

名家技法丛书

JIFA

张丽华

速写 临本

海潮摄影艺术出版社

图书在版编目(CIP)数据

张丽华速写临本 / 张丽华编著. —福州: 海潮摄影艺术出版社, 2005.11

(名家技法丛书)

ISBN 7-80691-211-8

I.张...II.张...III.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 123290 号

丛书主编: 李怀杰

责任编辑: 郑必新

名家技法丛书

张丽华速写临本

张丽华 著

出版发行: 海潮摄影艺术出版社

地址: 福州市东水路 76 号出版中心 12 层

印刷: 深圳奥美雅印刷有限公司

开本: 889 × 1194 毫米 1/12

印张: 3

版次: 2005 年 11 月第 1 版

印次: 2005 年 11 月第 1 次印刷

ISBN7-80691-211-8/J·42

全套定价: 100.80 元

(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换)

一、人物慢写

画好速写要有相当的“慢写”基础，万不可一味求快，在快中学习速写进步是很慢的。可先摆一些动态幅度较大的动态，使模特的头、胸、臀等体块有扭转、倾斜、遮挡变化，有大的透视缩短变形，衣纹有强烈的牵拉、扭转、挤压，呈现出较强烈的对比。模特动态尽力稳定些，可以有较多的时间推敲一下具体五官、手、脚、衣纹的特征和表现方法。这是以慢写的办法练习速写。在有了一定写生经验后，能够透过衣纹看到形体，能够较深入地画出人体结构、体块及运动了，能够把所运用的勾勒、皴擦等手段表现出由运动呈现的虚实强弱关系和点线面黑白灰节奏了，再作较快的动态速写会从容一些。这里提供的几幅例图都是以较慢较稳定动态画出的速度稍快的深入丰富的速写（图1—6）。

画站姿人物时在起草阶段就应切准人体比例（以及与画纸的关系），注意人物重心的位置，要站得稳。表现手法上注意上下左右肢体用力和松弛的对比，注意用笔的多少和形态的松紧是否一致。

图 2

这是学生无意间摆出的动作,虽然幅度较大但非常协调,肢体的对比也很强烈,便于表现动态和透视。注意两只胳膊不同的紧张与松弛关系,手臂下的阴影强化了动态幅度以及与胸部的对比。两条腿的用线也不一样,应尽力在“呆滞型”的衣纹中强调出腿的结构和运动。

肩膀处是挤压起的形体和衣纹,少许皱擦的色调使前臂与胸廓拉开了距离。请注意前面腿部的透视关系,先要画好膝盖的形,再画好大腿部分衣纹前后关系。双脚可画得一详一略,画出变化。

图3

图 4

人物托腮的右手是用力的手，其衣纹强调挤压，笔触勾勒有力而皴擦浓重，另一手相对放松。前面的膝盖空出准确的形，后面的大腿部分画成灰色，转折处的衣纹画出“道理”。

图 5

用力的手臂画得笔触较狠，成为视点中心，手形画出几何形，面部五官虚化，处理好透视关系即可。请注意两个膝盖的处理方法：除了强调大腿小腿转折处的衣纹向隆起部位集中外，还以色调区别对待。人物右腿上部的皱擦与腹部的阴影连在一起，突出了手臂也突出了膝盖。人物左腿下面的部分阴影，直接与大腿形成对比。

图6

注意一下勾线和皴擦的位置、形状、用笔方向、色调强弱，皴擦多属虚线，强调的是“面”、阴影或者是固有色；勾勒强调的是“实形”和强烈的衣纹，交代的是清晰的衣纹组织规律和“用笔”美感。

下面简单介绍一下慢写的基本步骤:

速写是即兴之作,更多地依靠绘画欲望和表现激情的瞬间激发,本无什么步骤,但研究性慢写则有一定的带有规律意义的入门训练方法。这里提供的慢写步骤注重两个要素:研究、书写。

研究,是以虚线、直线事先把模特的特征作一番探索,以便胸中有数。虚线有以下任务:

1. 构图(图7)。一般情况下,应把人物大形在画纸上涨满画页,最大限度地利用画幅,至于左右要看模特动态、角度。
2. 定人物大形(图8)。定人物大的比例、动态,注意各肢体之间的比例、透视关系,注意动态的协调,注意大形中各肢体体块的几何形(型)。
3. 定人物五官的几何形(图9)。即人物眉目五官应依附在扎实的几何形体结构基础上,不能毫无联系地散乱地平摆在面部轮廓内,应熟记人体结构、头像结构,把五官画出解剖意义的“道理”。
4. 定人物手、脚的几何形(图10)人物手的动态千变万化,且复杂而微妙,应在解剖基础上,用虚线画出手的动作和结构特征,画出几何形。画脚注意体积、动态、透视,注意前后左右内外的区别,注意鞋与脚的结构关系,注意鞋的样式。
5. 定人物衣纹特征(图11)人的结构大多是包裹着衣服的,即结构通过衣服来体现。衣纹是体现结构、绘画性、线条皴擦特色的载体。虚线分析中,注意衣纹与结构、体积的关系,与肢体运动的关系,衣服自身的缝纫线结构以及布料质感的关系。注意由以上关系形成的衣纹的位置、形状、走向、疏密、虚实等等。

以上步骤全以虚线直线画出,意在事先对“形”有初步掌握,先解决“形”的问题,使后面的表现有形可依,不致顾此失彼。

书写,是强调速写的下笔直书,强调用线用皴擦的肯定性,不要描,不要渐次显影的虚化步骤。上一步骤是分析、研究,相当于素描中的“线结构分析”,这一步相当于素描中的“深入刻画”。上一步解决的是“形”,这一步解决的是“线”,是笔触于书写中焕发出来的“意”。在刻画中照顾到“形”更要发挥笔触的“意”。速写时自上而下地“推画”完成,不断注视模特,一切线条和笔触变化全从对模特的观察中得到启发,刻画中视情况布置线的勾勒和侧锋笔的皴擦笔触,使笔调体现出一气呵成的整体性、连贯性(图12)。

图7

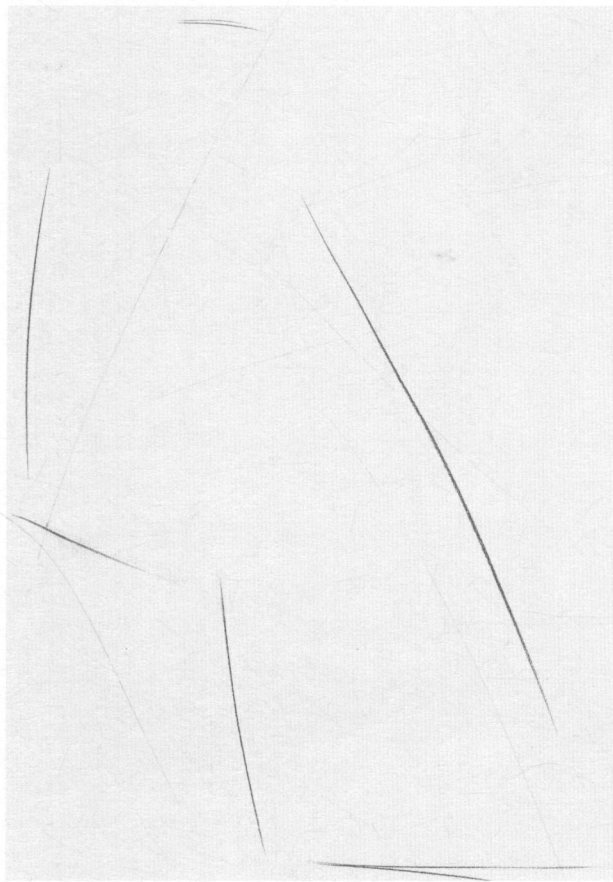

图8

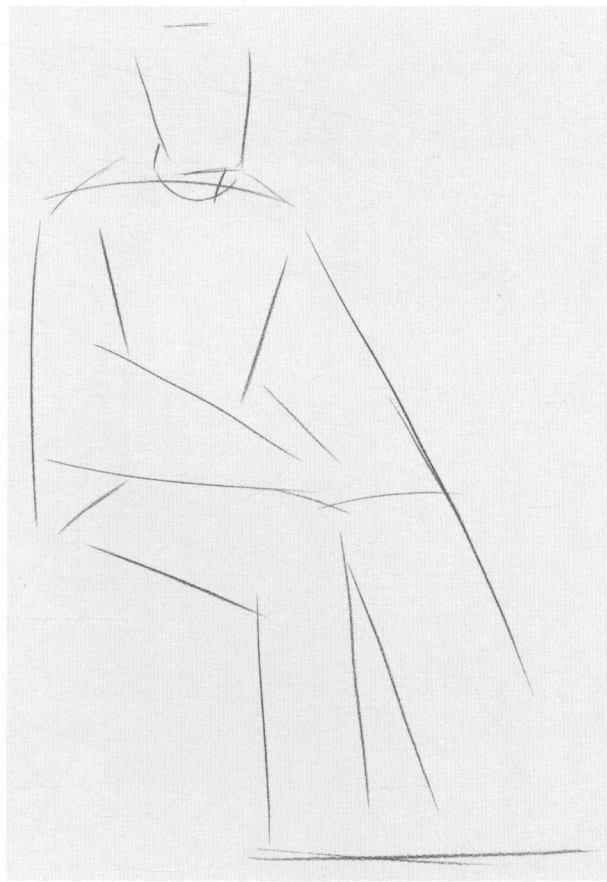

图9

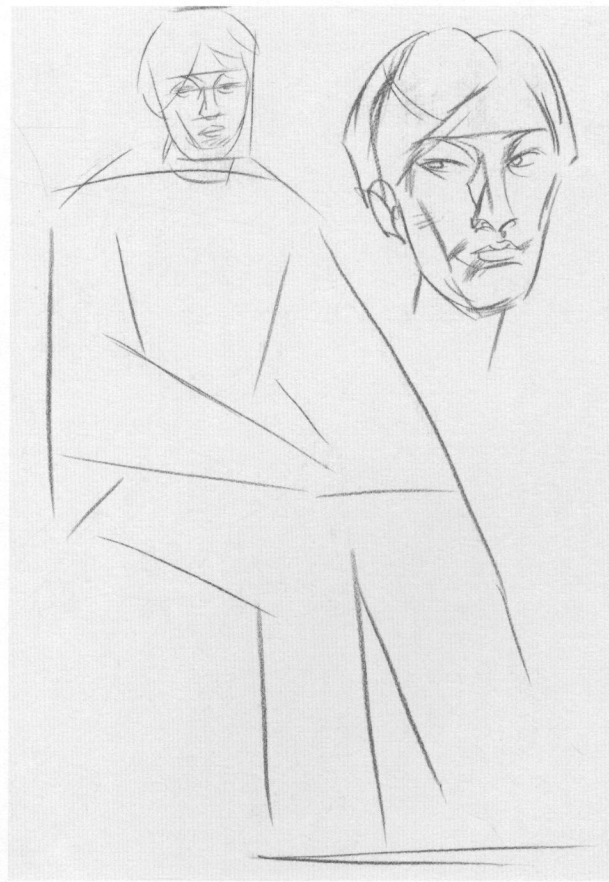

图 12

图 10

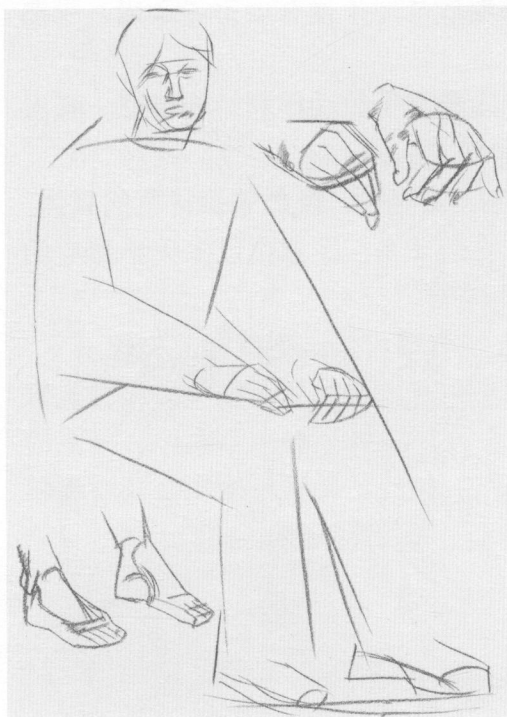

图 11

二、单人动态速写

场景速写由人、物、景组成，画好单人动态速写是场景速写的基础。

首先要熟悉人体结构，把复杂的人体概括为头、胸、臀三个基本不动的大体块，解剖书中将之称为“一竖线，二横线，三体积，四肢体”。体块由颈椎、腰椎联结后产生运动，脊柱除前后左右运动外，还可扭转。运动中决定着三个体块的动态和透视变化，尤其是肩和臀的水平线的变化。四肢可分为八块，也可做幅度较大的运动。有了这样的分析基础，观察中便于简化对象，在复杂的动态中一眼即能看到几何形的支撑框架，抓住体积体块的运动和透视特征(图13)。

其次，要明确动作目的，使动态有生活依据，不致出现常识性错误。根据动态目的，选择体现特征的典型瞬间、典型动作、典型角度，最大限度地传达出动态的生活合理性。一般讲，典型的瞬间、动作、角度，也正好呈现理想的造型轮廓美感。

再者，有些动态是呈规则性的，如写字等仅有手的动态，如划船等循环反复出现的动作。有些动态则无规则可循，如舞蹈表演、球场竞技。要分清人体运动中动的形体部分和相对稳定的形体部分，观察中注意寻找运动规律。速写中要抓住人物主要的动向线，一般是大体块和脊柱决定的运动幅度和动态特征。要画出大体块透视的缩减变形，画出动态的趋势，不可抹平。

要注意人物重心点。重心是维持人体平衡的一个无形的点，是承载人体重量的集中点，约在脐孔稍下和骶骨之间，从此处下引垂直线，重心点落到双脚站立的支撑面内为稳定，落于支撑面外则失去平衡。人在“稍息”动作时，重心落在着力的一只脚，人体的倾斜、奔跑等则是失去平衡的现象。

动态速写中要画出人物头部五官的透视变化，必要时画出年龄、性别、职业等特征，能画出表情更好。笔触不多但唯求形神兼备。这里的附图是在“慢写”状态下画出的人物头像，可作速写的参考。请注意透视角度和五官的变化，注意皴擦的位置(大多是“面”的界限，即结构线)。头像要有慢写的基础，动态速写中不过是将之简化，去掉许多细节和光影，只取形体、透视和五官的简略刻画罢了(图14)。

图13

图14

图 15

图 16

不能忽略手的刻画。造型艺术中手是人的“第二表情”，某些动态中，对微妙的手形手姿的刻画要重于面部。应注意除画出解剖意义的准确性外，还要表现出笔触的美感。图15是在时间较充裕的情况下画出的手，仅供参考。注意勾勒和皴擦的有机性结合，以勾勒的中锋线画轮廓、画明显方硬的结构转折，线条之间有穿插、叠压，表示出形体微妙的“契合”、遮挡关系；以皴擦笔触画“面”的转折，画阴影、画质感，与线结合在一起，恰好地表现出结构、动态、质感甚至情感。再快的动态速写也不应忽略对手的刻画，不应只画一些像手套一样无形体、无结构、无动态、无节奏的软线。

不能仅仅描画出人物外部形貌，要学会用衣纹表现形体，强化动态，增加气氛，简化不必要的琐碎的衣褶，抓主要线条，关键部位要画出衣纹的组织关系，看出“慢写”或线描的功夫。忌空洞，忌程式化，忌符号化的潦草笔触。这里的附图提供上肢、下肢的常见动作和衣纹的表现方法，可作速写之参照。速写中，勾勒的线和皴擦的色调是紧密地结合在一起的，根据人体动态、结构、衣服的质感等感受，勾勒中忽而是轮廓的线，忽而又转化成色调的皴擦，在形体轮廓内外互相转折变化时，紧扣结构与运动，这就是衣纹之“来龙去脉”的意思(图16—17)。动态速写写生时，可先以虚线大致约定出人物大形，参照以上几个方面，以肯定流畅的笔触“推画”完成。注意把握动态特征，看出大的形体透视，画线时略去琐碎的不必要的细节，抓取线条的总趋势，但许多不概念的生动的衣纹组合动态透视等，要凭新鲜感抓住，不能生造(图18—21)。刻画中至少有两种线条：勾勒与皴擦。强调大的松紧对比、轻重色彩对比。

图 17

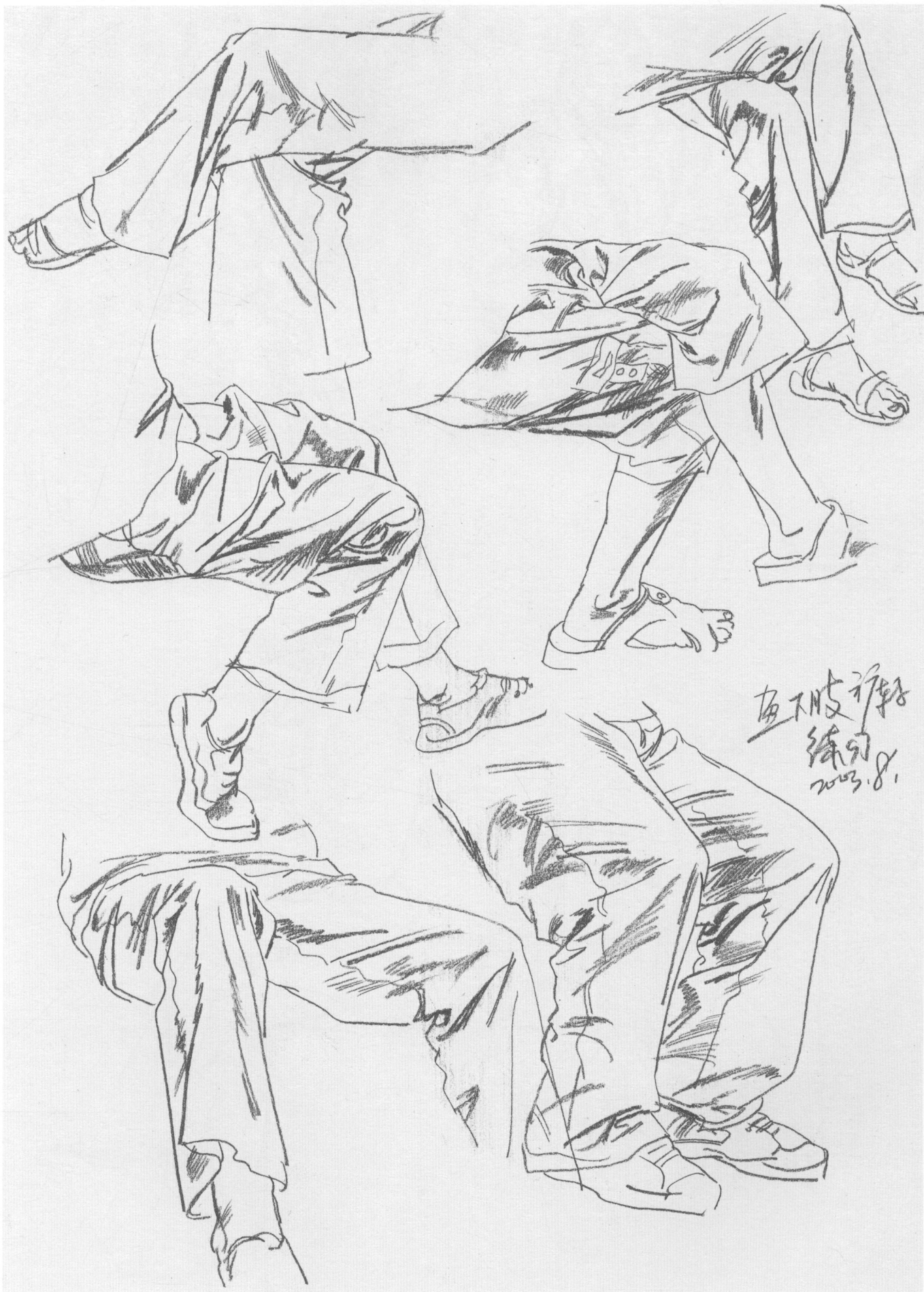

图 18

图 19

图 20

图 21

三、人物组合关系速写

除画好单独人物动态速写外，还要学会组织两人、三人和三人以上的人物组合。人物活动围绕一个“情节”展开，要有生活情节的合理性，人物关系也因情节有了主题。

二人组合关系，可以有高低、大小、远近、坐立、前后等变化，人物本身还可有男女、胖瘦等区别，处理手法上可有黑白、疏密、方圆等对比，人物关系上可有集中、背离等聚散关系(图 22—24)。

三人的组合较二人有了更丰富的变化，更便于组织画面美感，如高中低、远中近、上中下、黑白灰等(图 25—28)。

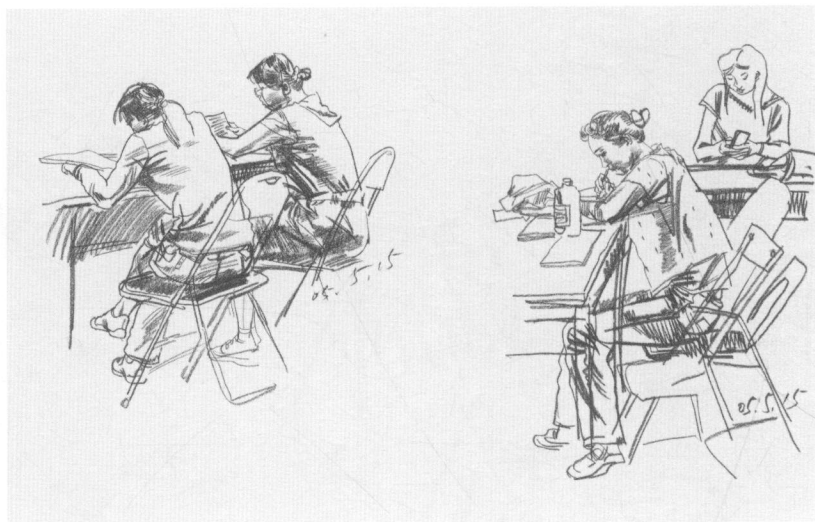

图 22

图 23

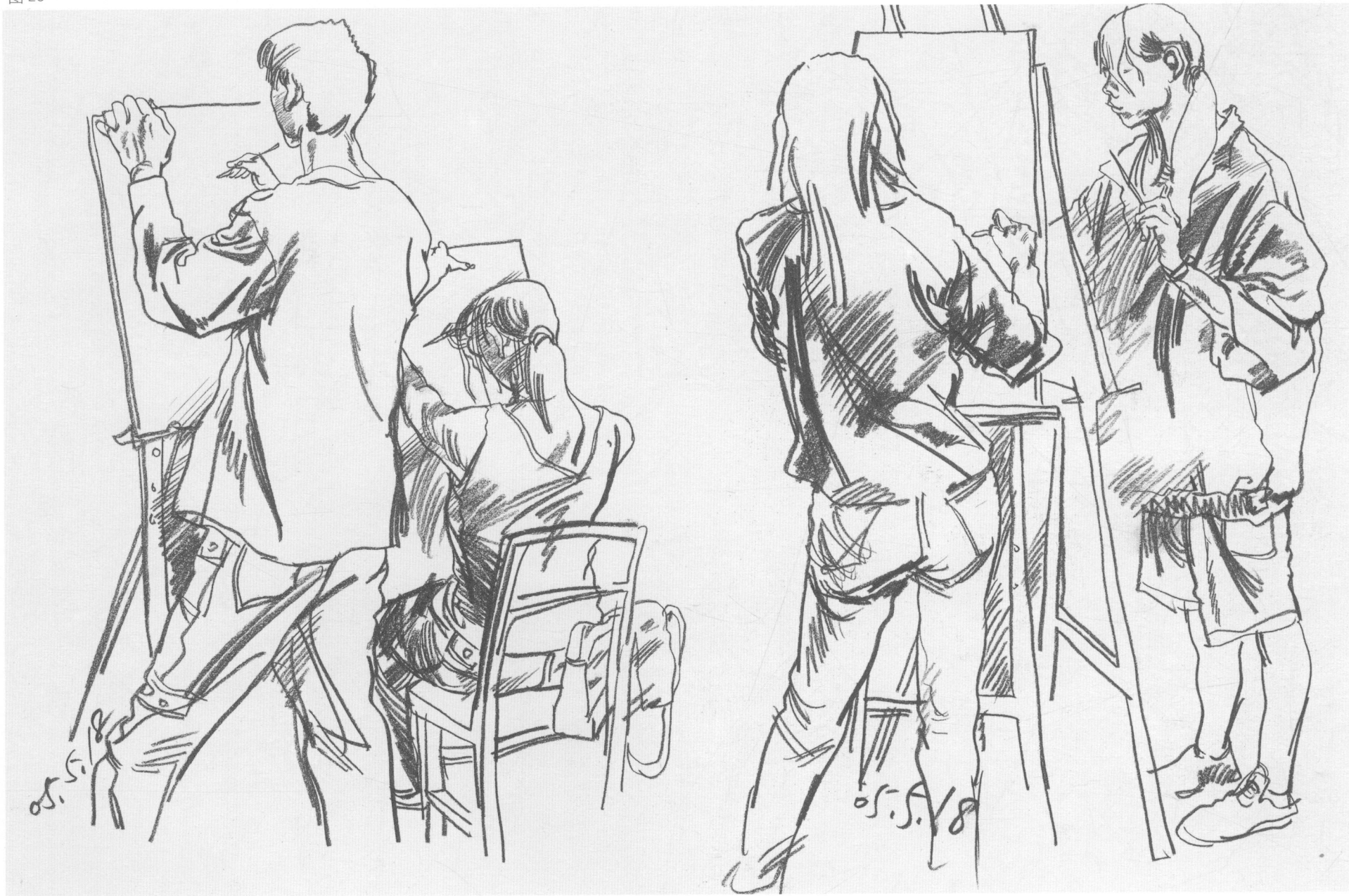

图 24