

何大齐英屏速写

作品选

人民中国出版社

何大齐蒹屏速写
作品选

人民中国出版社

(京)新登字 133 号

责任编辑:王惠丽

装帧设计:何大齐

史桂平

图书在版编目 (CIP) 数据

何大齐荧屏速写技法作品选/何大齐绘;董恩博主编;人民中国出版编辑, - 北京:人民中国出版社, 1996. 4

ISBN 7-80065-572-5

I. 何…

II. ①何…②董…③人…

III. 速写 - 作品集 - 中国 - 当代

IV. J224

人民中国出版社出版

(北京车公庄大街 3 号)

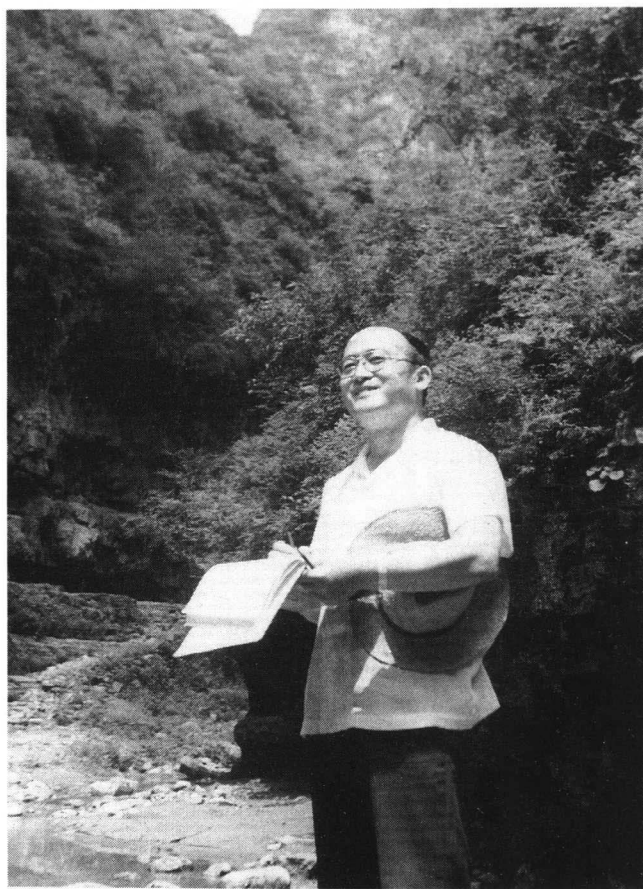
北京展望印刷厂印刷

新华书店总发行

1996 年 3 月第 1 版 1996 年 3 月第 1 次印刷

开本 885×1168 毫米 1/16 10 印张 图 265

印数: 1-3000 (中、英、日) 定价: 29.80 元

简 历

何大齐，1940年生于北京，祖籍浙江绍兴。北京师范大学中文系毕业。现为北京美术教育研究会理事、北京书法家协会会员、中国书画研究社社员、东方书画社社员、卿云书画社社员。

在绘画上，他重视基本功的训练，其速写作品线条简捷，形神准确。曾在87年到90年间，在“北京广播电视报”上连载荧屏速写二百余幅。除速写外，他还擅长人物国画和书法，其作品多次在全国美展、书展中获奖，并在91年入选日本第二十五届国际书道联展。

他根据自己多年习字绘画的经验，进行了美术教育的理论研究，其教研成果及所编教材，对美术人才的涌出起了重要作用。

Profile

He Daqi, whose ancestor was from Shaoxing, Zhejiang Province, was born in Beijing in 1940. A graduate from the Chinese Department of Capital Teachers' University, he is currently council member of the Beijing Fine Arts Education Institute, and member of the Beijing Calligraphers' Association and the China Calligraphy and Painting Institute. He has also affiliated himself with the Oriental Calligraphy and Painting Society and the Qingyun Painting and Calligraphy Society.

He stresses the training in basic painting skills. His sketches, with simple and direct lines, are precise in both appearance and expression. During the 1987-1990 period, more than 200 screen sketches of his were published on Beijing Broadcasting and TV News. Besides sketch, he is also good at traditional Chinese figure painting and calligraphy. His works in this regard won awards at national painting and calligraphy exhibitions and were selected for the 25th international calligraphic technique exhibition held in Japan in 1991.

He has also conducted theoretical research in fine art education, drawing on his own experience in learning and practicing painting and calligraphy. His research achievements and the teaching materials edited by him have played an important part in training art talents.

略歴

何大齊 1940年北京生まれ。本籍は浙江省紹興。北京師範大学中文科卒業。現在北京美術教育研究会理事、北京書法家協会会員、中国書画研究社社員、東方書画社社員、卿雲書画社社員。

絵画において彼は基礎的な技術を重視しており、その速写（スケッチ）作品の線は簡明で形象も正確である。かつて87年から90年にかけて『北京広播電視報』にスクリーンスケッチを二百余幅連載したことがある。スケッチ以外にも彼は人物画、書道に長じ、その作品は何度も全国美術展、書道展で賞を獲得しており、91年には日本第二十五回国際書道展に入選している。

彼は多年にわたる書画の経験に依拠して、美術教育の理論研究を進めており、その教育研究の成果と編纂された教材は、美術方面の人材育成に大きな作用を果たしている。

我的荧屏速写

随着改革开放的步伐，电视走进了千家万户。每天晚上就座等待，已成了人们生活的重要内容。咫尺荧屏，为我们打开了大千世界。有活跃政坛的风云人物；有五大洲的旖旎风光；有电视剧中的各种角色；有引人入胜的舞蹈形象；有绿茵场上的矫健身影；有戏曲舞台的各类行当……。真是“日行八万里，与君同悲欢”。

我学生时代就喜爱画画，虽梦寐以求，却没有条件和时间经常到剧场去画那些多彩多姿的人物。当小小荧屏蓦然在我眼前展开五彩缤纷的画面时，也涌动了我的多年渴求速写各类形象的心潮，真可谓“身居斗室临舞台，荧屏如源活水来”。十余年来，我面对电视画了成千上万幅速写，使自己的绘画技巧也日臻提高。

从荧屏上画速写人物难度很大，因为画面变化太快，稍纵即逝。我开始时手忙脚乱也画不出几幅满意的作品，我只能努力发挥自己的记忆力和想象力去捕捉瞬息万变的画面，这种造型方法正符合中国画的创作方法，即所谓：“外师造化，中得心源”。

由于长期动笔不辍，我的速写从过去严谨的写实方法逐步转变成用写意的方法造型了。每当我拿起笔在纸上画出一个个荧屏人物时，我感到自己已从再现自然形态逐渐进步到凭记忆默写自己心中的形象了，我享受了笔随心运的愉快。

现代科学为我们打开了斑斓的世界，我们的技巧，灵感也会在五彩的园地中绽出鲜艳的花朵，我追求着，也期待着……。

(本册有少部分是我到各地的速写，一并酬与喜爱美术的朋友们)

何大齐

My Sketches from TV Screen

Television has become a major component in the lives of Chinese citizens in recent years.

The small screen opens before us a boundless world, introducing us to major political figures, outstanding athletes, beautiful scenery from around the world and opportunities to share the joys and sorrows of various characters on dramas, plays and operas.

I was fond of painting when I was a student. I wanted to paint stage characters, but I had neither enough money nor time to attend the performances. This childhood experience had remained a pitiful memory until 10 years ago when I began to paint images from my television screen.

For a decade, I have made thousands of sketches, and my painting technique gradually improved.

Because of transient tableaux, it is quite difficult to sketch personages from the screen. In order to solve the problem, I tried my best to give full rein to my memory and imagination in order to capture the fast changing tableaux. Chinese painting.

Thanks to persistent practice, my sketching technique evolved from rigorous realistic painting to freehand brushwork. Whenever I sketch out a screen figure, I feel that I have gradually been escalated from the reproduction of a natural shape to drawing from memory the image of my mind. I enjoy the pleasure of my pen working with my mind.

(A small part of the works included in this collection are nature sketches I made at various locations in China, which I also want to share with art lovers.)

He Daqi

私のテレビスクリーンスケッチ

今の中国は、早いテンポでカラーテレビが各家庭に普及しています。毎晩お茶の間にテレビを見るのは日常生活の重要な一コマになっています。小さなテレビのスクリーンはすべての世界を伝えてくれます。政治、映画、演劇、スポーツなど各分野で活躍する人物あり、世界各地の風景あり、各国の面白い連続ドラマもあり、と内容は実に多彩です。「一日で四万キロ歩ける、そしてすべての人と会えるのだ」と言っても過言ではありません。

私は学生時代から絵をかくのが好きでした。夢に見ていたのは、演劇などの多様な登場人物を描くことでした。しかし、今までいろいろな理由で実現できませんでした。実際その夢をかなえてくれたのはテレビでした。スクリーンが目の前で多彩な画面を広げて行くにつれて、その画面をつかまえて、人物のスケッチを描こうという多年の夢を再び呼び醒ましたのです。狭いわが家にいながら、テレビのスクリーンから涌出する水源のようなスケッチの素材を見て、この十年間に私は万にのぼるスケッチを書きました。

テレビのスクリーンから人物のスケッチを書くのは極めて難しいことです。画面があまり速くてすぐ消えてしまうからです。初めのころはてんてこまいの忙しさだったのに、満足した作品はほとんどありませんでした。記憶力と想像力を発揮して目まぐるしく変化する画面を掴むほかはありません。そうは言っても、この書き方は中国画の創作法「外師造化、中得心源」（外は造化に師し、中は心えに得る）にぴったり一致しているのです。

その時から絵画の筆を擱いたことはありません。その上、私は写実的な描き方から徐々に形式に拘泥せず浪漫的な描き方に転換したのです。テレビで見た人物をそのまま描写するのではなく、記憶によって心像風景を描写するわけです。今は筆が思うままに走るといふ楽しさを覚えています。

スクリーンスケッチはやりがいのあることだと思っています。テレビのスクリーンが中庭の風景だとすれば、われわれの靈感や技法はその庭に咲く鮮やかな花が満開するようなものだと言えます。私はいつまでもこの鮮やかな花の美しさを楽しみたいのです。

（全国各地で書いたスケッチも一部入っておりますが、楽しんでいただきたいのです）

浅谈速写

一、速写的特点:

“速写”顾名思义当然是画得快。画家在对自然形象深入观察,理解的基础上用简练的线条刻画物象的形、神、动态。这个“速”是建立在高度概括的基础上的。

“写”是速写的又一特点,书法家用毛笔写汉字时,运笔如行云流水,快慢起伏,抑扬顿挫,一气呵成,形成线条的艺术,给人一种旋律感。中国的写意画就是用书法的线条来造型的。那么速写的“写”就是要求运笔作画时要象写字一样,胸有成竹,笔随心运,一气呵成,充分发挥线条的美感。可以说速写是“写”出来的,而不是一笔一笔描画出的。(图一)。

二、速写的用途:

1. 锻炼造型能力的重要手段:

只会画素描,这样的造型能力是不完全的,只有同时具备画速写的能力,才是较完全的造型能力。素描是从形象的体面结构,明暗调子,透视关系,质感,量感上深入细致地刻画形象。速写是用简练的线条来表现形、神、动态。画家对形象的深刻理解全体现在这一繁一简之中。具有这样的造型能力才能在艺术创作中游习有余笔到意随。我国现代有不少画家就是从画速写起家的并卓有成就。

尤其是自学绘画的人,速写就成为他们取得造型能力的重要途径。儿童从信手涂鸦的儿童画步入绘画的写实阶段,速写是重要的阶梯。有经验的美术教师早就发现,儿童通过画速写理解了形体结构,当他们开始学素描时能很快理解素描的画法。素描与速写是相辅相成的两种训练造型能力的手段,不可偏废。

2. 激发创作灵感,积累创作素材:

到生活中去画速写是激发创作灵感的切实方法。深入丰富多彩的生活中去捕捉生动的形象,就是锻炼自己用画家的眼光去观察生活,长此坚持下去,就使自己具有发现美,感受美,捕捉美,创造美的能力。

许多有成就的画家对画速写终生乐此不疲,那是因为造型艺术是以形象做为它的艺术语言的。自古以来画家重视到大自然中去捕捉形象,然后加工成艺术形象。速写是画家把生活和艺术相联系的一种手段。通过速写积累丰富的创作素材。象石涛所说的“搜尽奇峰打草稿”。为日后的创作准备了坚实的生活积累。

3. 速写是一种独立的艺术形式:

速写不只是一种训练基本功的手段,也不仅是搜集素材,记录生活的方式。优秀的速写作品就是具有独立审美价值的艺术品。中国传统画论中主张“外师造化,中得心源”,这是中国传统哲学思想“天人合一”在艺术创作中的反映。中国画用写意造型的方法进行创作。五代时的画家顾闳中在画《韩熙载夜宴图》时就是用目识心记的办法进行美术创作的。这和画速写的方法完全一致。现代画家黄胄,叶浅予都是以速写作为创作形式的。

三、速写的画法:

1. 深入观察,以形写神:

要想画好速写,首先要有正确的观察方法,以画人物为例,观察时首先要抓住其神情气质,就是所谓的“第一个感觉”,我们可以称之为看出感情。

其次,要观察与神情气质有关的形体结构特征,动作服饰特征。因为人的神情气质是通过人物鲜明的外部特征表现出来的,神与外形不可分,我们称之为看出关系。

对形体结构的观察进而理解的过程是一个由表及里的过程。即由表面的形进而理解到其内在的结构关系。步骤大体如下:

首先要抓住体态动势的主干线,(插图二)第二把形体分解成几个独立的部件,然后加以组合(图三),第三应抓住形体关节的转折点(图四)第四应理解形体在透视关系中的变化。(图五)

上述四个方面观察与理解的过程，是在动手画速写前应迅速做出反应的内容。

2. 形象记忆，去粗取精：

严格地说速写是靠形象记忆力画出来的。在生活中画速写是在动中去捕捉形象的，没有记忆就无法抓住那稍纵即逝的形象。要想记住形象就要在观察与理解上下功夫。记忆中的形象是经过人的大脑筛选过的，而绝不可能是面面俱到的自然形象。画家在动手画之前要做到形象闭目如在眼前。这种记忆的能力是在速写实践中锻炼出来的。是画家必须具备的形象思维能力的重要组成部分。

3. 想象：

速写不仅表现“所见”，而且要表现画家的“所感”、“所思”。在观察记忆的基础上对形象加以主观的体验，联想，类比，在画家头脑中出现了一个新的艺术形象，这即是“由此及彼”的认识过程。

世上的万事万物虽各有其特点，但之间又有或显或隐的内在联系。例如公孙大娘舞剑器，张旭却从中悟出草书的笔法。王羲之在静观袅袅香烟中悟出书法线条的韵律。当画家在观看红绸舞的优美舞姿时，舒展的长绸上下翻飞或急或徐的动感必然引起画家的联想。也许想到狂草书法中的跳动的线条；也许从中感到音乐的旋律；也许从中发现了点、线、面的优美和谐的构成。这些不同的联想将影响画家笔下的艺术形象的构成。这其实就是画家从自然形态中发现的“情趣”、“意味”。这样的想象是画家对形象认识不断深化的过程，也是画家把主观感情溶入客观形象的过程。

总之，优秀的速写作品都不是以再现自然为目的，而是比自然形象更概括、更生动、更美的艺术形象，是“妙在似与不似之间”的意象造型。

四、线条是速写的主要造型语言：

1. 线条的造型能力：

线是造型艺术最基本的造型语言。速写主要是用线条造型的，线条能刻画物象的形态、结构、透视关系，在面的转折部分便形成线条。只要我们能运用线与线之间的叠压、遮挡、虚实等关系，就能表现出十分准确结实的形体结构。（图六）运用线条方向，长短，虚实的变化还能表现出透视关系。（图七），不同质地的物象可以通过线的粗细、长短、刚柔、光滑与毛涩的线加以刻画。例如，老农民的皮肤和少女的皮肤就可用不同的线表现其不同的质感。（图八）

2. 线条具有独立的审美价值：

速写中的线不仅仅为刻画形象服务，而且它本身具有独立的审美价值，线条的流动起伏顿挫使人产生音乐般的旋律感。画家在用线造型时有“胜似闲庭信步”的惬意，笔端流泻出的线条也跃动着画家的情趣和心中的旋律。此外，线条之间的对立统一的关系，例如疏密，粗细、曲直、浓淡、长短等诸因素，在画面上能形成黑、白、灰的节奏变化。能构成符合形式美法则的画面效果。

五、头像速写的画法：

1. 单纯的线造型：

①观察：先抓住人物映入你眼帘的第一个印象，对其身份，性格，表情做出明确的反应。从整体观察脸型直接关系到造型的准确与否。把外脸型和内脸型的关系找出来（图九），其次才看到五官的比例位置和五官的特征。这就是从整体到局部的观察方法。

②设计画面：考虑好画面的分布，尤其注意黑与白的分布。比如头发、眉毛、眼睛几块面积形状不同的黑色的分布。同时要考虑面部由五官形成的横线、竖线、长线、短线及浓淡的组织。在画面上要形成一个十分和谐的组合关系。（图十）

③抓住第一个感觉，带着感情，从局部入手。例如从额头画起往下类推，眉、眼、鼻、口、耳，最后勾脸型。或先勾出脸型，再从眉到嘴画上五官。从局部入手一次成型，但心中对整体要牢牢地把握住。速写头像要给人一气呵成，淋漓流畅的感觉，不能描描画画，涂涂改改。（图十一）

2. 线面结合的画法：

以线为骨架，在结构的关键部位用调子涂面的方法表现其结构关系。在画大幅头像速写时这种画法效果较好。涂明暗调子不是追求洗的效果，而是为了表现形体结构，用铅笔，炭笔或炭精棒时可把笔头磨出一个斜面，用立面勾，用斜面涂调子，由于用力的不均匀，可在画面上出现非常自然柔和的调子变化。(图十二)

六、动态形象画法:

①按前文所叙述的对形象进行观察理解的前提下，从动态的主干线入手，打破从头往下画的顺序，从动态的关键部位画起，抓住最能反映动态和人体结构的衣褶，用笔要肯定而连贯(图十三)。

②动态速写要靠记忆，记住动态的力度，趋向情感，画的时候忌面面俱到，应大胆的取舍，把自己感觉到的东西表现出来即可，达到“笔不周而意周”的效果。(图十四)

七、电视速写的画法:

现在电视已成为人们获取信息，了解世界的重要窗口，在荧屏上有世界政坛的风云人物；有多彩多姿的戏剧舞蹈形象；有体坛名将矫健的身影；有五大洲的野生动物和世界各地风光，真是美不胜收。面对这感人的画面，情不自禁地就想画下来。

要想画电视速写，除了应具备画速写的基本技能外，特别要发挥记忆和想像的能力去捕捉瞬息万变的画面，这种造型方法正符合中国写意画的创作方法。如果能长期坚持这样画，必将大大发展自己的形象记忆力和想象力，就能逐步从再现自然形态发展到能自由地创造自己心中艺术形象的境界了。

八、关于速写的几点思考:

1. 形与神的关系:

在速写初学阶段不可避免地要把注意力集中到掌握形体结构上，但表现形体结构不是目的而是手段。速写的目的是表现生动传神的形象，所以速写画到一定水平的时候应把传神和表现艺术趣味做为追求的目标。

2. 要把主观情感溶入客观的形象中:

速写也和其它画种一样是画家主观情感的一种物化。所以在画速写时必须对表现的对象充满激情，而不能无动于衷地冷冰冰地去画，中国古代画论所提到的“缘物寄情”就是这个意思。可以说画速写是对客观世界深刻理解和体验的过程，你所画出的速写表现出你对生活的理解和感悟。

3. 速写中的强调变形:

在观察感悟、理解的基础上才能有选择有取舍。取舍的过程就是强调一些内容，减弱或删去一部分内容，其结果必然和原形不同了，可以理解为变形。但是一切应从对象的原形出发而决不能主观臆造，只能从对象本身去发展变化。

4. 用形式美的法则组织画面:

速写和其它艺术形式一样要追求内容与形式的统一。速写主要是用线条来造型，那么速写的形式美必然要体现在线上。

①简练明快: 几条简练明快的线勾画出一幅生动传神的速写，这本身就具有很强的艺术魅力，这几条线是画家从自然形体中概括出来的，这里寄托着画家对生活的感情和他的审美情趣。

②追求线条的旋律感: 流畅的线条给人音乐般的旋律感。线条的舒展回旋，抑扬顿挫的变化就象一首无声的乐曲，象狂草书的线条奔腾跳跃。真有“怪石奔秋涧，寒藤挂古松”的感觉。

③用点、线、面构成和谐动人的画面:

世界上的万物尽管形态各异，但抽象到极点的时候不过是由最单纯的点、线、面构成的，而且自然形态中包括着十分丰富的形式美的法则。当人类发现了这些法则，并有意地运用这些法则去表现生活的时候，就产生了比自然美更高级的艺术美。形式美的法则就是对立的因素在画面上得到和谐的统一。例如黑白，刚柔，方圆，曲直，大小等对立因素。通过点、线、面的组合，把这些对立统一起来，这样，在画面上就可形成十分赏心悦目的形式美。

速写について

一 速写の特徴

“速写”（スケッチ）は、その名の通り素早く絵を描く事である。画家は自然の形象をよく観察し理解した上で、簡潔かつ要領を得た線で物象の形、精神、動態を描き出すのである。この“速”は高度に概括された基礎によって保証されている。

“写”は速写の一特徴で、書道家が毛筆を用いて漢字を書く時、運筆が雲、水が流れるが如く緩急起伏、抑揚停止という旋律感があり、一气呵成に書き上げる線条芸術である。

中国の写意画は書道の線条によって造型されている。したがって、速写の“写”には運筆作画する時に、字を書くのと同様に既に構想ができあがっていて、その心のままに筆を振るい一气呵成に線条の美を表現することが要求されるのである。速写はこの様に“写”された物であり、一筆一筆描き出す物ではないのである。（図一）

二 速写の用途

1 造型能力を鍛練する重要な手段である。

素描が描けるだけでは造型能力が完全であるとはいえず、速写能力を具える事によって初めて造型能力があるといえる。素描は形象の外面構造であり、形象の明暗、立体感、質感、量感などを濃やかに描写している。これに対して速写は、簡潔かつ要領を得た線で物象の形、精神、動態を描写するのである。画家は形象に対する深い理解を、この素描、速写の中に体現させるのである。このような造型能力を具えてこそ、芸術創作作品に対して、意のままに筆を振るうことができるのである。現在わが国の多くの画家は、速写の鍛練によって大きな成果をおさめている。

とくに絵画を自己学習している人達にとっては、速写こそ造型能力を高める重要な手段で、子供が好き勝手に塗りたい絵から、絵画の写実的な段階に至るための重要な導き手は速写である。子供達は速写を通して形態の構造を理解すると、素描を始めた時にとても速くその画法を習得できる事は、経験のある美術教師は早くから指摘している。速写と素描は造型能力を向上させるための相い補完しあう手段であり、どちらも欠かせないものである。

2 インスピレーション能力の琢磨と創作素材の蓄積

生活の中で速写をすることは、インスピレーション能力を磨くのに適切な方法である。豊富多彩な生活の生き生きとした動態形象を掴まえる事は、画家の目で生活を観察して自己鍛練することである。この鍛練を維持継続すれば美を発見し、感受し、捕捉し、想像する能力を具えることができる。

多くの画家が終生速写を続けるのは、造型芸術は形象がその芸術にとっての言語であるからだ。昔から画家は大自然の中で形象を捕捉することを重視し、その後で芸術的形象を創造するのである。速写は生活と芸術を結び付ける一手段であり、速写を通して豊富な創作素材を蓄積するのである。石濤の“奇峰を搜し尽くして草稿となす”と言う言葉通りである。後日の創作に備えるためには、堅実に生活を蓄積しなければならない。

3 速写は独立した一芸術形式

速写は基本的技術の訓練手段、素材の収集、生活の記録方法であるばかりではない。優れた速写作品は、独立的に審美的価値を持った芸術品である。中国伝統的絵画論では『外は造化に師し、中は心えに得る』との主張があり、これは中国の伝統的哲学思想の“天人合一”の芸術創作に関する表現である。中国画は写意造型という方法によって創作される。五代時の画家顧閔中が『韓熙載夜宴図』を描いた時はまさに『目で認識し心に記す』という方法によって美術創作を行っており、まさに速写の方法そのものである。現代の画家黄胄、葉淺予らも速写を創作形式としている。

三 速写の画法

1 深く観察し、形を以て精神を写す

よい速写を描くためには、先ず正確な観察方法が必要である。人物画を例にとれば、観察する時に先ずその顔色や気質を把握する必要がある。これがいわゆる“ファーストインプレッション”であり、私たちはこれを感情把握と考えてもよい。

次に顔色気質に関係がある構造的特徴、動作、服飾の特徴の観察が必要である。どうしてかという、人の顔色気質は人物の鮮明な外部的特徴によって表現されるからであり、精神と外形は不可分のものであり、私たちはこれを関係把握と考えてよい。

形態に対する構造的観察と理解の過程は、内面と外面を結び付ける過程である。つまり、表面的な形を通してその内在的構造関係の理解に達することなのである。順序の概略は以下の通りである。

先ず、形態動作の主線を掴み（挿絵二）、次に形態を分解して独立した幾つかの部分に分けて組み合わせる（図三）。第三に形体関節の屈曲部分を把握し（図四）、第四に形体の立体的関係の変化を理解する（図五）。

上述の四方面に対する観察と理解の過程は、速写を始める前に素早く掴み取る内容である。

2 形象の記憶、梗概を取り去りエキスを取る

厳密に言えば、速写は形象に対する記憶力によって描かれるものである。生活中の速写は動中に形象を捕えるもので、記憶が無ければ形象を捕えることはできない。形象を記憶するためには、観察と理解という技術が必要になる。記憶の中の形象は脳によって選別認識されるもので、自然の形象そのものでは有り得ない。画家は絵を描く前に、目を閉じ形象を眼前に思い浮かべる必要があるが、このような記憶能力は速写の実践によって鍛練されたものであり、画家であれば必ず具えていなければならない形象思考能力の重要な構成部分である。

3 想像

速写は“所見”を表現するだけでなく、画家の“所感”“所思”も表現しなければならない。形象に対する観察記憶の基礎に主観的体験、連想、類推を加味すると、画家の頭の中に新しい芸術的形象が形成される。これが“此方から彼方へ”の認識過程である。

世の中の万事はそれぞれの特徴を持っているとはいえ、またお互いに何らかの内在関係を持っている。例えば、張旭は公孫大娘の剣舞を見て草書の筆法を作り出したし、王羲之は煙草の煙りを見て書道の線條の韻律を悟っている。画家が真紅の絹の舞いの優美な舞い姿を観察すれば、長い美しい絹布が或いは急に或いは緩やかに上下に翻り、その躍動感は一必然的に画家の連想をかきたてる。草書の躍動的な線條を見ても、また音楽の旋律を聞いても点、線、面の優美なハーモニー構成がみられる。このそれぞれ異なる連想が画家の芸術的形象構成に影響を与えるのである。これこそ画家が自然形態の中に発見した“情緒”“意味”なのである。この様な想像は画家の形象に対する認識深化の過程であるし、主観的感情を客観的形象に融和させる過程でもある。

要するに、優秀な速写作品は自然の再現が目的ではなく、むしろ自然の形象をさらに抽象し、生き生きとさせ、さらに美的な芸術形象となすもので、『妙なること疑似非疑似の間にあり』と表現される意象造型なのである。

四 線條が速写の主要な造型言語

1 線が造型芸術の最も基本的な造型言語である。速写は主として線條によって造型されており、線條は物質的形態、構造、立体的關係を描写することができるし、屈曲部分も線條によって表現することができる。私たちは線と線間の重疊、遮断、虚実などの關係を運用できさえすれば、非常に正確な形態構造を表現することができる。（図六）線條運用の方向、長短、虚実の変化さらには立体的關係も表現することができる。（図七）異なる質の物象は線の太い細い、長短、剛柔、光沢、ぼかしを使って描き出す。例えば、年取った農民の皮膚と少女の皮膚は異なった線を用いて異なった質感を表現する。（図八）

2 線條は独立した審美的価値を持つ

速写の中の線はただ形象を表現する役割を持っているだけではなく、そのもの自身が独立した審美的価値を具えており、線條の起伏、停止は見る人に音楽と同様の旋律感を感じさせる。画家が線造型を用いる時には『静かな庭園を足に任せて散歩するよりさらに心地好い』満足感があり、筆によって描き出される線條も画家の情趣と心中の旋律を躍動的に表現するのである。線條同士の対立統一關係、例えば疎密、粗細、曲直、濃淡、長短などの諸要素は画面上で黒、白、灰色のハーモニー変化を生み出し、形式美の法則に符合した効果を構成するのである。

五 頭部速写の画法

1 単純な線造型

①觀察

先ずその人物の第一印象を掴み、身分、性格、表情に対する明確な判断を持つ。顔全体を觀察して造型の正確さを確認する。顔の内外の關係を搜し出し（図九）、次に五官の位置の比例と特徴を見る。これが全体から局部までの觀察方法である。

② 画面のデザイン

特に黒と白の分布配置に留意して画面構成を考慮する。例えば髪の毛、眉毛、眼など面積形状の異なる黒色部分の配置。同時に顔の五官を表現する横線、立て線、

長い線、短い線、濃淡による構成も考慮しなければならず、画面上には十分に釣り合いの取れた組み合わせ関係が構成されなければならない。(図十)

③ 第一印象を把握し、感情移入して局部から始める。

例えば額から描き始め下に向かって類推し、眉、眼、鼻、口、耳そして最後に顔の輪郭をとる。或いは先に顔の輪郭を描いて、それから眉から口までの五官を描き上げてよい。要するに局部から始めて形を整えるのだが、心の中では全体像を把握していなければいけない。頭部速写は見る人に一気呵成で流れる如くの感覚を与えなければならず、なぞるように修整しながら描いてはいけない。(図十一)

2 線面結合法

線で骨格を作り、構造の肝心な部分の面を塗る方法で調整してその構造関係を表現する。大きな頭部速写にはこの方法が効果的である。明暗の調子を塗るのであって光効果を追及するのではない。形態の構成を表現するために鉛筆、カーボンスティック等を用いる時筆先に斜めの面を削り出し、立て面で輪郭を描き斜面で塗って行くのである。力のいれ具合で画面上には自然で優しい調子の変化が現れる。(図十二)

六 動態形象の画法

① 前述の形象に対する観察と理解を前提として、動態の主幹線から描くのだが頭部から描く順序を打破して動態の最も肝心な部位から描き始める。そして動態と人が纏っている衣服が最もよく反映される部分を把握して、きっぱりとして流れるような運筆をしなければいけない。(図十三)

② 動態速写には鮮明な記憶力が要求されており、動態の力の程度を記憶して情感を出し、描く必要の無い部分は大胆に切り捨てて、自分が感じたままの表現つまり『筆は周到でなくとも意は周到』という効果に達する事が必要である。(図十四)

七 テレビ速写の画法

現在テレビは既に人々のニュースの窓、世界を了解するための重要な窓口になっている。

テレビ画面には世界の政治的な風雲児、多姿多彩な戯劇舞踏、体育界の人々の勇姿、五大洲の野生動物や世界各地の風光などとても美しくおもしろい。したがってこの画面を絵として描いておきたいのも無理はない。

テレビ速写が描きできれば、速写の基礎的技術以外に瞬間に変化する画面を把握する記憶力と想像力が必要になる。この種の造型方法はまさに中国の写意画創作の方法『外は造化に師し、中は心えに得る』そのままである。もしこの種の速写を長期に渡って描き続けたら、必然的に形象に対する記憶力と想像力が発達し、自然形態の再現のレベルから自己の心中にある芸術形象の境地を自由に創造することができるようになるのである。

八 速写に関する幾つかの考え

1 形と精神の関係

初学者の段階では形態の構成を掌握することに注意を集中せざるを得ないが、形態の構成を表現することは目的でも手段でもない。速写の目的は形象の生き生きと

した動態と精神を表現することにあるので、一定のレベルに達してからは精神を伝えることと芸術的情緒を表現することが目標と成るのである。

2 主観的感情の客観的形象への融化

速写も他の絵画と同様、画家の主観的感情の物化である。したがって速写を描く時には表現の対象に対して漲る熱情を持っていなければならない、無感情で描くことはできない。

中国古代の絵画論に『縁ある物には情を寄せる』という言葉があるが、まさにこの意味を指している。速写を描く事は、客観世界に対する深い理解と体験の過程であると言っても良く、自分の描き出した速写の表現は自分の生活に対する理解と感じたものを表出しているのである。

3 速写における強調と変形

感覚と理解を観察した基礎に基づいて初めて取捨選択ができる。取捨の過程は内容の強調、一部内容の薄弱化、削除であり、結果は原形と異なることは必然であり一種の変形と見做してよい。ただし、一切は原形に基づいた発展的変化でなければならない、勝手な推量で描いてはならない。

4 形式美の法則を用いた画面構成

速写も他の絵画と同様、内容と形式の統一を追及している。速写は線條造型を主としてるので、速写における形式美は必然的に線上にある事になる。

① 簡潔明瞭

数条の簡潔明瞭な線條で、一幅の生き生きとした精神を伝える速写を描き出す事ができる。この数条の線は画家が自然形体から抽象したもので、画家の生活に対する感情と彼の審美的情緒が込められていて、強烈な芸術的魅力を具えている。

② 線條の旋律感の追及

流れるような線條は見る人々に音楽同様の旋律感を与える。線條は伸び伸びと旋回し、抑揚停止の変化は無声楽曲のようであり、勢いに乗った草書の躍動にも似ている。まさに『怪石秋澗に奔り、寒藤古松に掛かる』の感覚がぴったりである。

③ 点・線・面の構成と調和した人物画面

世界の万物の形体は全て異なるとはいっても、極度に抽象すれば最も単純な点、線、面で構成されている。さらには自然形態の中に非常に豊富な形式美が方眼されているので、人類がこの法則を発見し意識的に運用して生活を表現すれば、この自然美はさらに水準の高い芸術美となるのである。形式美の法則は対立した要素を画面上で調和的に統一することである。例えば白黒、剛柔、方円、曲直、大小などの対立要素を点、線、面の組み合わせによって統一をはかるのである。こうすれば十分観賞に足る形式美が画面上に構成されるのである。

1510 34 2

2

1510 34 2

3