

大师素描

MASTER'S SKETCH

主编 甄魏 执行主编 季海洋 张语廷

江西美术出版社

大师素描

主 编 甄 巍

执行主编 季海洋 张语廷

江西美术出版社

本书由江西美术出版社出版, 未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。
本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

图书在版编目(CIP)数据

大师素描 / 甄巍主编. -- 南昌: 江西美术出版社,
2012.6

ISBN 978-7-5480-1270-2

I. ①大… II. ①甄… III. ①素描—作品集—世界
IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第107071号

艺术丛书

主 编 / 甄 巍

执行主编 / 季海洋 张语廷

策 划 / 傅廷煦 郑燕青

责任编辑 / 陈 军 陈 东

设 计 / 程 芳

大师素描

出 版 / 江西美术出版社

地 址 / 南昌市子安路 66 号江美大厦

经 销 / 全国新华书店总经销

印 刷 / 北京翔利印刷有限公司

开 本 / 889mm × 1194mm 1/16

印 张 / 12

版 次 / 2012 年 6 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5480-1270-2

定 价 / 88.00 元

赣版权登字-06-2012-324

版权所有, 侵权必究。

序言

能够称得上大师的画家，是美术史上经过岁月和专业自然洗礼与淘汰后留下的艺术家中的精华。古代大师的经典性自不待言，同时代的人虽然很难自封或定论谁为大师，但能否引起看画者的共鸣却是实实在在的事。技巧高明的画欣赏起来能够令人赏心悦目，而大师的作品却不止于此，更会有一种沉郁、深刻、自然的气息萦绕心头，久久停留在我们的视觉记忆中。

这种艺术大师身上普遍具有的艺术气息是珍贵的，令人赞赏，让人感动而不忍遗忘。它隐藏在一幅幅具体的作品中，需要后人反复审视，借由沉静地鉴赏、勤奋地临摹、细致地分析和系统地研究来不断地接近，发现其中丰富的内涵。这些内涵在不同时代，由于面对的学术情境不同，而呈现出不同的特征。比如，现今的画家由于有了古往今来更多的对比文献，在观看拉斐尔作品时自然而然地会带着安格尔、塞尚、杜尚，乃至更往后的艺术史上下文语境去重新领会造型的意味。

即使对同一个人来说，处在不同的人生或学艺阶段，其对大师作品的领悟和感受也绝不相同。未入门、初学者和有一定基础的学生，在欣赏同一件大师作品时，其感受是不同的。这道理并不复杂，因为当知晓了更多的专业规则，特别是自己有了实际的绘画经验，体会到画家绘画过程中的所思所想，也就看出作品里从前看不出的问题。就算是富有经验的成熟画家，大师作品带来的常翻常新的新鲜感也是一样的。可以说，那些大师留下的经典作品为后世艺术家印证自己的职业探索提供了一种原点和坐标。

因此，我们看到，艺术大师留下的遗产，其价值是多元而丰富的。能够陶冶学画者的气息，提供专业研习的范本，帮助形成对专业历史的认识和术语积淀，营造思考的专业语境，在艺术探索者成长的各个阶段起到独特的指导性作用。更重要的，是这些大师聚积成的传统在我们的意识里描摹出了“艺术”的模样，让我们真切地认识到艺术曾达到怎样的高度，启发我们想象未来的艺术还能走多远。

归结到这画册里的素描上，大师的魂魄栖身于他们的作品和语录，通过这些具体的物象存在给了我们现代人一个自由进入真正属于“艺术”的契机和入口。当观看者的眼光随着画册里的线条与明暗、轮廓与体面游弋、驻留、审视、静观，随之沉思、体会、临摹、感悟的时候，大师心中所思所感与手中笔端运动已经悄然地进入了我们的身体，仿佛意识和身体的经验能够穿越时空，在我们心中产生共鸣与回响。

每件作品都是那样的丰富，展卷沉思，各个人都能够从不同角度和基础看到不同的东西。为了让素描图像与文本的研读更加清晰、简略、概括、实用，

特别是为了帮助素描的初学者，以及刚刚经历过考前班特训并顺利进入大学的艺术学生摆脱过于僵化、过于功利的素描意识和习惯，我们将跨越数百年的西方大师素描作品，依照所强调的要点，分为“感觉”、“本体”和“文脉”三个篇章，“感觉”部分更试图从创作、人体、头像三个完全不同的出发点，引导读者寻找艺术的感觉。我们的目的简单而明确：回到艺术的精神意义和本体语言，体会艺术与生活和文化间妙趣横生、发人深省的联系。

画素描决不单纯是打轮廓；素描不是仅由线条组成的。素描——它还具有表现力，有内在的形，有画的全局，是艺术的雏形。请注意在素描之后将产生什么吧！素描本身已包含着全面的四分之三强。如果要我在自己门上挂一块匾额，我将在上面写上“素描学派”四个字，因为我坚信，一位画家是靠什么来造就的。……素描是可以使艺术作品取得真正的美和正确的形式的唯一基础。大量光辉的巨制和不朽的杰作就是由此产生的。

——安格尔

目 录

序言

第一章 有感觉的形 001

素描和其他艺术一样，都是通过艺术创作表达生命的体验。“言为心声”，优秀的艺术传递的是人类身体和内心深刻而真切的感受。和远古的祖先、古代的大师们一样，我们也在为相似的目的，做着同类的事情。

第二章 本体：发现形式 049

凡是美好的艺术，都需要有非常恰当的形式，没有形式的作品是不存在的，所以，领会素描的形式，把握恰当的适合自己的样式，在学习素描的过程中非常重要。

第三章 触摸文脉 119

艺术作品常被称为是人类文明的活化石，作品中静默而永恒地存留着历经岁月淘洗的文明痕迹。素描这种艺术尤为特别，在单纯、简洁、直接的笔迹画痕中，记录着不同时代、不同地域和不同人群文化的特征与传统，存留下来的每件艺术作品都是文化相承的符号与火种。

第一章

有感觉的形

素描和其他艺术一样，都是通过艺术创作表达生命的体验。“言为心声”，优秀的艺术传递的是人类身体和内心深刻而真切的感受。古往今来，人们创作艺术的根本出发点，还是在表达对生活感知、创造愉悦的感受、抒发内心的情感。同时，也通过艺术进行探索，帮助了解自我和人类，了解外在的环境、社会与自然。艺术活动的这种属性至今未变，和远古的祖先、古代的大师们一样，我们也在为相似的目的，做着同类的事情。

按照《礼记·礼运》上的说法：“喜，怒，哀，惧，爱，恶，欲，七者弗学而能。”大概人类的这几种情感是本能而最强烈的。实际上，我们对形状、形象、形体、形态也有自己具体的好恶和感受，发现这些可以概括统称为“造型”的感觉，则是素描训练和表达的本质。换句话说，和其他类型的艺术表现形式相比，素描的感受，更多的是通过对形、空间以及形式感知和表现出来。就如同柯雷乔（见 37 页）用简洁的线条与明暗表现出了人的悲痛。艺术真切地表现了人的情感，而素描的本质则是如何用造型的方法创造出形体和视觉的身心感受。离开了“有感觉的形”，一切都是虚的。

而这一点又往往是容易被忽略的。只要去书店看看那些充斥书架的大量考前辅导和习作练习素描书就可以看到，许多的素描范例是没有感觉的，板结的，缺乏情感体验的习作。这固然是因为这些书原本就是为训练技巧而制作，从形式和技巧训练的角度看也没有错误。但另一方面却容易给学画者造成误解，即素描的创造完全可以脱离生活和感觉而存在的。换句话说，画模特不必考虑对模特的印象和情感，画静物无需与画者的生活态度和经历相联系，画场景只考虑一般的图画构成规律，却忘了这些规则原本是为了表达而存在的。

与刻板僵硬地理解素描不同，在大师的素描中，我们更多感觉到的首先是活生生的生活气息与人性。这些作品启发我们领悟：画画自始至终要有感觉，要生动。我们看丢勒 32 岁时画的《戴荆棘的耶稣受难像》（见 31 页），突出了线面结合的轮廓造型，每一个形的轮廓、走向、体面关系，每一个笔画的痕迹以及明暗对比、质感处理，无不是为了烘托画家想要传达的情感气氛而进行处理的。库尔贝 28 岁的自画像（见 44 页）则运用了强烈的光影对比和大的体块塑造来表达艺术家决然而独立的个性。这些作品，如果脱离画家自身精神气质的表达，脱离特殊的情感气息的营造，而仅仅讨论画家对形的塑造与表达，显然是不够的。

为了画出“有感觉的形”，需要通过专业的训练来培养画家的素描“形感”，或者说，对“有意味的形和形体”的艺术感知能力。这种感知，需要主动地深入生活，对现实进行细致同时又概括的观察。如同席里柯为了创作《梅杜萨之筏》

而作的人体素描（见 25 页），人物的姿态、被强调和夸张的形体处理以及忽略掉的五官与手，处处体现出画家为创作主题而进行的特殊观察。

素描的感知虽然讲究对自然的模仿与表现，但总体上说都不是被动的，而是主动的。这又有多个层次，浅一些的相对缺乏明显的自我意识，表现模式朴素而简单，或者说，顺着习惯和潜意识的主动性多一些；深一点的感知称之为观察和理解，更为强调独立的自我意识把控。有感觉的形离不开对整体氛围的把握。艺术家用线条和明暗首先营造出的是一种心情。所以好的素描感受首先是一种对形体的情感感知，之后才是透过画面传递出的对空间、体积和各种形式因素的感受。正如大家熟知的波提切利素描弥漫着的淡淡的忧伤（参见 21 页），虽可以分解、剖析成造型的圆润、构图及线条的韵律、形象和动态的婉约、阴影或调子的节制等等因素，但综合一起的整体感觉更为要紧，那是不同画家个人心性独具的运笔运腕气息，以及难以解构的造型整体气氛。

我们之所以要特别强调素描的感受不仅仅是纯粹形式的，应当和具体的情境、具体的生活、具体的情感相联系，是因为这个问题触及艺术的根本，也是古代大师们通过其实践探索一再告诉我们的要点。我们可以看到，大师们的素描作品一方面非常自然、淳朴，另一方面又总能显现他们对生活独特的观察视角——某种一以贯之的关注焦点和艺术即人生的经历。譬如勃鲁盖尔（老）关注农夫（见 6 页），目光所及总是连脚带头包裹在厚重衣服里的敦实造型，强调的是完整的轮廓和动态，线条也不温不火、不急不躁，这是对当时他生存着的生活和社会中一个群体而非具体个体的好奇和态度。

还有的画家，像意大利的伦佐·韦斯皮尼亚尼所画的《受绞刑的男子》（见 19 页），我们感觉到的整体则是舞台般的荒诞和寓言般的情节对比。简洁如版画的形与线，级差很少的明暗，悬空式的构图、大片留空的环境和有意加强的光感烘托了这种黑色幽默，受刑男子身上的文字和衣褶引导观众将图像与叙事性和戏剧性关联，引发针对某些社会情境的深思。这种带着超现实主义意味的形象出自画家强烈的社会情感和文化责任。

从这些素描里我们可以看到，每个画家的个人体验与各自的气质是非常不同的，而这一点是绘画最珍贵的东西。不论艺术初学者还是卓有成就的专家，都需要时时提醒自己回到生活的原点。在这一点上，还可更深一层去理解，把素描创作当作与人类其他活动相似的经验，是一种个人的身心体验，首先是心理情感，其次是视觉感官经验，再通过躯干、臂膀、手腕、手指的运动，将带有特殊意味的黑白痕迹，留在纸面、画布上，存留下自我在鲜活生存状态中一时一刻的空间感受。

埃尔科莱·德·罗贝蒂 (Ercole De Roberti, 1456—1496)

圣母怜子

材料不详

21.2cm × 21.3cm

弗拉·巴托罗门 (Fra Bartolommeo, 1472—1517)
圣母子
褐色淡彩 白色粉提高光
17.4cm×11.8cm

彼得·勃鲁盖尔（老）（Pieter Bruegel the elder, 1523/30—1569）

三个农夫

钢笔 粉笔

15.4cm×20cm

彼得·勃鲁盖尔（老）
希望
钢笔 褐色墨水
22.4cm × 28.5cm

让·安东尼·华托 (Jean Antoine Watteau, 1684—1721)

《家族》习作

黑色、白色、赭色粉笔 灰底色纸

32.5cm × 33cm

让-弗朗索瓦·米勒 (Jean-François Millet, 1814—1875)
喂孩子吃饭的农妇
木炭 白粉笔 白纸
38.1cm × 30.8cm

我的作品就是我的肉体 and 灵魂，为了它，我甘冒失去生命和理智的危险。

——凡·高