

独家秘笈

涂腾一方

讲速写

涂腾一方 绘

海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建美术出版社
FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

涂腾一方讲速写/涂腾一方著. — 福州: 福建美术出版社, 2013.2

(独家秘笈)

ISBN 978-7-5393-2845-4

I. ①涂… II. ①涂… III. ①速写技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第031133号

独家秘笈

涂腾一方讲速写

作 者: 涂腾一方

出版发行: 海峡出版发行集团

福建美术出版社

社 址: 福州市东水路76号16层

邮 编: 350001

服务热线: 0591-87620820 (发行部) 87533718 (总编办)

经 销: 福建新华发行集团有限责任公司

印 刷: 福州万紫千红印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 mm 1/20

印 张: 10

版 次: 2013年2月第1版第1次印刷

印 数: 4000

书 号: ISBN 978-7-5393-2845-4

定 价: 38.00元

目录

总 论 4

1. 速写的分类\4
2. 带着新鲜的感受去画\4
3. 让形象生动的技巧\6
4. 技术训练——无法跨越的一关\7
5. 线、光影、光线结合在速写中的运用\8
6. 最好不要用橡皮\10
7. 一变应百变\12

第一章 人物习作 13

1. 肖像速写\13
2. 单人速写\26
3. 人物组合速写\55
4. 场景人物速写\64

第二章 生活速写 77

1. 用速写记录生活\78
2. 速写让我们发现平凡生活的美\82
3. 画身边熟悉的人\84
4. 画面气氛的营造\87
5. 专题速写\87
6. 作品赏析\147

第三章 动态人物速写 183

1. 肢体运动的规律\183
2. 运动中的形与细节\184

第四章 创作速写 191

编者按

自从我社2007年出版涂腾一方的速写作品以来，至今在考生中有口皆碑。这让远在法国的涂腾一方每次回国，都被喜欢她速写的学生包围，受到俨然明星一样的对待。这次，编者针对考生的需求，再次精选、增加新的内容，希望做得更好。这些速写既有作者的鲜明个性，又具有艺术训练的普遍性。希望这些精彩的速写作品如同武林中的独家秘笈，能够破译高考速写的密码。

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，她入以优异的成绩，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。

图书在版编目 (CIP) 数据

涂腾一方讲速写/涂腾一方著. — 福州: 福建美术出版社, 2013.2

(独家秘笈)

ISBN 978-7-5393-2845-4

I. ①涂… II. ①涂… III. ①速写技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第031133号

独家秘笈

涂腾一方讲速写

作 者: 涂腾一方

出版发行: 海峡出版发行集团

福建美术出版社

社 址: 福州市东水路76号16层

邮 编: 350001

服务热线: 0591-87620820 (发行部) 87533718 (总编办)

经 销: 福建新华发行集团有限责任公司

印 刷: 福州万紫千红印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 mm 1/20

印 张: 10

版 次: 2013年2月第1版第1次印刷

印 数: 4000

书 号: ISBN 978-7-5393-2845-4

定 价: 38.00元

目录

总 论 4

1. 速写的分类\4
2. 带着新鲜的感受去画\4
3. 让形象生动的技巧\6
4. 技术训练——无法跨越的一关\7
5. 线、光影、光线结合在速写中的运用\8
6. 最好不要用橡皮\10
7. 一变应百变\12

第一章 人物习作 13

1. 肖像速写\13
2. 单人速写\26
3. 人物组合速写\55
4. 场景人物速写\64

第二章 生活速写 77

1. 用速写记录生活\78
2. 速写让我们发现平凡生活的美\82
3. 画身边熟悉的人\84
4. 画面气氛的营造\87
5. 专题速写\87
6. 作品赏析\147

第三章 动态人物速写 183

1. 肢体运动的规律\183
2. 运动中的形与细节\184

第四章 创作速写 191

1. 速写的分类

速写从内容上可细分为单人速写、单人环境速写、双人速写、多人组合速写、人物组合场景速写、动物速写、风景速写、静物速写；从方式上可分为快写、慢写、默写等。怎样画以及画什么，取决于对对象的感受和实际情况的要求，或者特定训练的要求。

2. 带着新鲜的感受去画

绘画作为一种视觉艺术，当你的眼睛看到一种东西，视觉的形象迅速联接到心灵，那种瞬间的碰撞，就是一个人最初的感受，这是整个绘画工作中的灵魂和精髓。在绘画中，要尊重自己的内心，敏锐的捕捉这种感受，把它体现在画面中。

感受是要去发掘的，是学不来的。每个人看同一个事物，都会有不同的结论、感想，这里没有好坏之分。感受是很主观个人的东西，没有任何定式。应该克服对事物熟视无睹、麻木不仁的毛病，培养一种好奇心，提高对事物的敏感度，让自己每次面对一个对象时都处在新鲜的状态。应该做的是，要相信自己的感受，建立自信心。

慢慢你就会发现，被常人认为不值得一看的地方，你能看到美的事物。常人往往是视而不见的东西，你能发现特别之处。

这张是画妈妈的作品中很得意的一张，主体刻画很具体但都包含在暗部，体积感十分强。

3. 让形象生动的技巧

我们可以对感觉稍加夸张，就是只画出视觉的印象。比如画一个削瘦如柴的模特，可以看到他的眼睛很大，嘴唇向前突出，就把这些典型特征加以强化。适当的夸张人物的特征，可以立即让形象生动起来，但这还只是绘画的初级阶段，比较肤浅，因为我们所要表现的毕竟不同于漫画。绘画需要表达感受，但感受在画面中的表现要找到一个度，这需要时间，以及生活阅历和文化修养的积累。

这是在北京火车站候车室画的。记得上附中时，我们放学后三五个同学相约去火车站画速写，一画就有很多人围观。候车的旅客也在熬时间，看我们画画觉得好玩，围得里三层外三层，这样也练就了我们的心理承受能力，日后考场上得以坐阵不乱，处变不惊。

这两个返乡的打工者，不知等了多长时间，脸上流露出疲惫无奈的表情，它们的坐姿也很有特点，反映了整个人的状态。

4. 技术训练——无法跨越的一关

如果感受是绘画的灵魂和精髓，那方法或技术就是骨架，掌握技术是绘画工作的必要条件，没有人只凭艺术天赋、艺术感觉，而不需要技术训练。

方法的掌握是很理性的，也就是解决技术层面的问题，需要不断的探索和学习，然后熟能生巧，最终变成自然而然的本能反应。这个过程严谨而艰辛。

很多当代艺术家，认为学院派绘画实际上就是写实功底，认为技术训练毫无意义，只会扼杀感受，扼杀想象力和创造力，对这一枯燥的训练过程表示蔑视。特别是在西方，当我们说到当代艺术，就与我们在学校学过的写实能力、技术水平、学院派没有任何关系。我认为这是不正确的。对方法的探索，对技术的掌握，要经过一个理性、严谨的训练过程，这是艺术道路上的必经之地，是不可跨越的。

从掌握基本功到形成自己的认识和建立自己的风格，是学习的普遍规律。从写实到创作，则是艺术的普遍规律。世界著名美术院校包括中央美院、巴黎美院和列宾美术学院，一直秉承写实主义和现实主义的教学思路。

这也许是成为艺术家最艰难、也最是决定性的一关。

在掌握了技术之后，仍然能够保持而且是更新鲜的感受，拥有更丰富的想象力和创造力，而不是被技术所束缚，这是一个残酷的大筛选，大多数画家就在此停滞不前，只有微乎其微的人闯过这一关，成为真正的艺术家，这就是游戏规则。

之所以在此强调这些，就是说我们必须由始至终要明确目的，看清路线，坚定信念。

5. 线、光影、线面结合在速写中的运用

速写对于架上画家而言，是最终作品的草稿；对于装置艺术家，是作品在平面上的再现；对于影像制作者，是三维空间的静止形象。速写在某种程度上可以独立于油画、水彩、雕塑等画种之外。速写有自己独立的表达语言，或以线为主，或以光影为主，或线面结合，每种表现手法都有它

自身的特点和优点。

速写以线为主较多，线最难控制，也是速写的最高境界。线能在多彩鲜亮的色块界域里流露生机，在曲折厚重的雕塑上雕刻形态；线有排山倒海的庄严，也有行云流水的温情；线可以涵盖所有变化，轻重缓急，粗细疏密，虚实方圆；形体空间、力度、感情全部蕴含其中。画速写，每条线都要精心经营。

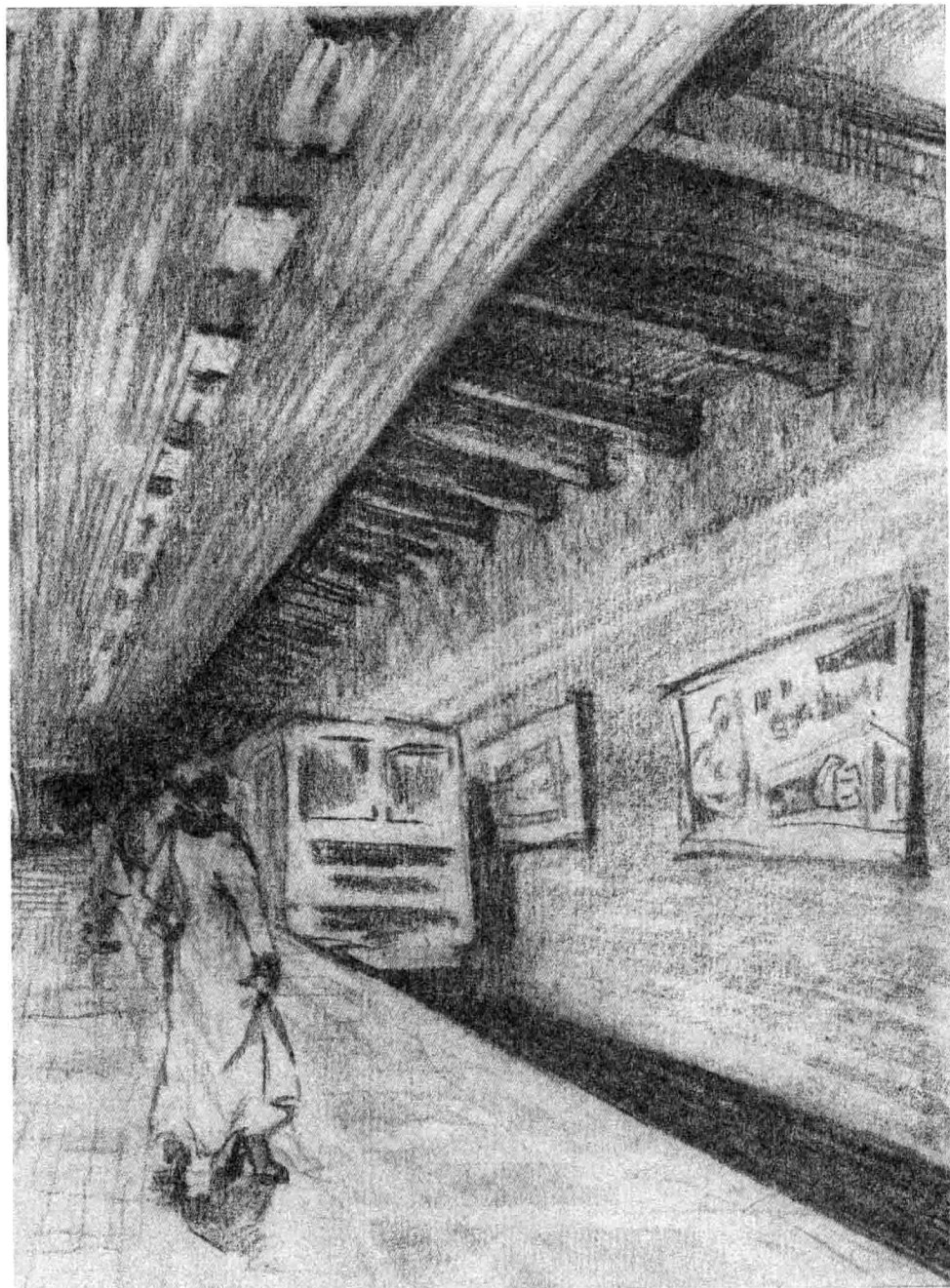
以光影为主，也是很好的表现手法。一方面有利于塑造体积和空间，另一方面可有效提高对结构体积的认识，是培养理性思维的重要环节。

光影不是照搬，要学会会有组织性的选择，要调动感情去捕捉这些敏锐的色调。最重要的是建立在理解的基础上，看到对象，要进行一个推理分析的过程，首先问自己“光从哪里来，为什么会形成这样的光影”。

可以从选择一个固定、普通、单一的光源开始，让模特在顶光下做一个固定的姿式，因为顶光是作画时最常见最有效显示体积结构的光源，也是绘画教学最常用的光源。当然如果没有，侧光三分之一面也是完全可以的。然后开始做画，观察光影在体积上形成的转折，在空间中的前后、主次关系。

空间的推近，酒瓶的刻画很细致。近景人物的重量感，远处老人在灯光中变得轻淡，使空间的层次拉开。

单光源避免了多光源下产生的光影的重复、交错和移位，避免了很多诱导性的误会。单光源在人物速写的初步阶段减少了很多阻力，使体积的表现提高了可信度和直观度。

在对体积结构有一定认识之后，便可画在自然光下的人物。户外有很多物体的反射光，室内通常也不止一个光源。这时，首先要选择一个主光源，所有的体积塑造、光影形成都根据这个主光源而产生。要在脑子中建立一个推理过程，排除次光源产生的光影假象。只有这样才不至于乱了阵脚，不知所措。

6. 最好不要用橡皮

这里有两种看法：

一种认为：在速写过程中最好不要用橡皮，下笔前告诉自己三思而后行。用钢笔画，就是强迫自己没有修改的余地。记得在巴黎美院，一位在法国很有权威的速写课老师Blend先生，他就严格要求学生用2B铅笔和A4的纸画速写，不可用橡皮，甚至不能把橡皮带到画室中来。他认为2B铅笔最适合速写的硬度，中国学生大多喜欢6B甚至8B，可以随意的出效果。Blend先生说2B比较硬，可做到

刻画肯定，但又具有一定的暖度，脉理效果要比6B、8B更实在，不浮躁；而A4的画幅最符合视觉习惯和视野的大小，直接，好控制。不用橡皮，就要求自己始终一丝不苟，对落在纸上每一笔负责。他还强调，一幅高级、成功的速写一定要轻、一定要少。轻，就是不重不死；少，就是行笔要慢，施力要轻。

另一种认为：在速写中，一笔是一笔，不要犹豫。错了没关系，再重来一笔，要慢看快画，效果会比较生动。但不能将错就错，错到底，将就着算了。画时少用或不用橡皮修改，等画完后一次性修改，这样减少作画时间的浪费，而且在整个作画过程中可有比较的选择。画完后可以对比分析错在哪里。

这两种观点，各有各的道理，应该根据自己作画的风格和习惯，将两者结合一下。

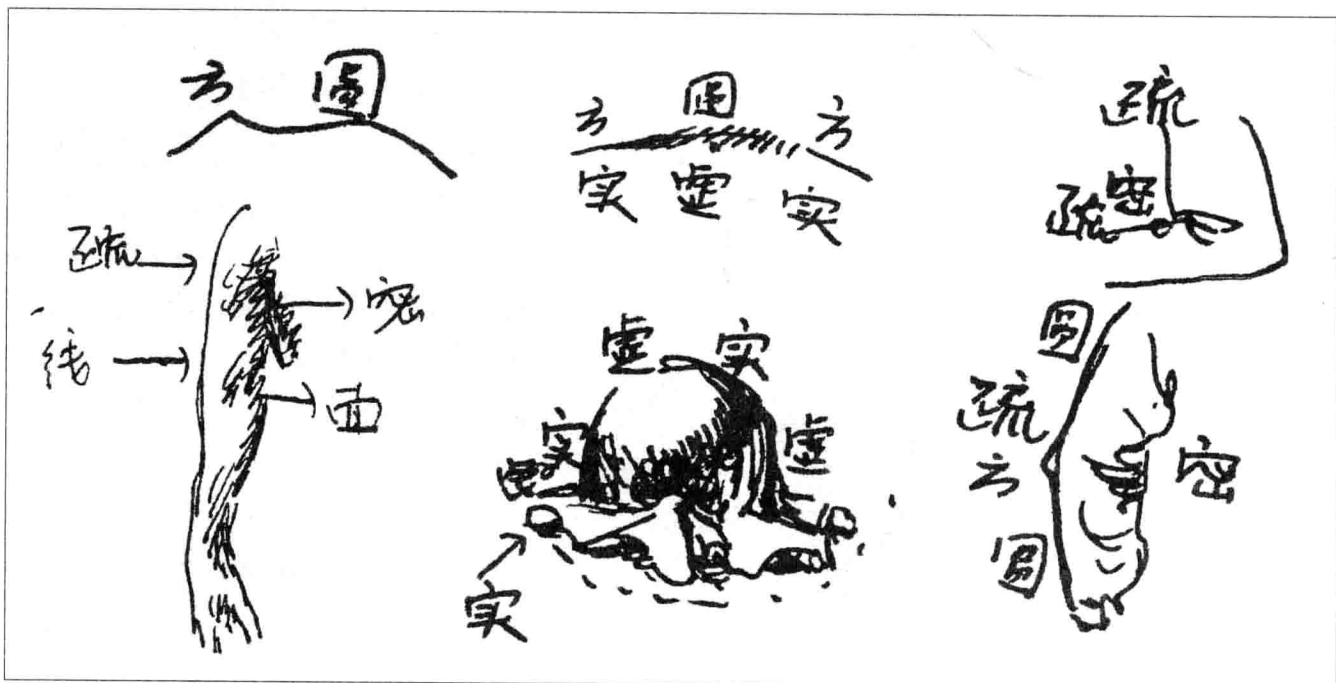
比如可以从第二种开始，如果没有丰富深厚的速写经验，是不可能一步到位的，要放大胆，进行尝试，在错误中找到解决办法。但同时要告诫自己，不是允许犯错误就可以重犯同一错误，要培养严谨的态度，发现问题，解决问题，才能不断进步。

7. 一变应百变

有一个以不变应百变的道理，这个道理可以应用在任何绘画语言和形式中，是一个很具体实在，同时又很抽象的道理。就是虚实搭配，方圆、疏密搭配，这就是画面的规律，一个普遍的规律。

再复杂的形体，也都逃不开这条最基本的规律：方圆、方圆、方圆，虚实、虚实、虚实……就象音乐的旋律和节奏。

看起来简单做起来难，不是你在作画时不断计算虚实、虚实，或生硬的把规律附加在画面上，或是顾了这顾不了那。不可能一上手就面面俱到，从生硬到自然需要一段时间，不可急躁，应该放松。直到把这个规律变成本能的反应，才能看到形体，然后呈现在纸上就是自然而然一气呵成的。

第一章 人物习作

1. 肖像速写

西方很多哲学家在对艺术的研究中都曾说过，肖像写生是画家接近对象最直接的方式。只有通过肖像描绘，才能够表现人物的内心境界，这也是肖像写生的魅力所在。肖像具有不可伪装的一面，不象肢体动作，是在大脑经过思考后有意识的做出的假象，而面部、颈部是不会说谎的。这是唯一能够触及人物灵魂的渠道。这番话看似很深奥，好象对初学者没什么意义。其实不然，它说明为什么我们从一开始就不知不觉的被肖像所吸引。

注意婴儿的比例和动态的生动性。

