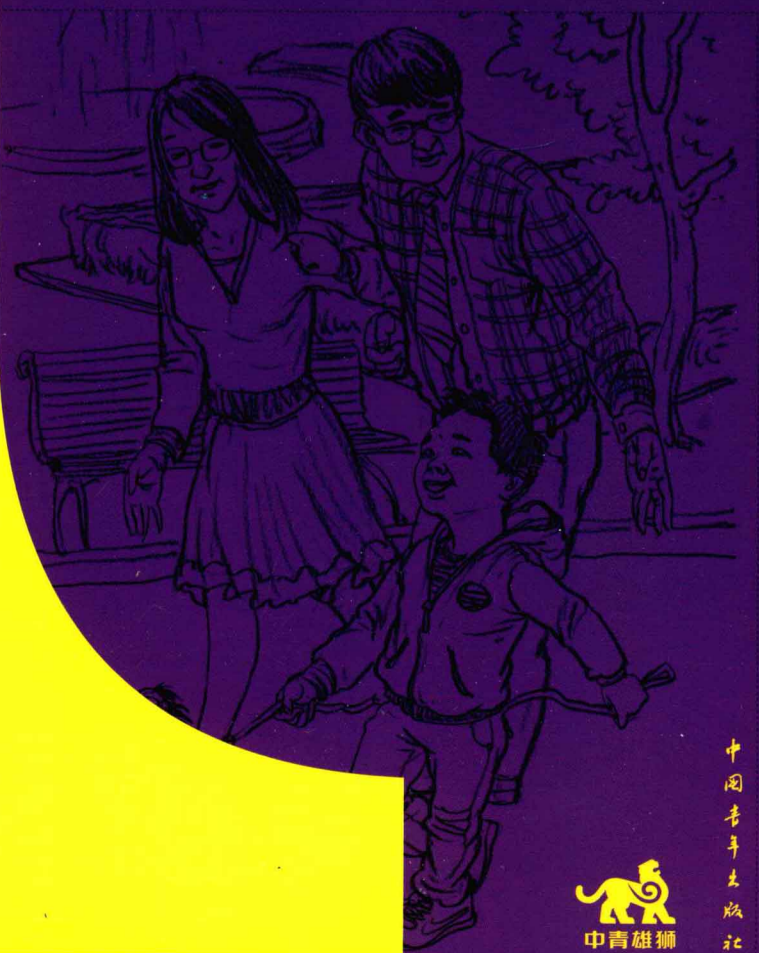
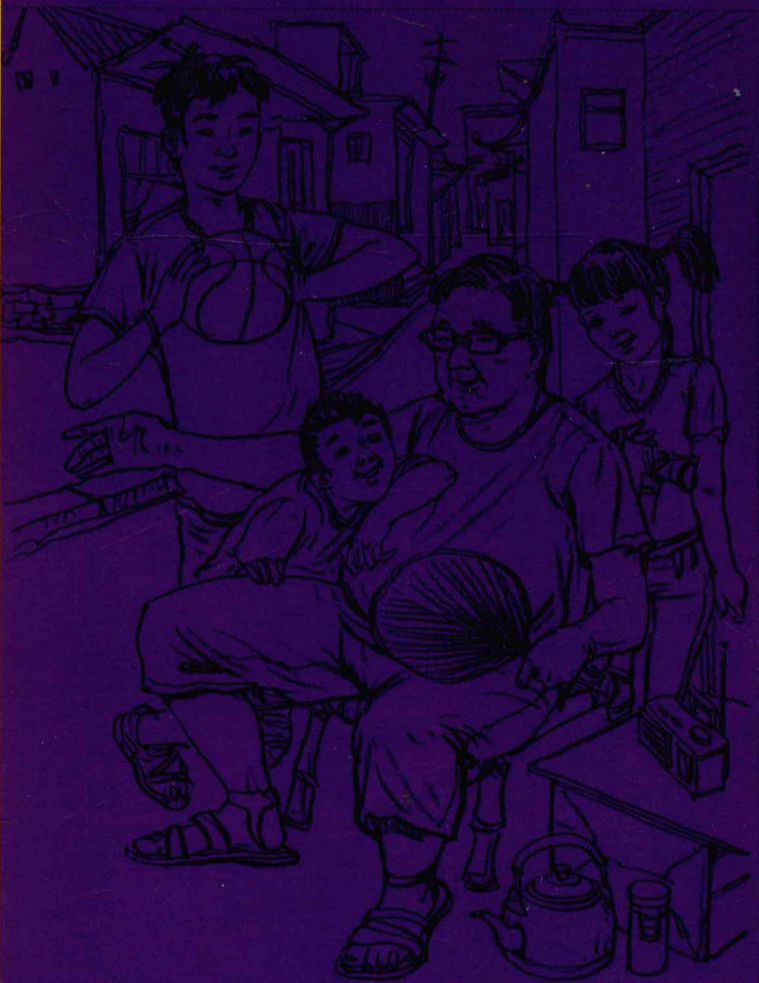
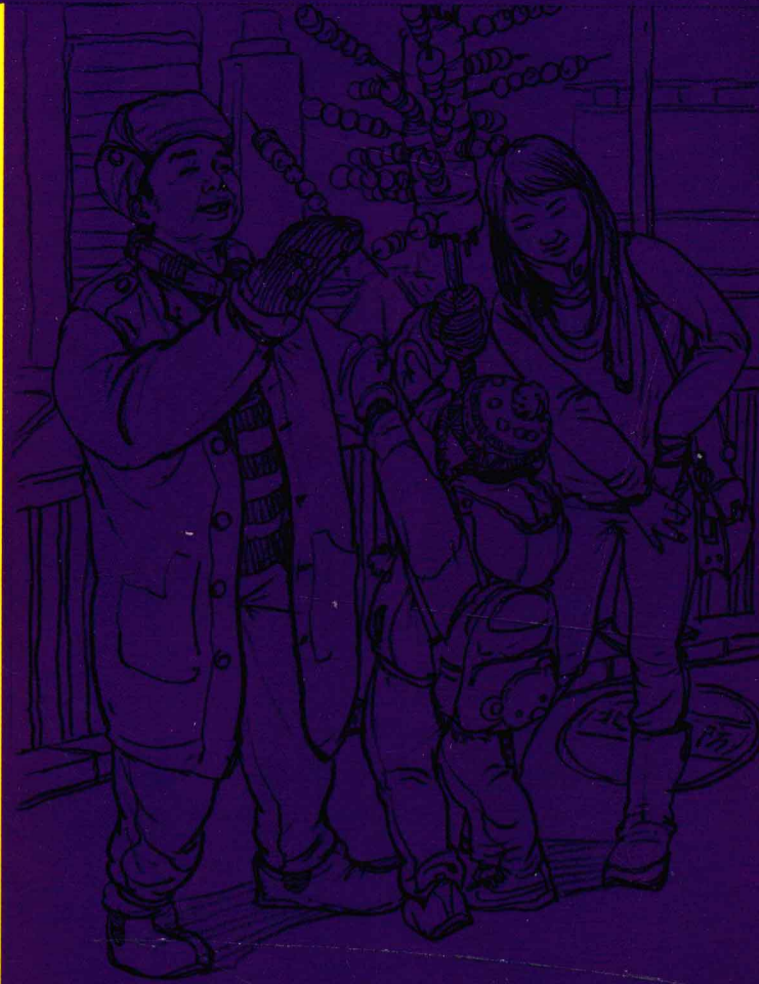

清华大学美术学院
速写第一名张展教你画

一小时场景默写

王海强 / 主编 张展 / 编著

序

清华大学美术学院每年的专业考试都是众多考生关注的大事，被录取之难可谓难于上青天，过此关者能有几人？还好，张张是顺利过关者，而且专业优秀，速写成绩位居榜首。故而当看到张张以一个“深谙此道”之人，将自己多年的考学经验进行总结思考、整理绘编的这本书稿时倍感亲切，也就更觉得这本书并不仅仅是简单的以艺论艺，而是把侧重点放在考生的实际需求方面。

书中对于考生如何理解速写考试的诸项要求、如何有针对性地练习进行了比较详细的分类论述，这也是有别于众多考前辅导书的地方。另外，值得说明的可贵之处是，张张并没有沿袭常见的那种背姿式、背笔法、背细节、背环境、背构图的套路，更多的是引导考生根据自己的兴趣，寻找突破难点的切入方法和处理问题的学习步骤，并以此将速写中经常涉及的人物精心地按职业、按年龄特征进行细分，以便考生能够在较短时间内对某一问题有所突破。

速写之艺以速冠名，考生也就常被误导，似乎快速完成就是大功告成。其实“速”只是一个相对较短的时间限定，那种动手比动脑快、以熟练取胜的概念化速写往往很难取得预想的效果。在近年的速写考试中一般会规定构图中必须设置人物存在的环境，但同时也会安排一个比较充裕的时间，让考生能够有时间准确把握形体比例、结构、动态、空间透视，调整好它们之间的关系。当然准确是相对的，好的速写还要使这种准确融入整体氛围，表露一种对生活的感受，这也是与以往试题内容的区别所在。为此，书中所绘的室内道具和室外道具不但实用易记，而且是对忽略速写本意，因减少环境塑造而使构图和人物缺乏角色感的一种补充。

人们做任何事情总会带有一定的功利目的，承认也好，漠视也罢，总之你无法回避，每年的艺考就是一例。众说功过事非已无太多意义，只有正视它才会将其转化成为动力。今天我们所使用的速写工具和表现方法都得益于已有的造型原理和特定时代的审美趣味，这一点在准备艺考阶段尤为重要，它与艺术创作强调的个性并不冲突。

总之，这是一本用心写的书。

田旭桐

2013年6月

于清华大学美术学院

随着艺考趋向的不断变化，很多高校更加注重的考核内容是考生对生活的观察和表达能力。以清华美院为例，其2010年开始正式改变考试模式，引入场景默写科目。场景默写让很多考生束手无策，以至于选择背诵构图与人物的方式来应试，导致画面略显死板和僵硬，给人的感觉是硬着头皮应付考题，这样很容易造成场景默写科目的失分。根据这几年的数据显示，速写科目的及格人数占考核人数的30%左右，也就是说三个人考试，其中会有两个人不及格。这是值得考生深思的问题，画速写好的同学很多，为什么场景默写好的人很少？

我个人认为，这是一个由于我们对场景默写认识不当而出现的问题，很多人认为场景默写就是在画速写的基础上加上场景而已。我认为场景默写是一种全新的考核方式，感性地讲，场景默写就是你向阅卷老师生动而又富有感情地描绘一个故事，最好是朴实而又引人深思的故事。通过将背诵的人物和道具组合起来的场景速写会给人生硬的感觉，画面会给人拆东墙补西墙之感。我认为好的场景速写每一个细节、人物、道具都是“原装”的状态，场景中的每个细节都是为本张场景而生，为本张场景速写而存在。不管是人物的肢体语言、视线语言还是人物的交流感觉都得是环环相扣，相互呼应，这样才能使画面整体生动且富有个性。

说到这里考生会疑惑，怎么达到这个目的，怎么诞生一张相对完美的场景默写？有的学生会说我画得少，我不会画很多道具。其实不然，我们好好想想会发现，场景是来源于生活——最平常的生活，人物是最常见、最普通的人物，道具也是日常生活中天天可以看见的道具（比如凳子、桌子、床、手机等等）。我们在进行大量的速写训练后，应该停下脚步看看风景，好好研究一下速写到底是要我们画什么。我刚开始画速写时，每天大概画4张，但是每张速写都充分消化，对布褶和结构进行准确的刻画。后期再慢慢提高速度，在有一定数量的积累后，逐渐找到个人用线的特点。拿一个凳子来举例，在最初的训练过程中，我们不仅仅要记住凳子的外形特点，还要去分析凳子的结构和主要组成部分。从每一个角度去理解凳子，包括凳子结构的衔接方式。有多少种衔接方式？怎么衔接？为什么要这么衔接？这都是在训练过程中要解决的问题，最后在你大脑中会产生一个三维的凳子形象，你的场景中需要它是什么状态、什么角度，就从大脑中的形象中提取进行表现，这样，这个凳子才是为了画面的需要而存在。不仅如此，人物以及大的空间透视的训练也是如此。

可能有的学生会认为这些东西很难记忆，比记忆英语单词难多了。而我们就是要运用记忆单词的方式来记忆素材，因为记忆一个单词可以将其运用到很多语句当中。你花一天的时间去剖析理解一个道具，一个月可以记忆30件——将30个道具用在一张场景默写中是绰绰有余的。其实不管是道具还是人物的结构都是有规律可循的，人物都由上肢、下肢、躯干和头部组成，而且运动规律也是有限的，记住每个部分的大概结构和运动区间就可以。慢慢地养成总结物体规律的习惯，久而久之积累的素材就会越来越多，这样在场景默写中就会游刃有余，从而画出一张张“原装”的场景默写。

张张

2013年6月

于清华大学美术学院

作者简介

张展（笔名张张）
出生于山东省临沂市
现就读于清华大学美术学院工业设计系
以场景速写单科第一被清华美院录取

法律声明

北京市邦信阳律师事务所谢青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
010-59521012
E-mail: cypaw@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

一小时场景默写 / 王海强主编；张展编著. —北京：中国青年出版社，2014.1
ISBN 978-7-5153-1930-8
I. ①一… II. ①王… ②张… 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(2013)第226910号

一小时场景默写

主编 / 王海强 编著 / 张展

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) 59521188 / 59521189
传真：(010) 59521111
企划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
责任编辑：易小强 张军
助理编辑：王世伟 田野 郑雪梅
书籍设计：六面体书籍设计_彭涛
印刷：北京建宏印刷有限公司
开本：889×1194 1/8
印张：8
版次：2014年1月北京第1版
印次：2014年1月第1次印刷
书号：ISBN 978-7-5153-1930-8
定价：56.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系
电话：(010) 59521188 / 59521189
读者来信：reader@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站：www.lion-media.com.cn

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体 封面用字包括：方正兰亭黑系列

第一章

关于局部刻画

- ① 儿童 2
- ② 青年 4
- ③ 中年 6
- ④ 老年 8

第二章

关于室内外道具

第三章

关于人物形象设定

第四章

关于构图

- ① XYZ 30
- ② ABCDEF 30
- ③ MGHSX 30
- ④ 正负形 30

第五章

优秀命题创作

第一章

关于局部刻画

- ① 儿童 2
- ② 青年 4
- ③ 中年 6
- ④ 老年 8

第二章

关于室内外道具

第三章

关于人物形象设定

第四章

关于构图

- ① XYZ 30
- ② ABCDEF 30
- ③ MGHSX 30
- ④ 正负形 30

第五章

优秀命题创作

第一章

关于局部刻画

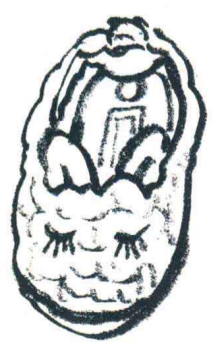
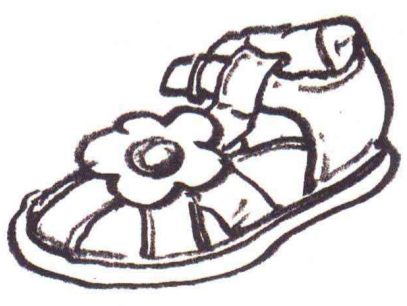
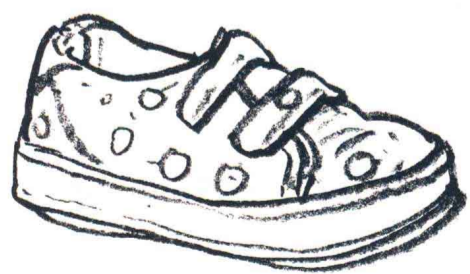
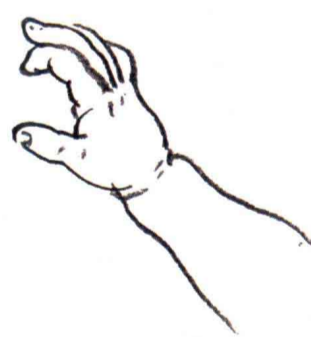
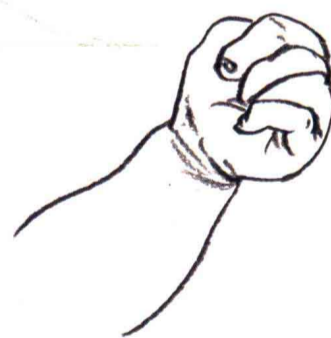
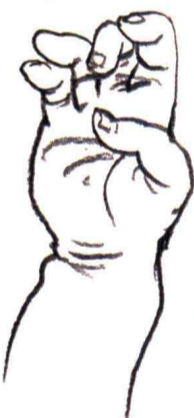
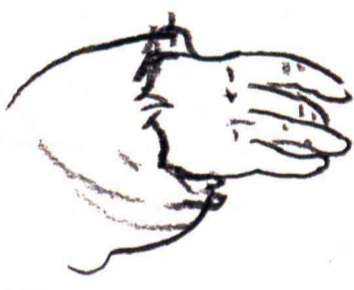
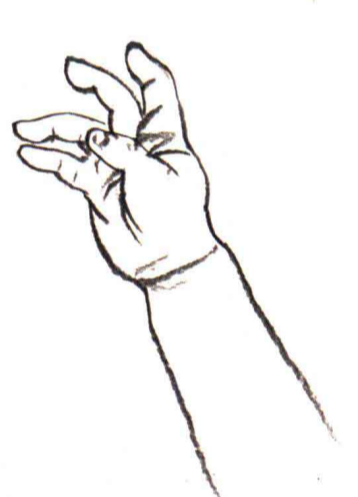
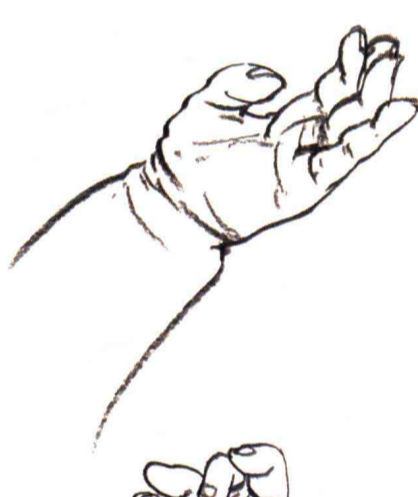
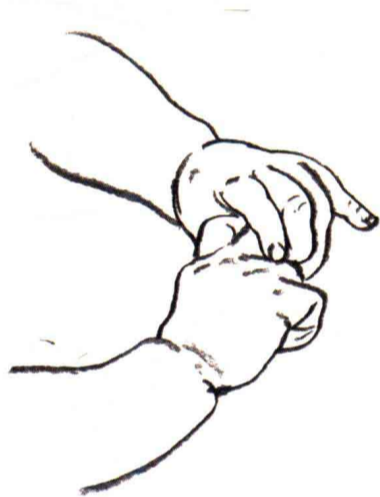
关于局部刻画，我们从不同的年龄段进行概括分析。作画时，对不同年龄段的人要区别对待。不同年龄段的人会有不同的面貌、不同的动态习惯和衣着，要从各个方面考虑并作出相应的区分，从而起到丰富画面的作用。

1 儿童

首先从性格分析，儿童天真、好动、好奇，比较害羞。由于儿童体型小，在画面中很容易对人物进行区分，并且儿童的出现会间接地将关爱和纯真的感觉带入画面，使画面很容易与观者产生情感的互动。

儿童的五官比较紧凑，眼睛偏大，耳朵的形象饱满。对儿童表情的刻画可以从天真可爱、委屈害羞、好奇求知、搞怪等特点出发。对于整体形象，儿童整个体型偏小、头部偏大、衣着比较宽松，可以搭配一些卡通图案进行点缀。

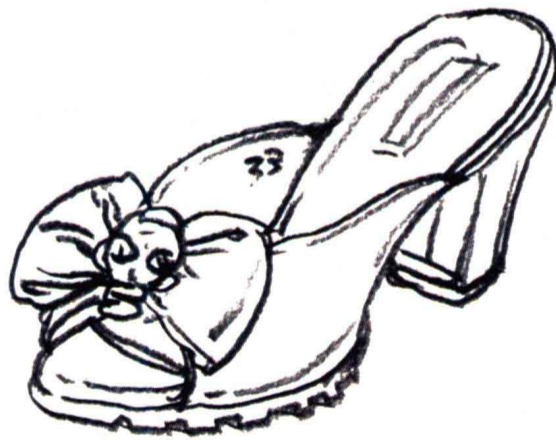
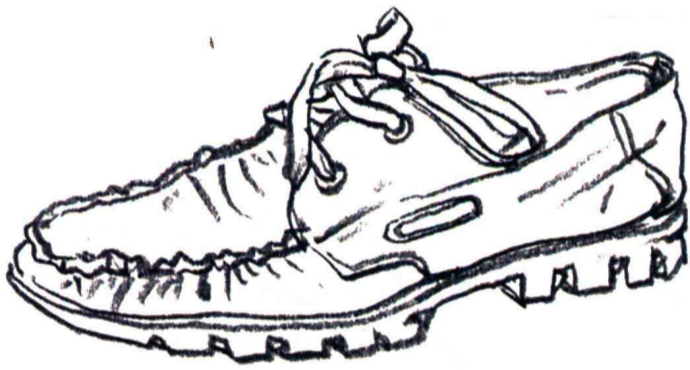
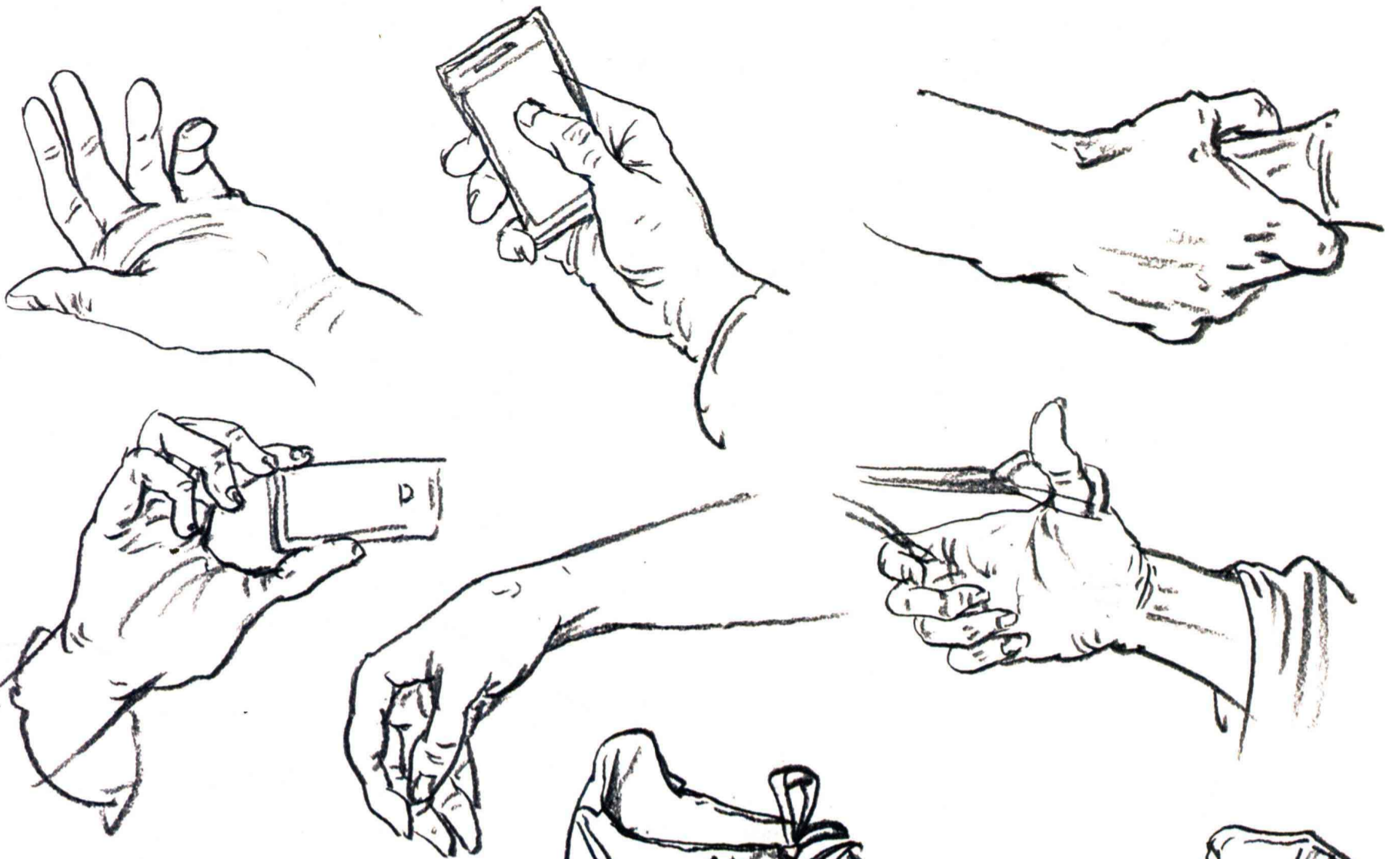

2 青年

首先从性格分析，这个年龄段的人已经懂事了，性格阳光、爱笑，比较有爱心，有时候表情比较夸张。这个时候体型基本长成。五官也相对舒展，眉形比儿童更为清晰，可以适当配戴眼镜，着装可以以校服和运动装为主。道具配以书包、滑板、旱冰鞋、手表等。

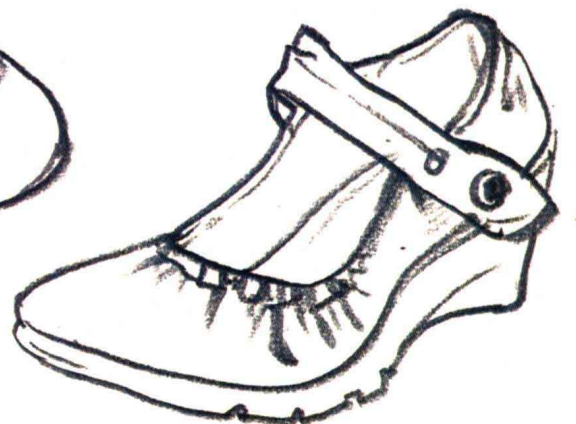
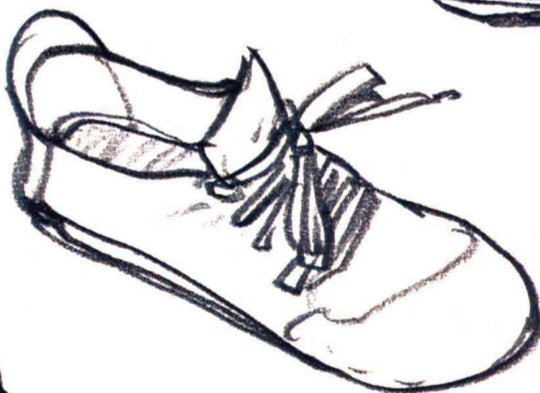
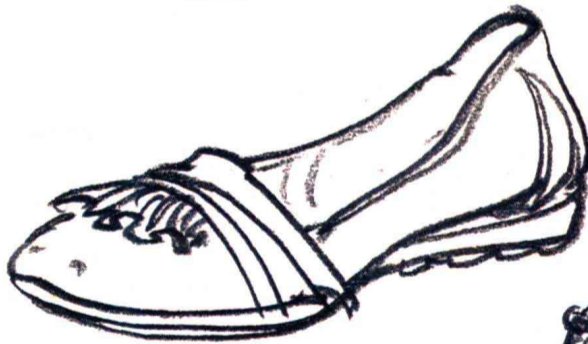
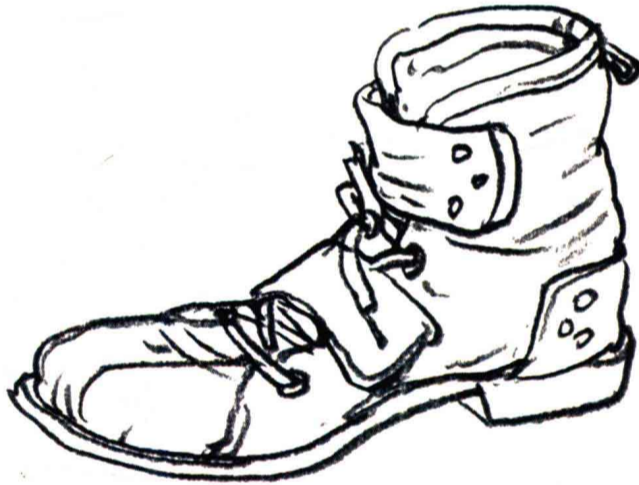
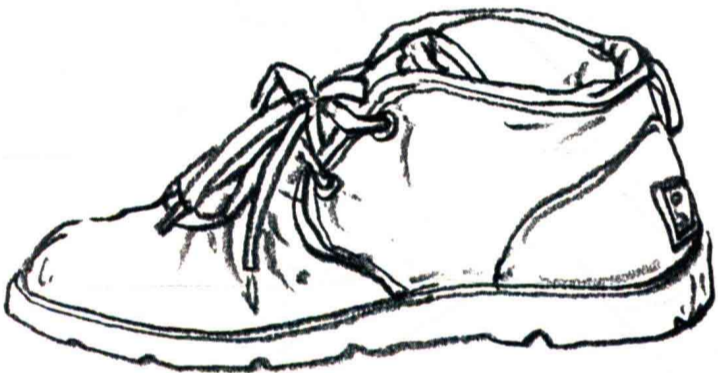
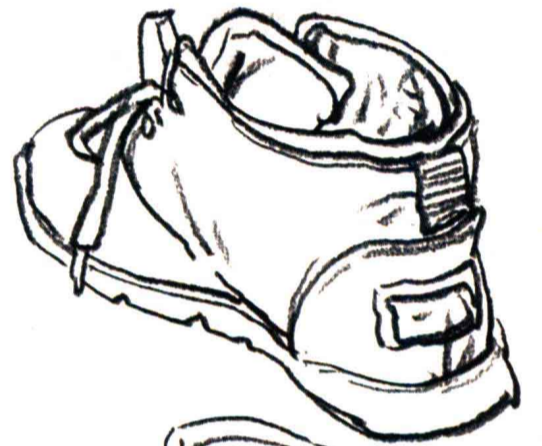
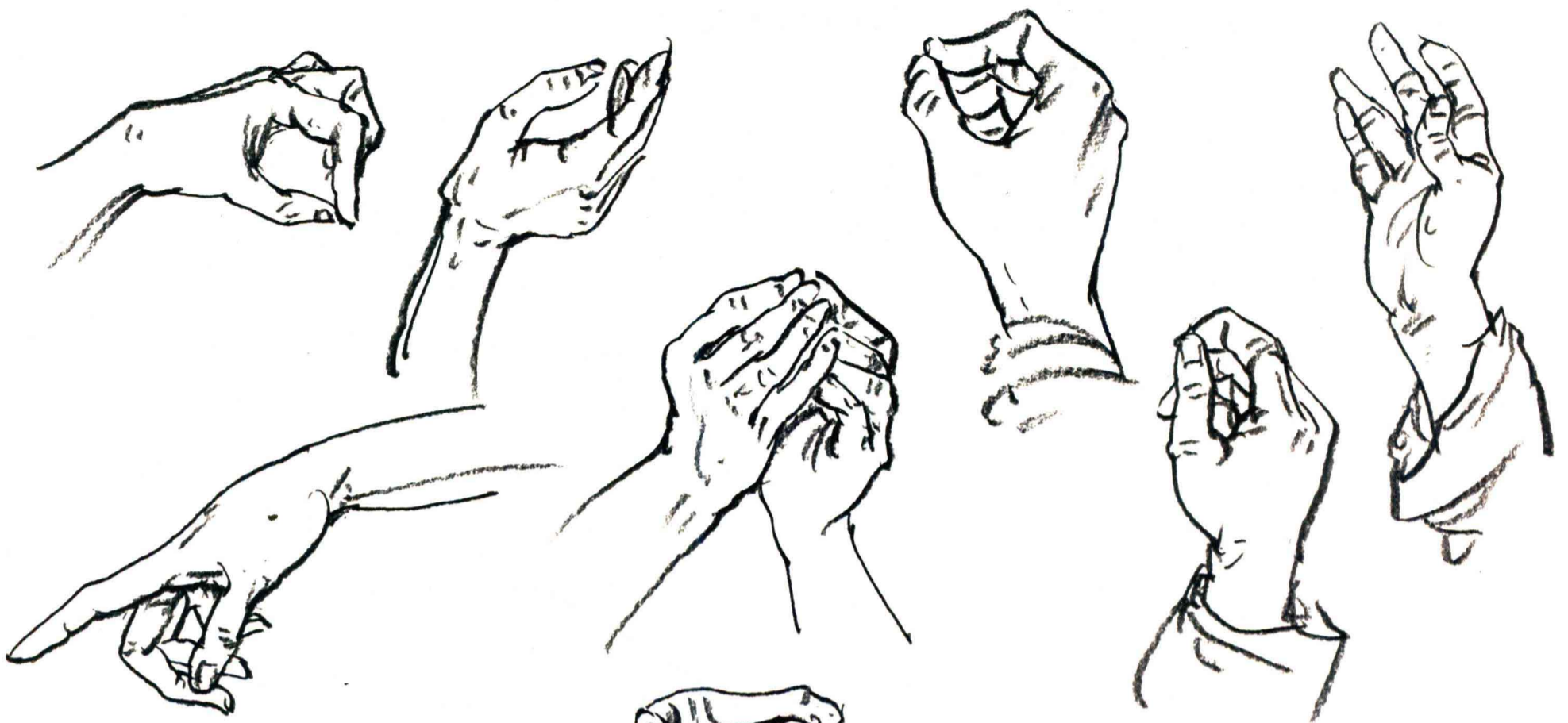

3 中年

中年人的性格比较沉稳，动作幅度小，一般呈现微笑的面部表情。对中年人的刻画要考虑男性和女性的差异：中年男性性格刚毅、笑容和蔼可亲，五官舒展且立体，穿着沉稳，以西装、休闲装为主；中年女性表情比较温顺、亲切，体态丰满，线条感比较明显，中年女性搭配儿童会给画面增添温馨的气氛。

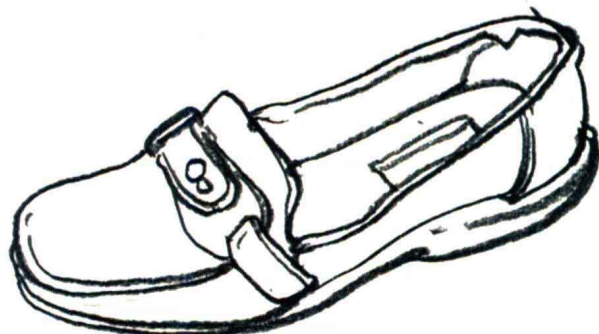
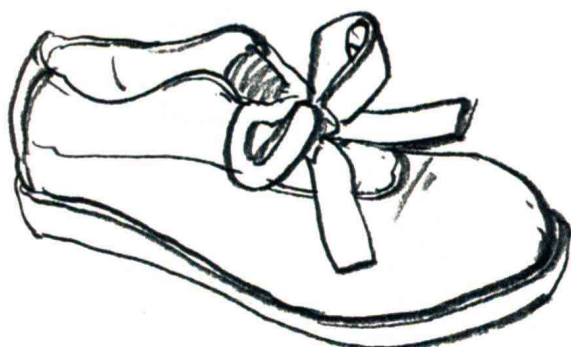
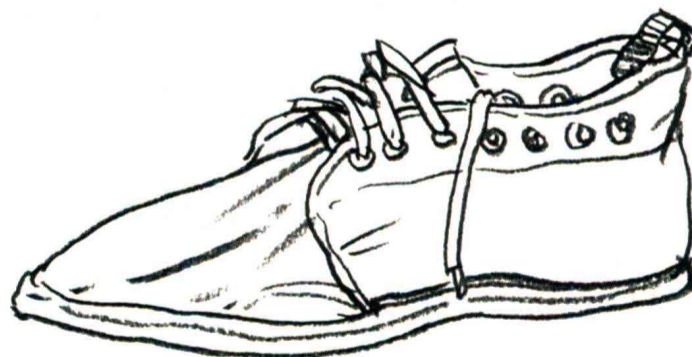
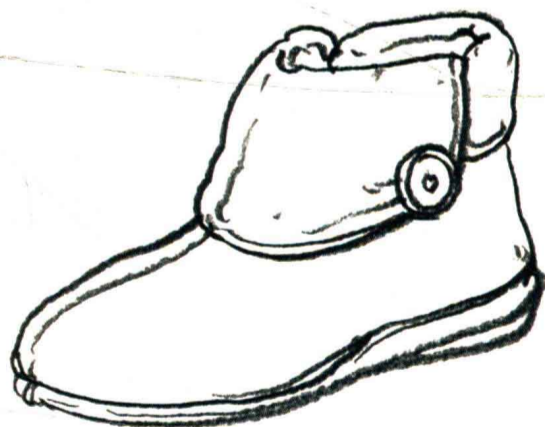
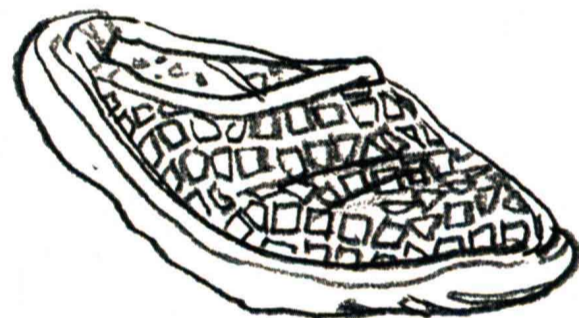
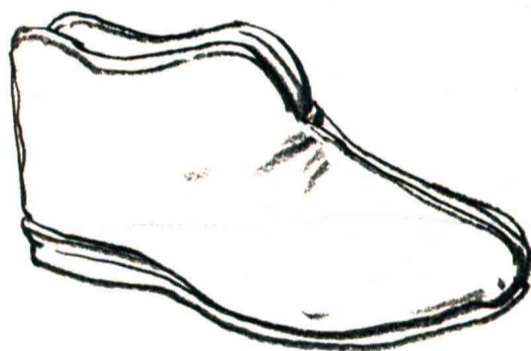
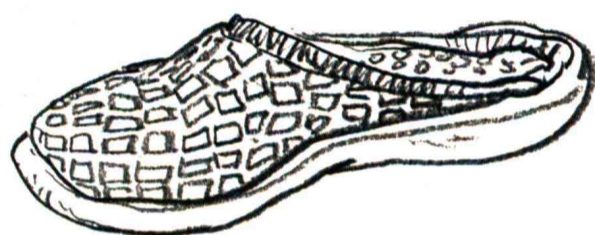
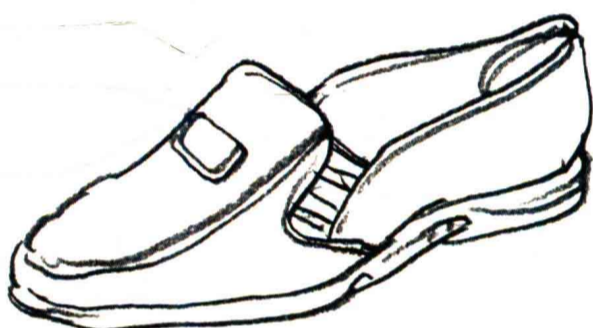
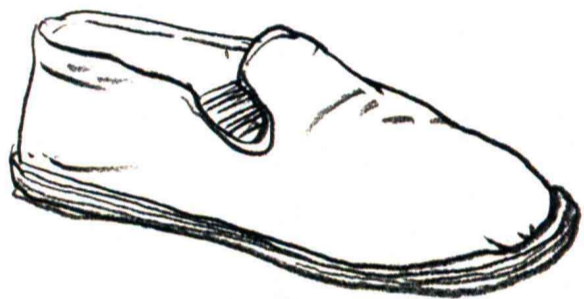
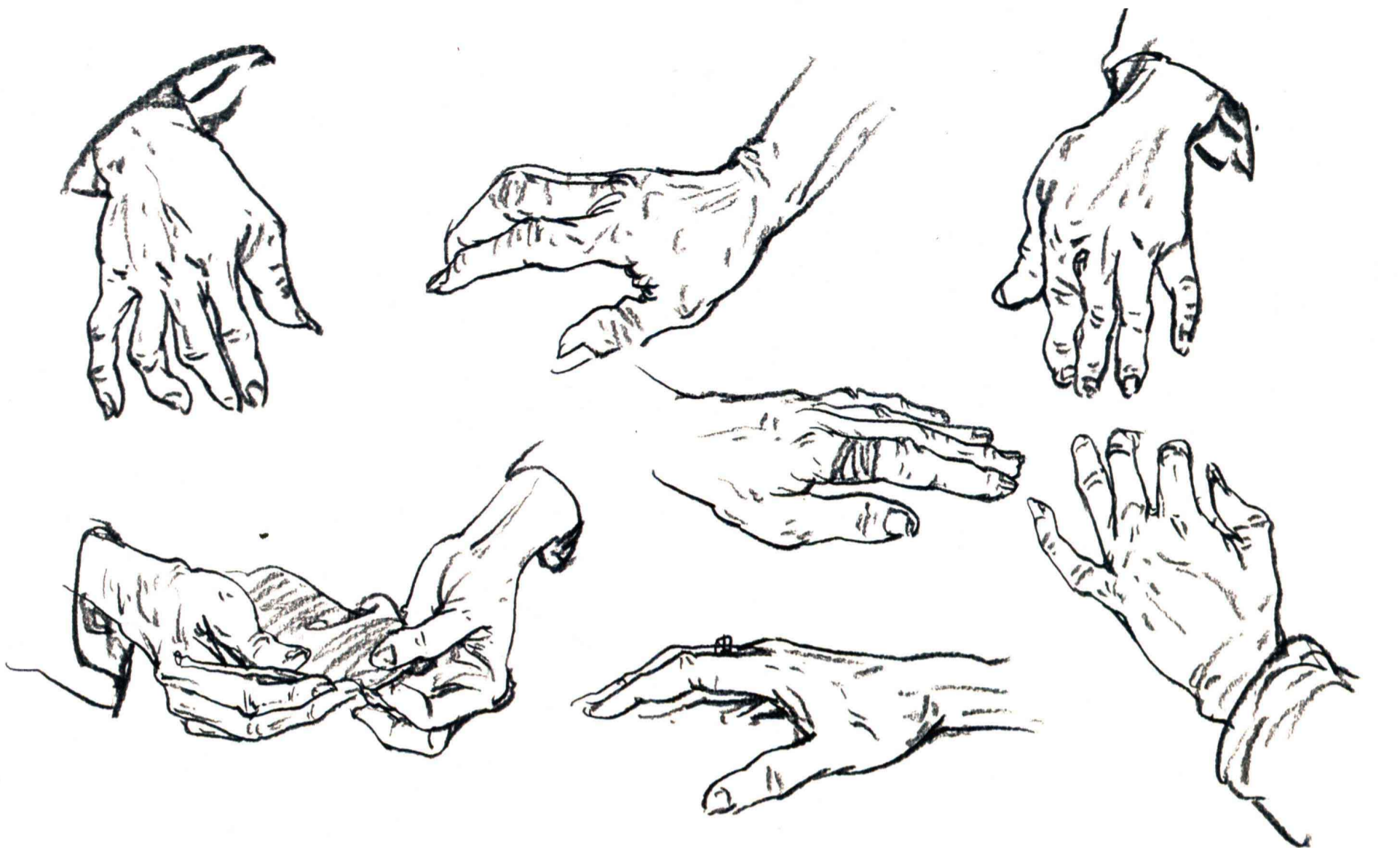

4 老年

老年人的心态平和，表情慈祥、和蔼可亲，根据画面需要，可以添加期望和喜悦的表情。老年人衣着比较朴素，衣服可以画得大一些，作画时可以从年龄、体型、衣着方面对人物进行刻画，给画面带来祥和感和温馨的气氛。

第二章

关于室内外道具

对室内道具的不同选择会带来不同的画面效果，如复古的家具会使画面古色古香，现代的家具会使画面显得简约硬朗。室内道具分为实用类道具和装饰类道具两大类，比如凳子、沙发、炊具、窗帘等都属于实用道具，而画作、窗花、照片、花瓶则属于装饰类道具。选择家具可以从形体、表面材质、用途、装饰性等方面进行，尤其要注重它们自身结构的连接方式。家具相对人物用线可以随意、放松一些，作画时应合理安排家具表面用线的疏密来配合整幅画面的节奏，同时保证物体的透视关系符合整个画面的空间走向，与人的比例关系要符合实际。

室外道具的范围比较广泛，不同的地点会有专属的道具。比如街角、车站、十字路口、学校等场景，它们都有专属的室外道具。但是考虑到画面的需要，选择道具的时候要考虑道具本身的体积是否可以在画面中被合理地表现出来，大的道具尽量朝后安排，比如建筑物、山、树等。近景可以选择一些小巧且装饰感比较强的道具，比如垃圾桶、下井盖、围栏、红绿灯、电动车等。同样，画面中的室外道具也要符合与人的实际比例关系。

