

- 万能宝典揭秘
- 方法技巧精析
- 权威范例临摹
- 场景速写新方向

余辉 刘丽华 张静 主编

袁宏浩 毛安玮 潘景圣 刘阳 李善波 编著

场景速写

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青编辑

场景速写

余辉 刘丽华 张静 | 主编

袁宏浩 毛安玮 潘景圣 刘阳 李善波 | 编著

前言

速写所对应的英文词汇是sketch，原是素描和草图的统称。从前的速写，通常都是为了油画创作而作的草图，有的寥寥数笔（如图伦勃朗作品），有的精致深入（如图丢勒作品）。现今的速写，已不单单是造型艺术的必修基础学科，它已经衍生产为一门独立的艺术形式。

20世纪中期，中国美术教育引入了西方的艺术教育体系，“速写”一词开始被提出，这是一个中国原创的词汇。这一概念的提出，主要是为了区别西方的草图和中国传统以线为主的线描作品。速写，顾名思义，就是快速地写生，即用简练的线条在短时间扼要概括地画出人或物体的动态或静态形象，特指sketch一词中草图的那部分含义。

速写由于具有简便、迅速、直接等特点，是迅速提高造型能力的最有效的方法。我们反复强调的整体意识、敏锐感受、刻画等因素，在一张速写当

中都要有所顾及，而这些因素都要在短时间内迅速完成，没有充足的时间进行分析和思考，因而必须以一种完整且简约的方式呈现出来。因此，不停重复画速写的过程，就是不断地训练素描乃至整个绘画能力的过程。

素描与速写相辅相成，速写为素描提供敏锐的感受和观察能力，培养归纳概括的能力，训练流畅放松的表现手法，造就强烈的整体意识和高度的画面控制能力，同时还能提高我们对于形象的记忆和默写能力，甚至可以培养我们独具个性的绘画风格，对日后的创作益处多多。

场景速写更是如此，它是各类速写的集合，人物速写、道具速写、风景速写均包含其中。场景速写的内容可以自由添加或删减，背景可以随意更换，道具也可以根据画面需要任意挪动。因此，场景速写对于画面形式构成、构图布局安排、画面组

织结构、中心主题突出、完整情景表现与事件矛盾冲突等绘画因素提出了更高的要求。

速写的重要性无需赘述，它一直是各大艺术院校的基础教学科目，速写主要包括单人速写和场景速写两种形式。单人速写所注重的点主要有形体、结构、比例、动态、主次对比关系、刻画与表达处理能力。

相比之下，场景速写的难度要高得多。画面的构图、大的空间透视关系、人与人或人与道具的关系、画面节奏的控制与把握、气氛的营造、主题的突出渲染、细节的刻画处理、画面的趣味性等诸多因素，都是场景速写的着重点。

希望本书可以帮助你在学习场景速写的过程中取得突飞猛进的效果！

伦勃朗作品

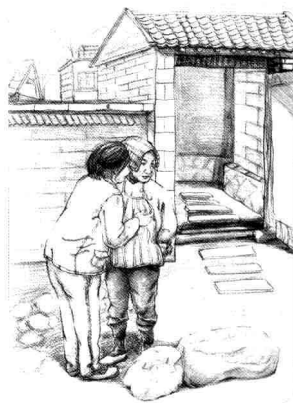
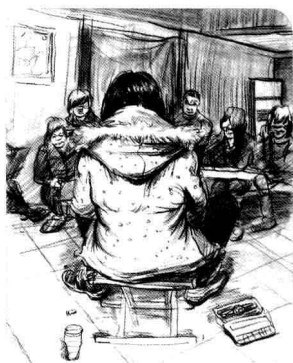

丢勒作品

目 录

前言

1. 工具	4
1.1 铅笔	4
1.2 炭笔	4
1.3 炭精棒	5
1.4 木炭条	5
1.5 针管笔	6
1.6 毛笔	6
2. 场景速写类型解析	8
2.1 室内	8
2.2 室外	12
2.3 命题	16
3. 场景速写步骤解析	20
3.1 构图落幅	20
3.2 整体深入	21
3.3 局部刻画与整体调整	22
3.4 检查和完成画面	23
4. 场景速写十法	26
4.1 几何构图法	26
4.2 场景透视法	29
4.3 视觉均衡法	30
4.4 矛盾对比法	32
4.5 人物组合法	34
4.6 层次重叠法	36
4.7 特征区分法	38
4.8 明暗对比法	40
4.9 曲直结合法	42
4.10 道具添加法	44
5. 技法攻略	46
5.1 单个人物表现	46
5.2 线描表现	56
5.3 明暗光影表现	62
5.4 线面结合表现	64

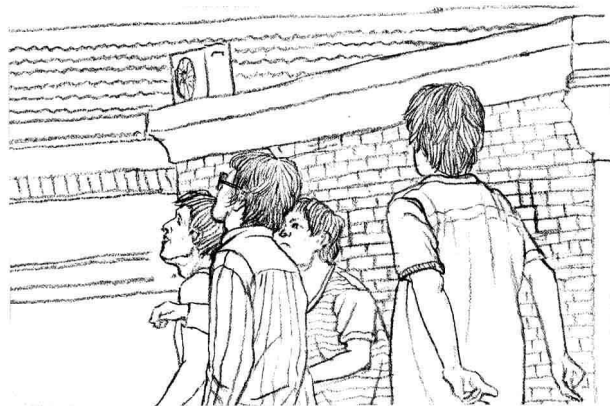
1. 工具

1.1 铅笔

铅笔的特点是肯定、精确、直接、方便修改,根据型号的不同软硬也有很大的差别,利用这些差别,加上侧锋、中锋等用笔的变化能画出各种丰富的效果,是非常适合画速写的

工具。但它也有一定的缺陷,比如8B的铅笔效果强烈,色彩庄重,但由于硬度的原因,往往要借助其他的铅笔才能做出很到位的细节处理;而较硬的铅笔,如2B铅笔虽然可以进行

较深入的细节刻画,但是颜色较浅,会导致画面效果不够突出。选择铅笔时最好同时准备几支不同型号的铅笔。

1.2 炭笔

炭笔的质地较铅笔松软,易折断,但表现力非常丰富多变,既可浓妆艳抹,也可轻描淡写。色差从弱到强层次拉得很开,效果强烈。

因此,炭笔是非常理想的速写工具。但是炭笔也有先天的不足,即不易修改,因此使用炭笔对作画者的造型能力要求较高。

1.3 炭精棒

炭精棒颗粒感较强，色彩浓重，粗犷大气，适合表现以黑白灰为主的明暗调子速写。通过扫、涂、擦、抹等各种技巧，可以得到强烈的视觉效果，使画面脱颖而出。但是与此同

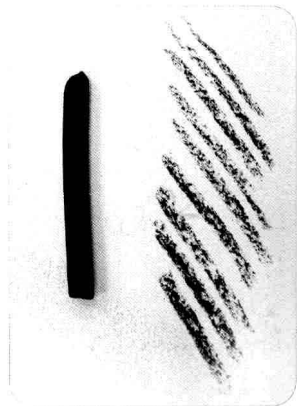
时，炭精棒的缺点也非常明显：即不能进行具体深入的刻画。如果和炭笔搭配使用，互为所补，各得所长，会得到不错的效果。

1.4 木炭条

木炭条质地松脆，多孔隙。在使用上较为直接和自由，同样也适合表现以黑白灰为主的明暗调子速写，对于大面积的重色和灰色处理，迅速果断，富有视觉感染力。它的质感较炭精棒更轻盈些，不像炭精棒那样厚重。由于

木炭条的画面附着力较差，因而下笔时需肯定准确，忌反复叠加。画完之后，需要以定画液辅助，将画面痕迹固定。木炭条同样也可以和炭铅笔混合使用，以弥补不能进行细节刻画和不足。

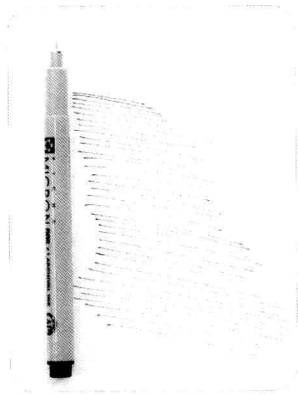
1.5 针管笔

针管笔因笔尖形如针管而得名，主要用于以线为画面主要元素的速写。针管笔的特点是看上去简单直接，但实际上控制起来难度很大，一笔画下去，绝不可能再做修改，因此对于作者的造型能力与线条的控制能力都有很高的要求。对于画面黑白灰的控制，也只能通过

线条布局的疏密感来实现。但是如果熟练掌握，画面会显得干净紧凑、凝练优雅。

由于墨水是靠细细的针管渗透出来，使用针管笔画速写执笔要竖一些，否则墨水易不流畅，线条容易时隐时现，在干燥季节墨水容易凝固，阻塞针管。使用针管笔用笔要轻，不

能来回反复擦，不然会损伤针管，缩短使用寿命。使用针管笔作画，线条的粗细可以很好控制，只要使用得当，画面线条就会可细可粗，层次分明。不足的是它不能像钢笔速写那样通过笔尖的用笔变化形成多种线条变化，线的粗细只有靠换笔来实现。

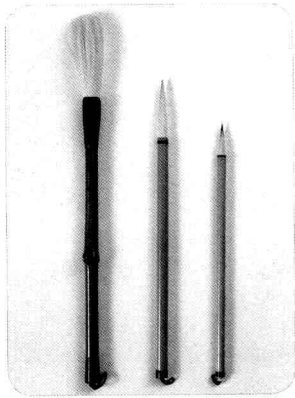
1.6 毛笔

毛笔是我国的文房四宝之一，按材料和性能，可分为硬毫、软毫和兼毫三种，硬毫（紫毫、狼毫等）毛硬，弹力强劲，蓄水少，画出的线条苍劲有力、爽快流畅；软毫（羊毫等）毛软，蓄水充足。兼毫则是由软硬毫配制

而成，软硬适中。另外，毛笔型号种类很多，可根据不同画幅来选择型号及软硬度。

使用毛笔画速写，根据笔尖含墨多少，运笔快慢，线条可有焦、浓、重、淡、清等变化，极具表现力。但运用起来很难掌握，需

要时间熟悉材料性能，运笔时有不同的运用方法，如中锋、侧锋、藏锋、逆锋、顺锋等，可极尽线描之能事。

从这张速写中可以看出大师对整体气氛的精确把握，用笔肯定，用线和少量的黑白效果很好地表现了人物的结构关系。大师对绘画工具的娴熟应用，使画中每个人物的神态都十分传神，仿佛这一家就在你的眼前。

2. 场景速写类型解析

2.1 室内

室内就是一个空盒子，室内场景速写就是要将室内的道具和人物有序地放入空盒子中，使之符合基本透视规律，然后进行合理的二维转换，留在纸面上。由此可见，空间的真

实再现非常重要，要想真实再现，就必须严谨地对待画面的空间透视关系，符合近大远小的视觉习惯，并处理好近实远虚的效果。此外，构图时要提前安排好空间的层次位置，使

得构图纵横交错、紧凑完整。场景速写的场所主要有宿舍、餐厅、咖啡厅、食堂、超市、书店、教室、画室、候车室、菜市场、理发店、自习室、医院等。

发型师的服饰分别运用了两种不同的肌理，统一又有变化，和顾客概括的白色块处理形成疏密对比。

道具刻画一丝不苟，在选取上均是理发店常见的道具，通过方圆对比和遮挡的层次关系很好地将空间拉开。

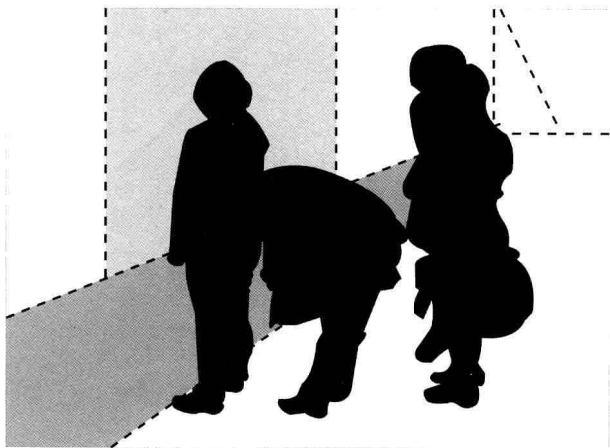
评析

主题突出，场景感十足。人物道具的位置错落有致，散而不乱。细节的刻画很精彩。

评析

这是室内的水果摊一角。画面结构完整，几条结构线的穿插概括大气。窗户方正的形状和人物的复杂剪影形成方圆曲直对比。弯腰的人和其站立的三人在一起富有高低变化，饶有趣味。人物服饰的繁简处理也很恰当，在简洁的窗户与复杂的水果之间，恰到好处。

注意学习场景速写中大的结构线是如何支撑起整个画面结构的，还要注意人物的组合关系。

评析

候车室是日常生活中非常熟悉的场景。候车室里，永远是熙熙攘攘的人群，有的怡然自得、静候检票，有的急急忙忙进站上车，有的小心翼翼检查行囊，有的津津有味吃着东西。每个人的脸上，都藏着各自的故事。这张作业就是描绘了这样一个景象，人物神态各异，道具散落无序，却很好地体现了候车室中那熟悉的感觉。

评析

人物刻画细致深入，背景处理简单明了，画面中人物与背景道具松紧关系的处理，很好地突出了画面的视觉中心，有着很好的视觉效果。画画就是要像说话一样，言简意赅，用最少的词汇将想要表达的含义交待清楚，词汇多了，反而可能辞不达意，让人摸不到头脑。

评析

这张画面有强烈的疏密对比，人物都集中在画面靠上的位置，感觉头重脚轻，画面有失均衡，但是左下角的画板处理打破了画面的失衡结构，反而赋予画面稳定的视觉中心，将观众的视线集中在画面中央的主要人物身上。同时也表现出了远近的空间层次，富有变化。当画面不够稳定时，在画面较空的位置安放某些道具的方法非常实用。但是要注意尽量不要把工具都画进来，选取局部进入画面角落即可。

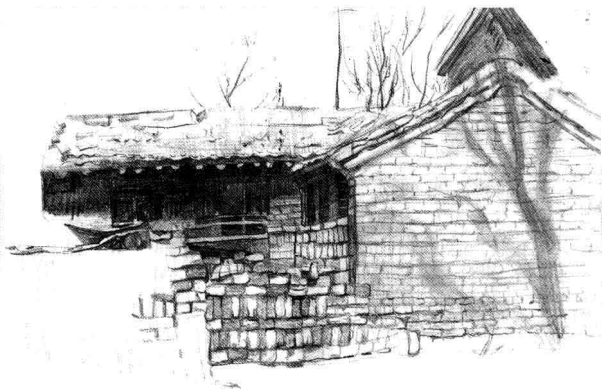
2.2 室外

室外的空间开阔，表现起来有些难度。要在画面上安排好视平线和地平线，这样就可以把大的透视安排在一个相对好控制的范围内。要根据近大远小的透视原理把人物和背景关系按照远近次序处理清楚，远景的处理尽量简单概括，与近景需要着重刻画的部分形成对比，以达到较好的画面效果。

室外场所主要有操场、街角、车站、公园、工地、登山户外、校门口等。

室外场景一般分为两种，一种是单场景景的描绘(见右图)，一种是有活动参与的故事性场景描绘。我们在此主要讲解后者的处理。

既然有人参与，那么人物一定是画面的主体，人物所从事的活动是画面的叙述主题，而背景的描绘则是为了烘托渲染主题，使画面语义明确突出，这就是背景、道具与人物之间的关系。

评析

这是我们生活中常见的街角一角。街角随处可见的杂货店前，两个人一立一坐，立者面对琳琅满目的商品，驻足挑选；坐者背对我们，动作不很详细，却给了我们更多的想象空间。巨大的遮阳伞在画面中的作用不可忽视，既在纷杂的背景中树立了完整的形状，同时也起到了让画面更加沉稳的作用。

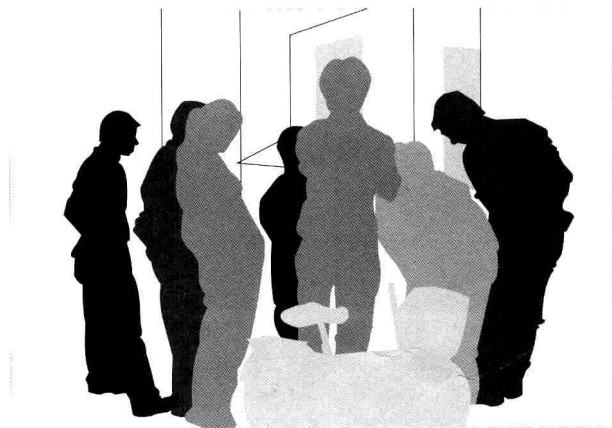
评析

这是一张饶有趣味的场景速写，具有很强的装饰感，很好地诠释了老两口怡然自得、与世无争的乡村生活。构图安排精巧，人物与深远的空间层次分明，画面疏密处理也十分合理。无论近（老头和右上角的树叶）、中（老太和身旁的箩筐）、远（房屋和山峦）的层次都有精彩的刻画表现。取舍大胆，效果突出。

评析

人物众多，结构和动态刻画清楚、自然。不同人的衣物运用了一些不同肌理，解决了线描衣物单调的问题。房屋的墙壁与远景的树木疏密对比明确，画面因而显得松紧有度，若墙壁也做肌理呈现，整个画面将会非常紧张，构图就过于满了。最远处的车辆处理，很好地表现了空间的深度，若太实将会和画面的视觉中心相冲突。

人物的聚散关系形成内敛的向心结构，整个画面因而变得紧凑，富有凝聚力。背景的线性结构（墙、窗、广告牌等）和零碎的肌理（树叶等）互为疏密对比。

评析

场景速写的主题渲染得好，是很能打动观众的。这幅作品画面中并没有过多面部的刻画，但就是这样一个场景，让生活中的各种滋味一起涌来，回味无穷。

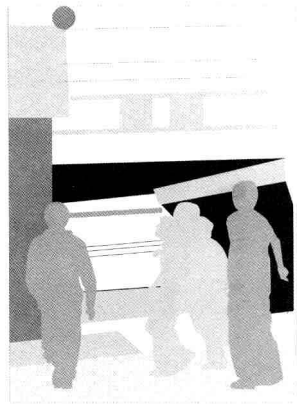
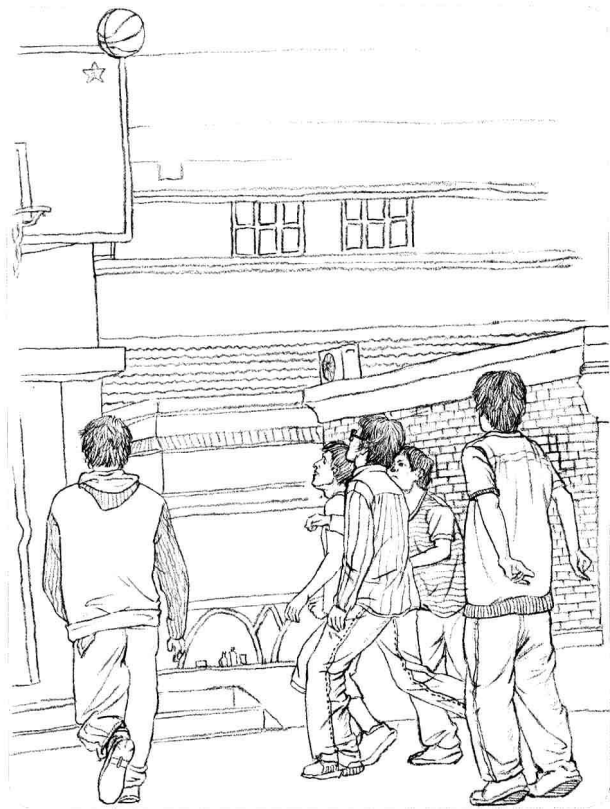
每个人物的动作各不相同，在画面中形成富有变化的动感，分组刻画让画面的节奏更加明确。

2.3 命题

命题的场景速写多为创作性质，即将平常生活中搜集到的素材，运用所学知识，设计画面构图，将素材有序地添加到画面当中，以达到命题的要求。

命题所给出的题目一般不会偏难，都是我们生活中较为熟知的场景和事件，和平常训练的场景速写相比没有太大区别。其实同一个事件可以对应很多命题，比如打篮球，可以对

应《操场》《青春》《课间》等命题，但是要紧紧扣住主题表现，不可将风马牛不相及的东西生搬硬套，随意而为。

通过分析图我们可以看到这张命题场景速写的疏密处理。

评析

此构图上下疏密对比突出，下面人物和砖墙的处理，上面概括的建筑线条，把我们的视觉中心引向球场上的人们，两组人物的组合关系有变化。紧紧围绕着《操场》的主题，将我们的回忆带到校园，带到操场，带到我们那些热血青春的光景。