

世界大师素描技法

修拉

马路 编著

中国文联出版社

作者简介

马路，1958年8月24日生于北京。1976年至1978年，北京第三袜厂工人。1978年至1982年，中央美术学院油画系本科生。

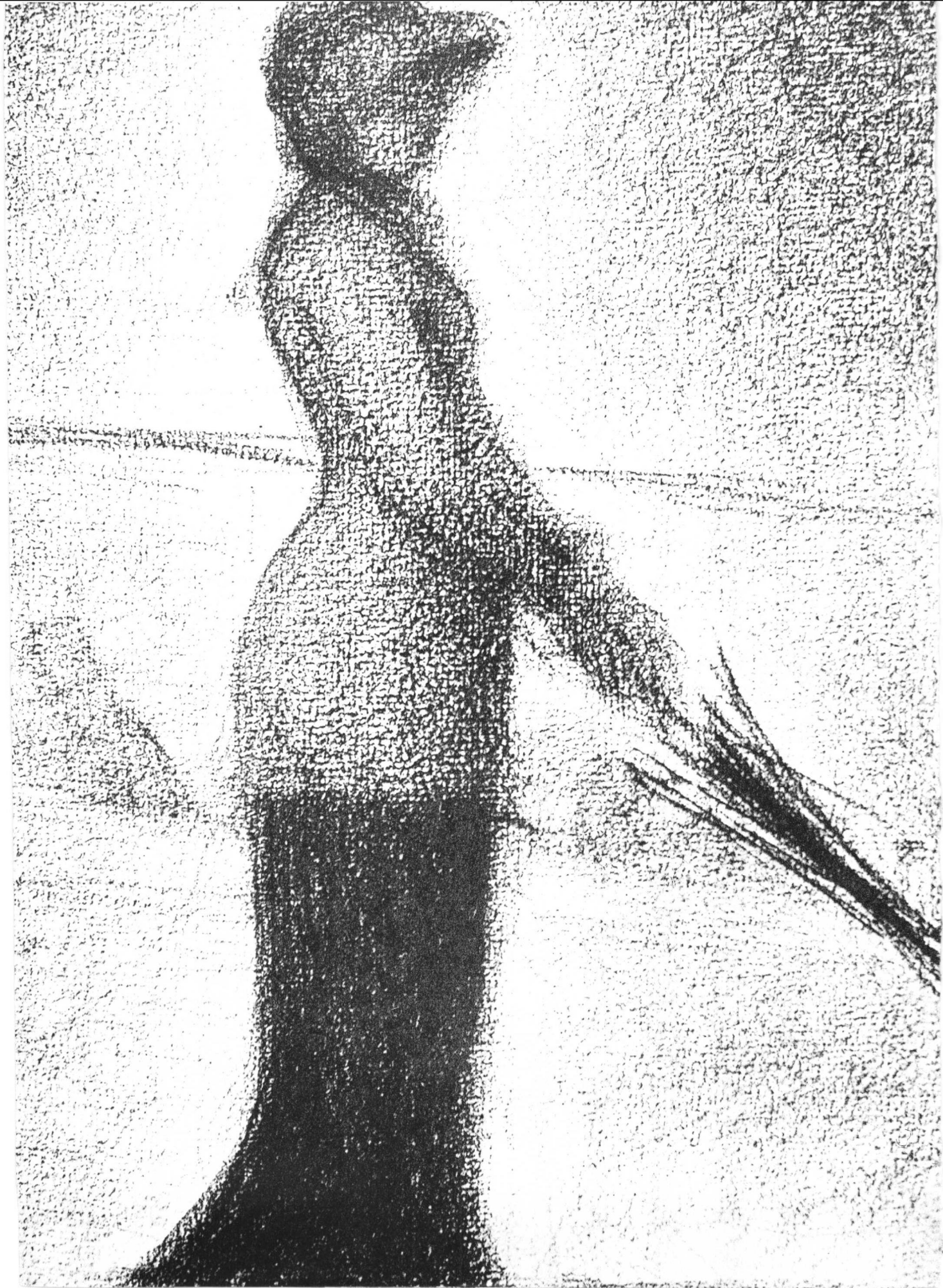
1982年至1984年，联邦德国汉堡造型艺术学院自由艺术系 DADA 奖学金生。

现任中央美术学院壁画系副教授，中国美术家协会会员。

残疾者（封面）

约1881年

龚戴色粉笔 23.5 × 15cm

世界大师素描技法

修 拉

马 路 编著

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

修拉/马路编著. -北京:中国文联出版社,1998.1

(世界大师素描技法)

ISBN 7-5059-3283-7

I. 修… II. 马… III. 修拉,G,(1859—1891)-素描
艺术评论 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 02509 号

书 名	修拉
作 者	马路 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 7-5059-3283-7/J·762
定 价	9.20 元

本书如有印装质量问题,请直接与出版社联系

修拉的素描

我想修拉的素描也许从未作过中国的美术学院的范画,起码在中央美术学院至今还没有成为范画。不能成为范画的一个重要原因就是因为他太理性,正是因为太理性,也可以说是非常具有个性的,他的理性和个人性使他必须对印象主义做出本质上的反叛,反叛的结果使修拉在现代艺术发展史中始终处于典范的位置。

修拉(GEORGE PIERRE SEURAR)生于1859年,逝于1891年,巴黎人。他英年早逝,没有机会把他的艺术再进一步的深化,令人倍感痛惜。即便如此,在学术上他依然做出了不可忽视、具有深远意义的成就:他和塞尚一样,修正了印象主义,把印象派的自然主义的描写,革新为自我表现的主观艺术;把印象主义的随机的、灵感式的艺术趣味转化为理性的、分析的美;把在绘画中建立秩序和达到纪念碑式的永恒性视为己任。与塞尚不同的是:塞尚的革命没有背叛欧洲绘画的传统,塞尚虽然反对重走安格尔的老路,却从文艺复兴和巴洛克艺术中汲取了丰厚的营养;而修拉则受到了许多物理学家的影响,如:契弗鲁尔、海姆赫尔茨、鲁德等。在这些物理学家的对光色研究的影响下,修拉以光学分析为基础,致力于为绘画建立一个系统而科学的秩序,并通过苦心的经营使画面形成井然有序的、纪念碑式的构图。这种对构图的秩序和纪念性的兴趣可以说是受到了象征主义画家夏凡纳的影响。可以说修拉的艺术较之塞尚的艺术更具有革命性和现代性,与当时科学有着非常紧密的联系;也正是因为如此,修拉创作出了19世纪最优美、最具有历史价值的作品,从而成为现代艺术的一盏指路明灯。

由于修拉审慎而理性的思维方式,他的素描就显得格外的重要。事实上,修拉创作每一幅优秀的作品之前,都会在素描上狠下功夫。素描之于修拉,就是一个国家的宪法、一个城市的建筑规划,必须是经过反复地推敲、琢磨和论证之后才能付诸实施的。他一生中仅画了7幅大型油画创作和40幅油画习作,但是却留下了500余幅素描以及许多本速写,足见他对素描的重视。

早期的修拉曾画过大量的古典石膏素描。1879年——1880年修拉在布列斯特地区服兵役期间,每天都要画一些生活速写。从这些早期的素描作品,如《手执山羊的牧羊人》、1877年作的《拄棍而立的模特儿》中已经可以看出修拉在艺术感觉方面最初的基本倾向:对光线分析和体面的整理极为清晰、冷静,而感情的因素被压缩到最少。正是因为有了这样的审美基础,修拉才有可能发展出自己的严格的理性风格,才有可能对科学的光色分析有如此的热情,并把这种分析吸收到绘画当中来。

1881年,他回到巴黎被新兴的色彩学理论所吸引,一面研究光学论文,一面继续作画,这时应当算作他艺术思想成熟时期的开始,修拉已经有了自己即定的艺术方向,但仍感到自己作品的画面没有产生出明确、鲜明风格,为了实现他对色彩问题的思考,他首先要在造型中获得突破。从他的素描作品中我们可以看出他对造型不断地进行调整、概括和归纳的努力。

在修拉艺术的成熟时期,他总是先用龚戴色粉笔(即软性炭精棒)在纹理较粗糙的纸面上进行类似设计的作画。这种方法省略了不必要的细节,所形成的画面非常接近他的油画的点彩技法,造成了光斑闪烁、层次丰富的效果,操作上又非常简便。修拉为了在造型的形式上得到了纪念碑式的完整和统一,他把造型的轮廓按照垂直、水平和弧形进行概括整理,但仔细品味,又不失生动。自1882年起,修拉画了多幅的巴黎街景和郊区的素描,并对他仅有的七幅油画创作画了许多素描习作,这些素描帮助他形成了与其色彩手段相呼应的造型、用笔和构图,他的素描运用了理性而系统化的手法,使画面具有一种引人遐思的幻觉感和神秘感,风格日臻成熟。尽管修拉的科学而理性的点彩技巧和几何学式的构图方法遭到了同时代人的批评与嘲讽,却预示着一一种新艺术的诞生,这就是点彩派——新印象主义。修拉艺术的影响是非常深远的,它直接导致了野兽派和立体派的形成,从后来的几何抽象艺术鼻祖、甚至在当代的写实主义艺术中也可以看到他的影响,如:巴尔蒂斯、阿利卡等人。

修拉过人之处在于他特别具有探索和进行科学实验的狂热精神,全身心地投入到问题的发现、分析和解决之中,从一个独特的角度去寻找自然与艺术、科学与人性的结合点。修拉的素描是被世界所公认的大师级的艺术。

作品举例分析:

《手执山羊的牧羊人》(正面和侧面 1877年作),这是典型的修拉早期素描作品,画面强调光影的效果,对亮部的处理非常简练、概括,背景处理单纯,使暗部在画面中构成了似乎是抽象的感觉。

《有狗的风景——为〈大宛岛〉所画的习作》(1882年作),这幅素描后来成为油画创作《大宛岛》的背景,画面的结构处理非常的清晰:树干的造型既简练又富于动态感,其疏密和明暗的处理尤如一段起伏的音符;草坪上树荫的处理不但加强了空间感,它们形状也与画面上其它因素取得了最佳的呼应。从画面中我们可以清楚地看到龚戴色粉笔所起到的不可忽视的作用。

《回声——为〈浴者〉所画习作》(1883——1884年作),这是一幅视觉效果强烈,具有独特象征性和神秘感的作品,仔细体会其面部特别是腕部的处理,可以理解如何在概括的同时又不至失去客观对象的具体性。

《钓鱼的女士——为〈大宛岛〉所作的习作》(1884——1885年作),光影和造型的处理颇具几何化,令人联想到后来的立体主义,女士轻盈的形体和矜持的姿态也显现了修拉天性幽默的一面。

《牵马的男人》(1883年作),修拉画了大量的速写,这是他通过视觉形象

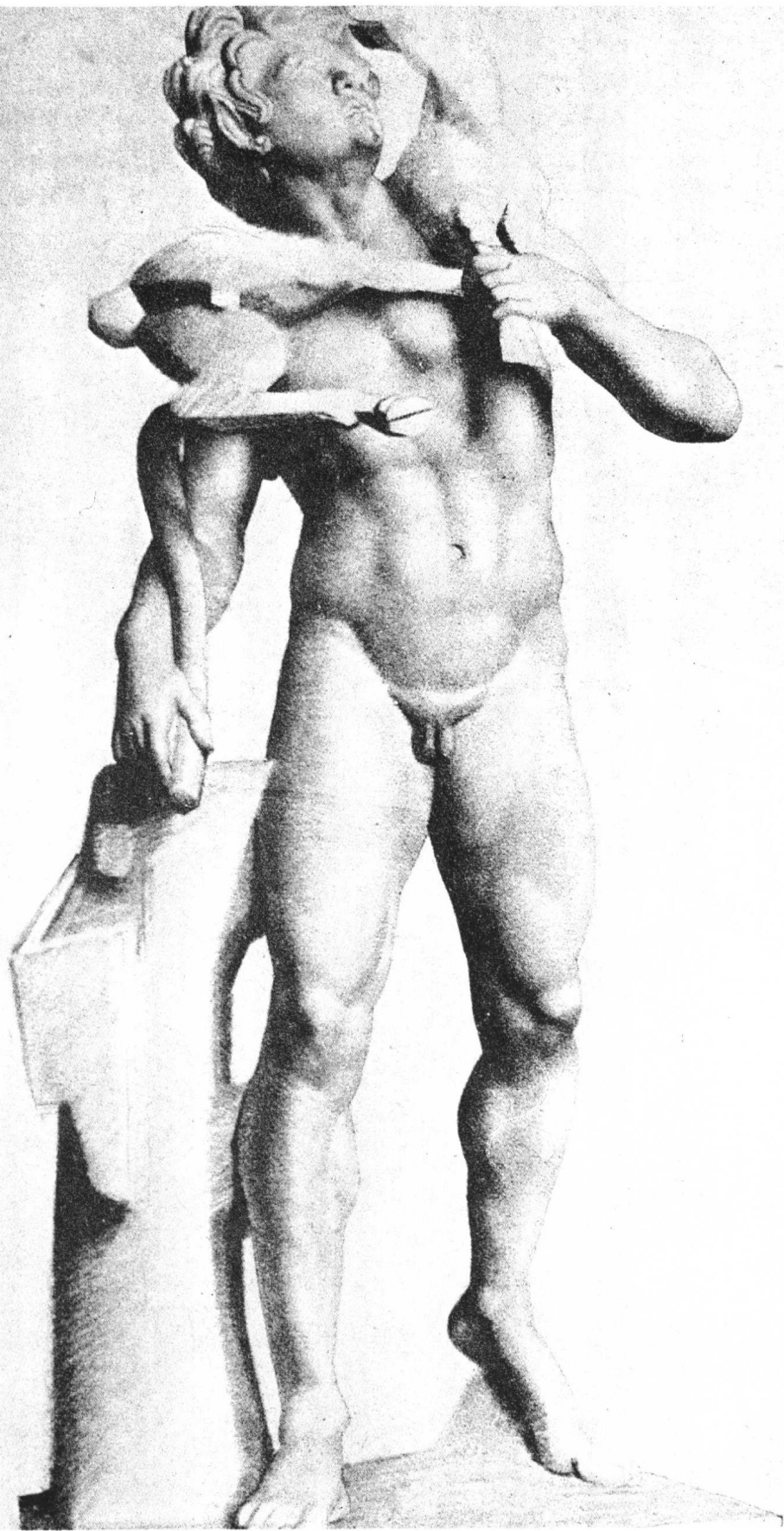
来感悟人性的一种方式。此幅速写中,人与马的疲惫被表现得淋漓尽致。

《树旁站着男人》(1884 年作),这是一幅异常简练的画面,构图大胆,一个下弯上直的树干和一个直立的人物位于画面的中央,背景和地面均作渐变处理,但画面一点也没有感到呆板和空洞,这应归功于修拉细腻的造型感觉和对肌理的恰当的控制。

马路 1998 年 3 月

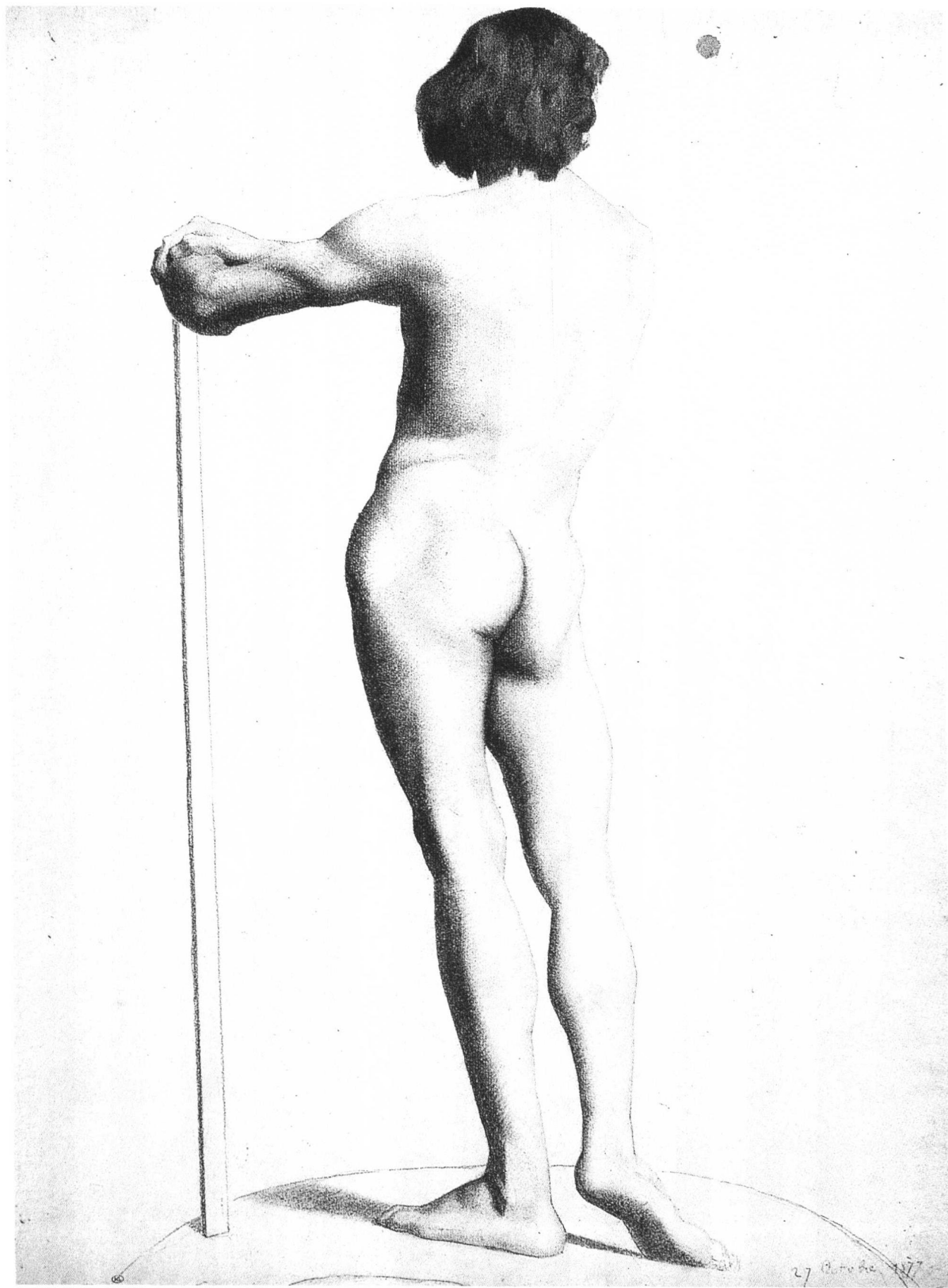
修拉像 石版画 1890 年 马·吕斯 作

手执山羊的牧羊人 (正面) 1877 年 炭铅笔 63.6×48.4cm

手执山羊的牧羊人 (侧面) 1877 年 木炭 63.5×48.2cm

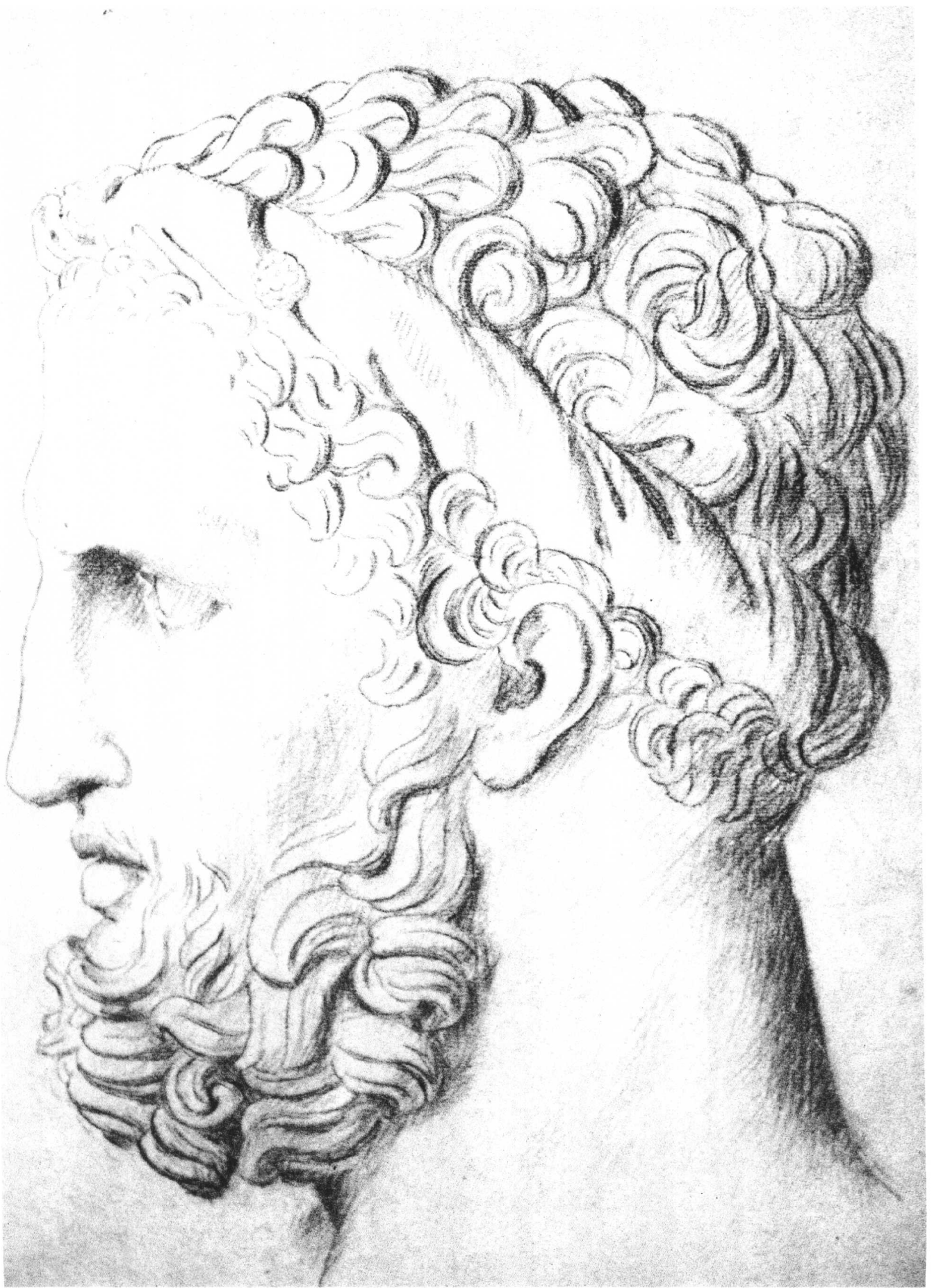
拄棍而立的模特儿 约 1877 年 木炭条 63.5×48.1cm

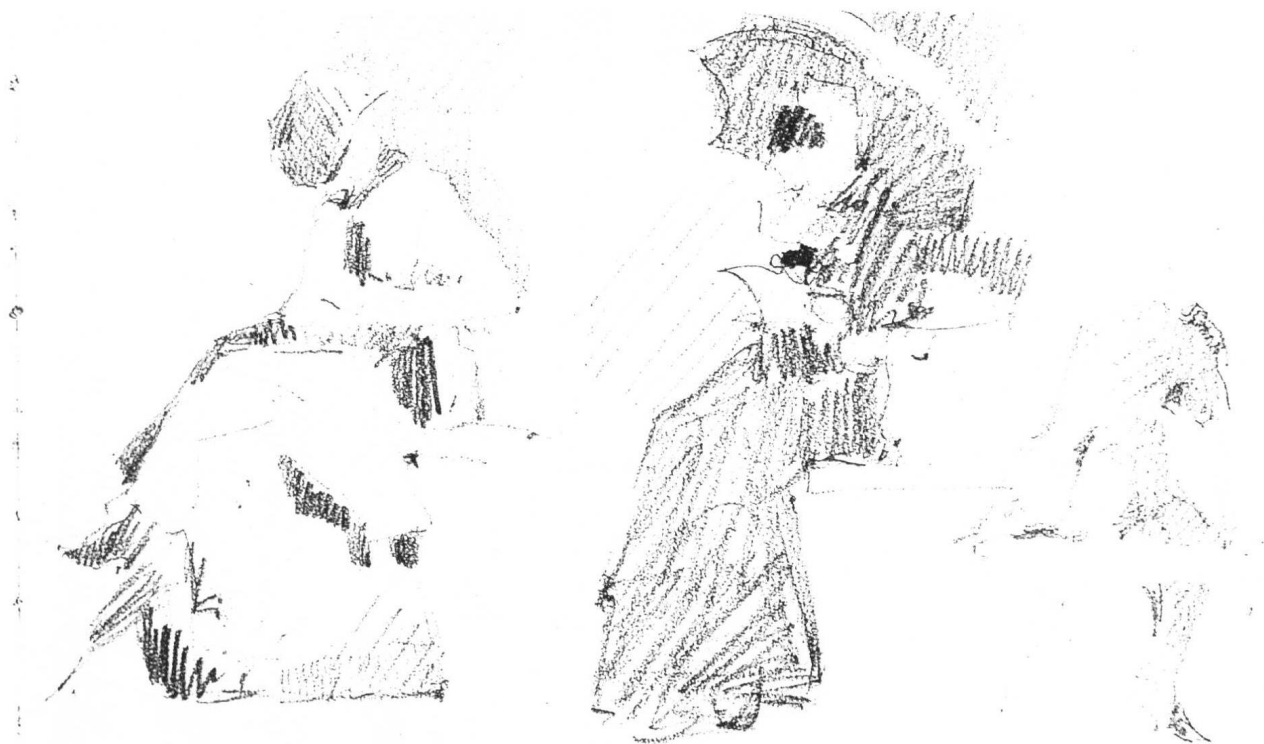
印度老人 约 1876—1878 年 软铅笔 46×39cm

临摹皮热的《克罗托纳的米罗》 约 1877—1879 年 黑色软铅笔 66×48cm

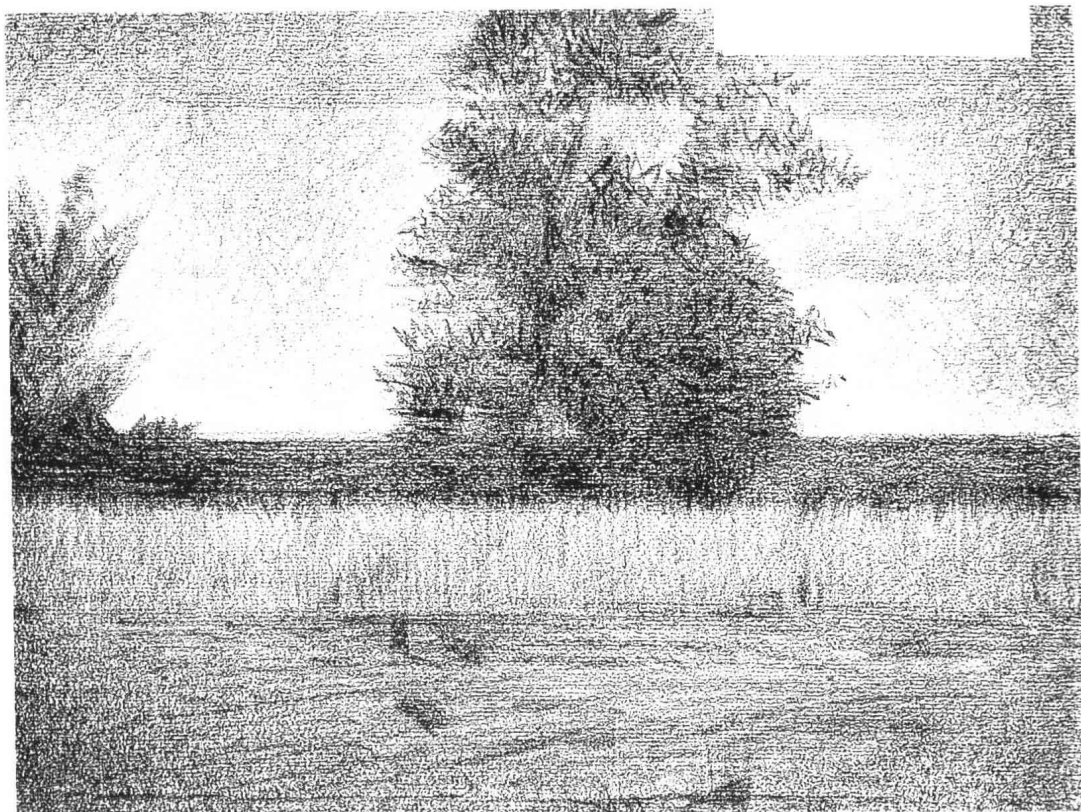
石膏像习作——长胡须的男子侧面像 1883年 炭铅笔 47×31cm

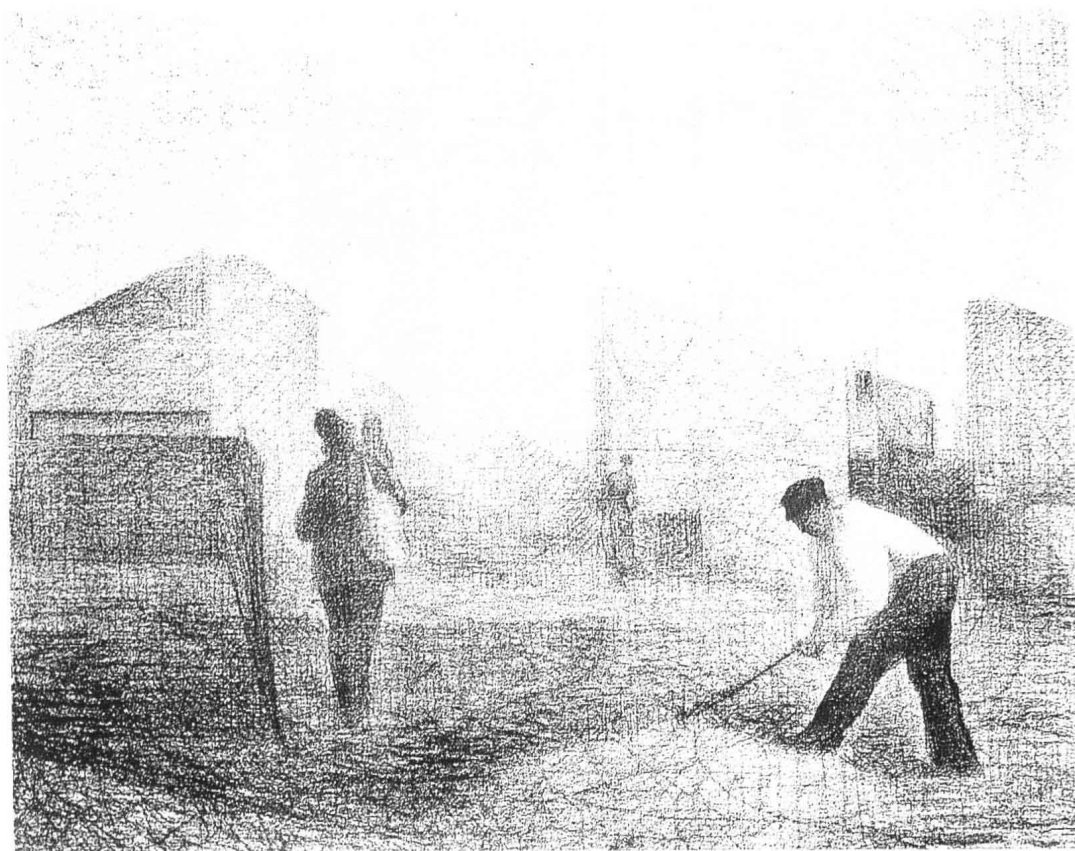
速写簿选页 1880年 黑软铅笔 尺寸不详

俯卧的妇人 1880—1881年 色粉笔 18×23cm

树 约1881年 龚戴色粉笔 24×31.5cm

铺石子路的工人 约1881年 龚戴色粉笔 30.7×37.5cm