

怎樣畫速寫

葉淺予編著

人民美術出版社出版

814
4431

怎樣畫速寫

葉淺予編著

人民美術出版社出版

一九五四年·北京

怎樣畫速寫

葉 淺 予 編 著

人 民 美 術 出 版 社 出 版

(北京燈市街三十七號)

新 華 書 店 發 行

京華第一印書館北京二廠 印刷

*

一九五四年三月初版

一九五四年三月第一次印刷

編號：0878

1-6,000

一 速寫的目的

一個新聞記者在訪問一個勞動模範的時候，要把他談話的內容扼要地記錄下來，準備在寫報導的時候寫進去；一個文藝作家在體驗生活的過程中，常常把他所接觸的人物形象或環境特點，用簡單的文字記錄下來，作為將來創造人物或環境典型時的參考；一個畫家要進行創作，必須在生活中搜集他所需要的形象，簡單扼要地記錄下來。因為現實生活好像萬花筒一樣，千變萬化，不是憑腦子就可以完全記住的。有些典型人物及其細節，有些轉眼即逝的形象，如果當時不能把它們記錄下來，到創作的時候就會感到困難。記錄生活，為創作準備充分的資料，這就是畫速寫的目的。

鍛鍊速寫技術，必須掌握寫生的基本方法。寫生的基本方法簡單地說，就是將觀察分析對象的結果準確地表現出來，做到畫什麼像什麼，然後逐步提高認識對象和表現對象的能力，掌握對象的特徵和動態——即對象的組織規律和運動規律。在這個基礎上，進行速寫練習，來培養以下幾種能力：

一、敏銳地觀察和分析對象的能力。

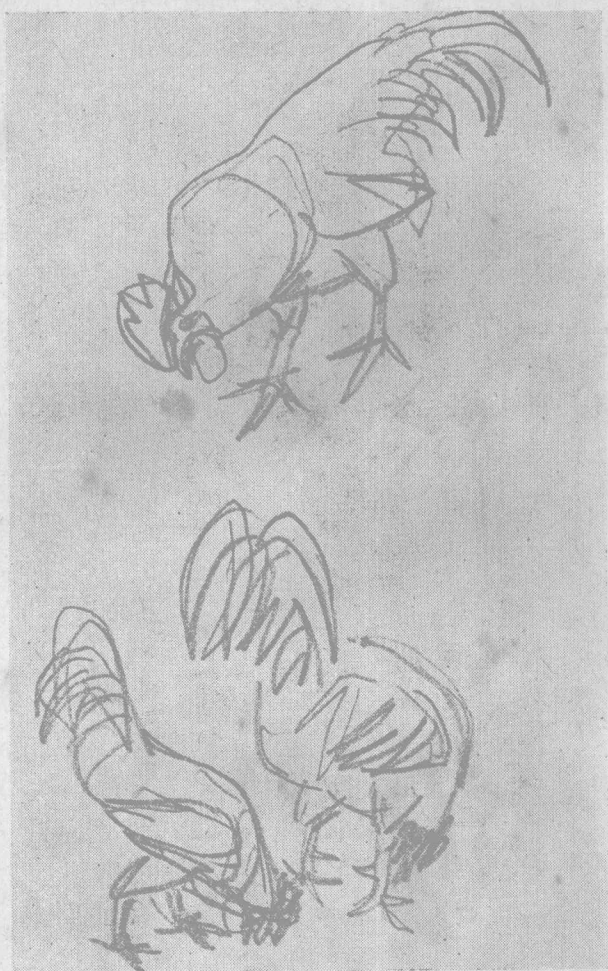
二、簡練、扼要、迅速地表現對象的能力。

三、憑記憶和想像進行創作的能力。

二 寫生是速寫的基礎

寫生是把一個客觀存在的形象變為紙上摹擬重生的形象，這個摹擬重生的過程是通過畫家對這個形象的認識，即觀察分析的結果在腦子裏產生了一個主觀的印象，然後根據這個印象，在紙上描畫出來。寫生的過程是一個創造的過程，不同於依樣畫葫蘆的摹擬，因此對於對象的認識過程，就成為寫生的必經之途。譬如，你準備畫一隻公雞，你可以採取兩種方法來描寫：一種是對着公雞立刻動手，看一眼畫一筆，看多少畫多少，看完畫完。另一種是先對公雞的生理組織和神氣姿態作了認真、仔細的觀察和分析，經過一番思考，先在腦子裏有了一個深刻的印象，然後把它畫出來。前一種只描繪了事物的表面現象；後一種則不僅反映了事物的外部形態，並且同時刻劃了內在的本質及其精神狀態。

大概初學寫生的人，多半用第一種畫法，等到畫失敗了，他會停下筆來想一想，研究失敗的原因。這時他不能不對公雞下一番觀察分析的功夫，和他畫成的公雞作一番比較。他發現公雞的嘴太長了，脖子太細了，爪子太粗了，尾巴太短了——這些局部的錯誤，為什麼在他畫那一部分

公雞啄食

的時候沒有發現呢？這是因為他在畫局部的時候沒有顧到全部的比例，如進一步再看整個公雞的神態自然更是沒有表現出來，這是事先對公雞缺乏全面觀察分析的緣故。

當然，眼睛是作畫所依靠的主要器官，如果沒有視覺的來源，觀察和分析的材料就無從獲得。我們知道瞎子決不能作畫，但是一個臨畫能手却不一定是寫生能手。這就說明作畫不是單憑眼睛可以完成任務的。

舊美術學校的學生在教室裏畫了四五年的寫生畫，養成了看一眼畫一筆的習慣（在初步學習階段當然是必要的），人體寫生的畢業成績看起來很合規格，但要他離開模特兒畫一個人體，就會感到困難了，如果靠這點功夫要進行創作，自然更加難辦了。因此，必須學習速寫以克服這一難關。

速寫這一門技術，是簡練扼要而須迅速地描畫一個形象的技術，要求形象內容有高度提鍊和描寫手法的準確迅速。因此，速寫的鍛鍊，必須在掌握了正確的寫生技法能準確地表現對象的基礎上進行。有了這樣的基礎，然後才有可能培養敏銳地認識對象的能力；能敏銳地理解對象，才能準確而迅速地描畫對象。

三 從慢寫開始

我們要一個還不能走路的孩子跑步是不可能的，要一個剛學畫的人畫速寫也是不可能的。小

孩子學會了走路，才能學跑步；我們學畫，先要學會如何準確地表現一個形象，然後我們的眼、腦和手的合作才能逐漸熟練。凡是學畫的人都懂得這個道理。可是有些人覺得畫素描很有辦法，畫速寫却沒有辦法，便認為畫速寫一定另有一套秘訣。爲了揭開這個秘訣，首先要問他的素描寫生方法是否正確。他在寫生的時候是否只是看一眼畫一筆？如果是的，那麼他就沒有認識和理解對象這麼一個必要的基礎，既沒有這個基礎，就沒有提高到敏銳認識對象的可能，所以也就沒有畫好速寫的可能。如果不是的，那就應該問：有了正確的寫生基礎，能不能一下畫好速寫呢？可以仍拿小孩跑路爲例：小孩的脚步剛站穩，慢走還可以，快跑就不能保險不跌跤，只有等他的腿脚硬了，身體重心的控制靈活了，脚步才能漸漸加快。我們畫速寫也是如此，技術的鍛鍊一定要由簡到繁，由生到熟，由慢到快地逐步前進；開始的時候不會沒有困難，鍛鍊的過程就是克服困難的過程。中國有兩句老話：「遭生」、「兩遭熟」、「熟能生巧」。速寫沒有什麼秘訣，方法對了，就可以由生變熟，由熟生巧。

練習速寫，應由慢寫開始，由簡單的、靜止的對象開始，逐漸發展敏銳的觀察分析能力和手腦合作的準確快速機能。大概一張公雞標本的慢寫，三十分鐘就够，加快以後，可以快到五分鐘。等到畫靜止的對象有了相當把握，能把對象的主要特徵畫對了（畫得像），可以進一步練習比較複雜的靜止的對象（畫人或風景），再進一步可以練習簡單的人物動作，如鋤地、縫衣、鋸木等。因爲這種動作是循環性的，便於練習慢寫。

慢寫的目的在於有比較足夠的時間進行思考和描寫，達到形象的簡練而準確。逐步加快，就是要把這種簡練而準確的描寫過渡到更高的速度來進行。

這裏並不是說三十分鐘畫成的就叫慢寫，而十分鐘或五分鐘畫成的才算是速寫。凡是爲了記錄一個形象，採取簡練扼要的描寫方法，無論是一小時或一分鐘來完成，都屬於速寫這個範疇。因爲技術不熟練，在初學時要用比較多的思考和描寫時間，這種練習叫做慢寫，而追求的則是速寫的效果。

四 掌握主要特徵

客觀事物的組織構造，是錯綜複雜的，把任何一個細部都描寫周全雖是可能的，但是不必要的。在繪畫上要傳達一個人物的真實形象，是依靠他的主要特徵。好像一篇小說，一個劇本人物之能否突出，決定於能否表達出這個人物的性格特徵（思想、感情、語言、外貌和動作等）。繪畫中描寫人物的特徵，除了他的生理特徵之外，主要的還在於刻劃這個人的社會特徵——階級特徵以及爲周圍環境所引起的表情動作的特徵。一個農民和一個工人，他們的勞動姿態固然不同，而且因爲不同的勞動方式的影響，精神狀態也顯示不同的特徵。在一幅素描上我們可以通過深刻的描繪，把每個人的特徵充分傳達出來，但在一幅速寫上却沒有這樣的條件。因此速寫只能描繪

一個人物的主要特徵，要做到這點，就要依靠敏銳的觀察能力和高度概括的表現能力，對人物下一番提鍊取捨的整理功夫。

速寫既然要經過提鍊取捨的功夫來完成一個形象，那就不同於定位、打輪廓那一階段的素描初稿。打輪廓不過是極粗糙的形象，有待於深入細緻的描寫。速寫所要求的却是一個最後的形象，一下手就得肯定，任何一筆都要有用，要儘可能避免廢筆。速寫要求以最簡練的筆線，獲取肯定的形象的效果。爲了傳達形象的特徵，有時也要求集中刻劃其最能傳達特徵的某一細部，如鷹的尖銳的眼睛，老農的多繭的手，人在各種表情下臉部肌肉的變化等。

五 掌握動態

最簡單的動作如農民鋤地和木工鉋木，動作固定在一個方向，動作的空間距離也不太大，速度也不大，而且是循環的。我們就可以反覆地觀察這種動作，以便比較容易掌握它們的規律，畫起來比較容易。

一個舞蹈的動作或一個打球的動作，速度很快，式樣也很複雜，一時不容易抓住它的規律，畫起來就很難。

一個動作從它的起點到終點，中間是運動的過程。起點和終點多半是靜止的，比較容易掌

鉋木動作起點

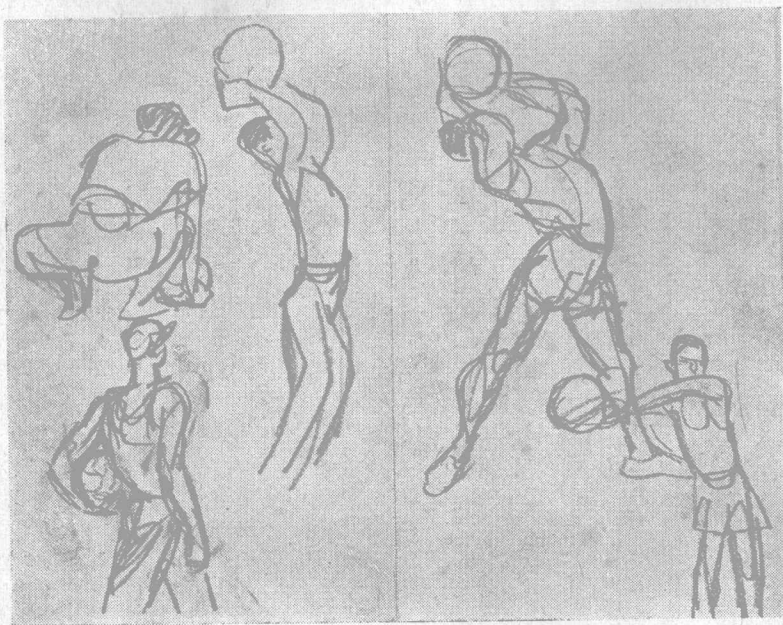
鋤地

鉋木動作終點

握；但是運動過程中的方向、角度和姿勢是迅速變化着的，它的印象來不及在腦子裏停留，所以要保留運動過程中的片段印象是非常困難的。

一匹馬在奔馳，人們視覺所生的印象，馬的四條腿是模糊的，但是我們畫奔馬時却要求把馬的四條腿交代清楚。在沒有理解奔馬的運動規律的時候，要畫奔馬是困難的。如果我們在觀察馬的生活時，注意馬的走路方式：哪一條腿最先開步，哪一條腿緊跟上去走二步，哪一條腿走三步，最後一步是哪一條腿，同時並觀察腿的關節運動的變化，就能找到馬走路的運動規律。由此可以推知其快走和奔馳時的運動規律，並結合實際觀察所得的印象，就不難掌握一

打籃球動作

匹奔馬的動態了。

任何運動都是有它的規律的，人體的運動不能越出人體關節活動的可能性。例如：手臂只能內彎，不能外曲；兩腿左右伸開的角度有其限度；跳舞和打球時四肢的運動必須保持全身平衡，因此我們的眼睛對某種瞬息即逝的動作雖然無能為力，但只要記住動作的某一部分便可以推知其全體。

這樣說來，掌握動態雖很困難，但不是不能做到的，只要掌握運動的規律性，在任何狀況之下，我們就可以掌握任何動態的可能性。

動作的起點和終點是比較靜止的，比較容易畫，但我們不能以僅畫起點和終點為滿足。動勢和動態，有時在於其起點，有時在於其終點，有時在於運動的中途或頂點。譬如鐵匠打鐵，表現其起點才有力量；打籃球要表現投籃運動的中途，運動員跳起來把球投向空中將要入籃的一瞬，這就是動態的特徵。

關於練習動態速寫有這麼一個例子：我在某次速寫教學中，使模特兒做鐵匠打鐵的循環動作，教學生畫他的起點和終點。畫完後，再畫一次起點靜止姿態，一次終點靜止姿態，用以對證動態速寫是否準確。在觀摩成績的時候，發現動態比靜態畫得好。按理靜態是比較容易畫的，但是畫得不好。這是為什麼呢？經大家研究的結果，原來後一種練習根本不去理解動作的來源和它的目的性，只是照着模特兒依樣畫葫蘆而已。因此，要掌握動態，必須理解動態的來源和它的目

的性，只有理解了它，才能正確地表現它。

六 發揮記憶和想像的能力

上面說過當畫馬在奔馳或人在打球的時候，光靠眼睛是無能為力的，因此看一眼畫一筆的辦法在速寫中就行不通了。別說奔馬和打球那樣迅速的動作，即使是木工鉋木和農民鋤地的簡單動作，如果只憑視覺，還是解決不了問題。要掌握動態，必須以熟悉人體解剖和人體運動規律為基礎。熟悉了這些常識和規律，再在觀察對象的時候，和眼前所見的具體動態結合起來，就能很快地理解眼前動作的規律；在描寫的時候，即使閉起眼睛也能看見這個形象。這樣，就能憑記憶和推想的能力，熟練而準確地畫出來。當我們在生活中記錄動態的時候，所畫的對象往往是活動着的，一個動作沒有畫完，人已經走了，或動作已經變了，不可能再回復原狀。因此在觀察的時候，要努力記住這個動態，而主要是記住這個動態的特徵。例如扛糧食，主要是記住糧食扛在一個肩膀上，和承擔糧食壓力所引起的姿態的特徵。這個特徵的構成是爲了維持身體的平衡，有其一定的運動規律。因此是可以記憶和想像的。

練習速寫必須發揮記憶和想像的能力，不斷地練習就是培養這種能力的有效方法。練習記憶，可採取默寫的方法（如小學生背書），把對象觀察好了以後，不再去看它，完全憑記憶畫出

來，畫完再和對象對證一下是否準確。練習想像，開始可根據速寫原稿的形象，推想其在另一角度或另一動作的狀態，畫出想像中的形象。

依靠記憶和想像的能力，可以補寫或追寫一個已經消逝的動作或對象。而且可以綜合記憶的材料，或根據既成的速寫通過想像，加以組織變化，獲得創作中所需要的形象。所以這種能力的培養，對於速寫的鍛鍊，特別是進行繪畫的創作，都是十分重要的。

七 怎樣記錄生活、為創作準備材料

速寫的目的是記錄生活中的形象，為創作準備充分的資料。平時的練習，可以隨地取材；人當然是描寫的主要對象，但即使是一草一木，也可以鍛鍊自己的觀察和表現的能力，而對創作也有用處，所以對象的範圍愈廣愈好。但為特定的創作準備資料時，必須有計劃、有目的地尋找對象。例如：你計劃創作一幅表現鍊鋼工人生產熱情的作品，到鍊鋼廠去體驗生活，在決定具體的創作草圖以前，必須對工廠的生產情況進行全面的了解，了解的結果，認識到什麼材料是重要的，什麼是次要的，在着手搜集形象的時候，就有了取捨的標準。例如工廠的生產設備、主要的生產過程、工人生活、工人形象、工廠環境等等，都是可以描寫的。

等到創作草圖決定以後，就要進一步搜集畫面所必需的典型工人形象、典型環境、具體的工

具、具體的操作姿態等。這些形象可能在已有的速寫稿中獲得，只要經過加工改作，便很適合；有些形象則必須再到現場去尋覓。

所以在現場生活期間，除了了解工人的思想感情，了解工人的各方面的生活情形外，同時還要搜集資料的工作。但是生活的面貌是那樣豐富多樣，不能見到什麼就畫什麼，必須判斷什麼是典型的而且有代表意義的，什麼是必需的，一定要有選擇，並估計所需的時間，在一定的時間內搜集到必需的材料。否則，畫了一大堆，用得着的却很少。雖然這在鍛鍊技術的意義上不能算是浪費，但對目前具體創作的幫助却是落空了。

有計劃、有目的地記錄生活，有時可以畫得較簡略，只要記下對象的特徵或大的動態就可以。例如工人的操作過程，可以從不同的角度描畫他的動作特徵，留下一套比較簡略的多方面的記錄，準備在創作中選用。至於某一件工具的組織構造，或某一個環境的細部特徵，就需要仔細地描寫。例如北方農村的馬拉膠皮車，它的構造相當複雜，必須細心地描畫下來；宮殿建築的斗拱構造很曲折，很規則，必須細緻地把它局部組織規律記下來。此外如柳器和竹器的編製規律、少數民族服裝的圖案紋樣等，也必須準確地記錄下來。這些構造細節之所以要被仔細地描寫，因為這都是代表它們的特徵的，也是創作中需要的。總之，為創作準備材料而畫速寫，必須自己先有了明確的目的，然後再有計劃地進行，而不是零零碎碎地看一點畫一點；這樣，才能在一定時間內達到預期的效果。

八 長期鍛鍊

任何技術都需要勤學苦練，方能達到「得心應手」、「熟能生巧」的境界。速寫這一種繪畫技術，需要具備敏銳的觀察能力和準確快速的表現能力；這種能力不是懂得了怎樣畫速寫的方法就能獲得，而是需要從長期的鍛鍊中逐步培養起來的。不過這並不是說一定要獲得這樣的能力以後才可以畫速寫。只要你能寫生，就能畫速寫，開始畫得不好，或畫得很慢，用不着焦急，長期的鍛鍊就是逐步克服困難和逐步提高的過程。

蘇聯美術學院素描教學大綱中提到速寫鍛鍊時這樣說明：「在課外帶着本子速寫，也是很重要的。因為課外速寫可以加強他們的觀察力，可以使他們善於在周圍現實環境中尋找典型的形象。」任何時間任何地方帶着速寫本子，一方面是不放棄每個尋找典型形象的機會，一方面是使速寫練習經常化，不斷地來鍛鍊自己的觀察力和表現技能。中國山水畫家在遊歷名山大川以後，常常「畫稿盈篋」，除了既成的作品，自然都是記錄下來的速寫畫稿了。西洋畫家在創作之前，一定有一個搜集形象的過程，在草稿擬定之後，還要作許多局部形象的速寫練習。中外古今的畫家都把速寫當作創作的重要條件和必要步驟，因此，作為一個畫家必須具備熟練的速寫技術，而且這種技術的鍛鍊，是伴隨着創作而不斷前進的。