

世界名家素描全集

13

陳銀輝編審

哥 雅

GOYA

序

素描是美術的基礎，是爲學畫不可缺的過程。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，素描的地位大爲提高，素描本身是可成爲獨立之藝術創作。有些評論家說，馬蒂斯的素描比他的彩色畫更爲生動，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爲直截了當。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，誠爲可喜之現象。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爲油畫或水彩，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爲彩色畫，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，實爲難能可貴。本書內容豐富，印刷精美，堪稱爲世界素描之集大成，無論對學生、專家，甚至對一般美術愛好者均爲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」甚爲感動，在出版之際特爲推介，並爲序。

陳銀輝

謹識

1. 「任性」(Los Caprichos)版畫集第16號「上帝請原諒我，原來她就是我的母親」的習作
1797—98年 24.5×16.9cm Pen、Sepia、
墨、淡彩 Gw 484 Museo del Prado, Madrid

本圖和封面「理性的睡眠產生了怪物」的習作，當初同樣是為版畫集「夢」的習作而畫的；但以後又將它組合到版畫集「任性」中。它的主题轉用所謂「馬德里 (Madrid) 畫冊」的寫生簿中的素描(插圖5)而來。圖上淡墨是為了要看做銅版畫時，腐蝕技法的中間調程度，而後來塗上去的。此畫的主题在描述做娼妓的女孩巧遇向她行乞的母親。它的靈感來自1776年左右，匿名作家之諷刺文學(參考插圖6)。

GW 號碼 P. Gassier, J. Wilson, Vie et oeuvre de Francisco Goya, Fribourg, 1970年的目錄號碼

2. 「任性」第12號「尋求牙齒」的習作
1797—98年 23.6×16.6cm 紅色粉筆 GW
475 Museo del Prado, Madrid

在「任性」的習作中，用紅色粉筆畫的素描，和用 Pen、Sepia ink 所畫不同；可能當初就是為了版畫集而畫。本圖在素描中，比較明確地表示形態，從上吊男人的嘴裏想要拔出牙齒，那種很懼怕的表情和想要逃走的样子，很明確的被描寫出來。用這種方式得到的牙齒對妖術有用，這是15世紀末產生的西班牙國民文學魔女些烈士提拿的故事中，從古時流傳下來的迷信。大概年輕的女人想用牙齒來誘惑所喜歡的男人吧。

2

3

3. 被拷問的男人

1797—98年 19.0×13.2cm 紅色粉筆、紅色墨水、淡彩 GW 651 Museo del Prado Madrid

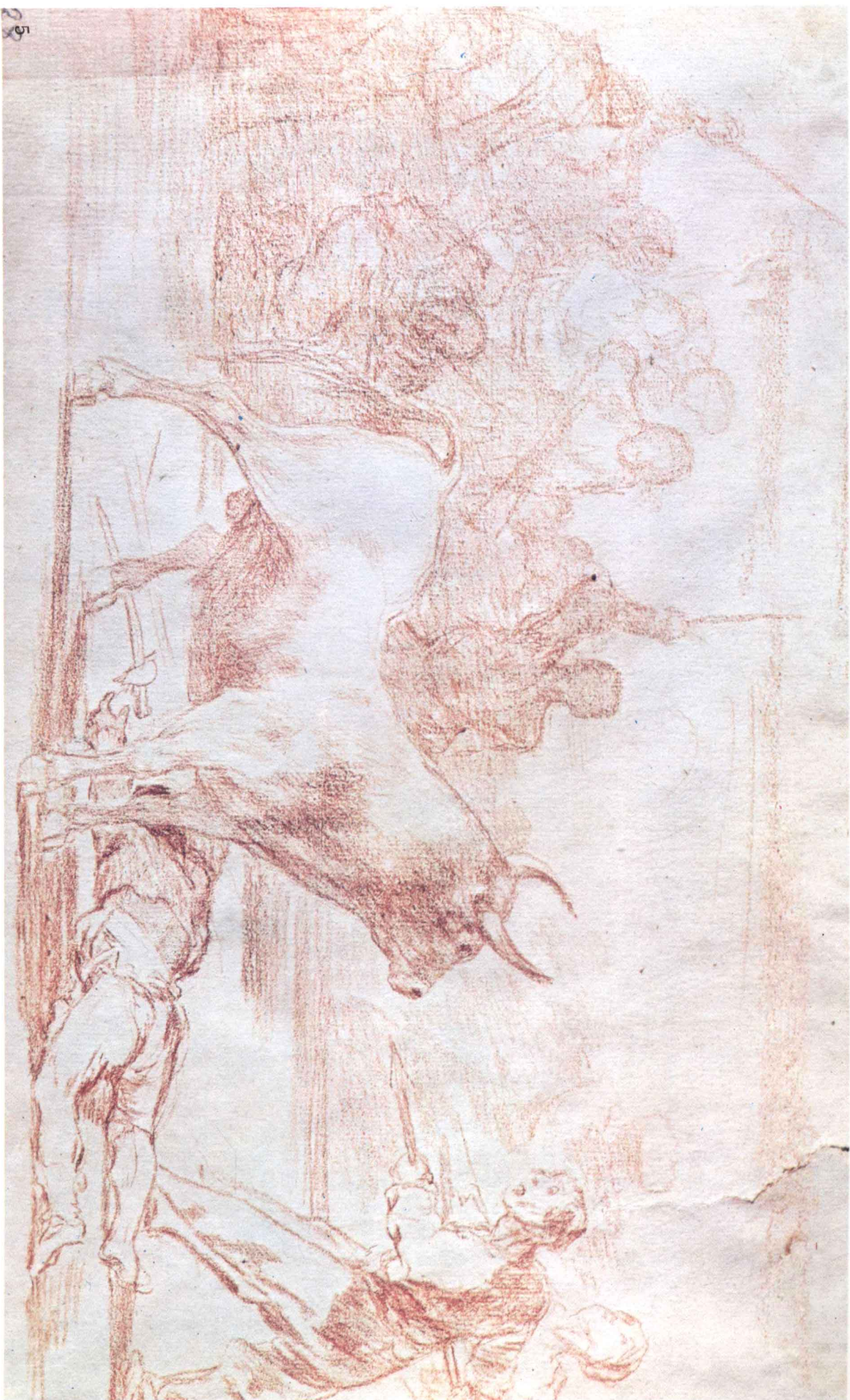
哥雅創作「任性」之同時期，他還畫了以人的「四性」為主題的六幅素描。本圖是年輕的男人和被鎖鍊繫在壁上的年輕女人，夾在鏡子之間對照着畫。另外他還有將鏡中的女人，在畫布上變成猴子的素描，這表示作者的關心與情欲，對被束縛的性的一種批判。本圖中有不同的空間安排，這種意向在「馬德里畫冊」後半部的素描中可以看到許多。（插圖1）

2

4. 「任性」第42號「你是不中用的東西」之習作
1797—98年 24.2×16.6cm 紅色粉筆、紅色
墨水、淡彩 GW 535 Museo del Prado, Madrid

「你是不中用的東西」是西班牙極著名的俗諺的前半部，後半部「背我而去」是對貴族或僧侶及非生產階級的「第三身份」的批評。這種主題是當時在歐洲各國極流行的表現顛倒世界的民衆版畫裏時常看到的，但哥雅採用這種主題的理由，我們認為他是受了極力主張西班牙近代化的自由主義派的指導者約貝利亞諾斯的影響。

5. 鬥牛工夫第12號「拿槍、鏟、鋸、和其他武器

切取牛腿的羣衆」的習作

1815—16年 18.6×31.0cm 紅色粉筆

GW 1175 Museo del Prado, Madrid

哥雅是狂熱的鬥牛迷，他一生中畫了許多鬥牛的情形，他的代表作是版畫集「鬥牛工夫」，特別是他的習作。

抓住一瞬間的寧靜和緊接着的激烈動作，是哥雅獨有的手腕。在中央一瞬間停下來威風的牛，和拿着武器要靠近他的男人們成強烈對比，在畫面上產生一種緊張的氣氛，同時暗示深度。在版畫上，把焦點擺在鬥牛工夫上，所以背景部分的男人，數量很少。

6

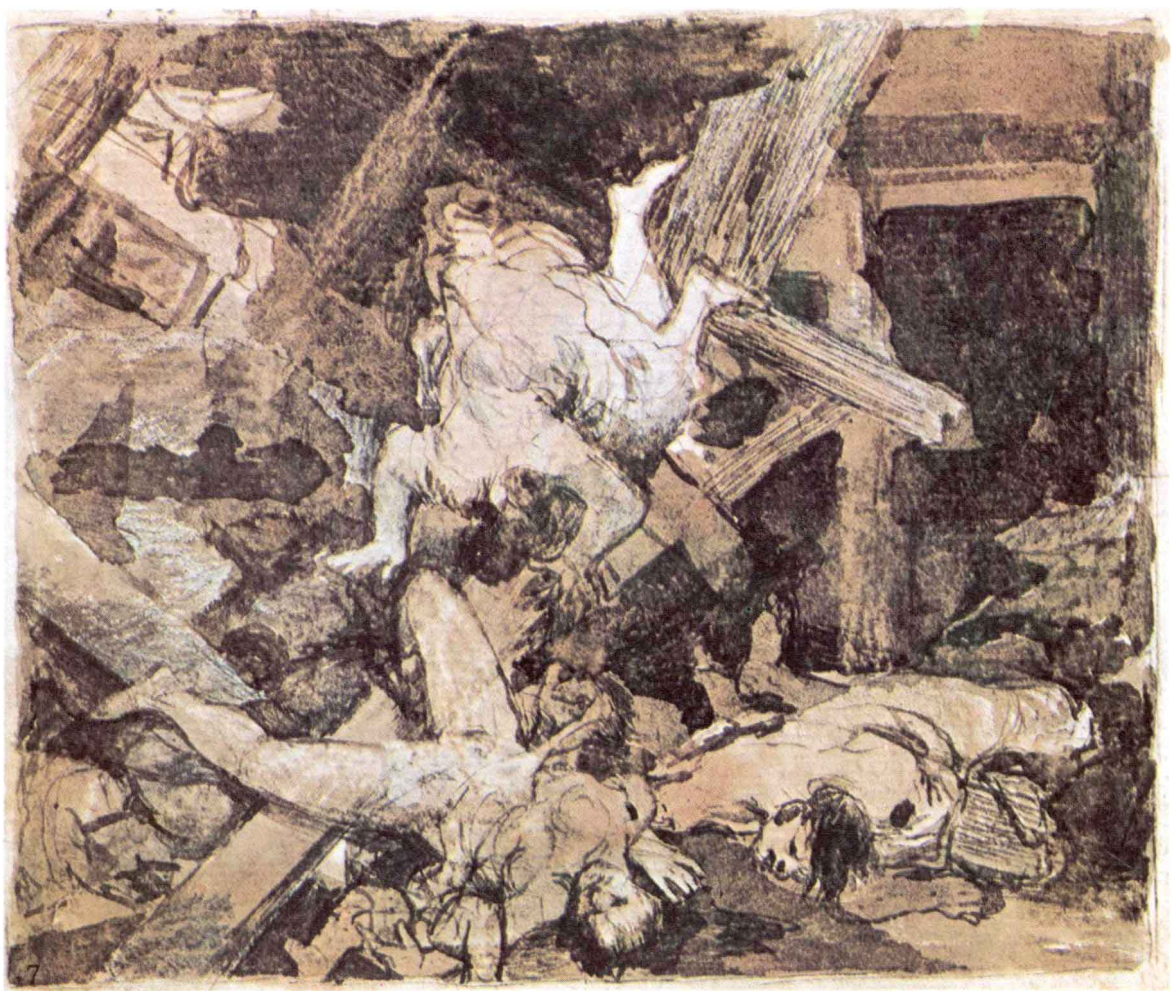
6. 鬥牛工夫第32號「被一頭牛繼續衝倒的兩組拿槍的人」的習作

1815—16年 18.2×31.3cm 紅色粉筆、紅色墨水、淡彩 GW 1215 Museo del Prado, Madrid

在「鬥牛工夫」五十幅習作中，用紅色墨水繪淡彩畫，包括本圖祇有四幅。

哥雅關心的不祇是蠻牛用角將拿着槍、騎着馬

的人衝倒的慘烈情形，還描繪鬥牛場的瘋狂氣氛；觀眾在畫面上所佔的比例，在一連相關的習作中，此畫是最大的一幅。在版畫上，祇把焦點擺在鬥牛時的情形，觀眾則模糊不見、屏息在黑暗中。他考慮到銅版腐蝕法所造成的效果，故在版畫化的階段，將背景簡略。此手法是作「任性」版畫集以來常用的手段。

8. 諺語第12號「歡喜的妄為」的習作

1815—24年間 21.4×31.2cm 紅色墨水、淡彩 GW 1590 Museo del Prado, Madrid

用紅墨水的淡彩來畫版畫的習作，早在二十年前，哥雅畫「任性」的時候就時常看到，但是在「諺語」（別名「妄」）的習作，他不重視中間調的表現，而傾向於筆沾墨水，用乾擦法極快速的做畫；他粗獷地用筆畫出各種形態，於是畫面上就形成了一種有機的和躍動的空間。

這種很激烈的舞蹈就是他的故鄉撒拉哥沙的「何達」（舞蹈的一種）。

9. 諺語第4號「糊塗的妄為」的習作

1815—24年間 24.2×32.5cm 紅色粉筆、紅色墨水、淡彩 GW 1577 Museo del Prado, Madrid

版畫的時候，由於採用銅版腐蝕法（aquatint），因此全體強調着幻想的性格，但在這個素描的階段，影像尚很具體，同時更有力動感。此畫的場面中，聖職者把似聖母像的修長婦人像做為盾牌，以求從白痴般笑的怪物面前保身，但在版畫中，聖職者却變成俗人。隨着音樂旋律跳舞的怪物的情狀，和「歡喜的妄為」有關。這幅畫的題目是在哥雅死後才命名的。

7. 戰爭的慘禍第30號「戰爭的慘害」的習作

1810—12年間 18.1×21.8cm Pen、Sepia、淡彩、黑色粉筆 GW 1045 Museo del Prado, Madrid

此畫描述年輕女人與建築物同時崩落下來的瞬間情形。瓦礫之上抱着嬰兒的年輕母親，和兩個半裸着身體悲慘地躺在地上，已死亡的男人，背景利用黑暗來強調悽慘的情景。像本圖抓住瞬間的事物和大膽構圖的方式，可說是哥雅繪畫藝術接近現代的表現。像這種砲擊後的悲慘情形，可能是他在1808年「撒拉哥沙的包圍」所目擊的。

8

9

10. 「沙丁魚的埋葬」的習作

1812—19年間 23.6×19.0cm Pen、Sepia
淡彩 GW 971 Museo del Prado, Madrid

晚年的哥雅很少為油彩畫的習作而素描。在此習作中，作者關心的不是每一個人物具體的動作，而是從明暗的對照所產生的搖動情形；這件事可能和哥雅失聰有關。「沙丁魚的埋葬」就是西班牙民俗謝肉祭的最末階段，我們可以想像得到，哥雅實際目睹戴着假面具狂舞着羣眾的情景。

11

11. 自像畫

1795—97年間 23.3×14.4cm 墨、淡彩
GW 666 Metropolitan Museum of Art, New
York. Harris Brisbane Dick Fund, 1935

哥雅和林布蘭一樣，他一生中的自像畫值得我們重視，將它們依年代順序來看，對藝術家內在思維的發展很有幫助。本圖是哥雅自像畫中最美麗、最具悲劇性的一幅。因為一場大病使他喪失聽覺，此畫正深刻地傳達了他內省的性格；同時表示出1790年代後期，加強批判精神的一種形態。我們驚訝的發現到本圖和同樣失聰的貝多芬肖像很相似。

12. 「任性」第1號「畫家 Francisco Goyay Lucientes」的習作

1797—98年 17.8×12.7cm 紅色粉筆

GW 452 Metropolitan Museum of Art, New York. Bequest of Walter C. Baker

為了版畫集「任性」的插圖而畫的自像畫，使用一般人認為不合適的側面像形式來描寫性格，但很巧地將哥雅善譏諷的性格表現出來。戴禮帽、穿外套看起來很紳士的哥雅，用冷漠的視線來看當時充滿愚行、狂態、虛偽的世界。畫中為了決定版畫尺寸，用紅色粉筆做出一個方形的記號。

14. 年輕女人的肖像（阿爾巴公爵夫人？）

1796—97年 19.0×9.7cm 墨、淡彩

GW 356 Biblioteca Nacional. Madrid

在「撒魯卡畫冊」中，極具吸引力的這幅肖像的模特兒一般認為是阿爾巴公爵夫人，但容貌却留下許多疑問。此畫是哥雅剛開始畫自由素描的時期的作品，所以有些地方畫得不自然。但由臉上天真無邪的表情，以及用淡墨來強調衣服之美，我們可看出他不凡的繪畫工夫。本圖和記載有1795年代的阿爾巴家所藏之公爵夫人的肖像畫，姿態方面十分相似，這點很有趣。此畫的腳部是以後才畫上的。

13. 阿爾巴 (Alba) 公爵夫人抱着瑪麗亞·露絲

1796—97年 17.0×9.9cm 墨、淡彩

GW 360 Museo del Prado, Madrid

1796年夏天，哥雅到安達路西亞的撒魯卡·得·巴拉米達的別墅訪問阿爾巴公爵夫人，並將在此處所見寫生，整理成「撒魯卡畫冊」。受了盧梭自由教育論的影響，沒有育子的公爵夫人把孤獨無依的黑人女孩，視如親子般地疼愛，還留給她遺產。本圖描線欠舒暢，但描寫正確。

15. 三個洗衣服的女人

1796—97年 23.5×14.6cm 墨、淡彩

GW 411 Metropolitan of Art, New York.
Harris Brisbane Dick Fund, 1935

推定是「馬德里畫冊」第四十五頁所繪之素描。拉繩年輕女人的姿態用很流暢的描線，活潑地

表現出來；但他並非描寫對現實無所謂的情景。有一種解釋是，向聖安東尼祈求，能得到好丈夫的一個場面，這是根據安達路西亞的習俗而來的。

這畫冊第二十八頁以後的素描，背景是用淡墨塗成方形，大概因為哥雅打算製作成版畫。

16. 玩鞦韆遊戲

1796—97年 23.7×14.6cm 墨、淡彩
GW 391 Metropolitan Museum of Art, New York. Harris Brisbane Dick Fund, 1935

本圖被推定為「馬德里畫冊」第二十一頁所畫的素描，與「撒魯卡畫冊」比較，在對空間的表現

和瀟灑的筆法方面，能看出極有進步。關於玩鞦韆遊戲的主題，由於弗拉哥納爾的繪畫和模倣他的版畫，而使洛可可時代的歐洲廣泛地流行起來。哥雅在1786—87年以同樣的主題，在歐士拿公爵家的亞拉米達別墅，畫了另一幅油彩畫。

17. 他們歡躍空中

1801—03年 23.3×13.9cm 墨、淡彩
GW 1368 D畫冊 Musée du Louvre, Paris

版畫集「任性」完成後的幾年，哥雅以妖術世界做題材，一連畫了許多素描。部分主題與1797—98年替奧士拿公爵家所畫的一連串油彩小作品有相

同的之點，但極特殊的地方，是時常有像本圖一樣在空中做特技表演的場面。作者用快速、流暢的筆法，描寫出妖術師有力的姿勢；特別有趣的是繪此圖時，哥雅的視線隨着他們而飛舞於空中。

18、19. 同夜看到的奇怪幻影

1803—24年間 各 20.5×14.1cm 墨、淡彩
CW 1280 1279 C畫冊 Museo del Prado,
Madrid

哥雅自由自在畫了各種的戲畫，他畫了許多像本圖一樣奇形怪狀的頭部。他所諷刺的對象，可能是當時的政治家、軍人、學者，有時畫上的臉很像

特定的動物。這是因為哥雅對當時在歐洲各國知識份子之間極著名的 J. C. 拉瓦達的人相學很有興趣，哥雅幾乎想將拉瓦達的理論圖解似的，留下了很多像動物的人相素描（插圖12）。在哥雅的劇畫中出現的人物面貌富於變化的，也許基於這個原因。