

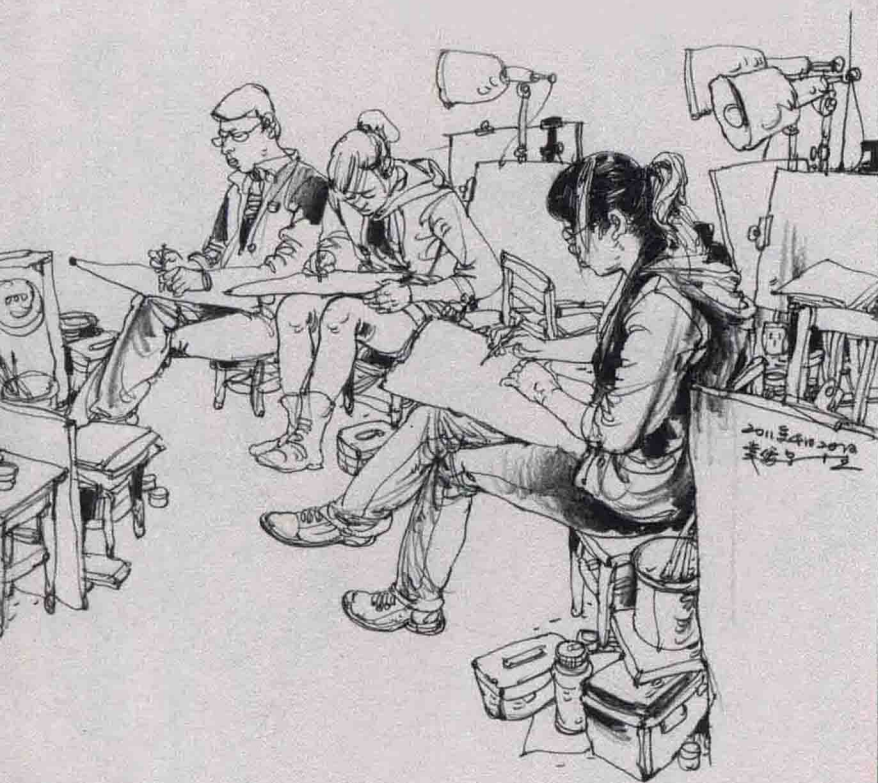
速写界

常俊

人物速写
教学笔记

王海强 主编
常俊 编著

速写 视界

常 俊

人物速写
教学笔记

王海强 主编
常 俊 编著
永嘉 绘画
夏雪 柯
赵柯 宏

中国青年出版社

速写作为造型艺术的表现形式之一,近年来已成为我国美术专业考试中的重要考查内容之一。在美术基础训练和艺术创作以及设计学习中,都起着重要作用。对此,我们对速写训练要有足够的认识和理解,并坚持不懈地加强速写练习。

关于速写,实际上与素描概念是联系在一起的,应当把速写教学纳入到素描教学的某一章节中来谈,这样更合适一些。速写是素描教学过程中从行为速度方面来进行创作的一种方式。单从字义上来看,素描指的是用单色表现物象的绘画形式,而速写则是素描概念中区别于长期作业的一种类型。速写从类别上可分为写生速写、记忆速写和想象速写等;从内容上可分为人物速写、静物速写、风景速写、建筑速写、创作草稿速写和设计草图速写等;从工具上可分为铅笔速写、钢笔速写、毛笔速写和其他用笔工具速写。速写不仅是素描的一类,也是其高级表现形式。就传统意义上来说,速写在绘画应用中有它的实用功能。人们最初是想通过速写再现或记录自己感兴趣的景或物,形成深入认识形象概念的手段,快速勾画出用语言、文字不能代替的图像。有时又以它作为记忆或想象的手段来使用,记忆速写和想象速写有利于加强我们的视觉记忆力,养成对所见物象敏锐的感觉。一幅优秀的速写作品,不一定要有细节的描绘,也无须非常完整的构图,但是在看似不经意的线条涂抹中已透露出大量的宝贵信息,如果这种流露是真诚不做作的,不程式化的,便能从作品中窥探出率真的笔性。一幅优秀的速写作品就是绘者艺术灵性的闪耀。

我们进入速写的状态是要有激情的,既要保持个性的冲动,又要放松回归自然,张弛有度地把握所描绘的物象。对于初学者来说是有较多困惑的,它不像素描那样有方法可依,而且可以深入地进行描绘。速写既有法可寻,又无法可依。我们参阅历代大师的速写作品即可证明这一点。因此,速写之难在于不能“多教”,而是靠学画者主动“参悟”,进入速写的状态。有激情、有感觉地进行积极的训练,方能体会到“气韵生动”之含义。

综合速写艺术的发展轨迹,突出地表现涵盖于素描教学的进一步提升之中,从表现形式来看,它有更多的优势:其一,速写

前言

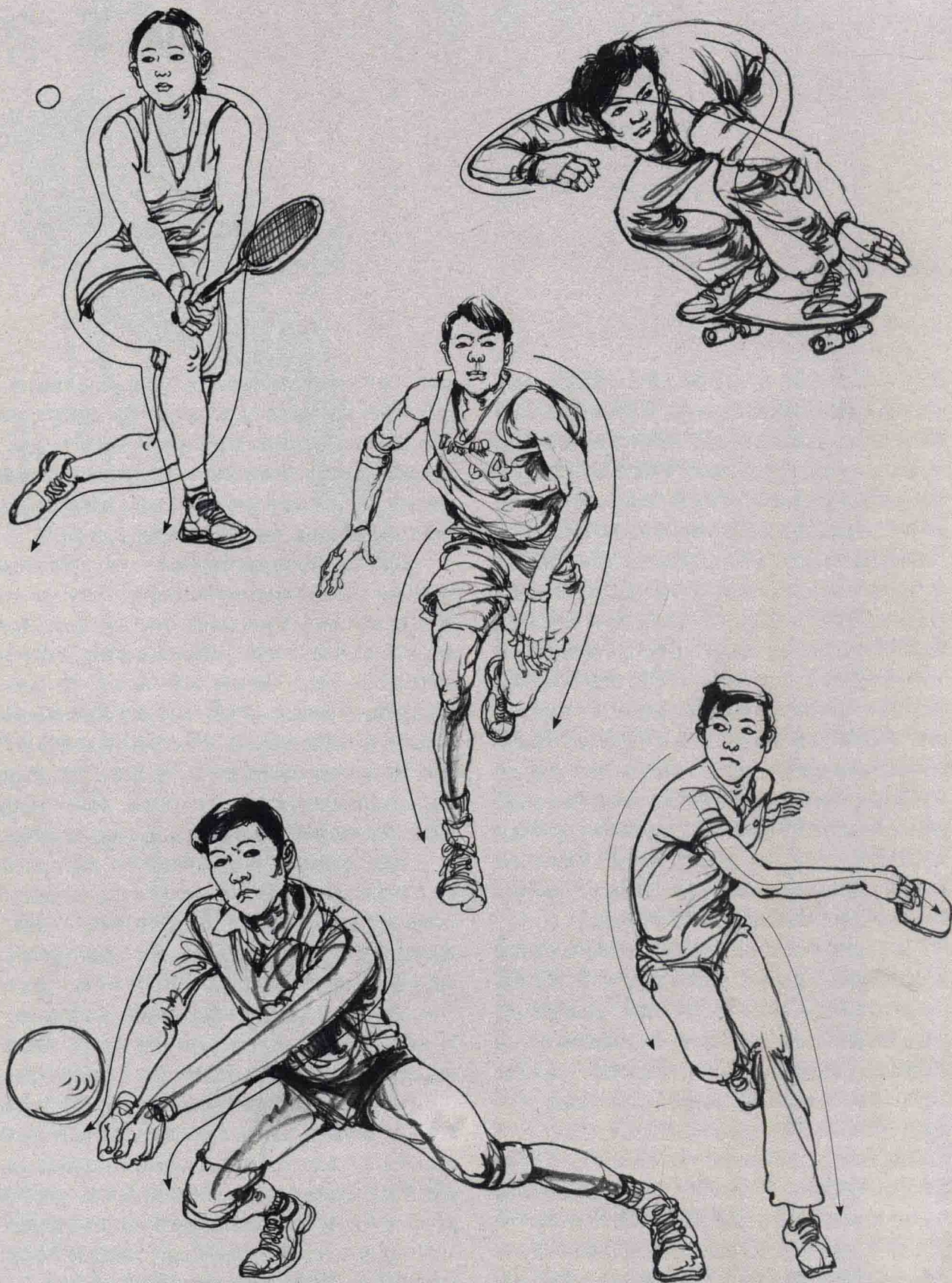
速写漫谈

能突出表现出事物的主要关键性特征,和那种需要细心和耐心去研究的全因素中、长期素描作业不同,速写能在纸面上记录下瞬间即逝的场景,表现出独特的形态、准确的比例及生动的姿态等,通过删繁就简,突出重点,抓住主要内容来表现事物的审美特质。这些看来都是素描中的较高要求,其实也是速写的自身任务;其二,速写能高度概括感受事物的能力。这种感受不可凝固或者持续很长时间,而记录和表达这种感受很自然的方式就是速写,用速写的形式快速记录下作者对物象丰富而细腻的感受,这些生动鲜活的素材记录往往是鸿篇巨制的创作来源;或者是进行设计和艺术研究的一种方法和途径。这也包括了训练的方向,因为速写本身已经担负了重要的使命;其三,速写能充分体现成熟的绘画技巧。但凡有艺术成就的画家乃至大师,在学习绘画的过程中,都对素描的诸多因素进行过深入的分析 and 研究。当他们的绘画技艺成熟或高超之后,无论是写生还是创作的构思,均自然地用速写的方式来表达其思想和感受,而很少采用长期素描的绘画方式,这些速写已充分显露出他们所要表述的心声;其四,速写能展现最具神采的绘画状态。通过速写,可以感受充满激情的绘画状态并在速写中表现得淋漓尽致。而这些神采飞扬、气韵畅达的绘画状态,在中、长期素描作品中是很难显现出来的。

速写是绘画基础训练中的重要内容,要培养敏锐的观察能力,最好的训练方法就是速写。在长期素描作业中,我们按照理论知识进行观察和绘画,由于绘画时间相对宽裕,观察和绘画的方法都是较迟缓和被动的,容易陷入面面俱到和琐碎的细节中。而速写则相反,它使观察变得主动、敏锐、整体和概括。在表现手法上也更加果断与直接,很好地弥补了素描中、长期作业中的不足。在速写中去锻炼和培养善于整体概括的思维习惯、敏锐而独具选择力的观察眼光、快捷犀利的表现力,以及对画面诸多素描因素快速分析和研究的能力,极好地表达了自身的艺术感受力。速写训练的根本出发点是造型,造型艺术说到底是形状与形状的组合,进而产生可视的有美感的画面,造型艺术的各种因素最终都归结于形。速写的种种特性决定了它与形的关系最为紧密、最为

直接,几乎所有的速写都特别强调“形”,而相对弱化其他因素。因此,在速写训练中要抓住“造型”这个根本因素,做到整体观察形体,绘画时概括形体特征,努力把握本质的具有特点的形象,舍弃表面和庸杂的形。在画速写时,可以把一些观察到的事物做适度变形,使之成为具有审美特征的形。这样在处理形象和表达形象上会有不断的提高,同时艺术表现的美感也会不断加强。

我们学习速写的内容要综合而不能单一,只有这样才能全面提高绘画能力。应把人物速写的训练放在首位;从分析人体的比例、骨骼、肌肉、动势,过渡到全身着衣人物;由单人动势发展到多人组合,循序渐进,不断深入。静物速写和场景速写的训练也要同步进行。一件物品、一组静物、画室一角、市场一侧,目光所及之处都是速写训练的题材和内容。同样,风景速写也是我们训练的素材,综合速写的训练内容,可见速写的训练范围是十分广泛的。我们对学习速写的态度要严谨认真,要坚持不懈,要日积月累,这样自然就能渐入佳境了。如果时紧时松,不但收不到预期的成效,还会不进则退,消磨信心和意志。与此同时,速写要与素描、色彩的训练密切相连:在造型艺术的学习中,速写不仅与素描、色彩等同等重要,而且对前面两者的学习也是大有裨益的。在素描、色彩训练中遇到的问题,可以通过速写训练一一化解。比如构图问题,造型的整体关系问题等,可以在相应的速写训练中逐步解决。由此可知,速写是我们学习绘画“拳不离手,曲不离口”的最好训练方法。速写还要不断地提高品位,追求艺术品质。因为速写本身就是一门独立的艺术科目,许多大师的传世素描就是最好的速写作品。在速写学习实践中,要多学习和研究大师的经典作品,融贯古今,勤学苦练并努力在速写中形成特有的成熟艺术风格。我们知道,人们观察世界习惯于注视细节,而要准确地表现物象又必须是从整体出发,这就要理性地改变我们原生的习性,借助速写的整体印象画法,去改变我们注重单一局部的观察习惯。我以为,速写的要义更主要地存在于我们对手感和笔性的寻找以及培养自己概括与简化的能力之中。相信这种能力会引导我们在速写的天地里自由表达,在艺术的领域里大有作为。

目 录

前 言 4

速写漫谈

第一课 7

速写的基本知识

第二课 41

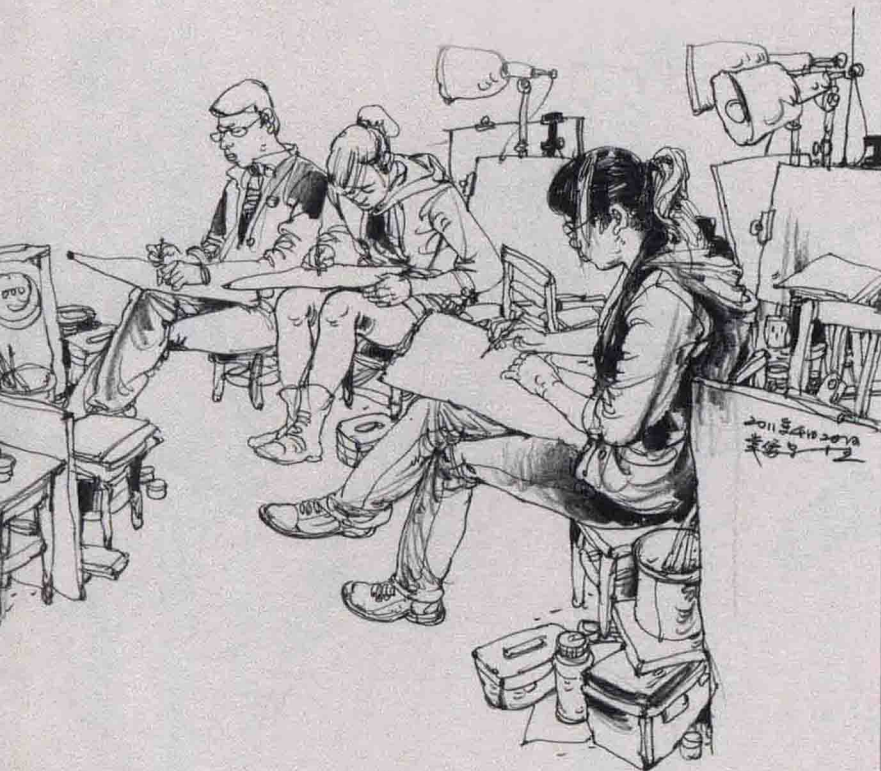
人物速写与中国水墨人物画的比较

第三课 55

人物速写的表现形式和训练途径

第四课 145

速写的能力培养和创新意识

速写 视界

常 俊

人物速写
教学笔记

王海强 主编
常 俊 编著
永嘉雪 绘画
赵 柯
赵俊宏

中国青年出版社

中国青年出版社

目 录

前 言 4

速写漫谈

第一课 7

速写的基本知识

第二课 41

人物速写与中国水墨人物画的比较

第三课 55

人物速写的表现形式和训练途径

第四课 145

速写的能力培养和创新意识

速写作为造型艺术的表现形式之一,近年来已成为我国美术专业考试中的重要考查内容之一。在美术基础训练和艺术创作以及设计学习中,都起着重要作用。对此,我们对速写训练要有足够的认识和理解,并坚持不懈地加强速写练习。

关于速写,实际上与素描概念是联系在一起的,应当把速写教学纳入到素描教学的某一章节中来谈,这样更合适一些。速写是素描教学过程中从行为速度方面来进行创作的一种方式。单从字义上来看,素描指的是用单色表现物象的绘画形式,而速写则是素描概念中区别于长期作业的一种类型。速写从类别上可分为写生速写、记忆速写和想象速写等;从内容上可分为人物速写、静物速写、风景速写、建筑速写、创作草稿速写和设计草图速写等;从工具上可分为铅笔速写、钢笔速写、毛笔速写和其他用笔工具速写。速写不仅是素描的一类,也是其高级表现形式。就传统意义上来说,速写在绘画应用中有它的实用功能。人们最初是想通过速写再现或记录自己感兴趣的景或物,形成深入认识形象概念的手段,快速勾画出用语言、文字不能代替的图像。有时又以它作为记忆或想象的手段来使用,记忆速写和想象速写有利于加强我们的视觉记忆力,养成对所见物象敏锐的感觉。一幅优秀的速写作品,不一定要有细节的描绘,也无须非常完整的构图,但是在看似不经意的线条涂抹中已透露出大量的宝贵信息,如果这种流露是真诚不做作的,不程式化的,便能从作品中窥探出率真的笔性。一幅优秀的速写作品就是绘者艺术灵性的闪耀。

我们进入速写的状态是要有激情的,既要保持个性的冲动,又要放松回归自然,张弛有度地把握所描绘的物象。对于初学者来说是有较多困惑的,它不像素描那样有方法可依,而且可以深入地进行描绘。速写既有法可寻,又无法可依。我们参阅历代大师的速写作品即可证明这一点。因此,速写之难在于不能“多教”,而是靠学画者主动“参悟”,进入速写的状态。有激情、有感觉地进行积极的训练,方能体会到“气韵生动”之含义。

综合速写艺术的发展轨迹,突出地表现涵盖于素描教学的进一步提升之中,从表现形式来看,它有更多的优势:其一,速写

前言

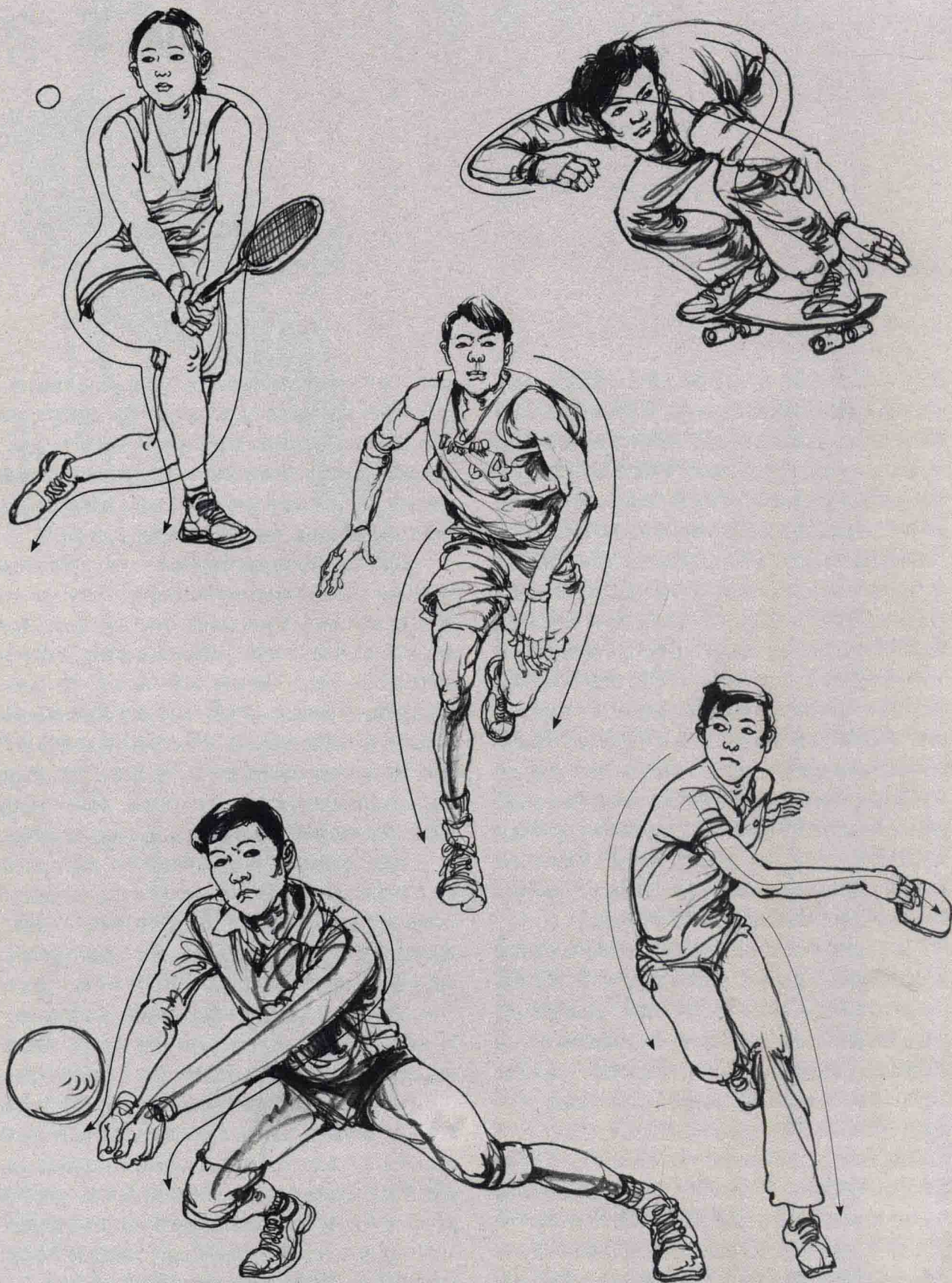
速写漫谈

能突出表现出事物的主要关键性特征,和那种需要细心和耐心去研究的全因素中、长期素描作业不同,速写能在纸面上记录下瞬间即逝的场景,表现出独特的形态、准确的比例及生动的姿态等,通过删繁就简,突出重点,抓住主要内容来表现事物的审美特质。这些看来都是素描中的较高要求,其实也是速写的自身任务;其二,速写能高度概括感受事物的能力。这种感受不可凝固或者持续很长时间,而记录和表达这种感受很自然的方式就是速写,用速写的形式快速记录下作者对物象丰富而细腻的感受,这些生动鲜活的素材记录往往是鸿篇巨制的创作来源;或者是进行设计和艺术研究的一种方法和途径。这也包括了训练的方向,因为速写本身已经担负了重要的使命;其三,速写能充分体现成熟的绘画技巧。但凡有艺术成就的画家乃至大师,在学习绘画的过程中,都对素描的诸多因素进行过深入的研究和分析。当他们的绘画技艺成熟或高超之后,无论是写生还是创作的构思,均自然地用速写的方式来表达其思想和感受,而很少采用长期素描的绘画方式,这些速写已充分显露出他们所要表述的心声;其四,速写能展现最具神采的绘画状态。通过速写,可以感受充满激情的绘画状态并在速写中表现得淋漓尽致。而这些神采飞扬、气韵畅达的绘画状态,在中、长期素描作品中是很难显现出来的。

速写是绘画基础训练中的重要内容,要培养敏锐的观察能力,最好的训练方法就是速写。在长期素描作业中,我们按照理论知识进行观察和绘画,由于绘画时间相对宽裕,观察和绘画的方法都是较迟缓和被动的,容易陷入面面俱到和琐碎的细节中。而速写则相反,它使观察变得主动、敏锐、整体和概括。在表现手法上也更加果断与直接,很好地弥补了素描中、长期作业中的不足。在速写中去锻炼和培养善于整体概括的思维习惯、敏锐而独具选择力的观察眼光、快捷犀利的表现力,以及对画面诸多素描因素快速分析和研究的能力,极好地表达了自身的艺术感受力。速写训练的根本出发点是造型,造型艺术说到底是形状与形状的组合,进而产生可视的有美感的画面,造型艺术的各种因素最终都归结于形。速写的种种特性决定了它与形的关系最为紧密、最为

直接,几乎所有的速写都特别强调“形”,而相对弱化其他因素。因此,在速写训练中要抓住“造型”这个根本因素,做到整体观察形体,绘画时概括形体特征,努力把握本质的具有特点的形象,舍弃表面和庸杂的形。在画速写时,可以把一些观察到的事物做适度变形,使之成为具有审美特征的形。这样在处理形象和表达形象上会有不断的提高,同时艺术表现的美感也会不断加强。

我们学习速写的内容要综合而不能单一,只有这样才能全面提高绘画能力。应把人物速写的训练放在首位;从分析人体的比例、骨骼、肌肉、动势,过渡到全身着衣人物;由单人动势发展到多人组合,循序渐进,不断深入。静物速写和场景速写的训练也要同步进行。一件物品、一组静物、画室一角、市场一侧,目光所及之处都是速写训练的题材和内容。同样,风景速写也是我们训练的素材,综合速写的训练内容,可见速写的训练范围是十分广泛的。我们对学习速写的态度要严谨认真,要坚持不懈,要日积月累,这样自然就能渐入佳境了。如果时紧时松,不但收不到预期的成效,还会不进则退,消磨信心和意志。与此同时,速写要与素描、色彩的训练密切相连:在造型艺术的学习中,速写不仅与素描、色彩等同等重要,而且对前面两者的学习也是大有裨益的。在素描、色彩训练中遇到的问题,可以通过速写训练一一化解。比如构图问题,造型的整体关系问题等,可以在相应的速写训练中逐步解决。由此可知,速写是我们学习绘画“拳不离手,曲不离口”的最好训练方法。速写还要不断地提高品位,追求艺术品质。因为速写本身就是一门独立的艺术科目,许多大师的传世素描就是最好的速写作品。在速写学习实践中,要多学习和研究大师的经典作品,融贯古今,勤学苦练并努力在速写中形成特有的成熟艺术风格。我们知道,人们观察世界习惯于注视细节,而要准确地表现物象又必须是从整体出发,这就要理性地改变我们原生的习性,借助速写的整体印象画法,去改变我们注重单一局部的观察习惯。我以为,速写的要义更主要地存在于我们对手感和笔性的寻找以及培养自己概括与简化的能力之中。相信这种能力会引导我们在速写的天地里自由表达,在艺术的领域里大有作为。

第一 课

速写的基本知识

一、教学大纲

1. 教学指导思想

速写,顾名思义,有“速”的特点,作为绘画概念,是指在较短时间内,运用简练、概括的笔法,迅速而准确地捕捉物象的主要形态和特征。

速写作为美术教学中造型基础方面的一项重要内容,要求学生由浅显的认识深入到深入的理解,再由深入的理解到透彻的分析,再由透彻的分析到灵活的运用与表现。进而正确理解速写的主要内容,掌握人物的结构关系和表现方法,训练提高速写的表达能力和创造能力。

2. 教学设想

(1) 速写基础知识的讲解。

(2) 利用图例分析讲解人物速写中对人体结构、比例、动态关系,以直接的示范方式,清晰的讲解思路表达出来。运用全方位和大容量的可视信息吸引学生的注意力。

(3) 依据图例示范解析在速写训练中需要掌握的步骤和方法。

3. 教学内容和目标

(1) 显性教学内容与目标

应知: 1) 速写的基本要素。2) 速写的训练方法。3) 速写的艺术语言。

应会: 1) 对人体的结构、比例、运动规律有基本的了解并逐渐掌握。

2) 熟练掌握速写的训练方法(由慢到快、由静到动、由简到繁,临摹与写生相结合、记忆与默写相结合)。

3) 把握速写中的表现方式(以线为主的方式,线面结合的方式、面的表现方式)。

(2) 隐性教学内容和目标

1) 通过速写基础知识的解析,明确人物速写中的人物造型关系以及基本的训练方法。

2) 培养整体的造型意识和实践能力。

4. 教学的重点和难点

(1) 重点: 对人物结构关系的理解和把握。

(2) 难点: 如何熟练应用人体结构的形体关系并进入到实际临摹和写生中。

5. 教学的活动方式和教学方法

(1) 利用临摹范本进行系统临摹和写生。

(2) 教师示范讲解速写训练的方法和步骤。

(3) 选取学生作业进行评讲,解析其中的优点和不足,提出解决问题的方法和要求。

6. 作业要求

每周不少于20张人物动态速写(临摹与写生结合)。

二、知识要点图解

1. 速写的工具和材料

(1) 铅笔: 铅笔是速写中的常用工具, 其特点是润滑流畅, 线条有弹性, 粗细均匀, 浓淡清晰, 层次变化丰富。画速写一般选择2B~6B的铅笔比较合适。

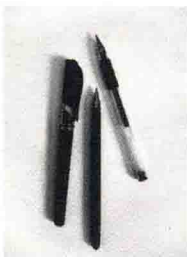
铅笔

炭笔

(3) 钢笔: 钢笔的特点是行笔流畅, 携带方便, 一般选用美工笔, 有粗细之分, 可产生不同的线条变化效果。不足之处是画完不能修改, 因此初学者不容易掌握, 并且在高考中尽量少用。

钢笔

毛笔

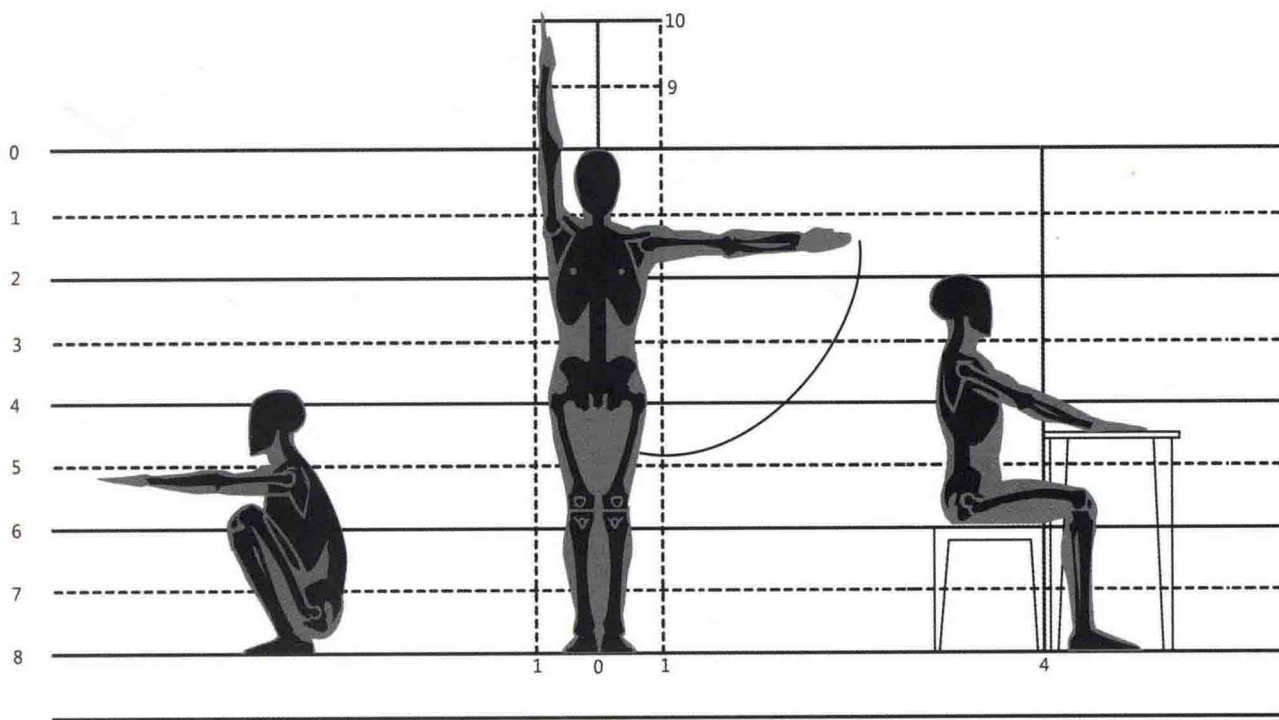
(4) 毛笔: 根据毛笔笔头所含水分的多少, 可产生焦、浓、重、淡、轻等效果变化, 画面视觉效果强, 不同用笔变化, 可产生粗细、黑白的丰富变化, 初学者很难控制, 一般不使用。

2. 人物速写的基本训练要素

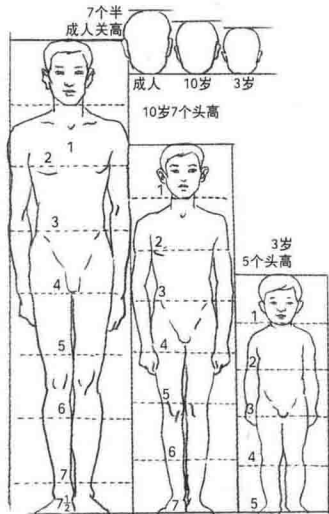
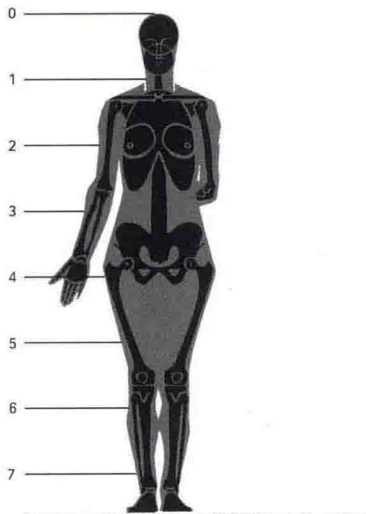
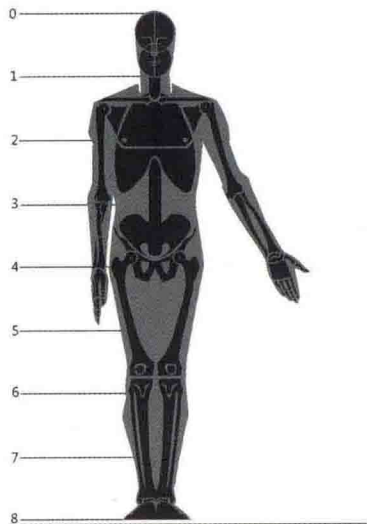
(1) 人体比例

1) 人体全身的比例: 成年人一般按“立七坐五盘三半”之说来确定, 这是古人总结的经验, 现在看来也是比较恰当的, 如站姿一般按7~8头长来确定, 坐姿按5~6头长来确定, 蹲姿或盘腿坐按3.5~4头长来确定。

2) 上下肢的比例: 上下臂各为4/3、5/3个头长, 手为2/3头长, 肩胛骨与手等长, 上腿为一个半头稍多, 下腿(连脚)为两个头长, 脚前后的长度为一个头长, 两手左右平举的长度约等于身高。

3) 性别、年龄不同, 比例关系也不同: 女性全身的比例与男性相同, 但女性一般较男性身材矮, 四肢稍短, 肩窄臀宽。男性肩膀的宽度约为两个头长, 女性则约为一个半头长。儿童头大身短, 一般在两岁时, 全身高度约为4个头长, 到十六七岁时, 就和成年人身体比例差不多了, 老人因腰背弯曲, 全身少于7个头长。

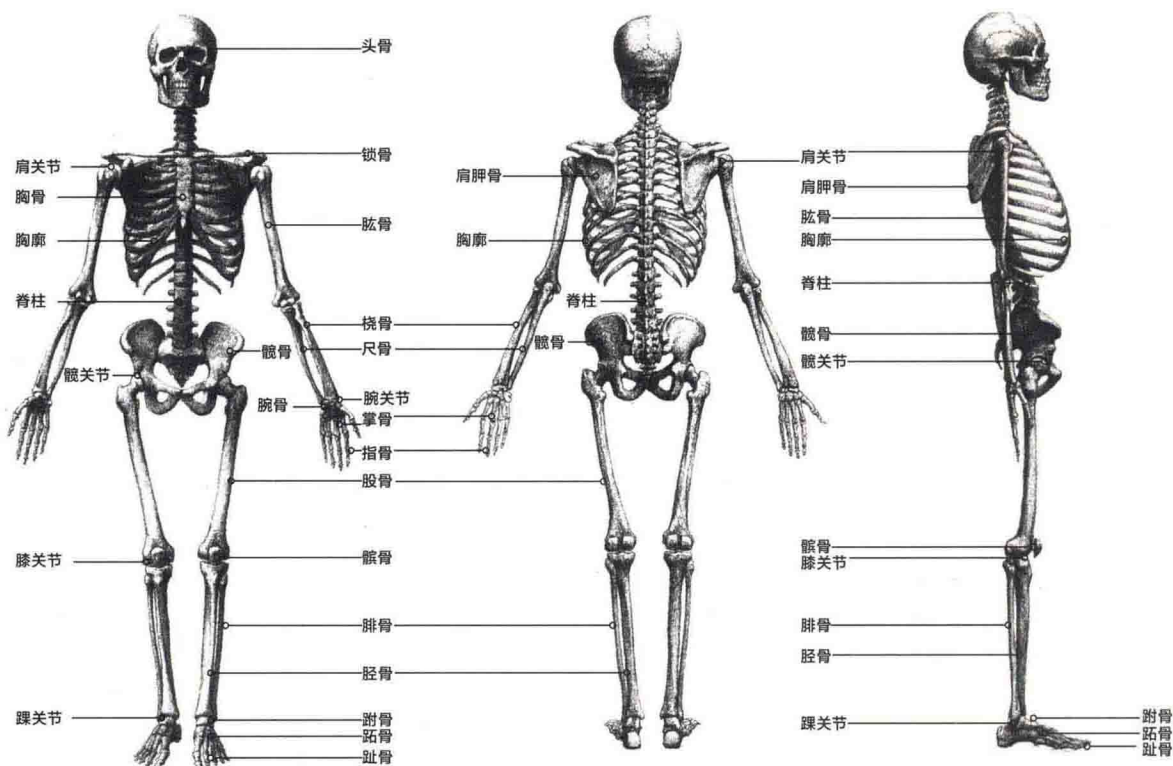

(2) 人体解剖

人体解剖主要要了解头、胸、臂、颈、腰、上下肢、腕、手、踝、脚的基本形态在运动中的组合关系,但不必死记硬背过多生疏的细节和名称。

1) 全身解剖图示

A.骨骼解剖图示:了解人体解剖对速写训练来说是十分重要的,只有清楚了解人体骨骼解剖,才能更加准确地把握速写中人物的形体结构关系。

B.骨骼形态默画图示:了解人体骨骼解剖之后,还要进行骨骼形态默画的练习,这样才能加深对人体骨骼形态的理解,在写生时对人物身体的内部结构关系的表现才能游刃有余。

