

The Art of Sketch

Rembrandt

素描的艺术
伦勃朗

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
伦勃朗
编著/张健 黄海蓉

*R*embrandt

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. 伦勃朗 / 张健, 黄海蓉编著.

-- 武汉: 湖北美术出版社, 2015.6

ISBN 978-7-5394-7572-1

I. ①素…

II. ①张…②黄…

III. ①素描-作品集-荷兰-近代

IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第119215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: 13

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。

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

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）

Contents

图 录

13 Figure

人物

93 Scenery

风景

121 Human body

人体

139 Etchings

蚀刻版画

素描的艺术
伦勃朗
编著/张健 黄海蓉

*R*embrandt

[<<]

农场的风景

1850年

羽毛笔、毛刷、棕色墨水

125mmx210mm

《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
伦勃朗
编著/张健 黄海蓉

Rembrandt

长江出版传媒 湖北美术出版社

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

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）

Rembrandt Harmenszoon van Rijn

伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因 (1606-1669)

伦勃朗在绘画史上的地位和影响不仅是荷兰的，也是全欧洲的，是与意大利文艺复兴诸巨匠不相上下的。造成他的伟大影响力的是一种表现他的特殊心魂的特殊技术——光影¹。这一名词，一旦用来谈这位画家，便具有特别的意义。换言之，伦勃朗的光影和文艺复兴时期意大利画家的光影有着截然不同的意义。

17世纪的荷兰，风景画、静物画和肖像画都十分流行。伦勃朗在很年轻的时候就表现出了在肖像画方面的杰出才华，他对肖像画情有独钟，一生中创作了大量的肖像画作品，其中有许多成为了不朽之作。在伦勃朗的全部肖像画中，自画像占据了很重要的地位，其数量之多，在历史上所有画家中，几乎找不到第二位。就现藏世界各地博物馆的他的自画像看，据不完全统计也有90幅左右，其中60幅是油画，20幅是铜版画，10幅是素描自画像。按其后来的遭遇以及他变卖家产等情况看，很可能还有散失在私人手里的自画像作品。有一位理论家计算过，他每年平均画两幅自画像，那么，总数要在百来幅以上。他的自画像不仅数量多，艺术质量也随着年龄的增长而提高。尤其在他的后半生，现实生活的磨砺使他能更深刻地认识自己。在17世纪60年代前后，他的自画像具有鲜明的个性表现——很注意脸部的内在气质，观者可以从中发现画家的内心语言。

1 伦勃朗光线——是一种普遍而善用的光线，用精确的三角立体光，勾勒出人物的轮廓线，让其余部分隐藏于光影之中，给人以稳定庄重的感觉。伦勃朗对光的使用令人印象深刻，他独占地运用明暗，他灵活地处理复杂画面中的明暗光线，用光线强化画中的主要部分，也让暗部去弱化和消融次要因素。他这种魔术般的明暗处理构成了他的画风中强烈的戏剧性色彩，也形成了伦勃朗绘画的重要特色。

[<<]

自画像

1635年

黑色粉笔、墨水、刷子

尺寸不详

Contents

图 录

13 Figure

人物

93 Scenery

风景

121 Human body

人体

139 Etchings

蚀刻版画