

The Art of Sketch

Eugene Delacroix

素描的艺术
德拉克洛瓦

主编/黄海蓉 编著/张健

长江出版传媒
湖北美术出版社

素描的艺术
德拉克洛瓦
主编 / 黄海蓉 编著 / 张健
elacroix

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. 德拉克洛瓦 / 黄海蓉 主编 张健 编著.

-- 武汉: 湖北美术出版社, 2016.7

ISBN 978-7-5394-8594-2

I. ①素…

II. ①黄… ②张…

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(2016)第136725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: 7

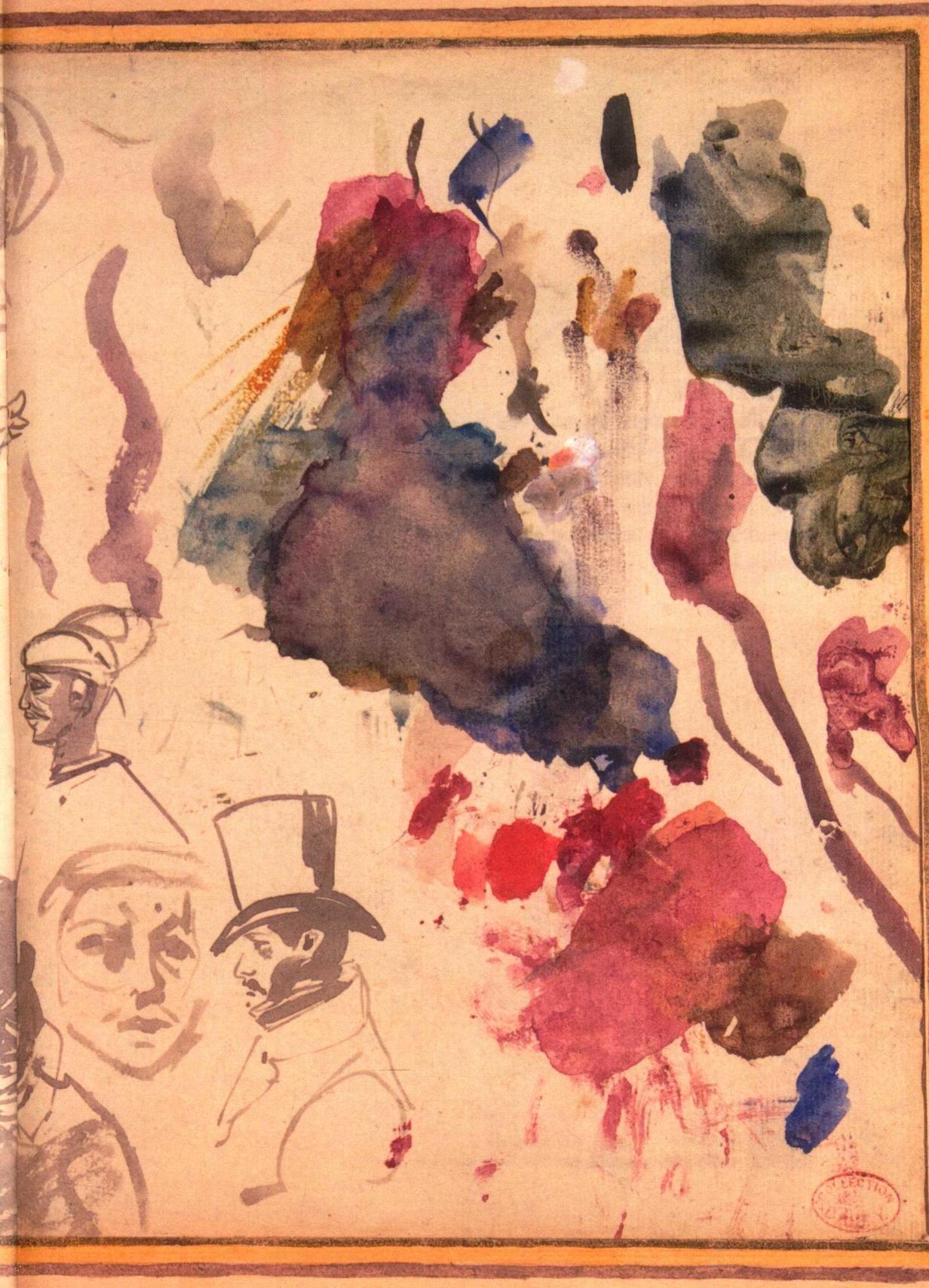
版 次: 2016年8月第1版 2016年8月第1次印刷

定 价: 42.00元

图书凡有印装质量问题, 请及时与出版社联系。

素描的艺术
德拉克洛瓦
主编 / 黄海蓉 编著 / 张健
Delacroix

[<<]

人物动态及头部的习作

1857年

铅笔、水彩、皮纹纸

190mmx282mm

《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

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）

Eugene Delacroix

德拉克洛瓦 (1798-1863)

德拉克洛瓦自幼喜爱文学、音乐和绘画，早年受鲁本斯¹和友人波宁顿²的影响，后来受籍里柯的影响较大。他坚持浪漫主义与法国官方学院的古典主义相抗衡，由于他在艺术上的革新成就，加强了浪漫主义画派的地位和影响。他的绘画特点是构图重气势，强调对比关系，重视人物情感和动势的描绘。生前作品有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。他的大部分作品被保存在巴黎卢浮宫博物馆。

德拉克洛瓦曾师从法国著名的古典主义画派画家大卫³学习绘画，却非常欣赏尼德兰画家鲁本斯的强烈色彩的绘画，并受到同时代画家籍里柯的影响，热心发展色彩的作用，成为浪漫主义画派的典型代表。他的画作对后期崛起的印象派画家和梵·高的画风有很大的影响。他的著名画作《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，这幅画曾被印到法国政府发行的100法郎的钞票和1980年的邮票上。他初期的作品《希阿岛的屠杀》曾被古典主义画家柯罗惊呼为“色彩的屠杀”。也曾经为波兰音乐家肖邦画了著名的画像。在访问阿尔及利亚和非洲时，创作了大量异国风情的作品，如《阿尔及利亚女人》。

-
- 1 彼得·保罗·鲁本斯(1577-1640)，佛兰德斯画家，巴洛克画派早期的代表人物，也是欧洲第一个巴洛克式的画家。
 - 2 理查德·帕克斯·波宁顿(1801-1828)，英国浪漫派画家，以创作风景画和历史画著名。1817年后侨居法国，师从格罗，并与德拉克洛瓦结为挚友。
 - 3 雅克·路易·大卫(1748-1825)，法国著名画家，古典主义画派的奠基人，画风严谨，其代表作有《马拉之死》等。

[<<]

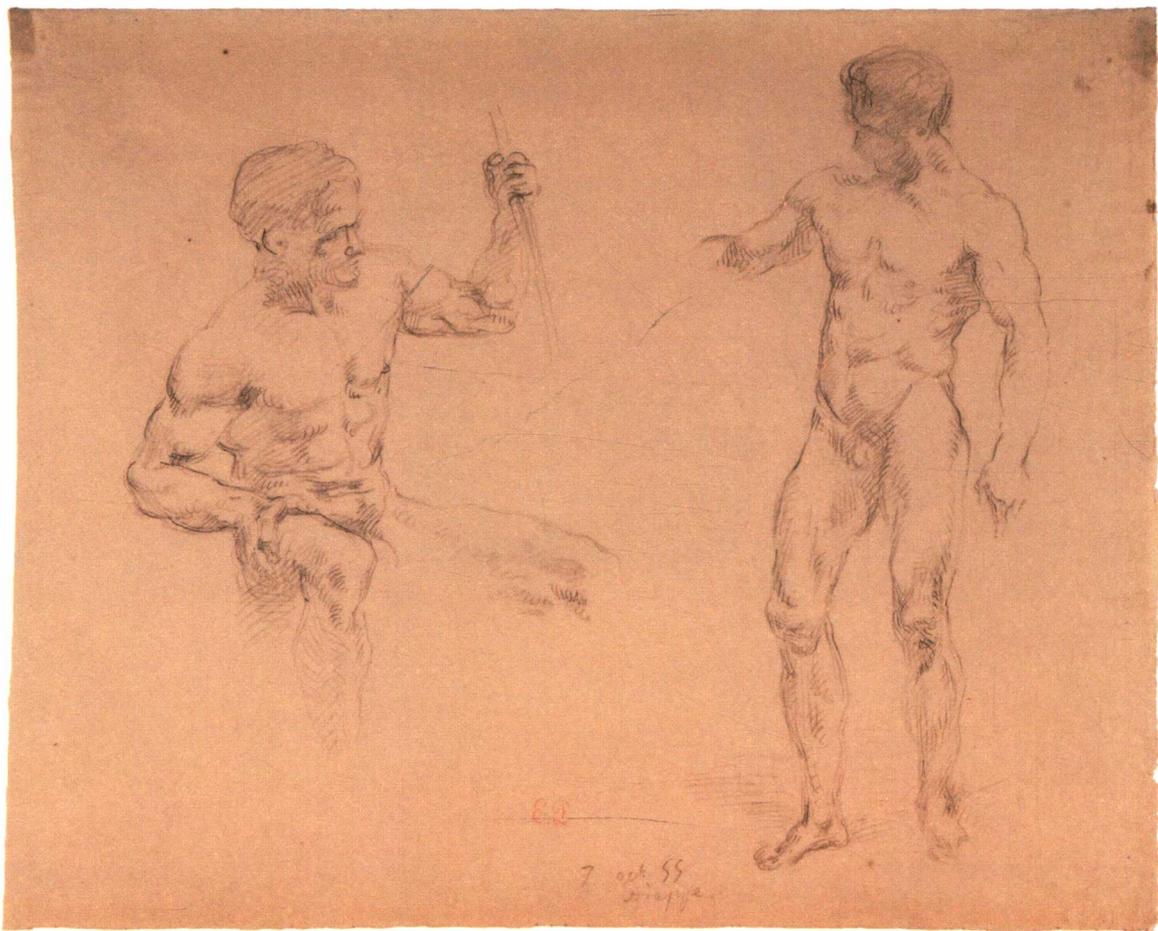
异教徒的战争
1854年
石版画
378mmx267mm

阿拉伯人的素描
1842年
铅笔、水彩
142mmx195mm

[>>]
阿拉伯的厨师
1842年
铅笔、水彩
205mmx150mm

两个男人体
1838年
铅笔、有色纸
175mmx135mm

[>>]
男人体艺术研究
1844年
木炭、有色纸
220mmx170mm