

许国庆 编著

现代 素描

XIAN DAI SU MIAO

外国艺术家作品精萃

黑龙江美术出版社

外国艺术家

作品精萃

现代素描

许国庆 编

黑龙江美术出版社

(黑) 新登字第 8 号

现 代 素 描

黑龙江美术出版社出版

哈尔滨市道外区公浴街 8 号

沈阳七一二工厂印刷

黑龙江省新华书店发行

开本: 787 × 1092 毫米 1 / 12 · 字数: 30 千 图: 189 印张: 16

1995 年 3 月第 1 版

1995 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1 — 10,000

ISBN 7—5318—0280—5 / J · 281

定价: 36.80 元

19世纪末,正是西方艺术从古典走向现代的大变革前夜。15世纪欧洲文艺复兴创造了人类辉煌,但随着学院主义的形成,遵循了服从自然,忠实自然,自然地描述自然之信条,否定其它一切主张之后,造成长期停滞,成为视觉艺术发展的羁绊。

西方资本主义经济、科技、文化之兴盛,使艺术家们思想观念发生巨大变化。法国巴比松画派为印象主义做了先导,印象派的破土而出,抛弃了学院主义清规戒律,陈旧偏见的禁锢,从保守势力中冲杀出来。

被学院主义斥为“堕落”的印象主义成了近代绘画艺术的开拓者,而后期印象主义则成为现代艺术的后蒙之师。这是主张“自然表现”还是“表现自然、再现自然”两种艺术观的抗衡。现代艺术主张的“表现”不只是让人们看到他自已所能直观到的,而是要帮助人们看到视觉范围之外,联想到或幻觉到的精神方面的东西。二者认识的鸿沟是如此宽深。

素描是造型艺术基础,几百年来成为画家认识自然、研究自然、表现自然之起端,他们从素描中得到对自然规律的理解,获得多因素表现自然的形式和技法;又通过素描找到自身风格雏形和艺术价值。一个画家总是从步入素描开始,走进艺术家殿堂为终。

从20世纪开始的这场大变革,对素描艺术的发展起了重大推动力。它的特征不是对前辈素描观的彻底摒弃,而是在继承基础上的提高与发展。素描从来反对对自然纯客观的照相式的描摹,每个历史时期的大师皆追求艺术表现的主动性和创造精神,绝对否定被动地描摹表面现象,始终把研究对象和表现对象放在首位。从古典到现代在表现对象这一基本出发点上无本质差异,无论是具象或抽象亦皆如此。

从文艺复兴三杰到近代马蒂斯、毕加索,所有名家无不把素描作为挖掘创造才能和艺术个性的工具,有多少名家就有多少风格迥然的素描。凡未成材者皆因被教条束缚而落入简单模仿自然之俗套所致。

达·芬奇的素描富于哲理,不求形之真而求形之美。

拉斐尔的素描线条圆润柔和,追求情之美。

米开朗基罗的素描有如巨人,威严、神圣,纯熟的解剖知识使他的作品远远超越自然之美成为艺术神品。

德国文艺复兴时期丢勒的素描,人物形态结实严谨,有精微之美。荷尔拜因的素描形体高度概括,线条高度洗练,画风庄重富于内在深沉之美,是素描之极品。

文艺复兴后之诸家如:伦勃朗的素描粗犷奔放而触目;鲁本斯的素描敏感而生动;德拉克洛瓦的素描亢奋激昂,活如虎龙。在柯罗画中看到是善良;在米勒画中看到是农民的淳朴平凡和对命运的祈祷。

安格尔的素描强调线之作用,追求平面画风,为后来的立体派所借鉴。

印象派的素描像他们对待艺和色一样,特别重视传达视觉瞬间感受,使素描在表现手法和工具材料运用上突破了学院派的程式化,拓宽了画家思路。

后期印象派中不拘细节,强调视觉夸张的凡高和追求原始风的高更,被视为表现艺术的源头,他们俩的素描不属精深,却对形成其独特个性起了反作用。而塞尚的几何图形化的归纳与变形,被称为现代派的鼻祖。

表现意识的不断增强,推动了素描走向现代的进程。马蒂斯与毕加索生于不同国度,同是现代绘画杰出代表,他们早期皆受

益于严格的传统素描，功力深厚。马蒂斯的素描最终走向线的表现世界，其精练多变线条简略到极限，被誉为美的珍品。他认为素描不应是自然的全面复制，而是独立审美价值和情感的传达。他追求情真和传神，认为精确不等于真实，视一切无用的细节为有碍表达心灵之物，把作画对象看作抒发个人感情之工具和体现自我审美观念之符号。

毕加索的素描是从三维空间写实画风开始演变成把物体变形、分解，追求多维空间而又平面化走向了立体派。他认为绘画不应是视点的固定和瞬间的一瞥，要创造新的时间和空间，他追求无止境的完美，一生不断寻求新的绘画语汇和表现手段。

新形式新风格的产生无疑取决观念的更新，同时又是对传统素描中某一因素的特殊发挥和特殊运用的结果，画家在特殊运用中还体现画家素描功底的深浅，渗透着把握基本造型因素的完美程度。

克里木特很晚才被介绍到我国，却被众人熟知，他素描中的线条带有装饰风和流动感，他描绘女人体的线条中含有色情的暗示，有一种妖魅之美。他的学生席勒一生被贫穷困扰，他的线条和造型是人类被扭曲的象征，有一种畸形的病态美。线条是画家心灵的反照。

莫迪里亚尼在艺术上受古希腊和非洲面具的原始艺术影响，他素描中的人体和肖像往往把躯干或脸部拉长，他的线条执著而富表现力。由于他长期酗酒和吸毒，他的画总流露出颓废之美。

客观超现实主义画家狄克斯的素描，画得真而又不给人以真实感，既有出乎意料的夸张，又有令人震惊的细节描写；奥地

利画家柯科什卡的素描是借题发挥；而美国画家艾伯斯写实而又多才多艺的素描，造就了才艺横溢的抽象绘画艺术；挪威人蒙克作为现代表现艺术的先驱，为素描风格的探索奋斗了一生。

法国画家莱热把圆柱体和锥体的组合引入素描，这种机械的组合形式代替了自然的结构，画面失去了人情却产生了象征性的神秘之美。

英国人，现代著名雕塑家亨利·摩尔早期接受了与20世纪现代艺术毫不相关的学院正规学习并拜文艺复兴以来素描诸大师为范，这些为他成为现代雕塑巨匠奠定了坚实基础，他至今提倡画家和雕塑家同时也应是了不起的素描专家，他说：“如果你素描画好了，那就足够了。”同是英国人的弗洛伊德，他那幅幅皆为暖色调的油画所以取得成就和声誉，完全靠他对素描深入理解和超凡的功力……这些画家无一是从素描有法之径，走向艺术无法之途的，他们的作品或比自然更精微，或简之又简略之又略，或随心所欲变幻，或利用多维时空，皆力求穿透表面封闭的躯壳寻找内在本质，追求比自然更强烈、更完美、更多样的视觉高度刺激。

各历史年代的素描名家，既是优秀遗产的忠实继承者，同时又都是直闯“不可知”禁地的革新先锋，他们否定前人该否定的又不放弃该学的。一部素描史亦是艺术思想和变革观念的发展史，它受着经济发展和社会进步的制约，又始终超前于人们的观念，以各种美献给人类。

企图一夜间把诸家之成就学到手当然是奢望，但竭力与大师作品的某些方面去靠拢确是极可贵的。

学习前人最重要，重复他人不足取，重复自己亦可怜。

一九九四年十月于北京

奥古斯特·罗丹

(Auguste Rodin, 1840--1917)

法国雕塑家，罗丹在雕塑史上的地位比当代艺术家塞尚、高更或凡·高在绘画史上的地位还要高。罗丹出身低微，早年很不得意，靠从事低下的雕塑工维持生活 20 年之久，曾三度被拒于艺术院校门外。直到 19 世纪 70 年代中期，他的命运才出现转折点。这期间，他访问了意大利，米开朗基罗的雕塑作品深深地震撼了他，把他从学院派的羁绊中解放出来，他的第一件重要作品《青铜时代》(1875-76)就是在米开朗基罗作品的启迪下完成的，这件作品使他声誉鹊起，1880 年法国政府收藏了这件雕像。同年，法国政府委托他为正在筹建中的装饰艺术博物馆制作巨型青铜大门《地狱之门》，这件浩大的工程耗去了他此后的大部分岁月，直到他逝世之时都未完工。将近两百件隶属这座大门的单独雕像，有不少已被放大制成独立的作品，其中有最著名的作品《吻》、《沉思者》(两件作品均留下数种版本)。《巴尔扎克》是罗丹最为震撼人心的雕像。他的雕像作品造型简括，手法粗犷，给人一挥而就的感觉，充分而生动地表现了人物的内心世界。1900 年，巴黎万国博览会为罗丹开辟了个人展馆，此后，他的才华获得肯定。罗丹晚年开始从事素描，用铅笔加淡彩晕染，生动地刻画了许多女裸体、舞者，给人以圆润的美感，与他雕塑的狂野风格形成鲜明的对照。

目 录

- (法)奥古斯特·罗丹
(Auguste Rodin, 1840—1917)
- (意)乔万尼·博尔迪尼
(Giovanni Boldini, 1842—1931)
- (瑞典)安德斯·莱昂纳德·佐恩
(Anders Leonard Zorn, 1860—1920)
- (比)詹姆斯·恩索尔
(James Ensor, 1860—1949)
- (法)阿里斯蒂德·马约尔
(Aristide Maillol, 1861—1944)
- (奥)居斯塔夫·克里姆特
(Gustav Klimt, 1862—1918)
- (法)亨利·勒·希达内
(Henri Le Sidaner, 1862—1939)
- (挪)爱德华·蒙克
(Edvard Munch, 1863—1944)
- (法)费利克斯·瓦洛通
(Felix Vallotton, 1865—1924)
- (德)凯特·柯勒惠支
(Kathe Kollwitz, 1867—1945)
- *法)皮埃尔·勃纳尔
(Pierre Bonnard, 1867—1947)
- (法)让·维亚尔
(Jean Vuillard, 1868—1940)
- (奥)阿尔宾·埃格—利恩兹
(Albin Egger—Lienz, 1868—1926)
- (德)费迪南德·安德利
(Ferdinand Andri, 1871—1945)
- (法)亨利·马蒂斯
(Henri Matisse, 1869—1954)
- (法)莫里斯·德尼
(Maurice Denis, 1870—1943)
- (德)J. C. 鲍尔—里德克
(J. C. Bauer—Riedeck, 1868—1942)
- (捷)弗朗齐歇克·库普卡
(Frantisek Kupka, 1871—1957)

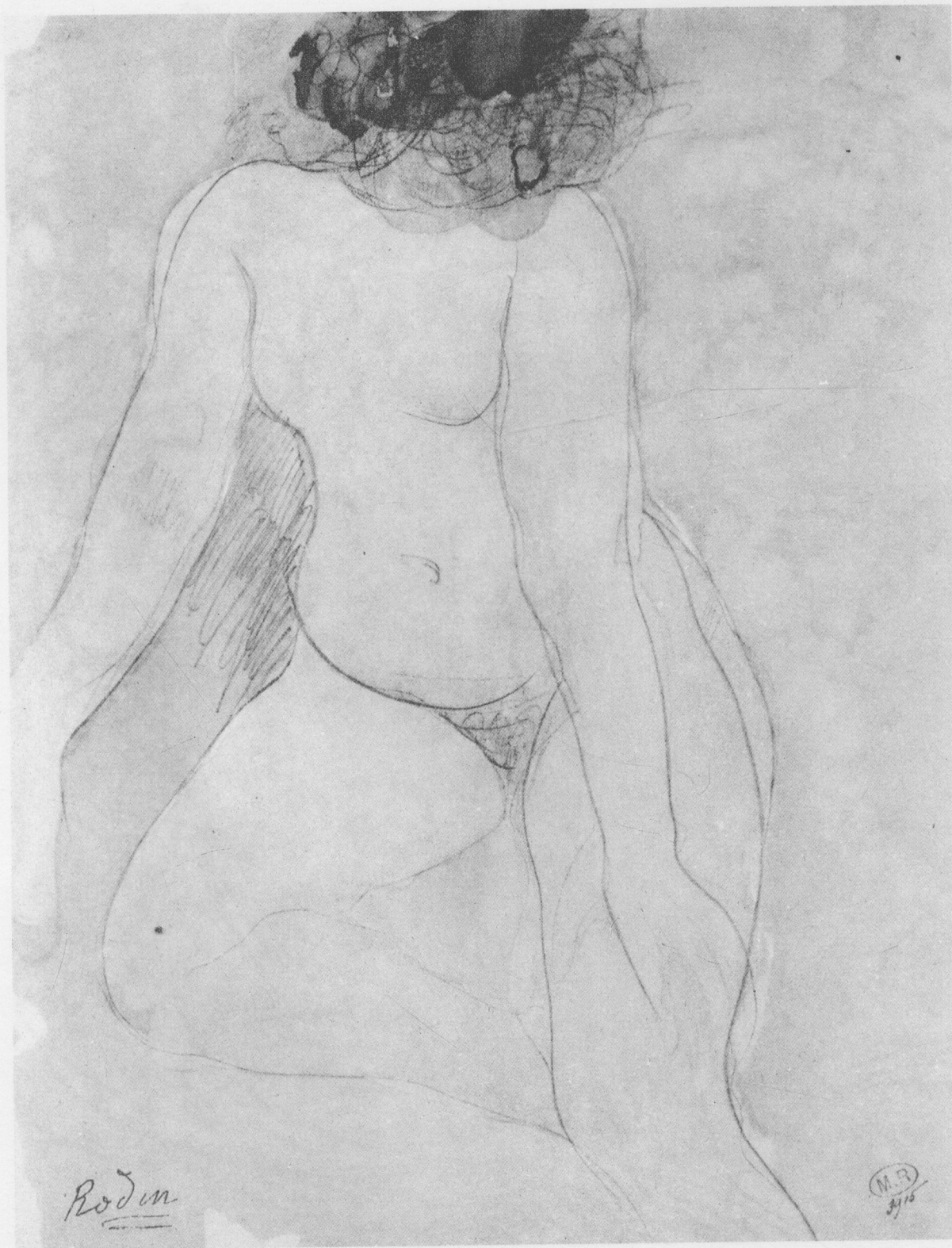
- (捷)弗朗齐歇克·比莱克
(Frantisek Bilek, 1872—1941)
- (美)威拉德·德赖登·帕多克
(Willard Dryden Paddock, 1873—1956)
- (德)奥托·牟勒
(Otto Miiller, 1874—1930)
- (英)弗朗西斯·多德
(Francis Dodd, 1874—1949)
- (法)阿尔贝·马尔凯
(Albert Marquet, 1875—1947)
- (英)格温·约翰
(Gwen John, 1876—1919)
- (美)约瑟夫·斯泰拉
(Joseph Stella, 1877—1946)
- (美)莫里斯·斯特恩
(Maurice Sterne, 1877—1957)
- (法)基斯·凡·东庚
(Kees Van Dongen, 1877—1968)
- (英)奥古斯塔斯·约翰
(Augustus John, 1878—1961)
- (美)莉莲·韦斯科特·黑尔
(Lillian Westcott Hale, 1881—1963)
- (德)恩斯特·路德维希·凯尔希纳
(Ernst Ludwig Kirchner, 1880—1938)
- (加)弗里德里克·瓦利
(Frederick Varley, 1881—1969)
- (西)巴勃罗·毕加索
(Pablo Picasso, 1881—1973)
- (美)乔治·贝洛士
(George Bellows, 1882—1925)
- (法)费尔南·莱热
(Fernand Leger, 1881—1955)
- (意)卡洛·迪·卡拉
(Carlo Di Carra, 1881—1966)
- (美)爱德华·霍珀
(Edward Hopper, 1882—1967)
- (美)查尔斯·希勒
(Charles Sheeler, 1883—1965)
- (德)埃里希·海克尔
(Erich Heckel, 1883—1970)

(意)阿梅代奥·莫迪里阿尼
 (Amedeo Modigliani, 1884—1920)
 (德)奥托·恩格尔哈德—基夫霍伊泽
 (Otto Engelhard—kyffhauser, 1884—1956)
 (德)路德维希·梅德诺
 (Ludwig Meidner, 1884—1966)
 (德)理查德·温克尔
 (Richard Winckel,)
 (奥)奥斯卡·柯科什卡
 (Oskar Kokoschka, 1886—1980)
 (美)亚历山大·阿尔奇潘科
 (Alexander Archipenko, 1887—1964)
 (西)胡安·格里斯
 (Juan Gris, 1887—1927)
 (美)约瑟夫·艾伯斯
 (Josef Albers, 1888—1976)
 (德)布鲁诺·茨维内尔
 (Bruno Zwiener, 1889—)
 (奥)埃贡·席勒
 (Egon Schiele, 1890—1918)
 (英)斯坦利·斯潘塞
 (Stanley Spencer, 1891—1959)
 (英)约翰·纳什
 (John Nash, 1893—1977)
 (德)奥托·迪克斯
 (Otto Dix, 1891—1969)
 (奥)赫伯特·伯克尔
 (Herbert Boeckl, 1894—1966)
 (德)罗伯特·安格霍弗
 (Robert Angerhofer, 1895—1957)
 (德)约瑟夫·沙尔
 (Josef Scharl, 1896—1954)
 (德)沃尔夫冈·威尔利希
 (Wolfgang Willrich, 1897—1945)
 (美)雷金纳德·马什
 (Reginald Marsh, 1898—1954)
 (英)亨利·摩尔
 (Henry Moore, 1898—)
 (西)萨尔瓦多·达利
 (Salvador Dali, 1904—1989)

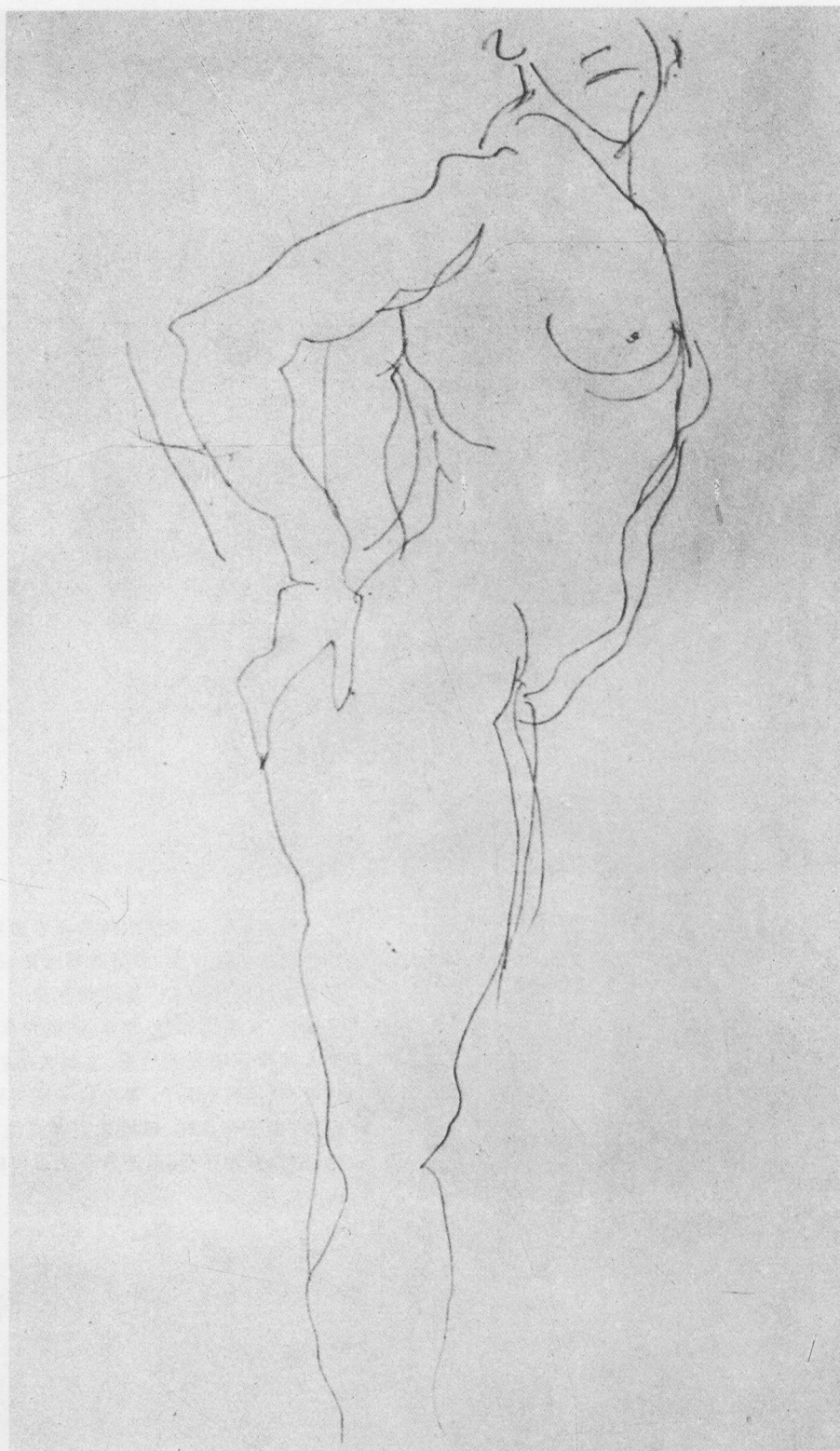
(法)巴尔多斯
 (Balthus, 1908—)
 (法)米歇尔·西里
 (Michel Ciry, 1919—)
 (英)卢西恩·弗洛伊德
 (Lucian Freud, 1922—)
 (美)菲利浦·彼尔斯泰因
 (Philip Pearlstein, 1924—)
 (美)安迪·沃霍尔
 (Andy Warhol, 1930—1987)
 (美)罗伯特·阿尔内森
 (Robert Arneson, 1930—)
 (美)R. B. 基塔伊
 (R. B. Kitaj, 1932—)
 (德)格哈德·阿马德乌斯—迪尔
 (Gerhard Amadeus—Dier, 1893—1969)
 威廉姆·皮特森
 (Wilhelm Petersen) (1900—)
 (意)贾科莫·曼祖
 (Giacome Manzu, 1908—)
 (法)罗歇·福里西耶
 (Roger Forissier, 1924—)
 (美)尼尔·韦利沃
 (Neil Welliver, 1929—)
 (比)约瑟夫·特维桑
 (Joseph Thewissen, 1930—)
 (美)威拉德·米德盖特
 (Willard Midgette, 1937—1978)
 (美)马萨·迈耶·埃尔莱巴赫
 (Martha Mayer Erlebacher, 1937—)
 (英)大卫·霍克尼
 (David Hockney, 1937—)
 (美)詹姆斯·瓦莱里奥
 (James Valerio, 1938—)
 (美)简·霍纳科
 (Jan Hornak, 1944—)
 (美)戴维·利加莱
 (David Ligare, 1945—)
 (法)巴尔塔萨·罗博
 (Baltasar Lobo, 1910—)

《梅·塞维利涅》
年代不详
黑色粉笔
32.1×27cm

《人体习作》
年代不详
铅笔、水彩、水粉
32.5×24.5cm

《站着的女模特》
年代不详
铅笔
23.8×16.8cm

乔万尼·博尔迪尼

(Giovanni Boldini, 1841—1931)

博尔迪尼以杰出的肖像画享誉意大利和国际画坛。他曾在佛罗伦萨学画,然后游学巴黎,在那里结识了印象派画家马奈与德加等人。随后博尔迪尼又造访英国、荷兰、西班牙等国。从庚斯勃罗、雷诺兹、哈尔斯、委拉斯凯兹等古典绘画大师作品中受到启迪,这些大师的影响可以在其后来的代表作《马科斯夫人》等作品中感觉到。博尔迪尼笔法生动迅捷,善于在黑白、银色调中寻找色彩的变化,除了肖像画外,他的静物作品,都市景观绘画也较成功。

《莫莱·珍妮》
年代不详
黑色粉笔
26.7×20.8cm

安德斯·莱昂纳德·佐恩

(Anders Leonard Zorn, 1860—1920)

《年轻的农妇》
年代不详
色粉笔、水彩
30.5×22.9cm

佐恩是瑞典最重要的画家、雕塑家和版画家。他初学画于斯德哥尔摩，1880年代初期来伦敦，成为成功的肖像画家。1888年后由水彩画改为油画，并接受大批订件。佐恩的绘画以日常生活中的人物为题材，擅长描绘海滨浴女和北欧风光。他用笔流畅、造型生动，光影效果恰到好处地渲染了主题气氛，代表作为《渔人》、《仲夏夜之舞》等。

詹姆斯·恩索尔

(James Ensor, 1860—1949)

《自画像》
1884年
黑褐色粉笔
73×55cm

比利时画家，表现主义和超现实主义的先驱人物。他生于奥斯坦德，且大部分时间待在当地。初期作品受比利时印象主义影响，以有力的笔法，厚重的涂色和注重光的表现为其特色。这些作品虽很普通，但却受到布鲁塞尔和安特卫普的沙龙的拒绝，直到前卫展览组织“二十人团”(Les Vingt)创立后，他才得以定期展出作品。经由此团体，他接触到象征主义的观念，并开始创作中产阶级室内系列作品，作品中富裕的环境与画中人物精神的贫乏形成强烈对照。恩索尔后来由此转而研究光线，画了许多大胆的表现主义的油画。以旋转而自发的笔势和强烈的纯色来传达其意境。当他最负盛名的作品，壮观的《基督降临布鲁塞尔》(1888)被“二十人团”拒绝时，他自称为殉道者而退入他母亲的店里，改制作各种狂欢道具，借以抒发他受到无理藐视的烦恼。这些受到迫害的形象深受某些超现实派的喜爱。

《谢茨》
年代不详
黑褐色粉笔
尺寸不详

《正在写信的希尔德小姐》
1883 年
黑色粉笔
21×30cm