试论速写的作用

■ 文/兰州理工大学设计艺术学院 李浩

摘要：当代绘画中，人们日益对各种工具材料的特性甚感兴趣。然而，很多事物都是把双刃剑，工具的特性往往却压制了人本身的特性，致使最终表现的不是人，而是工具，是缺乏内涵的表面的形式。而速写这种最没有工具材料特性的绘画形式，却成为众多大师探索自身专业的首选手段，其中的内涵值得我们再进一步的探索。

关键词：简练 形式 造型 风格

一、概念的理解

速写其实是一个相对的概念，它本该和素描没有严格的区分，有时我们很难区分一件作品应为素描或为速写。我们经常会看到这样的现象，在速写作品集中看到的同一作品，在另外的素描作品集中也被看到。之所以如此，是因为速写与素描之间并没有一个明确的分界线。但在中国大多数习画者心里，素描与速写是有区别的，素描是指花几个小时或更长时间画的长期作业，这种作业对物象的形体、结构、光影、空间做全面的描写。而速写则是花十几分钟甚至更少时间概括的画一个物象的主要特征的绘画形式，这种理解是把速写与素描分成两个不同的概念，尤其是前苏联素描体系的传入，经过一步步演化发展，成为了一种近乎于标准的模式，也就是我们都认同的素描，相对于这种我们认同的模式，那些简约、不经意的素描被称为速写，其实二者在本质上是同属于一个范畴的，在西方，这两者其实是不分彼此的，速写在英文中（sketch）与素描也是同一个概念，都有草图、画稿、素描、概略、小品的意思。所以不要绝对的割裂二者的联系，我们可以这样理解，速写就是相对快速、精炼的直记式的素描。从上面我们可以看出，素描和速写并没有严格的界限，它们不是一种并列关系而是一种交叉关系。我们也可以这样给速写简单的下个概念：“速写，它属于素描的范畴，是素描的表现样式之一，一般指在较短的时间内用简练的方式，扼要地画出对象的形体、动作和神态的绘画形式。”

二、速写的作用

可以说，速写在艺术家一生的艺术实践中起着非常重要的作用。古往今来不会画全因素素描的艺术家多的是，但不会画速写的艺术家几乎没有。概括的讲，速写的功用主要表现在三个方面：一是训练造型，二是纪录生活和积

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

累素材，三是对形成艺术创作和艺术风格的实验、推敲和桥梁作用。

1.速写对训练造型的作用

首先，速写是训练造型能力的重要手段。在这一点上，它与素描相辅相成，速写与素描共同承担着造型能力训练与艺术表现的任务，只是素描更擅长理性刻画和长时间的对造型进行研究，而速写则更擅长表现与短时间的概括处理。可以这么说，素描和速写，一个是冷静细致的科学分析，一个是大胆感性的直觉表现，只有将两者结合起来才能形成完整的造型训练。

与素描相比，速写在训练造型能力上的主要长处在于它能在短时间内扼要而快速的表现物象形体特征和精神面貌。速写是一种快速的描绘方法，这就要求作画者能够准确地提炼和抓住对象最重要、最整体、最具特征和最具表现力的要素，它能够训练作者概括的本领和最直观的感受。在这些方面速写训练比素描训练得效果要快的多。因为画速写要求一下子抓住对象最大的那个形态和最具特征的地方，所以可以这样说，速写虽然画的很小，但画速写的心态和着眼点却很大，很整体。而画素描呢，虽然画的很大，但其实经常着眼于一些很细碎的东西。所以画好速写的人画起画来，常有种很好控制力，像在手掌中把玩一种小的东西，很游刃有余。而不会画速写的人，就觉得常常没有这种轻松的控制力，不但把握不了画面，还常常被画面所左右。这也就是速写对于造型训练的一个非常重要的、不可替代的功用。

其次，速写和素描在表现对象的范围上也是不同的。素描擅长表现静止的物体，甚至它希望光线都是静止的，素描需要长时间稳定的描绘，这对锻炼深刻描绘的能力非常重要。但它的局限性也非常明显，生活中静止的东西它可以慢慢的来表现，但日常生活中更多的是运动着的物体，而往往这些运动的东西更生动，更具表现的价值，而这时，素描显然无法胜任了。比如说一个形象生动的人走在路上，你需要描绘，这下子才赶紧开始取纸、贴胶带、支画架，一切就绪了，嗬，人早走回家啦。这时候就只能通过速写了，它的伸缩性非常大，有时间的可以较为深入的描绘，转瞬即逝的也可以通过几根线条把物象的基本特征和形态摄取下来。所以说，速写可以发现更多在长期作业中接触不到的题材，发掘更多现实中有意义和有意味的东西。这就是速写另一个作用---锻炼习画者描绘动态物体的能力。

可见，在训练造型能力方面，速写与素描各承担着造型能力不同方面的训练任务，仅有素描是远远不够的，一定要有速写与之配合，才能完成全面的造型能力中另一半的训练任务。可以说，没有速写参与的造型训练是不全面的、残缺的造型训练，其所获得的造型能力也一定是残缺的、不全面的。

2.速写对纪录生活和积累素材的作用

艺术作品离不开生活也离不开艺术家的创造。脱离生活，过分夸大精神自由和自我，势必使作品空洞无物，因为艺术问题不是一个突发的怪想法或情感就能解决的，任何一个艺术家一旦脱离生活，就会像无源之水，也就很难创造出内涵深刻的作品。

速写是表现生活、记录素材的最好方法。由于速写这一绘画方式的直接、便捷以及极大的伸缩性，他可快可慢，可深入刻画，也可简练概括，从而可以面对生活中各种各样的情景和作者各种各样的思维状态，它既可以描绘那些稳定的物体和作者稳定的思绪，也能够抓住那些转瞬即逝的运动着的情景和画者突然闪现的灵感构思。速写它不需要特定的复杂的工具

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

和特定的环境，所以速写能够最大限度的贴近生活的各种事物和画者各样的思维感觉。

画家画速写就像作家随时随地记录身边的事情一样，这是一种能力的体现，也是作为画家或设计师的职业要求，速写可以帮助艺术家纪录生活中的点滴形象，在日后进行创作的时候，这些形象就可以当成创作所必要的素材了。随着视觉媒体的不断发展，我们现在很多人仅用相机去搜集素材，但当面对创作时，却常常发现手中的照片根本激不起丝毫的创作冲动，原因很简单，因为照片提供不了我们对现场的感觉，它只能记录表面的图象而不能记录情感体验。照片上的东西再好也只能是自然客观物象表面如实的反映，而自然的真实并不等于艺术的真实，艺术的真实要靠我们对事物本质的深入理解和所倾注的情感来表达超越客观形之上的精神性的因素。而速写在记录生活，收集素材上的情况就完全不同了，速写对物象的记录带入了我们属于自己的艺术方式和艺术感觉，这些记录由于有了主观情感的注入，因而它记载的不光是物象的表象结构，更是我们对物象的感觉，所以它才能够成为比纯客观机械实录的照片更好的创作素材。

3.速写对形成艺术创作和艺术风格的实验、推敲及桥梁作用

速写除了锻炼造型与搜集素材的作用之外，更是探索艺术形式语言和风格的最佳方法。在生活和艺术创作之间起着桥梁和纽带的作用。翻开中外画家的一些画册，我们不难发现速写在艺术家的创作与风格的形成过程中所起的作用。列宾、马蒂斯、席勒、叶浅予、黄胃等，他们的速写个性鲜明，与他们的创作一脉相承，高度统一，这些现象提示我们对速写要有一个更深更广的理解和认识。

优秀的艺术家通过速写，可以探索出自己个性化的绘画语言，最终把它运用到自己的作品中去。从这些大师的艺术中我们可以看到，他们每画一幅作品，几乎总要事先以速写尝试。这些极具创造性的作品的产生，总伴随着大量的速写作为之前的探索。他们的速写和后来的创作无论在形式语言，还是艺术气质，都非常的统一，可见速写就是他们创造性绘画语言的初始。吴冠中先生就说过速写是创作的胚胎，可以说速写是艺术家进行艺术创作的探测器和试验田，在长期的速写过程中，除了解决素材和造型的问题外，速写更是担任着探求艺术的精神本质和艺术语言的角色。很多有成就的艺术家都是用速写作为研究各自视觉方式的手段，他们在速写阶段不仅要挖掘出自己要表达的精神内涵，而且要慢慢提炼、形成与之精神内涵相和谐的表现形式和艺术语言。这些都直接的决定着接下来的艺术创作。

小结

以上是关于速写的三点作用，其实，三点之外，速写还有很多无形的作用。可以说，速写的作用贯穿整个艺术探索的始终，无论是什么专业的学习者（纯艺术的、建筑的或艺术设计的），都需要在速写上作大量坚实的训练。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net