浅谈对速写的认识

1. **速写的定义**

速写，作为绘画中的一个概念，就是指在很短时间内，用概括简练的笔法快速而精准地捕捉记录下对象的主要特点或是作画者把对对象的主要感受与整体印象迅速记录下来，简而言之，速写就是快速地描写。“速”是表示作画时间的概念，指以客观对象为依据，在较短的时间内用较快的作画速度，通过对客观事物的敏锐观察和分析，用画笔扼要简练的表现出生活事物的一种艺术形式，“写”则是一种表示状态的方式，它既是记录和表现作者对客观认知与感受的一种方式，也是对表现方法的具体限定和约束。在较短的时间中，要求“写”对事物的表现概括、简练、肯定、形神兼备又不拘小节，时间短促却又从容不迫，方法简约但意味深长。速与写的二者关系相互联系，也相互制约，速是服务于写的一种方法，而写使速得到了事实上的拓展，只有立足与表现客观对象的本质才是速写的核心目的。同时,速写从素描的角度中来看，它同样属于素描这个领域，是一种朴实的描写。在相对的时间里学习素描，可以理解速写是素描中的一种快速、概括、直记式的绘画方式，并且造型艺术的基出也包含着速写和素描，它们之间取长补短，互补不勝，由作者对对象的理解的深入程度和作者所追求的艺术形态表现来决定的。

速写不仅需要作者快速准确的抓住事物特点，并且还要概括简练的表现出来，同时速写也是锻炼观察能力和创作能力的一种训练。它能将绘画的造型能力得到全面的提高，速写画的多，能有利于训练提高眼、手和思维的协调和配合能力，加强作者对事物形象的刻画、提炼和判断的理解，长期通过速写的锻炼，尤其是通过组合和记忆速写的锻炼，可以使作者的构图、创作和默写能力都得到更完善的提高。特别是水墨人物作品，在不需要打草稿而直接在宣纸上作画，更需要有速写的功底，能稳、准、快的在宣纸上挥写，古人常说的“胸有成竹”，其中也包括有画速写的部分道理在里面。

1. **速写的形式语言**

线条是速写重要的形式语言之一，它是客观对象内在结构与形象特征、质感的外在体现，给人的是一种简练、果断、流畅、对比鲜明、自由奔放的画面效果。要画人物速写，就要了解不同年龄与性别的人的基本结构比例、透视规律等，因为对象动势的不同和作画者视角的变化会引起体型的扭曲、交错变化，而线条就会产生互叠、扣叠、错叠、折叠的效果；对象距离与结构的变化就会引起对比中的虚实变化。传统中国画把线的运用总结成了“十八描”，就是为了更丰富地表达不同的对象。掌握了这些规律，画起来就会得心应手。速写的画法形式多样，但很多效果仍然是线的变化，线是画家丰富经验的体现，是画家敏锐的观察力、深刻的洞察力、超强的记忆力、较高的审美能力和娴熟的表现能力的综合体现。线条的粗细、长短、曲直、浓淡、虚实、疏密、刚柔、厚重、轻巧的不同变化，正是速写作品生动、灵活、赋予画面灵性的根本所在，更是一位画家激情、细腻或粗犷感情的真实流露。线面结合是速写的另一种形式语言。此种画法能体现出一种厚重感和丰富的明暗层次，更接近素描的方法，它能把对象的体积与空间关系表达得更具体。但若表现得不好，则明暗可能会掩盖对象的结构和力度。明暗方面更多的是寻求一种对比、和谐与洒脱，不像素描那样用很长时间去表现、描绘，除非是一些关键部位。所以线面的画法要注意让线与面都要发挥作用，线和面结合得好了，才能让画面充满生机与活力。速写的表现不仅限于铅笔、炭笔，还有钢笔、针管笔、炭精条、木炭条、毛笔等，工具不同，所表达的效果和感觉也不同，但无论如何，其线的流畅与果断、简练与概括、面的对比与和谐的形式语言的要求却是一样的。

1. **速写的作用**

速写最初的功能是为艺术家的绘画、雕塑、建筑设计等所做的草稿或略图，但是在长期的艺术发展过程中，速写因其“言简意赅”、“形精神灵”、“原始纯正”、“鲜活生动”、“探索研究”等特点早已摆脱了单纯“为人嫁衣”般的功能，而成为一门独立的绘画样式，因而现在的速写也具有了丰富多样的功能作用。

1)培养敏锐的审美感觉和饱满的创作激情

速写的主要手段是写生，正是因为写生使得画家具有了比常人更加敏锐的对审美形象的感受力，对艺术整体造型迅速的把握能力，也使得他们的作品更具有客观审美趣味与研讨价值。也是因为速写深入生活，表现生活，表达思想，探求本质的实践性和创造性使得画家表现出了饱满的热情，而这一点正是其作品生动感人，特色鲜明的前提。我们看那些历史上的速写大师们他们不但有娴熟的作画技巧，超强的绘画语言驾驭能力，而且更有师法自然、表现生活、写生求实的谦恭心态，关注社会、抒发自我的蓬勃激情，探索真理、抗争命运的无谓精神。他们怀着好奇，揣着梦想，仔细地观察，虔诚地感受，然后质朴地表达，独具匠心地刻画；于是，生活中角落里常人熟视无睹的人物和事物便会因他们而发光。法国 19 世纪素描画家德加说过“素描画的不是形体，而是对形体的观察”36这句话同样适用于速写的表达，画家总是遵照特定的审美角度去耐心观察，他们总是以新鲜敏锐的感觉去发现来自物象的轻柔曼妙的变化，感受来自心灵深处的触动，他们总是让手中的画笔流露出朴实生动的线条来留住那一个个让读者无法忘却的形象。

2)培养全面的艺术素养与鲜明的创作风格

长期的速写积累与提炼不仅展示了画家们深厚的生活阅历，全面的艺术素养和充满活力的艺术敏锐性，而且形成了属于他们自己的鲜明的绘画语言与风格特色，那许许多多的传世佳作带给我们的审美感受和启示说明了这一点。所以要充分重视速写训练的持续性、探索性等，这样我们在画速写时，才会如大师般的胆大心细，自信果决，放笔直取，我们的作品也会蕴含自己感人的情愫，形成自己可贵的风格。

3)培养超强的形象记忆力与丰富的想象力

长期的速写习惯可以加强对形象的记忆与默写能力，画家笔下的速写形象通常是写生与默写的结合体。那一闪即逝的舞蹈动作，瞬息转换的运动身影，千变万化的生活场景，速写画家如若没有过人的默功是无法在短时间内做到妙笔生花的。人物形象之所以是画家眼中最美、最丰富、最难于表现的形象，就因为其运动着的生命，跳动着的思维，蛹动着的感情，这些才是速写根本的内容。所以作画者也要随形就势，以整体的感觉与态势为基调自觉能动得去刻画，去表述，去想象，去展示。如此表现虽然是静态的画幅，但画面传达出的却总是动态的形象，洋溢的精神。由此可见，长期的速写训练所养成的超强形象记忆力与丰富的想象力是长期素描人像作品表现得更加生动而富有感染力的前提与基础。

四、速写的内涵

关于速写的概念普遍认为是来自十四、十五世纪西方的绘画，英文中的速写释义首先是关于设计与绘画的略图或草图，从这点看速写与素描“师出同门”，并无差异，只是在以后的发展中一部分速写画的较深入工细，分而独立，名为素描；而另外那些素描取材自由，轻松灵爽，精炼明快的表现则被重新认定为“速写”，事实上，在大多数国家的画种里都有速写这一类别，只是称呼各异。在美国的大卫·罗桑德所著的《素描精义》中认为，速写是达芬奇发现的，并且为其正名15——未加修饰之作。列奥纳多·达·芬奇在绘画理论做出的贡献同绘画创作一样大。他以自己为研究对象仔细分析了自己的创造经历和习惯，极大地拓展了美学语言的范畴。他的绘画论文草稿中最典型的是以速写的形式记录其构图意念时的速度和粗糙/精细程度的阐述，“将叙事性场面以速写记录时必须迅速，人物的四肢无需过细，只需记录其基本位置即可，稍后时间充裕时尽可补充完整。”16他认为快速表现的速写式的人物虽不完整却更能展现绘画者的心意中的形象，因为人物绘画本应重其整体之精神，而非局部之唯美，此种未完成之作品是与画家本人的创造相一致的。在他的许多速写作品中不仅绘画了练习或创作探索的诸多形象或轮廓等，同时也体现了其对于线条的理解，可能落于画面的是一堆混沌的线条，他曾用绘制草图一词暗示着将液体倾倒或泼洒出来，另外他还记录了创作体验与感受的文字或花体文字，这些共同奠定了其速写的理念。在 1550 年，乔尔乔·瓦萨里在一份技术性的前言里写到绘制草图是一种最初的素描。画家借用这种随意的涂抹来确立人物的姿势和构图的总体形式。它是艺术家灵感的产物，通过快速画下线条，来检验其意念”。从这位后文艺复兴时期的淡漠理性重视主观激情创造的艺术家的文字里，我们看到了那时速写优先的地位，经过许多艺术家的发展传承，到16 世纪中叶，速写的地位已经在一个较为详尽的美学体系中稳固下来18。可见在传统理论中速写与线条密不可分，速写使线条的及至挥洒表现成为可能，线条使速写的灵感与意味更为具体生动。另外，有人认为速写是来自文学，类似于散文或随笔的题材。在《现代汉语辞海》中对速写的解释为：绘画上，“速写是素描的一种，用铅笔（也有用炭笔或别的笔的）以简练的线条扼要的表现出对象的形体、动作和神态；文学上速写是散文的一种，用简洁的笔墨迅速地反映生活中有意义的事件和人物”。19可见速写在灵活自由地表现艺术形象这方面与文学上的散文随笔等有异曲同工之妙，这也印证了速写来源于文学的另外一种说法。我国现代速写以独立的审美样式展现出来是在上世纪的四十年代，由于叶浅予等艺术家在速写上的杰出贡献，最终使得其从对素描创作的依附中分离出来。经过许多艺术家的不断努力，速写以客观具体、新鲜生动、迅捷精练、实质本初的特性确立了其在绘画领域中的重要地位。谈起速写，东浩先生在他的《略谈素描》一文中曾经提出素描是对色彩而言的，而速写则是相对“工写”而言，是指用较短时间对实物、实景写生而成；它可为素描，也可为油画、水彩或其他画种。刘虹编著的《素描》中说：速写，在素描这个大范畴内，是相对长期素描来说的，其实际上就是一种简练迅捷的只记式写生素描，强调直觉感受，必须提炼和取舍，区别于长期素描注重理性分析要求深入细腻刻画的特性。另外在张英超主编的《于小东讲速写》一书中于小东则认为速写与素描本无区别，速写就是素描中的短期作品，是素描的最主要的形态之一。他指出历代大师的素描主要都是“速写”。素描与速写的画理和作画程序完全相同，没有本质区别，所不同的也只是较长时间的素描作业可以有更多的时间多上些明暗调子而已。

艺术家对于速写的不同诠释拓宽了我们的视野。对名家的速写论述概以言之，速写通常是指在短时间内用准确生动简洁精炼的手法描绘出物象的主要特征的一种绘画形式，单色速写属于素描的范畴，可以说速写是快速表现的素描，换言之，迅捷生动的素描可谓之速写。由此而言，对于速写，“速”有速度之意，指敏锐、迅捷与灵动；“写”有书写描写之意，指表现、写意与抒发，而线条是“速”之根“写” 之本，因为用线使之快“速”，用线才会有“写”的情感流动性与印迹。从这点来看中国写意画中的所讲的“逸笔草草，不求形似”、“以形写神”、“得其意而忘其象”皆与速写内涵有着异曲同工之妙处。速写是一种艺术，是一种形式，是一种线条，是一种动势，是一种探索的过程……大师的速写很可能不完整，但它却是完美的，看到叶浅予画的一系列舞女速写就像欣赏邰丽华与她的同伴演出的舞蹈《千手观音》你根本不会在乎其本身的缺憾，而只被其表现的精彩所吸引。正如十八世纪法国鉴赏家安托万-约瑟·达让维尔所言：“大师极少彻底完成素描，他们只需要画幅素描稿，或是匆匆勾勒几笔就够了。半吊子鉴赏家对此是不满足的，他们想要看到的是完成的东西，是悦人眼目的东西，而真正的鉴赏家则不然。从大师的速写中，他能看到其思维方式和了了几笔即能塑造对象的能力。他的想象力由决定素描的灵气所激活，可以一眼看出作品缺少什么”。鉴赏家用入木三分的语言表达了自己对大师速写的理解与敬重。速写虽然没有素描的外延宽泛，意义深远，但其本身独特的功能和鲜活生动的艺术魅力使之总是能够在绘画领域独树一帜。速写作为以线为主的艺术形式，其开放性与直接性使得画家的表现材料和笔法手段显而易见，从中可透视出画家的风格特征；其具有的敏捷性、速度感也是让我们领略到画家非凡想象和激情创作的重要因素，“速写本身也是想象力的结果，其自身也会刺激出新的变化”。

1. **速写对美术创作的意义**

现代人物画创作过程与制作过程，形式之丰富、内容之宽广，呈现出灵活多样的表现形式。当代画家都在中西方文化碰撞上寻求着各自的造型语言和风格的探索。但取得成功的画家少之又少，达到高度的画家除了要有扎实的造型能力和娴熟的水墨功力外，将传统理论“以形写神、形神兼备” 指导水墨人物画创作也是成功的奥秘所在，水墨人物画创作不仅需要强调书写功能，还需具有明确的绘画造型语言，吸取书法中的骨法用笔运用到速写中去、使具象物体生形、使抽象形态生韵，尽显东方神韵之精华，绘画造型语言由此产生，甚至可以让水墨画创作呈现出非凡的形式感、独特神奇的肌理效果、浓郁的水墨渲染等各种艺术效果，加上生动的速写用笔和传神的人物形象造型呈现出中国画的风采。值得强调的是，在中国水墨人物画的创作过程中，除了将传统笔墨精髓学习到手之外，多积累生活速写的是非常必要的。生活速写往往是画家对客观事物最直接感受的记录，一般都是即兴之作，它们来源于艺术修养与对生活感悟的再现，也是对真实生活的体会、概括、取舍的过程，也是创作素材的再创造和提炼。每当回顾速写本上的简洁的几笔铅笔线，时常会引起画家对生活中片刻发生的情节回味无穷，迸发艺术灵感，激发创作热情。情至所思，情至所画，将生活感受与素材不断的充实自身，才能获取丰富的材料。进行大量的、有质量的速写不但可以提高我们的造型能力，完善自身的艺术审美需要，还可以培养我们用较快的方式去挖掘人物的神情动态，把丰富饱满、生动的人物形象纳进到自己的水墨人物画创作中。因此，速写是一个画家一辈子上不完，画不尽的功课，它让画家时刻坚持着最新鲜的灵感，最热忱的生活热爱，最生动的艺术语言，这些不限于中国画，也不限于人物画，而是适用于所有的绘画艺术。这也是我们作为新一代的青年更为重要的方法，只有不停的锻炼和学习，才能进步，才能为自己的以后的发展打好坚实的基础。