

速写

S
U
X
-
E

顾生岳 著
吴永良

美术技法丛书

— 美术技法丛书 —

顾生岳 吴永良 著

速 写

上海书画出版社

责任编辑：陈 敦 朱孔芬
技术编辑：万友明 朱伟南
装帧设计：陈 敦

速 写

顾生岳 吴永良 编绘

上海书画出版社出版发行 上海钦州南路81号
邮政编码：200233

浙江临安美术印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本：787 × 1092 1/24 印张：6.5
1999年7月 第1版 1999年7月 第1次印刷
印数：0,001- 5,000

ISBN 7-80635-524-3/J·1200 定价：20元(精装)

目 录

速写漫论	1
一. 速写的作用	1
二. 速写的类别	2
三. 速写的技巧	4
四. 速写的特色	6
五. 速写的艺术处理	6
六. 速写的风格	8
人像速写	9
动物速写	55
动态速写	69
风景速写	135

速写漫论

一. 速写的作用

速写一般指在短时间内用简练的线条扼要地画出对象的形体、动作和神态的绘画技法,目的在于记录生活,为创作准备素材,并能培养敏锐的观察力和迅速准确的表現力。所以它是绘画造型训练中必不可少的基本功,它和能培养深刻严谨的观察力与表現力的素描结合起来,就能形成完善的绘画造型能力,是学习绘画,尤其是画人物画的人所必须具备的基础。当然,对于学习和研究中国画的人来说,素描如何学习,还当另作具体研究。这里是从较广泛的绘画范畴来谈论速写问题,不是局限于中西绘画中的哪一种。

作为造型艺术的绘画,一动笔就首先涉及到造型问题,然后才是考虑表现技法和画面的处理,所以每一个学习绘画的人都必须掌握一定的造型本领,才能进行描绘。学习速写则是掌握造型本领的一种很好途径。我们通过大量的练习,掌握由慢到快,简要概括的表现方法,了解和熟悉了对对象的形体结构及其运动变化的规律,就能把握住塑造形体(包括结构、动态)和刻画形象(包括特征、神情、气质)的主动权,再加上平时坚持观察研究对象,就能培养成生动深刻的造型能力和很强的形象记忆能力,避免空泛概念,僵硬死板的弊病,大大提高创作的能力和水平。

生活中的万物千姿百态形形色色,诸如山川、花木、人物、禽畜、虫鱼、建筑、舟车、什物……,都各有形象特色,很少雷同,其奥妙处,往往非想象所及。为此必须不失时机地记录搜集起绘画创作中所需要的种种形象素材,这就要求具有较强的形象记忆力和迅速准确的记录方法,训练和养成这种能力和方法的最好途径就是速写。速写画得熟练灵活了,就能心手相应,一眼便能抓住对象的形体、姿态的特征,并迅速扼要而准确地描绘下来。

以上便是学习速写的必要性,也就是速写在绘画艺术实践中的主要作用。

这里有必要谈一个照相机能否代替速写的问题。

不少人在外出深入生活时,为了搜集素材资料的方便,常携带使用照相机,不可否认对这种现代物质文明的重要工具放着不用,近乎迂腐,照相机在抢拍自然物象的瞬间特殊效果和对详尽繁复的资料性素材(环境、道具、服饰、文图资料等)的记录上,有着速写无法企及的优越性;但是应该看到的是,速写不仅作为造型训练中必不可少的基本功和训练形象记忆力的过渡性方法都是照相机无法代替的,而且作为观察、记录对象的快速手段,也有着与照相机不同的作用。

照相机这种科学的摄像机器,它除了角度、清晰度和光亮度可由人在拍摄和冲洗时控制调节外,对于所摄的对象本身几乎很少有取舍和加工的可能(摄影技术上的各种特殊处理方法只能产生不同的摄影效果或模拟性效果),而速写即使是较具体详尽的记录性描绘,也自然地会有不同程度的取舍和加工,比之摄影效果更能切合不同的创作需要。有的人在创作中离不开对于模特儿的依赖,致使画面上的形象僵硬造作,缺乏生气和亲切可信的真实感,如果转而依赖照相机产生的平面模特儿,势必养成搬抄照片和画报资料的陋习和惰性,不仅无法训练和养成绘画创作所必备的敏锐的观察力和深刻的表现力,而且也会不由自主地在生活和自身之间筑起了沟墙,压抑甚至危害着自己在绘画创作中的艺术活动,这是必须防治的弊病。由此可知,速写能够在艺术实践中调动人的主观能动性,它的主要作用不容忽视。学习速写只要能锲而不舍,持之以恒,必将受益不浅。

二. 速写的类别

速写大致可分习作类、作品类和素材类三种。

所谓习作类速写,就是为了学习掌握速写技法而进行的练习性速写。它应该从严从难入手,不过分着眼于画面效果,描绘的对象应该范围广泛,以提高技术适应性和表现力为目的,进行经常性的大量练习,贵在坚持,正如俗话说,要曲不离口,拳不离手,速写练习必须做到笔

不离手，手不离心。齐白石说“三日不挥毫，手无狂态”，也即指勤奋的重要，勤能致熟，熟悉能生巧，巧则达通，通则思变，变则出新，而不断出新则是艺术生命延续的根本，速写艺术也是如此。

从严从难必须有宁拙勿巧的指导思想，但不等于崇尚笨拙和不动脑筋，而是要求在练习中着重描绘本质的内在的特征，捕捉生动而难得的瞬间形象，为了向高目标进取，宁可困难多些，效果差些，也不能追求表面的浮华的成绩，必须树立踏实严谨的学风。常见一些人只图洒脱爽快的气派，总是“逸笔草草”，久而久之养成一种浮滑粗糙的坏习气，是最要不得的。

速写的练习一般地说以采取由慢到快(速度)，由静到动(对象)，由简到繁(程度)的循序渐进的学习方法为宜，这样易于掌握。具体描绘中要时刻不忘抓整体、抓动势、抓特征这几个根本观念，只有这样，才能简练扼要并准确生动地描绘对象，切忌描头描角而因小(非本质的繁枝末节)失大(基本形体、神态、动势和特征)。速写工具以便于携带和易于使用为佳。

另外，在速写练习中如能有意识地训练心画，并养成一种习惯，则受益无穷。所谓心画就是在没有工具材料时，而对对象一面观察，一面以速写的方法在心里描画，久之即能加强形象默记能力，能过目不忘，然后再画出来，这是训练形象记忆力的极好办法。形象记忆力增强了，形象塑造的能力也就增强了。所以我们提倡笔画和心画相结合的速写练习方法。

一幅好的速写可以独立成为一件作品，所以速写又有作品类的，于是亦有以画速写为主的画家。此类速写必须习作类速写已颇娴熟，并有一定水平作为基础，做到表现技巧纯熟、多样，具有一定风格，能反映一定内容并有比较完整的形式感。习作类速写凡具有上述标准的也就事实上成为一件独立的作品了，因此习作类速写和作品类速写并无绝对界限。

素材类速写是为创作准备所需的资料素材的速写，可以是非常繁复详尽的，也可以是只鳞片爪的一个局部，不反映完整的内容或并不讲究表现技巧和画面效果，以明白清晰，具体实用为目的，是记录性服务性的。这在创作过程中是经常进行的。

三、速写的技巧

技法不等于技巧,技巧是掌握一定技法后通过不断实践而产生的经验总结,它具有创造性和理论性,能更好地指导实践。只有娴熟的技法而无一定的理论修养就谈不上技巧。熟而不能生巧(将实践经验总结上升为具有指导意义的理论),则势必陷于匠气而缺乏艺术性。速写亦然,以人像速写为例,要达到一看使人惊,再看令人喜,最后还能发人深思,也就是要耐人寻味,久久不忘。要达到这点,殊非易事,除造型、线条运用等技法因素外,最主要的还在于传神,也就是说要通过外部形象把人物的内心世界表现出来,这就涉及到技巧问题了。长期以来,传神已成为现实主义人物画创作的一项重要准则。人像速写也不例外,要做到这一点,应从“真情、实意、灵活、迅速”这四个方面下功夫。

所谓真情,即指要满怀激情去画。速写最忌冷漠,如果把对象看成一个没有生命的模型或几何体,而无动于衷地冷冰冰地去画,那就与艺术表现感情的实质相违背,画出来的东西必然不能感动人。作画也应该像演戏时演员要进入角色一样,首先自己要满怀激情,情动于衷,而诉之于笔,方能感人肺腑,发人深思。也就是说,只有自己动情了,并想尽办法通过画笔把激情注入画面,作品才能感动别人。画家出色的本事就在于通过作品去传递感情。俗话说“真情所至,金石为开”,真情确是开启艺术之门的一把金钥匙。

实意即指立意,也即作画要意在笔先,动笔前须有一个意图,一个想法,做到胸有成竹。这就要求我们能抓住对象的形神特征。速写的描绘常是短时间的,但即使时间再短促也要像“猫捉老鼠”那样敏捷地去捕捉对象的特征。人像速写中最能体现人的内心世界的莫过于头和手了。手不仅显示出人物的年龄、特点和社会属性等特征,也是在人体中除头脸外最富有表情的部分,譬如人们在生活中就常用手势来表达内心的感情。从头脸来说,主要是五官及和表情攸关的皱眉肌、咬肌、颊肌和额肌等。人的内在(心灵)必有外露(形神特征),艺术家应以敏锐的目光去洞察和捕捉。所以罗丹说过,作为一个艺术家“他只要注意一个人的脸,就了解这个人的灵魂;任何脸色丝毫不能欺骗他,虚伪和真挚对于他同样明显,头额的倾斜,眉毛的微皱,

眼光的一闪,都能启示他内心的秘密”。在人像速写中应该以这样的高标准来要求自己。

其次是我们考虑表现方法:当然这个考虑不可能像“僧敲月下门”的贾岛那样“二句三年得,一吟双泪流”。而只允许你在最短的时间内去完成,所以只要求有一个基本的想法,这个想法有时常常可以在作画的过程中加以发展、补充。

灵活,是指要活画不要死画。生活绚丽多彩,人物形象性格多异,所以应该提倡到生活中去画速写,不能完全按课堂作业的办法,仅仅着眼在解剖结构的锻炼上死扣对象,而课堂的描绘对象一般总是神志呆板,动作僵硬,没有生活中那样自然生动,确有宋朝陈造所说的那种弊端,他说:“使人伟衣冠,肃瞻眠,巍坐屏息,仰而视,俯而起草,毫发不差,若镜中写形,未必不木偶也。”因此我们在生活中画速写时要善于采取一些措施使对象神态活跃起来,以便把生动的表情抓住;也可以到人群中去画。因为周围人一多,议论纷纷,开开玩笑可以消除对象的紧张心情,促使神态自然,情感流露。正如苏东坡所说:“欲得其人之天,法当于众人中阳察之。”不仅阳察也可以阴写之,即乘对象不注意时偷偷画下来,犹如摄影中之偷拍、抢拍那样。《芥舟学画篇》中有段话说得很好:“观人之神,如飞鸟之过目,其去愈速,其神愈全。故当瞥目之时神乃全而真,作者能以数笔勾出,脱手而神活现。是笔机与神理凑合,自有一段天然之妙也。”所以人像速写贵在捕捉能显示对象内心世界的瞬间神态。

迅速,是指画得快,是传神的重要因素。

要画得快,首先要多画,要有意识地逐渐加快速写的速度,在不断实践过程中逐渐提高对形象感觉的敏锐性和用笔的熟练程度。其次是培养默记背画也即默写的能力。默写是我国绘画的优良传统。速写实际上是写生加默写,缺乏默写能力的人是不可能画好速写的。默写主要解决人体结构的一般规律问题,也即是解决共性问题,这个问题解决了就能在速写时集中力量解决如何迅速抓住对象特性(个性)的问题,特别是瞬间的生动形态和表情,如无默写作补充,单靠写生是根本不可能抓下来的。所以默写是画好速写的重要因素,而速写也是锻炼默写能力的手段之一。要提高默写水平,除多画默写和速写外,多研究人体解剖结构规律和进行大

量的连环画,插图创作及小构图练习,都是很有好处的。

另外,要画得快,还须掌握结构要点,要概括提炼,不能求全。中西绘画虽然造型手段不同,表现方法各异,但对结构的要求是共同的,对问题的理解上也常有一致之处。譬如理解和掌握结构的一个比较有效的途径,是排除局部细节,突出基本结构,用几何形体,用团团块块去理解。早在我国北魏时期的敦煌莫高窟壁画中就可以看出这种探索的雏形了。

对于人像速写来说,仅仅抓住结构上的大关系是不够的,还须注意一些重要的细部,特别是五官和一些与表情有关的肌肉变化。这就需要在平时通过素描、慢写、临摹(临摹好的素描、速写和解剖结构是有效的学习方法),对结构有深入的了解和掌握。这样在画速写时,才能有所取舍地迅速扣住要点,达到简练而又充分地表现对象的目的。速写由于时间关系,不可能像素描那样定部位,画动态线,一步步地深入,而总是在整体观察的基础上从局部开始的,一般说应做到胸有成竹,下笔肯定,一气呵成,最后再细心收拾(但调整不宜太多,否则易失去新鲜感)。这样画出来的速写才能达到神满气足,生动而富有速写味。

四、速写的特色

速写要求迅速简练地采用以线为主的表现方式,而线条是绘画中最富感情的表现手段,它既能描画出物象的形体轮廓和光影质地,也能谱写出点线音乐的交响曲,从而具有生动自然朴实清新的美感,富有类似中国写意画的意趣:洒脱飘逸,豪爽奔放而又含蓄浑厚。它追求的是建筑艺术中的形式美,音乐艺术中的节奏美,舞蹈艺术中的姿态美,能够像书法艺术中草情篆意那样,表达出画家心中的韵律美,描绘出心灵所直接领悟的物态天趣。和其它绘画手段一样,一幅成功的速写作品乃是画家和自然的沟通,心灵和造化的凝合。

五、速写的艺术处理

要使一幅速写成为独立的艺术作品,具有欣赏价值,就必须重视艺术效果,讲究处理方法,

要做到以下三点：

第一，要抓住特征，适当夸张。

无论何种(包括人物、动物、风景等)作品类的速写都是依据对象进行写生或者离开对象凭藉记忆进行默写，它们追求的不应只是肖似，而应是强化了的真似，即不似之似。这就要求画家能一眼吃准和扣紧对象的形象特征，并能进行恰到好处的夸张(甚至可以掺入适当的漫画手法)，突出表现对象的精神气质和景象氛围，使人看了觉得“过瘾”、“带劲”。譬如在动态速写中要特别注意运动线的运用，以加强动感；注意辅助线的运用以烘托气氛。我们所抓住的形象特征当然是能揭示绘画对象精神实质的外在部分，在予以适当夸张时须掌握好分寸，过之失真，少之不足，都不足取。这就是每个画家都不能回避的。

第二，要虚实相间，主次分明

速写因为着笔寥寥，崇尚简洁，所以更须注意虚实关系，讲究意到笔不到，要强调主次分明，避免面面俱到，使人观之有空灵含蓄之感，方能有象外之意，韵外之致，达到上乘的艺术境界。

第三，要一张一弛，有收有放。

速写贵在真切自然，生动活脱，因此表现方法上应该注意张与弛和收与放的辩证关系。所以在具体描绘中要密切注意和恰当掌握运笔用线时的诸种变化，如或凝滞或流畅，或压抑或舒展，或刚劲或轻柔，使之相辅相成。切忌一味扣紧扣死，应有松弛灵动之妙。因此有时不妨可以自然地运用一些复线或保留一些误线，以增添天趣，使人看了似乎不太经意，就能避免笔墨之迹，雕琢之痕，无娇揉造作之嫌和僵硬刻板之弊。

速写重在概括，却不等于概念；重在简练，却不等于简单；追求生动活脱，而最忌浮滑虚华。常见有的速写作品让人只觉是技巧的卖弄，或者以主观的模式、套头去代替对象，更有以模仿得来的变形手法去套对象，致使作品毫无真实亲切可言，这是最须防范的弊病。因此如何

在速写的艺术实践中运用正确的处理方法,前提是必须有正确的观念。

六、速写的风格

没有风格就不成其为艺术,作为绘画造型艺术中的一种,速写(尤其指作品类)同样要有风格。

形成艺术风格的基本条件有两个,其一为主观条件,即艺术家的思想、性格、秉赋、素质以及学识修养、年龄体魄等等;其二为客观条件,即艺术家所处的时代环境、地域特色等。两者缺一不可不能成立,但是并非具备此两个条件的都能形成独特的美好的艺术风格,关键在于艺术家能否知己(正确的认识自然)知彼(正确地处理艺术与生活,继承与创造等关系),这就必须克服主客观条件中有不利因素,扬长补短,从而释放出巨大的智慧力量在艺术的科学轨道上向前发展,逐步形成独特的美好的个人风格。这种风格必是艺术家内心世界的体现,是发自内心的心声,也即印证了“画格即是人格”,“画为心声”这个真理。

学习过程中为了吸取别人的长处,借鉴前人的经验,应该允许摹仿,但在具备了一定的表现能力后,就必须着重在丰富的生活感受中,迅猛发展的时代节奏中,通过不断的艺术实践,孜孜不倦的追求,才能逐渐形成自己的艺术风格。舍此别无他路,操之过急和“拔苗助长”只能导致艺术生命的早夭和萎缩。

以下将速写的不同内容分成人物头像、人物动态、动物和风景四种,结合有关图例各作扼要的阐述。

人像速写

要画好人像速写,必须具备两个基本条件:第一,要理解,并能默写人体解剖结构,特别是头部结构的一般规律。因为速写等于写生加默写。默写主要是解决人体解剖结构的一般规律,即共性问题。具有默写能力后,在写生时只要抓住对象特征(即个性)就可以了。如两者都要在速写中同时解决,在那样短暂的时间内是不可能做到的。更谈不上捕捉对象的瞬间特征了。第二,要善于抓住结构要点。因为画速写不能求全,要想在极有限的时间内解决长期作业才能完成的任务,面面俱到显然是不可能的,而且这样只会乱了阵脚,不能把主要精力集中到形神特征的刻画上,以至求全反而不全。所以必须学会迅速抓住结构要点的本领。

长期以来的实践证明,用几何形体去观察和塑造形象是理解和掌握结构要点、加强默写能力的一个行之有效的办法。这种方法在我国古代绘画中早已有所应用。现代的伯列基曼和荷加斯在《艺用人体结构解剖图谱》和《运动人体画法》等著作中更系统地作了阐述。下面我们试图用这种方法对一些古今著名画家的作品进行分析。

图1 这张头像速写是艾·西尔涅费尔特所作,虽然刻画得不是十分深入细致,但大的结构关系画得很好。结构要点(如五官、颧弓、咬肌,嘴轮匝肌、额丘、眉弓等)也抓得很紧,形体显得很坚实。(见图例1)

图1

图2 佐恩在他的肖像画中也同样抓住了这些结构要点,不同的是佐恩很重视研究光线的特殊效果,在他的画面上充满着光的韵律美感。(见图例2)

图2

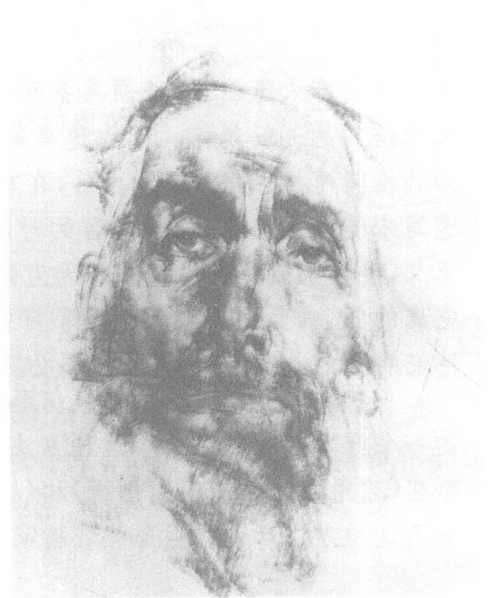
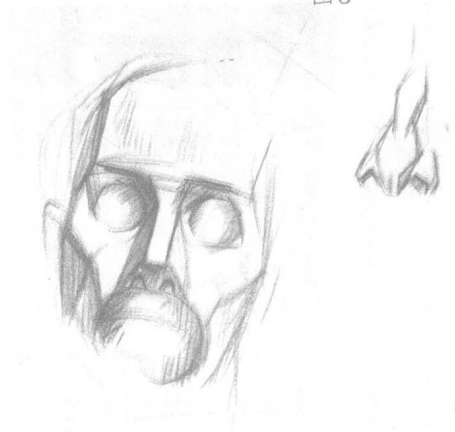

图3

图3 尼古拉·费欣在表现头部结构时喜欢强调虚实关系,把颜面主要部位如眼、鼻、嘴以及其他特征所在之处画得非常充分,非常精到,而次要地方如须、发、耳,颈项,以及大面积的中间明暗层次,或省略,或画得很虚,通过虚实对比,画面主次分明,显得颇具神采。(见图例3)

N. Farnham

图4 这张头像也是尼古拉·费欣所作,结构和主次虚实都处理得很好,特别是非常准确而生动地表现了人物瞬间的神态特征,主要是由于作者具备了掌握人体解剖结构一般规律的能力,熟悉因表情所引起的脸部肌肉结构的变化。

图4

图5

图5 保尔·荷加斯善于用线表现对象。他的线条生动多变,富有感情色彩,而且紧紧扣住了结构要点,画面看上去很松灵,而形体却很工固,质感很强。(见图例5)

图6

图6尼古拉·费欣所作老妇人像，也画得既准确又生动。（见图例6）

图7 是杜米埃画，画得浑厚概括，结构抓得很紧，似乎没有深入刻画细部，但看去却很丰富。(见图例7)

图7

