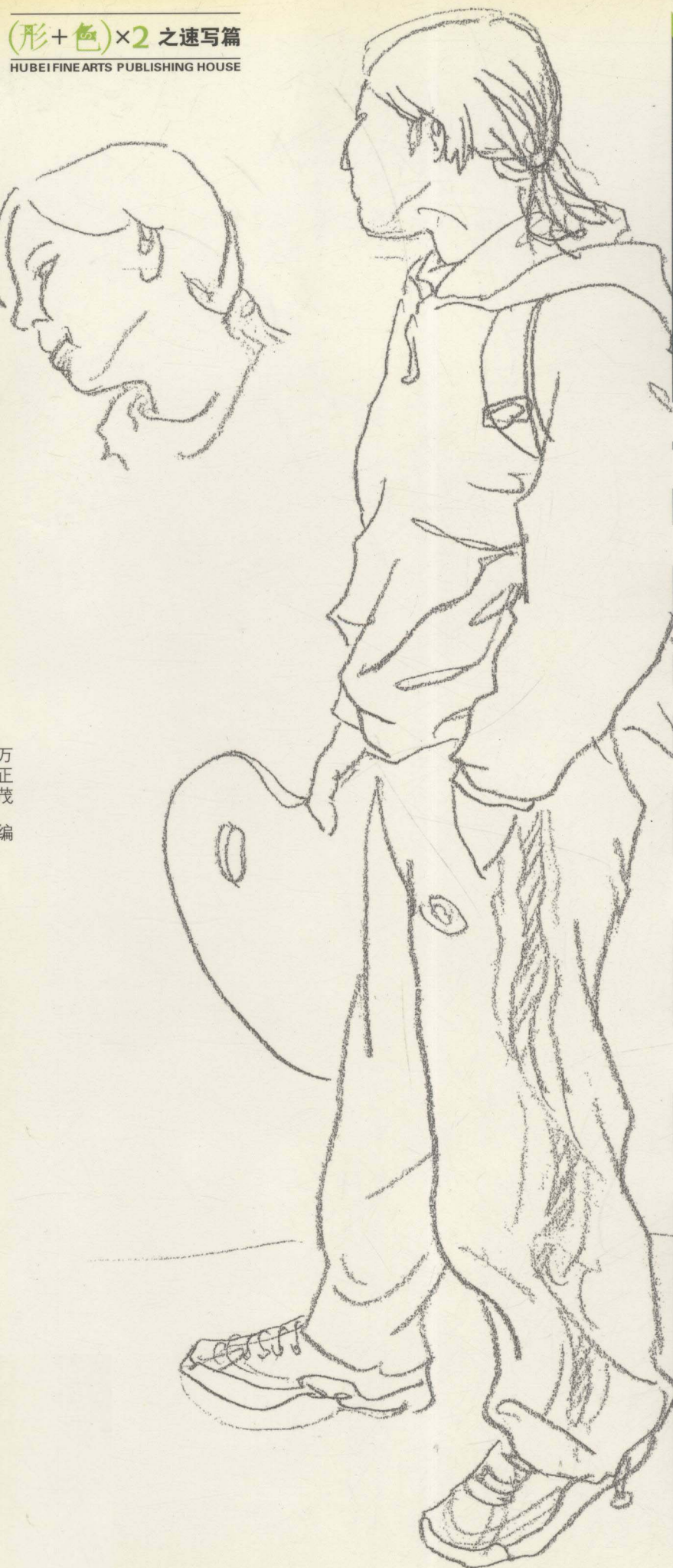

(形+色)×2 之速写篇
HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

方正茂 编

动态快写

着衣人物

形形色色之速写篇

(形+色)×2之速写篇
HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

万正茂
编

动态快写

着衣人物

形形色色之速写篇

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

着衣人物动态快写/万正茂 编.

—武汉:湖北美术出版社,2005.7

(形形色色之速写篇)

ISBN 7-5394-1749-8

I.着…

II.万…

III.人物画—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 080608 号

责任编辑:戴建国 陈 歌

封面设计:享 响

责任印制:李国新

着衣人物动态快写 © 万正茂 编

形形色色之速写篇

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市洪山区雄楚大街 268 号

湖北出版文化城 C 座 13 层

电 话:(027)87679522 87679553

邮政编码:430070

H T T P: www.hbapress.com.cn

E - m a i l: fxg@hbapress.com.cn

印 刷:武汉精一印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:3

印 数:5000 册

版 次:2005 年 8 月第 1 版

2005 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1749-8/J·1359C

定 价:10.00 元

着衣人物动态快写要点

2

一、人物动态快写的要求

4

二、人物动态快写的步骤

5

(一) 静止动态的快写..... 5

(二) 规律动态的快写..... 8

(三) 不规律动态的快写..... 8

大师作品赏析

9

学生作品评析

12

看衣人物动态快写要点

一幅好的速写并不在于画面上画了多少,而在于理解和表现了多少。

快写要求作者于短时间内在画面上捕捉生活中转瞬即逝的动作和具有特点的形象。快写是在慢写训练的基础上进行的,是写生和记忆的结合。

快写考虑的是把对象的形体运动感受直接表现出来,不需要考虑过多的细节,也不必面面俱到,特别强调表达直觉感受以及用线的灵动。在极端复杂、万象纷呈的事物面前,作画者要做到敏锐、精准、简练、典型地抓住对象的本质来塑造形象(图1)。

图1 门采尔

在短时间内表现好着衣人物的关键在于对人体的体块结构与运动特点的理解和把握。

人体的体块构成可以概括为“一竖、二横、三体、四肢”来理解。“一竖”指固定头部、胸腔、盆骨三个体块的脊柱；“二横”指肩峰和髌骨的两条连线；“三体”指头部、胸腔、盆骨三个体块；“四肢”指手臂腿脚。每个体块都有它的高度、宽度和厚度，这些体块的位置产生移动或扭转时就形成了动态。当身体做出动作的时候，身体的各部分就会本能地调整姿态协调动作，以达到动态的平衡。

这种体块运动的平衡主要是以胸廓和盆骨在运动时的对应关系来体现的(图2)。胸廓和盆骨这两大体块通过脊椎重迭连接而成。这两大体块在空间运动时的方向、位置相反相成，当胸廓朝一个方向，骨盆就转向另一个方向：胸廓后仰，骨盆必定前俯；胸腔左旋，骨盆必定右转；形体的一侧被压缩，另一侧必定伸展；一侧表现得起伏跌宕，另一侧一定会表现得柔和平静。体块间的这种如同手风琴开合般的相反相成的对应关系形成了动态的韵律。

胸廓和骨盆的空间形体变化，最直观的表现就在“二横”的变化上，这两条线始终是相对地变化着，写生时，对“二横”的把握关系到速写作品的生动与否(图3)。

图2 佐治·伯里曼

图3 格里高列斯库

► 这个动态最关键的部分是向右突出的盆骨和与之对应的肩线、外轮廓由于体块的运动而表现出来的起伏进退，使得这个动态顿时婀娜起来了。

人物动态快写的要求

画快写不可能像画慢写一样去全面要求,一定要明确自己的侧重,就是明确这幅速写所要表达的是哪一方面的感受。如果这种感受表现出来了,则速写可观,如果一味求全,反而会使得快写缺乏个性,流于平淡。

1. 整体着眼,下笔果断。

为了达到敏锐、精准、简练、典型地抓住对象的本质来塑造形象的目的,一定要从整体着眼,不能陷于局部,不管是观察方法还是表现方法都应该始终坚持从大局出发,大处着眼。

画面的整体感决不是靠累积各个局部之和所能形成的,而是由在全局观念引领下的整体安排和连贯果断的用笔所形成的。

2. 突出动势,强化感觉。

要画好快写,就要善于捕捉对象感人的瞬间,抓住对象的动人之处。

速写和长期素描的不同之处不仅仅在于描绘时间的长短和描绘程度的详略,还在于速写更重感觉,素描更加理性。艺术感觉是作画者对所描绘对象的最特别、最动人之处最直观、最生动、最直接的反应,这种感觉的根基在于对形体结构、造型规律、运动规律、透视规律的认识和理解。在画快写的时候要能做到强调感觉,强化感觉,淡化理性,把理性埋藏到感觉的背后,理性在暗中起作用。只有跟着感觉走,才能抓到对象的动人之处,速写才是成功的。

3. 快而不乱,从容应对。

一幅快写的成败,除了作画者的速写技巧以外,还与临场的心里素质有关,既要快又要从容,这样才能快而不乱。

画快写不必斤斤计较于每一根线条,不要怕错,错了就在正确的位置再画一笔。有时错线条留在画面上反而会增强画面的绘画感,添加画面的速写味。

2 人物动态快写的步骤

快写训练也可以分为静态快写和运动快写。

(一) 静止动态的快写

静态快写所表现的是一个相对静止的动态,时间比较短,一般是 5-7 分钟。这样的时间段内不可能允许过多的思考,画的是直觉感受。时间虽然短,但是对于捕捉对象的动势和表现对象的体块特征还是绰绰有余的。

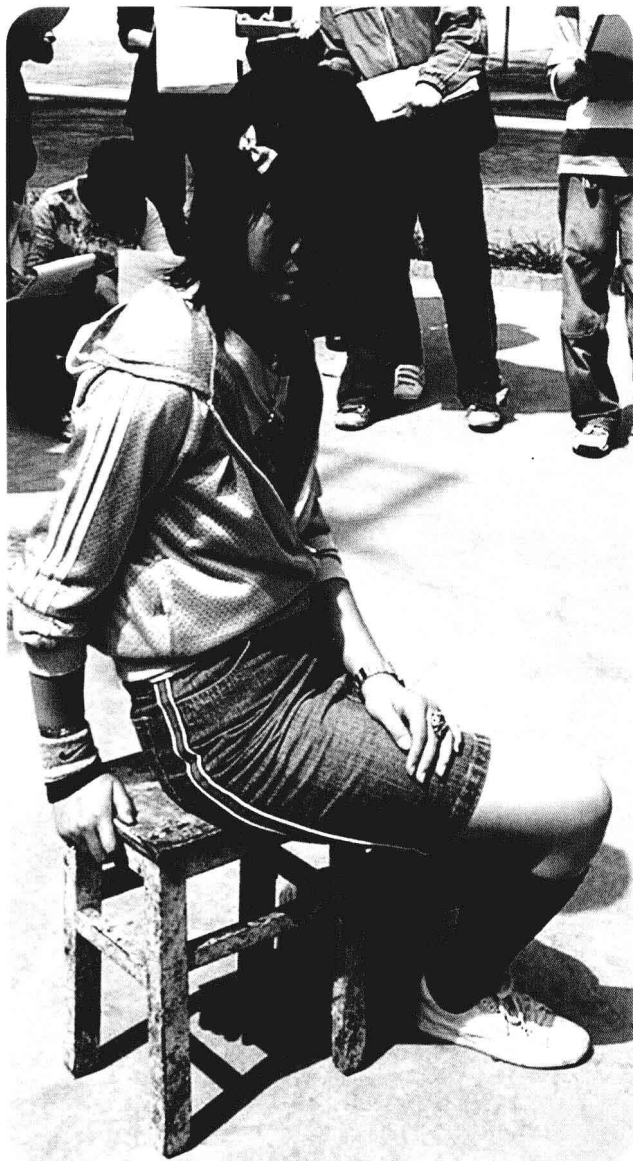

图 4-1

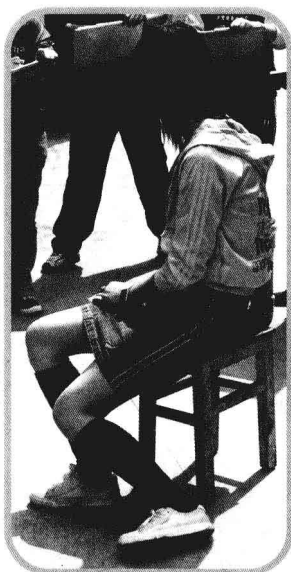

图 4-2

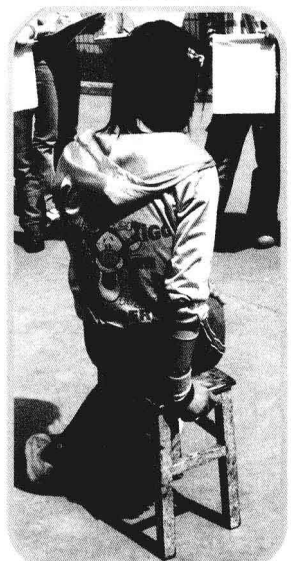

图 4-3

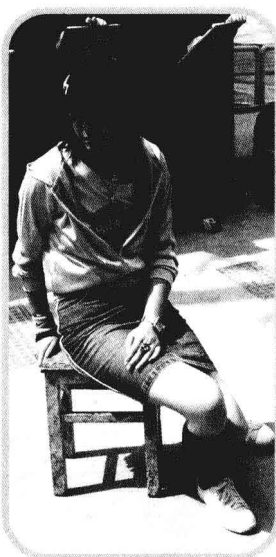

图 4-4

速写写生通常不会特别限定角度。和画慢写一样,需要根据各人对于所画对象的不同感受进行描绘角度的选择。

人们对于描绘角度的选择有千百条理由,但总的说来包涵两方面:一是最能引起作画兴趣和表现欲望,二是能明确展现对象的动势和形体结构。可以说在选定角度的那一刻,作品的成败已经决定了一半。

对于图 4-1 到图 4-4 所呈现的动态,我们选择图 4-1 这个角度来进行描绘。

第一步:肯定下笔,确定动势。

快写最强调“放笔直取”,和慢写相比,把观察、取舍、落幅、定大形等步骤都合并为一个步骤,直接从对象具体的外形入手,用肯定而连贯的线条确定对象的动势。

第二步:表现穿插,落实体积。

在上一步的基础上,把体积间的衔接和体块自身的体积转折有选择地表现出来。用线力求简略、单纯,但需注意简略必须具体,单纯而不空洞。

第三步:分别强弱,拉开虚实。

画面的强弱、虚实主要是靠线条的疏密、轻重来体现的,一般来说,主线强、辅线弱;形体的转折和穿插处密,形体块面平整和舒展处疏,强弱、虚实的处理是最能体现速写的艺术性的地方。

在实践中,第三步和第二步几乎是同时进行的。

第四步:适当调整,完成画面。

快写的“放笔直取”的特点,决定了画面“一气呵成”的连贯性。调整对于快写来说,不是必须的。调整的目的是使画面的视觉感受更加鲜明、突出,只可微调,不能大面积否定。

(二)规律动态的快写

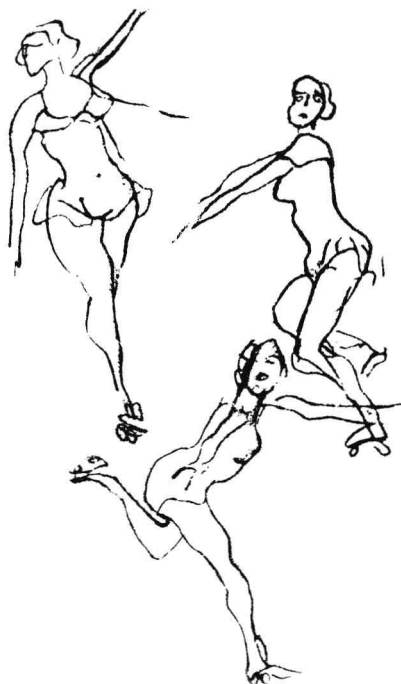
动态快写,看一眼画一笔是不可能画好的。对于一些重复的、有规律的运动对象,在下笔之前要认真观察、把握好对象瞬间动态的规律和特征。一般来说,一个动态最伸展的时候和动作结束的时候最能体现这个动态的特点。例如:伦勃朗的《两个屠宰手》从大的动态开始,抓住运动线,特别注意躯干的运动状态和四肢的相互关系。一开始就抓住对象最生动、最感人、最容易变化的地方画,用笔高度概括提炼,等到对象移动了、变化了、走开了之后再凭记忆和对形体结构的理解对次要的部分进行补充,整个过程基本是靠记忆完成。

◀这两个人物表现的都是动态最伸展的时候:一个是斧头举得最高,即将要劈下去的瞬间;一个是搬动物体时一挺腰的瞬间。

(三)不规则动态的快写

对于那些一瞬间的、不再重复出现的运动对象,我们主要靠记忆默写来完成。培养出一眼看到全局、一下子就抓到运动的本质核心的、局部服从整体的观察能力,再加上很强的形象记忆能力与对形体结构的深刻认识和理解,对于不规则动态快写就能从容应对了。

大师作品赏析

出现在画面上的线可以分成两大类:主线和辅线。

主线:1. 轮廓线: 1) 实线:紧贴人物的身体,能直接表现人物的动态走势和身体形状,要求严谨,随意性比较小,是形体塑造的支柱。

2) 虚线:与人的身体不直接相连,起界定人物的外形范围和起伏的作用,线条组织比较灵活,随意性大,在调整疏密处理中起很大作用。

2. 体块线:表现人体内在体块的衔接、转折、穿插、遮挡。通常不是很明显,需要通过分析、概括才能提炼出来,起表现体积的作用。

辅线:1. 衣纹线: 1) 牵连线:由于体块运动而产生的、有明显的起止点的、维系体块间联系的衣纹线。

2) 指向线:没有明显的止点,但是通过线条的走向,能暗示出形体结构的起伏转折的衣纹线。

3) 裁缝线:体现衣服款式,帮助塑造体积。

3. 密度线:为增加画面的疏密对比而添加的短线,本身没有形体意义。

画快写犹豫不得,所有的绘画修养要在一刹那以直觉的形式呈现出来,所谓功夫在画外。

大师的速写告诉我们,速写画的就是动势和体量,别的一切都不重要。

学生作品评析

佚名

■衣服宽大,而衣服里面的躯体是瘦弱的,能表现出这样的感觉就要对内在形体和衣纹的关系下一番功夫。画速写,画的是形体关系,而不是衣纹。

赵昌平

■视点的位置比较高,从头顶看下去,整个人体像是拉杆天线一样,一层套一层地伸展出去。视觉感受很新鲜,形体透视的表达也很好。

张
玮

■像铁塔一样坚实敦厚的形象是通过什么表现出来的？是体量的结实、是重心的稳定。