

The Art of Sketch John Singer Sargent

ATV.1899

素描的艺术

萨金特

主编/黄海燕 编著/张健

长江出版社
湖北美术出版社

素描的艺术
萨金特
主编 / 黄海蓉 编著 / 张健

Sargent

主编: 黄海蓉

编著: 张健

图片整理: 徐德荣

策划 / 责任编辑 / 整体设计: 严浩

技术编辑: 李国新

图书在版编目 (C I P) 数据

素描的艺术. 萨金特 / 黄海蓉 主编 张健 编著.

-- 武汉: 湖北美术出版社, 2016.7

ISBN 978-7-5394-8596-6

I. ①素…

II. ①黄… ②张…

III. ①素描-作品集-美国-现代

IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第136754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: 武汉精一佳印刷有限公司

开 本: 720mm×965mm 1/16

印 张: 8

版 次: 2016年9月第1版 2016年9月第1次印刷

定 价: 48.00元

图书凡有印装质量问题, 请及时与出版社联系。

The Art of Sketch John Singer Sargent

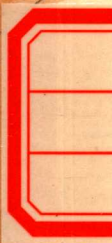
素描的艺术

萨金特

主编/黄海燕 编著/张健

长江出版社
湖北美术出版社

ATV.1899

ISBN 978-7-5394-8596-6

定价: 48.00 元

www.hbapress.com.cn

[<<]

选自萨金特的速写本

1857年

铅笔、水彩、皮纹纸

尺寸不详

《素描的艺术》系列丛书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
萨金特
主编 / 黄海蓉 编著 / 张健
Sargent

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，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》系列丛书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，还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；同时也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。

一方面一个艺术家的思想，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》系列丛书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）

John Singer Sargent

约翰·辛格·萨金特 (1856—1925)

萨金特，美国艺术家，生于佛罗伦萨，在欧洲长大。以肖像画著称于世的写实主义画家。他在一生中创作了900幅油画，2000多幅水彩画，以及无数幅素描画、炭笔画。他的画作描绘了他游历世界各地时的所见见闻。

萨金特曾在巴黎师从肖像画家卡罗勒斯·杜兰¹，学习美术。杜兰作画技巧大胆，教学方法前卫，萨金特深受他的影响。1879年，时年23岁的萨金特为杜兰画了一幅肖像。这幅出色的作品得到了应有的评价，令他走向了肖像画创作。离开杜兰的画室后，萨金特到西班牙参观。他带着热情仔细研究委拉斯凯兹的作品，学习大师的技巧。

19世纪80年代，萨金特的大部分作品表现的都是女性肖像，经常在沙龙展出。萨金特用不同的方法迎接新挑战，他用非同寻常的构图和光源营造新效果。1884年，萨金特通过埃勒结识了著名的法国雕塑家罗丹，并且又为他作了一幅画，罗丹在画中显得相当忧郁，让人想起另一位画家托马斯·考普斯维特·艾金斯²。1885年，萨金特到吉维尼探访莫奈，并为他和他的新婚妻子作了一幅极具印象主义风格的肖像。萨金特虽然不是印象主义画家，但也在作画时使用印象主义手法。萨金特的肖像画带有雄伟风格，而非正式的手稿和风景画，则可以看到印象主义的影响。萨金特进入晚年后，开始对肖像画创作的规条产生矛盾情感，开始转向壁画和外光主义作品的创作。

1 卡罗勒斯·杜兰 (1837–1917)，法国画家，他最擅长画肖像，曾在巴黎开了间非常著名的画室，他教的学生有许多都是当时非常有影响力的艺术家。

2 托马斯·考普斯维特·艾金斯 (1844–1916)，美国现实主义画家、摄影家、雕塑家和艺术教育家。

[<<]

自画像

1899年

黑色粉笔、牛皮纸

475mmx405mm

Portrait

肖像

雷金纳德女士
1916年
黑色粉笔、有色纸
498mmx425mm

[>>]
肖像习作
1916年
黑色粉笔、有色纸
498mmx425mm