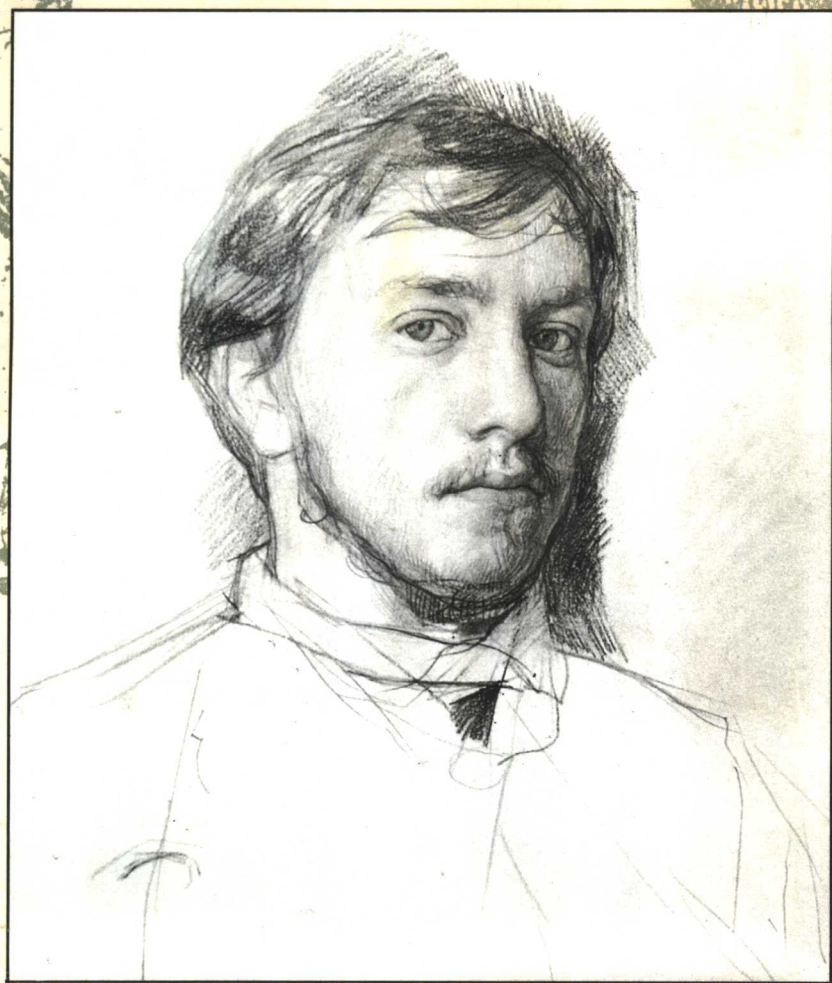


世界大师素描技法

谢洛夫

苏高礼 编著



中国文联出版社

世界大师素描技法

谢洛夫

苏高礼 编著

中国文联出版社



(京)新登字 172 号

图书在版编目(CIP)数据

谢洛夫/苏高礼编著. —北京:中国文联出版公司,1996

(世界大师素描技法;第二辑)

ISBN 7-5059-2358-7

I. 谢… II. 苏… III. 素描—作品—鉴赏—俄罗斯 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 15912 号

谢 洛 夫

——世界大师素描技法(第二辑)

苏高礼 编著

*

中国文联出版公司出版、发行

(北京农展馆南里 10 号)

人民美术印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

*

787×1092 毫米 16 开本 3 印张 1 插页

1996 年 8 月第 1 版 1996 年 8 月北京第 1 次印刷

印数:1—10,000 册

*

ISBN 7-5059-2358-7
J·604

定价:15.80 元

画家谢洛夫和他的素描作品

一位彼得堡著名音乐家的妻子，在丈夫过世后不久带着她的年幼的孩子来到欧洲，参观欧洲著名的艺术博物馆，并向一位慕尼黑的德国画家学习素描，这个孩子就是瓦伦丁·阿列山德罗维奇·谢洛夫。

谢洛夫出生于 1865 年 1 月 7 日，在 1874 年小谢洛夫又被母亲送到逗留在巴黎的俄罗斯绘画大师列宾处学画。回国后他仍在列宾的画室学习，因此他 11 岁时能有机会随列宾跑遍乌克兰和第聂伯河，体验了巡回画展的代表画家列宾为了画《查波罗什人写信给苏丹王》一画所作的努力。1880 年谢洛夫 15 岁时考入皇家美术学院，求教于著名的美术教育家契斯恰柯夫，他的同窗有不逊于他的天才画家符鲁贝尔和柯洛文等。1885 年从皇家美术学院毕业，年仅 20 岁的谢洛夫开始了他卓有成就的艺术创作。闻名于世的《少女与桃》《树荫下的少女》等就完成于这一时期，而这仅仅是他辉煌一生的开始。

谢洛夫是俄罗斯最优秀的画家之一。他的成就主要是油画肖像，但素描作品无论在数量或艺术成就上都占有极其重要的地位。谢洛夫从开始学画起，一生都在画素描，他的创作生涯的每一步都在素描领域留下足迹。素描是他的艺术根基，他的成功就是从这里起步的。他的老师契斯恰柯夫这样评论他：早在谢洛夫还是他的学生时，就发现没有第二个人能像他那样对绘画艺术理解达到如此全面程度，这是他的天赋所在。谢洛夫的素描无论在轮廓、情调、明暗、特性上，还是在整幅作品的严谨感和构图上，均达到了纯熟完美的地步。

谢洛夫虽然在世不长，但天赋加上他的勤奋和机遇，做为一个科班出身的画家，各个时期的素描作品都达到了相当高的艺术水准，前期作品重在基础的磨炼，后期作品重在艺术表现上的探求，但所有的作品都坚持着严格的、直观的艺术方法，而且涉猎的题材十分广泛，这使他的素描作品可称得上是一部完整的素描教科书。

伟大的达·芬奇讲：画是视觉的诗。用它来评价谢洛夫的素描可以说十分贴切。谢洛夫的素描的确像一首首情深韵足的诗歌，和畅的线条、温存的情意、明媚洒脱的气度，无不透出清爽秀雅的神韵。这可以说是谢洛夫素描艺术的一个重要特征。谢洛夫一生热爱祖国，热爱生活，热爱朋友，热爱艺术，他对自己描写的事物大都采取颂扬的态度。或人物、或风景、或动物、或静物，他都能点化传神，总是给人以祥和、高尚、美好、纯洁、聪慧的感受。这种感受，在他的自画像，孩子肖像、艺术家朋友的肖像中尤为突出。他的传神的技巧在肖像画中，主要体现在人物的微妙的动态当中。一般人画肖像重视五官的表情刻画，这当然是对的，无可非议的。但易于忽略肖像中的第一表情，即头、颈、以致肩胸的扭动关系。找到恰到好处的这种运动关系，这大概是谢洛夫构思人

物时最重要的任务了。这是人物能活跃在纸上的生命力的源泉。其次是对眼睛的描写,谢洛夫画眼睛能使人感到眼珠在眼眶中的转动和移位,加之他喜欢使画中人物的眼睛和观众交流,从而拉近人物和观众的距离,打动观众的心扉。他对眼睛的描述可以说是真正起到了画龙点睛的作用,另外在画嘴唇时,他从不简单地勾画唇廓,却能使人感到整个口轮匝肌在感情牵动下的抽搐。

任何时候打开谢洛夫的素描画册,都能发现他的素描有一种惊人的透明感和节奏鲜明、层次丰富的音乐感。他十分注意运用黑白灰的层次变化(即使用线,也讲究线的深浅,浓淡的区分)使画面透明而富有墨分五色的魅力。他对物体的固有质感受光后的明暗变化,物体空间要求的虚实特点,及自己的敏锐感受,都能做到精致入微的表现。

谢洛夫画素描,有点象我们中国人写字,非常注意形象的框架。顺着形体运笔,依据整体的要求左右上下呼应,笔意和形象结合的十分周到。笔意是形成他的素描绘画感、气韵生动、情绪饱满、意味贯通的重要因素。他运笔既依形又依意,既照顾形象的传达,又注意形式美感的体现,既是生活的写照,又有艺术情趣的升华点拨,达到艺术中具象和抽象因素的完美结合。能达到这样的境界,首先是他的坚实的基本功力,加之深厚的艺术修养,大量实践和熟而生巧的手头功夫。当我们细看他的画时会发现,他有时用线根本不是形的需求,而是画家的随意涂点,目的是创造一种气氛、一种动感和节律,形成一种对比,得到一种轻松的感觉。在他的画面上强调对比关系的运用十分突出,如黑白、强弱、虚实、方圆、软硬松紧等等,对比产生变化、对比产生韵律,对比产生主次,对比形成戏剧性,这一切都能使其画面充满生气和生动性。

谢洛夫画素描强调落笔成形,流畅自然,但从从不空泛、概念。用线,能突出轮廓的准确性,又能烘托画面的节奏气氛,同时体现对象的精神气质。从他的简笔肖像画中可欣赏到这些高超的技巧。用明暗,既突出了形体空间,光影虚实,也未放弃对基本形的概括表现。在谢洛夫的素描中概括基本形的意识十分强烈,这已成为他的素描造型的基本手段,素描语言的重要特征。通过概括基本形,突出了形象的形式美感,可欣赏性,鲜明性和整体大效果。他对形象感受具体,善心理描述,既有写生的生动、具体的描写,又不拘泥自然,总是胸有成竹,笔到意到,并且常常还能达到笔不到意到的境地。艺术史家别努阿记述道:谢洛夫开始在画布上作画时总是以大胆的挥写使人感到震惊。谢洛夫常说:要有魅力!

谢洛夫在艺术方法上受到巡回画派的严格教诲,后来又参予“艺术世界”为艺术而艺术的探索活动,这使他成为两个艺术派别的衔接点,是俄罗斯 19 世纪至 20 世纪初传统和现代艺术的承上启下者。他的素描开创了俄罗斯绘画造型的一个新的时代,从长远看一直影响到整个 20 世纪各个时期,包括十月革命后的苏维埃时期。在他的艺术中,我们看到素描的重要性不仅是一位成功画家的基本能力的准备,也标志着 一位画家艺术语言的个性化、成熟化。谢洛夫的素描和他的油画语言是非常一致的,而且素描总是为他绘画艺术新的领域的开创起着前导作用。对他来说,素描方法是多样的,题材是丰富的,只是从离不开他个人的感受,因此形成一种统一的快捷而富表现力的特点。素描对于谢洛夫不仅是色彩和创作的准备工作,而且是彻底的艺术投入。不管长期的,短期的、不管是稿子还是素材或是单独的素描作品,都注入了艺术家的情感和思考,他手中的笔始终连接着他心灵最敏感的神经。

附:有关谢洛夫部分素描作品的创作纪实

为了画好《普希金在花园里》这幅画,谢洛夫请了弗拉基米尔·杰尔维茨当人体模特,以便

塑造好普希金的全身形象。谢洛夫每一幅杰作的出现,都是他心血的结晶。别努阿赞叹:《普希金在花园里》是在肖像研究方面空前绝后的杰作,是素描家谢洛夫技法最纯熟的作品之一,浓郁的抒情风格和普希金多愁善感的诗文中表现的精神是完全符合的。

谢洛夫对克雷洛夫的寓言进行了大量研究,他以这些寓言为题画了大量素描。为画《仙鹤与狼》,他跑遍了莫特坎诺夫周围所有狼群出没的地方。为了画《农夫与强盗》他走遍了所有荒地牧场和森林,用了很长时间去寻找干瘦如柴、头上无角的乳牛,并对它和有关人物进行写生。为了捕捉《乌鸦与狐狸》的素材,他把梯子靠在花园边上的一棵树上,冒险爬到很高的树枝上去写生。在十五年的时间里,他研究寓言,积累素材画了大量速写。谢洛夫的寓言插图,动物素描是他的艺术创作中不可多得的杰作。

谢洛夫习惯随时随地地观察、思考和记录生活中的一切。在著名小提琴家伊赞的音乐会上,谢洛夫从衣袋里悄悄掏出了速写本,为伊赞画像,伊赞发现后,生气地扭过脸去。后来他们结识了,谢给伊画了一张非常满意的素描像送给他。

别努阿写道:谢洛夫沉默寡言,似乎面带愁容,然而他迷恋憧憬丰富多彩的生活,酷爱热烈而紧张的生活,他不仅敏感,热情、勤奋地观察生活,而且热情地投身于生活。他深明大义,为坚持自己的信念而不顾牺牲一切。1905年发生沙皇枪杀示威群众的事件后,谢洛夫与画家波列诺夫上书当局抗议,并愤然辞去皇家美术学院的职务。以后又拒绝为沙皇尼古拉二世画像,相反他画了许多讽刺沙皇统治的漫画素描稿,如《士兵们,兄弟们,你们的光荣在哪儿?》

1897年到1909年谢洛夫在莫斯科绘画雕刻建筑学校任教,他为筹划女模特的教学作了很大努力,在这之前学校是只画男模特的。谢洛夫的学生回忆说:谢洛夫要求他们画女模特要绝对象她本人,而不能象她的姐妹,女模特的形体要画的即便没有头也要看出是她。同时谢洛夫一贯反对盲目地抄描对象,他要求“揭示现象最本质的东西”,他常对自己的学生说:“难道这就是绘画?完全是模仿,这算什么艺术?”

谢洛夫与几位“艺术世界”的画家为出版《沙皇狩猎》一书绘制插图,他费了许多时间去研究要表现的历史人物彼得大帝的有关材料,作了大量的练习,甚至画了准确地纪录彼得大帝鞋底的大小的草图。他选择合适的模特,完成了《叶卡特琳娜狩猎》《出游》和一系列纪念彼得大帝的作品。画家格拉巴尔称赞谢洛夫刻画了我们从来未见过的真正的彼得大帝的形象,这是俄罗斯历史上最优秀的作品之一。

介绍几幅素描作品的技术特点

《夏里亚宾像》

这是一幅画布上的素描肖像,尺寸很大 235×133 厘米,我想原是为画油画起的素描稿子保存下来的。衣服略为平面处理,有助于作者找到有意味的形式结构,加强画面的艺术形式美感,和人物脸手的立体处理形成了节奏上的相应变化。对基本形的概括表现优于具体形的特点的刻画。画家经常将相关联的几个具体细节作概括的处理,使其具有整体、简捷的特点。

表现形象,简练明了,熟而生巧,到了一种可以漫不经心的地步。省略细节,关键处作文章,落笔成形,兼顾虚实,黑白节奏,突出了绘画特有的感觉。当然所有这些手法,画家都恰当地用来表现他心目中这位伟大的俄罗斯民族的歌手夏里亚宾的高大形象。

《舞蹈演员卡尔萨维娜像》

这是一幅最富诗意的音乐感的素描作品。画家把艺术家的动态、神态和心态恰到好处的统

一在那凝固的一瞬间。我们在这里欣赏到的不仅是形象固有的美,而是画家创造的高尚动人心扉的绘画审美情趣。

这幅作品同时表现了画家的严格的基本功力。准确的,富有表现力的侧面脸的刻画;代表了胸锁乳突肌的线条将脸和颈的细微动态、空间特点都做了交待。代表了头发投影的一根线将斜方肌和第七颈椎的位置表现得确实无疑。右肩胛骨的一条线和轻松的衣带有机地结合在一起,胸前乳房与肋弓的穿插都十分贴切,从肩到腰至臀部随意勾画之中所有的形体都准确地到位了。

《莫罗佐夫像》1905 年

这幅肖像令我们想起宋·梁楷的简笔肖像画,但谢洛夫的表现重点不在用笔的味道上,而仍在大的空间构架的体现上。肖像中头形的几何形概括十分巧妙,又使人联想起汉字中的“甲”字来。脸的中线从额头穿过皱眉肌,再从鼻根到鼻梁和鼻头,从人中通过上下嘴唇的中线到下巴,从下巴到脖子的中线,都各在其位,具体而不生硬。耳朵和脸的侧面相交成一个具体的角度,也在空间中找到自己的位置。肩线和胸线都十分恰当地表现了躯干的体积、厚度并提示出它们的动态。

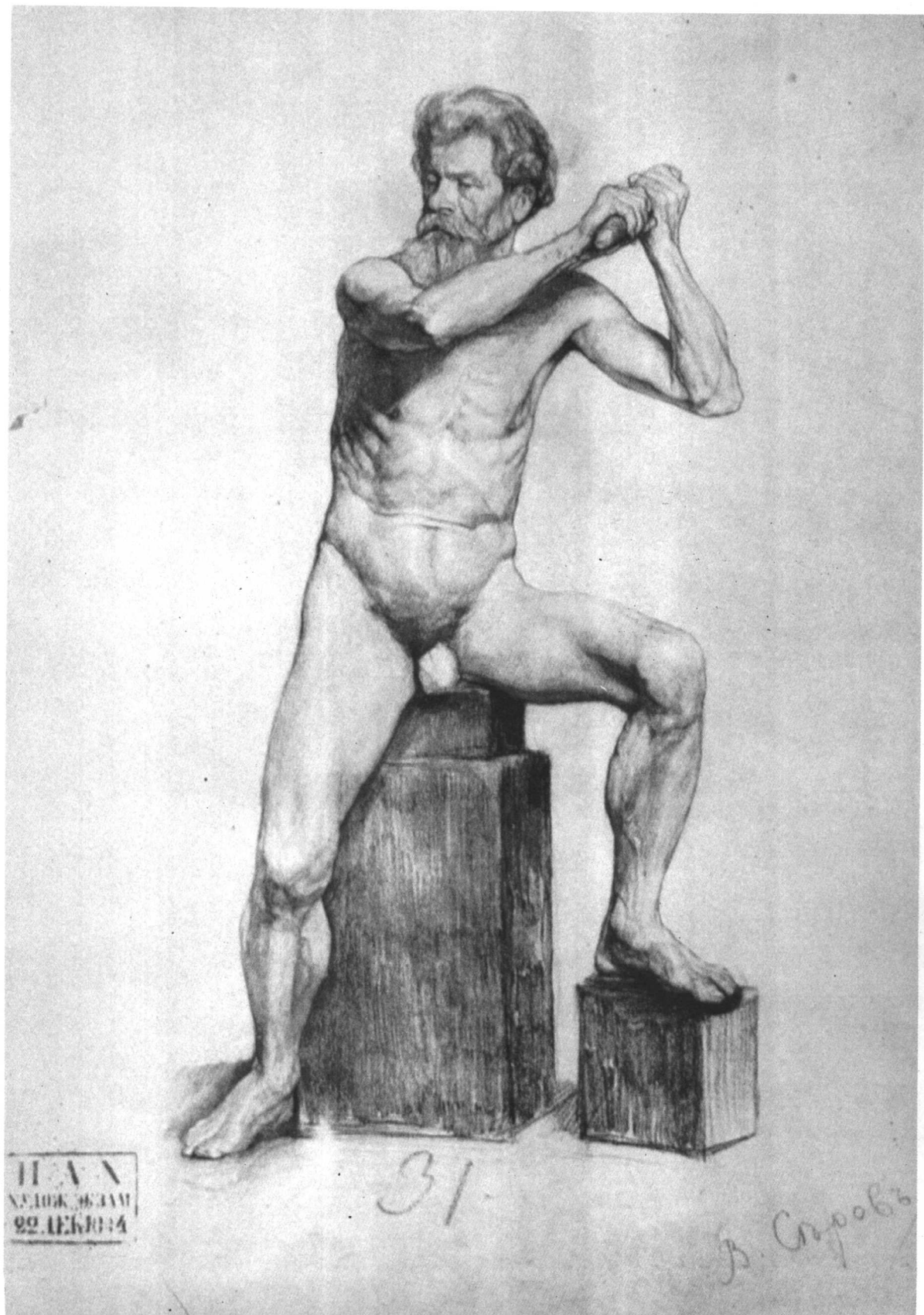
《女人体》(弯曲着身体站着的)

锁骨的高光概括了颈部的形体。

腕骨到掌骨用两根相交的白线体现出手腕的生动动态。

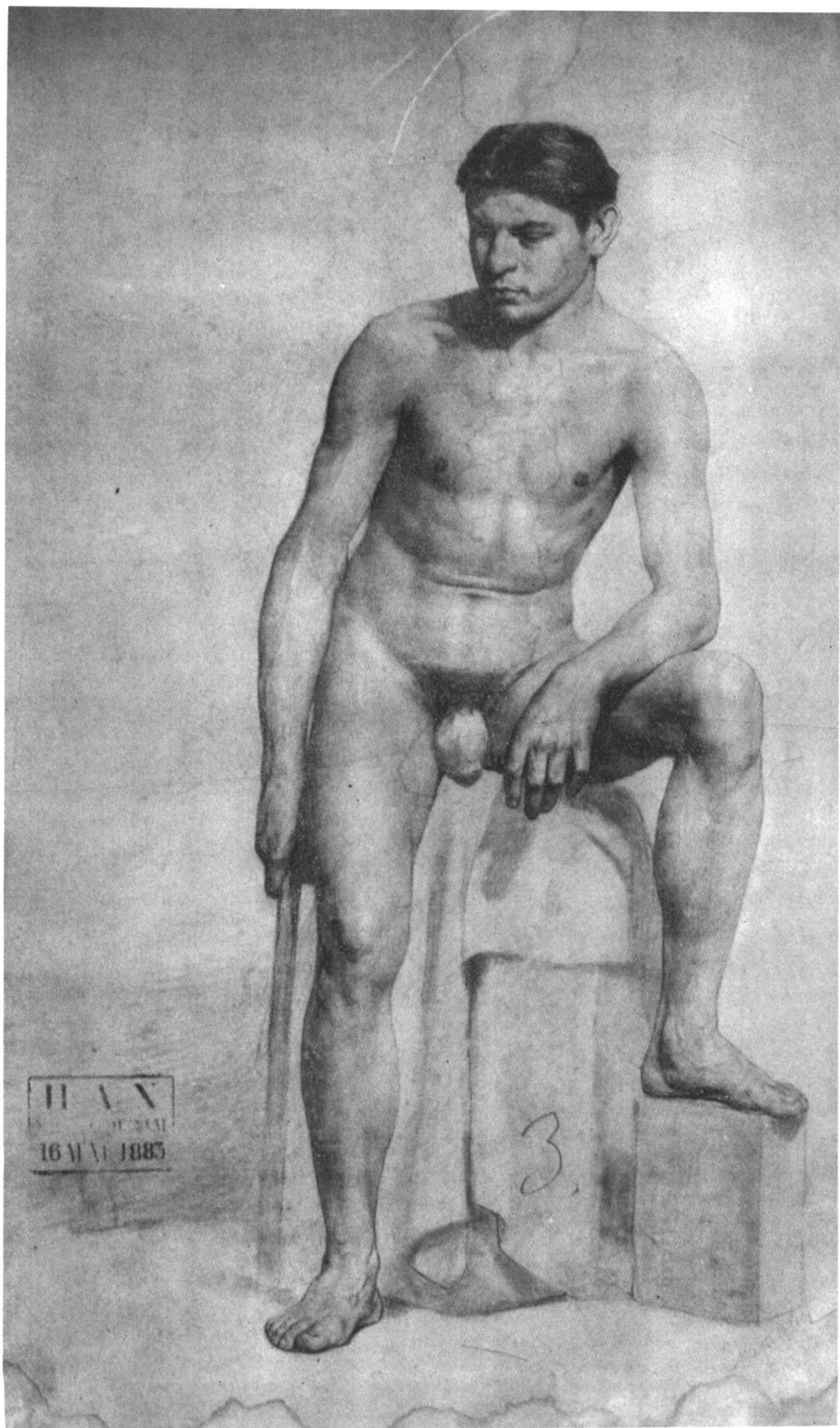
右臂从三角肌到肘部(外侧为鹰嘴,内侧为肱挠肌)到前臂(外侧为伸肌群,内侧为屈肌群)再到腕部,一气呵成,精到、生动、虚实相映、十分富于表现力。

苏高礼



老人体

软铅笔、白色粉笔 60.8×38.9 厘米



青年人体

软铅笔

59.8×32.7 厘米



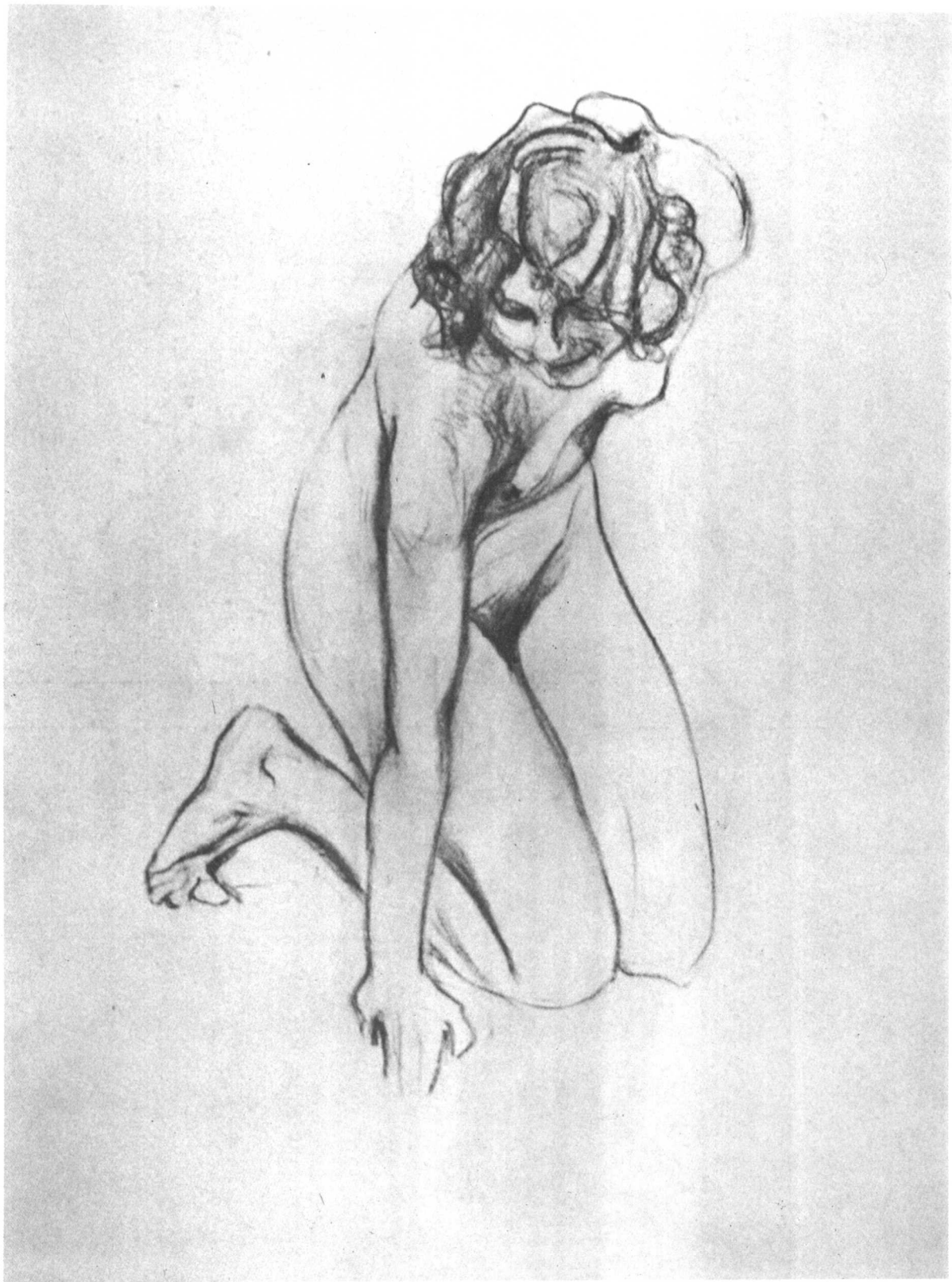
女人体 × 1900 年 炭条、白色粉 69.8×45.4 厘米



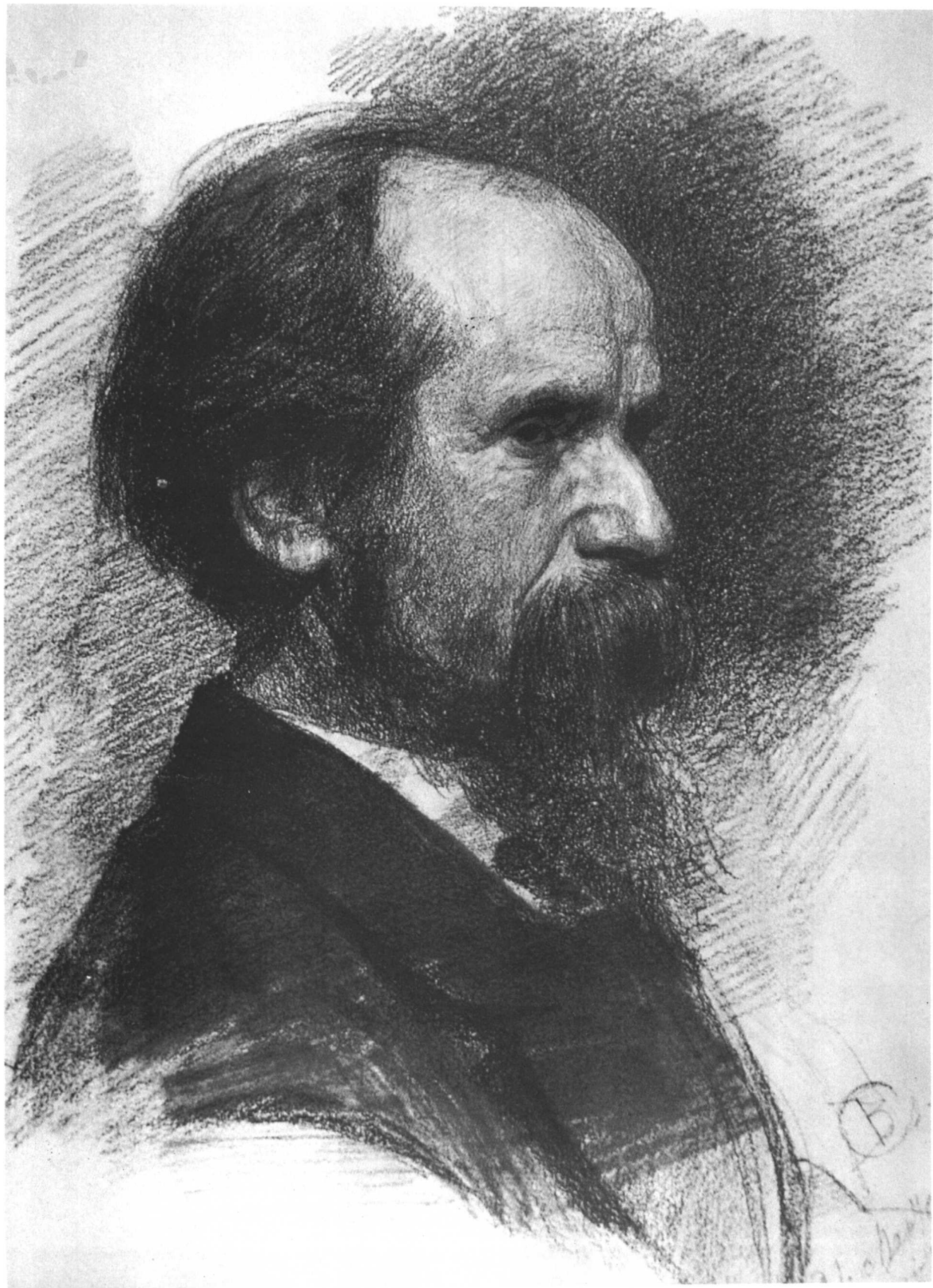
女人体 1990年 铅笔、白色粉 69.5×46厘米



黑人体 1910—1911 红蜡笔 43×26.7 厘米



跪着的女人体——为《欧罗巴被劫》画的草图 1910年 色粉笔 42.5×26.8厘米



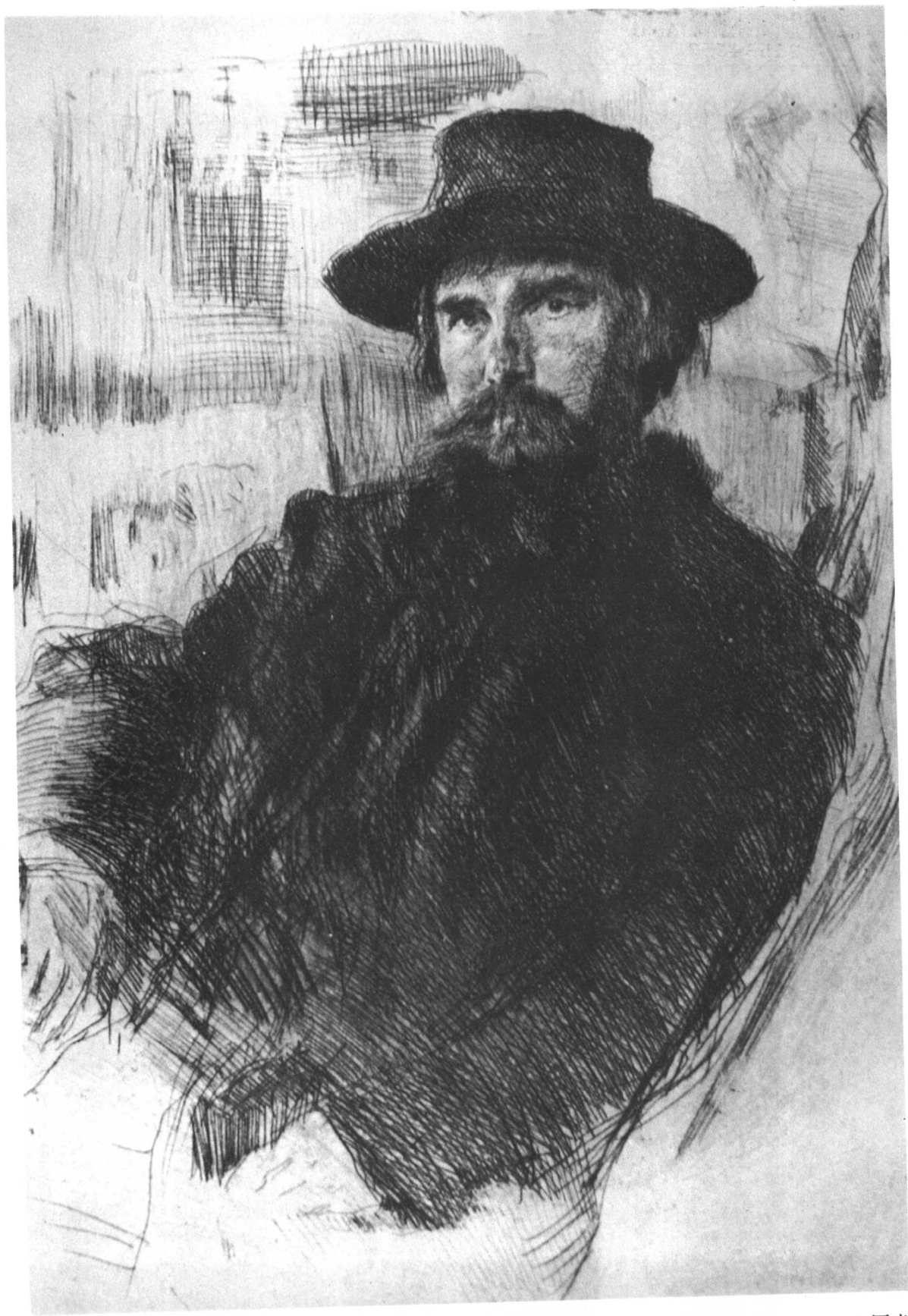
契斯恰科夫像 1881 软铅笔 34×25.3 厘米



自画像 1883 年 软铅笔 33×23 厘米



自画像 1887 年 石墨铅笔 33×24.3 厘米



马泰像 1899年 蚀版画 21.8×15.2厘米