

速 写 探 求

赵 贵 德

河 北 美 术 出 版 社

书号：八〇八七·一六六〇 定价：一元九角
印张：五·五 印数——一〇·〇〇〇
一九八六年十二月第一版第一次印刷

封面设计：荣夫
责任编辑：庚子

发行：河北省新华书店

印刷：河北新华印刷二厂

出版：河北美术出版社
(石家庄市北马路四十五号)

速写探求 赵贵德

怎样才能画好速写

——我的一得之见

许多画家对速写存有深厚的感情，就是在科技飞速发展，摄影手段不断更新的今天，也丝毫没有改变画家和速写的初衷。从发展的趋势看，这种关系不仅不会变冷，恰恰相反将越来越紧密。原因何在呢？我想主要就在于速写做为一种造型手段，是画家通向社会，通向生活不可或缺的桥梁，是画家了解广袤生活，积累创作素材最为便当的“工具”。尤其是连环画家，每当谈到他们笔端上的灵性时，都会承认是速写帮了他们的大忙，给他们的创作活动带来了无限的活力。鉴于此，提倡多画速写，我认为似乎永远是必要的。

但是速写做为造型艺术的一个门类独立存在，特别是为广大读者所接受，时间并不久远。传统绘画的先辈，在游历名山大川时所做的图稿，今天看来，带有“备忘录”的性质，就是在我们中间，相当多的速写，也只是被视做“资料”画出来的。

研究速写脱离它本来的功能，而能够独立存在，（或者说它本来功能相对削弱，而独立性增强。）是一个复杂的问题，有美学观念的变异，也有表现意识多方位求索。不管怎样，速写必竟以自己强盛

的生命力，在百花园中争得了引人注目的一席。

速写，被称作谱在纸上的歌，富有节奏感；流进心田的泉，清澈而甜美。看似信手拈来，漫不经心，实际上要画好速写，必须靠长期的、持之以恒的不懈磨练才能奏效。过去，我画速写总是“一暴十寒”，心血来潮，大干一场，随后便是“马放南山，刀枪入库”。故此多年来提高较慢。但是，不得要领，一味蛮干，即使旷日持久，其效果也很难径情直遂。这方面苦头也尝到不少。阅读有关理论书籍和经验谈之类的文章，故然可以少走弯路，但是，从自己的实践中反复思考，寻找一条适合自身条件的路，我觉得步子迈得会更坚实。用心血浇灌的花，一定会开放得非同寻常。

下面谈及的“我对速写的理解”、“我画速写的体会”、“速写中几种关系的处理”，以及“速写的整理”，完全是我个人在学习过程中的一得之见，有许多还在继续摸索，如果初学者能从中得到一点启迪，我便会感到宽慰。

一、我对速写的理解

速写的概念，即快速写生。进一步讲，就是用快速的方法描绘对象。假如不是快的因素在起先导作用，速写做为绘画手段，就失掉了它实际存在的价值。从功能上讲，速写需要具备两个方面：首先应当负责捕捉运动中的对象，因为运动中的对象，稍纵即逝、间刻多变，不使用相应的快速手段，很难达到目的；其次是在短时间内描绘稳定的对象，因为只有速写的方法，才能节省时间。

既然速写是以快速手段捕捉对象，那么只有采用概括、提炼的方法才会有效地缩减时间。在瞬间中决定取舍，把最具有对象特征的部分突出出来，概括在极限的用笔之中，使被描绘的对象既形神兼备，又简洁明快的跃然纸上。概括和提炼是在速度

要求下被迫产生的手法，但同时也自然地形成了速写的独具特征。

二、我画速写的体会

①如何下笔

先整体后局部，再由局部回到整体，是一切绘画形式应当遵守的步骤。速写描绘对象也不能违背这条规律。但是速写的整体轮廓不是、也不可能在纸上确定，而是记在心中。由于时间的制约，要求我们具有敏锐的观察能力，把对象的整体轮廓准确地印在心里，然后“心记手追”从局部下笔，完成整个描绘过程。

确定了速写以局部下笔为它的独特技法之后，如何选择下笔的部位，是我们遇到的第一个问题，我看到有些初学画速写的青年朋友，习惯从头部开始，这种方法是画速写最忌讳的，因为相比之下，头部运动的范围，总是小于人的躯体运动范围，如果把注意力开始就集中到头部，必然会忽略躯体的运动姿态。当你完成了头部描绘之后，最生动的运动姿态已经过去，那是多么遗憾的事啊！

所以选取下笔的部位必须慎重，因为它关系整幅速写的成败。常常由于第一笔的失误，导致“满盘皆输”的后果。选取开始的第一笔，从总的方面讲，应当是对象运动趋势比较明显和有独特表现的地方，这样才可以使后面用笔相继顺势就位，否则很难驾驭整个对象，造成难以收拾的结局。

第一笔的选择，还要根据不同的运动对象及不同的运动特征灵活掌握，不要固定某一部位永不改变。我画舞蹈速写总喜欢从肩部起笔，我觉得，舞姿的变换，肩部起着“牵一发动全身”的作用，肩部的扭向即带动舞姿的大趋势，且能表现出舞蹈的情绪内涵。我画体育速写愿意从腿部下笔，这种由下推着画上去的办法，看来似乎很蹩脚，实际上我

认为是克服体育运动速写中呆滞的最好诀窍。因为产生大幅度运动的起因，大都是由于腿的跑动和跳跃造成的，人的四肢活动是互相联系，又互相制约的，既有生理上的必然，又有习惯上的作用。这就需要我们熟知人体解剖和肢体功能，再加上对人的动作习性的认真观察才能把握。例如画足球运动员倒钩射门动作，难度是很大的，但是，熟悉了人体运动的规律，你就会感到很顺手，动作捕捉得准确而生动：先把右脚倒钩的姿式抓住，左腿和上肢，及整个躯体自然就会顺势画出来。其它运动姿态的捕捉其道理也是一样的。

预先找出运动对象的下笔部位，目的在于抓住关键，找出突破口，但不等于对其它部位的放松。运动姿态的表现，要靠对象的整体刻划，才会有完美的面貌，这一点也需要有足够的认识。

至于头部，我觉得最后画来较为适宜。整个躯体完成之后，便可大体看出对象的运动全貌，头部的动作和位置，自然要和躯体运动的目的、方向相适应。只要观察细微，最后画上去的头部自然恰到好处，而且有了捕捉在手的生动的运动对象做“抵压”，你将会感到有充足的时间，信心百倍地对头部进行深入的刻划。

有时，画个圆圈代替头部，是画大运动跨度的一种符号处理方法，是属于没有办法的办法。我认为，除了需要连续地捕捉，不断涌现的运动对象的各种姿态以外，一般地不要这样简单从事，因为失掉了对头部特征和情感的捕捉，同样是一件憾事。谁都知道，五官是表现神情的关键，眼睛是通向心灵的窗口，这么重要的部位我们怎能忍心丢弃呢。哪怕就是画了一只起到传神作用的眼睛，也算“尽职尽责”了。我还觉得头上的各种装饰品，也是不能忽略的。通过它们可以区分不同的人种、性别、年龄、阶层、行当，甚至包括性格特征，文化素养，

也可从中略见一斑。画出秀发和长辫便会一眼认出是青春少女，秃顶，自然会使人想到是老年人的特征。民族习俗、三教九流、文官武将……都可以从头型、发式、冠戴上找到合乎他们各自身分的特征。

②怎样用线

速写中的线，最富于表现力，并成为描绘对象的主要手段。提倡用线画速写，除了它的实用价值之外，还有它自身的美学价值。我们看到中外许多画家的速写作品，他们在用线上做了各种风格的多种试探，取得了无以伦比的成就。成为艺术宝库中闪闪发光的明珠。

在解决怎样用线之前，先要把速写中用线的目的，和速写线的大概种类，及各种线的功能弄清楚。速写用线的目的主要是为了造型传神。脱离了造型而单纯追求线的华丽及韵味是不可取的。当然在画速写的长期实践中，由于每个人的不同经历和审美趣味，会自然形成不同的艺术风格。

速写用线，大体可分为：直线、曲线、圆线、扁线、粗线、细线、长线和短线等多种，线的多品类，成为“编织”对象形体的原料，为画家提供了自由选用的广阔天地。

速写用线的第一个问题是线的贯穿性，从起笔开始，就要一气呵成。起码对象的主体，要给人是一条线连贯起来的感觉。即使是补笔之线，起、落也要和主体线衔接起来。第二是，线要流畅活泼。行笔如流水，线条就会象一条小溪，欢快地流动起来。第三是，线要有节奏、韵律感，线的抑扬、顿挫，就象音乐的旋律，起伏跌宕富有变化。

各种线条要交替使用，尽量发挥它们各自的长处，又互相补充，互相照应。

速写中线条的生动，是用线的变化，和各种不同线条的巧妙组合的结果。我们只懂得线的软硬表示质感；粗细代表虚实；急缓示意强弱；疏密体现

层次是不够的。要进一步认识这些线的组合关系上的运用,它们是如何协调的表现一个或一组对象的。在一定意义上讲,一幅速写和一首乐曲是一样的,音乐家通过音符和节拍,处理出强弱、虚实和层次,表现了不同的情绪氛围;速写则通过线条组合来表现强弱、虚实和层次,以强调所要追求的艺术效果。

速写用线要简炼。复杂的对象如何能概括在较少的线条中呢?这要从表现对象形体的众多线条中,找出它的主线——即轮廓线,它决定形体结构整体显现。轮廓线象统帅一样制约着其它次要线条来共同完成各种运动对象的实际形体。协助它的其它次要的线条,可以叫做“辅助线”。辅助线是一种带有某种程式化的线条。例如戏剧中武将头盔上的装饰和甲冑上的图案,到处布满着眼花缭乱的线条,常常使人感到困惑,在速写的快速绘制过程中,准确细致地把那么多、那么复杂的东西描绘下来是不可能的,这时辅助线将发挥作用,它可以从自己的感觉出发,用最简单的、符号式的线条表示出来:这里是甲片,那里是兽头,那里是龙纹图案等等。再具体点讲,譬如衣服上有一个牡丹的团花,便可画上一个圆圈,里边用活跃的乱线表示牡丹形状就可以了,既形象、又简单,自然还可以节省很多时间。

找出以上两种线,并认识到它们的功能和效果,就会由衷地感到这两种线条的结合,是概括和提炼复杂对象的法宝,只要熟练地、灵活地掌握住这两种线条,无论对象表现出多么复杂的形体变化,也能用最简炼的线条让它们束手就擒。

有时速写中出现了一些不明确的线条,似乎想表现什么,又无确切的目的。如果把这种属于作者感情极至,通过线条流泄出来的情绪,误认为是废线,是不公道的。速写用线,除了完成它的对象形体捕捉任务之外,它还将以自身的流畅、委婉表现

出不可言状的情趣。我觉得应当把这种借助对象形体，而又在形体以外的线条称作“线的天趣”，其含义是作者速写过程中，他的意念已完全进入摹写对象的特定氛围时，通过线条刻意追求的艺术效果。一幅优秀的速写作品，常常由于获得了这种“天趣”，而使作品产生了诱人的魅力。

③夸张的运用

谈到夸张，有时我们总是下意识地把它和变形混在一起。似乎只有变形才叫夸张。其实绘画运用夸张手法包含好多方面。我们这里谈的速写夸张是指对象的特点强调。对象的形象和对象的运动，无不影响我们感觉器官，其最具特征的部位，对感觉器官的刺激就越强烈。例如，一些外国女人，腿很粗，我感到似乎和大象的腿一样，整个身体又象一座山包。“山包和大象”就是夸张意识在起作用，其实对象不可能和大象、山包一样。但是这种夸张意识，通过艺术强调却能强烈地描绘出对象特有的真实。绘画不是对象的复印，而是突出对象的个性和特征，从而获得典型化的艺术效果。

为什么有些速写只用几笔就可以把对象勾画出来，达到维妙维肖的效果呢？奥妙就在于把对象独有的特征，通过夸张的手法，突出地表现出来了。

对象为我们提供了多方面可以抓取的特征，例如：人身体的胖瘦、个子的高矮、脸的长圆、眼睛的大小，眉毛的粗细等等，这些在某个具体人的某一点或几点上，都会有突出的显现。人的运动由于目的性的不同，也产生了自己独有的特征，譬如：劳动过程、体育运动、文娱活动等等，都非常丰富地显示了各自的规律性和特点，我们要善于抓住它们、强调它们，这样才能更好地表现它们。以印度的民间舞蹈为例，假如没有臀部扭动的夸张，就很难把印度舞的特殊味道体现出来。速写的夸张运用，最好是宁过勿欠。就是说，应该竭尽其力，而不要

缩手缩脚。速写夸张的目的是为了更加忠实于对象特征的强调，而不必担心会走到变形的地步。

④速写的构图

速写存在不存在构图问题？速写需要不需要构图？这两个问题平时我很少去想，画起速写来多是在随意中进行，反正把一页纸画满为止，甚至把一些空间也见缝插针地利用上。思想上没有时间、空间、透视的约束。我看过一些人的速写本，好象多数相似地存在着这种随意性：人压人、人挤人，摩肩接踵，而且想大就大，想小就小，人与景物和各色道具没有秩序地混杂在一起，甚至把不同场合、不同时间、不同空间的对象放任地画在一张纸上。

虽然许多人都是如此地“乱画”，但比较起来，有的感觉就安排得很舒服，而且有特殊的味道，而有的人在安排上就感到别扭，甚至给人以烦躁之感。同是一种方法，为什么会造成迥然不同的两种结果呢？这点不能不引起我们的思考。我想速写在进行单一性的搜集素材时，多是考虑实用价值，似乎没有更多的它方面考虑，便无拘无束起来，正因如此，才意外地产生了特殊的效果。实际上离开了通常的构图法则，也不等于就没有作者的构图经营，也许这种经营是有意或无意的，但它必定能反映出作者平时的构图修养，只不过是在一种新的形式下产生的一种特殊的秩序——一种更加大胆，更加自由，又不受正常规律约束的构图表现手法。这里少有作者修饰和经营的成分，因此更显得自然、大胆和新奇。

这样看来，速写不但存在构图意识，也非常需要作者通过构图思想、构图修养，去表现多种多样的形式美。

三、速写中几种关系的处理

①神态和形态

形与神的关系，中国历代画家早有精辟论述。

这里从速写角度重新提出来，目的是明确它们的顺序位置和制约关系，以便于概念准确，减少行动上的盲目性。如果一切运动对象所产生的运动形态，是受思想和精神的驱使是正确的认识，那么神态必然是形态的前位。从制约关系上讲：人的存在从本质上理解，不是他的肉体，而是他的精神。精神支配人的一切行动。

速写的初级阶段，当然带有对象形态结构以准确为目的的练习性，但速写的最终目的是奋力捕捉人在各种运动中所表现出来的、丰富多采的精神状态。这时形态已退居第二位。

有人说，没有形，不可能有神，形应该在第一位。但是请不要忽略，艺术创作是人的精神产物。我们可以试想，通过速写手段画一个音乐指挥家，如果把精力先集中在描绘对象的结构准确，而忽视了音乐指挥家沉醉于音乐旋律中的神情表现，最后你一定会感到，这不是一个真正的指挥家，而只是一具蹩脚的蜡像。

进一步讲：神是生命的体现，我们常形容没有灵魂的肉体为“躯壳”，多么深刻地揭示了人的躯体一旦失掉了精神的生发，将是怎样难看的形象。如果用速写劳动换来的仅仅是对象的结构准确，我们是决不能满足的。必须清醒地认识到，速写应当是对象生命的再现——精神和血液在流动的一个活脱脱生命的再现。

②主观与客观

尊重客观是速写描绘对象的第一要素，特别是目的在集中解决对象结构时，更应老老实实，通过严格的观察，准确地再现对象的真实。但是，要做为唯一标准也是不够的。我想速写在它准确地把握对象的同时，应注意通过客观对象的感应而生发出来的主观意识。这种联想产生的意识，很可能会使客观对象的个性更鲜明，更富于典型性。我觉得这

种主观意识的追求也应当属于速写的目的。持有这两种目的去画速写，就会感到无比的灵活和自由。即可以在客观对象面前规规矩矩，也可以随着主观意识的遐想去追逐更高的艺术境界。

③视觉与感觉

视觉的功能，只能解决对象的外观认识，只有通过视觉触动情思，才能对视觉所反映的客观对象有更深一步的理解，理解上的加深，自然会带来认识上的更新。

为什么对同一对象，每个人的感觉却不尽一样呢？错怪视觉功能的差异是不对的，而是每个人由表及里的认识程度不同所致。视觉仅仅是感觉的一部分，感觉的渠道还有听觉、嗅觉、触觉等等，感觉通过大脑的综合和过滤，才能完成感觉的全过程产生认识。就绘画艺术而言，更应当是修养和感情的结合。修养的程度，决定感觉的敏锐和迟钝，从而影响认识的准确与否。

速写在进入较高阶段时，早已不应当是视觉反映的纪实，它应当通过感觉和认识来体现作者的艺术修养和理解生活的深度。

④观察与体会

体会是观察的进一步深入和结果。我画速写时经常感到只靠观察，很多地方不能深入进去。特别是对对象的情绪表现得不充分。有一次我画舞台速写，由于感情激动，自己的身体下意识地也随着演员的表演情绪晃动起来，脚也跟着伴奏打起节拍来，这时手中的笔突然有了生灵之感。事后我领悟到，这种揣摩意识的晃动，实际上是我心中对演员表演姿态和表演情感的体会。就象演奏家弹奏时情不自禁地全身摇动——只有把感情溶化进所表现的特定情绪中去，曲调才能弹奏得谐合，优美，丝丝入扣，引人入胜。我想如果只按乐谱机械地弹奏，再好的乐章也会枯燥得使人乏味。画速写也是同样道理，

只有感情的溶进，一边体会一边画，才会把对象刻画得栩栩如生，活灵活现。

⑤看与记

在画速写过程中，抬头为观看，低头便是凭记忆画了。任何人都做不到眼睛盯着对象，同时手却在纸上描绘。所以必须靠多次记忆的连接去完成对象的造型。从这个意义上讲，速写实际上是画家记忆力能量的体现。

只有记忆力的增强，才能掌握住捕捉对象的主动权。应该做到第一眼就能把对象的形态，深刻地印在脑子里，第二眼、第三眼仅仅是加深、修正和补充罢了。没有第一眼的完整记忆，接下去会处在被动局面，因为当你再抬起头观看时，对象前边的动作早已跑得无影无踪了。当然缓慢和重复的动作，还能有机会弥补，但远不及第一眼看到的生动。

眼睛负责吸收，大脑负责解析，然后指挥手去表现，三者的戮力同心，才能做到有条不紊。

⑥多与少

当对象表现出众多的动人的形态和场景时，我们必须头脑冷静，不要弄得手忙脚乱，东捕西捉，企图把你所看到的众多的运动对象都一个不丢地抓到手，这是非常不实际的想法。因为再高超的速写能手，也达不到录像机的水平，譬如说，一场舞台表演晚会，能捕捉到三、四个生动的动态就非常可喜了，如果能挑出一两个完美的，就应当看做是很大的收获，千万不要象“狗熊掰棒子”，最后连一个完整的形象都没有画下来。平时画速写也是一样，要把观察和思考的时间放长，这样就会抓住一个是一个。只要“铢积寸累”，总会“聚沙成塔”。

四、速写的整理

谈起速写的整理，有些人持反对观点，他们认为速写没有必要进行整理。道理是经过整理，原始

速写中的生动性要减弱，结果会失掉速写的味道。我不大同意这种观点。我们不能抓住一点否定全面，更不能因噎废食。而且这种整理上的缺陷，并不是整理本身的罪过。而可能是整理方法不当和技巧功力不够造成的。相反，如果整理方法正确，技法熟练，我认为会比原始速写更生动，速写味道更强烈。

我们一定要看到整理带来的许多好处。从大的方面讲，速写整理是冷静思考的过程，是总结、认识、调整、补充、提高、发展的过程。我们从中可以得到对生活的再认识、找寻到更多的新角度，还可能激发创作上的灵感。就技巧而言，也可以从中得到一些新的表现方法，就原来的速写进行补偏救弊的工作。

对于速写的整理，应该认识到是速写全过程中的一部分，而且是非常重要的阶段。

怎样对速写进行整理呢？我想大致可分四个步骤：一，全面认识，把现场画的速写摊开来。认真审示，思考，全面进行认识和总结。二，再次捕捉，这时你应该打开大脑的“屏幕”，让印在脑子里的形象，再次浮现出来，和当场画速写一样，根据记忆再次进行捕捉。三，去粗取精，速写中肯定存有优劣区别，把精道部分挑选出来，集中精力反复加工，这样即可精益求精，而且还锤炼了技巧。四，分类排队，当你把得意的速写经过加工做为“成品”存放起来之外，可以把有实用参考价值的部分进行分类，目的是产生秩序、产生条理，以便用时得心应手。

赵贵德 一九八六·七月 石家庄

