

大师的手稿

DASHI DE SHOUGAO

探索大师的心路历程

TANSUO DASHI DE XINLU LICHENG

孙建平 康弘 编著

河北美术出版社

大师的手稿

探索大师的心路历程

孙建平 康 弘 编著

河北美术出版社

策 划：曹宝泉 苏征凯
责任编辑：苏征凯
助理编辑：杨 硕
责任校对：曹久涛
封面设计：苏征凯 李 丹
设计制作：翰墨文化 / 吴建功 李 丹

图书在版编目（CIP）数据

大师的手稿：探索大师的心路历程 / 孙建平，康弘编
著. —石家庄：河北美术出版社，2009.12
ISBN 978-7-5310-3510-7

I. 大… II. ①孙…②康… III. 美术创作—研究 IV. J04

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第194253号

大师的手稿——探索大师的心路历程

孙建平 康 弘 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

制 版：石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司

印 刷：北京方嘉彩色印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：24.5

印 数：1~5,000

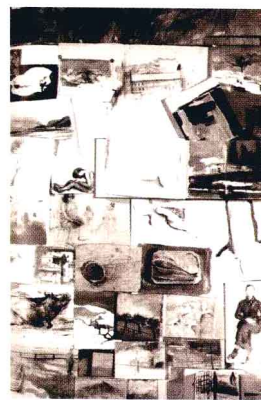
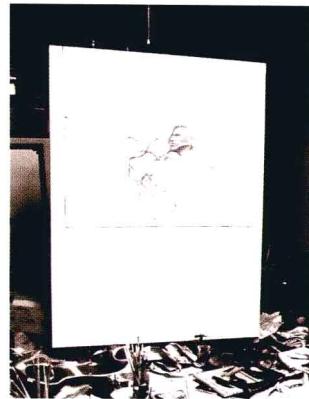
版 次：2009年12月第1版

印 次：2009年12月第1次印刷

定 价：99.00元

“素描中最有趣的是艺术家在反复思索初步意象的可能性时所作的手稿”

摘自《视觉艺术百科全书》

前言 未曾包装

戴士和

《大师的手稿》这部书的选题构思是几年前就曾经听孙建平先生说起，当时在座的一致拍案叫绝，如今终于见到了书稿，更加爱不释手。

手稿所记录下来的，往往都是作者给自己本人看的东西，是自己的笔记，自己的札记，自己的备忘。把自己动心的那一点点火花及时记下来，并不为了立刻发表出去感动旁人。所以没有“包装”，也无须“添加剂”，只是那点点“干货”，那最宝贵的“生长点”。在艺术家的个人纪念馆里参观，最吸引人的也往往并非那几件代表作，而是艺术家一生积累下的大大小小千千万万的手稿，那些构思的草图有个别被放大，被发展成了作品，而绝大部分都没有机会实现出来。如同发明家一生积累的念头千千万万，如同思想家一生积累的思路课题千千万万，虽然实现不多，但是，恰恰是这些数不胜数的手稿证明了作者是名副其实的艺术大师，是才思如泉涌的真正的艺术家，所以特别好看、耐看。

孙建平先生对于艺术有真挚的感情，所以他能够看透五彩“包装”里面的真实货色，能够发现真实价值的所在。我与孙建平先生相识多年，他为人正直质朴，厌恶虚伪，在他的艺术实践中力求回到真实的人生、真实的感受而力戒表面的粉饰和周到的圆滑。在他近年特别着力探索的中国文人群像中达到了中国写意精神与油画艺术表现力的高度结合，大气磅礴浑然天成，也如这本《大师的手稿》一样，是孙建平先生心血才华的结晶。

2009年3月于京

目 录

001 引言 作为“手稿”的素描

- 手稿、素描、速写的概念 002
- 手稿的价值与特性 003
- 手稿对于当代画坛的意义 007

013 第一章 不同观念艺术家的创作方法

- 自然与生活之美，使他们如痴如狂 016
- 生命的体验，对于艺术家如同黄金 032
 - 童年经验与创作 033
 - 情爱的体验与创作 038
 - 苦难的经历与创作 054
- 社会事件对画家创造的激励 064
- 主客观结合的“表现性”绘画 072
- 挖掘“潜意识”给艺术家开辟了新天地 098
- 形式语言的探索 使艺术家的面貌各异 108
- 观念至上 让艺术的面貌离传统越来越远 114
- 当代艺术家对社会问题的关注 120
- “女性主义”思潮 144

157 第二章 难以断定类别的手稿

- 再现与记录功能的手稿 160
- 把想象、梦境记录下来手稿 182
- 传统意义的手稿 190
 - 实现构思的最初草图 192
 - 不断修改、润饰的构图 198
 - 为创作草图而收集的资料 210
 - 可以上画布的成稿 220
- 雕塑大师的草图 227
- 现代艺术：功能转换了的手稿 232
- “我中有他 他中有我”的造型样式 250
- 探究事物“本质”，追求“纯粹”“永恒” 258
- 装置、行为艺术家作品的“设计”方案 268

281 第三章 得心应手的语言手法

- 构图法则与画面的构成 282
- 画面构成的理念 292
- 艺术家的手稿制作方法 302
- 不断发展的工具材料给画家带来便捷 328
- 日益自由的技法 354
- 日益综合“为我所用”的画面技法 378

382 参考书目

384 编后记

引言 作为“手稿”的素描

YINYAN ZUOWEI SHOUGAO DE SUMIAO

创造是艺术家真正的职责，
没有创造就没有艺术。
创造者不仅是一位具有天赋才能的生灵，
而且是一位为了特定的目标，
成功地把各种功能综合安排在一起的人，
艺术品就是这种活动的成果。

手稿、素描、速写的概念

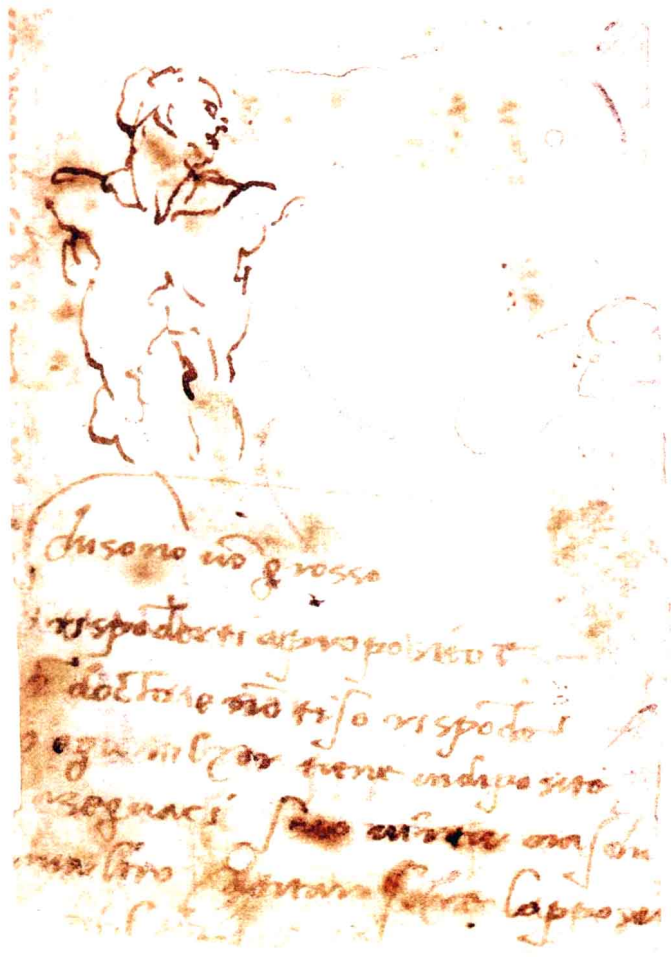
素描（Drawing）是画家表达语言的一种最基本的方式，它常常与“创作”紧密相关。

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“刻划”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体现了艺术的灵魂，是绘画的生命根源。艺术家们在素描中进行的语言尝试和造型尝试，最终都落实在了他们的艺术创作中。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“刻划”。

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，它是全幅图画的初步构图。”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，我们在编辑这本画册时，不得不抛开素描和速写这两个最普通的也是最应采用的词，而使用“手稿”。

达芬奇 为最后的晚餐所做的研究 纸本红色粉笔

米开朗基罗 关于钉在十字架上的草图及有关数字和文字 纸本钢笔

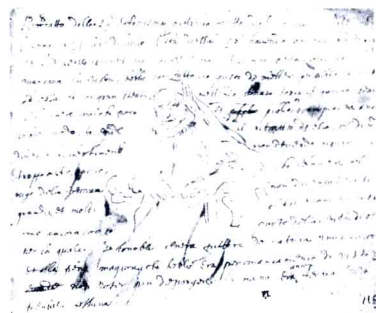

委拉斯贵支 对波尔赫主教的肖像研究 纸本炭笔

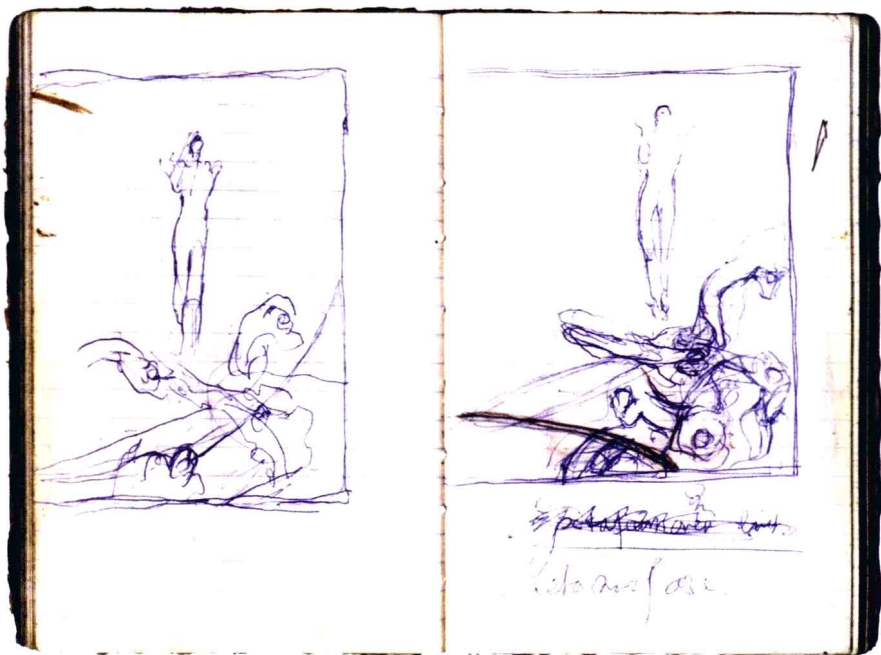
手稿的价值与特性

手稿（Autograph），在艺术词典的解释是：当一幅绘画或其他艺术作品可以完全被肯定是出自原作者之手时，便称为手稿。换句话说就是艺术家亲手画的画。在今天假画肆意充斥的画坛，“手稿”的价值越来越弥足珍贵。并且手稿的概念比较宽泛，在我们汉字字典中的“稿”字，多是指完成一幅正式作品之前的草稿、构图。所以这个“稿”的概念最能够传达我要表达的宗旨，我们的宗旨就是要强调素描、速写的创造功能，重在“表达”而不仅仅是“刻划”。

手稿的“私密性”：手稿的保留对象一般是艺术家自己，是艺术家在创作作品之前，初步酝酿的草稿以及反复修改的构图，有一种私密的性质。因为有的草稿、草图甚至构思文本只是艺术家的初步意向，还不成熟，还不妥当，泄露给别人是不好的，在正式作品完成前，是暂时还不愿意给人看到的。尤其是那些重视创意的观念艺术家的装置或行为艺术的草

凡·代克 索美尼斯巴尼古索拉肖像及文字 纸本钢笔

内尔德姆 画在笔记本上的草图 纸本圆珠笔

图及设计方案就更是艺术家的秘密，是这类艺术家创作的核心和根本部分，它可能会在现场引起巨大的反响，所以在现场展出之前不能提前透露出去，是必须要保密的。因此，品读艺术家的这些手稿对我们研究他们的创作心路历程极有价值。

手稿的“可读性”：艺术家经常在同一张纸上画出同一意念的不同视角的不同表达方法，艺术家的思想和灵感通过素描的方式来进行分析、进行构图，以找到最佳的表现方式而最终形成一个完整作品。很多画家在其每一幅作品的背后都以无数小草图和局部练习来作为创作的前提和完成的保证。从这些草图的反反复复的不断否定到修改再到肯定的过程中，我们可以充分领略到一个艺术家的思考过程，这就是素描在创作中的作用的有力体现。今天我们极其珍惜这些草稿，因为它们似乎让我们看到艺术家辛苦的创作过程，在这些充满了激情和矛盾的手稿、草图里，都含有一种错综复杂的精神创造历程，所以这些貌似逸笔草草的手稿往往更能贴近艺术家的创作心境。

手稿的“随意性”：艺术家在构思最初创作意象的草图的过程中，由于它是为自己看的，并且主要是勾勒心中朦胧的图像轮廓，所以经常是不求完整，随意勾画，但往往这些看似逸笔草草的“未完成”的涂抹中，因注重整体而造型简括洗练，线条注重整体气韵而有趣味，往往出现非常精彩的意料不到的效果，连画家自己也惊叹不已。

手稿的“随时性”：素描工具和材料如此简单，只需一张纸和一支笔，便可不分地点和场合，几乎随时随地可以进行素描创作，由此得以经常锻炼技法，及捕捉转瞬即逝的意念与视觉经验。

伦勃朗 圣殿中的指示
纸本钢笔、褐色墨水

I heard Rodin had a beautiful
house in Calais.
I have been to the seaside for a
week and very likely among that
again soon. - Flat shore
sandy - fine pine on shore
like Corniche - straight stylish
I am writing at a table

The great field all violet. The sky sun in
yellow. it is a hard subject to treat.
Please remember me very best
Mrs Russell - and in this so heartily
shake hands.
Yours very truly
Vincent

凡高 给卢梭信中的草图 纸本钢笔

Et bien cela m'a énormément amusé
de faire cet intérieur sans rien
d'important à la Seurat.

A toutes plates mais grossièrement broché
en pleure pite les murs, l. las pite

凡高 寄给高更的信中的寝室素描 纸本钢笔

许多大师在给自己的亲密朋友或老师的信件中，透露自己的最近的创作想法，把自己的初步构想的草图画在信中，来征求意见。这些大师的最初的创作意图和文字透露了艺术家当时的创作意向，品读它们可以探究一个艺术家的心路历程，这些宝贵的手稿资料对于研究艺术大师的创作弥足珍贵。

Je n'ai pu prendre partant (hor
s'illumine en est rempli avec
je n'ai même rien de grand
supérieur - ça la dit
en vient de passer devant
mes yeux
à Nantes
Tous deux de St. Nazaire
se sont élevés dans son
arc de la façade avec
al leur main et pendent
les jours antérieurs.

Je n'ai pu prendre partant (hor
s'illumine en est rempli avec
je n'ai même rien de grand
supérieur - ça la dit
en vient de passer devant
mes yeux
à Nantes
Tous deux de St. Nazaire
se sont élevés dans son
arc de la façade avec
al leur main et pendent
les jours antérieurs.

Je n'ai pu prendre partant (hor
s'illumine en est rempli avec
je n'ai même rien de grand
supérieur - ça la dit
en vient de passer devant
mes yeux
à Nantes
Tous deux de St. Nazaire
se sont élevés dans son
arc de la façade avec
al leur main et pendent
les jours antérieurs.

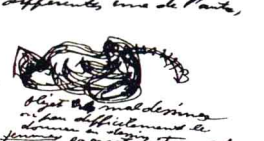
马奈 给朱尔斯的信中的草图 纸本钢笔、水彩

- 6 -

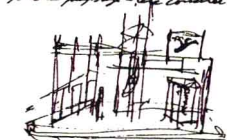
disait et continuait par contraste. D'air avais de trouver une
solution entre les choses pleines et calmes et
aiguës et violentes. Ce qui donne pendant ces années
la (32-34 années) des objets allant dans
des directions assez différentes, une de l'autre,

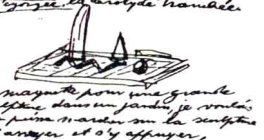
Espace de paysage - très complexe.

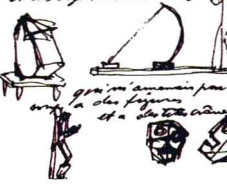
Objet très mal dessiné
si peu définitivement le
dramatique le long
typique le caractère tranquille

Construction d'un bâtiment
avec une petite structure
et de la structure dans laquelle, dans un jardin je vois
une cage et une forme qui se pose sur la sculpture
à l'acte tout
et des objets très abstraits

une table pour une grande
table pour une grande
table pour une grande
table pour une grande

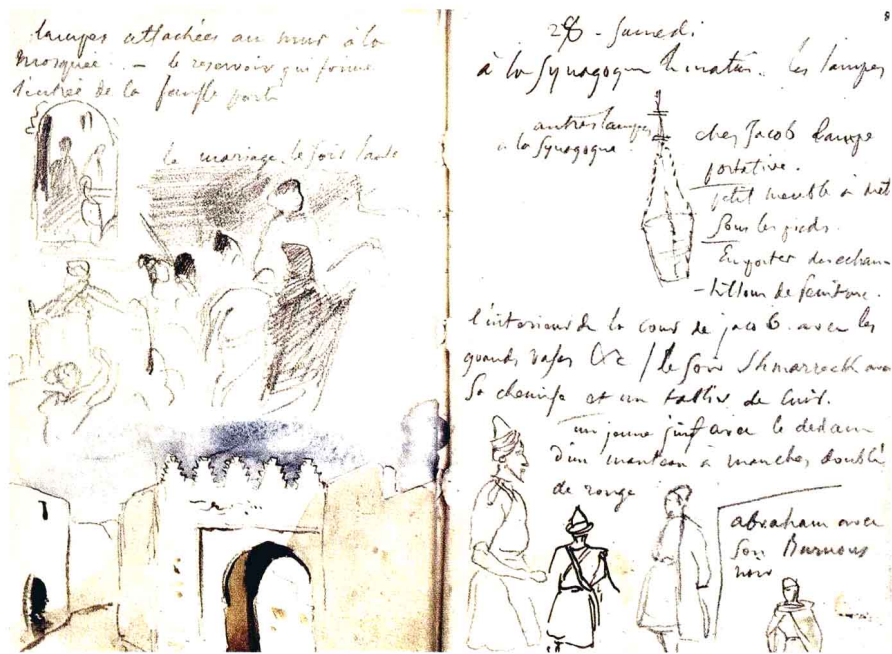

je n'ai même pas vu
la des figures
et de la structure

je n'ai même pas vu
la des figures
et de la structure

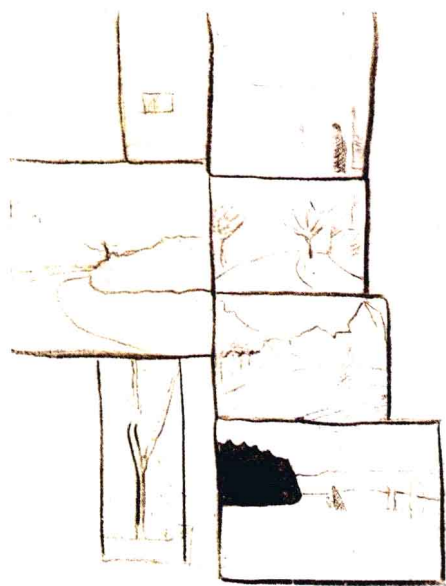
贾克梅蒂 给毕加索的信中的创作构图

德拉克洛瓦 在摩洛哥的速写 纸本铅笔、水彩

手稿的“独立性”：手稿展示的画面，在大师笔下无论精细与简略都绝不苟且。抛开画家所画的内容或主题，大师的手稿单从画面上看，其绘画手法依然为人们所欣赏，因此作为素描的手稿之独立艺术价值不言而喻。

手稿的这种可读性、随意性、随时性、独立性的特点构成了手稿记录思想、捕捉灵感、构思画面场景等独具艺术魅力的特殊价值。

维米尔 构图研究 纸本石版

维米尔 画在书籍上的草图 纸本铅笔

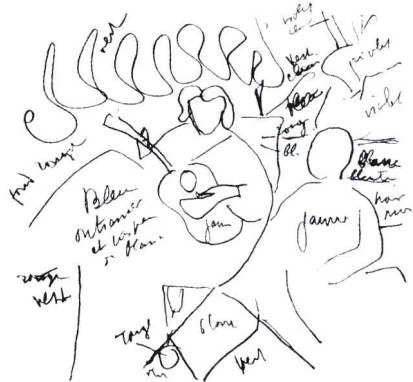

手稿对于当代画坛的意义

当今中国画坛中，画家的感受力整体上正在急剧退化，这是一个较为普遍的现象。人们不再甚至鄙视面对自然去寻求主观和客观的融合，去磨砺自己的艺术感觉，去探求“真正属于自己”的艺术语言。

这种现象的产生与世界的飞速发展和当前的社会大环境及文化氛围有着密切的关系。生存的困惑或者信仰的缺失，使人们更注重今生今世的利益和成功而忽略理想的崇高对人类社会进步的促进。于是急于求成的心态和对艺术追求功利的目的像病菌一样在许多绘画从业者之间传染蔓延，一种浮躁的情绪在艺术界的上空飘荡，人们恨不得以最短的时间和最快捷的方式达到自己的目的，从而忽略了对艺术的积累和对艺术直觉的锤炼。而政府对应制之作的表彰和艺术品市场的稚嫩，为这种浮躁起到了推波助澜的作用。于是，在艺术活动中的“打造”“包装”“运作”等字眼频频出现，特别是那些被“打造”“包装”和“运作”成功的“明星”画家们更是成为了许多业内人士奔向成功的经典范例和英雄的楷模，他们轻而易举地成功及成功后的光鲜生活，成为后来者竞相追求和模仿的对象。画家们——尤其是年轻的画者很快找到了一条捷径，他们热衷于从前人、今人的成功和走红的艺术模式中套用一种模式，肆意无忌地“拿来”，以建构所谓的“个人风格”。在艺术创作时人们急于去先找形式，先找样式，先找被人承认的样板，然后去仿效或直接套用在自己的作品中。这种“大师速成法”似乎很灵验，也“成就”了当代的一些画星。但是他们中的很多人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，因此，就出现了有趣的一幕：你画秃头，我也画秃头，你画娃娃大脸，我也画娃娃大脸。第一个画秃头和大娃娃脸的是创造者，而跟随盲从的就多是投机者了。谁一出名，谁的作品就立刻儿孙成群，这种被人们戏称为“假面舞会”的现象很快便充斥了我国当今的画坛。大家乐于从报刊、画册中找“灵感”，克隆流行的时髦的模式，一些有成就的画家也在成名之后，画地为牢，不断地重复自己已经被“承认”、被叫好的东西，不敢再向前发展，不敢再越雷池一步。画坛中充斥着矫饰化、模式化的现象。

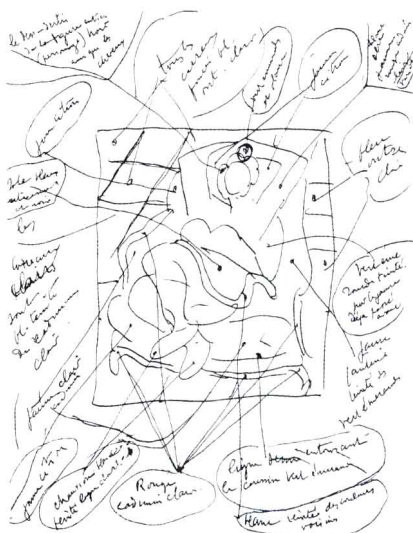
由此，我们的艺术创造便远离了自然，远离了真正的自我，以至远离了人们的心灵。古人云：“外师造化，中得心源。”我想，这个“造化”应该指的是自然万物，是我们生存的客观自然世界及社会环境。自然中存在着各种各样的节奏、韵律和结构，对于画者来说，应该尊重自己的视觉感受，通过用心的体悟和大量的实践，从中寻找出具有视觉价值和精神价值的部分，来建构自己的画面系统。对于自然，现在主要有两种片面态度，一种是忽视自然和艺术的关系，跳过

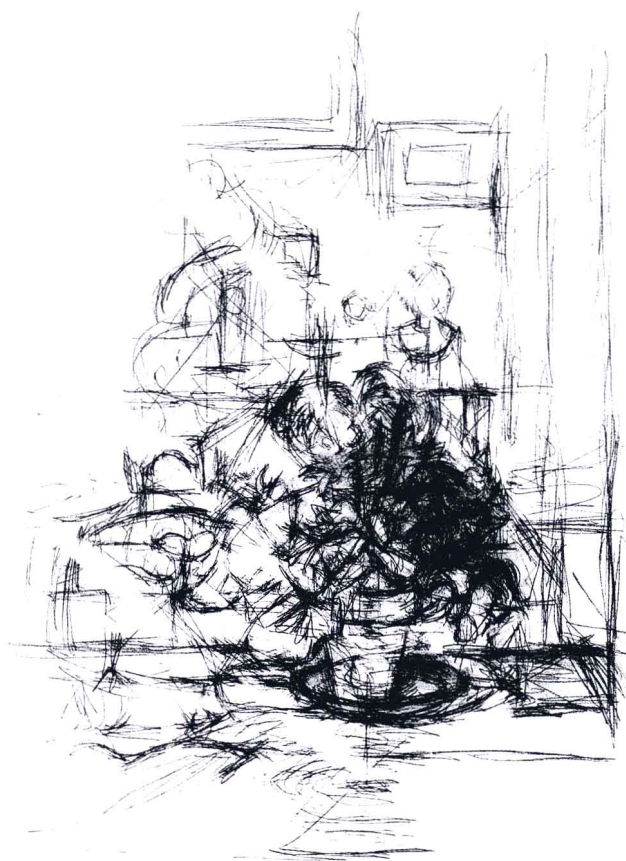
马蒂斯 记录画面颜色的草图

马蒂斯 记录画面颜色的草图

马蒂斯 记录画面颜色的草图

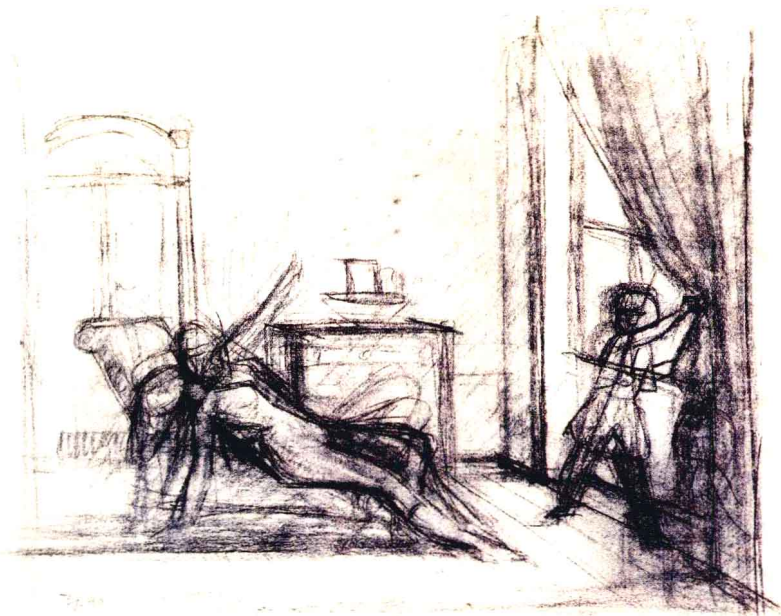

John Ruskin 1857

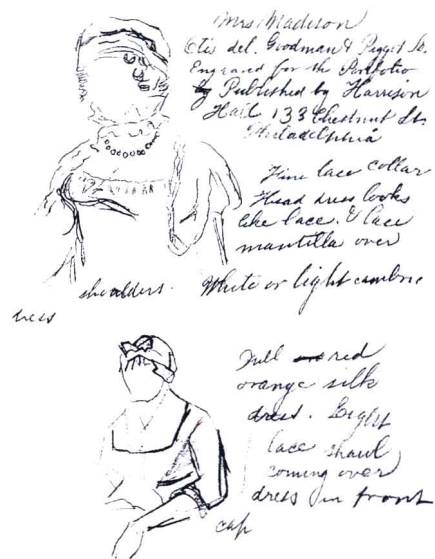
贾克梅蒂 有花的室内景色 纸本铅笔

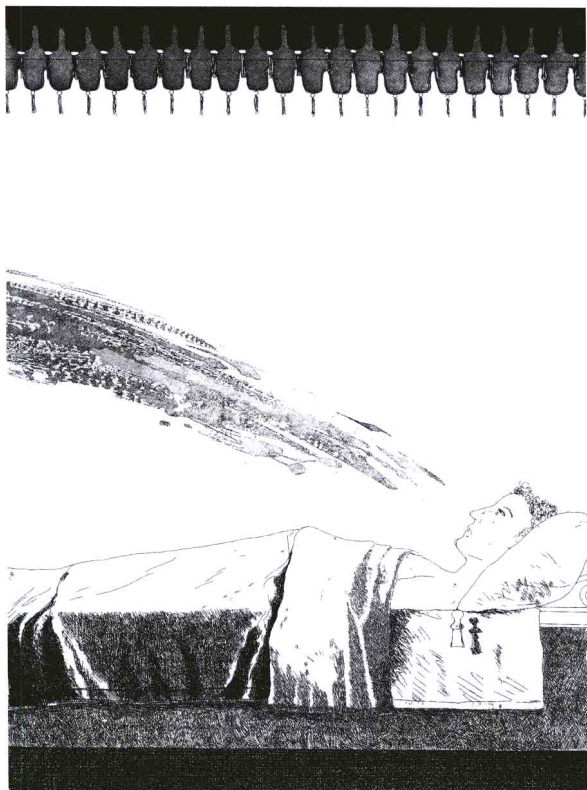
雷戈 为《启程》所做的草图研究 纸本钢笔

巴尔蒂斯 《躺椅上的女人体》草图 纸本木炭

艾肯斯·威廉正在雕琢他的女神像习作 纸本铅笔

霍克尼 《袭击王子的冷水》草图 纸本钢笔、墨水

科林 速写本中的草图 纸本铅笔

式，那么绘画艺术只有不间断地追寻人类灵魂的发展轨迹，拓展其在自然中不断发掘的可持续发展的空间，艺术的未来才真正有希望。

再重新看看我们的先辈大师的速写本吧，在大师的这些“手稿”里，不管是描绘的一个人像，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。

面对大千世界的自然万物，喜爱做笔记的雕塑家布德尔曾写道：“活生生的、永不枯竭的艺术源泉就在这里，就在我们所有生活在世界上的人们的周围，它们日夜都在更迭变幻，我思想的眼睛从中搜索捕捉着能够激起我创作感情的甘液。引起我创作欲望的根据有：儿童天真幼稚的欢情，母亲们慈爱善良的心灵，荡漾在美丽姑娘眼中的秋波溢彩，幽黑乌发般的夜色，舒卷迷人金发般的白天……整个生活就是浩瀚而崇高的太平洋，在那里扬帆远航的每一天，澎湃的海浪波涛都会启发我如何去汲取真实，追逐崇高。”