

Sumiao Xuexi

素描学习

经典解读之三

Jingdian Jiedu Zhisan

上海书画出版社

素描学习

经典解读之三

本社编

② 上海书画出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描学习. 经典解读之三/上海书画出版社编. --上
海: 上海书画出版社, 2003. 10

ISBN 7-80672-526-1

I. 素... II. 上... III. 素描-技法 (美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 044663 号

素描学习——经典解读之三 本社编

● **上海书画出版社** 出版发行

地址: 上海市钦州南路 81 号

邮编: 200235

网址: www.duoyunxuan-sh.com

E-mail: shcph@online.sh.cn

策 划 马荣华

责任编辑 李诗文

技术编辑 钱勤毅

封面设计 王 峥

经 销 全国新华书店

印 刷 山东新华印刷厂临沂厂

规 格 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 3

版 次 2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷

印 数 0.001 册 - 5.000 册

书 号 ISBN 7-80672-526-1/J · 461

定 价 10.00 元

序

在维根斯坦时代，观念与经验缔连的价值体系，具有很强的“理论”和“实用”的双重性质。它可以表述为：任何抽象的东西，都是一种已被我们高度认知、概括的“存在”，同时，它又可以被我们的经验展示而产生现实意义。

绘画素描亦然。它不仅属于认知的范畴——点、线、面的切换转化，明和暗的交替重叠，物与像的空间整合等，而且还是一种直截了当的、魅力无穷的、趣味盎然的艺术表现载体。

虽有俗说“鬼魅易画，犬马难就”，但就素描来讲，忽略了对事物的本质结构就难以勾画出事物的体貌。对一切造型艺术而言，“素描”是建筑的桩头、植被的土壤。事实上，其本身就是在“黑、白、灰”韵律间起伏跌宕，充分展示自己外在美丽的线条、明暗、体积、层次和空间。

这套书，正是基于这个缘由，在如今某些“时尚”的素描说法之中，它拨歪匡正、脱颖而出，予以莘莘学子指点迷津，不失为一部较好的素描绘画理论与技法实践的契合之作。

谭根雄

目 录

技法与风格

遗忘之川

——鲁本斯、伦勃朗等大师素描导读 宋剑飞 1

解读大师 张忆周 23

习作与创作

大师的习作与创作 舒 华 73

鲁本斯的素描习作与油画草稿 73

伦勃朗的创作草图 75

学习与借鉴

问题与方法 宋剑飞 79

大师论画

伦勃朗画语片断解读 丹青 86

遗忘之川

——鲁本斯、伦勃朗等大师素描导读

宋剑飞

“鲁本斯——遗忘之川，倦怠之园；鲜嫩的肉枕，使人欲爱而不能……”（波德莱尔语）以今天的眼光看来，鲁本斯笔下的人体显然过于丰满，我们也许很难理解鲁本斯向女性表示敬意的方式却是把她们描绘成一个个体态臃肿的“肥胖女人”，虽则如此，欣赏鲁本斯的艺术仍不失为是一件愉快美妙的事情。鲁本斯的画（图1）场面恢

弘、色彩炫丽、构图复杂、笔触飞扬，为典型的巴洛克艺术风格，仿佛是一桌摆满了令人垂涎欲滴的佳肴的盛宴，极大地满足了我们的感官享受。然而，对于那些有心要在绘画的园地里一试身手的青年学生来说，鲁本斯的艺术，尤其是他的素描就不仅仅是满足我们的口腹之快那么简单了，它营养丰富，使年轻人的艺术成长更加迅速和健康。（图2）

1577年，鲁本斯出生于德国科隆附近的小城锡根，他13岁便离家自谋生计，他曾给贵族夫人当过侍从，不久又离开那里转学绘画。21岁时，鲁本斯成为弗兰德斯安特卫普圣路加行会的开业画师，两年之后，他离开安特卫普，开始了长达8年的意大利之旅。值得一提的是，此前鲁本斯的几位老师都相当平庸，而在意大利，达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗以及提香、丁托列托、卡拉瓦乔、卡拉齐等等“大人物”都成了他的老师。其实，当时除了卡拉瓦乔和卡拉齐外其余大师均已作古，就像今天我们仍可以通过印刷品把鲁本斯当作老师一样，青年鲁本斯的老师是大师的作品而非大师本人。

我们知道意大利画家擅长绘制优美动人的人体，虽然，他们致力于制造使画面产生空间感和现实感，但是他们实际关心的却是抽象的美的标准。他们对琐碎的细节不感兴趣，只在乎高贵的题材，而人物（人体）则是体现他们审美理想的久画不厌的母题。然而鲁本斯来自弗兰德斯，当地的传统有着与意大利人恰恰相反的趣味。他们关心世俗生活，喜欢表现质感和细节。由于北欧天气寒冷，他们较少接触人体，因而人物形象总是裹得严严实实、只露头 and 手，当然，他们大可在衣服饰物上大做文章，展示自己的才华。也许因为谦逊，这一地区的大师们不像意大利画家们那么声名远播，但他们绝非泛泛之辈——扬·凡·爱克、罗吉尔·凡·德·维登、彼得·勃鲁盖尔等都是艺术史上不可多得的烛照之宝、不可逾越的高峰。

来意大利之前，鲁本斯很好地掌握了弗兰德斯传统，意大利之行则开拓了他的视野。他不仅有着宏伟而美好的愿望——把阿尔卑斯山南北的美术成就结合起来，而且凭借自己的天才和勤奋实现了这一愿望。他被认为是弗兰德斯画坛毋庸置疑的王者、至高无上的

神，而正是由于他的巨大影响，巴洛克风格成为17世纪真正的国际风格。

在多少有点热血沸腾地颂扬了鲁本斯的丰功伟绩之后,让我们静下心来,看看大师是如何为他毕生创建的艺术大厦奠定基础的,当然我们问题的中心是素描。为了更好地说明它,让我们把目光往鲁本斯之前延伸一点,看看他的前辈是如何工作的。

图3是丢勒的素描作品。首先引起我们注意的大概是那些多少显得有点笨拙的线条,这些线条既不流畅更谈不上优美,但有板有眼的非常实用。通常不同形态的线条被用来表现不同的事物,毛发、皮肤、衣服等当然要加以区别,脸上一点点的细节变化也要一一分别,并表现。然而意大利画家绝无这样的耐心,除了外轮廓以外,一个朝向的线条便可以包办一切。他们显然无心于那些北欧画家所孜孜不倦地刻画细节,但奇怪的是我们不仅不会对他们的画面提这样的要求,而且就算我们苛求,他们也并非不能满足我们——他们的细节描写属于“言有尽而意无穷”的那种,不斤斤计较,但并不糊涂。

如果一定要划分归属,那么把鲁本斯的素描归入意大利传统似乎更合情理些,其原因大概是鲁本斯在个人气质上更接近于意大利画家——自信、自豪而且志得意满。至于他与意大利画家的区别,则要由他所受过的弗兰德斯传统的教育来解释,但这种区别并不是技法上的而是“精神”上的,这大概便是血缘联系,是后天学习也很难改变的精神品质。具体而言,意大利画家笔下的人物——典型的如达·芬奇、拉斐尔都有一种超凡脱俗的美,而鲁本斯笔下的人物则可以用“栩栩如生”来形容。在人体素描中也能看出类似的差别:比如米开朗基罗的人体总是那么的强壮、坚不可摧,即便是伊甸园中未经上帝之手点化的倦怠的亚当也让人无限敬畏;当然,鲁本斯的人体不可谓不结实,尽管他画的是神,是基督,但他们似乎仍残留有凡人的欲望与情感,这大概可以说是他惟一的缺点了。(图4、5、6鲁本斯的素描)

“彩虹在雾气腾上的瀑布中闪烁,也在伦勃朗透明阴影的画幅上荧荧闪光,这道彩虹就是灵魂。”(萨特《文字生涯》)17世纪的弗兰德斯画坛群星闪耀,热闹非凡。然而,有时也许是因为星光耀

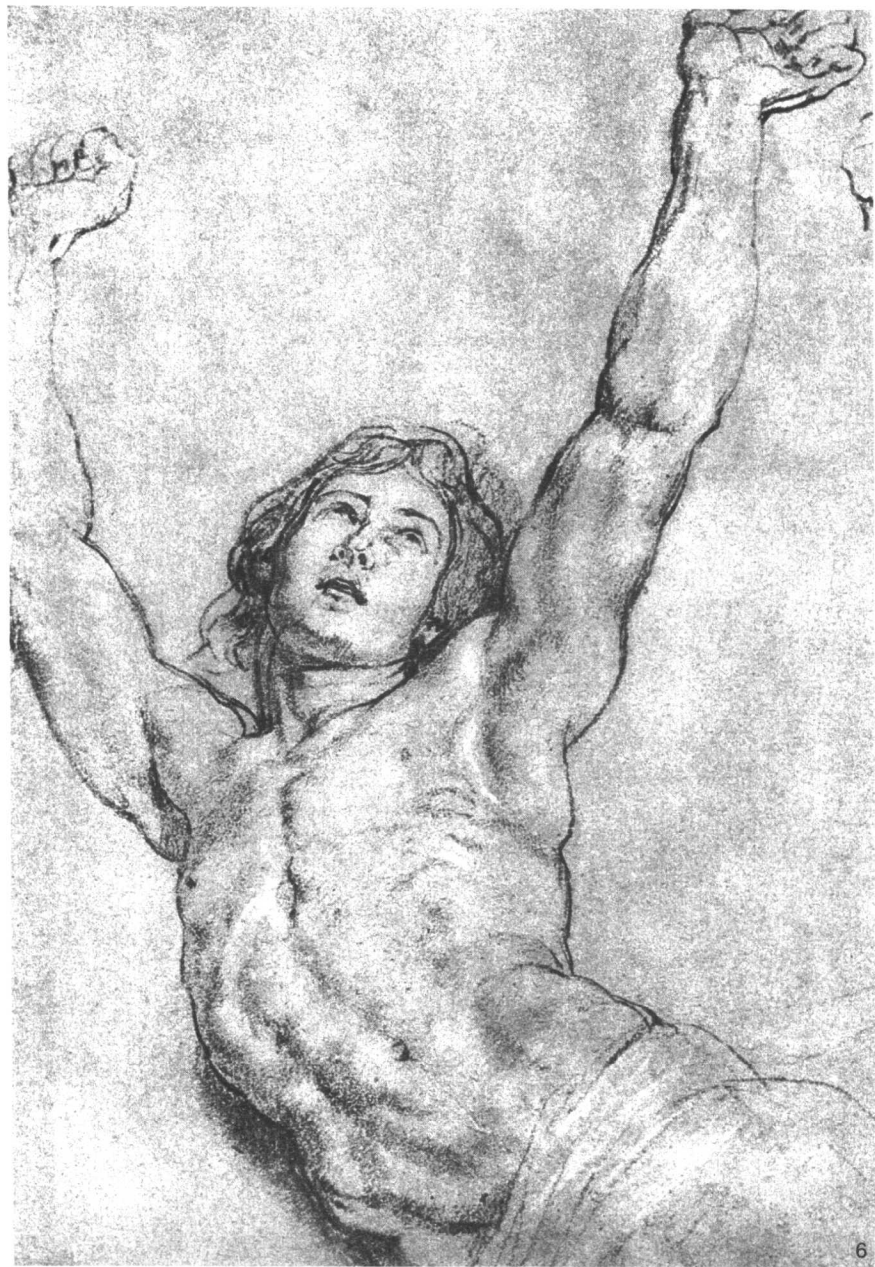
眼，以致于人们离它太近时无法正确感受它的光芒，而只有远远观望，当有些星星逐渐走向时间的黑幕之深处时，我们才可能惊奇地发现它竟然依然在我们的视线里，历久弥新，在远处幽然地放射光明，这既是时代之幸也是时代之不幸。伦勃朗就是这样一位生不逢

5

时的画家，在他有生之年——尤其是在他生命的最后几年里，在自己的国家中，几乎被人遗忘，他被称为“黑暗之子”，是“生活在黑暗中的枭鸟……”（图7为伦勃朗油画自画像，图8为其素描）1606年伦勃朗出生于莱顿市一个富有的磨坊主家庭（小鲁本斯29岁，晚

了整整一辈)。伦勃朗14岁便开始学画,他曾被当地的一所大学录取,但不久又放弃学业重拾画笔。18岁时,他师从阿姆斯特丹的一位历史画家彼得·拉斯特曼,这位老师把卡拉瓦乔的技法传授给了他。伦勃朗没有像鲁本斯那样远行赴意大利朝圣,他大概有点类似于康德,属于那种有着惊人思想深度的“不出门的秀才”。

伦勃朗对意大利人的态度不能说不恭敬,但同时又有自己的想法

和抱负：“人们常在我耳边窃窃私语：‘坦白地说，这是为你好，意大利的艺术家是自希腊雕刻家以后最伟大的巧匠。’我不想和他们作无谓的争论，我不必急于声明，我从来没有说过意大利的艺术家不是属于最伟大的画家之列。我的意思是，意大利人生活在意大利，他们对意大利的事物具有他们自己的思想感情；我们生活在荷兰，我们从我们国家的熟悉事物中获得灵感，而不是从千里之外去找一些东西。”（图9、10、11 伦勃朗素描）伦勃朗的这番话显出了他与鲁本斯的主要区别，虽然他们都受教于弗兰德斯传统，但显然鲁本

斯更多地是把他的国际见闻融入家乡的传统中，而伦勃朗则在向意大利人——卡拉瓦乔致敬的同时表现出了他坚定的本土情结。事实上，尽管鲁本斯生前如日中天，被认为在各方面都凌驾于众画家之上，然而在他身后，在与弗兰德斯分开后的荷兰，伦勃朗却被奉为首席，超越了他这位曾经“不可一世”的前辈。

说来仿佛是我们人类的一种愚行，今天为伦勃朗奠定不朽地位的油画却是使他生前饱受敌视和攻击的“祸首”。相比之下，伦勃朗的素描（还有腐蚀铜版画）的命运却要好得多，少数知道他素描的内行都给予了它们极高的评价。大概正是因为这些专家的认同，使得伦勃朗作为一个艺术家在当时的地位可能要比我们想像的要好得多，然而这并不能改变他后半生贫困潦倒的命运。

与伦勃朗的油画一样，光线在伦勃朗素描中的地位非常突出。他经常利用阴影在背光处毫不犹豫地重笔，或者亦线亦皴将轮廓线连带暗部调子一并写出；亮部经常处理为强光——这也是因为其

与暗部的强烈对比能给我们造成的“错觉”。处于亮光部的线条总是飞动空灵，就像暗部的重线要与阴影连成一体一样，亮部的细线可以很好地融入作为基底的白纸当中，仿佛空气中的几缕轻烟，似有若无，稍纵即逝。伦勃朗素描的另一个特点是概括而不失细腻。他的素描通常没有丰富的灰调子，也不会刻意去作细节描写，但是很奇怪，对象的种种要素如光感、质感、情感等等却能从他狂怪恣纵的笔端源源不断地流淌出来。这种情况有点类似于后来的印象派绘