

考场杀手

涂腾一方讲速写 2

涂腾一方 绘

福建美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

涂腾一方讲速写. 2/涂腾一方绘. -福州: 福建美术出版社, 2007.8

(考场杀手)

ISBN 978-7-5393-1864-6

I. 涂… II. 涂… III. 速写-技法(美术)-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 123707 号

考场杀手

涂腾一方讲速写(2)

涂腾一方 绘

福建美术出版社出版

福州青盟印刷有限公司印刷

开本 889 x 1194 mm 1/24 5 印张

2007 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印数 0001-3000

ISBN 978-7-5393-1864-6

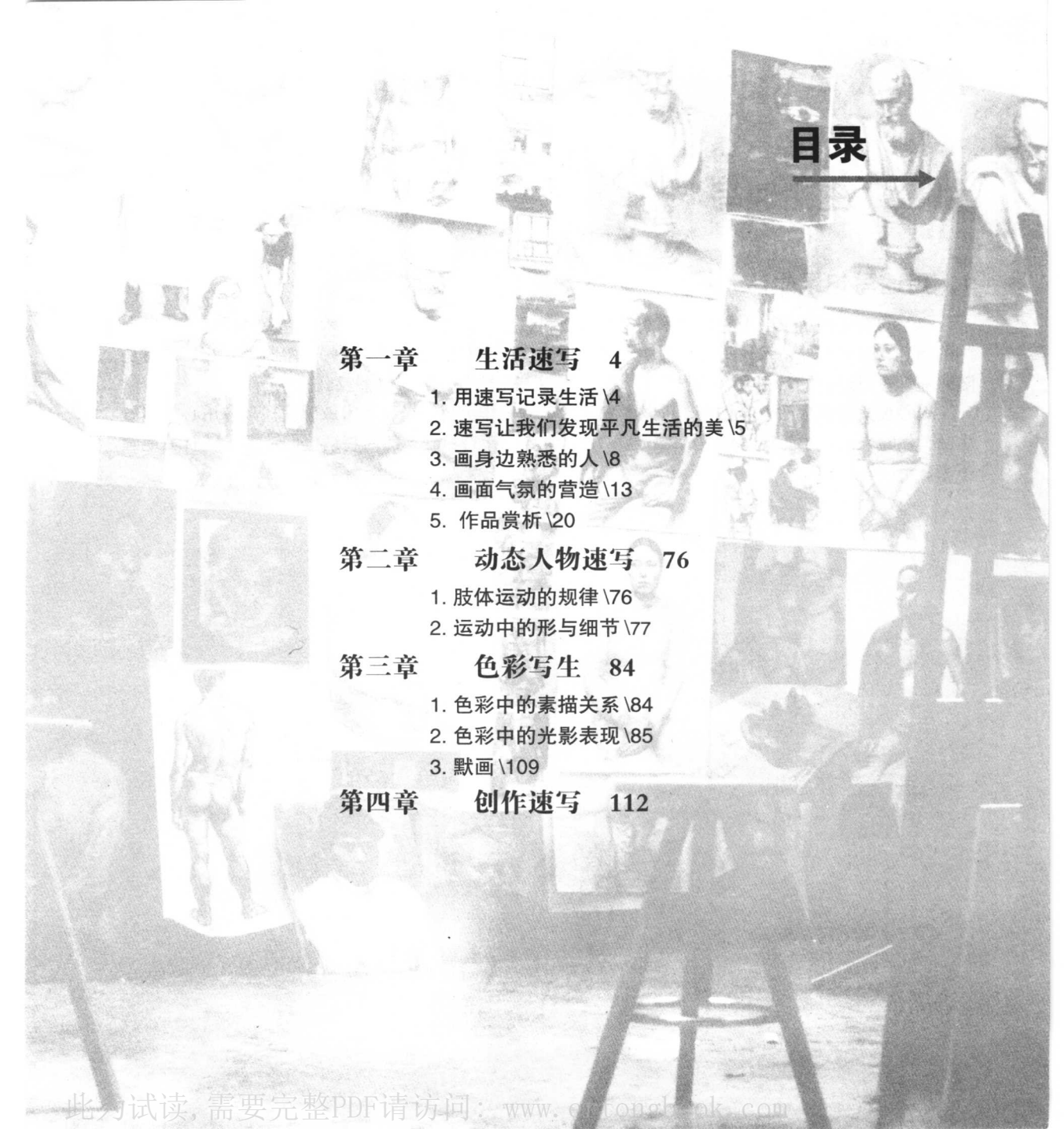
定价 25.00 元

关于涂腾一方

涂腾一方的绘画能力是中央美院和中央美院附中的很多师生公认的。她以专业第一名的成绩考进附中，又以第一名的成绩考进中央美院，在大学一年级，她又以优异的成绩，考进艺术家的圣地——巴黎美院。在巴黎美院，伴随着“这位东方女孩的画很神奇”的赞叹，她幸运的考进当代知名的绘画大师之一——Jean michel ALBEROLA的工作室。在这个世界最高美术学府的本科毕业考试中，她出色的创作能力征服了欧洲最权威的评委，成为本届毕业生唯一一个直接通过考试，可以继续攻读研究生的学生。由于她在一系列重要考试中的所向披靡，她的老师和同学戏称她为“考场杀手”。

她在附中和美院时期的素描和色彩作品，鲜有留在自己手中，大都是在教室里或展出时被喜欢她作品的人悄悄拿走。但她随手画的大量速写却留了下来，这些生动的、富有生命力的作品，包括各种场合、各种题材、用不同的绘画材料画在不同的媒介上，记录了她的生活和感受，也记录了她艺术道路上的成长。速写俨然成了她的思考方式。附中教过他的老师马刚曾经说过：“涂腾一方的绘画能力就是从她的速写建立起来的。”

希望广大考生能从本书中得到速写系统的训练方法和行之有效的提高技巧。

目录

第一章 生活速写 4

1. 用速写记录生活\4
2. 速写让我们发现平凡生活的美\5
3. 画身边熟悉的人\8
4. 画面气氛的营造\13
5. 作品赏析\20

第二章 动态人物速写 76

1. 肢体运动的规律\76
2. 运动中的形与细节\77

第三章 色彩写生 84

1. 色彩中的素描关系\84
2. 色彩中的光影表现\85
3. 默画\109

第四章 创作速写 112

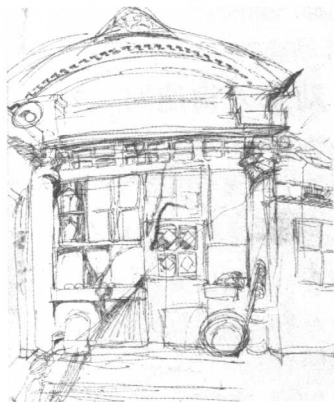

第一章 生活速写

1. 用速写记录生活

速写的重要性不仅在于它是美术高考的重要科目之一，还在于它是艺术的起点，是打开艺术大门的钥匙，很多中外艺术大师已经证明了这一点。速写能力的提高完全依赖于平时的训练，速写是随时随地可以进行的，记得有些附中的女生，盘发都用铅笔，随手拿下就画。

用心观察日常生活中的琐事，可以激发艺术家的创作灵感，提高艺术敏感度。只有用心的体验生活、体验人生，才能观察到生活的五颜六色，世界的千奇百怪，然后将这些即情即景随时随地画下来。

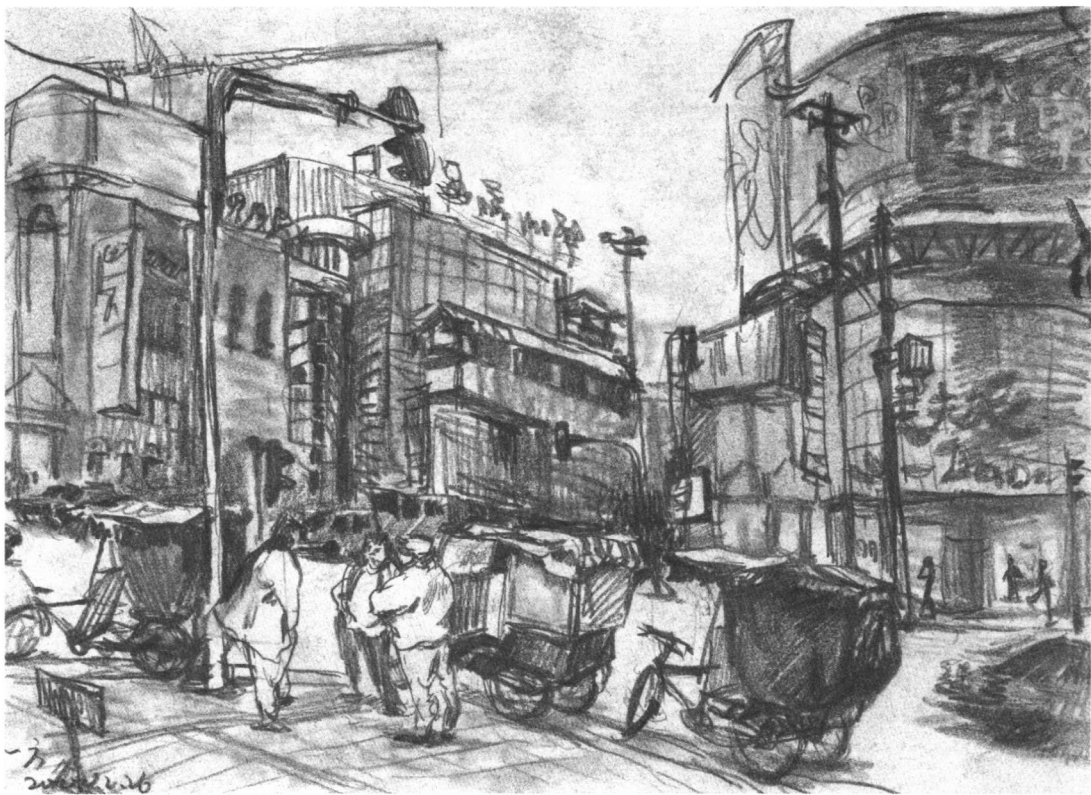
这两张头像是我在饭店吃饭时，等菜的时间随手画的速写，人物都不固定，一闪就过，经常是半默半写。

日后来看，一张张颜色不同、大小不一的速写，是如此让人感动的生命的印迹，仿佛可以看到自己在艺术道路上清晰的脚印。

2. 速写让我们发现平凡生活的美

在我们十五六岁的时候，只是单纯的画，没有太多的考虑。长期反复的画，有时也许让我们觉得枯燥，也许会产生迷惑，甚至厌恶。为什么我要浪费如此多的时间来画这些没有价值的内容，有什么意义？

记得我原来看国外大师的速写集，总会羡慕国外的生活在速写绘画中所体现出的气氛。比如人物形象、场景、道具等，是那样地鲜活，充满生命力。

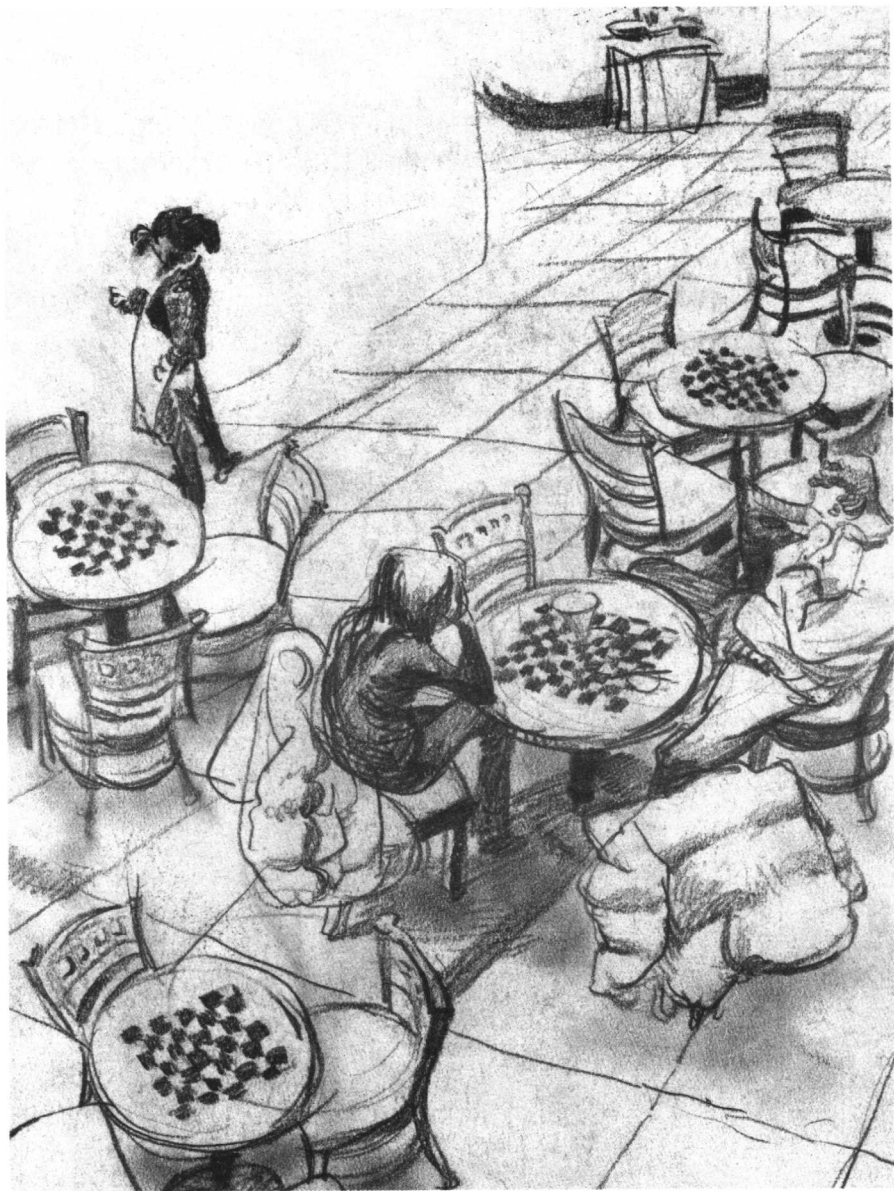
总认为只有书上的，才是真正的艺术作品。而我们所画的，只不过是一名学生的作业。总是觉得我们所画的是如此的无味、平凡、不经典。

但实际上，作为生活的本身，同样有精彩的内涵，只不过生活环境不同。我们应该坦然地看待生活，尊重生活，尊重真实。摆好心态，返回去再看曾经厌恶、迷惑的题材，就会有不同的发现。

时间会让我们明白，生活有时是不由你决定和选择的，在成长的过程中逃避也是徒劳的。这些速写原来就是我们，我们在这些速写里有了良好的绘画习惯，有了丰富的知识积累。在以后的工作中，好的品质，好的艺术观会不断袒露出来。

看看过去的速写，同学朋友之间、家人之间互相作模特是件很美好的事，留下非常珍贵的回忆。

3. 画身边熟悉的人

画身边熟悉的人，可以更容易抓住人物的性格特征，找到人物的典型造型，有利的塑造人物形象。正是这些身边熟悉的人，让我们作画时保持轻松愉快的心态。我们曾生活在每一张速写纸上，每张速写看来都是如此真切，如此珍贵，如此不可再还原！

生活速写大多是带场景的人物速写，里面包含了人物组合和场景气氛等综合因素，要画出现场的嘈杂还是寂静，温暖或是寒冷。画的细致、精彩并不是照片写实。要深入体会场景的内容，理性分析哪些元素可以撕成碎片扔掉，哪些元素需要加以表达。表达的手法多种多样，比如用单线，用线面结合，用光影。笔触可以稳定、安静，可以激情跳跃。构图可以保守，可以出奇制胜或采用不同的视觉角度等等。

对我来说，妈妈是最好的模特，不知道我画了多少张妈妈，这样的速写对日后的创作很有训练意义。

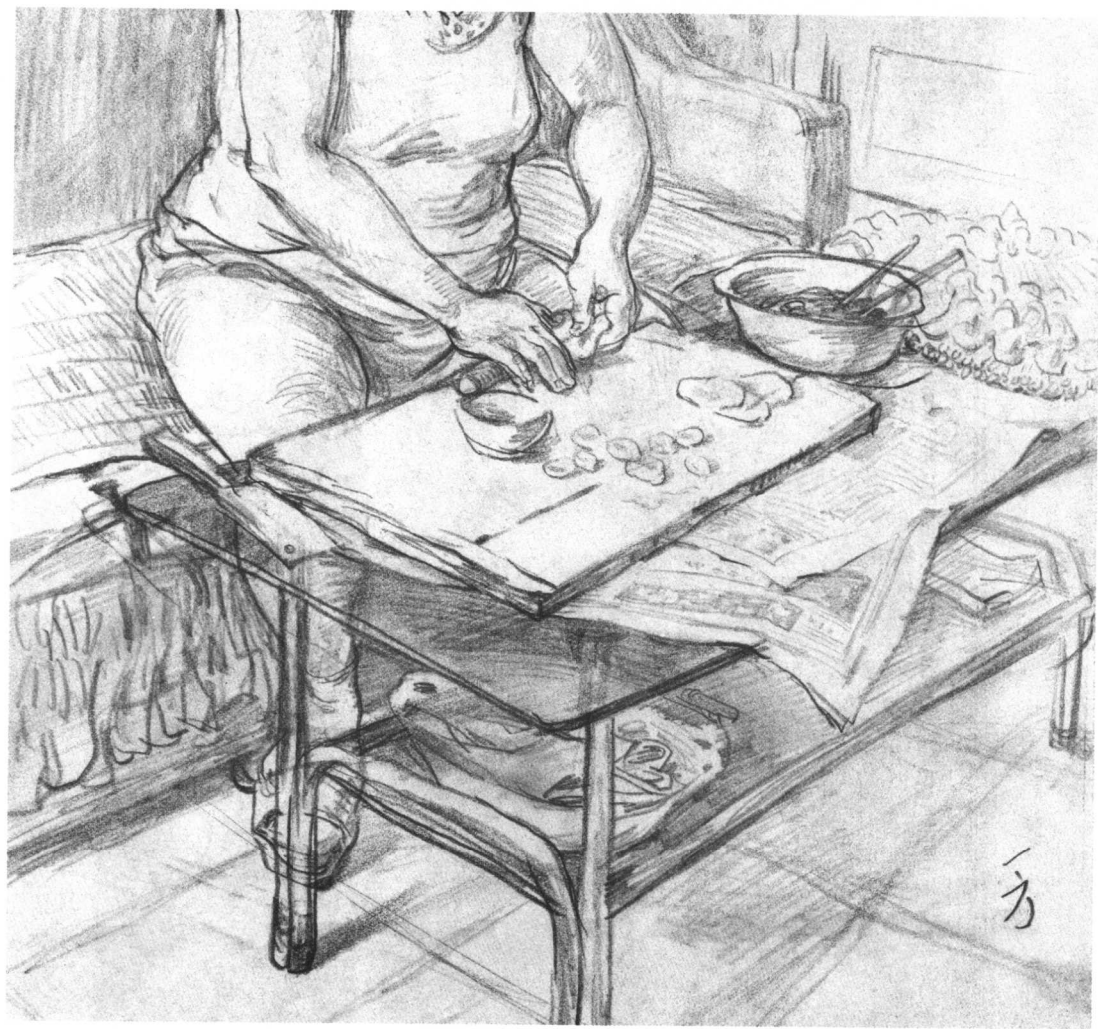
之所以强调不要追求象照片一样写实，就在于要凌驾于现象之上，坚定的将你所想要的图象呈现在画面上。我们表达的东西是一种心灵的体验，是源于生活又高于生活的艺术成份。我们最终表达的是最私人化、个性化、主观化的东西。毕竟我们是在记录感受，而不是在拍照。

安排画面，首先要注意空间关系，前景、中景、远景，对人物、景物的安排，搭配要错落有致，不能放松对建筑物的空间透视，学会处理次体围绕，突显主要人物。

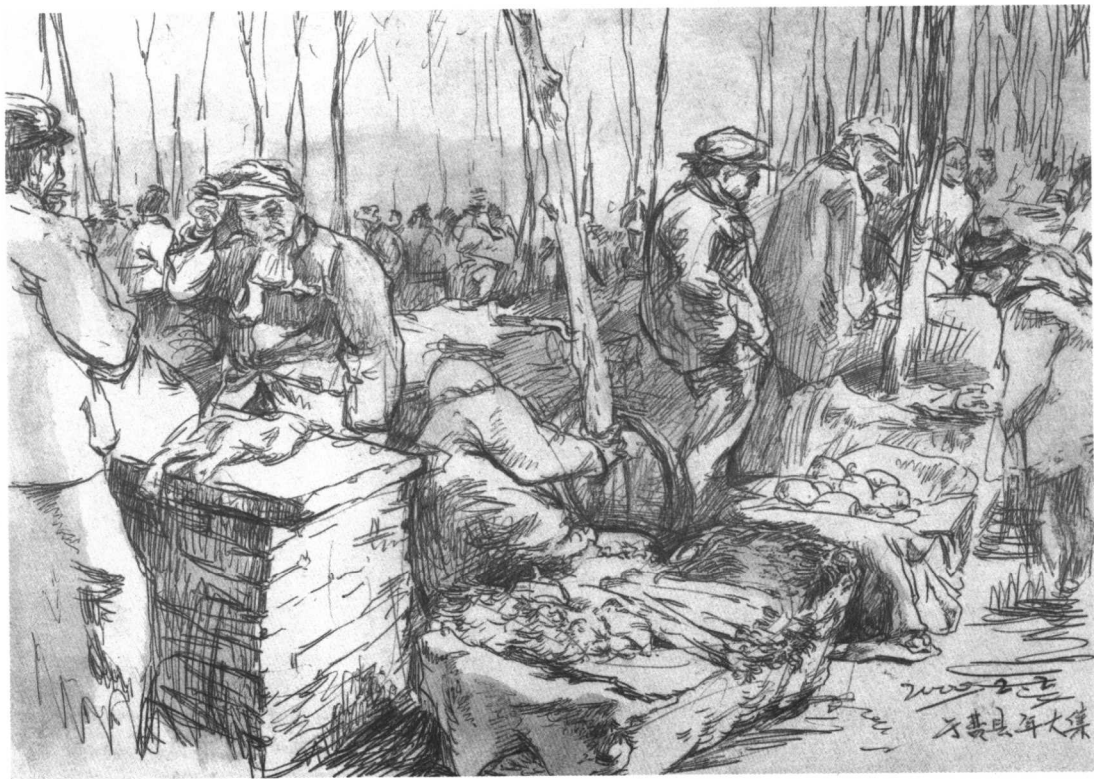

4. 画面气氛的营造

运用光影、线面结合的手法很快激发作画兴趣，可以更容易地把握人物与景物之间的前后主次关系，有力的突出空间感。也可以更好的营造气氛，突显主题，省略不必要的细节，使画面丰富而不拥挤，灵动而不空洞。

从你身边画起，发现日常生活中不经意的细节，往往就在这看似平凡无味的生活细节中，包含着最能打动人的艺术元素。

就个人喜好而言，我很喜欢在集市、市场中画速写。市场永远饱含欲望，充满生机。

我喜欢画小饭店、大排档，忙碌有序的后厨里油腻光滑的大案板，还有被炉火映红了脸庞的大师傅，尤其是坐在大排档吃东西的人们。进食本身是很私人化而且很享受的事情，不喜欢被别人注意。我们在旁边作画一定要做到隐秘，不可让对象发觉，否则他们脸上那种享受、放松、全神贯注在食物上的感觉就会变得生硬、造作。

这是一个冬日的早上，热腾腾的包子出笼，蒸气弥漫。整个画面被漂浮的热气笼罩，若隐若现的人物造型使蒸气也有了体积感。

方子贵集市
二零零零·二

县城集市上，过大年的热闹景象。肉市里血淋淋的杀猪现场，猪声嘶叫，人声鼎沸，构成的气氛即残酷又热烈。

我用朴素、踏实的状态表现细节，构图也比较特别，上空下满。悬挂的整片猪，好像还保持鲜活的生命感，和前景持刀的年轻屠夫形成反差，他脸上很安静，心不在焉中有一种静谧和冥想的精神气质游离于现场之外，使画面产生对比，形成一种不可言传的异样关系。

