

美术基础技法丛书 ①6

人物动态速写

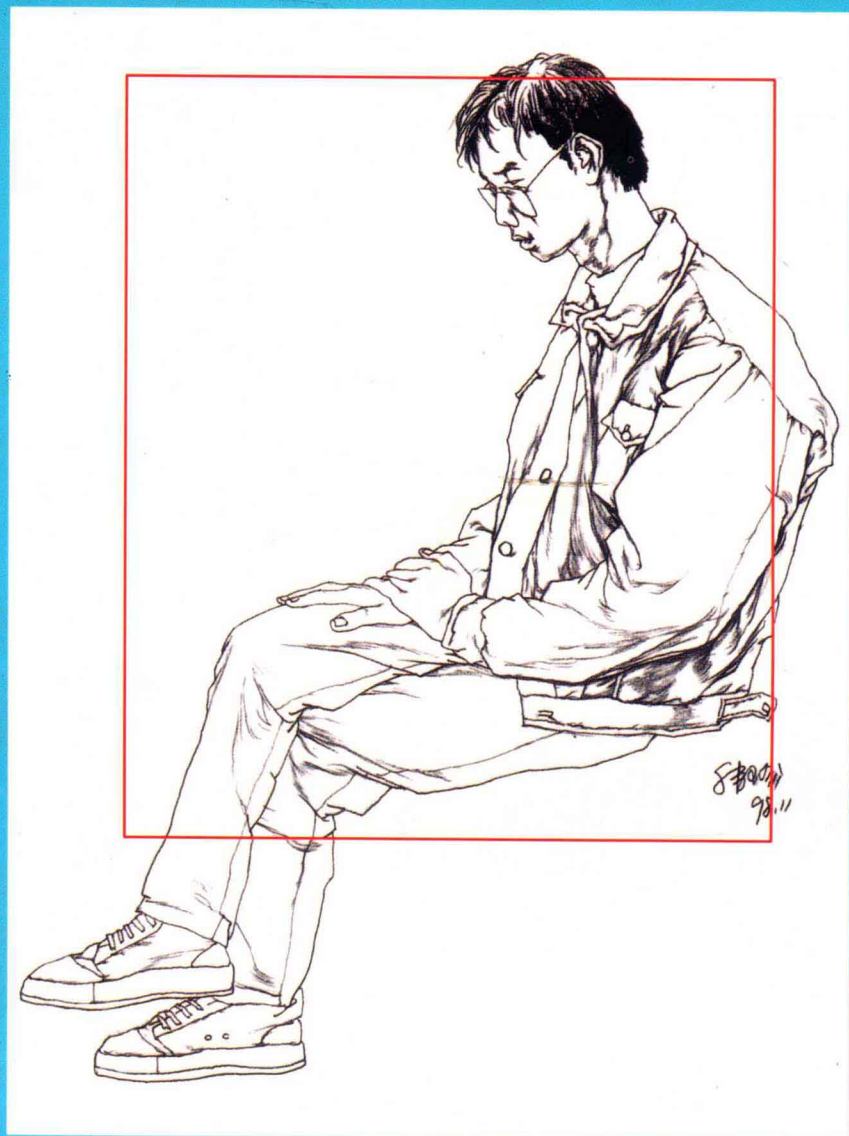
初级班

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 初级班

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 邮政编码: 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

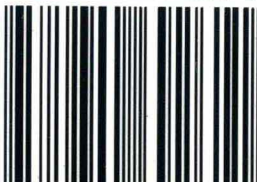
1999年10月第1版 2005年1月第2次印刷

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

一、人物动态速写的作用和意义

人物动态速写，作为以客观对象为依据进行写生的一种绘画形式，它的作用和意义是多方面的，但就初学者而言，主要体现在以下几点。

1.掌握正确的观察方法，确立整体观念。

一幅优秀的人物动态速写，大致应该具备造型严谨、形象与动态生动自然、艺术处理得当、整体效果好的特点，而这一切的取得，都是以正确的观察方法为基础的。

观察方法是人们认识事物的方式，体现在绘画中则是艺术表现手段的思维基础。观察方法的运用对于绘画至关重要，法国雕塑家罗丹曾说过：“艺术家所具有的是一双与常人不同的眼睛，他能在别人司空见惯的事物中发现美。”画家的眼睛之所以与常人不同，是因为他接受过严格的绘画观察方法的训练，而人物动态速写正是训练正确的观察方法的最佳途径。

绘画的观察方法对中国画家来说，大致可分为三种类型。一是客观的观察方法，二是主观的观察方法，三是中国画的意象观察方法。

客观的观察方法，即是初学者大都知道的“整体观察”方法。它可以说是绘画常规性的标准方式，由西方绘画在近代传入中国，成为写实画法的基础架构和初学者入门的观察方式。它在绘画中具体体现在观察方式由整体到局部的运用规律上，如果一个画家或初学者企图相对准确地表现客观对象，那么，他在对物象的客观认识过程中，必须运用比较的方法，从整体到局部、再由局部回到整体，通过相互比较来确立要表现的对象整体与局部、局部与局部之间的关系。在周边关系的相互参照下，完成对客观物象相对完整的视觉探求，确定观察者的视觉界定，确立相对恰当的视觉内容，从而得出相对准确的观察结论。

客观的观察方法在对物象的客观认识过程中，意味着观察者整体观念的确立和体现。而在整体观念制约之下的相互比较则使观察者在观察中看到整体与局部的相互联系，看到整体中的变化，这是一种对立的因果关系，是辩证统一的法则在观察方法中的具体运用。并由此使学习者树立起一种本质的、牢固的整体意识和整体观念，如果没有整体意识和整体观念的确立，客观观察方法的准确性也就不复存在了。而如果不能立足于客观的观察方法相对准确地表现对象，则丧失了做为一个画家最起码的表现技能，也使初学者失去了起码的表现准则，因此，掌握并能够正确地运用客观的观察方法，是做为一个画家所必须具备的基本能力，也是人物动态速写所必须学习和掌握的基本知识和基本表现手段。

主观的观察方法是一种精神上自然主义的方法，它的理论依据是在观察对象时，将内心世界也作为一种真实的具体追求。它虽然也依赖于观察行为而存在，但观察真实物象的目的却是以外物诱使内因的迸发。在表现过程中更注重的是内心世界的主观情感而不是具体物象的真实视觉形象，这种观察方法在西方现代绘画中体现的十分典型。

意象观察方法是中国画的观察方法。它来自于中国传统绘画的意象思维方式，强调主客合一，是意象观察方法的本质所在。在

观察对象时，通过相互比较形成的客观观察和整体视觉感受，达到认识上的相对准确；并将在观察时所形成的对客观对象的体悟与内蕴的情感和客观的观察结论相互沟通，以达到心灵上的契合并形成对主观认识的制约。使对客观对象的认识既保留了生活的典型性，又带有主观的意蕴与新的灵性，从而使对客观物象的表现具有了高度的灵活性和主动性。

人物动态速写的观察方法，既立足于客观观察，同时又带有意象观察的意味。速写，由于受到时间的制约，它对客观对象的表现，势必要进行大胆的概括、取舍与夸张，因此，它不能、也不可能纯客观地描绘对象，在对客观物象的艺术处理中，必然要渗入作者的主观色彩。速写强调表现感受，这感受一半来自于眼睛的客观观察，另一半则来自心悟，所以，速写这种艺术表现形式本身就是客观物象与作者情感交融的产物，也正因为这种艺术形式要求对客观物象的观察，在短时间时达到物我交融的原因，速写对观察方法的训练，在注重方式方法正确的同时，更强调对客观物象观察与感受的敏锐程度。只有在训练中培养对客观物象敏锐的观察能力与感受能力，才能在瞬间万变的自然中抓取感人的艺术形象，而这也正是人物动态速写训练要达到的主要目的之一。

敏锐的观察能力与感受能力，对绘画所起的作用是多方面的。它不仅直接制约了速写水平的提高，更限制了绘画水平的进一步拓展，因为速写艺术不仅仅是学习绘画入门的一种训练方法，而且是一种独立的艺术形式和探索绘画语言的重要方式。一名画家的成熟，除内在的学养至关重要外，其次主要取决于在整体观念的制约之下，对自然物象的敏锐观察与感悟，而造型的娴熟，更是立足于观察、依赖于观察而存在。初学者进行速写练习，切不可为速写而速写，而应该把对观察能力的培养放在首位，以期从根本上达到速写训练的目的和要求。

2.树立正确的造型观念，培养造型能力

提高造型能力同样是人物动态速写的主要目的之一，因而形体准确也就成了人物动态速写的基础训练标准。但造型能力的提高，关键却在于树立正确的造型观念。

速写作为一种有客观条件制约的写生方式，它的造型既源于客观物象，又具有主观审美追求的内蕴。如何既突出客观物象的典型特征，又超越客观物象的摹拟，既尊重客观物象的真实存在，又强调主观的创造作用，是人物动态速写造型的关键。

由于速写的特点，它在绘画中所表现的物象不可能是客观物象的再现，而且由于绘画本身的局限性，如果在表现追求与客观物象外形上的绝对相像也是徒劳的，更是速写功能所无法企及的。因此，正确的造型观念，应立足于在表现中以自然物象的基本特征为依据，以艺术的观念对客观物象进行艺术上的加工和取舍。使被表现物象的造型在尊重客观的基础上，去其繁琐，舍其无关紧要的皮毛，对外形的基本特征加以归纳概括，对典型特征加以强调夸张，最终使被表现的对象，在造型上既不失客观物象的真实，又不是客观物象的纯粹摹拟；既表现出客观物象的典型性，又超越了具体物象的一般化，从而达到既源于客观物，又超以象外的造型目的。

由此可知，人物动态速写的形体准确也是相对的，初学者切不可在造型中为追求所谓的准确而斤斤计较于支节皮毛的琐碎描

绘，物象外形上的模仿是对造型准确的误解。但如果背离了客观物象的基本特征，完全以主观臆造来完成造型，也违背了速写造型的本意。对形体准确的认识，应该从表现客观对象的主要特征入手，对无关紧要之处进行大胆的概括和舍弃，在表现了对对象的典型特征而达到相对真实的基础上追求形体准确，并使其与速写的简约、生动相统一，才能真体现出造型上的独具匠心。而造型观念也就得到了确立。

树立正确的造型观念，其目的是为了提学习者的造型能力。造型能力是人物画表现过程中的首要问题，而在正确的造型观念指导下，人物动态速写练习是提高造型能力最为行之有效的方法之一。

造型观念的正确掌握，可以使学习者在人物写生中，从一开始就不必在外形上局部的像与不像之间彷徨徘徊、犹豫不决，以至于在迷茫中荒废了时日。

造型能力的提高虽非一日之功，但掌握正确的造型观念却可以使学习者事半功倍。这是因为人物是绘画中变化最为复杂、最为深刻、最难以掌握的表现对象。如果解决了人物的造型问题，其他物象的造型一概迎刃而解，这也正是绘画艺术的学习者首先要以人物动态造型训练入手的原因所在。但如果不能从正确的造型观念出发，对人物的造型从本质上去认识、去把握，造型能力的提高也就是一句空话，不仅达不到学习目的，而且绘画艺术的学习也无法进一步拓展。

二、人物动态速写的表现形式

人物动态速写的表现形式变化很多，但任何一种绘画表现形式，无不与其所使用的工具材料有着直接的联系，不同的工具材料与表现语言的结合，产生了不同的表现形式和艺术效果。速写的工具材料虽然不像其他画种那么复杂，但中国人自古就认识到：工欲善其事，必先利其器”。因此，要画好速写，对工具材料性能的了解是十分必要的。

1. 人物动态速写的工具材料。

速写的工具材料既是简单的，又是广泛的，每一种工具材料都有自身的特点和效果，对它们性能的了解和掌握，有利于初学者对表现形式的认识。虽然绝大部分用于书写和绘画的工具材料都可以用于速写，但就人物动态速写而言，主要有以下几种。

铅笔：

铅笔是人物动态速写最主要的工具之一。线条流畅，又可有粗细浓淡的变化，使用起来十分方便。铅笔由H至B有十多个品种，H为硬铅，B则为软铅，画人物动态速写以3B、4B较为合适，因其线条变化多，又不太软。如果铅笔太硬，一则伤纸，其次线条变化也少，发挥不出铅笔的特点。

还有一种笔芯为偏平状的速写铅笔，软硬程度约在2B、3B左右运用其偏平状的笔芯，可以画出多变的线条效果。

炭笔：

炭笔也是速写的主要工具之一。笔芯较铅笔稍粗，线条浓重，浓淡变化比铅笔更大，画面效果易于醒目。但由于炭笔是炭粉含有一定蜡质加工而成，使用不当，线条容易生硬，也比铅笔难于修改。

钢笔：

钢笔是有一定水平的画家们最常用的速写工具，因其易于保存，特别适合于在野外使用。画面效果清晰，线条流畅，但不能修改。钢笔也有不少类型，最常见的是用于书写的普通型钢笔，另外有速写钢笔，笔头是弯的，画出的线有粗细变化，此种钢笔有专门制作出售的，也可以自制。还有一种针管笔也常作为速写工具，针管笔是一种工艺绘图用笔，有不同的型号，特别是小号的针管笔，线条精细入微，很有特点。

圆珠笔：

圆珠笔的特点与线条效果有点类似于针管笔，它与钢笔类相比，优点是使用时间长，不像钢笔那样常常要受到一次性吸收墨水量的限制，但使用中的变化较钢笔少。

炭精条：

炭精条的性质与炭笔一样，但有褐、黑两种颜色。色泽深重，外型为方形条状，用其锐角可画线条，用其横面可涂调子，表现力很强，变化也大。

毛笔：

毛笔是中国画传统的绘画工具，也是国画家们常用的速写工具，笔线效果变化多端，但使用难度很大。

以上各种速写工具，并没有优劣之分，关键在于使用中如何结合实际以及使用效果如何。铅笔易于修改，使用中既然可简单化也可画出很多变化，特别适合于初学者。特制的速写铅笔因笔芯过宽，对初学者来说，使用起来不如普通绘画铅笔方便。炭笔因不像铅笔那样易于修改，初学者以有了一定基础之后再使用为好，炭精条较炭笔使用难度更大，初学者最好不用。钢笔、圆珠笔因不能修改，初学者则不宜使用。但也正因为这两种工具不易修改的特点，可以使使用者养成一个下笔谨慎的习惯，对观察力和表现力的培养都有一定的益处。初学者有了一定造型能力之后，可以用来画短时间的动态速写，以帮助提高观察能力和造型能力。毛笔速写对国画家来说，是重要的基本功之一，但对初学者来说，因难度太大，在此不再论及。

纸：

人物动态速写的用纸十分广泛，甚至可以说任何种类的纸张都可以作为速写用纸，但不同的纸质与不同的笔相结合会产生不同的迹化效果。因此，虽然速写用纸的选择余地很大，但注意到与工具的结合，对保证速写效果至关重要。

就速写用纸而言，纸从纸性上大致可分为硬、软两种类型，从纸质上大致可分为厚、薄两种类型，表面效果上大致可分为较粗糙、较细致、较光滑三种类型。铅笔速写用纸以较硬、厚，较粗糙为好，这种纸既便于修改，又易于表现出线、面的力度和变化。炭笔速写的用纸也以较硬、厚为宜，因炭芯较铅笔坚硬，纸质太薄，容易划破，但炭芯含有一定蜡质，纸面以较细致或较光滑为好，这种纸更易画出炭笔的浓淡变化，画面效果远比较粗糙的纸面丰富。如果纸质过粗，炭笔线条容易刻板、生硬，缺少变化。炭精条的制作成分虽与炭笔差不多，但所含蜡质较少，因而也较炭笔性软，故而除纸面细致、光滑一些外，较薄的纸也可用。钢笔因墨水含有水分，速写用纸以纸质较厚、硬为好，避免因纸质太薄吸水而渗润，至于纸质的粗糙还是细致光滑，则要看艺术效果的追求了。圆珠笔

因不存在渗化的问题，所用纸张比较随意。毛笔则一般是用生宣纸。

人物动态速写的练习应该配备一个速写本，不必太大，以练习捕捉生活中的人物动态，使其与课堂写生相对应，对于速写水平的提高会有很大帮助。

橡皮：

橡皮在慢写中使用的较多，速写中一般不用，而且也要逐渐养成一个画速写不用橡皮的好习惯。

另外，用铅笔等易于修改的工具画的速写，如要保留应用固定液加以固定，以免掉色或弄脏。用于固定画面的固定液有两种，一种是用松香溶于酒精制成，一种是用白乳胶加水调制而成。以上两种固定液都可自己制作，但浓度要适当，如松香或乳胶太多，时间久了会发黄，影响画面效果；如太稀则起不到固定作用，可用手试一下，稍有粘度即可。近年来不少画家用发胶作为固定液使用，很是方便，但也不可喷得过多。

2.人物动态的表现形式。

人物动态速写，作为一种简便明了的写生样式，表现形式变化很多，从艺术的角度而言，形式的区别并没有优劣之分，作品差异，只能取决于作者自身的艺术修养。人物动态速写的表现形式细微之处的差别是很大的，但如果对其加以概括，大致可分为以下几种类型。

单线画法

线是绘画艺术中最基本的表现语言，它单纯、明确，对物象的表现来不得半点含糊，因而也就成为速写中最为快捷、方便的可靠手段。也正因为如此，单线的表现方法是人物动态速写最基本的表现形式。

速写中的线虽不像中国画中的线那么讲究，但线的运用同样也是情感的反映，线条本身的粗细、曲直、轻重、虚实、疾徐、顺涩等种种变化，无不与作者对物象的感受与体悟相关，特别是初学者更应该目的明确，有感而发，把注意力集中到解决造型这一表现目的上来，线的运用才能有的放矢。

单线复线结合的画法

单线的方法是指速写的线条虽有粗细、虚实、轻重之分，但每一条线都是一笔；单线复线结合的方法是指有的地方是单线，有的地方是由多条小单线组成的复线。这种方法较之纯以单线完成的作品，易画得深入丰富，但运用不当，则易有琐碎之弊。

单线复线结合的方法，在表现中以单线为主，以复线作为辅助，因为复线虽然可使物象的表现丰富，但其表现力远不如单线明确肯定，同时也缺少力度。

线面结合的画法

线面结合的方法也是人物动态速写的常规画法之一。此种方法主要有两种类型，一种是以线为主，以面为辅；一种是以面为主，以线为辅。

以线为主，以面为辅的方法。线在表现中对人物造型起了骨干与架构作用，面只是一种辅助，对面的运用有很大的灵活性。面的运用以协助线表现结构与形体转折入手，可以借鉴光源，也可以舍弃光源；可以根据物象的固有色以定轻重，也可以根据具体需要有所取舍；面的运用可多可少，与线的配合也比较方便随意，是一

种非常实用的方法。

以面为主，以线为辅的方法。同样要以表现人物的形体结构入手，但对面的运用虽然也可以具体物象加以概括，但要考虑到光源的影响和固有色的关系，它对面的运用依据是以调子素描作为基础的。但由于速写的表现时间短，不可能像调子素描那样做深入的刻画，因而要将面概括成大的体面关系，强调大的黑白灰对比，利用线来加以肯定和区分，此种方法可以画得丰富、肯定，画面效果也有力度，但较难掌握。

另外，线面结合的方法还可以以局部结合的方式出现。例如头部与手可能带有体面，而衣服则是以线完成的；有时也可头部、手脚、外衣、裤子等都是用线完成，但内衣（如毛衣）则带有体面。自古：“画无定法”，人物动态速写的表现形式也是如此。方法的运用可以根据需要随心所欲，只要能深入、准确地表现了人物的动态与形体结构，整体效果又完整即是好方法。

人物动态速写的表现方法尚有多种，例如铅笔、炭笔与淡彩、淡墨的结合等等，但因对初学者来说不太实用，故不一一赘述。即使上述几种方法，讲述中有分别，使用中往往并不是那么泾渭分明，初学者切不可拘于表面形式而不敢越雷池半步。形式本来就是人创造的，也是为表现物象服务的，只要能够恰到好处的表现了对象，形式的变化使用是自然而然的事情。但无论哪种形式，在表现过程中都要受到艺术规律的制约，在艺术处理上也有许多共通之处，归纳起来主要有以下几个方面。

概括与取舍

概括与取舍是表现方法产生的基础条件，也是艺术处理的基本手段。人物动态速写如果没有概括，只能是自然物象的客观摹拟，不仅毫无艺术性可言，而且也是绘画功能所无法企及的。概括是立足于整体观察、在对客观物象深刻认识、理解的基础上对物象表现的升华。概括可以使人物动态的表现更好地把握整体关系，而取舍则是概括的辅助手段。没有取舍，也就谈不上写生，更谈不上作品的艺术性，速写的所有表现语言，都是以取舍作为基础的。生活中的人物动态千变万化，但取舍的标准只有一个，对有利表现形体结构、或有利于处理各种艺术关系的部分，清晰的自然要取，不太清晰的也要通过取提炼出来。对既对表现形体结构不利，又无助于艺术处理的部分，无论清晰与否，则要毫不犹豫地舍弃。取舍是对生活物象的一个认识、提炼、加工过程，不懂取舍，也就不懂写生，初学者尤应加以重视。至于取舍品味的高低，则又另当别论了。

对比夸张

对比是绘画艺术最基本的表现语言，它在人物动态速写中的运用，大致有以下几个方面。

疏密对比：

疏密对比是指画面中人物的线、面组合排列关系，是构成人物动态速写节奏感的重要表现因素。它的运用首先与取舍密切相关，取则密，舍则疏，密则繁，疏则简。疏密来自取舍，对比则是取舍的依据。一幅人物动态速写，首先要有大的疏密对比关系，这要根据人物的动态与服饰特征而定，在大的疏密关系制约之下，再注意到具体的疏密变化，古人所谓：“疏可走马，密不通风”，“疏中有密，密中有疏”即是此意。（见图1）

图 1、疏密对比示意

此图只取了人物的局部，但线面排列关系构成的疏密对比变化还是十分清晰的。从整体而言，前边的腿疏一些，后边的腿密一些，以密托疏，有利于衬托出前后关系。就局部而言，前边的腿疏分明，以使空间感更加明确，一边的腿疏密变化则平一些，其目的也是为了加强空间感。疏密变化的运用虽然十分灵活，但从表现形体结构着眼，从加强画面的空间感与形体感入手是疏密变化的本质。

虚实对比：

虚实既与疏密有关，也与轻重相连。疏密是线、面排列、并置之远近，虚实则是线、面之有无。古人曰：“大抵实处之妙，皆因虚处而生”，线面的组织安排，要看到空白处，亦即疏处，空白大小不一，疏密自然有变化。以空白处的疏衬托密处的实，虚实相生，繁简相托，虚实疏密，变化有致，共同构成了人物动态速写表现方法的节奏与韵律感。

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，如果只有疏密的虚实，人物速写的线、面等技法形态必定趋于单一化而板滞；既有疏密的虚实，又有轻重的变化，则可使画面笔线丰富，变化有致。人物速写不仅更具有了艺术性，而且也更有利于表现形体结构的空間感。

虚实对比的疏密与轻重变化，主要作用于铅笔、炭笔等笔线浓淡变化丰富的工具完成的人物动态速写，如果是用钢笔等没有浓淡变化的技法形态，虚实对比则更着重于疏密。虽也可利用线的粗细变化来完成轻重对比关系，但其与笔线形态变化丰富的工具相比，线的粗细所构成的轻重变化只是一种相对的效果而已。（见图 2）

长短对比：

长短对比主要是指以线完成或基本以线完成的人物动态速写而言。线的长短与疏密有相关之处，短线则密，长线则疏，但此种规律仅限于轮廓线，形体内部的疏密，关键在于线的排列远近。一般来说，整体效果上短线过多，画面效果易于琐碎；长线过多者，画面效果则易简单化。人物动态速写的长短对比变化，在更大的程

度上是指对应关系而言。在用线短促处，有长线与之对应，在长线过多处，有短线予以调整，方得线的长短变化之道。（见图 3）

图 2、虚实对比示意图

从此图中可以看出虚实与疏密、轻重的关系。就疏密而言，有线处实，无线处虚，实与虚是随着形体的转折变化的，就轻重而言，线重而实，调子轻而虚，实与虚的变化使用也是以形体的转折为依据的。

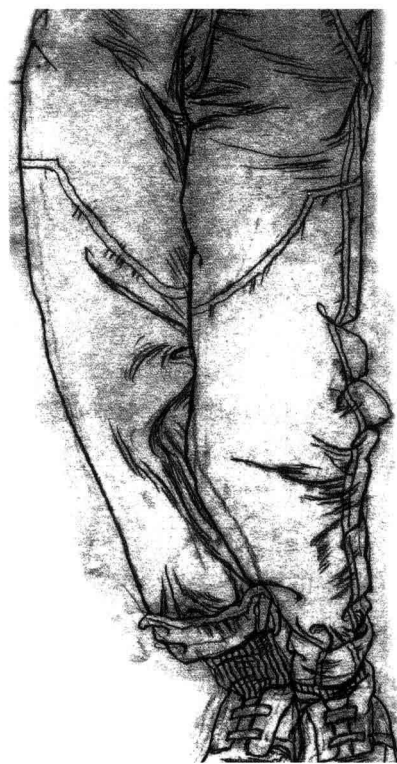

图 3、长短对比示意图

此图中线的长短对应关系，很形象地说明了长短对比变化与形体转折的联系，长短对比的运用既要看到左右，也要看到上下，才能将长短对比运用得恰到好处。

曲直对比：

曲直对比同样也指主要用线完成的人物动态速写而言。一张人物动态速写，无论其人物动态与服饰特征如何，从整体上的感觉来说，曲线过多易使人感觉软弱，直线过多则易刻板。因此，线的运用要曲直适度，曲处有直线与之对比，直处有曲线的变化。直中有曲，曲中带直，线的运用自然会有一种轻松感，这当然要靠在实践中多多体悟才能得到解决，但任何一种体悟与认识都离不开有意识地追求，才能循序渐进。

曲直对比的变化同时也可构成人物形体外缘上的起伏变化。起伏变化是曲直变化的衍生状态，形体外缘衣纹的凹凸、高低不同，可以使线条更具美感和表现力，也会使人物动态更生动。（见图 4）

图4、曲直对比变化示意图
将此图上下左右的用线联系起来看,可以看到曲直变化的对应关系和起伏变化之间的联系。

黑白对比:

黑白对比则主要是指以面为主和带有一定的面或调子的人物动态速写而言。黑白对比可以使画面效果响亮,加强表现的力度,它的对比效果运用,一般有三种类型。

一是利用光源的关系,加强局部的黑白对比。二是利用客观物象的固有色度,加强整体的黑白对比关系。三是运用取舍的原则,人为的进行艺术处理,加强平面色块的黑白对比关系。人物动态速写,注意加强黑白对比关系。对于画面的丰富和表现力的提高,具有很大的帮助作用。(见图5)

画面效果的对比手法运用,既要以客观对象为依据,又要适可而止,更重要的是要注意到整体关系,切不可过于臆造,以免有画蛇添足之嫌。

对比是对物象个别形态特征的强调,强调在艺术处理手段中即是夸张。夸张既是对造型特点的强调,又是对物象本质特性的揭示,当然也是艺术处理手段的强化。人物动态的变化千差万别,不同的人,有着不同的形体与形象以及服饰特征,不同的特征在动态中的显示又各不相同,它们既自具美感,又有不同的造型特点,夸张就是对人物所实际具有的某种特殊形态或结构美,进行艺术加工的过程。因此,追求高度的结构与形式美感,是人物动态速写夸张的主要目的和标志。

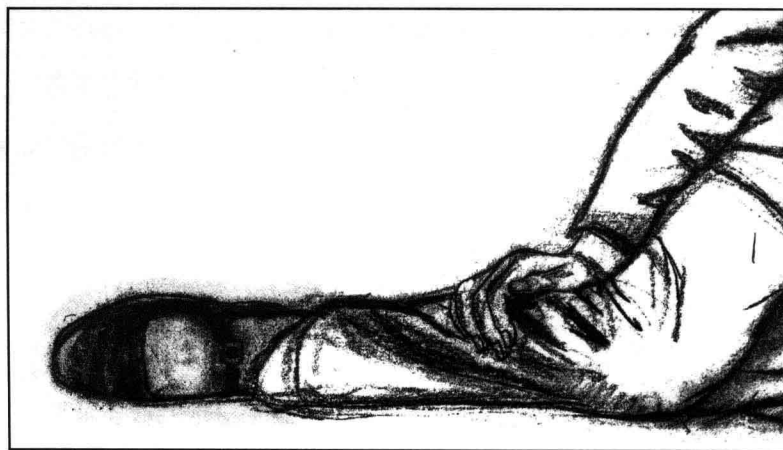
以上诸种对比手段,虽然属于夸张的范畴,但人物动态速写的夸张首先在于对人物形体、形像以及动态与服饰等个性特征的表现。中国绘画向来强调“以形写神”与“形神并重”,所谓“神”,不是虚无飘渺、不可捉摸的,它既是对人物内在神采的追求,更是对人物外在特征典型性的把握和强调。因为“神”毕竟要依靠人物外在形体特征的综合展示,才能落到实处。因此,在人物动态速写的表现过程中,善于捕捉人物形态特征的典型性并对其加以恰到好处的强化夸张,是画好人物动态速写的一个重要环节,也是表现人物内在神韵的根本途径。

主次分明

主次关系是对绘画表现因素的整体制约。人物动态速写,表现人物是其唯一的目的,所有技法手段的运用都是为这一表现目的服务的。初学者由于经验不足和艺术修养不高等多方面的原

(1) 此图是利用光源的作用,加强局部间的黑白对比变化。

(2) 此图利用了鞋子的固有色度,加强了画面的黑白对比关系。

3) 此图利用取舍的方法,将本来都是重色调的上衣与毛衣,舍其一取其一,加强了平面色块的黑白对比关系。

图5、黑白对比示意图

因,当具有了一定的水平后,往往着力于技法上的推敲,而忽视了主要的目的,以至于本末倒置。就人物动态速写的整体而言,人物的形态结构,永远都是表现的主要目的之一,技法的推敲与讲究,都是为了更好地达到表现目的。因为表现技法本身不与表现对象结合时,既没有优劣之分,也不成其为技法。绘画艺术的任何一种技法形态,都不是独立存在的,只有当它们与表现目的结合,落实于具体的物象、起到“应物象形”的作用时,才能显示其优劣,推敲其取舍,评判其高低。技法的苦修也就具有了明确的表意性与目的性,而能否恰到好处地表现人物的外在形态与内在神韵,也就成为评判技法水准高低的唯一标准。

因此,主次关系首先在于要目的明确,分清主辅,才不至于因为技法的表象诱惑而忽视了主体的表现。其次,就单人动态速写而言,头部与手的表现是远远重于服饰与衣纹的表现的,它既与人物内在神采的表现密切相关,又是在技法表征上带动全局的亮点,可以说,一幅人物写生,头、手的表现不到位,其作品水平不可能达到高层次。

把握整体

整体效果好是一幅人物动态速写最为关键的一环。整体效果既显示了一个画家在表现过程中对表现技法与表现目的制约能力,也说明了一个画家对技法掌握的整体水平。没有整体效果这一因素的制约,表现技法势必杂乱无章,表现技法的优劣也只有在整体制约的基础上才能相辅相成,互次为用。

整体效果的把握,首先在于树立正确的速写观念,正确处理好整体与局部的关系。虽然,一张好的速写,没有线条的生动、虚实的变化、造型上的夸张等技巧的熟练是画不出来的,但技巧仅仅是一种服务于目的的手段,如果在整体观念的制约之下,技巧越熟练,对目的的服务性也就越好。反之,技巧如果脱离了整体,局部的精采不仅不会有助于目的的拓展,反而会喧宾夺主,破坏了画面的统一与完整。

其次,把握整体要有的放矢,任何一个人物动态,由于其个性特征的不同,给作者的主观感受也不同。因此,表现方法也不是一成不变的。各种艺术处理手段的运用,虽然来自客观物象,但又绝非客观物象的复制,从其本质意义上来说,这是画家主观情绪与意愿的融合,还有明确的个性化色彩。因而对各种艺术处理手段,从整体观念着眼,有目的地进行秩序化的安排,不仅会使艺术手段的运用产生一种超以象外的自然美感,也会给画面增添不少情趣而加强表现技法的生动性。而人物动态速写的表现,只要从整体上去把握,抓住表现的实质,速写的艺术魅力则无处不在。

三、人物动态速写的步骤

人物动态速写的步骤同样属于绘画表现技巧的范畴。从严格的意义上来说,绘画没有唯一正确的步骤供学习者遵循。写生的步骤属于画家本人在实践中的习惯,不同的画家写生的步骤也略有差异。但在表现过程中追求各种艺术表现因素的平衡,保证整体的艺术效果,却是写生步骤的共同点。

步骤其实也是一种方法。按方法去做或借鉴这种方法,可以使学习者学会在有序的步骤制约之下将客观对象的动人之处按部就班地表达出来。因此,步骤不仅是解决初学者对生活对象的表

现或犹豫不决、无从下手,或支离破碎的有效方法,而且可以使作品的成功率高一些,有事半功倍之效。

人物动态速写按表现时间的长短,可分为慢写和速写两种类型。慢写以表现静止动态为主,是时间较长的一种,表现时间为一、二小时左右,利用相对充足的时间对静止的人物进行相对深入的刻画,以使学习者通过循序渐进、按部就班的整体观察以及反复校正,对人物的运动规律和结构关系作出较全面的分析,以期扎扎实实地解决造型能力问题。但慢写的时间也不宜太长,以免在表现上与素描混淆,推动了速写的特点。

速写则既可表现静止的人物动态,也可表现运动中的人物动态。时间可长可短,长可半小时左右,短则几分钟,它的表现过程因为受到时间的制约,无论人物动态多么复杂,只能简练概括地抓住动作最关键、最本质的特征,因为,速写的表现过程与慢写的方法也有着明显和不同,下边分而述之。

1.人物动态慢写。

人物动态慢写的写生步骤,大致可以分为以下几个过程。

观察

观察是构成表现形式的基础。

人物动态慢写的观察,运用客观的观察方法完成对表现对象的客观视觉探求,在客观的制约之下,完成对客观物象的主观艺术夸张与概括提炼。从而达到既强调了表现对象的典型性,又不完全是客观对象摹拟的表现目的。

人物动态速写的观察可从四方面入手。

形体特征的观察:

形体特征是人物的整体表象,是每一个人的形体特点和形体语言,不仅可以大致体现出他职业、性格等外在因素,而且与他的内在气质也密切相关,如果人物写生不把握和表现形体特征,不可能使写生的作品具有浓郁的生活气息和典型性。

形体特征首先反映在形体比例上。比例是结构状态之间的比较,绘画一般习惯于以头部的大小做为衡量人体比例的比较基准。传统的比较基准称之为“立七、坐五、跪四、盘三半”,现代人物写生通常将人体高度定为七个半头高。具体结构为从头顶至脚底,二分之一处为耻骨。下颌至乳点、乳点至肚脐各为一个头长;躯干为三个头长,肩宽为二个头长;上肢为三个头长,其中上臂约一点三个头长,前臂约一个头长,手约为零点七个头长;两臂伸展与人体等高;大腿为二个头长,小腿包括脚在内为二个头长,脚为一个头长。(见图6)

上述人体的比例只是一种共性化的参考基准。人物的个性比例特征却经常体现在高矮胖瘦上,瘦长者常显头小腿长,而矮胖者往往头大腿短,观察时要在对人物的客观认知中看到这此差异,并在表现中强调这些差异,以共性化的比例做为基准,强调个性差异的典型性,才能真正把握住人物的形体特征。

形象特征的观察:

人物的头部自古至今都是“传神写照”的重要部位。成年人头部的比例结构,古人称之为“三停五眼”。头部长度的二分之一处是眼睛的位置;由眼睛至头顶为五等份,最上一份处为发际;由发际至下颌分为三等份即为三停。一停处为眉毛的位置;二停处为鼻子的位置。头部正面的最宽处左右分为五等份,颧骨至外眼角

为一眼宽；二眼中间为一眼宽，（鼻翼也为一眼宽）故称之为五眼。鼻至下颌的三分之一处是嘴的位置；耳的长度为眉毛至鼻底的距离相等。（见图7）

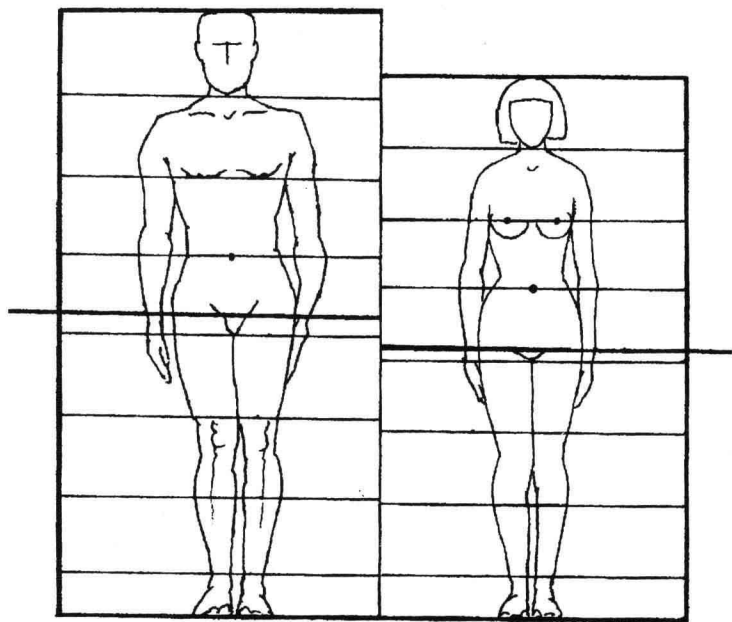

图6、形体比例示意图

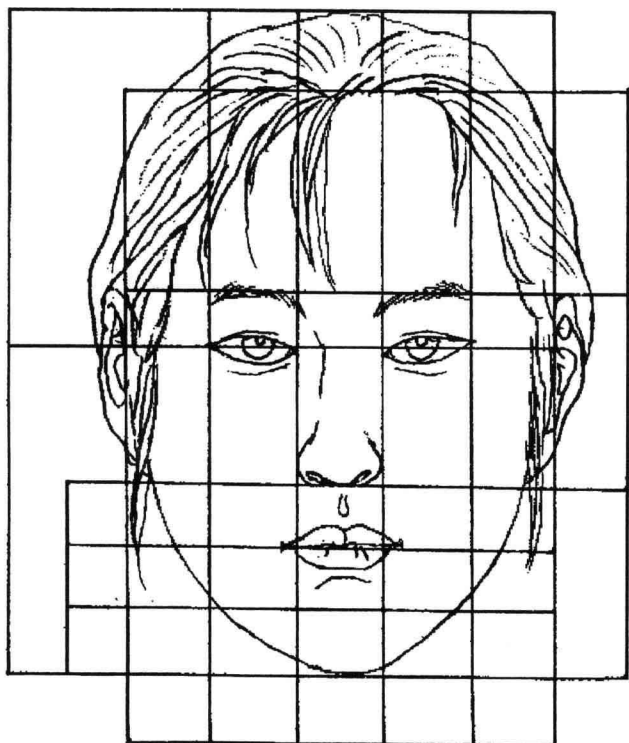

图7、三停五眼示意图

形象的共性结构比例关系，在写生中只是一种基本制约，现实生活中的人物形象，比例关系与结构特点上的细微差异，是千变万化的。古人为便于观察记忆，将形象特征概括为“八格”。所谓“八格”，即是以象形文字将人物形象分为“田、由、国、用、目、甲、风、申”八字。“田”是扁方脸形；“由”则上额削，下巴方；“国”是长方脸形；“用”上额方正，下巴宽大；“目”则头形狭长；“甲”上额方，下巴削，即通常所说的“瓜子脸”；“风”则腮部宽阔；“申”上额削，下巴尖。以上诸种形象记忆方法，可供在观察时对照参考，以便于把握和夸张人物的形象特征。

动态特征的观察：

人物动态有静止与运动两种类型，人物动态慢写初学者可以静止动态入手。水平提高后，逐步过渡到速写。

静止动态与运动动态虽在表象上有动与不动的区别，但人体运动规律是同样存在的。运动规律构成了动态特征，动态特征的

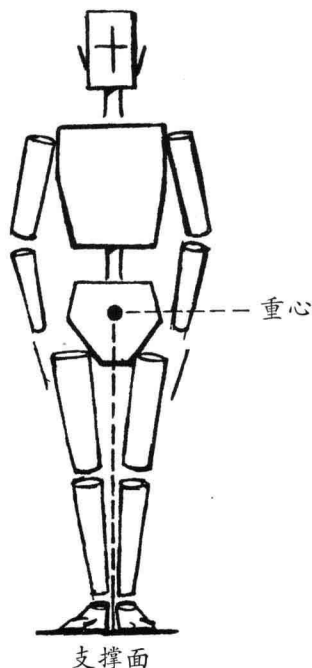
观察就是要发现运动规律构成的动态变化，并在表现过程中树立起牢固的动态意识，运用运动规律表现这些变化，从而在表现中掌握运动规律，表现好动态特征。

运动规律在静止动态特征中主要体现以下几个方面。

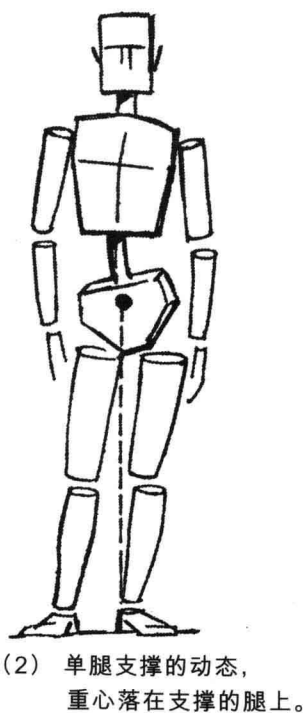
重心与支撑面：人具有保持自身平衡的生理功能，人体的运动即是一个由平衡到打破平衡再回到平衡的反复过程。保持平衡体现在动态中是重心与支撑面的关系。重心是人体重量的中心，是支撑人体的关键；支撑面是支撑人体重量的面积，是指两脚之间的距离。重心的位置在人体骶骨与脐孔之间，由脐孔往下引一条垂直线，称为重心线；重心线的落点在支撑面之内，人体则可依靠自身支撑；如在支撑面以外，则不能依靠自身支撑。

由此构成了静止动态的三种基本动态特征。重心落在支撑的一只脚上，称为单腿支撑动态；重心落在两脚之间，称为双腿支撑动态；重心落在两脚即支撑面之外，人体要保持身体的平衡，则要靠辅助物体支撑，称为有辅助支撑点的动态。（如坐在凳子上的动态即属此类）

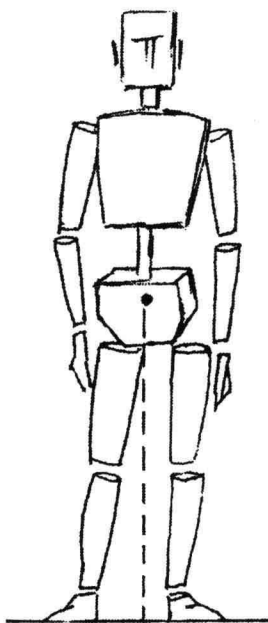
重心与人物动态特征有着最直接的关系，支撑面越大，重心越稳；重心位置的变化，导致了动态特征的变化；对重心的准确观察，是把握动态特征的关键。（见图8）

(1) 重心与支撑面的关系。

(2) 单腿支撑的动态，重心落在支撑的腿上。

(3) 双腿支撑的动态，重心在两腿之间。

(4) 有辅助支撑点的动态，重心在两脚与辅助支撑物之间。

图8、重心与支撑面以及静止动态的三种基本动态特征示意图

动向线：动向线是指人物两眼之间的连线、左右肩之间的连线和臀部的左右连线。动向线只有在人物立正站立、头部平视的状态下才是一种平行状态；人体稍有运动，动向线则是一种对立状态。动作轻微，动向线的对立状态也不十分明显；动态幅度越大，动向线的对立状态越强烈，动态特征也就越明显；把握住了动向线的变化也就等于把握住了动态的特征。

对着衣人物动向线的观察常常由于服饰的遮掩，使初学者无所适从，但动向线的变化可以由理性上推理出来。因为动向线的变化与重心有着直接的联系，重心侧重的一边，臀部的动向线则高，而臀部动向线的倾斜与肩部的动向线是一种对立关系，因此，由重心的位置即可推理出动向线的对立关系。

另外，人物无论服饰厚薄与否，肩部动向线的倾斜与平正是一目了然的，由肩部动向线的关系也可推理出其他部分动向线的变化。（见图9）

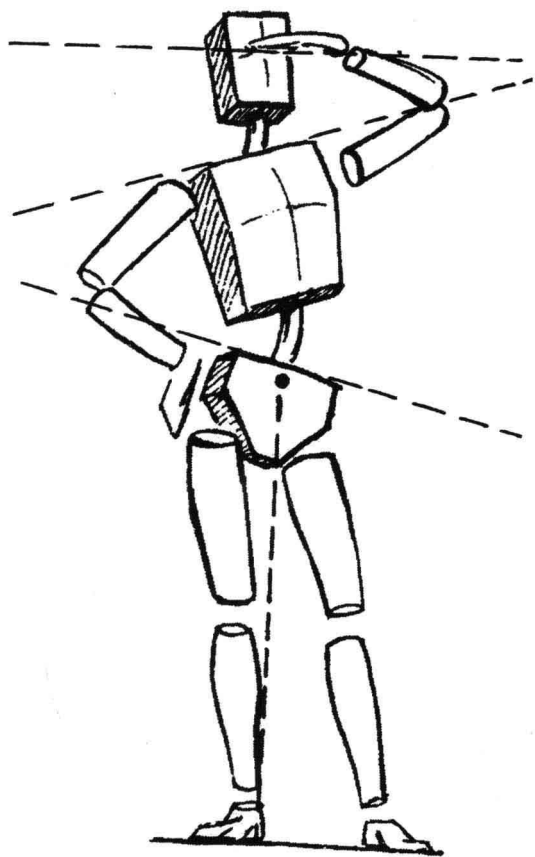

图9、动向线的对立关系示意图

形体转折：形体转折是指头、胸、臀三大体积的扭转变化。人体的生理功能决定了在保持自身平衡的时候，随着重心的变化，形体的扭转也要产生微妙的转折变化；这种转折变化在人体生理上是为了维持自身的平衡状态，在动态表现上则可以使动态自然生动。

形体转折与动向线两位一体，动向线是形体转折的外在表像，形体转折是动向线的本质体现。对形体转折的观察要与动向线联系起来看，由表及里、由外及内，才能掌握形体转折的变化规律。（见图10）

动态线：动态线是指人体由于动向线与形体转折的变化，带来的形体外在形态外缘上的变化。动向线与形体转折主要体现在躯干的动态变化上，而动态线则是包括四肢在内的全身动态变化的特征。最能体现动态外形变化的线条称为主要动态线，其他则称为辅助动态线或次要动态线。（见图11）

头、颈、肩的关系：头、颈、肩的关系是人物写生中最易出现问题的动态部位。初学者由于日常印象的引导，往往不注意头与肩

图10、形体转折示意图

对形体转折的理解和观察，要将形体的转折与动向线的变化联系起来看，才能从中找出规律。

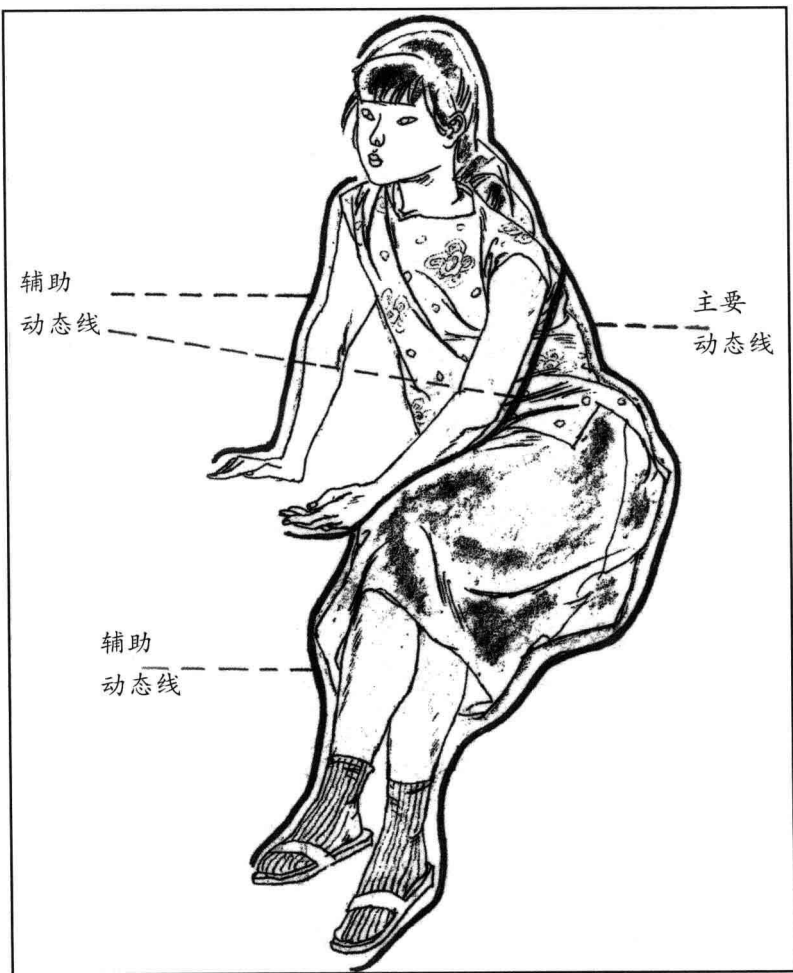
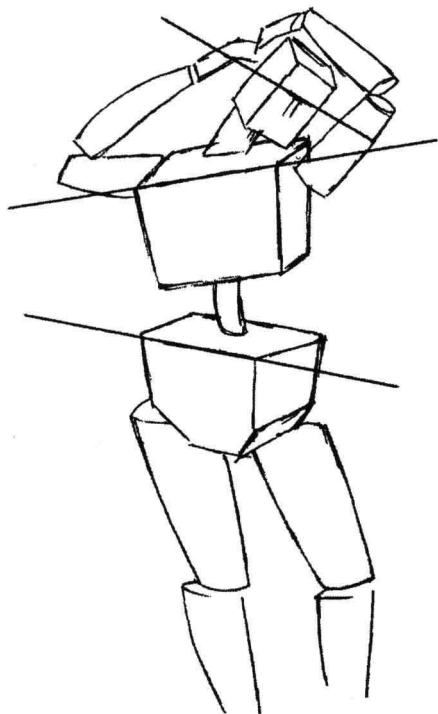

图11、动态线示意图

人物动态的把握，一般都是由主要动态线入手，然后有辅助线与之配合，把握住了动态线，也就把握住了动态特征。

的位置在视觉中的形态变化；生活中的动态，头的位置由于动态特征或视角与透视的原因，下颌部位经常在肩部动向线以下；头、颈、肩的关系是否准确，直线关系到人物动态特征的本质表现。头部在人物写生中是把握形体特征最基本的比例单位，又是把握动态特征最基本的动态方位；同时，在艺术表现中又是最为传神的部位。头部位置不对，动态则全身别扭；因此，对其位置的观察准确与否，在人物写生中具有十分重要的意义。（见图12）

以上几个方面共同构成了人物静止动态的特征，它们在观察上有分，表现中则相联，不可只把握一点、不及其余，分而用之是表现不好动态的。

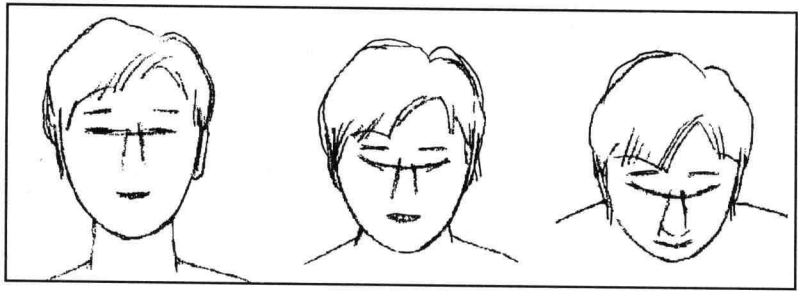

图12、头、肩的关系示意图

此图可看到随着头部动态的变化而产生的头、颈、肩关系的变化。

服饰特征的观察：

在人物动态写生中，服饰特征同样有助于表现对象的内涵。观察服饰特征，主要从两个方面入手，一是裁缝特点，服饰的结构、形状、大小、肥瘦构成了服饰的裁缝特点。二是质地的区别，不同质地的服饰，构成了不同的衣纹形态和质感的直观感觉。

服饰是形象的一个重要组成部分，同样具有典型性。把握服饰的典型性，不仅有助于动态的表现，而且可以使人物更具生活气息。

形体特征、形象特征、动态特征、服饰特征共同构成了人物的个性特征，但在观察中对其的判断不能完成依赖于视觉的直观感受。直观视觉感受带有很大欺骗性，对初学者来说尤其如此。最为有效的方法，是运用垂直线与平行线对视觉感受提供的信息做出比较和判断。使具有欺骗性的直观视觉感受在垂直线与平行线的校正和制约之下变得更为真实，同时也使主客之间的距离逐渐缩短。当有制约的观察经过长期的严格训练之后，眼睛的视觉感受机能则会变得准确，在观察中对物象的判断也就进入了专业化的状态。

运用垂直线、平行线在观察中对物象加以比较和校正的方法，在教学训练中的最初运用，是用实物（吊锤与横杆）做为垂直线与平行线的辅助手段使用的。这种方法对于准确地把握对象的形态等个性特征虽然十分有用，但却容易使学习者养成一种依赖心理，影响视觉感受机能的严格训练。因此，初学者在最初阶段虽然可以将手臂伸直、运用铅笔作为垂直线或平行线对被观察的对象加以比较和校正，但要注意在实践中逐渐树立起视觉中有一条虚的垂直线和平行线的概念。并利用这条虚的垂直线与平行线对物象做出整体上的观察与比较，从而对物象的形态特征，得出一个相对准确的结论。只有牢固地树立起视觉中虚的垂直线与平行线的概念，并随时将这种概念运用于对物象的观察之中，整体观念才能在观察中得到真正的确立，从而使视觉感受的准确性得到根本的解决。

垂直线与平行线的具体运用，可以从被观察对象的某一个点入手，从上到下，或由下至上；从左到右，或由右至左；由整体看到局部、由局部联系到整体，从整体上去比较，在比较中去观察。久而久之，视觉感受自会形成一种自然而然的整体意识；不仅使垂直线与平行线在观察中运用自如，视觉感受的准确性也得到了严格的训练，观察则由被动变为主动，对物象形态的把握自也可得心应手。（见图13）

起稿

观察是人物动态慢写对表现对象的客观认知过程，起稿则是将观察结果予以落实的第一阶段。

观察是在理性的、有条有绪的基础上完成的。对人物个性特征的各个方面，观察上有分，起稿时则合。因此，保持观察中对人物整体的新鲜感受，并将这种感受予以落实，是起稿时的关键。

能否在写生中始终保持对表现对象的最初感受，可以说明写生者在表现过程中的自控能力如何。初学者在写生中常犯的弊病——即所谓画走了形，实际上就是在写生的进行过程中丢掉了最初在观察中形成的新鲜感受。初学者往往认为起稿的过程无关紧要，实际上起稿时虽然简约概括，但对表现对象的新鲜感受在起稿时却最为直接和明了；同时，起稿也是将作者在观察时形成的结果——对画面整体设计的各个方面予以落实的一人重要环节，它是作者思维结果的最初体现，以后的各个过程只是它的进一步深化而已。

人物动态慢写的起稿，对初学者来说，以用铅笔进行为好，铅笔不要太硬，以免伤纸，以2B、3B、4B较为合适。起稿时要随时运用垂直线与平行线对客观对象与画稿的表现加以比较和校正，以期及时发现问题并予以纠正。

人物动态慢写的造型源于观察时的客观认识，但观察的准确是为了在对表现对象客观认知的基础上强调表现对象的典型性，因此，对表现对象的形体、形象、动态、服饰等各个方面在表现中予以夸张是人物动态慢写表现过程中的重要手段。但夸张不是一种纯主观的随意行为，它同样要受到客观对象个性特征的制约，以既突出、强调了对对象的个性特征，又保留了一定程度的客观真实为宜。这也是写生与纯主观臆造在造型上的本质区别。

对表现对象的夸张要从起稿时开始，因为起稿是下一步各个过程的基础，造型中对表现对象个性特征的夸张理所当然的要在起稿时有所体现。

构图也是起稿定位时要予以注意的问题。单人写生的构图虽然要求不高，但总要以均衡饱满，大小、上下、左右合适为宜。一般的规律是，画面的上部分空间比下部分小一些为宜，以免有下坠之感；左右空间以画中人物视线面对的一侧或动势较大的一侧较空为宜，以免有拘促之弊。

具体化

用长直线由具体的基本形入手起稿后，经检查大致无误，即可随之将人物的各部分比例、位置、宽窄、长短、形象特征等各个方面，在夸张典型特征的前提下进一步具体化。

具体化既要准确，更要考虑到各部分之间的构成关系。此时对形体的把握，虽不必过分拘于形迹，但造型意识与造型力度却已可见端倪。下笔要干脆利落，不可似是而非，要从对象的典型性入手，处理好表现客观真实与夸张的关系。

垂直线与平行线的运用在具体化的过程中是不可或缺的重要手段。它既可以帮助写生者使画面具体化的调整达到表现目的，又可以进一步深化对观察方法的运用和理解。使观察与表现相辅相成，相互比较，共同校正。既提高了视觉观察的准确性，同时也使手的表现技能在准确性上得到了锻炼。

在对形体的把握和表现过程中，为了使形体的表现更为准确生动，可以在运用垂直线与平行线观察。校正的同时，利用服饰的基本形和空间的基本形做为校正的辅助手段。

人物服饰虽然裁缝特点与质地各不相同，但如果用基本形的

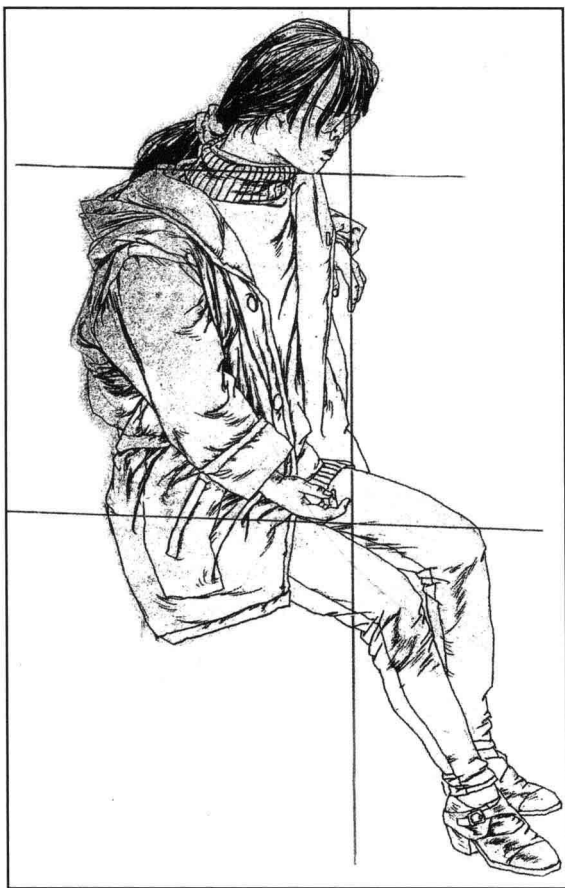

图13、垂直线与平行线在人物写生中的运用

此图可看到,由前额部分下延的一条垂直线,穿过上边手的正中、下边手的指尖处和腿的内弯处,由这一条垂直线,即可准确地判断出四个部位形体的位置。由下巴处的平行线,可判断出头、颈、肩的关系。而膝盖处的一条平行线,则正好与手的下缘与臀部的正中在同一水平线上。由于垂直线与平行线的运用,使人物形体与动态的观察既有章可循,又得心应手,如果再有其它部位的平行线与垂直线的配合,将人物的形体结构画准,应该说是并不难。

观念去观察,即可以得出一人外形特征上的基本形状;将这基本形状与画面上已具体化的服饰基本形相互比较,二者之间的差别是显而易见的。(见图14)

人物的形体与形体之间的空间、人物形体与物体之间的空间,同样也具有基本形;将此空间基本形与画面上的空间基本形相互比较,同样也具有对形体结构、动态特征的校正作用。(见图15)

利用服饰与空间基本形对人物形态加以校正与造型上的夸张并不矛盾,校正是为了准确地观察对象,对表现对象观察准确的目的,是为了从中发现其典型性,从而为造型上的夸张提供了具体的依据,才能使造型既具有生活对象的典型特征,又具有艺术夸张处理后的生动性。

深入

深入是人物动态慢写对表现对象的塑造过程。是人物写生的主体阶段,是写生者的艺术修养、表现技巧、审美追求的具体展示。深入过程的方法也不尽相同,但概括而言,大致可以归为两种类型。一种是在具体化的基础上,由整体调整入手,逐步将人物动态的各个方面刻画到位;一种是在具体化的基础上,由局部入手,依次推延,最后整理完成。

第一种方法特别适合于初学者。因为初学者无论造型能力还是观察方法的运用都尚不够完备,因此,在表现过程中也需要在周边关系的参照下,通过相互比较、反复校正,慢慢完善,以使表现技

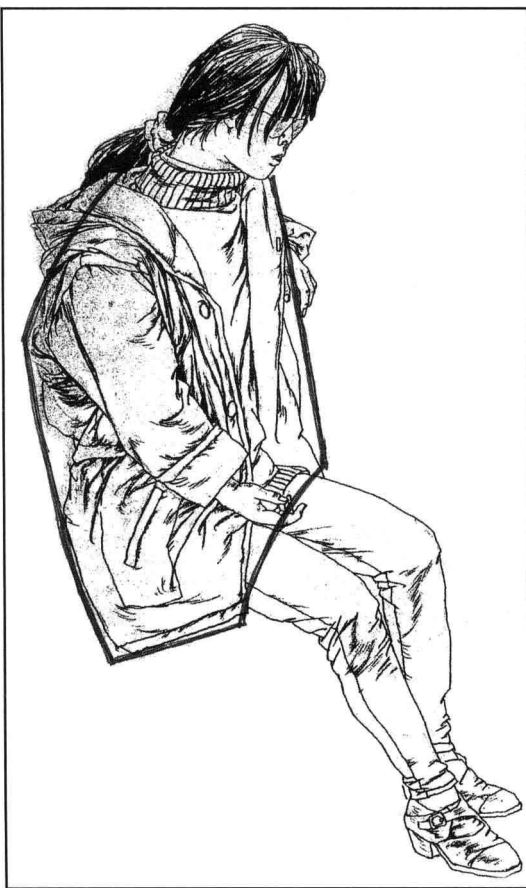

图14、服饰基本形示意图

将人物服饰完整地联系起来看,可得出一个基本形状,将这个基本形状与自己画面上的动态相比较,可帮助校正画面。其它部分的服饰也皆可如此。

图15、空间基本形示意图

用直线将人物动态形体与形体之间的空间联系起来看,可得出一个空间的基本形状,如果是小空隙,则可直接看到其空间形状(如两腿膝盖处涂黑的部分)。这些空间基本形也是帮助校正画面的有力手段。

能的各个方面得到逐步的解决和稳定提高。此种方法虽然稳妥,但由于反复修改所致,写生的生动性要受到影响。尽管如此,此法却是初学者通向速写之路必不可少的阶梯。

局部完成的方法一般是在具体化的基础上,由头部入手依次下延。表现方法基本上一步到位,但对某些部分也可留有余地,以便从整体着眼统一收拾。次种方法与上一种方法相比,具有速度快、速写感觉强的优点,但对各个方面的要求也较高,初学者以有了一定的能力之后再使用为好。

另外,当写生者的表现技能达到相当水平之后,也可大致用几条线将人物动态、形体等特征确定一下位置,即可由头部开始画起。或不用起稿,直接从头部开始画起也无不可,但那是写生能力达到相当水平以后的事了。

以上各种方法并无优劣之分,但对初学者来说,循序渐进是十分必要的,切不可操之过急,以免影响了水平的提高。任何一种方法运用的关键,在于运用时对方方法扬长避短,或以长补短。以整体观念把握局部安排,寓局部于整体之中;以局部的精到充实整体,以整体的制约把握局部的变化,从而在表现中达到人物造型与神采的统一,是各种方法最基本的表现原则。

在人物动态写生的深入过程中,要注意透视与服饰对造型的影响。

透视是一门视觉科学。但就绘画透视学而言,透视原理的运用,心理成份大于自然科学的成份,透视上的近大远小其实是一种心理认定。人物写生透视方法的具体运用,只要画面感觉使视觉舒服、谐调,既有一定的空间感,又可以表达作者的感受,都可以被

认为是符合视觉科学的。因此，人物写生透视的运用，可以以主观心理认定作为主导，有意识的强调形体比例、转折等方面在透视上的空间差异，以加强空间感。

服饰对造型的影响则更为直接，但初学者却往往不予以注意，而去斤斤计较于人体共性化的比例认定。例如着棉衣的人物，如果仍然以两个头宽来衡量肩膀的宽度，显然是不合乎实际造型要求的，同时，在表现上也忽视了服饰的典型性；再如脚的处理，更是初学者容易忽略的问题，脚的长度约为一个头长，但穿上鞋子以后，鞋子本身的长度与厚度则使脚的比例改变了人体的客观比例认定。因此，注意到服饰对造型的影响，不仅可以有助于表现人物的典型性，而且更具有浓郁的生活气息。

人物动态慢写的步骤大致如此。人物写生的过程，其实也是一个逐渐创造和积累的过程，学习者应在写生中不断地总结经验，及时发展并认定成功之处，使优点不断沉积，形成优点的良性循环，久而久之，慢写水平不断提高，造型自也可得心应手。至于在表现上进入艺术创造无法而法的自由境界，则要取决于个人艺术修养的高低了。

2、人物动态速写。

速写的表现方法与慢写相比，有着明显的不同，速写的表现对象既包括静止动态，也包括运动动态。静止的动态速写与慢写的表现对象是一样的，但人物动态速写的运动动态却可以分为规则动态和不规则动态两种类型。

规则动态的特点是动态虽也在运动中，但动态特征在动作过程中不断地重复。例如农民刨地和木工锯木头的动作。这种动作的动态特征虽然比静止动态难度要大，但每一个动作都在动态过程中不断地重复，只要认真观察，还是有章可循的。

不规则动态则是指在运动中动态变化很大，而且动态特征不出现重复的动态。例如打篮球的动态等等。

对运动动态的观察，虽然不可能像静止动态那样对人物按部就班地进行反复比较，但运动规律的道理是一致的。它在观察上的不同之处，是更注重敏锐的感受，通过对动态的感受来加强记忆动态特征的能力，从而使观察能力和感受能力得到提高。因此，通过静止动态对观察方法如人体运动规律的掌握，对画好运动动态是十分关键的。

速写中对静止动态的表现，无论观察方法还是作画过程与慢写基本相同，只不过因受到时间短的制约，表现方法更加简约概括而已。就具体而言，可以分为以下几个过程。

观察

静止人物动态速写的观察方法与慢写完全一样，在此从略。

起稿

速写的起稿有两种方法。一是用长直线从大的动势基本形入手，用线要把握大关系，简约概括。实际也就是用几条简约的长直线对人物的动态、形体等特征作一下定位。二是由主要动态线入手，主要动态线是人体形体与动态外缘变化的动势主线，它与动态特征和形体特征密切相连，起稿时把握住了主要动态线，也就等于从大处把握住了动态特征。在此基础上，再有辅助动态线与其配合，对人物动态特征的把握则可基本到位。

表现

在起稿的基础上，从头部开始，肯定、果断地画起。要大胆落笔、干脆利落，发现不足之处要及时纠正，对动势的把握，宁过勿欠，初学者画速写往往与慢写没有多大的差别，这是因为对速写艺术的特点把握不准的原因。速写由于时间短，表现的重点是人物的动态和形体特征，只需把这两部分画准，然后再把重要细节适当强调一下，基本上即告完成，不必面面俱到，更不必像慢写那样尽量往细里抠。因此，速写能力提高后，为了迅速捕捉动态，有经验的画家，往往并不起稿，而是从关键部位入手，一气呵成，而且每一次都因动态特征的不同，开始的部位也有差异，几乎分不出步骤。但对初学者来说，还是以按部就班入手比较稳妥。

运动动态速写的表现方法大致可分为以下几个过程。

运动动态因动态变化很大，有的甚至瞬间即逝，因此作画时间一般很短，大都三五分钟左右，而且因为人物动作变化快，所以速写常常是观察与默写相结合的过程。因此，运动动态速写首先要解决的，就是要加强对人物动态敏锐的观察能力和对形象的记忆能力。观察如果不敏锐，常常眼看着动作过去，从中找不出动态特征和运动规律，也就无法谈到表现的问题。运动动态速写的练习，应在通过静止动态掌握一般动态规律的基础上，有意识的在生活中注意观察和研究各种活动的人物动态，并养成用脑默记默画的习惯，每看到一个生动的动作，先在脑子里默画一遍，然后再将其默写出来。这是提高敏锐的观察能力和对形象的默写能力非常有效的方法，久而久之，形象的记忆能力自然也会得到加强，而对运动动态的表现也就不会无所适从了。

其次，对运动动态的观察和表现，要善于发现和把握动态过程中最生动的瞬间。一张动态速写的成功与否，形体是否准确固然重要，但其生动性的关键却是能够把握住具有典型性的动态特征。从整个运动过程中选取最有代表性、最生动的瞬间，是检验写生者是否具有敏锐观察能力的标志。

在观察的基础上，由主要动态入手，迅速地把默记的人物动态落实到纸上去，是运动动态速写的第一步。此时一定要从整体动势着眼，切不可由局部完成的方法进行，因为人的生理功能决定了人物瞬间动作的记忆，不可能完美无缺。如由局部完成的方法进行，画完手的动作忘了脚的动作、画完了上半身却忘了下半身是常有的事情。因此，要在对人物动态瞬间记忆清晰的时候，用从主要动态线入手的方法，先将大的动态特征记录下来是十分必要的。然后根据对动态的默记和人体结构关系的理解，参照仍在运动中的人物的服饰，将其补充整理完成。

对运动动态的表现，因其时间短，不可能像慢写或画静止动态速写那样对人物作出相对从容的分析。因此，必须强调整体印象，抓大关系和主要结构，对无足轻重的细节进行大刀阔斧的概括与省略。为达到这一目的，动态速写一般都是多用相互连贯的长线条。长线条不仅快速，而且概括，往往一条线即可反映出动态的主要特征，再通过线与线之间的相互配合，相互贯穿，使其成为一个完整的艺术整体。

对运动动态速写的表现，要敢于夸张，对动态的夸张，可使动态生动传神。所谓对动态的夸张，实际上就是使动态的动作幅度更大，特点更突出，即通常所说的画动态“宁过之而无不及”。但对

动作的夸张,要建立在动态准确分析、对形体结构熟练掌握的基础上。

四、人物动态速写训练应注意的问题

要画好人物动态速写,只知道方法是达不到要求的,还应该注意以下几个问题。

1. 加强对人体结构的了解。

人物动态速写虽然表现时间短,但对造型的要求却是很高的。因此,要想画好速写,仅仅了解人体各部分的基本比例以及运动规律是远远不够的。人物动态的描绘,离不开对形体结构的表现,所谓形体结构,是指物象的造型特征,把握造型特征首先要熟悉人体的结构关系。人体是由许多大小骨骼与肌肉构成的,虽然多而复杂,但对人物外部有直接影响的并不多。就骨骼而言,关键是头骨、胸腔、骨盆、四肢的各个部分与外形有着直接联系的一些“骨点”,特别是头部与四肢的关节处更应加以重视。肌肉部分虽然左右对称,但对造型有着直接影响的部分肌肉,不仅要知道名称,更要知道其形状和结构,才能对写生起到帮助作用。

对形体结构的掌握并不难,只要花一定的时间临摹、研究一下艺用人体解剖图谱,即可以解决问题。对解剖图谱的掌握一般要先对临,即对着图谱临摹,力求准确,弄清楚其外在形状以及运动对其产生的影响。二是背临,即在对临的基础上默写,默写后再与原作对照,发现问题及时纠正,这是加强对人体结构记忆的重要过程。没有默写的训练,很难作到对形体结构的记忆准确。

对人体解剖结构的临摹不能只临局部,任何一块骨骼肌肉都不是孤立存在的,对局部骨骼肌肉形状的掌握固然重要,但更重要的是在此基础上掌握局部与整体、局部与局部之间的关系。只有把对局部的了解与掌握,运用到整体运动之中,才能达到对人体解剖结构学习的目的。

对人体解剖结构的学习,掌握其基本形状与结构关系是基础,在具体运用时要对其概括夸张,并结合写生多观察,在实践中加身体会。经过长期不懈的努力,对人体结构自可掌握自如,人物写生的深入也就会言之有物。

2. 讲究学习方法。

人物动态速写的训练,要讲究方法,所谓方法,即是训练的规律。人物动态速写的学习,任何一个人都要经过一个由生到熟的过程,行之有效地训练方法一般都是时间上的由慢至快,较快,再由较快至慢,再由慢至快,最后达到快慢随意。人物动态的安排上通常都是以静止动态入手,动态特征出由简单至复杂,逐渐过渡到规则动态和不规则动态。

人物动态速写最初的慢,是针对初学者而言。初学者由于各种原因的制约,不可能画得快,此时的速写实际上是慢写,人物动态的安排也尽可能简单一些。此阶段要解决的问题主要有以下几点。掌握正确的观察方法;了解最基本的人体结构知识;掌握最基本的作画步骤。

此时的写生可由按步就班的观察入手,学会如何对人物进行观察和比较,然后用长直线由基本形入手,由外及内、由表及里的反复调整,力求造型上的比例准确,动态符合运动规律,此时表现方法上简单一些、板滞一点,都是正常现象,应把学习的重点放在

以上三个方面,切不可操之过急。

通过这样一段练习之后,造型上会逐渐熟练起来,抓形的速度自然也会变得较快。此时需要解决的问题,是在形体比例基本准确的基础上,将动态画生动,学会如何进行适当夸张,表现方法虽然仍不免板滞,但应力求画得丰富一些。

第三个阶段的慢,则是在上述基础上,要求学习者对人物动态的表现不仅要形体准确,动态生动,而且要深入,表现技能要精益求精,既不失速写特点,又具有丰富的内涵和精到的表现技巧。为了达到这一表现目的,将表现时间适当放长一点,画得慢一点是十分必要的。比时的慢,已不是初学时的因画不准对象或不知如何表现对象反复修改而导致的慢,而是一个对表现对象深入研究的过程,表现方法出由简至繁,再达到繁简得当。这是使学习者的造型能力和表现技巧得到扎实提高的一个重要环节,既必不可少,又不能掉以轻心,否则则失去了慢的意义。

有了对人物静止动态深入研究的基础和扎实的造型能力,人物动态速写的表现则可过渡到快,由慢写变成真正的速写,人物动态的表现范围也由单一的静止动态扩展到运动动态。这个快的练习,重点在于提高学习者观察力的敏锐程度和迅速捕捉对象形态的能力,表现技法也在慢的基础上更注重概括和夸张,工具的使用也可种类多一些,以激发作画兴趣。经过这样一个时期的训练,速写的练习则可由课堂走向生活,从而不仅快慢随意,而速写的目的和意义也将由基础训练扩展到了艺术创作的领域。

人物动态速写的练习是由一个一个学习阶段构成的,每个学习阶段也不可过长,时间长了学习过于单一,反而进展不大。绘画技法的学习,并不是一直都逐渐提高的,它在很大程度上是一个台阶一个台阶地飞跃。因此,学习阶段由慢至快、由快至慢,由简至繁、由繁至简的反复交替,反而会有助于技巧上的一次次跃升。特别是在单元与单元之间穿插其他绘画技能课的练习,所掌握的各种表现技能与对绘画的认知会自然而然的融汇在新一个单元的速写训练中。认识上不断的发展和提高,会使学习者有豁然开朗之感,这就是绘画训练中常说的“顿悟”,从而不断地激发学习者强烈的作画兴趣,于是,另一个飞跃阶段也就重新开始了。

人物动态速写的训练过程也不是一成不变的。例如快与慢的练习同样可以结合运用,并不一定要等有了一定水平、打好基础之后,才能进行快的动态速写练习,在最初的慢写阶段,利用课余时间,穿插进行动态速写,对慢写水平的提高同样会有帮助,实际上任何绘画技法的练习,讲授上有分,练习时则合,上述训练过程,只是指课堂速写训练的顺序而已。

3. 多画、多记、多看、多想。

任何一个画家速写水平的提高,都要经过一个量的积累过程,由量变促使质变,是任何一门技术训练都必须经过的一关,速写艺术更是如此。

速写的训练,首先是一个眼手统一的过程,要想看得准,画得快,只能多练习,除此之外,没有任何捷径可寻。勤能补拙,熟能生巧,画速写要有水滴石穿,铁杵磨针的精神。一幅速写的成败并不重要,重要的是在大量的速写练习过程中得到有益的经验,随着经验的不断沉积,自信心和表现力都会得到提高和加强。大量的速写练习,会使画家对生活的感受能力和观察能力得到迅速的提高。

多画，不仅是一个技巧练习的过程，更是一个画家观察生活、研究生活、体验生活、全面认识生活的过程，在广泛深入地接触社会、自然与人捕捉生活中感人形象的过程中，审美意识和艺术品位都会得到大幅度的提高，而速写的目的也就真正达到了。

多记是指要加强默写练习。形象的记忆能力是需要经过训练才能加强的，要想画好速写，必须有目的地锻炼自己的默写能力。锻炼默写能力的办法很多，例如，先画一张慢写写生，再将其默写一遍；或在写生时先认真地观察。然后不看对象，先在脑子里将观察的结果默记一遍，再默写出来。这些方法对记忆能力和默写能力的提高会有很大帮助，而一个画家如果没有默写能力，面对运动动态必定手足无措，速写的能力也不可能得到真正解决。

默写还有另外一个优点，即是有助于概括能力的提高。因为记忆不可能将表现对象的所有细节都记得十分清晰，在默写时自然要有所舍弃，而对表现对象的概括却是十分自然的事情了。

多看则包括两个内容，一是指多观察。作为一个画家，要善于从气象万千的变化中捕捉最美的瞬间，从平淡无奇中发掘美感，要做到这一点，对生活中的一切就不能熟视无睹。要善于随时随地的用画家的眼睛来看待生活、观察生活、分析生活。不但要看到生活的表象，而且要看到生活的本质。画家对生活物象的观察，不仅是指生在写生的时候要多看，在更大的程度上指不画的时候，这是

训练观察能力的一个方面，也是一种职业习惯，更是生活积累的一种特有方式。

多看的另一层含义，是指多读一些优秀的速写作品。绘画技法的借鉴是学习的一个重要环节，也是获得艺术表现形式和方法最直接而且有效的途径。多看不是被动的复制，而是通过对优秀作品进行分析、研究、理解，并在与实践的结合中予以消化吸收。

看也可结合临摹进行，临摹是将看具体化的过程。将临摹中得到的体悟，及时地运用到实践中去，更易达到预期的目的。但对速写作品的临摹，不要完全被动的摹仿，特别是应与写生结合，将临摹用之于写生是一个将其转化为营养的过程，而且在转化、吸收的过程中，要本着理解、借鉴的原则，机动灵活的运用，以免过早地形成套路而阻碍了个性的发展。

绘画作为一门艺术，同样要讲究科学性。速写的训练并不是一种纯技术性的行为，因此，在人物动态速写的练习中要多动脑筋，思索的越多则理解的越深，对表现对象的分析也就越透，而提高的也就越快。手上的功夫要在思维的指导下才能得到发挥，因此，多想不仅是思维方式，更是一种学习方法。在练习中结合对绘画理论知识的学习，不断的反思，及时总结经验，找出不足，才能学以致用，下一步的发展也就有了目标。人物动态速写的训练，如果能够作到以上四点，水平的提高则指日可待了。

1-1

人物动态速写，初学者都是以静止的动态慢写入手。而且由于初学者没有绘画基础，在练习中对表现方法的掌握，也以单线表现入手为好。因为单线为主的表现方法与其他方法相比，毕竟更加明了、肯定、直接，更易于为初学者所理解和接受。此图即是用单线的方法完成的。

首先在对人物个性特征的各个方面进行认真的整体观察的基础上，用长直线由大的基本形入手起稿。此时要注意的是大关系，要将人物的形体联系起来看，不要注意局部的细节。

1-2

在大的基本形的基础上，用长直线将各个部分具体化，所谓具体化，是指将四肢、躯干以及头、脚等各个部分的大小、长短、宽窄用长直线表示出来。

1-3

然后由五官部分开始，将头部的大结构关系画好。再依次下延，由轮廓线和主要衣纹线入手，表现形体结构关系。在表现过程中对各个部分要多作比较，反复校正，并留有表现上的余地。

1-4

将人物的主要衣纹线与轮廓线大致调整好之后，再由头部入手继续深入，不断丰富。线的组织要灵活，要有疏密、粗细等变化，个别地方的废线可用橡皮擦去，最后整理完成。

