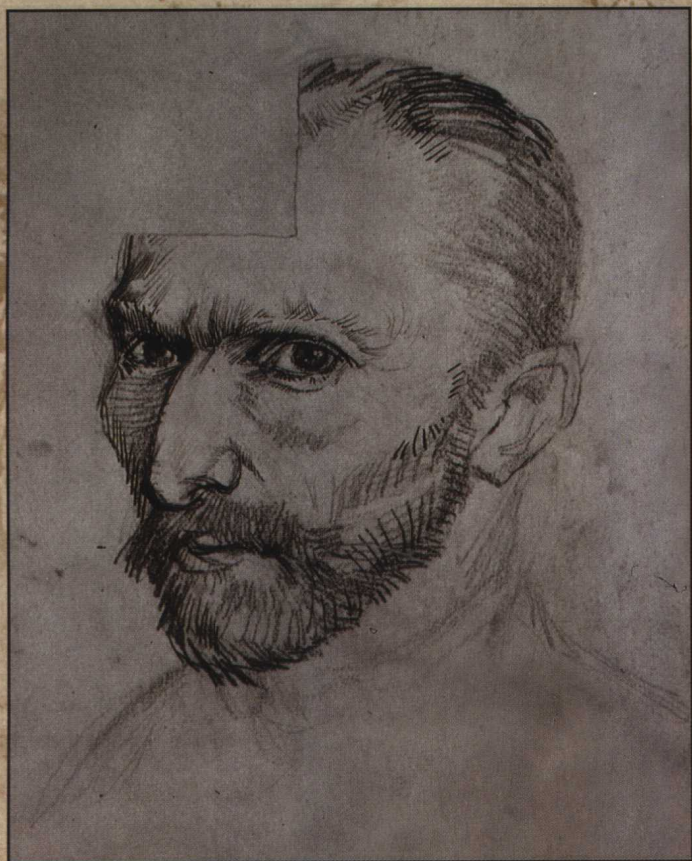

世界大师素描技法

凡 高

苏高礼 编著

中国文联出版社

世界大师素描技法

凡 高

苏高礼 编著

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

凡高/苏高礼编著. -北京:中国文联出版社,1998.1

(世界大师素描技法)

ISBN 7-5059-3289-9

I. 凡… II. 苏… III. 凡高,V.(1853—1890)-素描
艺术评论 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 02505 号

书 名	凡高
作 者	苏高礼 编著
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社发行部
地 址	农展馆南里 10 号(100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	史果
责任校对	晓石
责任印制	李寒江
印 刷	文物出版社印刷厂
开 本	787×1092 1/16
印 张	3
版 次	1999 年 2 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	1—6000 册
书 号	ISBN 7-5059-3282-9/J·761
定 价	9.20 元

本书如有印装质量问题,请直接与出版社联系

渴求生命价值的一生

温森特·凡高,1853年出生在荷兰松丹特,是一位牧师的儿子,他有三个伯父是画商。16岁的凡高在古比尔美术公司当职员,有机会在布鲁塞尔、伦敦、巴黎等分公司工作,读过许多书,见识过各地的博物馆。为了实现他的人生追求,后来上了神学校,成为基督教牧师。他曾在比利时南部波里纳矿区传教,但由于在矿工中做了点仁爱的事情而被革职。此后,凡高回到家乡,专心从事绘画。这是1879年,凡高27岁。1890年凡高因病痛自杀身亡,终年37岁。凡高从事绘画前后仅10年时间,但他的遗作上千件。他在艺术上的影响也超越了国界,超越了时空。

根据凡高生活和创作的主要地点,凡高的艺术生涯大致可划分为五个时期,这也是我们了解凡高素描作品的重要背景材料:

1879年——1885年在家乡。代表作品有《吃土豆的人》、《织布的人》等。

1886年——1887年凡高在巴黎和弟弟提奥一起生活了两年。代表作品有《皮靴》、《有风车的风景》、《画架前的自画像》等。

1888年在法国南方的阿尔,这一年是他艺术上的多产时期。代表作品有《向日葵》、《桃花盛开》、《收获》、《阿尔的吊桥》、《邮递员鲁林像》、《卧室》等。阿尔时期凡高与高庚在黄色之家同住了二个月,1889年1月高庚走后,凡高精神病发作,割下自己的耳朵,从此精神病周期性发作,曾被监禁在城市监狱。

1889年5月凡高迁到圣·雷米疗养院,住了一年,有一间画室可以作画,代表作品有《星月夜》、《龙柏》、《精神病院的院落》等。

1890年5月凡高返回巴黎,住在奥维尔,由伽赛医生看护。代表作品有《奥维尔教堂》、《伽赛医生像》、《农家》等,7月23日凡高自杀,在此二个月内完成70幅作品。包括死之前不久完成的《麦田上空飞满乌鸦》等作品。

素描与生命一起燃烧

—

凡高的生命像一团火,凡高的艺术象一团火。凡高被称为燃烧的画家,一般是从他的色彩表现来说的,其实凡高燃烧的还有他的素描艺术。他的素描更像燃烧的钢块,既烫又硬,情是烫的,形是硬的。

凡高内心总渴望为世界带来些什么,他企图把幸福带给人们,当他做不

到的时候,换个角度他把美、把艺术带到了人间。他的艺术是人类的宝贵遗产,他的素描是遗产中不可缺的一半。

凡高说:“撇开理论上正确而在艺术上没有生气的解剖吧!我们需要活的解剖!抹掉没有吸引力的、死气沉沉的画室色彩吧!大多数画家都不会运用健康的色调,他们不理解生命!如果我画农妇,就要他们成为农妇。”“要活的解剖”,“理解生命”,画出人的气质,这就是凡高造型上的追求,凡高素描中的核。

凡高说:“我希望画得至少能让所有长着眼睛的人一看就明白……我是多么珍视真实,珍视我要真实地描绘的意图。”为了达到真实,他始终同现实生活保持最密切的联系。对人写生、对景写生成为他一生中艺术创作的最基本的方法。他“要严格遵循现实,遵循所见的人物,不再向往如高庚和贝尔纳的艺术中所出现的那种幻想性了。”真实是凡高艺术的生命,但灵魂却是在真实中注入的艺术家的感情。凡高曾在信中写到:“殊不知我并不着力谋求准确表现我眼前所见的事物,我是在相当随心所欲地运用着色彩,我是要更有力地表现自己。”这“更有力地表现自己”的潜台词应该是“有力地表现艺术家自己的感受和感情”。凡高在记述他为一位艺术家画像时说:“我要画出对他的评价和我对他的爱。起首要尽我所能忠实地照他的样子画,但为了更好地完成它,我要成为任意的色彩家。”忠实于对象,更忠实于自己对对象的感受,这是凡高艺术创作中强烈的现实性和强烈个性的由来。

凡高画人,总是充满着悲痛、怜悯、沉重的感情包袱和发自内心的爱,因为他们不是朋友,便是和他一样命运的小人物。凡高画景,多数情况下他追求自然界的神秘感、美丽和生命力。

凡高总是以心作画,以情作画,他的画面充满激情、真情,但绝不违背自己对生活的真实感受。对于要表现的对象他绝不照抄和冰冷对待,他从不满足于看或看见,他追求深层次的发现、理解和挖掘。因此他画出来的人物和景物,既是存在于现实中的,又都是属于凡高自己的。

大量的草图证明,凡高的创作构思,首先是通过素描进行的,素描是他的艺术构思的闪光和骨架。可喜的是他的素描作品大量保存下来,这必将成为进一步探讨凡高艺术奥秘的捷径。

对于凡高来说,素描几乎伴随他度过一生,特别是素描的原则无不在他的一切艺术创作中显露。我们能在他的素描速写中找到几乎全部油画创作的初衷,而且在素描画稿里,往往更有力更鲜明地体现着每幅画的表现意图。

凡高绘画的精神性、审美高格调都来自他的从艺原则:这就是唯真是从,唯情是从。在凡高的艺术里,理和情,形和心是相辅相成的,理和形是他创造艺术品的依据,情和心却总是他的艺术精神的源头。

凡高永远关注的是形象的生命状态,外形的选择都是为了体现生命的具体状态,所以他创造的艺术形象总是有骨、有肉、有情、有神。

凡高的燃烧的艺术,实质是画家情的升华,生命的闪光。燃烧的艺术,源于燃烧的心灵。

凡高的素描是窥探他艺术真谛的窗口,素描——这是艺术家最真实的

心里话。读凡高的素描就是在和凡高进行真诚的对话。

凡高说：“正像我们意识到的那样，要能够放眼量，因此我们也应该象那些生活平静的人那样，而不能像颓废派艺术家那样地来安排生活。”这种对平静、愉快而又简朴的生活的需求，这种反映在他的质朴的艺术上的需求，是凡高的一个突出的特点。画格即人格，凡高的艺术再次认证了这一真理。

二

凡高写信给他的兄弟说：“什么是素描，用什么办法达到目的？这是要有本领冲破一座似乎矗立在你所感觉的和所能做到的（体现）之间的看不见的铁墙。”凡高懂得发现的艰难，找到自己的感受不易。但他没有退缩，他不遗余力地做了，他成功了。为了画好素描，凡高付出了顽强的劳动，当自己的艺术感受得不到最真切的表达时，他迫使自己更多地化费在素描上。这从他的众多的不断重复的画面中可以找到答案。

凡高学习绘画有两把钥匙，一是体现规律，二是依赖悟性。早期他学习了古典传统的造型手法（如明暗），但是突破了再现的目的，完成了适应主观表现的转变。后来他学习了新印象主义的点彩技法，但是通过彻底消化，形成了他自己独特的点线结合的表现特点。

凡高的人物素描追求朴拙，但不丑化，粗陋而庄严，苦涩而诗情，外形质朴，内情深沉，充满生命的滚烫，生命的礼赞。他懂得将点线变成一种有生命的绘画语言，点线在他手中都是有活力的，他总是在刻、在劈、在剁，从画中能听出他运笔的声音。这就是为什么他的素描总是有力度，有重量，有运动，有节奏，有声音感。

凡高的素描拙不掩实，笨不掩灵，朴实无华，不假修饰，从不取悦于人。这些品质增加了他的艺术的精神内涵，百看不厌的可读性。

凡高的形体是以方为主，方圆结合。处理形体空间采取了综合手法：或直接通过几何形的刻划来体现，或通过点线的变换、组合形成空间形体，或通过线的方向变化体现形的前后关系。凡高运笔都是为了表现意图，既直接又朴实。

凡高的素描有色彩感，墨分五色，或浓或淡，或重或轻，或稳或透，或进或退，层次分明，突出意境。缤纷而不散乱，浓重而不堵咽，透明而不轻浮。这也许是因为凡高对生活中的光明与黑暗十分敏感的原因。

欣赏凡高的素描，从平面看他很讲究构成，从空间要求又很讲究透视中的形体结构。有人将规律当成枷锁，限制了自己的创作自由；有人将规律当成武器，运用自如，解放了自己的艺术创造力，这后一种人就是凡高。

三

凡高说：“我常常带着微微有点饥饿的感觉坐在河边画素描，因为我吃不饱。”他常常一天工作十四到十七个小时。“我的工作并不比实际收割的农民更轻松些，但我决不怨艾，只是在艺术中我几乎体会到实际生活中的那种

乐趣。”另外，凡高很长时间是带着病痛在画画，但病魔并没有弯曲了他追求美的意志。他说：“有些人尽管疯了或者病了，还是喜爱自然，这些人就是画家。”凡高是很自觉地在拚搏，他为自己的拚搏感到骄傲。凡高的成功是拚搏的结果。凡高的善良人格使他具有强烈的好恶感，他的执着使他具有不要命的拚搏精神。

凡高具有悲天悯人的心灵，追求幸福的热忱，又有豪迈刚烈的性格，他是生就的实干家、献身者，是这些内在的品质，成就了他的艺术。

凡高具有极好的天份，又有积极地勤劳，还有极高的悟性。三者相加成就了凡高的画家的梦想。在凡高身上奋斗精神、客观精神，加上自然表现精神，三者的高度溶合，为他铺就了大师的成功之路。

凡高点燃了艺术之火，又投身到艺术之火中自焚。他的充满悲剧的感人的艺术和人生，终于使这艺术之火燃遍全世界，给人类提供了新的文明之光、之热。对后来者说，凡高和他的艺术永远是燃烧的，照亮道路的火炬。

凡高是承上启下的近代画坛巨匠，他继承了传统的造型和印象派发展的外光色彩成果，但他没有逃避现实生活和时代的要求，他开辟了表现主义艺术的新方向。

凡高的艺术实践给我们的启示：

贴近生活，用心来画画，

画家要重视素描的锻炼，

远离功利主义，真诚投入，坚实地走自己的路。

在这里让我们记录下凡高逝世之日写给西奥信中的一句话来结束这篇短文：

“说到我的事业，我为它豁出了全部生命，因为它，我的理智已近乎崩溃，但这一切都无所谓。”

苏高礼

1998. 3. 18

北京·东大桥

素描作品

《播种者》1881.4, 钢笔、淡彩

这是凡高对米勒名作的临摹,他把播种看成是传播生命,他喜欢这一题材,先后数次以此为题作画,即有素描也有油画。可见凡高向传统学习,向大师借鉴是很挚着的,在艺术中追求自己的理想也是很挚着的。

《炉边坐着的农夫》1881.9, 钢笔、水彩

凡高 29 岁的作品,作者通过明暗结构,细心地捕捉人物的心理状态,努力体验方方面面的真实感受。作者出手不凡,总是能在整体上围绕人物的内心世界、内在情绪去表现,一下就抓住了最生动、感人的东西。

《缝衣物的老妇人》1881.10, 炭笔、铅笔、水彩

以昏暗的色调突出人物所处的生活环境,是这一时期常用的手法。通过明暗、黑白对比使画面充满有力的节奏。围绕手和手的动态,表现人物的情绪。画面虚实处理有致。

《木桶边跪着的少女》1881 年 11 月

凡高前期的人物素描大都是正在操劳的人们,人物虽没有愉快的表情,却表现出勤于劳作,无怨无悔,体现了劳动者的本色:善良、本分、自食其力。其中也体现了作者对他们的怜爱之情。

画法上尚未放开,作者对对象进行细心的观察、捕捉、认真的塑造与表达。形体并不流畅、准确,但人物动态,情感却细致入微,毫无作做,流露出一种纯情。

《手执烟卷的妇女》1882 年 4 月, 铅笔、钢笔、黑色粉笔

真实的环境感是作者这一时期经常追求的目的之一,环境与人物相辅相成,突出了生活的艰难和不幸。一种无奈和懒散的动作加强了人物内心世界的表白。画面在灰暗的色调中隐隐透出画家用笔的肯定和洒脱,气氛并不颓废,还能看出画家作画时的激动情绪。

《农庄的工场》1882 年 5 月, 铅笔、钢笔、墨水白粉

复杂的建筑和地面结构,通过明确的透视关系,组织在一起,形成十分壮观、巨大的空间。生活气息繁忙的劳作景象,表现的维妙维肖。透明而丰富的灰色调托出地面的阳光,白洁的布面,点缀春天的一枝花。在这里严谨的造型技巧和开阔的意境是一起出现的,勤劳和美是一起出现的。

《手提奶壶的妇人背影》1882 年 9 月

凡高在这一时期,类似的人物素描画了许多。这些素描体现了作者高度概括形象,表现动态的本领。他的坚硬的运笔并没有掩盖生动的生命力的体现。步履蹒跚,动作呆板的样子,体现了画家对人物年龄状态、生活经历等特点的精心把握。凡高十分善于在自由抒写中对物体质感和由质感不同呈现的结构的变化,以及色彩深浅(如老人头巾、长衣、裙子),接受光的程度的变化(如奶壶和皮肤)都得到应有的表现。凡高的技法是粗中有细。

《挖土的人》1882 年 11 月

凡高对画手执工具干活的人有很高的兴趣,数量十分多,也是他的人物

素描中最生动的部分。形象纯朴、厚重、动作缓慢、认真,有一种神圣的感觉,一个人物就是一尊雕塑。打补丁的衣衫,专注的神情,像雕塑般的力度。用笔古拙,转折方正,体现出一种庄严肃穆的神态。一个肖像是一首诗、一曲歌。这不是一般的写实,是一种真情的颂歌。称之为现实主义精神,一种人生意识的体现毫不过分。

《雪儿的女儿》1883年1月,铅笔、黑色粉笔

头的动态生动自然恰到好处,表情十分细腻,体现在面部、嘴、眼神、眉毛,也体现在全身如头发、手的细心安排,果断、简捷地刻划上。人物消瘦而倦缩的身体,谨慎的目光,突出地表现了孩子的孤独感。

《柳树林中的牧羊人》1884年3月,铅笔、钢笔

这一时期凡高画了许多充满生机的风景素描,多以裸露树干的树林、道路,发华的草地为内容。画面同样以显明的形象,内在的生命力,饱满的意境打动人心。这幅《柳树林》是他的一幅代表作,具经典性。

这是春天的景色,作者竭力营造一种被压抑着但正在奋发的气氛,饱含生机的树节子,挺而微斜的树干,开始抽绿柔韧的枝条,以及地上的草茸,无不在述说春季的充满矛盾的故事。

《农妇头像》1885年3月,黑粉笔、钢笔、淡彩

为了画《吃土豆的人》,作者搜集了大量农民的头像,头像中作者着重刻划人物特有的气质、情感、性格。有些头像本身就是完整的艺术佳作。《青年农夫头像》和《农妇头像》都是这样的作品。青年农夫大睁着眼睛,紧闭双唇,微微前倾的头和上身,有一种充满希望的感受。农妇则是一个因劳疾形体产生变形的形象,纤瘦如棍的脖子与硕大头骨对比,令人同情、怜悯。凡高不求准确而求生动的表现,艺术的本质也在于鲜明的性格和生动的情感的显现,在这批农民头像中凡高十分成功地实现了他的追求。

《手执镰的农夫》(侧面像)1885年8月

有意拉长的手,放大的脚,形成有节奏的动作。变形和夸张动作都是为了表现劳动的辛苦和力量。凡高大量篇幅画农夫和农妇劳动的形象。作者是这样挚着、投入、动情,他似乎不是在画具体形象,倒象是在画一种圣神的精神,他歌颂这种崇高的精神,歌颂劳动者创造的美好,奉献的价值。凡高的素描与其说在画,不如说在歌在咏更恰当。

粗重的线条,如钢丝般缠绕,在劳动者身上,坚硬的腰干象机器的拐轴费力地扭动。粗大的手象铁钳子牢牢地抓住工具,沉重的脚象柱基一样支撑着疲惫的身体。许多人物都不露出他(她们)的脸庞,身体就有他们的表情和心态。

《裸妇习作》1886年4—6月

凡高经常借助石膏雕像进行素描训练,以加强对复杂的人体造形的把握。他采取一种很科学的方法,就是同一个模特做多侧面写生或者素描,油画一齐画,而且在习作中总是围绕对形象的动态、表情来刻划,他对对象内在特征的表现欲望从习作到创作都是一致的。他的艺术追求,体现在习作中,从习作中成熟起来,发展定型。

《自画像》1886年10—12月,铅笔、钢笔、墨水

作者局部画了眼睛、鼻子和嘴,重点在研究人物五官造形,加深对结构、形体的理解。运笔总是顺着形体提供的方向,所以观察形体就成为凡高造形的重要依据。如对头部后脑、颧骨刻划、鼻子和鼻翼也是有前后位置变化的,嘴缝是有弧度的,表现了起伏状。

在教学中我们当教员的十分担心学员只注意具体描写,而不在意表现感受和认识,使习作停留在表现经验的积累,而不能成为对艺术内在原理的理解。凡高在素描习作中从不停留在对象的表面描写上,所以凡高的素描不但业余作者可学,专业画家也大有借鉴之处。

《普罗旺斯的果园》1884年4月,铅笔、苇笔、白粉

这是一首对大自然美好生命的赞歌。作者初到阳光明媚的南方阿尔,眼前突然一亮,心花怒放的心情跃然纸上。树梢以飞舞的线条和飘忽的花点组成与平静退远的大地相映衬。多种用笔对比成趣,节奏明快。苇笔的运用使画面增加了层次和透明感。

凡高的风景素描看似平铺直叙,甚至夹有某种生涩感,但正是这种朴实、直率的画风才充分体现了作者见景生情的心态。凡高的画总使读者首先受到情绪上的感染,而后才逐渐琢磨作者是怎么画出来的。

《为圣马莱的渔船的写生稿》1886年6月,铅笔、苇笔

凡高画素描为了表现意境是不择手段的,阿尔时期一改早期的明暗造形手法,不懈地寻找着点线为手段的造形方法。在这幅画面里,作者通过横线与竖线、圆线与直线、深线与浅线对比使用,组成画面的主要形象——海岸与船只,具有严格的透视结构,形成辽阔、平静又内含动感的意境。线的粗细,点的大小都成为作者的表现手段。画面没有调子的涂抹,却有光的照射和色彩的透明感。整幅画体现了作者敏感的感受力和熟能生巧的表现技巧。

《蒙特马茹尔的山岩》1888年7月,铅笔、羽笔、苇笔

大自然的生命呈现出丰富多彩的变化,凡高敏感于此,而且能进行贴切的描绘。如山石的坚挺、树木的茂盛,蕨草的倔强,都体现得十分自然。凡高画素描喜欢用加法,但变化多端的手法细而不腻,满而不臃,紧而不板,节奏总是很鲜明。

《收获的麦田》1888年8月

凡高喜爱画繁忙的收获的田园。阳光下热风袭人,粟浪滚滚。他善于用概括的手法把握轮廓,形成画面的坚实的骨架,然后用变化的点线填满其间,形成丰富而有致的画面,竖线往往代表庄稼的立面,变化的各种短线和点代表推远的平面。画家以十分贴切的笔法表现了田园富有活力的景色,也寄托了站在风景前画家那激越的心情。

《通向塔拉斯康之路》1888年8月,铅笔、苇笔

凡高喜爱阳光的热烈、灿烂和温暖。他总是尝试首用素描的手法描写太阳。其实他不画太阳本身,他的画面也是充满阳光的,表现出很强的光感。但作者还是试图直接去画太阳,这就是其中的一幅。

《邮递员约瑟夫·鲁林像》1888年8月

在凡高的人物肖像中可以找到一些技术上的不足,如鼻子立不起来,眼睛不对称等,但是他的人物特点、表情、性格都很到位,很鲜明,这说明画家

是以表现形象生命特征为主要目的。他的画像体现出许多属于画外的东西。特别是人的丰富的精神世界。邮递员的慈祥、友善的面孔十分深刻感人，眼光看上去都是很善意的。

《阳光穿过云层照在庄稼地上》1889 年 5 月

凡高巧妙的利用 U 字形的围墙构成画面，形成一种无限扩大的视觉印象。阳光巧妙的穿过云层，普照大地，表现出一种大自然神奇的力量，凡高崇拜这种神奇，画笔底下尽情的赞美大自然的神秘，也是他对生命的一种渴望，他与病魔斗争的力量的源泉。

《星月夜》1889 年 6 月，钢笔、苇笔、褐色墨水

来到圣雷来疗养院，凡高的素描技巧已近走向个性的极端，为了创造性的表现激情，他在画面里几乎排斥了所有的直线，以激烈运动的曲线表现一切。《星月夜》一画中向上旋转的柏树，象火舌一样涌起，和横向旋转的星空形成对比，整个画面都在涌动，可谓天旋地转。这是一首运动的交响曲。

《羽毛风信子》1890 年 6 月，铅笔、苇笔、褐色墨水

这是凡高来到奥维尔去世前一个月的作品，这幅作品可以看作是凡高内心世界的真实写照。他并没有因病魔的折磨丧失艺术家的审美心境，健康的感情色彩。发现美，表现美永远是艺术家凡高的最高信条。凡高情感中这种纯朴的追求体现在他对宇宙间一草一木的细微的观注和描写。风信子那并不钢强的外表，在凡高眼中却显露出顽强的生命的力量。

播种者——临摹米勒同名作品 1881年 钢笔、淡彩 48×36.5cm

缝衣物的老妇人 1881年 炭笔、黑色粉笔、水彩 62.5×47.5cm

木桶边跪着的少女 1881年 铅笔、炭笔、白粉 43×55cm

手提水壶的妇人背影 1882年 铅笔 46×23cm