

三大美院

中央美术学院 · 中国美术学院 · 清华大学美术学院

高手教你画

场景速写

主编：黄礼攸

湖南美术出版社

黄礼攸

1973年生于湖南醴陵。2003年毕业于中央美院油画系第十二届助教研究生班。现为湖南大学建筑学院副教授，湖南省当代油画院教学研究部主任，湖南省画院院聘画家，中国油画学会会员。

湖南黄红蓝画室创办者。现为湖南黄红蓝画室教学总监。

作品多次参加全国学术展览并获奖，多次参加学术联展，多幅作品被中国美术馆及私人收藏。作品和艺术经历发表于《世界艺术》、《中国油画》、《美术》、《中国艺术文献》、《美术研究》、《美术焦点》、《燕赵艺术地理》、《中国文化画报》、《今日中国美术》等学术刊物中。

主要著作：《黄礼攸作品集》、《环境艺术之高校系列教材-壁画》

主要主编：

《冲刺三大美院之命题创作》

《成材有道》

《黄红蓝教学系列丛书》

《完美教学之黄红蓝画室》

主要联展：

2008 “艺术湖南”进京作品精品展，北京

2007 “融合与创造”中国油画名家学术邀请展，北京

2007 “艺术中国”全国画展，北京

2007 “原子空间”青年油画家提名展，广州

2006 第三届北京国际双年展，北京

2006 “风景 风情”全国小幅油画展，上海

2005 纪念反法西斯战争胜利60周年主题创作展，北京

2005 “自然与人”——当代中国画、油画风景画展，北京

2004 中央美院五人作品展，北京

2003 中国第三届油画展，北京

2002 第十届全国美展，北京

1999 全国第八届“群星奖”作品展，中国文化部，北京

1998 被湖南省美协主席团评为“湖南省中青年美术家十杰”，长沙

图书在版（CIP）数据

场景速写/黄礼攸主编.-长沙：湖南美术出版社，2009.7

（三大美院高手教你画）

ISBN 978-7-5356-3283-8

I. 场... II. 黄... III. 速写-技法（美术）-高等院校-入学考试-自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第120654号

三大美院高手教你画 场景速写

责任编辑：赵燕军

整体设计：晓艺平面设计

封面设计：刘迎燕

出版发行：湖南美术出版社

（长沙市东二环一段622号）

经 销：湖南省新华书店

印 刷：深圳雅昌彩色印刷有限公司

开 本：889×1194 1/8

印 张：5

版 次：2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5356-3283-8

定 价：25.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-84787105

邮 编：410016

网 址：www.arts-press.com

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换。

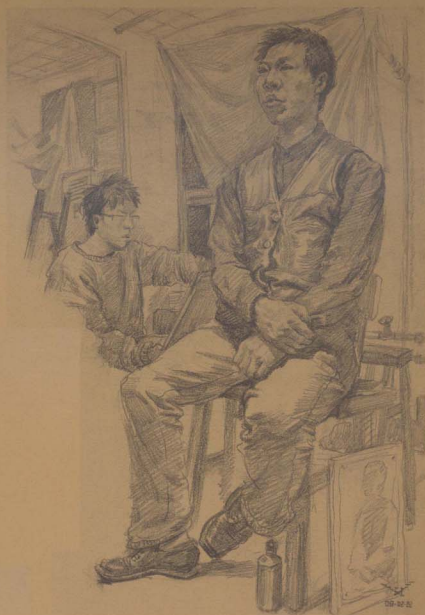
中央美术学院
中国美术学院
清华大学美术学院

三大美院

高手教你画

场景速写

主编：黄礼攸

湖南美术出版社

一 何谓场景速写

场景速写是指配有道具、环境并带有人物活动情节的人物速写。也称为组合速写或环境速写、创作速写。

近年来,众多美术院校考试由过去的单人速写考试朝着组合、场景、环境、创意等方面发展。这说明高校更加注重考察学生的基本功、观察力、判断力和画面驾驭力,以及平时对生活和速写的重视程度。

二 场景速写的规则

- (1) 情景明确,主题突出。
- (2) 层次分明,空间明朗。
- (3) 人物与环境关系协调。
- (4) 大而不空,繁而不乱。
- (5) 视点方位明确,透视关系统一。
- (6) 以一当十,以少胜多。
- (7) “东拉西扯”。
- (8) 画面具有延续性,给人以想象的空间。

三 场景速写的构思

构思,就是从情节线索和客观对象所提供的形象素材出发,思考并构建画面的过程,即在头脑中对画面内容、主题与表现形式等形成的初步设想。构思带有强烈的的主观创作色彩,可以把自己观察与感受到的最有表现价值的内容,迅速地在自己的脑袋里形成画面,确定主题与立意,明确“趣味中心”。

四 场景速写的表现过程

1. 构思

- (1) 表现形式:
 - a. 以线为主。
 - b. 纯调子线面结合。
- (2) 表现内容:
 - a. 一人为主,众人为辅。
 - b. 多人为主,环境为辅。
 - c. 环境为主,人物为辅。

2. 构图

- (1) 视点与空间关系的确立。
- (2) 画面形式基调的确立。包括:构成形式、黑白灰的安排、空间透视、主次安排等。
- (3) 背景道具的选择。

3. 表现

- (1) 从主要表现对象入手,从最感兴趣的点入手。
- (2) 先画大动态,大结构,大关系,大感受。
- (3) 在确立好的基调上,一气呵成。

4. 调整

- (1) 检查大透视,调整黑白灰,强调空间感。
- (2) 强化“主”,弱化“次”;强化“实”,弱化“虚”。
- (3) 求取“闪光人物”,追求“点睛之笔”。

线描场景速写作画步骤

步骤一: 构思构图

- (1) 场景速写有以线为主和以调子表现场景氛围的;有以一人为中心和以多个人物为中心的场景构图形式。
- (2) 本画采用以一人为中心的场景构图形式。构图饱满。选择用线描来表现场景,一定要选择形象、动态、服装等特征强的人来表现,本画主体人物大小与单人速写大小要求是差不多的。
- (3) 视点与空间关系的确定在场景速写作用非常大。第一步从主体中心人物开始,采用独特的俯视角度去画,把整体人物的基本形态描绘出来。一幅独特想法的场景速写可以看出作者的才华和绘画天赋。

步骤二: 确立比例、动态与结构

- (1) 把主体人物头、颈、肩、腰、臀、腿、脚之间的关系确立好了,可以直接从头部一直往下描绘下来。注意线条的组织与相互关系。
- (2) 画好人物与空间中道具的大小、透视、节奏、高底等方面的关系。道具先描其大的形体结构。

步骤三: 主体人物的动态和特征表达。主动处理背景。

- (1) 此画主体人物服装和围巾表现到位,但是除了对于人物形象特征、体态特征要抓住,我们还要主动去寻找辅助的东西表现。为此,围巾就为画面增色不少。在平时的线描训练中我们要主动添加和减少一些东西。
- (2) 对于背景要主动处理,特别是线描场景,只有靠删减、取舍来表达。背景不能够影响主体人物的视觉效果。

步骤四: 黑白灰的控制,深入刻画,画面整体效果调整和表现手法。

- (1) 线描场景虽然没有调子表现的场景那么有视觉冲击力,但洗练、利索、明朗。此画头发可以仔细的画,围巾、衣领和袖口等密集线条的描绘形成了画面中最重的一个色块,其余部分均为单线条的描绘,形成明确的对比关系。
- (2) 深入刻画中我们可以选择不同的图案和线条来描绘。如鞋子是可以加上装饰,沙发的小花等细节的描绘。
- (3) 整体调整。可以再深入刻画主体人物的神态五官等,作小的调整,对于背景则要求整体,要符合整个画面的氛围。
- (4) 表现手法是多样的。此画中的线条该柔就柔,如头发的线条,热情奔放、松动。衣服的质感,采用白描的手法具有应有的力度,道具上的装饰线条也有独特的装饰效果。

步骤分解

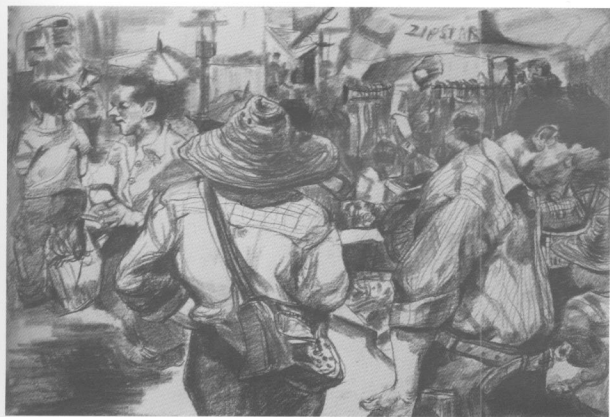
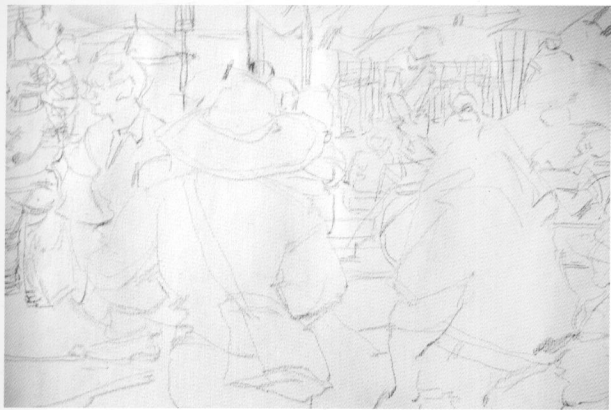

谢先林（中央美术学院研修）尺寸：8开

推荐临摹指数：★★★★

难度指数：★★★★★

步骤分解

步骤一：构思与构图。面对客观场面，场景速写要注意的因素较多，此场景人物不少，首先要整体观察，确立视点，主动安排好中心人物。因此构图布局是首要考虑的。构图之前涉及场景、人物关系，画面中黑白灰的布局我们要做到心中有数。

步骤二：抓住大氛围安排人物，突出形象的现场感与真实性。抓住人物的形体比例关系及透视关系，利用画面人物的前后大小差异来表达人物间的虚实与空间关系。注意人物与人物、人物与道具、人物与场景主次、虚实、空间透视的处理。

步骤三：完善画面，对周围环境和中心人物进行艺术表现。对画面疏密与刻画详略要掌握分寸。人物形态描绘要自然生动，线、色运用要得当。背景人物可大胆概括、提炼，注意画面大的虚实关系与节奏变化。

步骤四：强调画面整体感，对黑白灰的关系作进一步调整。强调空间感，强化中心人物，对其进行主观描绘，弱化次要部分。

步骤分解

步骤一：构思、构图。迅速将主要表现对象的外形勾勒出来，主要的近、中、远的透视处理和人物主次疏密安排。

步骤二：明确肯定主要人物及环境，将画面大的黑白灰关系记录下来。

步骤三：进一步深入表现主体对象。如动态造型、衣帽特征、头手的刻画等。周围环境的表达也同时跟上。

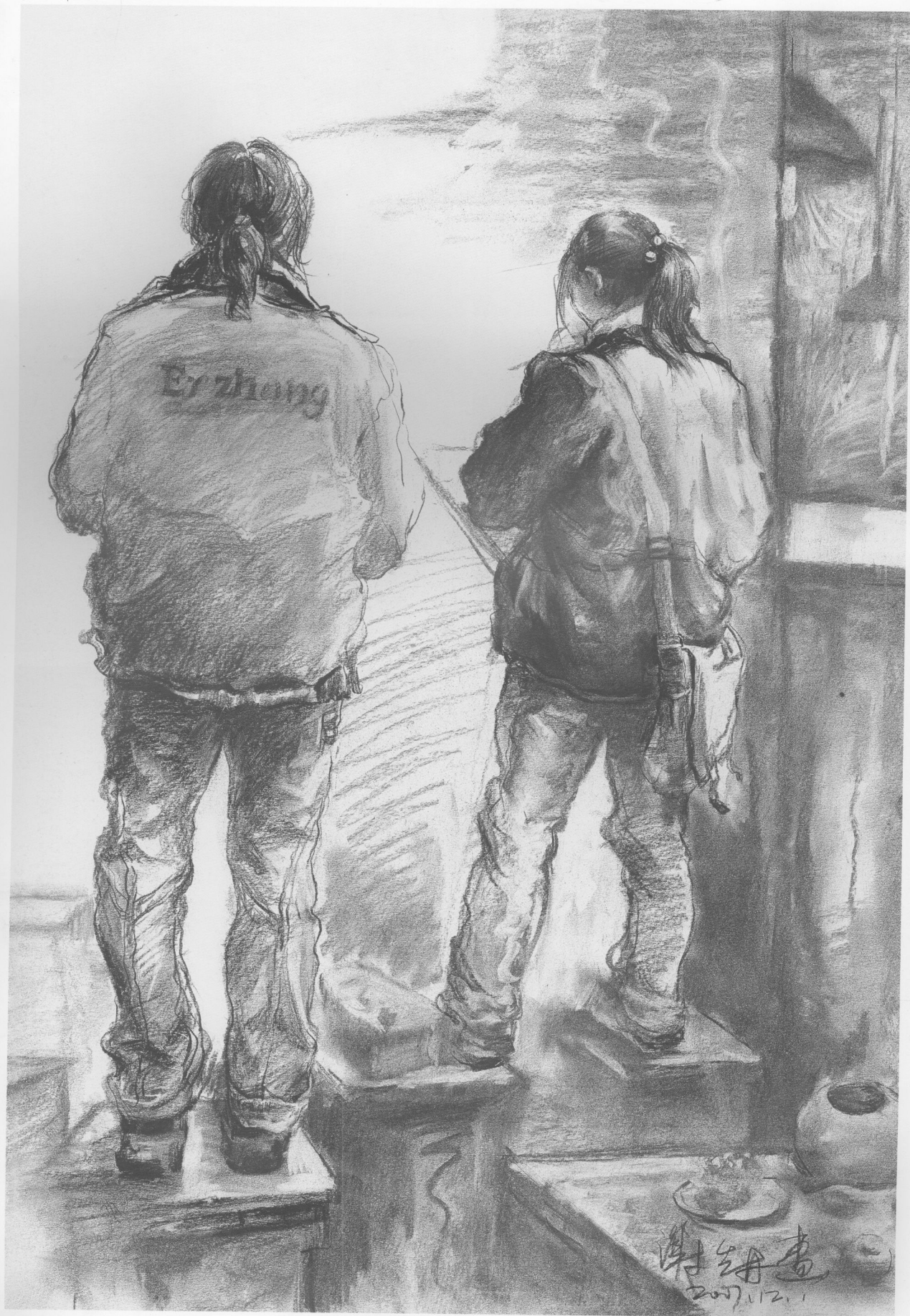
步骤四：调整画面大的关系，尤其是空间秩序和画面节奏，进一步强化前面两个主体人物，减弱周边环境的细节描绘。

谢先林（中央美术学院研修）尺寸：8开

推荐临摹指数：★★★★★

难度指数：★★★★★

谢先林（中央美术学院研修） 尺寸：4开

推荐临摹指数：★★★★

难度指数：★★★★

黄昕（清华大学美术学院） 尺寸：8开

慢写是速写训练过程中很重要的一个环节。对于能力弱的同学而言，该训练有助于他们有效解决比例、结构、动态和相关的细节（头、手、脚、衣纹）的表现问题；对于能力强的同学而言，该训练能培养他们手眼一体，同时提高他们对于细节深入准确地表现，从而有效提高他们的审美趣味和速写高度。

黄昕这幅八开的小速写，完全达到了以小见大的画面气度，这完全得益于他常年坚持不懈的慢写训练的习惯！

推荐临摹指数：★★★★★

难度指数：★★★★★

推荐临摹指数：★★★★★
难度指数：★★★★★

谢先林（中央美术学院研修） 尺寸：4开

画人物组合速写时，首先要注意对人物之间的位置进行组织，其次是要把握好每个人的形象与基本比例、基本动态。此幅速写重点描绘了前面第一位模特，头和手及衣服都画得相当深入，往后面推移时逐步简练了对于对象的描绘，黑白对比也逐步减弱，有效地加强了空间的纵深感，也让画面感觉井然有序。

推荐临摹指数：★★★★★

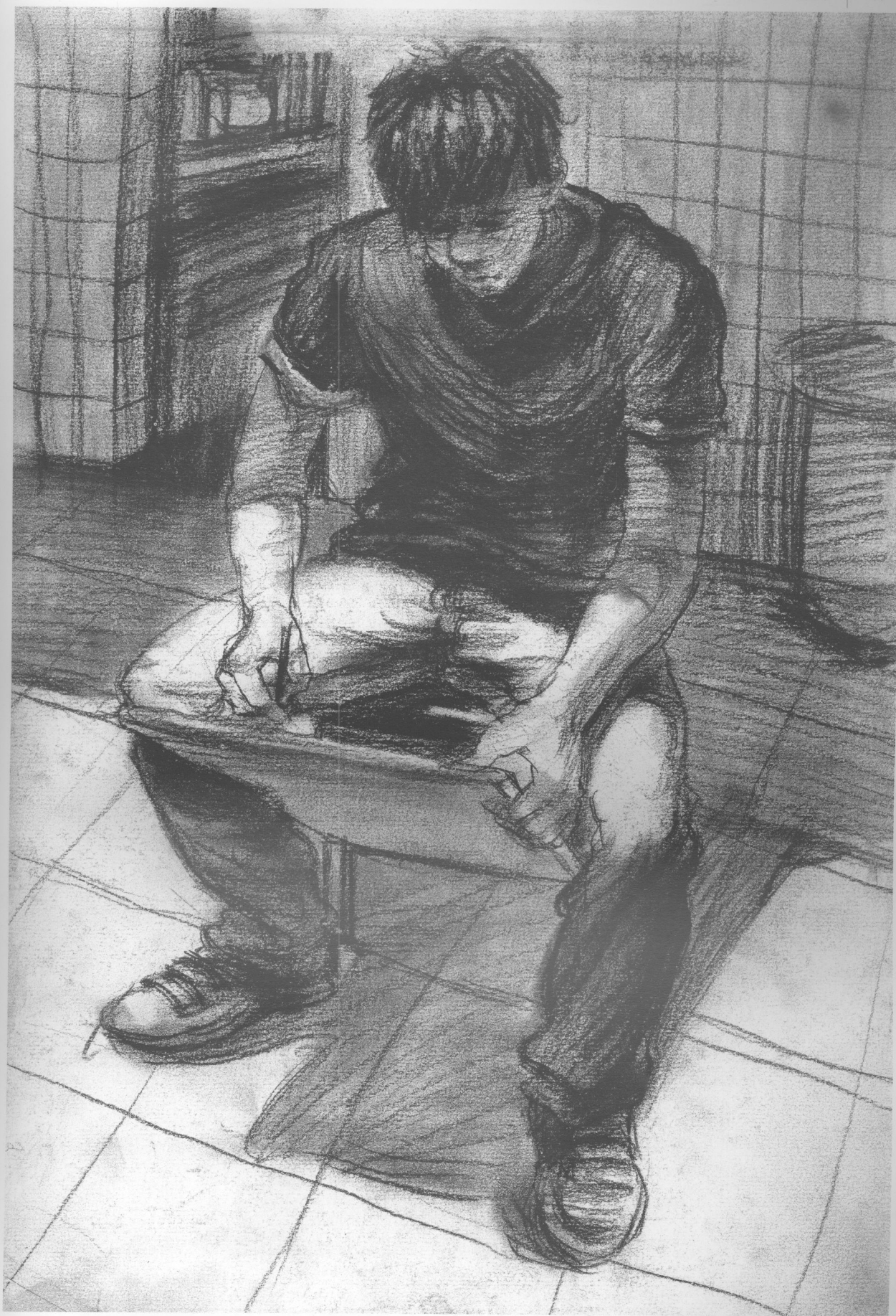
难度指数：★★★★★

谢先林（中央美术学院） 尺寸：8开

推荐临摹指数：★★★★

难度指数：★★★★

龚 武（中央美术学院） 尺寸：8开

推荐临摹指数：★★★★★

难度指数：★★★★

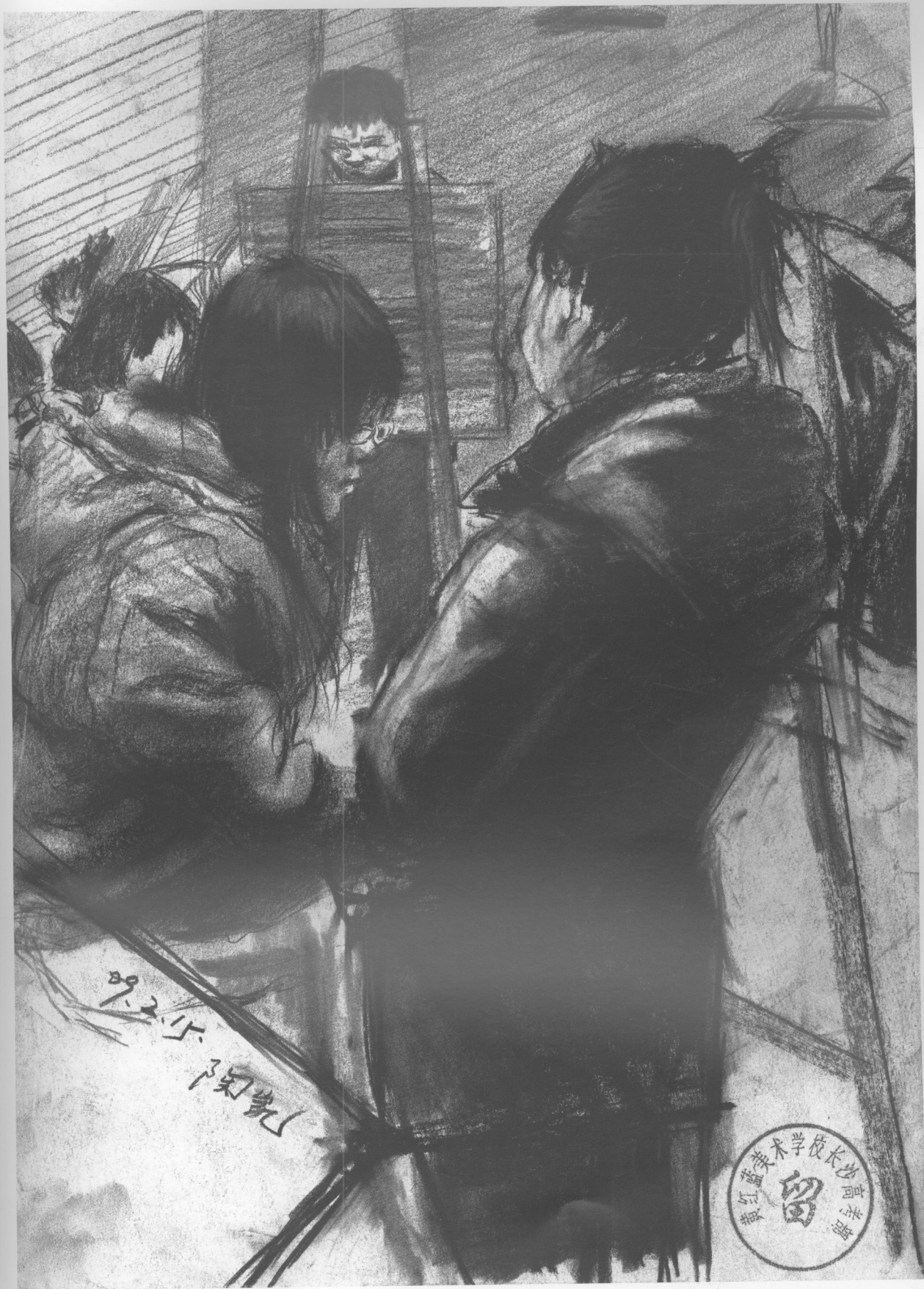

李亚平（中央美术学院） 尺寸：8开

场景速写，既可以培养学生的抽象美感（即黑白灰的分布，点线面的安排，线条节奏的处理，形的穿插游走），同时也能培养学生的创新意识。建议热爱造型专业的学生多做此类练习。

推荐临摹指数：★★★★★

难度指数：★★★★★

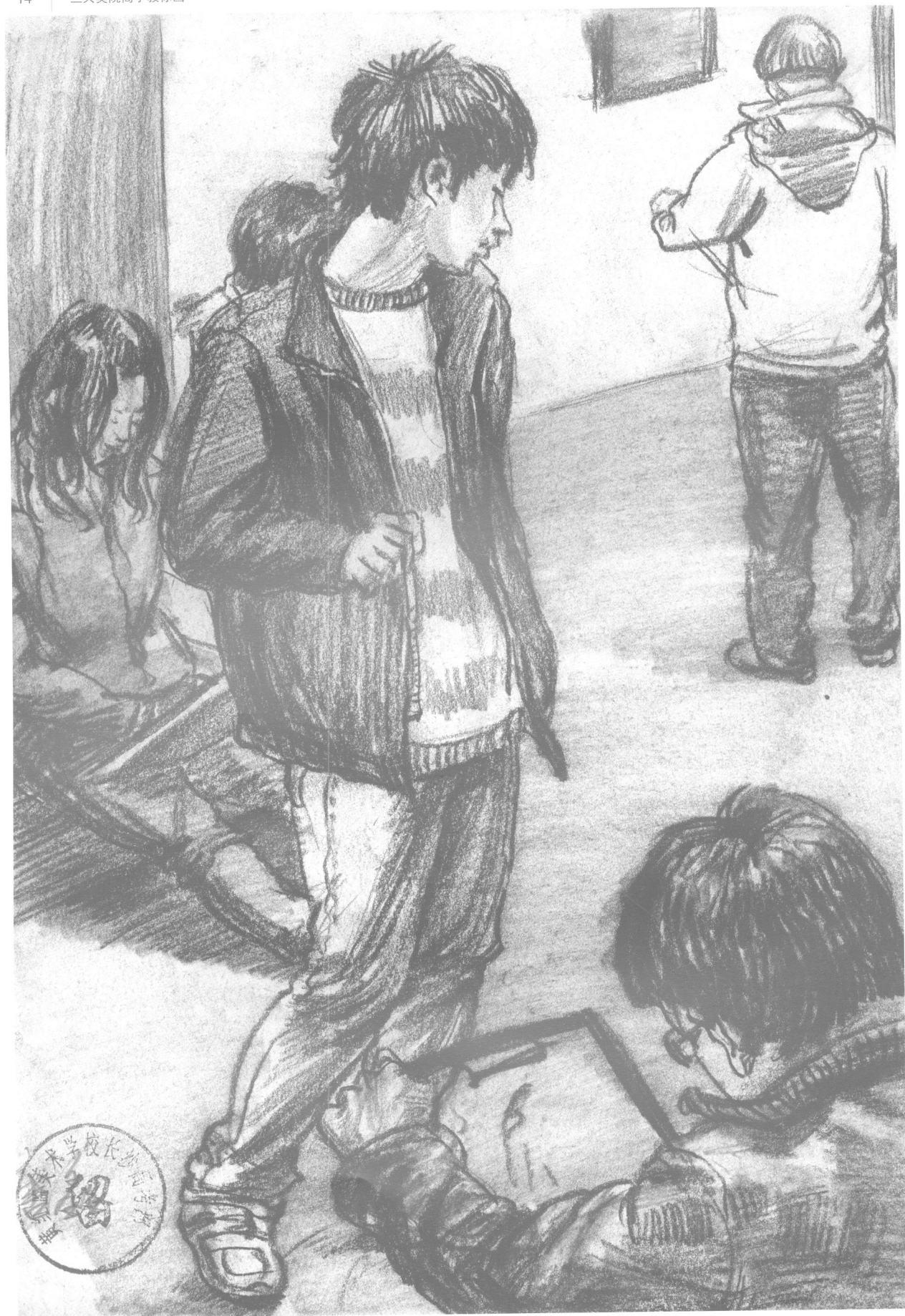

陶 凯（广州美术学院） 尺寸：8开

对于“有悟性”的学生而言，速写不在画得多，而在于“有感而画”，画画没有什么程式，作画时更不带偏见和习惯，着眼于当下的形象，可以加强，也可以减弱！尽情体验轻松、利落、果敢、灵活，大胆痛快的感受！

推荐临摹指数：★★★★★

难度指数：★★★★★

唐 鑫 (中央美术学院) 尺寸: 8开

推荐临摹指数: ★★★
难度指数: ★★★★★

南阳师院 211470344

田文辉（鲁迅美术学院、四川美术学院） 尺寸：8开

推荐临摹指数：★★★★

难度指数：★★★★