

张建青人体风景速写集

张建青 著

河北美术出版社

张建青，男，1987年2月出生于石家庄市栾城区。

2005年~2009年就读于天津美术学院中国画系获学士学位。

2009年~2012年就读于天津美术学院中国画系获硕士学位。

2013年9月入职于河北北方学院。
现为河北北方学院助教。

2009年作品《又是一年农忙时》发表于《中国书画报》

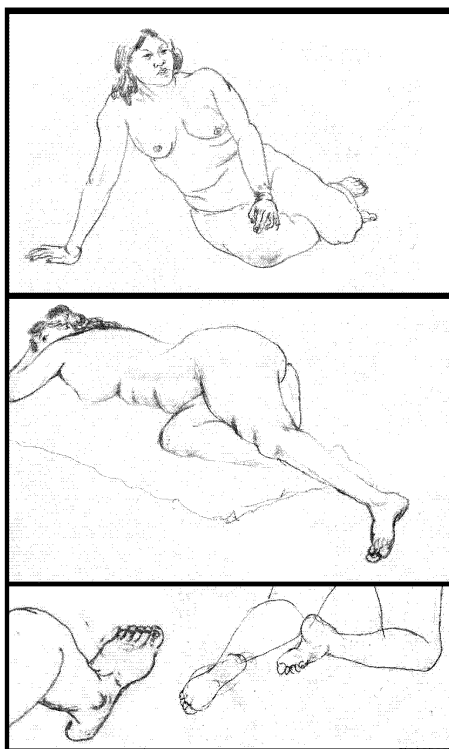
2012年作品《天地鸿蒙》发表于《享悦艺术》杂志

作品多次参加展览并获奖。

责任编辑：赫钧

装帧设计：图艺文化

张建青人体风景速写集

张建青 著

河北美术出版社

责任编辑：赫 钧
装帧设计：图艺文化

图书在版编目 (C I P) 数据

张建青人体风景速写集 / 张建青著. -- 石家庄 :
河北美术出版社, 2016.9
ISBN 978-7-5310-7780-0

I. ①张… II. ①张… III. ①人体画 - 速写 - 作品集
- 中国 - 现代②风景画 - 速写 - 作品集 - 中国 - 现代
IV. ①J224.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第223900号

书名：张建青人体风景速写集

出版：河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里8号
邮编：050071
电话：0311-87060677
网址：www.hebms.com
制版：石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司
印刷：虎彩印艺股份有限公司
开本：889毫米×1194毫米 1/16
印张：8
版次：2016年9月第1版
印次：2016年9月第1次印刷

定价：48.00元

河北美术出版社

微信公众平台

官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印刷质量问题，可直接向本社调换。
服务电话：0311-87060677

序

人体风景速写是造型训练中一门重要的课程。它是培养记忆对象的能力和快速描绘对象的重要手段。在照相机还没有普遍使用以前速写是搜集素材的最好方法。当然了好的速写本身就是一件很完美的艺术品，达·芬奇、米开朗基罗等大师的速写就是这样，他们留下的大量速写作品到现在依然散发着特有的精神气息，同时也为我们研究这些大师提供了第一手资料。

美术专业大学生画速写不仅可以锻炼自己观察事物的能力，协调好脑、眼、手三者的联系，可以较快掌握物象的基本结构，画出物象的基本动态和神态（人物方面）而且还可以提高创作表达能力和构图表现能力，所以说长期画速写是提高美术专业大学生造型与构图能力的绝佳途径之一。

画速写用的工具有很多种。我们常用的材料有铅笔、木炭铅笔、钢笔、炭精条、毛笔等。如果是国画专业的学生最好用毛笔画速写，因为这样不仅可以练习物象的造型也锻炼了自己的笔墨运用能力。速写这个画种单从材料来说是最便利的一种绘画方式。速写不单对于笔的方面要求较宽就是对于纸张也要求简单。一般用画具店卖的专用速写纸就行。当然了也可以根据使用工具的不同选择相应的纸张，用毛笔画速写最好用宣纸或者毛边纸。外出画速写可以准备一个画夹子或者速写本，这样会更加方便一些。

我的这些速写有的是在我上学的时候画的，有的是在工作后与学生一起画的（我在上大学时学校有速写人体课程，等毕业后我在张家口的学校教书，每年也有素描人体的课程，所以我有机会画人体的写生，在辅导学生的过程当中自己画一些速

写。风景速写是我在工作后闲暇时间出去画的写生)。我对每一幅作品都做了解析,这样做是好让读者在看画的同时也对我怎么画出来的或者说在画的过程中应该注意什么、最终应该达到一个怎样的效果有一个了解。我主要是从事国画教学的,所以在画的过程中不可避免地就忽略光影的存在,有的画作略略施一些调子也是为结构服务的。在我的绘画理念中速写是作为一种为创作服务的手段而不是目的。

中国画与油画有着截然不同的创作理念,画画的媒介也完全不同,所以从事什么样的画种专业教学相对来说在画速写的时候就应该有所区别。教师在教学中要达到“因材施教”真的是不容易,针对不同的学生有不同的教法这才是育人的关键。但是现在高校通过不断扩招,学生人数在不断增加,这就在无形中增加了教师的工作难度。尽管如此我们做教师的也会尽力而为让每一个学生课堂上受益。

好的教师不仅教给学生绘画的技巧更重要的是教给学生做人的道理。中国古代就有说法“宁可画以人传,不能人以画传”,这是什么意思呢?就是说一个人从事艺术好不好不仅要看画,更重要的是看人品,绘画作品的流传和影响是人跟画的双重因素决定的,人品不好绘画作品再好也不会得到流传,比如宋代蔡京写得不错,本来宋四家的“蔡”指的就是“蔡京”,但是由于他人品不好所以才把他换成了“蔡襄”。这样的例子还有很多,我就不一一举出来了。其实武术也是一样,师傅是从来不教给无德之徒真正的功夫的,倘若无德之人学到了高功夫那么武术就会成为坏人的工具,从来武术学习的目的就是在自己困难或者别人危难之时来解救性命或者摆脱危机的。绘画虽为小技,倘若不注重品德,那么技术越精湛、画得越好可能就会变成为“坏人”获色、获财、获利、获权的手段,到那个时候绘画也就变成了“坏人的工具”,它的危害似乎一点也不比无德之人滥用武功危害小,到那个时候教他画画的老师可以说是“助纣为虐”了。但愿我的学生们在以后的绘画道路过程中在注重绘画技巧和境界的同时更多的注重自身品德修养的提高,这才是老师教人的最终目的和初衷。

是为序。

2016年9月于张家口

■ 人
体
速
写

► 图 1 本幅作品将人体的形体结构画得结实，富有体积感（或曰空间感），并将起伏榫接处画得生动准确。

► 图2 本幅作品不画头部与脚部，让视线方向的空白流出，给读者一定的想象力。整幅画面不能画得太多否则就显得拥塞，也不能画得太少而显得空。

► 图3 此幅作品呈扭转型动作，画出整个人物的头发没有画五官。一只腿伸直一只腿弯曲，这样就会富有变化。主要刻画出骨骼、肌肉及筋腱皮肤间的运动扭转，而这些变化又都是通过起伏的形体来显现的，因而敏锐的观察能力与娴熟的表现技艺便起着关键的作用，既要观察到物象通过理性的分析将其完整地表现出来，又必须将速写中的结构关系画到位。

► 图4 此幅为趴着型动作之一。要注意人物的透视关系。应该根据观察与经验构建出一个透视关系的秩序，在这个略具数据规模的关系中，不断地调整与拓展原有的和新建的物象透视，使形体透视逐渐走向准确，在各种比较中互相衍生，互相依存，使之浑然博大起来。

► 图5 这一正面坐姿从头到脚完整地刻画了出来。五官细微的刻画与其他地方形成了鲜明的对比。透视自然的光线使画笔始终围绕着形体去表现，无论是明亮的光线洒在物体上后令人目眩的难以再细辨出形体起伏，还是当视线扫过暗部或投影时令人在黑暗中难以观察到的形体的确切起伏，都将物体刻画得直视无碍；无论是已刻画得很深入还是才画了几笔都要始终围绕着刻画形体这一母体去表现客观对象。如此，无论什么时候画面都会有可视的形体结构而立于不败之地。

