

世界大师素描技法

德加

高宗英 编著

中国文联出版社

世界大师素描技法

德 加

高宗英 编著

中国文联出版社

(京)新登字 172 号

图书在版编目(CIP)数据

德加/高宗英编著. —北京:中国文联出版公司,1996.8

(世界大师素描技法;第二辑)

ISBN7-5059-2357-9

I. 德… II. 高… III. 素描—作品—鉴赏—法国 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 15909 号

德 加

——世界大师素描技法(第二辑)

高宗英 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 7-5059-2357-9
J·603

定价:15.80 元

德加的素描

爱德华·德加 1834 年出生在巴黎一个可称为贵族的银行家的家庭。中学毕业后去大学学习法学。打算以此为终生职业。由于安格尔发现了他的绘画天赋,建议他攻读绘画,德加听从了劝告,抛弃了侯服玉食的安定生活,毅然步入了痛苦和艰辛将伴随自己一生的从艺生涯,由此决定和改变了他的一生。

德加在法国同代画家中是富独创性的,杰出的。坚实的素描功底使他描绘的一幅幅动人的巴黎社会多方面的生活场景和斑斓色彩,给人类留下了岿然独存的精神财富。

任何被历史考验和承认的艺术家,其成就之取得无一偶然,都经过了长期学而不厌的艰苦磨练,还都具备鲜明艺术个性和“偏见”。

在我们欣赏德加素描作品时,追忆他的学艺经历是必要的。

求仁者必得仁,求艺者不一定得艺。德加从开始就一丝不苟地向古典派大师们学习,安格尔对他起了引路人作用。德加极注意素描的准确性和表现力。他刻肌刻骨,不图捷径地踏踏实实地积累着知识,多年在艺术馆里临摹安格尔、提香、荷尔拜因诸名家的作品。后来又走出国门,多年在意大利临摹和研究文艺复兴三杰的作品。

在意大利,他被米开朗基罗的雕塑作品所震撼,看到了对形体所具备的整体性全面认识的威力和必要。他画了《意大利男孩》习作和《意大利男子》等多侧面的头像习作,从而认识到画一个角度的形体,必须联想到其它角度的形体,才会对单一透视角度的形体有正确的理解,才能作出准确的描绘。提高了对素描这一以研究对象和表现对象为首要的任务的全方位性的深刻认识。这和不少人学习素描懒于对形体作全方位研究,不知道只知其一画不好其一的简单方法形成鲜明对比。

我们还要看到,他画的素描人物除了对形神的完美追求外,较强调大的亮部和暗部差别描写,对其余复杂而大量的灰色体面过渡和多余的细节,皆简而又减,省而略之,尽力避免繁琐和零乱。不把可视部分都再现出来,追求高度艺术概括,精微而广大的境界。

在他作品中,往往对人为的灯光很感兴趣,这样可以使亮、暗两大部分明确并单纯化,减弱了复杂的变化,也使大色块和冷暖对比鲜明。

在德加大量绘画中,由于长期学习古典素描,所以起主要作用的不是色彩而是素描,是对形和外轮廓的着力表现。这种表现力来自他对形的深刻认识——形是由各种复杂关系所构成,它包括形的结构关系、透视关系、空间关系、立体关系、阶梯关系、重叠关系、明暗关系以及形的整体性和形的美感诸方面组成的。对形的多内涵、多元化认识,是素描的基础,素描能力之高低又首先反映在对形的全面理解和把握诸多方面能力之方面。这一认识形成了德加素描成就的特征。同时使他获得了敏锐的对形的洞察力。

学习素描的课题是多方面的。《披长袍的男模特》、《一个上马车妇女的背影》习作,就是德加对衣褶这一专题的研究。衣褶虽较简单,但许多古典派大师都在这方面做过大量素描研习,因衣纹衣褶是有其特殊规律的,不掌握它是画不好的。大师之不同于一般就在于他们对造型方面任何细小问题都是认真严肃对待的。

在《仰卧的女人》中,做了画背景、不画背景、穿裙子三种处理,对轮廓线的不同表现手法进行了研究使我们看到德加在学习过程中的钻研精神,对不同对象的不同表现手法的艺术探索。

在向前辈学习的漫长岁月,他以“一物不知,以为深耻”的态度,去领悟、找寻和努力揭示他

们高深莫测的造型能力的奥秘，全面提高了他在素描上以一知万的理解力，入目三分的观察力，巧同造化的表现力。

德加的素描涉笔成趣，轻松而洗练，潇洒而严谨，造型准确而富于神韵，这是对他长期付出巨大劳动的报偿。

19世纪50年代，他建立了自己的画室。他不图鸿幅巨作，不去重复别人涉足画过的东西，要确立自己所特有的题材。他终于在赛马场、咖啡馆、剧院等人群沸腾的地方找到了最能触动人心，跳动着生命力的瞬息变幻着的生活内容。

他不画外光，对风景画不感兴趣，他对现实生活有着浓厚感受，喜欢人物画构图、带风俗性场面和肖像。他尽量摆脱所受古典公式的刻板样式影响，使人物在画面中自然化。

德加把在画室中学到的“死”的素描功夫变成了“活”的不失艺术完美的速写，开辟了从素描到速写，又从速写回到活的素描的可能性，这是在长期素描训练中，通过认识升华所获得的。由课堂素描训练到课外对名家作品大量临摹研究，反过来加速了他素描能力的提高。凡理解了的东西必记忆深刻，在习作中注意每一笔的精心推敲，使之更富理性，从而取得离开模特儿可以默写的记忆能力，这种能力不但为创作所必须，而且为把握速写的生动准确所必须。写生、摹写、默写、速写，德加对这“四合一”完善而全面素描能力的掌握为他所选择的题材和艺术形式的确立提供了保证。

从19世纪60年代起，德加画了许多赛马场的速写和创作，他捕捉马的动态和骑手的典型动作的能力是惊人的。他不但对马的结构作过精心研究，而且对马的运动规律了如指掌。从这一时期起，德加成了盖尔波咖啡馆的常客，和印象派画家们建立起密切的关系。

19世纪70年代，德加把色粉笔画技法引进了他的作品。他被芭蕾舞演员们的人体韵律美吸引，开始熟悉她们每个舞步和跳跃，排练之余的每个优美身姿。由于他对女人体透彻了解和非凡记忆，他所画的一大批描写芭蕾演员们演出、排练和日常生活的素描和色粉笔画，成为德加独有的艺术珍品。

在德加创作的鼎盛时期，他经常赋予构图以“偶然性”，追求“不完整”的非对称性，采取开放性构图，把人物的身躯引到画面之外，使之形成瞬间印象，身临其境的视觉效果。他选择的视点角度特殊，不但造成构图的自然美，突出了重点，而且扩大了观众的画外想像，达到意在言内亦在言外，微言宏大的艺术效果。

80年代，他经常在浴室从女人沐浴时的各种姿态中寻求美的绘画语言。他摒弃了“古典主义”的传统，力戒理想化、公式化地表现人体动态和形态的一般美。德加利用不寻常的视点，捕捉女人沐浴过程中的特殊透视形和非常规动态的美，使之高于现实的一般印象，既完美又脱俗，为其他画家所莫及。

到暮年，他的视力已差得不能继续作画。但他凭借人体素描的功力，依靠手的“触摸视觉”，做了许多小型雕塑，大多是芭蕾舞演员、骑士、女人体等这些他所熟悉的题材。他伤心地称之为“盲人手工艺”。

德加一生没有收过一个学生，但他的大量艺术作品对后辈画家的影响却是巨大的。他那努力学习传统而又不落窠臼的独步当世的艺术追求，是会对我们有所启示的。

高宗英

93.5.2.

自画像

1854年 铅笔

33×23.8厘米

玛格丽特·德·加斯 1854年 铅笔 31×24厘米

1854年 31×24厘米 玛格丽特·德·加斯

意大利男孩头像

1856—1857 年年 油彩

意大利男子头像习作之一

1858 年

意大利男子头像习作之二

1858 年

意大利男子头像习作之三

1858 年

意大利男子头像习作之四

1858 年

朱莉娅·布列里像 约 1858 年 铅笔、水彩 23.4×19.6 厘米

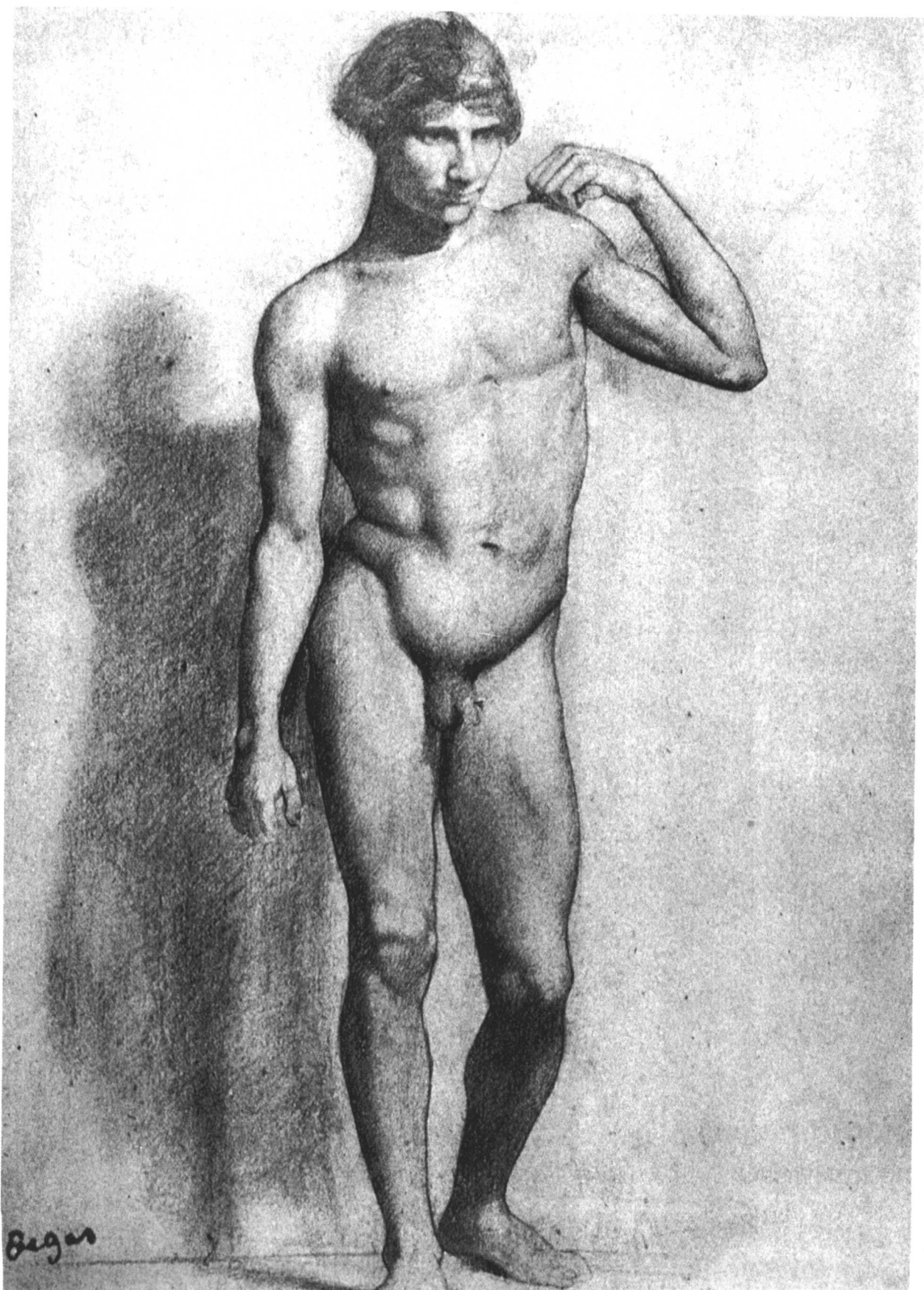

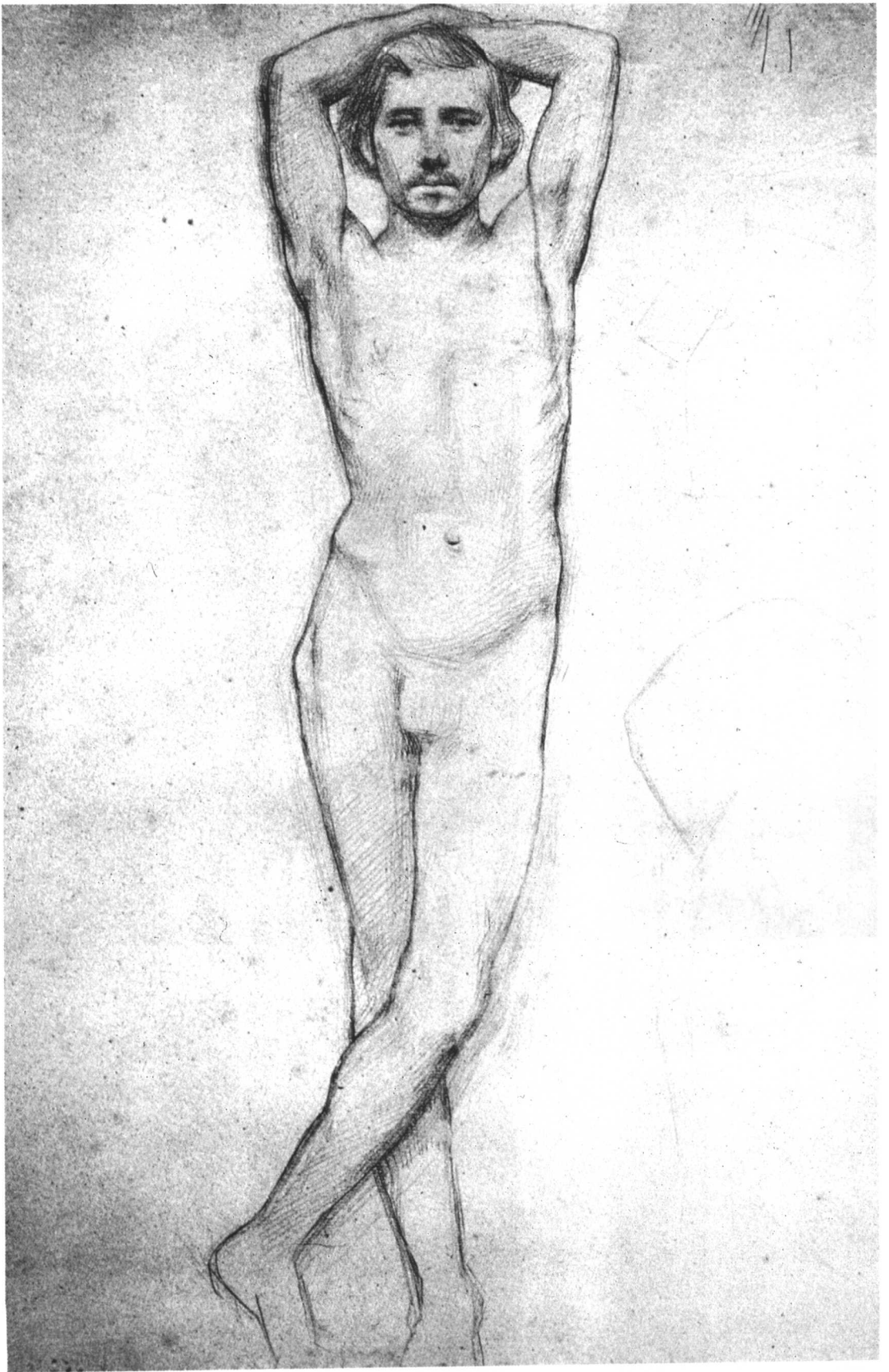
双手放在胸前的少女

约 1860 年 铅笔

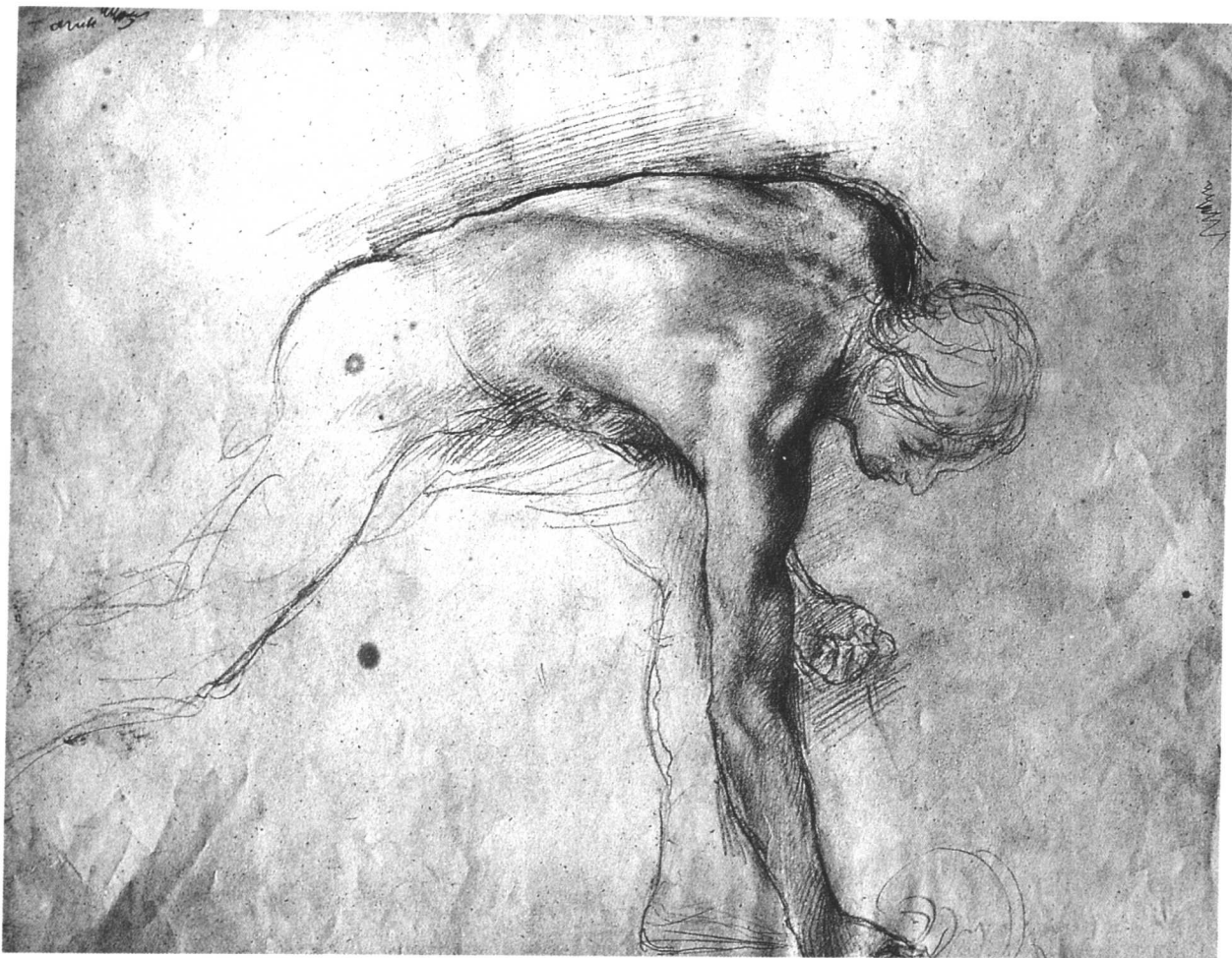
28×21.5 厘米

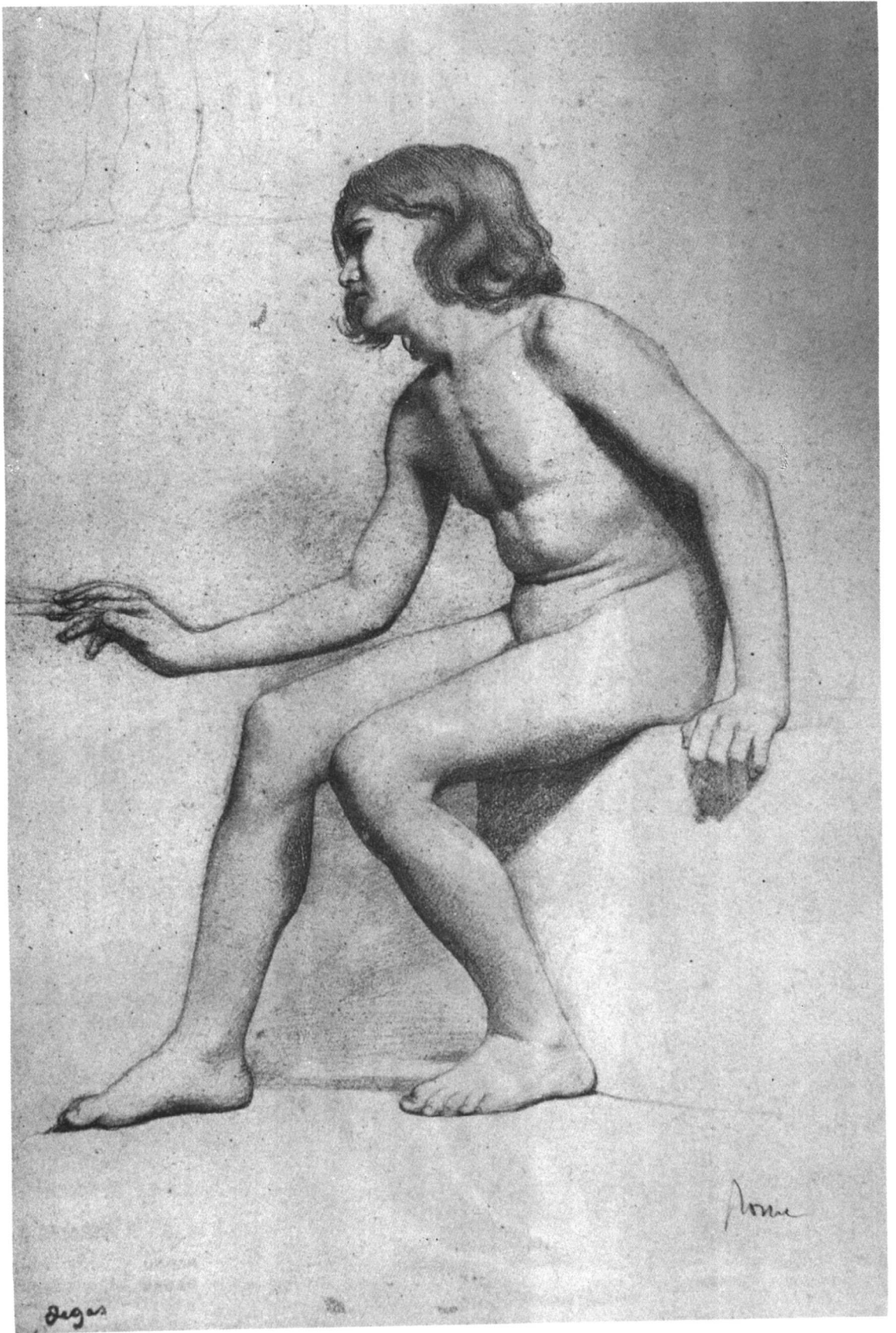

双手抱头的男裸体 1857年 红色粉笔 45.7×30.5厘米

人体习作 1859—1860年 铅笔

坐着的男裸体 1856年 铅笔 44.5×29.2厘米

