

世界大师素描技法

伦勃朗

高宗英 编著

中国文联出版社

00486232-34

J214

33

:3(1)

世界大师素描技法

总 策 划：许国庆
封面设计：晓 石
版式设计：肖 力
田 原
责任编辑：史 果
封面制作：仙 然

ISBN 7-5059-3285-3

ISBN 7-5059-3285-3/J • 764

作者简介

高宗英, 1932年生
于北京。

1949年毕业于华
北大学第三部美术
科。

1951年毕业于中
央美术学院美术干部
训练班, 毕业后到部
队从事美术宣传工
作。

1961年毕业于中
央美术学院油画系,
留校后先后在油画系
和壁画系任教, 教
授。

自画像 (封面)

1937年

棕色粉笔 12.9 × 11.9cm

世界大师素描技法

第一辑

米开朗基罗

安格尔

米 叶

列 宾

柯勒惠支

第二辑

荷尔拜因

门采尔

德 加

谢洛夫

格拉祖诺夫

第三辑

鲁本斯

伦勃朗

修 拉

凡 高

马蒂斯

第四辑

普吕东

库尔贝

弗鲁贝尔

凡·戴克

达·芬奇

为《圣经·旧约》所画插图（封底）

大卫得到扫罗王的死讯

约 1640-1645 年

羽笔、毛笔、褐色墨水 17.0 × 19.4cm

世界大师素描技法

J214

33

:3(2)

马蒂斯

高宗英 编著

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

马蒂斯/高宗英编著. -北京:中国文联出版社,1998.1

(世界大师素描技法)

ISBN 7-5059-3286-1

I. 马… II. 高… III. 马蒂斯-素描-艺术评论 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 02513 号

书 名	马蒂斯
作 者	高宗英 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 7-5059-3286-1/J·765
定 价	9.20 元

本书如有印装质量问题,请直接与出版社联系

马蒂斯素描的特征

——新、简、纯

这里向读者展示马蒂斯的素描作品,除供赏析外,主要目的是通过这些作品介绍他漫长而艰辛的探索历程。

新观念的产生伴随而来的是新追求,新的素描样式的产生也同时改变着各种艺术形式的面貌。马蒂斯不断更新着的新观念使他绘画的面貌不断创新,他的艺术思想影响了几代人,在世界美术史中占有特殊的地位。

幸遇恩师

1869年12月,亨利·马蒂斯生于法国北部小镇加多。最初他在一家律师代办处做办事员,准备将来当律师。21岁时他生病住院,一个偶然机会看到同室病友临摹一幅瑞士风景画,他被那精美画面吸引和征服,于是他也买了颜色学习起绘画。不想,他对绘画迷恋之心便从此一发不可收。他在得到做粮食生意的父亲的赞许后,奔赴巴黎开始了新的生涯。

在巴黎他盲目摸索了一段之后,幸运地遇到了莫罗。居斯塔夫·莫罗是当时法国著名画家,他思想活跃,作品具有浪漫和象征风格。在莫罗画室,莫罗首先要马蒂斯严格认真学习素描,同时又让他多接触不同风格的绘画,于是马蒂斯便常到鲁佛尔宫中临摹了大量风格迥然不同的油画,展扩了视野。

莫罗告诉他:绘画必须具有非常独特的个性,这样才能站住脚根!马蒂斯认识到按照僵死的学院主义要求去学习是没有出路的,教条只会束缚自己去简单模仿自然而落入俗套。明确了既要学习前人,又要超越前人。

首次挑战

1905年马蒂斯36岁时,他和一批具有开拓精神的青年画家一起,组织了一次画展,由于他们的画风远远背离了当时人们所能接受的习惯样式,被认为是像“野兽”般大逆不道的拙劣绘画,被称作“野兽派”。

他们这一“狂妄”行动,只是一次大胆尝试和企图摆脱写实传统的反叛。但这一挑战的意义却远远超出这次展览的本身。对马蒂斯来说,这宣告了和旧传统绘画观念的彻底决裂,预示着新画风和一代大师的诞生。

简化和纯化

不断创造是美术家的职责。马蒂斯认为：创造是从观察开始的，用不同的方式观察对象这本身就是创造的第一步。真正的创造者不只凭天赋，他必须能成功地把各种绘画功能综合为新的一体，和善于特殊地运用各种绘画知识。

抛弃习惯很不易，不带任何成见需要有打破陈规的勇气。马蒂斯认为：他是属于今天的我，就不应去摹仿二千多年前艺术家们眼中看到那个时代的东西。他认为照片已能百倍迅速而准确地再现细节，那么造型艺术就应尽量用最简洁手法，直接传达感情。要使作品独具创造性，必须精选细节而不是在画面中繁锁地堆聚细节。

经过大量实践和思索，马蒂斯形成了自己对素描的新观念，那就是借助简化追求宁静的绘画形式，用单纯、明朗的线条，火辣的色彩，抛弃不必要的细节，表现美的兴奋。这一绘画革新导至他在素描中抛弃明暗，抛弃光的效果，抛弃空间，抛弃形的精确，步入线的世界。

本书精选了大量马蒂斯的线描作品，他那简洁、明快、有力而和谐线条，不是去复制自然，而是用简化和纯化了的线去分割空间，目的是表达自己的心灵。这些作品看来随意，不逼真，不精确，而这正是他“精确不等于真实”的追求。

马蒂斯认为：外形在绘画中是最重要的特征。从他的线描作品中，可以看到外形不仅强烈地反映对象的特征，而且对构图的完美和对形体的美感也起着重要作用。

马蒂斯所画的肖像，首先是忠于第一印象，传达最生动的瞬间感受；第二是避免公式化；第三是避免精确而追求艺术的准确。在他作品中可看到用不对称形去捕捉对象的特征和心理状态。他曾说：要本质地表现好一幅肖像，全靠画家的感受，而不是依赖对模特各器官的准确描写”。他认为不对称才是本质。

他特别强调作品的“新鲜感”，他认为必须保持童年时代观察事物时的那种新鲜感受，一个画家要保持天真和纯朴，就应该永远像个孩子。

他认为保持作画时的想象力非常重要，他认为一定不要被存在于对象的各种绘画因素影响和妨碍自己的想象力。

“新”永远是马蒂斯不懈的追求目标。在他看来，不加任何条条框框，不先入为主地与自然对话，才能获得新的东西。当他熟悉了自己的一种表现手段后，他总要问自己还需要什么？他会马上回答：“继续新的探索”。

马蒂斯期毕生追求用更强烈更直接方法表现自己。在他一生中的最后一幅为旺斯礼拜堂所作的壁画中，他用不能再单纯的构图，不能再简炼的线条，把色彩缤纷的世界用不能再简化的黑、白两色，完成了毕生简化和纯化的最完美地追求，为世人留下了宝贵的精神财富。

不误导青年

现代艺术的开拓者马蒂斯期不厌其烦地告诫青年学生学习传统的重要。这使企图向他学习表现艺术的年青人倍感失望。

他要求学生精确严谨地画素描,他对他们说:“一名学生在开始学习阶段,永远要这样做,我不鼓励象我那样画”,“画素描要清楚体现某种观念,是反映思想的精确形式”。他恳切地说:“一幅没有功底的作品,就是一座没有骨架的房屋”。

几百年来,素描一直是画家认识自然,研究自然,表现自然的启端,从文艺复兴到现代艺术中有成就的大师们无不如此。

可是许多青年人总想走捷径,逃避困难,不愿做长期而乏味的基础准备。针对这种情况,马蒂斯说:“首先是养护土壤,然后是适时种植,最后才是收获”。他说:有了雄厚的基础,日后才能用自己的语言表达自己。他特别强调:不受教育和训练,再有感情冲动也无法控制好画面。而放弃传统,艺术家只能得到一种暂时的成功。

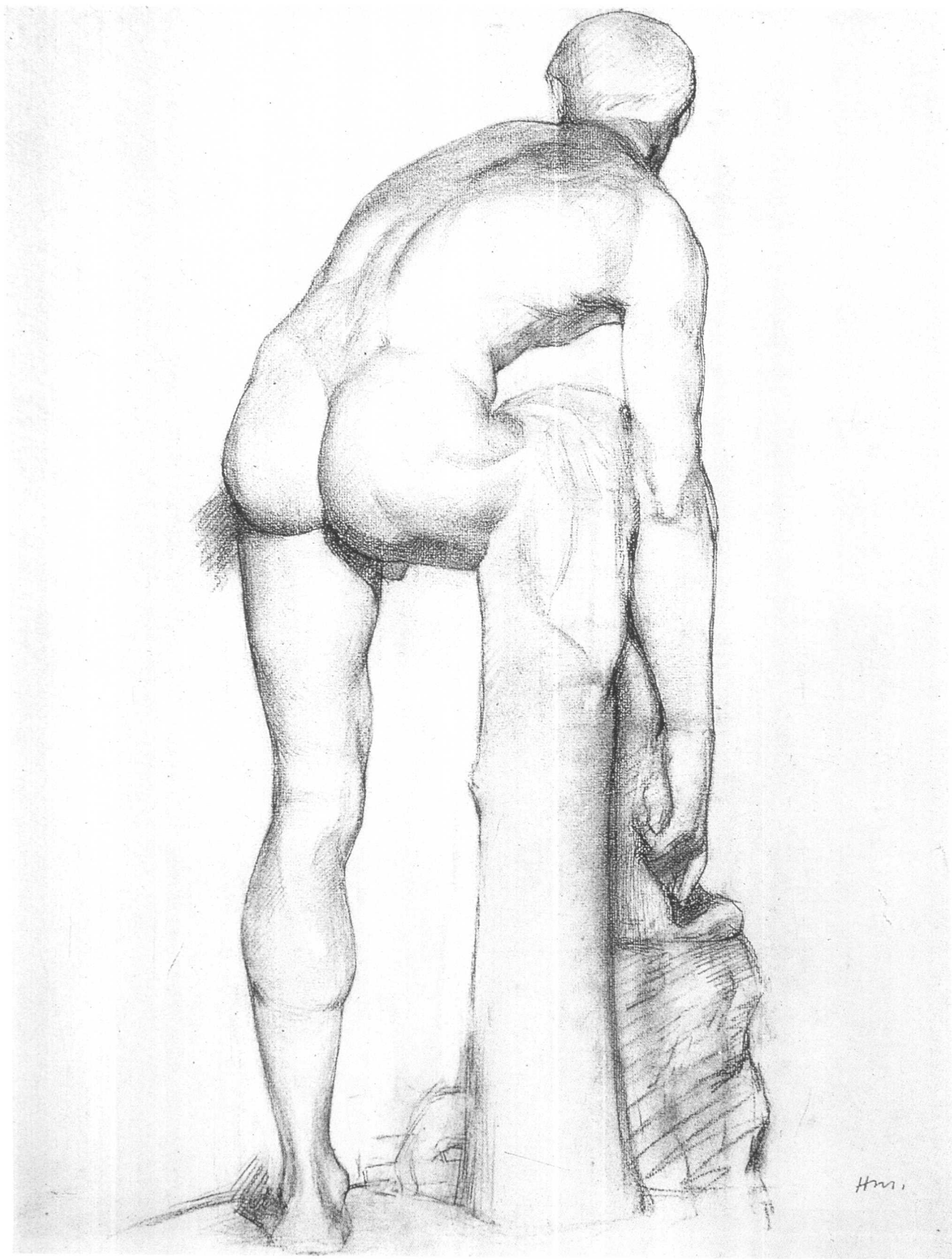
对基础好的学生,马蒂斯又强调走出有“法”阶段,让他们观察自然时要靠童贞,反对依赖推理作画,他斩钉截铁地说:“靠推理画出的东西是假货”!

他还特别强调整体的重要,他提醒学生:没有完美的形,细节画得再出色也毫无价值。他断言:缺乏整体感,绘画必无力。

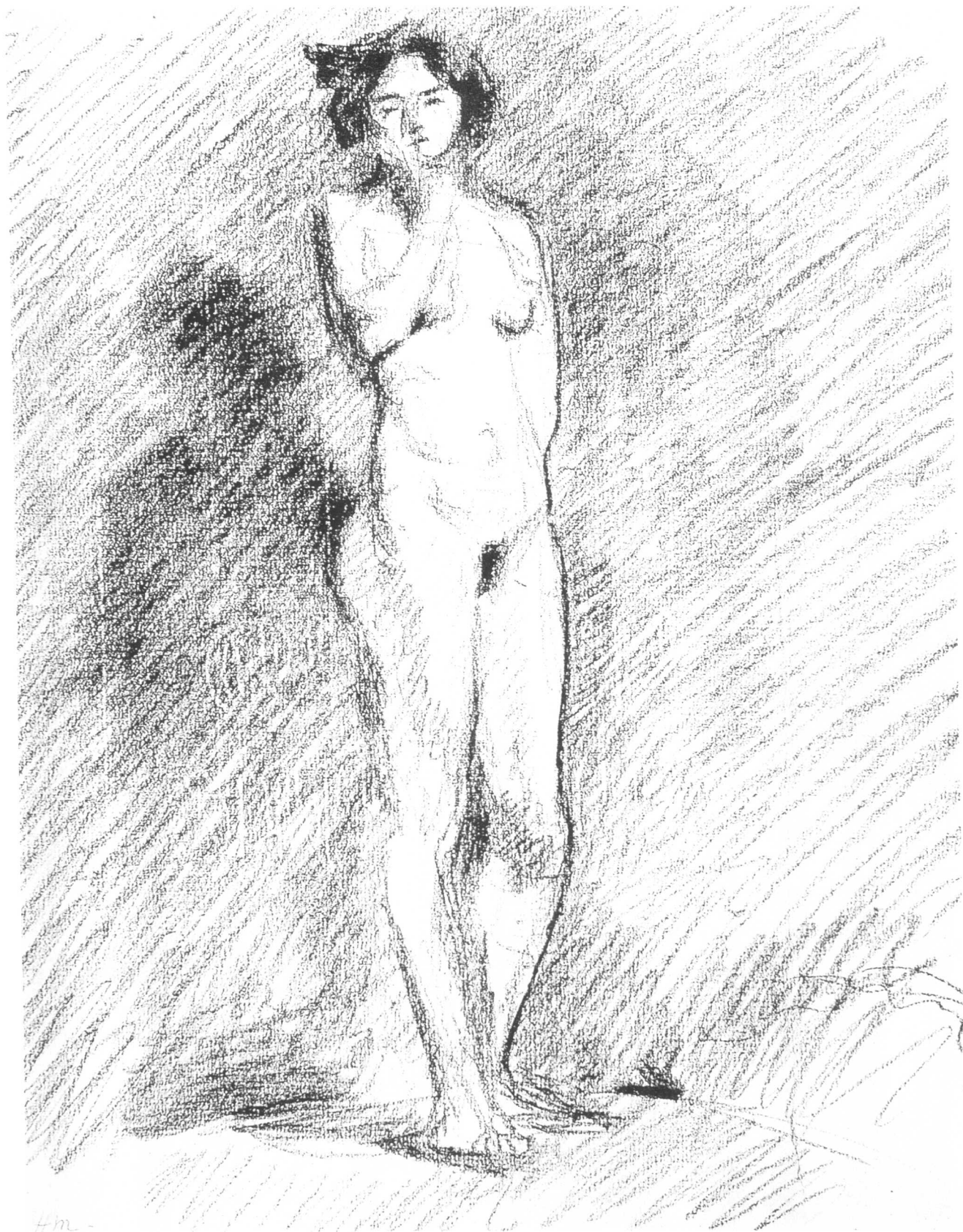
马蒂斯非常客观地评说道:“没有办法摆脱上一代影响的青年画家,必定会被淹没掉”。他说:如果你非常敏感,你也不可能失去上一代人对你的影响,你实际上是他们所作贡献的一部分。但无论如何你必须摆脱这种联系,必须向他们挑战,否则就不可能按照自己的个性创造出新形式和与众不同的生动风格。

这就是马蒂斯向一代人所灌输的继承与发展的艺术观,也是他毕生艺术实践的珍贵经验总结。

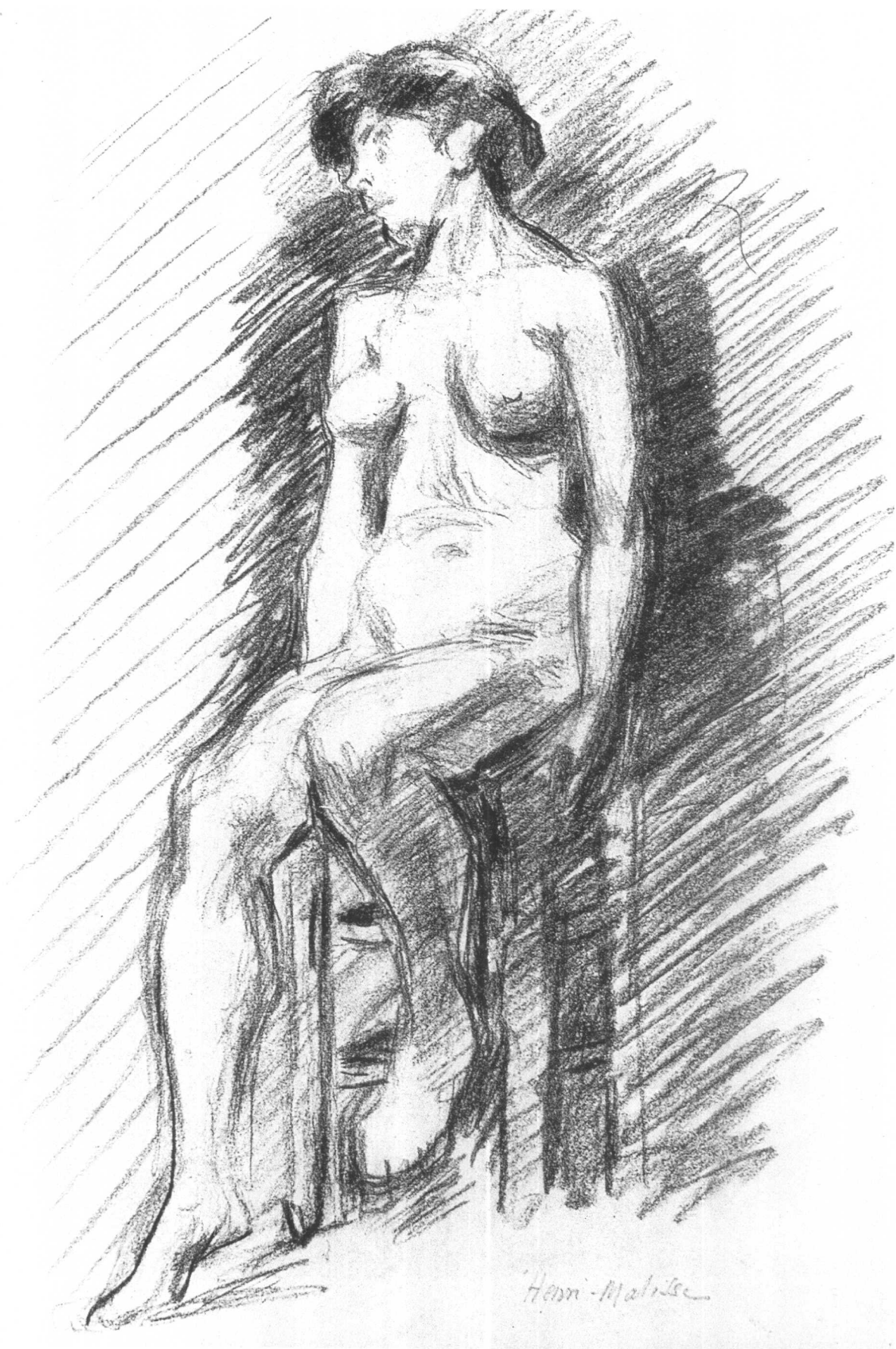
高宗英 1997年8月

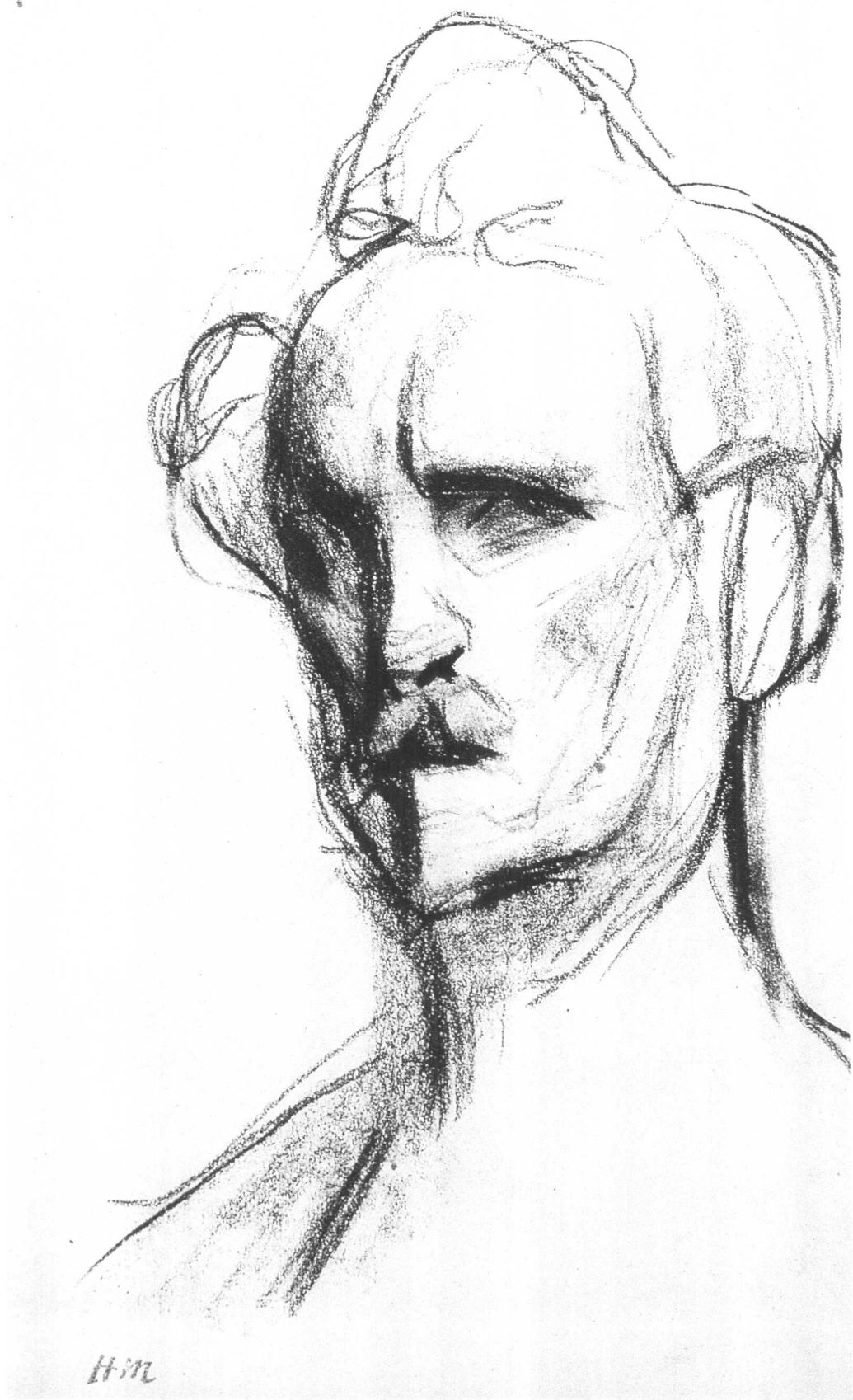
古典雕像——赫尔密斯系鞋带像 约1893—1895年 石墨铅笔及炭笔 62×47cm

站着的女模特儿正面像 1900年 石墨铅笔 26.4×20.6cm

面朝左面而坐的人体模特儿 1898年 炭笔 32.8×21.3cm

亨利·罗代福尔像 约 1899 年 油画棒、炭笔 25.9×14.8cm

靠在折叠椅上深思的模特儿 1906年 石版画 37.4×27cm

坐着的女模特儿背影 1913 年 石版画 42.2×24.2cm

正在刻版画的亨利·马蒂斯 1900—1903年 干笔蚀刻 14.8×19.8cm