

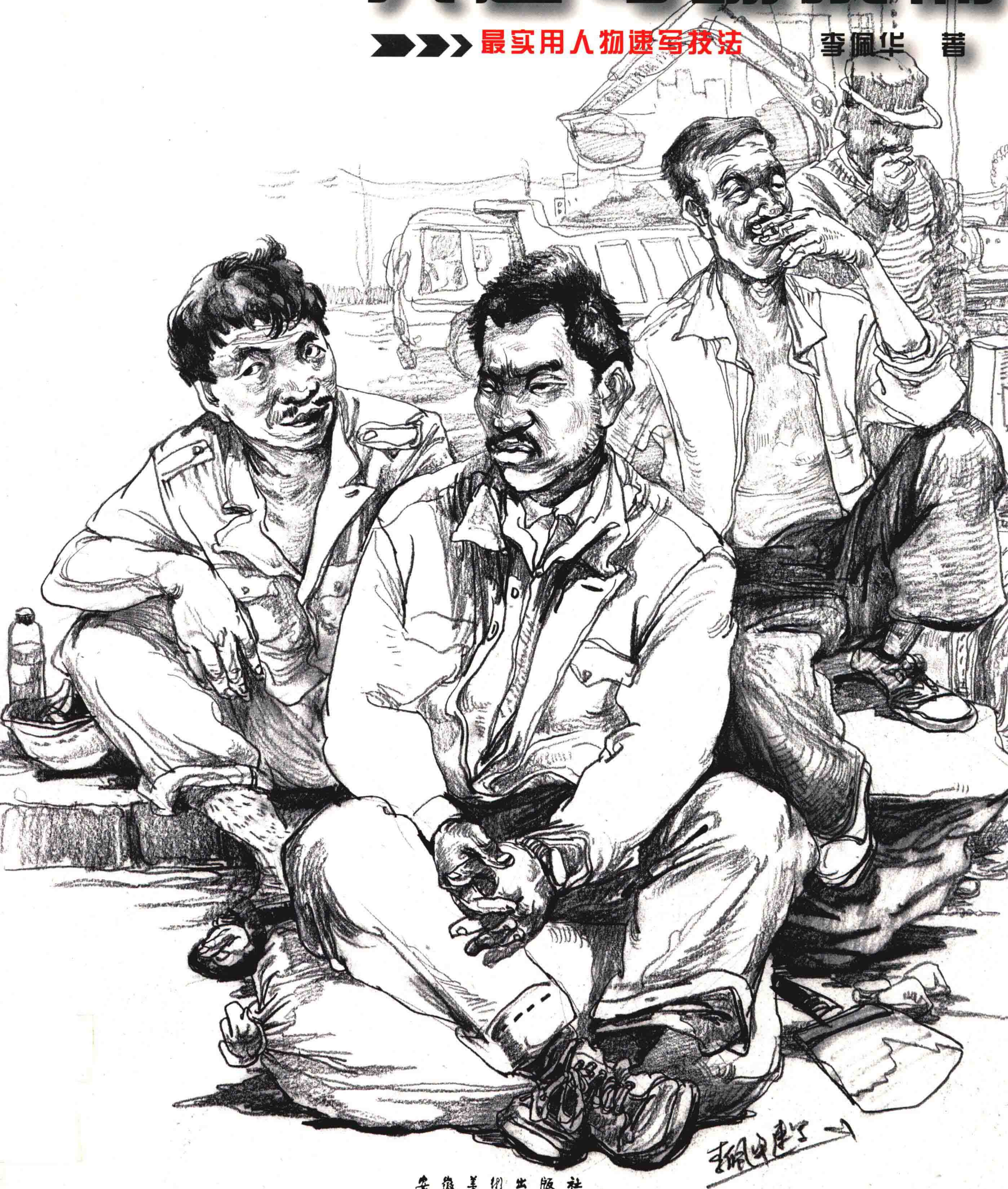
BIG SKETCH SCENARIOS

图画

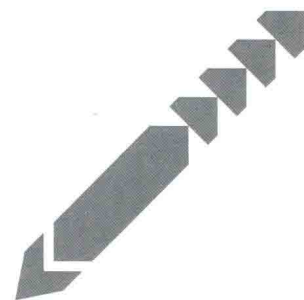
大速写场景篇

最实用人物速写技法

李佩华 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

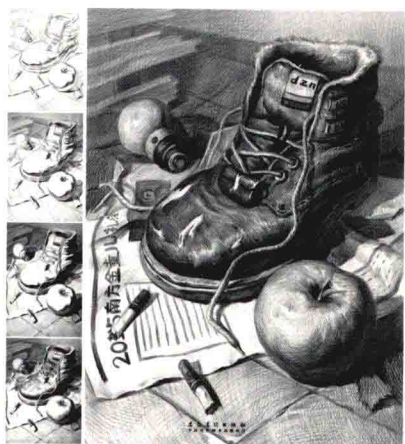
大速写

场景篇

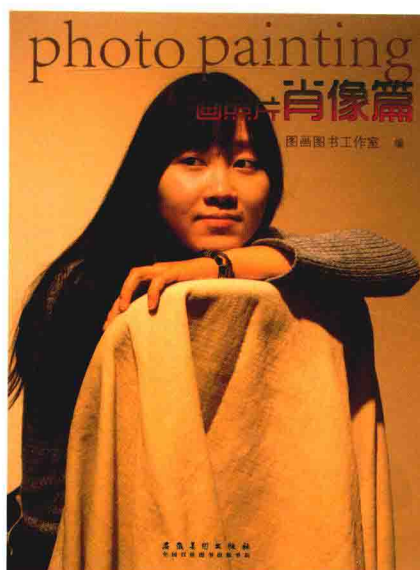
李佩华 著

图画图书2015新书推荐

BIG SKETCH STILL LIFE
大素描静物篇
——素描用笔与色彩技法 郑瑞峰 著

BIG COLOUR STILL LIFE
大色彩静物篇
——素描用笔与色彩技法 郑瑞峰 著

图书在版编目(CIP)数据

大速写·场景篇/李佩华著. —合肥: 安徽美术出版社, 2015. 6
ISBN 978-7-5398-6143-2

I. ①大… II. ①李… III. ①速写技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第095544号

大速写·场景篇
DASUXIE CHANGJING PIAN
李佩华 著

出版人: 武忠平
本书策划: 图画图书工作室
责任编辑: 黄奇
封面设计: 图画图书工作室

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社 (http://www.ahmscbs.com)
地址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层
邮编: 230071
营销部: 0551-63533604 (省内)
0551-63533607 (省外)
印制: 北京市雅迪彩色印刷有限公司印制
开本: 720mm×1020mm 1/8 印张: 13
版次: 2015年6月第1版
2015年8月第1次印刷
书号: ISBN 978-7-5398-6143-2
定价: 58.00元

如有印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。
版权所有 侵权必究
本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

李佩华

广东茂名名人, 毕业于广州美术学院工业设计系, 从事美术高考速写教学多年。曾在多个高考美术培训机构任速写主教, 教学成绩突出, 主张因材施教的教学方法! 多年的教育经验告诉我: 身教重于言教, 教育学生最好的方法就是树立榜样!

请联系图画图书:

QQ:87737384

邮箱: 2949507422@qq.com

新浪微博二维码

图画图书微信公众号

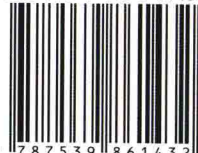
米娅 MIYA

— 改变从现在开始 —

果冻颜料始创者

ISBN 978-7-5398-6143-2

定价: 58.00元

目录 第一章

场景中的构图意识 \1

三角形的构成方式 \1

S 形构成方式 \1

圆形构成方式 \1

构图范例 \2

第二章

与大师对话 \4

第三章

从单人到场景的步骤分析 \8

单人步骤图演示 — 站姿 \8

概括形体 \8

单人步骤图演示 — 坐姿 \10

默写技巧 \110

单人步骤图演示 — 蹲姿 \12

比例关系 \13

双人步骤图演示 — 组合场景 \14

第四章

人物组合速写训练 \16

第五章

组合场景照片对画 \22

第六章

组合带场景分类临摹 \30

亲情 \30

公园一角 \32

卧室一角 \34

田园 \37

画室一角 \39

运动 \41

沟通 \43

音乐 \45

公交车上 \46

学习 \47

医院一角 \48

木工坊 \49

操场一角 \50

餐厅一角 \51

菜市场一角 \52

厨房一角 \55

书店一角 \56

车站一角 \58

院落 \60

工地 \61

办公室 \63

悠闲 \64

通信 \65

阅读 \66

洗衣服 \68

食堂一角 \69

小卖部 \70

第七章

场景速写临摹欣赏 \71

第八章

场景速写素材与道具专项临摹 \88

第一章 场景中的构图意识

场景构图通过有效地组织视觉要素来建立画面的结构关系和创造画面的形式感。画面的形式感可以产生一定的视觉效应，即通过视觉要素的强弱对比、空间位置安排来形成画面视觉中心点，对观众的眼睛产生支配作用，使观众基本上按照作者构思的线索去浏览整个画面。

构图是否有规律可循？关于这个问题可以归纳为两种说法：第一，构图可以理解为是一种科学，因为它要遵循生理学和心理学上的一些规律，从历史上大师们的画中能够总结出一些构图上的共同点，这些共同点可以说就是些规律。第二，构图属于个人风格上的事，每个成功的画家都有与自己风格相符合的构图。而模仿他人的风格不可能产生创造性的艺术。同样的，每个历史时期也都有与这个时期相适应的绘画风格其中就包括构图，所以即使是某个时代普遍适应的规范也常常被以后的时代所否定，好比说毕加索的风格放置在古典时期，肯定是格格不入的。虽然这样，但也不能将上述两种说法对立起来。任何一种新样式的创立都暗含传统体系的影响。像所有的知识一样，新的东西总是旧的东西的继承和发展，完全脱离旧的东西而创造出来的新事物是不存在的。因此，对传统构图的学习与研究会提高审美，这不仅仅对场景速写有帮助，同时对其他绘画科目的学习同样有帮助。

构图中与画框边线不平行的直线为斜线。物象改变空间定向时，与画框边线不平行、不倒置为倾斜。斜线和倾斜具有不稳定，要倾倒的视觉特性，这成为构图产生动势与不稳定心理的形式因素。例如正方形改变空间定向则变成菱形。正方形与菱形相比较有很明显的区别。正方形的边为垂直线与水平线构成，它看上去是静止稳定和简化的，菱形的边由平行的斜线构成，基于一个点所达到的平衡，它不像正方形那样是基于一条坚实的水平线的边所达到的平衡，因此它不具有正方形所具有的那种静感。相反，由于它的边线是斜的，所以具有动感和不稳定性。根据人的感觉经验，构图中的整体结构与画框为倾斜构成关系时，表示画家视域定向的变化。

- a. 表现动感和不稳定：构图结构中，主体形象为斜线或倾斜物形时，表现该对象的空间定向为倾斜，使人产生运动感和不稳定的视觉心理。
- b. 表现运动方向和动势：构图中的斜线及倾斜物形是表现物体运动的反向和速度的重要形式因素
- c. 表现人体运动和重心不稳定的程度：倾斜是表现人体运动的程度和重心不稳定程度的形式因素。

三角形的构成方式

正立的三角形构图由于其自身的特点，底面稳定，顶点尖锐，具有挺拔、呆板、庄严、静默的稳定感，三角的形式是构图中起到安定庄重的作用的因素，形的结构布局既富于变化又可以造成均衡之势的稳定。

倒三角给人的感觉很不稳定，这源于人们思想中的影响，可以想象如果在正常情况下，这种形状在现实中是可能存在，但这种形式的构图给人的感觉很不稳定，总有要倒的感觉，在构图中是不安定和危险感觉的因素。

S形构成方式

在中国画中画家称之为之形，它的形式特点不仅在于往来顺逆连绵不断，而且有力度感和稳定感，便于物象完整或遮挡地有节奏布局，可以互变，可延伸，也可以互相制约，其控制可以达到画面的任何部位，具有生机、活泼、运动的感觉。这种结构不仅在视觉心理上给观者一种柔和迂回、流畅优雅的节奏感与韵律感，而且可以通过宏观的序列分布，使其能虚实相间，贯通之势浑然一体，因此S形无论在中国还是在外国的绘画中都运用的非常广泛。

圆形构成方式

边线无首尾之分，形状无方向的差别，张力均匀，给人以流动、饱满、完整、团实的感，物象结构成圆形具有凝聚的整体感，因为圆的活动与团实的特性是容易引人注目的形状。

- a. 实心圆的团拢作用：构图中主要物象本身是圆形实体，或将主体物象组合成圆形结构。
- b. 同心圆的向心性：同心圆如同用石头击湖心，形成圈圈涟漪，视觉的求心性，将人的视线引向中心。其中心处显得格外突出引人注目，视线又随之波澜起伏地向圈外运动。
- c. 螺旋形的旋转动荡感：螺旋形是激烈的向心旋转的运动形态，给人以强烈的旋转感和不安的动荡感。通过粗细起伏螺旋布局表现线条的运动，使人产生不安的向心运动的视觉效果。

O型构图

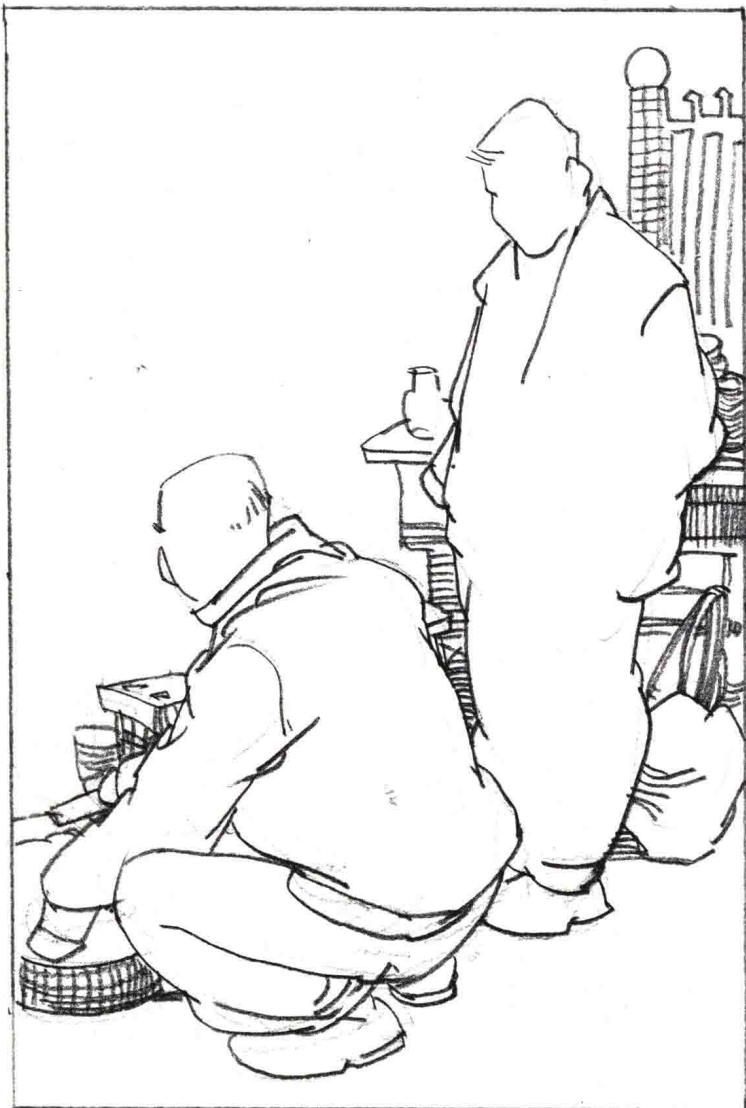
I型构图

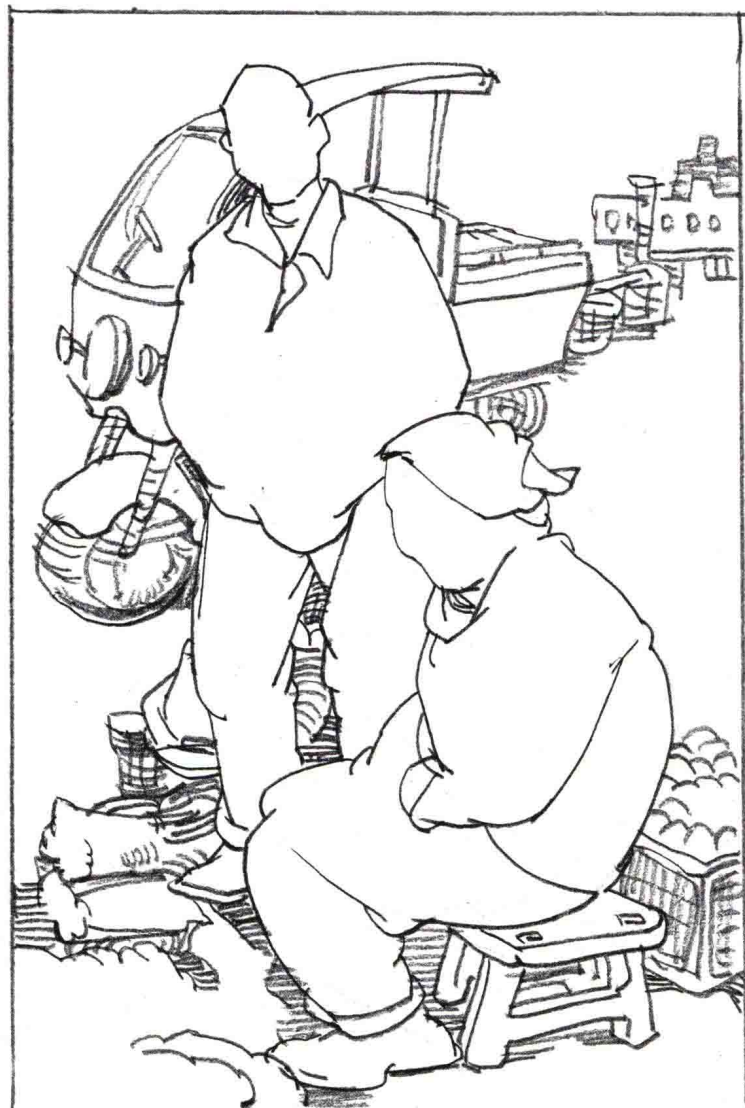
U型构图

L型构图

对角线构图

S型构图

三角形构图

C型构图

第二章 与大师对话

通过对大师的作品进行临摹总结，增强自身对画面节奏等方面的整体把握。

(1) 中心。场景速写必须首先明确“画面中心”，又称“趣味中心”。场景的中心一般是某一个人或某一个景物，也就是场景中最能引起你的兴趣，使你产生绘画欲望的那一部分。场景中心一般置于画面中央并以它为起点下笔。

(2) 构图。场景速写的构图要在动手下笔之前，心中有一个大体的轮廓。在速写进行中，将对象逐一安排在预想的框架中，其中可以根据画面的需要进行单个即兴调整。场景速写往往是将对象依主次关系先后画出，再根据构图的要求和情节的说明添加物体或安排细节，以达到构图丰满完整、节奏强烈有趣的目的。

(3) 情节。情节表现是写生速写的新内容。情节即事情的变化和经过，也就是各个部分围绕着画面主题内容产生的发展变化。例如，我们画一个开会的场景，画面主题是开会，画面中心是会议发言人，情节发展就是与会者对发言的反应和态度。在情节表现方面要注意，情节的发展不能呆板单调，也不能背离主题和中心，既要讲究前后左右的呼应，还要注意情节发展的合理性。比如主题是讽刺性的，可以向主题的反方向发展，例如画一些看报纸、吃零食的情节和内容；如果是褒扬性的，可以画一些记笔记、聚精会神听讲的情节内容。

(4) 动态。场景速写中所指的动态是画面中单个或组合人物的动作形态。由于场景速写主要对象是活动着的众多人物，众人的动作随时发生着不同的变化，如何在画面中安排好人的动作变化是场景速写中的一个重要问题。选择人物的动作应注意两个方面：第一应注意人物动态要符合主题的需要。例如在表现劳动场景中，要选择人物劳动的动作，避免选择劳动中休息的动作。第二应注意人物的动作要符合情节发展的需求。例如劳动中的人，A的动作不能雷同B的动作，C的动作也不能与A和B相同。有时在表现同一动作的情况下，我们可以选择动作过程中的不同点，比如选择A的起点，选择B的中途点，选择C的结束点，等等。也可以在相同的动作中，采用人物方向不同的手法以避免画面单调。

(5) 道具。场景速写中的道具描写，不仅起到点缀画面的作用，还能起到说明的作用。场景中的道具包括各种工具、家具陈设、人物用品、前景杂物等等。道具可以说明人物的身份、环境、时间、地点，还可以填补画面空白，连接、建立人物之间的关系，调节画面结构上主与次、前与后、轻与重的节奏变化。说明性的道具描写要完整、细致，点缀性的道具可以画得比较轻松随意，但是要控制道具的刻画比重，不要超过主题的分量。

(6) 背景。场景速写中的背景描写，除了具有说明作用外，还起到深化主题、统一整体的作用。背景包括天空、土地和远景，背景在形式上要服从和强化主题。例如在表现劳动的热烈场面时，可以采用斜线、弧线来描写背景中滚动的飞云、飞扬的尘烟和颤抖的地面等表现因素；在表现平静时，可以采用垂直线和平行线，描写对称的天空、笔直的树干等表现因素。背景在表现手法上，要注意区别于主题的表现手法，主题繁，它就简；主题重，它就轻；主题圆，它就方……这样才能起到画面节奏的既对立又统一的调整作用。场景速写要学会对被画对象的“编组”和“挪动”。画面中的人或物要编排成若干个组，形成组与组之间的对比和呼应。为了编好组，就需要对现实场景中的人或物进行挪动，舍去无用、不美的因素，挪进有用、美感的形象。这需要画者大胆地对现场题材进行取舍和组合。

第三章 从单人到场景的步骤分析

单人步骤图演示－站姿

对于站着的模特来说最重要的莫过于把握好站姿身体的体块扭曲。

这幅画整体来说，形象生动，线条应用灵活。首先从画面带给观者的气质上来看，模特应该是一副中年教师的打扮，且不说模特究竟是什么职业，只要观者看完画面能有种明确的感觉倾向，那么这幅画的特点塑造还是可圈可点的。画面给人的感觉很整洁，一丝不苟。

概括形体

速写是快速概括地描绘对象的一种绘画手法，也是培养形象记忆能力与表现能力的一种重要手段。画速写的几点建议：

1. 明确意图，抓住对象主要特征。画前要先观察，然后思考。要注意观察对象的动态特征，生理特征，尤其是神态特征。（思考不成熟，且慢下笔，画前思考很重要）

2. 注意构图，对象被画在纸上的位置及大小，我们先要有个大的估计，不要画得太偏，太小或太大，从而使画面不完整（对象的大体位置要准确、主次要分明）。

3. 用整体的观察方法。正确地表现对象，要整体地观察（把人体分成几何形来观察）。

4. 注意人体躯干运动的规律和四肢运动的变化，我们由模特来帮助讲解各种姿势。躯干的任何运动都会牵引腿、臂和头，使人体迅速产生新的动作。腰部具有轴的性能，在运动时具有钟鼓形的胸廓是全身最大的形体结构，腹部呈楔形，具有大幅度的可转性。手臂的动作十分灵活，配合躯干可以产生许多相互协调的动作。腿是人体躯干的支撑力量，腿部长在楔形骨盆两侧。

单人步骤图演示－坐姿

这幅画是坐姿模特的速写，画坐姿的时候要注意人体各部位之间的关系。标准坐姿要求背部挺拔，大腿成平行状，小腿竖直。这幅画中的模特显然坐姿很放松，很随意，这样的动态为画面添加了一些生动的因素。模特背部略有弯曲，有向后仰的倾向，大腿部和上身呈一个钝角，以两膝盖为定点，小腿左右分开。

模特为女性，用线尽量整洁一些，在表现女性体态的时候要集合其体态的特点，如肩部较窄、胯部较宽、四肢较细等。

默写技巧

默写强记，画之前，把对象的主要形态特征信息，通过眼睛的传递，迅速地收集储存在大脑这个“电子计算机”中，这点很重要。在速写过程中，抬头为观察，低头便是凭记忆画了。因为眼睛的功能有限，看对象时就不能画，在画的时候就不能看对象。任何人都不能眼睛看着对象，同时手却在纸上画着。所以必须靠多次记忆的连接去完成这一对象的造型。另外，有些瞬间即变的对象动态，一下子来不及速写下来，画不成又非常可惜，就只能凭靠记忆的辅助来完成，如画运动速写，一个动作最多停留几秒钟，你就只能先用两三条大线确定动态的主要特征，其他部位就需要凭记忆补充了。

速写离不开记忆，所以速写和默写是很难分开的，速写中已带有默写的成分，从此意义上讲，速写实际上是画家记忆力大小的体现。所以着手画速写时，先不要急于下笔，先多看几眼，观察默记，只有这样，画家才能掌握捕捉对象的主动权。应该做到，第一眼就把对象的形态扼要地印在脑子中，第二眼，第三眼仅仅是加深、修正和补充罢了。没有第一眼的完整记忆，接下去会处在被动局面，因为当你再抬头观看时，对象的动态可能已变。当然一些缓慢和重复的动作，还可能有机会弥补，但这也不及第一眼看到的生动。

王佩中画

单人步骤图演示 - 蹲姿

比例关系

人物速写的比例观察可以从四方面入手，形体的观察：形体特征首先反映在形体比例上。人体比例为“立七半、坐五、跪四、盘三半”，具体结构为头顶至脚底，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。人物比例特征经常体现在高矮胖瘦上，瘦长者常显头小腿长，而胖矮者往往头大腿短，观察时候要看出不同人物的差异，并在表现中强调这些差异。

标准人体的比例为头是身高的 $\frac{1}{8}$ ，肩宽是身高的 $\frac{1}{4}$ ，平伸两臂的宽度等于身長，两腋的宽度与臀部宽度相等，乳房与肩胛下角在同一水平上，大腿正面厚度等于脸的厚度，跪下的高度减少 $\frac{1}{4}$ 。只要符合这个比例画面基本是协调的。东亚人的比例一般为7到7.5个头长，所以我们有站7、坐5、蹲3半这一说法，以上都是一些参照比例，更多还是在作画过程中根据具体情况去确定比例。

