

陈守义 于振平 编著

世界名家素描鉴赏 3

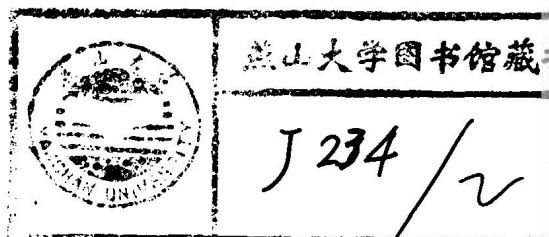
SHIJIE MINGJIA SUMIAO JIANSHANG

中国美术学院出版社

世界名家素描鉴赏 3

SHIJIE MINGJIA SUMIAO JIANSHANG

陈守义 于振平 编著

中国美术学院出版社

0244467

责任编辑 杨 英
版式设计 戴 昱
封面设计 陈 江
责任监制 葛炜光
图片摄影 刘钢强

世界名家素描鉴赏 3

陈守义 于振平 编著

1998年6月第1版 出版发行:中国美术学院出版社
1998年6月第1次印刷 (中国·杭州南山路218号 邮编:310002)
经销: 全国各地新华书店
印刷: 浙江印刷集团公司
字数: 36千 印张: 5.5 图: 100幅
开本: 889×1194 1/16 印数: 5000

ISBN 7-81019-643-X/J · 587

定价: 24.00元

编者的话

素描不仅可以作为“一切造型艺术的基础”用来训练艺术家对事物的观察、分析和表现的能力,还可以作为一种独立的艺术形式来进行艺术构思和创造。因此,素描基础训练是美术教育中的首要环节,它是艺术家面对客观世界以艺术表达的方式跨出的第一步。在中国,线描造型早已达到了很高的水平,形成了独特的民族绘画语言,但是,不可否认,西方素描技法及其观念的引进也确实给我国美术界带来了深刻的影响。西方素描艺术在经历了从作为辅助手段的从属性艺术形式到独立的艺术形式的演变之后,业已成为具有丰富的艺术内涵与表现力的艺术形式。学习和借鉴西方优秀素描艺术,对于我们开拓民族绘画的视野,提高综合的艺术表现技能具有重要的意义。

为此,我们选择了较具代表性的西方 30 位素描名家,从 15 世纪意大利文艺复兴时期的达·芬奇到 18 世纪西班牙现实主义大师戈雅,从 19 世纪法国新古典主义代表画家安格尔到俄罗斯民族绘画天才弗鲁贝尔,从 19 世纪末 20 世纪初奥地利分离派画家克里姆特到 20 世纪美国具像绘画的代表人物帕尔斯坦,将其不同时期风格鲜明的名家素描汇集在一起,并对艺术家的生平、艺术创作背景和素描语汇的特点加以剖析,分为三册出版,希望对素描的深入学习与研究有所帮助。

面对大师们的素描作品,仅仅是赞美还是不够的,他们的作品虽然体现了那个时代、那个民族所具有的独特魅力,然而,整个素描发展的历史所提供给我们的信息远远不止貌似风土人情、异域风光之类的美丽图片。仔细赏析大师们的作品必然会引出以下一些值得思考的方面。

首先,对每位艺术家来说,素描总是直接影响着他的创作风格。素描作为造型艺术的基础,其风格取向往往反映了艺术家对生活、对社会、对整个大千世界的基本态度,只有抱着科学的、严肃的、真诚的态度,艺术创作才会气象万千。另外,艺术家仍然一直将素描作为创作构

思、收集素材以及绘制草图的手段,素描的样式必然与创作效果相关联,因而人们往往可以从大师的一小幅素描作品中发现宏幅巨制的端倪。可见,素描虽以其材料、手段之简便为特点,其意义却相当深远。

其次,素描的发展演变展现了几代艺术家在表现手法上不断地推陈出新的状况。它犹如一株大树,如今已枝繁叶茂。素描的发展离不开素描技法的承传和创新。如果没有前辈的艺术作品作为范本进行学习、研究,艺术创新只能是“空中楼阁”。艺术大师都经历过对前代人的作品苦苦琢磨和认真研究的过程,经历了这个过程,才有可能把学得技巧经过独自的锤炼而逐渐形成具有个性化的语言。这样才产生了今天我们所看到的如此丰富的经典作品。

我们从这些作品中还可以看到,大师们的多种素描样式如同在一张网中,互相联系并紧密结合,风格的影响不仅是纵向的,而且也是横向的。艺术养分不仅来自西方传统,还来自东方艺术,甚至来自其他艺术门类;由此,使得素描表现的天地变得更为广阔。学习素描必须具备兼容并蓄、博采众长的胸襟;对名家素描的理解认识不应该停留在技法的层面,而要关注创作态度和方法。

还有一个必须重视的问题,即“真诚地对待生活”,这对艺术家来说是一个根本。技巧与样式是手段,而不是目的。对技巧和样式的学习和创新往往比较容易在形式上取得一定的效果,但是真正打动观众心灵的因素终究是内在的精神性,即艺术家对生活的深切感受和所表现的思想情感。素描既承载着作者极大的学养,又是其表达精神境界的最朴素、最直接的方式。

面对当今纷杂的艺术现象,如何深入认识与理解西方造型体系、艺术表现规律和素描基本技法的历史承传和演化的脉络,扩大艺术视野,从而作出自己的判断与选择,读者从这套画册中可以得到一些启示。

克里姆特

1862—1918

目 录

克里姆特

1

习作
横躺的半裸女
弗里扎·里德勒肖像之二
横卧的裸妇
正在阅读的妇女侧面像
艾德勒·勃罗奇包厄的肖像
为《哲学》画的习作
头像
人体习作
年轻女子肖像

谢洛夫

9

睡在圈椅中的托格农
契斯恰科夫像
奥尔洛娃肖像
自画像
女人体习作
列宾肖像
普希金像
马
歌唱家夏里亚宾

马蒂斯

17

在床上睡眠的女裸体
横卧的穿着土耳其式裤子的宫妃
画室
画室中的女裸体
带项链的女子
肖像
女裸体背影
舞蹈

女人
倚在椅背上的女人

毕加索

25

胡安肖像
四个女人头像
坐着的女人
谈话
巴黎一景
雷诺阿肖像
乞丐
肖像
与乌鸦相伴的女人

亨利·摩尔

33

避难所
乔万尼·毕沙诺的回忆
国王与王后
画家的母亲
女孩头像
更衣的妇女
怀抱孩子的母亲
持镜裸妇
做作业的女孩
倚在红色岩石上的人物
母与子

杰克梅蒂

41

苹果
艺术家的母亲
男人头像
马蒂斯像

花
窗边缝衣的奥蒂利亚
静物
站立的裸体
头像习作
入睡的画家

巴尔蒂斯

49

裸体少女
睡着的女孩
女孩侧面像
自画像
睡着的少女
坐着的少女
女孩肖像
米歇利娜
跪着的女孩
入睡的少女

怀斯

57

为《人体》画的习作
习作
为《农妇的服装》画的习作
为《果园》画的习作
为《羊皮衣》画的习作
为《沉睡》画的草图
头像习作之一
头像习作之二
为《辫子》画的习作
为《黑色丝带》画的习作

弗洛伊德

65

苏格兰蓟
克里斯蒂安
拿鸽子的男孩
坐着的女孩
大卫·格斯科纳
夜间的男子自画像
女人肖像
湖畔风光
穿白色服装的女孩

帕耳斯坦

73

两个模特
镜子旁的模特
坐在镜前的模特
面对面的男女模特儿
斜倚着的两个女模特
朝前倾的人体模特
椅子上的模特
头枕着手臂躺着的模特儿
从第九街眺望的模特儿
两个坐着的女模特儿
两个女人体

克里姆特(GUSTAV KLIMT)

1862—1918

我们在美术史中经常可以看到这样的现象：当一些艺术家在艺术的道路上发现了新的目标时往往会从旧的阵营里分离出来，参加或组成新的团体。众所周知的“维也纳分离派”便是如此。作为“新艺术运动”中最有才华的领袖人物的克里姆特当时并没有被维也纳的官方艺术界所承认。然而，由于克里姆特的独特艺术风格，国际艺术家协会却把他接纳为荣誉会员，巴黎、罗马等地也给了他很高的荣誉。令人遗憾的是直到他去世的前几个月克里姆特才获得了维也纳美术学院名誉成员资格。

在今天看来，克里姆特无疑是 20 世纪当之无愧的重要艺术家之一。

“新艺术”风格以其装饰性构图、平面化的造型和优美的线条等特征而区别于当时保守的画风，而克里姆特更以鲜明的个性风格而独树一帜。

值得一提的是，虽然在那个时代已有一些西方画家接受了来自东方艺术的影响，但还没有像克里姆特那样如此直接而自如地将其融于作品中。尽管我们不清楚克里姆特是否研究过中国绘画，然而欣赏他的作品无疑会使我们产生一种分外的亲切感。

与克里姆特的油画相比，更多的人偏爱他的那些充满“轻纱薄雾般美感”的素描作品。长期任维也纳艺术史博物馆馆长的格鲁克是这样评价的，“他以一位优秀的素描画家而崭露头角”，他认为素描“也许是克里姆特最高的艺术成就”。而长期担任奥地利美术馆馆长的沃特尼则将克里姆特誉为“这一时期最伟大的素描画家之一”。

早在奥地利工艺学校学习期间，克里姆特就受过严格的素描训练。他认真深入地研究过人体解剖。但是，多年以后的他深深地意识到，素描作为一种最具艺术家主观精神的活动，必须摆脱他曾经付出很大精力所掌握的那些规则的束缚。而其中的关键问题在于要使线条从结构、明暗的表现中分离出来，成为这些经验分离的个性化符号。为此他省略了从亮部到暗部的所有不必要的细节和传统的三度空间透视法，夸张了线条的存在和运动状态。

我们看到，克里姆特作品的母体大都是女人体，画家把她们作为精神化的媒介物。他的作品中的女人体常常有过于裸露的姿态出现，这是他对伪古典主义者装腔作势的蔑视与反叛。他对着模特儿写生，完全出于兴趣而非情欲。今天当我们欣赏这些素描作品时，我们似乎无法分辨出模特儿的各自性格，但从那美妙自然的姿态、那流畅的线条里却可以感受其生命的节奏和旋律，可以意会到画家凝聚的精神。我相信，这正是克里姆特试图暗示而非叙述给我们的。

在克里姆特不多的作品中，素描却占有数千幅，而且这些素描并非仅仅是为油画而作的草图或素材。他还曾将素描列入个展中，登载于刊物上，这足以看出他对素描的钟情。

应该注意的是克里姆特的素描显然要比他的油画的画风走的远，如果说他的油画还显得有点呆板而只能局限于那个时代的“新艺术”风格的话，那么他的素描则可以说是已越过了那个时代的局限，在古典风格和现代艺术之间架起了一座桥梁。

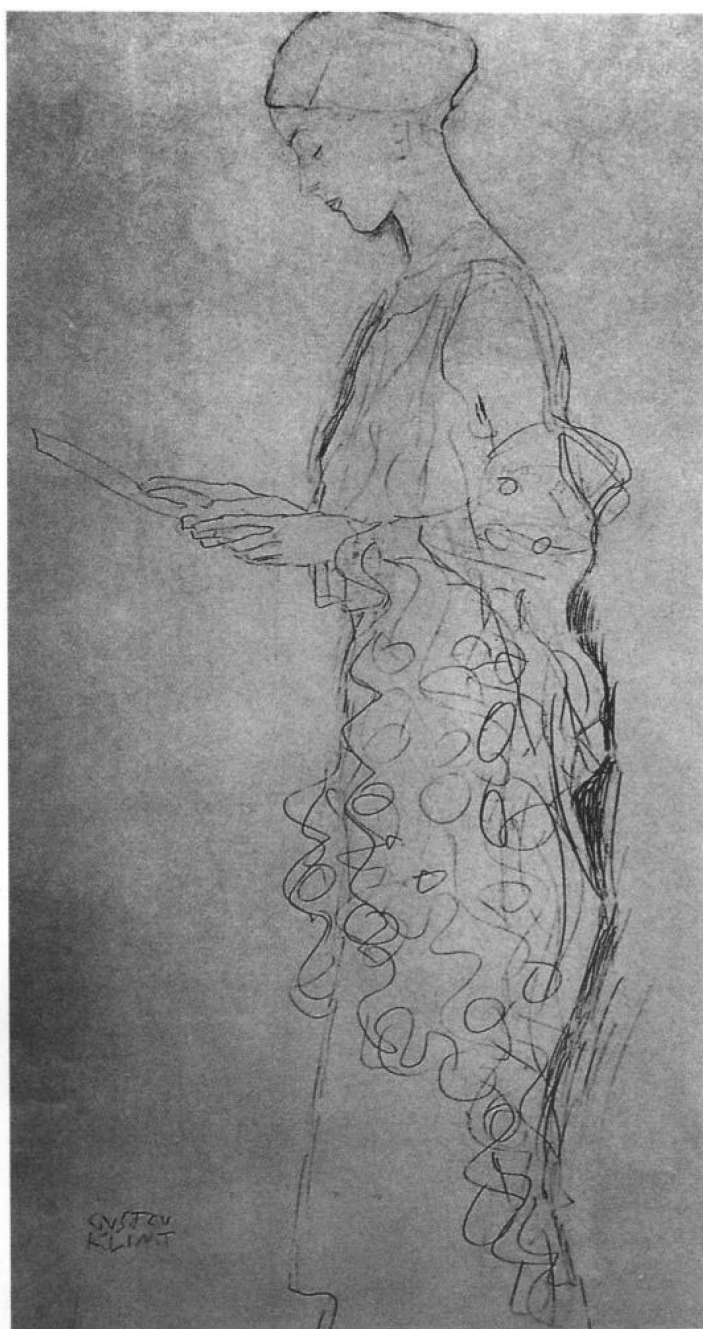

- ◀ 习作 铅笔
- ▼ 横躺的半裸女 铅笔
- ▶ 弗里扎·里德勒肖像之二 黑色粉笔

克里姆特那洗练的素描形象总是充满着安祥高贵和典雅。比起他的人体素描来，着衣模特儿似乎更能使他发挥那波浪式曲线的魅力。他摒弃了依赖光影的描绘手法，因为他的关注点不在此，他要表达最令他感兴趣的东西，他要让他的线条单独地获得一种象征。于是看似散乱的线条诗化的语言组成了一首夜曲，正如一位评论家所言：“有一种轻纱薄雾般的美感。”

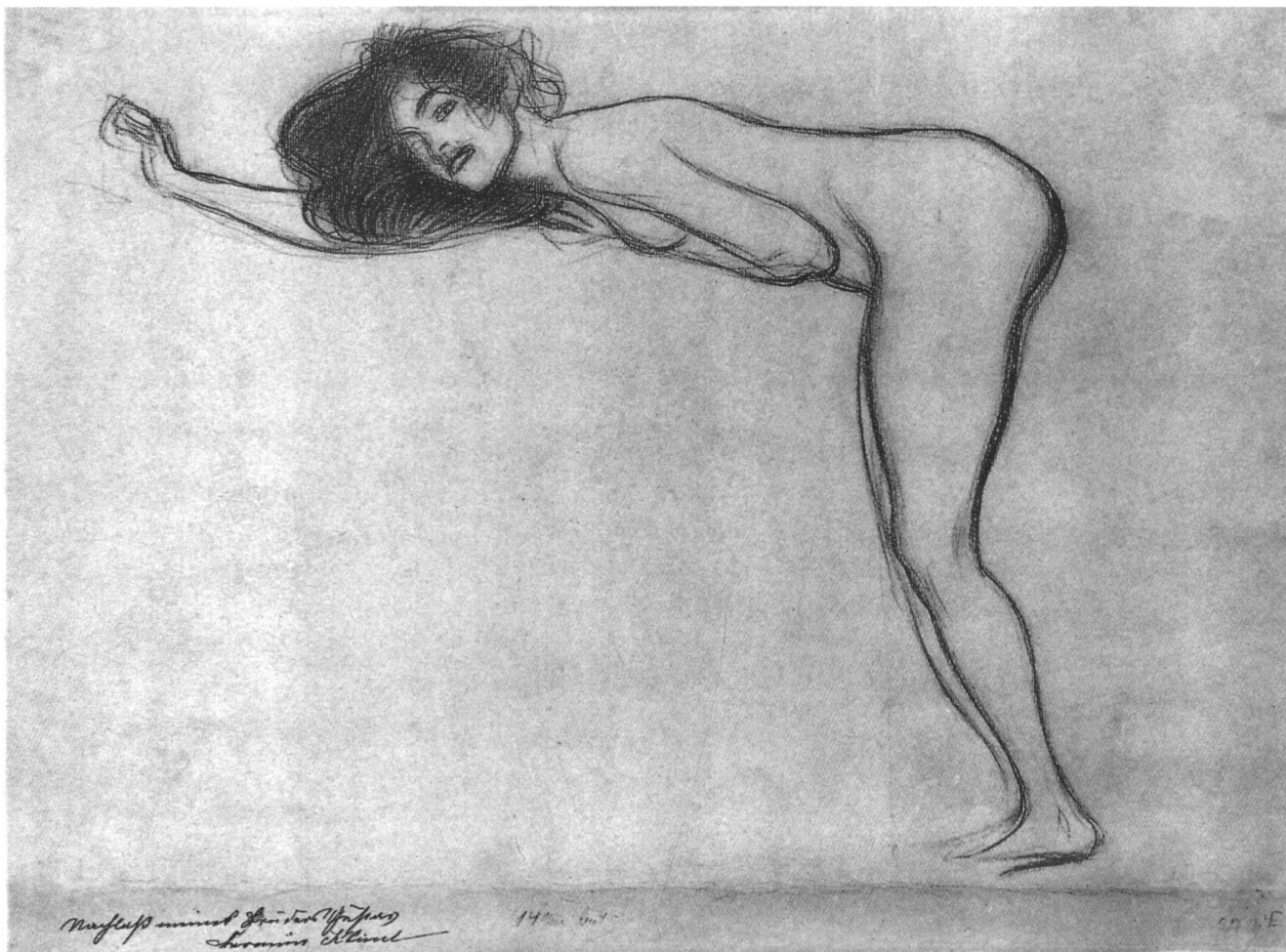
- ▼ 横卧的裸妇 铅笔
- ▲ 正在阅读的妇女侧面像 铅笔
- ▲ 艾德勒·勃罗奇包厄的肖像 黑色粉笔
- ▼ 为《哲学》画的习作 黑色粉笔·铅笔

克里姆特运用线条来表现女人体优美的体态,为了表现这种流畅的美感,画家淡化了对象许多结构上的穿插关系,强调了人体的外形。用线肯定而到位,且非常轻松而随意,充分显示了克里姆特深厚的传统写实修养。

- ◀ 头像 铅笔
- ▼ 人体习作 黑色粉笔
- ▶ 年轻女子肖像 铅笔·炭笔·彩色铅笔

谢洛夫

1865—1911

谢洛夫(VALENTIN ALEKSANDROVICH SEROV)

1865——1911

谢洛夫是 19 世纪末到 20 世纪初俄罗斯最负盛名的天才画家。他出生在一个音乐之家,从小对艺术怀有深深的眷恋,常常沉醉在莫扎特美妙的乐曲中流连忘返。谢洛夫 9 岁时便同他母亲来到巴黎,跟随当时在那里逗留的列宾开始学习绘画基础。而后由列宾推荐,考入彼得堡美术学院著名的契斯恰可夫画室继续深造。

只要看一看他 16 岁时为他的老师契斯恰可夫画的素描肖像,就会确信,当时人们评价这位少年扎实的造型能力和娴熟的技巧,已经可以同他的老师们并驾齐驱,并非突兀之言。契斯恰可夫在得知谢洛夫早逝的消息时,曾回忆道:“早在谢洛夫还是他的学生时,就发现没有第二个人能像他那样对绘画艺术的理解达到如此全面的程度,这是他的天赋所在。”

谢洛夫从列宾和契斯恰可夫那里,继承了以写生素描作为学院中心课题的训练方法。学院派传统素描的严格练习,使他养成和练就了一种写生素描要求的严谨性和完美性的习惯和本领。这为他后来把写生素描练习的方法运用于自己的作品,创造了条件。我们从 1884 年谢洛夫画的《坐在椅子上熟睡的托格农》中,可以看出他无论在形体、结构、透视的把握上,还是在构图、明暗和线条的处理上,都达到了整体、完美的地步。这清楚地显示出,学院素描写生的观察方法和表现特点是怎样体现在习作中的。同时,也使我们看到谢洛夫为数众多的素描肖像所以能维妙维肖、形神兼备、令人赞叹不已的功力所在。

谢洛夫从事任何一项工作,总是全神贯注、不知疲倦、持之以恒地去完成。他曾说过:“工作,这就意味着发光发热。对绘画来说,倘若你想达到某种目标,就得刻苦再刻苦,只要有志气,你的愿望就会实现。”他对艺术精益求精的严格要求,使他在创作《阳光下的少女》这幅油画时,连续不断地画了整整三个月。谢洛夫努力进取的精神,还充分体现在寓言画的研究上。为了寻求用最简洁而富于表情的素描语言,表现克雷洛夫寓言的鲜明特征,他花了 15 年时间,深入多莫特坎诺沃周围狼群出没的地方,在那里作了大量的情景写生;他还走遍了当地的荒原、牧场与森林,到处寻找干瘦如柴、头上无角的乳牛,并对它与相关的人物进行实地写生。为了观察和表现乌鸦的姿态,他把梯子靠在高高的树枝上速写。这一切,使他创作的《仙鹤与狼》、《农夫与强盗》、《乌鸦与狐狸》等作品,用笔洗练、形态逼真、情趣盎然、栩栩如生。

谢洛夫逝世后,俄国艺术史家别努阿写道:“谢洛夫沉默寡言,似乎面带愁容,然而他迷恋、憧憬丰富多采的生活,酷爱热烈而紧张的工作。他不仅敏锐、深入、细致地观察生活,而且还满腔热情地投身于艺术创作。谢洛夫是一个特别勤奋的人,是一个深明大义、为坚持自己信念而情愿牺牲一切的人。”