

序

素描是美術的基礎，是為學畫不可缺的過程。一幅好的畫必有堅實的素描撐着它。素描除了基礎性的意義之外還有一個更重要的含義，那就是指創作性的素描。畫家除了製作油畫、水彩畫之外，亦常畫素描。他們的素描可能是創作前的習作或畫稿，更可能其本身則是創作品。尤其近來，素描的地位大為提高，素描本身是可成為獨立之藝術創作。有些評論家說，馬蒂斯的素描比他的彩色畫更為生動，可見有深度的素描並不在於油畫之下。歷代許多著名的畫家在他一生中，都留下了不少素描的傑作。素描雖然是一種單色的表現且工具單純，但無論表現甚麼，其中一點一線都貫通着畫家真實的感情與思想。而這些心理要素的表現，素描比其他彩色畫更為直截了當。因此，若是我們能將歷代名家的素描拿來比較研究或欣賞，相信更能深入了解作家的創作歷程與精神。

最近由於國家經濟社會安定，有關美術的活動正在逐年推展，誠為可喜之現象。目前藝術書籍有如雨後春筍，相繼出版，唯因出版之藝術書籍多半為油畫或水彩，有關素描之專輯尚屬少見，令人有美中不足之感。

源成出版有限公司鑒於此，不惜鉅資特編印大型豪華精美的「世界名家素描」一套共三十六冊，內容包括自文藝復興期至現代的名家素描。在一般畫集中我們所接觸到的名家作品多半為彩色畫，而此畫集將名家素描傑作聚集於一堂，並依序作有系統的介紹，實為難能可貴。本書內容豐富，印刷精美，堪稱為世界素描之集大成，無論對學生、專家，甚至對一般美術愛好者均為不可缺少之珍貴書籍。本人二十多年來在師大美術系擔任素描課程，覺得有關素描的參考資料非常缺乏。欣聞源成出版有限公司出版「世界名家素描」甚為感動，在出版之際特為推介，並為序。

1. 優雅的磨粉工人

21×29cm 紅粉筆

(Musée Jacquemart—André, Paris)

這是一副充滿着牧歌情景的畫面，磨粉工人為求女友的歡心而大獻殷勤，不顧背馱着粉袋的老牛孤伶伶的站在一旁。畫中稠密繁茂的樹葉與草叢，經瓦都柔和而微妙的筆觸所表現出來的是富有濃淡的綠

色或暗示着光線及風。這種畫法與布綏(Boucher)的版畫頗為類似，但其中細部的表現，則是布綏畫中所沒有的。據判斷，本素描是瓦達初期的作品，派克(Parker)認為瓦都這一件作品頗具「吉洛畫風」。

3

2

4

2. 頭部習作

31.0×22.8cm 黑色粉筆 紅色粉筆

Museum Boymans—van Beuningen, Rotterdam

本作品為馬利埃特 (mariette) 所收集，目前仍被按裝在馬利埃特親製的畫框內。有人認為這副畫是根據盧本斯的作品所畫的習作，但筆者不以為然，因為它與范·戴克 (Van. Dyck) 的「傑羅尼

3. 女人頭部的習作

17.3×15.6cm 紅色粉筆 黑色粉筆

The British Museum, London

這幅畫中的模特兒，多次出現在瓦郭的頭部習作中。此外，他也描繪了著衣少女的各種姿態。這

4. 面部的習作

27×38cm 紅色粉筆 黑色粉筆 白色粉筆

Musée du Louvre, Paris

這幅畫裡，瓦都以三種顏色的粉筆正確地掌握帶帽婦人的三種不同的動態。畫面右側的三個頭

5. 頭部的習作

21.7×22.9cm 紅色粉筆 黑色粉筆 白色粉筆

Musée du Louvre, Paris

以兩個模特兒為習作的對象，也同樣地出現在瓦都的許多作品中。他不因為只是局部的素描而掉

馬·史比諾拉 (Geronima. Spinora) 的肖像」非常相似。姑且不論此畫是根據誰的作品所畫，但瓦都確實在這畫中找到了適合他自己的畫風，以纖細、正確的筆致描繪美麗的仕女，線條雖然用的不多，所表現的境界則是完美無瑕的。

些作品並不是單純的作解剖性的描寫，也不是個性上的把握，而是探討內在情緒的表現；藉著畫中人物面部的些微傾斜、視線的方向，輕盈地傳達出女性們的心態。

部，看起來好像是男人頭部的習作，這些人物曾數度出現在瓦都的「幽會」、「村裡的新郎和新娘」、「你為何不去追求美貌的少女……」等作品中。他利中這些反覆的練習，漸漸地塑造出理想中戲劇人物的身段和表情。(參照插圖 1.3.4.)

以輕心，相反的，更以審慎的態度像探求全身姿態一樣的去探求頭部的姿勢，使作品愈趨成熟完美。他也不是任意改變視覺的角度，而是在模特兒本身自然的動態中，捕捉瞬間的美。這意味著瓦都的觀念是相當近代的。

7. 坐在地上女人習作
20×19.5cm 紅色粉筆
Musée Condé Chantilly

這張素描的模特兒，很顯然的與圖8「坐在地上女人習作」不是同一個人。雖然罩著一件寬大的袍子，但瓦都仍能利用露出的少許部份，以特有的線條來傳達某種特殊的情感。體態的彎曲、扭轉，頭部的些微傾斜，甚至頭部的表情，在在都表現了作者的風格。這樣的姿勢，在他的油彩畫裡沒有見過，但以同一個人為題材的作品，則是有的。

8. 坐在地上女人
14.6×18.1cm 紅色粉筆 黑色粉筆 黑鉛
The British Museum, London

羅特列克 (Lautrec) 雖然是瓦都的後繼者，但畫風却不盡相同，他僅僅以手套和手部的動作，來表現歌手的個性。而瓦都所強調的是內在的情感，以柔和似微風般的筆觸，描摹人物的心態，因此，儘管他只是畫女人的背影，但是細微的情感也可藉著傳達出來，這種特殊的技巧，在瓦都以前的西歐是沒有的。

6. 人物習作
15.5×21.0cm 紅色粉筆
Kupferstichkabinet, Dresden

畫面上描繪著三個人物，手持著參禮聖地長杖的俊俏青年、端坐著的女子，以及跪表地上而將參禮杖放置一旁的蓄鬚男子。左右兩個男子的形像，可在兩幅「乘船前往西妥島」中見到，它們分別存於羅浮宮和查洛登堡。因此，我們可以知道此幅素描的製作年代，當較「乘」畫為早。中間女子的姿勢，曾見於瓦都的油彩畫作品裡，但是很難判斷是不是同一個模特兒。(參照插圖9、10)

7

8

9. 化粧習作

22.5×25.4cm 黑色粉筆 紅色粉筆

The British Museum, London

這幅素描的完成作品「化粧」，被華萊斯所收藏。油彩畫中有著荷蘭風俗畫的格調，更添加了背

景、人物和狗，但是瓦都那種特有的詩情却蕩然無存了。不過，他掌握了女人在脫衣時的微妙心理狀態，使這張看似官能性的畫面，提昇至人們追求浪漫風情的動態。

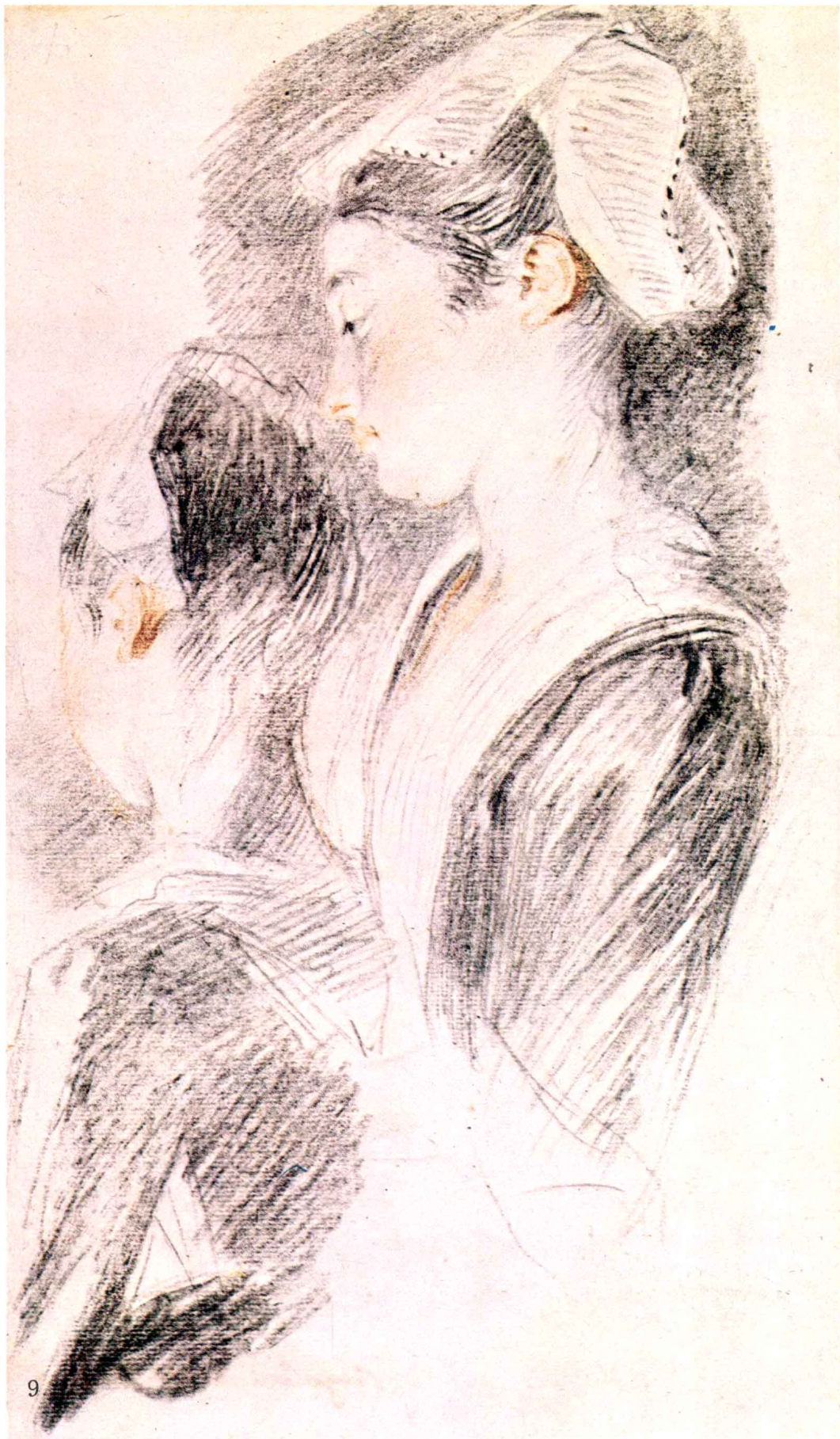

10 半身裸婦

28.3×23.3cm 紅色粉筆 黑色粉筆
Musée du Louvre, Paris

這是一幅躺臥在床上的裸婦寫生畫。挺起上半身，用一隻手抓著床單或衣裳，而另一手似乎是沒

有明顯目標的向前伸。瓦都以十九世紀的視覺和敏銳的關心，不斷地探討日常生活中裸婦的動態，但是傳說他死前曾撕毀許多類似的作品，大概是因為未達理想而求好心切所致吧？

11 女人的習作

29.1×17.1cm 黑色粉筆 紅色粉筆

The British Museum, London

這張素描紙上浮著倫敦市徽章的水印，所描繪的女人也穿著英國侍女的服裝，因此被認為是瓦都在英國逗留時的作品，可推斷它的創作應在1719—

1720年間。當時他身患肺病，憂鬱的情緒都毫不保留地反映在表畫面上。而女人的幽靜、悲哀的表情，以及優美的線條都屬於瓦都的特殊風格，尤其在此作更為顯著。

12

12 農場

14.5×20.7cm 紅色粉筆

Musée Bonnat, Bayonne

以柔和的線條掌握住光的明暗、濕淡的線和空氣，勾勒出這麼一幅樸素的農場風光，在瓦都的「常第地方的比埃威爾河」中，也可找出這樣純粹的

風景畫。另外他的雅宴畫中亦能見到以建築物為背景的農場風光，因此我們推斷他心血來潮時常去常第或其他地方寫生。十九世紀的柯洛是瓦都真正的承繼者。

13 三個士兵

17.4×20.0cm 紅色粉筆

Kupferstichkabinet, Berlin

1709年瓦都拿著作品參加畫展，不幸落選，未能獲得羅馬獎對他而言是相當大的打擊，為了排遣苦悶的心情，他回到了故鄉。這幅畫即是在歸鄉途

中，或在瓦蘭仙奴(Valenciennes)附近所見的士兵速寫而成的。瓦都的幾張油彩畫裡，也可發現類似的士兵，他的女子背影畫常充滿表情，同樣的，這些士兵的背影也流露著陷於西班牙內戰泥沼中疲憊不堪的表情。

14

14 男人的裸體習作

24.5×29.8cm 黑色粉筆 紅色粉筆 白色粉筆
Musée du Louvre, Paris

本素描大概是根據安特衛普的聖保羅教堂的壁畫——范·戴克的「擔十字架的基督」的羣像中之

一個人物而作的習作。後來瓦都安又根據這一個人物完成了「邱比特與安提奧」裡的邱比特素描，目前收藏在羅浮宮，但是否為他的親筆，則大有問題。不論如何，它是依范·戴克上述作品而作的素描習作。（參照插圖2）

15

15 參禮聖地的人

37.2×25.1cm 紅色粉筆 黑色粉筆
Musée du Petit Palais, Paris

雖然同樣是參禮聖地的人，但瓦都所描繪的並非是前往愛的西安島的虛構人物，而是他平常見到的真實情景，穿著破爛的衣裳，一面乞討，一面遊

歷各地的參禮人。他對於江湖藝人、行商、乞丐或路人、舞臺演員，都抱著莫大的興趣和關心，發現並掌握不同的身份與職業，畫出不同的服裝、身段、手勢及氣氛。這幅畫是1709—1714年間的作品。

16 年輕的薩伏瓦人

32.3×20.0cm 紅色粉筆 黑色粉筆

Musée du Petit Palais, Paris

原素描和完成的油彩畫人物以左右相反的姿態呈現在世人面前，後者被保存在愛彌塔就美術館裡。瓦都一方面描繪優雅的情景，一方面也常以巴

黎下層階級的貧民們為題材作了不少畫。這些貧民們雖然沒有貴族男女華麗的裝扮、痛快地在野外飲宴的享受，和傲慢的德性，但是他們却表現出豪門人物所沒有的安定感。瓦都只用紅、黑二色的粉筆，而衣服的質料却可清楚地分辨出來。

18

17

17 農夫打扮的玻瓦遜

33.8×18.7cm 紅色粉筆 黑色粉筆

The British Museum, London

這幅畫的模特兒是演員菲力浦·玻瓦遜，他曾經在鄧克爾演出波德比爾「三姊妹」的其中一個角色。油畫「野外的集會」（收藏在德勒斯登國立美

術館）站在左邊的人物與本素描在姿態上有些出入，但服裝和面貌都很相似。此外，「生命的魅惑」（倫敦華萊斯蒐藏）一畫中彈吉他的人，大概也是玻瓦遜，描繪他在舞臺上表演的情形。（參照插圖 12, 13）

18 男人立像習作

20.6×10.5cm 紅色粉筆

The British Museum, London

畫中的男人手持長杖，將去參禮聖地，類似的兩幅油畫「乘船前往西妥島」，分別收藏在巴黎和柏林，則添加了一些修飾。很顯然的，兩者所繪的

站在「西妥島」中央的男人立像，是同一個模特兒，看起來一副百無聊賴的樣子，但是他一旦和他的情人搭配在一塊而出現在畫面上時，不僅僅是改變了手部的動作、面部的表情，簡直就成了個戀愛中幸福的人兒。（參照插圖9,10）

19 姿態習作

33.6×22.6cm 紅色粉筆 黑色粉筆 白色粉筆 The British Museum, London

與圖18的素描一樣，這個模特兒也被畫在兩幅「乘船前往西妥島」中央偏右的一對情侶之一。收藏在柏林的那幅沒帶帽子，面部表情也有點差異，

為了適應此種變化，姿勢也相對地不同了。而在本幅素描裡，男士似乎並不想替將要站起來的女士服務的樣子，因此他的基本動作無啥改變，瓦都的目的就是要描寫這一瞬間男女心理缺乏默契的表現。（參照插圖9,10）

