

从附中到 美院 夏理佳 编著

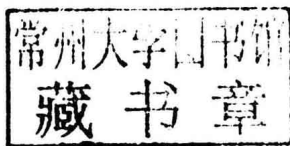
速写心得

人民美術出版社

从附中到美院
速写心得

夏理佳
编著

图书在版编目 (CIP) 数据

从附中到美院速写心得 / 夏理佳编著. — 北京 :
人民美术出版社, 2017.7
ISBN 978-7-102-05828-3

I. ①从… II. ①夏… III. ①速写技法 IV.
①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第242107号

从附中到美院
速写心得

CÓNG FÙZHŌNG DÀO MĚIYUÀN
SÙXIĚ XĪNDÉ

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601 (010) 67517602

邮购部: (010) 67517797

责任编辑 张 侠

装帧设计 徐 洁

责任校对 马晓婷

责任印制 刘 毅

制版印刷 浙江影天印业有限公司

经 销 全国新华书店

版 次: 2017年7月 第1版 第1次印刷

开 本: 710mm × 1020mm 1/16

印 张: 12

印 数: 0001—3000册

ISBN 978-7-102-05828-3

定 价: 39.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

目录

前言：写在“心得”之前	1
一、从无到有	3
1. 观察方法	3
A. 外轮廓（建立剪影意识与绘画过程的思路）	3
B. 内轮廓（学会观察生活，体会不同的美感）	5
C. 近、中、远景（前后空间意识）	7
D. 黑白灰（整体的黑白灰意识）	8
2. 表现手法（点线面）	11
3. 解决几个问题	12
A. 眼与手：胸有成竹，心手合一	12
B. 简—繁—简的过程	14
C. 准确生动的本质	15
D. 先对才能好	16
二、形式左右和左右形式	17
1. 认大师为师	17
A. 中国古代书画大师的笔墨意境	17
B. 西方艺术大师的立体意识	20
2. 与自然为友	21
三、风格驾驭材料，材料发展风格	23
四、速写的情趣	31
五、单人速写及训练方式	113
六、场景速写及训练方式	175

前言： 写在“心得”之前

说到附中，不禁让我想起2003年那个冬天。还记得那时候冬天不像现在这么“温暖”，有那么多的亲人朋友在身边。第一次来到北京，懵懂无知，满是憧憬。在美院附近的一个小房子里开始了考中央美术学院附属中等美术学校之路。

在我没考上附中之前，印象里附中是一个很神圣的地方，不知道为什么会走出来那么多的艺术家，有画家、导演、编剧、摄影师等等。虽然他们活动的领域各不相同，却都具有一个艺术家所必须的敏锐洞察力。这种洞察力恰恰在于他们知道如何观察生活、体味生活，而走进生活的最好方式莫过于速写了！

那几个月里我拼了命地画画。当然，努力不会白费，我如愿让自己的名字印在了中央美术学院附属中等美术学校的录取通知书上。速写单科92分的好成绩更是让我充满了信心与热情。

附中的学生一直坚持着一个特别的传统，那就是将速写当作“日记”。大家都坚持用速写的方式记录感动的瞬间、青春的故事，记录身边的点点滴滴，记录自己的情绪。虽然当时的我对于为什么要这么画并没有很明确的答案，但在这个“用画记录一切”的氛围中，我也不由自主地实践着这个传统，以至后来将画速写变成成为一种习惯，变成生活中不可或缺的一部分。我想这是所谓的既渺小又无限伟大的事情吧。

渐渐的，同学们在画速写的过程中都会越来越明显地表现出自己的想法和自己的风格，会选择不同的题材和不同的技巧、形式。渐渐的，我开始明白，促使“附中传统”奔流不息的深层动力，就是一种热爱生活的态度。大家将对生活

的无限热爱都倾注到每一幅速写中，用速写记录自己的春夏秋冬、自己的酸甜苦辣。热爱生活的态度不断激励着我，一有时间就会邀上几个同学带着“装备”杀出去。我们边走边画，边画边走，穿过胡同小巷，爬过山坡城墙，好不自在。大多数时候我们并没有目的地，也并没有预先想好要画些什么，似乎都是那些有趣的场景主动碰上了我们，让我们在发现、惊喜与记录中快乐地忙碌着。其中不少有趣的遭遇现在仍是聚会上被反复拿来“赏析”的：在王府井的大马路中间画速写引起围观后被保安驱赶；骑自行车顶着寒风从望京画到天安门，喝了一生中最温暖的牛奶；在后海画得精疲力尽，几个人分吃一份面包，最后不知道怎么回的学校……呵，那些数不清的速写夜晚啊！

时间来到2009年，我考入了中央美术学院，与此同时，也把爱画速写的“坏毛病”一并带了过来。我总把素描作业当成一张大速写来看待，这也帮助我在画长期作业的时候变得游刃有余。大一基础部素描优秀作品展中，我的两幅素描《素描女青年全身像》《素描老人半身像》分别获得了一等奖和三等奖。同学问我怎么画素描的时候，我说：“其实我就是在画一张大速写。”

驻足回首，速写好像一位忠实的朋友，给予我陪伴和聆听，亦如一面光洁的铜镜，反照出最真实的我。今天，十分有幸能借此书与各位分享、交流一些关于速写的方法与心得，也期待大家多提意见，望共同进步。

夏理佳

从无到有

1. 观察方法

速写是绘画的基础，而在从无到有的过程中，良好的观察方法会为你整个绘画学习铺平道路。

总体来说，对比、整体是最重要的，也是最好的观察方法。我们可以这样形容对比：一个军人，站在队列中，他是否站对了位置，需要与周围的人去比较，是站得靠前，还是靠后了，左了还是右了，他都有一个标准。从这个比喻中，我们可以看出，在实际绘画中，我们需要对比地、整体地去找形，找明暗，找黑白灰，找各个物体之间的关系，并且需要时时刻刻对比，就像那个“军人”一样，初学者尤应如此。

如何去训练观察方法？开始画速写时，从简单的物体着手，一个球、一个杯子、一个碗。这些物体线条、明暗相对简单，有助于锻炼对比的观察方法。在一个物体的比例关系、明暗关系找准确后，可以多个简单物体一组地训练。这就出现了相对复杂的物与物之间的大小比例、明暗之间的对比。也许你会认为这太简单，不值得一提，但是也许就是几个同样的瓶子，在有前后的位置关系变化时，你会犯大小比例、明暗、前后、强弱关系的错误。

一定要重视基础训练。这是必不可少的。磨刀不误砍柴工。静下心来锻炼能力才是最重要的。急于求成只会事倍功半！

在有了这样最基础的能力后，就可以走出去，画自己喜欢的景物、场景、人像速写了。

A. 外轮廓（建立剪影意识与绘画过程的思路）

大家都有过这样的印象吧，一个熟悉的人从黑暗中走出

图1-1 男子单人速写

来，在你还没来得及看清脸的情况下就已经知道他是谁了。这就是外轮廓的作用。它能让你从最简单的视觉经验中去分辨物体，也是我们所说的性格化的外轮廓。

如图1-1所示，性格化的外轮廓就像这张画一样，一眼就能看出你画的人是什么样的特征，认识他的人一看便知道画的是谁了。图中人物外轮廓的形概括肯定，简化形体与明暗的关系，强化整体轮廓的语言表达魅力。

对外轮廓的理解，有三个阶段。第一阶段是大的形，大的感觉。了解所要表现的对象是球体还是方体，是长是短，线条大的弧度、斜度，用简单的线条去表达物体特征。这是最基本的。在这种大形能力具备的情况下，就要强调第二阶段——看进去。比如说橘子与苹果都是球体，而它们的外轮廓所表达的形象特征截然不同。它们有具体的形和不一样的线条穿插，表现到位后，单靠外轮廓就可以区分开来。在前两个阶段都掌握后，最后一个阶段先看大的形，然后想物体外轮廓的特征，再概括地表现。这样，大形就不会简单，外轮廓就会变得概括而且有内容。

这样的训练很有必要，是从简到繁，再到简的过程。万事的规律都有一定的次序。去感受这个过程，感受过程中的每一个阶段并把它做好，再去总结，从中得到经验。把这个过程变成完整的思路，也会让你有信心去面对各个阶段的困难——在后面的艺术生涯中基本都是重复这个从简开始，到简结束的过程。

简单自由的笔触概括了外形，加强了动势，而修车人的形体穿插和空间看似简单但又不失内容，这就是从简开始，到简结束。

如图1-2所示，画外轮廓，除强烈的光感与外轮廓的虚实外，我还用简明的基本形整合了外轮廓，比如头部椭圆形与身体三角形的结合，就充分利用了圆形和三角形本身的形状冲突从而加强了画面的冲击力。

B. 内轮廓（学会观察生活，体会不同的美感）

在理解了外轮廓能体现形体特征后，我们再来理解观察内轮廓。内轮廓的意义在于丰富其内部结构，加强其特征，强化物体给你的感受。

画面主要的风格变化、形式变化就是取决于内轮廓的表达

图1-2 修自行车的人

夕阳下，修车的大叔熟练地修着最后一辆自行车。概括的外轮廓线把修车的动作提炼了出来，强烈的明暗把夕阳的气氛烘托得很到位。这是一张减化了细节、加强了画面的成功例子。

方式。其中一种是在外轮廓相同的情况下，内轮廓可以采取点的方式来构建。点本身有大小，还可以点得有疏密，点的面积大了就成为了面。我们还可以用直线，直线有全竖线的、全横线的、横竖结合的、交叉的。再用手搓、纸擦、笔蹭都是可以的。为了更有力地突出所要表达的质感，我们还可以用上肌理等。

另一种就是画面强弱的变化。同样一个杯子，也就是外轮廓不变，如果它的明暗、线条、结构的对比强化，画面中物体的冲击力就强，对比减弱，冲击力可能就减弱了。但是画面表面的冲击力不能等同于画面本身的视觉冲击力，也许画面中的东西都很强，都很有冲击力，但是远看整个画面很可能就弱了。画面本身视觉冲击力的变化直接来源于你对所要表现事物的感受和你是否能整体地把握画面，从而丰富其内部结构，加强其特征，强化物体给你的感受。

这些具体化的内轮廓的表现主要是看你是否能看到和区别要表现的物体的不同组合形式、不同的纹理、不同的质感。当你发现自然界中物体的这些点线面变化时，上面所说的内轮廓的表现方式自己就会不断更新，越来越多。

内轮廓的训练方法主要在于看，在平时的生活中多去观察，留意身边的一切，多去想想这个可以这么表现，那可不可以那样表现呢？多去和事物交流，经过交流后你会发现，实际上是事物本身会告诉你，你要怎么表现它，而不是你主观臆断我要怎么去表现。体会到这句话，你的画面会更加感人！

所以注重内轮廓的训练，能使你的画面风格多样，内容丰富，情感真挚感人。而在没有画速写的条件下用心代笔，多去体会生活。

如图1-3所示，整体的外轮廓体现了模特的头颈肩的动势、胸腰盆腔的动势和四肢的方向，这就是单个人物速写的最重要的动态。而在这种整体的外形里是我们所需要丰富的内形，头发、衣服、裤子、鞋的质感，整体的光感，以及必要的内部结构的衣褶，都与外形较好地配合，使得画面整体，有内容，有看头。

如图1-4所示，本人比较喜欢珂勒惠支的作品，她往往能从简单的几何形提炼出对人物的情感。同样是整合过的外轮廓，

图1-3 单人速写

图1-4 老人头像 珂勒惠支

图1-5 自画像 珂勒惠支

我们在处理内形的时候可以吸收她的处理方法。最强的对比在边线、耳朵、脖子地带，让整个头骨的形明确，从顶结节到颧骨再到下颌，使头骨立体。在这样的处理下，五官骨点、肌肉等内形被充分串联起来，也就是我们通常所说的画面贯气，使其整体、丰富，不失细节。

如图1-5所示，在珂勒惠支的人物绘画当中，我们能看出五官的具体位置、大小、比例这些内形的基本因素，在画面中至关重要。头像中的内轮廓是需要对解剖有理解的，当这些因素准确，甚至脸上不上任何的调子，也会让人感觉非常真实。

C. 近、中、远景（前后空间意识）

场景速写的近、中、远景也是整体对比的观察方法。在画场景速写时，注意把观察到的景物分为近、中、远景，或者近、远景。这样的好处在于你的画面有焦点，就像相机一样，要有关键的表达物，是近景、中景还是远景，是场景的时间还是场景的空间，都有侧重点。这样会更好地表达你的感受。

这些景物之间都有着联系。整体地看，你会发现近景与远景基本可以用外轮廓或者黑白灰关系联系起来，中景与远景也是，而彼此之间有着整体的黑白灰或线的疏密对比。

如图1-6所示，这个场景中的木头有很多，如果不主观地把它们分组，很容易就会出现空间混乱的问题。在处理这张场景时，我主观地把前景的对比加强，与中景整体的灰调形成对比，远景稍稍带几笔，这样大的空间就拉开了。在大的空间拉

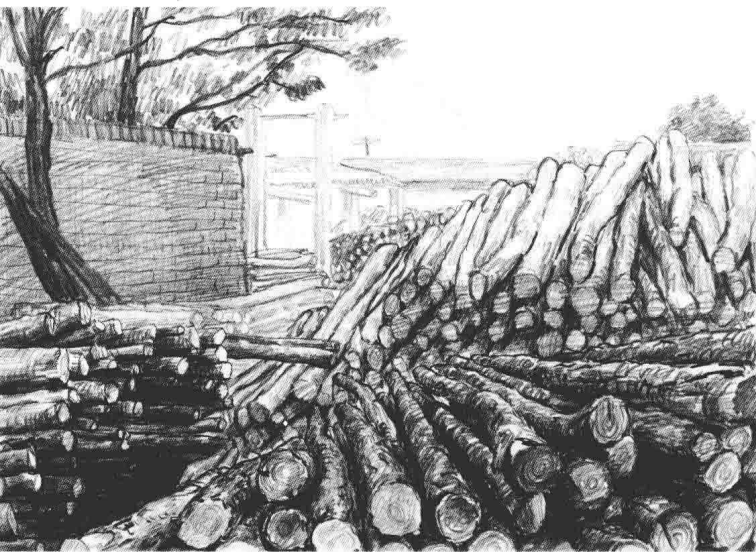

图1-6 建材厂得一角

图1-7 蔚县的下午

开后，我们再充实这些景物的内容，画面就慢慢完整起来。不过一定要记住，画之前先想好，在画的时候就直奔着最后效果去。

我们可以把近、中、远景比作正方体的三个面的颜色关系，但这三个景所表达的东西又比正方体的三个面的颜色关系复杂得多，这就需要整合它们，把它们之间的关系进行强化。比如说，阳光下的街道，有整体的近、中、远景，整合能力强的同学很可能将画面的暗部连在一起，近景明暗对比强，大面积的暗部连在一起加强近景的前拉空间。中景整体地灰于近景，使房屋的外轮廓比较整体，天空与房屋整体黑白灰明确，这样大的对比形成了大的空间。通过整合最后你会发现越整体的事物画面，近、中、远三景的前后关系越强，而没有注意到整体的近、中、远三景的人，可能是只注重了画面前后强弱、虚实的变化。这样就容易出现灰、乱、空间弱等问题，画面效果也不会太强。

如图1-7所示，近、中、远三景在大的透视关系下，我把中景设为我画面的重点，前景整体地把握明暗关系，略带塑造，集中精力表现中景那斑斑点点有些脱落的墙、似倒非倒的门、门瓦上的杂草，后景简单地暗示，空间很快就表现出来了。

D. 黑白灰（整体的黑白灰意识）

首先是黑白灰的概念，在我的理解中，黑白灰是“某些

图1-8 家

物体在光线下的明暗关系”。这样理解有两点内容：第一个就是光线下的明暗关系，有了光，就有了明暗。比如一组白色的物体，只要有光它也一定具有黑白灰关系。再通过对五大调：高光、亮部、明暗交界线、暗部、投影的分析，它就变得很丰富、很强烈、很完整。第二点就是我们所说的某些物体，它们本身具有颜色，也就是固有色。再如上面所提的白色物体，在光线下它们有黑有白，但它们的固有色是什么呢？它是黑，还是白？这个很明显。总结一下，黑白灰就是明暗与固有色。

对于某种物体黑白灰的概念是简单的，但自然界中的物体是杂乱的、无序的，那整体的黑白灰又是什么？这就需要我们找到它们之间的次序。一个场景，在构图中，先把近、中、远景构图想好，再去观察时，整体地把近、中、远景当成三个物体，这三个物体中整体的明暗对比是什么样的？明暗形状是什么样的？固有色强弱是什么样的？想想这些对整体把握有很大的帮助。

整体的近、中、远景黑白灰的处理可以根据你所想表达的主题变化。比如，你想表达的主体在中景。中景黑，对比强烈，刻画精细；近景白，简单概括，外轮廓清晰；远景灰，对比弱，可

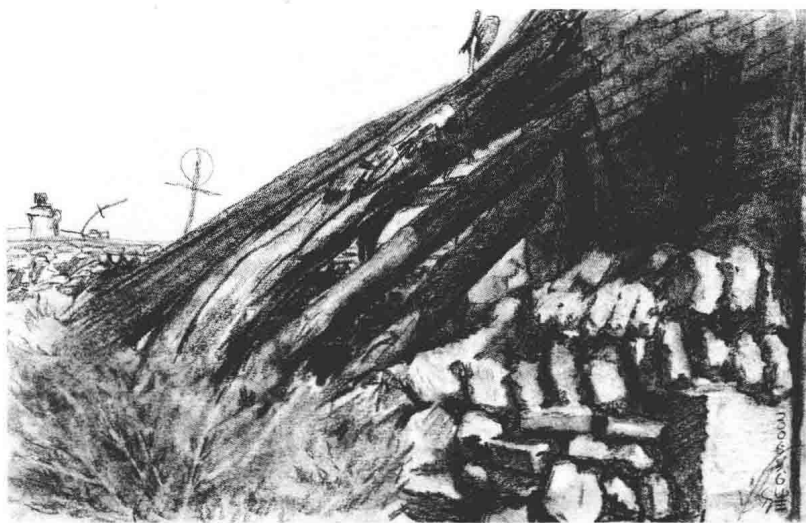

图1-9 支撑房子的木梁

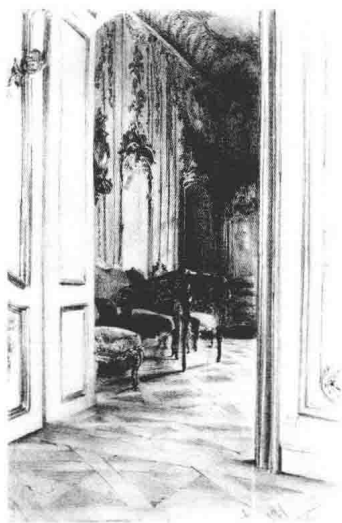

图1-10 房间一角

稍微刻画。这样中景就凸显出来了。当然也可以根据所表达的主体的不同位置对它们进行互相转换，近景对比强烈，空间越向后对比越弱，还可以近景剪影形，上重颜色，中景留白为主，后景重灰等等。这样观察后所表达的主题和画面气氛也更加明确了。

如图1-8所示，作者精心布置了画面的构成，其中有一点就是黑白灰。在灯以上的部位作者主观统一了色阶，在画面中形成了整体的一个重灰颜色，而以下部分最黑的与最亮的形成对比，使画面强化，突出了房间昏暗和主人公情绪低落的感觉。

如图1-9所示，有看点的混乱场面是非常好的，它可以锻炼你的画面控制能力。就像这个场景，看点在乱石和支撑房屋の木柱，我用中景房子的大的暗面衬托近景的乱石，用远景墙的重颜色和近景杂草的灰颜色衬托木柱的亮部，这样空间与所表达的事物都出来了。

如图1-10所示，在画面中，近景两个门白，远景为重灰，画的都较少，这两个景都为整体的色块出现在画面上，用来拉深空间和衬托中景。中景有多个微妙的层次对比，加之画面最强烈的对比也在中景，它自然就成为了画面的中心看点。作者有意牺牲近、远两景从而衬托中景的丰富层次。

以上介绍的处理方式有着无穷的变化，所需要的并不是去死记，而是获得整体的黑白灰的观察方法。你会在整体地对比

地看物体后，再经过不断的实践中，去遇见各种情况，进行分析、总结，获得成功的经验。

2. 表现手法（点线面）

观察方法主要说的是看——你如何去看待你要画的事物。而表现手法主要说的是你如何去画。

有了一个好的观察方法后，表达就极为重要了，你是用什么笔去画，用什么样的手法去表达，用什么样的形式去表现，是需要我们想想的。思考用什么表现手法不是在画的时候，想多了一定画不好，好画其形式、表现手法都是自然流露出来的，这样才会感人至深。那我们需要什么时候想呢？

先是画画前想好怎么去表现。但我们看到所要表现的事物时有股冲动，一种感觉，很强烈，这种强烈需要我们用语言先组织一下，这样感觉才不至于控制我们。但这个想是蒙眬地想，大概地分析一下要表现的事物，它是什么质感，什么颜色，什么花纹等，一定不能想得太多，想多了画面就会失去一些新鲜的独特的感觉，就会变得死板，才气会随之被埋没。

再就是，绘画中也不是什么都不想，一定要把最初的感觉保留住，画一段时间，提醒下自己，不要画到最后什么都忘了。保持起初的新鲜感很重要，要记住画它的目的，所有的表达都是为起初这个感觉服务的，这样画面才会出现一笔不多一笔不少的效果。

最后的想是在画完后，时不时地看看你的画。这个时候就是要静下心来，认真仔细地分析画面，看有没有达到预期的效果，有没有表达出当时的感觉。这个非常重要，论语说过“学而时习之”，其实是一样的道理。在这个不断的分析中，我们可以看见自己的长处，并把它发扬，我们也可以发现自己的不足，从而更了解自己，改正它，使自己的能力更强。

这种表现手法的训练也可以应用到别的方面，观察方法、向大师学习等等都可以应用上。素描色彩也是如此。

如图1-11所示，广义的理解表现手法其实是点线面的组合。世间万物都是点线面的组合，不同的事物只是组合方式不一样。我们需要做的是认真地观察，用心去体会，耐心地表达。这张《开三轮车的人》是我刚来北京时画的，当时北京还

图1-11 开三轮车的人

图1-12 火车站的乘客

图1-13 收割者 凡·高

有很多这样的车，在附中搬家后，它成了我们主要的交通工具。无论是冬天、夏天，他们都卖命地工作。那天天气真的很冷，坐车的人也不多，他们全副武装，随时准备着去下一个地点。黑色的帽子，花花的头巾，棉衣鼓鼓的感觉，灯芯绒的裤子，自己缝的小棉被，高跟的休闲鞋，皮的车把套，格子状的坐垫，深深地打动着。我保持了这份感动，用这些小东西的质感叠加起来，组合画面，并让它们之间有大小、长短、疏密、黑白的变化。画面气氛轻松自然，这也是我所想的。

如图1-12所示，火车站睡在阴暗角落里的人，我观察了他许久，一直在想用什么感觉去表现。最后采用了油性笔有些凌乱的笔触，以及马克笔大面积的调子，加上点的组合，画出环境有些阴暗潮湿，人物疲惫、脏的感觉。

如图1-13所示，凡·高非常直接地表现了自己的感受，画面中能明显地看出大师用点和用线的方式，不同的方向、粗细、长短的线条，加上有疏密的点，直观地表达了人物与环境真实的感觉。

3. 解决几个问题

整个绘画的过程中有很多相辅相成的问题，它们互相对立，互相矛盾，同时也互相促进，互相依托。我们要看见这些问题的重要性，了解这些问题会使你进步得更快。在这介绍几个大的问题。

A. 眼与手：胸有成竹，心手合一

第一个是意识，也就是眼界，简单说就是你知道什么样的画是好画，这样你就知道你想要画成什么样了。第二个是手，也就是手头能力，简单说就是把你所看见的东西、想到的东西表现出来。

在绘画的每个阶段我们总是会出现眼高手低或是手高眼低的情况，这两样都不是一件好事。眼高手低说明画看了很多了，也知道画成什么样是好的了，但是手头功夫跟不上，看见了却画不出来，这样很痛苦。手高眼低则说明埋头苦干了，都能表现出来了，而画面的品质不是很高，手太熟练可能会出现画面油了、腻了、做作了等问题，是好画看少了，大师研究少了。眼跟手应该两个齐头并进，一起进步，这样才能建立自己的信心，达到像古人所说的胸有成竹、心手合一的境界。

而当我们出现了眼高手低的情况怎么办？当知道自己该怎么去表现画面却达不到预定的效果时，就要多画，在多画的过程中去总结经验，学会整合、强调、夸张等。只要你出现了眼高手低的情况，也只要你勤奋地去多练习，很快就随之解决。在解决之后，我们会发现，很快就会越来越熟练，越来越程式化，画就容易失去生命，而成为一种单纯的技术炫耀。这就是第二个问题——手高眼低。而手高眼低的情况怎么来解决呢？多看周围，多看好画，多看大自然，去发现，去分析，从而提高自己的眼界与意识。

在绘画的各个阶段、各个科目，不只是在速写，也不只是在素描、色彩、创作等过程中都会出现这样的问题，我们应该在不断的手的练习和眼的练习中齐头并进，整体提升能力。

如图1-14所示，画很多的东西都不是刻意的，在达到心手合一的情况时，很多东西都是随笔出来的，不经意间的一笔常常给人不经意的震撼。这张画中的速写板、凳子、铅笔盒、瓷砖、画架、纸张、杯子、矿泉水瓶、画笔、水粉盒子、书等的质感都是用寥寥数笔表现，提炼了它们的精神，很随意地表现，有着很强的感染力。但是有些过于熟练，眼界没有手头高，不免有些画油了的感觉。

如图1-15所示，门采尔是典型的达到了心手合一的画家。他的速写，不管是人物还是场景都被他赋予了生命，生动自然。像这幅画，人物弯腰的动作，不停擦洗的手，紧绷的肌

图1-14 画室一角