

世界名家素描全集

17 林瑞蕉編審

德拉克洛瓦

DE LACROIX

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

1. 為繪製「但丁的小舟」的習作（部份）

1822年 26.3×33.9cm 鉛筆 水彩 Pen
Musée du Louvre, Paris

1822年，年輕的德拉克洛瓦因在沙龍發表第一幅作品「但丁的小舟」而一舉成名。他熱愛但丁的

「神曲」，當他讀到「神曲」地獄篇第八首歌中但丁和威吉爾（Vergilis）順地獄河而下時，靈感湧現而完成這幅不朽的作品。我們從習作中不難看出，德氏的畫法頗受米開蘭基羅在西斯丁禮拜堂壁畫地獄場面的影響。（參照圖畫一）

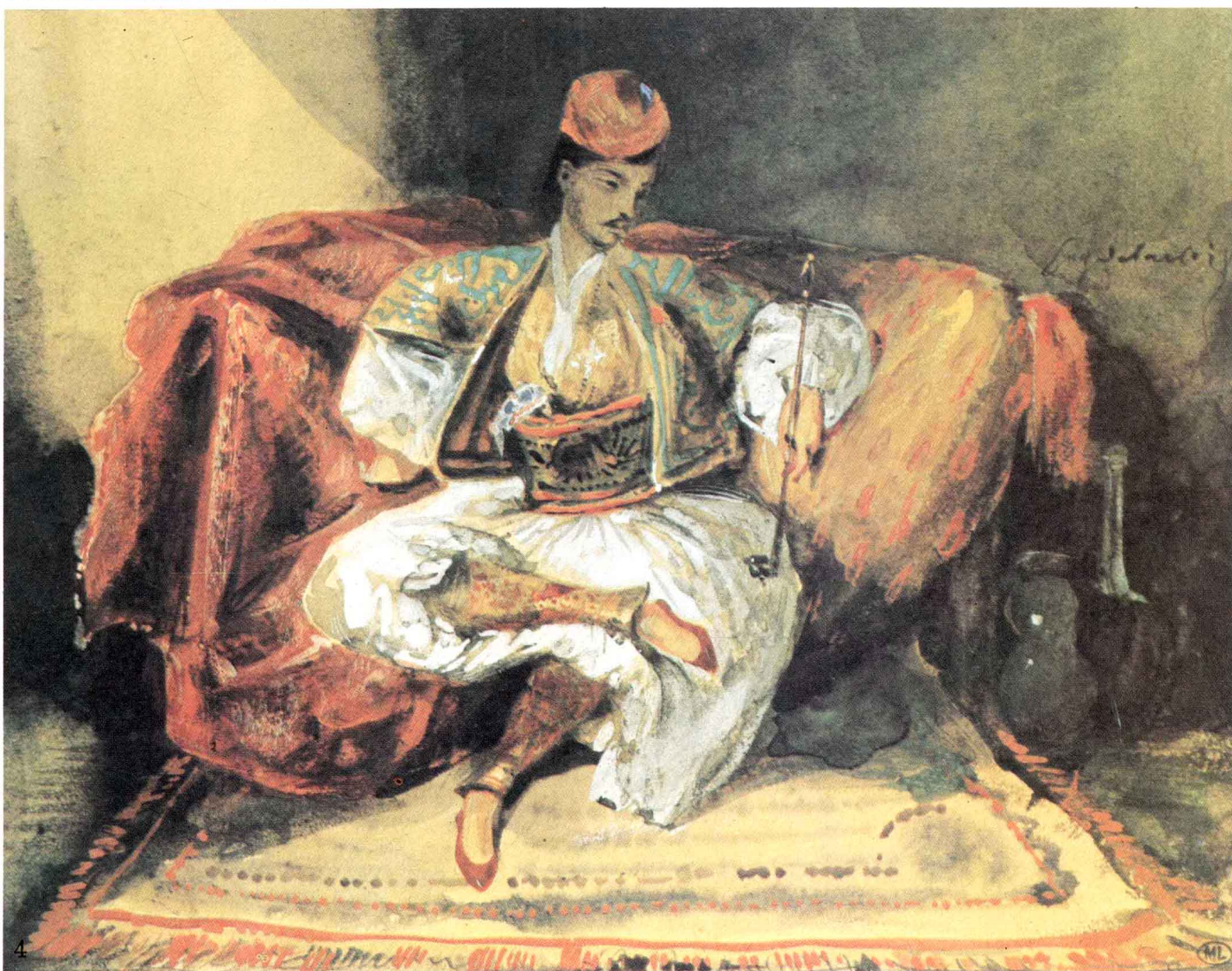
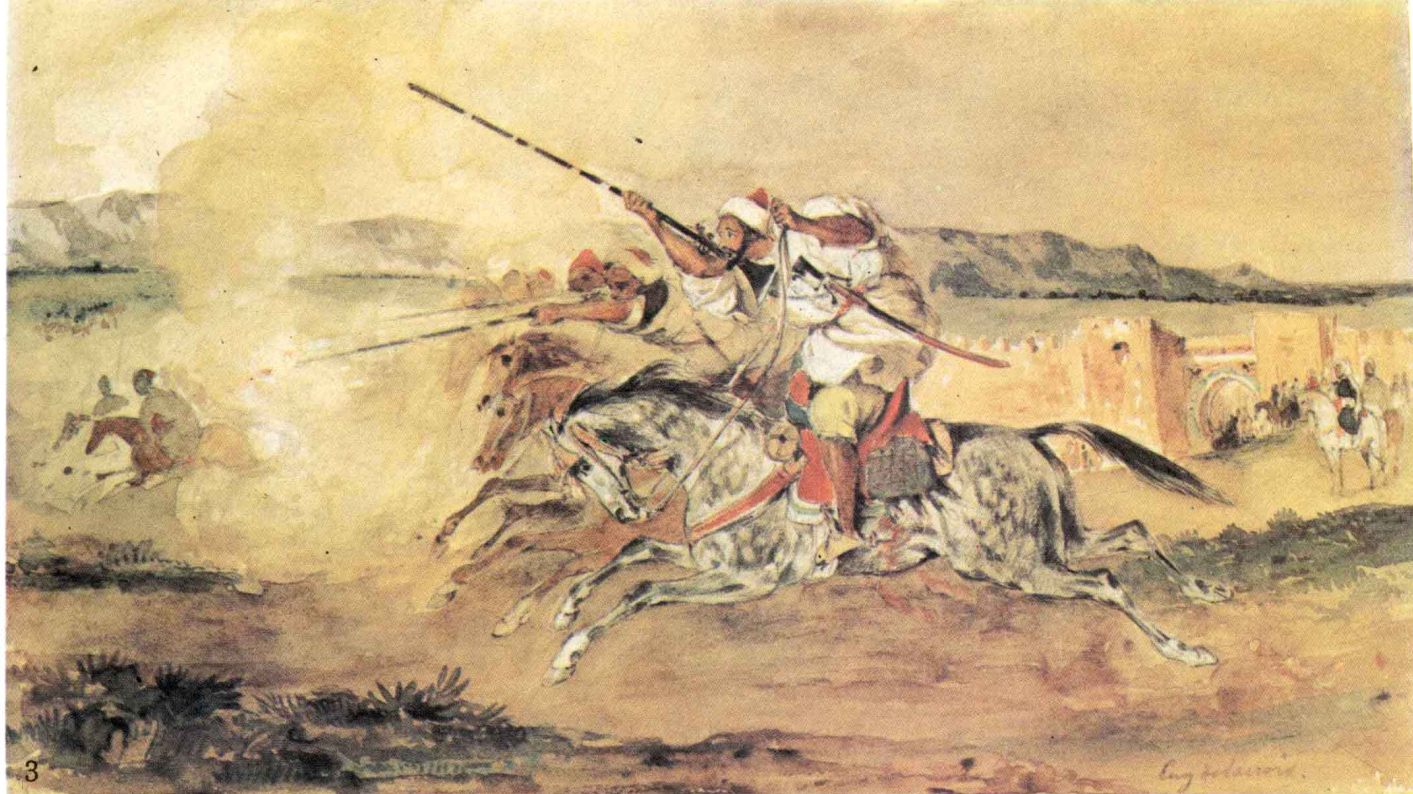

3. 米克尼斯 (Meknes) 城門前的阿拉伯騎兵
15.0×27.0cm 水彩 Muée du Louvre,
Paris

德氏在1832年的摩洛哥 (Morocco) 旅行，為他開拓了新的眼界。燦爛陽光下所展現開的異國情調，豐富的阿拉伯騎兵戰鬥演習，都給德氏留下了強烈而深刻的印象。此幅水彩畫就是根據他在米克尼斯參觀演習時的記憶畫的，有人認為此畫在土倫 (Toulon) 所繪。畫面上，德氏正確的把握了騎兵活動時的激烈動態，顯得栩栩如生。右上角可以隱約看到米克尼斯城屹立的風采。

2. 為繪製「巧斯島 (Chios) 的虐殺」的習作
30.0×29.8cm 鉛筆 水彩 Musée du
Louvre, Paris

此幅素描是德氏以同一主題的油畫參加1824年沙龍畫展時所畫的習作。土耳其的專制統治激起希臘人的反抗，尤其是1822年4月在巧斯島所發生的土耳其軍隊虐殺希臘人事件，經由目擊者維提埃上校的記錄與流傳，在法國引起了很大的迴響。德氏於直接參考上校的紀錄後，畫下了這幅畫。(參照插圖二)

4. 吸煙的土耳其人

1826~1827年 17.2×20.1cm 水彩 不透明
水彩 (Gouache) Musée du Louvre, Paris

東方風情是浪漫派時期的藝術家們培養感受性極重要的因素。德氏於1832年到摩洛哥旅行，使他

有直接與東方世界接觸的機會。這次旅行前，他對異國的題材就有強烈的興趣，而這種題材可以說是造成了刺激他奔放的想像力的原因。這幅在1826~1827年所繪的水彩畫就很確切的表示了這種趣味。

6. 莫魯內 (Mornay) 伯爵的居室

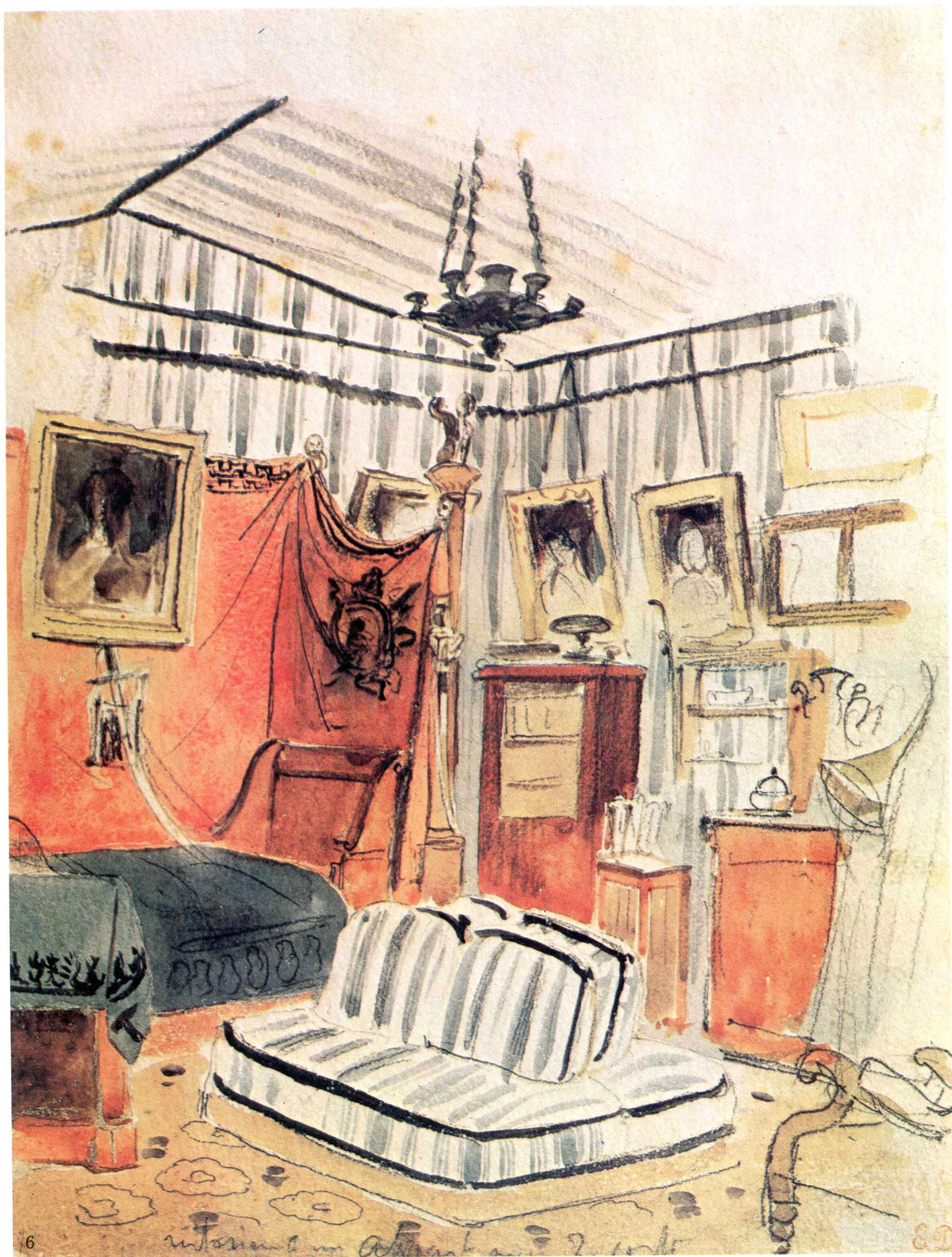
30.9×23.0cm 水彩 鉛筆 Musée du Louvre, Paris

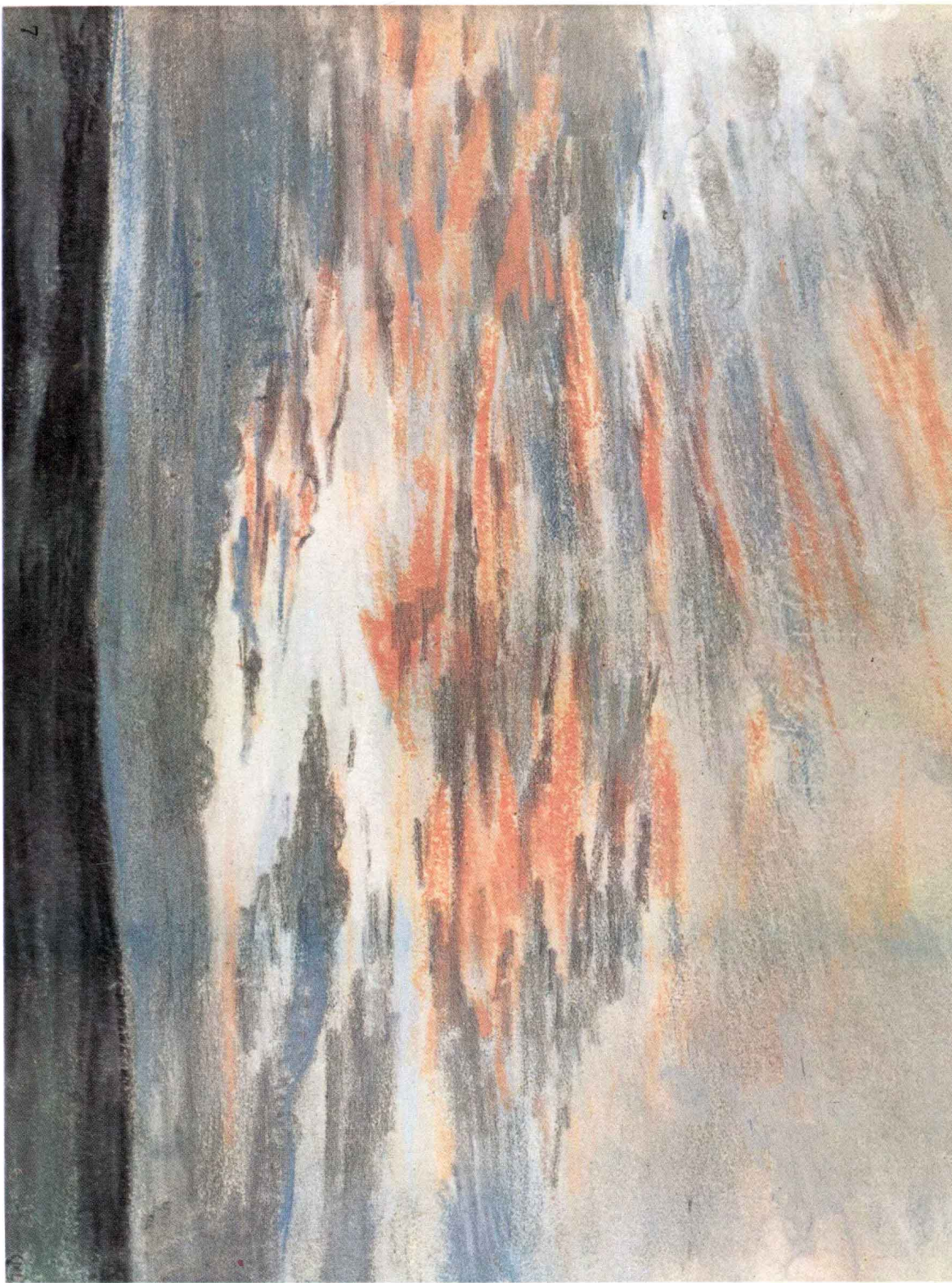
在德氏所參加的1832年摩洛哥訪問旅行團裡，莫魯內伯爵是法國的代表大使。在1833年的沙龍畫展中，德氏提出了都米道夫公使與莫魯內伯爵二人的室內肖像畫參加展出，此作品的背景就是本幅水彩畫。由畫面上的題材，可以瞭解當時具代表性的貴族室內裝飾擺設的情景。德氏在沙龍畫展中展出的作品在第一次大戰時被燒毀了，但在羅浮美術館還保留了和這張水彩畫構圖相似的油畫習作。

5. 摩洛哥旅行中的寫生畫

1832年 19.3×12.7cm 水彩 Pen Musée du Louvre, Paris

德氏於1832年1月至7月到摩洛哥旅行時，將每天的印象利用繪畫與文字描寫在寫生簿上代替日記。有一次在他寫給朋友的信上說：「我很希望一天有四十八小時……。」就這樣他很熱心的把所有的見聞紀錄下來。這些寫生簿成為德氏以後繪畫活動時的靈感源泉，目前還留存有九十七張。本幅素描出現的題材是4月1日在米克尼斯 (Meknes) 所見的。

7

7. 天空的習作、日落

1849年? 18.0×23.5cm 粉蠟筆 (Pastel)
Musée du Louvre, Paris

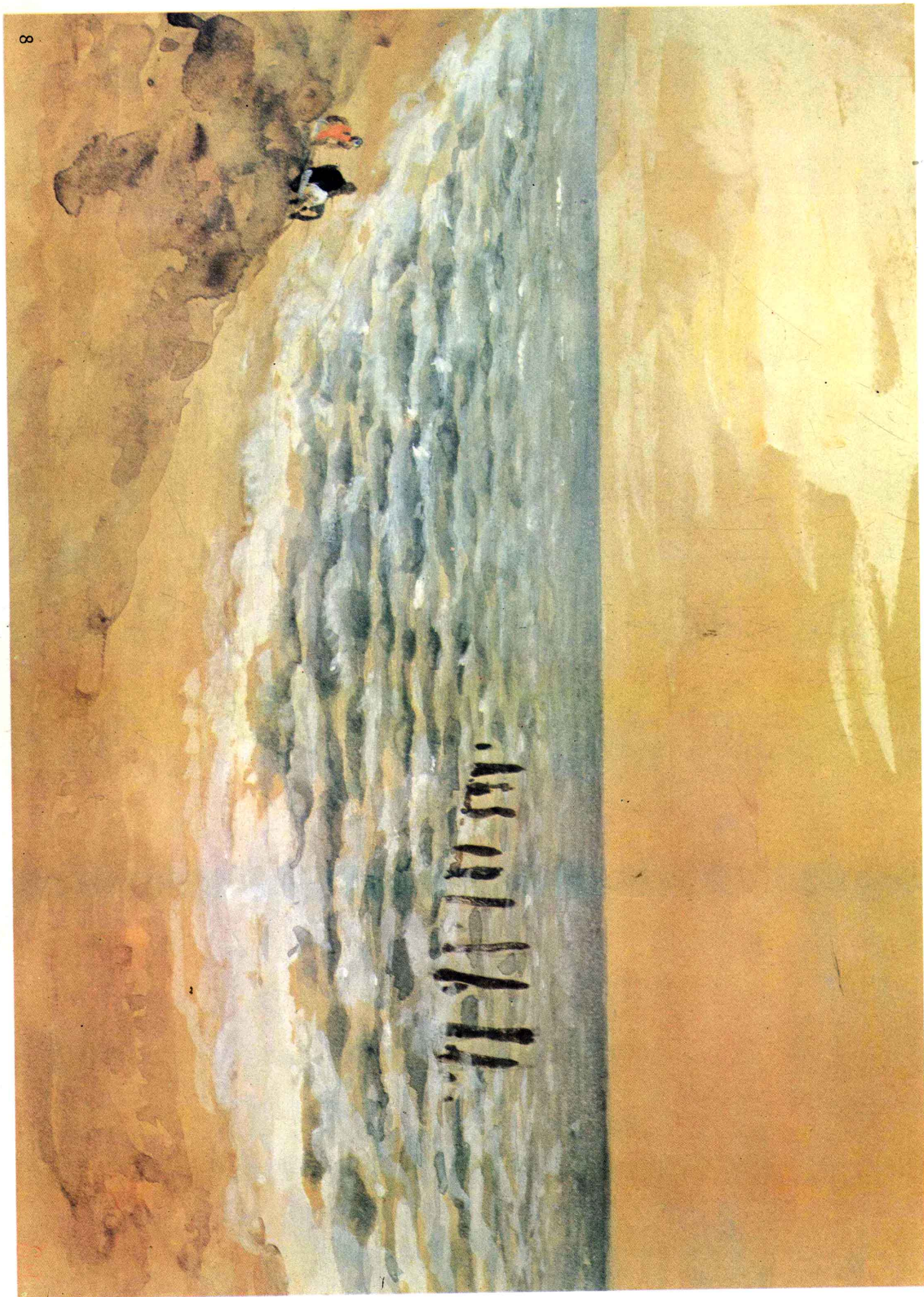
天空在畫面上佔了大部份，映在夕陽下的景緻顯示出它華麗而微妙的變化。這種畫風，令人想像到以後印象派緻密的自然觀察，及對時時刻刻在變化的光線狀態的關心，這是德氏後半生作畫的最大

特質。這張粉蠟筆畫原是在他朋友羅波的身邊，根據羅波的證言，此畫是1849年夏天德氏逗留在香港時，從別墅窗口所描繪的晚霞滿佈天空的景色。

8. 迪埃普 (Dieppe) 海濱

1852~1855年 23.0×30.5cm 水彩 Galerie Nathan, Zurich
1851至1855年間，每逢夏天德氏常常到諾曼第

海邊遊訪，坐在沙灘上興致盎然的遙望遠無邊際的大海。他在1852年9月14日的日記上記載著，在終日眺望了大海後，憑著記憶把當時所見的情景描繪在「一幅習作」上。這幅「習作」到底是油彩畫還是水彩畫，一直都不清楚，據推測，本幅素描大概在同一樣情況下完成的。

11. 為繪製「但丁的小舟」的習作

1820年 28.6×38.8cm Pen 墨，褐色淡彩
The National Gallery of Canada, Ottawa

本素描是為了繪製1882年的「但丁的小舟」全體構圖的習作。畫面的背景出現了正在燃燒中的地獄城市，小舟上，但丁因看到鬼魂掙扎的想爬上小舟而面露恐慌。畫面的基本構想與參加沙龍畫展的作品一樣，小舟的位置與畫面成傾斜的角度和人物成金字塔形的配置，這與最後完成的作品有很大的差異，由此可知，這張畫是追究德氏繪畫構想變化痕跡的珍貴作品。（參照插圖1）。

9. 咆吼中的獅子頭部

1843年 17.8×19.1cm 水彩 不透明水彩
鉛筆 Musée du Louvre, Paris

法國詩人波特萊爾批評德氏的為人時，說他給人的感覺如一隻猛虎。事實上，德氏描繪過很多動物如老虎、獅子及兇暴的馬等，大多是凶猛的動物，由此可顯示他性格的一個層面。德氏的這種性格就像巴里（Barye Antoine）的動物雕刻所顯示的，也是形成浪漫主義的感受性的特質。

10. 襲擊野馬的老虎

17.8×24.7cm 水彩 Musée du Louvre, Paris

德氏不但具有豐富的想像力，同時也很重視自然的觀察。他常和他的朋友動物雕刻家巴里（Barye Antoine）到巴黎的動、植物園，很熱心的研究動物的形態。因此像這幅作品一樣，雖只抓住動物劇烈鬭爭的瞬間影像，却將這些動物的姿態非常確實的再度顯現出來。本畫就是一幅充滿魄力並予人深刻印象的水彩畫。

12. 希臘人與土耳其人的戰鬪

1822~1824年 33.5×52.4cm 水彩 鉛筆
Musée du Louvre, Paris

德氏具有很豐富的巴洛克時期的想像力，在他遺留的作品中有許多人混戰的景象，如「泰由布爾之戰」「南錫 (Nancy) 之戰」「坡瓦提埃之戰」

等。本素描可說是這些戰鬪圖的原型筆法，在他二十多歲所完成的水彩作品中，已清楚的顯出這種跡象。德氏的混戰圖乍看之下顯得畫面一片紊亂；但仔細觀賞後，發覺畫中的每個人物都很正確的被配置在適當的空間。

13
41

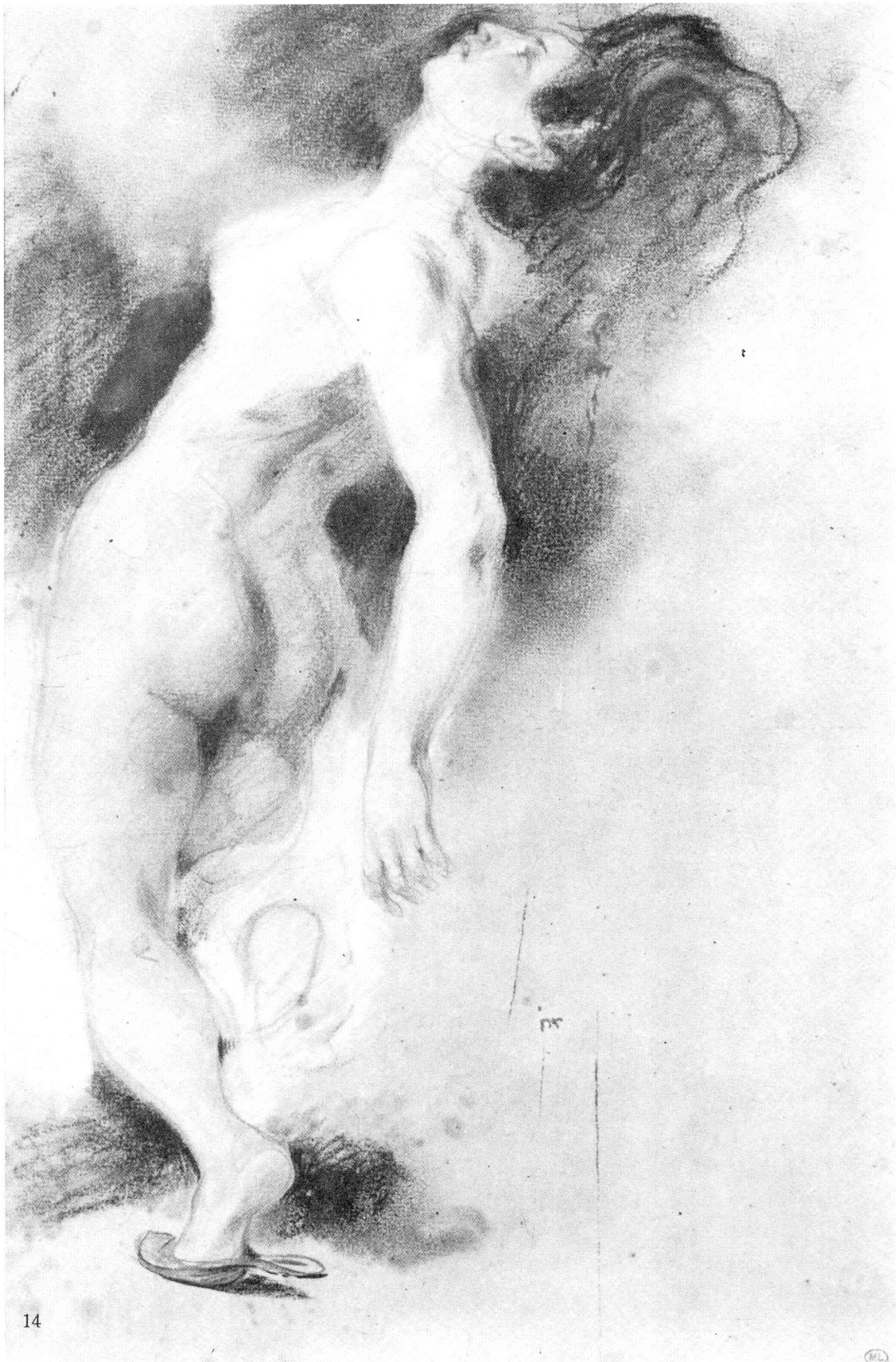
13. 為繪製「製訂法典的查士丁尼 (Justinianus)

大帝」的天使習作

1826~1827年 18.2×24.6cm 灰筆 (Conté)

1826年德氏受當時政府的委託裝璜國務院的會議室。他選擇了古代羅馬查士丁尼大帝為主題，經

過多次的寫生，最後才完成作品。據說作品的構圖生動的表現出天使正在對皇帝指示製訂法典的場面，可惜在1871年的暴動中被燒毀了，現只剩一幅油畫習作被保存在裝飾美術館裏。本張素描就是為那天使而作的習作。

15. 在橄欖園的基督

1826~1827年 25.0×20.5cm 鉛筆 水彩
Musée du Louvre, Paris

畫面中央基督無精打采的斜靠在岩石上，左邊遠處地上畫著基督安眠的弟子們，右邊是要逮捕他的羅馬士兵。本幅是塞納縣知事查布羅伯爵所訂購的，畫在巴黎聖·保羅·聖·路易大教堂的油彩畫習作。但油彩畫以長方形的構圖畫出，參加1827年沙龍畫展後才被收藏在聖·保羅·聖·路易大教堂。（參照插圖3）。

14. 為繪製「莎達那帕爾之死」的裸婦習作

粉彩筆 Musée du Louvre, Paris

「莎達那帕爾之死」是繼續「基奧斯島（Khios）虐殺」的作品，德氏則自稱為「虐殺第2號」，曾在1827~1828年的沙龍畫展中展出。德氏這幅油彩作品的靈感源自拜倫的詩篇，現被收藏在巴黎的羅浮美術館。這個裸婦是在該畫面前方的中央部位，是描繪寵姬被奴隸從她的背後刺殺的習作。油彩作品中，德氏以準確的素描和他巧妙的色感，表現出劇烈而有力的動勢。（參照插圖7）。

16

MUSEE

16. 為繪製「梅第亞」的三個習作
21.0×32.0cm Pen Musée des Beaux-Arts,
Lille

最能表現亞爾哥海軍遠征隊的故事——最後的
梅第亞悲劇，這早就引起了德氏的關懷，在他1824

年的日記中曾有記載。在1838年的沙龍畫展中，他
發表了最初的「瘋狂的梅第亞」，以後他至少畫了
三幅同一主題的油畫。本素描大概是繪製最初作品
時的寫生畫之一，由畫面上可清楚的看出德氏特有
的奔放的線描表現法。（參照插圖9）

17. 為繪製「迎接莫内伯爵的摩洛哥太守」的習作
19.5×29.9cm 鉛筆 Musée du Louvre,
Paris

德氏參加1845年沙龍畫展的作品（收藏於土魯斯（Toulouse）奧丘史坦美術館），為繪此作品，

他對全體的構圖與各個人物都作了不少的習作。本素描是太守侍者的寫生畫，雖然運筆迅速，仍可看出德氏對每個人物相貌的銳利的觀察力，僅用少數的線條準確的描繪不同的性格，這是他最大的特質，如本素描描右端的人物表現得非常真切。