

Sumiao Xuexi

素描学习

经典解读之二

Jingdian Jiedu Zhier

上海书画出版社

素描学习

经典解读之二

本社编

② 上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描学习. 经典解读之二/上海书画出版社编. —上海: 上海书画出版社, 2003. 10
ISBN 7-80672-525-3

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 044664 号

素描学习——经典解读之二 本社编

② **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: shcphph@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 7-80672-525-3/J·460

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

丢勒的素描艺术	闻之彤 1
汉斯·荷尔拜因的素描	成 羽 20
德加素描的法度	李荣琳 28
德加素描导读	文 石 47

习作与创作

素描稿的作用	舒 华 70
凡·爱克的素描习作与油画	70
汉斯·荷尔拜因的素描习作与油画	74

学习与借鉴

经典与现代——解读经典的必要性	舒 华 79
习作选评	李荣琳 84

大师论画

面对传统与面对自然	宋剑飞 87

丢勒的素描艺术

闻之彤

生平简介

盖罗尼·阿尔布列希特·丢勒, 1471年5月21日出生于德国北方重镇纽伦堡的一个金匠家庭。当他还很小的时候, 就从父亲那儿接受了当金匠的种种训练。尽管他对父亲精湛的技艺怀有很深的敬意, 但是在强烈的求知欲望以及对于未来有更高追求(他不满足于只做个手艺灵巧的工匠)的信念的驱使下, 1486年15岁的丢勒离开了父亲的作坊, 转投当时纽伦堡最为著名的画家卡尔·沃格穆特的画室, 成为一名学徒, 学习素描和版画。其时, 丢勒已经具备了相当精湛的素描技巧, 他13岁时所作的自画像(图1)很好地证明了这点。因此, 四五年短暂的学习就使丢勒具备非凡的造型能力和高超的版画技巧, 后来也就是这种可以多次印刷的版画, 使他声名远播。1490年结束学徒生涯的丢勒, 开始了他一生中一段浪游生活。他到欧洲各地旅行学习, 尤其是在意大利, 那里文艺复兴的艺术氛

围及艺术作品对他产生了重要的影响。1495年他返回纽伦堡创建了自己的版画工作室，开始在当地的画坛确立了自己的位置。1498年他因版画《约翰启示录》而声名大噪。1505年丢勒第二次访问意大

利的波隆那、佛罗伦萨、罗马等地,但主要居留于威尼斯研习存于当地的达·芬奇和拉斐尔的作品,并和当时威尼斯的画坛长老乔凡尼·贝利尼惺惺相惜,互相嘉许对方的作品。据说,年长丢勒40岁的乔凡尼·贝利尼曾向丢勒索要一支用过的普通画笔,丢勒让其挑选,并用贝利尼选中的笔当场示范画了一缕纤细柔软的卷发,这使贝利尼大为惊讶。贝利尼以为画如此精细的事物一定得用特殊的画笔,可见丢勒技艺之高。由于日渐盛隆的声名及一系列伟大作品的问世,丢勒得到当时的统治者皇帝马克西米一世及其后的继承者查理五世的赏识,拥有了很高的社会地位并领受皇家供给的巨额年薪。1520年7月至1521年7月的一年多时间中,他访问了尼德兰。尼德兰的艺术使他赞叹不已,因此,他作了许多笔记。不幸的是,此间他感染了严重的热病,这给他的健康带来极大的伤害。此后,他的工作时间就减少了许多,并将主要精力放在著述上,写有《测量论(透视法)》、《筑城法》和《人体比例论》三部著作。与此同时,他也完成了他最后一件,也是代表他最高绘画成就的作品《四使徒》(图2)。1528年4月6日,丢勒走完了自己伟大的一生,那时,他已被认为是意大利之外,欧洲最杰出的一位画家。

技法风格

丢勒的一生正好处在德国文艺复兴的兴盛与发展时期。由于他两度旅行意大利,将意大利文艺复兴的影响进一步带给了德国,他“用自己的艺术创作,使此前是紊乱涣散的自发产生的个别的进步现象形成艺术形式与观点的完整体系,这样的艺术形式与观点,充分体现了时代内容并且创造了民族文化新的水平”。的确,丢勒的艺术创作反映了人文主义思想致力于对人的肉体、灵魂及人理智的威力与深度的赞颂。他所创造的艺术成就以及他对德国的艺术发展作出贡献,使得德国人将其奉为民族英雄。

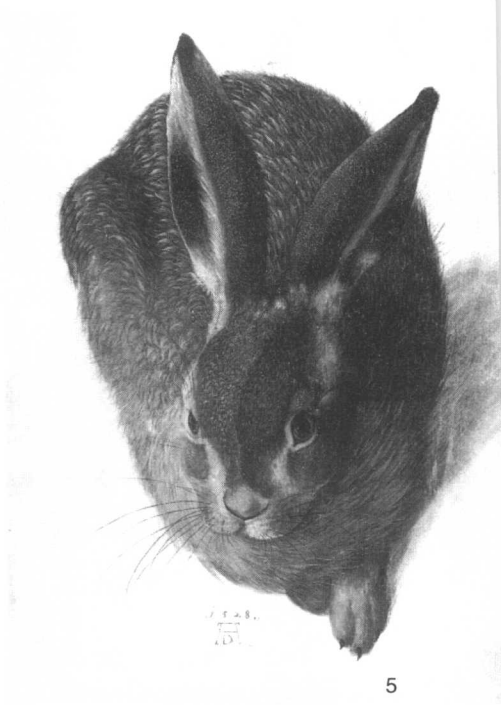
丢勒笔下的人物形象都具有德意志民族那种理智与坚定、具有内在威力的特点。这与同为文艺复兴画家达·芬奇的典雅、庄重,拉斐尔的明朗、秀丽、和谐,凡·爱克的庄严、宁静有所不同,他描绘的人体(图3)也不似意大利文艺复兴大师从古希腊、罗马雕

像中借鉴来的那样具有典雅雄壮的美，他作品中涌现的力度也不似米开朗基罗作品那样将力度表现为动势及骨骼肌肉间的雄健和强悍，而是内敛、理性、沉默、发自内心的。他更注重对人内在的精神气质的分析与表现。因此，他笔下的人物都具有强烈个性气质，带

有神经质似的敏感与内心紧张不安的情绪，其中还蕴含着一股抑郁的气息。这种鲜明的性格描写使他的作品染上了现实主义的色彩。

丢勒的确是个十分求实的人。他热爱自然，研究自然，描绘人体、动植物及风景，从自然中获取丰富的知识。他天生的敏感使其能从大自然敏锐地捕捉到一些独特的东西，这也成为其作品的个性之一。他旺盛的求知欲、好奇心，以及不满足现状，对于身份地位名望热烈追求的强烈意志力也都体现在他的作品上。在他的画面中，

他以德意志特有的理性和严谨的精神,将自然中每一个细节都一丝不苟地强力地披露出来,那种丝丝入扣、井然有序、扭曲而锐利如镂刻般的线条在他的素描中尤其突出。这种线条笔触向人们展示了他惊人的洞察力、强烈的意志和近乎冷酷的理性精神。由于过分注重这种严谨的理性分析和性格描写,使得他许多的素描作品表面上总是显得有些琐碎,线条锋芒毕露而又略显生硬。这也是很多有着唯美倾向的人不喜欢他作品的理由;而喜欢他作品的人正是为他作品中那种谨严、追求独立自主的理性的威力所震撼,因为这些让人们感受到了一种内在的意志力与智慧的美。

如果进一步从技术角度上来分析丢勒的素描风格我们会发现:与今天我们美术学院学生仅用铅笔和炭笔画课堂习作不一样,丢勒和那个时代众多的画家都善于使用各式各样的工具来画素描习作。而最具有丢勒个人特点的素描,当属他用水彩结合白色粉笔或其他不透明白色材料在有色纸上作的素描。据说丢勒是最早掌握水彩画

技术的画家注释之一（图4、图5^①）。虽然时至今天人们一直把素描当作其他各种绘画的基础，然而对于丢勒来说，他在版画和水

彩画方面的造诣反过来成就了他的素描。丢勒素描中细致入微的细节刻画,及如细密铜版画般丝丝入扣的线条,应该与他出身于金匠家庭早年接受过金匠技术训练及版画学习有关。而娴熟的水彩画技更能使他得以一种绝佳的方式将其素描上的卓越能力完美地展现出来。正如前文所述,他在细节表现方面的能力曾倾倒了乔凡尼·贝里尼,而这种能力在他油画作品中,愈发得到淋漓尽致的体现。如图6,将细节的描绘做到如此极致不能不令人震撼,而支撑这一行为的不仅仅是技艺、理智,还有一种强烈的意志力。之所以丢勒采用水彩的方式作素描,是因为这种方式(主要是毛笔的表现力)所能达到的艺术效果与他个人的风格追求相吻合。另外,这还可归结到古典油画制作程序上来:在灰底上通过加深(加法)和提白(减法)来塑造形体是古典油画惯常的技术手段之一。对于一个油画家来说,采用与油画制作手段一致的手法准备素描习作,是最自然不过的事了,这样做会使两者的绘画技法相互增益。

一般来说,一个成熟的画家其素描风格应与其擅长的各种画种的风格保持一致,不能人为割断素描习作与绘画创作的联系,否则素描的基础意义就无从谈起。

丢勒一生中主要从事了素描、版画和油画的制作。他以自己的素描为基础逐渐开始建立起一种与自己的性格、追求相适应的艺术风格,并与其版画、油画相融通,高度统一。他的作品具有民族性、现实性和强烈的人文主义精神,极具个性色彩,体现了理性、意志力及智慧的美。

作品解读

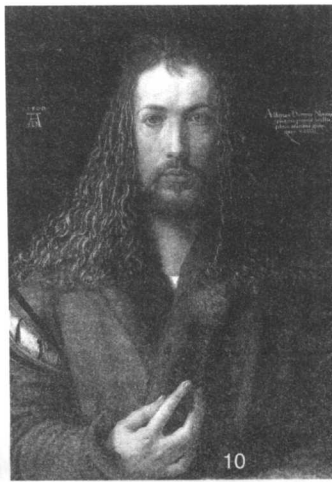
丢勒有着异乎常人的好奇心与求知欲,他对现实、自然表现出强烈的兴趣,这些给他带来了丰富的创造活力。比如:他发现了水彩画丰富的表现力,他所创造的作品从内容到技法到风格样式在当时是新潮而独特的。他一生中画了多幅自画像,这也是一大创举(后来有伦勃朗及柯勒惠支等画家仿效过)。其中最早的一幅是他13岁时所作(参见图1),其中已经初显大师成熟期风格的端倪。瘦劲奇崛的衣纹,流畅的发丝,网状交错的短排线还略显稚嫩,但聪明、严肃,略带质疑似的眼神及伸出食指颇具象征意味的手已经反映出

作品的性格描写的意味，给人以一种神经质的感觉。这幅《在埃尔兰根的自画像》(图7)是一幅钢笔速写式的作品，但表现得仍十分严谨。画家勾定轮廓之后，用他特有的版画式的弧状短线肯定有力地顺着形体走向敷设调子来表现结构体积(用笔紧紧围绕形体结构走向，是众多大师的常用手法)。刻画遍数并不多，重点放在五官上，尤其是通过对双眼及眉头的描绘传达出一股疑惑、抑郁的气息，以手捂脸的这种颇为别扭的姿态透出一种紧张不安和神经质的色彩。我想这幅作品应该给日后的画家凡·高以某种启示。作为一张速写式的小品，作者主要精力还是放在他所擅长的性格描写上面，结构体积的交代是从属于这一需要的。至于色调的表现，更非作者主要顾

及的。尽管如此,他以排线的疏密变化来显示色调变化的技法,在画面中还是显而易见的。除了素描以外,丢勒的油画自画像还有多幅,都较好反映了画家的性格特点及艺术特征。(图8、图9、图10)

《衣褶习作》(图11)是一幅用水彩工具画在灰纸上的习作。这幅作品非常优美,并不显得柔弱。相反经过画家归纳处理过的衣纹蕴藏着一股含而不发的力度。画家一方面强调了袍边弧状的细节变化,极其敏感地描绘了它;一方面又将衣褶柱状体积的外形往方形直线形里归纳。两腿之间的三条笔直的衣褶奇特地构成一个“N”状的框架支撑着画面结构,其余衣纹都被有秩序地安排在这个框架的周围。整个画面体现了一个人为的理性、秩序和节制的美。就连前面所述被敏感描绘的袍边,其给人的总体的印象也是含蓄而节制的,一点也不琐碎。这种理性和秩序美还体现在其塑造形体的网状笔触上,他给平整的画面带来一种视觉上的肌理美。这种塑造手法如今已被一些美院的学生所吸收,尤其是版画专业的。值得提醒的有两点:一是对这种形式美的追求不可流于形式,而要洞察它的造型功能;二是这种肌理的制作往往只适宜一幅素描作品的收笔阶段,过早地使用会弄脏画面。这幅习作还体现了丢勒驾驭明暗调子的高超技巧。与此幅类似的作品还有许多。

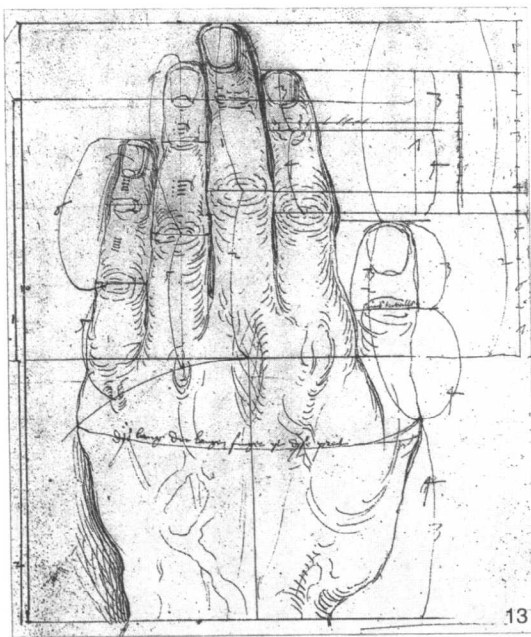

《祈祷的手》(图12)是丢勒为《赫拉祭坛画》而画的习作,这也是丢勒最为著名的素描作品之一。这幅习作是以水彩绘于灰色纸上的,细致工整而绵密的弧状笔触有序地交织着,梳理出手部的筋

脉、骨骼和肌肉的结构、体积和色调，连暗部轮廓附近最微小的反光和投影也予以清晰地呈现。高光部分极其锐利坚硬的提白笔触给这双手带来一种金属般的光辉，给人以坚硬的感觉，像铜质的浮雕。

从造型上看，这双手正如丢勒所说的“有点皱纹，有点松弛”，手指修长而动态微妙，显然画家是很敏锐地捕捉到这些并加以表现的。当他将这些感觉用极其严谨精练，几乎是“增之一分太多，减之一分太少”的有序笔触恰如其分地嵌入画面中时，就赋予了作品不可动摇的永恒的魅力。丢勒对自然的观察是深入而敏锐

的，对解剖及透视的研究是不同寻常的。他是以极其虔诚、极其科学严谨的态度来对待绘画这门艺术的。我们还可以从其另外的习作及晚年呕心沥血的著述《人体比例论》、《测量法》等著作中得知这一点的。（图13《人体比例论》插图左手的习作，图14是丢勒所绘的手的习作）

丢勒除了画自画像外还给别人画肖像，事实上他是一个相当出色的肖像画大师，为后世留下了丰富的作品。在他创作的素描肖像中最为著名的是《母亲像》（图15），它绘于1514年，也就是丢勒母亲去世那年。这是一幅令人惊悚、震撼且费解的作品，是什么原因促使他如此描绘自己的母亲呢？我们可从丢勒在母亲临终前写下的一篇文章中获得些许答案。他在文中写道：“母亲十分恐惧面对死神。我在一旁照顾，看着母亲忍受着痛苦，她的面容仿佛见到了什么可怕的景象……”这段话仿佛就是对这幅素描的注解。在画面中，画家出色地利用他对人体解剖结构的熟知，运用夸张的手法来表现了母亲仿佛在重压下作着一种顽强的挣扎和抗争。这种顽强的意志力和紧张感不仅表现在面部的皱纹、眉眼、鼻翼、嘴角、颧骨和咬肌上，还体现在颈部肌肉和锁骨上。