

边画边教

BIAN HUA BIAN JIAO

名师课堂

MING SHI KETANG

陈 渐 编

速写

SUXIE

河北美术出版社

陈 渐

1957年5月 生于河南开封,中国美术家协会会员

1983年7月 毕业于广州美术学院油画系,获学士学位。现为广东教育学院美术系副教授、系副主任

2003年 毕业于中央美术学院油画系第十二届硕士研究生主干课程班

2004年 主编出版了《全国高校美术专业教材——水粉画》,作品曾多次参加国家级和省级美展,并获奖。作品及论文也多次在国家核心刊物《美术研究》、《美术观察》、《中国油画》等发表

策 划: 曹宝泉

责任编辑: 徐 滨

装帧设计: 七彩商艺

图书在版编目(CIP)数据

边画边教. 速写: 名师课堂 / 陈渐编. —石家庄: 河北美术出版社, 2005.7

ISBN 7-5310-2503-5

I. 边... II. 陈... III. 速写—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 039989 号

名师课堂 边画边教 速写

出版发行: 河北美术出版社

地 址: 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码: 050071

电 话: (0311) 87060677 85915035

印 刷: 河北新华印刷一厂

开 本: 889 毫米×1194 毫米 1/8

印 张: 3.5

印 数: 1~5000

版 次: 2005 年 7 月第 1 版

印 次: 2005 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 18.50 元

序言

陈 渐

美术基础教学的方式有几种,速写训练是比较有效的方式之一。通过大量的速写练习和积累,可以提高学生观察事物和表现事物的能力,使之循序渐进地了解 and 掌握造型艺术的基本规律。同时,观摩优秀的速写作品也可以激发学生的审美意识和创造意识,培养学生对艺术的感知能力。

纵观艺术长河中的大师,例如西方的伦勃朗、席勒、门采尔、列宾,中国的徐悲鸿、蒋兆和、叶浅予、王式廓等,他们都给我们留下了很多经典的速写作品,这些作品或线条洒脱飘逸、抑扬顿挫,或深沉凝重、严谨刚劲,既有西方传统绘画的严谨,又有东方气韵生动的潇洒,为人们开启了造型艺术新的视觉经验,同时拥有了独立的审美价值。由此可见,速写也可以是一种绘画艺术形式而非仅仅局限于绘画的基础练习。

在造型艺术中无论是具象还是抽象,无论是“写实”还是“写意”,形是造型艺术的灵魂,大到图形、结构,小到线条、笔触,都是艺术家用来表达心声的语言。于是,语言表达的准确性必然成为造型艺术的基础。同素描、色彩训练一样,速写也成为造型艺术基础训练行之有效的教学环节之一。

学习速写要有一个较高的认识起点,通过速写练习,不但要训练学生敏锐的观察技巧和追求坚实的造型基础的能力,也要注意培养学生的审美意识和艺术修养。学习速写的方法很多,但捷径没有,只有多看、多想、多练才能提高。对于艺术是值得我们全身心投入的,对速写的浓厚兴趣也是需要逐渐培养的,虽然成长的过程有些漫长,但只要能坚定不移执著地走下去,成功就会自然地向我们走来。

明确速写的作用和学习目的

速写原本是素描中的一种绘画方法,主要用于画家收集生活素材,为创作做准备工作。由于它具备绘画的随意性和形式的多样性,能在较短的时间里生动、概括地表现出对象的个性特征,把握场景的整体气氛,体现画家的构思与灵感,所以深得画家们的喜爱,成为画家起草和构图时的必要手段。

速写又是一种锻炼动手能力的良好训练方法。从学画阶段开始就养成画速写的良好习惯。有些内容的速写训练又可以理解为素描的短期作业形式,在进行相对长时间的素描训练的同时,多画速写,做到长、短期作业穿插进行,是绘画基础训练的一种良好方法,因此,速写又是一种对素描训练的辅助练习形式。对于初学的人来说,速写的作用和目的主要使受训者通过大量的造型训练尽快提高对形体、比例、运动规律的把握能力,锻炼画者捕捉物象特征的敏锐性、表现形体的准确性以及提高画者对形体的观察能力。所以速写训练对于素描的造型问题和尽快抓准形体的比例、特征能起到很重要的作用。在学美术的学生中我们常可以看到凡是速写画得好的学生往往能够在很短的时间内把形抓准,继而开始进行下个步骤,而有些速写能力较差的学生却在起稿阶段擦来改去,久久不能把对象的基本形画准,影响了学习进程。

在当今的美术类高校的考试中已经普遍的将速写定为必考科目,也从另一个侧面反映出速写的重要性。所以,我们要长期坚持画速写的良好习惯。可为日后的学习打下良好的基本功,为美术创作和美术设计积累下丰富的艺术素材。

人体的基本造型和运动规律

学习速写必然要学习人体的比例和解剖知识,人体的解剖结构是十分复杂的,从长远来讲,学画的人应该全面深入地掌握各部位的解剖结构,以适应将来的学习需要。但是对于一个在短期内要把各科水平都提高上去的考生来讲却是十分困难的。对于着衣人物速写来说,如果我们暂且绕开繁杂的解剖,把这些东西概括成一些简单的几何体,掌握起来就会容易得多。

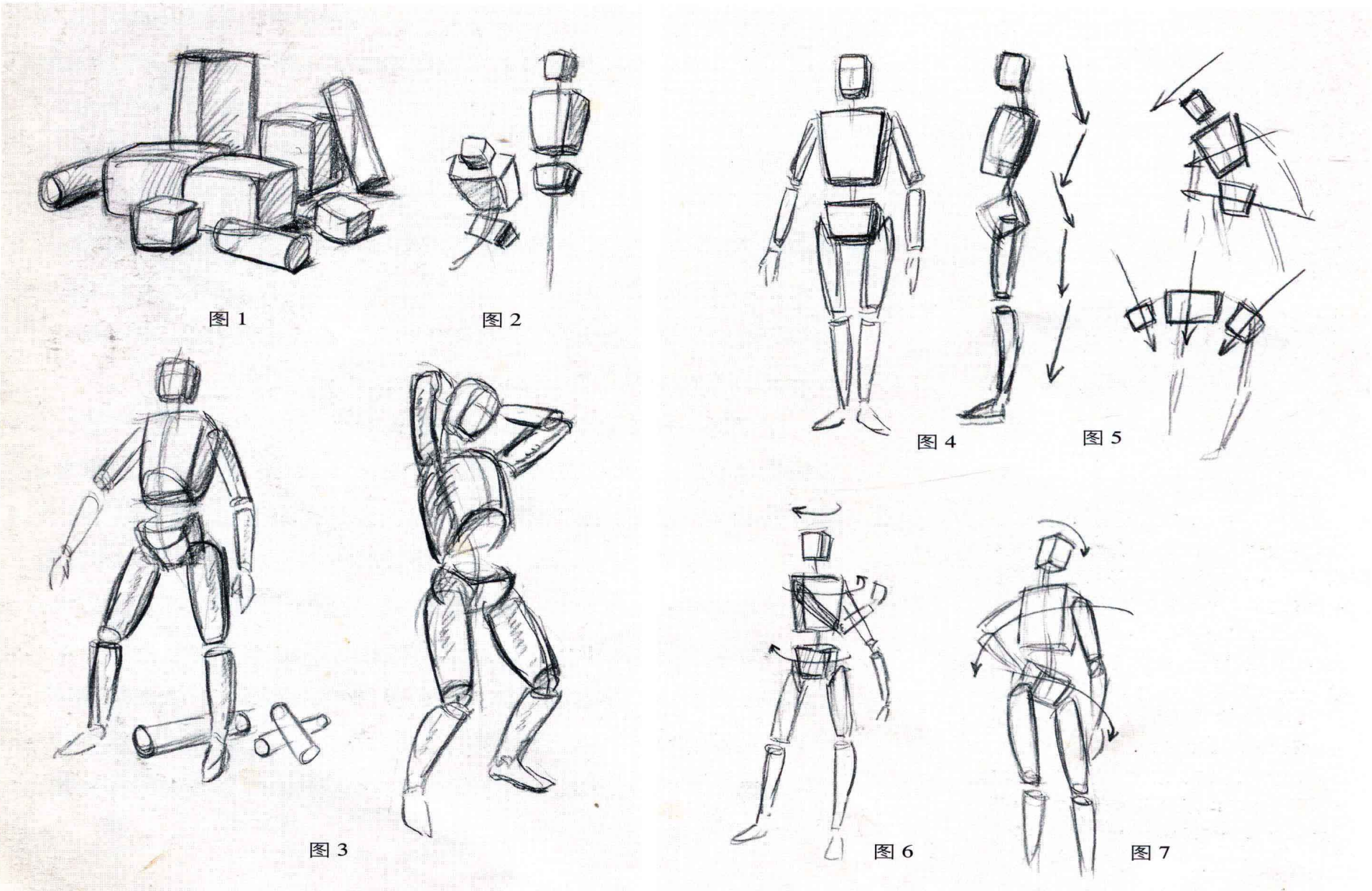

图1 组成人体的基本体块。

图2 脊柱将三块立方体串在一起,形成了人体的基本框架。

图3 三块立方体再加上圆柱体的四肢,让它们扭动起来就出现了千姿百态的动作。

图4 侧面直立时三个体块不是水平组合的,呈“Z”形倾斜方向组合。

图5 身体弯曲时体块呈射线状收缩变化。

图6 三个体块呈水平旋转。

图7 三个体块呈“Z”形旋转。

图8 “Z”形的体块运动能体现出人体优美的曲线变化,也是古典艺术家们常采用的“经典”动作。如维纳斯、赫拉克里斯。

图9 三个立方体的上下重叠和扭曲表现出蹲和坐姿的各种动作。

图10 画正面弯腰动作时的透视变化要注意:头越低其肩的轮廓线越高。

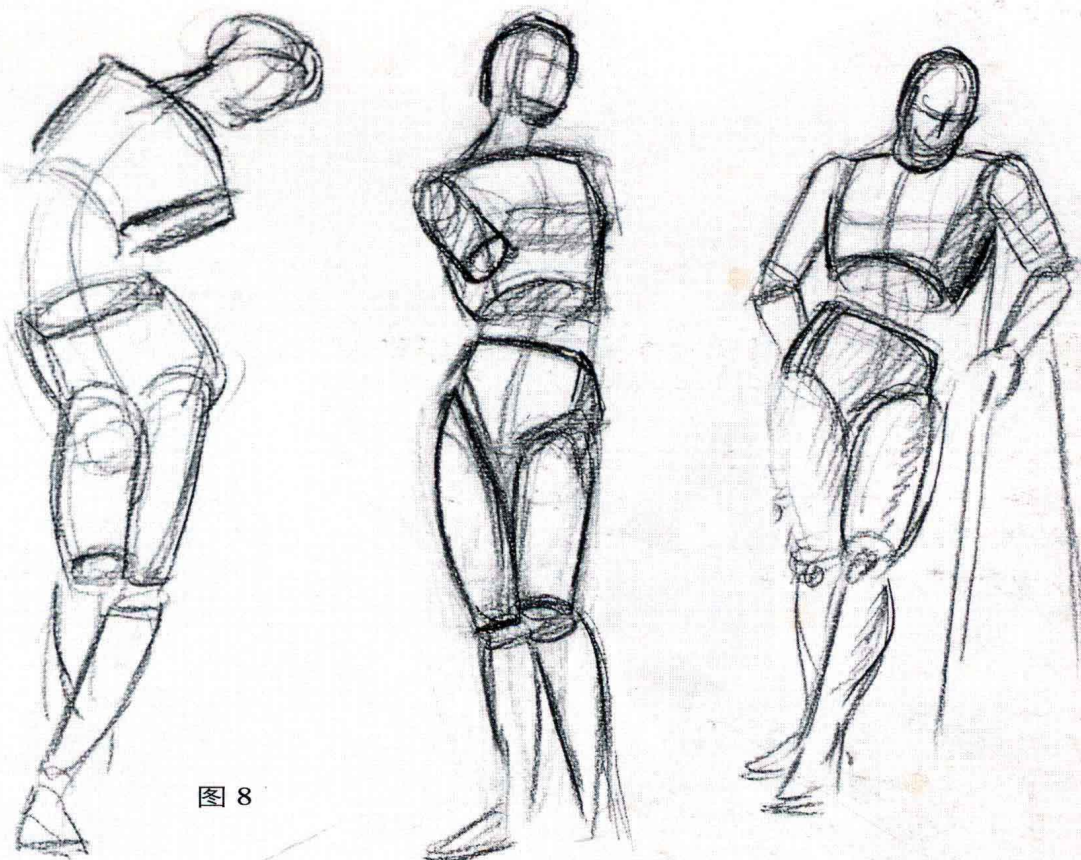

图 8

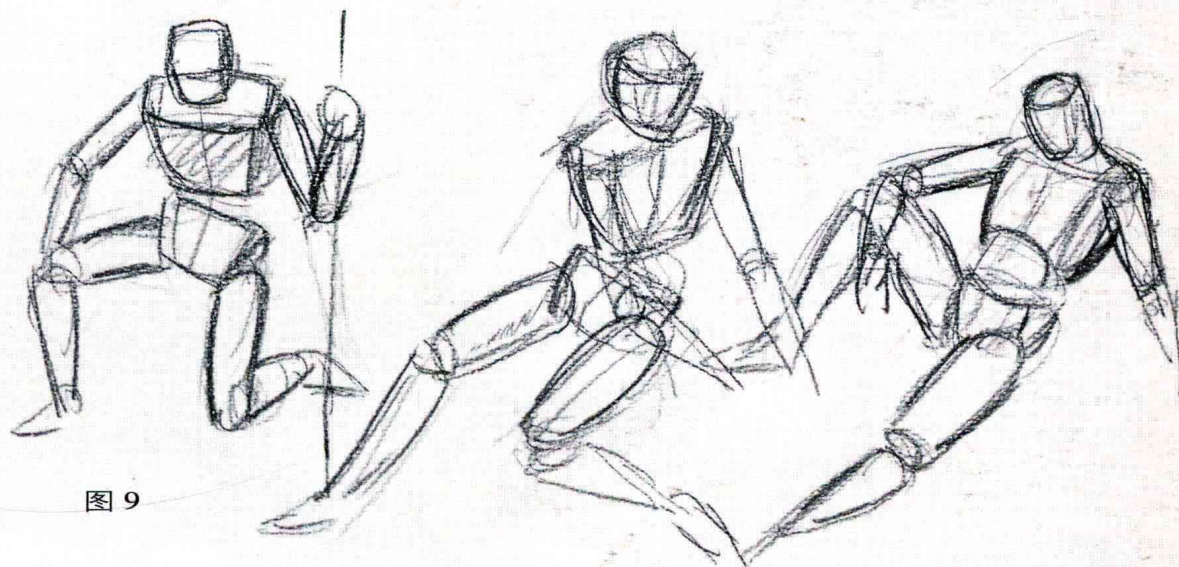

图 9

学习要点:

1. 学习速写先要建立立体的观念,即要学会立体的观察,立体的思考,立体的表现。不能用线条只画平面的“形”,更要关注立体的“型”。

2. 人体的躯干是由三个大小不同的立方体组成,加上八根如同圆柱一样的四肢,就构成了人体的基本构架。

3. 三个立方体叠加在一起,再经过扭曲和旋转就形成了千变万化的人体动态。

4. 学会用“三大块”“八根柱”组合出人体的各种动作,尤其要掌握纵向透视的柱体的画法(例如正面坐姿的大腿的透视)。

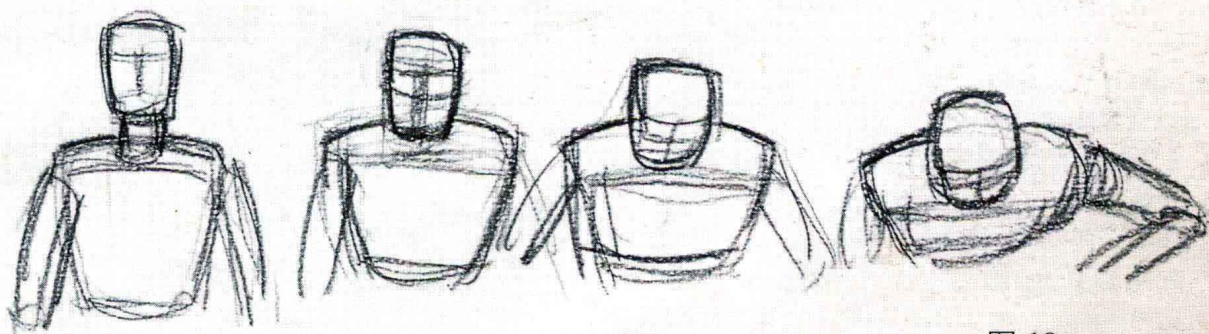

图 10

人体衣纹的变化规律

在画着衣人物速写时,很多学生对表现衣服的变化规律很发愁,有的甚至随随便便地处理了事。衣服把身体的体块包裹起来,通过衣纹的特征能使我们体会到内在的形态、体积,所以研究衣纹的变化规律对表现内在体块的运动十分重要。

(一)衣纹的种类

当我们认真观察着衣人像的结构时会发现,衣纹是和身体的轮廓相互缠绕在一起的,初学者往往分不清两者之间的关系,眉毛胡子一把抓,常在画速写时出现人体结构不准,衣纹生硬呆板的毛病。如果我们把衣纹理解为覆盖、包裹和缠绕在立方体及柱体上的布料,并研究和掌握这些布纹皱褶在运动时的规律,就能通过这些布纹的变化描绘出内在体块的各种动态。

图 11 垂挂的衣纹

是自然下垂的衣纹,多为软布料,垂直线为主,有疏密变化。

图 12 旋转身体时的衣纹

身体的两部分体块发生旋转运动,使原来平静的布纹出现向运动方向旋转的皱褶。

图 13 折叠的衣纹

折叠的衣纹可分为身体侧折叠衣纹、身体前折叠衣纹、肘关节部位折叠衣纹、膝关节部位折叠衣纹,当折叠后从侧面看衣纹呈射线状态,使衣纹内紧外松。

图 14 前折叠的衣纹

图 15 膝关节、肘关节的折叠衣纹

图 16 牵拉的衣纹

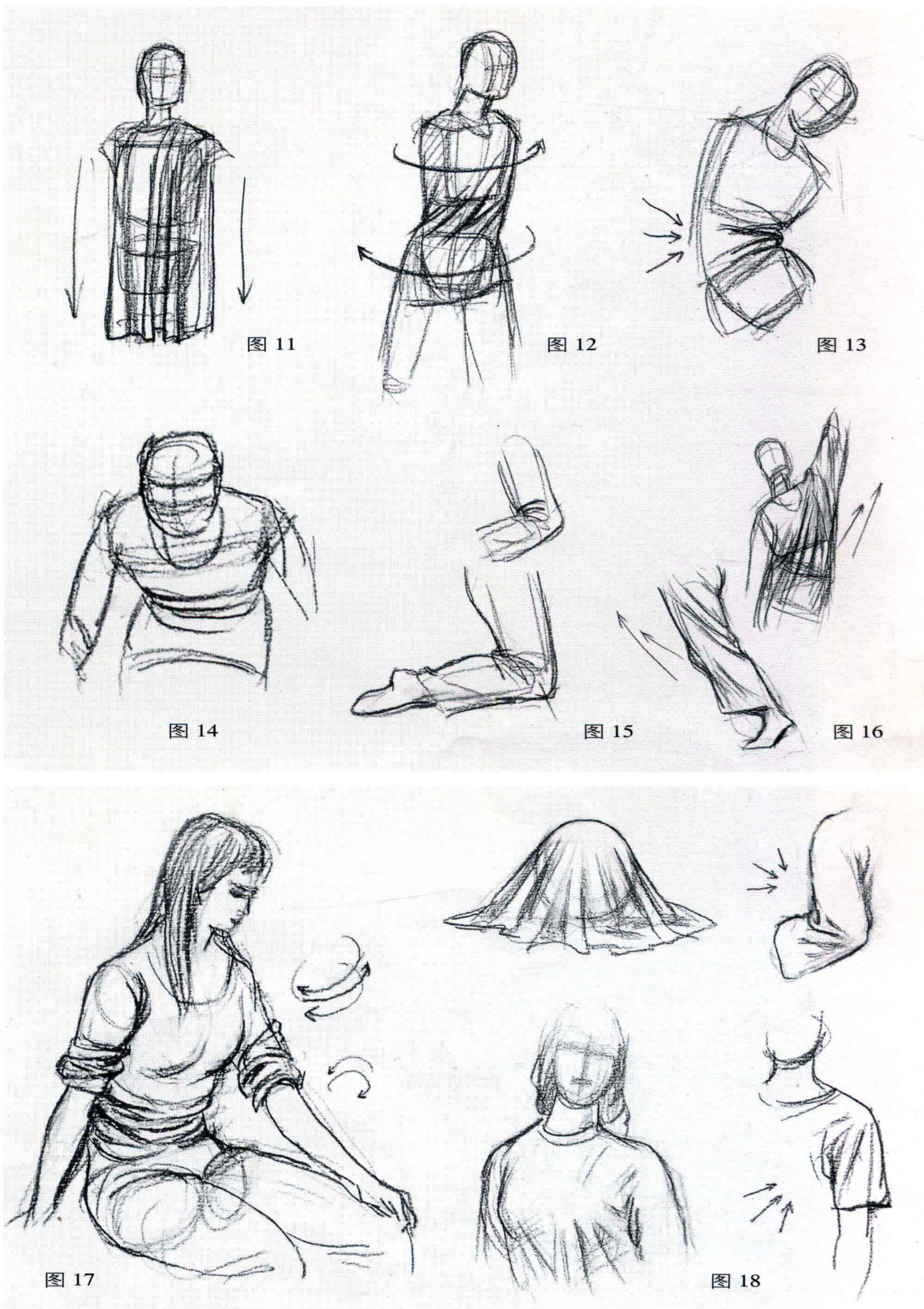
当运动时在身体的某部的拉动下便产生了牵拉出的衣纹。图中分别为肩部向上时牵拉出的衣纹和腿部行走时牵拉出的衣纹。

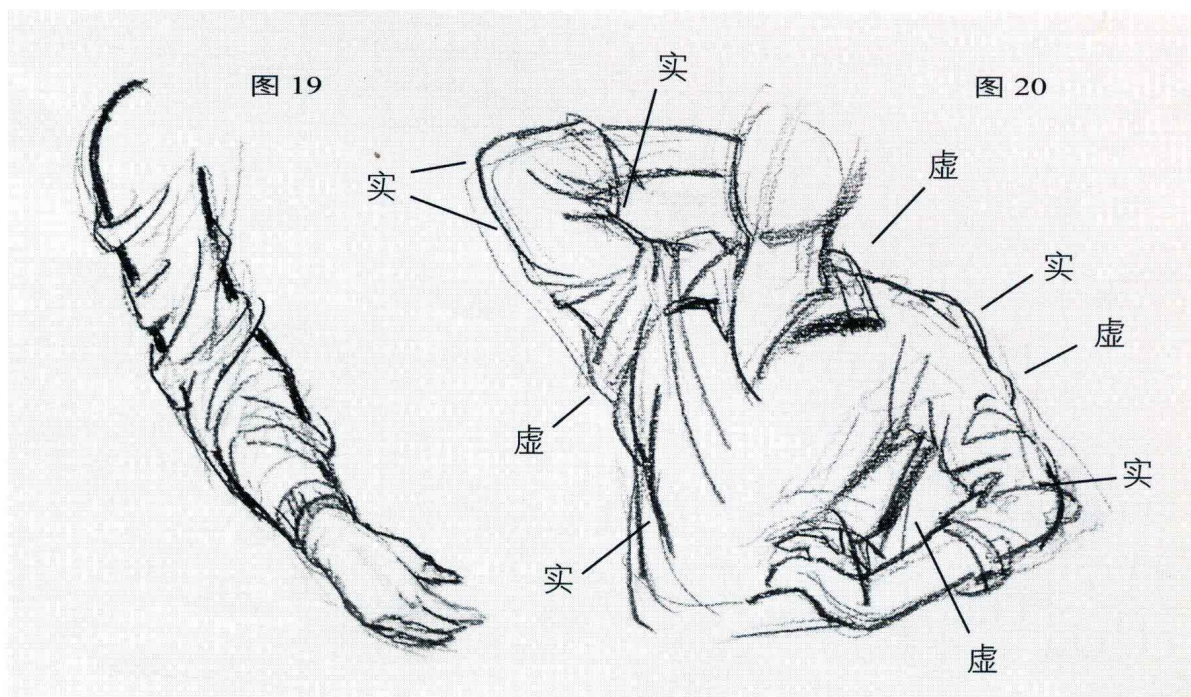
图 17 缠绕的衣纹

主要出现在衣纹环绕和衣纹堆积的部位,常见于穿紧身衣裤的人。如腰部、大腿、胳膊等处。缠绕的衣纹对表达结构的体积和透视十分重要。

图 18 撑起的衣纹

当身体的某部位凸起时,衣纹则呈现出向心的皱褶变化,例如膝关节撑起的衣纹、肘关节撑起的衣纹、肩部撑起的衣纹、胸部撑起的衣纹。

(二)虚线与实线的处理

速写中的实线是指衣服紧贴身体的轮廓部分,虚线是内部没有实体内容的轮廓部分,即实线是身体,虚线是衣服。在人体中用力的和突出的部位均要画成实线,衣纹堆积处和蓬松之处则要画成虚线。实线在虚线中穿插而过,要保持实线的连续性和完整性,才能从整体中体现人体在衣服内的体积和状态。所以实线要画得准确、果断、有力,虚线要画得流畅、洒脱、随意,甚至可以省略、概括,从而产生意到笔不到的效果。

图 19 身体轮廓穿插在衣纹之中,要上下贯通起来。

图 20 虚线与实线

图 21 各种衣纹与虚实线例图

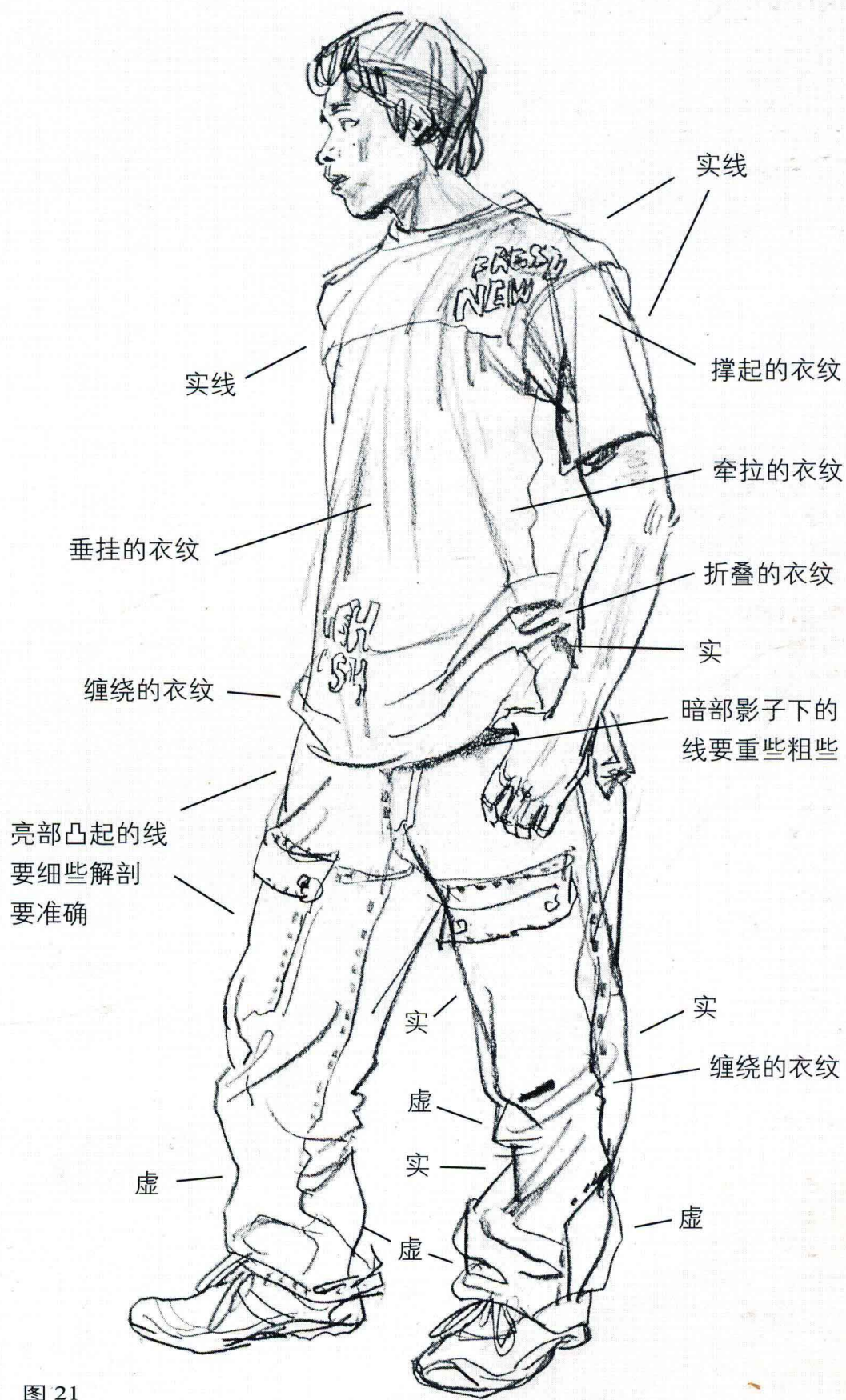

图 21

学习要点:

人体衣纹即是覆盖、包裹和缠绕在立方体及柱体上的布料。

衣纹的运动规律体现着内在立方体的运动规律。

对照模特儿,掌握各种衣纹的产生原因、衣纹特征和运动规律。

认识实线与虚线的特征,掌握实线与虚线的画法。

01

女青年速写 [例案 1]

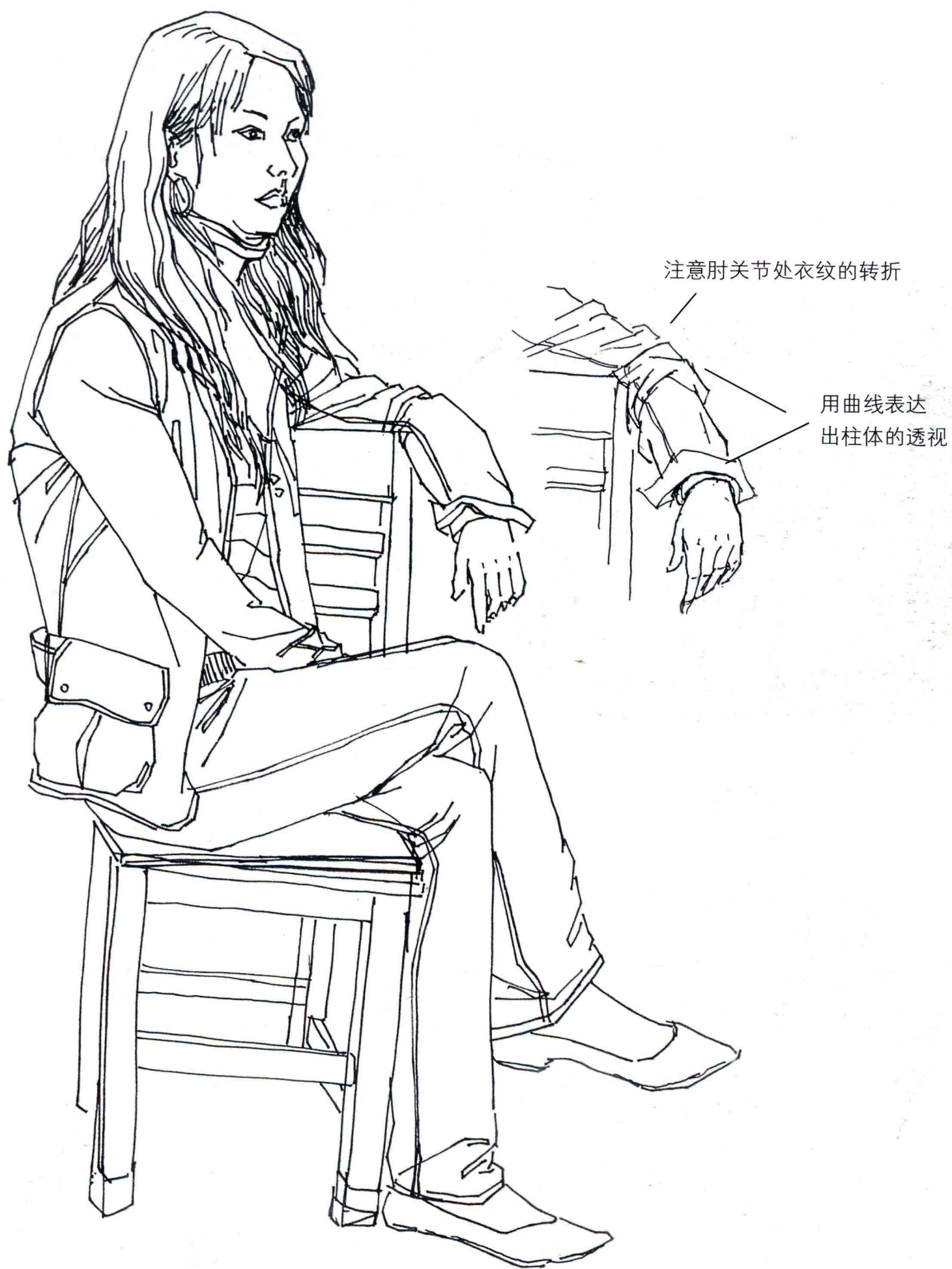
①

②

③

④

步骤一：画钢笔速写要一气呵成，从头部入手一直画下来，但是心中要时时装着画面的整体，要想着腿部画在哪里，脚准备在什么地方结束。

步骤二：这一步细节刻画不要太多，要把握大块的形体动态和比例，避免出现较大的失误。

步骤三：大的轮廓位置都已定局，动态把握得较好。下一步要再深入些，画出细节，并注意线条的疏密对比。

步骤四：最后增加了裤子的条纹和衣纹变化，完成作业。

点评：这张钢笔速写的人物动态和比例把握得都比较好，衣纹和头发处理的疏密得当，但是线条在规矩中稍显有些呆板，左手臂关节处没有交代清楚，手也略小了些。

02

女青年速写 [例案 2]

①

②

③

④

步骤一：先用虚线将人物的整体动作勾画出来。

步骤二：然后用线和明暗结合的方法从头部开始画起，要注意有些结构不必强调太早。

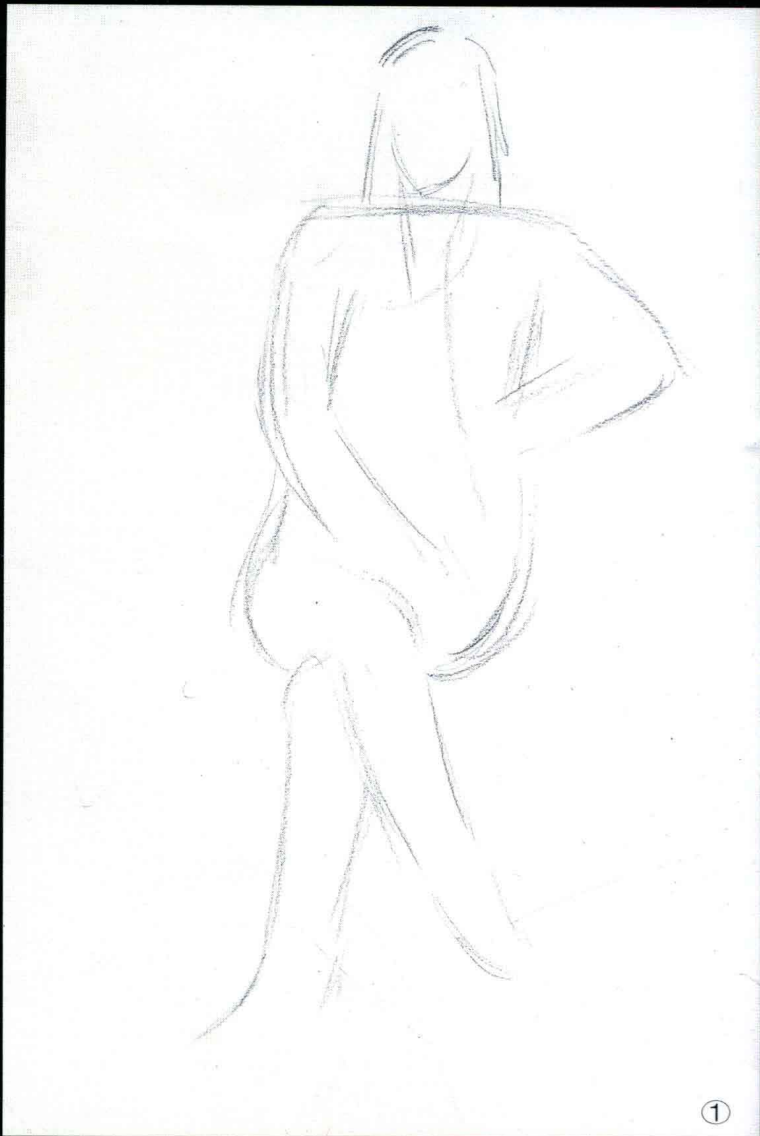
步骤三：向下画时要同时铺出固有色，为了使形体突出可以把轮廓加重些。

步骤四：裤子的线条要概括，躯干和骨盆体块的转折没有画出来。

点评：这张速写是用炭笔画的，技法熟练，明暗处理恰当，线条流畅有力，但是由于胳膊的遮挡，作者忽略了躯干、腹部、骨盆的转折关系，上身显得过长了。线条的明暗变化也有不足。

03

女青年速写 [例案 3]

④

步骤一：开始时用最简练的虚线概括出人物的基本形，要把握住人体微微转身的动态。

步骤二：这一步要注意建立身体的体块关系，一定要使人物坐得下来。把握好身体旋转时大的衣纹变化。

步骤三：在衣纹下要能体现出身体的轮廓，如上臂、小腿、臀部的圆润曲线。

步骤四：最后阶段可用不同的手法，表现出毛衣、内衣、头发等部位的质感。在影子和暗角处加强明暗对比，使之产生光感。

04

二人组合速写[例案 1]

①

②

③

④

步骤一：这是一张双人的钢笔速写。开始仍是从头部画起，注意大的动态和每条线的倾斜度。

步骤二：左边的人物比例、动态都完成得较好，但手和脚小了些，手臂也略细了点。

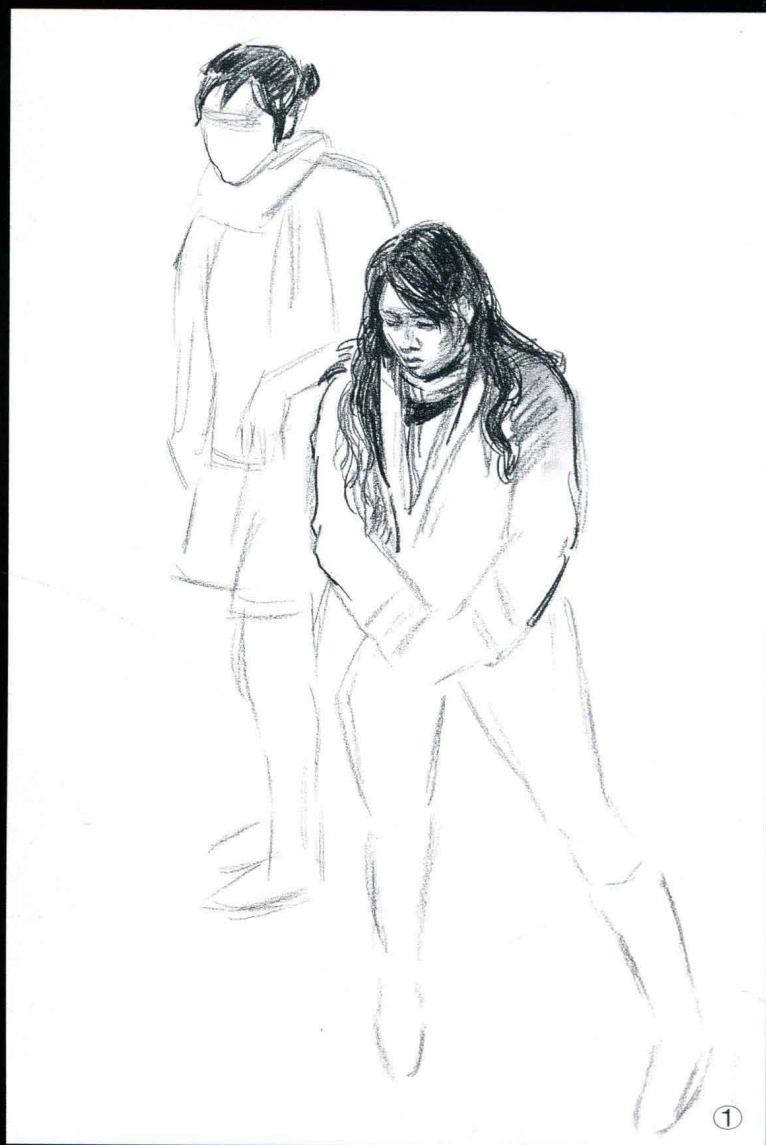
步骤三：画右边的人物时要注意身体的扭动感，在深入上要注意不能超过左边的主要人物。

步骤四：在完成后的速写中，胳膊的衣纹组织得不好，左腿画的靠下了，安排得不舒服。

点评：这张速写在把握人物的动态、主次安排和线条的疏密结构上都表现得较好，强调了轮廓的棱角，显得富有节奏感，尤其能够认真分析衣纹的转折和穿插关系，能耐心地将其组织、刻画出来。但是在某些关节部位等其他结构问题上还有待提高。

05

二人组合速写[例案 2]

④

步骤一：这张速写从正面表现坐着的人物，要特别注意三大块立方体的位置关系，还要画好腿部的透视。先要求用长线把大的动态比例关系定出来。

步骤二：接着从人物的头部画起，要注意坐着的人是主要人物，故要强调一些。

步骤三：后面的人画得稍显过强，主要是黑衣服粗轮廓线太重了，下一步要调整过来。

步骤四：这一步前面的人物充实了些内容，显得和后面的人拉开了距离，衣服的质感也表现得较为充分，但是大腿部的透视没处理好。

点评：这张速写的线条泼辣、大胆、有力，明暗、虚实处理得当，背景和投影的表现使画面增加了空间感，但是两人的主次关系还没有拉开，对迎面而来的透视问题显得束手无策。这需要在后面的练习中加以重视。