

T 大师从这里起步

h e f i r s t s t e p t o b e a m a s t e r
T h e W o r l d - f a m o u s G r e a t
M a s t e r S k e t c h 8

⑧

世界巨匠素描

荆成义 赵 炜 编著

辽宁美术出版社
LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

大师从这里起步

The first step to be a master
The World-famous
Great Master Sketch 8

世界巨匠素描

⑧

荆成义 赵 炜 编著

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

世界巨匠素描, 8 / 荆成义, 赵炜编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.9

(大师从这里起步)

ISBN 978-7-5314-6930-8

I. ①世… II. ①荆… ②赵… III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第190154号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳富民印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 19

字 数: 140千字

出版时间: 2016年1月第1版

印刷时间: 2016年1月第1次印刷

责任编辑: 童迎强

装帧设计: 范文南 童迎强

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-6930-8

定 价: 190.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

The first step to be a master
The World-famous
Great Master Sketch 8

总目录/CONTENTS

德拉克洛瓦 1..... 100

荆成义 编著

华托 1..... 120

荆成义 编著

艺术是一种对生活的观察和体验，其中被我们赋予了自己的观念与情感。作为一种观察方式，艺术，决定了我们的生活方式。

艺术的灵感来源于对生活的热爱，浩瀚的自然界和人类社会生活充满着艺术可以吸取的素材和灵感。艺术家要培养训练一双独特的慧眼，从平凡的事物中发现别人没有发现的美，经过筛选、观察和体验，让艺术的灵感瞬间而来，并迅速抓住，用简洁的方式记录下来，形成最初的构思，再进一步补充、完善，创作出完美的作品。

灵感是一种特殊的思维形式，它的一个最显著的特点就是你无法预测它什么时间出现，它是一种瞬间的领悟。平日里百思不得其解，要创作一部作品不知从何下手，为之寝食难安，然而就在不经意间，突然思潮汹涌而来，创作中的难题迎刃而解，作品一气呵成。灵感千呼万唤不出来，但是灵感有时突然爆发，偏偏在无意中不期而至：“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”

艺术灵感是一种独特的思维活动，在无意中触及，在突然间顿悟，成为艺术家创作艺术作品的源泉，是艺术创作过程中重要的环节。一部优秀的艺术作品必须得到灵感的多次“光顾”和“到访”才能取得真正意义上的成功。而无数次的成功，标志着艺术大师的诞生。

对于绘画专业的学习者来说，每个人或多或少都做过想当画家甚至绘画大师的梦。有梦才会有动力，有梦才会有努力，有梦才会有毅力。实现这个梦想还要从平地起步，一步一个脚印，扎扎实实练好基本功，不畏劳苦，不断攀登画坛的高峰。在学习阶段，大师的影响力是无时不在、无处不有的。敬仰大师的人格，钦佩大师的才气，研习大师的技法，临摹大师的作品，欣赏大师的风格，这些都贯穿于学习者的整个学习过程中。

《大师从这里起步》是一套帮助学习者初步掌握绘画基础知识和绘画基本技法的丛书，也是社会考生迈进高等艺术学府必修的学习参考书。本套丛书共有22种，内容包括两大部分：一是绘画基础部分，有素描基础、静物素描、人物素描、石膏像素描、设计素描、风景写生、色彩、速写等，强调绘画基本功的训练和能力的培养；二是世界画坛巨匠的素描作品，这些享誉古今的世界绘画大师有达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、荷尔拜因、鲁本斯、伦勃朗、安格尔、阿道夫·门采尔、克里姆特、席勒、米勒、凡·高、列宾、谢洛夫、菲钦、毕加索等。

绘画是视觉形象的描绘，可以表现人的思想感情和世界观，还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。通过这套丛书，你可以从中受到美的教育和美的享受，丰富你的想象力和创造力。

绘画不仅能够使你的视觉更敏锐，对事物的观察和感受更准确，还能让你更了解自己，特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西。通过这套丛书，你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力。

绘画不仅种类和形式丰富多彩，而且由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异，因而在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。通过这套丛书，你可以欣赏到各国大师不同时期的素描作品，了解到他们的艺术形式、表现手段、艺术风格的形成与其素描基本功的关系。艺术素质是看不见、摸不着的东西，但你从这些世界绘画大师的作品中，会学习到大师崇高的艺术品格，实实在在地体会到艺术素养在艺术人才培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画，你将看到每一个有机体、每一件事物，包括一草一木都蕴含生命的活力。在你为绘画着迷的同时，绘画艺术也将净化你的心灵和释放你的才华。随着能力的提高，你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画，你就会成为画家。当你的绘画天赋被激发的时候，你就能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画成为精品，实现你当画家或绘画大师的梦想。

Art is a way to observe and experience life, endowed with our own ideas and feelings. As a way of observation, art decides our way of life.

Art is inspired from our truly love for life. The vase nature and human social life are full of materials and inspirations waiting for art to draw. Artists shall train a pair of unique wisdom eyes and use them to find beauties other people ignored from ordinary things; whenever inspiration of art suddenly bursts out after careful selection, observation and experience, artists shall quickly capture and record it in a concise way to form the preliminary conception, and then further supplement and improve until a perfect work is created.

As a special form of thinking, the most striking feature of inspiration is that you can never predict when it will appear. It is a momentary illumination. On a daily basis, maybe you feel so puzzled and have no idea where to start a work that you have no appetite or sleep badly, but suddenly trends of thoughts surge out when you least expect them to, the problems encountered in creation are solved and finally the work is finished without any letup. Inspiration doesn't show up after repeated calls, but sometimes it suddenly busts out when you least expect it to:

"Hundreds and thousands of times, for her I searched in chaos, suddenly, I turned by chance, to where the lights were, and there she stood"

As a unique thinking activity, artistic inspiration, touched unintentionally and suddenly enlightened, functions as the source of artistic works by artists and plays a crucial role in artistic creation. A classic artistic work can achieve a real sense of success only after repeated "incubation" and "illumination" by inspiration. And numerous successes mark the birth of the artistic master.

For learners majored in painting, each of them more or less has once dreamed to be a painter or even painting master. Having dreams can evoke motivation, having dreams can motivate efforts, having dreams can inspire perseverance. Our dreams can come true only if we start from scratch, master the basic skills steadily and continually climbs towards the height of painting with every effort. During the phase stage, the influence of masters is everywhere for every moment. Veneration of master's personality, admiration of master's talent, study of master's technique, imitation of master's works and appreciation of master's style all run throughout learners' whole learning processes.

The First Step to Be a Master is a series aiming to help learners preliminarily master the basic knowledge and

THE FIRST STEP TO BE A MASTER

technique of painting, and also serves as compulsory reference books for social examinees after their entrance into the Higher Schools of Art. There are 22 kinds of series in total, which are divided into two sections according to their contents. One section is about foundations of painting including basis of sketch, still-life sketch, character sketch, plaster model sketch, design sketch, landscape sketch, color and sketch, which emphasize the training and ability cultivation of basic painting skills. The other section includes sketch works by world painting masters in ancient and modern times such as Da Vinci, Michelangelo, Raphael, Holbein, Rubens, Rembrandt, Ingres, Adolph Menzel, Gustav Klimt, Schiller, Miller, Van Gogh, Repin, Serov, Fechin, Picasso, etc.

As a portrayal of visual image, painting can not only shows painters' thoughts and world outlook, but make appreciators think of things closely relating to painting images though invisible on the painting. With this series of books, you can learn the knowledge of beauty while enjoying it, and enrich your imagination and creativity.

Painting can not only make your vision sharper to observe and feel things more precisely, but enable you to know more about yourself, especially for something you feel vague and can't express in words. Through this series of books, you will learn different observation methods and the capacity to describe things.

There exist various kinds and forms of paintings. Due to the social, political, economic and cultural differences among nations and peoples around the world, the paintings of all countries in the world demonstrate sharp distinctions in art form, way of expression, artistic style and so on. From this series of books, you can appreciate sketch works of masters in different times around the world and learn about the relationship between their art form, way of expression and the formation of artistic style and their basic skills of sketch. The artistic quality can't be seen or touched, but you can learn masters' great artistic styles and really realize the crucial role it plays in cultivating and developing of artistic talents from the works of world painting masters.

By studying painting, you can see every organism, everything and even tree and bush containing the vitality of life. Art of painting can purify your soul and release your talent while you are fascinated by painting. The more powerful your painting ability becomes, the more likely you are able to draw things around you. If you love painting, you'll become a painter. When your painting talent is aroused, you can use your dexterous hands and adept skills to paint competitive products, making your dream of becoming a painter or a painting master into a reality.

大师从这里起步

第一篇

德拉克洛瓦

编著/荆成义

The first step to be a master
The World-famous
Great Master Sketch 8

序

欧仁·德拉克洛瓦，法国著名画家，浪漫主义画派的典型代表。他继承和发展了文艺复兴以来欧洲各艺术流派，包括威尼斯画派、荷兰画派、鲁本斯和康斯太布尔等艺术家的成就和传统，并影响了以后的艺术家，特别是印象主义画家。

1798年4月26日，德拉克洛瓦生于沙朗通-圣莫里斯，是19世纪上半叶法国浪漫主义画家。他想象力丰富，才思敏捷，是印象主义和现代表现主义的先驱，对后代艺术家如雷诺瓦、莫奈、塞尚、高更、梵谷、马蒂斯和毕加索等都有很大影响。德拉克洛瓦善于运用色彩，造型技巧可同提香或鲁本斯相媲美，作品富于表现力，和谐统一。

德拉克洛瓦1816年进入美术学院，在盖兰（大卫弟子）画室学习。当时，他经常到罗浮宫临摹鲁本斯、委罗内塞等的作品，同时又受到同窗籍里柯的影响，努力于现实的描写。

他的作品充满浪漫主义风格，善于把抽象的冥想和寓意变成艺术形象，在表达感情的深度与力量以及描绘运动的激烈程度和气势方面，很少有人能与之相比。1822年，他发表了最初的浪漫主义作品《但丁与维吉尔》（又名《但丁之小舟》），以强烈的律动感和浪漫式的激情，向大卫风的陈腐传统主义展开了全面挑战。当年沙龙展出后，立即轰动巴黎艺术界。作品《但丁与维吉尔》取材于但丁《神曲》，表现善与恶矛盾的作品，以其情感洋溢的形象、悲剧性的力量、对人类灾难的真实描绘和大胆的构图，使他成为浪漫主义的中心人物。

1821—1828年，希腊人民争取民族独立的起义遭到血腥镇压，他以极大的同情创作了《希阿岛的屠杀》和《迈索隆其翁废墟上的希腊》，表现了希腊人所受的灾难和不屈的精神，以及土耳其人的残暴。这两幅使浪漫主义与古典主义斗争进一步尖锐化的作品，当即遭到学院派所谓“绘画的屠杀”的非难，却受到进步人士的推崇，并使德拉克洛瓦一跃成为当时的第一流画家，从此也确立了他作为浪漫派旗手的地位。《希阿岛的屠杀》曾被古典主义画家柯罗惊呼为“色彩的屠杀”，据说展览会前，德拉克洛瓦被即将同时展出的康斯太布尔的风景画的明亮色调所打动，重画了自己作品的背景，因而表现出更强烈的印象。

1825年，德拉克洛瓦访问英国。英国绘画的鲜明色彩，使他对法国学院派线条的艰涩和色彩的贫瘠更为不满。其间他结识了威尔基、波宁顿等画家，由于受到英国绘画的影响，他的作品愈益明亮和富于激情。在其后的作品中他着意强调光和色的微妙关系，取材于莎士比亚、歌德、拜伦等文学作品的一批画作，均因缤纷的色彩、宏大的构图、强烈的明暗对比和深刻的心理刻画，

被后人称为浪漫主义的典范之作。如根据拜伦的诗篇创作的《撒丹纳巴勒斯之死》（又译《萨达那帕拉之死》，1827）和《两个浮士卡里》，根据歌德的《浮士德》创作的《浮士德在他的书斋里》（1827）和为莎士比亚的《哈姆雷特》所作的石版插图（1834），以及根据司各特的作品创作的《雷伯卡的被劫》（1846）等都较有名。

德拉克洛瓦1830年完成的《自由引导人民》是一首歌颂人民争取自由和权利的颂歌。画面上描绘了工人、小资产阶级和知识分子的形象，绘制手法上把比喻和现实结合起来，高举三色旗的自由女神突出体现了浪漫主义的特征，主题明确，光色融合强烈，感情奔放，是其最具特色的代表作。《自由领导人民》是对浪漫主义作家维克多·雨果的名作《悲惨世界》的呼应，这幅画曾被印入法国政府发行的100法郎的钞票和1980年的邮票上，现藏于巴黎罗浮宫。

1832年的非洲旅行是德拉克洛瓦创作的分界线，这以前的创作都是围绕浪漫主义的主题与形象而进行的，这以后的许多作品，由于脱离生活，唯美主义倾向加强了。

1832年，德拉克洛瓦随法国驻苏丹大使莫内尔伯爵到摩洛哥和阿尔及利亚旅行，创作了大量异国风情的作品。他在色彩上有意识地应用补色对比，恢复了18世纪辉煌色彩的笔致，同时又打开了通向新的印象派的道路，许多作品表现出唯美主义倾向。作为这次旅行成果的《阿尔及尔妇女》（1834）就是一幅由色彩的协调与交错组成的作品。另一幅《摩洛哥犹太人的婚礼》（1839）表现的是按照民族传统举行的婚礼仪式，画家着重描绘了独特的婚礼气氛。

这期间，德拉克洛瓦把主要精力放在创作历史画上，他的历史画以其对历史事件的新阐述，对人物性格的表现和大胆的富于诗意的构思而有别于学院派古典主义的历史画。他把历史、哲学、宗教和人们的受难结合在一起，使作品《塔耶堡之战》（1837）、《十字军进入君士坦丁堡》（1840）充满悲剧气氛和戏剧性。据说印象派画家从他的作品《十字军进入君士坦丁堡》前景的女人背部色彩运用上得益不少。

1847年前后，德拉克洛瓦先后为波旁宫的众议院（1833—1838）、波旁宫图书馆（1847）和卢森堡宫图书馆（1846）以及圣苏尔皮斯教堂（1861）绘制壁画，为罗浮宫的阿波罗画廊绘制天顶画（1849—1851）。这些纪念性油画表现了德拉克洛瓦丰富的想象力，同时也显露了他晚年作品中生活与形象的空虚和贫乏。

1863年8月13日，这位巨匠在巴黎菲尔斯滕贝格广场的公寓中逝世。他的遗产管理人在他的画室里找到他的作品共9000多件，其中油画853件，粉画和水彩画1525件，素描6629件，铜版画24件，石版画109件，速写本60余本，另外还有构思的草图、记忆画、古代大师作品的临摹等，其中有一部记有对色彩学深入研究的日记。

德拉克洛瓦是法国人民的骄傲，他的大部分作品被保存在巴黎罗浮宫博物馆。

习作

23cm × 40.5cm

1820年

习作

· 28.6cm × 38.8cm

1822年

草图

33.5cm × 52.4cm

1822年

010

女人头像
1824年

习作
1824年

女孩肖像
22.5cm × 18.5cm
1825 年

男子肖像
39cm × 28.6cm
1825 年