

我爱画照片

PHOTOS

第3季

速写

SU XIE

徐敬尧·主编

河北美术出版社

尚读[®]微课堂

您的随身互动小课堂，欢迎关注！

微信入口
微信号: cundw-1

新浪微博入口
微博: 尚读微课堂

QQ空间入口
QQ: 87872625

我们每年只做一季

声明：自2012年《我爱画照片》面世起，我们将以每年一季的形式出版，每年我们会根据考试内容的变化，变换照片的内容，让大家每年都能画到最好的照片。

目录 Contents

PART ONE 画照片之前的准备工作 02~03

- 一、选择好的照片书，好的照片书的标准 02
- 二、如何使用照片书进行辅助训练 03

PART TWO 知识点训练 04~15

- 一、动态体块黑白灰训练 04
- 二、结构训练 08
- 三、比例训练 10
- 四、局部刻画训练 12

PART THREE 照片训练图库 16~93

- 一、动态速写 16
 - 1. 站姿 16
 - 2. 坐姿 29
 - 3. 蹲姿 42
 - 4. 同一模特三姿动态 46
 - 5. 不同模特动态组合 52
- 二、主题速写 60
 - 1. 单人主题速写 60
 - 2. 多人主题速写 74
 - 3. 不同模特同一主题 77
 - 4. 相同模特不同主题 78
 - 5. 从单人到多人演变主题速写 79
- 三、场景速写 82
 - 1. 从主题速写到场景速写 82
 - 2. 露天场景组合 90

PART FOUR 历年试题 94~96

请认准：

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

旗下畅销经典照片书品牌

■ 我爱画照片·第一季

■ 我爱画照片·第二季

■ 我爱画照片·第三季

CHAPTER ONE

PREPARATION WORK 画照片前的准备工作

选择好的照片书，好的照片书的标准

目前市面上的照片书非常多，在照片书的选择上大家要慎重。好的照片书能很有效地辅助大家进行日常训练，快速掌握各个环节中的知识要点；差的照片书不但不能保证大家进行全方位的知识点训练，还会把大家带入训练的误区，辛辛苦苦的训练了大半年，突然发现离考试要求相差甚远，我们尚读团队从2010年研发出第一套照片书，今年已是第五年，一直保持在照片类书籍中的全国销量冠军。在这里我们小编根据往年的经验总结了几条选择照片书的标准，希望能帮到同学们。

A 看静物的选择与摆放

- 好的照片书静物会选择多种质感搭配以及具有地域性差异。熟悉不同质感的静物塑造，让你轻松应对一切考试题型，熟悉不同地域的静物特征，对考不同地域的学校很有帮助。
- 好的照片书静物摆放的构图要聚散有秩，构图不能太单一。构图不要一味的追求雅致，也要兼顾到考题的实际静物摆放。
- 好的照片书静物摆放的色调一定要明确。不要都是黄色调、灰色调、暖色调，也要有红色调、蓝色调、纯色调、冷色调等，这样才能保证静物照片的多样实用性。

B 看拍摄细节

- 好的照片书会选用高清晰全画幅单反相机拍摄，拍摄细节丰富、清晰。
- 好的照片书会采用多种光源的拍摄方式，因为考试所给的图片及要求光源是不固定，所以很有必要进行多光源练习。

C 看讲解方式

- 好的照片书，知识点讲解简洁实用，多会结合照片进行知识点讲解。

D 看图库内容丰富性

- 好的照片书内容要全面丰富，涵盖所有考试题型。考试中会出现很多的题型，当你每种都针对性地进行了训练之后，才能应付好各所院校的考试要求。
- 好的照片书量要大，量大才能够画，减少二次购买照片书的投入。

E 看调图印刷用纸

- 好的照片书会在调图印刷中下很大的功夫，保证不偏色，最接近真实看到实景静物的颜色。
- 好的照片书会选择好的纸张，保证印刷不偏色的情况下，会提高用纸的厚度，保证一张照片在反复画的时候不易破损。

F 看装帧方式

- 好的照片书尺寸要合理，既要保证照片的尺寸大，又要保证照片的数量。
- 好的照片书装订方式要实用，便于临摹，常见的有锁线胶钉、裸背、铁环等，目前以铁环装订最实用，其次是裸背，可以翻平，锁线胶钉不便于临摹，一般会撕页来临摹。

如何使用照片书进行 辅助训练

A 画照片之前一定要进行大量的观察与写生训练

画照片越来越多的被各省份联考与校考采用，也越来越多的培训机构把画照片作为必须训练的课程。有人认为画照片就没必要进行观察与写生的训练了，这个认识是错误的。相反，我们认为画照片之前一定要大量地进行观察与写生训练。绘画是一个从眼睛的观察到脑的分析，再到手的协调表现的过程，通过实物观察，我们能感受到最直接的绘画规律性的知识。画面如果不是来源于观察实物或者模特儿，而是通过死记硬背画出的东西是僵硬的，没有感受的，这也失去了绘画的本质。

B 带着写生建立起的绘画意识去观察照片，从照片中分析画面

通过观察与写生建立起绘画意识，了解到真实静物或人物的感受、形体、空间、节奏等知识点到底是怎样的之后，我们再去观察照片的时候，要多去发现照片中这些知识点是如何呈现的，就如同面对真实的静物或人物一样，这一步尤为关键。我们需要把二维的照片作为一个参考，然后把平时观察与写生中所积累与领悟的知识点一一呈现在画面中，这样就可以避免把照片画的僵硬、扁平、油腻。

C 画照片不能抄照片，要学会主观处理与画面取舍

照片是用相机拍出来的，层次再好，对于写生而言也是平面化的，不能像现场写生那样感受到空间和层次感。画照片容易钻到照片中，照抄照片，面对照片容易陷进去，总会盯着一个位置不停的照抄表面的调子，抠一个局部的细节，这样画出来的画面就失去了主动性，非常容易画“死”，画“腻”，所以我们在画照片的时候不能直接抄照片，要主动的去理解照片，根据照片处理画面的节奏关系，懂得取舍，处理好画面的主次关系。平时的现场写生不能少，初学者可以从临摹开始，学习和了解别人的表现技法，把其转化为自己独特的表现技法，然后现场写生与画照片穿插进行，等掌握到一定程度后可以尝试默写，要把临摹、写生、画照片分阶段地进行训练。

D 画完照片后对应范画进行改优训练，分析自己的画面不足

画完照片后要多请教老师，多与同学一起分析画面不足，如果老师有做范画，或者书内有相对应的范画，可以放在一起比较自己画面的不足，进行改优训练，多思考，这样才能快速地提高绘画水平。

CHAPTER
TWO

KNOWLEDGE TRAINING

知识点训练

NO.1

动态体块黑白灰 训练

动态是速写中的重要知识点之一，它可以培养学生的观察能力，以及捕捉形象的能力，也是当前美术院校检验考生综合素质的最基本要求之一。要画好速写除了进行必要的勤奋钻研，还要认真临摹优秀范画，同时对照着模特进行写生练习。当然，把握人体动态和体块归纳，以及黑白灰分布，对深刻了解速写画好速写是至关重要的。

A 这个模特整体的黑白灰分布为黑白黑，在处理的时候要注意不要把上衣处理的太单薄。同时模特的上衣比较宽松，但是画的时候要暗示出后背的形。

B 这个模特坐在椅子上，腿一前一后，胳膊一上一下，要注意中心的安排，同时这个模特上身有些后仰，要注意重心的确立，以及脊椎的走向。

C 这个模特的衣服较厚较长，盖住了臀部，画的时候要注意衣服下面的形体，除此之外模特的上身微微前倾，重心落在前面这条腿上。

D 注意这个蹲姿模特的黑白灰分布，因蹲姿引起的腹部处的布褶要仔细处理，不能因为处于暗面就含糊概括。

E 这是一个因为举着一桶水而腿微微弯曲的男人站姿，这个动态要仔细处理腰、胯、腿三者之间的前后转折变化。

F 这个站着的模特动态夸张，黑白灰分布明确，着装是上松下紧，画的时候要注意松紧节奏安排。

G 这两个坐姿都需要注意人物的重心以及两人上半身的动态对比，一个是微微弯腰，一个是身子前倾。

H 这个站着的模特，身体前倾，单腿承重，整体的黑白灰分布为黑一灰一白。

I 模特的重心在他的左腿上，从他的左手臂的自然下垂到绷直的左腿，整体的重量都集中在整个人的左侧，这就要注意不要把人画“倒了”。

J 这个模特黑白灰分布很明显，主要注意因为拉二胡打开、与弯曲的两条手臂，重点注意弯曲的左手臂的转折变化。

K 这是一个很常见的坐姿，双腿微微打开，双手自然搭在双腿上，这张注意的就是坐姿的形体比例关系。

L 注意触地的右手，这个模特的整体由于右手的关系重心也是随着向右偏。

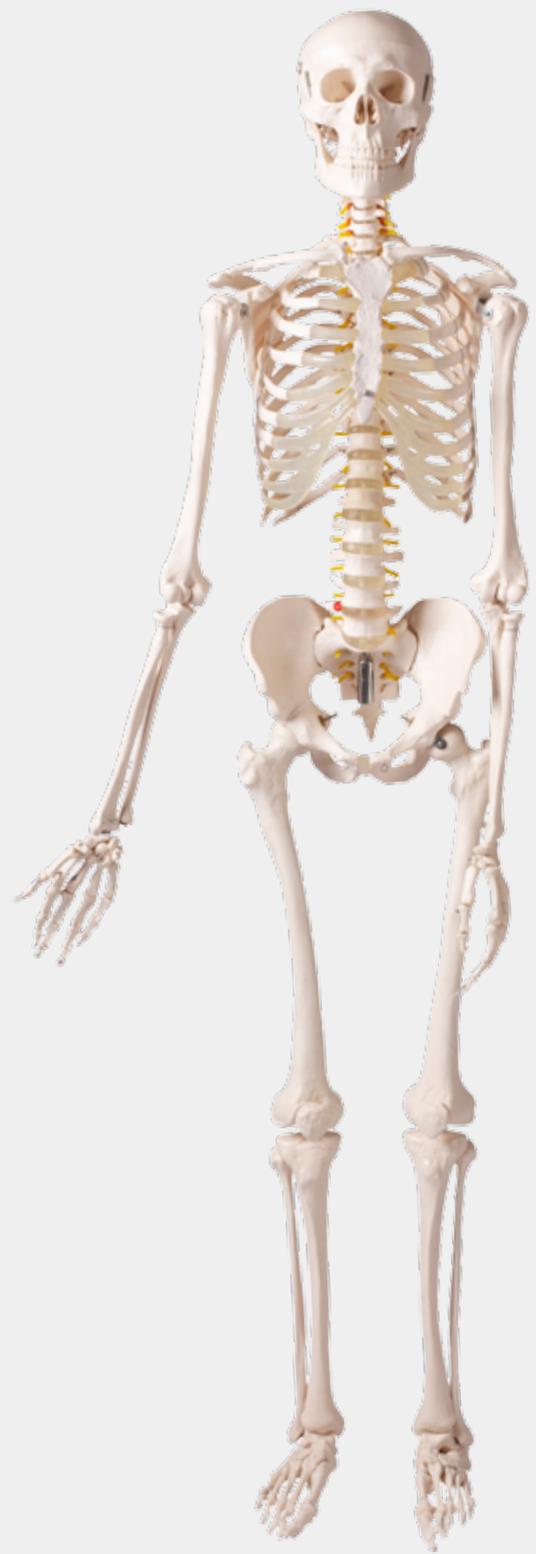
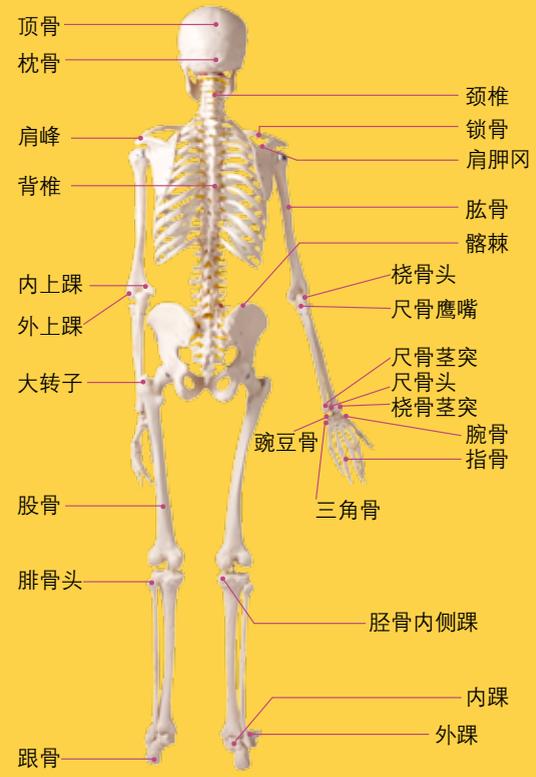

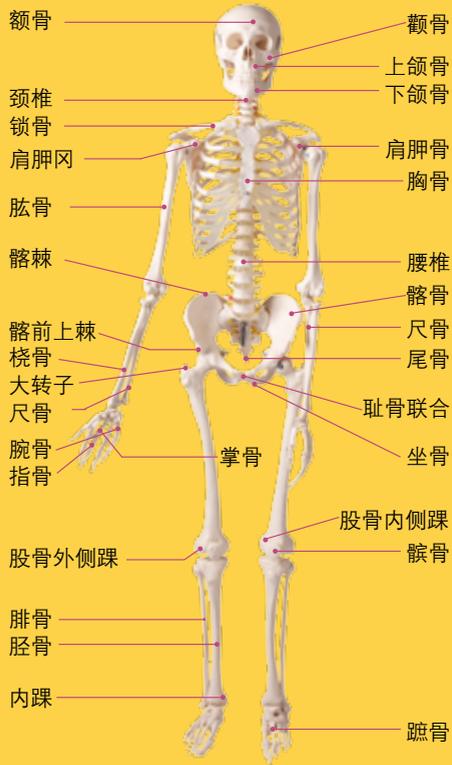
M 这个模特由于大面积都是黑色，所以在归纳体块的时候一定要清晰明确的处理好。

NO.2

结构 训练

关于人体的结构主要指骨骼和肌肉的组织规律，以及基本体块的构成与运动关系。头部结构在我们学习素描头像写生时，已经接触过，主要研究头部骨骼的生长规律和肌肉的组织规律。头颅骨圆润、面部骨骼方正。眉弓骨外凸呈房檐状遮住眼睛，额骨呈圆形隆起，左右对称。上颌骨和下颌骨的运动形成了嘴部的张合，颧骨隆突为脸部最宽处，等等这些均属骨骼结构。关于肌肉，我们只需记住一些基本部位即可，例如眼轮匝肌、口轮匝肌、咬肌等等。毕竟艺用人体解剖和医用人体解剖有本质的不同。我们研究的只是形状和组成状态，而医用解剖研究的是生长机能与病理知识。对于人体的结构在这里我就不再赘述，大家可以看一些人体结构书，加强对骨骼肌肉的了解，对于画好人物动态速写还是大有裨益的。当然我们画人物动作速写也不是画人体结构图，毕竟还有衣服的遮掩，因此我们既要了解人体内在的形体构成，还要结合外在的衣纹变化，才能更好的体现人物速写的造型规律和展示速写艺术的魅力。

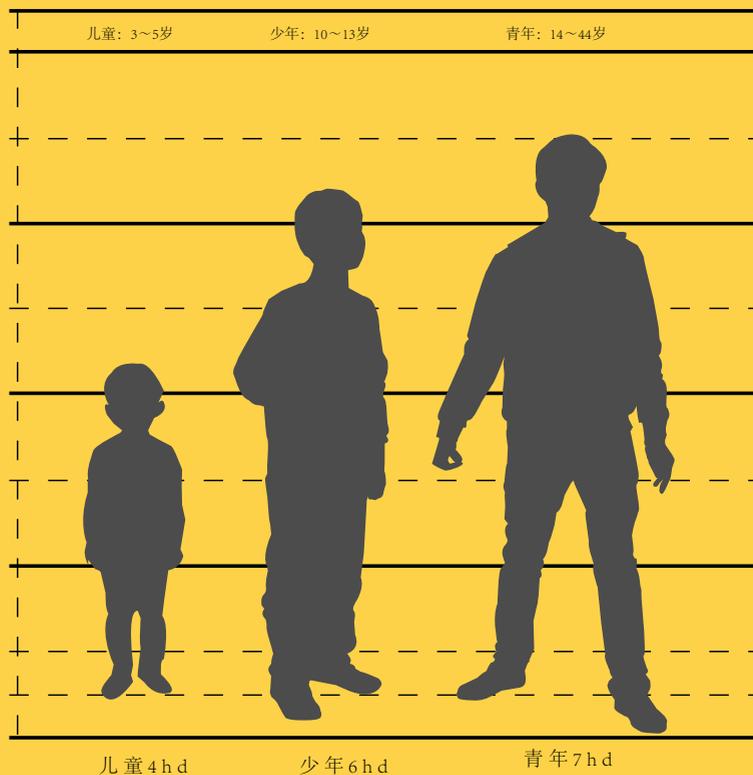

NO.3

比例 训练

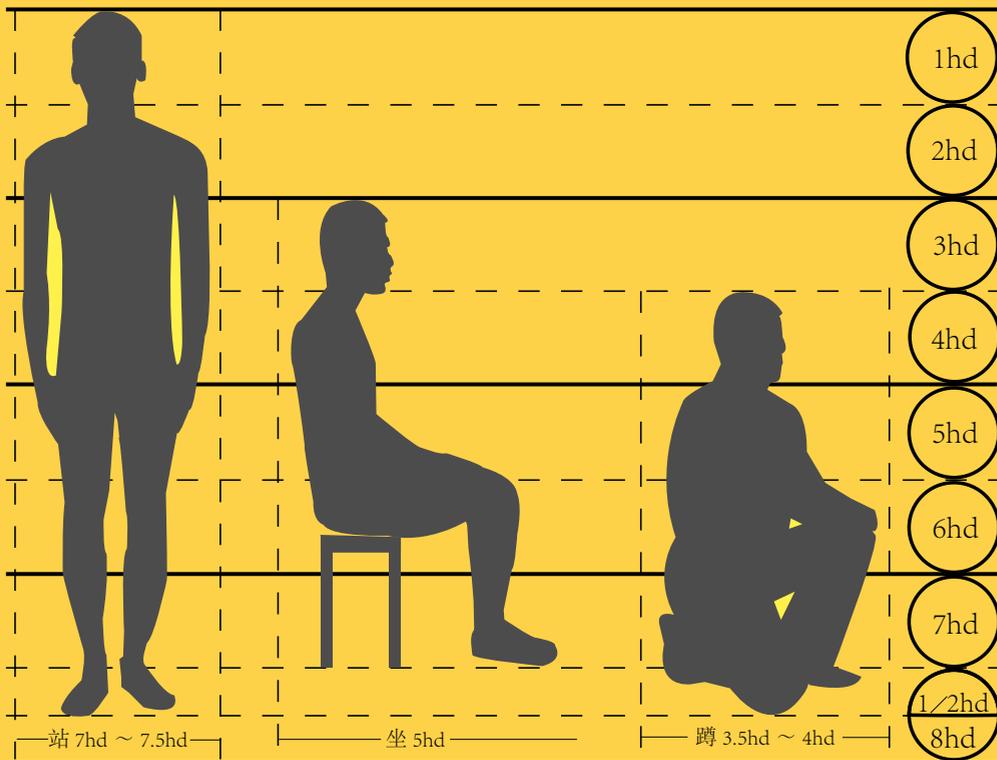
人体的比例可以归结为“立七坐五盘三半”和“臂三腿四”之说。人体比例是以头的高度为基准，正常站姿为七个或七个半头高。坐姿（大腿水平状态）为五个头高。盘姿（臀部和脚部均接触地面）为三个半头高。胳膊的长度从肩关节算起至中指指尖为三个头高，上臂为一又三分之一头高，前臂为一又三分之二头高。腿部长度为四个头高，大腿和小腿各为两个头高。具体到手部和脚部的长度，手的长度与脸部的宽度接近，脚的长度和脸部的高度接近。总之，人体各部比例有一个基本的比例范围，但也有特殊情况者，在观察和写生时要具体情况具体对待。例如服装模特的身高可能接近九个头高，有的拳击运动员的臂展要超过三个头高。

注解: 1/2hd=0.5 头身 1hd=一个头身

中年: 45~59岁

老年: 75~89岁

局部刻画 训练

对于人物速写，这头、手、脚三个部位既重要也不重要。几分钟的快写，需要强调的是基本的动态和整体的动作美感，可能不需要过于描绘头部或手脚。但头部、手和脚部的刻画又能够加强人物速写的精神内含和艺术美感，特别是对于较长时间的速写或慢写，没有这些部位的深入刻画就不足以增强画面的感染力。这样说，脸部、手和脚部（或鞋子）的表现就显得非常重要。

A 头的训练

脸部的表现需要结合头发的处理，头发由于发型的千变万化，不同程度对脸部的表现产生影响。一般情况下，头发要围绕头颅的结构进行刻画，头发线条比较密集，要注意上下前后的穿插。而面部五官可以适当概括，用肯定的细线造型，尽量抓住神态，笔触不可太多，否则显得很乱或显得老相。

B 手的训练

手的造型简单，但变化复杂。可以分为腕、掌和指三部分。腕部和掌部变化小。手的变化主要表现在手指的各种动作和组合上。手指的造型基本相似，但长短各异。最重要的是要注意手指的姿态和组合，在表现时，单个手指不可以画的太烦琐，特别是女青年的手指，画多了显得苍老。五根手指一般情况下摆放不可能十分规则，有疏密、有曲直、有上下。有握伸等等，这些变化组成了手的优美姿态。掌部和手指连接处的骨隆起和手指缝隙根部往往是画好手的关键部位（如图2）。这个部位转折复杂，注意穿插。

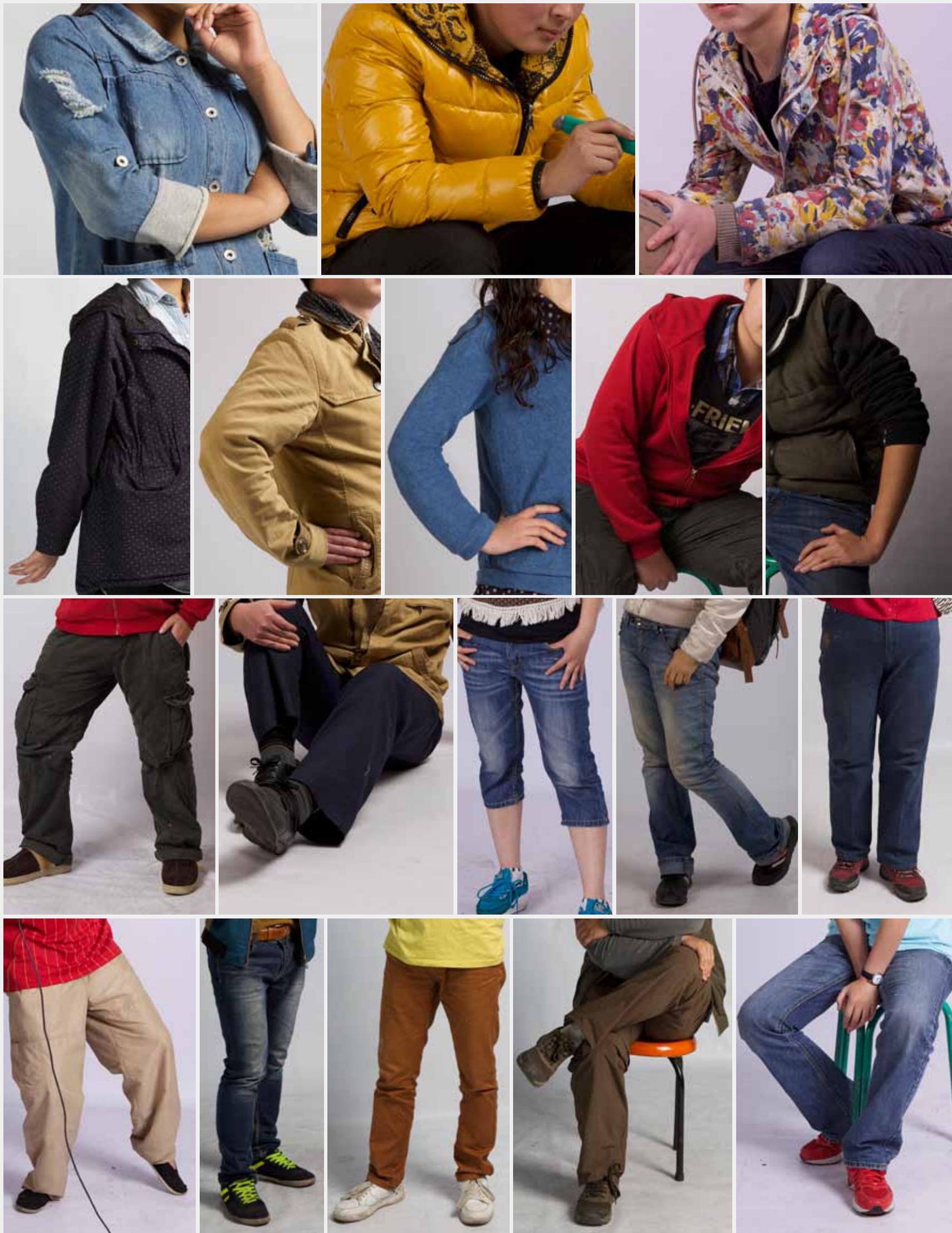
C 脚的训练

脚的结构大致分为脚趾、脚掌、脚腕三部分，要重点把握这三部分的结构穿插关系，还要注意脚腕处关节的起伏变化。根据脚的结构来画塑造鞋子，由于受到叫结构以及人体运动的影响，鞋子的外形会相应的产生变化。要根据透视确定长、宽的比列，在把结构准确后，在对鞋子的样式、图案、版型线、鞋带等进行仔细刻画。

D 衣服的训练

衣服的刻画重点在于衣褶的处理，而衣服附着在形体之上，受到人体结构和人体运动的影响衣纹形成多重折叠、穿插，运动幅度越大，产生的衣纹越多。衣纹的处理要有疏密变化，如：两肩衣纹、肘部衣纹、髋部衣纹、膝盖外侧衣纹、要处理的疏些；肘窝衣纹、膝盖内侧衣纹、腋窝衣纹处理就要密一些。

CHAPTER THREE

TRAINING GALLERY
照片训练图库

NO.1 动态速写

A 站姿

