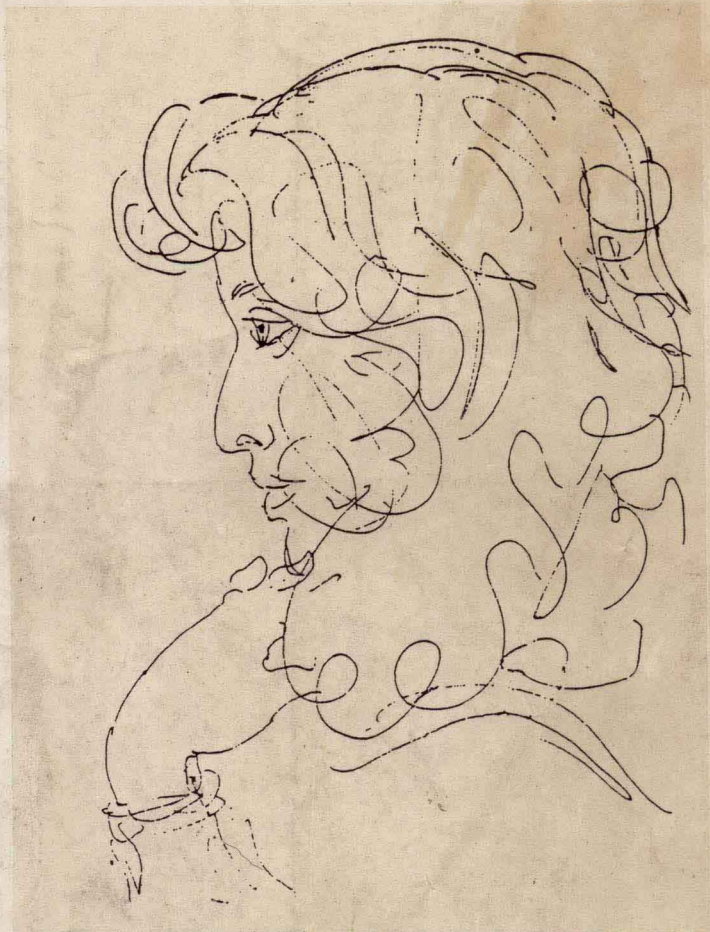
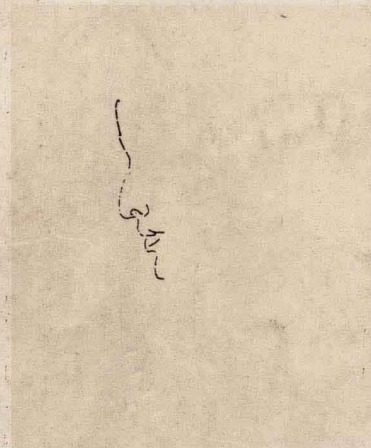

ZEN YANG HUA SU XIE

怎樣畫速寫

——掌握造型藝術的基本手段 任興 著

天津楊柳青畫社

速寫的基本知識

速寫與素描的區別

畫速寫的觀察方法和表現方法

速寫的經驗

速寫的準備及方法 不同風格、形式的速寫

ZYHSX

怎样画速写

任 兴 著

天津杨柳青画社

(津)新登字(90)008号

怎样画速写

任兴 编著

天津杨柳青画社出版

天津新华印刷二厂制版印刷※新华书店天津发行所发行

开本：787×1092 1/16 印张：5 ISBN 7-80503-201-7/J-201

1994年1月第一版 1994年1月第一次印刷

印数：0,001—6,000册 定价：6.80元

序

在现代,速写既是造型艺术基础训练的手段之一,又是一种独特的艺术形式,其工具性还表现在从事绘画、雕塑、工艺美术等创作素材的积累方面。而且在艺术创作本身有时也显露出速写的某些技巧,使作品本身更加充满活力和生动感。传统的中国画,包括现今的一些国画创作,更多的是体现在用笔和用墨的行势上。一些著名的画家都始终坚持在生活中画速写,收集丰富多彩的创作素材,激发自己的创作热情。而从事油画、水彩画、水粉画等创作实践的画家们,则更加强调写生中对色彩变化的捕捉,这种千变万化瞬间的色彩速写也是训练的重要手段之一。

速写和素描,有动和静的区别。也有时间长短和要求的不同。但把对象艺术性地再现于纸上成为一种造型艺术,目的却是一致的。作为速写更加强调短时间的即时写生,强调用简练的线条,扼要概括地绘出对象的生动形象。有时也略衬明暗。目的是记录对生活的感受,为创作准备素材;同时也借以培养敏锐的观察对象和简略的表现对象的技巧能力。一般多用铅笔、炭笔、钢笔或竹笔,但近年也有所发展,工具的品类愈来愈多。

素描,主要是借用单色线条的组合来获得物体的造型、色调和明暗效果的一种绘画形式,近似黑白照片的丰富效果。有时也用有限的几种颜色来制作,例如赭石、蓝色、红色等,或者在局部处理上,以色彩表现。素描是造型艺术表现技术的基础,也是美术院校基础教

学课之一。它以锻炼观察和表达物质的性质、构造、空间位置、色调关系及质感能力为目的。因而更强调对表现的对象的理解能力。素描通常作为习作或创作起稿等而运用。好的素描同时也具有独立的艺术价值。

我之所以在谈速写之时，谈了素描的特征，是因为很多速写作品包含了素描的因素。有不少速写是介乎两者之间的“过渡边缘”的作品。学习速写，亦应同时学习素描，两者不可偏废。这样才能提高自己以实物为对象直接描摹的写生能力，并在速写艺术的提高和发展方面有所突破和进取。

顺便提一句，当前在国内的一些美术作品展览中，似已取消了“速写作品”一项。而且在报刊上发表亦难，编辑们比较热衷于照片的运用。同时作为美术创作的一种基本手段，其从事者也每况愈下，渐渐以照相机代替了速写本。为此，笔者作为一个从艺多年的美术工作者有责任向美术界呼吁，不要忘记速写，要重视它的独特的艺术效用和价值。

速写还是应在初学绘画和一切从事美术创作的人中提倡的，应把它和进行艺术创作思维活动的兴奋活跃结合在一起。有些创作的思维活动是要和造型、文字或摄影记录下来有关。当然，有些酝酿活动储存在作者脑际，活跃盘旋在眼前，但最后还是以有形象为依据呈现出来。应该养成一种勤奋而不偷闲的习惯，即用寥寥数笔亦显珍贵。有时有所发现而触动灵感，又苦于没有随身携带纸笔的懊恼，促使自己不能对生活采取无动于衷的态度。这样就不能不对速写加倍重视，并付诸实践。

速写有其自身的重要性是无疑的，这并不是说速写是唯一的学画手段。往往有人素描画的很好，而速写却不尽如人意；也有人恰恰相反。我们说这都是一种偏颇，希望两者都兼而习之，又能相互补充才好。就是说可以从速写入手，尔后再进入素描境界，也可以素描画好了，再来学速写。当然，不排除通过其它途径来学画，因为条条大道皆相通，只看你如何努力。

之所以在这个前言式的“谈速写”中说了这么多，是因为事物发展了，比过去更复杂了。但万变不离其宗，只要有恒心，就能有收获。结合自己的实践多说了几句，可能不贴切，但可供读者诸君参考，以便对“速写”问题理解的更全面些。当然，要靠自己去探索出适合自己的特点的一条路来。

一九九二年八月二十七日，三十日又改

目 录

一	速写的准备.....	(1)
二	速写的方法.....	(1)
	(一)人物速写.....	(2)
	(二)静物速写.....	(6)
	(三)场面速写.....	(7)
	(四)风景速写.....	(7)
	(五)舞台速写.....	(7)
	(六)体育速写.....	(9)
	(七)速写日记.....	(11)
	(八)城市风光速写.....	(11)
三	速写的经验.....	(15)
四	作品赏析.....	(18)
	后记.....	

一、速写的准备

画速写先要准备笔和纸。初学可先用铅笔。选 HB、2B 的即可。也可用 3B 或 4B—6B 的。目的是用时深浅、轻重粗细有所区别。纸可以用小学生的美术白报纸本，也可用图画纸。纸质要好些，易于修改。同时准备好橡皮，以便涂改。再备一个画夹子，用来存放速写纸。平时口袋里也可放一个小速写本。速写工具可以随着学画不断深入，有所补充和发展。初学时可翻阅别人的速写作参考，或者观察别人画速写，这些思想上的准备，在实践中能得到有益的启发。

速写的对象

画速写的对象范围可以广泛些，一般是从周围熟悉的对象开始。例如人物可以画些亲人、朋友，也可以对着镜子，画自己；道具方面可画家具、摆设、暖水瓶、水杯等，室外可画街道环境，从一棵树的树叶、树枝，树干逐渐地画到一片树林。天地之大，包罗万象，速写的对象往往随着需要有目的有选择的去画。也就是由易到难、由简到繁、从静到动的过程。

速写的要求

首先要画像、画准，进而更生动些，也就是说在熟练地掌握之后，再追求艺术上的完美和趣味。

画像和画准，并非容易，它要求在观察的基础上，使自己的速写更接近对象，既锻炼眼力，又要求手中的笔跟得上，做到眼手一致，尽力去捕捉对象的特征。可从局部入手，尔后扩展到整体；也可以从整体出发再画到局部。比如画人像，初学者往往画眼、鼻、嘴时，容易点几个点，就是没有仔细研究五官应该怎样画；因此，可以画一些眼的局部、鼻子及嘴的局部，并仔细研究它的结构，使之有一个理性的认识，这样再去画人像时就不会简单化了。以此类推，画其它对象遇到难题时，便可迎刃而解了。这样先研究局部，再将局部放到整体之上，使之协调更准确，笔下的对象便愈加生动。

二、速写的方法

根据以往的说法，写生有几个方法，即：速写、慢写、默写及临摹。

速写，也就是在写生中用较短的时间，将所要表现的对象简练概括地记录下来。当然，初学者由于“手生”尚不能得心应手，可能时间长些，手眼跟得慢些，这都是允许的，开始我们不要局限于时间的束缚，由慢至快，从生疏到熟练——这才是必然。

慢写，也就是为了加强理解人或物的造型规律，要求初学者通过观察来表现对象更多更准确的东西。这其中包括结构的准确，素描关系的过渡以及不同质感等。有助于提高速写线条丰富的表现力和观察研究对象的能力。也就是看得更清楚，画得更具体、更准确了。

默写就是保持对所绘对象的默记能力。看到有的少年儿童在纸上画满了孙悟空、变形金刚等自己熟悉的可爱形象，模样尽管有些出入，但一看就知是什么。这就是默写的能力。看多了，画多了，就熟悉了。对初学者来说，就要接近于写生的准确标准，不能满足一般的

默写相似。而且默写和速写还有个互相比较、校正的用途,目的是提高自己敏锐的视觉和理解及校正的能力。也是对短暂时间内默写默记能力的锻炼。

临摹放在速写中来讲可能比较新奇,其实这是个窍门。兴趣就是动力。学画之初,面对大千世界,不知从何下笔,更难画像,那么临摹一下别人的作品或者图片、照片未尝不可。因为面对静止而又生动的图片,采用临或摹的办法可以锻炼初学者接近对象的能力。当然专业画家的佳作是从生活中写生而来,初学者临摹其作品,学习其技法,目的是尽快地掌握好的技法和迅速捕捉对象的能力。但也要注意,初学时不要选择概括力太强的作品临摹。稍细致的作品要好些。这主要有个从浅到深的认识过程,不要急于求成。

前面讲的四个方法中,应该注意培养默写能力。在速写过程中,我们提倡大胆落笔,也就是“敢”字当头,敢画还要在观察的同时确定如何下笔,如果都是看一点画一点,就很难使线条舒服,这就需要借助于默写的功夫,才能把线条连起来,把体面连起来,进而画出高质量的速写来。

另外,默写(或称默记)的能力,除在速写中注意培养外,在速写之后,还可以根据记忆继续整理自己的作品,回忆和研究该速写的缺点和不足,并加以补充和修改,也就是“反思”一下。这个阶段很重要,如果画了一大本速写,不去认真进行整理、总结,那么下一次可能还是这个样子,没有什么提高和改进。笔者认为,凡对自己不满意之作品,都有必要重新画一次,将结构理顺,把未画好的线条连接起来,谓之整理。既加深印象,又锻炼了默写的 ability。

同时,通过眼睛观察速写的对象,还会像拍电影一样,在脑子里留下形象的记忆。当然它不如速写或写生时那样具象,有些模糊,但这种记忆的印象,是非常重要的。这种记忆印象的能力,有意的培养和无意的形成也大不相同。就如背书、背台词一样,多重复实践才可以记住,“熟能生巧”就是这个道理。这直接影响创作中的小草图、效果图,以及深入地进行素描、国画、油画的长期作业和创作的能力。

(一)人物速写

人物速写,或有的称人像速写,还应包括人的头像、半身像及全身像等等。先谈头像速写的步骤:初学者可以先用笔在纸上轻轻地定位置,就是把眼睛、鼻子、嘴和耳朵的轮廓线画清楚,然后再用比较肯定而准确的线勾好。这就要求对象相对的静止,面的朝向始终一致,配合至画的完成。其间,不能单纯追求“速”,而应重质量。

为了辅助人像速写的进展,初学者可以对看镜子画自己,名为“自画像”。目的是有充分的时间来画,边画边研究五官的结构变化、微妙地转折、肌肉的变化及喜怒哀乐的表情等。由一般的素描结构训练,达到人物内心世界的探索。

除了对人像速写之外,也可对照画报上的照片作速写练习。因为对真人速写必须由大缩小,而对照片速写,则是由小放大。况且照片是“定格”处理,固定了表情,更利于临摹。但就画速写来说,还是提倡对真人写生,虽有难度,却具生动感。

初学者在自画像时,亦可以通过两面镜子的折射,进行自己的侧面像速写练习。

通过对侧面人像的速写练习,目的是加强立体感和头部结构的理性认识,通过画笔在纸上表现出来,从而加强对轮廓线变化的认识。

眼睛和眼眉、眉弓一起来画。眼睛分上眼睑和下眼睑,眼球中的黑眼球、瞳孔、高光以及眼角和眼尾,有的是双眼皮,下面还有眼泡,都希望能表现出来。由于转折不同,接触面不同,就有了深浅不同,所以就要求将这种轻重色调表现出来,就会有一个生动而逼真的眼睛,加上眼睑对眼球的覆盖不同,眼睛的表情便更加丰富起来。这些,可以在自画像过程中逐渐加以解决。眼眉的处理,也应在观察时注意,眉毛浓密和稀疏、生长的朝向走式不同,以及不同表情时眉毛的变化,从中总结出一点规律性的经验来。例如笑时眉毛舒展,有的眉梢向下倾斜;愁眉不展,是由于人的情绪变化使眉毛随之紧皱;而大笑或狂喜时,则出现眉开眼笑的情况;愤怒紧张时表情则使眉毛倒竖起来,都说明眉毛的变化是多种多样的。因此,画眉毛时不能过于简单化了。

鼻子,一般比较难画。原因是其立体感不易表现。正面最难。例如鼻头和鼻翼用线条表现,还能比较清楚地交待出转折关系,而鼻梁用两条线表现就难些。如果向左或向右微侧一下,出现了主次之分时,便有了一条鼻梁为主的轮廓线,就好处理些。鼻子因面部肌肉的变化而变化,人的表情变化会牵动鼻子上的肌肉,在皮肤上出现皱纹,这对表现人像来说也是至关重要的。当然,对鼻子的画法,从侧面来画,那条轮廓线的变化便很有些研究必要,它因鼻梁骨的变化以及鼻翼部分的不同软骨决定线条的轻重缓急,用笔的力度不同。鼻子的角度可多方面观察和表现,又不要忘记它同眼及眉、嘴之间的相互关系。

嘴因有开合的变化,在表现人的表情上起着重要的作用。画人笑的时候,表情是十分丰富的,如微笑对嘴角以及露齿时上唇和下唇的变化,都不能简单地画。如果被画者总在笑,而且不能始终笑成一种样子,你就不好掌握面部肌肉变化的,很难画好。由此可见一般人像写生,往往画笑的佳作较少,就是这个原因。如果有条件并遇到较好的形象,即可先用照相机拍下来,然后接着画,事后可结合照片去整理。当然,熟练者例外,许多优秀的速写作品,正是巧妙地抓住了被画者瞬间的笑容变化,而成为名作。这里说的用相机,只是一种方法;一般还是提倡多画多练为主,坚信熟能生巧的道理。至于搞创作用相机,那是另一回事。

耳朵结构十分复杂,而且由于有头发的遮挡,往往容易忽略对它的研究,而且还因人而异,这就更需要下功夫仔细地画,看看到底是怎样的复杂,不要处理得太简单了。有的人耳朵特点很突出,这也是少数。

画人的头像速写,除了脸部五官之外,头部的结构、比例也要注意研究。由于两只眼睛、两个耳朵的对称组成,鼻子在中间,使之成为一个整体。随着头的左右、上下摆动,五官的透视也随之变化不同的角度,它们的这种对称关系也相应变化,这些都要画在纸上,研究其规律,逐渐成为理性认识。

应该把头和颈以及锁骨之间的连接关系、其肌肉的活动等表现出来。在表现运动时,肩部、臂部以及胸背部肌肉的隆起或扭动,而产生许多变化,虽说有衣服的遮掩,但随着人物速写不断深入发展,都要研究,其中包括人体结构解剖的知识。当然与医学上的人体解剖有所区别。更多地是骨骼和肌肉在皮肤表面的变化,在运动中的变化。初学者可能开始

画的不准,或者过分强调某一局部,这些都是不可避免的。这是个速写不断深入的问题。随着不断的速写实践,是能够恰当地解决整体和局部的协调关系的。

画人的半身像,一般涉及到手和手臂。其中手是比较难画的。由于它能张、握、扭动,又能工作和表演——又是表达人物感情的一种辅助“工具”。初学者要经常地多画些手的速写,既在写生过程中加强对手部训练,也不要忽略了一个捷径,那就是可以经常对照自己手去画多种姿式的速写,循序渐进,举一反三,是大有益处的。

还应该研究的就是手和手臂的连带关系。一般在劳动中手臂多裸露在外,这样夏天作速写练习最为宜。要下功夫边画边研究其结构。

画人的全身像就涉及到下半身的活动变化,尤其是支撑身体的腿和脚。腿又分大腿和小腿。躯干部分,胸腹部联结的腰部变化亦较大,既可俯仰,又可左右转动,这种变化多见诸于劳动中。还有体育中的体操、跳水及舞蹈动作等。普通的人物全身像在速写时应注意未着衣服露在外面的腿和脚的描写。还有关节弯曲处,紧贴衣服隐约看到下肢结构,以及穿鞋后脚部的变化,左右脚的区别等。

除在学校的长期作业中可以对人体进行相对静观的描绘外,还应适当画些人体速写,由模特儿摆出各种姿式,以研究人体变化的规律,培养自己掌握速写人体变化的能力,增强默写的技巧,有助于自己在创作中对着装人物的刻画,以及对体育舞蹈动作的理解。人体速写并非一劳永逸,在创作实践过程中时时可以补课。亦可同时学习些人体解剖知识,巩固自己的造型表现力。

区别男性、女性、老人、儿童之间的差异,有机会研究各民族的区别,各种人种的不同。可以提高场面中人群的速写能力。这是根据自己的接触面和扩大速写的题材范围及创作需要而提出的。人群的速写往往围绕统一的意志和事件而组合,或凝聚,或排他,以此组织人与人,人与事,人与自然的关系。

下面结合具体作品,予以介绍人像速写中的问题:

《车线能手》(图一)原作 38.5cm×26.5cm,白报纸,木炭笔。

《车线能手》是画瓷厂女工生产操作情景。女工用笔在杯口描一个金线圆边,她技术很熟练,一手拿笔另一手将杯子一转就描成了。

作画距离较近,工人没有停止工作。先用线将前面的女工轮廓线画出,继而将工作台面上的工具、瓷杯画出。为了和远景区别,开始加明暗,头发画的较黑,其他处理灰一些,分出素描的层次。竹椅强调了质感,背景上的两位女工处理比较虚。而且注意描写出的那位女工正在把描好的瓷杯放在工作架上的不同姿势。

前面女工的面部处理比较细致,注意用细的笔触画出渐渐转过去的面部肌肉,及其专注的神态。有的地方为了皮肤柔和的质感,用手指擦抹了几下,显得更柔和细腻。这幅速写作画速度不慢,整体布局适当,用笔手法多变,表现了比较丰富的内容。重点人物突出,绘画效果比较好。人物和环境真实可信,有现场感。

由于时间紧,作者心急了些,所以,后面的人物和背景及道具等的处理,尚缺乏认真地观察和突出的表现。因之,除前景人物比较耐看外,后面的人物和道具等处理就略觉概念化了。

《青年矿工》(图2)原作 22×22cm,白报纸,木炭笔,纸卷。

这是为一个青年矿工画的速写像。因光线来源是自然顶光,很像素描教室的光线,头部在柔和的光线下,结构和层次比较明确和突出。作者选择了侧面的角度位置作画。

光也是用比较轻淡的笔触定下了头部的轮廓线及五官位置。然后,将眼、鼻、嘴等部位结合明暗关系,很肯定地画了下来。由于投影部分明确,所以都能慢慢地用笔触将各种色调画出来,明暗交界线抓得比较紧,立体感较强。最后阶段,对暗部用手指擦几下,使笔触模糊些,有深进去的感觉,对亮部结合留出高光部分,用纸卷画了最淡的部分,增加了皮肤的质感,高光部分用橡皮提亮了一下,例如鼻翼上和矿灯上的高光。

这幅速写的优点在于,人物形象的突出,立体感强,面部的一些细微的转折过渡画得比较好加上用纸卷最后的润色,质感比较真实,积累了用炭笔画人像的经验。因为有时用纸卷或手指擦也容易出现腻或概念不对的效果,所以,还是要先将结构和素描的五个调子交待清楚了,再润色才能虚中有实,实中有虚。此速写大约不到一小时画完。

《少女像》(图3)原稿 29.5×42cm,书写纸,进口黑色圆珠笔。

少女留长发、五官端正、眉毛和睫毛较浓、眼球很黑,因此轮廓突出,黑白分明。在黑发衬托显得肤色更加白皙。

由于一般人的习惯,不愿意在脸上看到过多的笔触,所以只认真刻画了眼睛、眼眉、及小而直的鼻子和上簿下厚的嘴唇。头发则用笔按顺序一根一根,一笔一笔画出来了,略有立体感。这幅速写,因为对象性格内向,沉静,较好地配合作者,虽然时间不太长,但画得顺利,又由于光线是侧面来光,比较柔和,人物的神态基本抓住了。而眼、鼻、嘴等的刻画不仅是比较准确地记录下少女的肖像特征,而且在如何画好人像的五官问题上,为初学者提供了素材。

《日本演员栗原小卷》(图4)原稿 22.5×29.5cm,速写本,海绵头墨水笔。

为日本演员栗原小卷女士作速写的用笔步骤。当时大厅光线暗,舞台的光线亮,栗原小卷正在观看演出,脸部的轮廓线很明确。作者从前额画起,线条略有停顿。画鼻梁比较小心,用笔较慢。嘴部由于结构转折复杂,用笔有些停顿。然后,仔细观察和比较,定下了眼睛的位置。这时对象调整了有些姿势,双手交叉在颌下,很快的勾下了手背的轮廓,线条又出现了顿挫的痕迹。这时,已经感到很像了,主要是眼和鼻子的特征抓住了。于是画她的头发。这中间动了一下,但已经算很配合的了。因为并没有向她说明要为她画像。画头发曾出现一点败笔,就是没画准轮廓。又补了一下。然后,请她签字。栗原小卷女士也认为很像,微笑地签名,并注明了日期。

此速写像,用笔肯定而线条流畅。面部及手部用笔稍实,头发用笔有变化又较虚,形成虚实对比。在此之前先画了一张速写像。形似,但线条没有这样奔放流畅。而这幅在形似的基础之上,比较有把握地表现出其神态之美。对象的美感,也激发了作者的激情。

《乒坛名将》(图5)原稿为 10×14.5cm,小速写本,黑色墨水笔。

这是在全国乒乓球甲级联赛期间所画。当时笔者坐在看台上,利用远距离(大约15米左右),居高临下画的速写。运动员有的正在比赛,有的在休息或者听教练员在那面授机宜,这种情况下较为难画,就要耐心地等待他们恢复到原来那个姿势再画,加上运动员爱

动,又没法停止他们的活动。此时,要善于选择,如那些活动较少又有运动特征的对象。如陈新华,当时他虽然坐在场外休息,却神情专注地看其他运动员比赛,因此,我画得较为顺利。从头发的外轮廓线画起,再画眼、鼻、嘴、下颚、颈部及运动服。这批速写大都用单线勾勒而成,由于比赛场地光线原因,使其被画者明暗关系对比强烈,有的基本处在暗部或背光下,所以就采用摒弃表面的光影,快而准在抓住结构的方法,其效果清楚明朗,容易为人所接受。这种画法之关键,就是下笔要准确,边观察边画,有的线条虽有停顿,但要保持整体关系的准确,至于有个别的败笔、废笔,是可以颜色覆盖,或者刮掉来处理。也可以向被画者解释一下,回去再修改,如果随身携带着改正液就更方便了。

为什么画速写要用海棉头墨水笔呢?这是因为它的印刷制版效果好些。再有,在光线不理想的情况下墨水笔的笔道显得对比明确,画起来较流利。墨水笔也省去用铅笔经常削木屑的麻烦。当然,墨水也要准备充足,否则会耽误速写的任务的。

(二)静物速写

静物速写之所以单独提出是因为从动静之分来说的。便于比较细致地观察对象,准确地研究和如何表现它。在升学考试中,往往安排静物写生,就是要使学生能掌握初步的造型手段,把呈圆形、方形、多边形的各种对象描绘出来。同时还锻炼了构图的能力,也就是在一张纸上怎样安排好描绘对象的位置。当然也包括在光线照射下形成的速描关系及不同的质感。

在静物写生方面,以速写的方式去描绘静物。范围从台面上的瓶瓶罐罐及瓜果食品等小道具,到我们在创作中接触的不太熟悉的工业、农业生产设备和工具,如交通运输的车、船、飞机、军事的武器装备、建筑,室内外装饰,林木花卉农业生产品,服装等等是无法尽述的。但为了熟悉生活中的事物,特别是用速写来表现出来,最好是根据需要,有目的地去画。这样有个先后的安排,有目的地去积累创作素材和尚未认识清楚的描绘对象。

静物写生,如对象较复杂可以先作轮廓示意。在比较中求准确。然后再用肯定的线条画出来,除了整体的速写外,也可专门对局部速写,交待清楚来龙去脉,使自己心中有数。根据本人的经验,只有抱着认真学习的态度,才可静物速写画好。有些一时记不来的,亦可在纸上注以文字说明,以便能够引起自己的回忆。比如自己感到的一些急须记下来的感情色彩方面的东西。

静物速写的练习,有助于人物写生和场面写生的辅助。可以说是一种基本功。不要在强调人物写生的同时,而忽略了静物速写。

《伙房》(图6)原作 38cm×27.5cm,白报纸,用2B铅笔作画。

为了收集伙房的各种道具,进行一次认真的写生,把铅笔削得很尖,然后一件一件地画完,并以用笔轻重来区别各种物件的质感。这幅速写画得很用心,约画了2个小时。各类工具每件都交待得很具体,可作为学习的参考。

(三) 场面速写

场面速写,这里主要讲的是以人群活动为主的集体场面。这种练习由于人物集中在一张纸上,所以互相联系的感情色彩一定要表现得充分些。比如劳动的场面,集会的场面,演出或体育比赛的场面,军事表演,街头情景等速写。当然,战场速写要复杂些。这种场面速写的练习,首先应抓住人物之间的主要关系,重点描写主要人物。其他人物是陪衬。场面速写对创作的构图能力,是很好的锻炼。场面速写有时可以解决主要人物的动态的表情(以此来说明事件的表述人物之间的联系)。但不要做过多细致的描写,尤其是局部。防止抓不住要领,遗漏了人物之间的联系,以及典型的环境特点和重要的道具。在时间和条件允许的情况下,可以交待得更详尽些。有的也可以再去一次,补充速写的不足之处。

《娱乐升平庆新春》(图7)原稿 26.3×20cm,圆珠笔。

这是一幅描绘民间的群众性文娱活动的作品。主要的表演是舞龙、舞狮子、“飘色”。当时还允许放炮竹。旌旗招展,加上现代的体育场,标语气球的飘动,队伍通过主席台时锣鼓喧天,场面非常热闹红火。

这幅速写,在场面、气氛、特征、动感的描写上,线条组合,疏密关系等方面都提供了好的经验。特别是利用主席台前的烟幕空白把游行队伍的特点很突出表现出来。构图上组织得不错,特别是描绘的队伍,交叉错落有致。远处房屋注意了虚实关系。高脚照明灯架画得很突出,将足球场的特点表现出来了。缺点是人的个别特征描写不足,男女老少分不清楚,画幅小也是一个原因,但是可以画得更好些的。

这张速写大约用了一个小时,后来曾在报纸发表。

(四) 风景速写

风景速写一般泛指描绘自然风景,如山、水、树、稻田、房子以及风云变幻的天空等。风景速写除注重交待远近关系、空间、虚实、前景的清晰具体,远景的虚幻隐约等,都有个整体与局部之间的问题。从一幅速写构图的选择,到各个部分景物的具体完成,还有个学习和熟练的过程,即如何表现各种物象的技法问题。面对自然速写要先注意远山的轮廓线、层次和远近的变化。树的生长动态线、树与树之间的区别。在线条的粗、细、黑、白、灰等素描关系上予以补充,把各自的特点表达出来。可用几种笔来描绘不同的对象。对不太熟悉的景物亦可画些局部的速写,予以补充说明,有助于速写范围的扩展。

(五) 舞台速写

舞台速写也是一般初学者应着力练习的。舞台速写的内容范围是指舞台的音乐、舞蹈、戏剧的演出速写。其中以舞蹈速写难度比较大,却又是画家最乐于画的题材。由于舞蹈的动势、节奏和连贯性,以及演员的服装、道具、化妆,面部的表情手势的变化等,往往令

人目不暇接。因此，如能先看看彩排，默记下一节目的代表场面和舞蹈片断，浏览一下舞蹈的全过程，了解人物之间的关系和故事情节，正式演出时再去画速写就会心中有数。一般说的要画得“活”，而不要画得“死板”。这实际上要把目光对准主要演员的整套动作。当然有的动作是不会重复的，这对画家来说也是个考验。初学者因为没有经验，一时半会还摸不出门道，画起来较为困难。

如果对舞蹈有所研究，对基本功有所了解，自己又能舞几下，便可以加深理解，画起来就可以生动一些。

默写在舞蹈速写中的作用也是很重要的。培养自己默记能力，首先眼睛要锐利，不仅要看到面部或手部，而要看到全身，要很快地捉住动态的轮廓线。如果看一眼画一笔，再抬头看时，那个动作已经不存在了。所以要边看边画，或不把注意力放在纸上，边看，边默画。初学时，除要大胆落笔，还要“细心收拾”，这个“细心收拾”很重要。因为收拾好了，就会“画龙点睛”。“细心”就是要多看，多欣赏，多品味，把速写作为一幅美术作品来研究。对初学者来说，就是要敢画，敢于在纸上下笔。可能第一笔错了，第二笔便予以纠正。不要怕费纸，这里边也有从量变到质变的过程。也不要画完了一放，不再看了。要挂起来看，还要和好的速写作品做个比较。找出自己的缺点，以便提高。

要多画。在多画的基础上会有好作品产生的。

舞台速写，除难度比较大的舞蹈速写外，还有乐器演奏、演唱、戏剧演出等。对待戏剧最好能了解一下剧情和人物关系，以及主要演员的一些表演动作和戏装以及脸谱的特点，在临场速写时把握性就会强些。在平时可以积累些各方面的绘画资料，特别是少数民族的服装、头饰、道具等等。虽然舞台的服饰等经过舞美设计的艺术加工，但总能有个大体印象，有利于临场发挥。

舞台速写，切忌面面俱到，即注意活泼耐看。画要有自己的独到之处。那就是个性和风格。开始学习阶段，可以在画速写前多看些专家的作品，研究人家的技法和创作思路，这样就会有利速写的练习。

近年来的服装模特表演、流行歌手和伴舞的演出，都为速写扩大了描绘的范围。

夸张，强调身体结构及动态，也是舞台速写中应注意的手段之一。例如强调男性的体魄刚强和女性身体的曲线美。这种对比手法，往往收到事半功倍的艺术效果。也可逐步在创作实践中有意识地形成自己的造型规律和风格，但切忌不要程式化。要经常给自己出点新的课题，在探索中不断提高。

现在报刊上发表些比较抽象的舞蹈速写，以它的特殊的艺术效果，逐渐为读者所接受。这说明反映现代意识，追求速写表现力是会受到读者或专家们注意和欣赏的。艺术的拓进要求新的生命力。当然，这些比较抽象的现代作品，往往借助文字说明，这也是现代速写作品的另一个特征。

《现代舞团》(图8)原稿 25.5×17.8cm，书写纸，圆头箱头笔。

这是一次“现代舞国际沙龙”演出时的速写。初次接触现代舞，独特新颖的舞蹈便给人留下强烈的印象。主要借助形体动作的现代舞，在灯光照射下，具有强烈的艺术魅力。我采用明暗对比的手法，将他们的表演画了下来。背景上的排线是后来补上去的，有鲜明的

舞台特点。

这次演出,促使我画了很多幅人物外轮廓的黑色剪影式的速写。利用每个节目开始和结尾静场时人物静止的造型,依靠背景微弱的光,显现出来的画面,改变了画舞台速写主要依靠线条的画法,而画为线条密集的块面对比。这可能就是现代舞给人留下的立体感、多层次的空间、人体美造型的等等印象。

这幅速写较多地依靠默记力。由于时间充裕两组人物造型安排妥贴,亮面的空白留得也好,以及白纸黑影等,所以给人留下的印象是深刻的。在速写方法上也是个突破。

《上海舞剧团》“中华服饰与舞风印象”(图9)原稿 16.7×18cm,速写本,黑色,彩色笔。

观看上海舞剧团的精采演出,不仅服饰的样式和色彩的强烈对比给我留下美好的印象。而且为演员的优美舞姿所陶醉,在速写本上留下了多姿多彩的舞蹈艺术形象。这幅速写上有三个舞姿动态。左面两个舞蹈者,注重了手臂的动作。而右面这幅长绸舞,则整个舞蹈动作包括身段、腰肢及头部转向都恰到好处,而且线条简练概括而肯定,速写特点突出。

作为舞蹈速写,主要是抓动势、动态,神似而又略带夸张地体现那种动势。因此先强调观察,捕捉出那美的瞬间,把那一刹那的美感快捷地默写下来。这种练习要经常化,“拳不离手,曲不离口”才能眼手一致,心想事成,得到理想的艺术效果。事后,自己看时仍能为这种印象而兴奋,而激动。

《著名指挥家》(图10)原稿 39×22cm,书写纸,黑色彩色笔。

上海交响乐团音乐总监、著名指挥家陈燮阳豪情激荡,指挥演奏中外名曲时神彩飞扬动作潇洒。在多幅的速写中陈选中了这幅速写为作者签名留念。陈的签名快捷流畅有力,和速写的线条十分协调,可说相得益彰。

速写中强调感情色彩是很重要的,在音乐会上,不仅指挥家突出的指挥艺术比较具体地呈现在眼前,而激越变化的曲调亦刺激着作者的情绪。在这种情况下,会有不知从何下笔之感。速写有时并不十分“完整”或“完善”,可以强调其即兴创作部分,避免程式化的手法,有助于思想解放,不断进取,突破一些惯性和惰性,提高创作能力。

(六)体育速写

体育速写,手法比较多样,既有强调线条变化的手法,也有强调素描关系的手法,也有近乎抽象用笔等等方法。总之,五花八门,中西手法合用而又有所创新。

画家应该熟悉各种体育运动,通过实践了解其规律。例如乒乓球比赛,一个运动员正在高抛发球,那么对抗的运动员一定做出准备接球的姿势。这往往不容易一下子画出来,因为中间隔着一个球台,而乒乓球速度之快,画笔是很难同步进行的。只有依靠观察和默写能力以及过去的积累。还要画上诸如裁判员和记分台;场上观众等做为烘托气氛的陪衬。以上想说明,球类比赛的场面及人物之间的关系比较复杂,而且又有每项比赛的规则。所以画时要动动脑筋。不可简单从事。否则,就会出现违反规则的败笔。初学者还是要从

单个的运动员画起。要多画、多研究，不可满足一知半解。又比如田径比赛本身以其项目多，竞争激烈，跑、跳、投掷俱全，运动服装、设备器材多样，如遇国际比赛，还有人种的区别。有时画速写亦要用文字记载帮助说明特色以便后来查找有所依据。对一些场面，例如足球比赛，场地上的禁区的线、中线、大门等等标志都非常重要，如果球已经带到禁区了，就要起脚射门了。而体操比赛又以其器械多，道具多，运动员服装色彩丰富，动作难度大著称。这些都要抓住，画下来。

姿势优美的艺术体操，画起来难度较大，注意不要画得太大。如球操往往将球抛得很高，接着以后继续做，画时如没留出空间来，就无法说明运动员在干什么。对转瞬即逝的动作，可以多准备些纸，不要怕画坏了，从多幅练习中求准、求美、求好。如果画一幅较完整的速写，画时要交待出场地的位置关系，然后再确定人物的活动范围，用实线条将它们画出来。时间也必须长些。用速写的笔法来处理也可以画些素描关系，不要怕花时间。

体育场馆内，一般在比赛中不允许走下场地去画。而所坐位置又不见得能有好的取景，就可以尽量走动一下。如有可能找到好的地方又没有人坐的空位子再画就好了。最好争取当场画完，回来整理也要小心谨慎些，如人画得比例不太对，或有一条线画歪了，有的线未画清楚等，有的人面部未交待清楚。然而大的关系很难再动。现在有的人采取当场不画，而依靠拍照片。我不否认，对着照片也可画速写，甚至也可以画得很好。但总应在现场锻炼，那才是最基本的要求呢。

《1982年全国乒乓球甲级赛赛场速写》(图11)原作20×15cm，速写本，针笔。曾刊载于《乒乓世界》。

当时在广州体育馆进行比赛。我在赛场内转了转，最后，走到看台的高处选择了这个角度，并准备用些素描关系的画法来画这幅速写了。

先在纸上确定了构图，以男子单打半决赛这张球台为主，远处看到女子比赛的那张球台，挡板处看比赛的运动员、教练员、记者以及场内的裁判员等，组成一幅比较完整的比赛场面。由于光线来自上方，所以用针笔排线的方法组成块面，尤其是深绿色的挡板在画面上起了分割的作用，其余人物都加强了光源方向的处理，为了考虑印刷效果，亮部——受光面没有加线条笔触。

运动员的姿势，选择了当时比较流行的高抛发球，而对方运动员右手持拍正在准备接球，远处女运动员则正处于对攻比赛中。

为了突出正在发球的运动员，除用球台的亮部衬托他上身的深色球衣外，还以深色的球台和深色的投影突出了他的下半身。上身及手抛球、挡板都没有加笔触而是留出空白，突出了发球的主要人物。这种打破常规的处理手法，完全是根据需要而进行的。

这幅速写的优点是整体感较好。人物虽多，却都组织在素描关系之中，并且注意了人与人不同的特征。

当然，在背景的处理上，女子单打比赛部分和场地上的广告牌等，略显草率些。按说是应画得稍微细些才好。用笔上，横向行笔多了些。如有些竖向行笔，就会使画的东西更结实一些了。这主要是线条编织技巧上，五个素描调子处理的准确度还有差距，还不够深入。

《全国艺术体操优秀队伍表演赛》(图12)，原稿33×18.5cm，墨水笔。

观看艺术体操表演,的确是很高的艺术享受,但画起来比较难。因场地大人少,除集体项目外,基本上是单人出场表演,如球操、棒操、圈操、带操等。后来我将捕捉的优美姿势集于一纸。人物不大,紧紧抓住了美的瞬间。这幅体育速写在动态速写中还有些经验可以提供。由于画不大,人物大约只有5cm左右高,比较容易掌握。如果画得大,就很难能周到,而且还要画出衣服的颜色,及道具的不同变化。后来,我在画足球、篮球等比赛的速写中也运用了这种方法。

这幅速写也存在一些动作画得不准的地方,出现复笔;甚而有点象连续动作示意图。

(七)速写日记

速写日记是一种以形象和文字结合起来的日记形式,它有助于培养与鞭策初学者或专职人员坚持以速与或默写的形式来锻炼自己的速写能力和持之以恒的毅力。速写日记并不是把一天的活动都画成画。比如,你在工厂工作,工作时不能分心,只能专心致志去干,但休息时,可以放松一下,观察一下人和事,以及他们的不同表现。把见到的人物环境写在一个本子上。这就需要具备画家的敏锐观察能力和特殊的“有心人”态度。当时如果不能画下来或不能完全表达自己的感受,就用文字加以补充。这样坚持下来必然会有很大收获。当然这不能代替平时的多画速写,应以现场的画速写为主,来提高自己的“实践”能力。

在画了一段速写日记之后,一定要浏览检阅一遍,从中发现问题,寻出问题。有何种启发?有何种缺点?如果从事连环画创作,那么,这段速写日记对构图能力会有提高,人物安排也会生动。总之,坚持速写日记对速写能力的提高及后来的创作活动都是有裨益的。

(八)城市风光速写

城市建筑的速写不太多,但还是有不少画家画过。改革开放以后,广东的城市建设变化很快,一批批高层建筑——高级酒店和宾馆,象雨后春笋般崛起。它们以风格独特的外貌,如颗颗璀璨的明珠镶嵌在珠江两岸,将城市装点得分为妖娆。也极大地吸引着画家和美术爱好者去表现,搞城市建筑题材创作,这其中不仅仅画建筑物,而且与之相关的高架路,立体交叉的高速公路,穿梭来往的新式车辆,各式服装的人群组成的城市交响乐,以及南国的都市风情也尽收入速写之中。这也是城市发展的形象记录。

城市风光速写虽也是树木、花草、甚至山水,但建筑物占有很大比例,因此,对建筑物的透视、立体、空间等基本规律应有所了解和研究。当然,速写强调概括简练地表现对象,但如果在透视空间上处理不当,也很难画好。初学时期可以用多种方法来画建筑物的速写。

取景和构图——可以用硬纸按照自己速写本的大小比例在中间挖一个方格式的小框子用来比着取景寻找较好的构图。然后在速写本上用虚线确定建筑物的外轮廓位置、地平线的消失点、街道上的电线杆、车辆及人物等等,要周密观察,考虑是否放得下。往往因为