

场景速写

河北美术出版社
徐敬尧·主编

因为这本书最用心，最全面，最实用，所以我们最爱画！

PHOTO

写在前面

当你拿到这本书的时候

当你拿到这套《最爱画照片》的时候，呈现在你眼前的是迄今为止最实用、最用心、最畅销的照片书，它承载了我们尚读团队又一个“做全国最好的照片书”的梦想，为了把它出成真正对广大美术生有用的一套书，我们付出了太多的努力！

2010 年尚读第一套照片书问世，开创了美术高考领域照片辅助教学的新篇章！

2011 年尚读出版的照片类图书继续保持同行业的领军地位，奠定了照片书的市场地位！

2012 年《我爱画照片》全国热销 20 余万册，继续蝉联销售冠军！全国每五位考生就有一位在用我们的照片书！

2013 年尚读出版的照片类图书继续保持遥遥领先的市场占有率，连续四年全国销量冠军！

在获得了全国大部分老师与同学们的认可之后，我们不骄傲、不懈怠，在与读者的互动中不断收到学生和老师的的大量调整建议和要求，我们认真地汲取，不断地改良与创新，至此《最爱画照片》问世了！

它是迄今为止，最注重光源布置与拍摄质量的一套书！在《最爱画照片》整个拍摄过程中，我们引进了更先进的拍摄设备，投资几十万组建了自己的摄影棚，完全按照考试时碰到的各种光源环境布置光线。

它是迄今为止，最全面的一套照片书！我们历时春夏秋冬四季的持续不间断拍摄，无论考哪个季节你都能画的到。为了解决每个地域考题的变化，辗转京、粤、浙、晋、冀、鲁、豫等地的画室及外景地进行拍摄。我们认真研究每一种构图、透视、动作、形象、着装等等，让我们的拍摄不留死角，唯恐拍摄不全面，导致考试考到，学生画不到的失误。

它是迄今为止，与考试题型最紧密结合的照片书！我们研究分析了近五年的考试题型，参考实际数据安排本书内容的拍摄与编排，并根据一些省份的联考内容，添加了他们独有的照片训练方式题库。

它是迄今为止，讲解最实用的照片书！在本书的编辑中我们插入了大量实用性很强的画照片的观察方法和拓展训练以及技巧经验讲解，旨在帮助各阶段读者能够更好地利用照片书来提高自身的绘画成绩。

它是迄今为止，挑选最严格，要求最高的照片书！我们的编辑团队从近四年的拍摄图库，将近 8 万张图片中，层层精选《最爱画照片》的照片，入选的每一张照片都经过了层层筛选，经常为了得到一张满意的照片而反复拍摄。

它是迄今为止，量最大、性价比最高的照片书！我们更改了书籍的规格尺寸与排版方式，在保证每张图片可画性大小的前提下尽最大可能地多放照片，花同样的钱，得到的却是其他同类书籍两本书的信息量，让你的训练无底限，不再让你为画哪张而发愁，足够的量让你随便画。

所有的这些，组成了迄今为止，最好的、最用心的照片书——《最爱画照片》系列丛书！

大多数人认为做照片书门槛低，随便拍点照片放到书上就能卖钱，学生拿到手后可画的照片不多。我们用事实来告诉大家，不是这样的，它需要非常用心地投入到对教学及考试的动向研究中，需要长时间地意见反馈、改良、经验积累等，才能把照片书拍摄好、出好，真真正正地适合广大美术生的使用。

感谢《最爱画照片》摄影团队的辛苦拍摄，感谢编辑团队的辛苦编排，最后要感谢一直给予我们支持与建议的老师与同学们，因为有你们，我们才能一直进步！一起见证我们成长的足迹吧！

C 目录 Contents

Introduction

序 像写生一样画照片 002

各省联考及各院校历年场景速写考题整理 004

第一章 画好场景速写的五个要点 006

一、单人主题的多种演变 006

二、组合动态的关系处理 007

三、道具与场景的选择 008

四、画面构图 010

五、故事情节的表达 011

第二章 万能动态的应用 012

一、万能动态的运用方法 012

二、万能动态图库 013

第三章 万能道具与场景应用 016

一、人物形象与道具 016

二、场景与道具 020

三、室内场景 028

四、室外场景 030

第四章 场景速写图库 032

一、生活类

二、劳动类

三、娱乐类

四、画室类

五、运动类

序

像写生一样画照片

PAINTING PICTURES LIKE SKETCH

画照片是近年来美术类高考中出现的一种新形式，它逐渐演变为除了默写、写生之外的第三大常见考试题型。

画照片相对于默写与写生而言，更适合于大范围的考试，能更好地节省绘画成本，另外也能很好地考察学生观察、深入刻画等绘画能力以及对各学科基本知识点的掌握情况。在已出现的考试命题中，以画照片的形式出现的试题涉及素描、速写、色彩三大科目，内容涵盖了素描静物、色彩静物、素描头像、速写等。在本书中我们有做了近三年的考题数据分析，你会发现画照片类试题越来越广泛地应用于各类美术考试当中。

考画照片的院校越来越多，你是否认识到了画照片的重要性与必要性呢？那你知道怎样才能画好照片吗？我们告诉你一个秘诀：“像写生一样画照片”。

众所周知，照相机拍出来的照片，层次再好，相较于现场写生而言也是平面化的，不能实际地像在现场写生那样感受到空间感、

层次感；照片拍好了主次关系是固定的，如果拍不好连主次关系都没有了，如果被动地按照拍摄的照片表现，那你的作品就有了局限性，失去了主动性；静物及模特的质感与量感不如现场写生感受的强烈，拍摄表现得再好，也是平面化的假象；色彩静物的颜色不够准确，有的时候与实际感受到的静物颜色相距甚远。

综上所述，我们在画照片的时候一定注意不要直接照抄照片，要主动去处理画面的主次关系，着重去表现画面的空间感，要多注意观察，多提炼明暗、色彩等关系的变化。体会身临其境地观察模特或者静物的感觉，把照片完全当成写生去对待。

我们要把画照片当成一种辅助手段去运用，平时的写生不可或缺。初学绘画，建议从临摹开始，了解别人是怎么表现画面的，然后画照片与写生穿插进行，等掌握某一科目到一定程度时可尝试默写。不赞成只以写生、画照片或者临摹作为唯一的学习方式，分阶段地进行各种训练，能起到相辅相成、促使快速进步的作用。

头像用画照片的方式进行训练好处颇多，模特形象固定，不会出现写生时因模特身体和表情的变化而导致画走形，不足之处是不能像写生那样多方位观察并揣摩模特外在形象与内在心理状态的联系。写生时有的画者为了捕捉人物内心世界，在画之前会先跟模特儿交流一段时间，从而能够更加准确地获得模特的性格因素。画照片是做不到这些的，但是通过观察照片也是能初窥到一些，俗话说“相由心生”，我们可以主动地去抓住这些，赋予模特内在的精神面貌。素描头像的真谛在于考察学生的造型能力，造型能力过硬，素描头像就很容易得高分。画照片是训练造型能力很好的方式，观察照片要像写生那样多找人物的结构和形体，不要只关注黑白明暗关系，同时多参考解剖类的骨骼、肌肉图片，与真人照片进行对照绘画，将是一个了解并画好素描头像的有效方法。

速写可算是与画照片无缝衔接的最好一个考试科目，甚至可以说是相辅相成。因为速写本身就是“以形象神”的艺术，对细

节的刻画并不像素描头像那样严谨到位，毕竟考试时间有限，这种情况下，线条变化与卡点就显得越发重要，这就需要学生严谨地钻研人体运动规律和形体结构，同时大量地练习。以前常听人说：画好速写没有捷径，只有通过大量练习才能成功。但是我想如果非要找捷径的话，那就从利用照片上下工夫吧！

静物分色彩与素描两种绘画形式。素描静物与色彩静物有许多相通之处，比如构图、黑白灰关系、塑造、空间关系等。采用画照片的方式能对这些知识点进行很好的训练。在这里我们要提一下利用照片画静物，一定要感受静物的氛围，主动概括画面的黑白灰关系、处理色调、调整静物的空间位置关系；一定要抓住画面的视觉中心，主动处理静物之间的主次、虚实、明暗、强弱等节奏关系。完全照抄照片画面的静物，是没有感受、没有美感的。

我们画照片的时候一定要带着写生的思维去画照片，不要单纯地为了考照片而画照片，让画照片成为助你快速进步的良好途径。

【各省联考及各院校历年场景速写考题整理】

近年来，从事美术专业人员的队伍在日益扩大，全国高等美术院校顺应市场，对美术人才大范围地进行扩招，吸引了大批的中学生加入到美术专业的学习队伍当中，考美术院校成为学生升学的一条重要途径。想要在这群人中脱颖而出，就必须做到艰苦的训练加正确的方法。本书主要针对场景速写来总结、整理全国各省份联考与部分重点艺术类院校考题，希望能对同学有所帮助！

●省联考场景速写考题整理

省联考考题（排名不分先后）	广东省	2010 年	【默写】师生一坐一站。
		2011 年	【默写】要求学生默写出一个场景：两个人正要出门，一个蹲着系鞋带、另一个站着 穿衣服。（动态结合，添加场景。）
		2012 年	【默写】一个站姿（背包），一个蹲姿（手拿照相机）。
		2013 年	【默写】用一只鸡做道具，默写两个人，一个站姿，一个蹲姿，设计一个情景，讲个故事，让人和鸡有联系。
		2014 年	【默写】在桶装水分销店里，一个工人把一桶水扛在肩上（站姿，男性）一个工人正在休息（坐姿，男性），加上道具和环境，组成一幅完整的画面。
	四川省	2010 年	【默写】放风筝，画出三个人物动态，要求：人物男女均有，一人奔跑放风筝，一人半蹲做眺望状，一人动态自定。
		2011 年	【默写】集市场景，迎面走来的女人一手拿菜篮一手牵小孩，一个蹲着的挑选水果的女人，一个挥动双手的吆喝的男人。
		2012 年	【默写】服装店，一个营业员，一个穿时装的女模型，一个顾客。
		2013 年	【默写】一个男青年和一个女青年扶着盲人过街，要求考生自行想象发挥。
		2014 年	【默写】天伦之乐，三到四个动态。
	浙江省	2011 年	【画照片】四个踢足球的男青年。
		2012 年	【画照片】两个人打篮球，其中一人是姚明。
		2013 年	【画照片】根据照片画一幕劳动的场面，3 个在装电线杆的工人。
		2014 年	【画照片】画一张以建筑工地劳动场景为背景的速写（人物不得少于 3 人）。
	陕西省	2011 年	【默写】考场一角（3 人组合）。
		2012 年	【默写】画一个车站的场景，两个人。
		2013 年	【默写】演奏乐器的两个人。
		2014 年	【默写】两个听音乐的人。
	天津市	2011 年	【默写】钓鱼的人。
		2012 年	【默写】菜市场一角，两个人。
		2013 年	【默写】公交车上的两个人（一坐，一站）。
		2014 年	【默写】打电话的母女二人。
	重庆市	2012 年	【默写】一个背包的人（站姿），一个拿着照相机照相的人，可以添加场景。
		2013 年	【写生】考场写生，两男一女或两女一男，一站一坐一蹲，一正一侧一背。

●院校校考场景速写考题整理

院校校考考题（排名不分先后）	中央美术学院	2010 年	设计专业【写生】考场一角，画面中必须出现 3-5 个人物，工具不限。
		2011 年	设计专业【写生】一站一蹲，一男一女（成年人），可适当加场景。 造型专业 【写生】纸面 1/3 画一单人，剩下的 2/3 画场景，要求有考场内模特出现。
		2012 年	设计专业【写生】组合速写：考场写生六人组合；40 分钟。 造型专业 【写生】六人组合。
		2013 年	设计专业【写生】场景速写：考场一角 4 个人。 造型专业 【写生】女青年模特手向后撑椅背，含女模特在内至少 6 人场景速写。
		2014 年	设计专业【写生】场景速写：考场一角，4 人。 造型专业 【写生】速写单人以及人物组合写生；1 小时；4 开。
	清华大学美术学院	2010 年	设计专业【默写】候车母子。 造型专业 【默写】讨论
		2011 年	设计专业【默写】报刊亭。 造型专业 【写生】考场考生写生场景速写不得少于两个人物。
		2012 年	设计专业【默写】中秋节。 造型专业 【默写】中秋节。
		2013 年	设计专业【默写】野餐。 造型专业 【默写】课间，至少刻画两个人物形象，其中至少一人为正面或侧面，并绘画出相应场景。
		2014 年	设计专业【默写】表现一个走路的老人、一个奔跑的青年、一个跳跃的儿童，组成一幅画面。 造型专业 【默写】我和家人，三个人。
	广州美术学院	2010 年	广东省内考点【默写】家，男青年男中年老妇女各 1 个（两站一坐）。广东省外考点【默写】男老老年女中年女青年候车，其中 1 人坐着或蹲着。
		2011 年	广东省内考点【默写】书店一角，三人以上。广东省外考点【默写】1 个老年女性，1 个小女孩，1 个男中年爬楼梯。
		2012 年	广东省内考点【默写】写生一个男模特坐姿，手拿着矿泉水，再默写站着正在喝水的一男一女。广东省外考点【默写】寒风中等公车的场景。
		2013 年	广东省内考点【默写】运动场上一男一女交接棒；8K。广东省外考点【默写】两个搬桌子的男青年，一个扫地的女青年站姿；8K。
		2014 年	广东省内考点【默写】三个冲刺的运动员。广东省外考点【默写】冲刺，三个人，跑步。
	西安美术学院	2010 年	【默写】考场一角。
		2011 年	【默写】考场一角，三人以上。
		2012 年	【默写】考场一角，三人以上。
		2013 年	【默写】考场一角，三人以上。
		2014 年	【默写】考场一角。（北京考点）【默写】返乡的人们。（桂林考点）
	四川美术学院	2010 年	造型专业 【默写】走在斑马线上。
		2011 年	造型专业 【默写】创作“下雪了”要求：限 2-3 人，内容源于生活
		2012 年	造型专业 【默写】三个中学生在快餐店吃饭或排队的场景。（1 小时，8 开）
		2013 年	造型专业 【默写】考试前夕；8K；60 分钟。
		2014 年	造型专业 【默写】夜晚，父亲回到家里，看见妻子正在用勺子给孩子喂药。
	鲁迅美院	2014 年	辽宁考点【默写】画考场内的一角，还要求两个人物以上。考生在画出两个人物的基础上，还要完善场景，画板、画架等周边的景物都将出现在卷面上。
	天津美院	2014 年	辽宁考点【默写】图书馆里读书不同形态的三个人。河北考点【默写】美术教室一角。
	北京林业大学	2011 年	【默写】2 个人以上的场景速写，题目“考场一角”。
		2012 年	【默写】以一女青年为主要人物，画面不低于两个人。
		2013 年	【默写】镜子里正在扎辫子的小姑娘
		2014 年	【默写】围巾巾的女学生默写场景。
	北京航空航天大学	2011 年	【默写】场景速写：考场一角，至少两人；6 开纸；30 分钟。
		2013 年	【默写】打羽毛球（可选一人或两人场景）。
		2011 年	【默写】两个女青年动态，写字，略带场景。
	北京印刷学院	2012 年	【默写】两个女青年动态，正在穿衣服，场景速写。
		2013 年	【默写】女青年夏天在吃饭。
		2011 年	【默写】迎接新生，3 人以上，一人弯腰拿行李，体现出老生迎接新生的热情场景。
	重庆大学	2012 年	【默写】动态速写，运动场景，不少于 2 人。 【默写】情侣看书；30 分钟（四川考点）
		2013 年	【默写】动态速写，一个走路的动态和一个坐在椅子上的动态。
	华中师范	2013 年	【默写】公共汽车上站着的人。
	天津工业大学	2011 年	【默写】两个女青年，一站姿一坐、画画。
		2012 年	【默写】动态速写，两个画画的人。

Chapter One 第一章 画好场景速写的五个要点

Five points to draw best of the scene sketch

一、单人主题的多重演变

作为初学者，画场景速写是有一定难度的。开始时，我们可以先学习单人动态的演变，选择一些重复性较强的对象进行训练，比如百变动态，即是可以应用于多种场景之中的动态，方便记忆。

以下是针对场景速写的六种主要演变，主要通过人物的服装、道具、形体、比例的变化体现场景速写中的主题、季节、职业、性别、

年龄、特征等。这些练习可以帮助我们在场景的变换之下相应变换服装与道具，以符合画面合理需要，是快速画好场景速写的一个简单易学的方法，但是也要“多观察 勤动手”。

1、通过改变道具体现主题

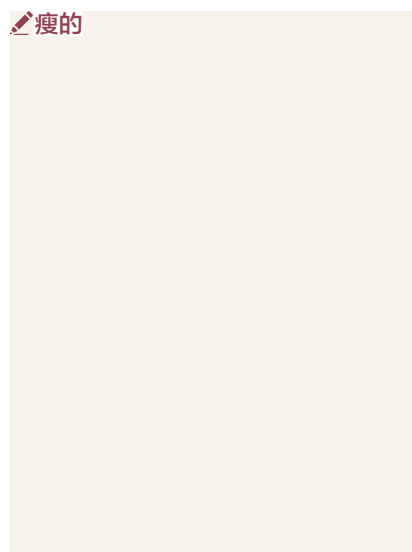
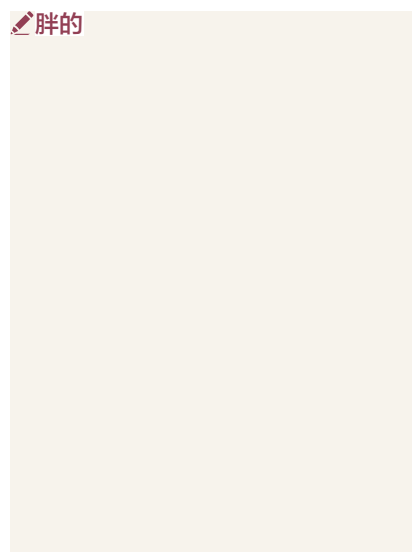
2、通过改变着装体现季节

3、通过改变着装与道具体现职业

4、通过改变形体与着装体现特征

5、通过改变比例与着装体现年龄

6、通过改变着装与特征体现性别

二、组合动态的关系处理

场景速写是由人物、场景、道具组合形成的，人物的组合关系最为重要。因此在训练的时候我们要注意人物的前后重叠、远近、大小、高低、松紧、朝向等的关系。在处理好这些组合动态的关系之后，便要考虑人物与场景之间的关系、人物与道具之间的关系以及道具与场景的关系，这样才能把握好场景速写。

1、组合中人物的关系

前后重叠关系

远近关系

大小关系

高低关系

松紧关系

朝向关系

组合动态中人物的添加和位置变换都是要我们掌握的，人物添加是在一个或两个主要人物的基础上添加一个或以上的人物以辅助画面，达到增添氛围和丰富画面效果。组合人物的位置变换则是通过改变人物的位置，使人物从次要变成主要或者从主要变成背景，这需要我们根据画面来进行变换，比较灵活。

2、组合中人物添加

3、组合人物的位置变换

三、道具与场景的选择

这是一个市场的纯场景，以及关于这环境的各种道具，结合人物动态和场景及道具组合成一幅场景速写。

市场大家都很熟悉的地方，是平常买菜和卖菜的地方。因此考虑时要考虑买卖双方，卖方有摊位、箩筐、草帽等等东西。买方有菜篮子、小购物车、雨伞、购物袋等等东西。

这是一个服装商店的纯场景，以及关于这环境的各种道具，结合人物动态和场景及道具组合成一幅场景速写。

服装场景可以让人联想到与朋友们一起逛街，并且打扮的相当新潮。在选择相关道具时要考虑当时场景的需要。

这是一个火车站的纯场景，以及关于这环境的各种道具，结合人物动态和场景及道具组合成一幅场景速写。

火车站往往是人流量最多的地方，总是有大包小包的行李物品、学生赴考等，进站时还有检票员，这都是场景速写中需要考虑到的地方。

这是一个公交车站的纯场景，以及关于这环境的各种道具，结合人物动态和场景及道具组合成一幅场景速写。

公交车站让我们想到的往往有站牌、护栏、接人的小三轮以及各中阶层的人士。因为范围的广泛，我们可以任意选择一类人群进行表现，并且要把符合的道具表达准确。

四、画面构图

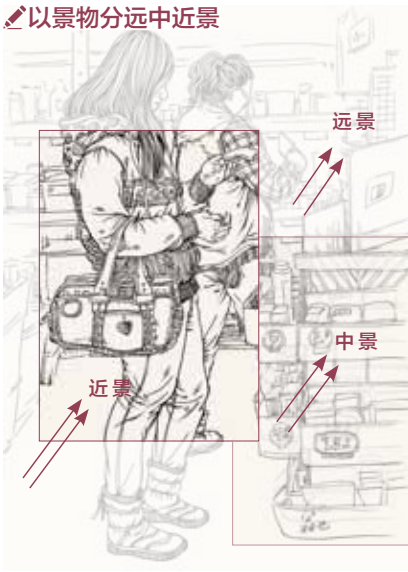
1、画面视觉中心

黄金分割图无论是横构图还是竖构图，只要将画面横竖分别平均的用两条线画下来，这四条线交接的点大概的位置就黄金分割点，将要表现的物体，即是画面的视觉中心，置于交接的四个点的其中一个点就可以了。

2、远、中、近景

以下是远、中、近景的分析图，分有两种情况，一是以景物对画面进行分割；二是以人物对画面进行分割，主要讲述的是画面的主次关系和所画物体近大远小的透视关系的合理性，画面上人物有主次、大小、虚实才能让画面丰富起来。

3、构图形式

三角形构图：正三角形的特点给人以稳定感。逆三角形则有不安定、危机感与动感。斜三角形比较灵活、均衡。

四边形构图：四边形构图给人一种朴实规矩的感觉 适合表现农民生活场景。

圆形构图：圆形构图给人一种温馨的感觉，适合表现聚餐等多人场景。

C 形构图：C 形构图具有曲线美的特点又能产生变异的视觉焦点，画面简捷明了。

S 形构图：这种构图形式会给人以柔美多变的感覺。

X 形构图：X 型构图给人一种人物与地面紧密结合的感觉，适合表现工人劳动时的力量感。

平行构图：平行构图给人一种不相交的感觉，适合表现生活中陌生人相遇但不相识的场景。

十字构图：此种构图，使画面增加安全感、和平感和庄重及神秘感，也存在着呆板等不利因素。但适宜表现对称式构图

五、故事情节的表达

1、同一组动态不同主题的故事情节

下图是同一动态发生在不同场景之下的不同故事，首先给出一组人物动态，然后把人物置放于不同场景之下，变换场景之余还要合理地变换与场景相关的道具、服饰、表情等，让画面情节更为真实。以下是买衣服、报亭、候车、做饭、红绿灯等五个不同场景所发生的故事。

组合动态

故事情节 1：买衣服

故事情节 2：报亭

故事情节 3：候车

故事情节 4：做饭

故事情节 5：红绿灯

2、同一主题不同的故事情节

以下图片是关于街道场景发生的故事，主要围绕“道路”为主题，列举了关于街道上有可能发生的一切，如题目所说的同一主题不同故事的情节。一下是关于路边麦当劳店、路边清洁工人、公交车站、烧饼摊、卖冰糖葫芦的人、修车摊等六个情节故事，都是生活中常见的故事。

路边故事 1：路边的麦当劳店

路边故事 2：路边的清洁工人

路边故事 3：公交车站

路边故事 4：烧饼摊

路边故事 5：卖冰糖葫芦的人

路边故事 6：修车摊

Chapter Two

第二章 万能动态的应用

Application of universal dynamic

一、万能动态的运用方法

在速写考试之前我们要训练和记忆各种各样的动态，速写的种类繁多记忆是有限的，在这我们引用“万能动态”一词。 “万能动态”顾名思义是可以运用于多种主题的人物动态，比如下图所列举的，一人或多人都可以作为万能动态，然后把这些动态运用到任意一个主题场景中，通过场景、道具等的变换，人物可以自然地融入进场景当中去，并不会显得生硬。

万能动态 1: 单人

万能动态 2: 双人

万能动态 3: 三人

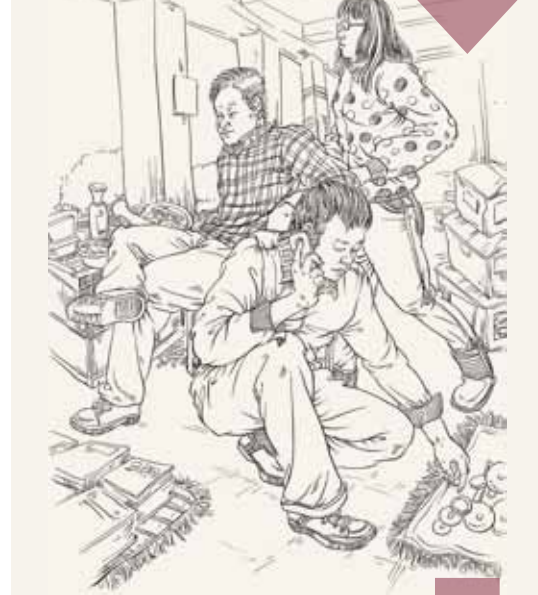
单人：超市一角

双人：室内一角

三人：市场一角

单人：厨房

双人：早市

三人：理发店

二、万能动态图库

1、站姿万能动态

图中为站姿的万能动态图片，我们可以任意选择喜欢的站姿动态，进行不同主题场景的训练，可以是一个人物或者多个人物的组合。站姿人物动态在画面中常常作为主要人物出现，其动态常用动作有托、举、拿、携带、拖、推等动作，根据相应动态选择相应的场景进行改变。

2、坐姿万能动态

下列图中是常见的各种坐姿动态图，我们可以可以把下列坐姿实例的按照自己的喜好组合成各种画面，可以两人、三人或者多人根据场景的不同，形成不同的画面，如画室一角、客厅一角、医院一角等。坐姿主要的姿态区分只是四肢的动态以及受到上肢带动的躯干的倾斜度的一个变化，熟悉了这一变化后就可以根据相应动态选择相应的场景进行改变。

3、蹲姿和特殊姿态万能动态

下方主要列出了蹲姿、弯腰、半躺等身体大开大合的动作图例。这种动态是组合画面中不可或缺的姿态之一，因为这种动态的加入可以丰富画面中的高低变化，使画面更具有层次感，所以在做不同场景的练习时，也可以选择不同的蹲姿以及特殊姿态来丰富画面内容。

