

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

组合与场景

着衣人物

形形色色之速写篇

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

组合与场景 着衣人物

形形色色之速写篇

方正茂
编

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

着衣人物组合与场景/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 080610 号

责任编辑:戴建国 陈 歌

封面设计:享 响

责任印制:李国新

着衣人物组合与场景 © 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·1359A

定 价:10.00 元

一、着衣人物组合速写

2

(一) 人物组合速写的要求..... 3

(二) 人物组合速写的步骤..... 3

二、场景速写

4

(一) 环境速写..... 4

(二) 场面速写..... 5

大师作品赏析

6

学生作品评析

14

看衣人物组合速写

人物组合速写是单个人物速写到场面速写之间的过渡阶段,也可以单独列为训练单元来训练,通常安排双人组合,时间在 30 分钟左右。人物组合速写所要解决的是两个人物组合在一起时的多样统一问题。在一开始的时候就要怀着强烈的全局意识,要把两个人物的组合看成是一个整体,不仅是在动态上要有所关联,即使是动态关联不紧密,也要在情景上有所关联。如果去掉画面的一个人物,也不会觉得另一个人物完整。也就是说两个人物是以相互依存的状态出现在画面上的,缺一不可(图 1)。

◀ 两个人相互依存,形成了完整的组合构图。从虚实、主次、疏密的安排上来说也是相互关联、节奏分明、又富有韵律的。

图 1 毕加索《意大利农民》

（一）人物组合速写的要求

1. 全局着眼, 动势协调;
2. 突出主从, 避免罗列;
3. 用笔连贯, 疏密有致。

组合速写切忌画面上仅仅是几个生硬的摆着不同姿势的模特的拼凑, 要全面认识局部与整体的有机统一关系, 以全局意识为指导思想, 不以无选择地罗列细节为“完整”, 避免对画面各个因素都平均用力; 在构图上注意组合的重心和组合中的主从、远近关系, 使彼此之间形成有机联系。

（二）人物组合速写的步骤

1. 安排构图

从组合的特性出发, 考虑人物之间的高矮、向背、远近、主从关系, 使之在画面上形成全新的整体。

2. 确定外形

落幅的时候, 要把多人当成一人来考虑, 以组合后形成的新整体来确定外形, 稳定重心。

3. 分别塑造

从主要部分着手依次推进, 同时考虑主从详略。

4. 调整节奏

主要是调整线条的疏密、虚实关系。

众所周知, 速写是“线条的艺术”, 也就是说速写这种艺术形式主要是通过“线”这种造型手段来体现的。速写中线条的运用要“稳、准、狠”。

线条的美是通过几组对比关系展现出来的。对比是绘画艺术最基本的表现语言, 它存在于任何一个需要艺术处理的地方。在人物速写中主要体现在以下几个方面:

（1）疏密对比

疏密对比是指画面中人物的线、面组合排列的关系。它的运用与取舍密切相关, 取则密, 舍则疏。画面大的疏密安排根据人物动态与服饰特征而定, 在大的疏密节奏制约之下, 再调整具体的小的疏密变化, 古人所谓“疏可走马, 密不透风”, “疏中有密, 密中有疏”即是此意。

（2）虚实对比

虚实不等于主次, 但却是制造主次的必要手段。

虚实既与疏密有关, 也与轻重有关。疏密是线条排列、并置之远近, 虚实则是线、面之有无。线面的组织安排, 要看到空白处, 亦即疏处。古人说: “计白当黑”, “大抵实处之妙, 皆因虚处而生。”空白大小不一, 疏密自然有变化。

轻重则是虚实的另一个对比概念, 主要是指密处——亦即实处的具体变化。轻则虚, 重则实, 以轻托重, 以虚衬实, 用以表现形体结构的体量感。

（3）长短对比

长短对比主要是对以线完成或基本以线完成的人物动态速写而言。线的长短与疏密有关, 线短则密, 线长则疏, 但这种规律只限于轮廓线。形体内部的疏密, 关键在于线的排列远近。短线过多, 画面效果易于破碎; 长线过多, 画面效果则容易简单化。长短对比是就对应关系而言。长多则用短的调整, 反之短多就用长的补充, 这样才有线条的变化。

（4）曲直对比

一张画里面曲线多了容易使人感觉到软弱, 直线多了则感觉呆板。直中有曲, 曲中有直, 线的运用自然就会有一种轻松感。曲直对比变化的同时也可以构成人物形体边缘上的起伏变化。起伏变化是曲直变化的衍生状态, 形体外缘的凹凸、高低不同, 可以使线条更具美感和表现力, 也使人物动态更生动。

场景速写是动态速写与环境速写的组合,我们通过场景速写的练习可以培养构图能力和启发创作构思,同时也可以为创作积累大量生动的生活素材。场景速写应注意构图,突出中心,有所取舍,运用虚实、疏密、明暗对比等各种手段组织画面。场景速写的内容多是表现人物与人物或者人物与环境的组合,可以是以人物为主,环境为辅;也可以是以环境为主,人物为辅。

场景速写总的要求是:主次关系明了;空间层次合理;技法应用熟练;气氛营造适当。

(一)环境速写

环境速写包括风景速写、道具速写等。

1. 风景速写

风景速写可以锻炼构图能力,更重要的是锻炼作画者对形成画面的诸如黑、白、灰分布,明暗线条的运用,疏密主次的安排等因素的主动把握能力。

步骤:

(1)选择主体,确定构图

选景如同画动态速写选择角度一样,是一个体现作画者审美情趣和作画经验的“取舍”问题。一般说来选景的过程也是构图的过程;构图的原则也是选景的原则:

- ①层次丰富,具有远景、中景、近景等空间层次关系;
- ②景物高低曲直错落有致,主次分明;
- ③画面上各部分能相互呼应,重心稳定,有开有合,均衡和谐。

(2)先近后远,依次推开

一般从主体开始画,采取各个击破的办法,逐层推开。作画的同时还要注意取舍,主动驾驭画面效果,不面面俱到地做细节的罗列,要为后面的调整留有余地。

(3)强调疏密,明确主次

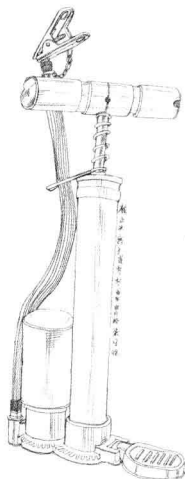
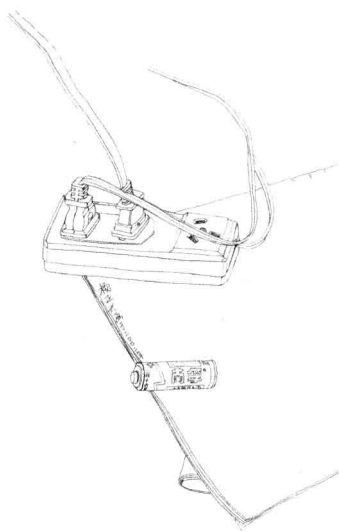
通常都是近景明确疏朗,中景繁密,远景概括,主体处于近景与中景之间。

(4)调整画面,营造气氛

调整画面就是调整线条明暗等造型要素,使之协调运用,反映某种特定的气氛。

2. 道具速写

道具速写要求尽可能地表现绘画味和构成味,一般要求画得深入细致些和正确些。

(二)场面速写

场面速写主要表现的是人物与人物在特定的环境中的组合,要特别注意画面的主次、疏密的安排,做到杂而不乱。

画场面速写要十分注意场面整体气氛的感受,除了画好构成画面的每一个人和物之外,也不能放松和忽视由各个单独形体所共同构成的整体气氛的表现。要能把自己各种不同的感受,比如宁静、热闹、贫寒、富丽、豪华、朴实等感受表达出来。缺少整体气氛的速写是不成功的速写。

在速写中优秀的场景速写并不多见。优秀的场面速写看似繁杂,实则是构图规律蕴藏其中的。例如:梁长林的《集市》这种蕴藏其中的构图规律我们称之为“骨架”或“结构”,它们是在暗中起作用的。场面速写的步骤和风景速写的步骤大体一样,所不同的是可以先由近及远画出人物组合,再插入环境的描绘,使画面充实丰富,烘托画面所要表达的气氛。

梁长林《集市》

▲由人物和摊架、箩筐所连贯而成的一白一黑两条几乎重合在一起的“S”形构图线贯穿了整个的画面,使得原本繁杂无序的场面形成了疏密进退,秩序井然而又自然生动的画面。

大师作品赏析

有时候对情感和气氛的表达,胜于对形体准确性的追求,这也是速写的特点之一。

讲一个故事，使画面上的人物都成为故事的一部分，是画场面速写的要点。做到了这一点，场面速写就成功了一大半。

构图是一场速写的成败关键。要使画面得众多人物在画面看似无序，实则可有章可循，就要特别注意构图的内骨架。小画幅要有大气象。

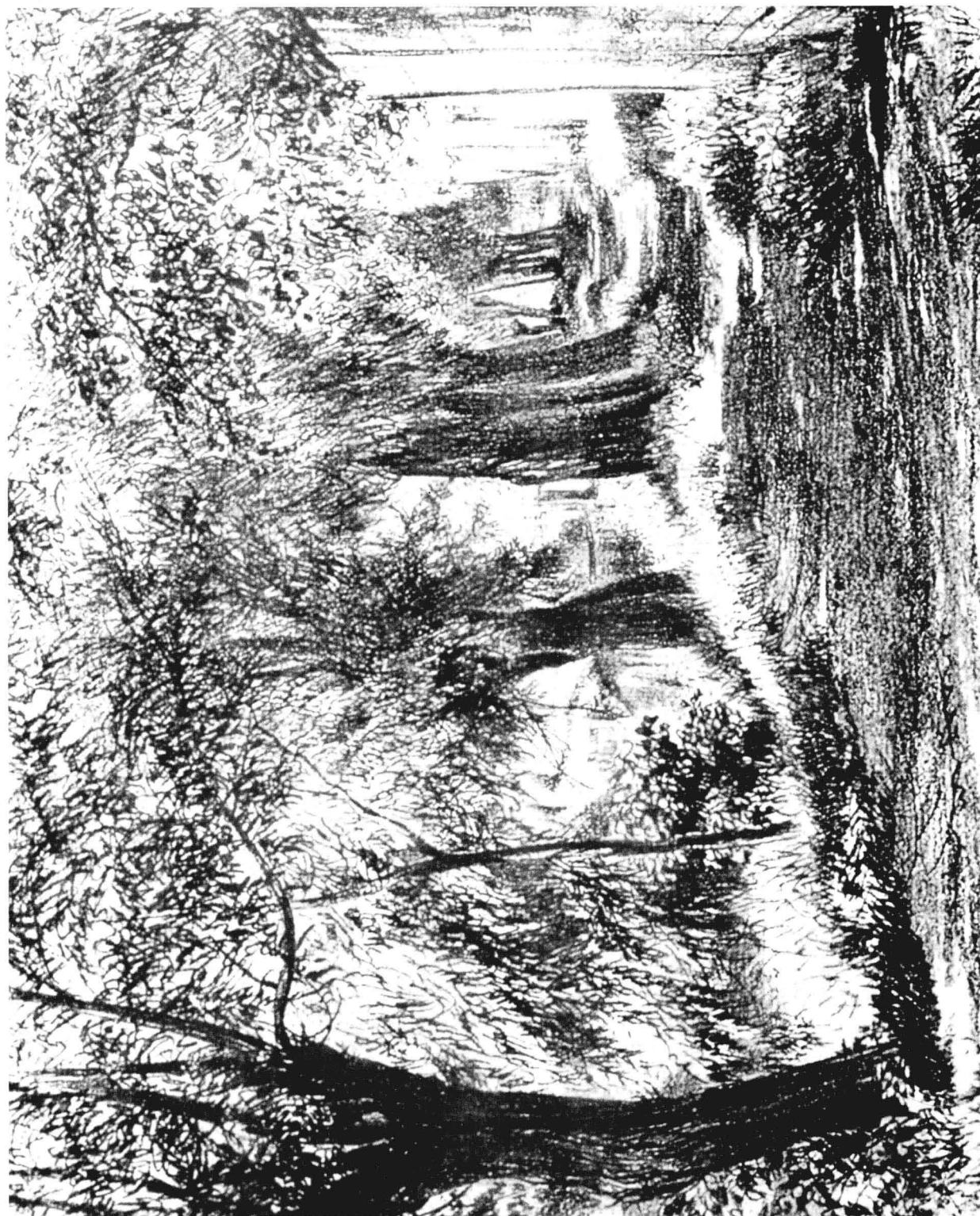

画场面速写,最难处理的是画面的疏密安排以及前后景的关联和穿插。此画面中的阳伞起到了联系前后景的作用。

街景平凡，但画意盎然，处于中景的树冠相连形成横亘画面的灰色块，前景的树干垂直向上浓重而沉着；远景的建筑在阳光下白亮耀眼，形成了画面的白色因素，整个画面颇具构成意味。

盛夏的林阴是多么诱人的画面。画面是紧临一堵围墙伴着小河的一条小路，树冠连成一片，树干沿道路透视排列，错落有致。路面的树阴所造成黑白间隔的逐段缩小，把人的视线引到了画幅最深处隐藏的树干背后的小桥上。所有的妙处都在于黑白相衬的微妙运用上。

画面上是一个层层抬高的小山丘，每层的黑白大块，线条密度相互衬托，秩序井然。画幅中段横贯画面的重色块，也使得黑白灰关系鲜明。画面基本是由短线组排列而成，技法质朴。

这是一幅典型的高地平线构图的作品，画面形象十分突出，画幅周围加强了构图的完整性和向心性。在画面黑白节奏的安排上是从中心向外辐射，逐层递减。到画幅边缘的堤岸处又用重灰色一收，节奏明朗。

学生作品评析

赵昌平

■人物组合速写的重点在于组合上,人物之间的协调性、同一性是最主要的,动态协调了也就生动了。