

雄狮美术

悟道

场景默写之道

吕伟忠 编著

150余幅清华大学美术学院状元范例
各省校考场场景默写权威高分临本

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

吕伟忠
编著

场景默写之道

悟道

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-50856188

E-mail: cyplaw@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

征稿信息

优质印刷，精美设计，高效出版
雄狮美术与你共同创造中国美术教育的未来
请将你的优秀美术作品发送给我们

投稿邮箱: lion_art@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

场景默写之道 / 王海强主编；吕伟忠编著 .

—北京：中国青年出版社，2016.7

ISBN 978-7-5153-2888-1

I. ① 设 … II. ① 王 … ② 吕 … III. ① 速写技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ① J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第254240号

场景默写之道

编著 / 吕伟忠

图书策划：田野
策划编辑：王世伟
责任编辑：张军
书籍设计：邱宏 王世伟 吴艳峰

出版发行： 中国青年出版社
地 址：北京市东四十二条21号
邮政编码：100708
电 话：(010)50856111 / 50856158
传 真：(010)50856111
企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
印 刷：北京博海升彩色印刷有限公司
开 本：889×1194 1/16
印 张：8
版 次：2016年9月北京第1版
印 次：2016年9月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5153-2888-1
定 价：59.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系
电话：(010)50856111 / 50856158

目录

场景默写 基础知识

4

场景默写 小稿训练

22

场景默写 技法解析

32

场景默写 主题训练

40

吕伟忠
编著

悟道

场景默写之道

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

序言

这些年院校的速写考试科目中增加了场景默写，也是清华美术学院考试中重要一科，这说明不再是单一的对人物速写的考查，转向对考生在相对较短时间内对多个人物组合、某个特定场景情节的表达，无疑是一种质的提高。

场景默写难在哪呢？人与人的空间位置，不再是常规的三角形、S型构图安排；人与人之间互动是否合理，是否符合当下的场景和故事情节中，一站一座套用到任意的场景中，未免太过于套路化；人物的各种形象与状态表达是否生动有趣，怎么做到生动有趣，除了基本的人物结构准确，一个眼神，一个手指头的表情动态，一个身上的小道具都会对人物形象塑造起到很大的作用。

平常练习中要注意以下几点：1、多观察日常生活中不同年龄、不同职业的人物状态，如肢体语言、人物表情、着装、道具；2、多借鉴名家大师作品中出现的人物描绘，将好的构图、表现手法、素材运用到自己的画面中，例如克罗威尔描绘的小孩、老人形象不仅生动而又童真想象力；珂勒惠之笔下的大众人民，刚毅而坚强；3、掌握生动又有张力的表现手法，增强画面的表现力。

速写，是画画的即兴演奏，演艺生活的美好瞬间与回忆。

吕伟忠

目录

场景默写 基础知识

4

场景默写 小稿训练

22

场景默写 技法解析

32

场景默写 主题训练

40

场 景 默 写
基 础 知 识

一、关于场景默写

场景默写是指以人物为主体配有道具、环境并带有活动情景的速写，或者以景物为主体而又有人物活动的速写默写形式。场景默写是建立在单人速写的基础之上的，是对单人速写的一种升华。在表现起来会比单人速写更加困难，它要求在画好单人的同时还要具备超强的画面控制能力。在场景默写的作画过程中，首先应该具有创作意识，场景默写的内容不再是单一的物体表现，而是多物体、多物种的组合，所以需要绘画者具有对画面的虚构图安排，画面结构组织。

场景默写是训练学生对三维空间中多人及场景的画面组织能力，远、中、近空间的处理能力，以及构图中的画面分割构成等多方面能力的综合训练。场景默写的训练要求学生对生活要有敏锐的观察，而借鉴大师的作品和影视画面等都是画好场景默写的必要积累。首先，大师们的作品中常用的构图形式我们可以直接拿来运用，那是大师们深思熟虑后的精华。其次，经典的影视作品形式也是可以适当借鉴的，但在借鉴的同时要加强对生活的观察和体会，因为艺术来源于生活。罗丹说：“对于我们的眼睛不是缺少美，而是缺少发现。”

二、场景默写的应试要点

1. 场景默写的考试特点

场景默写主要是考查学生对画面的组织能力以及基本的速写表现能力，在场景默写的考试中学生可以对画面稍作夸张但不要在考试过程中有太强的个性化表现，考试要求还是要在中规中矩中寻求变化。在考卷中，考生应该重点体现对素描绘画语言的认识与运用，表现出扎实的素描造型能力以及娴熟的塑造表现技巧等。

2. 场景默写的考试要求

构图	场景默写考试中的构图是十分关键的，这是学生绘画基本功的有力体现。要注意画面的透视关系应和人物的比例关系，要做到主次分明、画面饱满。只有构图合理，才能表现出画面的空间感和纵深感
情节设定	设定情节时要注意避开一些社会敏感话题，除此之外，故事情节不要老旧，尽量使有意思的生活场景
黑白灰处理	场景默写中画面的黑白灰关系一定要明确，甚至可以稍有夸张。特别是画面中心的黑白灰关系要非常明确。要在考卷中主观拉开并适当加强画面整体的黑白对比度，使二者互为衬托，从而有利于加强画面的视觉效果
塑造	场景默写的塑造是重点考查内容。这里不仅要求考生对人物的形体把握要准确，人物特征及透视关系也不能出现偏差。强调对人物的结构感和体块感的表现。在后期塑造时，还要注意细节的刻画和表现，特别是对一些场景的准确表现，都是加分的重要细节。最后再回到画面的整体关系，注意加强画面的空间感和视觉表现力，实现画面整体的塑造完整性和画面完成感

3. 场景速写的评分标准

90~95	画面的构图完整饱满，具有一定的形式感；人物位置安排疏密关系合适，前后空间感强，透视准确。构图独特，画面的黑白灰效果强烈，具有较强的视觉冲击力。绘画细节表现生动，质感细腻、丰富。虚实关系明确，有很强的画面节奏感。画面有一定的表达力和感受度，绘画能力较娴熟。可以表现出学生深厚的绘画功底以及独特的艺术表现力
80~89	画面构图完整合理，人物位置及大小比例得当。画面黑白灰关系不够强烈，缺少视觉冲击力。画面的光感也不够明确。有细节深入的能力，但质感表达还不够充分，易形成扣分点
70~79	画面在构图和造型等方面出现问题，形成了直接扣分点。画面的黑白灰关系不明确，深入和塑造不够充分，画面的完成感不够。空间感和画面的节奏感较弱，缺少主观的处理和表现
60~69	画面构图不够合理，人物的大小位置及比例关系不准确，画面黑白灰关系含混。塑形简单，画面表现力不够充分，基本功不够扎实，失分点较多
30~59	画面未能完成，与考试要求不够符合，有跑题的现象。扣分点很多，未能及格

4. 场景速写的表现要点

谈到“场景速写”，我们就得先说说“场景”，所谓“场景”，主要是指在一定的空间内发生的因人物关系所构成的具体生活画面，既包括具体的人物，也包括其中的环境、道具等。而“场景速写”，就是对这些具体生活画面的描绘，是多物体的组合，也可以说是人物速写、环境速写、道具速写和动态速写的综合表现，所以难度更大，不但要将每个个体都表现好，而且要将使个体与个体之间关系表现好，使整体更有故事性和情节性。中心和构图是场景默写需要考虑的两个首要问题。

“中心”是场景速写必须首先明确的要素，也可以称为“趣味中心”，一般是指某一个人或某一个景物，这部分是整个画面中最能引起你兴趣的地方，位于画面的中央，并以此为起点下笔。

“构图”是场景速写中保证各个物体合理安排、协调统一的要素。要注意主次分明，先画出主要物体，然后依次画出次要物体，也要根据情节的要求安排细节。最终达到构图完整、节奏感强的效果。

三、场景默写构图训练

1. 构图的基本形式

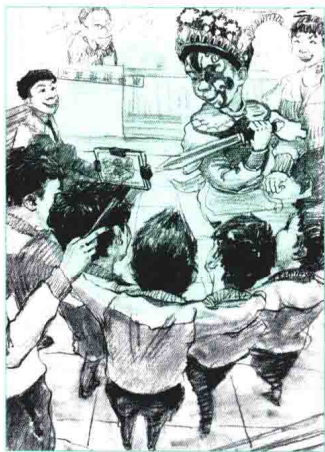
构图对于一张画的成败有着关键性的作用，所以了解几种常用的构图形式是很有必要的，构图形式主要分为五种，包括三角形构图、斜线构图、圆形构图、直线构图、矩形构图，画者可以根据自己所需求的画面表现来合理的安排构图，组织画面的视觉元素，从而创造出画面的整体感受。

三角形构图——最经典的构图形式之一，三角形构图给人一种稳定、坚实、均衡的感觉，形的结构和布局即丰富又均衡

斜线构图——这种构图形式很容易表现出画面中的主次关系，层级关系比较明确。但是处理不好容易是画面显得呆板，没有趣味

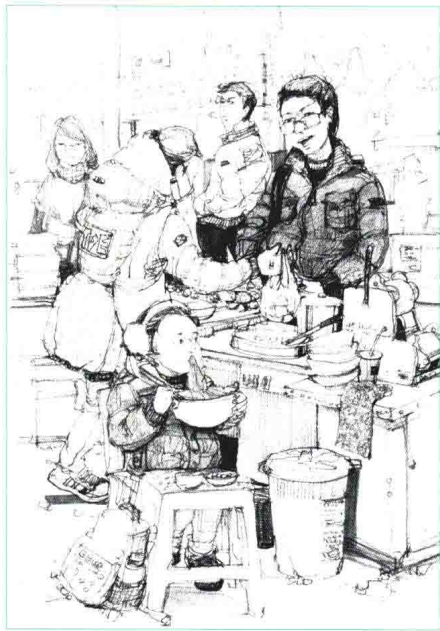
圆形构图——与其他构图形式相比没有方向的指引，会给人带有一种完整、饱满的感觉，并且是画面产生一种凝聚力，视觉中心容易把握

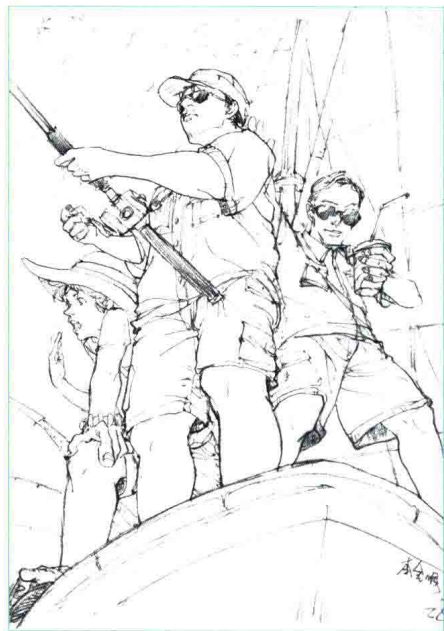
四边形构图——是一种较为稳定的构图形式，使用这种构图会给人一种大气典雅的感觉。在考试中这种类型的构图也是比较稳妥的

2. 视角设定

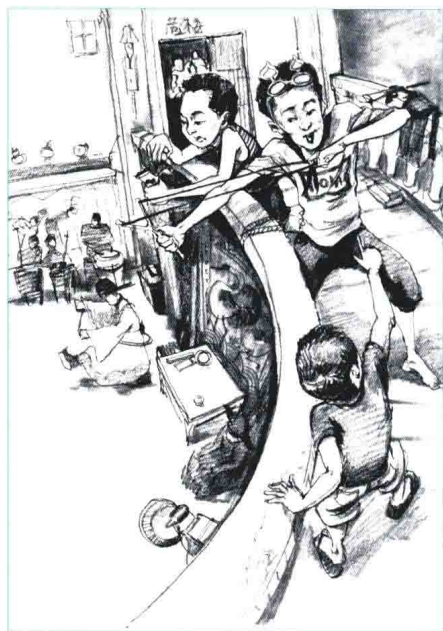
设定好的视角会让人产生身临其境的感觉，所以在考试时可以尝试用一些与众不同的视角来吸引考官的注意力。

平视——这种角度视平线位于作者正常站立的眼睛高度，画面中的场景符合日常生活中情景角度，有一种置身其中的感觉

仰视——这种角度给人的感觉比较有冲击力，容易出现在一些运动的场景中，画面中有很强的透视感，近大远小的特点也使得画面富有张力

俯视——这种角度的视野比较开阔，常常用于描绘大的场景和人物众多的画面，比较容易表现出故事的气氛，使人有种身临其境的感觉

3. 构图的要点

下笔前，构图就要做到胸有成竹，这样才能够保证在画的过程中，按照预先设计的框架组织画面，可以根据画面的需要进行局部畸形调整，场景速写往往是将对象依照主次关系先后画出，再根据构图的情节和需要安排具体细节，以达到构图丰满完整、节奏感强烈的目的。

场景默写取景构图首先要确定主体，以主体为表现中心，对所见景象进行适当的取舍，配合与之相关的景物组成画面，将一些碍于画面构图的静物去掉，达到近景、中景、远景层次分明，人物与环境的主次节奏，近实远虚的空间关系更加明确。

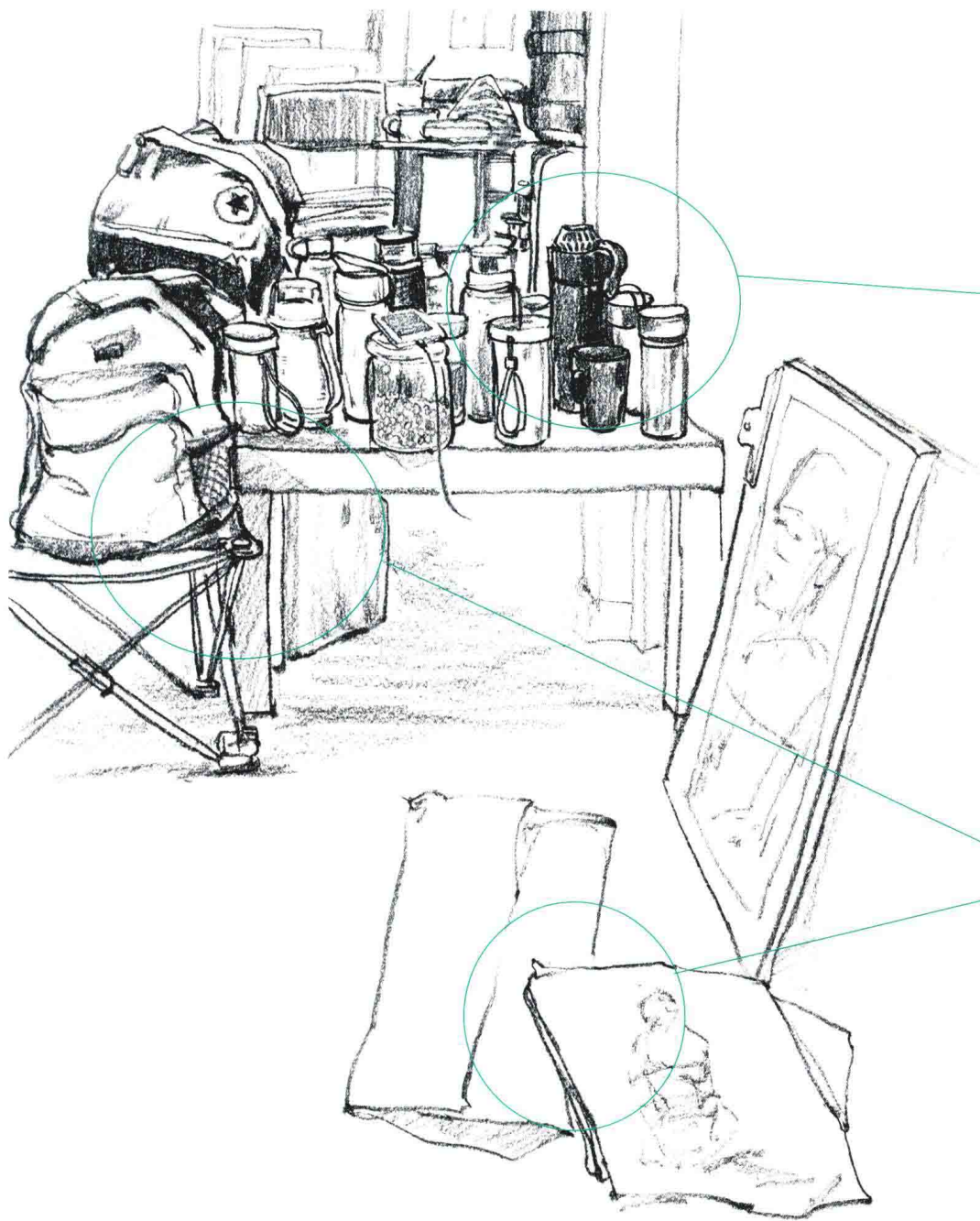
四、场景默写道具背景

场景默写中的背景描写，除了具有补充作用外，还会起到深化主题、统一整体的效果。背景的表现手法要区别于主题的表现手法，主体繁、背景简，主体重、背景轻，主体方、背景圆……这样才能使画面既对立又统一。

场景默写要学会对被画对象的组织，画面中的人物与背景要编排成若干个组，形成组与组之间的对比和呼应。组织就要舍去无用、不美的因素，加入有美感的形象，大胆取舍。初学场景，应该由易到难，先选择人物少，动态稳，情节简单的场景进行训练，由室内两三个人的组合逐步过渡到室外公园、工地、车站、商场等较为复杂场所的练习。要注意培养利用一切可以利用的元素，收集积累生活中的经历和感受的习惯，为考试做好准备。

平时注意多画一些生活道具和场景一角，生活道具画多了，就不会为以后画场景因为不知道该如何表现细节而为难。

场景默写的考察范围，无外乎室内和室外，室内包括：卧室一角、厨房一角、客厅一角、餐厅一角、教室一角、商店一角等，室外包括：街道一角、报刊亭一角、市场一角、学校门口、候车厅、工地等。每一个典型的场景都要画几遍，并且惊醒总结，什么样的场景需要搭配什么样的道具。然后再熟练掌握几组人物的组合，在不同的场景里都能套用。这样准备之后，你的速写一定能在考试中获得高分。

画面中呈现了非常多的道具，有画板、桌子、凳子、背包、水杯等，他们很好地丰富着整个画面，也让人觉得整个场景特别“热闹”，生活气息特别浓重

场景道具的添加也要有主次之分，可以通过疏密、聚散和虚实等不同形式进行表现，以达到增强画面的韵律和节奏的效果

五、室内场景道具训练

