

现代大师线描选

现代大师线描选

剑维 纬仁 德智 永柳 编

现代大师线描选
剑维 纬仁 德智 永柳 编

广西人民出版社出版	广西新华书店发行
广西民族印刷厂印刷	1987年11月第1版第1次印刷
787×1092 1/24 10 $\frac{16}{24}$ 印张	印数: 1—18,000册

书 号: 8113·1314 定 价: 5.00 元

ISBN 7-219-00432-X/J·56

前言

从原始时代开始,线条就是人类最本能的表达形式。古希腊的瓶画和中国的传统绘画,都是以线条为主。唐代张彦远说:“无线者非画也。”

西方以素描作为一种艺术形式出现是在十五世纪之交,至十七世纪,伦勃朗从拘谨的形似的观念中解放,他豪迈的线条,令人想起中国画的写意。这不奇怪,因为他临摹过中国画。十九世纪的安格尔毕生追求线条的干净、精致和美,他说:“线条就是一切。”因而有“中国人”之称。德加从东方单纯的线条中,悟到它表现运动的力量,他以轻灵的线条抓住了飞动的舞姿。其信徒劳特累克逸笔草草似的线条比他更狂放和更个性化。凡·高以水墨和粗犷自在的线条作画,有不可言喻的直觉感受,就象禅宗的书画产生于自然流露一样。

“一幅画画完之后,不能作任何改动,如果画得不好,就必须完全重画。”马蒂斯如是说,看来他是深得禅宗绘画三昧的了。“准确的描绘不等于真实”,寻求事物表象背后的真实,表现画家的“内在心象”,是现代派大师们的追求。点、线、面在他们的素描里已完全脱离了记录自然形态的作用,它是心的灵境,物的神韵。它的艺术乐趣是在追求刹那心境的过程中。它的艺术价值与一张完成的油画没什么两样。

线条是民族心理结构的表现;是画家的眼、手、心与物象交相搏而迸发的电光石火,“物象在此显示它的真形,画家在此流露他的个性”。马蒂斯、杜菲等法国画家对事物外观的、明朗的美感兴趣,他们轻松、流畅、优雅的线条,有如“抚慰人们心灵的安乐椅”。蒙克、诺尔特等北欧画家则放纵一切情感,以痉挛似的线条画出扭曲的形态,表现出内心的紧张和对人生的深思。玛格里达、达里则从幻想中产生形态,追求事物体内幽深莫测的神秘。夏加尔、莫迪利阿尼的线条宛如忧愁的牧笛,向我们倾诉主人的哀愁与梦想。而那些画家中的哲人——克利、康定斯基、蒙德里安等则在苦苦寻觅一种表达“世界内在精神与生命”的象征符号。克利从中国书法中得到灵感,创造了他带有象形文字性质的画风。康定斯基那乍看似漫不经心信笔涂鸦的抽象画,骨子里却潜藏着对事物理性的、科学的分析,所有的点、线、面都是在周密计算的基础上,经过苦心经营而成。蒙德里安逐渐地排除了偶然的灵感和个人的情绪,纯以直线与弧线的交叉来构筑他“精确的表达宇宙基本特征”的图象(这些画家中的哲人一致认为:造型艺术应是以数学为基础的。这正是西方抽象艺术与强调直觉的东方艺术中的“抽象笔墨”的根本区别)。在画集里我们可以看到现代派画家们探索的轨迹——从现实的表现逐渐深入至思想的表现。他们的抽象趋向,是随着对世界认识的不断拓展、随着对艺术追求的不断深化而发展的,是以大量的素描和习作为基础,在长期而缓慢的摸索中成熟的。

毕加索的包罗万象的绘画是艺术家罕见的:从黑人雕刻到古代中国艺术,从安格尔的阿拉伯式图案到凡·高无羁的线条,在他的画中都得到体现。他把写实主义、立体主义、超现实主义等相互矛盾的风格,熔化成和谐的统一体,使我们觉得艺术创造不能划地为牢。不断地吸取东方艺术与世界各国的艺术精华,是西方艺术在近代获得连续而长足的进步的重要原因之一。遗憾的是在这时,中国的艺术家,有许多被“十八描”等清规戒律束缚住手脚,僵化的程式代替了对自然的真切体验,代替了心灵创造的丰富性。大千世界,“十八描”何能穷尽?线不只存乎物,更存乎心,对它的创造可以是无限的。有多少心灵,就应有多少心象的飞扬!

他山之石,可以攻玉。愿这本西方现代大师线描集,对我国今天艺术的发展,起到它应尽的作用。

目 录

克里木特	1—21
蒙 克	22—33
图鲁兹——劳特累克	34—45
康定斯基	46—55
诺尔特	56—60
维 雅	61—63
马蒂斯	64—100
卢 奥	101—108
蒙德里安	109—117
杜 菲	118—131
克 利	132—154
毕加索	155—185
莱 热	186—205
莫迪利阿尼	206—215
夏加尔	216—223
埃贡·席勒	224—234
马格里特	235—239
达 里	240—247

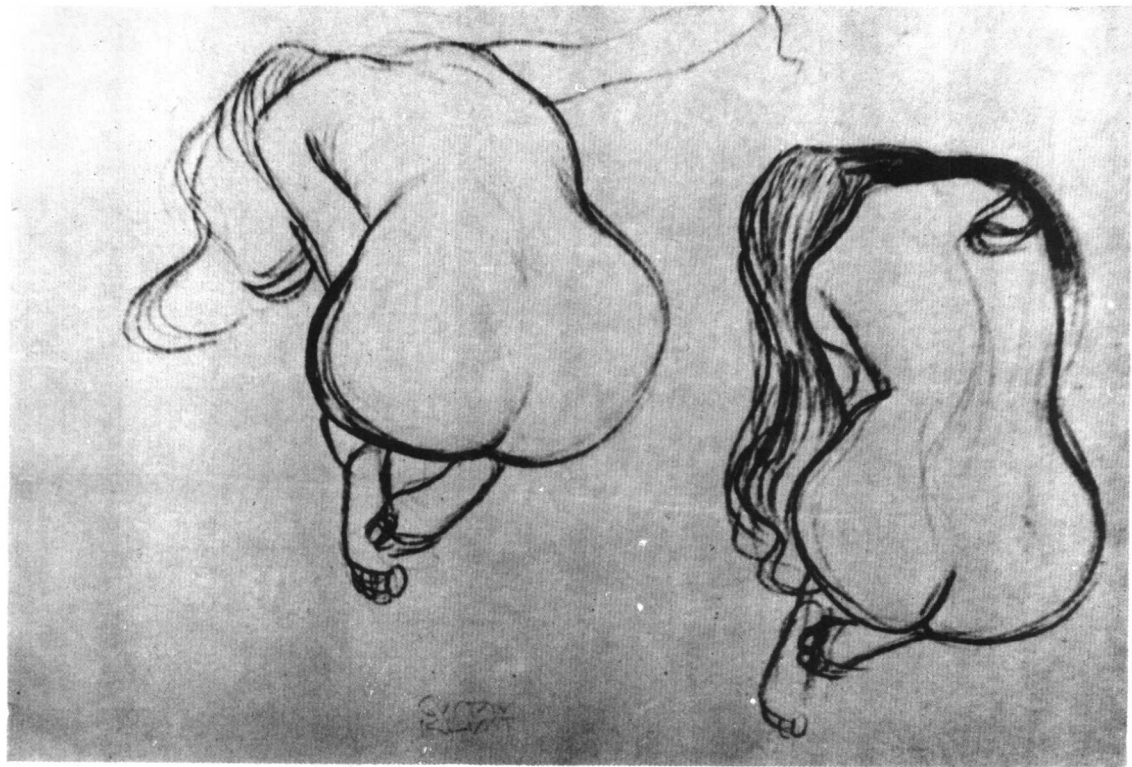
克里木特

克里木特（**KLimt**1862——1918）奥地利维也纳画派首领。他把生命过程的生育、成长和衰亡看作人的本质，因而他纵然描写爱情，也使人感到人类生活的苦难与悲哀。

他的画风早年接近拉斐尔前派，而后倾心于拜占庭镶嵌画富丽的装饰效果，晚年为中国绘画所感染，色彩变得单纯热烈，线条更为简洁明净。他将人体稍微变形（几何结构化）的倾向，为埃贡·席勒所发展了。

哲学的习作
克里木特

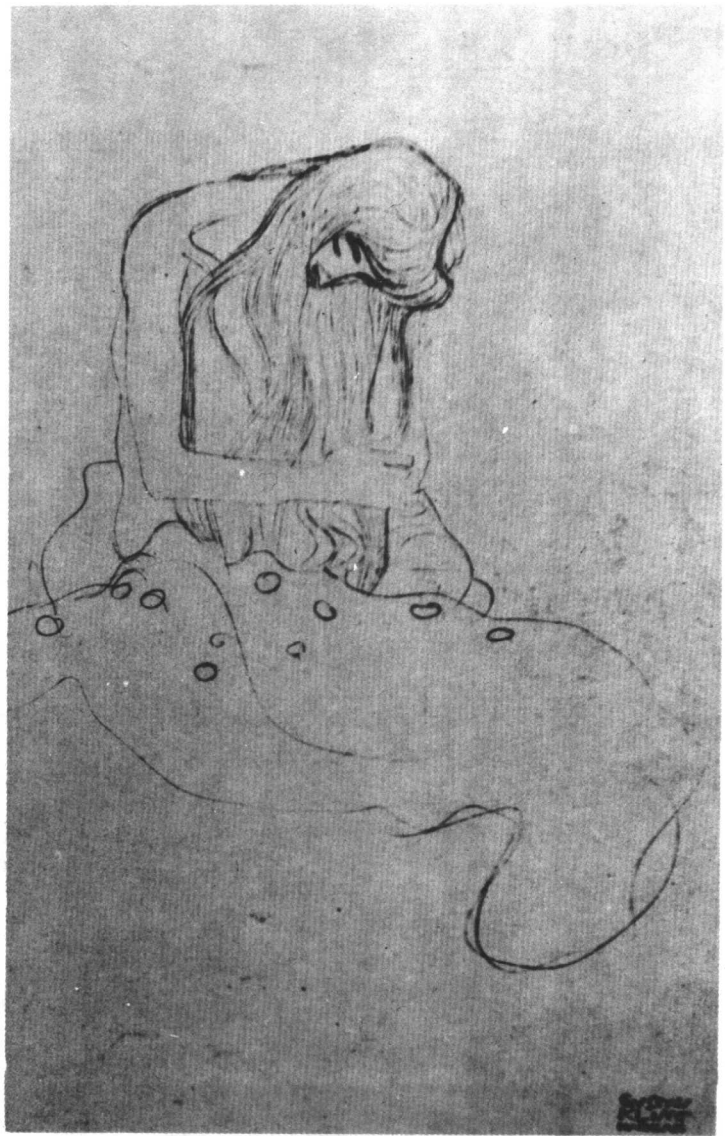

金鱼习作 克里木特

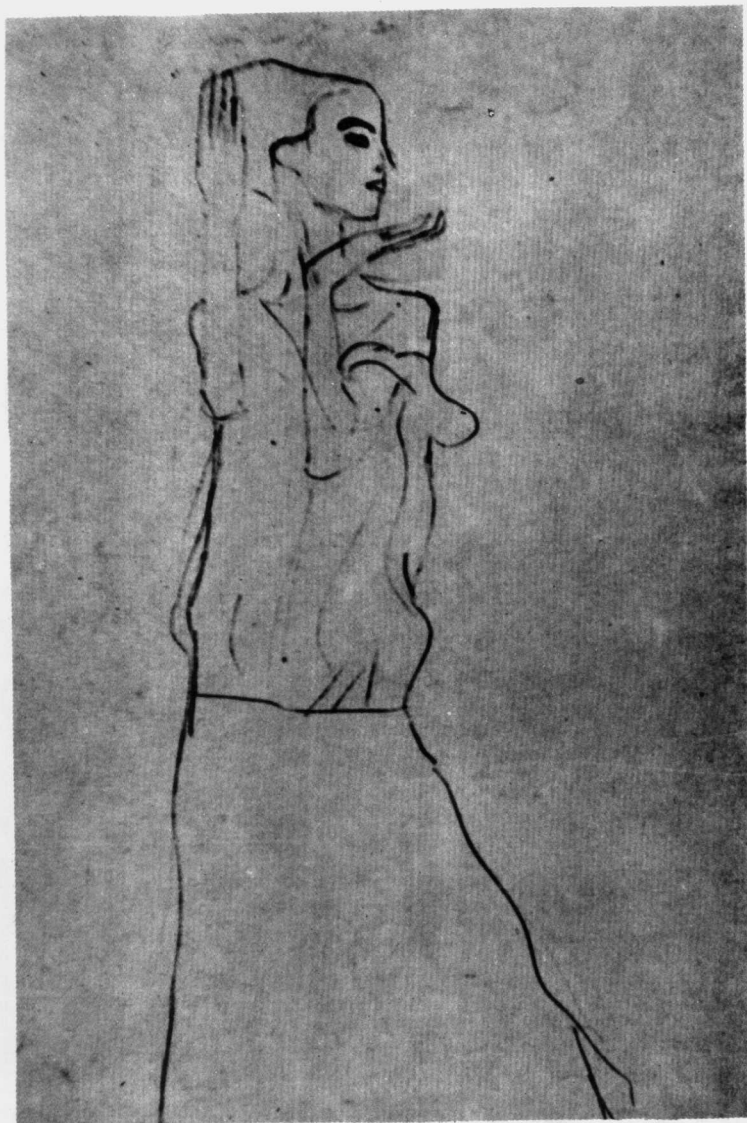

坐着的女子

克里木特

期待习作
克里木特

立着的女人像习作
克里木特

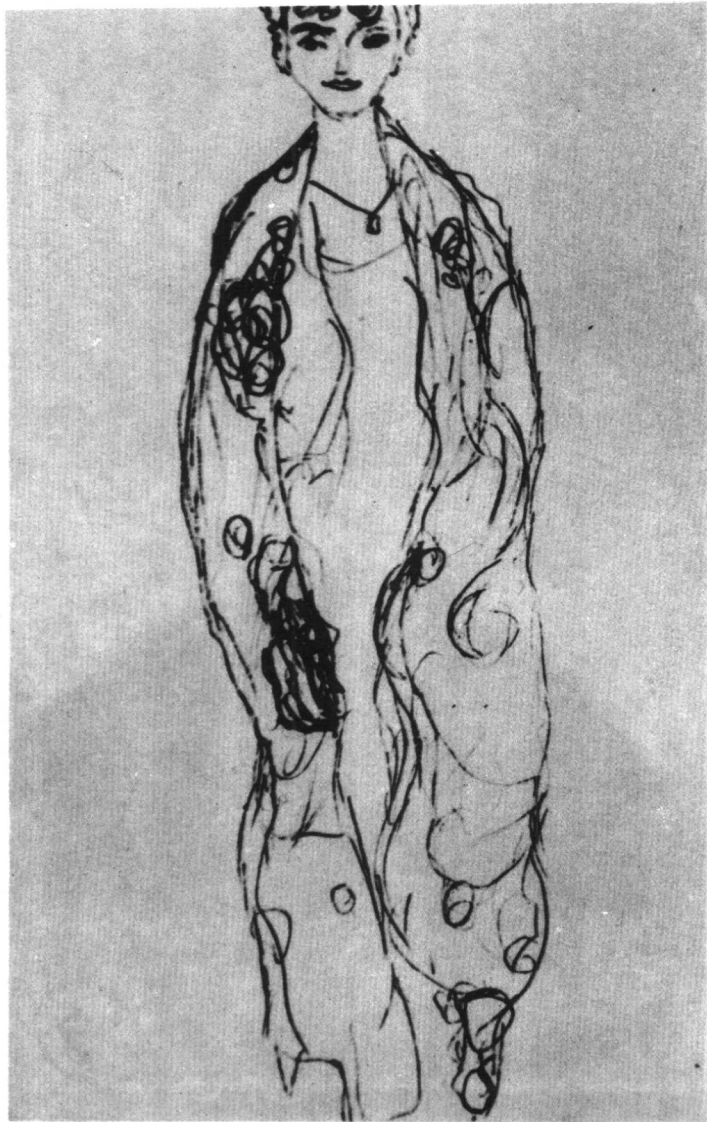
处女习作
克里木特

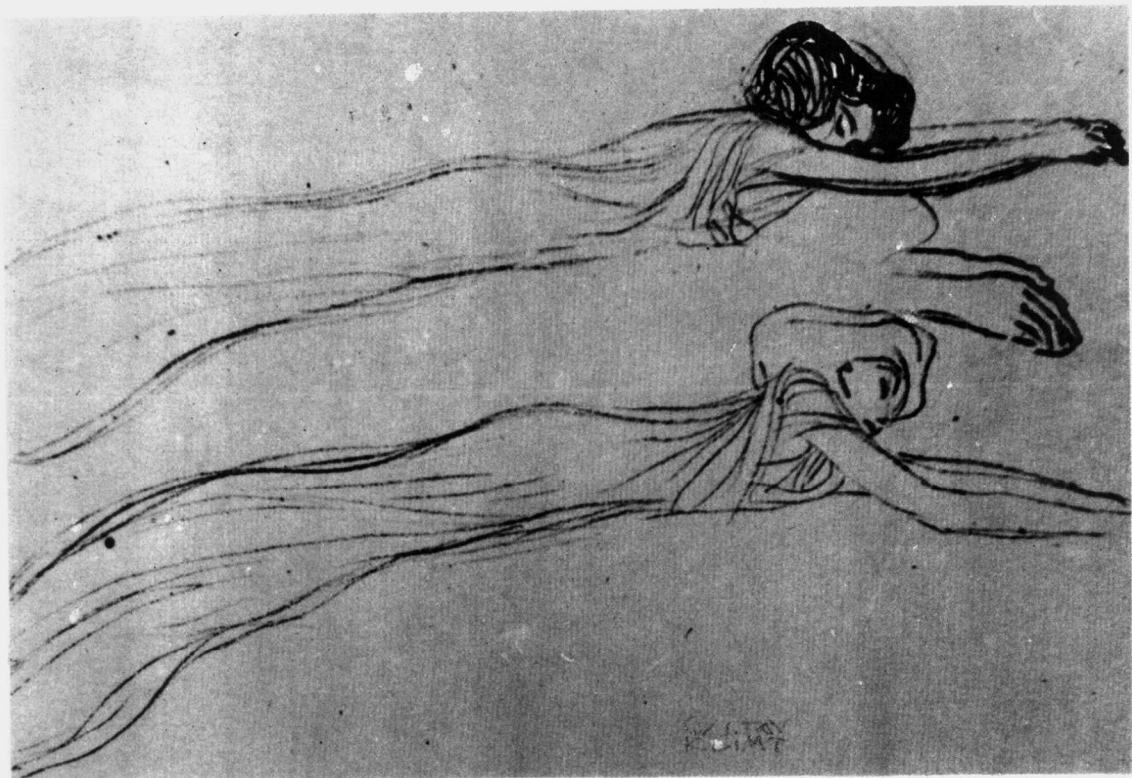

横卧的裸妇
克里木特

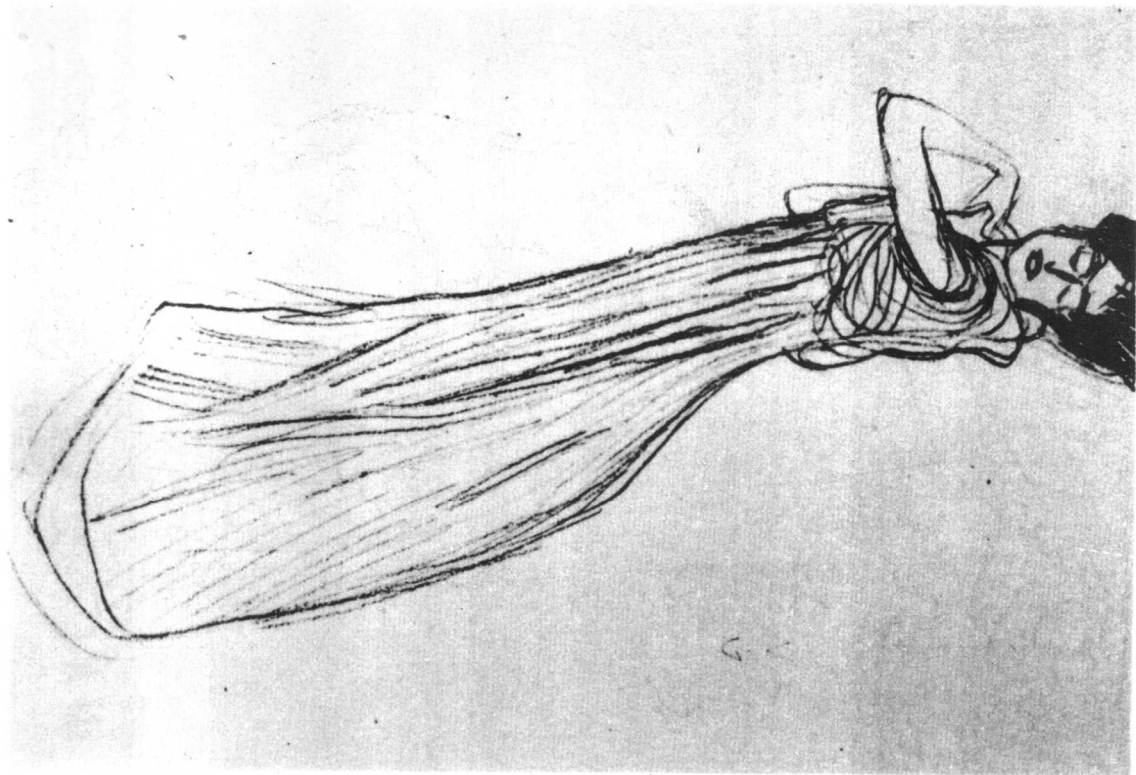
为立则尔小姐肖像而作的习作

克里木特

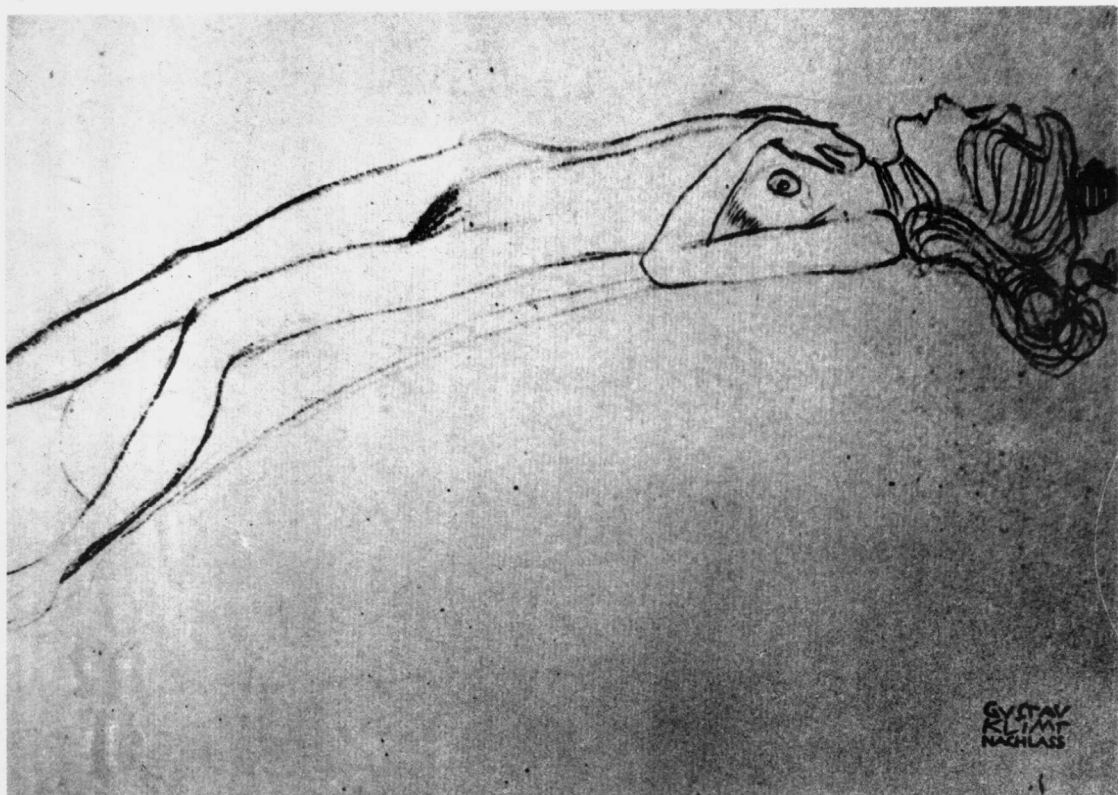

《渴望幸福》草图之一 克里木特

《渴望幸福》草图之二 克里木特

《渴望幸福》草图之三 克里木特