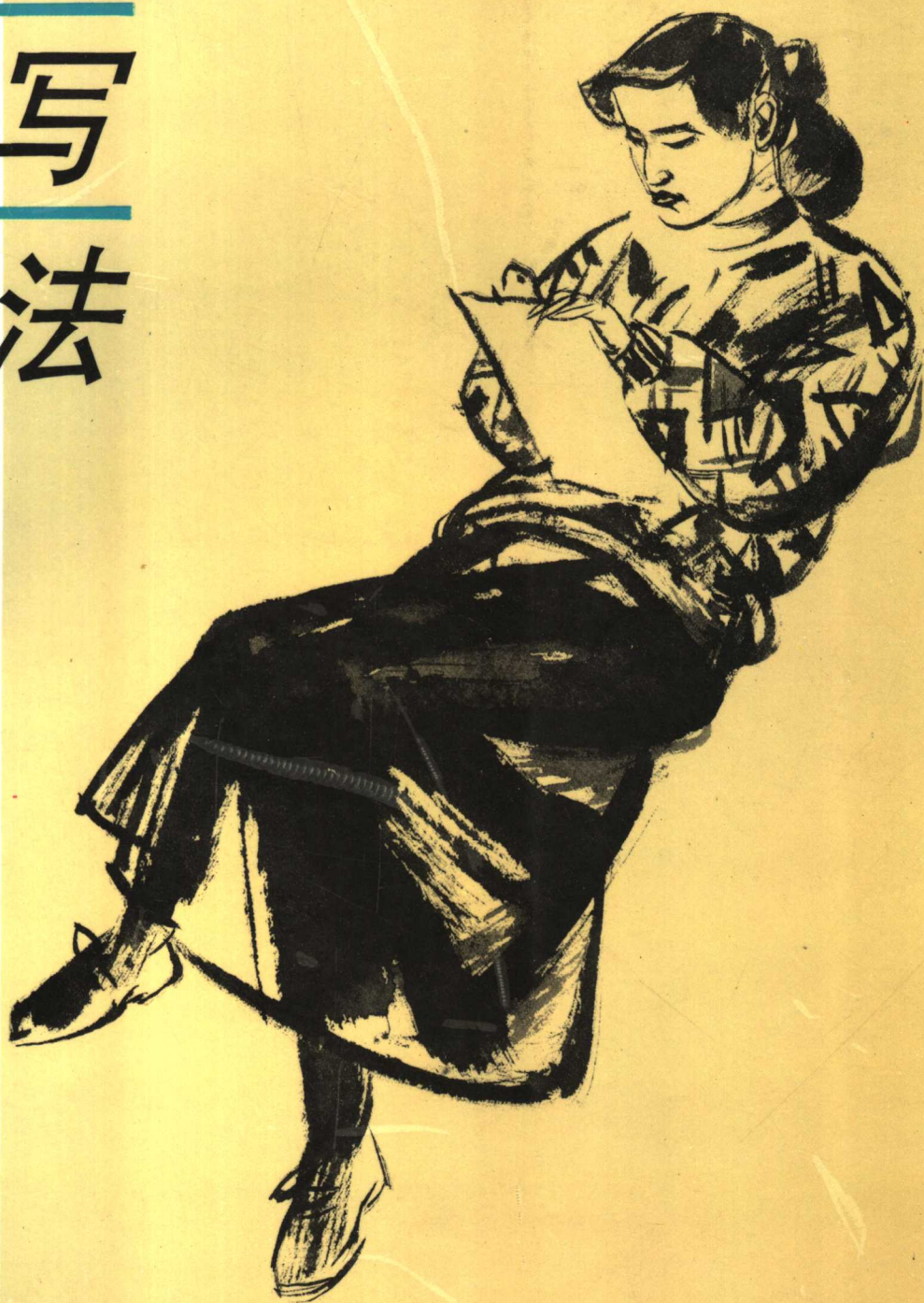

美术技法丛书

人物 速写 技法

王大根编著
上海书店出版社

人物 速写技法

人物速写技法

编 著 王大根
责任编辑 俞子林 吴伦仲
技术编辑 毛志明
封面设计 俞 任
出 版 上海书店出版社(福州路 424 号)
发 行 新华书店上海发行所
印 刷 上海市印刷二厂
开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 12.25
印 数 0001-10000
出版日期 1996 年 9 月第一版 1996 年 9 月第一次印刷
书 号 ISBN 7-80622-091-7/J·36
定 价 25.00 元

目 录

导 言	1
第一章 速写技法概述	3
第一节 古典精神	3
第二节 写实主义	4
第三节 个性表现	5
第四节 抽象表现	6
第五节 中国的速写发展	7
第二章 速写的材料工具	56
第一节 速写簿、速写夹	56
第二节 速写纸	56
第三节 速写笔	56
第三章 速写方法	64
第一节 慢写阶段	65
第二节 速写阶段	78
第三节 深入阶段	86
第四节 个性化阶段	91
第四章 观察方法	96
第一节 以头部为基准的观察法	96
第二节 相互联系的观察法	97
第三节 单眼观察法	97
第四节 负空间观察法	99
第五章 形体结构	102
第一节 体形	102
第二节 肢体基本形	103
第三节 骨点	107
第四节 肌肉	108
第五节 结构	109

第六章 人体运动	111
第一节 重心	111
第二节 倾斜	115
第三节 扭转	117
第四节 曲折	118
第五节 对比与节奏	118
第七章 细部刻画	121
第一节 头部	121
第二节 手部	131
第三节 脚部	135
第八章 线的魅力	137
第一节 线与形体	139
第二节 线与结构	139
第三节 线与空间	142
第四节 线的表现力	143
第九章 速写的艺术处理	150
第一节 工具性能	150
第二节 辅助手法	150
第三节 造型的艺术处理	162
作品欣赏	175
后记	194

导 言

在造型艺术中,速写一直被认为是造型艺术的基础训练,也是收集和积累艺术素材的重要手段;同时它又是具有独立欣赏价值的艺术作品,即使在照相机广为普及的现代社会中,依然不失其存在价值。这是因为,速写不仅表现了客观对象种种美的因素,更主要的是在速写中倾注了作者的气质、个性、爱好、修养、风格等因素,洋溢着作者面对客观对象时所产生的特有的激情和体验,从而使速写呈显出千姿百态的风采,为摄影所无法比拟和替代。

速写是一个庞大的大家族,至少可包括风景速写、场面速写、景物速写、动物速写、人物速写等众多大门类,而在人物速写中又可包括人物头像速写、人物半身速写(慢写)、人物全身速写(慢写)、人物动态速写、人物组合速写、场景速写等,对人物的描写始终是造型艺术中不可忽视的主题。人物速写主要是学习和解决关于人物造型比例、结构、动态和速写表现手法等问题的学科。所以,人物速写至今仍然是美术专业学习的重要必修课,也是各种美术院校、师范美术专业招生的必考科目,深为广大考生所关注。然而目前市面上难以找到较理想的人物速写教材而造成速写学习的困难。现将我十多年来积累的速写教学笔记和速写作品加以整理出版成册,以满足广大学生的学习需求。

为了使广大考生能迅速掌握人物速写技法,并能达到美术院校速写考试的要求,

也为了满足在校学生进一步深入学习人物基本造型的需要,本书将集中解决5~30分钟人物全身速写、慢写、人物动态速写等最关键的问题。有了这些速写基础后,即可为各画种的学习打下坚实的基础:结合线面结合的素描可进入表现性素描学习;结合长期素描教学,快慢结合,可以深入研究人物造型问题,为油画等学习打基础;结合国画水墨技法教学可以进入国画人物写生之中;结合人物组合、景物速写可以解决场景速写和解决各种创作造型、构图问题等等。可以说,人物全身速写、动态速写是人物造型基础教学中的一个重要部分。

本书主要适用于速写初学者能循序渐进地自学,也为已有一定速写基础而需要继续提高的学员提供理论上的帮助和技术上的指导,并希望能为专业美术教师提供完整的教学参考方案和新颖而科学的教学方法。

本书是以教学为目的的技法教科书,故具备以下显著特点:

(1) 本书坚持理论联系实际的方法,提出了很多独创性的理论见解和一系列行之有效的学习方法。既介绍速写的方法和技巧,又重视理论方面的分析和阐述,以便使学员能知其然,也知其所以然,并在理论的指导下取得更迅速的成效。

(2) 在选用的范画中,侧重于写实而且强调结构的造型风格,尽可能避免造型随意、结构松散的画风,体现出严谨教学态度,

避免将初学者引入华而不实的歧途。范画中完整的全身造型,提示学员在初学阶段不要忽视人物造型中任何部分。

(3) 最具特色的是本书第三章“速写方法”,其中分别从入门、熟练、深入、个性化等四种不同的水平、速度和要求来组织教学,并在每一阶段分别对具体的教学目的、作业要求、方法步骤、辅助学习方法、常见问题及解决方法等一一作出较详细的分析,从而成

为一下体系完整、结构严谨、教学方法科学而又多样的速写技法教科书,以期达到最佳的教学效果。

(4) 本书适当地介绍了“个性化速写”的理论和学习方法,并挑选了一部分夸张、变形、追求艺术趣味的、但也倾向于强调形体与结构的速写作品,其目的是为已经达到一定的速写水平而希望进入个性化创作的学员作参考。

第一章 速写技法概述

速写从传统上来说,是指一种快速的临场习作。它要求在较短时间内,用简单的绘画工具,以简练的线条概括地画出对象的形体、动态和神情特征。其目的主要是记录形象、收集素材,培养敏锐的观察力和高度概括的造型能力。

从上述意义上说,速写也许与人类最原始的绘画同时诞生。但是速写作为一种绘画术语则确立于文艺复兴时期,十八世纪之后开始获得新的意义,即速写未必一定是写生或习作,它可以是默写或创作,也可以成为独立欣赏的艺术作品。

当我们面对历代大师们的速写作品时,就宏观而言,速写的发展轨迹时而清晰,时而模糊,时而又十分微妙。有时画家个人的艺术经历却与速写发展史相似,但有时候一个艺术家却比一个时代更复杂……。

第一节 古典精神

古典绘画所描绘的对象是帝王、贵族和神祇,受伟大崇高的观念的约束,追求的是一种高尚纯朴、肃穆典雅的理想美,自然的真实被降到次要地位。文艺复兴时期古典艺术家们开创了以线造型的手法。

意大利文艺复兴时期的主要代表拉斐尔,他的线条流畅、雍容、洒脱,即使在宏伟的巨画中,也有一种明媚而典雅的风范,洋溢着一种诗的温馨(见图 1-1-1)。德国画家丢勒习惯于用有规则网纹线去编织笔底

形象,脉络清晰,经纬分明,具有高超的控制力(见图 1-1-2)。另一位德国画家贺尔拜因则擅长线描,略施明暗,虚实结构,入丝入理,是一种数学般精确的理性剖析的艺术形式。

安格尔是最后一位法国新古典主义的代表人物,他毕生赞美素描,终于把学院主义素描推向顶峰,他的才华使他的画成为技法上完美无缺的典范。他的速写肖像《小提琴家帕克尼尼》,线条优美典雅,手法极为精练,达到了出神入化的境界(见图 1-1-3)。

法国印象主义画家雷诺阿、德加等也津津乐道于古典趣味的速写肖像。雷诺阿笔底的人体熠熠生辉,柔和的轮廓慢慢溶入背景之中,松软疏散的线条随着光影浮动,犹如睡眼朦胧,迷离恍惚。他舍去细节,着力于大体的处理,追求浑厚博大的气象和返朴归真的境界(见图 1-1-4)。德加出自于安格尔门下,却青胜于蓝。他有严谨的古典主义功力,又有对周围生活的敏感和兴趣,他出线如行云流水,精妙神逸,捕捉人物瞬息变幻的动态,传达对象细致微妙的情绪,把握形体生动细腻的特征,堪称出神入化。在印象主义诸家之中,德加的速写最了不起,广为后世画家盛赞(见图 1-1-5)。

西班牙现代主义大师毕加索被谥称为二十世纪的“魔鬼巨匠”,而他在十六岁之前却是忠实的古典主义的学子,并具备了令人赞叹不已的能力(见图 1-1-6)。他从古典主义、印象主义、立体主义直到抽象主义,经

历了从反映→表现→重构等人类几百年间探索视觉印象经验的多种毫不相干的手法,足见其极为广泛的情趣和不断进取的能量。然而即使在其多变的一生中,也不时回到古典主义中吸取营养。西班牙超现实主义画家达利、俄籍美国抽象主义画家戈尔基等人早期都曾涉足于古典风格的素描。

第二节 写 实 主 义

西方绘画受古希腊“摹仿说”的影响深远,在对待客观对象的关系上基本上倾向于“再现自然,力尽其真”的写实观念。写实,作为一种绘画观念和技巧,在漫长的美术史中一直在发展进化。

文艺复兴美术重视反映真实完美的人物形象和生动丰富的现实生活,而这种写实的造型方法是立足于科学理论和实际考察之中的。以意大利艺术大师达·芬奇为代表的艺术家,通过对解剖、透视、比例、光影、构图、色彩等的全面研究,使绘画从平面转向与视觉相一致的立体空间的塑造,线条从表面的轮廓逐渐深入到有明暗层次的深度空间,提高了艺术家对于可视世界的感受力、理解力和表现力,从此明暗造型被古典画家们接受,并使技法日臻完善。

达·芬奇的速写表现出对于物象的透彻的认识,呈现出感觉与理性高度自觉的统一,是智慧的化身,并且显露出一种大家的风度和情怀(见图1-2-1)。

荷兰杰出的现实主义画家伦勃朗是一位在十七、十八世纪欧洲画坛纷纷拜倒在巨人脚下而失去活力以及千人一面的矫饰风气之中崛起的大师,他的艺术含有悲哀与怜悯、平淡与感伤、深沉与凝重的悲剧之美,他的作品朴素、浑厚,执著于他所看到的丑陋和真实。伦勃朗在速写中的线条有着前所未有的奇幻魔力和无比丰富的表情(见图

1-2-2)。他时而洒脱飘逸,时而沉着凝重,时而流畅明快,时而苍劲雄浑,捕光、捉影、抓形、传神,俨然是速写、素描的百科全书。

被誉为“农民画家”的法国现实主义画家米勒得自于大地和泥土的灵感,其画风如同田野本身那么浑厚粗拙,质朴无华(见图1-2-3)。他似乎并不刻意追求线条的表现力,显得那么平淡无奇,然而却是心灵的写照和情感的流露,是一种“大智若愚,大巧若拙”和“无为而无不为”的境界。

德国画家门采尔是位一生致力于素描、速写的写实大师。他很巧妙地把古典风格的线条和写实风格的明暗融于一炉,技巧全面而娴熟精湛,其作品极为生动完美(见图1-2-4)。

杜米埃是法国杰出的政治讽刺艺术大师。他以犀利的笔锋揭露社会之不平,又关怀着劳苦大众的命运,画风具有格外丰富的表情,其线条或稚拙,或激昂,或憨朴,或颤抖;其造型时而写实,时而夸张,时而悲剧性的庄重,时而喜剧化的嘲谑,幽默诙谐,生动无比(见图1-2-5)。

法国的罗丹、马约尔、布代尔堪称现代雕塑三巨匠。罗丹留下五千多幅素描,其线条洗练飞动,造型生动精彩,有音乐般的节奏,有诗一般的韵律(见图1-2-6);马约尔则用粗实的笔触从人体上找到了山野、大地、海洋、空气般的造型力度(见图1-2-7);布代尔则有更强的内在动力和浪漫主义气质,其速写具有强烈的动感(见图1-2-8)。

十九世纪是现实主义绘画最繁荣的时代,在欧洲各国涌现出一批卓有才华的写实画家:法国的库尔贝(见图1-2-9)、科罗,俄国的列宾(见图1-2-10)、苏里柯夫、弗鲁别利、谢罗夫、费申,美国的霍麦、匈牙利的蒙卡奇、意大利的塞冈提尼、瑞士的左恩(见图1-2-11)、罗马尼亚的格里高莱斯库(见图

1-2-12)等等,他们的创作题材多为对社会现实生活的密切关注,因此速写成为他们收集生活素材、捕捉形象的重要途径,久而久之,都练就了“冰冻三尺”的速写功力。

进入二十世纪后,现代诸流派迭起,但在写实范畴内的素描画家仍不胜枚举。虽然他们把自己的追求冠以各种新鲜的名称,但他们从写实角度去发现美感和形式就显得格外可贵。英国画家弗洛伊德、霍克尼,法国的巴尔蒂斯,美国的怀斯(见图1-2-13)等等都是写实画风中的佼佼者。

许多驰骋世界画坛的现代主义大师,如毕加索、德库宁、基塔伊(见图1-2-14)、戈尔基等,他们的作品奔放不羁,泼洒淋漓,但早期的写实功力都非常深厚,技艺之精湛令人赞叹不已。

第三节 个性表现

速写同一切绘画一样,从本质上说都是一种表现,是画家思想情感的宣泄,情动于衷而表之于形。

早在文艺复兴时期的意大利雕塑家米开朗基罗就认为:艺术不是一种知识,而是一种表现手段。他在西斯廷教堂屋顶创造了一大群人体,体现了他心灵深处的痛苦。他笔底的形象最具英雄的魄力:刚劲的线条、压抑的热情、悲剧的力量,令人震撼不已(见图1-3-1)。

佛兰德斯画家鲁本斯则是富足和欢乐的化身(见图1-3-2)。他激情澎湃,热情奔放,画笔顺着肥硕而鲜活的躯体旋转跳跃,信手挥写,松灵洒脱,毫无顾忌,一派前所未有的浪漫气象,绘画的表现因素更加理直气壮地诉诸于画面。

法国浪漫主义画家德拉克洛瓦也是充满激情的画家,他情绪激昂,热情奔放,笔下是一派动荡不安、烈火硝烟般的气氛。如同

一位职业斗牛士,咄咄逼人,极富战斗性风格,开启了浪漫主义的新纪元(见图1-3-3)。从此,画家之笔才有了更多的主动性和自觉意识,画出的线和形明显地展示了画家的个性。

被誉为现代艺术之父的法国后印象主义画家塞尚,沉思着如何“面临自然”而为绘画建立一种“结构”,以“达到一种更高的更理想的美”。于是他把形象剖析为球体、圆柱、圆锥等几何形体,使其造型浑然拙朴、方正大气(见图1-3-4)。画面完全在画家理性意识的控制之下,艺术的任务成了借题发挥,彻底地与模仿自然的传统观念分道扬镳。

荷兰后印象主义画家凡高一生饱经孤独之苦,这种被压抑的寂寞与愤懑,被转化为对生命和光明的强烈渴望。他的笔,他的线,与其生命的狂热、激情、颤抖、疯狂揉合一体发泄于画面之中,造就了一派如火如荼、山摇地动、激荡人心的景观(见图1-3-5)。

奥地利画家克里姆特是维也纳“分离派”的创始人,他有感于古希腊艺术的造型和中国的民间色彩,画风鲜艳华丽,富有装饰性,他的肖像人物气质高贵,神情优雅,线条流畅洗练(见图1-3-6)。而席勒则以一种精练而奇崛的造型、紧张的神态和明显的神经质,结合着痉挛、坚韧而遒劲的线条,表现出他内心的痛苦和压抑,颇具“入木三分”之力(见图1-3-7)。科柯施卡线条紧凑的肖像显示出他对人物心理和感情观察的敏锐(见图1-3-8)。

饱受残疾之苦的法国画家劳特累克,造就了他病态、任性而玩世不恭的性格,也使他在肖像画中显示了奇异的才能,成为十九世纪末法国最有个性的大师之一。他与巴黎的夜生活结下了不解之缘,以扭曲的造型来表现下层社会的歌妓、舞女的强颜欢笑,

同时也表达了他对社会的感受(见图1-3-9)。

挪威画家蒙克是表现主义画派的先驱。他一生周旋于爱情、妒嫉、生命、疾病、死亡之间,他的画笔直指人的内心世界而被称为“心灵的现实主义”,作品具有强烈的象征意味。他用波动而压抑的曲线塑造出一些美丽而凄惨的形象,把观众带到他那痛苦的心灵之中(见图1-3-10)。

法国画家马蒂斯是一位现代主义巨匠,他认为:“素描首先就是要表现。素描摆脱了表面的真实,才能取得表现的真实。”他觉得解剖、透视有碍于他随意抒发激情而弃之不顾,而致力于形体表现力新颖别致的形式,所以他画的线描人体,线条高度洗练概括,自由痛快,不受形体和细节的羁绊,落落大方,一派大家风范(见图1-3-11)。而这些看似戏笔的线描,马蒂斯常常要画十多遍,对于线、面、形、色都作了反复的研究和推敲,它是画家的勤奋积累和全力摸索后的结晶。其他如马尔开、杜菲、鲁奥等野兽主义画家随意挥洒,也有不拘形迹的表现性和强烈的抒情性。本世纪画坛上还产生了康定斯基、夏加尔、博纳尔、莫迪格里阿尼、勃洛克、亨利·摩尔等等著名艺术家,他们都创造了各种独特的绘画风格,分别在不同的领域中独树一帜,并赢得了举世瞩目的艺术地位。

德国画家直接打出表现主义的旗帜,他们主张简化天然的外表,以夸张和象征的手法,揭示被表象掩盖着的“内在真实”。基希纳(见图1-3-12)、诺尔德等画家以粗犷的不平静的笔触画出仿佛草率的形象,以发泄他们个人情感的压抑、挫折和悲怆;贝克曼(图1-3-13)、狄克斯等则以尖利的线条勾勒人的内心慌乱和冷漠;柯勒惠支的素描具有阔大的线条和沉重的色块,透露出在精神重压下的人性的尊严(见图1-3-14)。

本世纪七十年代,德国又兴起新表现主义绘画运动,他们的作品比起前辈来更加纵横不羁,无拘无束。总之,艺术的表现因素在西方现代美术思潮中起着相当重要的作用。

第四节 抽象表现

二十世纪科学的发展、社会的变革、世界大战、经济恐慌……连续半个世纪天翻地覆的巨变,决定了艺术家的思维方式,也决定了现代艺术有别于传统的性质和多文化趋向。现代主义艺术家超越了具体形象的限制,找到一种象征他们内心感觉的符号——经艺术家观察和思考结果的凝聚,而不是视觉表象的忠实纪录——去表达新的意识。艺术领域内发生了深刻的巨变。传统人物画追求摹仿的观念被彻底打破,马克·罗斯科说:“如今艺术家再也不会固守什么清规戒律了。人的一切经历并非由他的外表来表现”,“人类的全部经历都变成了人类的模特,就这一层意义来讲,一切艺术品都是某种思想的肖像……”

立体主义创立者毕加索率先打破用具象描绘形象,而以图形的再创造来表现具体形象,破裂的形象难以找到现实的依据(见图1-4-1);西班牙抽象超现实主义画家米罗以神秘的线条将对象变成符号化的生命体,表现出人类内心深处潜意识的冲动(见图1-4-2);瑞士超现实主义画家克利将一切进入视觉的形象融汇于心灵,赋予奇特的想象力,创造出了非客观世界所见的新视觉形象(见图1-4-3)。

在抽象表现主义画家们的作品中,线条随着心理节奏和情绪的波动而流淌,它不再附属于形象,而自有其本身完整的生命及独立意义。由于荷兰现代画家德·库宁(见图1-4-4)、法国现代画家迪比费(见图1-4-5)

等艺术家的努力,形象挣脱了现实本身的制约而得以解放。

艺术家总是从感觉、希望和想象去作画,全身心地追求着新的视觉形象的创造,把人物速写带入一个新的天地。

第五节 中国的速写发展

传统中国绘画中就有白描人物画、水墨人物画等近似于人物速写的绘画手法,强调以线为主的表现方式和水墨效果,也比较强调画家主观的个性表现因素。

自从二十世纪初西方的绘画表现方式传入我国后,促进了我国速写艺术的进一步发展,主要是更加重视了人物解剖结构关系的准确性、形象的写实性、立体感等因素的描绘。由于我国画家一度特别重视艺术创作与现实生活的关系,在深入生活、体验生活的过程中,使极大多数画家都练就了一手出色的写实主义的速写功夫,先后出现了大量有影响的速写艺术家:叶浅予、黄胄、顾生岳、方增先、吴山明、钱绍武、陈玉先等(见图1-5-1至图1-5-7)。

文革之后,我国的美术事业走出了传统单一模式,积极借鉴和吸取外来艺术的营养,迅速向多元化、多样化的方向发展。在速写艺术领域,画家们在原有速写成就的基础上,进一步探求速写艺术的规律和表现特点,使速写艺术进一步向个性化的方向发展,各画家纷纷形成自己的速写语言,涌现出一批风格各异的速写画家(见图1-5-8至图1-5-13)等近似于非具象风格的速写,大大丰富了速写艺术的语言。

二十世纪的画坛是进一步自我发现,以个性强化视觉经验,并分别从各种不同的思想观念出发,将各种艺术形式纷纷推向极限的多元化的时代,演出了有史以来画坛上最为波澜壮阔的一幕。然而,在欧美画坛的各种画风、流派的变革之间,又都存在着内在的师承关系、相互的影响和转变的痕迹;而我国近年来发展起来的绘画风格,同样既有对西方艺术流派的借鉴,也有对东方传统文化的继承。因此,有人说过:最有创造性的艺术家,恰恰是最善于学习自然和大师的人。

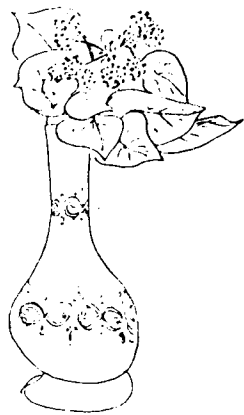

图 1-1-1 《帕尔那索斯山》习作【意】拉斐尔

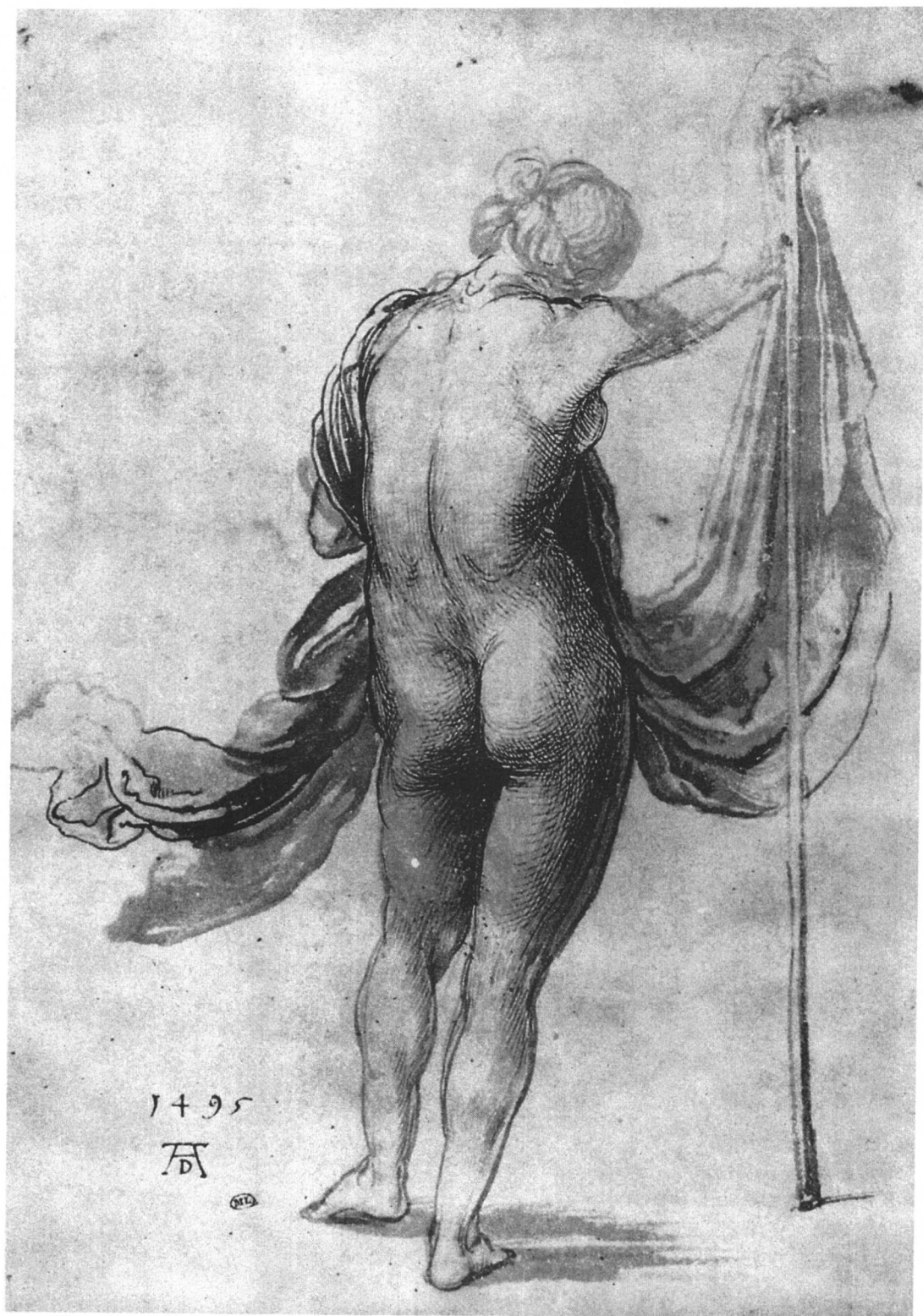

图 1-1-2 《裸女背面像》(钢笔、水彩)【德】丢勒

图 1-1-3 《帕格尼尼》【法】安格尔

图 1-1-4 《浴女》习作（铅笔、红、黑、白色粉笔、水彩）【法】雷诺阿

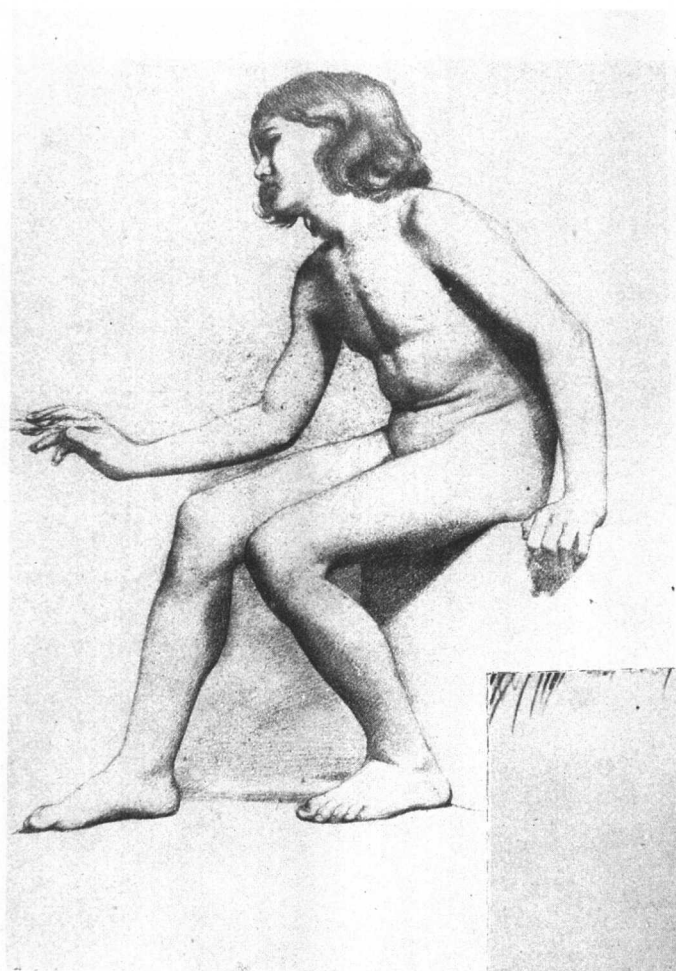
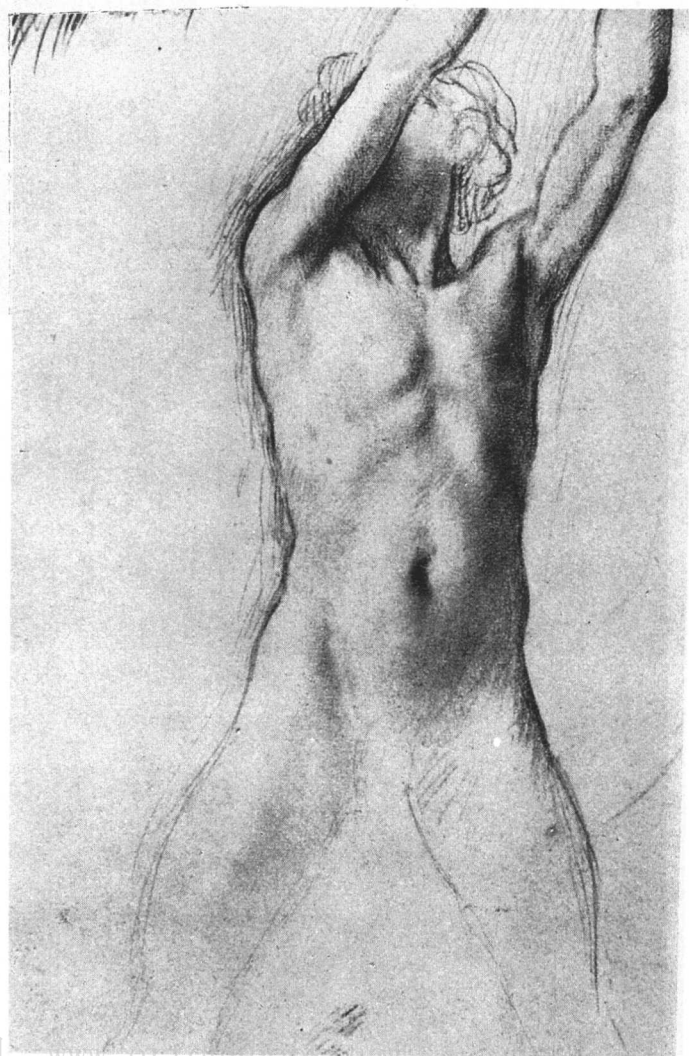

图1-1-5
《坐着的男人体》(铅笔)
【法】德加

《青年的裸像》(铅笔) 【法】德加