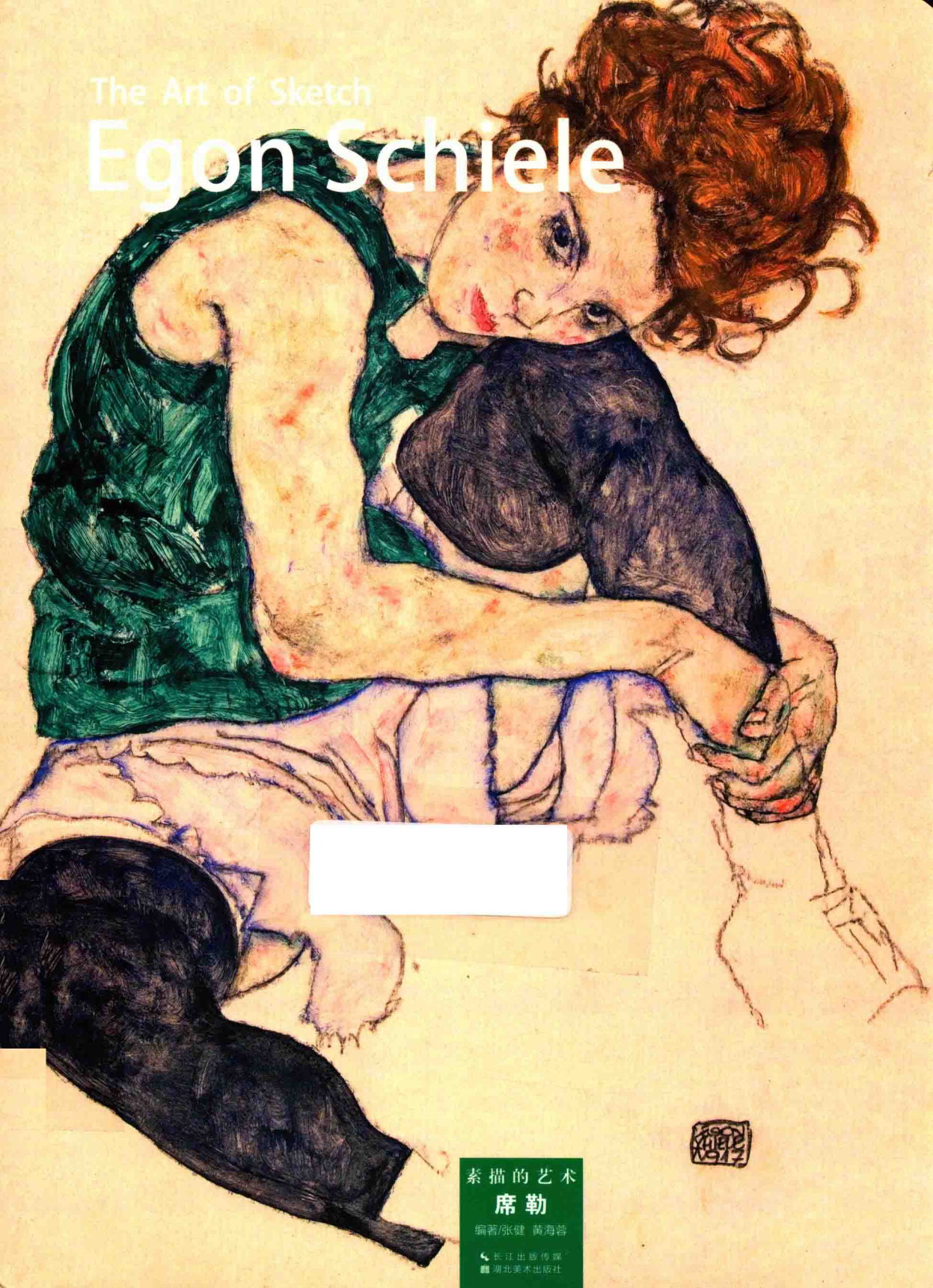

The Art of Sketch

Egon Schiele

素描的艺术
席勒

编著/张健 黄海蓉

长江出版传媒
湖北美术出版社

素描的艺术
席勒
编著/张健 黄海蓉

Schiele

责任编辑: 严 浩

整体设计: 严 浩

技术编辑: 李国新

图书在版编目(CIP)数据

素描的艺术. 席勒 / 张健, 黄海蓉编著.

-- 武汉: 湖北美术出版社, 2015.6

ISBN 978-7-5394-7574-5

I. ①素…

II. ①张… ②黄…

III. ①素描-作品集-奥地利-现代

IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第119227号

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街268号B座18楼

电 话: (027) 87679583(发行) 87679544(编辑)

传 真: (027) 87679529

邮政编码: 430070

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 720mm×965mm 1/16

印 张: 9

版 次: 2015年9月第1版 2015年9月第1次印刷

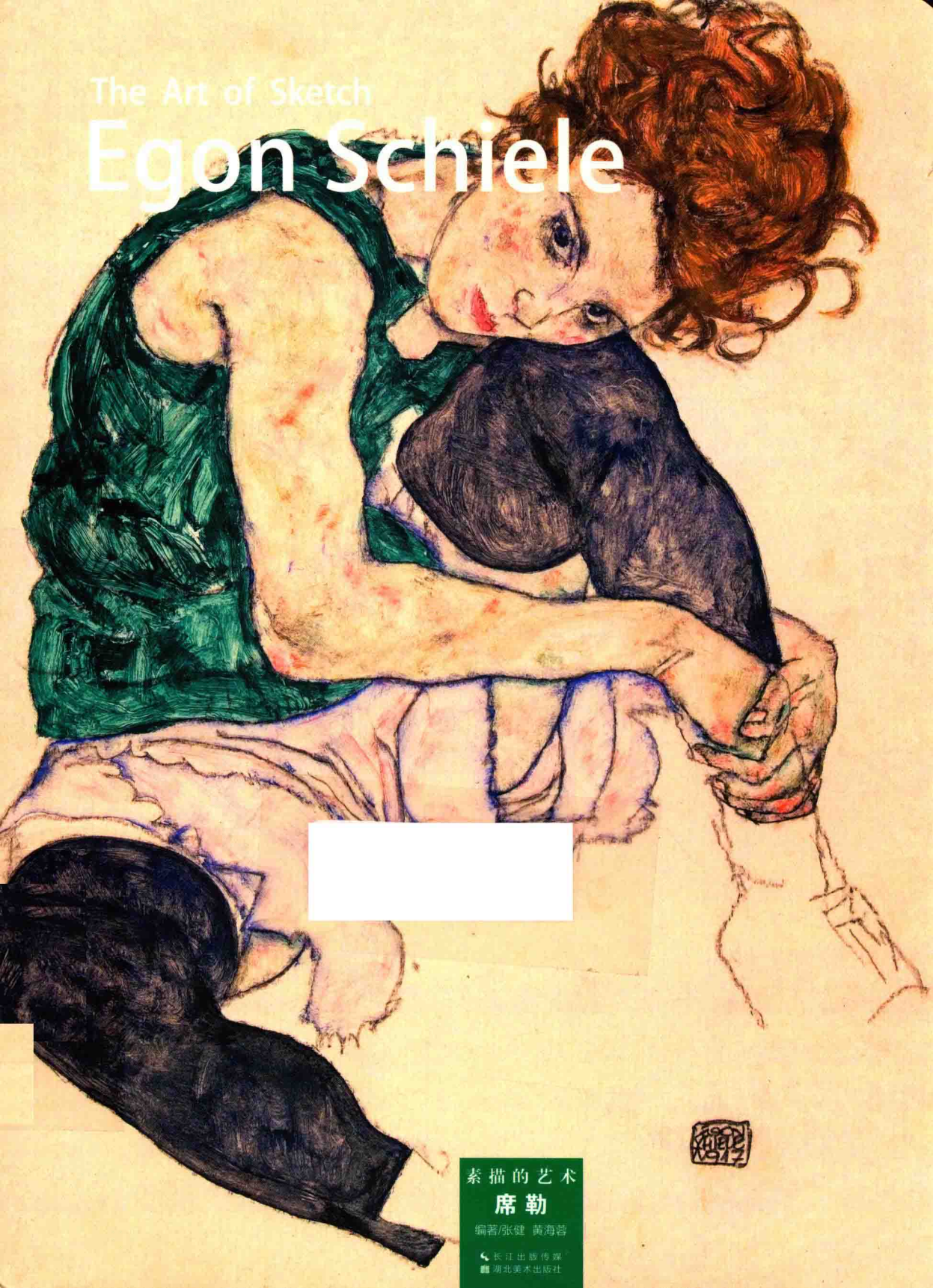
定 价: 58.00元

图书凡有印装质量问题, 请及时与出版社联系。

The Art of Sketch

Egon Schiele

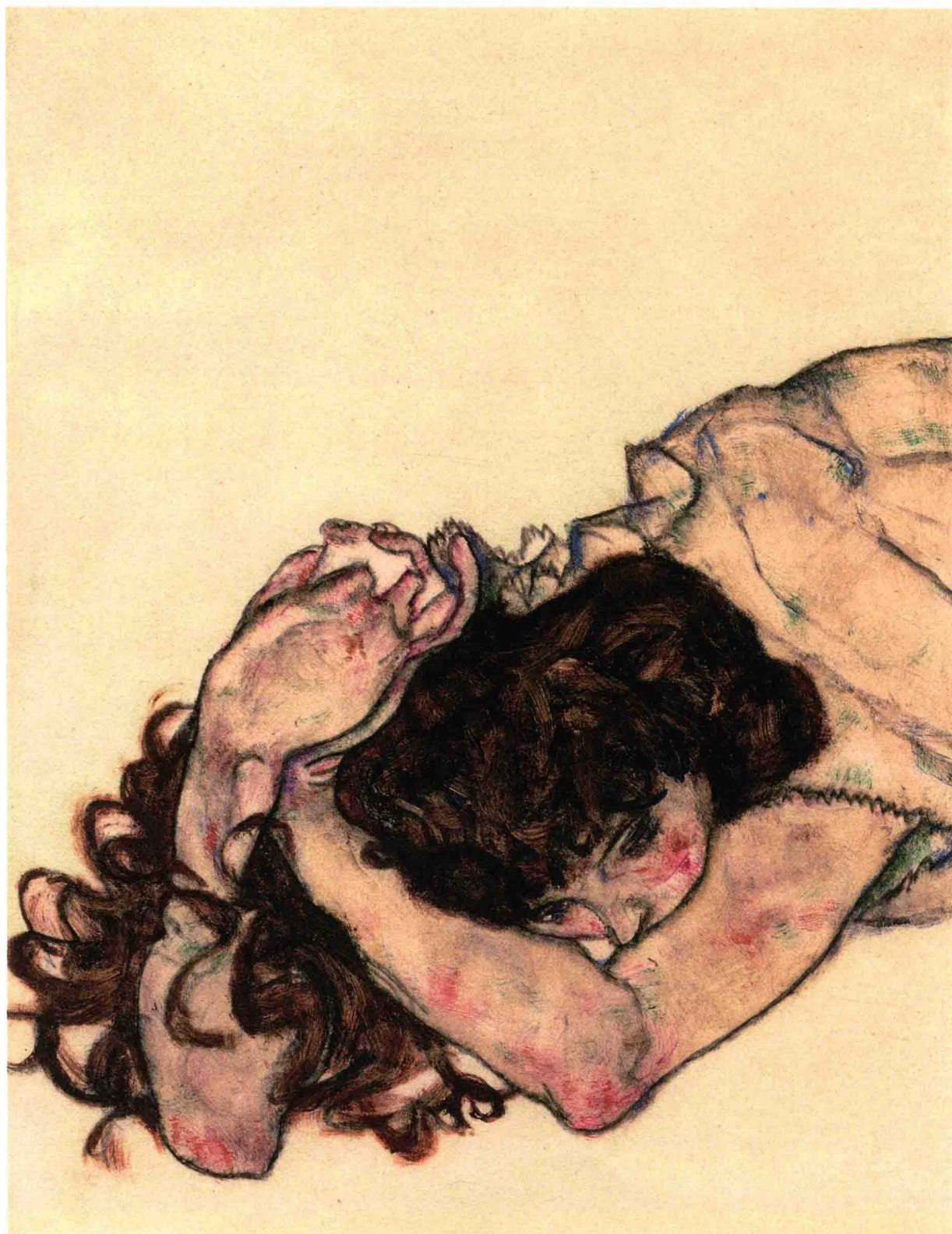

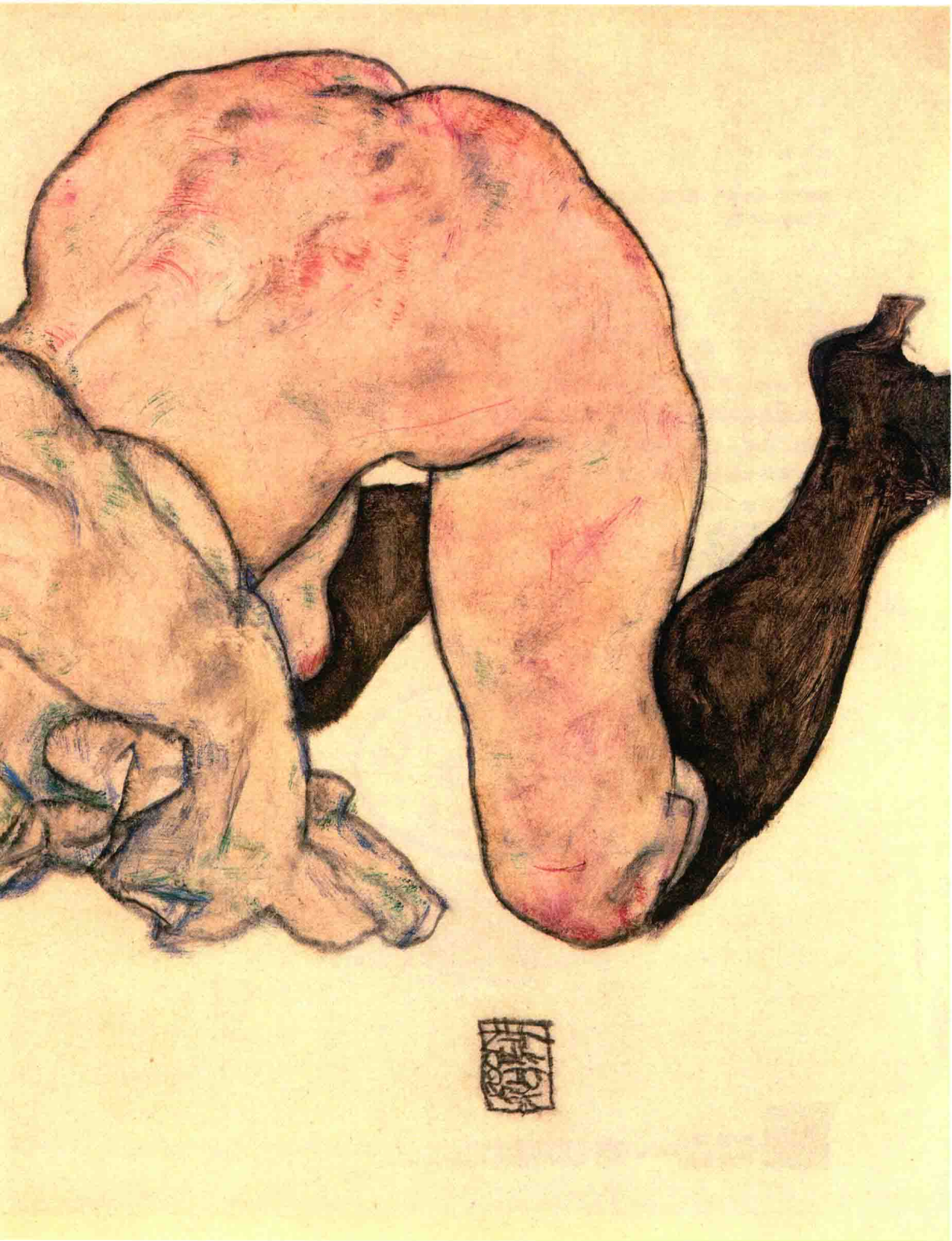
素描的艺术
席勒

编著/张健 黄海蓉

长江出版传媒
湖北美术出版社

[<<]

跪着的女人体

1917年

黑色粉笔、油画颜料、有色纸

320mmx502mm

《素描的艺术》系列客观真实地呈现了艺术史上不同时期大师们的精彩之作，其印制之精美、选图之精良、设计之精心堪称中国美术出版之上品，是艺术家和众多青年学子学习欣赏大师素描艺术的理想视觉文本之一。

请扫描二维码
关注新书信息

Brief Introduction of
Hubei Fine Arts Publishing House

素描的艺术
席勒
编著/张健 黄海蓉

Schiele

preface

前言

寻找西方经典素描的轨迹

人类自有绘画起，素描便无处不在。由于它初始工具操作简便，表达朴素而又直接，被广泛地应用在绘画表现之中。随着现代绘画语言的不断丰富与庞杂，素描的概念也变得含义丰富，并衍生出各类功能的素描来。在我看来，它最基本的有三类：一是作为功能性的草图、手稿；二是作为初学绘画入门最基本的造型训练；三是独立的、以素描本体语言进行创造性研究的作品。在当代绘画领域里，素描已经直接进入到艺术家新的思维方式的表达中，成为独立意识与观念传达的一种手段。

长期以来，素描的概念在中国被局限化了，素描的表现力以及语言自身的丰富性，都是我们需要认真思考的。

《素描的艺术》系列收录的是西方经典的素描。之所以是经典，就是已经被载入史册的作品。我把它称为“历史的素描”。人们常说艺术常新、生命常新，“历史的素描”是已经过去的事情，怎么会有“新”的特质？

“历史的素描”不只是已经过去，已经完成的东西，它是一个进程，一直延续到今天，影响着人们的认知和行为；反过来，当代人的素描实践活动也在发展着“历史的素描”，阐释着“历史的素描”，赋予“历史的素描”新的意义。通过对西方“历史的素描”的准确描述来发现“历史的素描”真正的意义，进而对“历史的素描”作总体的把握，总结素描中的规律，以及素描语言本身的丰富内涵，对今天我们的绘画有长久的意义。

今天美术家研究素描的目的，除了技术技巧、方法手段之外，包括素描的经验和图像产生时的那个“语境”，也就是作品背后的信息，以及素描在绘画中的关系，是让今天的艺术家在他们的“表述”中与“历史”对话。只有沿着经典素

描留下的轨迹才能追溯既往的物质存在，过去留下的任何有笔痕的东西都可算素描经验，这些素描经验织成一个巨大的帷幔，伟大的作品就遮掩在这个帷幔后面。换句话说，素描经验不是历史，经验只能折射历史，经验等待后人解读，解读经验需要研究者的判断力和明辨力、想象力和理性。

一个艺术家的思想，不管有多么雄奇伟大，都不能离开历史传统而独立运行，思想必须借助历史上遗留下来的历史材料，在与古人真诚对话的过程中，自然而然地流溢出来。另一方面，艺术思想必须汇入传统，进入历史，传诸后人，在与后人的对话中，才能真正成为思想，在思想史的河流中延续生命。从根本上讲，“素描”这两个字，如果没有一代又一代做绘画的人谈论它，如果这种谈论没有形成一种代代相传的历史，“素描”除了是一个空洞的符号以外，难道还会有它今天所具有的无限丰富的含义吗？真正的艺术家应该既见古人，又见来者，从而在历史传统的长河中自由地游弋。

在中国，我们深度研究和开拓素描领域及研究素描传统的意识都还很不够，多年来素描研究中浅薄的实用主义与工具主义，仍然随处可见。历史作为历史的真面目，恰恰在那种所谓的历史研究中被割裂、被遮盖了。值得欣喜的是，《素描的艺术》系列在作品收集的完整度、深入性以及印刷上用了工夫，它呈现了20世纪之前西方画家们较为完整的素描思想史，为我们提供了西方传统素描较为详实的资料，值得称道！

李晓林

（中央美术学院教授）

Egon Schiele

埃贡·席勒 (1890—1918)

席勒是20世纪初杰出的奥地利画家与重要的表现主义¹画家。他从小就有优秀的艺术天才，具有艺术大师般的敏感性及丰富的情感。他的画最初受学院派和印象派影响，打下坚实的造型基础。当他结识克里姆特和科柯施卡之后，作品具有明显的装饰风格，

席勒的画线条富于表现力，纤细又敏感，孤独又强悍，带有羞涩而又自负的神经质。他的人像作品大都瘦骨嶙峋，旨在表现人物内在的信息。同时席勒也是极为自恋的画家，他的作品中有很多幅自画像，有着明显的自恋或者自我剖析的倾向。例如左页的这幅全身裸体的自画像，就已经充满了象征性——哲人般睥睨众生的神态，手势富有寓意，手指瘦长而神经质，眼神暗含挑衅和暧昧。

席勒的天赋要高于他的老师克里姆特，克里姆特²善于用流畅的线条表现女人的柔美体感。而在席勒的素描人体中，他更喜欢主观地使用线条来强调形体的骨感，表现人体上起伏的结构，用一种极近立体解构主义的形式来捕捉形体。席勒的素描作品表现力强烈，描绘扭曲的人物和肢体，且主题多是自画像。同时，他还创作了大量与人体有关的题材，他对线条的运用达到了一种极致，线条流畅，构图动感，且集中突显了人物起伏的各种动态。

---

1 表现主义，现代重要艺术流派之一，它是20世纪初至30年代盛行于欧美一些国家文学艺术流派。第一次世界大战后在德国和奥地利流行最广，它首先出现于美术界，后来在音乐、文学、戏剧以及电影等领域得到重大发展。

2 古斯塔夫·克里姆特是奥地利画家、也是席勒的老师。他是19世纪下半叶象征主义绘画中“维也纳分离派”的杰出领袖，是一位既具独特艺术个性，又以强烈民族风格见长的绘画大师。

[<<]

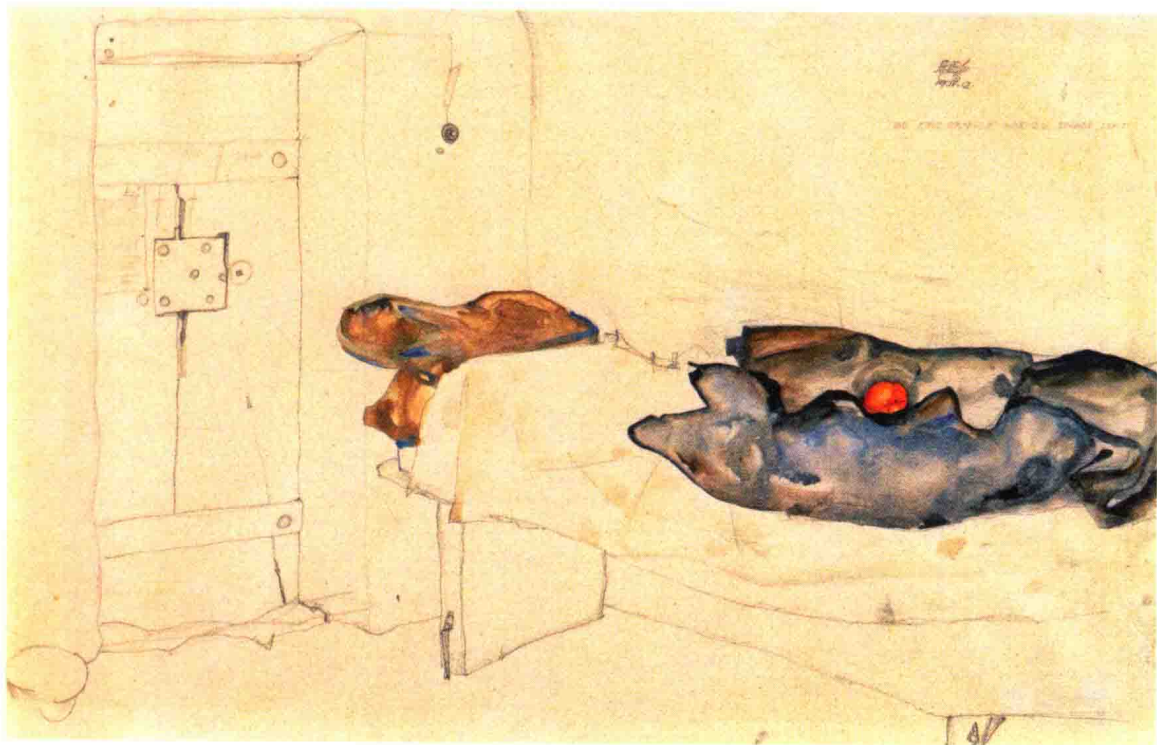
裸体的自画像

1917年

铅笔、水彩颜料、有色纸

486mm×322mm

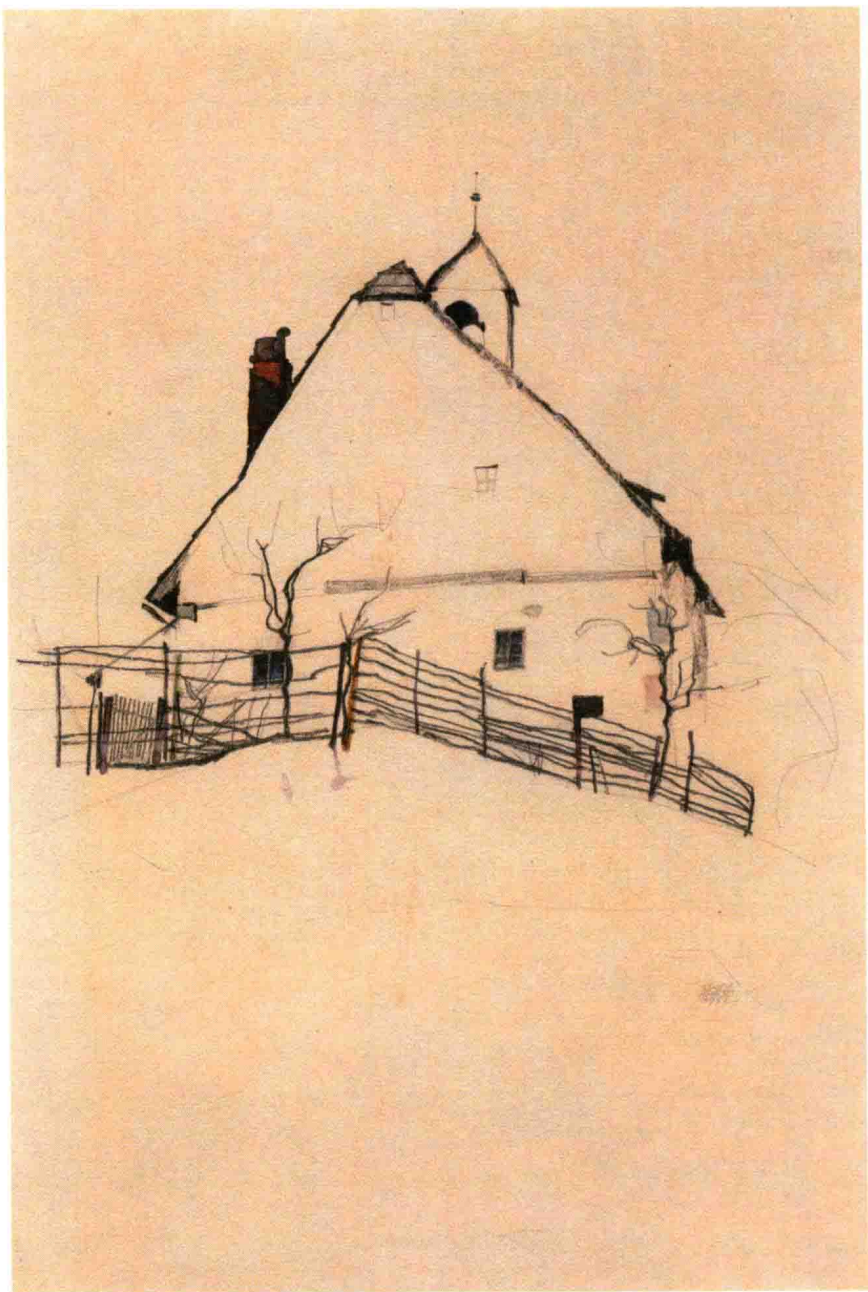

室内一角
1912年
铅笔、水彩颜料、无尘纸
370mmx312mm

[<<]
村庄
1915年
铅笔、水彩颜料、无尘纸
485mmx354mm

远处的房子
1912年
铅笔、水彩颜料、无尘纸
483mmx311mm

[>>]
老房子
1917年
铅笔、水彩颜料、无尘纸
460mmx305mm

