

和大师一起画素描

HE DASHI YIQI HUA SUMIAO

基石丛书 汪楚雄 汪楚人 编
河北美术出版社

和大师一起画素描

HE DASHI YIQI HUA SUMIAO

基石丛书

汪楚雄 汪楚人 编著

河北美术出版社

责任编辑: 苏征凯 孟亚妹

装帧设计: 苏征凯 七彩商艺

图书在版编目(CIP)数据

和大师一起画素描 / 汪楚雄, 汪楚人编著. — 石家庄:
河北美术出版社, 2007. 8

(基石丛书)

ISBN 978-7-5310-1266-5

I. 和... II. ①汪... ②汪... III. 素描—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 104738 号

基石丛书 和大师一起画素描 汪楚雄 汪楚人 编著

出版发行: 河北美术出版社

地址: 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码: 050071

电话: (0311)87060677 85915035

设计制作: 七彩商艺

印刷: 河北新华印刷二厂

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12

印张: 6

印数: 1 ~ 5000

版次: 2007 年 8 月第 1 版

印次: 2007 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 23.00 元

前言

“你们祈求,就给你们;寻找,就寻见;叩门,就给你们开门。”

——《圣经·马太福音》

不知你是否向往:回到15世纪的意大利,与达·芬奇一起秘密解剖尸体;在马丁·路德领导宗教改革的时候,与丢勒一起游历欧洲;与鲁本斯一起,在17世纪的法兰德斯为刚刚竣工的圣坛壁画揭幕;或是与安格尔一起,参与新古典主义和浪漫主义的论战;在19世纪末的巴黎咖啡馆里,与塞尚、毕沙罗一起喝茶、聊天……这一切将是多么令人兴奋的经历!但无奈于我们是极为有限的受造之物,无法逾越时空的限定,“和大师一起”——去拜学他们的言传身教。

幸而,大师们留下了大量蕴藏着人类智慧精华的作品,使我们可以借之追随他们的足迹、探寻艺术的真谛。“一个好的艺术家是一副好脑筋的产物,所以千万不要用垃圾来充塞它”——亨利·摩尔(Henry Moore, 1898 ~ 1986: 英国当代著名雕塑家)。这些经典作品是绘画学习最为宝贵、深刻的老师,展现着天才们经过长期探索、实践总结出来的形式和经验——使极为复杂的艺术难题变得浅显易懂,是我们面临问题、解决问题的“锦囊”,有待后来者的亲近与发掘。

“求知是人类的天性”——亚里士多德(Aristotelēs, 公元前384 ~ 公元前322: 古希腊著名哲学家、自然科学家、文艺理论家)。模仿是一切学习的发端。大可不必担心个性与创造性的事情,它会随着一个艺术家的健康成长而逐步展现。有哪个父母因为自己的孩子咿呀学语,而担心他们将来失去个性和创造性呢? 临摹经典与模仿大师是学习绘画的捷径,可以“使有才能的人轻易获得成功”——德拉克洛瓦(Eugène Delacroix, 1798 ~ 1863 法国浪漫主义画家)。我们真正需要的是虔诚与谦卑。在历代大师成长的过程中,都有重要的模仿学习阶段,以至于在他们成熟期的作品里我们也不难发现前人艺术成就的影子。个性就是个体的特征,如相貌一样与生俱来、生而有别,本来无需苦求,又何来担忧、踟蹰。若是将模仿学习视作个性发展的对逆,只能暴露出愚庸。白石先生言及前辈大师时,曾不无感慨地叹曰:“恨不生前三百年,或求为诸君磨墨理纸,诸君不纳,余于门之外饿而不去,亦快事也。”可见一代大师的渴慕与谦卑。“艺术就是感情。如果没有体积、比例、色彩的学问,没有灵敏的手,最强烈的感情也是瘫痪的”——奥古斯特·罗丹(Auguste Rodin, 1840 ~ 1917 法国著名现实主义雕塑家)。绘画作为一种技术,与其他手艺一样,在没有掌握起码的专业技能以前,你就算不上行家,也更谈不上发展与创造。所以,“以最大的功力打进去”——李可染(1907 ~ 1989: 当代著名中国画家),这是必要的,也是必须的。

庄子有云:“井蛙不可以语于海者,拘于虚也;夏虫不可以语于冰者,笃于时也。”思想的深度与广度决定着我们的处境和步伐。就我们而论,西方绘画是一百多年前的舶来品,它是一个与中国传统的艺术明显存在诸多差异的完善体系。要学习它,我们就必须对其艺术传统与基本规律进行长期、深入的研究和积累,从临摹与模仿开始就更为重要。正如学习英语,若能请个外教当然是最好的,原汁原味的模仿才容易寻得正道。

素描与色彩是西方绘画的两大载体,也是我们学习的两大基础内容。此次,应河北美术出版社之邀,有幸以《和大师一起画素描》、《和大师一起画色彩》为题编纂此书,试以崇敬恭学之心贴近大师、贴近经典再做研习。自知此峰顶经纶绝非我等浅学晚辈寥寥数语可以尽述,草草几图所能妙习,且累于世事,仓促所为难脱粗鄙之嫌,拙笔陋言,无畏一试罢了。望观者恕容,敬待同道高见者以诚指正。

最后,借罗丹《遗嘱》中的名句共省——“生在你们以前的大师,你们要虔诚地爱他们。”

汪楚雄

2005年冬于北京

目 录

让·奥古斯特·多米尼克·安格尔

1

巴尔蒂斯·克洛瑞斯基

7

列奥纳多·达·芬奇

13

阿尔布雷特·丢勒

19

汉斯·荷尔拜因

26

伊里亚·叶菲莫维奇·列宾

32

彼得·保罗·鲁本斯

41

阿道夫·门采尔

48

皮埃尔·保罗·普吕东

55

埃贡·利奥·阿道夫·席勒

61

让·奥古斯特·多米尼克·安格尔 Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780 ~ 1867)

“他把素描的准确性和线条的优雅风格融合在一起,创造出一种观感,似乎在对象与观众之间无任何东西阻拦。”
——唐纳德·雷诺兹

让·奥古斯特·多米尼克·安格尔,19世纪法国画坛上古典主义的主宰者,一位全身散发着浪漫主义气息的绘画大师,在那个艺术流派和艺术思潮此起彼伏的时代同他的老师达维特一道,将古典主义绘画推向了最后的高峰。

1780年,安格尔生于法国南部的蒙托邦,父亲约瑟夫是蒙托邦皇家美术院院士,母亲是皇宫假发师的女儿。自小父亲就培养他对艺术的兴趣,1786年父亲送安格尔入教会学校学习。1791年当安格尔到图卢兹美术学院学习绘画和雕塑的时候才11岁。1797年安格尔来到巴黎,进入当时新古典主义的领袖达维特的画室学习。在这一期间,他深受德国艺术史学家温克尔曼对古希腊艺术“静穆的伟大,崇高的单纯”的理想美看法的影响,并最终成为他一生所追求的艺术信条。

勤奋的学习为安格尔赢得了巨大的荣耀——21岁时他的作品获得罗马大奖。由此使他有可能会去远在欧洲的法兰西学院学习。但因时局动荡,他出国的事被拖延了下来。在等待去罗马留学的日子里,安格尔创作了大量的优秀作品。1806年,经过漫长的旅途安格尔终于来到罗马。此后的15年,安格尔一直在罗马生活、学习和勤奋地创作。

安格尔在法国绘画史上是个有争议的人物。当法国处在政治风云多变的年代,他却毫不关心时局,而巴黎的艺术思潮在发生新旧交替时,他却顽固坚守古典主义法则,以一种“为艺术而艺术”的姿态来反对浪漫主义艺术。因此,他与浪漫派代表人物德拉克洛瓦后来在画坛上成了一对势不两立的仇敌。另一方面,他勤奋艺事,努力探索,认真继承传统,在造型上取得了很大的成绩。他的肖像画的最大成就是尊重客观现实。在这方面,他却是丝毫不受陈旧的古典主义法则束缚的,他的素描肖像绘画是素描艺术的杰出典范。他极其重视造型结构,即重视素描。他说过:“不管怎么说,绘画只不过是坚实而自负的,并具有个人特色的素描所构成的。”

如果说达维特的古典主义是革命的古典主义,安格尔的古典主义则是唯美的古典主义。他的绘画题材不多,甚至反反复复画同一题材,使用同一造型等。但他每一幅画都力求做到构图严谨、色彩单纯、形象典雅,这些特点尤其突出地体现在他的一系列表现人体美的绘画作品中,如《大宫女》、《土耳其浴室》等。1856年象征着“清高绝俗和庄严肃穆的美”的最杰出的作品《泉》在经历了36年的绘制工作后终于完成,它标志着安格尔艺术达到了光辉的顶峰。

勋士肖像(上)

安格尔
法国

一家人(下)

安格尔
法国

青年男子的肖像

安格尔
法国

女子肖像

安格尔
法国

学习有感

重读安格尔的素描实在是一种享受,在我眼中安格尔着实是一位为贵族而生的艺术家,他笔下的人物都被他赋予一种优雅的贵族气质。今天的我们几乎没有什么机会见识真正的贵族,偶尔一位朋友讲述他在法国参加法国贵族的 Party 时那种荣耀和骄傲的神情,使我从一个侧面多少可以揣测当年安格尔作为一位画师生活在权贵们的圈子之中的景况。如果说年轻时所确立的对古希腊艺术美学的崇尚态度赋予了安格尔“追求完美”的使命感,那么,法国显贵们的生活环境和生存状态,则给予了他对“完美”追求的动力。

所以,安格尔勤奋。这种对每一幅作品都一丝不苟的勤奋态度使得安格尔最终成为了美术史上真正的“贵族”。

安格尔极其重视绘画中的造型结构,他甚至说:“不管怎么说,绘画只不过是坚实而自负的,并具有个人特色的素描所构成的。”所以安格尔的素描作品在他传世的绘画作品中占有相当的比重,更成为世界素描艺术的典范,他认为“在素描中包含着艺术的尽善尽美”。他的素描重视对线的运用,很多人称他是“用线的大师”。他宣称:“线,这就是素描,这就是一切。”在这种观念的引导下,他的素描对纷繁的光影和复杂的形体作了大胆的整合和简化,以近乎中国画的“白描”手法表现对象最动人的神采,落笔精确,一气呵成,具有唯美而谨严的古典情怀。

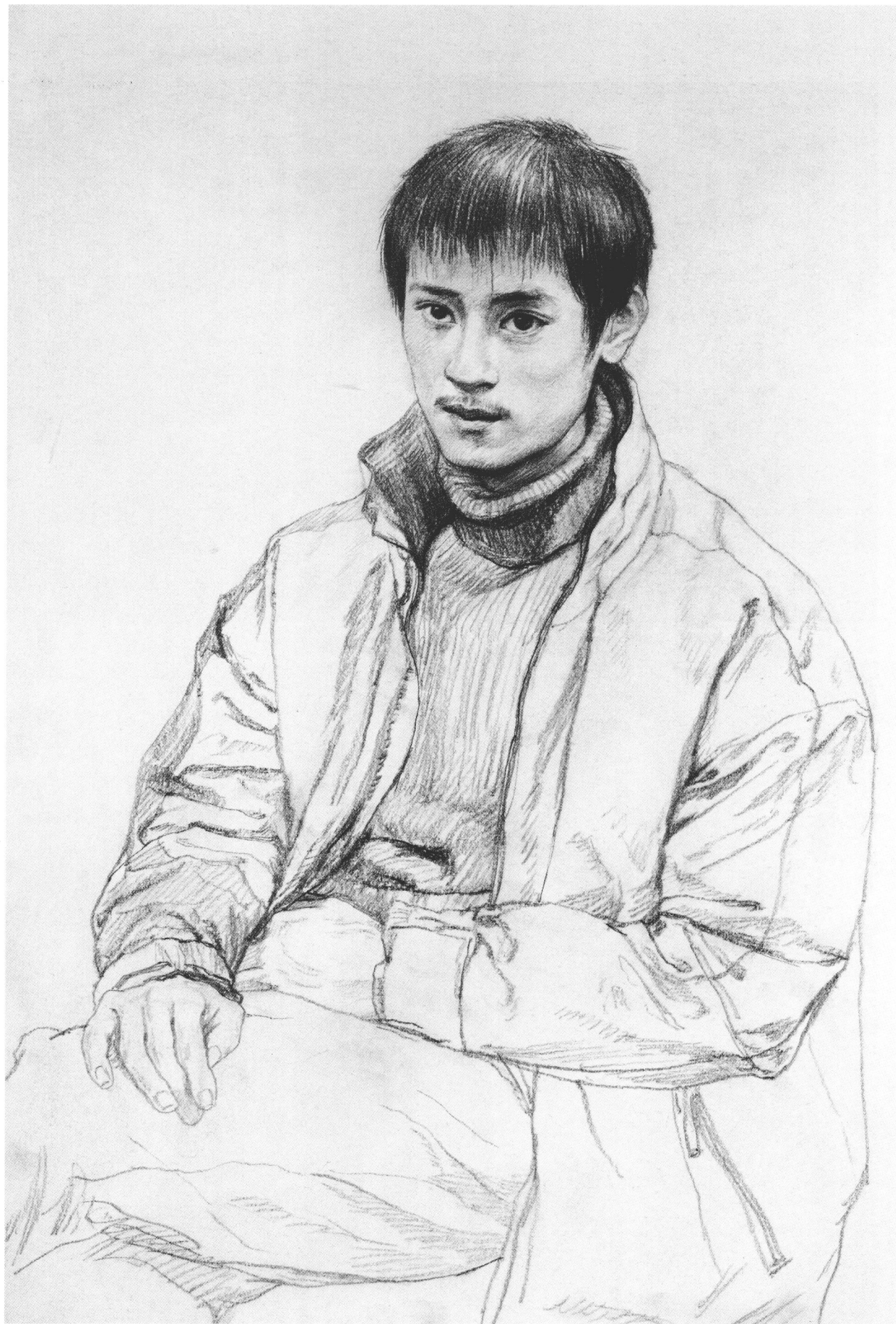
欣赏安格尔的素描,需要你足够的安静与安详。当然,学习安格尔的素描更需如此,因为,贵族们总是这样。

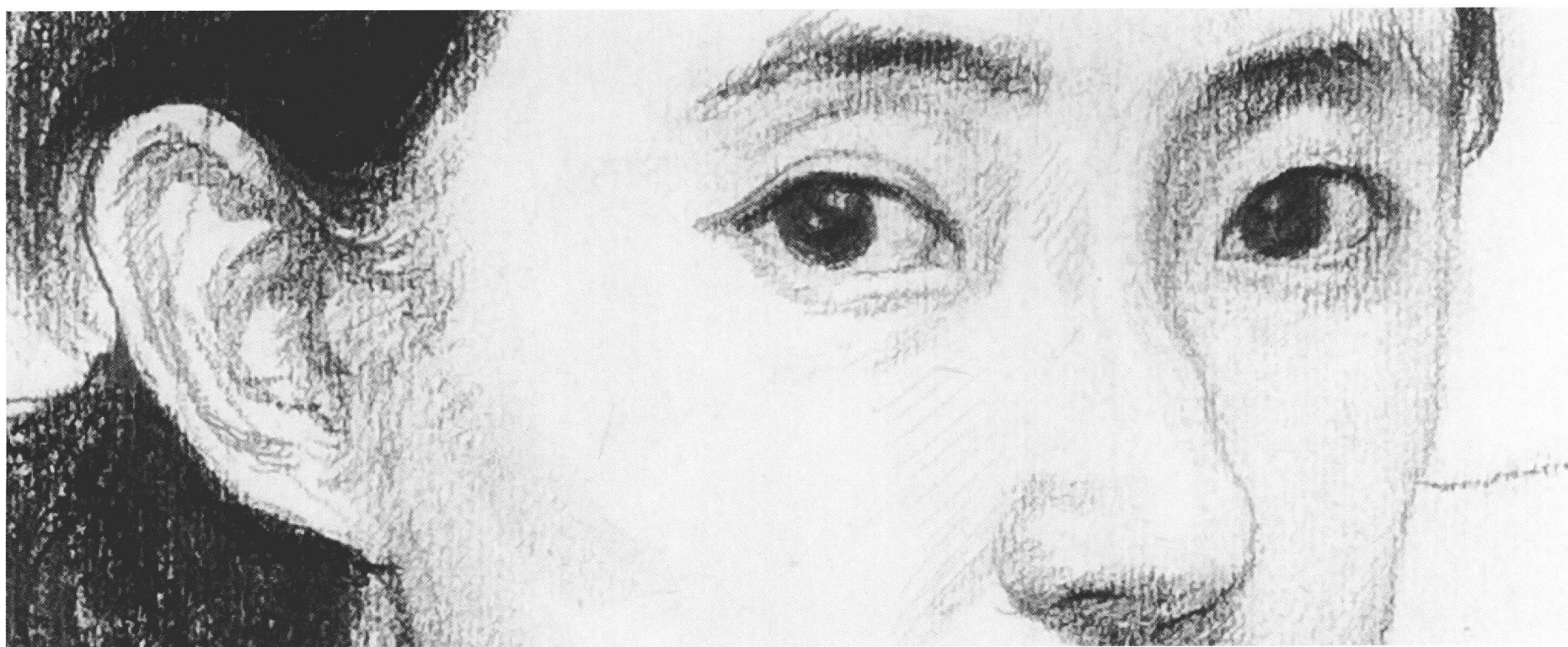
星星
汪楚人
50cm×35cm
铅笔
2005.9

小美
汪楚人
50cm×35cm
铅笔
2005. 10

曹宇
汪楚人
50cm×35cm
铅笔
2005. 10

爱维(局部)

汪楚人

铅笔

2005. 10

爱维

汪楚人

50cm×35cm

铅笔

2005. 10

巴尔蒂斯·克洛瑞斯基 Balthus Klossowski of Rola (1908 ~ 2000)

“画家们运用精密现实主义去创造一种不可思议的气氛,当今最使人入迷的就是著名的罗拉的巴尔蒂斯·克洛瑞斯基。”
——H.A 阿纳森

诚如巴尔蒂斯自己所说:“我不是一个现代画家,我一点儿没有当代气息。”他从来没有隶属过哪一个艺术流派,他总是以自己的方式安静地作画,然而,他确实是 20 世纪西方最伟大的画家之一。

1908 年巴尔蒂斯生于一个杰出的波兰家庭,父母都是画家。从小受艺术氛围浓重的家庭环境的陶冶,加之在“艺术家的天堂”法国巴黎成长的经历,使巴尔蒂斯很早便显露出过人的艺术才华。他一生从未进过艺术学院学习,仅凭自己对于艺术的天然情感和始终不渝的信念以及持续的勤奋工作取得了成功。他从不是一个爱热闹的人,很少与外界交往。1934 年他首次在皮埃尔画廊举行的个人画展,就在艺术界引起相当大的反响。精心描绘的反映现实生活的作品洋溢着梦幻般的氛围,给人以深刻的印象。此后不断有惊人之作问世,他杰出的艺术成就获得西方社会,尤其是文化精英们的极高评价。1961 年法国文化部长任命他为名声显赫的罗马法兰西学院院长,在意大利从事艺术活动直到 1977 年,此后与妻子隐居瑞士直至最后离世。

巴尔蒂斯是独特的,他的艺术气质是介于“复古”与超越“复古”之间的一种状态。他无视现代艺术,更倾向于使自己的绘画与古代的大师们的艺术抗衡。巴尔蒂斯喜爱沿用古典的透视法和固有色,对古典艺术法则持尊崇有加的态度,尤其是充满平面化和神秘感的中世纪艺术对他的影响颇深。然而,在艺术精神上,巴尔蒂斯则是个现代派。他的绘画主题总是与生活细节有关,善于捕捉瞬间偶发的情境。青春期少女和她们在闺房中活动的题材尤其引起他的兴趣与关注,并以此来探究那些潜藏于内的精神状态。这种发现小事物中的无限性,对小事物关注,而不是对无限关注的特点正是现代艺术所具有的。

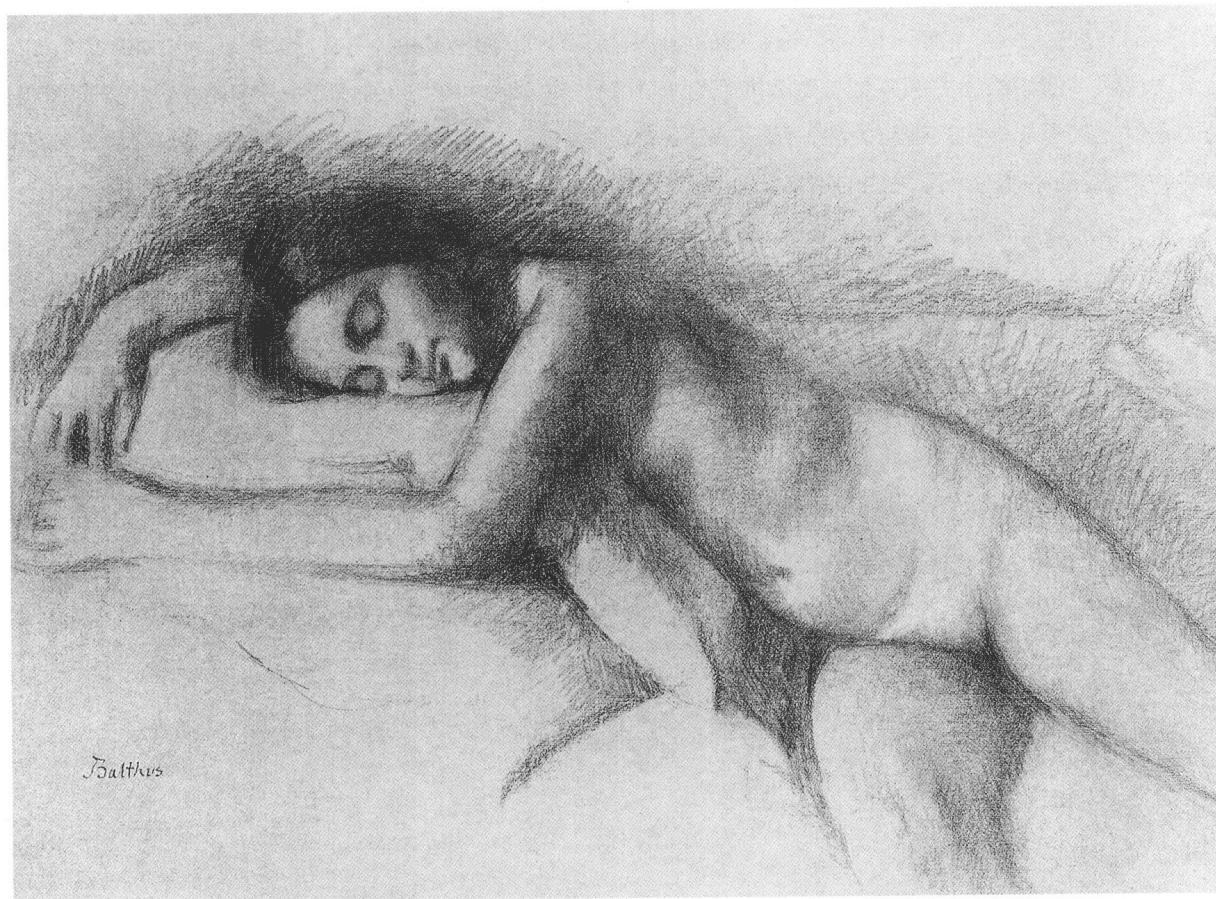
巴尔蒂斯的作品涉及人物画、风景画、静物画等,在油画创作方面取得了巨大的成功。他对于造型极为注重,形体看似僵直,实则具有丰富的表现力。忽略细小的转折变化,精心刻画大的形状,并且在形与形相交造成的不规则几何形处特别在意;强调作品中直线和直角的重要作用,即使是用曲线完成的形体,那些曲线也往往看似是用许多条小直线组成的。这样做,不仅使整体画面更具强烈的表达力,同时也不会丧失必要、丰富的细节感。

巴尔蒂斯的绘画散发出一种忧郁的、怀旧的、静谧的气息,同时具有某种潜在的“性”的意味,尤其体现在他以少女为题材的人物画中。“时间性”是他的作品的又一个特征,人物的动作骤然凝固在某个时空之中,使某种欲言又止的孤独、消极和稳定的秩序弥漫其间。正如他自己所说:“创造出一种可以传递事物之神并表现我所见到的现实之美的绘画”。巴尔蒂斯的艺术在各个流派间树立了卓越的独立性,从而无法归类,也无需归类。

熟睡的女孩(上)
巴尔蒂斯
法国

清晨醒来(下)
巴尔蒂斯
法国

学习有感

在各种思潮、流派风云变幻的 20 世纪世界艺术圈中，巴尔蒂斯犹如一枝清莲，独芳一处。他鲜明的绘画风格与卓越的艺术成就，源自其独立的艺术思想和始终如一的不辍追求。

对于尊崇古典艺术法则的巴尔蒂斯来说，素描依然是捕捉生活、收集素材，为油画创作服务的重要工具。这似乎与他所处的时代有些格格不入，却表现出艺术家独特的艺术个性与人格魅力。他的素描技巧十分娴熟，笔法轻松明快，略带装饰韵味的单纯造型，带给人中世纪式的神秘感。在其作品中我们接触到一个坚定的灵魂，他从不妥协，对于身边纷乱的世界视而不见、充耳不闻，始终专注于自身认定的道路之上。这不禁令我想起恩师杨飞云先生曾经告诫我的话：“在一个浮躁的时代谁能够沉潜下来做学问，谁就会脱颖而出。”

思想的深度与广度决定着我们的处境和步伐。在多数人争相涌入的潮流与时尚之中，所缺少的恐怕就是真正的艺术个性——这是读巴尔蒂斯给我最大的启示。

睡梦中的女孩(上)

巴尔蒂斯
法国

女人体(下)

巴尔蒂斯
法国

李楠
汪楚雄
50cm×35cm
炭精条
2005.11

王璇
汪楚雄
50cm×35cm
炭精条
2005.11

兰兰
汪楚雄
50cm×35cm
炭精条
2005.11

ChuXiong W.
www.31artstudio.com
2005.11.11

小婷
汪楚雄
50cm×35cm
炭精条
2005.11