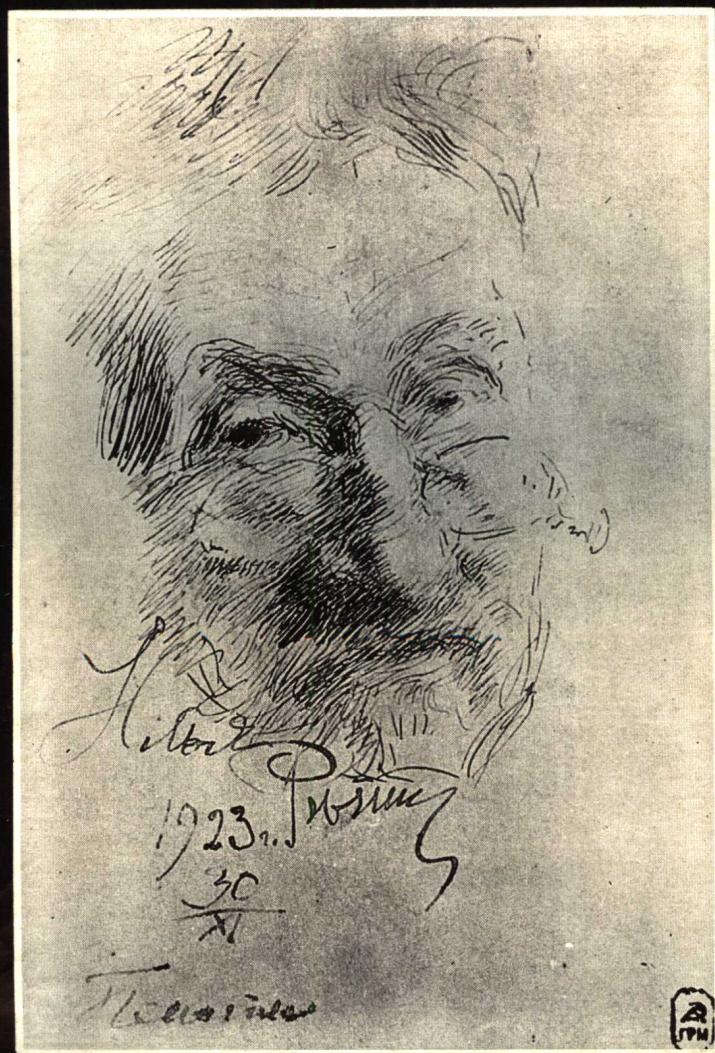

世界大师素描技法

列 宾

高宗英 编

中国文联出版社

(京)新登字172号

世界大师素描技法

——列宾

高宗英 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

*

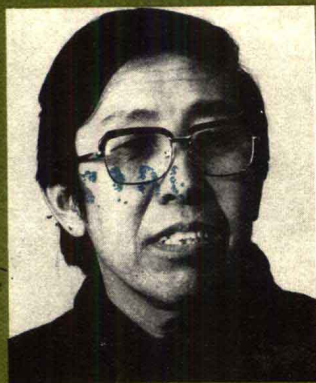
787×1092毫米 32开本 2印张

1992年8月第1版 1992年8月北京第1次印刷

印数：1—9440册

*

ISBN7—5059—1624—6/J·484 定价：4.40元

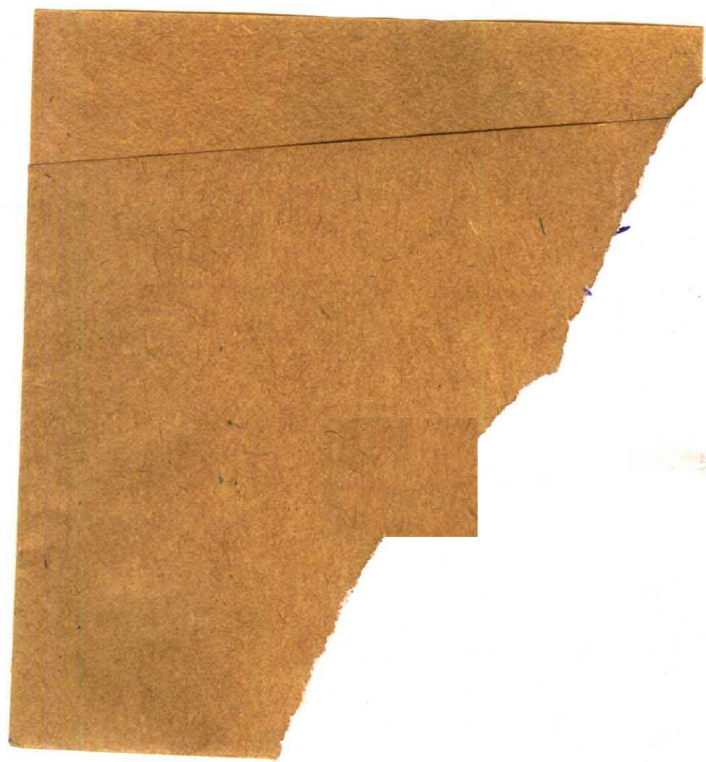

高宗英，1932年生于北京。1949年结业于华北大学第三部美术科。

1951年结业于中央美术学院干部训练班。后去部队中从事美术宣传工作。

1961年毕业于中央美术学院油画系，并留校任教。1980年转到该院壁画系任教，现为该系副教授。

(京) 新登字172号

总策划:许国庆
图片摄影:马晓宁
版式设计:肖力
田原
封面设计:晓石
责任编辑:史果

世界大师素描技法

第一辑:

米开朗基罗

安格尔

米 勒

列 宾

柯勒惠支

第二辑:

荷尔拜因

门采尔

谢洛夫

德 加

格拉祖诺夫

列宾素描艺术赏析

列宾是19世纪俄罗斯巡回展览画派中批判现实主义的杰出画家。19岁时他离开家乡，来到了彼得堡，求学于著名画家克拉姆斯柯依老师门下。

在彼得堡美术学院学习期间，他认为当时的学院虽然僵化、保守，但是基本功的严格训练对一个青年的成才是必不可少的。严谨的素描训练锻炼了列宾观察的精确性和手的准确性，加强了他对形象的视觉记忆能力。他学习的主动性很强，在画室里，他一半是对着模特儿照谱弹琴，另一半则是掌握表现对象和处理画面的能力，做到不看谱也能弹琴。这与当时一些人离开模特儿就不能作画，形成了鲜明的对比。

他懂得在艺术领域中没有捷径，因此，他总是随身携带速写本，走到哪里画到哪里，为创作积累素材。他画的速写本加起来有几大箱，可以说他的成功主要在于勤奋。

从列宾的大量创作构图中，我们不但可以看到他巧妙的构思，万变的构图、精益求精的态度和画不惊人死不休的探索精神；还可以看出他在素描学习中所获得的极为重要的视觉记忆能力（默写能力）。他凭借这种能力可以毫不费力地勾画出各种不同身份的人物，各种不同的性格和表情，可以从各种角度描绘出人物的生动姿态，这对他完成一幅幅颇具影响的作品起了重要作用。

在他画的肖像当中，有一幅是他依靠自己的视觉记忆能力默写出的，这就是那幅由于刺杀沙皇而被押赴刑场的英雄“卡拉卡佐夫”的素描肖像。

列宾画的大量肖像是形神兼备的，他对所画人物都很熟，并且有着深刻的理解，对各种形象有着不寻常的洞察力，在有血有肉，性格各异的形体上，他的素描功力得到了充分的发挥。神与形是不可分的，神以形作表达，形为神所决定。如果没有对人体解剖知识和结构的深入了解，对人物表情和性格在造型上的细微变化的精密研究，对形象具体性和个性的捕捉能力，要做到形与神的高度结合是不可能的。

列宾在为托尔斯泰造像时，他突出的是对这位文学家的平民化处理。因为托尔斯泰在农庄里为寡妇犁地，在大风雪中到处为饥民组织救济的形象深深地铭刻在列宾的心中 and 视觉记忆里。列宾笔下的托尔斯泰，都是极为朴素和平易的。他通过质朴的线描手法，使这位大文豪的形象得到了在平凡中见其伟大的表现。

在“弹琴人”一画中，列宾采用了概括性的手法，通过对挽卷的发饰、柔软的衣裙和不多的道具的简练处理勾画出这位贵妇人的形象特征。

在“高尔基朗读剧本‘太阳之子’”一画中，他突出的重点是描写高尔

基和几位学者的形象，着力刻画了他们的不同神态，而对其他一切皆一笔带过，有简有繁，有取有舍，藏得多而露得少，可谓“愈藏而愈大，愈露而愈小”。

从“电车上”和“多米尼克餐馆”中可以看到他在瞬息间把握各种不同场景、构图、人物、动态的能力，是熟而巧的佳作。运笔之熟练、技巧之纯熟是列宾素描作品的突出特点。

“休息”画的是一位躺在靠背椅上的安闲的少女，列宾使用了依形顺势流动轻松的行笔，给人一种信手而得的舒适感。“背袋的乞丐”则运用了短小交叉的碎笔，给人以杂乱陈破的感觉，形式和内容得到了很好的统一。

在列宾的素描作品中，还可以看到他如何根据不同人物选择不同工具，使工具服从于表达内容之需要。在画“评论家斯塔索夫”和“都泽”这两幅肖像时，他使用了木炭条，不用纸而是画在画布之上，这首先就从材料上给人以高贵之感。列宾曾多次为斯塔索夫画肖像，这幅佳作和“都泽”一样，可以看到木炭在列宾手中运用自如得心应手，并能给人以轻快之感。木炭条虽然粗糙，但他对人物形象的刻画仍然毫不放松，在画布上可以看到斯塔索夫老年时的气度和都泽夫人松弛安祥的神采，十分感人，富于魅力。

又如在“拉琴斯卡娅”和“巴塔舍娃”等素描作品中，发挥了在使用炭精作画时可以充分利用纸卷皱擦渲染的特点，这不但使两个姑娘的脸部和手臂显得丰满圆润，而且在背景和服饰上制造出墨染的效果，使已丰富的色调又大大地加强了其内在的无穷变化，表现出染到笔不到，笔与色交融的奥妙。

运用铅笔作画必须步骤严格、一丝不苟，造

型精确肯定，以实为主、虚中见实，可以说运用铅笔作画要想富于艺术韵味比较困难，铅笔是素描中的硬工夫。在“躺着的女孩”和“画家瓦西涅佐夫”等作品中，可以看到“稳”和“准”在运用铅笔时的重要性。

在这本集子的封面上，发表的是列宾在1923年画的自画像。这幅画可算是他众多自画像中的珍品。这是幅用鹅毛管笔画出来的肖像，它不但构图完美，集中刻画了最为传神的，在戴着老花眼镜下，一双画家所独具的锐利而深邃的眼睛，并且用笔潇洒、活泼苍劲，他又使用了浓淡不同的墨水作画，这极大丰富了羽毛的表现力和风采。

列宾的素描作品虽然在手法的处理，构图的经营，人物内心世界的刻画等方面是杰出的，其技巧也是无懈可击的，但是，我们也会发现，由于学院派教学对他的影响，无论是在素描还是在油画作品中，都可以看到明显的习作性痕迹，使他的艺术个性没有真正获得自由和解放。这就给我们提出一个较为重要的问题：基础训练既要学得进又要走得远，技术绝不等于艺术！创造具有鲜明个性的艺术样式和风格才是学习的最终目的。不但要追求思想的深度，还要追求自我表现的强度。

通过对列宾三十余幅素描作品的介绍，我们会联想到他的成就是与他对绘画基本功的重视，对生活理想的追求和对事业的勤奋分不开的。在我们欣赏他的精采作品和评价他的成功与不足时，我想会使学习美术的朋友们得到多方面启示的。

高宗英

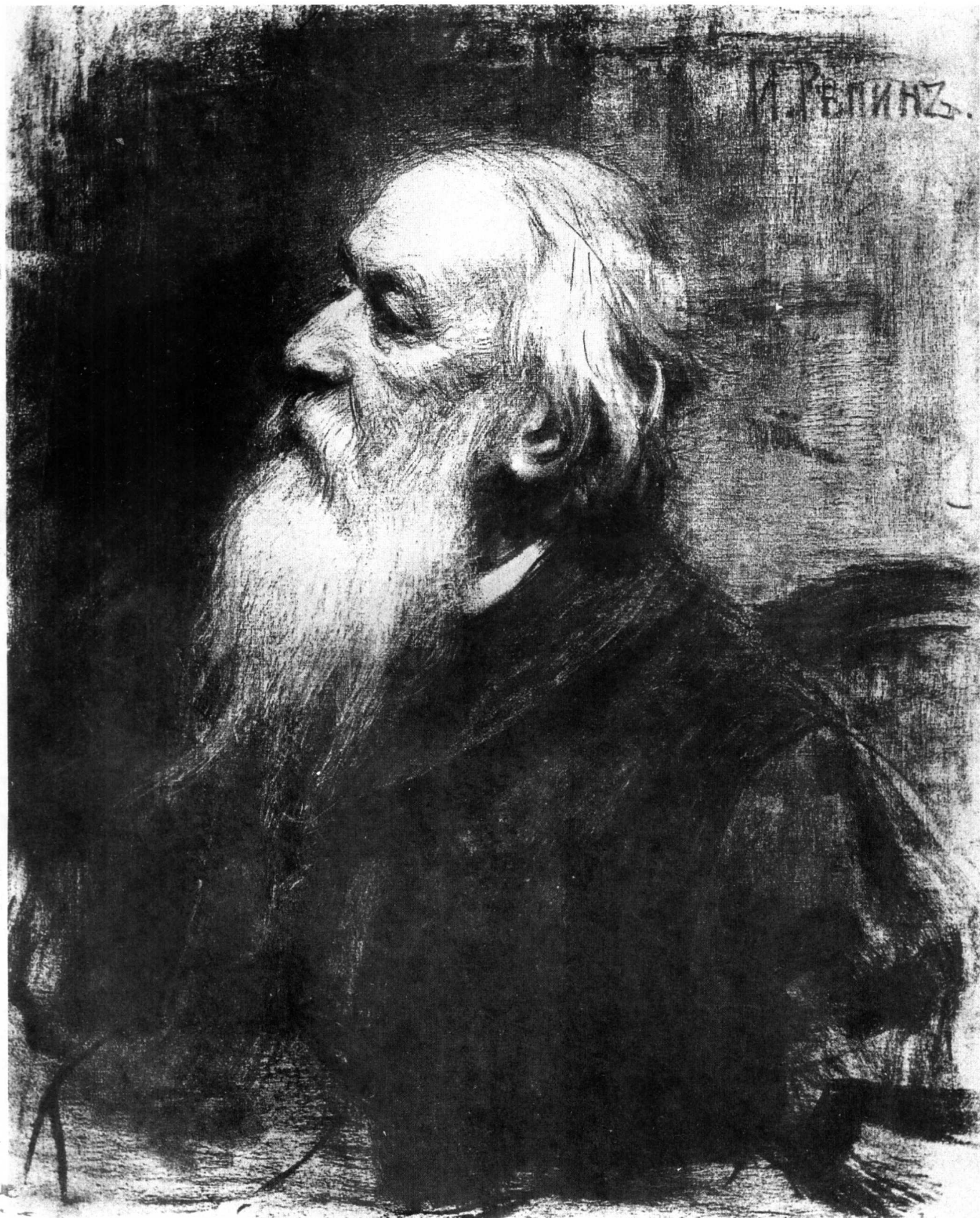

图1 肖像 艺术史家、著名美术和音乐评论家斯塔索夫 1901年

А.А. С. 1901

图2 肖像 都泽 1891年

图3 “宣传者被捕”草图 1879年

Гамбел.
ок. 1878.

Ванопанге нингоне вбума Сесвары Амурны Шыгы

图4上、下 “查波洛什人给苏丹写信”草图 1878年

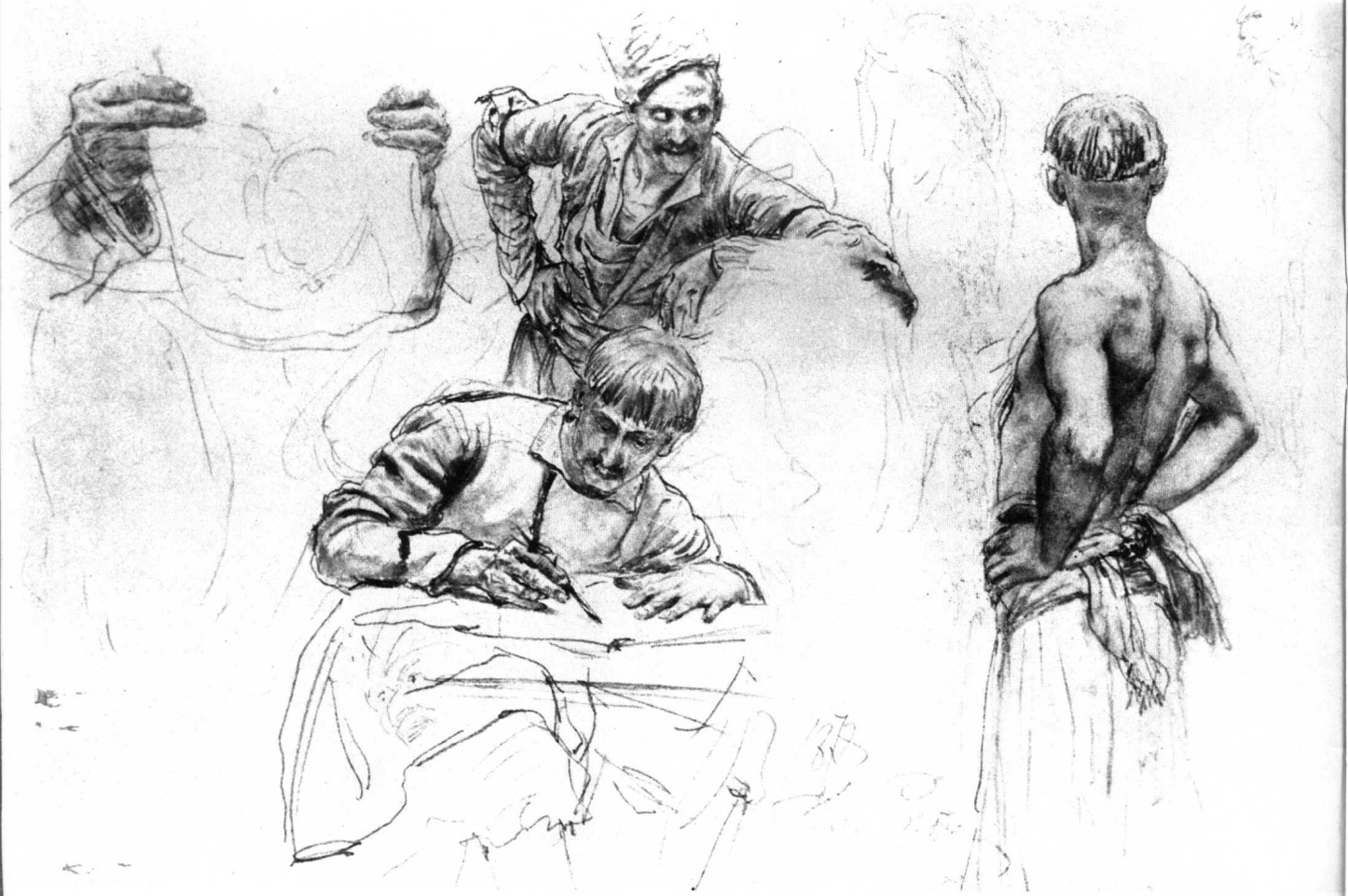

图5 肖像 纤夫莫里扬卡——为油画“伏尔加纤夫”收集的素材 1872年

图6 “在伏尔加河沿岸”——为油画“伏尔加纤夫”收集的素材 1870年

图7 肖像 哥萨克施拉马克——为油画“查波洛什人给苏丹写信”收集的素材 1888年

图8 肖像 哥萨克人——为油画“查波洛什人给苏丹写信”收集的素材 1888年

图9 农舍——为油画“新兵入伍”收集的素材 1879年

图 10 驼子——为油画“库尔斯克省的礼拜行列”收集的素材 1882 年

图 11A 在多米尼克餐馆 1887 年

图 11B 电车上 1889 年