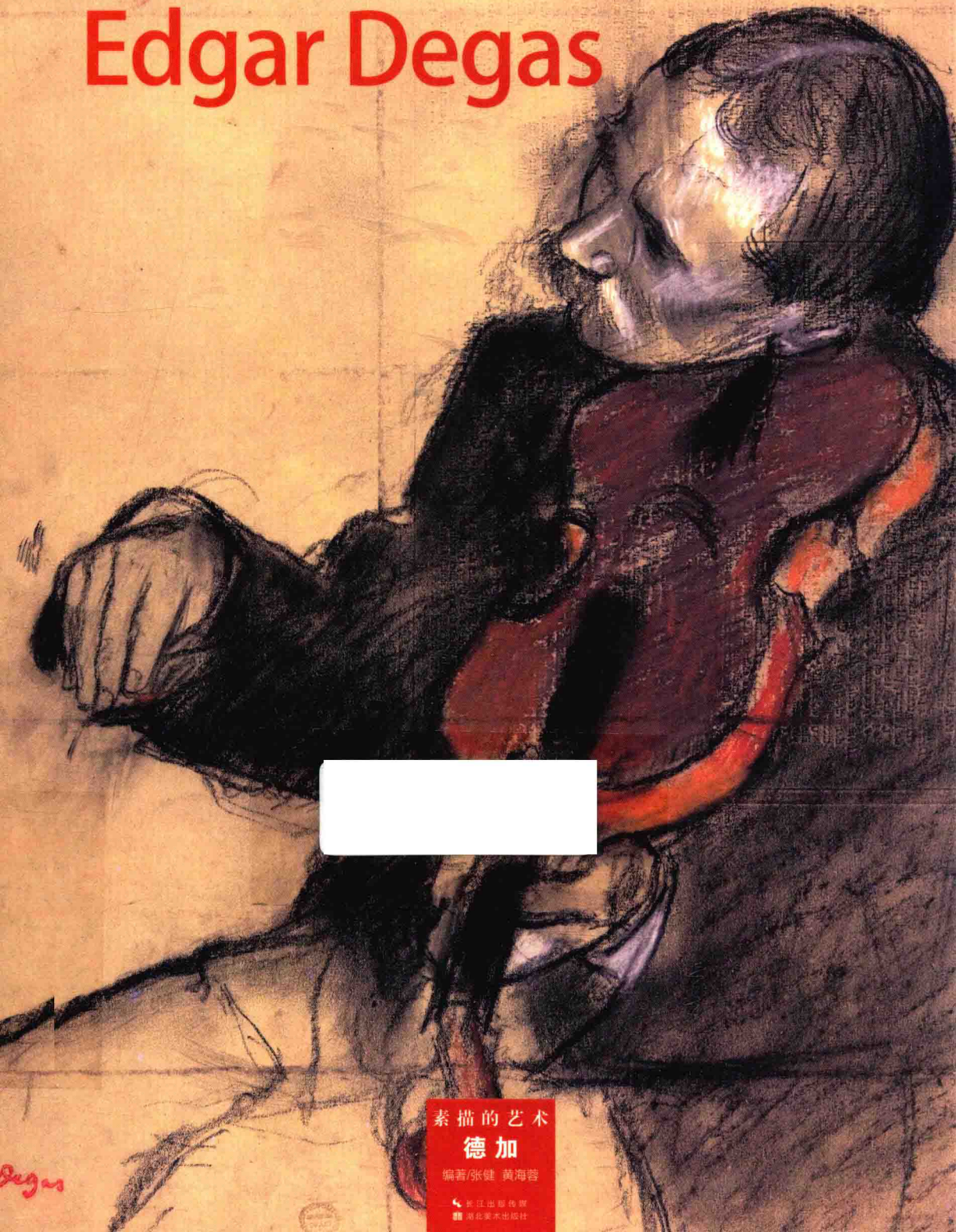

The Art of Sketch

Edgar Degas

Degas

素描的艺术
德加

编著/张健 黄海蓉

长江出版社
湖北美术出版社

素描的艺术
德加
编著 张健 黄海蓉

Legas

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, 德加 / 张健, 黄海蓉编著.

-- 武汉: 湖北美术出版社, 2015.6

ISBN 978-7-5394-7570-7

I. ①素…

II. ①张… ②黄…

III. ①素描-作品集-法国-近代

IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第119213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: 14

版 次: 2015年9月第1版 2015年9月第1次印刷

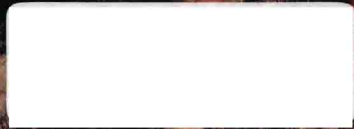
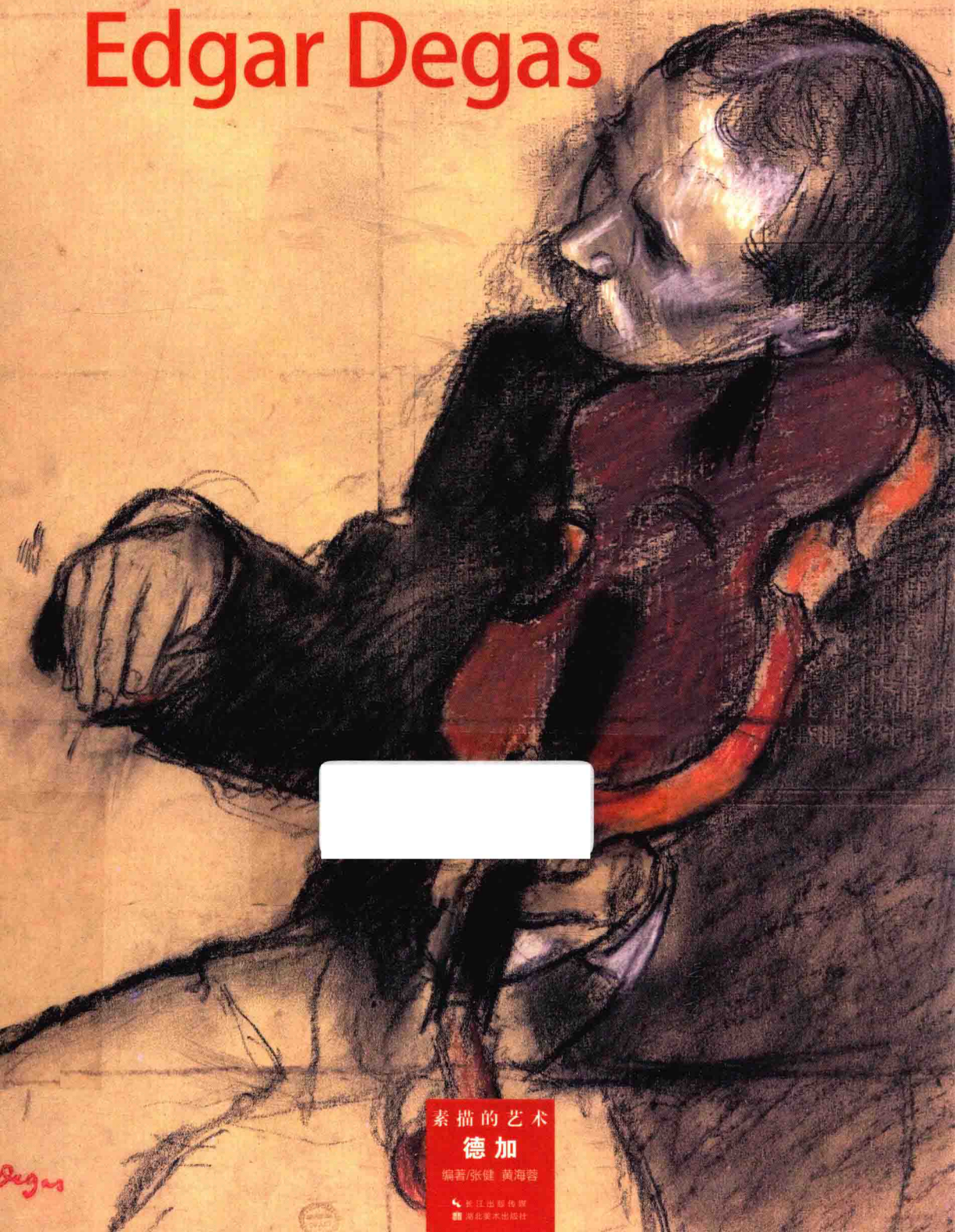
定 价: 68.00元

图书凡有印装质量问题, 请及时与出版社联系。

The Art of Sketch

Edgar Degas

素描的艺术
德加

编著/张健 黄海蓉

长江出版社
湖北美术出版社

Degas

marlain
frappé tournoi
jambes gauches motifs allongés
sur la barre

Begas

ISBN 978-7-5394-7570-7

9 787539 475707 >

定价: 68.00 元

www.hbapress.com.cn

[<<]

郊外的舞会

1857年

铅笔、水彩、皮纹纸

尺寸不详

.....

《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

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了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。

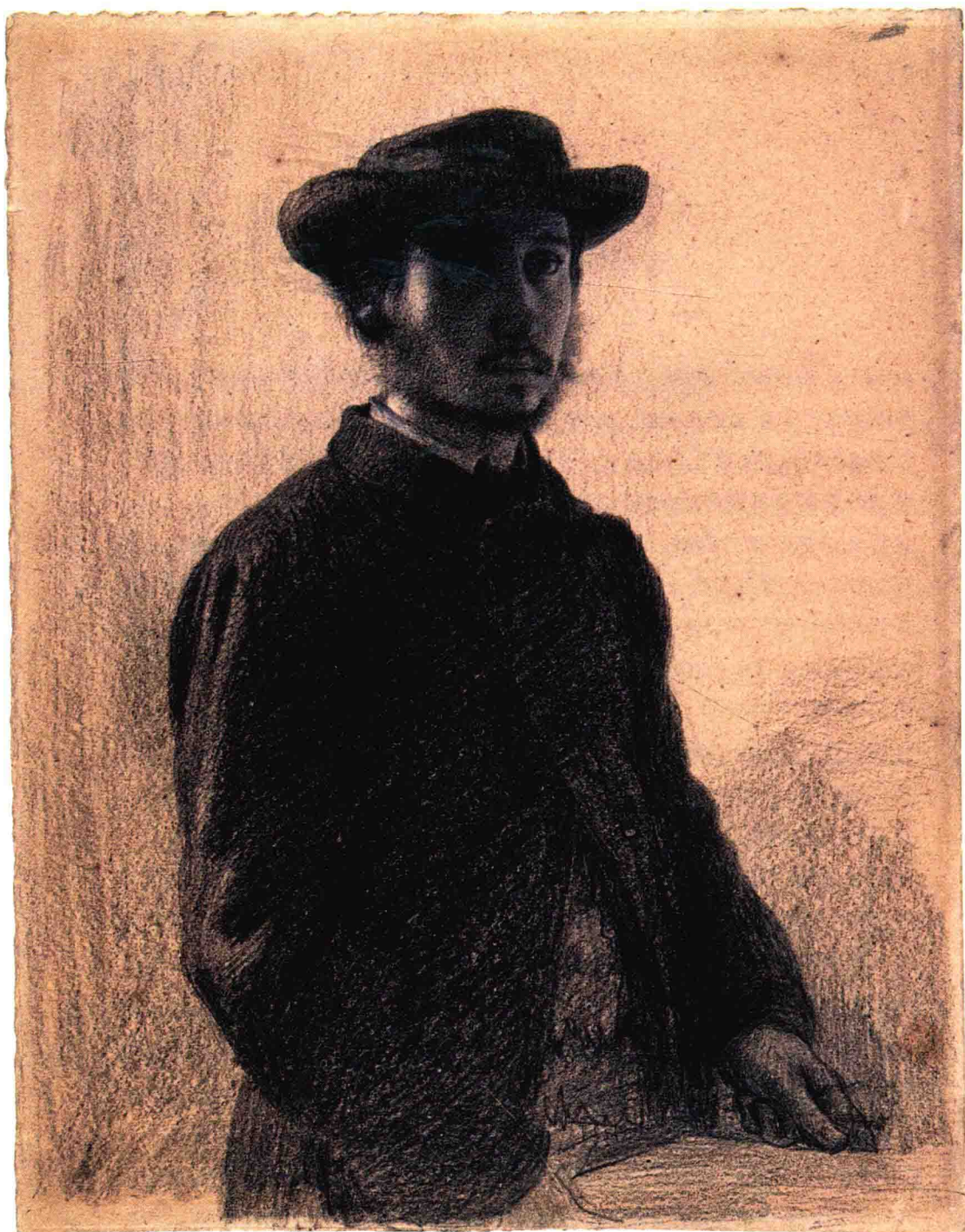
一个艺术家的思想，不管有多么雄奇伟大，都不能离开历史传统而独立运行，思想必须借助历史上遗留下来的历史材料，在与古人真诚对话的过程中，自然而然地流溢出来。另一方面，艺术思想必须汇入传统，进入历史，传诸后人，在与后人的对话中，才能真正成为思想，在思想史的河流中延续生命。从根本上讲，“素描”这两个字，如果没有一代又一代做绘画的人谈论它，如果这种谈论没有形成一种代代相传的历史，“素描”除了是一个空洞的符号以外，难道还会有它今天所具有的无限丰富的含义吗？真正的艺术家应该既见古人，又见来者，从而在历史传统的长河中自由地游弋。

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）

Edgar Degas

埃德加·德加 (1834—1917)

德加对素描有着天生的爱好，他喜欢纤细、连贯而清晰的线条，认为这种线条是高雅风格的保证和达到他所倾慕的那种美的唯一方法。线条成了他的欲望。在线的运用上，他达到了所有安格尔¹的弟子及其追随者没有一个能够企及的、妙笔生花的地步。同时，德加非常崇拜古典主义的素描，然而马奈²、雷诺阿³、塞尚⁴却都很反对这种素描。德加富于创新的构图、细致的描绘和对动态的透彻表达使他成为19世纪晚期现代艺术的大师之一。他最著名的绘画题材包括芭蕾舞演员和其他女性，以及赛马。

德加青年时期的肖像画准确地表现了他对素描的信仰、优异的技巧、细腻的感觉和过分的循规蹈矩。从1862年起，在画了不少年轻人的肖像和大幅历史画后，德加开始接触以马和女演员为内容的最早的现代题材。

对于德加来说，素描是迅速观察的结果，是一瞥的记忆：眼睛要能看得快，脑子要善于选择。晚年则把主要精力投入到女子裸体的主题上，他比谁都更努力把裸体画从学院派传统的禁锢中解脱出来。他不断研究形体、光线、运动、人体动态及其作用。从1880年开始，德加主要是画色粉画。色粉画使他能够用素描方法画色彩，并且在无损于素描的情况下取得丰富的设色效果。德加不仅是油画家，而且擅长色粉笔画，他尝试用色粉笔画出油画的效果，并充分发挥其轻柔明媚的特色，显示出与油画不相上下的艺术魅力。

---

1 让·奥古斯特·多米尼克·安格尔(1780—1867)，法国画家，是举世闻名的绘画大师。

2 爱德华·马奈(1832—1883)是法国19世纪著名画家，印象派领袖。

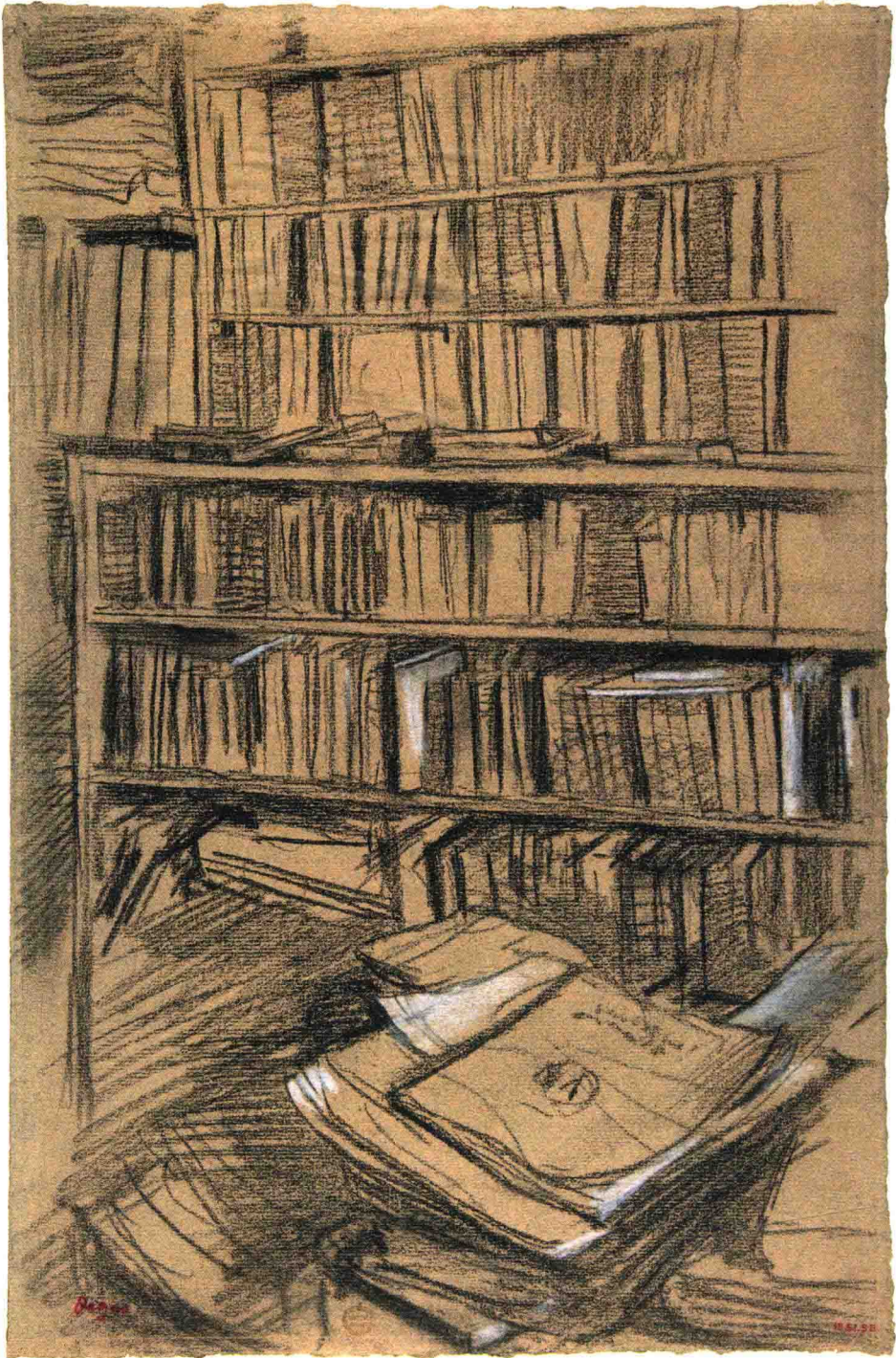
3 皮耶尔·奥古斯特·雷诺阿(1841—1919)，法国印象画派的著名画家、雕刻家。

4 保罗·塞尚(1839—1906)，法国著名画家，后印象派的代表人物之一，西方现代画家称他为“现代绘画之父”。

[<<]

戴礼帽的自画像
1880年
黑色粉笔、牛皮纸
475mmx405mm

Contents

图 录

13 Figure

人物

87 Scenery

风景

97 Horse racing

赛马

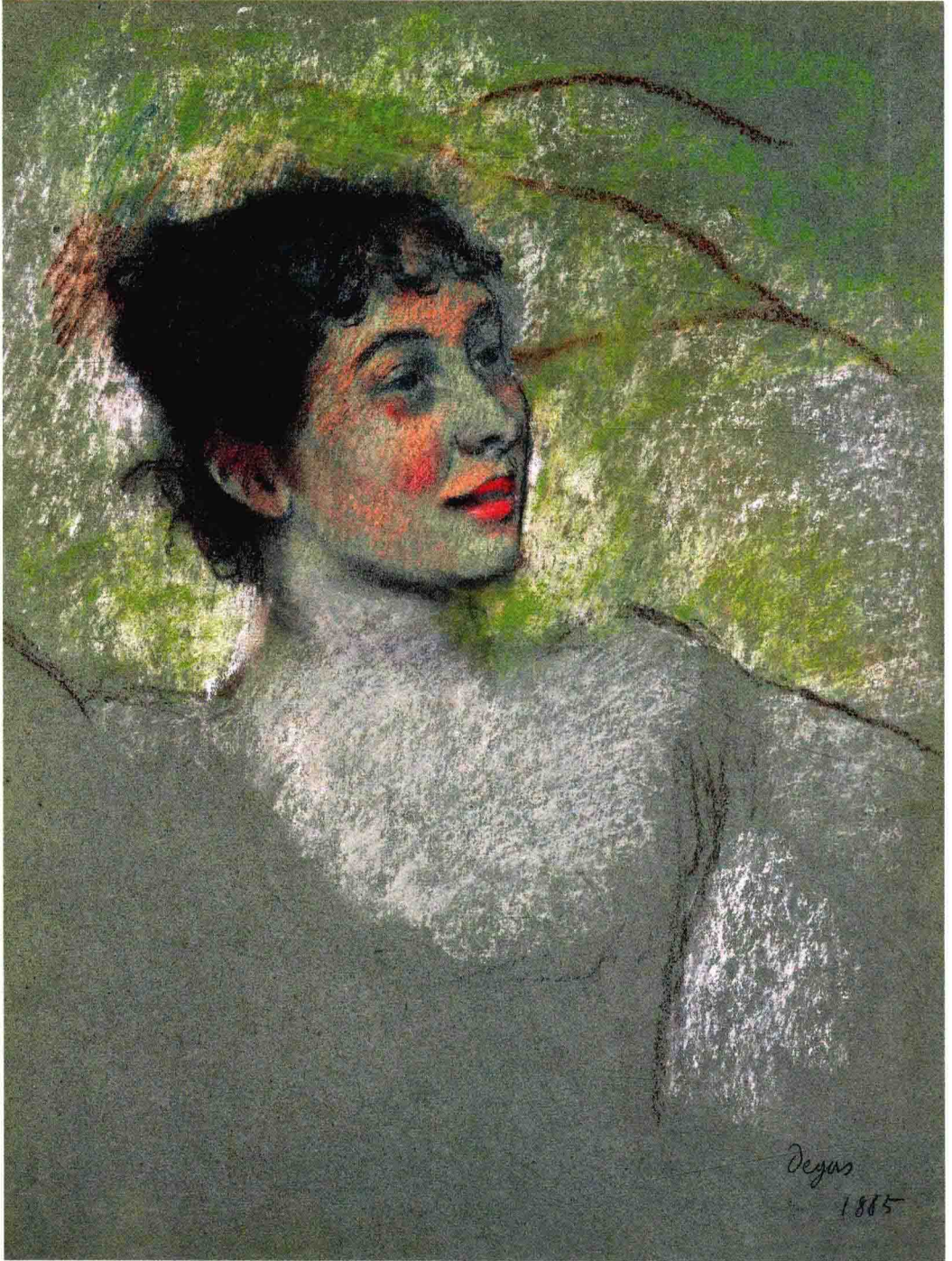
111 ballerina

芭蕾舞女

183 Bathing Woman

浴女

Figure

人物

德加是中国艺术家所喜爱的画家，也是影响中国画家比较多的西方艺术家。他的作品最具特色的部分就是素描和色粉画。德加的素描有一种“气质”，那是一种远远超越习作层面的精神性的东西。他的素描表现方法，是通过不同对象而产生的方法。他一直认为“素描比色彩的表现性更丰富”，在艺术方法上，他不像莫奈等印象派画家那样追求生动的外光，也不像塞尚那样把块面和体积转化为色彩，他把色彩仅仅看作是从属因素，更强调的是用观察记忆的方法来“捕捉动态”和表达人物造型的瞬间情态。我们分析德加的素描人物与所谓的创作关系时不难发现，他非常明显地淡化了习作与创作的界限。换言之，他是用他所钟爱的素描语言进行明确的艺术表达，因此，德加的很多素描人物没有多少习作的感觉。

[<<]
一位女子的肖像
1885年
色粉笔、蓝灰色纸
465mmx339mm

