

艺术的启蒙 速写新选 主编：刘士伟
Art of the Enlightenment

鲁本斯

Rubens

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术的启蒙速写新选. 鲁本斯 / 刘士伟主编. -- 长春 : 吉林美术出版社, 2016.7

ISBN 978-7-5575-1397-9

I. ①艺… II. ①刘… III. ①速写-作品集-比利时-近代 IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第151878号

艺术的启蒙 速写新选 鲁本斯 YISHU DE QIMENG SUXIE XINXUAN LUBENSI

主 编 刘士伟
出 版 人 赵国强
责任编辑 王镜贞 李 彤
责任校对 刘明辉
封面设计 王镜贞
开 本 889mm × 1194mm 1/20
印 张 4
版 次 2016年9月第1版
印 次 2016年9月第1次印刷

出版发行 吉林美术出版社
地 址 长春市人民大街4646号
邮编: 130021
网 址 www.jlmspress.com
印 刷 吉林省吉育印业有限公司

ISBN 978-7-5575-1397-9

定价: 15.00元

Art of the Enlightenment
艺术的启蒙 速写新选

鲁本斯 Rubens

主编：刘士伟

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

重温经典——西方素描艺术的当代价值与流变

西方素描艺术是西方艺术史的重要组成部分，也是西方造型艺术的杰出代表，本书旨在引领读者重温这些人类史上经典作品：一方面通过新的方式去重新画订这些宝贵的视觉财富，从新的角度归纳、解读这些经典；另一方面，读者会从文化学、符号学、社会学、艺术风格学等维度出发，重新发现这些作品的当代性价值。这套具有经典史料价值的西方绘画丛书势必会在重新整理传统的同时，更加使读者建立更为开放而多元的传统观。

同中国的绘画史相比，西方的绘画艺术史是一个连续紧密的历史，尽管不同时期的绘画在主题、风格等方面差异巨大，但是这些演变都没有离开西方思想发展的轨迹。另外，因为西方艺术中的人文主义线索从未断裂，所以人本主义在西方思想从本原论到认识论再到主体论发展的各个时期都是主线。同时我们看到，由于西方艺术受到个人性、时代性、地域性以及科学技术等因素的巨大影响，因此，西方的绘画艺术又呈现出极为庞杂、异质而多元的特征。正是基于西方艺术史的连续性，才使得我们具有将其历史性断代和比较成为可能；同样，也是源于西方绘画异质多元的特质，使得我们对其按照常规方式的梳理和归纳变得艰难而又复杂。可以说，我们既可以清晰地看到西方素描的总体面貌和轮廓，却又很难利用某一固定的方法对其进行系统地分析和研究。基于这种状况，编者放弃了全景式地汇编，而是依据作品的主题将西方素描大体划分为几大类，每类独立成册并按照历史的先后加以排序。书中选编的作品，一些是观者耳熟能详的经典中的经典；一些是本应该成为经典却被低估了的准经典；还有一些是对当代具有极强启示性的、被重新发现的经典。

但凡可谓之经典的东西都是被历史证明了有其不可替代性价值的事物，绘画亦然。经典绘画要么代表了历史上某一时期的价值诉求，体现出那个时代的文化特质；要么体现出具有普世性的意义，代表了人类始终坚守的理想与希冀。从这一方面来说，经典绘画既是考古学意义上历史回溯的指证物；又是不同时期里人类拥有的共同价值观的象征物。在体制与民众疾呼“创新”的今天，传统的价值与其当代性意义往往被忽视殆尽，重读经典的行为在当下看起来真的意义重大。为什么这样说，现当代中国的艺术同政治、文化一样，历经了极为特别的几个转型，在这一过程中，艺术家的艺术观念产生了几次较大的调整，经典观、传统观也是如此。对待经典，人们在特定的时期会产生不同的错误认识，要么是彻底抛弃传统、在文化上与传统决裂，在行为上清洗传统；要么是无条件地崇尚传统，在文化上主张回归，在行为上一味地模仿。在我看来，经典作为传统的一部分，除去代表某一时期艺术的最高成就外，还具有普世性、开放性的价值。同样，当代的经典观应该是对待经典持有开放的观点。

在编者看来，经典绘画是跨时空、跨地域、跨文化的存在，它既无国别也无时效性；经典绘画又是“母题”存在、是人类普遍情感与高度文明的具体表征，是直抵心灵的视觉符号；经典绘画又是兼具历史价值与本体价值的（文化意义与艺术性）物化呈现，是当代人研究艺术本体和文明史的基石；经典绘画又是画家个人诉求与时代精神和普世精神的相遇，是个人

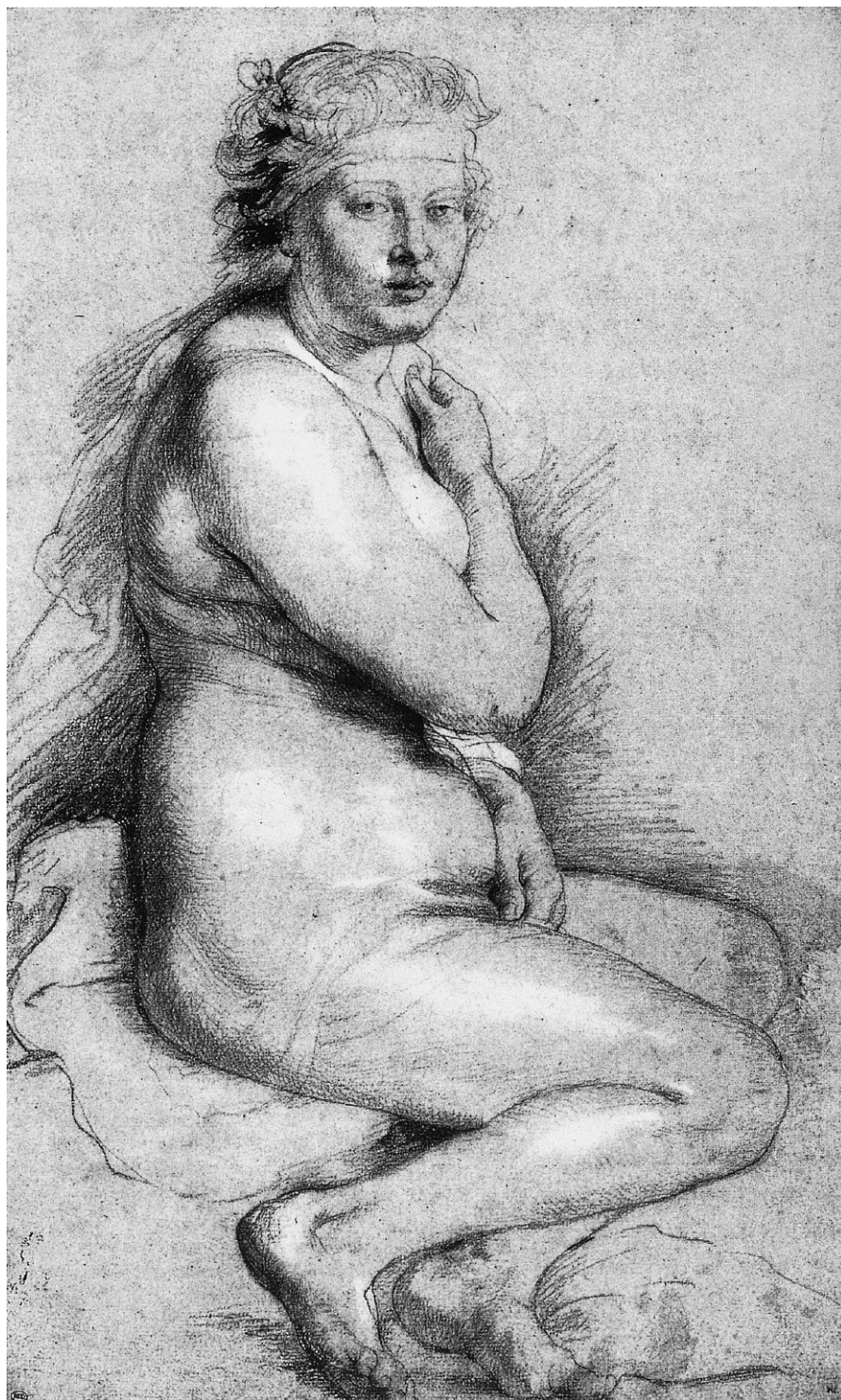
性与时代性、普世性的完美结合；最后，经典绘画更是一个开放性的存在，一切经典都不是封闭的系统，它们永远蕴含着无限的可能性和当代价值。

西方的绘画系统中蕴含着艺术家对传统绘画本质精神的反思和艺术性流变，这使得我们纵观整个绘画史的过程都能找到有趣的脉络和线索。正如沃尔夫林在其《艺术风格学》中阐释的那样，原点的绘画因素往往会决定艺术风格的走向，基于这一原理，编者认为，重温这些绘画经典，首先绝不会妨碍“此刻”的创造，相反，所有艺术上的突破和推进都是基于对经典的认读和超越。经典也许因为其完美和崇高，成为了后人的标准和范式，但是经典绝不应该成为退回传统的理由和借口，更不应该成为部分艺术家泥古与复古的托词。从文化史的角度来看，经典不是用以景仰、崇拜和全盘学习的，相反，经典只是一个参照系，它只告诉我们，曾经有人做过什么，并且已经做得有多好；我们应该去做点别的什么，并且绘画的品质应该是什么样子的。西方的绘画史不是一部重复经典的历史，尽管不同时期都有这样那样的经典存在。这些经典一直都以开放式的方式存在着。从古希腊西方理性精神的开创到中世纪宗教理性对科学理性的替代；从文艺复兴人文主义对泛神论的反思到现代主义主体论的觉醒，无论哪一时期，都有既属于这段时期又属于整个人类史的经典被创造出来。去比较经典与经典的差异恰好能揭示精神流变与本体变异的本原，也能够让我们更加清晰地认知现在，尤其是思索未来艺术的归宿。

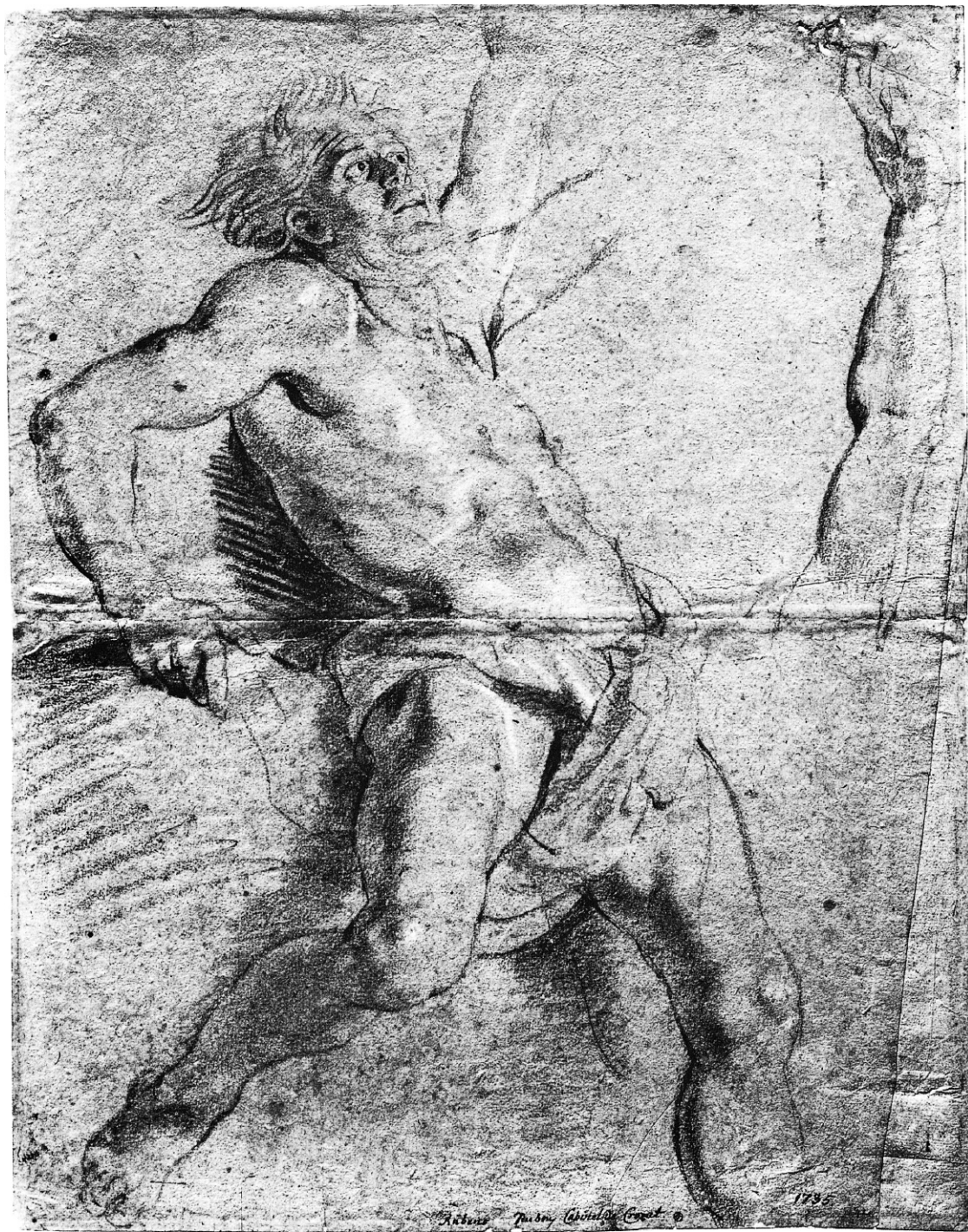
我们知道，在评价一件当代艺术作品是否具有成为经典的可能时，离不开对以下几个方面的考察：它是否具有创造性的同时兼具唯一性；它是否具有个人性的同时兼具普世性；它是否具有民族性、地域性的同时兼具国际性和全球性。这套丛书希望能够在梳理西方素描经典绘画的同时，展现出优秀视觉艺术应该具备的内涵和价值，也希望这样的品质和价值引起人们更为深入的思考。我们重温经典，更为重要的是从经典里发现属于当代的价值和由此引起的流变的空间和可能性。这正如普桑之于塞尚、浮世绘之于印象派、非洲艺术之于立体派、伦勃朗之于弗洛伊德等等。从这个意义上说，本书的价值不仅仅在于典藏传统经典，更在于直面当下和未来。

李书春

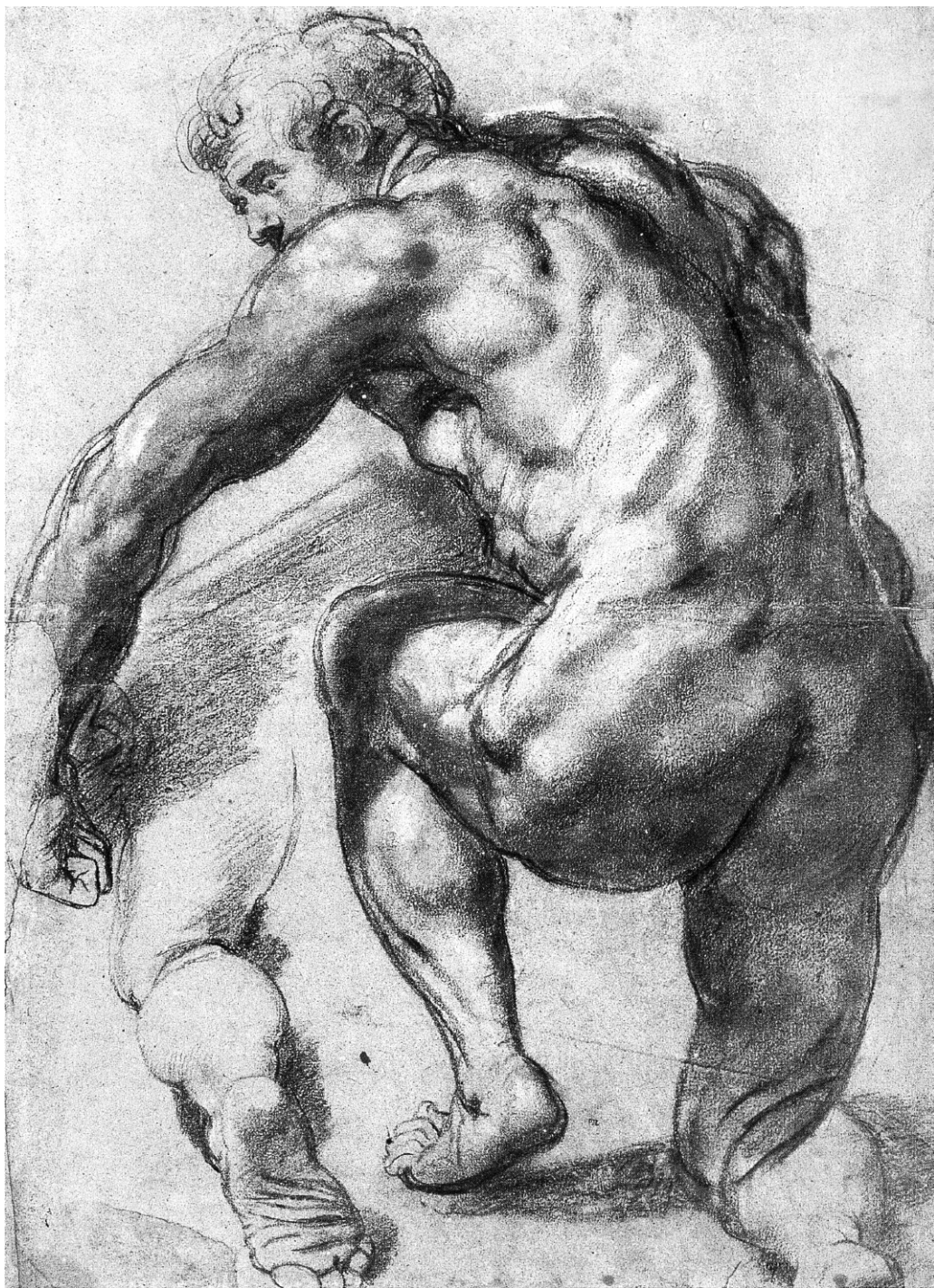

坐着的女人
色粉笔画纸

约伯的习作 1612—1614年 色粉笔画纸 57cm×44.4cm

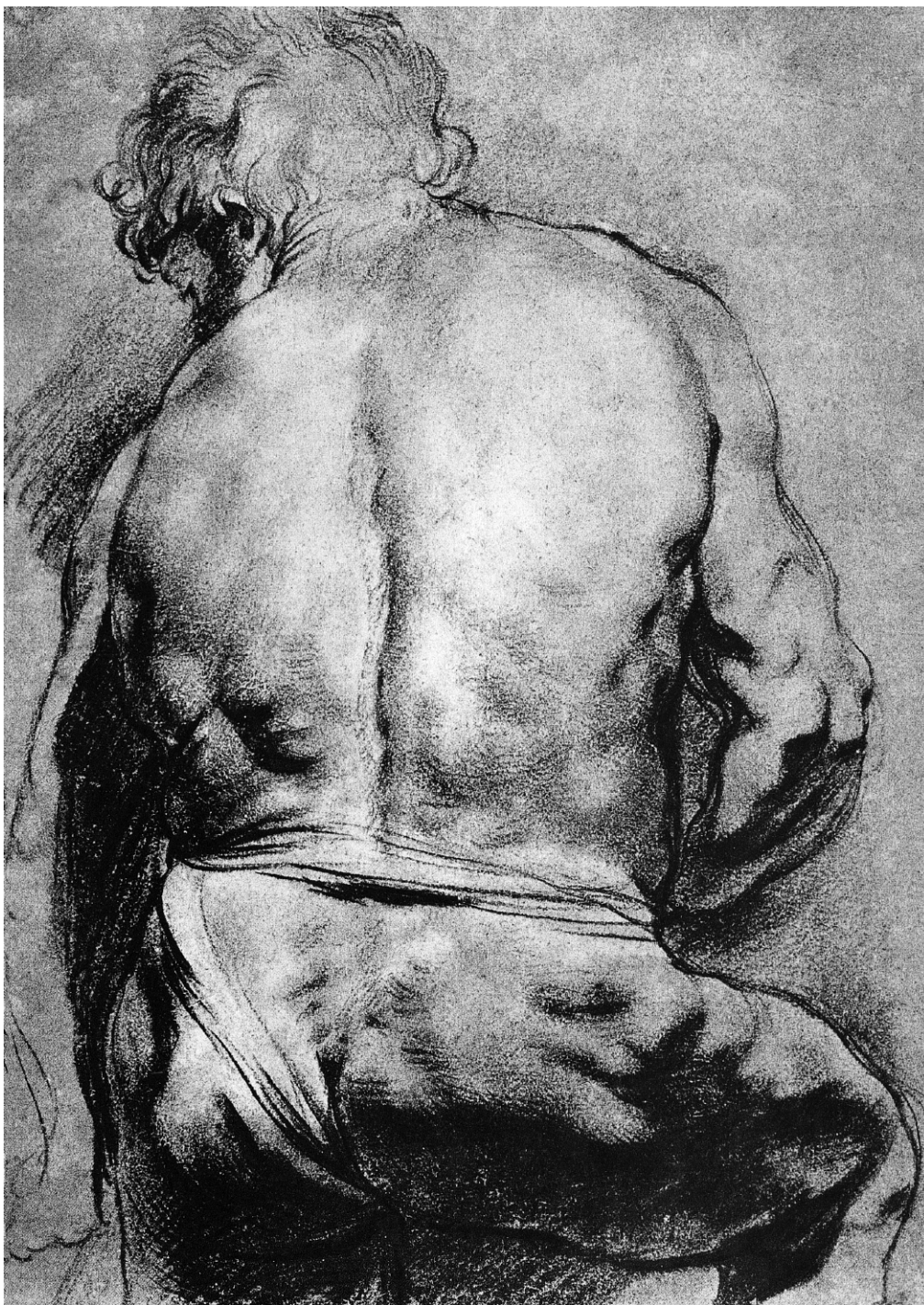

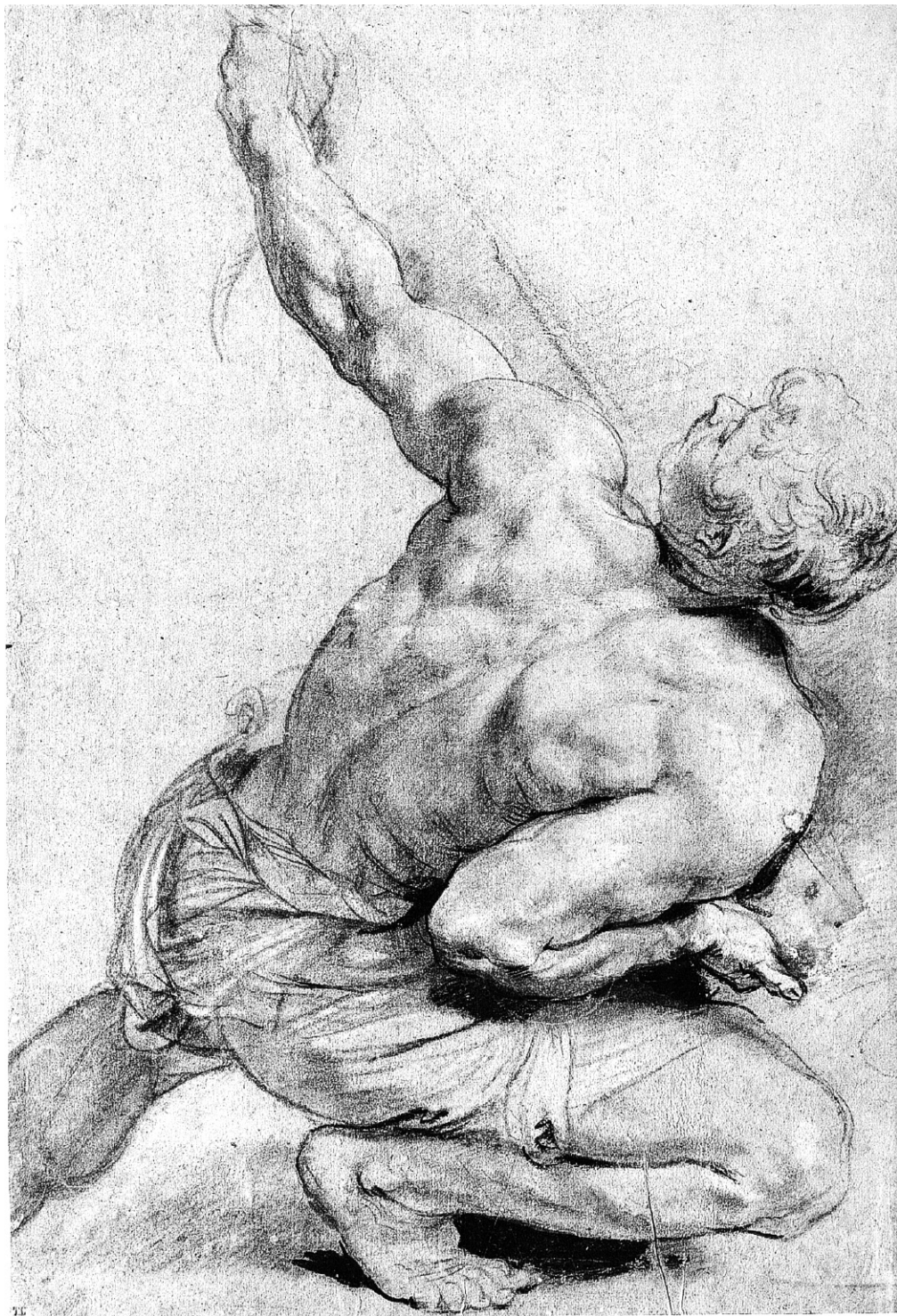
跪着的男人 约1609年 色粉笔画纸 52cm × 39cm

《但以里在狮穴中》的习作
约1615年
色粉笔 灰色画纸
50.7cm × 30.2cm

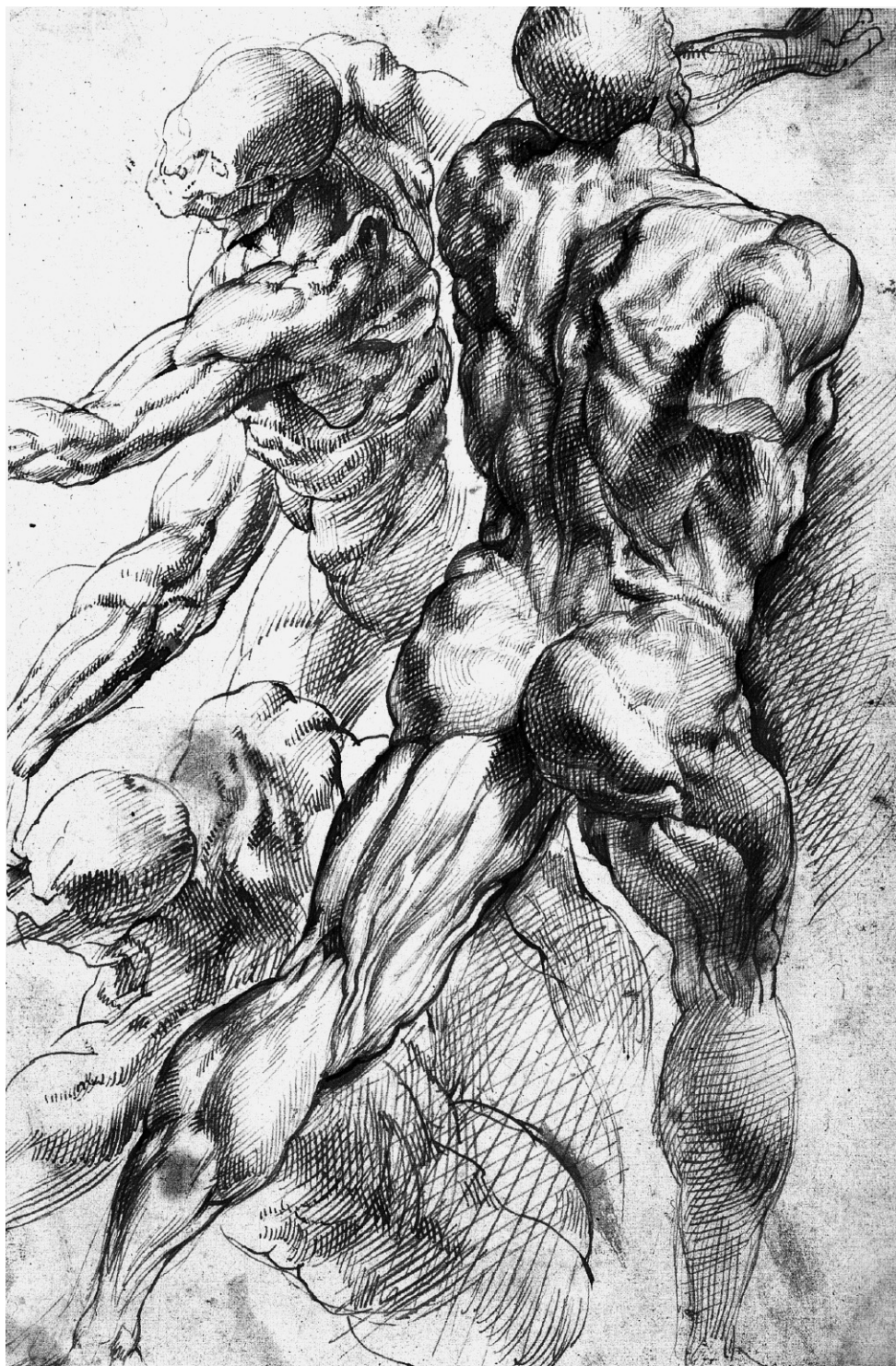
坐着的男人背部 色粉笔画纸 37.5 cm × 28.5 cm

蹲伏着的男人
1610年
色粉笔画纸
46.5cm × 32cm

抱着十字架的男人
约1601年
色粉笔画纸
36 cm × 26.5 cm

人体解剖习作
1606—1608年
鹅毛笔 棕色墨水 画纸
27.9cm × 18.7cm

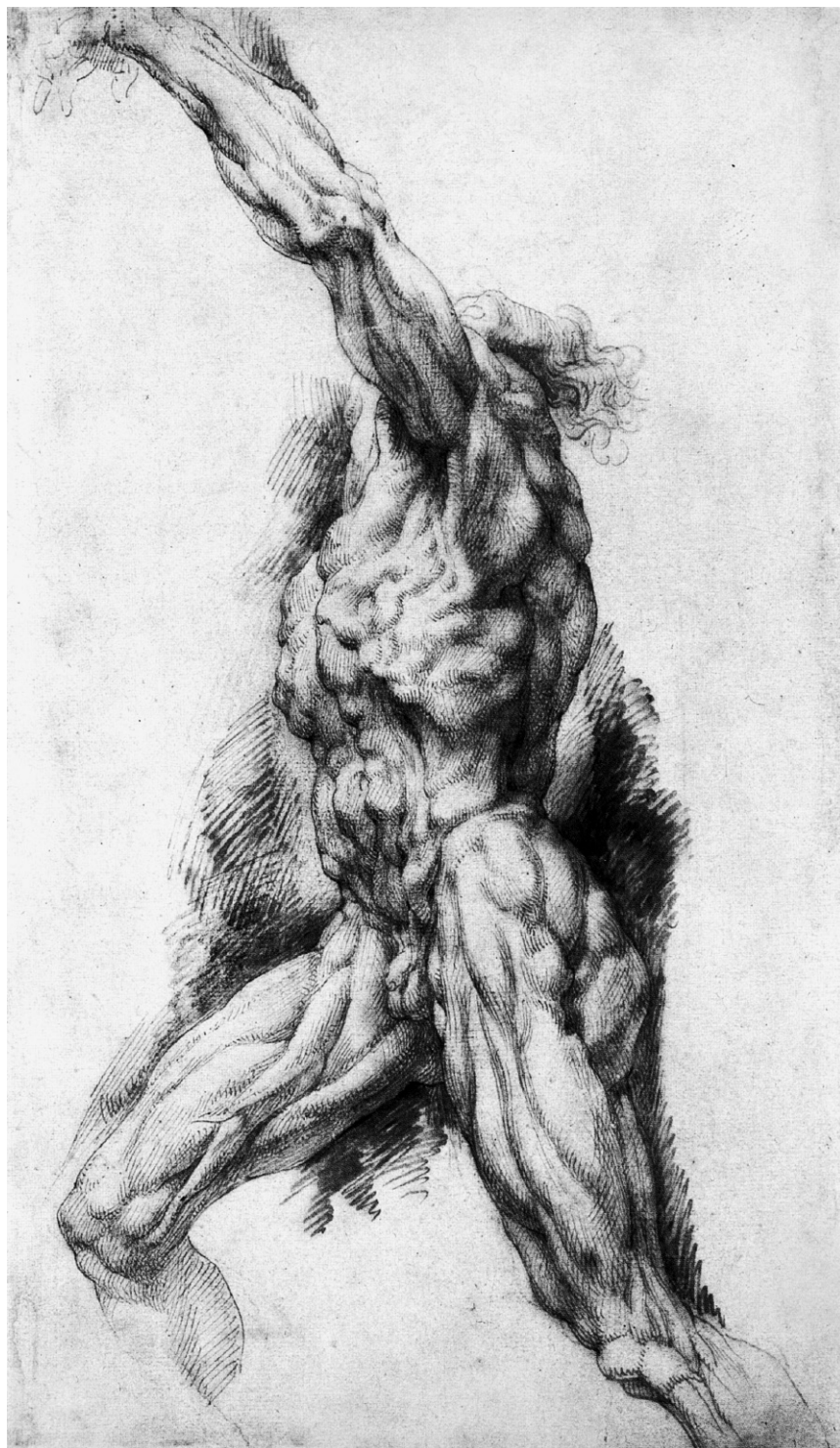

搏斗中的男人
1606—1608年
色粉笔画纸
29.1 cm × 20 cm

三个男人习作
1606—1608年
鹅毛笔 墨水 画纸
29.1 cm × 19.7 cm

举起左臂的男人习作
1606—1608年
色粉笔 鹅毛管笔 墨水 画纸
29.8cm × 17.2 cm