

人体水墨

巨匠经典

孙力
主编

- 贾米勒·奈克斯
- Jamil Naqsh
- 埃奥·图凯暮
- Earl Kerkam
- 古斯塔夫·塞茨
- Gustav Seitz
- 尼古拉斯·麦西卡诺
- Nicholas Marsicano
- 阿麦瑞卡·玛婷
- America Martin
- 布雷特·怀特利
- Brett Whiteley
- 珍娜·斯奈德·菲利普
- Jenna Snyder Phillips
- 阿兰·邦尼福瓦
- Alain Bonnefoit
- 耶尔·帕奈
- Jerzy Panek
- 艾米·贝绍妮
- Amy Bessone
- 塞尔日·费拉特
- Serge Ferat
- 弗朗索瓦·契布
- Francois Dubeau

- 巴勃罗·毕加索
- Pablo Picasso
- 路易斯·塔切克斯
- Louis Touchagues
- 玛琳·杜马斯
- Marlene Dumas
- 恩斯特·路德维希·基什内尔
- Ernst Ludwig Kirchner
- 弗拉基米尔·列别捷夫
- Vladimir Lebedev
- 阿德里安·洛克哈特
- Adrian Lockhart
- 欧内斯特·帕德莱克
- Arnost Paderlik
- 亨利·马蒂斯
- Henri Matisse
- 凯伦·德尔蕾
- Karen Darling
- 谢尔盖·梵瑞
- Sergei Firer
- 约瑟夫·德莱尼
- Joseph Delaney
- 德拉戈什·莫瑞斯秋
- Dragos Morarescu
- 米歇尔·卡内蒂
- Michel Canetti
- 鲍里斯·简蒙
- Boris Deutsch
- 戴维·帕克
- David Park
- 詹姆斯·罗斯
- James Rose
- 埃尔默·尼尔森·比肖夫
- Elmer Nelson Bischoff
- 安托万·克鲁克
- Antoine Kruk

问道
巨匠
丛书

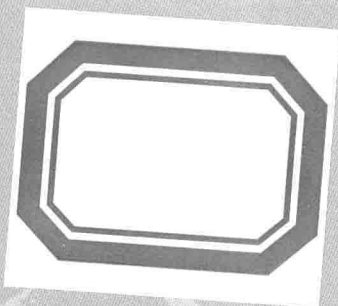
问道
巨匠

丛书

孙力
主编

巨匠经典

人体水墨

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目(CIP)数据

巨匠经典人体水墨 / 孙力主编. -- 北京 :

中国青年出版社, 2014.5

(问道巨匠丛书)

ISBN 978-7-5153-2405-0

I. ①巨… II. ①孙… III. ①人体画-水墨画-作品集-中国-现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第089139号

图书在版编目(CIP)数据

副主编:王旻昱 陈天阳

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:2014年5月北京第1版

印次:2014年5月北京第1次印刷

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

问道
奈克斯

Jamil Naqsh

01

002 p

问道
图凯暮

Earl Kerkam

02

004 p

问道
塞茨

Gustav Seitz

03

000 p

问道

麦西卡诺

Nicholas Marsicano

04

010 p

问道
玛婷

America Martin

05

012 p

问道
怀特利

Brett Whiteley

06

010 p

问道
菲利普

Jenna Snyder Phillips

07

022 p

问道
邦尼福瓦

Alain Bonnefoit

08

026 p

问道
帕奈克

Jerzy Panek

09

030 p

问道
贝绍妮

Amy Bessone

10

034 p

问道
费拉特

Serge Ferat

11

030 p

问道
契布

Francois Dubeau

12

040 p

问道
毕加索

Pablo Picasso

13

044 p

问道
塔切克斯

Louis Touchagues

14

050 p

问道
杜玛斯

Marlene Dumas

15

052 p

目录

问道
德尔蕾 21
Karen Darling

076 p

问道
罗斯 28
James Rose

106 p

问道
卡内蒂 25
Michel Canetti

076 p

问道
梵瑞 22
Sergei Firer

000 p

问道
比肖夫 29
Elmer Nelson Bischoff

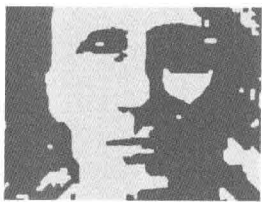
114 p

问道
简蒙 26
Boris Deutsch

076 p

问道
洛克哈特 18
Adrian Lockhart

066 p

问道
基什内尔 16
Ernst Ludwig Kirchner

056 p

问道
帕德莱克 19
Arnost Paderlik

066 p

问道
列别捷夫 17
Vladimir Lebedev

050 p

问道
德莱尼 23
Joseph Delaney

004 p

问道
克鲁克 30
Antoine Kruk

110 p

问道
帕克 27
David Park

102 p

问道
马蒂斯 20
Henri matisse

072 p

问道
莫瑞斯秋 24
Dragos Morarescu

070 p

立形的墨线

人体水墨是一种特别的表形绘画形式，形象的载体，一种独特的审美样式，成为独立的一门造型艺术。

人体水墨分软笔和硬笔绘画工具，从水墨本身来讲，有抒发韵的中国和表现形的西方，而黑白灰是水墨艺术显现的基本特征。

中国古人将墨分成不同深浅，以焦、浓、重、淡和清等五色加以区别，力求表现形象中的变化。

毛笔表形

方法在国际上

已成为中国千年文化的重要代表，而“十八描”及吴道子飘逸、韩昉凝重、梁楷狂放和陈洪绶古拙的墨线，散发着永恒的变化无穷的韵之美。

以墨线为主

的东方绘画形式，较晚才由中国及日本传入西方，西方的人体水墨则是注重墨线的体面的塑造，并发展成独特的西方绘画表现形式。

毕加索曾感慨到：“如果我是中国人，我会成为书法家。”他对中国水墨造型方法及齐白石很推崇，并以极为简练的墨线表现出机体无穷变相。

马蒂斯也将来自东方的墨线艺术发挥到了极致，明快的墨线让他的艺术达到了全新的高度。

显意的墨线

人体水墨注重追求形式上的生动和形象生动，用强烈的感情去捕捉对象的内在本质，运用夸张，大胆的取舍、强调和减弱等手法，是极富有表达情感的艺术形式。

马蒂斯说：“通过极简的手段达到最有说服力的效果。”墨线逐渐成为其内心情感表达的一种有力的手段，追寻艺术传情达意的最高境界。

将墨线作为自己重要的造型艺术形式，是立体派之后才从西方绘画艺术中分离和独立出来的，墨线自身所构成的律动、节奏、情绪等也得到了充分的展现，更具有情感内涵和生命特质。

克利说“用一根线条去散步”，反映了精神内涵和情感的表现。人类表现情感的方式是多样的，墨线在画家的画笔下不再单纯地作为创作形象之用，更是一种表达自己思想情感的独特艺术语言，艺术起源于人类情感表现和交流的需要，体现了一种奔放和热烈，蕴含着强大的生命力量，充分展示墨线形体质感、节奏感以及生命感的表达，这一点是人体水墨艺术的终极意义之所在。

孙力

2014.03.04

“艺术使我们得到精神上的慰藉，心灵上的安宁。”

—— 贾米勒·奈斯

“盲目的激情充斥你的绘画，理性的光芒便是艺术忠诚的卫士。”

—— 埃奥·陶凯恩

“艺术让人感到震惊、蜕变和穿透，一个人经常会在真理和偏执之间进行创作。”

—— 布雷特·怀特利

“所有真实地、直率地显露自己的创造冲动的人都是我们的人。”

—— 恩斯特·路德维希·基什内尔

“我所追求的，就是表现我无法区别我对生活具有的感情和我表现感情的方法。”

—— 亨利·马蒂斯

“缺乏情感和责任的艺术家，就像是没有颜料的画家。”

—— 德拉戈什·莫瑞斯秋

欢动韵畅的墨线

他是巴基斯坦第一代优秀艺术家，享受深居简出的生活。他最出名的是他的女裸体绘画，痴迷于描绘妇女和鸽子为他赢得了国内和国际赞誉。

贾米勒·奈克斯，巴基斯坦画家、雕塑家。

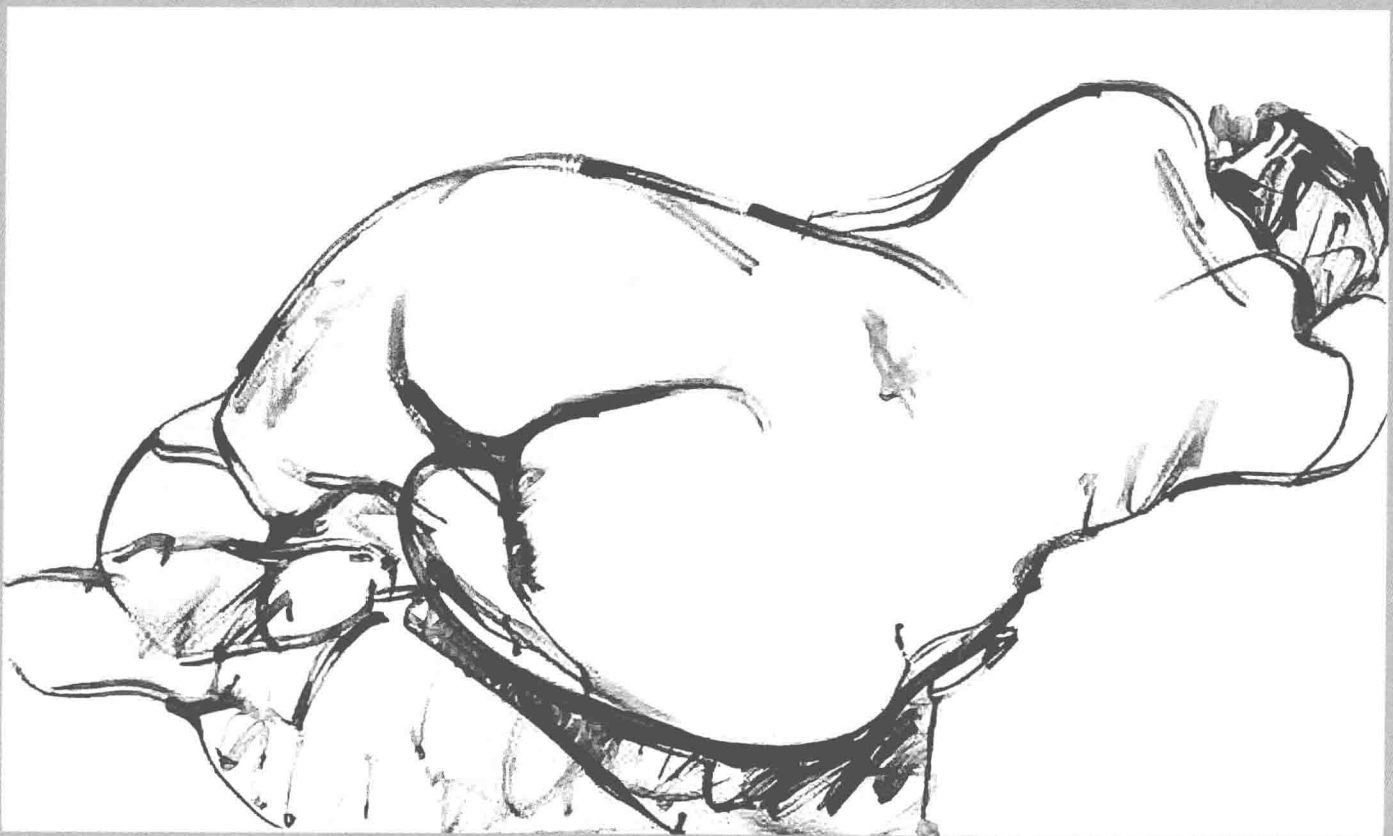
学生时期就读于巴基斯坦国立艺术学院，没有完成学业，独自旅行学习考察南亚艺术，之后移居英国开始其职业艺术生涯。早期作品受希腊艺术影响，灵感来自毕加索立体派的艺术形式和非洲艺术。

人体水墨作品欢动韵畅的墨线，姿态灵活优美，传承了古典艺术的精髓，运用伊斯兰书法独特而大胆的笔触，特别是注重墨线的表达，创造了以直钩回转为特色的墨线表现方法，施加少量墨面塑造，轻柔丰满的躯体，体现了强烈的个人语言特征及伊斯兰书法艺术的独特气质。

用爱表现理想化的缪斯女性是其作品的主题，也是生活的一切。人体水墨充满诗意和激情，一切繁缛细节被视为有碍表达心灵的多余之物，敏锐地捕捉定格美丽，不断用激昂墨线和美丽超越平凡。

现代与古典的融合，用其激情描绘诠释了女性人体，荣获巴基斯坦艺术大奖，曾担任匈牙利美术协会会长，作品被巴基斯坦国家博物馆等世界各地博物馆收藏。

凝重朗劲的墨线

他参与创办美国绘画和雕塑家联合会，致力于使公众和媒体更多地了解艺术的重要性和多样性，从此美国各地的博物馆开始接受当代艺术。

埃奥·图凯暮，美国画家、雕塑家和设计师。

学生时期就读于美国兰德学校、纽约艺术学生联盟，毕业后在华纳兄弟公司从事艺术设计，之后到法国继续他的学业，回到了美国开始其职业绘画生涯，早期作品受法国画家德朗和马蒂斯艺术影响。

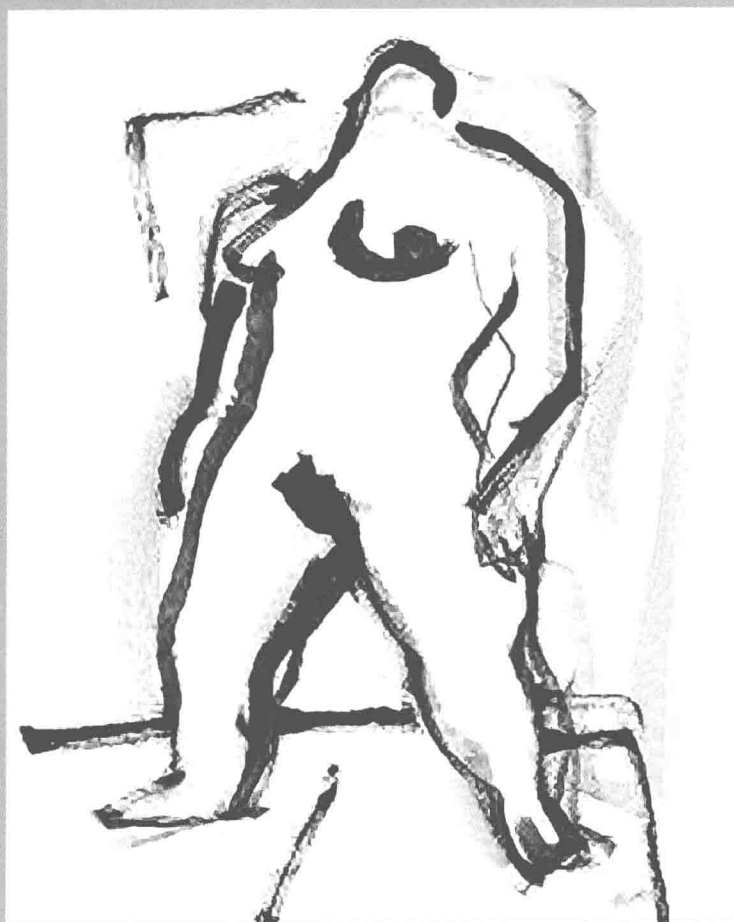
人体水墨作品凝重朗劲的墨线，造型洒脱凝重，继承了古典传统艺术的精髓，运用表现主义和立体主义的造型方法，强调拙力的墨线勾勒，强化有力明晰的机体轮廓，也增加了人体水墨的体量感，创造了独特的艺术表现语言。

他认识到现代绘画传统的重要性，所以他始终在塞尚的绘画和立体派中获取灵感，着力刻画形与意的结合并融入其作品中，对心中真实和眼见真实进行直接有力的表达。

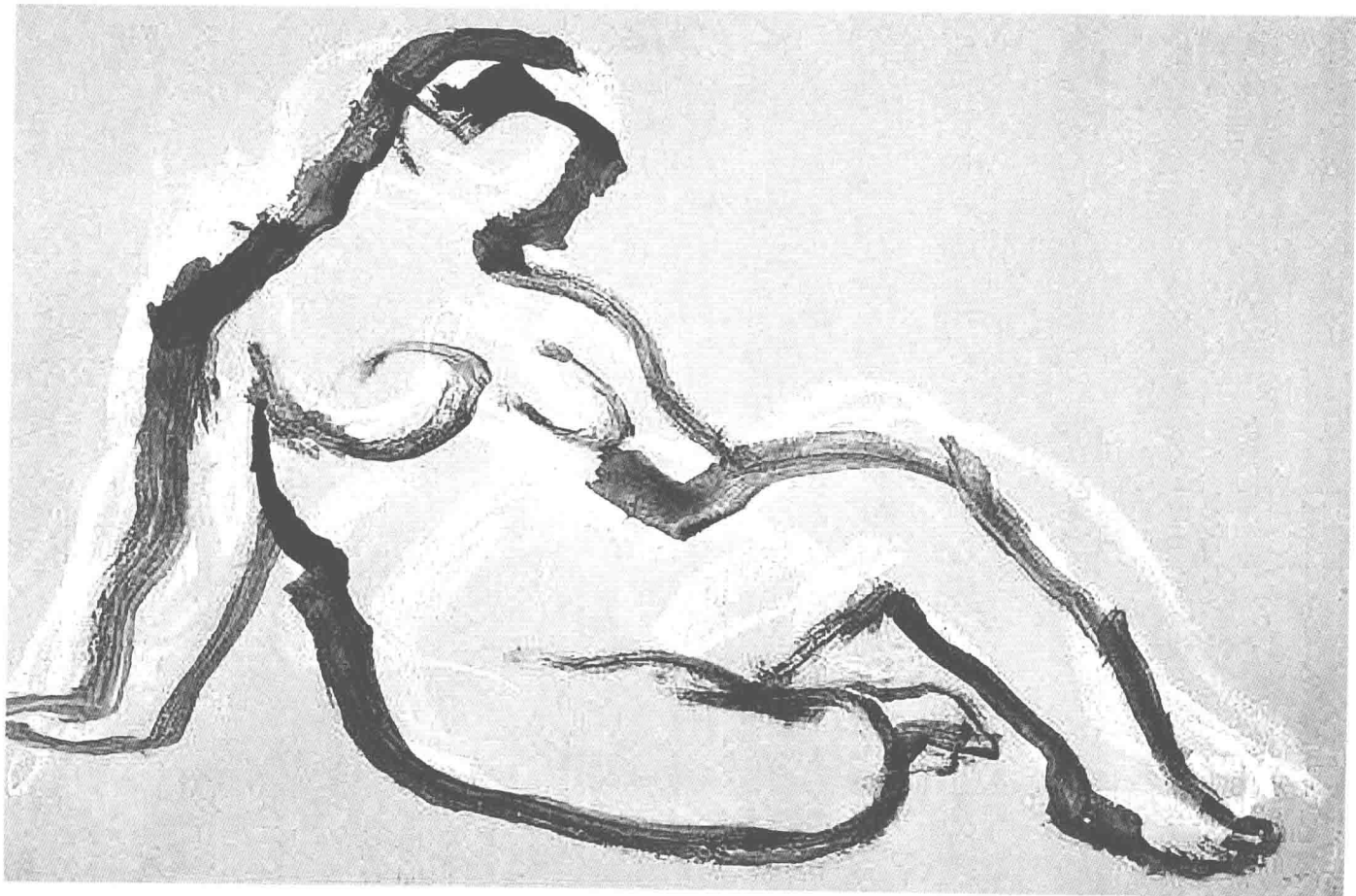
作为艺术家，他一生始终追求自己的艺术梦想，追求古典的宁静凝重和造型的精确。他的作品被陈列在纽约现代艺术博物馆、芝加哥艺术学院等博物馆。

“盲目的激情充斥你的绘画，理性的光芒便是艺术忠诚的卫士。”

质朴雅拙的墨线

“我很清楚，我的作品充分表明，真实的记录和材料的堆积，是不能再现艺术本质的，爱是艺术创造的出发点和驱动力。”

古斯塔夫·塞茨，德国著名雕塑家、画家和版画家。

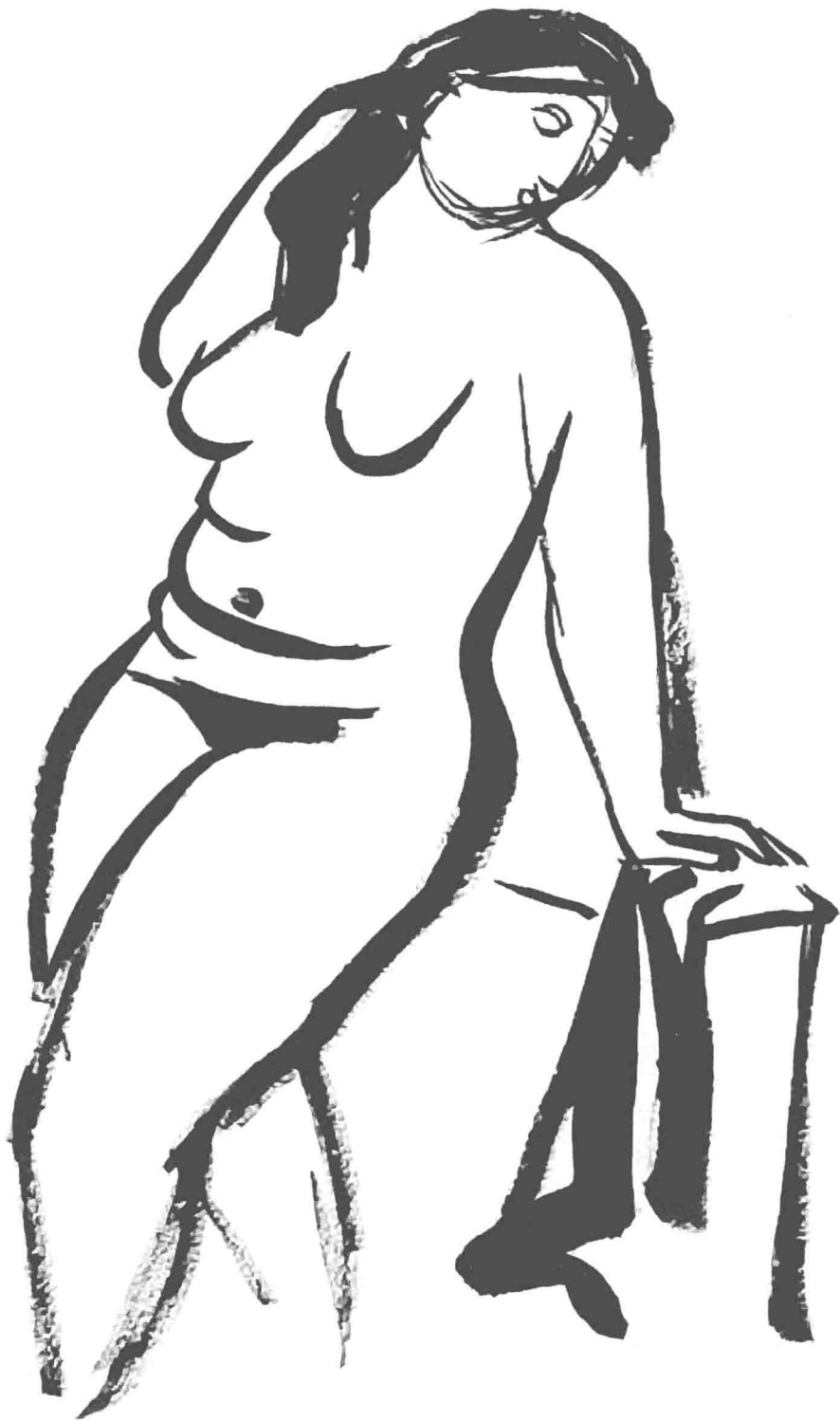
早年就读于柏林艺术大学，之后到世界各地包括中国考察学习，曾任教于汉堡美术学院等学院，早期作品受艺术大师罗丹和马约尔影响。

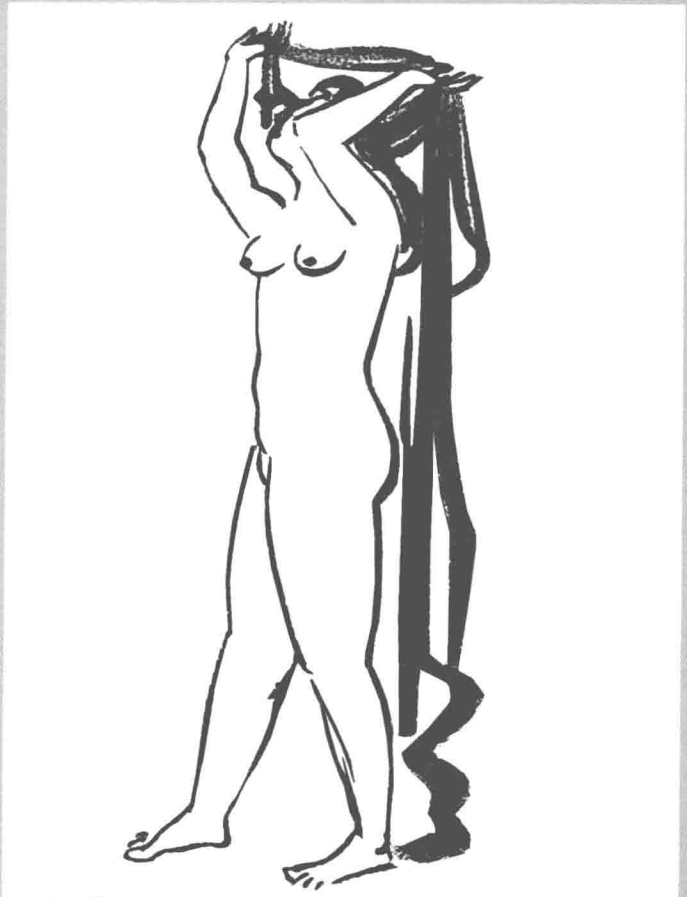
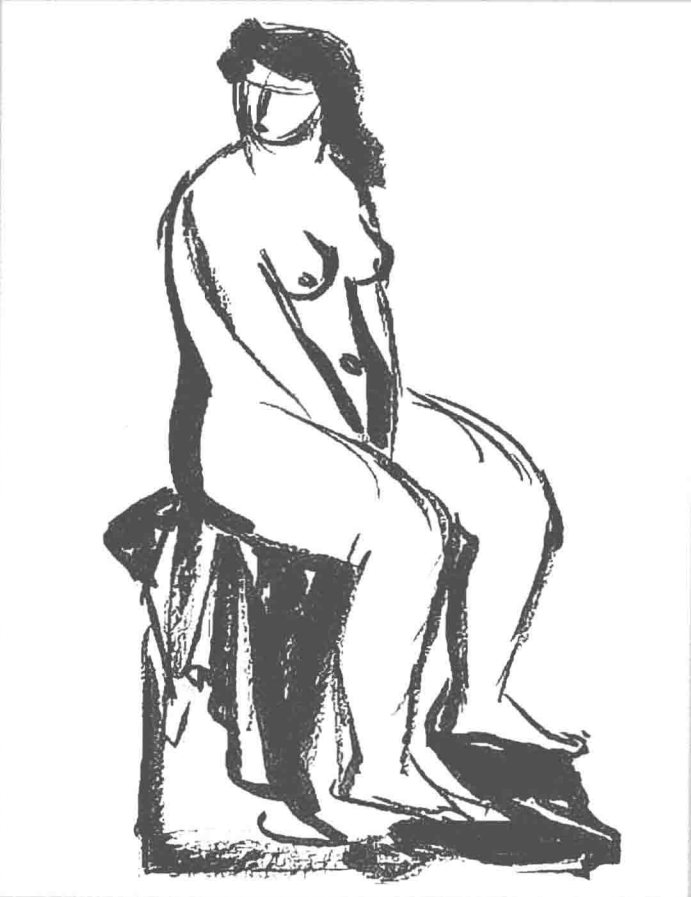
人体水墨作品质朴雅拙的墨线，造型典雅清丽，传承了现实主义艺术的表现技巧，墨线勾勒飘逸淳朴，女性的阴柔、女性的韧性都转化成美的机体表达，精巧的墨线造型散发着平静和轻松的特质，充满青春活力的艺术气息。

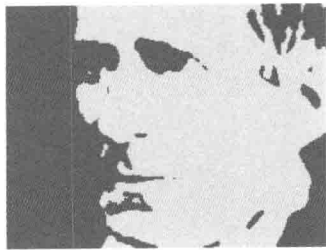
为了寻找理想的表达方式，他一生的作品大多是以人体为主题，比喻和象征成为他的绘画的主要表现手法，爱与恨、欢乐与痛苦，是他创作的珍贵素材，他选择所熟悉的那些快乐事物，他的艺术始终让人们看到生活的快乐和美好的一面。

他被誉为东方和西方之间的艺术家，是优秀教师和文化活动的组织者，曾任德意志民主共和国院士，荣获德意志民主共和国“国家艺术奖”，作品被收藏于德国现代艺术博物馆等世界各地博物馆。

“他相信个人的艺术自由和信念，能融化人和人之间的鸿沟。”

粗拙扭动的墨线

女性裸体是他长久的绘画主题，在他教学和职业绘画中从来没有改变，甚至当回忆几十年的绘画生涯时，他对于以女性裸体为创作主题而感到惊奇。

尼古拉斯·麦西卡诺，美国画家、版画家和教育家。

早年就读于美国宾夕法尼亚美术学院和美国巴恩斯基金会，并获得奖学金在欧洲和非洲考察学习，之后回国任教于纽约库珀艺术联合学院及其他艺术学校，早期绘画受艺术大师塞尚和马蒂斯影响。

人体水墨作品粗拙扭动的墨线，造型粗犷豪放，传承了美国抽象表现主义画家威廉·德库宁的表现技巧，大胆强力夸张的笔触，清柔的细墨线与浓粗的墨线相结合。他认为墨线是塑造其绘画风格的重要手段，也是达到他所期望的那种唯美人体水墨的唯一塑造方法。

他说自己是“善于用线的画家”。在墨线的运用上，更加流畅、更加强大、更加鲜明，用充满活力的音符性墨线来自我展示。运用紧密有力的、界限分明的墨线有机地与机体结合起来，以新的艺术风格扩大和丰富了绘画表现形式。

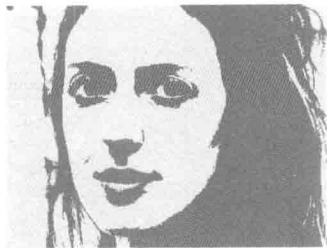
除了对艺术的追求，他还在教学上孜孜不倦，作为抽象表现主义画家，其作品在世界各地展出，作品被收藏于美国现代艺术博物馆等世界各地博物馆。

“也许作品不是来自自然中的形象，但更准确地传递了我内心所看到的一切。”

“我受快乐的启发，以活力、大胆和尊严进行绘画。”

直率抒情的墨线

她有“美国图画人类学家”的美誉，绘画灵感无处不在，但不是偶然获得，她就像演奏家，用色彩在画布和纸张上表现人类的精神和人类的表情。

阿麦瑞卡·玛婷，哥伦比亚籍美国画家、雕塑家。

9岁时，她看了一本凡高的书籍并开始学习绘画，10岁开始了她的职业绘画生涯，学生时期读于美国波士顿学院，之后在加州艺术中心设计学院学习绘画，早期绘画深受立体派和野兽派艺术影响。

人体水墨作品直率抒情的墨线，造型简洁肃穆，传承了立体派艺术的造型方法，大胆穿插、性感和强力的粗黑墨线勾勒，揭示和捕捉了个性和生机，似乎看到灵魂在她面前裸露在画布上，体现了新颖独特的前卫理念。

那些几何化起伏的人体水墨，表现出庄严、肃穆，充满生机，而不是一味地去再现机体的原有面貌，快乐自由的墨线，突出的大眼睛和旺盛的机体轮廓，抛弃了对三度空间的呈现。她借助土著图案与抽象艺术结合，创造了独特的艺术风格。

马丁解释说：“我想用绘画表达我自己的声音。”虽然出生在美国，但哥伦比亚传统艺术深深地融入她的绘画，作品被美国纽约现代艺术博物馆等世界各地博物馆收藏。

