的头发。衣纹的刻画也要跟着结构走，用笔应有虚实变化。小的细节如纽扣、衣领、袖口、口袋等，可根据画面的需要或多或少的去表现。

1. 构图

人物全身慢写的构图还是要整体地观察对象，把复杂的对象理解为各种基本形的组合，从大体关系上去抓对象的特征。在画纸上的人物安排，应大小适中，不可太大或太小。不论模特是站姿还是坐姿，人物全身慢写都需要把整个对象自然、和谐地再现在画纸上。在起稿时要注意人物动态的协调，当模特站立时，重心稍有倾斜，其肩的连线与臀的连线，包括双腿膝盖的连线都会产生不平衡的斜线，以形成人体动作的自然平衡。

2. 人物全身慢写步骤

A、同人物半身慢写的步骤一样，人物全身慢写的第一步同样是先观察、研究要表现的对象，找到让自己最有感觉，同时也是模特最富表现力的角度，在头脑中首先要对模特的形象、身材、大的动态这三个方面有一个基本的印象，然后在画纸上用虚线迅速地概括出基本形，使画纸上轮廓的动态与所观察模特的第一感受相一致，并在不断塑造的过程中时刻保持这种敏锐的第一感受。

B、人物全身慢写步骤的第二步是用虚线定出模特的五官特征，形象要力求准确生动，在充分了解解剖的前提下，手和脚的大小比例、动态结构也要相对准确。要整体地看对象，在相互关系中注意比较，动态线的长短、大小、倾斜的程度都是靠眼睛观察比较而得来的。初学者在刚接触人物全身慢写时，常见的错误就是画一点看一点，画到哪儿看到哪儿，这样造成的结果就会使画面主次不分，前后不分，比例失调，这种局部的、孤立的观察方法一定要在学习改正。

C、结合人体大的比例结构，使衣纹在疏密关系上有所对比，有层次变化，使主体突出。各种衣料质感不同会形成不同的衣褶变化和衣纹走向，各种因面料的不同所产生的在人体结构转折部分的皱褶是千变万化、各不相同的，初学者在学习写生中应有意识地加以区别。

D、整体地观察画面，在主体突出的前提下，对头发、衣纹等过于琐碎的细节加以概括，局部一定要为整体让步，使画面的层次感更加丰富。

人物全身慢写步骤（一）

女青年 叶岐生

模特特征：这位女青年面部圆中稍长，头微向右倾，动态悠闲自在。

1. 构图定位。用虚线先将动态、轮廓及大的形体结构表示出来，初步确定五官、肩以及手和脚的大体位置。