

DASHI DE SHOUGAO

大师的手稿
伊丽莎白·佩顿

主编 孙建平 康泓 编著 许琦

河北出版集团
河北美术出版社

DASHI DE SHOUGAO

大师的手稿

伊丽莎白·佩顿

主 编 孙建平 康 泓   编 著 许 琦

河北出版传媒集团
河北美术出版社

策 划：曹宝泉 苏征凯
责任编辑：苏征凯 杨 硕
装帧设计：苏征凯 李 华
责任校对：王素欣

图书在版编目(CIP)数据

大师的手稿. 伊丽莎白·佩顿 / 许琦编著. -- 石
家庄：河北美术出版社，2013. 5
ISBN 978-7-5310-5310-1

I. ①大… II. ①许… III. ①油画—作品集—美国—
现代 IV. ①J111

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第022099号

大师的手稿
伊丽莎白·佩顿
许 琦 编著

出版发行：河北美术出版社
地 址：河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮 编：050071
电 话：0311-85915035 0311-85915045（传真）
网 址：<http://www.hebms.com>
制 版：石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司
印 刷：河北新华联合印刷有限公司
开 本：635mm×965mm 1/8
印 张：7
版 次：2013年5月第1版
印 次：2013年5月第1次印刷
印 数：1~4000

定 价：26.00元

为恢复“素描”的本来意义而努力

在中国，素描的概念已经被浅薄化、庸俗化。我们到书店里看到那些冠名以“素描”的作品，会觉得非常失望。由此，学生对素描的概念理解越来越狭隘。

素描（drawing）是画家表达语言的一种最基本的方式，它常常与“创作”紧密相关。

画家掌握素描的本领首先是为了认识客观物象和刻画客观物象，这是画家在初级阶段要达到的能“刻画”的目标。但是，一个画家的更重要的使命是“表达”，就是在掌握一个最得心应手、最能适合自己随心所欲使用的语言功夫后，要去表达一个作为社会存在的艺术家对自然及一切美好的东西的讴歌，抒发自己对这个世界的爱和憎。所以历来的画家们都认为素描是艺术的灵魂，绘画的生命。艺术家们在素描中进行的语言尝试和造型尝试，最终都落实在了他的艺术创作中。不能表达艺术家情感的素描不会是好的艺术。由此，我们必须学会用一种崭新的方法观察周围的形态世界和生存环境，从而发现自己的观察方式。只有在这种观察方式的帮助下，我们才能创造出属于自己的有生命力的艺术语言和艺术形式。素描不仅是一种绘画的技术手段，更是一种思维方式。可是在我们当今急功近利的文化环境中，素描的主观创造功能日趋弱化，已从“表达”退化为“刻画”。

作为与素描关系最紧密的速写（Sketch），在西方艺术词典中的解释是指“作品或作品部分的粗略草图，是艺术家对光影构图和全幅的规模等要点所作的研究和探讨，它是全幅图画初步构图”。而在我们的词典里，似乎也仅是指“快速的素描”，它的创作的功能就更无从谈起。所以，我们在编辑这个画册时，不得不抛开素描和速写这两个最普通的最应采用的词，而使用“手稿”。

我觉得，一个有志于创造的美术学子最应具有的能力就是自由创造的能力，落实在语言的铸就方面，也就是主动经营画面的能力。我们以往学院教育的最大弊病就是科班了几年，只学会照抄对象，只会刻画具体的人头、人体或自然景物，而不能随心所欲地组织一幅理想的表达自己感受的画面。所以，我总是希望我的学生重视掌握经营画面构图的能力。我觉得，我们的教学大纲和具体课程安排应该从始至终把创作放在第一位。但是，应该有非常具体可操作的课程。不要光是具体地塑造一个头像、一个人体，而始终把这个具体的东西塑造和整体把握画面结合起来。

我一直把培养学生的敏锐感觉能力训练当作教学的根本，所谓感觉能力就是体现着人对可视形象的形象思维能力，这关系着绘画者艺术生命的生死亡。塞尚也说过，没有感觉就没有绘画。对任何事物无动于衷、没有感觉的人不会在艺术上有所发展。但在培养感觉能力的同时，创造能力的培养更是我们始终强调的，也是我们这个课程的宗旨。我们的教学以往多注重训练学生模拟客体——自然物象的本领，而缺乏引导学生如何挖掘主体——艺术家自己的内心潜藏，来完善个人化的语言表达能力，构建属于自己的语言系统。我在教学中不断完善可行性的课程训练，并且将造型语言的艺术化过程转换成可操作的具体训练办法。

我费尽心机地收集那么多的大师手稿，我希望青年学生们再重新看看我们的先辈大师的作品。在大师的这些手稿里，不论是描绘的一个人像，一个场景的记录，一张草草勾勒的草图，一个关于造型的练习，在那里既可以看到一个艺术家对于艺术的真诚态度，又可以看到他们对于理想的追求。在那里可以看到他们诉诸自己的情感和精神表达的心灵轨迹，感受到他们对自然对社会的爱憎、关注、怜悯和悲悯之心——那是艺术家们的鲜活又脆弱、敏感又激情澎湃的心。

我非常理想主义地希望我的学生都随身带一个小本子，里面密密麻麻地记满了自己的探索过程：不仅仅有记录生活的速写，还要有追忆自己生命体验或奇思怪想的默写。有因自己强烈“内心、需要”而“有感而发”以表述朦胧的意象的草图，以及在形式上对自然物象的本质的变形探索。

一个艺术家要磨砺出既属于时代又属于自己的语言，确实是非常艰难辛苦的。现在的许多青年善于挪用别人已经成功的语言模式，他们全然不顾这些样式是否能体现自己对外部世界的感知，是否是内心深处真切体验的结果，对此我总是迷惑不解。如果都不去创造而追随别人。那么世界上还要艺术家做什么。当然，一个艺术家不可能完全不受潮流的影响，纵观前辈的诸多大师，他们的画风也或多或少打上时代的印记，他们的作品虽有当时潮流的共性的一面，但仍然可以辨认出各自的个性风格特点。我们不反对吸收新锐潮流的东西，但我们希望在茫茫的作品海洋中，还是能够看到“你”的存在。

自从我和康弘编著的《大师的手稿》出版后，受到美术院校的师生以及那些在苦苦寻觅创作之路真谛的美术学子的青睐，给了我很大的鼓舞。这次我又发动我的几个朋友和学生把几个比较典型的大师的手稿编著成单集。总之，我希望读者能够从大师的形形色色的手稿以及他们的心路历程中得到启示，寻找属于自己的艺术道路，也希望我们的美术学院的教学改变那种片面地只培养学生的塑造能力而不关心学生的实际创造能力的现状。

目 录

-
- 1 美人佩顿 / 01
  - 2 永生的形象 / 06
  - 3 影像与文学的意义 / 16
  - 4 名人佩顿 / 33

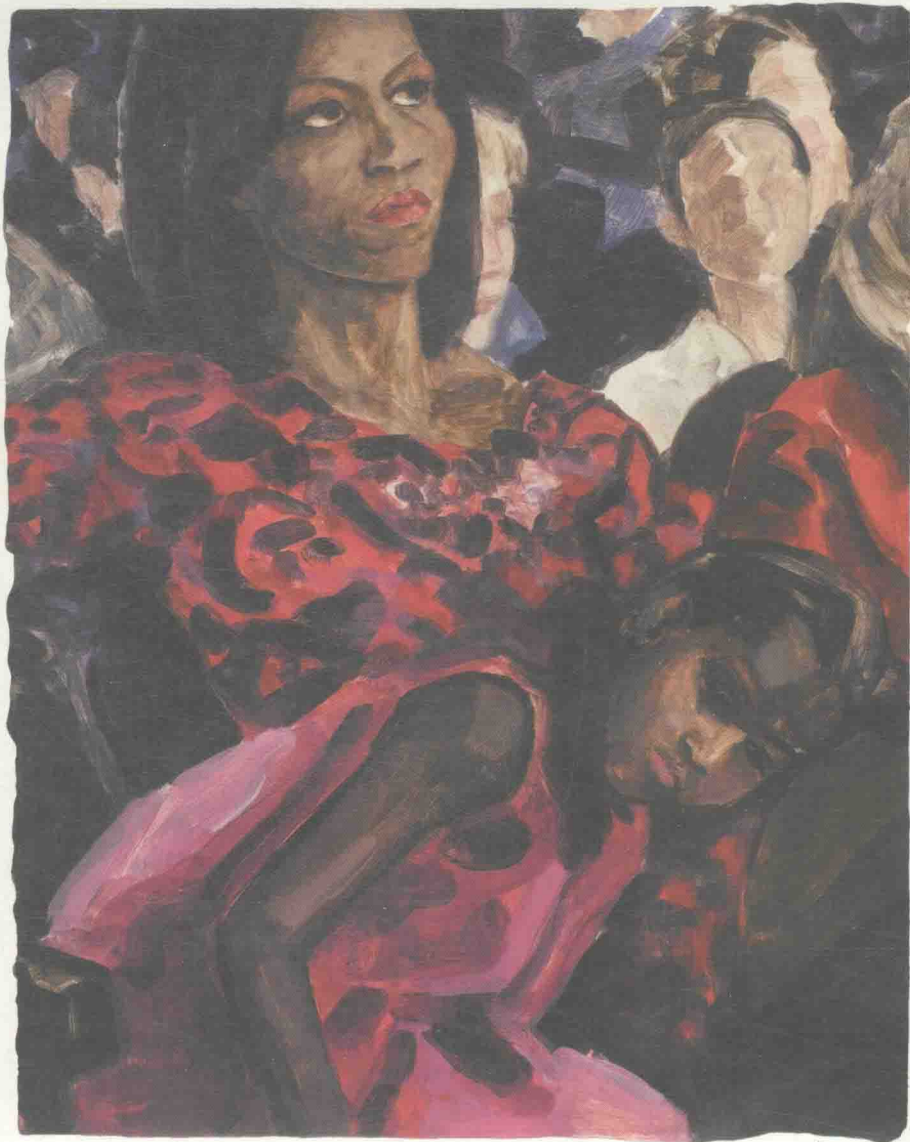
对于题材，其实我没有选择，
只不过是我很感兴趣的人，我认同
的人，以及在这个世界上看起来很
有希望的一些人。

——伊丽莎白·佩顿

1 美人佩顿

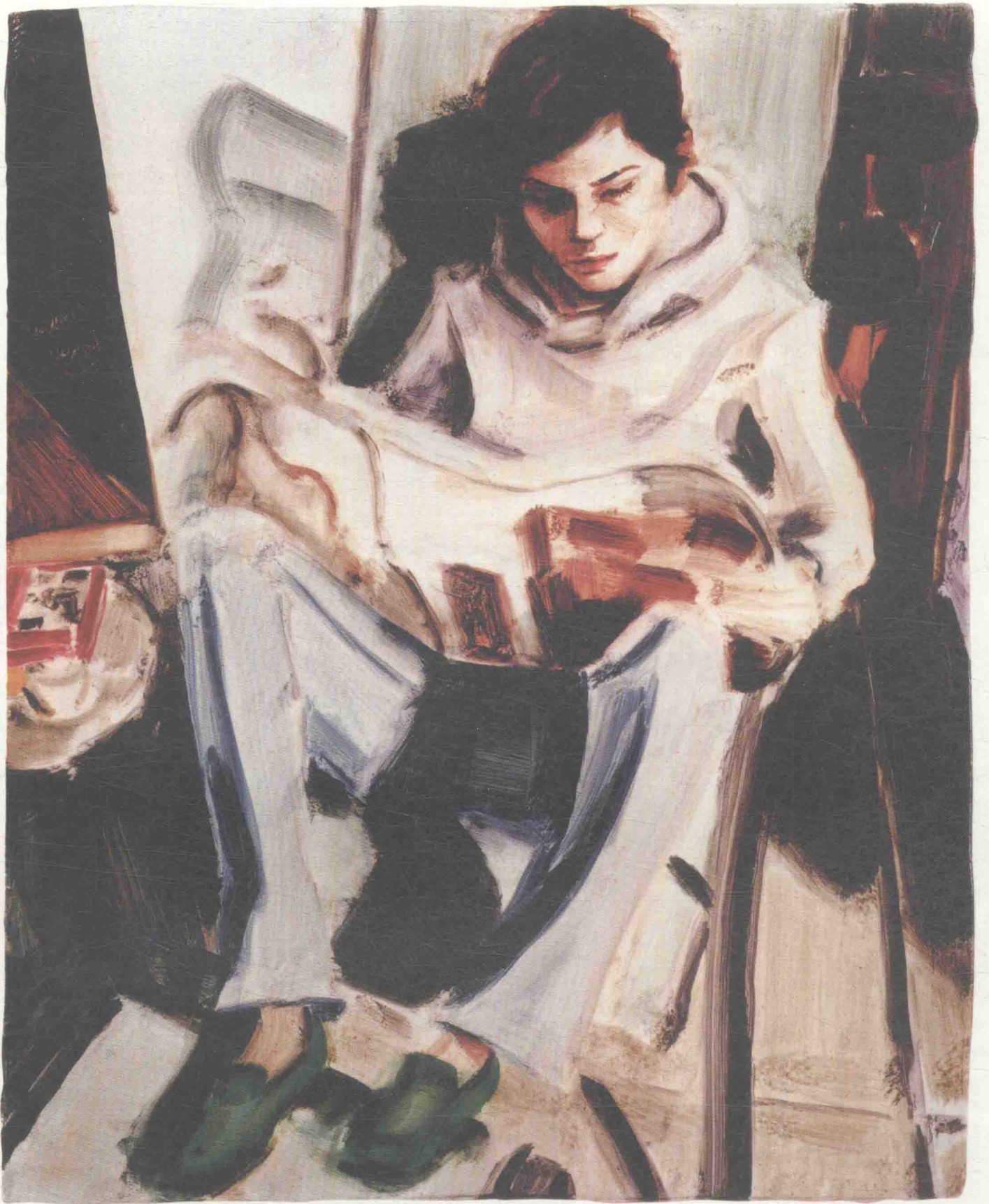
美国当代女艺术家伊丽莎白·佩顿（Elizabeth Peyton），1965年出生于美国康涅狄格州的丹伯里。1984年~1987年在纽约视觉艺术学院学习并获得学士学位。1987年在纽约阿尔泰亚·维亚弗拉美术馆（Althea Viafora Gallery）举办首场个展，此后她的作品经常在世界各地的重要美术馆展出，是20世纪90年代以来具象绘画复兴的中坚人物。目前生活和工作在纽约。

2009年11月20日到12月30日期间，佩顿的新作展在比利时布鲁塞尔的格莱斯顿画廊举办。作品主要以纸上各种媒材的绘画为主，反映了她最近从艺的动向及其对肖像画创作的思路，其中纸上水彩是此次展览中最令人瞩目的作品。在2008年的10月份，她曾在纽约的新当代艺术博物馆举办了职业生涯中最为重要的回顾展，汇集了15年来具有代表性的油画作品，其中包括了纽约《W时尚杂志》委托佩顿画的奥巴马夫人米歇尔和女儿萨拉在一起的肖像，引起了不小的轰动。

米歇尔·奥巴马与萨拉 油画 26.7cm×18.4cm 2008年

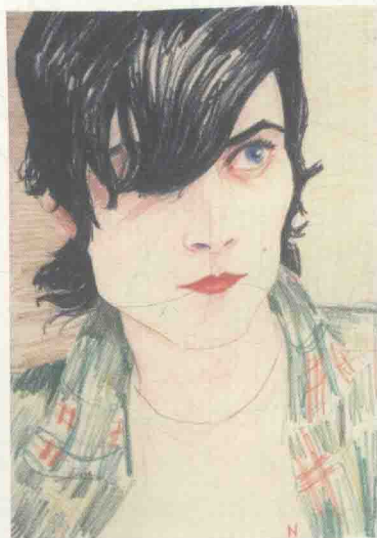

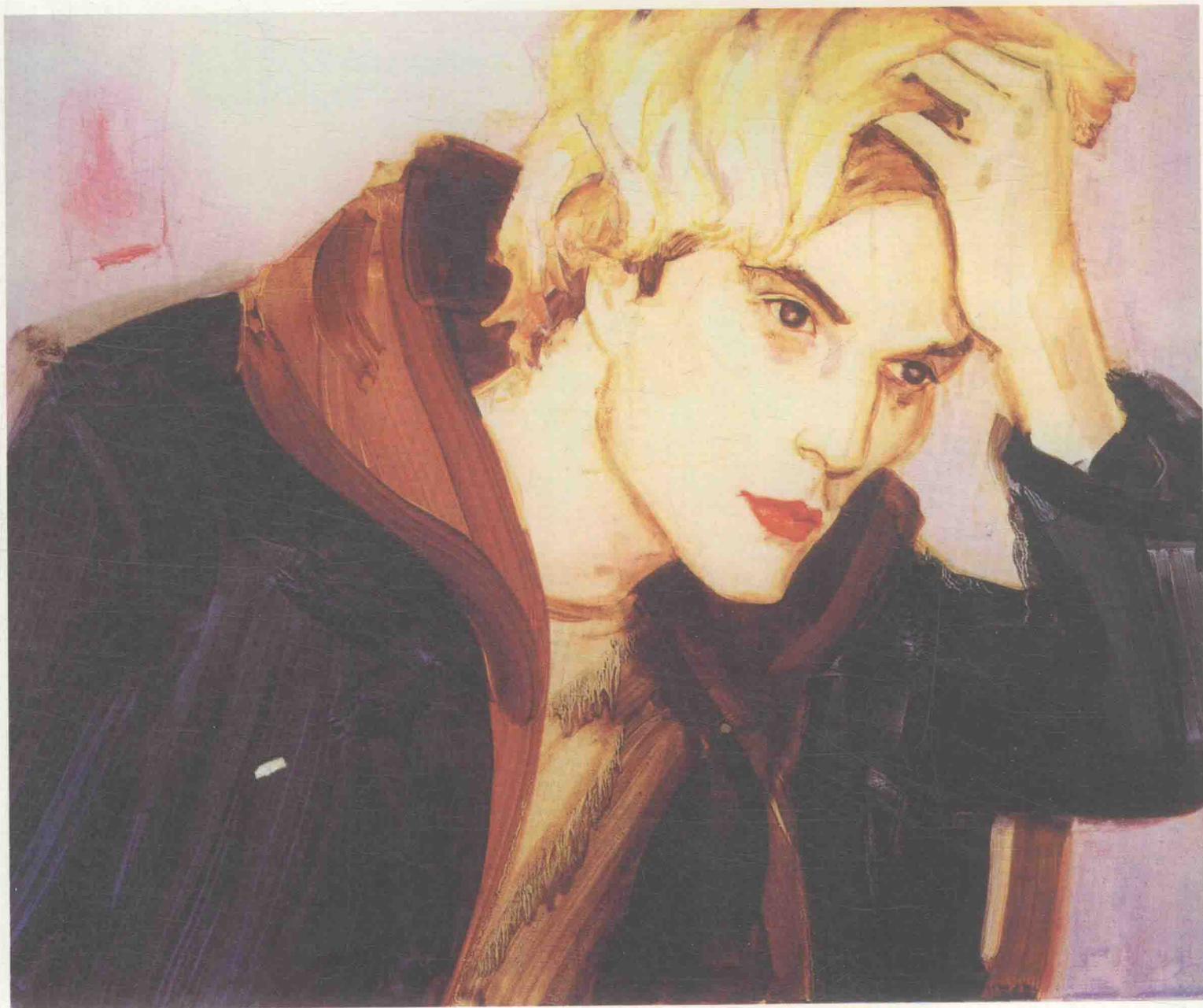
读书的佩顿（自画像） 油画 24.5cm×20.3cm 2005年

佩顿一贯痴迷于对人物的描绘。从童年开始，她便随手涂涂画画身边的人。长大之后在纽约视觉艺术学院学习深造中，她也一直保持着对肖像画的强烈兴趣。到20世纪90年代，佩顿是当时为数不多的探索具象绘画的年轻艺术家之一。通过作品的展示和传播，她已成为了新世纪以来风靡欧美的通俗现实主义（Popular Realism）的艺术典范。她从不在意艺术家与画中人物应有的关系和距离，但她笔下的所有人物几乎都表现出与她有着十分亲密的关系。画面中这些人物有着同样红色的嘴唇、清晰的眼眸和白皙的皮肤，看起来年轻唯美。在其简约而有力的笔触指引下，生动地传达出他们内心的感情。在佩顿的面前，他们毫不掩饰内心的孤独与忧郁，让我们深切地体会到灿烂星光背后的悲哀与无奈以及历史名人的那些古怪与偏执。

尼克 彩铅
22.2cm × 15.2cm 2002年

克鲁格 油画 35.6cm × 43.2cm 1997年

佩顿的作品中对色彩和图案的运用令人想起马蒂斯。率意的、半透明的画面，是她作品的特点。她喜欢在小尺幅画面上用宽笔调和稀薄的颜料涂抹色块，以至于能够清楚地看到笔触起止，这与她习惯在媒介板上作画和使用带釉的颜料有一定的关系。这些作品通过使用加油稀释的油彩，具有了一种珠宝般发亮的光泽，这些淡油彩在上过石膏粉的光滑底子上刷过，像手指在光亮的纸上画画一样。佩顿不是要创造出一种原生态的技术，她只是把这种松弛笔触处理的衣物和背景，与更微妙地呈现出来的独特脸庞结合在一起，从而使那些从照片中提炼出来的相似性，立即可以被识别出来。在她的彩色铅笔画中相似的情况是，在某些区域里（面孔或者装饰的一些细节）专注于细节和色调，而在另一些地方则逐渐减弱。佩顿的画有一种令人消除戒心的单纯和坦率的品质，没有沉重的理论带来的隔阂感。这种特点使我们能够开始理解佩顿的作品是如何在纽约现代艺术博物馆里发出隆隆雷声的。

贾维斯（局部） 油画 1996年

达拉斯 油画 51cm×40.5cm 1994年

2 永生的形象

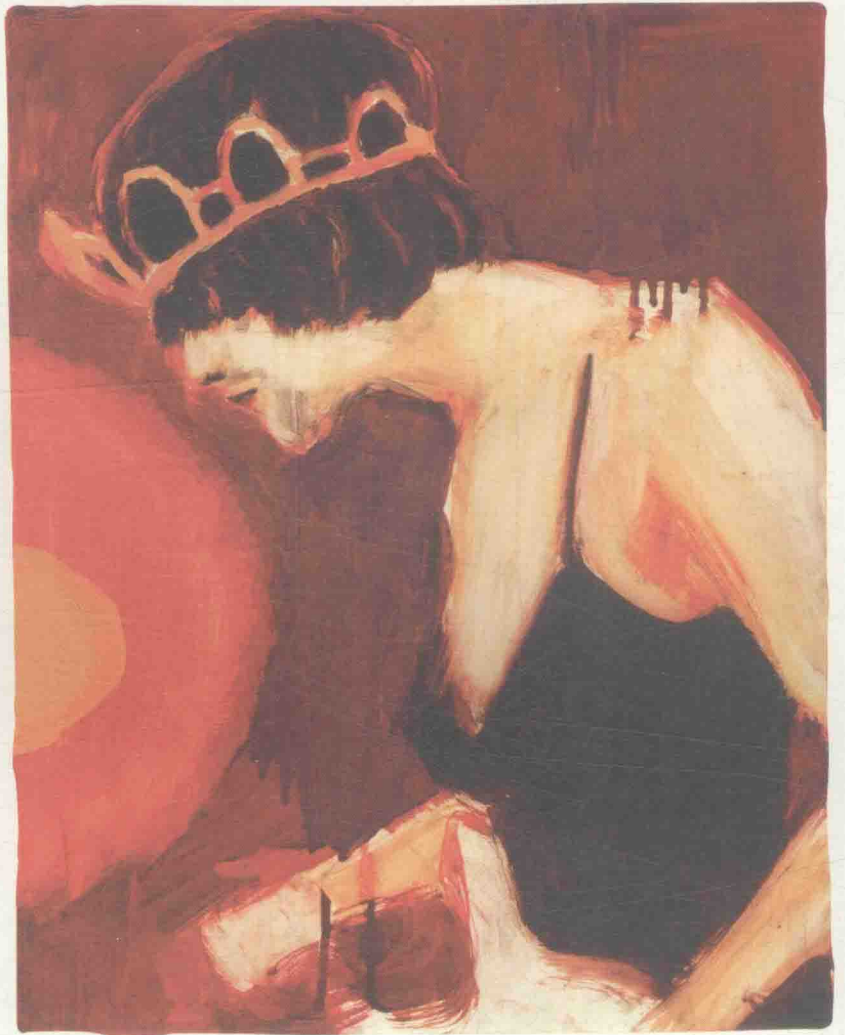
2009年，伦敦白教堂艺术画廊（Whitechapel Art Gallery）举办了“永生：伊丽莎白·佩顿”（Live Forever: Elizabeth Peyton）回顾展。作品体现了性和性别、美丽与感知、相对于公共的隐私身份。佩顿是最有自我参考性的一位艺术家。她宣称，只有她非常关心的人，她才有兴趣为他们画肖像。除了挖掘自己的记忆和想象以外，她从不冒险离开时尚的当代流行文化太远。在这次展览上，佩顿画册的封面是2001年戈尔（Gore，美国前副总统）的一幅肖像画，题为《民主更美好》。

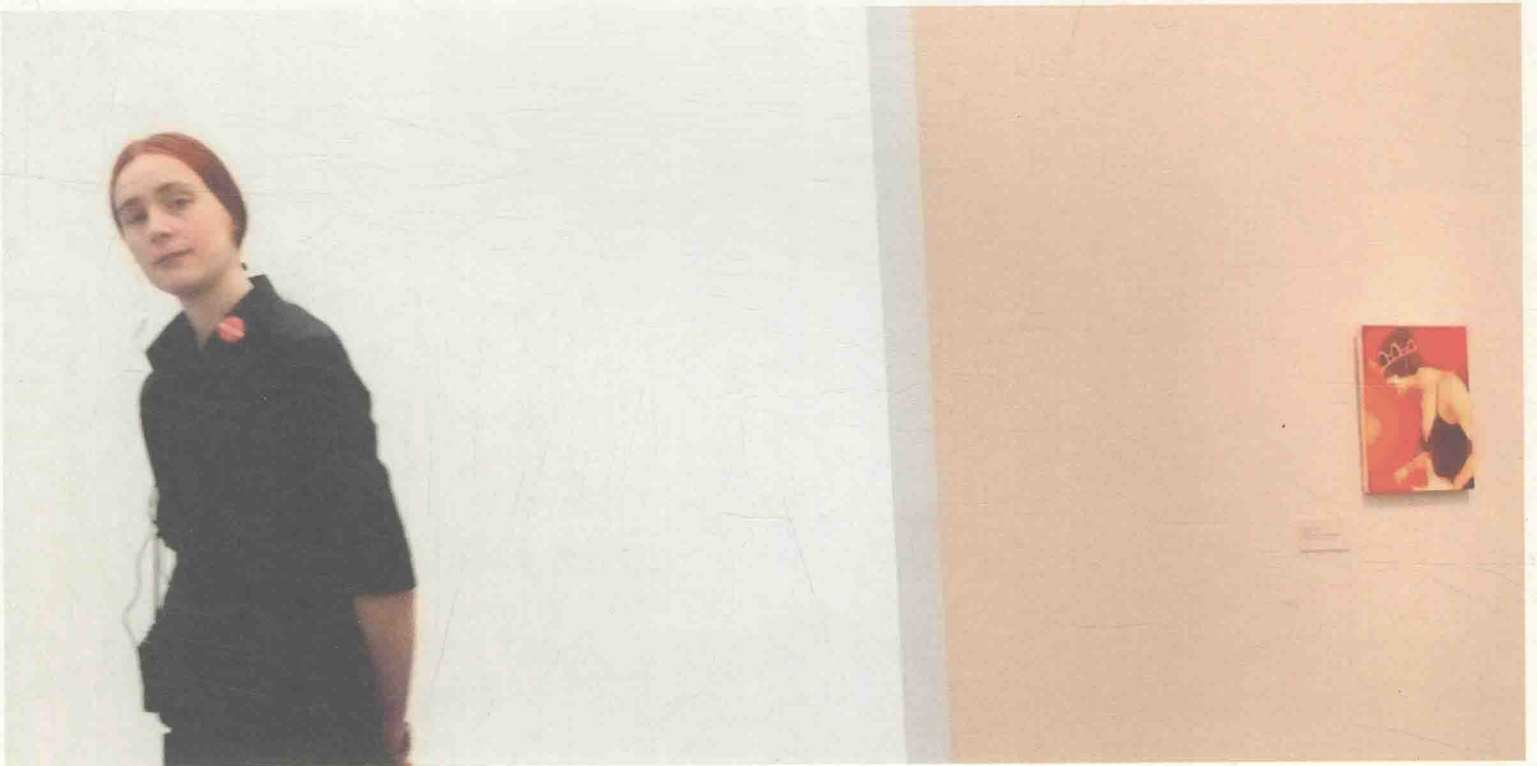
民主更美好 油画 25.4cm×20.3cm 2001年

展览前言引用的作品是表现性扭曲的《柯特公主》（1995年），这幅作品是根据一张柯特·科本（美国摇滚乐明星 Kurt Cobain，涅槃乐队主唱，1994年自杀）的音乐会视频图片创作的，画中，科本戴着一顶王冠穿着女式内衣在演唱。《柯特公主》不仅是关于性别政治的一种叙述，它更是佩顿自己早期并持续至今的一些强烈爱好的结合：摇滚明星、皇室和美男子。她对后者的理想是明显女性化的，为年轻的戈尔所作的肖像就是一个例子，那张脸苍白、优美，轮廓分明，深蓝色的眼睛和红宝石般的嘴唇，几乎认不出是他。

柯特公主 油画 35.6cm×29.8cm 1995年

柯特公主展览现场

伊丽莎白二世女王

展览是按年代排列的，强调了佩顿在题材选择上的发展变化，从历史人物（伊丽莎白二世女王、路德维希二世、宠臣玛丽·安东奈特）和名人（许多是摇滚明星，她曾描绘过许多与她同时代的音乐家，如柯特·科本、贾维斯·考科尔、马太·巴尼、杰克·查普曼等），到她的艺术圈子里的人（托尼·贾斯特、本·布伦纳梅、斯潘塞·斯威尼、帕蒂·赫廷、大卫·霍克尼）。此外，她还专注那些曾经激励过她的人，包括年轻的伊丽莎白二世和墨西哥女画家弗里达·卡罗等都成了她画中的偶像人物。

16岁的伊丽莎白二世 炭笔 30.4cm×22.8cm 1991年

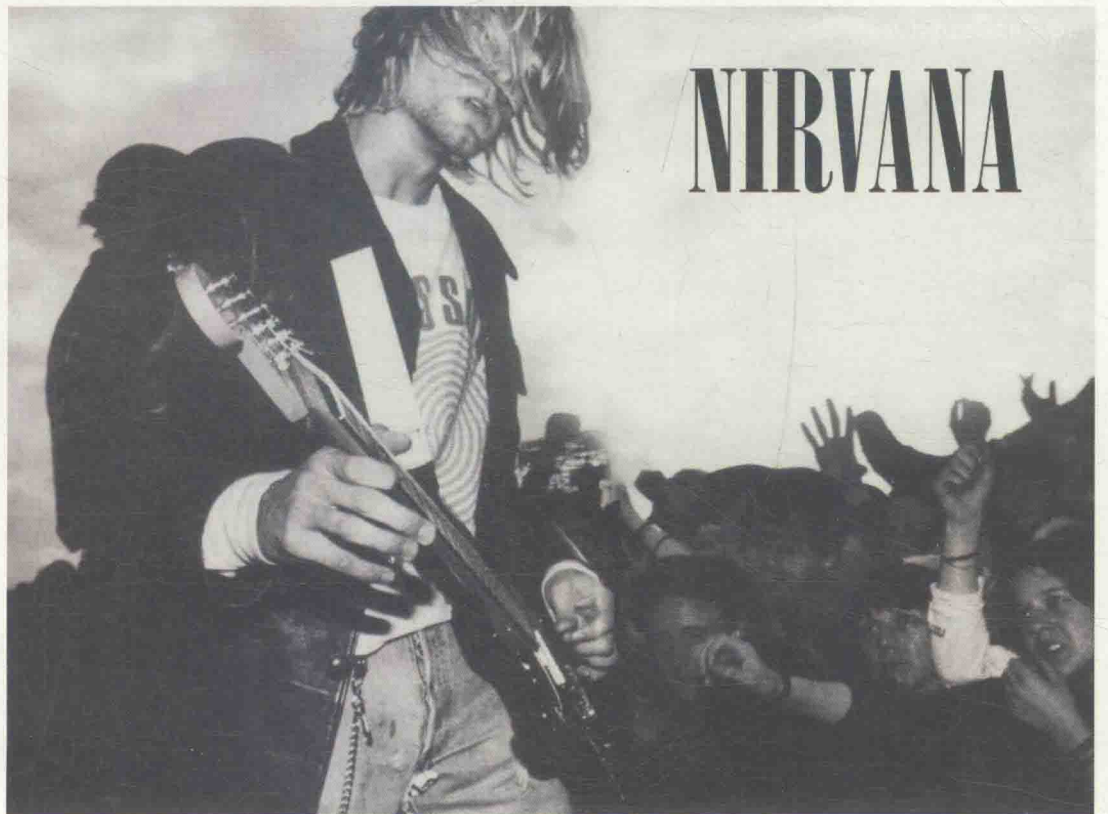

红发柯特 油画 61cm×50.8cm 1995年

这些光鲜的名人作为她的绘画作品的名称有时遮蔽了他们在自己领域内的荣光。虽然在最近的一些肖像画中，佩顿用名和姓来命名这些画，而较早时期的典型作法是只用名作标题。她画中的人物似乎迷信画像对其命运的预示，某些主人公的命运也的确从画像的阴郁气氛中得到应验，比如她对涅槃乐队主唱柯特·科本的充满激情的绘画作品，这位在名声和毒品的漩涡中挣扎的摇滚乐领军人物在1994年4月用枪自杀了。

在佩顿的素描、水彩和油画作品中，我们明显地看到古典肖像风格与现代流行文化的融合。艺术世界的成员和摇滚乐明星们给佩顿的肖像画创作带来了灵感，佩顿描绘最多的就是流行歌手，对此，她曾郑重地表示，要理解她的作品，多读一些流行音乐杂志是十分重要的。由加文·布朗（她的长期经纪人）列出的艺术家花名册，包括英国时尚杂志：《脸》（*The Face*）、英国音乐杂志：《新音乐快递》和美国摇滚乐杂志等等，这些成为她所选择的题材的一本字典。佩顿从这些杂志和其他资源中收集照片，作为图像灵感。（这些材料的一部分被选出，作为她为朋友拍的快照的补充，一起被收录在展览目录中，成为一个叫作《短促生命》的作品。）

涅槃乐队主唱柯特·科本