

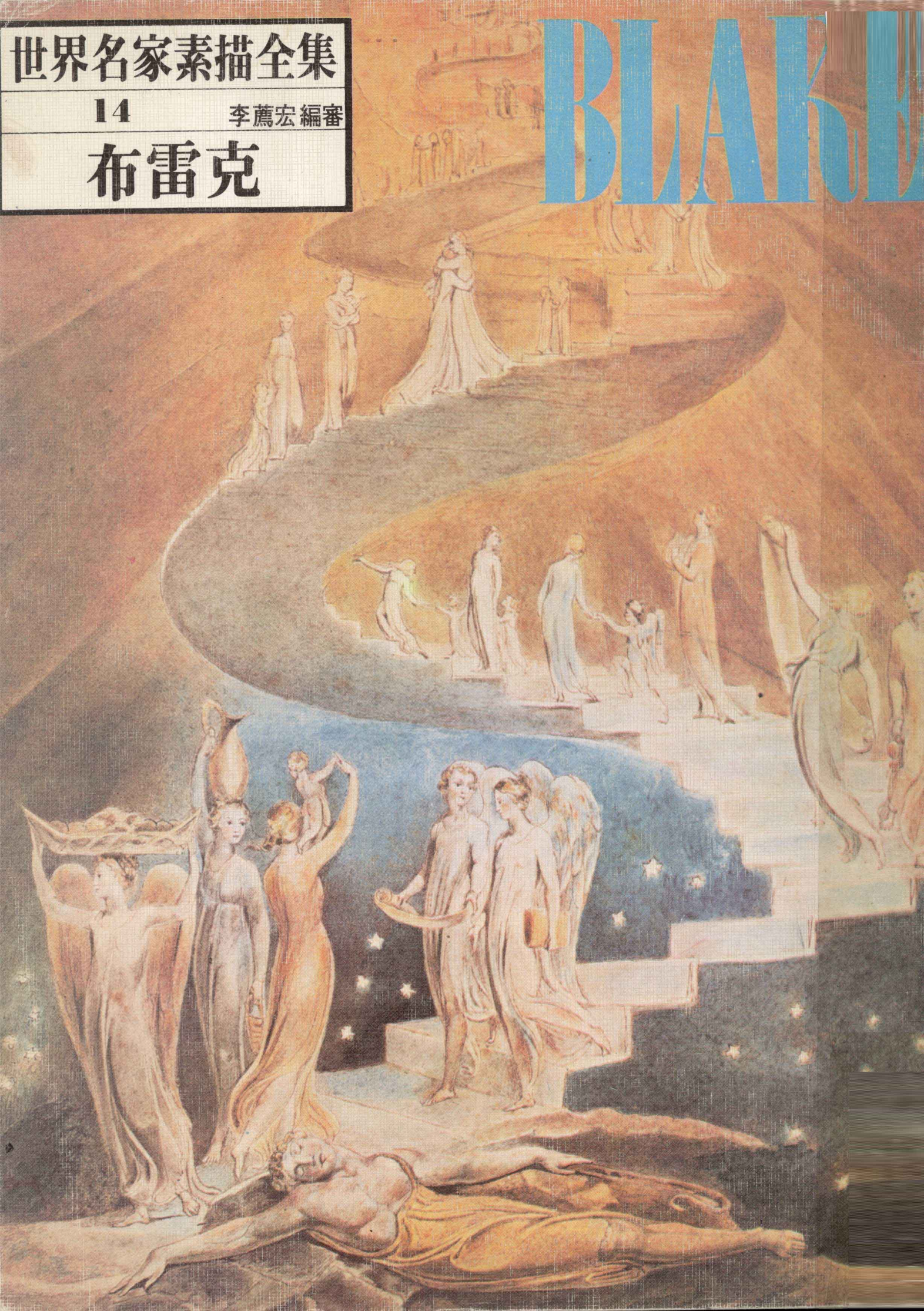
世界名家素描全集

14

李薦宏 編審

布雷克

BLAKE

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，馬蒂斯之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。

1. 地上力的代表者—巴比倫 (Babylon) 的淫婦
1796—97年 42×32.5cm pen 水彩

British Museum, London

為繪製愛德華·揚(Edward Young)的詩集「夜想」的插圖，345號所畫的素描。在「第八夜」標題中央部分，貼上活字版書的一頁。在五百三十

七幅當中，有四十三幅是銅版畫，但是，這一幅畫並不是銅版畫。巴比倫的淫婦騎在七個人身上和有十隻角的野獸上，比1809年聖經上，同一個主題的插圖，更加近視且強烈。這七個人頭的表情也富有變化，且含蓄着社會批判的意味。

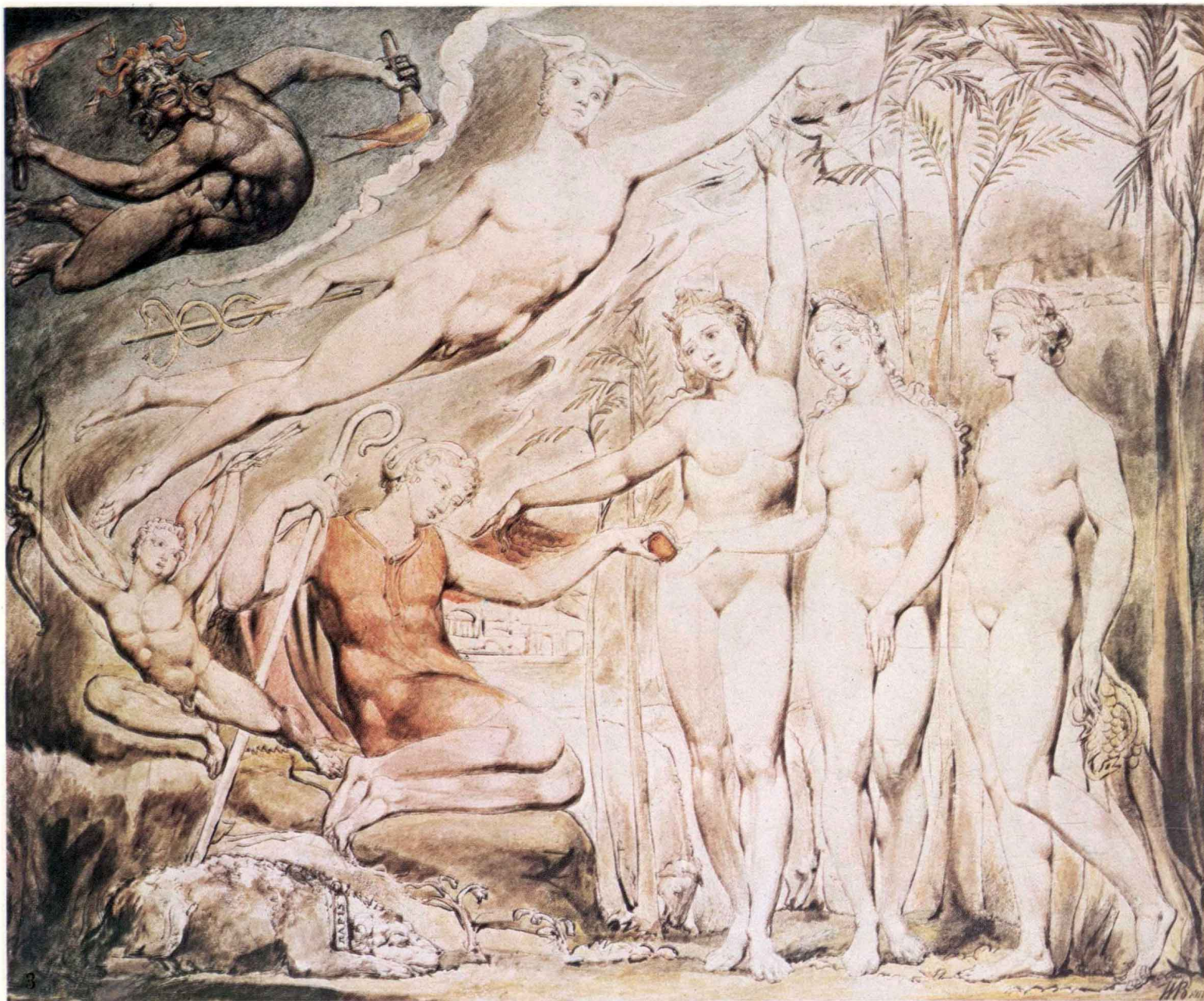

2. 神的冒瀆者

1800—05年 38.2×34.5cm pen、水彩
Tate Gallery London

以前這一幅畫的主題被視為是「亞康的打石刑」（據 W. Rossetti），但是，以現在的看法，認為應該是出自「利未記」第24章23節。

畫中央的米開蘭基羅式的裸體像，被認為直接依據富拉克斯曼 (Flaxman) 作畫的。背後升起的煙火，象徵著摩西非常嚴厲的法律。兩邊長老，所舉起的手，都是互相平行的樣子，這是馬尼埃利斯莫所喜歡用的手法，富傑理也常用這種表現法。

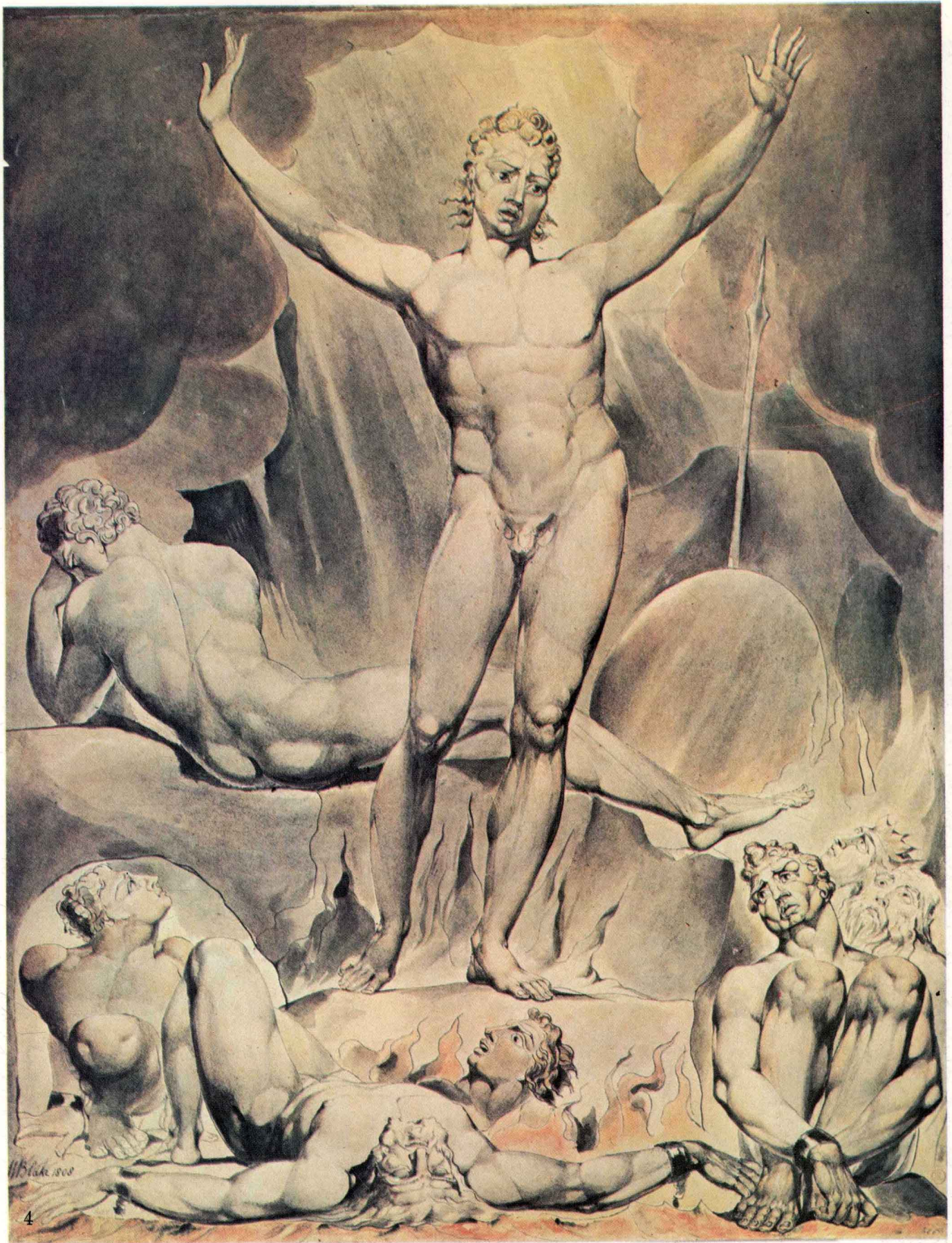
3. 巴里斯 (Paris) 的審判

1811年或1817年 39.4×46cm pen 水彩

British Museum, London

這幅畫的年代很難判斷出來，所以，正確的年記，我們無法得知。以這一幅畫的形式來看，應該在1811年完成的，但是，以主題的關連性而言，這幅畫就該是在1817年完成的。

以荷馬的神話為主題的作品，相當珍貴。給維納斯蘋果的巴里斯，已經沉陷在錯誤的愛情裏。原因來自尤諾手的雷（尤比特）。又以壓制神的怒氣，在巴里斯胸前的特洛伊（Troy）城市，被捲入滅亡的戰爭裏（耶利斯），這是布克拉本人的解釋。

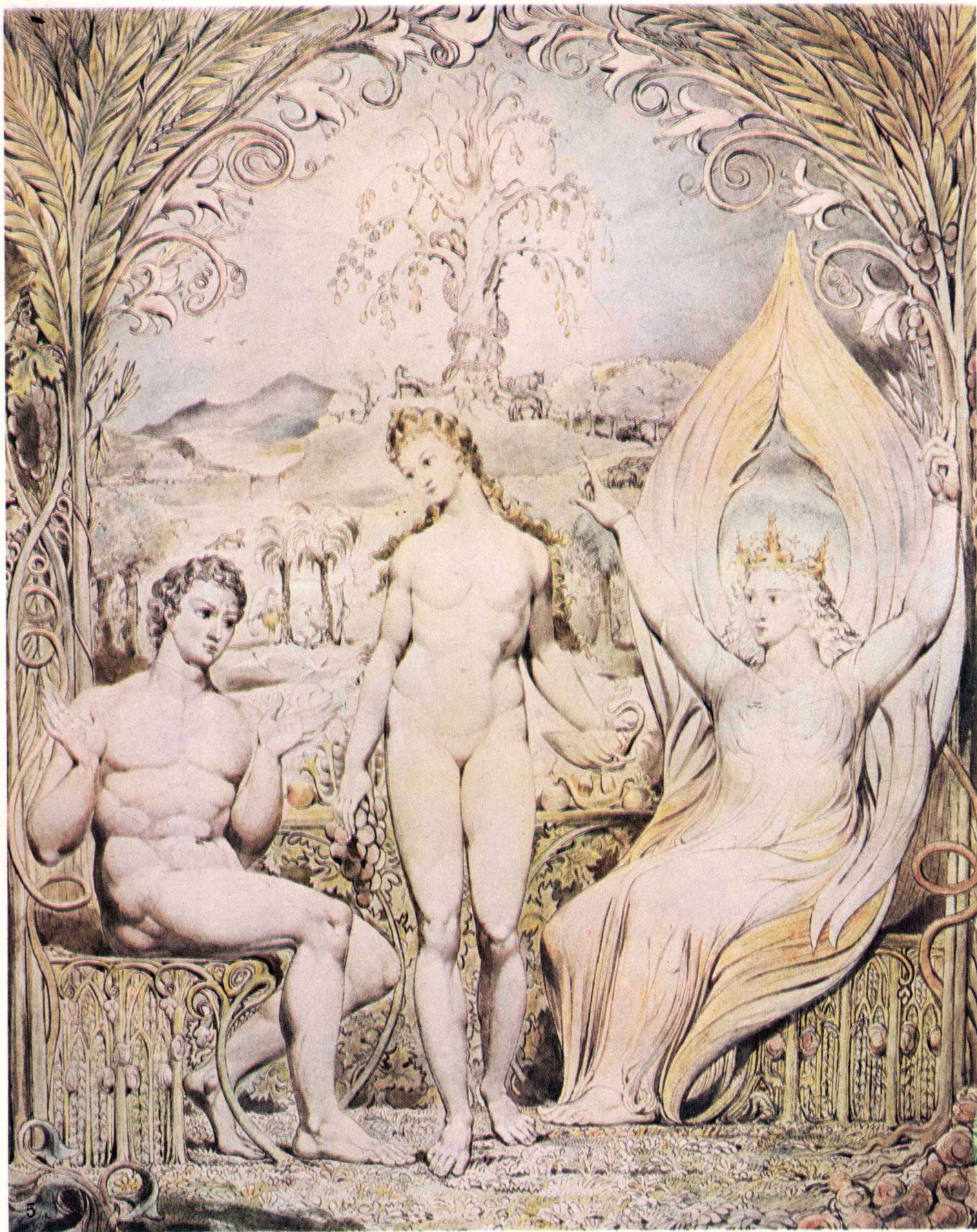
4. 喚醒軍隊的撒旦 (Satan)

1808年 51.8×39.3cm pen 水彩 Victoria and Albert Museum, London

密爾頓 (Milton) 的敘事詩「失樂園」，一共有十二幅插圖，本圖是其中一幅，描寫天使反叛的場面。雖有幾個款式 (Version) 膾炙人口，但這

是為T·巴茲而畫的。中央站立的撒旦，很明顯地可以看出，是採取 *contraposto* 的姿態。

其他人物的姿態，是布雷克經常使用的作法，在這一幅畫中，他用雕刻畫上之點，做立體與質量之手法表現。因此，人像之形態更為明確謹嚴，這是這一幅連作畫的特色。

5. 亞當和夏娃及大天使拉法爾

1808年 49.6×39.2cm pen 水彩

Museum of Fine Arts, Boston. Gift of Subscription, 1890

這是密爾頓的「失樂園」為主題的一幅畫。圖中的大天使拉法爾，正在對亞當及夏娃陳述上帝創

造天地以來的歷史。以棕櫚及葡萄之植物編成的東屋可以望見一樂園，一條巨大的蛇，盤繞在那棵智慧的樹上，周圍有很多動物圍繞在那邊遊戲，這種背景呈現一片原始氣氛。有奇妙印象的天使，在瞬間，似乎有超越歷史性的力量。又，細膩端正的線描及精微的陰影，可稱其為精密畫。

7. 晨星們一起歌唱的時候

1821年左右 40×30cm pen 水彩
Pierpont Morgan Library, New York

這是舊約聖經上「約伯記」的插圖之一。本畫是為拉瑪斯·巴茲而畫的，為銅版畫連作的第14幅。主要的目的是要讓約伯知道，神就是創造天地的主，而且是全能的，這一幅畫就在描寫約伯聆聽這些話的場面。

下面的部分，是約伯和他的妻子，另外還有三個朋友。手的動態與銅版畫有些不同。中段神坐在當中，左邊是阿波羅（即太陽），左邊是底亞娜（即月亮），表現出神所創造的光。上面那一部分，是正在唱歌的天使們以布朗特的說法，這些靈感都來自貝魯雪波里斯的浮雕。

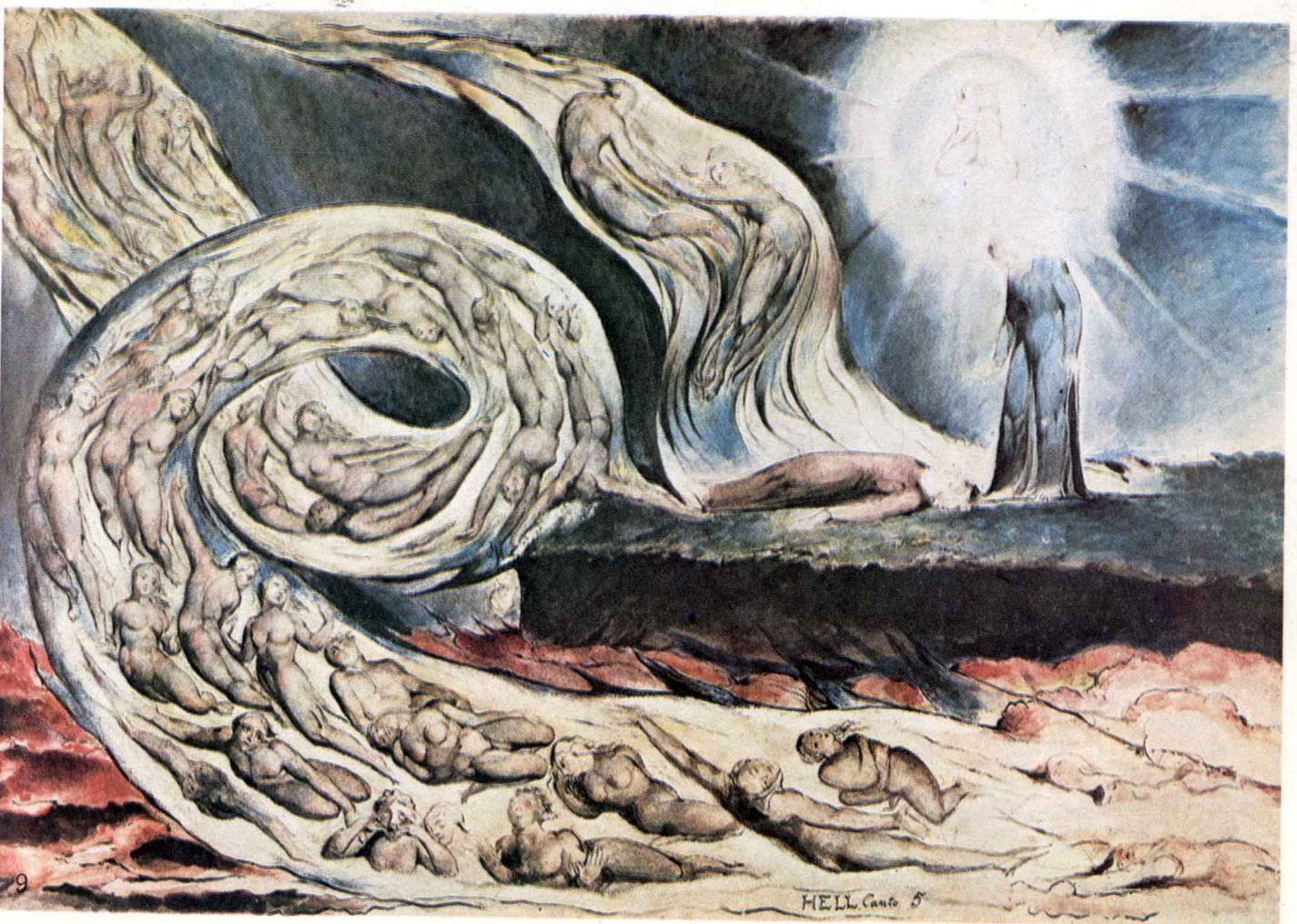
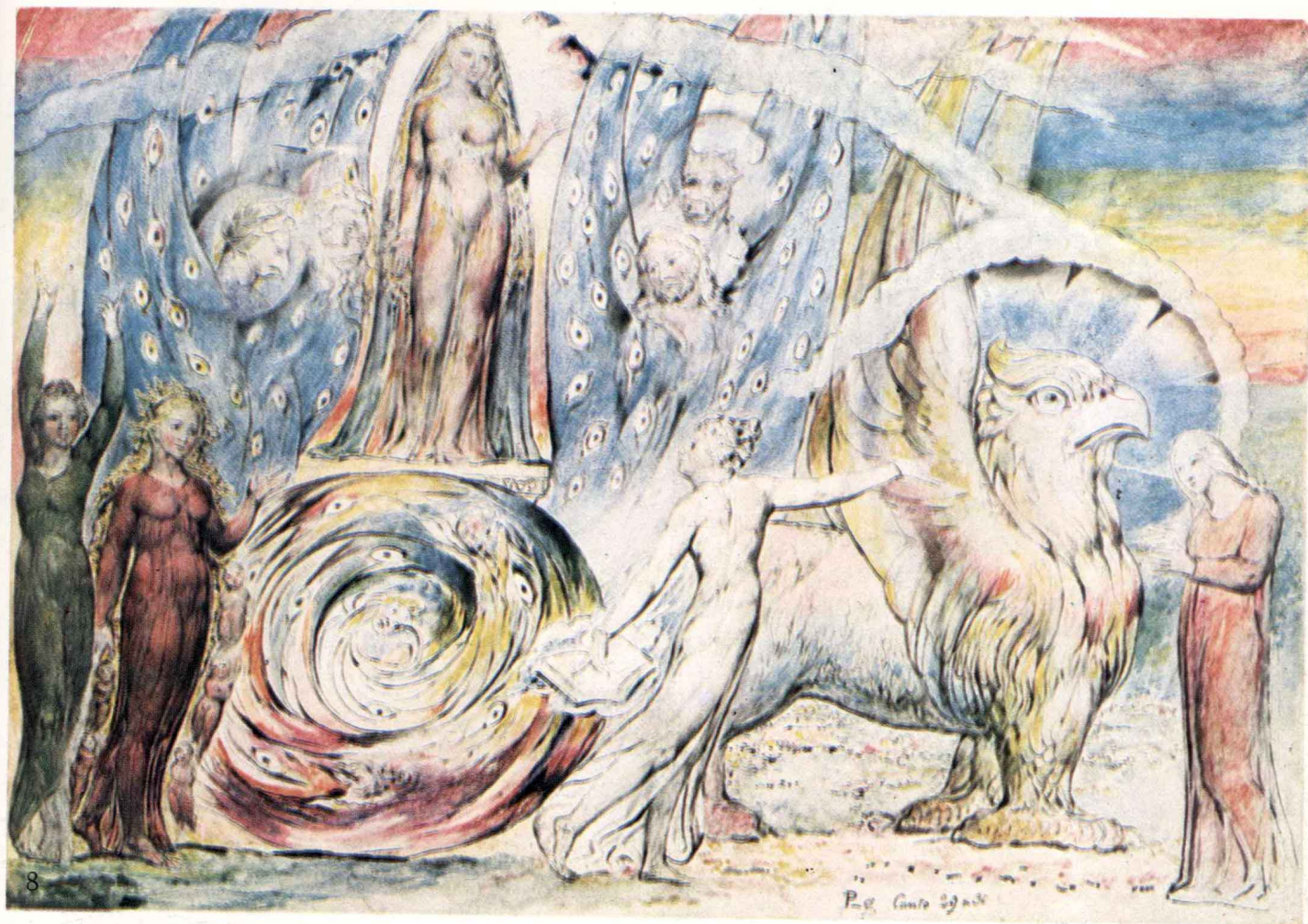
6. 奇怪的夢

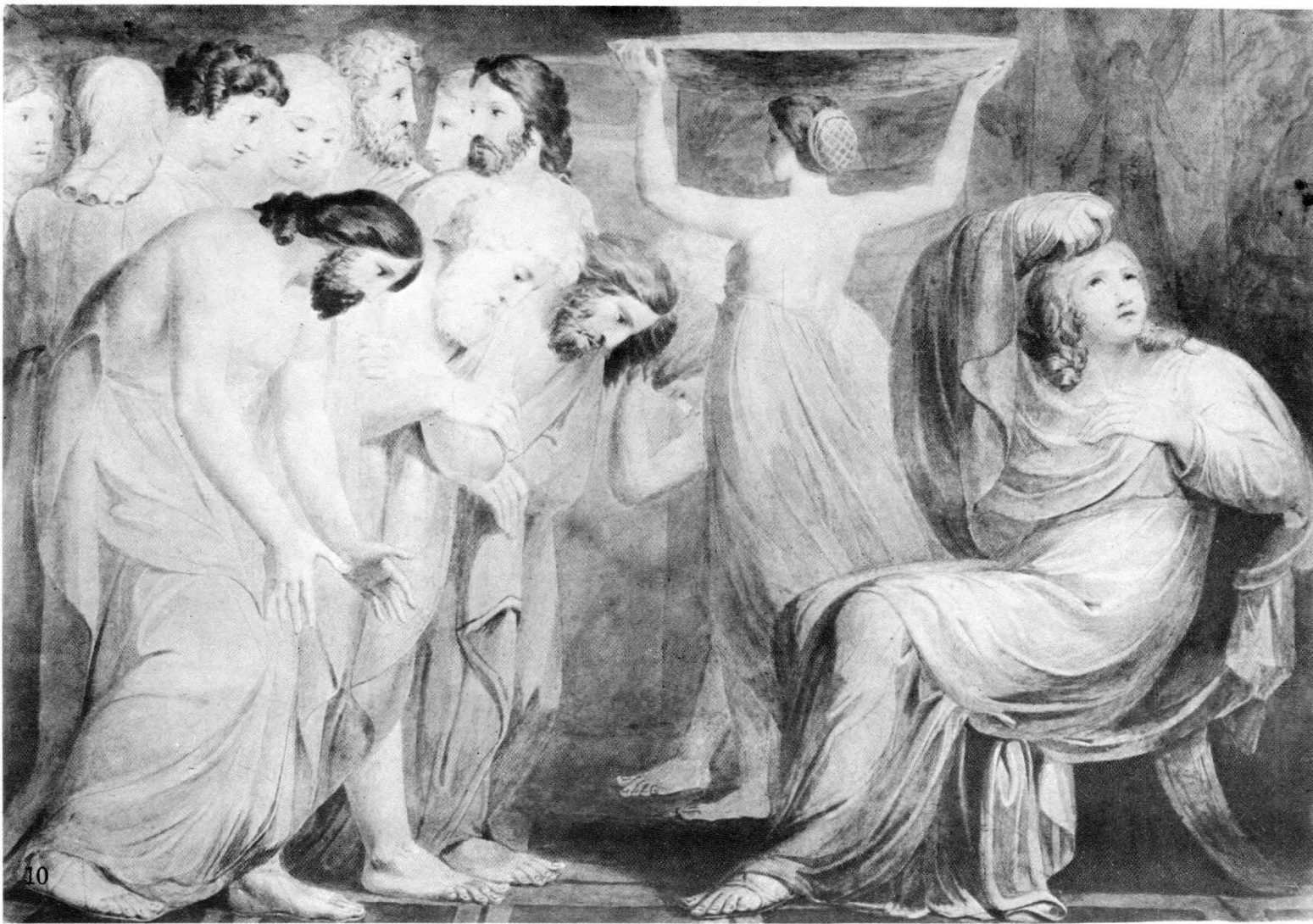
1816—18年左右 16.3×12.4cm pen 水彩
Pierpont Morgan Library, New York.

這一幅畫是密爾頓之詩「沈思的人」的插圖之一。和其他作品的畫法一樣，也使用水分較少的顏料來完成這一幅畫。在「快樂的人」這一幅畫中，他所強調的是鮮明的色彩，而這幅連續作品，却使人感到顏色十分濃密。

在森林裏神秘隱居的人熟睡著，展開翅膀的睡神，及演奏悅耳動聽音樂的那些森林精靈，編織成一幅黃金色調的華麗之夢。

10. 向約伯叩頭的兄弟們

1784—85年左右 40.3×56.2cm 墨、水彩
Fitzwilliam Museum, Cambridge

這一幅畫是「創世紀」第46章6—8的故事。曾經在1785年的皇家美術院展示過的「約伯的故事」，三幅畫當中的一幅，這是新古典主義時代的作品。特別是正在搬運大盤子的女神背後，及坐在椅子上的約伯，看起來都有一種古典優雅的美感。

至於這一幅畫的主題是根據什麼，就不甚明確。有人說，這是來自「罪的寬恕」，但是，這只是按著插圖或字義去推想的，根本沒有布雷克本身的解釋，所以，這種說法也未必正確。可是，這一幅畫的確是一幅有深度，端正的稀有作品。

8. 從凱旋的車子，向但丁說話的貝特利傑

1824—27年左右 37.2×52.7cm pen 水彩
Tate Gallery, London

這幅畫的主題來自但丁 (Dante) 的「神曲」，描寫在煉獄山頂及地上的樂園，但丁和貝特利傑見面的場面。以但丁來說，克利風和貝特利傑是象徵基督和教會，三個白色、綠色、紅色的處女，分別象徵信仰，希望、博愛。

依羅的說法，這是布雷克加上批判性的解釋——詩的靈魂 (但丁) 服從女性的意志 (貝特利傑)，就是指但丁在被自然女神支配下的一種錯誤之狀態——。虹色的色彩是為了潤飾兩人之見面。

9. 情人們的旋風

1824年左右 36.5×53cm pen ink 水彩
Birmingham Museum and Art Gallery

這是來自「神曲」地獄篇第五歌。描寫耽於情慾的人們，受烈風愚弄的情形。昏過去的但丁，在他身上的球體中，有巴奧羅及富朗查斯加。這一幅畫，是布拉克才華的登峯之作。

在紅色的水，地獄的岸邊，受黑色旋風愚弄，而哭叫不停的靈魂們，正在詛咒著神。一羣裸體像，所產生出來的運動感，表現相當成功。相反地，岸上一片寧靜的氣氛，愈發顯得地獄的寒冷和陰暗。

11

12. 墓中的耶穌基督

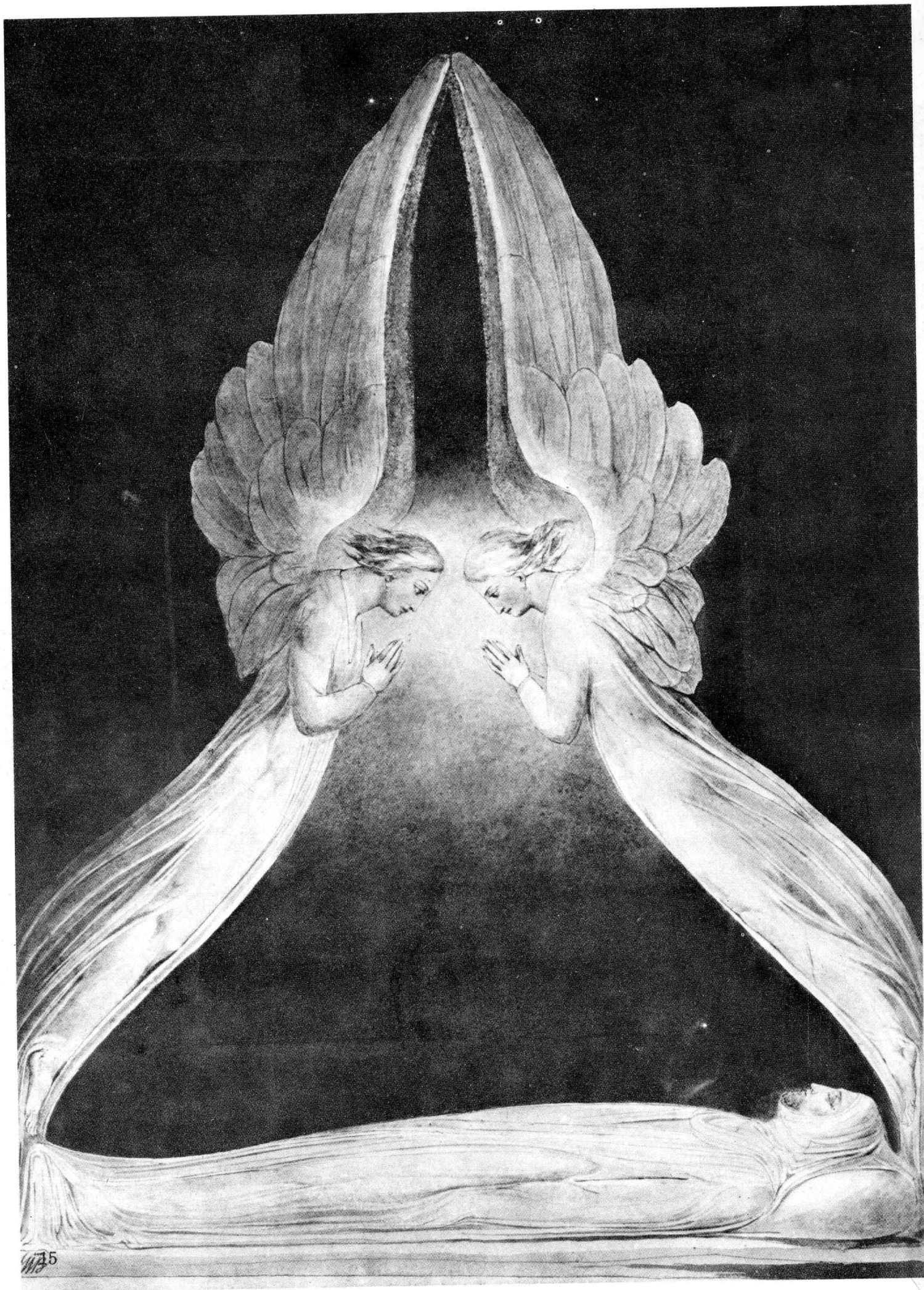
1800年左右 42.3×31.4cm pen 水彩
Victoria and Albert Museum, London

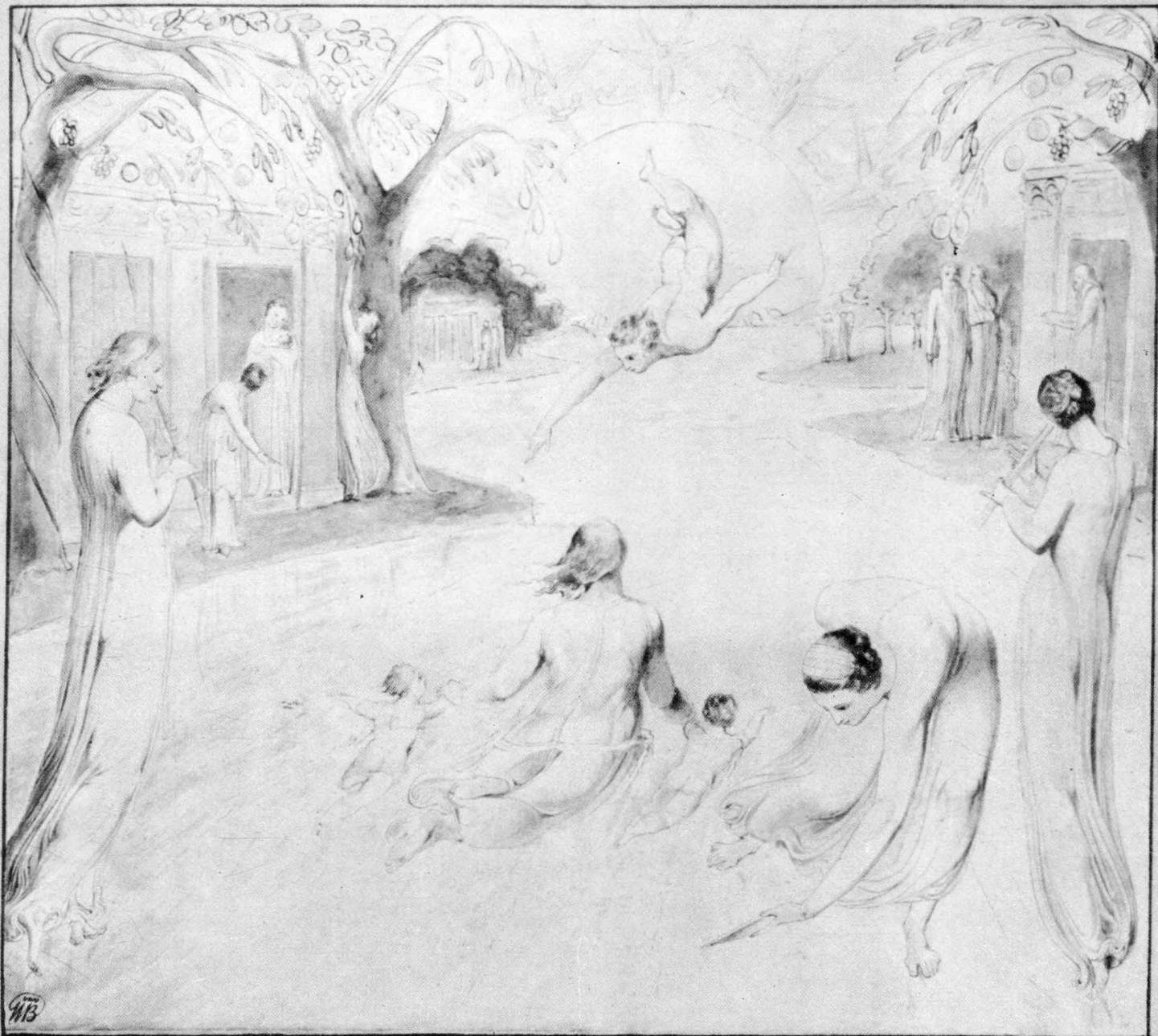
這一幅對稱嚴肅的作品，是耶穌基督受難故事的一部分。在聖經連續作品當中，往往將受難的故事，用暗色調的畫，來強調其連續性。這主題是一般受難故事中難得一見的墓室內面圖。天使的翅膀使我們想起哥德式 (Gothic) 的穹式尖窗形態，基督的遺體，投影著在西敏寺 (Westminster) 看到的哥德式棺蓋雕刻的記憶。對布雷克來說，哥德式是一種神聖的意象。

11. 和奧貝倫、泰達尼亞、巴克跳舞的妖精們

1790年代初 47.5×62.5cm 鉛筆、水彩
Tate Gallery, London

這是莎士比亞「仲夏夜之夢」的最後一幕。另外還有兩幅同主題的畫。有一位以莎士比亞戲劇為題材的畫家佛查禮，是布雷克的前輩，也是布拉克的好朋友，他在1789年畫了「奧貝倫和波多姆」。年輕的布雷克，完全被妖精們迷住了。但是後來，他將妖怪們當作類似植物的東西。布雷克運用黑色的底紙，來反映色彩的方法，像輪舞羣像和直立羣像的對比，都是暗示布雷克熟練期的手法（參照插圖6）。

13

13. 生命之河

1800—05年左右 30.5×33.6cm pen 水彩
Tate Gallery London

這一幅畫是來自「啓示錄」第22章1—2。聽說河流是從神的御座流出來。並長著十二種不同的果樹，布雷克為這裏加上人物。

以維克斯提得的說法，在圖中央逆流而上的人物是基督和兩個小孩子。新娘截斷他們在地面上的回憶。左邊是無垢的岸，右邊是經驗的岸。在空氣間飛舞著的是洗禮者約翰。他的周圍，有神聖的陽光做背景，可以看到天使和永遠恩愛的新婚夫婦，音樂的演奏，正是在祝福他們。

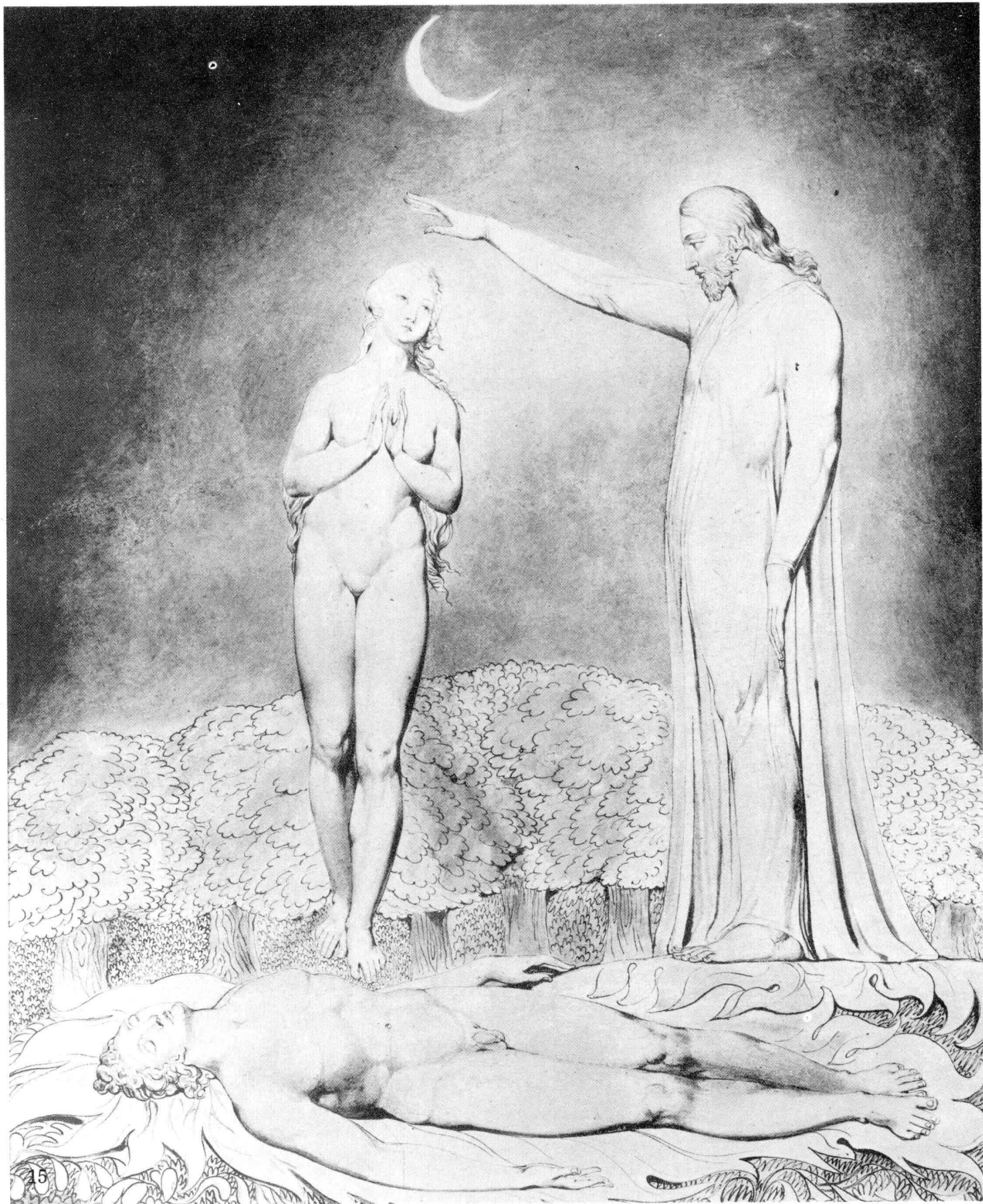
14. 人間的墮落

1807年 49.6×39.3cm pen 水彩

Victoria and Albert Museum London

這是一幅充滿悲哀氣氛的畫，可能和格拉斯哥的「最後的審判」成為一對。這兩幅畫的尺寸都很小，但是，却有大作的氣勢和內容。與「審判」不

同，「墮落」的寓意式之表現非常珍奇，其中，含着布雷克的意圖。玉座之神——打下的發怒之神，地下地獄之王——類似災禍的神，兩者相互對應。其實，在雲中的神才是「墮落」的主要原因。在中央那閃耀著光輝的基督，是救難的希望。馬上他就要登上「審判」之座（參照插圖16）

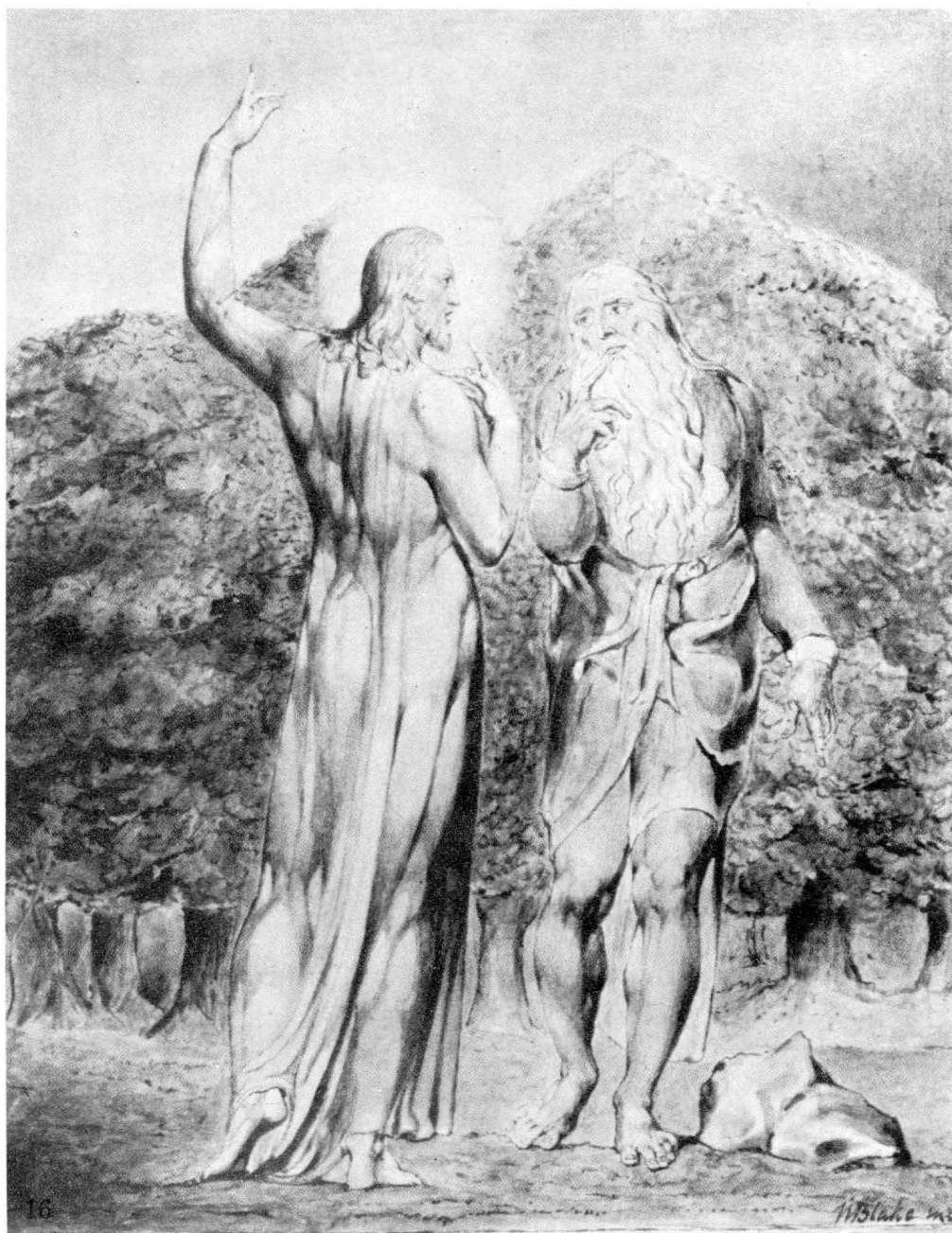

15. 夏娃的創造

1808年 50×39cm pen 水彩 Museum of Fine Arts Boston. Gift of Subscription, 1890

這一幅畫是密爾頓之「失樂園」的插畫。在這一幅畫中，有簡略的鉛筆底稿，從最初的構圖裏，就已經決定了神，亞當與夏娃間位置的關係。

神先創造出亞當，而夏娃是從亞當的背脊中出來而浮上空中，月亮的溫柔，是在強調夏娃女性的特質。圖中的神並不是老神，而是年輕的基督（參照插圖14）。背景用細線描寫植物，跟16圖比較起來，可以看出他有廣泛的技巧。

16. 被惡魔誘惑，把石頭變成麵包的基督

1816—18年左右 16.8×13.3cm pen 墨、
水彩 Fitzwilliam Museum, Cambridge

這是密爾頓「失樂園」十二幅插繪裏的第二幅。基督和惡魔對照的姿態，是前者的精神觀和後者的物質主義之對比。基督說：「人活著，不是全靠著麵包。」

布雷克把密爾頓大部分的詩集，都變成插畫。但是，這一幅作品，是以「哥馬斯」為首的（1801年）一連串作品的最後一幅。留下很細微的斷裂筆觸把敷彩法的色彩效果充分的表現出來，即其特色。