

世界大师素描技法

柯勒惠支

马路 编

中国文联出版社

(京)新登字172号

世界大师素描技法

——格勒惠支

马路编

*

中国文联出版社出版、发行

(北京农展馆南里10号)

北京新华彩印厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

*

787×1092毫米 32开本 2印张

1992年8月第1版 1992年8月北京第1次印刷

印数：1—9350册

*

ISBN 7—5059—1625—4/J·485 定价：4.40元

柯勒惠支的素描

93-38
1(5)

克特·柯勒惠支(1867—1945)德国女版画家、雕塑家。她现存的素描大都是为版画而作的习作或草图,由于素描使用与版画相似的技法便于版画的制作,因此,柯勒惠支使用了多种多样的工具。根据柯勒惠支艺术的发展,我们大致划分了两个时期。前期多采用铅笔、钢笔和水墨与其相对应的版画技术是金属版腐蚀技术,后期多采用木炭、色粉笔间或使用有色纸和水粉,相应于石版技术。前期的素描线条精细、层次丰富,线条的网络效果时常与水墨相配合,人物造形的变形成份不大,油画式的空间感、光感和空气感有较多的表现。后期的素描则大刀阔斧,线条粗犷有力,雕塑感增强,光感和空气感减少,线条交织的网络被木炭和色粉笔横侧使用画出的面所代替。柯勒惠支曾受到过以门采尔为首的写实主义的德国美术教育,掌握了真实地再现对象的能力,后来又受到表现主义和罗丹、马约尔雕塑艺术的影响,形成了融合的却又是独特的和强有力的个人风格,具有男性般雄浑的魅力。她的素描在遵循写实规律的基础上加强主观意念的传达,丰富了素描这一造型艺术手段的表现力,她的素描甚至超出线条的范畴,反复修改的痕迹、不附着于形体的线条都恰到好处地烘托着气氛,构成完整的画面效果。在柯勒惠支的素描中我们可以看到形体的塑造、形象的刻画、线条的运用、各种各样的质感效果都是作者传达内心感受和交流的工具,只要符合内心感受的需要,不合常规的线条和形体,不雅的形象都会升华为艺术。柯勒惠支的素描决不是优美的线条和柔媚的形象的组合;透过那些雕塑般的形体、厚重粗笨的手、惊恐、无望和愤怒的表情我们感到了作者的人道主义的胸怀。尽管柯勒惠支的工具技法等可以用两个时期来划分,她的素描依然有鲜明而统一的特征:她总是强调形体方形的感觉,外在的解剖形状描绘得准确而有概括力,头部和手大于正常比例,面部形象并不局限于德国人的典型形象,相反有时甚至接近于太平洋沿岸的土著民族,使形象带有一定的原始性,注重结构和形体,几乎看不到高光的运用,也不描绘皮肤的光泽、经常出现粗糙的石质般的效果,加强了作品力度,人物动态多是弯腰弓背具有负重和压抑的心理作用。我们在本书中选印的柯勒惠支的素描作品还穿插一些版画作品,以供比较,一部分作品附有较详细的分析解说,希望读者们在研究和欣赏的同时不要只注意构图、结构、形体和线条等一些技术上的问题而忽视作品的主题、内涵,特别是要注意那些形象、线条等等画面上的东西为什么作用于我们的视觉之后会打动我们的心灵,又是怎样打动我们的心灵的,素描的各种因素是如何转变为精神的。

01/27/18

图 1A 《儿子汉斯·博勒曼安》 1896 年 石版 26.4×20.6cm

图 18 自画像 约 1888 年 钢笔、墨

图2 右手交头而坐的妇女
1893年 木炭、钢笔
34×26.8cm

图3 灯下的母与子 1894年
毛笔、钢笔、墨
20.5×27.3cm

图4 苦难——《纺织工人被暴动》铜板组画之一 1895/96年 石版 15.4×15.3cm

图5 铜版面——被践踏者习作 1900年 铅笔 20.9×20.9cm

图6 铜版面——被践踏者的习作 1900年 达达笔、墨水和黑色粉笔 42×25cm

用黑色粉笔淡淡地勾勒出阴影部分，确定人物动态和构图，然后用达达笔以粗犷不羁的线条进行深入刻画。虽然是一幅习作，作者也极注重画面整体的表现力，抓住脱臼的右手和抬起的头面安排在画面左上偏左的位置，加强了左臂上托的姿势，伸出画外的左臂和向左倾斜的要害轮廓线显示了人物重心的不稳定。在作品中，面部头部的动态关系是非常有表现力的，特别是颈部在屈伸时被挤压所产生的异乎寻常的变形，对阴影中由运动所造成的形体变化练习时应给予充分的重视。请仔细观察面部表情的处理，微张的嘴唇、半闭的眼睑和好像在抽动的舌头，向上而动的线条和人物动态的方向是一致的，使面部表情得以强调。尽管画面色调明亮，但在相称墨灰的精心处理下却充满了悲凉的气氛。

图7 新关台之舞习作 1901年 铅笔、炭画笔

图8 反乳——《农民战争》铜版制版之五习作 1901年 炭笔、拔卡纸 51×38cm

这幅素描的成功之处在于先画了一个非常有代表性的造型，虽然是背影没有面部形象，仍能使人感受到人物的身分、年龄和表情。在这幅作品中较好地处理了身体左右轮廓的微妙区别，造成了身体前倾的动感，两只手臂用单线勾勒轮廓并施以同样的阴影，轮廓线的细微起伏恰到好处地表现了内在结构，作者试图通过影子按距的处理使人能联想到双臂一前一后的动势，虽不太成功，作品却是迷人的。这个农妇的背影在正式完版的版面中作了些修改，左手抬得更高了，衣纹也处理更为精细了，但是基本的形象和动势没有变。

图9 戴帽坐着的工人
1903年 粉笔
59×47cm

图10 母亲和死去的孩子
1903年 铜版
42.5×48.5cm

图 11 磨镰刀——《农民战争》铜版组画之三 1905 年 铜版 30×30cm

这里选用一幅和勒惠支的版画代表作，来说明作者的造型和形象刻画的特点。作品中头和手与身体的比例被夸大，形体转折的锐角被加强，手、镰刀和腿相互交错，人物具有一种内在的随时可能爆发的力量，面部形象具有原始性，详细描绘了双手在紧握镰刀时特定的形体表情，不但生动而且反映了人物内心的活动，窄小的眼睛与长而厚的鼻子形成了强烈的对比，这并不滑稽而具震撼人心的力量，传达了内心不可压抑的仇恨。

图 12 林森 1905 年 铜版 56.4×29.7cm

图 13 家庭手工业女工 1906 年 炭笔、粉笔 58×44cm

柯勒惠支曾利用概括的分面法创造了一个个结实、方便易于雕塑的形象，形成自己的造型特色。她在这幅作品中大量地合并细节，注意力集中在正、侧两面的边缘位置，用简单的几乎没有什么变化的线条写出五官，黑色的投影衬托出微垂的面庞。这种概括的分面处理要求作者对形体结构有充分的了解，才能抓住造型的关键部位——形体转折的位置，要求作者有具体、细腻的视觉感受，才能生动地处理各个分面的轮廓，使它们随着形体起伏而变化，最终以寥寥数笔画出明确的形体，准确地刻画形象。另外，作者用颗粒细腻柔和的木炭来处置衣服和背景，加强了粉笔的粗颗粒效果，使面部形体更具力度。

图 14 卖报妇女 1908 年 炭笔 46.9×35cm

图 15 在医生门前 1909 年 59.7×45cm