

速写的形式与表现

姚秦速写集

图书在版编目(CIP)数据

速写的形式与表现：姚秦速写集/姚秦绘. —南宁：
广西美术出版社，2005. 1

ISBN 7-80674-541-6

I. 速… II. 姚… III. 速写—作品集—中国—现代 IV. J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 133411 号

版权所有·翻印必究

速写的形式与表现——姚秦速写集

图书策划/杨 诚

责任编辑/何庆军

装帧设计/阿 西

出 版/广西美术出版社

地 址/南宁市望园路9号

邮 编/530022

发 行/全国新华书店

制 版/广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷/广西南宁华侨印刷厂

版 次/2005年1月第1版

印 次/2005年1月第1次印刷

开 本/787mm×1092mm 1/12

印 张/8

书 号/ISBN 7-80674-541-6/J·398

定 价/28.00元

如有印装质量问题，请与印刷厂调换

姚秦，广西合浦人，生于1934年，1955年毕业于四川美术学院油画系。毕业后先后从事报社美术编辑、记者和美术教学工作。曾担任广西艺术学院美术系主任。创作有《新画》、《备课》、《瑶族猎手》、《红瑶少女》、《雨晴》、《藏区黄昏》等。论著方面：出版有《画》、《动态速写》、《速写的形式与表现——姚秦速写集》、《苏派油画》和《世界风俗画选》等。现为中国美术家协会会员、油画学会会员、广西艺术学院教授。

速写的形式与表现

姚秦速写集

目 录

漫谈速写的形式及其表现	7	宿 1982	43	赶集所见 1982	69
		老汉 1982	44	食 1982	70
老农 1963	11	两个苗胞 1982	45	醉语 1982	71
抽水烟的老农 1964	14	聊天 1982	46	动态练习 1982	72
老农 1964	17	选购陶罐 1982	47	卖布 1982	73
出海 1973	23	两个苗女 1982	48	相遇 1982	74
京族妇女 1981	24	苗族民间乐手 1982	49	晒鱼 1985	76
京族妇女 1981	25	新添了牲口 1982	50	夫妻小船 1985	77
苗女背水 1981	26	隆林马帮 1982	51	农贸市场 1985	78
苗绣 1981	27	热闹集市 1982	52	织网 1985	79
织布苗女 1981	28	母子 1982	54	卖鱼去 1985	80
午餐 1981	30	赶圩归途 1982	55	造船工 1985	81
苗女 1981	31	一对夫妻 1982	56	瑶族青年 1986	82
芦笙手 1981	32	苗族汉子 1982	57	养鸟 1986	83
一家 1981	33	集市 1982	58	集市午餐 1986	84
苗族老农 1981	34	壮乡女 1982	60	瑶胞头像 1986	86
苗族少女 1981	35	撑伞 1982	61	母子情深 1986	87
织带子 1981	36	集市 1982	62	饲鸟乐趣 1986	88
狂醉 1981	38	农家小景 1982	63	瑶族夫妻 1986	89
马 1981	39	秋获 1982	64	瑶族老农肖像 1986	90
途中 1981	40	风谷子 1982	66	瑶女肖像 1986	91
相亲 1981	41	双推磨 1982	67	三个白裤瑶胞 1986	92
动态速写 1981	42	运肥 1982	68	捶布 1986	94

漫谈速写的形式及其表现

姚 秦

速写，作为一种绘画的表现形式，古今中外，几乎所有成功的画家都是非常重视的；有些画家一生都在不懈地画速写，为我们留下大量丰富多彩、形式各异的速写作品。传统的看法，往往将速写简单地视为收集创作素材的一种绘画手段。诚然，速写由于自身的特性和在绘画中所担负的使命不同，不能与历史画、壁画和主题画等巨制相提并论。但翻开某些画家的专集，读者往往喜爱欣赏的不一定是那些完整的创作，而是那些单纯朴实、寥寥几笔含情真切的习作性速写作品。这样说，丝毫没有贬低大作品的社会功能和价值，而仅仅说明速写有它自身的艺术价值、功能及其感染力而已，和其中一些规律值得我们很好研究。20世纪五六十年代那种单一的美术教育、创作和习作是界线分明的。创作必须按一种模式去画，习作被排斥在创作范围之外。从艺术反映生活这一原则来说，对速写与创作的这种划分，是一种人为的片面。艺术反映生活是多方面的，过去的模式和限制要打破，创作的路子应该拓宽。事实上，不论是习作还是速写，它都是从不同侧面、不同程度地反映生活。从这个意义上说，习作(包括速写)也是创作。速写之所以被人们喜爱，正是因为它最贴近生活，是最直接反映生活的一种绘画形式。它既起到收集创作素材的作用，又是一种艺术的创造；好的速写作品完全可以作为独立的艺术品来欣赏。

速写作为一种比较自由的绘画形式，最容易反映画家的个性。这是因为速写是画家反映前沿生活的一种手段，画家一般是在忘乎所以的情况下作画，因此速写成为画家的激情最自然的流露，效果纯真和质朴。不少画家都有这样的经验，每当在最激动的精神状态下的速写，事后自己想再临摹一张，结果无论如何也摹不出原来的感觉，原因就是现场速写的激情已经消失了，仅靠技术方法临摹，是临不出感情的。还有，每当我们在激情已消失了的情况下整理原始生活速写，往往画面技术上的完整性加强了，而生动的富于感情的因素却被整理掉了，速写中最可贵的感染力也就失掉了，这是十分可惜的。由此可见，速写最可贵之处是激情；生动性和生活气息正是速写作品的重要特色。速写要多画，要长年累月地坚持下去，才能锻炼胆量，促使落笔的果断性，增强画面的气势，使作品更加生动感人。可见速写不仅仅是收集素材，更重要的是锻炼画家的基础功力和造型意识，所谓艺高胆大就是这个道理。可是近几年来，一些画家为了便于收集素材，都纷纷购置了照相机。利用现代摄影技术为创作服务，本是一件好事，但如果以照相代替速写，下乡体验生活不深入观察、只顾拍照，下一次乡就拍了几十个胶卷，把照片临摹出来，算是创作，长此下去，我们对生活的观察力以及感受事物的敏锐性，和作画的协调性必将逐渐衰退、萎缩，想像力将会涸竭。至于有生活经验的画家利用照片作为参考又当别论。特别是遇到一些不必要花大量时间去现场写生的东西或是瞬间即逝的动态用照相

机拍下来，可以节省时间，弥补速写之不足，是无可非议的。近年来，用临摹一张细腻的照片代替创作，拿去参加美术展览，入选率的确较高，因此被一些人认为是一条创作“捷径”。但是，这是一条急功近利的“捷径”，是走不远的。作为一个画家，可以充分利用摄影条件，但不是主要的，重要的是提倡多画速写，深入观察生活。照相和速写，在获得形象过程中的思维活动及形象的获取方式上有着质的区别。比如摄影在获取形象时就受到工具的种种限制，在构图、形象选择以及整体协调和运动方面都受到客观的约束，作者的意识体现受到影响。而速写的过程，可以有充分的形象思维余地，能根据画家的意象组织构图、突出强调形象的特征性、捕捉人物瞬间思想情绪以及协调画面、调整繁简和记忆补充等等，总之画家在速写过程中有发挥更大的主体意识和创造性的余地。所有这些，摄影是无法代替的，照片只能供画家补充参考。画家终生不懈地画速写，持之以恒并非易事，但不论古今中外，凡是在绘画上有卓绝成就的画家，无不是速写能手。速写对于这些绘画大师们已成为一种下意识活动，每每看到能入画的形象不画速写就感到十分难受。我们都知道，当门采尔13岁时，就染上了画素描速写的“狂热症”，直到90岁逝世，一生中从未停止过画素描速写的习惯，不管周围条件如何恶劣，遇到多大困难，一定要把对象刹那间的形象画下来。不管是在晚会上、宫廷舞会中，还是在议会桌旁、火车车厢里、旅馆中，都可以发现门采尔画速写的足迹。如门采尔在宫廷舞会上画的三位先生和三位夫人的速写，就是用一张印有字的破纸画的，由此可见门采尔时常处在画速写的下意识活动之中。又如俄国画家列宾在垂暮之年，医生严禁他无休止的工作，不准他在星期日拿画笔画画。为此，家人把所有画笔都藏起来，可是当有可“入画”的客人来访时，列宾就马上坐立不安，到处寻找铅笔或能画速写的工具，如果找不到，便在烟灰缸里拿出烟蒂浸着墨水在纸头上画起速写来，画得那么认真，那么熟练和精彩。

下面我们谈谈关于速写的表现和形式。

一、轮廓的意义

“绘画的首要因素是轮廓，在一幅画上，即使其余的都被忽视，只要轮廓尚存，这幅画还是有力量的。”“一位技巧熟练的大师用以表现自己思想的那些先于一切的，主要是轮廓，有如嫩芽，使作品可以终于具备它的每一特征。”(德拉克罗瓦《日记》)

表现形象的特征，最重要的是把这个形象在宇宙空间中所占的范围界定划分出来，而表现得越明晰、肯定，形象就越鲜明。这种表现的形式就是轮廓。世界上所存在的一切物象，都有自身的形体特征，有自己的轮廓。世间万物就

是通过千变万化的轮廓赖以存在的，物象如果没有千千万万不同的轮廓，物象之间就没法区别，世界也就不存在了。英国画家布莱克说过：“除了轮廓线外，我们怎样区别橡树和槲树、马和牛呢？除了轮廓和它的变化与运动外，我们怎样区别这张面孔或面容和别张面孔或面容呢？”苏东坡曾这样说过：“吾曾于灯下顾自见颊影，使人就壁摸之，不作眉目，见者皆失笑，知其为吾也。”上面所述，说明一个形体造型的轮廓的重要性。特别是速写，若能在很短时间内，准确地抓住体现形象特征的轮廓，尤其是外轮廓，其意义是十分重大的。因为外轮廓是最能体现形象特征的。当然，我们这样说并非是孤立地去描绘形体的外轮廓，忽视形体的内部结构与外轮廓有机相结合，相反地，应高度注意内部结构与外轮廓的紧密联系和相互制约。可以断言，一个没有扎实的人体解剖和运动规律知识的人，任凭感觉去画人体的外轮廓，其结果将是结构松散的，因为这样的形体轮廓缺乏一个坚实的框架作为依靠。如当代罗马尼亚著名画家科·巴巴所画的速写，生动地表现了小提琴家激情演奏的形象。画家以他高度熟练的技巧，抓住了小提琴家在演奏过程中最生动的瞬间形象的特征，尽管只画了动态的黑色剪影，什么具体细节也来不及画也无需再画，但已经把小提琴家入神演奏的神态表现得淋漓尽致了。科·巴巴是一位绘画修养很高的画家，我们从他的大量油画和素描、速写中发现其最突出的特点是：对形体框架构成特别重视，结构非常扎实，特别善于把外轮廓概括成单纯有力的直线框架，把那些复杂的、非本质的细小弧形线条摒弃掉，剩下的是高度简练、坚实、不可动摇的有力线条。以这样的线条表现出形体框架，使人感到非常结实。科·巴巴的轮廓线运用得出神入化，根据形体需要，时而明朗清晰，时而粗狂刚直，时而转入暗部与体面融化结合，时而变为明暗相衬，起到丰富色调的作用。但是不管怎样变化，形体轮廓给人的感觉总是清晰、明确、肯定和果断的。由于这样，科·巴巴的形象意念总是表现得那么透彻而深刻。又如科·巴巴的一幅罗丹的人物速写，轮廓线画得洒脱自如，用笔生动概括，但人体的骨架影子显得精练坚实。我们都知道，轮廓是传达画家对物象的最初感受，而这种最初感受，总是那么单纯，简练而扼要。比如我们面对汽车、轮船、天安门、长城、牛、马、椰子树等等，视觉很快便反应出汽车、轮船的影像。这种迅速的视觉反应的根据就是物象的外轮廓，而不是内部的复杂结构。为此，不管对于画家还是观众，外轮廓都是同样具有重大意义。最明显的是儿童画，如果我们让儿童去画一辆汽车或一艘轮船，他们肯定先画出外轮廓，然后再画些明显的、主要的细部，因为外轮廓给他们的是第一印象，也是最强烈的感觉，而且表达形象最迅速、概念最明确的也是外轮廓。

二、速写表现的感觉和理性

下面我们谈谈速写表现的两种不同类型，一种是从物性出发的，另一种则着重表现画家的感觉，两者既有明显的区别，又有本质上的联系。一些中外大师的速写，尽管风格多样，手法各异，但归纳起来不外是写实和写意两类。写实速写着重从物象的物性出发，客观地表现物理结构的存在。写意速写则是将物象经过视觉感受后产生的意念，物化而成的速写形象。这种意象速写，不一定表现得那么具体精确，甚至某些局部未必符合解剖规律，但在形象的总体上是富于内在感情的和画家心灵是相通的。正如罗丹说的：“精确不等于真实。”“你们要真实，青年们，但这里并不是说，要平板地精确。世间有一种低级的精确，那就是照相和翻模的精确。有了内在的真理，才开始有艺术。”罗丹这样说，我们不要产生误解，他并非反对一切写实的、精确的画法；事实上有不少作品画得深入精确而艺术性也很高的。罗丹所反对的只是那些满足于形似乱真，冷漠地模仿物象，看不到画家任何感情表露和交流的僵死画法。下面我们举一些作品为例，罗丹的舞蹈速写是从大感觉出发的典型，我们不能因为罗丹速写有某些生理方面的不合理而降低它艺术的价值。还有如伦勃朗、马蒂斯、毕加索、克利、劳特累克、卢奥、伊贡·席勒等，他们的线描速写各自都有鲜明个性和风格。如伦勃朗的线条豪迈奔放，下笔果断；马蒂斯的线条流畅和谐、舒展自然；毕加索的线条简练，时而明快流畅，时而狂热奔放；克利的断续虚实线条给人以光的闪耀不安定感觉；劳特累克以强劲有力和轻描淡抹结合的线条表现了社会的痛苦；卢奥的线条粗犷厚实，富于力量感；席勒用晃荡不安、强烈而颤抖、充满激情和运动感的线条表现了人生被扭曲和痛苦的感情。上面所提到的画家，尽管他们的速写表现形式差异较大，但有一点是共同的，即从画家的感觉出发，根据画家的心灵需要，以自然形象作为抒发内心感情的形式，达到物我之间的融合与和谐。至于另一种表现形式则属物理性的，即以—种理性态度观察自然物象，研究和表现自然物象的物性因素——生理结构、比例关系、运动规律及透视变化等等，表现得精确深入。但画家与对象的感情交流、意识的升华、表现的再创造就显得淡漠。如德国画家康波夫的人物速写。康波夫的素描速写作品是早年由徐悲鸿先生介绍到中国来的，对当时的素描教学曾起到较大的影响。康波夫的素描速写画风严谨扎实，在物性方面表现得精确深入，结构关系透彻，线条果断肯定，厚实刚劲，走向稳健，在一些主要细部表现得一丝不苟，在造型上达到了极致地步。康波夫除了在感情表现方面显得淡漠外，他深厚的造型功力、严实的治学态度是值得我们学习的。

上面我们谈的两种速写，不论是表现意象还是表现物性，两者都不是各不相关的。如果没有扎实的写实基础，意象的表现就无从谈起。这个道理已为大师们成功的作品所证明，不论马蒂斯或是毕加索，还是伦勃朗或谢罗夫，都是

老农
34cm × 27cm
1963

先有他们青年时期习作的严格规范，然后才有后来的自由抒情、笔意洒脱的写意速写。正如歌德所说：“谁要做大事，就必须聚精会神，在限制中才显露出能手。”“只有法则才能够使我们自由。”

三、概括、抽象和变形

概括、抽象和变形是艺术创造的一种手段，其主要目的是为了达到强化某一物象的特征性，使某种感情表现得更饱满。为此，在我们阐述概括、抽象和变形问题之前，应当对物象的特征作一些探讨，以便使概括、抽象和变形的研究更有实际意义。

丹纳在《艺术哲学》中曾这样说过：“艺术品的本质在于把一个对象的基本特征，至少是重要特征，表现得越占主导地位越好，越明显越好；艺术家为此特别删节那些遮盖特征的东西，挑出那些表明特征的东西，对于特征变质的部分加以修正，对于特征消失的部分都加以改造。”“特征的价值与艺术品的价值完全一致，艺术品表现了特征，就具备特征在现实事物中的价值，特征本身价值的大小决定作品价值的大小。”阿恩海姆又这样谈到：“概括乃是在发现一种更加完满和更加全面的整体的过程中所进行的重新构造的活动。概括就要在复杂中寻找具体例证，但这种寻找或选择不是随意的，在选择时必须随时想到现象中那些典型的方面或部分能够集中地揭示自身。与此同时，又要随时抛弃那些模糊不清的方面，防止不必要的重复。真正的概括，乃是科学家完善其概念，艺术家完善其意象的手段。”（阿恩海姆《视觉思维》）

上述说明概括对于表现形象的特征具有重要意义。概括形象特征的过程就是对形象进行深刻分析的认识过程。比如说，我们面对一个物象，应如何判断选择对象的本质特征因素？如何判断哪些是可塑性的因素，哪些是主要特征因素，哪些是次要特征因素，哪些是模糊特征的有害因素呢？对这些复杂问题的判断，都与画家不同的生活经历、素养、造型的敏感性有关；正是这些不同导致各自不同的感受和选择特征的差异。比较可靠的判断形象特征的办法是：从对比中去判断选择特征。俗话说：“不怕不识货，最怕货比货。”通过比较，就可以抓住形象所独具的造型因素，起码不至于使概括特征落空，哪怕概括得不够深刻。概括特征，必须是有所得和有所失，绝不能平均对待所有的造型因素。失是为了更好的得，即删掉遮盖主要特征的因素，突出主要的、具有代表性的特征因素。

概括的手法，除了表现形象的特征外，还可以深入细致地表现形体的主要部分的造型因素，以局部的具体细致概括出整体上的具体感觉。这样的例子很多，如曾在我国北京展出的伦勃朗的肖像画《朱诺》，画家在这幅画中充分使用

艺术概括手法，对肖像画的头部和胸部作了深入细腻刻画，特别是头部和胸部的饰物表现得极其精到细致。至于一些次要地方，如两个衣袖，则用阔大的笔触进行写意表现。但并不因此而影响整幅画的细致精到的感觉。原因在于伦勃朗采用以局部细致概括整体方法给观众先入为主的结果。比如我们画一幅全身人物速写，只要在头部和胸部以及两只手画得深入细致，其他地方只需寥寥几笔把大结构画准，就可以给人充实具体的感觉。如伦勃朗的速写《坐着的老人》是一幅用红粉笔画成的素描，表现手法豪放粗狂，用线肯定果断，形体构架坚实，动态生动自然，特别值得注意的是头部刻画得深刻细致，增加了整个形象丰富充实感，使老人的神态表现得淋漓尽致。类似这样表现手法的还有列宾的速写性素描《意大利演员都泽》，画家以简练概括的造型功力，自然洒脱的艺术手法，充分表现出一位杰出悲剧女演员的自然优美姿态，聪明、深邃、疲倦和郁郁不乐的表情。列宾笔下的女演员，主次轻重处理恰当，富于节奏感的动态线条被概括得肯定、明确、有力，使形象整体协调和富于诗意。

以简练的手法，抓住形体动态要害部位，是一速写的重要概括手法。这里所说的形体动态要害部位，就是指特写动态的核心，只要抓住了这个核心，动态的基本特征就迎刃而解。这方面德加的速写抓形体动态要害部位是非常鲜明的。在德加大量舞蹈、骑马的素描速写中，高度重视形体结构、动态和形体美的变化，抓住关键，省略枝节次要东西，强调感觉和第一印象，竭力提炼简化形象，使之概括、集中、强化艺术效果。如德加的《男子立像》和《骑手速写》中，对整体动态关键部位的概括、线条运用果断肯定，尽管省略了许多视觉造型因素，但形象仍然自然丰富、生动整体。谢罗夫是一位形象敏感性很强的速写能手，善于在瞬间捕捉形象的动态特征，并能以极其洗练的线条把对象迅速勾画出来。广为人们熟悉的《卡尔沙维娜肖像》就是一幅技巧很高的人物速写。画家只表现芭蕾舞演员的背面，以精确柔和的线条着重勾画出背部形态。因为背部姿态正是整个形体特征核心，其他地方则以较虚的线条一带而过，甚至有些地方省略不画。头发只是记录式地画了一些方向的符号，而脸部则画得一丝不苟，关系极其准确。在人体起伏转折地方抹以淡淡的灰色调，使整体感丰富生动，充分发挥了艺术概括对形体表现的作用。与谢罗夫简洁洒脱的速写不同。巴巴的速写则以粗犷、厚重、肯定的线条对形体进行概括。为使形象达到高度整体感，特别是构成形态特征的地方反复强调线条力度，非必然性的细节予以大量省略。这样，他的速写形象给人以主体突出、意象深邃和完整的感觉。

在艺术创造过程中，完全客观地表现对象，严格说是不存在的，因为人是具有个性的。比如，几个画家同时画一个对象，其结果就各不相同，这是因为画家作画时总免不了带有几分主观性。这种主观性是由于各自的性格、生活经

抽水烟的老农 32cm × 23cm 1964