



· 视域丛书 ·

速写的高度

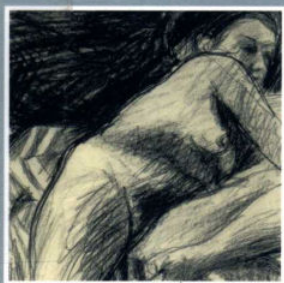
西方名家作品精选

THE HEIGHT OF SKETCH

应金飞 李雪芬 主编



中国美术学院出版社
CHINA ACADEMY OF ART PRESS



· 视域丛书 ·

速写的高度

西方名家作品精选

THE HEIGHT OF SKETCH

应金飞 李雪芬 主编

贵州师范学院内部使用

中国美术学院出版社
CHINA ACADEMY OF ART PRESS



江健文书籍工作室 Jiang Jianwen Books Studio
www.jianwen705@126.com

选题策划：江健文
责任编辑：江健文
助理编辑：李 颖
装帧设计：江健文
责任校对：杨轩飞
责任印制：张荣胜

图书在版编目（CIP）数据

速写的高度：西方名家作品精选 / 应金飞，李雪芬
主编. — 杭州：中国美术学院出版社，2019.7
（视域丛书）
ISBN 978-7-5503-1976-9

I. ①速… II. ①应… ②李… III. ①速写—作品集
—西方国家 IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第117356号

视域丛书 / 速写的高度

西方名家作品精选

主 编 应金飞 李雪芬
助理主编 殷红美

出 品 人：祝平凡

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州市南山路218号 / 邮政编码：310002

网 址：<http://www.caapress.com>

经 销：全国新华书店

制 版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司（Cruse扫描制版）

印 刷：浙江省邮电印刷股份有限公司（CTP印刷）

版 次：2019年7月第1版

印 次：2019年7月第1次印刷

印 张：24.5

开 本：1000mm×1400mm 1/16

印 数：0001—2000

书 号：ISBN 978-7-5503-1976-9

定 价：188.00元

贵州师范学院内部使用



芒克夫人肖像（局部） 古斯塔夫·克里姆特



无题（局部） 威廉·肯特里奇

目 录

导 言 / 1

图 版

奥古斯特·罗丹 / 4

古斯塔夫·克里姆特 / 36

图卢兹-劳特累克 / 54

瓦伦丁·亚历山德罗维奇·谢洛夫 / 66

亨利·马蒂斯 / 82

巴勃罗·毕加索 / 100

埃贡·席勒 / 122

亨利·摩尔 / 146

阿尔贝夫·贾克梅蒂 / 156

巴尔蒂斯 / 168

卓然·姆西克 / 182

保罗·荷加斯 / 192

约翰·威尔德 / 206
理查德·迪本科恩 / 220
罗纳德·布鲁克斯·基塔伊 / 236
吉姆·戴恩 / 252
大卫·霍克尼 / 272
爱德华·派珀 / 298
安塞姆·基弗 / 308
安东尼·葛姆雷 / 316
弗朗西斯科·克莱门特 / 334
马琳·杜马斯 / 348
威廉·肯特里奇 / 368

导 言

《速写的高度》一书选编的主要是西方艺术史文艺复兴时期以来西方画家写实性和表现性的速写作品，全书按画家生辰时间排序，收录该画家的代表作品，并对该画家的生平、作品特点和创作背景做了扼要的介绍。在这些作品组成的一个脉络中，我们看到西方素描速写的发展变化——从写实、表现性到观念性作品。我们既能纵览不同时代的审美差异，又可横观画家们因空间、地域以及个体的不同产生的迥异风格。

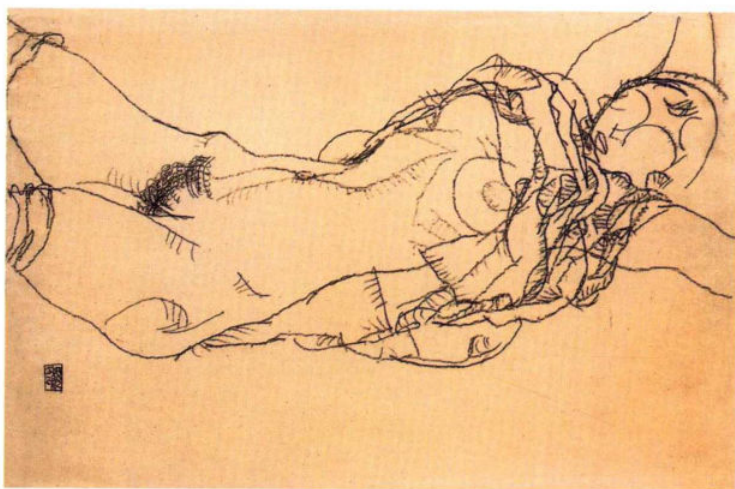
《速写的高度》一书是在2009年版的基础上增补新版，将原收录于《素描的高度》与《速写的高度》二书中某些画家资料做了适当的互换调整。此版《速写的高度》一书中增补了一些有影响力的当代画家，如德国新表现主义画家安塞姆·基弗、南非动画电影艺术家威廉·肯特里奇等，他们的作品在表现方式和材料选择上并不局限于一般的速写定义，具有十分丰富的内涵与表现力。基于这样的调整，《素描的高度》与《速写的高度》提供了基于素描学科角度，在时间跨度上更加完整，所涵盖的艺术风格也更加丰富的作品资料。

“速写”一词，随着西方绘画传入中国而产生。其英文“sketch”，有缩略图、草稿、写生之意，指捕捉最富表现力的瞬间形象和寻求高度概括、简练的表现形式。速写在国内大多被理解为“快速的描绘”，就中文词意，描绘之“描”毕竟是一种客观的、再现的描述方式，而“写”则是一种主观的、直接的、自由的表述方式。所以速写重在“写”字，“速”只是一种量化、范围，而“写”才是本质。“写”是心、手、眼合一的境界。无论是天马行空、信手涂鸦抑或对着对象写生，速写是所有绘画形式中最能直接映射画家真实意图的最简单的方式。这种因瞬间而产生的激情是无法复制的，如同王羲之至死也不能重复写出同样出色的《兰亭集序》。今天，或许一些画家已经不再画速写，因为他们可以借助其他的现代图像媒介来从事创作，但速写所给予的精神境界和审美体验是其他材料与手段无法替代的。

《速写的高度》一书入选的画家及作品以写实或表现性风格属性的为主。当然作为艺术作品的风格，有相互之间交融的特点，有些作品的倾向甚至是模糊的，很难归纳，但是必要的梳理有助于我们更好地认识和研究。



说教的洗礼者习作 蚀刻
(尺寸、年代不详) 奥古斯特·罗丹



掀起衬裙的女人 铅笔 31.8cm x 48.1cm 1914年 埃贡·席勒

写实性速写相对尊重客观对象。如佛兰德斯画家凡·戴克，法国画家安格尔，英国画家保罗·荷加斯等，他们都重视速写的客观性。他们简洁、准确的速写作品提供给后来者很大的参考价值。保罗·荷加斯曾在20世纪50年代来中国写生，其朴实的写实速写风格和所描绘的中国人形象，曾影响几代中国画家的速写方式。

19世纪后的西方，很多画家开始重视速写语言的个人特征，通常画家通过速写的手段，在写生过程中把速写尝试作创作的语言转换或模拟，从而促进了速写表现语言的丰富，使这类速写作品也成为了独具魅力的艺术品。如法国著名雕塑家奥古斯特·罗丹，奥地利画家古斯塔夫·克里姆特、埃贡·席勒，法国画家亨利·马蒂斯，美国画家安德鲁·怀斯，以色列画家阿维格多·阿利卡等，观看他们的速写作品，我们不难发现他们都是将速写这种记录性的手段达至具有高度表现力的画家。

奥古斯特·罗丹的人体速写，并不是在描绘某个局部，模特的动态、形态和情感才是罗丹想捕捉的。他不喜欢静态的动作，总是让模特自由地在他的工作室走动，画家抓住某些动作给予迅速描绘。罗丹的速写，线条流畅洗练至极，动态生动至极，能传递出一种近乎音乐般的节奏和韵律，一种诗一般的意识流动。

古斯塔夫·克里姆特的速写充满“轻纱薄雾的美感”，他让线条从结构明暗的表现中分离出来，省略了从亮部到暗部的不必要的细节和传统的三度空间透视法，夸张了线条的存在和运动状态，能让我们感受到生命的节奏和旋律。

如果说克里姆特的速写交织着情爱的感伤和生死的矛盾，埃贡·席勒则毫不掩饰地表现了那个时代人的精神层面的颓废与扭曲，他所描绘的人物和景物都不是静态的，各种形态都像是处在惊恐不安之中，生的欲望和死的威胁交织成可怕的阴影，那种气氛始终笼罩着他的作品。他笔下的人物形体瘦长，冷峻刚直的线条令人震颤。席勒强调形象清晰的外轮廓，喜欢用红、黄和黑色来表现强烈的情绪。除了对人物表情动作做夸张刻画外，他还着意描绘人物神经质的情绪，其画面情绪达到一种近乎痉挛的强烈程度。埃贡·席勒的作品犹如波德莱尔的诗《恶之花》。

亨利·马蒂斯的老师莫罗曾对他说过，“在艺术上，你的方法越简单，你的感受越明显”，正是



睡着的女人 蚀刻 25cm × 17.9cm
1929年 亨利·马蒂斯

肖像 纸板、油性材料 56.2cm × 36.8cm
1899年 图卢兹-劳特累克

无题 铅笔、水彩 35cm × 42.5cm 1967年 理查德·迪本科恩

这句话引导了马蒂斯的创作风格，使他能够用洗练的线条和鲜艳的色彩塑造出他所构想的一切，对他终身的艺术创作产生了深远的影响。马蒂斯借助线描抒发内心的感情，他对对象的感受的提炼和各种构成要素的组合，并不是直接或表面的准确描绘，而是以画面空间的主观结构原则代替纯粹面对自然的构图方法。正如马蒂斯自己所说：模特在我心中激起的兴趣并不是通过精细的形体塑造来体现的，往往是更多地体现在分布于整个画面的线条或特殊的调子中，这些线条和特殊的调子形成了整幅作品丰富而又和谐的效果。

阿维格多·阿利卡原本从事抽象艺术，当他改为写实方式创作后，我们看到他的绘画仍然具有很强的抽象构成感。在他看来，艺术的实质在于观察。他的绘画题材大多取自日常生活中的场景，如室内窗外的所见之物，以及一些不为人注意的细小的角落。他的速写将现代人的不安用一种简练轻盈的笔法表现出来，喜欢用焦墨枯笔皴法画出那种“逸笔草草”的感觉，其间透露出一种纯真自然的效果。而阿利卡用铅笔在粗糙的纸上画出的速写又极为松动自如。

20世纪是现代艺术受到各种艺术流派前所未有冲击的一个时期，滋生了各种各样的艺术流派。但写实主义的风格并没有因为“写实”而平庸或风格呈现千篇一律，反而出现了诸如新写实主义、超级现实主义等新的风格，一些画家依然孜孜不倦地在探索着具象艺术。大卫·霍克尼、吉姆·戴恩等画家，他们绘画中的那些探索性风格，同样也在速写中强烈地表现出来，给20世纪到21世纪的当下速写艺术增添了绚丽的色彩。

在进入“后现代”艺术时代的今天，艺术观念和形式都已经发生了巨大的变化，艺术家们所选用的材料和媒介更加丰富与多元。但素描、速写的内核与精神在一些优秀的作品中仍然被表达与体现。例如德国新表现主义画家安塞姆·基弗的综合材料作品，南非艺术家威廉·肯特里奇的动画电影作品等。艺术创作的各种形式都是平等的，各自有其独特的魅力，最终在于艺术家如何选择。

有高度地观看好的经典作品，从来都是绘画学习的重要途径与手段。在今天，我们观看或学习国外优秀的速写作品，其启发性的图像对于我们当下的学习和创作仍具有非常重要的现实意义。

奥古斯特·罗丹

Auguste Rodin

1840—1917

奥古斯特·罗丹，法国著名雕塑家。罗丹在欧洲雕塑史上的地位，正如诗人但丁在欧洲文学史上的地位。罗丹和他的两个学生马约尔和布尔德尔，被誉为欧洲雕刻“三大支柱”。罗丹在14岁时随荷拉斯·勒考克学画，后又随巴里学雕塑，并当过加里埃-贝勒斯（Carrier-Belleuse）的助手，去比利时布鲁塞尔从事了五年的装饰雕塑创作。罗丹1875年游意大利，深受米开朗琪罗作品的启发，从而确立了现实主义的创作手法。他的《青铜时代》《思想者》《雨果》《加莱义民》和《巴尔扎克》等作品都有新的创造，但也受到法国学院派的抨击。包含着186件雕塑的《地狱之门》，即因当时官方的阻挠而未能按计划完成，只完成了《思想者》《吻》《夏娃》等部分作品。罗丹善于用丰富多样的绘画性手法塑造出神态生动、富有力量的艺术形象。罗丹一生作了许多速写，别具风格，并有著作《艺术论》传世。

对于现代人来说，罗丹是旧时期（古典主义时期）的最后一位雕刻家，又是新时期（现代主义时期）的最初一位雕刻家。他的一只脚留在古典派的庭院内，另一只脚却已迈过现代派的门槛。可以说，罗丹用他在古典主义时期锻炼成的一双成熟而有力的双手，以他不为传统束缚的创造精神，为新时代打开了现代雕塑的大门；当年轻的艺术家们蜂拥而入向前跑去时，他却已入衰迈之年，走不动了。他的创作对欧洲近代雕塑的发展有较大影响。

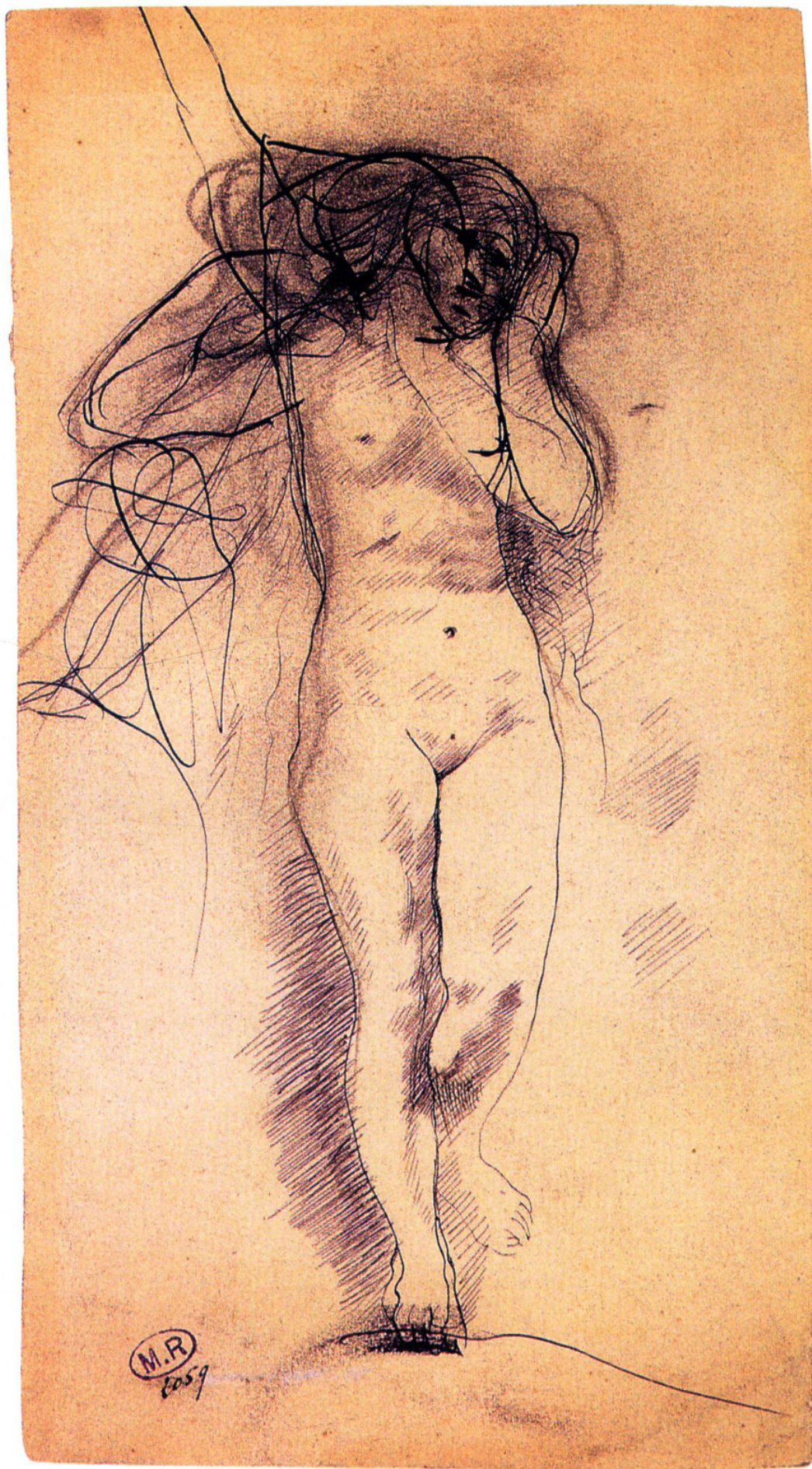
罗丹的一生是被人攻击和嘲讽，同时亦为人理解和支持的一生，但他始终以一种伟大的人格正确地面对这一切。罗丹一生攀登，并终于登上继米开朗琪罗之后的又一座高峰。罗丹坚信“艺术即感情”，他的全部作品都证明了这一观念，都深刻揭示了人类的丰富情感。以此而论，罗丹是最杰出的浪漫主义雕刻大师。然而，他的伟大，还在于他具有深刻的思想，他没有浪漫派中容易见到的那些弊病，如肤浅的热情，空洞的夸张，虚假的内涵。他偏爱悲壮的主题，善于从残破中发掘出力与美，这使他的艺术具备博大精深的品格，既动人以情，又启人深思，使我们得以去领悟生命的奥义，探究宇宙的玄远，领略创造的神奇。由此观之，罗丹又超越了浪漫主义，超越了门户派别，超越了时代和区域，成为历史星河中一颗璀璨的巨星。他同情底层劳动人民，热爱自己的祖国，将毕生投入到对艺术的执着追求和对人生种种痛苦的苦苦思索中去。他开创了一个全新的时代，创造了一种全新的艺术手法。他的作品所体现出的思想和精神魅力，永远给人以深沉的美，启迪着人们不停地思考。



自画像 木炭 （尺寸、年代不详）



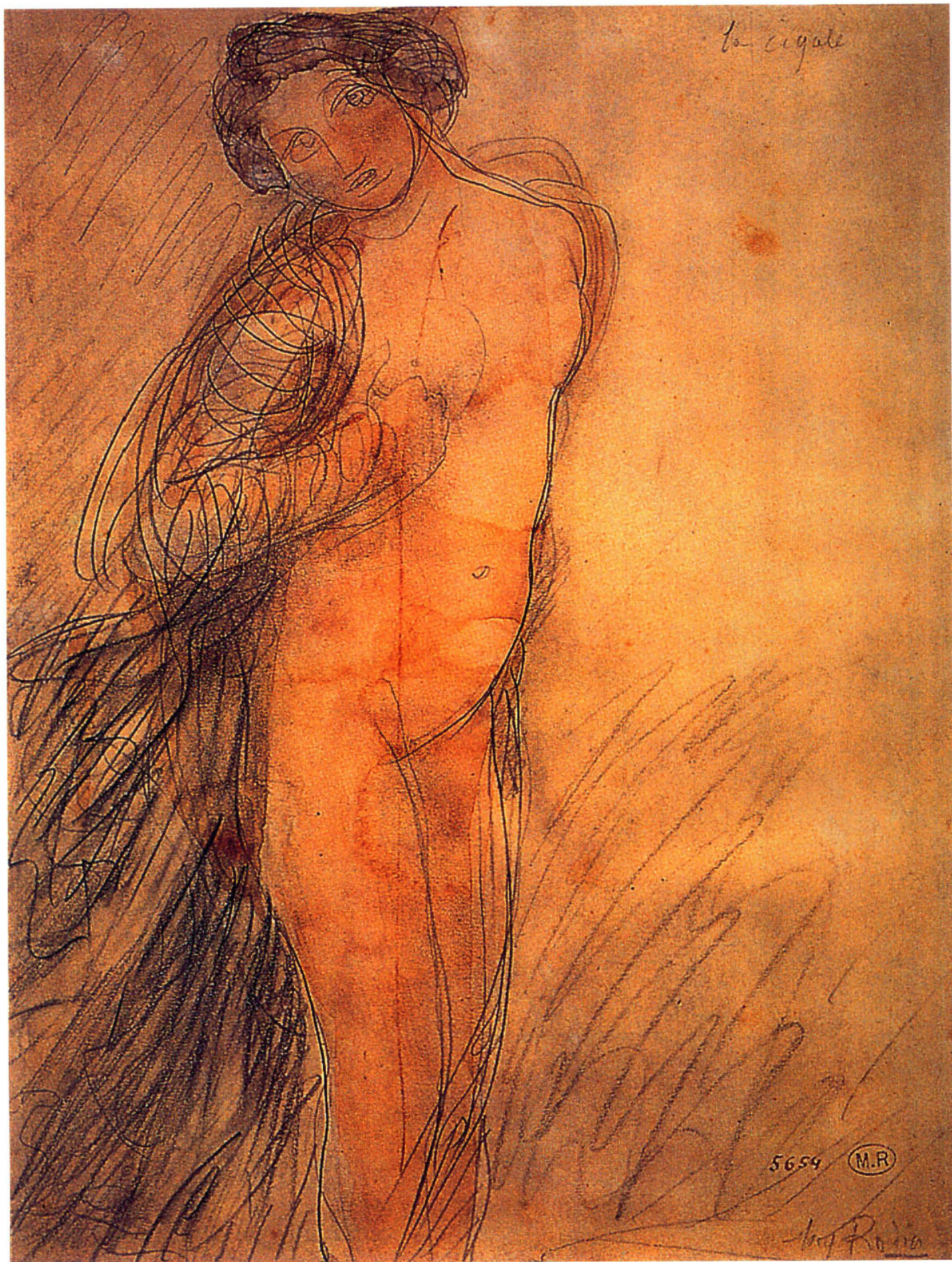
女肖像 木炭 32cm x 24.7cm 1893年



夏娃 木炭、墨水 27.3cm × 14.7cm 1884年



端坐双腿内弯的裸女 铅笔、水彩、拼贴 26cm x 17cm 1900—1901年



蝉 铅笔、水彩 32.6cm x 25cm 1903年



右手放在胸部的女人 铅笔、水彩 （尺寸、年代不详）