

阿列克赛·拉普捷夫 著

高振美 译

钢笔绘画艺术

朝华出版社

钢笔绘画艺术

阿列克赛·拉普捷夫 著

高振美 译

Рисунок
пером

朝华出版社

(京)新登字 138 号

责 编： 姜成安

设 计： 张文清

9010 3/31

钢笔绘画艺术

阿列克赛·拉普捷夫 著

高振美 译

朝华出版社出版

中国北京车公庄西路 35 号 邮政编码 100044

北京强华印刷厂印刷

新华书店经销

1998 年第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-5054-0617-5/J·0302

定价：32.00 元

序

金 马

这是一部怀着敬业的激情而诞生的译作。译者高振美女士作为资深画家和中央民族大学美术系硕士生指导教师,她的艺术教学和创作任务是十分繁忙的,何况她正在构思和准备着手一部有关艺术结构空间规律的著述《绘画艺术思维的新空间》。然而,当她读到前苏联画家阿列克赛·拉普捷夫的这部原著时,却被画家深入浅出的生动讲述和视野浩阔的艺术胸怀所强烈感染,使她意识到这是一部难得的、可以引导人们迅捷地步入绘画艺术空间的书。作者阿·拉普捷夫是一位富于魅力、称职而又善于激发读者艺术才华和创新潜能的向导,又是一位善于博采众长,举一反三,化个性艺术创造精华为艺术高能营养的能手。故而,无论是初学绘画者,抑或是已经学有成就者,读一读此书都会从不同层面、多重角度获得意想不到的收益。为此,高振美女士毅然决然地投入了此书的翻译工作,并且在译作中创造性地填补了诸多原先难以定性描述的专用艺术语汇,诸如“晕线”、“墨彩”等等,为绘画艺术教学和欣赏提供了可资进一步研究的基础和种种方便。

从这部貌似入门书的编写中,我们可以看出阿·拉普捷夫对钢笔画技艺的描述细腻而不拘谨,对示范作品的收辑大胆而不失严谨。他不仅具有“向导”的责任心,而且具有激扬个性的蛊惑力!他详细介绍了与此门艺术相关的一些艺术家及其创作成果:从米开朗基罗到毕加索,从伦勃朗到丢勒……而又时时、处处不忘警策读者要善于挖掘自身的独特资质,切不可为他人的艺术光华所迷惑,以致被其夺去了自身的弥足珍贵的追求创新的洁丽灵魂。所以,阅读此书时,感到这不仅是一部学习绘画的入门书,也是一部启迪人生最具本质意义价值的哲理入门书。

由此可以看到,一个人的文化底蕴、学术视野,以及哲学修养对著述品位的重要意义。其实,由心灵视觉所发现的美的事物(往往可以形成美术或其他样式的文学作品)、由心弦颤动所形成的美的旋律(往往可以形成音乐作品的基础),都是人类所特有的情思凝聚的精华,一切富于创造追求的人生皆离不开它们。关键在于能否通过引导和激发,使其在创新生涯中占据它们应有的地位。这样的命题及其价值,无论从哪个艺术角度和学术层面去追寻,都具有跨越时空的力度,都是永远不会过时的。也正是在这样的认识基点上,我对本书的作者及译者表示深深的敬意。

卷 首 语

高 振 美

当打开这不寻常的一页,看到的是作为译者我写的卷首语。我不想多谈论什么,仅是将前苏联美术通讯院士、著名的功勋艺术活动家、俄罗斯的阿列克赛·拉普捷夫编著的《钢笔绘画艺术》一书介绍给读者。

谈论艺术总是令人很兴奋、很感兴趣的。拉普捷夫的《钢笔绘画艺术》是六十年代颇受欢迎的著作,距今已有三十多年了。随着时间的推移,一切已经成为历史,拉普捷夫的书也已步入了历史的范畴。然而,当你浏览此书时,却不能不被他的超前意识和学者气度所吸引,遂成为我向中国读者介绍此书的初衷。在翻译过程中,我深受启示。一次次童心被唤醒,每至会心处真是难禁感奋与喜悦,竟随着拉普捷夫到钢笔绘画艺术这个迷人之乡,去探胜求宝、摘星揽月了。现在,展现在我们面前的是一个明珠翠羽、神奇谲幻的领域。拉普捷夫率真地将自己的认识、自己的经验和盘托出供初学者学习,并在自己艺术实践的基础上创造性地传授钢笔绘画技艺,由浅入深,循序渐进即从初学到掌握,到运用,始终以钢笔绘画艺术的基础造型规律为准则,进行艺术思维的点化和开悟。拉普捷夫以平易对话的形式,站在博采与精鉴的高度,为读者提供了一个相互参照的、既可抚今追昔又可据昔观今的视角,从不同国度、不同地域、不同时代的宏观时空中,交替介绍历史的、前辈的、当代的艺术家。为了便于读者学习与研究,他又从中精选了一百多幅不同国家、不同地域、不同年代的有代表性的典范作品进行切实的分析与比较,很有建树,很有理趣,很是令人信服。

钢笔绘画艺术有着广阔的天地。它拥有广泛的群众性、普及性、适用性及战斗性,所以,它广为出版、印刷、期刊、报纸、书籍、广告等采用。它的表现形式是多种多样的:有素描、速写、插图、广告及漫画等。它的绘画材料简便易行,可随身携带、可随时作画和写生。总之,钢笔画是任何艺术所不能代替的。另外,在教学中,钢笔绘画也有其自身的独特位置。本书涵括了有关钢笔绘画艺术的评论、分析与探讨,无论对初学者,还是对绘画专业的学生,抑或对同行的艺术家,都有着学习与研究的价值。即便不是从事专业绘画的朋友,我想只要手中有支钢笔,也不妨拿起来画一画。我们知道普希金是诗

人,然而他手中的钢笔却画出了非常成功的自画像,这难道不是一个很好的启示吗?别忘了,绘画本身就是语言,是内心深处中的体验,是个性中的灵知和直觉中的思想见解。总之,是最心灵化的语言。

只要我们珍爱这些名作,并从中去认真领会,就会发现艺术家们表现的趋向是什么。是心灵的幽韵,颤动的生命,有韵律的心声。小小的钢笔尖凝结和交织着多少艺术家的笔情墨韵啊!那点线的互动交流,那物象与虚灵空间的交融,那晕线,那色调,无不构成一幅幅别开生面的绘画——心灵的乐章。在这一绘画领域中,没有色彩的喧哗和炫耀,然而墨彩、线条、晕线和色调却构成了这黑白世界的墨彩神韵。这和谐而优美的乐章,正是钢笔绘画艺术构成的基础,也是艺术家表现的最终趋向。

众多先辈们的钢笔绘画是非常了不起的杰作。例如,杜米埃和 П·В·米图里奇的绘画都是那样的疯狂,但又是不同的风格。特别是梵高、伦勃朗等人的杰作,更是令人目不暇接。总之,拉普捷夫有意绕过许多又舍弃许多,但死死抓住钢笔绘画造型艺术的独特技艺,诸如黑白的处理,线条与晕线的排列组合,墨彩与色调的运用,从而引导我们与其他绘画进行种种比较,更加明确了钢笔画与水墨画、油画、水彩画、铅笔画等画种的不同,从而加深认识了钢笔画所特有的艺术语言及表现形式的认识。

拉普捷夫详尽地论述了绘画材料以及各种钢笔的制作(如羽毛笔、芦苇笔、木杆笔、竹笔等),并介绍了不同时代艺术家的实践经验以及东西方绘画的不同。他从钢笔绘画艺术的角度,进行分析研究。墨水的选择、五倍子墨水的制作、有关于纸张的使用等等,这些在书中都有详尽的介绍。而从前的艺匠都有自己的偏爱,有的喜欢有色的纸,有的喜欢画前打底色,仅仅是淡淡地涂色。为了便于加工画面,插图与广告时常使用白粉,它与黑色有着同等的表现权力。《在狱中》就是其中的代表。白色不仅仅可以修改画面,而且有着表现的艺术价值。另外,为了充实加工画面,还有使用刀具“切割”或“雕刻”画面的,这些都是为了加强画面的墨白艺术效果。

作者在文中特别提出插图画家在创作时要考虑出版印刷后的效果。这虽然是常识

性的问题,然而只有懂得这些,才能确保原稿的意向与完美。钢笔绘画艺术在插图设计中,有着不可低估的重要意义。镶在书中的绘画,给书籍增添了华美的特点。政治讽刺画、幽默漫画都有着鲜明的战斗性。广告、招贴又有着强有力的宣传性。总之,钢笔绘画艺术以其特有的魅力给社会文化生活带来了时代的繁荣,同时也促进了自身生机勃勃的创作局面。拉普捷夫正是在这一领域中,在创作实践中,回答着、分析着各种各样的实际问题。

哪知,这沉睡了三十多年的著作,竟如此富有情趣,使我爱不释手。为了能让更多的朋友分享,我像孩子般天天从早到晚坐在桌前温习“功课”,认认真真做“作业”,前前后后历时将近半年的时间,才译完此书。在撰写这卷首语时,兴味反而减了几分。这也许是提醒我该向更深更广的境地去努力、去探索了。朋友们,让我们共同握起笔,去拓展新的艺术天地。

当我要结束此文时,获悉拉普捷夫先生已去世多年。我怀着沉痛的心情向我们的良师益友拉普捷夫先生致以默哀,并以此文作为对他的悼念。

高振美
一九九八年五月

俄文版前言

阿·拉普捷夫

我着手编辑介绍不同种类、不同形式的钢笔画造型艺术,研究那些著名的艺术家的创作风格、艺术技巧,以启迪我们的年轻艺术家。

在很早以前,艺术家们的绘画草图、写生、速写,就已经采用钢笔作为工具了。

钢笔绘画可以说是一门古老的艺术,它以独特的形式广泛地发展着。总的来说,钢笔绘画以其自身特有的形式进行创作。它简便易行,线条造型明确,在出版界占有不可估量的位置,是任何艺术所不能代替的。在钢笔绘画中,素描、速写、插图、漫画、招贴等被广泛采用,有着广阔的天地。

这一绘画艺术最典型的语言,莫过于它的造型基本原理,即是——线条与晕线。这是最富于鲜明表现力的语言,是其他艺术所不能相比的。总之,钢笔绘画的技艺是它本身的性质所决定的。

我要强调的是,钢笔绘画这种形式与铅笔画相比不易修改,但在绘画原则上比较接近。铅笔画无论是线条还是晕线都是易于改动的,这就决定了钢笔绘画艺术与其他艺术的界限和独特性。所以钢笔画对艺术家的要求十分严格,运笔要十分准确。

同时,钢笔绘画采用最普及的材料,通常使用钢笔、墨汁、墨水这种特殊材料作画,画面很难于改动,所以它难于驾驭和掌握。

我编写的这本书,仅仅是介绍艺术家在创作钢笔绘画中的部分工作。正是由于钢笔绘画艺术的独特性,书中必须要有针对性的分析、比较和研究,以便学习和应用。

我在编写中没有按历史年代的顺序研究范例、研究风格与流派,而是在这些绘画艺术问题的基础上进行分析研究。如伦勃朗、梵高不是同时代的人,也不是同地区同国度的人,然而他们的作品却在我的安排下相互比较着。又如,我把大家都熟知的德国素描大师丢勒与我们富有表现力的方法相比。英国杂志封面画家Ф·梅伊,他没有漂亮柔和的表现,而是关注社会,以比较深刻的内容为创作目的,但是他自由地使用钢笔,表现出刚劲而巧妙,尖锐而深刻地揭露现实,很有特色。我同样也将他的作品选为范例,以引导、分析和认识绘画上的不同风格。

在分析研究中,我是多么渴望得到帮助与支持,我编写这本书的目的在于向年轻的艺术家的介绍如何应用钢笔绘画艺术。当然,这种分析比较是否成功,将由读者去判断。

目 录

一、关于钢笔绘画艺术的表现形式	(1)
钢笔绘画造型艺术的基础原理	(2)
纸、点是黑与白的起因	(3)
线条与晕线究竟是什么	(7)
线条与晕线的作用	(9)
色调、墨彩的表达方法	(9)
质感的表现与笔法关系	(10)
塑造与节奏	(14)
绘画中的中间环节	(15)
平面空间和虚幻深远的空间	(16)
体积的形成	(21)
绘画材料的重要性	(24)
钢笔的性能和技法	(24)
通用型钢笔	(26)
伏洛马斯捷勒笔	(26)
芦苇笔	(29)
羽毛笔	(30)
木杆笔	(31)
纸张	(31)
有色纸	(32)
白粉纸和铜版纸	(33)
墨汁和黑色墨水	(34)
五倍子褐色墨水	(34)
装备与器具	(34)
绘画必须通过实践	(38)
作练习是为了训练艺术造型能力	(38)
简略说明绘画的构图	(48)
绘画的比例、晕线和线条	(54)

架上画风景画的构图技法	(54)
二、关于不同艺术形式的钢笔绘画	(55)
轮廓与线条的韵律	(56)
马蒂斯的画	(60)
O·古利布拉松的画	(62)
Г·Г·菲利波夫斯基的画	(64)
X·比德斯特鲁普的画	(65)
H·马努埃利的画	(66)
线条与色调的节奏	(69)
H·H·库普列亚诺夫的画	(69)
Ю·И·比梅诺夫的画	(77)
B·H·戈里拉耶夫的画	(80)
A·B·科科林的画	(82)
E·M·加列的画	(85)
A·M·卡涅夫斯基的画	(88)
B·C·阿尔费耶夫斯基的画	(90)
И·拉达的画	(92)
库克雷尼克赛的画	(93)
戈雅的画	(95)
创作与写生画的音响	(98)
伦勃朗的画	(98)
Г·C·韦列伊斯基的画	(111)
Φ·梅伊的画	(115)
梵高的画	(118)
杜米埃的画	(122)
Л·B·索费尔季斯的画	(125)
十六世纪德国的画家	(127)

华托的画·····	(128)
A·库比恩的画·····	(133)
Г·洛斯索夫的画·····	(133)
B·A·法沃尔斯基的画·····	(136)
H·B·库济米恩的画·····	(136)
提香的画·····	(141)
米开朗基罗的画·····	(143)
丢勒的画·····	(147)
И·И·希什金的画·····	(154)
B·B·谢格洛夫的画·····	(155)
M·A·伏鲁别尔的画·····	(155)
O·乌布别洛杰的画·····	(156)
H·C·萨莫基什的画·····	(156)
Г·M·布罗克的画·····	(165)
Д·C·莫尔的画·····	(165)
P·克恩特的画·····	(167)
结 论·····	(169)
人名索引·····	(172)

一、关于钢笔绘画艺术的表现形式

钢笔绘画造型艺术的基础原理

钢笔绘画拥有自己独特的艺术语言——观察入微,表现生动,富有强烈的艺术生命力。但其艺术的形象性与自然主义的描写是相对立的。自然主义仅仅是将所看到的抄录下来,这与钢笔画技艺是格格不入的。我们在传授钢笔绘画基础知识中是通过示范,从辑选的性格各异的艺术大师们的作品中去领略、去学习那些精湛的技艺,从中认识钢笔绘画艺术的造型本质。

艺术的使命是激发人们,唤起人们对崇高理想的追求,这才是成功的道路。

为此,就必须具备有力的艺术塑造能力,获得那动人的艺术魅力。绘画的颜料、线条、色调、光线应有充分的表达,使之形成塑造和表现的手法。只有这样,在绘画中才能产生悦耳的“音响”,如同芭蕾舞的全部精髓,所有这一切,想必应当作为最高的艺术目标。我们可从辑选的优秀作品中看到多样的艺术形式和形形色色的表现风格。在这些有关造型的典范中,可开阔我们的视野,提高我们的鉴赏能力和艺术修养。在造型艺术里,我们都知道颜料、画布、纸、铅笔、羽毛笔、墨汁、大理石、花岗岩等,都是不可缺少的材料。然而雕塑艺术、陶瓷艺术、大理石雕刻都是很难于形成的,而钢笔绘画却便于创作,同样具有艺术的表现力。

书中所讲述的都是采取交谈的形式,力求引导和传授钢笔绘画的特殊技艺。

钢笔绘画造型艺术语言的特点是别具一格的锋利而丰富,但又具有艺术的共性。这里要特别指出的是,它决不是散乱的,而是更加高度概括的语言。它不仅能容纳自己,还能包容更多更广的技艺。而它所使用的材料的素质也决定了它的概括性。总之,这一切自然地决定了钢笔绘画的性质,即是一种用锋利线条写生的艺术。

从某种意义上讲,说钢笔绘画艺术是“材料的心声”,这似乎是给它赋予了某种涵义,其实则是落入了深深的偏差,到目前为止的很长的一段时间内,在艺术上的许多挫折都与此有关。不论任何一种科目,任何一种表现,任何一种艺术创作,其全部意义在于内在的本质。这样的本质是从表到里,从里到表的一种艺韵气质,也可以说是内涵。以形式而言,恰恰是最好的形式。当然这与材料是不可分割的,有时候我们仅仅追求材料上的完美而忽略了创作上的完美。

书中这些不同艺术手法的巨匠,给我们展现的是竭尽全力去表现最扼要的线条。这样的方式似乎不很自由,希望年轻的艺术家用能多多领悟和理解这早已被人们所熟知的,但又是常常被人们所遗忘的根本规律。钢笔绘画对现实的写照,有它的观察方法,以及认识周围事物、人和环境、整个物质世界的规律。由此而决定了不同的艺术家所特有的艺术概括性。

你看看,以下艺术家们的作品在创作手法上确实是很精湛的。我们来欣赏梵高和B·A·法沃尔斯基的作品。我力求讲基本的技巧形式和绘画意图,这决不是只讲作品的形式结构,而是更加注重自身的内涵,这是必然的联系,有些作品我们今后将要分析研究。

钢笔绘画艺术在很大程度上与众不同,它有自己的特点和系统性、严谨性。由于艺术种类的区别,进而造就了艺术家们独特的技巧形式。同时也可以预料到将会给我们的学习带来足够的难度。如果我们不勤奋努力而是宽容自己,那必将酿成错误。

必须记住,对不同艺术家的不同风格及其复杂的艺术技巧的认识,必须从创作的基础原则进行分析。倘若想要完全适合自己,那是不可能的。这样说似乎要包罗一切,不,我的愿望是讲初步的和基本的。

在钢笔绘画造型艺术的基本语言中,最重要的方面属于线条,通过线条及晕线描绘表现自然界的物质真谛。如同我们用精巧的木炭笔以蓝天为背景去作画,看到的处处是空间。由此领会我们在作画时同样是要理解物体的空间,关键在于用我们的双眼去观察事物的本质,理解有关轮廓造型。这种造型是人们的发明,然而画中的线条却是对自然环境的写照,而线条在钢笔绘画中却获得了独特的作用。

在绘画中,线条富有表现力,它与黑白两色息息相关,但与其他多种颜色几乎是无缘的。我说“几乎”是因为双色绘画也是很充实的,同样是有色彩的。但这并不意味着用黑白色彩表现的绘画,就不如多色的绘画,就缺乏对大自然色彩的表达。恰恰相反,如果一个很渊博的艺术家感受到大自然的美,采用黑色作画进行取舍,依然可以得到令人满意的效果。然而,请记住:“这仅仅是黑白色调的表现,黑色依然可以表达出强烈的色调!”以我个人的实践经验来回答这一问题,还是有可能的。

用自己独特的方法去作画,同时竭力追求对色调和墨彩的掌握,这是很必要的。

下面进行比较详细的分析。

纸、点是黑与白的起因

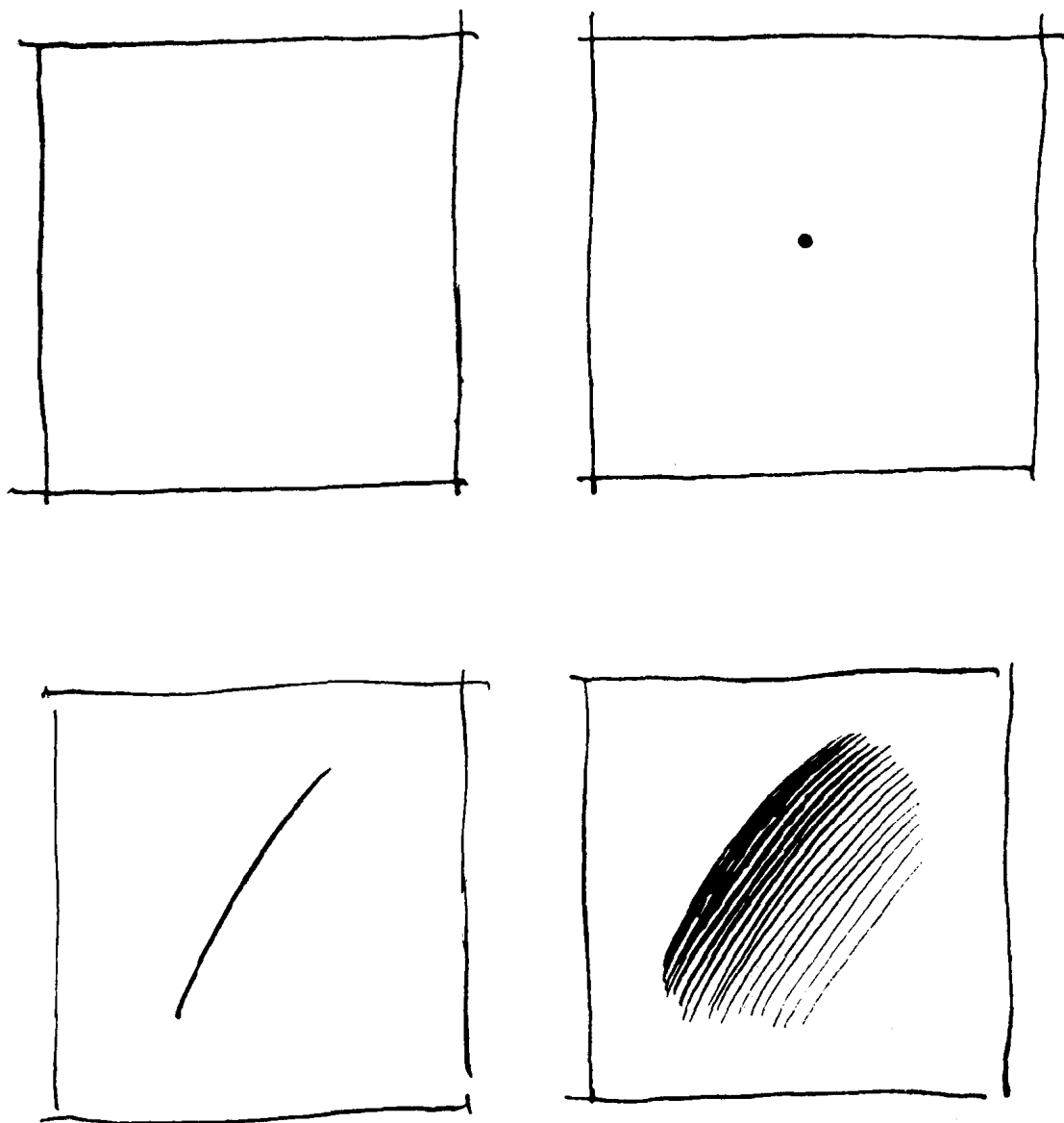
黑点在白纸上起笔,迅速地像羽毛排列的那样划动,瞧!偶然的效应产生了。请细看,现在黑白色调不是在相互吸引、相互联系吗?而这一切标志着新的质态的产生。

看看,在这两个正方形之中:左面的空着,右面的正中间有个黑点(例图1)。左面空着的正方形很纯正,这是视觉上出现的一种自身感觉,白色的平面表现出了纯洁。右面正方形的正中间安排了一个黑点,显示出某种最初的图形,使眼前无限空洞,产生了相对空间。点的出现很快组成了与之相对应的白色平面。这时,纸与点已不是孤立的和空无内容的,而是在眼前确立了一个无人的直至终点的空间。

点可以看作两种情况:一种是物体远去而缩小,另一种是被看作被刺穿的小孔。在纸上从点到羽毛状的排列形式都具有其相对的空间关系,看这下面的两张纸面的情况就会更容易理解点与空间的关系。

我说的这些虽不甚重要和无足轻重的话,却引伸出许多有待进一步深入的基础原

理。我们就从这里开始！请注意看：在这些不同的正方形中，尤以呈现羽毛状的形象为最活跃的角色。这些图无不表明许多现象，那些没有占满的平面是何等相似的相对空间，白纸在一幅画中能起着重要的作用，可以把它当作一种创作手法来表现。画家有时在画面中特意“留白”（即指白纸）以形成色空对比，所以说，这“白色”的纸同样能真实地表现出物体的色调与空间的关系。

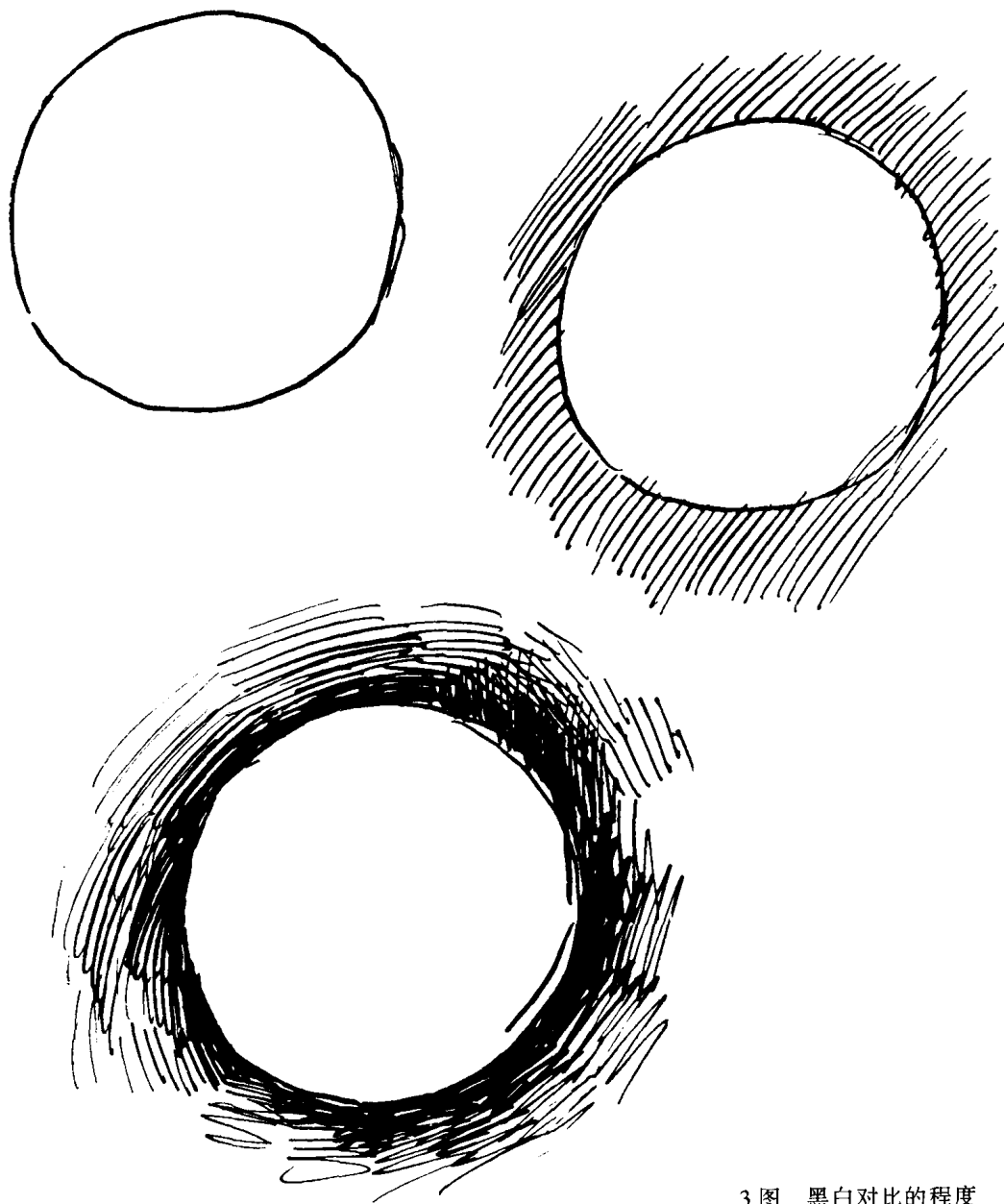

1、2图 黑白对比原理：

白纸与黑点的对比关系。

白纸与线条、晕线的相互关系。

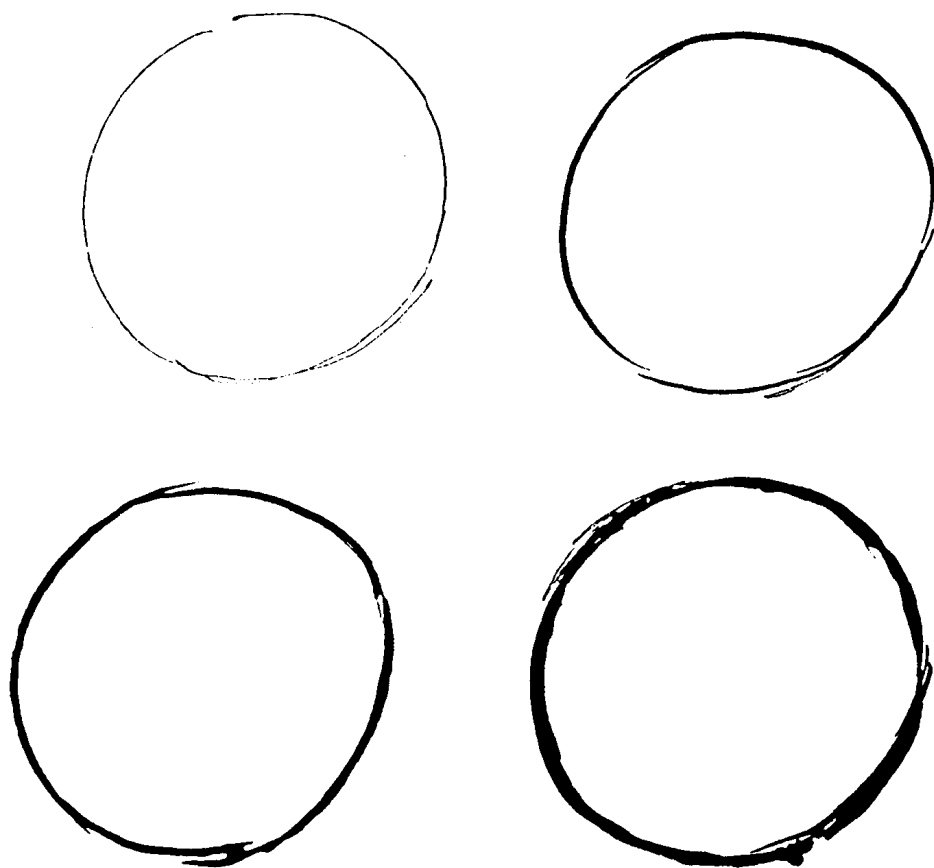
我们转而步入对线的认识。从相对的角度而言,任何直线和斜线都是点的明确移动而致。很清楚,点和线的关系是有机统一的。看如下实例(例图 2),左面的正方形证实了上面所说,图中的一条线使黑白对比关系在画面中有了几分活跃,线条在周围白色的空间上也有了几分突出,这就是对比规律。右面正方形中的那些黑色晕线又进一步明确证实了这种对比的规律。那些密集的晕线与周围留有空白的纸形成了更加鲜明的对比,而那稀疏的晕线在对比中就显得很隐晦了。

3 图 黑白对比的程度

白纸黑线相互对比(例图 3), 在这些图中可以直观地观察纸与线条所构成的相互对比的空间关系。

纸上的圆形绘画的线条因粗细不同(墨彩不同), 与白纸形成的黑白对比程度也不同, 所有这些又与它周围的空白构成了某种不同的空间状态。

4 图 识别不同粗细线条的空间关系

在另一个圆形图的周围画上细线, 犹如羽毛状排列, 而第三个圆形图则是用细线围绕圆形晕线而画成。无论哪种画法, 正中出现的都是白色的圆形, 这就是钢笔绘画黑白对比的基本规律。

通过这些直观的图示, 所谓色调正是晕线的组合。不同线条的排列构成不同的色度(墨彩), 线条能够是纤细的、粗壮的、浓重的, 甚至可成为饱和的粗笔道。总之, 这里所讲的和前面列举的实例中, 都是与空白的纸形成不同的对比关系。例图 4 中的四个圆是用不同粗细线条画的轮廓线, 看上去, 一个比一个色深, 构成了不同的墨彩。不同的粗细线画成的圆环, 又形成了与圆环内外的空白对比关系。越是粗的线条, 对比关系就越强烈, 墨彩也就越浓重。