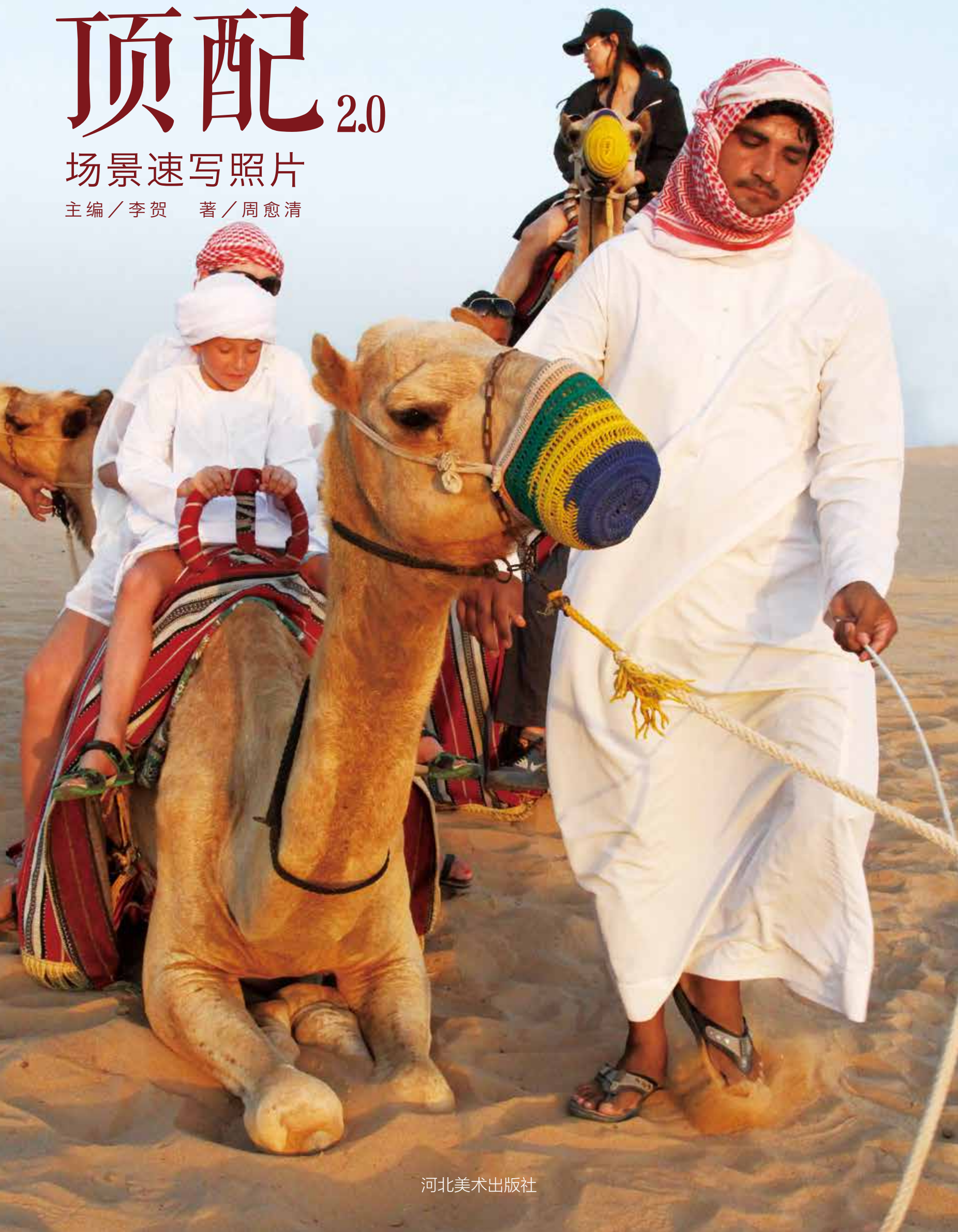

尚读出版|中国美术基础教育出版领导品牌

顶配^{2.0}

场景速写照片

主编 / 李贺 著 / 周愈清

河北美术出版社

美术圈

美术生都在用！

学美术 看视频 就上美术圈

扫码立即下载
美术圈 APP

看头条

求点评

交朋友

学课程

查成绩

选院校

策

划：

尚读®Sundo
美术出版平台
Fine arts publishing platform

我们长期征集优秀作品

如果您有优秀的作品想要出版

请把作品资料发送到我们的邮箱：sundobook@163.com

或者联系我们的 QQ：715174317

详情敬请登录：www.sundobook.com

关注新浪微博：http://weibo.com/sundobook 或直接搜索：尚读出版平台

全国统一客服电话：400 - 808 - 5818

我们的新浪微博
搜索：@尚读出版平台

我们的微信平台
订阅号：sundopub

我们的微店
购书请扫码

主编微信
微信/QQ 同号：712636350

顶配2.0——场景速写照片

李 贺·主编

周愈清·著

图书在版编目（C I P）数据

顶配 2.0. 场景速写照片 / 李贺主编；周愈清著

. -- 石家庄：河北美术出版社，2017.10

ISBN 978-7-5310-8890-5

I . ①顶… II . ①李… ②周… III . ①速写技法

IV . ① J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 232294 号

出 版 者：田 忠

责任编辑：甄玉丽 王 丰 张永明

装帧设计：徐敬尧

出版发行：河北美术出版社

地 址：河北省石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码：050071

制 版：天津市豪迈印务有限公司

印 刷：天津市豪迈印务有限公司

开 本：787 毫米 × 1092 毫米 1/8

印 张：25

字 数：2 千字

印 数：1-10000 册

版 次：2017 年 10 月第 1 版

印 次：2017 年 10 月第 1 次印刷

定 价：98.00 元

上架建议：美术类 / 高考美术辅导资料

定 价：98.00 元

CONTENTS

章节目录

002

PART ONE 画照片前应该了解的知识

1. 人物速写的基础知识
2. 构图对画面至关重要
3. 场景速写画面的空间层次
4. 背景及道具的添加
5. 场景速写训练方法

032

PART TWO 场景速写基础训练图库

1. 常见单人速写动态照片
2. 简单组合场景照片

116

PART THREE 精彩图库练习

201

PART FOUR 历年考试试题训练

速写 (Sketch), 顾名思义是一种快速的写生方法。速写是中国原创词汇, 属于素描的一种。速写同素描一样, 不但是造型艺术的基础, 也是一种独立的艺术形式。这种独立形式的确立, 是欧洲 18 世纪以后的事情, 在这以前, 速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。

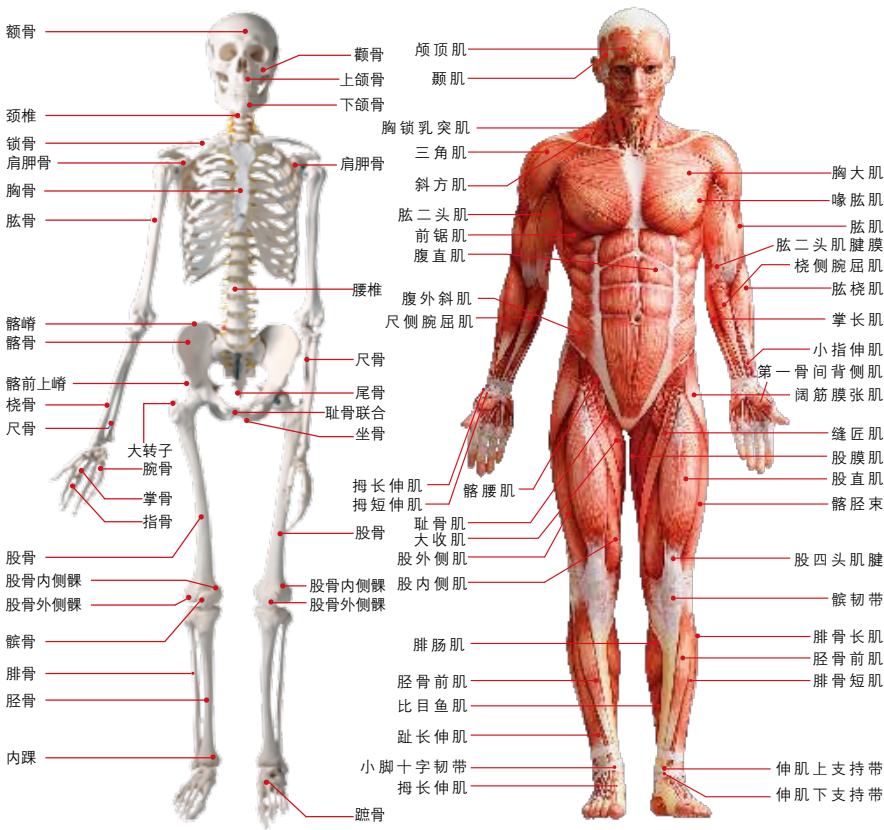
速写必须讲究节奏感和韵律美, 就像是欣赏一曲悠扬的弦乐亦或是品尝一杯醇香的美酒, 使人陶醉! 好的速写作品更要有超凡的艺术格调和味道。要有感而发, 要在疾速之中捕捉住对象的“灵魂”, 大处落笔, 笔落神随, 尽情释放个人情感, 让它神采飞扬、畅快淋漓。速写可以锻炼学画者的观察和造型能力, 更是培养这种能力的必不可少的途径, 是画家最终养成心、眼、手合一的最佳手段。

速写对绘画工具的要求不是很严格, 一般来说能在材料表面留下痕迹的工具都可以用来画速写, 比如我们常用的铅笔、钢笔、马克笔、圆珠笔、碳铅笔、木炭条、毛笔等。用钢笔来画速写是非常简便易行的事。

1. 人物速写的基础知识

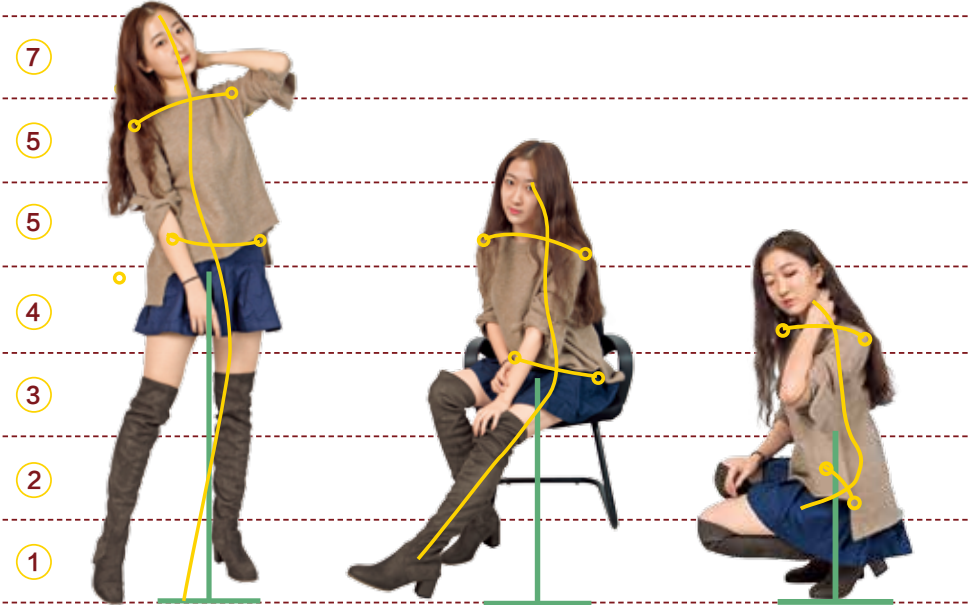
常用人体结构与肌肉

★常见的重要骨骼：人体中主要的骨点为肩点、肘点、腕点、胯点、膝点、踝点，这些骨点的用线是人物速写中最“硬”的位置。一般来说男性的骨点比较明显，结构处用线硬一些，女性身体柔软，则用线软一些。当我们在画人物的外边缘时，肩、肘、胯、膝几个非常重要的结构点用线需要连贯、完整，忌断、忌碎。

★常见的重要肌肉：人体肌肉与人体骨骼一样也是对称发展的，由主要几个部分组成的：颈肩部——胸锁乳突肌、斜方肌、三角肌；胸部——胸大肌；背部——斜方肌、背阔肌；上肢——腕屈肌、指屈肌；下肢——阔筋膜张肌、缝匠肌、股肌、趾长伸肌、腓骨长肌。

站姿比例图

不同姿态下人体的常规比例

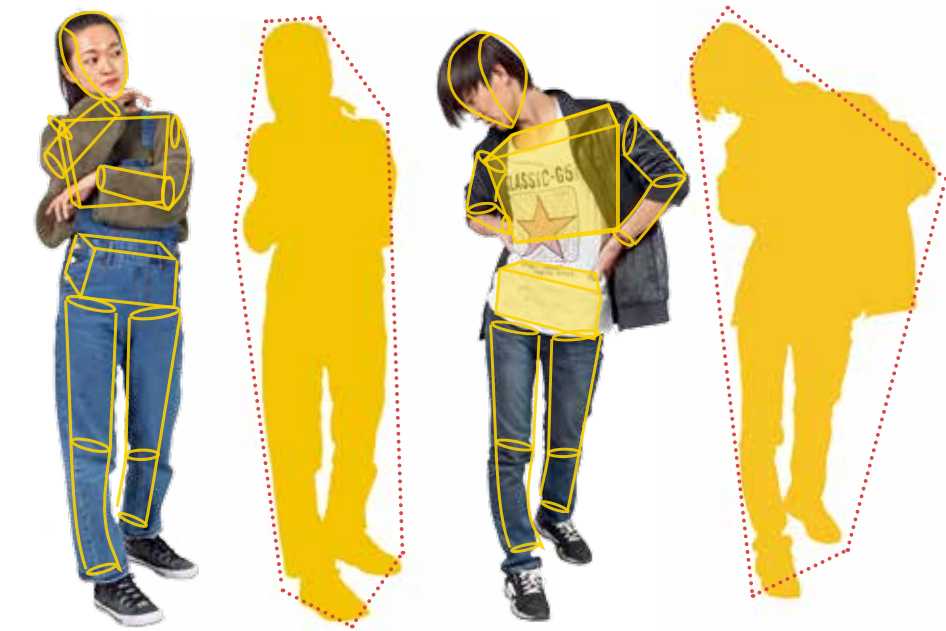
我们一般以成年人站立的比例为绘画比例标准，用头部的长度为一个测量单位，成年人的身长一般为7至7.5个头长，全身的比例依次为：头部一个头长（1），下颚至胸口上沿一个头长（2），胸口上沿至肚脐一个头长（3），肚脐到大转子一个头长（4），大转子到膝盖下沿二个头长（6），膝盖下沿到踝骨一个头长（7），脚部为半个头长（7.5）。手臂部分的比例为：肩关节至肘关节一个半头长，肘关节至腕关节一个头长，手部四分之三个头长。坐姿、蹲姿、盘坐姿的比例只需减去各部位相重叠的头长。需要注意的是，以上的比例构成是一种绘画形式的概括，而实际中每个人的各自比例是需要具体分析。我们可以把以上的内容归纳为“站七、坐五、蹲四，盘三半”。初学者在观察、绘制的时候，这些概括人体比例要点的口诀能起到很强的指导意义。

人体体型的归纳

人体的形是由边线围成的外轮廓，人物外形的变化会因边线的长短、方圆、曲直而变化。剪影观察法，是将人物的复杂造型与细节进行忽略，先将其看做剪影，进行观察的方法。由于剪影概括出的是人的平面轮廓，其体感空间、透视变化、复杂细节的各种问题都被一并解决。

理解内在结构体积

人是立体的，可以归纳为立体的体块。在体块观察中，最重要的是观察头部、胸腔和盆骨的组块，这三个被脊柱连接起来的部分称为“三体积”。人体的四肢，我们可以归纳为不同长短、粗细的柱体。人体在运动时，他们之间互相倾斜、扭转、挤压而形成不同的动态形式，这也正是判断人体运动模式的重要依据。

2. 构图对画面至关重要

构图是指画面整体的构成，是作画者表现思想画意和构思的体现，在一定的空间内，运用审美的基本原则，安排和处理形象、符号的位置关系，把个别或局部的形象组成艺术的整体，使其具有形式上的完美和强烈的艺术感染力、画面冲击力。一般来说构图形式可概括成以下几种，如S形构图、三角形构图、C形构图、梯形构图、满构图、疏构图等。随着速写训练的不断深入，构图的处理对我们并不太难。

场景速写构成要点

把握主题

就像写文章首先要明确写什么及表现什么主题一样，主题性也是场景速写的一大

特点。场景速写首先要把握主题，确立主题的表现，即确立场景速写中的主体形象。一幅场景速写只能有一个主题，主体形象即是场景速写的中心。

合理布局

如何表达主题，如何处理主体形象与从属的人、物、景的关系，如何使画面成为有机联系的整体，使这些关系协调统一就是布局。人与人、人与物在布局上要有主次之分，以突出主体，构成画面中心。同时人与人、人与物也要有呼应，以增强画面的整体性和表现力。在画面构成的布局上，要注意疏密、虚实，以及形象与空间的对比与协调、变化与统一。

常见速写场景构图

三角形构图：三角形构图的倾斜度不同，会产生不同的稳定感。作画时可根据不同需要，将描绘对象布局成不同倾斜角度的三角形，造成不同三角形构图的艺术感受。

梯形构图：是一种较稳定的构图形式，采用这种构图形式，易使内容表现得典雅、庄重。许多静物画常用此构图。

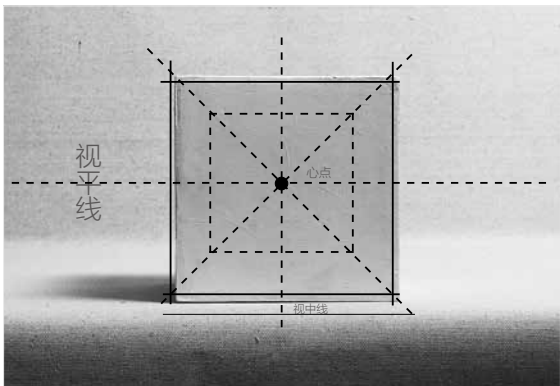
S形构图：这种构图形式，可以从两方面来理解。一是将需要画的内容分布在画面上，形成似S形的弯曲变化。二是指描绘空间中有曲折变化的景象，如山川之迂回。

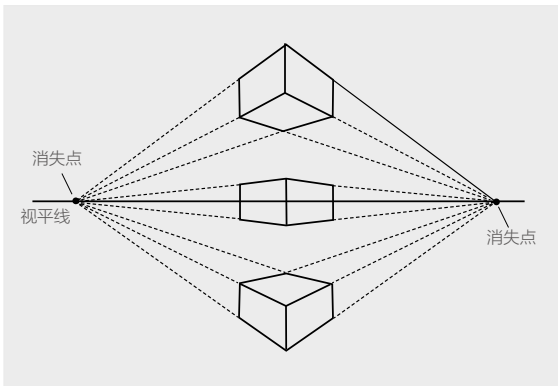
满构图：这是从量的角度来理解构图。满构图的画面，内容丰富，常用来表现充满生气的内容。

画面中的透视规律

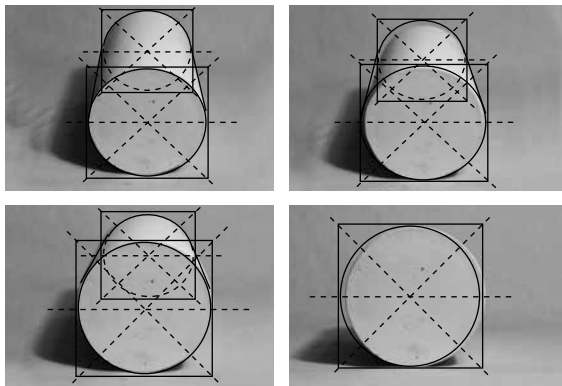
一点透视

两点透视

广角透视

3. 场景速写画面的空间层次

加强画面的空间

场景速写中室内的空间取景大多较小，如在表现室内环境的透视关系时，可用地板砖、日光灯的方向来强化透视对空间关系的影响。在表现室外场景的透视关系时，要拉开近处景色与远处景色的大小、虚实关系来强化透视对空间的影响。

总的来说，要注意以下几个方面：对人物朝向的把控、对人物大小的把控、对透视强化的把控、对画面层次的把控、对人物高低落差的把控、对人物远近距离关系的把控、对人物疏密关系的把控和对主、次要人物的安排。

疏密

大小

朝向

主次

远近

层次

透视

高低

画面的趣味中心

画面的趣味中心是画面的兴趣点，是我们最想表达的主题，场景速写的中心可以是一个人，也可以是一个景，我们一般把一个人作为画面的趣味中心，再合理添加其他人物和景物，加强画面的主题。场景的趣味中心一般置于画面的中央并以其为起点下笔作画，就像写文章首先要明确写什么及表现什么主题一样。

主题性是场面速写的一大特点，首先要把握主题，确立主题的表现即场面速写中的主体形象。一幅场面速写只能有一个主题，主体形象即是场面速写的中心，其他的与主题有关的人、物、景都是从属的，是为突出主题、烘托主体服务的。

画面的主次分割

远、中、近景是对复杂物体的空间归纳，我们在画场景的时候会这样来讲：远处要画虚一些，中景要画得充分一些，近景要概括一些，这样才能更好地拉开空间关系。并且适当地加强这种对比关系，远景要减弱对比关系，对比关系偏灰一些。中景要加强对比关系，关系对比强烈，重色多一些，并且要有主体物的深入塑造。近景不宜画得过于充分和进行细节刻画，这样会造成前面的空间与后面的空间拉不开距离，就会使整个画面有点堵。

我们在构图时也要注意静物在摆放时的空间关系，远处的静物尽量少画一些；中景的静物一般作为视角中心，要摆放得错落有致，和谐搭配；近景的静物要辅助中景的构图，还要有和远景相呼应的一些静物。

4. 背景及道具的添加

烘托画面气氛要从道具和背景环境入手。道具和背景添加的目的在于强化主题、统一整体，同时烘托画面气氛。一般根据场景的故事需要添加，有时也要根据画面的疏密、空间、节奏等需求添加背景。不同的故事情节对应不同的道具和背景。给场景添加背景有两种情况，一是根据场景的故事添加背景，二是根据画面的疏密、空间、节奏等的需要添加背景。在设计一个故事情节时，要考虑散落在画面中各位置的人物和道具要具备合理性和连贯性。即画面中人物的交流与联系、道具种类的统一性。同时要注意人物和道具的位置、距离、高矮等问题，这样画面更加耐看和生动。有了好的素材，不能只是一味的照抄，一幅好的画面要进行归纳、处理，对表现主题和感受有利的景物个体形象元素进行集中，对表现主题不利的景物大胆舍弃。

挑战不同的质感为画面加分
质感的体现是塑造的核心问题，有很好的质感表现才能使画面精彩起来。对质感的刻画能力也是考核考生的重点，如果能充分展示自己对质感的表现能力，会让你的画面得到更多的加分。

我们平时可以加强一些对不同质感物体的练习，如玻璃、塑料、金属、木质、水果等，多做一些单体练习。对于场景速写，水、花草、云朵、烟雾等质感也是我们练习中不可缺少的。

常见道具一览表	
室内	
客厅	沙发、饭桌、电视、衣帽架、挂历、时钟、空调、饮水机、吊灯、相框、盆栽等。
厨房	抽油烟机、锅碗瓢盆、蔬菜、生鲜、微波炉、茶水壶、冰箱等。
书房	书柜、台灯、落地灯、书桌、文具、奖状、书包、纸篓等。
卧室	床、相框、时钟、台灯、地毯、玩偶、床头柜、拖鞋、窗帘等。
卫生间	拖把、水桶、洗衣机、晾衣杆、吸尘器、抹布、簸箕等。
教室	课桌、课椅、书包、书本、文具、三角尺、锦旗、花架、黑板等。

常见道具一览表	
室外	
小院	篱笆、植物、鸡、鸭、晾衣绳、洗衣槽、竹凳等。
野外	帐篷、烧烤架、路标、钓鱼竿、野餐布、便携式板凳、风筝等。
公园	鸟笼、垃圾桶、指示牌、遮阳篷、乐器、花坛、各种动物、石桌、石椅等。
社区	象棋、围棋、麻将桌、公告栏、木椅、猫、狗等。
操场	乒乓球台、跑道、沙坑、篮球架、教学楼、升旗杆、收发室等。
节日	灯笼、烟花爆竹、雪人、春联、气球等。

5. 场景速写训练方法

局部训练——头部

