

趙士英舞名速寫

作人題

外国艺术家访华演出速写专辑

中国电影出版社

赵士英舞蹈家选

作人题

中国舞蹈杂志社编

中国电影出版社

责任编辑：肖万庆

赵士英舞台速写选

外国艺术家访华演出速写专辑

＊

中国舞蹈杂志社编

中国电影出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京胶印厂印刷

＊

787×1092毫米 20开本 6印张

1985年3月第1版 1985年3月第1次印刷

印数：1—5,000册

书号：8061·2600 定价：4.00元

序

记得我初画舞蹈速写时，心情紧张，满头大汗也画不出一个完整的舞姿，后来我读到浅予先生的文章：“严格地说，我的舞台速写都是靠记忆画出来的。”我很纳闷，那么快的瞬间一下子怎么记得住呢？过去上学画模特儿，一画就是十几个课时，虽然老师一再强调整体观察，可还是习惯于看一眼画一笔，学解剖也只是死记骨骼、肌肉的名称、形状和位置，极其缺乏对于动态形象的整体观察和敏锐记忆，扼要、迅速地捕捉形象能力的训练。经过这些年舞台速写的实践，我开始懂得了一点画速写的奥秘——整体观察、默写记忆。

舞蹈速写，它是再现舞蹈的人体艺术，因此光掌握运动中人体的结构、形体透视变化等基本造型手段还不够，还要对各种舞蹈的特点、风格和规律熟悉、了解，再经过反复的艺术实践，才能达到得心应手的境地。

在我学习速写的过程中，比较喜欢叶浅予、邵宇、阿老、黄胄诸先生的速写用线。研究、分析他们的作品，使我获益非浅。

浅予先生传统绘画根底深厚，有夸张地抓取对象特征的非凡能力。他专攻过漫画，又深入地研究过梁楷、任伯年、陈老莲等人物画家的造型及用线方法；对文学、戏剧、舞蹈姐妹艺术的广泛修养，和他数十年从不间断的速写功力，形成了他独特的用线风格——简炼、精确、遒劲、纯熟。他喜欢用铅笔和毛笔，线条具有抑扬顿挫的意趣、风采。读阿老先生的画，犹如听一支优美的轻音乐曲，音色纯正圆润。他习惯用炭笔主线加辅线，互相辅佐。他的辅线宛如轻声伴唱或低音贝司，有时象进行曲中轻松而有节奏的口哨。他用流畅而又柔和的线条来描述他对舞蹈的理解与感情。邵宇先生画速写喜欢用钢笔和彩色笔直取。他用线朴实大方，宁拙勿巧，十分重视用线组成的调子，及黑白灰的色调运用。他画众多的人物时，常用头发、衣服横竖条纹及图案来间杂分割，使之更富有空间层次感，构成丰富、生动有趣的色彩。在建筑物或大场面的用线处理上看似信手涂鸦，实则却达到了惊人的艺术效果。邵宇先生速写的功力，不但表现在对形象的捕捉上，而且还表现在对一些普通生活现象的深入洞察、开拓，提取生活内涵的深度上。他速写中的题跋是作品的一个有机组成部分。他的速写所具有的强烈时代感是很少有人能与之相比的。黄胄先生的速写，生活感强，富有浓烈的激情。对再现生活美的执着的爱与追求，使他的笔驰骋纵横，奔放热情。他那没有任何约束的线条倾注了他对生活的全部的爱。

另外，这些速写前辈还有一个共同的特点：“拳不离手，曲不离口”，几十年如一日，对艺术创作的严肃的态度。这个“恒”字是任何人想画好速写的重要保证。十四世纪意大利画家陈尼尼曾经说过：“你要经常地、一天不间断地画一点什么，即使这样做的很少，但这一点终究是很重要的，它将给你带来莫大的好处。”

在总结了各位老师速写的长处之后，要消化吸收对自己有用的营养，去指导自己的艺术实践。我现在体会到画舞台速写抓大的动态很要紧。所以下笔往往不是按常规从头开始，而是从形成动态的关键部位画起。比如一个大的跳跃，一下笔就先从腰腿中见动态，再去补充躯干、上肢和头颈等由大跳牵动所形成的协调、平衡、舒展的相应姿态。再比如画舞蹈中的“三道弯”，无论是敦煌壁画

或云冈石刻伎乐天，还是八卦图及书法用笔的一波三折，似乎都寓含S形的三道弯。三道弯大概也是我们民族审美的一个重要特征吧。许多少数民族的舞蹈如傣族、佤族、彝族、羌族、傈僳族等许多原始质朴的土风舞就有动胯的三道弯，表现这种健康的、动态极为强烈的美时，势必更需夸张，强调其动势，了解构成人体三道弯的头颈、腰身、腿胯的解剖关系，否则掀胯很容易被画成撅屁股。只有熟悉舞蹈才能画好舞蹈，如芭蕾舞中的“阿提究”和“阿拉贝斯”的动作，都有一定的规范，你平时熟悉了，在舞台下画起来就比较好掌握。画舞要画得腿长就要强调胸腰，要求画出手臂长、手指尖的舒展和无限延伸的空间感觉，在用线时注意舒缓、轻柔、节奏，决不可线到指尖嘎然截止。画舞台速写，还必须学会默记、默写的本领。法国画家德拉克洛瓦所说的“在每一个物体中心必须抓住的、以便在素描中表现出来的最重的东西，这就是主要线条的对比。在铅笔接触画纸之前，需要把这个对比深印在想象中……。”德国画家尚德拉克特说“重复的速写，一方面是锻炼手和加强形象记忆，另一方面是使画家有可能随意想象出物体的形象……”这和浅予先生说的画好舞台速写要“目识”、“心记”、“意测”的要求是多么相似而又吻合。心记、意测，就是要有靠脑子记忆形象的能力和发挥画家的想象力。那么怎样去锻炼发展自己的默记默写能力呢？我觉得最重要的是学会抓感觉、抓特征，学会夸张和恰当的变形。凡是学过画的人都有一个共同的体会：保持第一眼的新鲜感是何等重要。这第一印象是最敏感、最强烈、最直感的反映，它要求速写者一下笔就抓住并肯定下来。比如我画印度舞蹈家拉合曼女士的头像，她给我第一个印象是两只会说话的大眼睛和线条清晰的嘴唇，抓住了它们，其他都省略或减弱了，她的特征反而更突出出来。这种抓特征的敏感性要靠平时多观察、多比较、多积累、多形象思维与想象的锻炼。比如看树，有的象老人，有的象利剑，有的象在舞蹈，有的稳如座塔。我们大概都有过这样的生活体验，看动物往往马上会联想到自己伙伴中的哪一个，这种移形、移情的人格化，有助于锻炼抓形象的特点。比如长颈鹿，它给人典雅、端庄、稳重、大方、秀美的直感，长长的腿，细细的脖子、婷婷玉立的身躯和长睫毛的大眼睛，就象一个会跳芭蕾舞的少女。我有一个朋友，深凹的双眼、尖尖的鼻子、薄薄的嘴唇和清瘦的脸型，一眼看去活象个机灵、顽皮的小猴子，只要抓住他的猴劲儿，一画就神了。当然这种夸张只能是特征的美化，才会被人们所接受。

浅予先生画舞有一句口头语：“画头少画脖”。这也是一种夸张的省略，因为一画上脖子的两条线，动感就僵死了。聪明的读者不但不责难画家为什么没有画脖子，反而会用自己的想象去补充你的画面，一起加入到审美的共同创作活动中来。后来我在实践中发觉画了胳膊上面的一条线，人们已感到了下边一条线的存在和位置，我何必再画一笔，多此一举呢？画了五官和领口，不勾脸型反而更美。看了毕加索画同一野牛的夸张变形的十一幅画稿后，这种由具象实体写生的牛，到用最简洁的几条线就能把野牛最突出的特征神似地呈现在人们面前，这种高度的概括、夸张与变形，只要是没违反造型艺术美的法则，并能被人们所接受，我看画速写的是应该研究并适当借鉴的。这不是为变形而变形，为抽象而抽象，更不是随心所欲的胡来，这种把画家对物象认识、理解的高度提炼，经过艰苦严肃的艺术再创造，缩短了人们从具象实体的描绘中认识客体的过程，我看是符合速写要以形写神，概括、洗练、夸张、快速的要求的。

赵士英

1984·4于北京

目 录

- 1 日本能乐
- 2、3 一九八二年在北京召开的亚洲舞蹈会议的部分专家代表
- 4 美国杨伯翰大学演出的歌舞
- 5 美国罗宾斯芭蕾舞团的舞姿
- 6 世界著名音乐家耶胡迪·梅纽因
- 7 杰出的美国芭蕾舞编导家杰罗姆·罗宾斯
- 8 美国当代著名剧作家阿瑟·密勒
- 9 墨西哥情人舞
- 10 墨西哥中部高原印第安人歌舞
- 11 墨西哥斗鸡舞
- 12 哥伦比亚波哥大自由剧院访华演出的歌
- 13 哥伦比亚巴萨海舞
- 14 哥伦比亚的演奏家们
- 15 日本妖魔剑舞
- 16 日本歌舞伎——忠臣藏
- 17 日本琉球四竹舞
- 18 津轻埃雅小调(日本)
- 19 日本著名戏剧表演艺术家河原崎长十郎演出《屈原》
- 20 日本松山芭蕾舞
- 21 丁香花园·四人舞(加拿大芭蕾舞访华演出)
- 22 朝鲜人民演员洪贞花
- 23 飘带舞(朝鲜)
- 24 金刚山仙女(朝鲜)
- 25 菲律宾大学小天使合唱团演出的歌舞
- 26 菲律宾的安格隆
- 27 泰国舞剧《玛诺拉》之一
- 28 泰国舞剧《玛诺拉》之二
- 29 泰国文化代表团演出的竹竿舞、拜师舞
- 30 英国当代著名戏剧家韦斯克 美国舞蹈教育家本·史蒂文森
美国钢琴家丹尼尔·波拉克 美国著名现代舞蹈家阿尔文·尼可莱
- 31 柬埔寨宫廷舞
- 32 缅甸古典舞剧《罗摩衍那》片断——拉弓比武
- 33 缅甸女子宫廷舞
- 34 琵琶、弓琴伴奏的缅甸歌
- 35 曼普洛丽奥的哭泣(委内瑞拉人民舞蹈家约兰达·莫雷诺)
- 36 印度婆罗多舞
- 37 印度卡塔卡利舞
- 38 印度蒂拉纳舞
- 39 印度舞蹈之神——英德拉尼·拉赫曼女士
- 40 印度著名音乐家拉维·香卡
- 41 印度男舞蹈家
- 42 印尼峇厘舞将该尔
- 43 土耳其锡利夫凯舞(匙舞)
- 44 土耳其的鼓手
- 45 鹰舞(土耳其)
- 46 歌唱游戏与舞蹈集成曲(芬兰)
- 47 芬兰高斯蒂民间歌舞团演出的波尔卡
- 48 庄园里的仲夏节(瑞典)
- 49 瑞典皇后岛巴罗乐团的提琴家
- 50 挪威的歌
- 51 睡美人中的魔女(英国皇家芭蕾舞团)
- 52 第十二夜人物速写
- 53 英国伦敦莎士比亚剧组演出的第十二夜
- 54 塞内加尔著名舞蹈家热尔梅纳·阿科妮
- 55 冰岛女歌唱家
- 56 爱尔兰酋长乐队队长笛演奏家马特·莫洛伊
- 57 罗米欧与朱立叶(联邦德国斯图加特芭蕾舞团海蒂主演)
- 58 屠夫(联邦德国曼海姆民族剧院话剧团)
- 59 法国哑剧表演艺术家马塞尔·马尔索
- 60 比利时芭蕾

目 录

- 61 比利时皇家佛兰德芭蕾舞团艺术指导让娜·布拉邦茨
- 62 希腊悲剧被缚的普罗米修斯
- 63 荷兰室内乐小提琴家
- 64 新西兰毛利歌舞(之一)
- 65 新西兰毛利歌舞(之二)
- 66 奥地利维也纳室内乐队访华演出
- 67 巴基斯坦莲格拉舞
- 68 征兵舞(匈牙利人民共和国比豪里·亚诺什歌舞团)
- 69 匈牙利女高音歌唱家安娜·基什独唱音乐会
- 70 南斯拉夫歌唱家拉德米拉·巴科切维奇
- 71 瑞士苏黎世音乐厅指挥兼钢琴家克里托夫·埃申巴赫
- 72 魔笛(罗马尼亚喀尔巴阡山花冠歌舞团)
- 73 女高音科廖巴特拉·梅丽多内亚努
- 74 塔拉戈特管独奏(罗马尼亚)
- 75 索马里瓦贝里国家艺术团访华演出
- 76 葡萄牙钢琴家阿德里亚诺·诺尔当
- 77 雷蒙达(葡萄牙国家芭蕾舞团)
- 78 西班牙响板舞蹈家露塞罗·德纳表演的阿莱格里阿斯舞
- 79 霍塔舞
- 80 西班牙钢琴家莱诺拉·米拉
- 81 西班牙竖琴家马丽亚·罗莎·卡尔沃曼萨诺独奏音乐会
- 82 突尼斯男子舞
- 83 突尼斯罐舞
- 84 突尼斯春之舞
- 85 埃及捕贝舞
- 86 埃及法尔兹舞
- 87 上埃及姑娘舞
- 88 捷克哑剧
- 89 捷克人民艺术家拉吉斯拉夫·菲亚尔卡表演的哑剧音乐会
- 90 斯里兰卡假面舞
- 91 刚果著名歌唱家金波罗
- 92 刚果的歌
- 93 刚果的舞
- 94 埃东巴·纳·恩古阿卡舞(刚果)
- 95 特立尼达和多巴哥的卡塔里金星钢鼓乐队
- 96 97 坦桑尼亚国家文化艺术团的民族乐器演奏家们
- 98 坦桑尼亚的辛迪巴舞
- 99 坦桑尼亚的姆塞维舞
- 100 马里的乐器
- 101 马里国家艺术团访华演出的舞蹈西格勒
- 102 玻利维亚歌舞
- 103 智利的歌(智利国立民间舞蹈团的音乐舞蹈家小组)
- 104 智利舞蹈·北方
- 105 澳大利亚演出的芭蕾舞剧唐·吉珂德
- 106 澳大利昆士兰青年交响乐团指挥
- 107 愉快的一天(卢旺达乌鲁克雷扎国家舞蹈团)
- 108 津巴布韦姆布拉独奏
- 109 津巴布韦穆奔达——耶路撒玛舞
- 110 菲律宾西宁·西拉城南戏剧演出团的小演员

亚洲舞蹈会议部分专家代表
 1982.9.21.

2 3 一九八二年在北京召开的亚洲舞蹈会议的部分专家代表

德琳娜·葛贝伊女士（联合国教科文组织代表）

蓬特·黑格先生（国际舞蹈理事会主席）

英德拉尼·拉赫曼女士（印度）

古拉姆·海德尔·西迪基先生（巴基斯坦）

石井薰夫人 (日本)

法伊宰·阿里·巴尔图女士 (约旦)

阿尔塔玛什·艾哈迈德先生 (孟加拉)

萨格爾·阿卜杜·拉扎格·巴依杰先生 (科威特)

纳塞爾·阿卜杜拉布·阿里·谢汗先生 (阿曼)

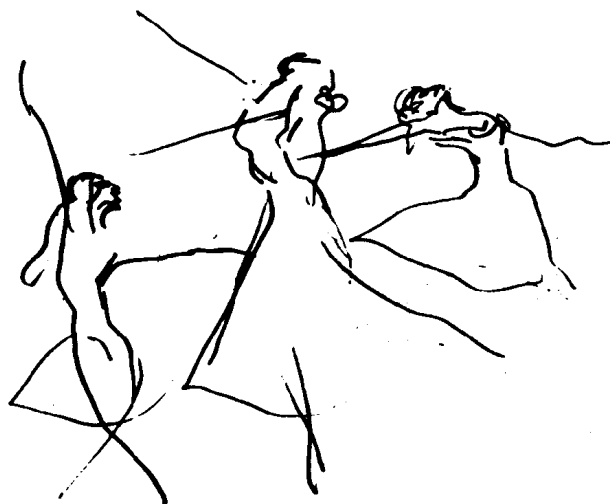
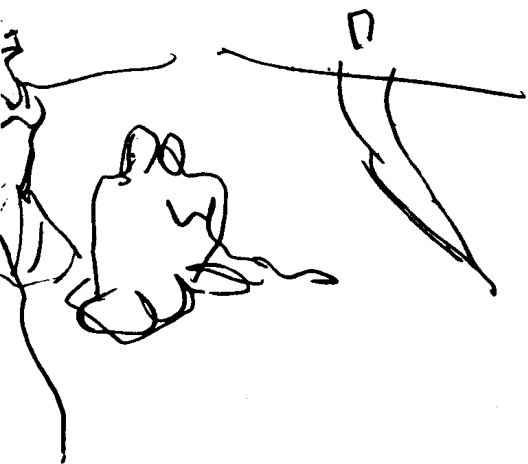
苏皮埃特·慕科里先生 (马来西亚)

乌托拉夫人 (菲律宾)

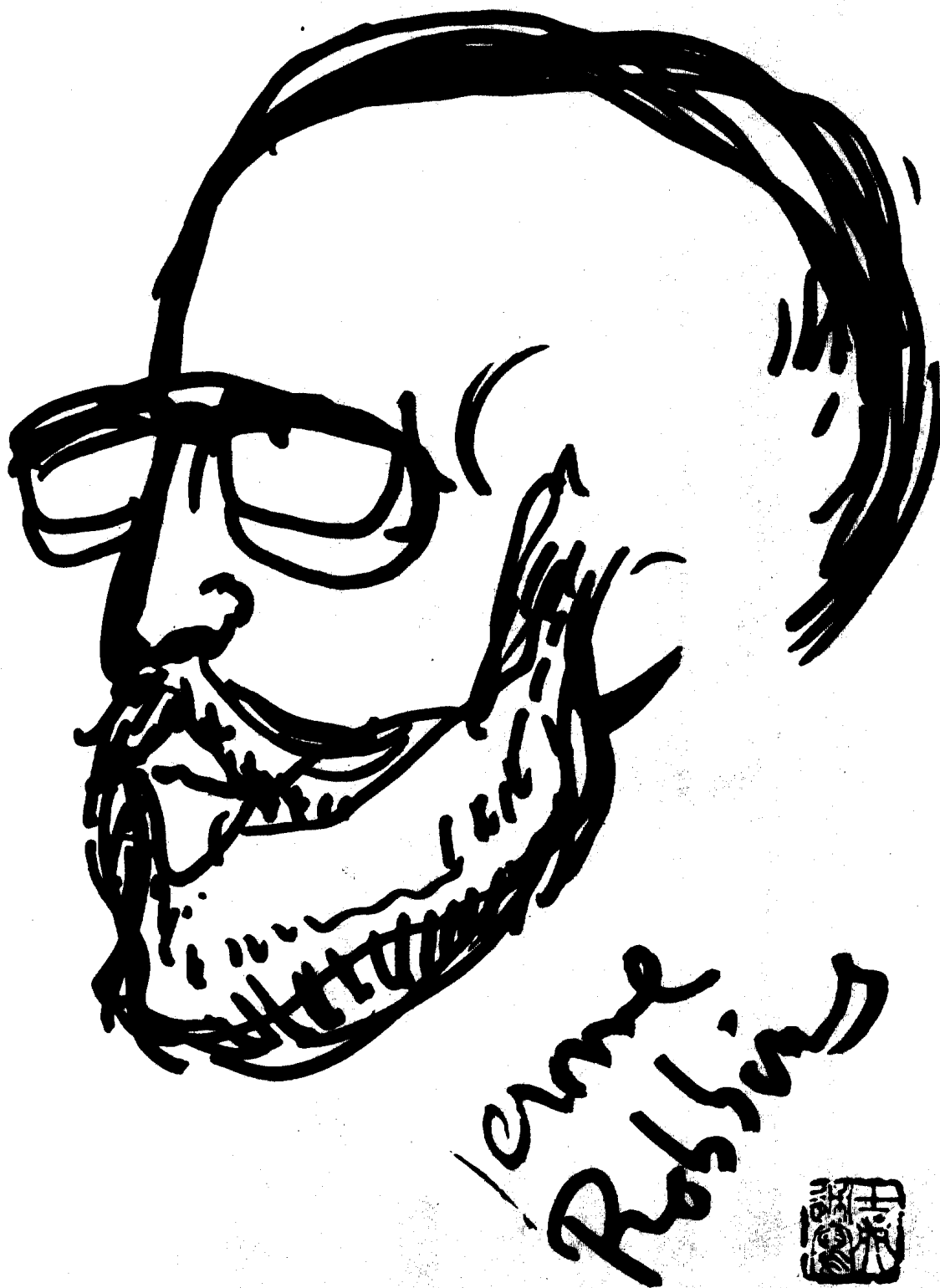

4 美国杨伯翰大学演出的歌舞

5 美国罗宾斯芭蕾舞团的舞姿

Arthur Miller

美国著名剧作家

阿瑟·米勒在北京

1983.4.26

墨西哥中部高原印第安人歌舞
1981年·中国美术学院美术考级教材·128页

10 墨西哥中部高原印第安人歌舞

11 墨西哥斗鸡舞