

高茲基的

鉛筆畫與水彩畫

原著者：Ted. Kautzky

編譯者：曾雅雲

水彩技藝叢書之二

TED
KAUTZKY

Master of Pencil and Watercolor

高茲基的
鉛筆畫與水彩畫

TED
KAUTZKY

*Master of
Pencil and* 630271
Watercolor
by

Charles R. Kinghan

編譯者：曾雅雲

高茲基的

鉛筆畫與水彩畫

TED

KAUTZKY

*Master of
Pencil and
Watercolor*

by

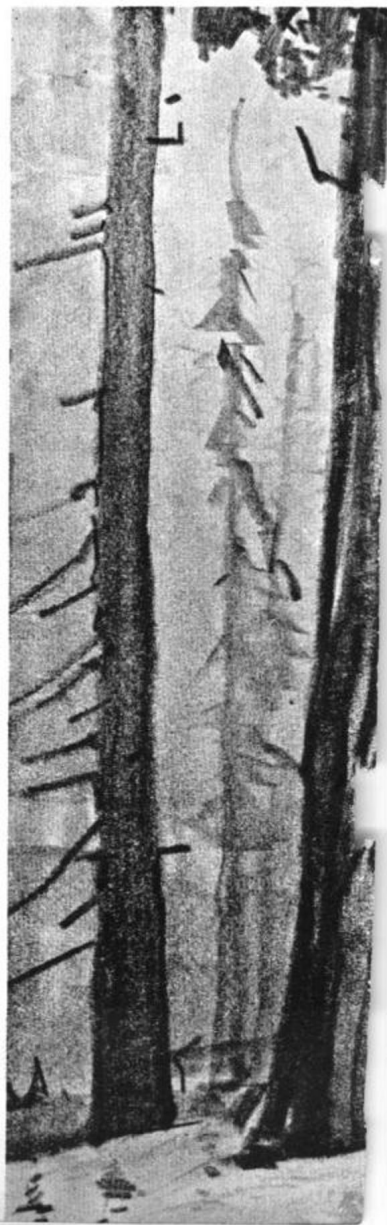
Charles R. Kinghan

編譯者：曾雅雲

TED

*Master of
Pencil and
Watercolor*

高茲基的
鉛筆畫
與
水彩畫

KAUTZKY

鉛筆畫與水彩畫

目錄

6	● 序
7	● 導言
8	● 高茲基其人其事業
33	● 繪畫與素描
53	● 其他鉛筆素描
80	● 水彩畫

HW 1190/04

序

一個人的繪畫是他的一種自我表現。

一位畫家以眼睛觀看事物的外表，或用想像力察覺其內在，或二者兼具，然後記下來供別人默思並分享他的情感經驗。觀其作品便應知其人。

高茲基(Ted Kautzky)是個深刻感應外界自然情懷的人；終其一生，不管走到何處，他總能察知到感悟到以無止盡的樣態出現的形式與色彩所蘊涵的衝擊力。他對現世環境的一點一滴激喚而出的歡欣、憂鬱、畏懼、穩靜、興奮、莊嚴或其它有力的感覺均有所反應，而其反應大概比我們大多數人的要強烈。他渴望捕捉此種稍縱即逝的印象，並使之永遠可親可近。他賣力工作，想學習如何才能最有效地表現在他的圖畫中。他驚人努力的結果，令我們今天仍可玩味到他所認同而以至高技巧遙譯到紙張和畫布上的自然情懷。

高茲基的圖畫，顯露他是一個純樸率真而有滲透性觀察力的人，他能夠忽略可見自然的瑣碎細節而牢握其精髓。他以信心和熱誠去繪畫。在他身上找不到任何秘密或誇示性的自傲痕跡。他心性慷慨，喜愛人們，希望他們瞭解他的目標。其作品之普及，表示他在與人心的溝通方面成功了。

我以擁有他這位朋友感到驕傲，我欣然應允為紀念其人的此本書撰寫一篇簡短的序文。我為Charles Kinghan的正文做過編輯工作，發現它不僅涵蓋了高茲基一生中最有意義與趣味的部份，而且正確地傳達來他的個性、思想習慣及工作方式。取自高茲基夫人手中的素描與繪畫複製圖片，當然所能透露的東西比文字豐富多了。

Kenneth Reid

導 言

一九五三年五月，高茲基以五十六歲的年紀遽然早逝，當時這個消息給予建築界和具象繪畫界的許多朋友和崇拜者帶來驚人的打擊。雖然彼時他已臻及一位藝術家的成熟境界，同時廣被承認為技巧最高妙的美國自然景觀水彩畫家之一，而他在油畫與水彩方面的藝術表現造詣上依然日有進展，無疑終有攀抵更高峯頂的一天。

高茲基從故國匈牙利移民到美國之後的三十年間，由起初的默默無聞中闢出一條路，邁向名達全國的地位。除了天生的非凡才華之外，他又有不停地懇切研究周遭世界的習慣，加上不斷訓練其運用鉛筆和毛筆的技術。高茲基有心成為最好的！他努力工作，於捕捉並記錄可喜的自然形式與色彩方面，從不自滿而停頓不前。

他滿腔熱情地要求別人觀賞這些事物，經常隨時準備幫助他們獲得自己動手素描和繪畫的必要技巧。他寬宏大量，他把自己靠試驗與鍛鍊學得的一切技術要點灌輸給他們。他的教學興緻很高；因此只要機會一來，便施行個別的及課堂上的素描及繪畫指導工作；終於結集成四本傑出的書，這些書擴延了他對成千學生與有野心的業餘者之助益和引導。如果他活著的話，一定會出版更多的書，因為他在水彩和油彩的素描和繪畫上可傳授的東西還多得很。

儘管如今高茲基無法實現他的構想，而對其作品持續不墜的異常興趣乃促成此書的付印；此書呈現無數幅他迄今未印行的繪畫作品，和取自其札記簿的許多速寫與畫稿，及其工作哲學、原則與方式的摘要。我有意把這本書當做一份獻給此一獨特人物的紀念品，寄望藉之擴大他的影響力，使他那理論與實際並重的教學功效能在他死後繼續一段時期。我不打算他成為一本教科書，但願所有跟高茲基一樣，於自然所提供的無窮題材裡發現此類素描與繪畫藝術足以讓他畢生追求的人，將可從之獲得用處與啟發。

這可能是高茲基作品的最後選集，因為此地複製的許多原作即將加入他那些被私人 and 公家所收藏的其它作品行列裡去，以供愛好藝術的人欣賞。

高茲基其人其事業

圖1 泰德·高茲基 (1896—1953)

一八九六年，高茲基誕生於匈牙利首都布達佩斯一中等經濟程度人家。他在藍色多瑙河畔這片浪漫多彩的土地上消度童年，面對著參與美術與工藝的偉大祖國傳統且漸成長。父親是一位鍛鐵設計師，非常希望兒子步其後塵；可是此種生涯對他似乎沒什麼吸引力，他更渴求一種能夠讓他更充分表現其熱愛色彩之天性的事業。

還是個男孩的時候，他便發展了一項繪寫美妙城市景觀和生活周遭鄉村風光的慾望。早年的學校生活也包括了一些素描課程，但是難以滿足他那蠢蠢欲動的創造活力，於是他把暇時全都花在熱切獨立地追求藝術上以為補充。等到上高中之際，一般人便以「那個擅以水彩作素描和繪畫的高茲基男孩」來稱呼他。

高茲基第一愛好的是建築題材，在古老的匈牙利首都雙子城裡充滿了各色各樣的此類東西，橋、教堂、宮殿、機關建築物 and 上下階層人物的寓所等等，其中許多可遠溯自哥德式與文藝復興時期。他欣然描繪之，絲毫不肯遺漏其裝飾性的細節，而且從不因其錯綜繁複而畏縮。

他先用鉛筆線條描畫，隨之進入黑白色調的畫法；繼而學習如何使用毛筆和水彩，以及如何製造和諧而寫實的圖畫效果。他一如大多數初學者，被店裡所出售的諸多顏料所迷惑，能買到多少便用多少。後來，當然啦，他變得更有眼光，曉得限用適合他個人特殊性情與正在試圖表現的題材之必備顏料。此一經過一己經驗的證實得來的早

期教訓，使他確信調混顏色時力求純簡的優點，日後他費神地把這項優點介紹給學生，同時應用到自己的作品上。

高茲基對建築物形式的愛好，驅使他進入布達佩斯的皇家大學研究建築學，一九二一年得到學位。他的第一位僱主是該城首要建築師之一，按此行的習性，他被派與次要職務和簡單的製圖工作。然而不久之後，那些較有經驗的同事由於觀察他那隻忙碌的鉛筆，而意識到他是個獨特的人才，可以更恰當地在呈現給顧客看的定稿中顯露一手。於是老闆指定他負責一項重要計劃的類似困難工作。高茲基以其典型的熱忱和活力去從事這項任務，很快便交出一張完整的草圖，草圖顯示出建築物的利益多多，使得顧客立即要成交，老闆也大感快慰。此番成就支持著他，同事的敬慕又增強其自信心，遂令他在技巧與聲譽上開始長大。雖然在建築業裡仍舊非常年輕，但他漸被委以愈來愈困難的問題與職責，他以穩定的技巧去執行這一切。如今，年長得多、更有經驗的人無不敬重地看待他。

有一天，該紀元最大的一次國際競賽消息傳到辦公室；全世界的建築師均受邀爭取設計提議中的新芝加哥法庭大廈的榮譽。每一國家內最著名的設計家，都被摩天大樓的問題和空前的獎額所吸引。行將對抗所有基督教國度裡的最佳人才的念頭嚇阻不了高茲基，他決定提出一項傾注其潛在創造才華的設計；他與另一位建築師雷希惹（Lorand Lechner）攜手合作，雷希惹負責平面圖，高茲基則進行外觀設計與潤飾工作。

二個人狂猛地工作，到了指定日子便送交一疊出色的草圖，評審員花了些許時間，高茲基不耐煩地等待最後的宣判。可以預料得到的，首獎歸於一對美國工作夥伴，Raymond M. Hood 與 John mead Howells；二獎屬於傑出的芬蘭建築師 Eliel Searinen；而剛出道二年的高茲基得到佳作獎，乃為許多歐洲及美洲出名而歷史悠久的建築公司所不及。

參加此次競圖，要涉及研讀新世界城市的忙亂熱鬧景況和其幾近神話的建築物活動。建築物開始如雨後春筍般出現的現象，已經取代了戰後的不景氣局面；摩天大樓似乎在一夜之間便被籌劃建造起來，此種情形不僅發生在紐約，更遍及美國的其它大城。這是一個刺激任何建築師想像力的時節，高茲基開始夢想到美國分享創造機會，此番野心大概受到戰前戰後匈牙利局勢變動無常而對未來沒有把握的事實所影響而來的。總之，經過謹慎的思慮和家庭會議之後，終於決定年輕的高茲基應該離開祖國、家人及朋友，冒險到一個更有希望的環境找出路。一九二三年末，時年二十六，他帶著良好的專業教育、健全的經驗以及永不竭盡的活力與野心，航向紐約。他的資質中不乏樂觀友善的性向，還有與生俱來的設計才能，註定要在他所投入的任何創作活動行業中出人頭地。

高茲基在紐約為自己找到一處適宜的住所，他的第一個大問題乃在於尋找一份職業。雖然他在家鄉所學的英語足可應付日常會話，可是語言問題總是難在開頭。他隨身攜帶證書和推薦信，以及表現其製圖術的實例，這放諸任一語言均有雄辯效用。

他按照歐洲的作風，非常正式地申請工作；他為了贏取最佳印象而小心翼翼地打扮得像個外交官，短綁腿、手套、手杖，一樣不漏地站到詫異的建築事務所接待員跟前，遞交名片求見老闆時還卡嗒踢個響心，鞠躬為禮。這麼一個不尋常的入場式往往引人注目，而幾乎十拿九穩地得到機會陳述資歷並呈現本事。因此沒多少時候便找到第

一個職業了。

緊接著一年左右期間，他前前後後在好幾個事務所裡工作，由一家移到另一家，每當派給他的工作無法讓其無窮的才賦得到充分的發揮時便走路。最後受僱於彼時主要的劇院建築家之一Thomas W. Lamb，瞬即成為他手下的一名首席設計師。此後三年，他快樂地忙於無數二十年代前期如許風行的裝飾繁富之室內設計。他製作成百張精細的透視圖與正面圖，尺寸這麼小這麼準確，乃至可以照相放大，幾乎絲毫不變地据之描畫成最後的定稿。

此一時期的電影工業擴充得驚人，建築家艾伯森(John Eberson)正好以其構想興隆一時，他想使劇院觀眾有置身異國情調的戶外座位之錯覺，於是在觀眾席之間隔以一排排建築外觀常見的造型怪異的膠泥及灰泥雕像或圖案，舞台燈光效果則模倣世界各地著名遊客中心的氣氛，天花板全畫上綴飾星星的天空。此類造景逐漸盛行起來，成百響應這個構想的電影院，於二十年代後期由大規模的連鎖公司建造完成。高茲基被說服加入艾伯森的繁榮組織，身任首席設計師，一直待了六年，參與此一發揮想像力的精彩奇特盛宴。

就嚴格意義而言，這不是創造性的建築，仰賴了許多對於諸種昔日建築風格的折衷研究，然而此一過程的確容許設計師在舊有素材創造新組合方面，演練個人的發明才能。那實在等於在一巨幅畫布上畫圖，而構圖的法則乃訴諸三度空間。無疑地，高茲基從此番經驗中學得不少東西，對其日後的畫家生涯大有助益。

可是我們千萬不要以為高茲基在這些年頭裡，除了從事專業活動外便無餘暇了。他生性亦有青春、溫暖及歡樂的質素，便與同儕進入當時的社交生活。抵達紐約之後二年間，他解逅並成功地結交了卡爾小姐(Ruth Carle)，這位修長褐色的可人兒於一九二五年耶誕節前一周在街角小教堂成為他太太。他們安排了一次歐洲蜜月之旅，首開日後無數次征旅大陸之先。

時光流逝，高茲基的語言能力日有進展，愈發擴展他的朋友圈子。收入增加，婚姻美滿，一切指向綺麗前程。然後到了一九二九年的突發不景氣，他此時是個美國公民，發覺自己跟無以數計的其他建築師與藝術家同處逆境。

雖然建築與營造業對股票市場大崩潰的影響之反應，不如其他行業來的急遽，這是由於仍有一些計劃還在進行的關係；可是不出數月工作量便縮減的厲害，不得不裁掉成百的製圖員，薪資也只夠發給那些幸而被需求於不能延遲或中止的工作上的人。每一個人，包括高茲基，都得束緊腰帶，就業機會競爭的很激烈。

高茲基身為描繪家與裝飾家的特殊才能，給他帶來一些好處，他總有辦法從建築師及建材廣告商手中爭取足夠的工作與特別任務，因此免於饑寒，從來不須擺攤子。只要有工作的場合，他的機會往往比別人的大。由胡佛當政的晚年到新經濟政策施行之初，他總算成功地抵擋了日愈加深的蕭條情況。羅斯福初任總統時，建築師組成緊急委員會以要求可行的工作，政府各單位撥下經費以進行各類公共設施計劃，局勢開始好轉了。

儘管如此，遲至一九三三至一九三四年間的冬季、私人性的建築工作依然少得可憐，逼得一大羣建築師、製圖員及設計家都樂於到紐約中央公園內的兵工廠尋求經濟庇護。公園管理局的局長毛西斯(Robert Moses)幾乎在一夜之間便設立了一間製圖室，以便處理市政府及州政府授權的改善公園計劃。

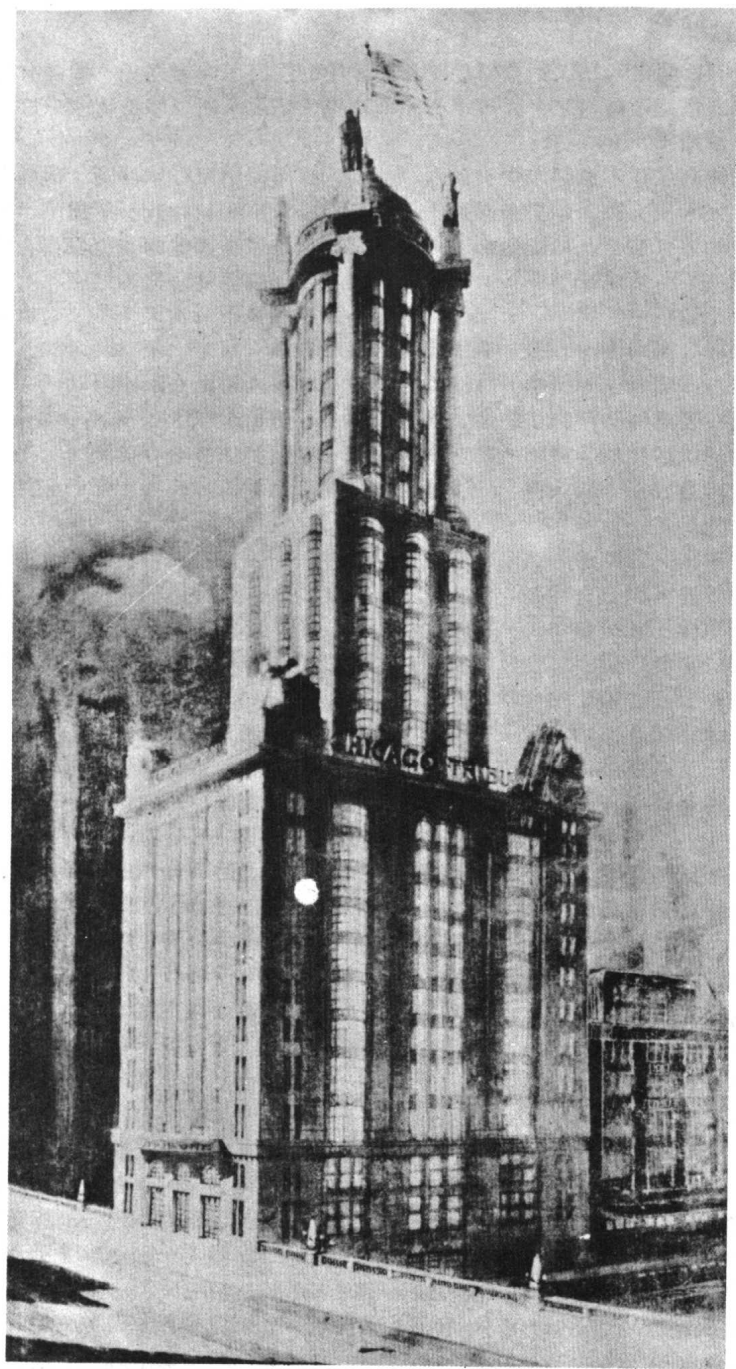

圖 2 這張由高茲基和雷希惹共同設計的建築圖，於一九二二年贏得芝加哥法庭大廈國際競圖的佳作獎。

高茲基是成百個走入兵工廠準備接受當局派任的任何工作者之一。哪裡有時間按照才能與經驗去甄選適當人才，大工程必須即時進入情況，所以僱員範圍只好儘快擴及戶外勞工及營造工人。

抗議無效的高茲基奉命製作中央公園一個動物寓所的原尺寸細節圖，他雖抱怨卻也做得很好，完成後又被派給更多同類任務。他打心底不願執行此一單調的半機械性的工作，但他知道目前至多只能這樣，否則就沒事可做了；而他同時也曉得在那龐大擁擠的機構裡，某時某處總需要某人做裝飾工作，因此他等待時機的到來。

機會來得比預料中的早。一天早上十時，毛西斯局長下令當天下午五時以前必須製好新公園發展計劃圖中的一張，準備給一家報紙刊登；這是一幅 30"×20" 的大圖，全用炭筆描寫一個合成建築體的鳥瞰圖。並沒有多少人可以在限定時間內完成這麼一項作業，正在憂慮的製圖室主任霍特曼 (Joe Hautman) 突然想到高茲基，記得曾對其滔滔不絕的抗議和精通繪飾的聲明充耳不聞。霍特曼依然心存疑問，可是一籌莫展，於是決定給高茲基一個機會。他行嗎？「那還不簡單！」狂喜雀躍的高茲基說：「我五點整一定交差！」

他實現了承諾，五點鐘一到圖也畫好了，不僅每一細節都交待得清楚，而且精彩得讓當局大開眼界。局長自然滿心歡喜，此後他便得到許多想做的工作，著手處理局裡的一切裝飾工作。其後幾年，甚至當他已經轉向繪畫之後，只要局長或其屬下任一工程師或建築師需要一張內容涉及公園、住宅、公路、橋樑、隧道或任何樣式的公共設施等重要計劃，而且繪工出色明晰的圖之時，他們心中的第一個人選必是高茲基。

他跟劇院建築師合作的年代，建築師事務所以外的地方不易看到他的作品；如今他所處的地位，令他所做的一切即時發表在該城報紙上，並常常出現在全國性的雜誌上，所以人民曉得許多正在進展的新計劃，這些東西的目標在於對抗不景氣，也在於美化紐約市。

建築師和製圖員們除了對計劃本身感興之外，紛紛意識到他們當中產生了一個新才子，他格外精通於清晰、精確、有力地呈現景觀的特殊藝術，而此類景觀只存在於設計師的心中。建築師總是非常羨慕優美、生動、憑手畫的製圖技巧，高茲基的專業聲名愈試愈高，在兵工廠的同事愛誇耀他的速度與聰明。他們敬畏地形容其能力，說他從一張完全空白的紙張上方一個角落著手，對角橫過紙面往下畫，毫不猶豫的鉤勒形式並敷設色調，一口氣抵達底邊，便完成一張構圖均勻即可簽上名字的作品。

高茲基特殊的地方在於，他是自己最嚴格的批評家，從未在事業的任何階段上感到滿足而停頓不前。例如當他發現必須描畫大量他前所未見的樹木與葉子，而這些植物又得迎合造園專家的挑剔眼光，他們要求描繪出各種屬的真正模樣；雖然他已經有辦法描寫多種樣態，比大多數人更熟悉其成長習性，能夠為任何建築物陪襯恰當而悅人的風景，可是他覺得如今應該徹底精練這方面的藝術表現能力。他希望能夠隨心所欲地經過片刻的注視後便呈現出任何種類的美洲樹木，讓觀者一眼便辨識出是什麼種屬的。要達到這種地步唯有一個方法，他必須做有系統的研究。

他把好幾個星期的閒暇時間全部用在速寫自然、分析探討各種樹木的相異點上。他觀察枝幹的結構比率、葉簇在枝椏上的分佈、又如何外延以迎受陽光；他看到光線如何照落在最外緣的葉子上、如何篩入內緣，在枝幹和地面上造成光影交錯的圖案；他

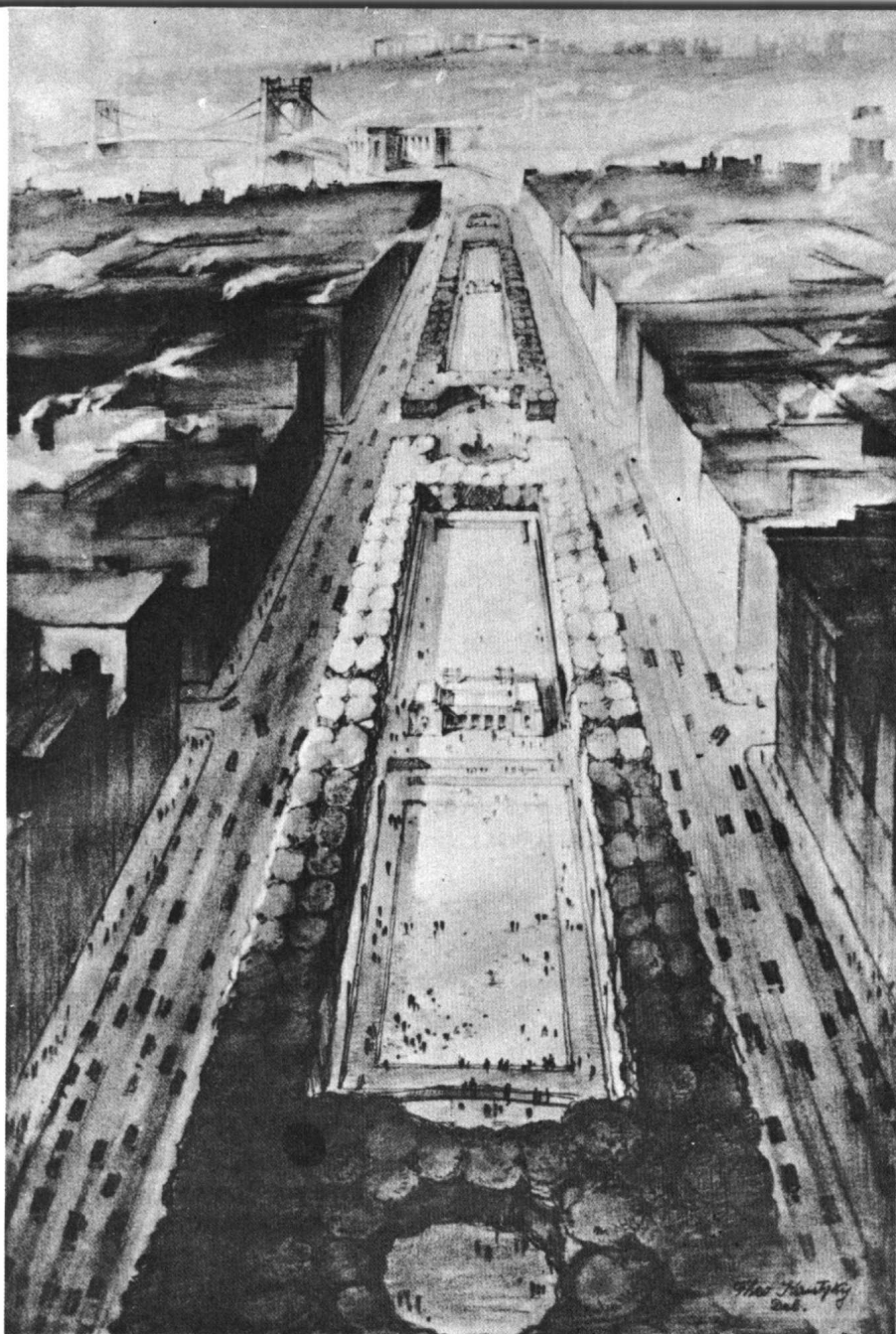

圖3 高茲基獲准於一九三四年，為紐約市公園管理局所做的第一件飾繪工作。這張羅斯福遊樂場的素描是他的轉捩點，使他變成當局的製圖明星，他想做的差事接踵而至。

圖 4 高茲基於一九三五年「鉛筆妙處」雜誌社舉辦的競賽中獲得首獎的鉛筆素描。

注意到平滑或粗糙的樹皮質地，以及樹葉的個性，特別是葉簇的安排，和它們映在空中的輪廓；他研究在最有利的环境中完全成長的樹，和因長久暴露在風雨中爲了掙扎求生而俱崎嶇如畫之面貌的樹，二者間的不同處。他把這一切一手資料儲存於他那訓練得有如一架照相機般的視覺記憶中，以備一生中隨時需要時參考用。沒有人能教你這些東西，你必須專心努力工作多少時辰才能學獲，有意效法高茲基的人應該照他的方法去做。

一九三〇年代，高茲基輕易地贏取每一項裝飾競圖測驗。一九三四年，市政府舉辦一項建築裝飾的測驗，題目是即將建造的三區大橋，他的作品得到百分之百的票數。次年建築雜誌「鉛筆妙處」（Pencil Points），即後來的「前進建築」（Progressive Architecture），開辦一項每月鉛筆速寫競賽，高茲基提出三件純熟的素描，獲得首獎；若非有些審查委員認出他的手筆而不願把三個獎通通頒給同一人的話，二、三獎也非他莫屬。

一九三六年，國外寫生之旅歸來不久，「鉛筆妙處」的編輯賴德（Ken Reid）邀請他成爲該雜誌一篇文章的主題，文章刊於十一月，附上許多其高妙無比的繪飾與速寫插圖，敘述其人其事業。儘管高茲基此時剛開始認真研究水彩畫，猶未達到專業的

標準，這篇文章卻預言般的下了如此勸服口吻的結論：「請注意其水彩畫家的生涯！」

這則故事把高茲基介紹給全國的讀者，與編輯之間建立起來的友誼使其作品經常出現在該雜誌上；最後高茲基打算出版一系列有關鉛筆素描及水彩的書籍，於是二人合作的結果，「鉛筆速寫」(Pencil Broadsides, 1940)、「鉛筆圖畫」(pencil Pictures, 1947)和「水彩畫法」(Ways with Watercolor, 1949)相繼問世了；高茲基完成美麗動人兼俱指導性的素描與技術性資料，賴德撰寫正文。今任「美國藝術家」(The American Artist)雜誌編輯的康特(Norman Kent)在第四本書「樹木與風景的水彩畫法」(Painting Trees and Landscapes in Watercolor, 1952)上扮演同一角色，這是賴德離開「鉛筆妙處」雜誌社到別處工作之後的事了。這幾本書成為有效的指導範本，仍受製圖員與畫家的歡迎。

高茲基於一九三七年離開公園管理局，其後不久便成立一個自由飾繪的工作室；如今他如許著名，所以從不欠缺建築師及建材廣告商之類的顧客。大家永遠信賴他能準時交出完美得驚人的作品；爲了保持信譽，他必須一連工作好幾個小時，好多次徹夜不眠，周末也不例外。

圖5 高茲基的水彩畫和建築飾繪富有特殊的魅力，廣告界紛紛委託他製圖。他替生產溫室的羅德及勃漢公司畫過一組圖，此地的一幅顯示了他如何把建築性的精確素質與創造想像力結合起來，這是他的典型手法。