

SUXIELUN

速写

SUXIELUN

速写

速

写

张中华 著

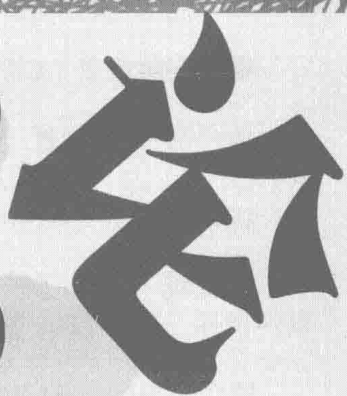
贵州科技出版社

SUXIELUN

速写

SUXIELUN

速写

张中华 著

贵州科技出版社

· 贵 阳 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

速写论 /张中华著. —贵阳: 贵州科技出版社,
2013.5

ISBN 978-7-5532-0104-7

I.①速… II.①张… III.①速写技法 ②速写—作品
集—世界 IV.①J214 ②J234

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第099163号

出版发行 贵州出版集团

贵州科技出版社

地 址 贵阳市中华北路289号 (邮政编码: 550004)

网 址 <http://www.gzstph.com> <http://www.gzkj.com.cn>

经 销 全国各地新华书店

印 刷 贵阳科海印务有限公司

版 次 2013年5月第1版

印 次 2013年5月第1次

字 数 621千字

印 张 21.5

开 本 889 mm × 1 194 mm 1/16

书 号 ISBN 978-7-5532-0104-7

定 价 36.80元

前

言

速写是将自然与生活中的片断和瞬间定格为永恒的绘画艺术。速写是人文观念的载体，速写是画家形象思维和抽象思维的一种绽放形式，速写是视觉艺术中的一朵奇葩。

速写在绘画中有着特殊的地位，既是画家搜集创作素材的主要手段，也是绘画基础训练的重要方式。速写还有着非常高的欣赏价值。其实，从其描述的题材和丰富的表现形态来看，速写应该是一门独立的绘画形式。不过，令人费解的是，论述各种绘画形式理论和技法的著作数不胜数，但论述速写方面的著作却非常少见，即使偶尔看到一些速写方面的书籍，多数也只有非常简单的图解类的技法描述，而不是较为深入的理论分析和阐述，书中的内容大多是一些速写作品，学习者除了能学习到一些表面而直观的速写技法外，在理论上则收获很少甚至一无所获，即便是能运用书中的某些技法，也是知其然而不知其所以然，对构成技法的过程及深层次的理论问题更是模糊不清。坦率地说，这类书籍对速写初学者的帮助是非常有限的，因为画好速写牵涉的决不仅仅限于技法方面的问题。此外，由于主、客观因素的影响，即便是再优秀的速写理论技法，也不一定会适合所有的人。古今中外画家们的绘画实践证明，一个画家只有熟练的绘画技巧而无深厚的理论素养，是很难将其作品提升到艺术的较高层次的。更为关键的是，速写还是连接生活与绘画创作的不可缺少的组成部分，画家速写水平的高低会直接影响创作质量的高低，因此，对这门绘画形式的理论认知同技法实践一样重要。

本书从画速写的构思创意、速写的特征、速写的工具材料、速写在绘画中的地位和作用、不同画种中速写的表现形态、速写对画家专业素质的影响、速写与自然和生活的关系等方面进行了论述，并结合不同的工具材料、不同画种画家速写作品的比较，从技法和理论的层面作出了较为深入的剖析。为了方便学习者对速写表现形态的欣赏和借鉴学习，本书还选择了大量古今中外画家的速写作品，学习者可将其与理论叙述比较阅读。艺术源于生活，速写是与生活贴得最近的，是画家认识生活、表现生活、抒发胸臆最直接的绘画形式。

从速写的表现形态来观察，速写运用了大量素描的技法，不过，当我们对绘画史作一个纵向的观察后就会发现，速写的问世其实比任何绘画形式都要早得多，绘画最早的雏形和技法就源自速写。人们常常说素描是绘画的基础，不过，大量的事实说明，一个画家即使有非常好的素描基础，也不见得就能将简洁单纯的速写画好，画好速写除了需要具备较高的绘画技巧外，还要有更为敏锐的观察分析能力、更为简练的概括提炼能力和更为果断的应变取舍能力，画速写不像画长期素描那样有足够多的观察和分析时间，更没有充裕的制作时间，因此，画好速写仅仅有扎实的素描基础是远远不够的。与其他绘画形式相比较，速写更能反映画家真实的内心世界，更能体现画家整体的

艺术素养和绘画功底，以及画家所处的艺术层次。有过速写实践的人都能体会到，速写是看起来简单、实际上很难表现好的一种绘画形式。

由于画家们一直都将速写作为绘画创作的辅助手段，对其关注度就不如创作及素描那么高，也许这就是很少有人对其进行系统总结的主要原因。因此，在技法特别是理论方面都有许多空白点，在没有翔实的参考资料和经验积累的情况下，是很难将其叙述得清楚准确的。本书对速写进行理论与技法的分析阐述也只是一种尝试，因而肯定存在不足之处和片面性，遗漏甚至错误都在所难免，期盼有在理论和技法上都更为完整深入的速写论著问世。

必须指出的是，近几年速写到了被许多画家忽略甚至是遗忘的程度，不论画家们有什么样的奇思妙想和高雅的审美理想，画家的作品都注定了是给同时代特别是后来的人们看的。因此，如果想用绘画来表现当今的自然与生活，反映人们的情感意识，重视速写就成了至关重要的问题，因为对大自然的认识与关注，对人类的精神意识和生活状态的描述，是人们常谈常新、从不厌倦的话题。不论画家是用写实的、写意的，或者是抽象的速写表现手法，只要从本质上反映了其时其地的社会自然环境、人文精神意识，都能引起当代特别是后人的浓厚兴趣，因为它们以图形的方式构成了一部生动有趣的自然与人类的发展史和文明史。

著 者

目

录

1	什么是速写
10	速写的功能和意义
13	速写的现状
18	速写是画家形象及抽象思维的高度概括
22	速写对画家创作的影响
25	学习速写需要关注的问题
29	速写与传统中国写意画的关联
32	速写与写生画的关系
36	速写与慢写的关系
42	速写与素描的关系
45	速写与白描的关系及其借鉴
53	速写与中国文(汉)字的关联
58	临摹对于速写学习的现实意义
64	儿童画对于速写学习的启示
68	照相机和电子摄录设备对于速写的影响
72	多画速写能提高个人的形象记忆能力和默写能力
75	速写工具材料的特点及其选择
87	画速写前的准备及搜集素材的方式
90	如何解决画速写过程中遇到的问题
95	观察方式对速写作品的影响
102	速写的构图
109	“取”与“舍”的内涵及其运用
114	关于“手感”好与不好的问题
117	绘画形象与自然物象相似性的问题
121	线条、工具材料及情感的关系和表现
132	点在速写中的运用
136	块面在速写中的运用
139	形体与细节

144	笔触形成的画面肌理和视觉效应
147	画面调子的组织和运用
150	速写作品中文字信息的作用
153	速写的题材分类及应用
160	不同绘画工具画的速写作品
165	不同画种间的速写作品
170	怎样提高个人的速写能力
173	如何整理完善画完的速写作品
175	绘画评价中的“眼高手低”和“手高眼低”
178	视觉经验和审美观念对绘画作品的影响
182	优秀速写作品的阅读欣赏与借鉴
186	艺苑群英·学者及画家速写作品集锦
186	陈红旗
189	陈晓光
192	范昭平
195	耿 杉
198	顾 静
201	郭 琼
204	韩亚明
207	何文雯
210	胡红春
213	胡开仁
216	李戴天娇
218	李雪睿
220	刘邦一
223	刘 力
226	罗冠男
229	龙开朗
232	马凤起
235	马 骏
238	马麦尔艳
240	马怡然
243	蒙甘露
246	潘 梅
249	沈福馨
252	宋次伟
255	孙明明
258	滕维平
261	王光华
264	王建山
267	王建勇

270	王 璘
273	吴家华
276	巫子强
279	谢啸冰
282	许 泉
284	徐文科
287	杨抱林
290	杨培德
293	杨维义
296	杨先模
299	袁洪业
302	张飞跃
305	周晓云
308	张中华
310	大师风范·古典画家速写作品鉴赏
311	中国古汉字“山” 作者不详
311	中国古汉字“鸟” 作者不详
312	中国古汉字“羊” 作者不详
312	中国古汉字“目” 作者不详
313	意大利 达·芬奇
314	意大利 米开朗基罗
315	意大利 拉菲尔
316	中国五代 作者不详
317	意大利 丁托累托
318	中国元代 韩雪庵
319	波兰 新石器时代 作者不详
320	荷兰 伦勃朗
321	大师风范·现代画家速写作品鉴赏
322	奥地利 居斯塔夫·克里姆特
323	奥地利 埃贡·席勒
324	法国 皮埃尔·勃纳尔
325	法国 爱德加·德加
326	德国 凯特·柯勒惠支
327	法国 马蒂斯
328	挪威 爱德华·蒙克
329	德国 奥托·恩格尔哈德-基夫霍伊泽
330	瑞典 安德斯·莱昂纳德·佐恩
331	荷兰 梵 高
332	英国 格温·约翰
333	后 记
335	参考文献

什么是速写

我们要叙述的第一个问题是，什么是速写？速写有什么特征？构成一幅速写作品需要具备哪些最基本的要素？构成这些要素的内容是什么？虽然速写这种绘画形式诞生的时间超过了许许多多的绘画形式，画家们常常用它来搜集创作素材，学习者也一直用速写来进行绘画的基础训练，人们在日常生活中也不止一次地欣赏过速写，不过，极少有人会提出这个看起来不是问题的问题，因为速写与其他绘画形式比较起来是那样的单纯平常、貌不惊人，以至于很多人觉得没有必要对其进行仔细深入的审视和分析，更没有必要对其进行寻根究底的探讨。不可否认的是，相当多的人确实只将其当作一种极为普通的绘画技巧而不是形式来看待，欣赏速写的大多数人也认为这只是一种简洁单纯的绘画。事实上，速写是一门涉及许多画种的艺术形式，虽然人们对速写的认识和了解不如其他绘画形式那样深入，但是，当我们以认真的态度从多个角度对速写进行细致的分析研究后就会发现，速写绝非表面看起来那样简单，它既与其他绘画形式有共同之处，也有自己鲜明的特点。所以，对于速写的初学者来说，为了深入地了解这门绘画形式，为自己打下较为深厚的速写基础，在进行任何牵涉到速写的理论和技法学习之前，有必要先弄明白这样一些重要的概念，速写有哪些与众不同的特征？速写的界定范围，速写的基本技法和表现形式，速写与创作和素描的关系，速写与自然及生活的关系，相关艺术形式与速写的关联，以及速写水平的优劣对画家艺术素养的影响等一系列问题，这些概念和问题囊括了速写的最基本内容，对初学者了解认识速写有着极为重要的意义，如果对其一无所知或者模糊不清，在这种混沌的状态下就进行速写的实践是会影响到学习的进度和效果的，即便我们拥有熟练的速写技巧并能画出可观的速写作品，也仍然会感到美中不足。有鉴于此，我们先从与速写关联最近的问题来展开分析阐述。

速写及速写概念的产生。虽然速写的问世要早于许多艺术形式，不过，通过阅读分析相关的文献资料后会发现，出乎意料的是，人们将速写的概念最早运用于文学而不是绘画。综合多种有关文学分类的资料对速写的描述来看，速写是散文中的一种体裁，其大致的特征是语言简洁精炼、篇幅短小，最基本的表现手法是用粗线条对生活

图 1

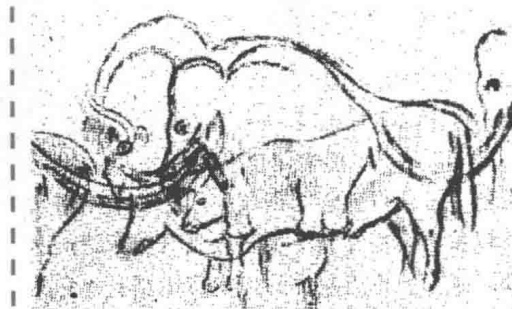

图 2

当时的人们没有能力将其总结成速写的概念而已。事实上，这种绘画形式在世界上许多地方都有发现，一直伴随着人类并影响到其文明的进程，可以这样说，速写是人类智慧之树上最早成熟的一颗果实。遗憾的是，人们在欣赏它的优美形象及品尝甜美滋味时对其来源却不甚关注。另外，一些象形文字，特别是中国的文（汉）字与速写也有着千丝万缕的联系，早期许多中国文（汉）字并不是现在看到的这个样子，大多是一幅幅简洁概括、生动鲜活的图画，如中国石鼓文中的“鱼”字可以说就是一幅极为生动的速写画（图

2），一直到今天，人们仍然将中国文（汉）字称为象形文字，这一点将在后面的有关章节中加以深入的叙述。从现存的绘画作品来看，速写技法被主动运用于绘画最早应该出现于中国，经过历代中国画家的辛勤努力和艰苦实践，至五代时在技巧和形式上得到了更进一步的提高发展，当时的大画家梁楷曾用非常流畅的速写笔法传神地表现了唐代浪漫主义诗人李白俊朗飘逸的形象，其《泼墨仙人图》更是得速写的精髓（图3）。稍后一点的画家石恪和贯休也用类似的笔法画了众多形象怪异的宗教人物，给后人留下了极为深刻的印象。虽然他们表现的是想象中的宗教人物，但与现实生活还是有着非常紧密联系的，中国画家把这种简洁明快的绘画形式称为“简笔画”，是传统中国画

图 3

中一个极其重要的组成部分，这种速写意味非常浓厚的绘画形式一直传承至今，不论在形态上或是创作理念上都没有太大的变化，只要我们将这种类型的绘画作品作一个纵向的观察比较就会得出相近或类似的结论。

速写的内涵及其外延。我们这里所说的绘画意义上的速写究竟指的是什么呢？如果把速写这个词组分解开来观察并仅仅从字面上进行分析，“速”字的含义与速度相关，最基本的意思为快，人们一般将其用于形容运动的状态，如快速、速成、加速、飞速等。而“写”字则指的是描摹或叙述，如写实、写意、写真等，如果将两者组合成一个完整的词组，并从绘画的角度来理解，速写的基本含义就是快速地描和画。不过，需要特别指出的是，简单而直观地从字面上来理解绘画意义上的速写是远远不够的，非常容易导致望文生义的后果，有时候还会推论出似是而非甚至是相反的结论，给初学者对速写

的认识及理解带来混乱并造成误解，这样的事例在生活中和学术研究上并不少见。有鉴于此，为了不至于误入歧途，我们决不能囿于字义上的表述和解释，必须从专业的角度来作进一步的解读，从其总的形态来分析研究，才有可能得到更为接近事实的结论。笔者认为，从其依附的材质和表现的形态上来观察，速写运用了多种工具材料和绘画技法，但用得最多的是各种画笔、画纸及素描技法。从整体来观察，速写基本上是一种画在纸上的平面绘画形式，笔墨非常简洁精炼，表现的题材一般为自然与生活中的各种物象，速写多以单色为主，画幅较小，大幅面的约为八开纸，小幅面的约为三十二开纸甚至更小，笔者曾经见过画在香烟盒上的小幅速写。另外，意大利文艺复兴时期的一些西方画家也用多种色彩来画速写，视题材的需要和画家的作画习惯以及现场的实际情况而定。从古今中外的速写作品来观察，一般很少看到超大幅面的速写作品，这是由速写的作画环境和目的所决定的，并不是画家们不想为或不愿为，因为画速写时受到的各种限制比其他绘画形式要大得多，除了有非常特殊的原因外，制作超大幅面的速写是既不现实也没有必要的。

速写的形态及其特征。从其表现方法上来看，速写所用技法非常简洁明快，大部分速写作品只用几根线条或者几个块面甚至几粒小点就将物象的形态、神情以及画家的情感意识表现得淋漓尽致，让观赏者印象深刻，这一点是其他绘画形式很难具备的。由于受到各种因素的制约，速写不追求细致入微、面面俱到的画面效果，而是以一当十、以十当百，总的来看，概括凝炼、以少胜多、以简胜繁是其主要特征，所以，画面上笔不到意到的表现方法随处可见。与其他绘画形式相比较，速写是简洁单纯的典范，如果达不到单纯明快、以简胜繁的目的，简洁就会变成简单，单纯就会变成单调，毫无回味咀嚼之处，作品就很容易被观赏者当成一张没有画完或者有瑕疵的作品，即便是对速写这种绘画形式最为宽容和热情的欣赏者也会失去吸引力。事实上，优秀速写作品的简单只是一种表面现象，其中蕴涵着相当丰富的人文内涵，其容量远远大于形式，当然，无法回避的是，这需要欣赏者具有相应的解读及领悟能力。因此，观赏者的艺术素养和解读能力会影响到对作品内涵的理解和揭示，对此一窍不通的人是很难感受到“只可意会，不可言传”的魅力的。与创作类绘画形式比较起来，速写是极其朴素的，犹如大智若愚的隐者，在平凡与单纯中蕴涵着高深的智慧，速写是经意之极、似不经意绘画理念结出的艺术硕果，处处体现了画家无为中有为、寓丰富于单纯的艺术创意和精神意境。事实上，假如画家不具备一定的艺术素养和绘画技巧，要勾画好速写作品中的寥寥数笔并且还具有艺术价值和欣赏价值也不是那么容易的，其实，用有限的形象体现无限的创意需要画家具备更为高超的艺术素养和智慧。对速写外延的定义则比较宽泛模糊，不论使用哪一种绘画工具材料，一般画得简洁明快一点的素描、描述不是很充分的写生画，甚至有少量颜色渲染的简略的作品都可以归纳入速写的范畴，很大程度上要由个人对速写标准的定性而论。因此，速写的界限其实也并不是那么严格，不过，刻画极其细致完整的有色或无色的绘画作品是很难被归纳入速写的范畴的。

速写与作画时间长短的关系。从速写的称谓不难看出，作画时间的长短也是判断速写身份的一个重要因素。相对于制作时间较长、精雕细刻的素描以及精心构思、反复修改润色的大型创作，速写的作画时间确实是极其短暂的，虽然人们并没有刻意给速写规定明确的作画时间，但速写的作画时间还是以短一些为好，太长的作画时间有改变速写属性的危险，一般以数分钟到半个小时左右为宜，视描述的题材和画家的创作意图而定，即便是美术院校的学生在安宁静谧的画室里作速写练习，完成一张作业的时间也是受到严格限制的，有经验的老师是绝对不会随意延长作画时间的，因为这样做不但改变了速写的功能和属性，对学生而言更是有害无益，时间过长的描画是非常难以进入速写的思维状态和工作状态的，只能在长期作业的圈子中反复徘徊，自然也就很难把速写画好。虽然速写作画的时间非常仓促，给技艺生疏的初学者带来相当大的困扰，但从专业的特性和长远的目标来考量，具备快速作画的能力是不可或缺的，如果作画的时间过长，不但会影响到学习者对自

然与生活中有绘画价值和欣赏价值的形象快速判断和取舍能力，失去抓取物象最佳动态稍纵即逝的机会，还很容易增加画面的描述内容，如果画面内容过于庞杂繁琐，超过了速写所能容纳的最低限度，就从本质上改变了其绘画形式，变成一幅描述较为完整的写生画而不是速写了，这样的结果对初学者而言不能算得上是速写学习的成功。另外一个需要关注的问题是，速写一般是在室外混乱嘈杂的环境中作画，很少有机会、有条件对描述物象进行按部就班地组织安排，作画时面对的环境和物象瞬息万变，既无法改变也很难左右，在作画过程中遇到的意外性、突发性和偶然性事件的可能性都是非常大的，物象的每一次变化都只有非常短暂的时间给作画者作出肯定或否定的选择，没有第三条途径可走，这些因素与室内安静有序的作画环境比起来是有非常大的不同的，对于初学者而言，除非经过一段适应性的速写练习，否则，在纷杂混乱的环境中画速写时是很难应付自如的，即便是一些有较好素描基础的学生也难以适应。因此，从这个意义上说，速写比其他绘画形式更能检验出作画者绘画技巧的高低、观察能力的敏感性以及对自然与生活精华部分的快速提炼取舍能力。另外，多画速写还能非常有效地锻炼学生作画过程中随机应变的能力，增加对自然与生活的认识和理解，将比较狭隘封闭的课堂教学引向更加广阔、内容更为复杂多变的自然与社会环境中去，这一点对扩大学生视野、扩充胸襟、了解熟悉生活、提高绘画技艺、触发创作灵感是非常有好处。

速写与作画环境的关系。在实际的速写练习中，一般都选择真实的自然环境与生活场景作为速写的表现对象，如绵延的群山、无垠的大漠、静谧的湖畔、热闹的海滩浴场，还有熙熙攘攘的生活场景，如公园、表演舞台、农贸市场、车站、码头、山村、建筑工地等，而且作画的流动性非常大，短时间内换几个甚至十几个作画地点是极其平常的，因此，作画过程中遇到的各种问题是复杂多变的。除了极为特殊的情况外，如某些必须在画室内才方便完成的题材（人体或静物），大型创作需要的局部素材，或者是少量的适应性的学生必须在室内环境才容易完成的速写作业，画家特别是专业画家一般是很少在画室里画速写的，都是直接面向自然与生活，放笔直干，从这个角度而言，速写是离自然与生活最近的绘画形式，因此，速写作品就更容易蕴涵浓厚的生活气息，显得更为质朴真实。虽然速写作品经过了作画者的高度提炼加工，本质上是主观意识的产物，但面前毕竟有活生生的客观对象为依据，与大型的创作类绘画作品相比较还是有很大的不同的，这从另一个方面体现了速写与创作的不同特征。还有一点必须指出的是，速写有时候也不一定就直接源于自然与生活，而是源于某些间接图形信息，特别是在各种图像信息来源既丰富又多样化的时代，如电影电视、互联网、书报图片、照相机、摄像机、手机等拍摄的图片，有些速写作品就是受到这些信息影响后的产物。当然，这些间接信息经过作者的重新提炼加工后，与原创的信息资料相比较已经有了非常大的区别，有的甚至是有了脱胎换骨的提升，即便是将其当作二次创作也不为过，不过，必须明确的是，这种类型的速写作品不论画得多么的新颖靓丽，还是很难与利用的原创信息脱离关系的，同直接的生活体验隔着一段距离，与画家直接面对现实景物用画笔勾画的速写作品更是有一定的差距。因此，对这类速写作品人们往往持有不同的意见和看法，这既有对原创资料的尊重，也有对传统速写素材来源搜集方式的肯定。

速写与绘画语言及技法的关系。在对速写作品进行观察时，如果不经比较分析只是粗略地一瞥，速写好像没有自己独立的绘画语言和表现技法，一直都在运用素描和写生画的技法，并且只有量的减少而没有质的改变。不过，通过详细分析后就会发现，事实并非如表面看到的那样简单，需要特别强调的是，这里牵涉到源与流的问题。翻开人类的绘画史不难发现，素描和写生的最基本技法其实是源自速写，当人类还没有孕育出素描和写生画的想法和概念时，速写这种绘画形式就已经出现在世界各地了，不幸的是它仍然有实无名，这一点将在后面作出深入的阐述。不过，即便是这样，速写与其他绘画形式还是有许多不同之处，这是由于各自追求的目标不同所导致的。绘画语言

的单纯明快最能反映出速写的与众不同，速写的最大特点是不对物象作细致深入的刻画，一般只勾画物象最关键（如结构处或转折点）和最能反映其特征（如基本型）的部位，对其影响不大的部分则尽量简化或弱化，对可有可无的部分则干脆将其省略。虽然速写的笔墨极其简略，描述出来的内容用写生画和素描的标准来看也不是非常完整，不过，优秀的速写作品同样能够将自然物象的形态和精神表现得惟妙惟肖，把画家的情感意识充分地表达出来，并不比经过精心准备、反复修改、长时间制作的素描、写生画以及大幅面的创作类绘画作品差。如果对优秀的速写作品进行详细的分析观察，特别是亲自动手画过速写后就会深刻地感受到，速写是看起来简单操作起来难度非常大的绘画形式，不是随随便便、大笔一挥就能画得好的，也不是简单的简化素描或写生画的绘画语言就能画好的，只有将绘画语言理解和把握到恰到好处的程度，才有可能取得理想的效果。因此，画好速写同学习其他绘画形式一样需要付出很大的精力，而且没有捷径可走。在长期的教学实践中笔者常常看到，部分素描基础较好的学生甚至是某些专业画家可以用较长的时间轻松自如地画出一幅非常优秀的素描或写生画作品，但却不能在数分钟或者更短的时间内用简洁单纯的点、线、面来完成一幅高质量的速写作品，由此可见，不付出一定的理论研究和绘画实践，缺乏删繁就简的绘画语言以及临场的取舍决断能力，要把速写画好也不是那么容易的，这再次证明了速写的特殊性。因此，将速写画好不是短时间就能解决的，学习者要有长期坚持的思想准备，如果浅尝辄止，或者只是简单地了解一下，是很难将速写画好的。不过，初学者不可因为画好速写有难度就轻易放弃。因为古今中外仍然有许多以速写闻名于世的画家，绘画史上许多创作搞得非常出色的画家本身就是速写方面的大师，相当多的绘画天赋不是很优秀的学习者经过努力同样能画出很好的速写作品，这也证明了速写还是能学得会并画得好的，关键是谁在画？用什么样的态度去对待速写？用什么样的思维方式和绘画理论来指导速写的技法学习？作画者选用的绘画技巧及其绘画语言是否适合速写的制作？学习者有无画好速写的决心并持之以恒？解决了上述因素后画好速写只是时间的问题，因为速写同样是一种绘画形式，有着与其他绘画形式相同或近似的因素。

速写的一般定义。根据上面的叙述，我们似乎已经为速写的模样勾勒出了比较清晰的轮廓，如果必须给速写下一个相对明确的定义，笔者认为，绘画中的速写就是作画时间短暂而笔墨非常简洁的画作，优秀速写作品的典型特征就是笔简意赅、凝炼传神。速写虽然以现实中自然环境与社会生活中的某些片断或横切面为主要表现对象，但其中仍然融合进了大量画家的主观意识，一幅没有画家主观意识的速写其欣赏价值是非常有限的，也是很难引起观赏者兴趣的。从绘画欣赏的本质来看，除了儿童观看绘画比较侧重于认知的比对外，成年欣赏者的主要目的并不是认知，而是从画面有限的图形信息中获得情感的共鸣和精神的升华。与其他绘画形式比较起来，速写确实是简洁单纯的，但其中蕴涵的主观因素并不比它们少，速写最大限度地浓缩了自然物象的形态和画家的情感意识以及审美理想。必须明确的是，这只是笔者个人的看法，并不见得正确，由于每个人社会角色及文化程度的差异，价值观和审美观的不同，因而人们对速写的定义也是多种多样的，如果再加上画种之间的差异，特别是画家认识能力、评价标准和个人审美偏好等诸多因素的影响，对速写的理解和定义就更不一样了，因此，是很难形成非常统一的标准。不过，这正好说明了速写表现形式的多样性和内涵的丰富性，学习者不必因此而感到困惑或者无所适从，更不要误认为速写没有什么标准，从上述的阐述来看，速写的标准还是比较明确的。如果对速写的认识和了解还有疑义，最有效的解决办法是尽可能多地参阅不同画种的画家和艺术理论家对速写的阐述，对不同画种画家速写作品的分析研究，从差异中找出共性，也许可以得出更为接近速写特征和本质的定义。速写是一门有着较为规范的理论和技法的绘画形式，同时又为画家的情感意识和个性化的艺术理想提供了广阔的宣泄空间和表现空间。因此，任何人都可以根据自己对速写的认识和理解，作出富于个性的、新颖独到的创造，不受先入为主的理论及技法的制约和影响，因为速写本来就是实践性、包容性、开放

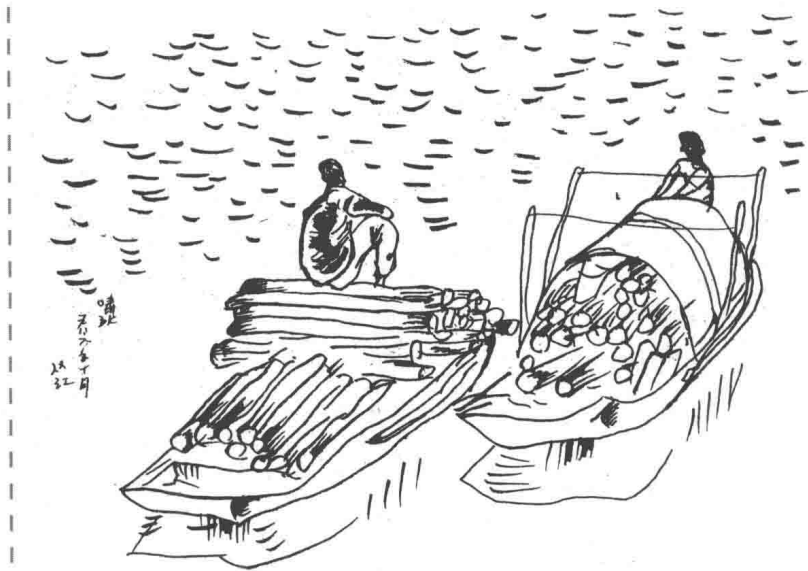

性和创造性都非常强的一种绘画形式。无数事例说明，画家相互间在表现形式和理论上的差异性越大，个性越突出，就越能促进绘画艺术的发展完善与提高，因为世界本来就是多姿多彩的，对于绘画而言，类似和相同的东西不是被同化就是被取代，此外，一个单一的艺术世界是令人窒息的。

速写的起源。前面曾经指出，速写这种绘画形式是早于速写概念以及其他绘画形式出现的，只要回顾一下人类的美术发展历程就可以看到，从人类对大自然及自身感兴趣并动手勾画描摹物象开始，速写的情影就在各种不同的场所时隐时现，可以这样说，速写是出现得最早的艺术形式之一，是人类最早运用的一种绘画表现形式，虽然这种运用出于自发而不是自觉。翻开绘画史，我们会惊喜地发现，速写这种绘画形式还是世界上许多地区都存在的一种文化现象，如前面提到的远古（旧石器时代）的绘画（如洞窟岩画）就有极为明显的速写特征，世界上不同的象形文字中有很大部分同样是用速写的笔意写（画）出来的。另外，出土陶器上绘制的图纹、青铜器上铸造的动植物、石刻艺术品上的各种动植物造型也极具速写的韵味，即使以今天专业挑剔的眼光来看，这些作品也是非常优秀的，并不亚于现代著名画家画的速写，有的甚至是有过之而无不及。不过，即便如此，我们还是要清醒地意识到，由于受到认识能力和社会生产力发展的约束和限制，远古的绘画创作者肯定是没有速写这样的概念的，当然更谈不上有成熟的理论和技法总结，最大的可能是精神需要、祭祀、本能、爱好和游戏导致了他们这样作画，虽然他们的作品同样具有速写的特征并达到相当的艺术高度，但与绘画技法和理论都完善时期的速写还是有着本质上的差异的。远古人类的速写大多是其兴之所至随意勾画的结果，是特定的社会发展阶段人类智慧和实践能力的产物，由于条件所限，他们是不会考虑到理论技法等问题的，即便是有意在笔先的想法也与绘画理论和技法没有多大关系，所谓“无心插柳柳成荫”，现代画家画的速写是有意识的自觉行为，反映了对人类迄今为止速写理论和技巧积累的认知及实践，即便随意勾画一根线条也是“有心插花”，是人类在寻觅到速写的规律性后有意识的行为。因此，不论远古时代人类的绘画作品画得怎样地具有速写的特征，我们还是很难得出速写概念、理论和技法总结产生于远古时代的结论的，但是，也不能因为当时的人们没有将其与速写相关联而忽视其艺术价值，更不能因为是人类童年时期所作，就将其当作低年级差次生的作业而不屑一顾，不论从哪个角度来观察，这些不同类型的美术作品事实上具备了速写的最基本雏形，从中可以看到现代人类的绘画与远古祖先的绘画存在着非常紧密的延续性和关联性，现代人画的速写不论怎样地精美时髦，也仍然隐含着远古绘画的质朴基因。不管我们是否意识到，不论我们愿不愿意，

这种延续性和关联性都会在不同时代、不同画家的作品中表现出来，只不过有时候较为明显，有时候较为隐晦而已，虽然表现的形式多种多样，但其基本的形态和内涵是很难改变的，我们可以从油画家谢嘯冰画的这幅速写作品感受到两者之间的关联（图4），这种关联既是形态的也是精神

图4

的。

作画速度的快慢对速写的影响。另外一个需要引起关注的问题是，如果仅仅从字面上来理解，或者从作画速度的快慢以及速写的画面形态来观察，速写很容易使人产生这样的印象，即画得快就是速写，或者必须快速作画才能将其称之为速写，笔者认为，这是一种较为片面的理解。其实，从速写的目的和制作过程来看，速写的内容要丰富得多，并不仅仅只是画得很快，速度并不能解决一切，一些表面上看起来情感激荡、笔飞墨舞、潇洒流畅的速写作品虽然作画时确实极其快捷，但在落笔之前画家还是准备或者酝酿了相当长的时间的，这里主要指的是观察和训练时间，画家为了这酣畅淋漓的几笔不知耗费了多少光阴和心血。需要特别指出的是，这种一挥而就、气势飞扬的效果并不是任何人都能达到的，既很难摹仿也无法重复，即使是速写理论和技法都非常高超的画家也没有把握每一次都能做到，只有在题材、构思、表现方法、情感意识以及精神状态都协调一致的情况下才有可能达到。此外，画速写时速度的快慢还会受到画家气质个性的影响，个性急躁的画家运笔速度快的可能性要大一些，性格冷静沉着的画家在画速写时运笔一般会比较稳健和从容不迫。即使是有些看起来笔画疾速的速写，快也只不过是画面上显示出来的一种假象，画家在相当多的时候是用慢的动作达到了快的效果，如果不在作画现场亲眼目睹是不会相信的。典型的例子如现代画家齐白石画的写意画，据有关资料记载，其作画运笔的速度就较慢，很少有运笔疾速的时候，但其作品中的笔痕墨迹则给人以快捷流畅、一挥而就的感觉。个性张扬豪放的画家画速写时确实是豪情勃发、随意挥洒，但画面上显示出来的笔痕墨迹也不一定就有狂放飞舞之势。所以，如果只从作品中笔墨的运行轨迹来判断速写的快慢是相当困难的，最好从上述提到的几个方面来综合考量，才有可能不误解误读。另外，还有一点必须明确的是，画速写时运笔速度的快慢并不会影响到作品质量的优劣，画家自身的整体艺术素质才能决定作品艺术水平的高低，从许多画家成功的速写作品来观察，运笔快或是运笔慢都能画出优秀的速写作品来。所以，我们不要只从字面或者画面形态上来解读速写，只有对其作了一番深入细致的分析研究，最好是观察过大量个性及技巧都不同的画家现场作画，才有可能得到更为准确的结论。毋庸讳言，“速”字确实含有快的意思，速写作画时也确实比其他绘画形式要快捷得多，不过，即便是画面上的笔痕墨迹处处都显示了笔落惊风雨的气势，但切记快仍然不是速写的全部，除非画家在快的同时兼顾了质量，否则，快也不一定就能产生优秀的速写作品，只有速度没有艺术质量的速写作品只能是速而不写，速写不是短距离赛跑，金牌相当多的时候不一定会授予用时最短的选手，由于没有达到专业的要求，因而不能算是成功的速写，最多只能是一般的练笔。对于初学者而言，画速写时的快必须以保证质量为前提，而不要仅仅着眼于速度。需要特别强调的是，这种只有速度而没有质量的速写方式很容易使初学者养成粗心大意、不深入观察物象的毛病，同时，作品还会给人以油滑空洞、草率粗糙的感觉，对脑、眼、手的协调性训练帮助并不是很大，当然，也要意识到，由于理论认识不足、技法上又生疏等原因导致的犹豫不决、下笔迟疑同样很难画出有质量的速写作品。总的来说，如果我们对要表现的物象没有作深入细致的分析观察，只满足于走马观花或者是无动于衷地看，就很难做到胸中有数，如果再加上手上功夫欠佳，画出来的速写作品即使表现了快捷的特征，也往往容易流于信笔涂鸦、有笔无形、有形无意，形意相戾，这是在进行速写练习时必须要避免的。

情感意识的融入及观察的深入程度对速写的影响。与其他绘画形式相比较，速写虽然确实画得比较快，但画家在作画时必须要保持冷静的头脑以及充沛的情感，面对倏忽万变的物象处变不惊、胸有成竹，才能做到眼到心（脑）到，心（脑）到手到，心（脑）手相应，笔不妄下，墨不滥施。特别重要的是，作画过程中要善于将个人的情感意识巧妙地融入点线块面中去，事实证明，无情感意识的参与也是很难画好速写的。因此，最好每一笔都能做到有形有情，以意运笔，意尽笔止，如果画速写时在主观上急于求成，必然会引起情绪上的心浮气躁，心浮气躁必然会导致观察上的浮光

掠影和技巧上的粗糙潦草,对速写的学习是非常有害的。因此,初学者在进行速写的练习时要沉得住气,不要被眼前混乱无序的假象所迷惑,控制好大脑的思维和手的动作,彻底杜绝这种状况的发生。虽然速写作画时总的状态是以快为主,笔者还是要强烈建议,初学者在观察能力和绘画技巧都较差的情况下画速写还是慢一些为好,盲目地快即使将速写画出来了价值也不大。另外,观察简单的物象时最容易粗心大意,认为简单的物象比复杂的物象容易表现,所以就随便对待,这也是导致速写失败的原因之一。其实,有过较长时间作画经历的人都能体会到,简单的物象比复杂的物象更难处理好,因为画面上可以互相衬托、互相补充的内容太少了,容易给人以简单无内涵的感觉,所以,不论面对的物象是如何的简单,都要聚精会神地郑重对待,不可掉以轻心,下笔前必须先用足够的时间认真深入地观察要表现的物象,直到眼中有像、胸中有形,并触动自己的情感后再动手作画,这样才容易把握好笔的运行,做到笔笔有形体、有情意,笔痕墨迹就会显得生动活泼,凝练有内涵,容易吸引观赏者的眼球。初学者画速写时遇到复杂的物象时更要慎重,不可陷入变化多端的细节中去,因为过多地关注细节常常会让人忘了物象的整体和情感的注入,其结果是谨毛失貌,捡了芝麻丢了西瓜,得不偿失,作品的低质量自然是不言而喻的。笔者认为,成功的速写作品是建立在画家饱满的激情、冷静的观察分析、去伪存真、去粗取精,以及生动的形体表现和丰富的情感诉求上的。综上所述,我们可以得出这样的印象,速写是用较短的时间、认真细致地分析观察、精炼的绘画语言和饱满的情感来表现自然生活与审美理想的绘画形式,并不只是简单地快就能画得好的。另外,还必须意识到,速写的应用范围是非常大的,其作用和意义远远大于其形式,因此,决不能将速写只当作创作和基础训练的辅助手段,这样做实际上压缩了速写的创意空间和表现空间,使速写沦为辅助性的绘画形式。事实上,从速写的表现形态和实际容量来看,一幅优秀的速写也是创作,与创作有着同等的欣赏价值,在艺术质量上并不比花费大量时间的创作作品差,有着同样的容量和内涵。笔者认为,一幅绘画作品的艺术价值应该以其质量而不是制作时间的长短或幅面的大小以及表面内容的多少来衡量,从绘画史上一些画家的优秀速写作品来观察分析,经典速写作品付出的心血有时候甚至比泛泛的创作作品还要大,关键是我们要用关注的眼光来审视速写、用中肯的语言来评价速写、用审慎的态度来对待速写、用勤奋的练习来实践速写,才能得到与其身份相称的结论。

速写虽然有着最为悠久的历史 and 相当深厚的文化积淀,在绘画创作中还有着不容置疑的作用和地位,在提高画家的专业综合能力方面也有着不可小觑的作用,但由于近年来各种各样因素的影响,日常生活中已经很少看到画家画速写,美术院校的许多学生对画速写更是没有兴趣和热情,其现状和前景是不容乐观的。笔者认为,为了保持绘画创作的激情与活力,对于以美术为主要研究专业的美术院校教师以及专业画家,除了要经常画速写外,如果条件允许,最好再耗费一点时间,结合自己的速写实践,从技法和理论上对速写进行一番深入细致地分析研究,为这门日渐式微的绘画形式添砖加瓦,必要时还要为其大声呐喊,壮其声威。对于以美术为学习专业的学生,就更有必要每天都坚持画速写了,要充分意识到,如果把画速写仅仅当成一种绘画基础技法的练习是很不够的。从某种意义上说,画速写也是一种形式特殊的社会实践活动,有着其他社会实践活动不可替代的价值,为自己观察、积累社会与生活经验、丰富人生阅历提供了最便捷、最直接的机会,不论个人的绘画天赋有多高,对于自然与生活这本经典大书,短期的突击是很难读懂的,只有通过长期地、不间断地观察、认识、研究以及实践,才能读懂它、理解它、把握它、表现好它。另外,从生物成长的角度来观察,人生的最佳学习阶段是在年轻的时候,由于这个阶段人的思维最为活跃,身体处于最佳健康状况,可塑性最强,不论是精力或体力都最为充沛,不但能顺利地各种专业学习,而且学到的技能和理论知识记得最为牢固,受其影响的持续时间也最长,即便韶华已逝、青春不再,学习过的内容也仍然记忆犹新、历历在目,并且不断地影响着我们的工作和生活,一些成功

人士的人生经历提示我们，好的人生经验和专业技能是能惠及终生的。从大多数人的生存状态来观察，人到老年时容易忘掉近期的事，但却很难忘掉年轻时学习过的内容以及经历过的事。有鉴于此，强烈建议美术专业的学生最好每天都抽出一点时间，到大自然与社会生活中去，至少画一幅以上的速写，切记不要将自己的学习环境局限在狭窄沉闷的教室里，自然和社会广阔天地的优势是任何设施完备的教室都无法比拟的。古人说：“天高任鸟飞，海阔凭鱼跃。”只有在这种开放自由、变化万千的大环境中才能既提高自己的速写水平，又增加生活经历及专业知识的积累，还非常容易激发创作灵感，这样，在进行绘画创作时，就不会因为对自然与社会生活的生疏、对绘画技法的欠缺而一筹莫展了。

温馨提示：速写的初学者如果想对速写的理论和表现形式有更为深入细致的了解，除了直接阅读欣赏古今中外画家的速写作品和理论著述外，还可以参阅中国画中的大写意人物画和花鸟画，远古人类画的岩画和古代工艺品上的图画，以及世界上的各种象形文字，特别是中国古汉字中的金文、甲骨文、石鼓文、大小篆书等，这些艺术作品中体现出来的速写特征不但明显而且内容极其丰富，完全可以作为速写学习的经典摹仿资料，它们会从不同的角度对学习产生有益的影响，进而提高个人的理论认识和速写技法，尤为有价值的是，学习者获得的艺术经验积累和审美体验决不会仅仅局限于速写。此外，本书提供的众多古今绘画大师及专家学者的速写作品也是用来给初学者摹仿和借鉴学习的，因此，也可以将这些作品列为首选的学习参考资料。笔者建议，在进行摹仿借鉴学习时，首先要关注这些作品的技法表现，如构图的组织，对点、线、面的具体运用，线条的排列和穿插，块面的黑、白、灰分布和层次相互之间的对比关系，以及造型的差异等，最后再用心体会画家的构思创意，画家的情感意识和更深层次的文化内涵就隐含在作品的一点一画之中。

思考与练习：

1. 什么是速写？速写的概念最早产生于哪一种艺术形式？速写仅仅是画得非常快吗？
2. 速写的主要特征体现在哪些方面？用什么方法来判断一幅绘画作品是写生或是速写？
3. 为什么要提倡美术专业的学生每天都要坚持画速写，这样做有何积极的意义？
4. 要想将速写画好需要关注哪些方面的问题？速写的主要作画环境是在哪些地方？
5. 观赏几幅不同画家画的速写作品，注意其表现方法上的差异以及由此而产生的感受。
6. 选择几幅古今中外著名画家画的速写作品，用相同或相近的工具材料将其临摹下来。
7. 选择一处景物简单的风景或者一株变化较少的植物，用铅笔进行速写的勾画练习。