

人体版画

巨匠经典

孙力
主编

- 亨利·马蒂斯
- Henri Matisse
- 乔治斯·卢奥
- Georges Rouault
- 奥托·穆勒
- Otto Muelle
- 莫伊斯·高甘
- Moise Kogan
- 文森特·霍茨尼克
- Vincent Hloznik
- 海因里希·思蒂格曼
- Stegemann Heinrich
- 巴勃罗·毕加索
- Pablo Picasso
- 埃里克·吉尔
- Eric Gill
- 罗克威尔·肯特
- Kent Rockwell
- 埃里奇·赫克尔
- Erich Heckel
- 卡尔·施密特
- Karl Schmidt
- 格奥尔格·施林普夫
- Georg Schrimpf
- 法朗士·麦绥莱勒
- Frans Masereel
- 保罗·汉布尔顿
- Paul Hambleton
- 约翰·巴克兰·怀特
- John Buckland wright
- 约翰·菲尔莱
- John Farleigh
- 沃尔特·沃尔
- Walter Worn
- 布莱尔·休思·斯坦顿
- Blair Hughes Stanton
- 栋方志功
- Shiko Munakata
- 林德·沃德
- Lynd Ward
- 费欧·基伊
- Fjell Kai
- 沃尔特·阿诺德
- Walter Arnold
- 哈普·格里斯哈伯
- Hap Grieshaber
- 卡尔·海因茨·汉森
- Karl Heinz Hansen
- 奥托·捷内齐克
- Ota Janecek
- 海德·德·哈斯
- Aad de Haas
- 斯塔西斯·克拉萨斯卡斯
- Stasys Krasauskas
- 杰拉德·豪登
- Gerard Gaudaen
- 亚历山大·凡斯欧思
- Alexandre Fassianos
- 拉斯蒂斯拉夫·米哈尔
- Rastislav Michal

问道
巨匠
丛书

问道
巨匠

丛书

孙力
主编

巨匠经典
人体版画

中国青年出版社

(京)新登字 083 号
图书在版编目 (CIP) 数据

巨匠经典人体版画 / 孙力主编 .- 北京 :
中国青年出版社, 2013.1
(问道巨匠丛书)
ISBN 978-7-5153-1803-5

I. ①巨… II. ①孙… III. ①人体画-版画-
作品集-世界-近代 IV. ①J237

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 171936 号

责任编辑: 许欣

中国青年出版社 出版 发行
社址: 北京东四 12 条 21 号
邮政编码: 100708
网址: www.cyp.com.cn
编辑部电话: (010) 57350403
门市部电话: (010) 57350370

北京顺诚彩色印刷有限公司
新华书店经销

开本: 889×1194 1/16
印张: 8 印张
版次: 2013 年 7 月北京第 1 版
印次: 2013 年 7 月北京第 1 次印刷
印数: 1-5000 册
定价: 58.00 元

本图书如有印装质量问题,
请凭购书发票与质检部联系调换
联系电话: (010) 57350337

目录

前言 001 p

问道
马蒂斯
Henri Matisse

002 p

问道
卢奥
Georges Rouault

003 p

问道
穆勒
Otto Mueller

002 p

问道
高甘
Moise Kogan

006 p

问道
霍茨尼克
Vincent Hloznik

020 p

问道
斯蒂格曼
Stegemann Heinrich

024 p

问道
毕加索
Pablo Picasso

026 p

问道
吉尔
Eric Gill

034 p

问道
肯特
Kent Rockwell

040 p

问道
赫克尔
Erich Heckel

044 p

问道
施密特
Karl Schmidt

046 p

问道
施林普夫
Georg Schrimpf

050 p

问道
麦绥莱勒
Frans Masereel

052 p

问道
汉布尔顿
Paul Hambleton

056 p

问道
怀特
John Buckland wright

060 p

目录

问道
基伊 21
Fjell Kai

114 p

问道
豪登 28
Gerard Gaudaen

111 p

问道
捷内齐克 25
Ota Janecek

114 p

问道
阿诺德 22
Walter Arnold

116 p

问道
哈斯 26
Aad de Haas

114 p

问道
凡斯欧思 29
Alexandre fassianos

112 p

问道
菲尔莱 16
John Farleigh

116 p

问道
斯坦顿 18
Blair Hughes Stanton

114 p

问道
棟方志功 19
Shiko Munakata

116 p

问道
沃尔 17
Walter Worn

112 p

问道
格里斯哈伯 23
Hap Grieshaber

114 p

问道
克拉萨乌斯卡斯 27
Stasys Krasauskas

116 p

问道
米哈尔 30
Rastislav Michal

116 p

问道
沃德 20
lynd ward

114 p

问道
汉森 24
Karl Heinz Hansen

114 p

表形的刻线

诞生于中国的唐代版画艺术，是一种穿越千年时光的可复数性艺术。作为一门历史悠久的世界性造型语言，作为版画艺术的造型方法，用刻点、刻线和刻面，用平、凹、凸、漏和印痕等手工印刷和技术技巧等精湛性表达结构和塑造形象，以刀

代笔，以版代纸，木味、刀痕是版画的主要特质。黑与白的对比是版画的独特精髓，是区别于其他

画种所独有的特色，也是产生节奏韵律的重要条件。

德国人丢勒是最早的世界著名版画艺术家。人体版画最早出现在欧洲，在黑白之间表现人体无限的有形空间，成为版画艺术家们痴迷和孜孜不倦的

探索的艺术使命，将无生命的黑白转化为各种生动、优美的人体艺术形象。

因此，概括和精炼是人体版画塑造的重要手段。由于黑与白的简化，注重造型的同时必须凸显人体版画富有张力的构图和整体上的视觉张力。

“一种艺术对每个精神劳动者是一种平息的手段，一种精神慰藉手段熨平他的心灵。”

——亨利·马蒂斯

“我的创作源泉。一个运动中的身体显示它的各个局部的外貌，这些外貌又融合成一个完整的形状和内在形象。”

——恩斯特·基什内尔

“无意之中，我所触及的革新，是把作为具有创造的美术家与作为工匠结合为一体。”

——埃里克·吉尔

“在我的创作中，你可能在我的画中找到拷贝生活的痕迹。我的作品不是说明什么，而是启发人。”

——罗克威尔·肯特

“锐利刻刀刻出的线条，比人们想象的具有更大的艺术影响力。”

——保罗·汉布林顿

“点亮黑暗，这是唯一要做的，在我的版画作品中呈现。”

——布莱尔·休思·斯坦顿

表意的刻线

“只有黑与白。但看到了空间中活动着的、生存着的实体，看到了闪光的、黝暗的、丰富的色彩变化。”

人类的精神是抽象的，需要借助于版画艺术最单纯、最明快和最强烈的艺术表现形式载体，使其呈现为可感知表意的艺术形式。

唯美主义画家大多都以优美、匀称和宁静的构图形式来表达对人体的讴歌与赞美。

表现主义画家总是以夸张、扭曲和凝重的形式来表现对人体的抗争与呼唤。

抽象派画家更是用各种不同的几何形状来组合人体，以摆脱具体物象，直接利用符号的构成形式来体现画家的思想情感。

黑与白有着特定的表情和表意属性。面对它们会令人产生不同的心理感受，艺术家赋予了“黑”和“白”不同的表意特质。画家康定斯基说：“黑色是绝对的虚无，具有无希望、无未来而永远沉默的内在音调。”

黑与白的布局、黑白节奏，就构成了人体版画的表意的艺术形态，冲击观者的视觉感官，使观者引发心灵的感悟。

劭子

2013.3.4 挂月峰

“一种艺术对每个精神劳动者是一种平息的手段，
一种精神慰藉手段熨平他的心灵。”

稚气静穆的刻线

马蒂斯说：“我所梦想的艺术，充满着平衡、纯洁、静穆，没有令人不安、引人注目的题材。”

亨利·马蒂斯，法国著名画家，野兽派的创始人，雕塑家和版画家。

马蒂斯人体版画简洁稚气、洗练优雅，充满了音乐的节奏感，有如对刻线黑白律动的赞美。他笃信希腊哲学家柏拉图“美是赐给人快感”的理论。

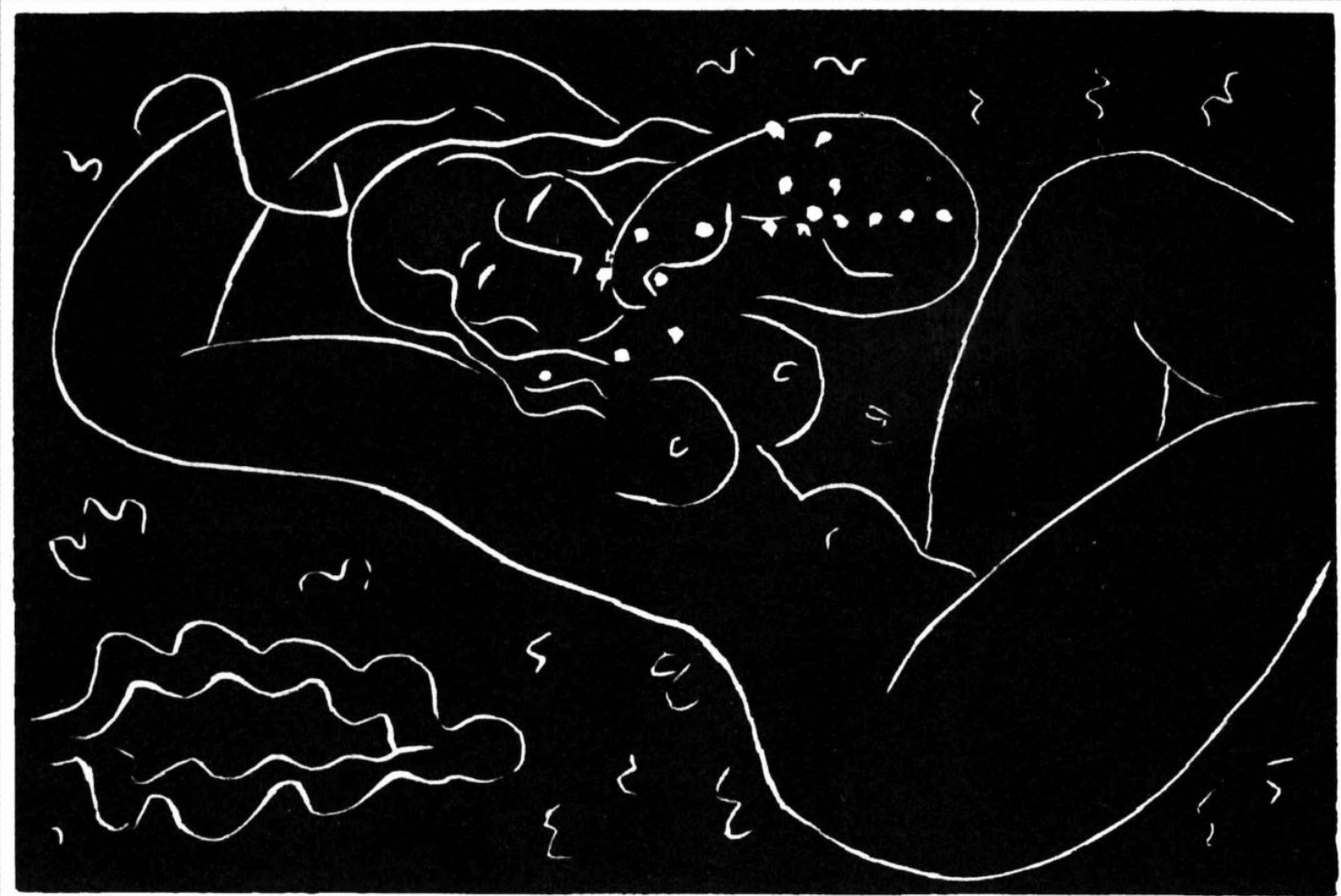
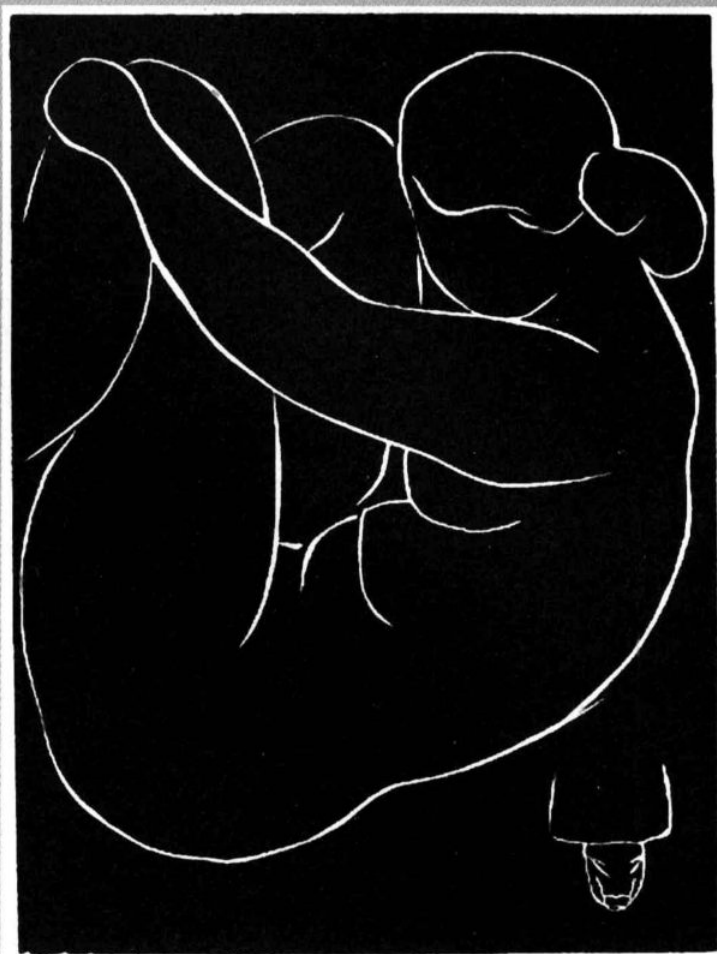
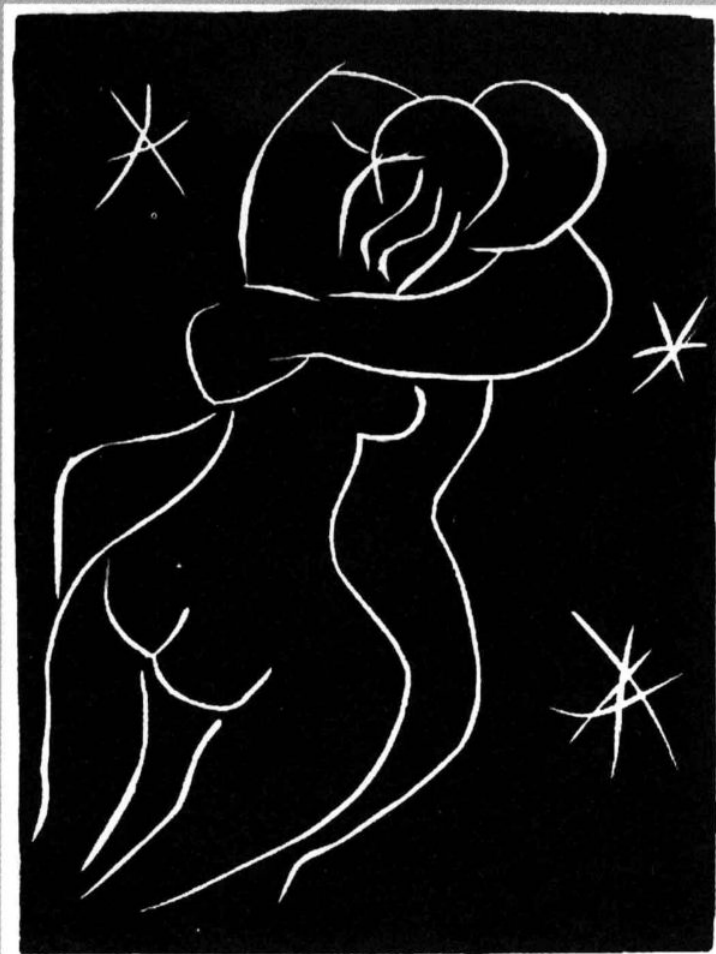
其艺术一生倾注于在极端简化和装饰性细节这两个之间交替进展。他开创了新的充满抽象与实验的前卫风格，它根植于“艺术是一种装饰”的绘画理念。

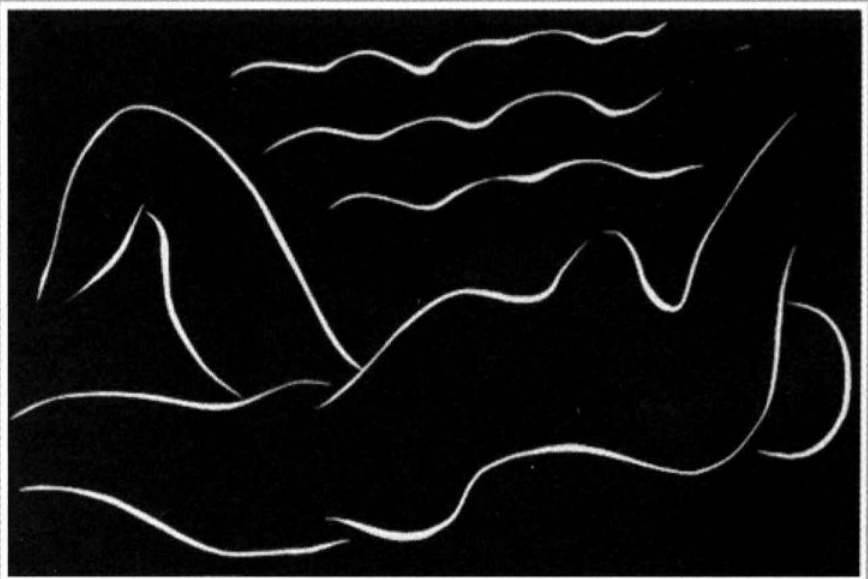
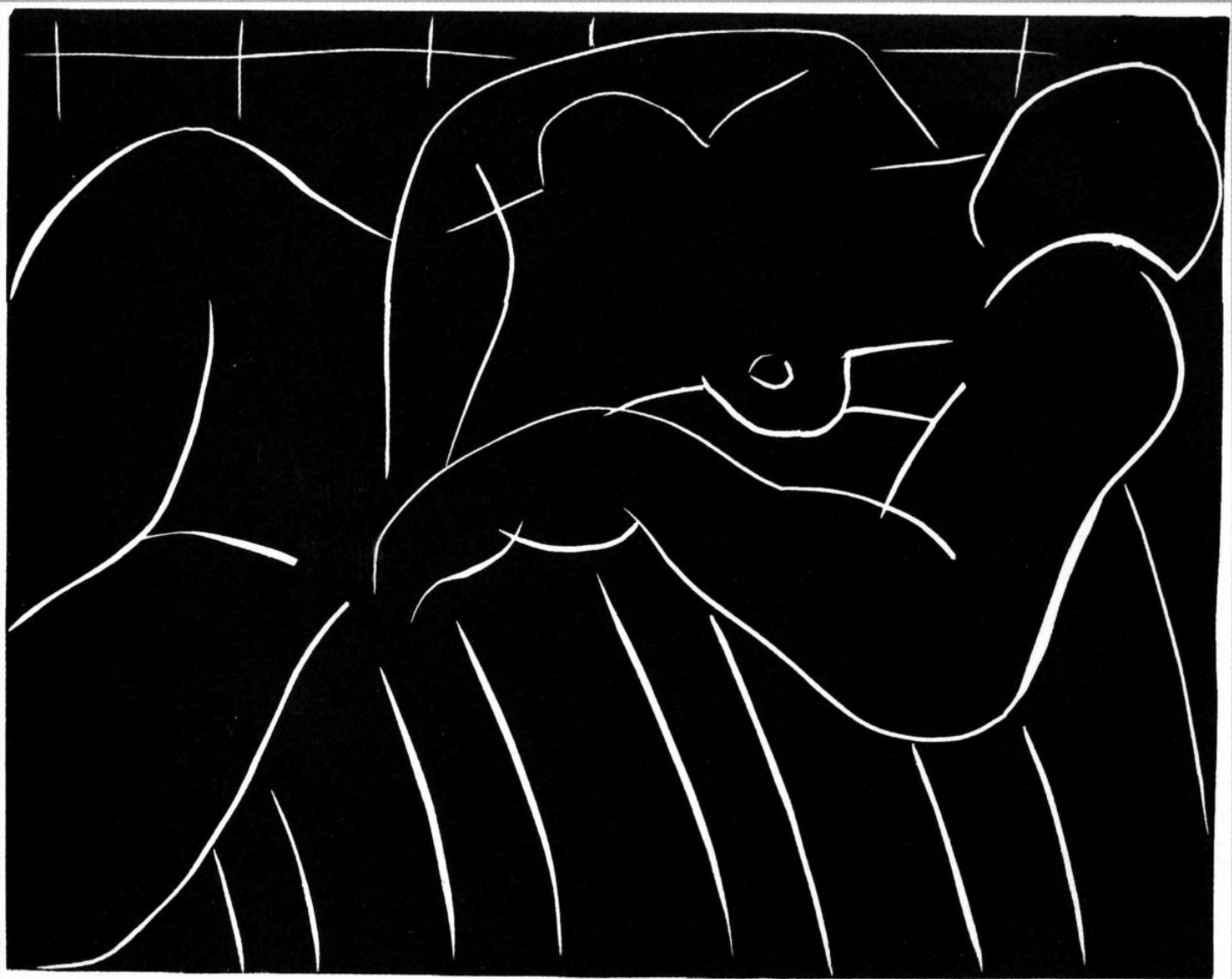
马蒂斯进行的版画实验却较不为人知，这些版画集中处理线与形，创作出时而粗犷、时而精美、时而戏谑的黑白人体版画作品。

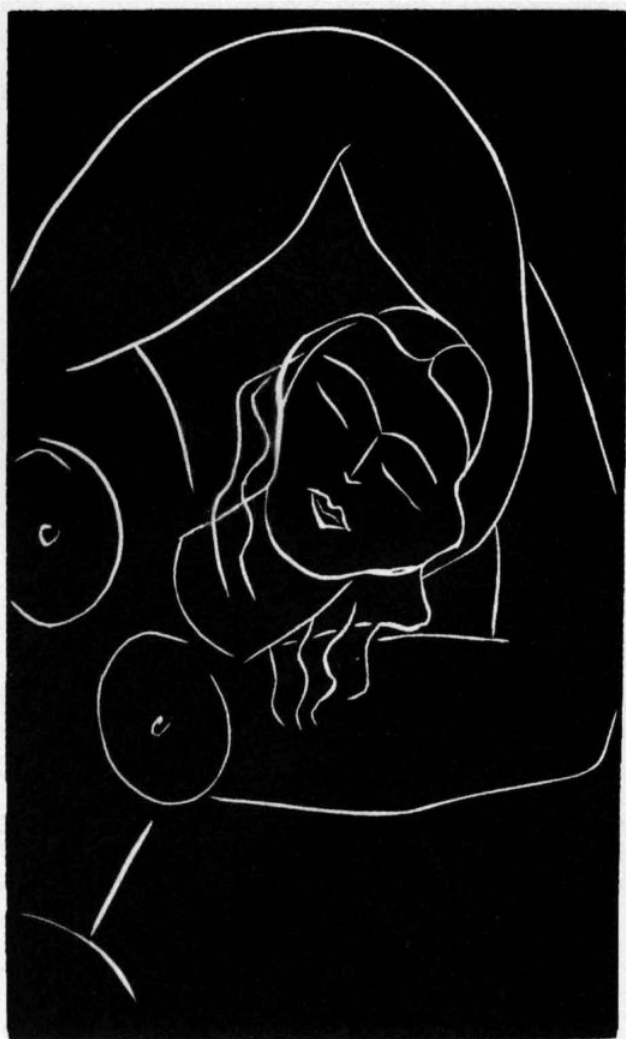
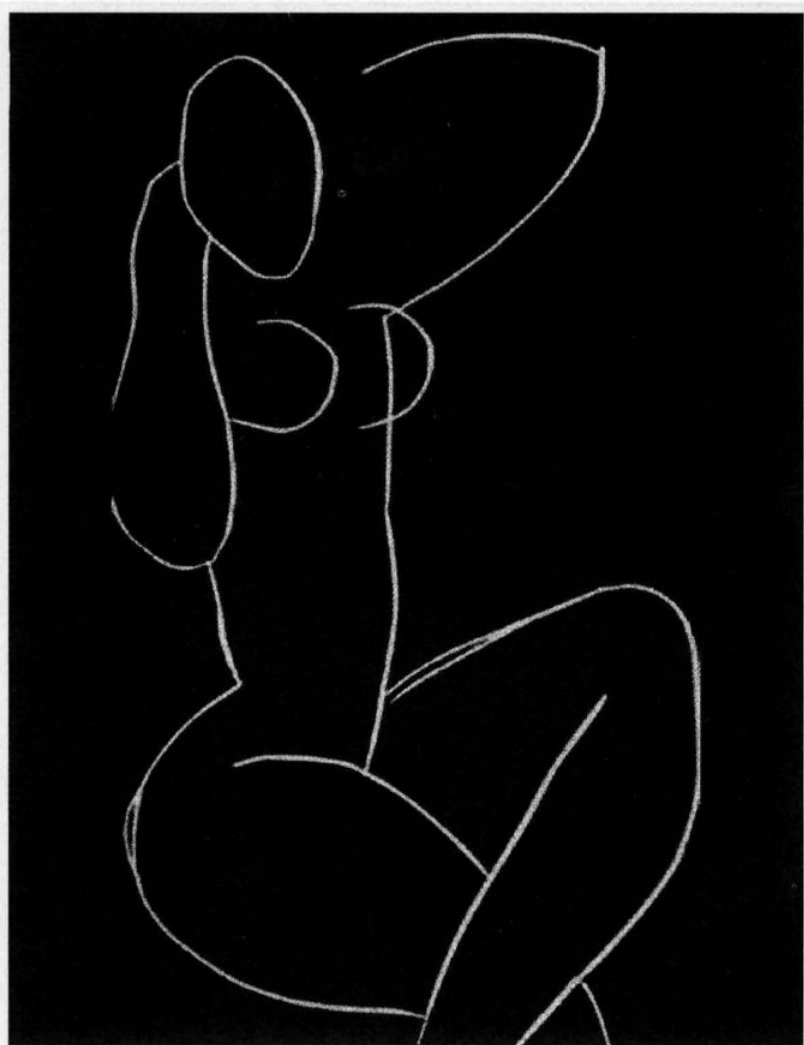
艺术家曾如是谈及他的版画：“那是关于对线的书写的学习与再学习。马蒂斯毕生从事版画创作，反映了他不懈的实验。”

他评价自己的作品时说：我的作品“好像一种抚慰，像一种稳定剂，或者像一把合适的安乐椅，可以消除他的疲劳”。然而他的伟大之处，正是超越了狭义的装饰性，缔造了一个辉煌年代。

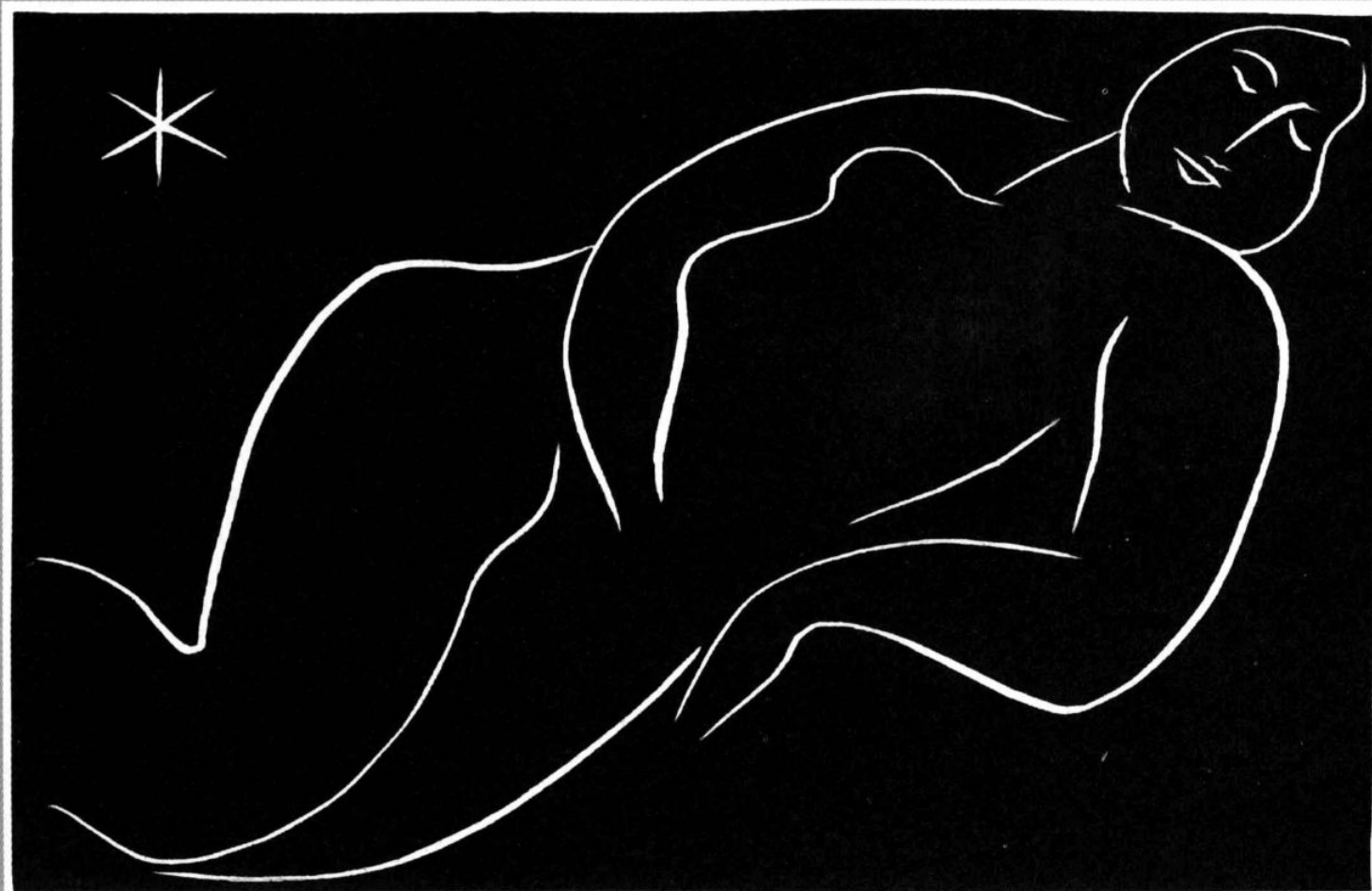
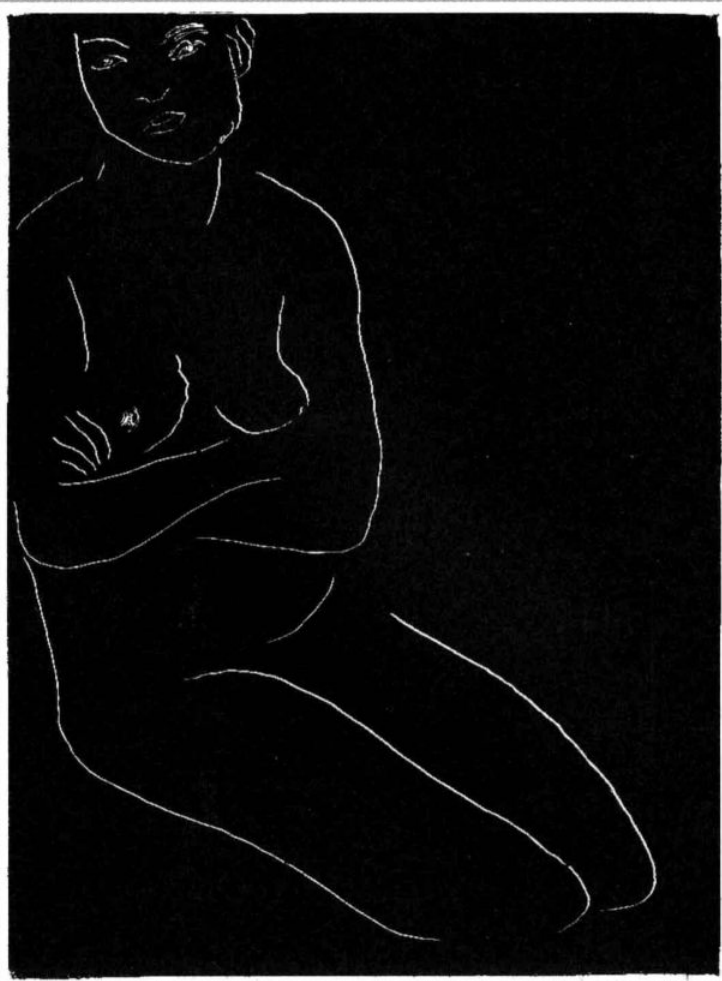
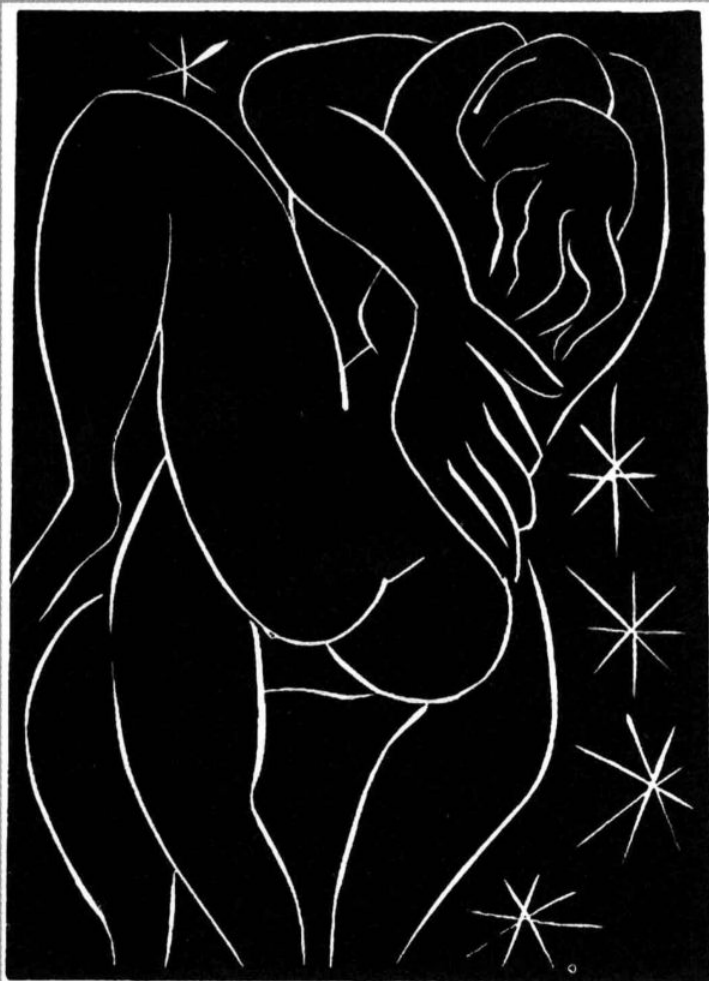

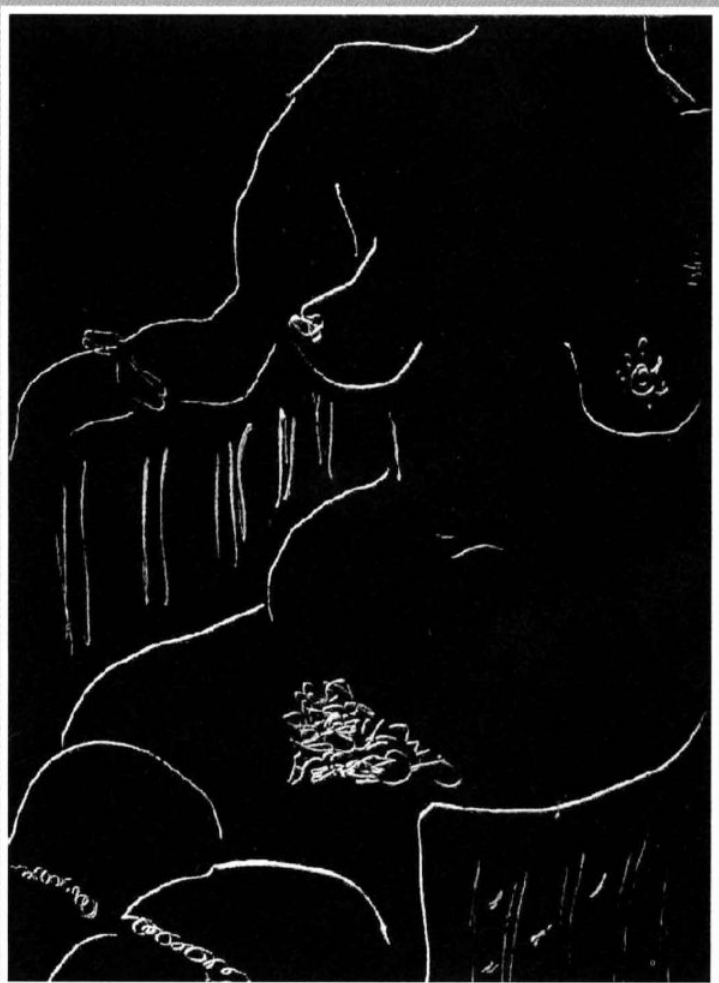
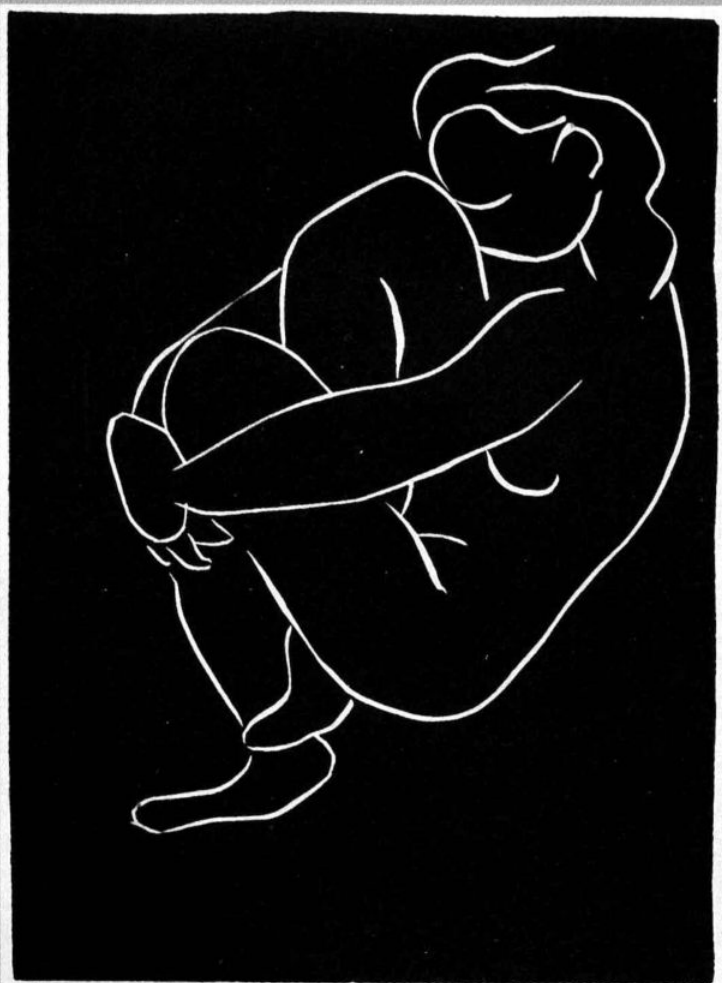
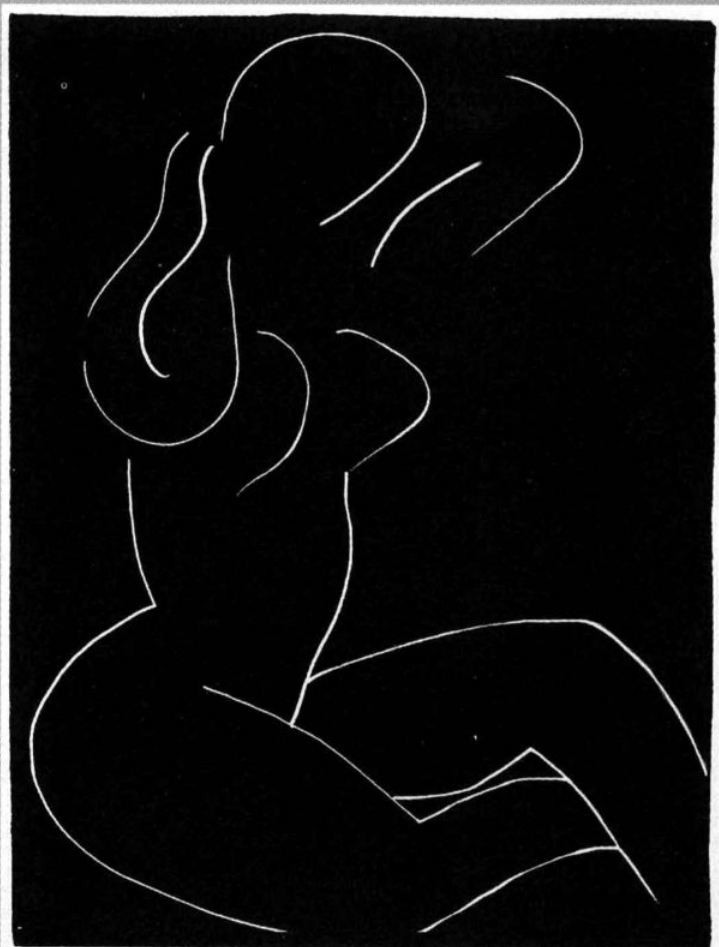

粗犷憨厚的刻线

“任何人都可以表达内心的情感，默默地服从自己内心的激励和引导，在艺术中寻找真诚的表达方式，为我们的艺术去创造。”

乔治斯·卢奥，法国野兽派和表现主义画家，最杰出的版画家之一。

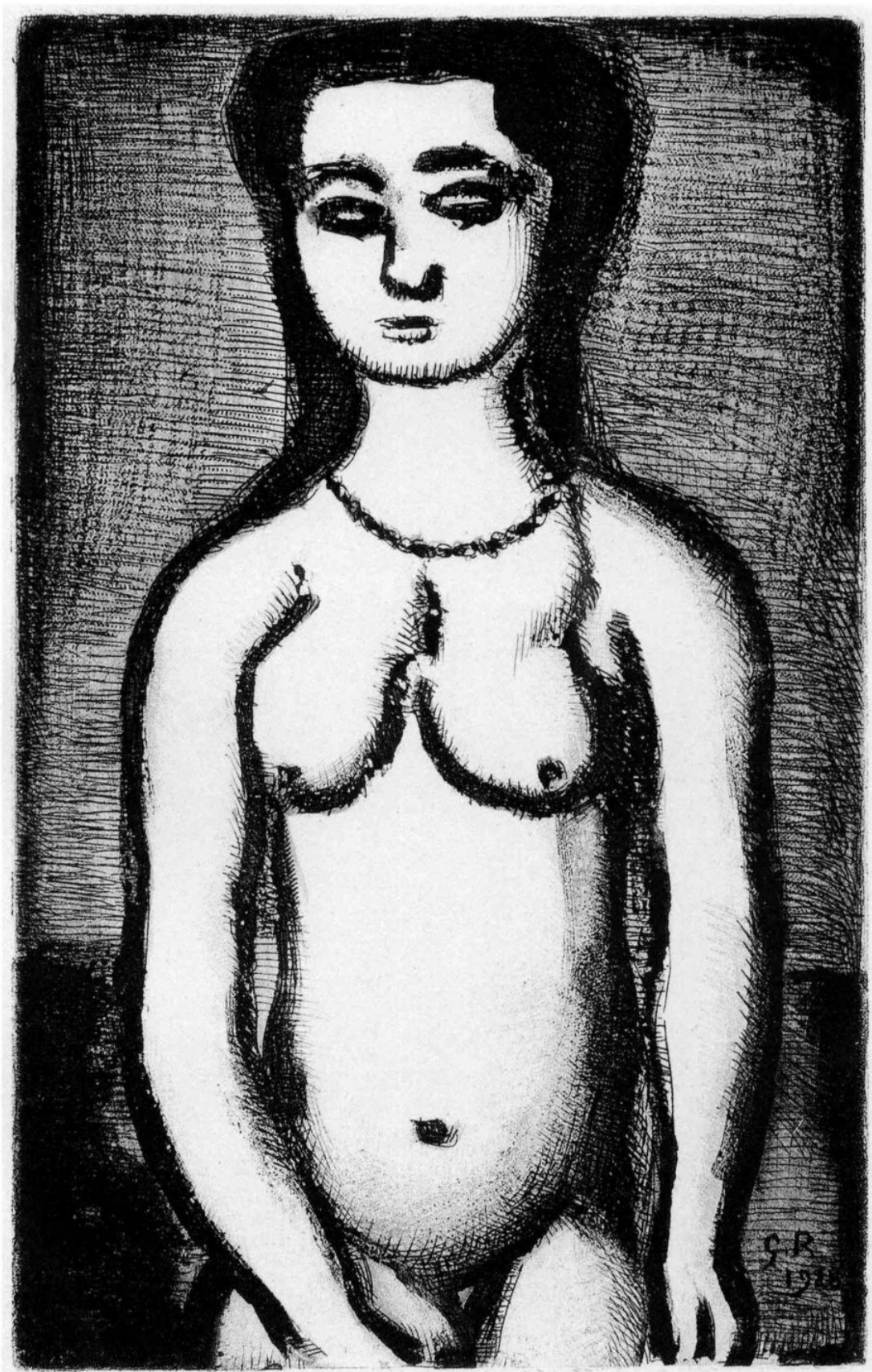
粗犷憨厚的刻线的人体版画作品，厚重而有力度。他的画风有野兽派艺术的影响，但表现主义对他来说更为适合他的表达。

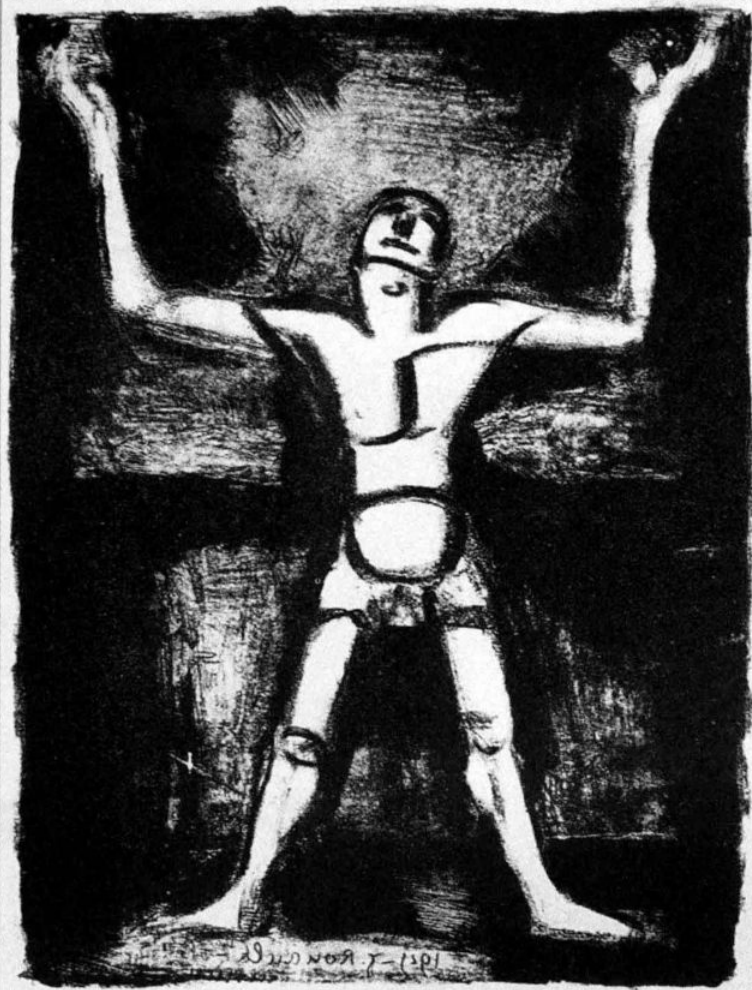
人体版画作品的轮廓采用了剪影的方法，把整个身体分成块面，勾勒出强有力的浓重的黑色轮廓线，用来限定形式和控制结构，有如中世纪彩色玻璃画闪光的效果，具有庄严的感觉。

粗大的黑线勾勒轮廓线，填入厚厚的色块，勾出浓重的轮廓，呈雕塑式的造型。形象以浓重的粗线勾出来，以此为他的特色。他的人体版画作品形成了鲜明对比和反差，这些受到梵高绘画艺术的影响。

作为一位虔诚的天主教徒，他的灵感源自福音，在对社会与宗教的思考中，逐渐形成自己的艺术个性。晚年卢奥的绘画多为厚涂，色调浓艳。作品里隐含着宁静和虔诚的基督教精神，一种救世的愿望出现在画中。

“对于我来说，绘画是一种忘记生活的办法，
就像在夜里仰望璀璨的星空。”

“我的作品，就是体现一个形色和谐的世界。”

臃柔抒情的刻线

穆勒绰号是“吉普赛穆勒”，由于对吉普赛人的敬仰，借用德国表现主义画家的手法，用最抒情方法描绘了吉普赛人的生活情景。

奥托·穆勒，德国表现主义画家、版画家。

穆勒自学成才，早期作品受新艺术风格和象征主义影响。艺术装饰和线性方面，他强调人物的轮廓和古典，优雅和优美的外观。

他不断变化，又受到画家高更和蒙克的影响，艺术风格开始转变，简单而直接成为他的绘画理念，他开始绘画的主题。

在风景、吉普赛人和裸体三个主题中，以裸体为主的版画作品大多是亭亭玉立的少女，在清澈碧绿的环境中，具有异国情调的吉普赛场景。但棱角分明的裸体女孩形式与细腻柔和的风景结合，描绘了一个消失了往日的愿景，呈现出人与自然的和谐田园诗般的风景。

其臃柔抒情刻线的人体版画作品中，强调“扁平化”的人形刻线，轮廓更突出，装饰更强，被认为是那个时期最好的裸体组成的一道风景，也成为其艺术的主要特色。

穆勒描绘的女性裸体是德国表现主义的重要代表，即使他的表现方法与表现主义有差异。他集中在一个和谐的简化形式中，来表现颜色和轮廓，而不是激情的宣泄。

