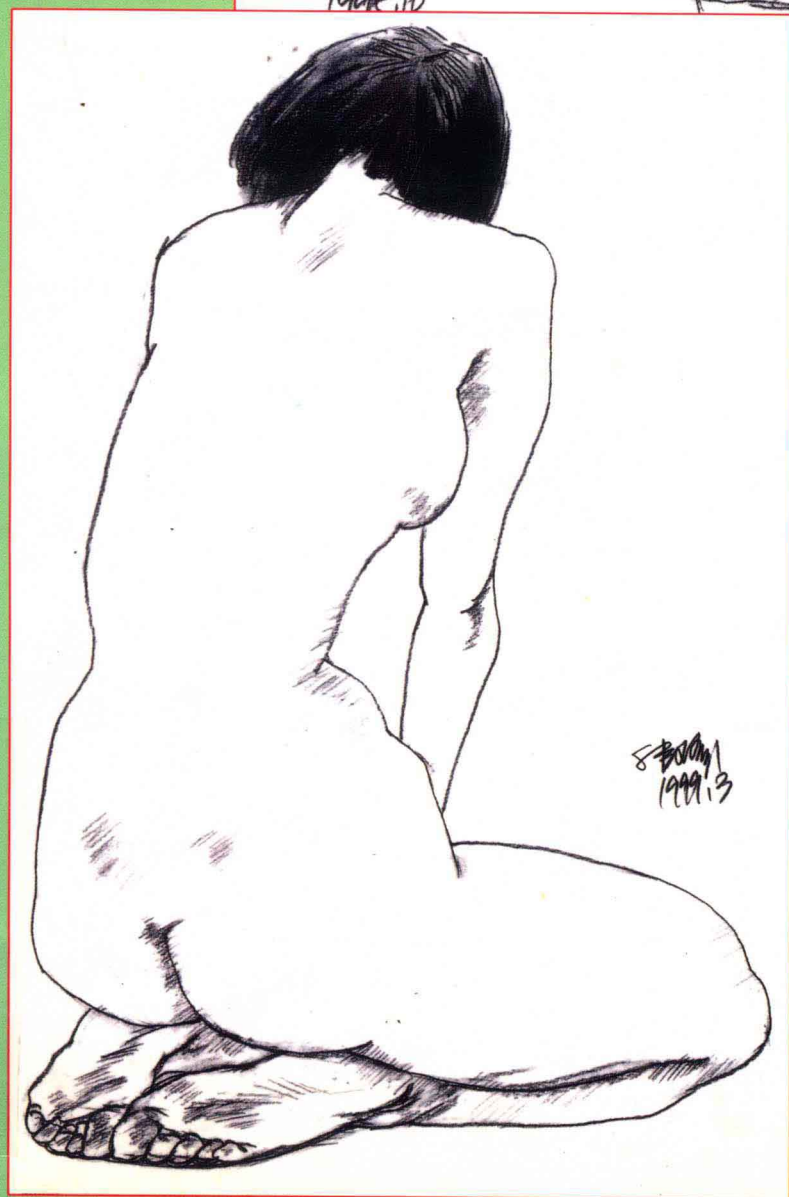

美术基础技法丛书 ①8

人物动态速写

高级班

中国民族摄影艺术出版社

责任编辑 刘志刚
编 著 韩 玮

美术基础技法丛书 高级班

人物动态速写

基础美术技法丛书

人物线描写生 初级班·中级班·高级班

人物动态速写 初级班·中级班·高级班

中国民族摄影艺术出版社 出版·发行

(北京东城区和平里北街14号 邮政编号: 100013)

新华书店经销 杭州钱江彩色印务有限公司印制

开本 787 × 1092 毫米 1/8 印张 30

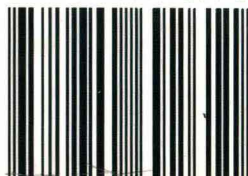
1999年10月第1版 2005年1月第2次印刷

印数: 5,001-8,000 册

ISBN 7-80069-261-2/J · 193

定价: 90.00 元(六册) 15.00 元(分册)

ISBN 7-80069-261-2

9 787800 692611 >

序

速写是一种最基本的绘画方法。

“速”是指速度，通常可以理解为时间短、画得快。但速写的时间长短与快慢是相对的，一张速写，可以在一、两分钟以内完成，也可以在一、两个小时甚至更长一些的时间内完成。所谓“速”，实际上是指以客观对象为依据，在较短的时间内，用较快的速度，通过对客观物象敏锐的观察与分析，用画笔扼要概括地表现生活物象的一种艺术形式。就具体的表现方法来说，它是相对长达十几个甚至数十个小时、对物象进行精细入微地深入刻画的素描而言的，但速写与素描也很难严划沟渠，事实上也确有很多介于二者之间的作品存在。因此，对速写的认识，不能简单地理解为只求速度，速写时间的长短、速度的快慢，要根据具体对象不同的情况和作者不同的艺术追求而定。

“写”则是指写生，同时也是对表现目的要求。“写”既是记录和表现作者对表现对象的客观认知与感受的一种方法，也是对表现方法的制约和具体限定。在相对短的时间内，要求速“写”对物象的表现概括、简练、肯定，既形神兼备又不拘小节，时间短促又从容不迫，方法简约但意味深远。因为，只有“写”才能最充分地记录作者对客观物象的感受，也最能体现出作者的写生功底与艺术风格。

速写的“速”虽然相对地制约了“写”，但同时在某种意义上也成就了“写”，它是服务于“写”的一种手段和方法。而“写”则使“速”得到了认同，使“速”得到了事实上的拓展。“写”才是速写的核心与目的。

虽然一幅优秀的速写作品本身就是一种美术创作形式，但对于初学者来说，速写则更是一门重要的基础训练课程。它的作用在于培养绘画艺术的学习者敏锐的观察能力与对物象的感受能力，以及迅速捕捉形象的表现技能，这是绘画艺术的学习者必须具备的最基本的能力之一。而更为重要的是，通过速写的表现可以相对准确地了解和提高学生的绘画素质，也正因为如此，速写不仅在高等美术院校的专业课教学中占有重要地位，更是美术高考的基本内容之一。无论是普通美术专业，还是师范类和工艺类美术专业，在对美术高考科目不断改革完善的前提下，始终都把速写作为必考课目之一，其根本原因就在于速写本身所存在的在衡量学生艺术素质方面不可替代的重要作用。

速写的表现内容虽然包罗万象，但最能有检验一个画家速写水平的，却是对人物动态的表现。人，作为万物之灵，心理状态因人而异，表情瞬间即逝，而动态或刚健英武，或婀娜多姿，特别是形体、形像特征的千差万别，不仅包涵了对立统一的辩证法则，更为速写的表现带来了很大难度。因此，人物动态不仅是高等美术院校速写课的主要内容，初学者的速写训练也是以人物动态入手，美术高考则更以人物动态速写作为对考生检验的法码，人物动态速写在美术教学专业训练中的重要地位是不应置疑的。

人物动态速写的训练除长期不懈的努力外，正确的引导对于速写水平的提高所起的重要作用是不言而喻的。在正确的引导下，人物动态速写的学习不仅进步快、效果好，而且可以使学习者兴味无穷，使速写的能力得到扎扎实实的进展，而一部切实合用的人物动态速写参考书籍，所起的正是这种不可或缺的引导作用。这也正是本书的编写目的。

人物动态速写的适应面与层次差别是很大的，它在时间上既有长短、快慢之分，表现上也有繁简之别，艺术水平的差别则更是显而易见。故而本书分为三册。第一册主要面对初学者，配有比较具体的人物动态速写的表现目的与方法介绍，文字也尽量深入浅出、易于理解。范画以时间较长的慢写为主，以适应初学者的需要，使之能够较快地掌握最基本的人物动态速写方法并能用之于写生，为进一步提高打好基础。

第二册以步骤图与范画结合的方法为主，以简单明了的文字分析与其配合，既有慢写，也有速写，不仅展示结果，也告知过程，主要面对有一定速写基础的学习者。该层次的学习者对人物动态速写的基本要领已大致掌握，通过步骤图与范画结合的方法，使他们看到好的人物动态速写的作画过程，并能从中有所体悟，从过程的比较中更清醒地把握结果，从而使人物动态速写的水平得到提高。

第三册以人物动态慢写、速写的作品评析为主，主要面对水平较高的美术考生和美术院校的在校生。力求通过对作品的评析指导实践，不仅提高学习者对人物动态速写的分析和认识能力，更重要的是提高艺术修养，以促使内因的改善，从而由本质上提高学习者的速写功力。

对于对美术专业知识知之甚少，又渴望少走弯路的初学者来说，人物动态速写的练习，除明了画理、认真地临摹并将学习到的知识与方法用之于写生之外，没有任何捷径可走。而临摹只是写生的准备，是写生的起步，只有大量的学习积累与艺术修养的提高，才能从根本上解决人物动态速写的问题。而从长远的培养目标来看，当速写具备了一定功底之后，任何一种表现方法的介绍，从严格的意义来说，都只能是一种参考。虽然人物动态速写作为基础训练时的目的只有一个——尽可能相对准确地表现客观对象，使学习者的观察能力与造型能力得到迅速提高。但达到这一目的的方法与途径却可以、也应该因人而异。因为速写艺术的道理既需要一个由理论到实践刻苦磨练而达到深刻理解的过程，但同时也是质朴、简单的。学习者只要不断地比较与鉴别中提高和完善自己，并能够在实践中充分发挥自己的主观能动性，最终会拥有高超的人物动态速写表现技能，而艺术风格的造就也就在每时每刻之中了。

是为序。

韩 玮

1999年6月于泉城

人物动态速写既是美术工作者必需具备的基本能力，也是美术高考的基本内容之一。它的训练目的在于锻炼作者敏锐的观察能力和感受能力，以及迅速捕捉、表现形象的技能。速写，顾名思义应该有“速”的特点，但绘画技能的“速”与“慢”是相以的，它们之间很难划分一个绝对的界限。从速写的训练过程来说，如果完全以“速”为主，因为受到时间的制约，缺乏深入地研究对象、表现对象的过程，往往容易走上空洞、概念化的弯路。因此，速写的训练往往“慢”“速”结合，时间相对充裕一些的慢写训练，不仅对提高学习者的观察能力和造型能力极为必要，而且可以为速写技能的提高打下坚实的基础。以下18幅人物动态慢写，时间都在一小时左右。初学者因需要反复调整，可将慢写的时间延长至二、三个小时。

慢写因表现时间相对充裕，在表现中虽不失速写特点，但又要相对丰富深入。此幅慢写用线准确又富有变化，复线与单线的配合，不仅较好地表现了服饰的质感，而且疏密有致，加强了人物造型的生动性。

人物动态慢写的“慢”，是相对时间更短的速写而言的，但慢写仍然属于速写的范畴。因此，在相对深入地表现对象的同时，如何失速写特点，保持速写的生动性是人物动态慢写要认真注意的问题。此幅动态慢写在人物的表现上运用的仍然是单复线结合的方法，但在表现中利用裙子的花纹和四肢部分的空白，使人物的上衣、裙子和四肢形成了明显的疏密节奏变化。而头发的表现则运用了线面结合的方法，不仅加强了画面的黑白对比，而且使其他部分的疏密节奏更加恰到好处、干脆利落。既突出了慢写中的速写特征，也使表现方法更加生动。

表现质感是人物动态慢写与速写的一个重要区别。此幅人物的服饰比较特殊，牛仔服饰不仅厚、硬，而且有一种其它服饰所没有的重量感。因此，表现中在整体疏密关系的制约之下，用线涩重，线的趋势也尽量符合牛仔服饰的特点，较好地表现了服饰的质地特征与重量感。而为了避免画面的琐碎，头发则从大的体面关系入手，既不失变化，又比较完整，对整体效果的调整起到了不可或缺的作用。

单线复线结合的表现方法，在表现人物动态变化较大、服饰主变化较为复杂的对象时，切不可平铺直叙，平均对待，否则画面势必杂乱无章。此幅人物的动态、服饰均变化较大，但在表现中把握住了几个关键之处，肩与胸的转折处、腰部和前面腿的膝盖以下部分，用线密而重，但又有所区别。头发的表现也采用了强调体面、概括大形的方法，以使其与整体相呼应。由此可知，处理此类动态，要把握住形体转折处，通过对形体转折处的强调，才能既处理好整体关系又变中有绪。而其它部分的处理也要与其配合，试想此幅如果将人物的头发全部画黑，画面的节奏感则要受到影响，而且也不谐调。

在人物动态慢写中利用花纹也是常用的表现手段之一。但花纹的表现要有所取舍，不可完全照搬。其次，花纹线的运用要恰到好处，一是在表现上比衣纹线要淡，以免喧夺主；二是花纹线要随着形体的转折和衣纹线的变化而变化，才能与形体和衣纹混然一体；三是要画得灵活一些，避免板滞，才能既起到了调整画面关系的作用，又不失速写的特点。另外，花纹线的运用可使服饰线条变密，要有疏处与其配合，才能使花纹线的运用更加得当，例如此幅人物的内衣完全的空白，其目的也就在于此。

较厚的棉衣由于臃肿，线条往往不很清晰，此种衣纹状态很适合用复线表现。但单线复线结合的方法，复线运用的过多，画面易散，且软弱无力。如果在表现中遇到此种情况，可加强对形体轮廓线的表现。只要轮廓线画得肯定、坚实、明确，则可将形体内部的复线压住，起到保证整体效果的作用。此图可供参考。

疏密变化是以线为主的慢写重要的表现手段。疏密变化的依据是形体的转折，因此，疏密变化要从大处着眼，在大关系的制约之下，安排具体的细节变化。此图上衣较密而腿部较疏，上衣的密处在肩、胸部与腰部的转折处，腿部的密处则在膝部的转折处，而这三处在密度与轻重上又各不相同，以肩、胸的转折处为最密、最重，腰部则次之，膝关节处的用线较之肩、胸处则轻，较之腰部则重。因此，疏密的表现与用线的轻重往往是密不可分的，只有疏密变化而没有轻重变化，则缺少层次；只有轻重变化而没有疏密变化，则势必单调。其次，疏密变化的运用要注意互相衬托，注意一下此图人物的空白处，会使学习者对疏密互衬的认识人所帮助。

任何一种表现方法都不是一成不变的，此图的表现即在单复线结合的基础上吸收了上调子的方法，只不过调子的运用是一种平面效果而已。此种方法调子的运用，要注意比线要淡一些，以免吃掉了线而影响表现力。同时，在某些部分也可适当保留一些空白，以加强绘画感。

线的运用有刚柔之分，刚柔是以线为主的表现方法重要的表现内涵，但线的刚柔离不开具体对象的具体特征。就人物动态写生而言，男性宜刚，女性宜柔；服饰质地厚、软、薄用线宜柔，硬、挺用线宜刚。此图中人物的牛仔服饰与上图人物的针织衫、裙质地完全不同，故而上图用线圆、软，此图则用线直、硬。线的表现力虽然有很大的局限性，但能否注意到利用线的表现内涵来表现物象特征的典型性，却能体现出作者对线的认识与修养。

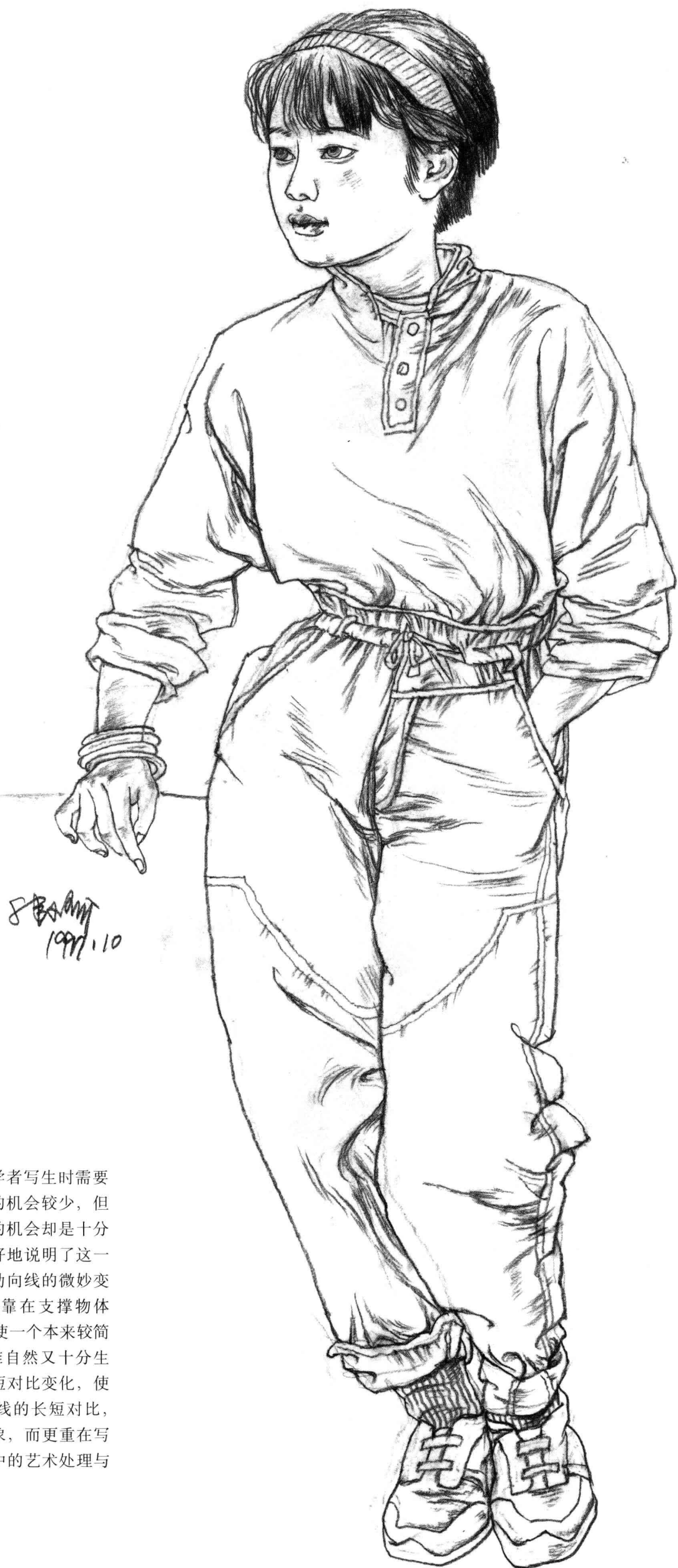

此图运用的是线面结合的方法。线面结合的方法大致有两种类型——大片的面与单线结合和宽线组合与单线结合。以上两种方法在运用时可以借鉴光源，也可不借鉴光源，此图运用的是宽线组合与单线结合、适当借鉴光源的方法。头部的表现基本上采用的调子素描的方法，但比较简约概括，头发保留了作线的特征，以使其与服饰的用线谐调，上衣线面运用的依据也是光源的变化，但裤子却舍弃了光源与面，以保留速写的生动性，也避免了画面的板滞与下坠感。由此可见，速写的表现方法较之素描要灵活多了，关键在于如何结合实际情况去运用。

该幅写生表现的是一个瘦高个子的青年，服饰很有特点。上身的背心皱折多而密，裤子的质地则比较硬挺，是很明显的对比效果，在表现中利用线的皴擦，基本上保留了这种特征。但为了避免琐碎，四肢的表现重在外形变化的把握上，内在结构的细微变化则舍弃了。但手刻画得较深入，其目的—是为了表现人物的个性，二是为了避免因四肢的概括而简单化。在人物动态慢写中要注意脚的表现，脚在人物写生中虽不如手与五官那么重要，但因为其往往处于毫无遮挡的位置，如果表现不好，会严重地影响整体效果，甚至无情地降低作品的档次。

人物动态慢写，由于初学者写生时需要的时间较长，故画站立动态的机会较少，但站立的动态对研究人体运动的机会却是十分重要的，此幅人物写生即很好地说明了这一点。人物的头、肩、臀三条动向线的微妙变化，特别是由于臀部自然地靠在支撑物体上，使脚的重心微微外移，使一个本来较简单的单腿支撑动态，变得优雅自然又十分生动。表现方法上利用线的长短对比变化，使画面既丰富多恣又不琐碎。线的长短对比，并不经常是生活中的固有现象，而更重在写生时的概括提炼，这是写生中的艺术处理与照搬生活对象的根本区别。

此幅写生与上一幅表现的是同一个人物、同一个动态,表现方法既大致相似又略有不同。差别之处主要在于此图较之上幅作线密度较大,此种现象画面容易有琐碎感。为了解决这个问题,除强调轮廓线的完整长短对比之外,特别强调了头发的表现,利用头发的完整感与色度,加强了画面的对比效果,从而使画面的整体效果得到了制约。在人物动态慢写中,要善于灵活地运用各种有利因素,才能使表现方法既丰富多变,又为我所作。

此幅写生，人物动态结构变化较大，特别是臀部与腿的透视更增加了表现的难度，而正面的人物写生，本来就是动态慢写中比较难画的角度，因为正面动态较难画出透视感。此幅作品在表现中有意识地加大了肩部与臀部动向线的对比关系，并利用线的穿插，较好地表现了人物的形体结构与透视变化。在写生中表现此类动态，首先要对人物的动态特征认真观察，从繁杂的线条中理出头绪，同时要结合画一些人物线描写生，才能较好地掌握线的组织能力。此幅动态的表现方法上较为细腻深入，故而头发也基本上作线完成，以保持整体上的统一性。