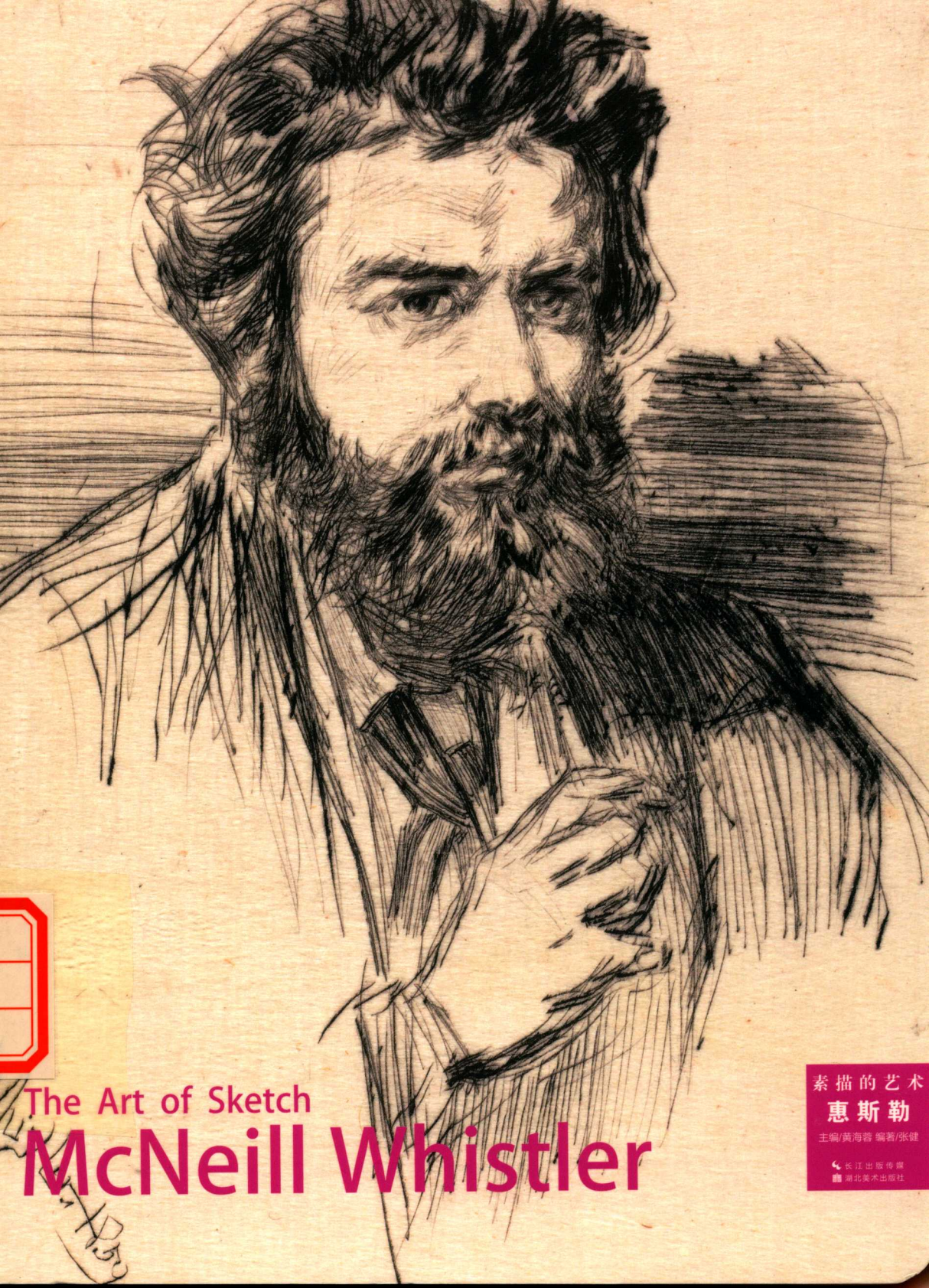

The Art of Sketch
McNeill Whistler

素描的艺术
惠斯勒

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
惠斯勒
主编 / 黄海蓉 编著 / 张健
histler

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. 惠斯勒 / 黄海蓉 主编 张健 编著.

-- 武汉: 湖北美术出版社, 2016.7

ISBN 978-7-5394-8598-0

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137105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: 13

版 次: 2016年9月第1版 2016年9月第1次印刷

定 价: 72.00元

图书凡有印装质量问题, 请及时与出版社联系。

Contents

图 录

15 Figure

人物

35 Scenery

风景

73 Human Body

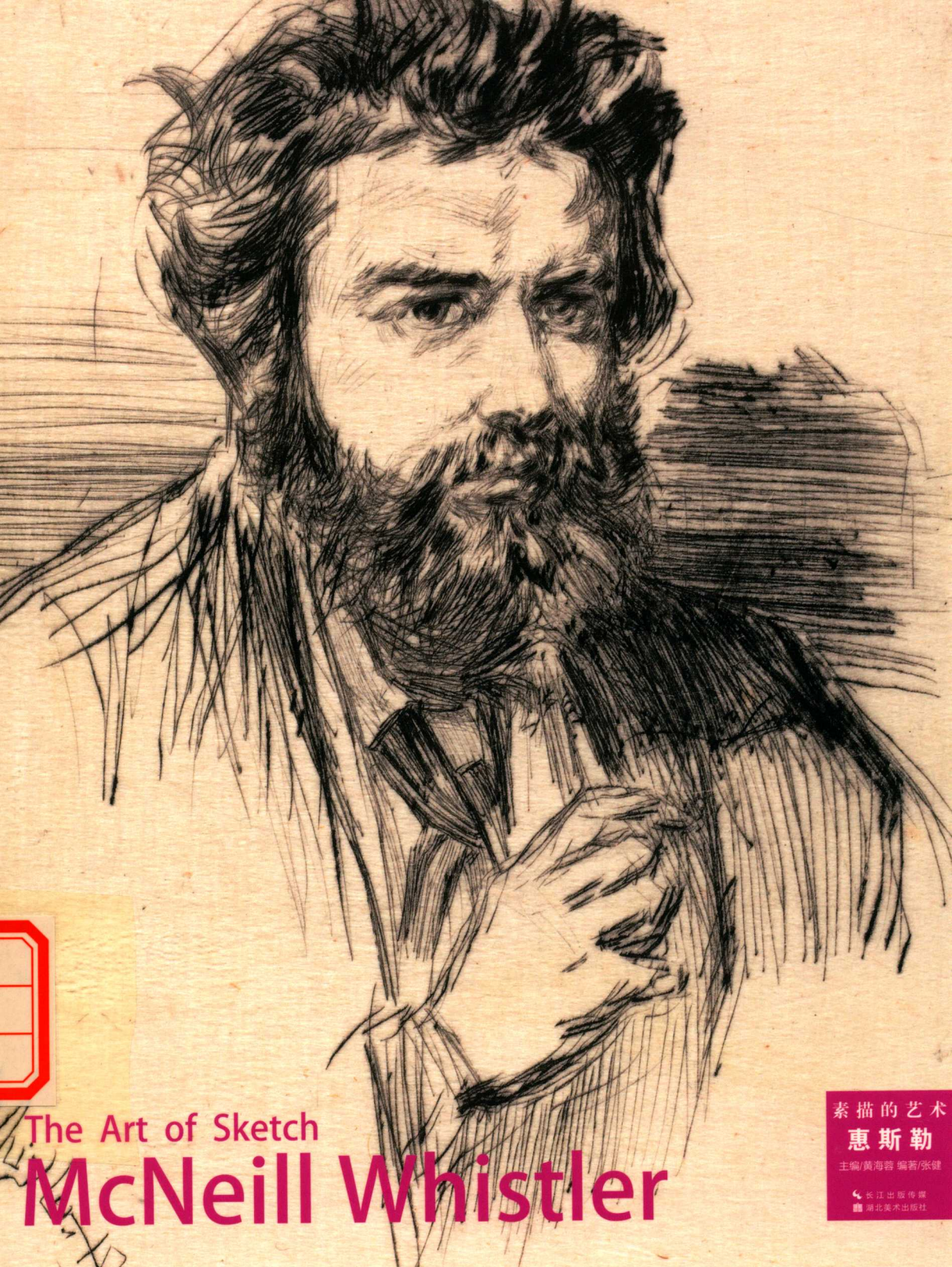
人体

95 lithograph

石版画

143 Etching and Drypoint

蚀刻版画

The Art of Sketch

McNeill Whistler

素描的艺术

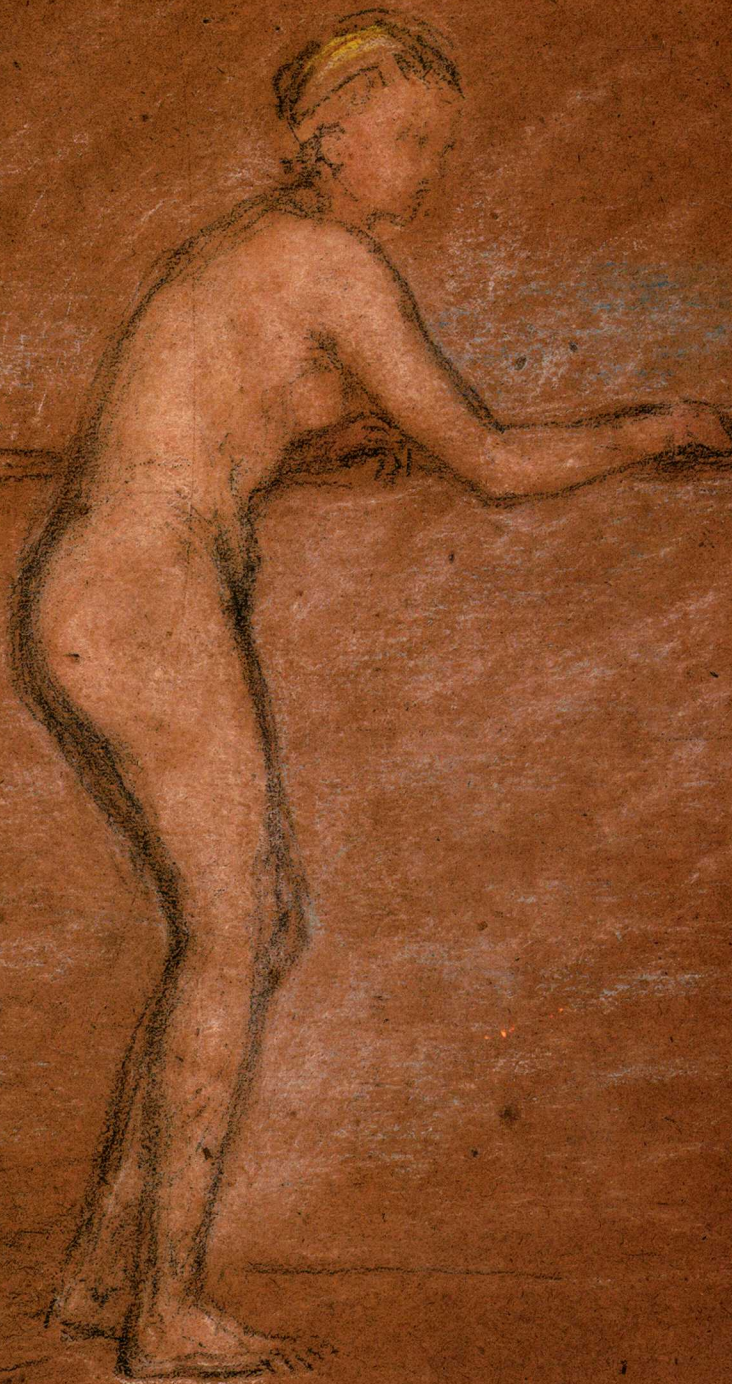
惠斯勒

主编/黄海蓉 编著/张健

长江出版传媒
湖北美术出版社

此图试读, 需要完整PDF请方向: www.ertongbook.com

Bar 11-21

ISBN 978-7-5394-8598-0

9 787539 485980 >

定价: 72.00 元

www.hbapress.com.cn

[<<]

破旧的房屋

1858年

蚀刻

238mmx346mm

《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
惠斯勒
主编 / 黄海蓉 编著 / 张健
histler

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，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）

Whistler

惠斯勒 (1834—1903)

1851年，惠斯勒遵从母亲希望他继承父志的要求，考入美国著名的军事院校西点军校，担任测绘制图员工作。可是，画地图和画画到底是两码事。1855年夏天，惠斯勒终于得到了赴巴黎学习绘画的机会，他在格莱尔¹的画室中学习素描和油画，并且到卢浮宫临摹古画。1858年夏季，他环游法国，以异国人的眼光画成了一组铜版画《法兰西组画》，很受欢迎。后来，他和亨利·方丹-拉图尔²一起，参加了库尔贝³领导的青年画家小组，开始与印象派画家莫奈等人交往。1859年，他因为毕业作品《在钢琴旁》被沙龙拒绝，愤而离开法国，出走伦敦。此后，他的画便同音乐标题结合在一起。例如《母亲的肖像》被称为“灰与黑的协奏曲”，《白衣少女》被加上“白色交响乐”的副题，等等。惠斯勒这样做，旨在强调对色彩与音乐之间的联想。同时，他对日本浮世绘和屏风画的装饰化手法也深感兴趣。

惠斯勒受到西班牙画风、希腊雕刻、拉斐尔前派以及日本美术等的影响，创造了独特的艺术风格。不仅是风景画，就连别人定制的肖像画，他也用颜色和音乐术语组成独特的名称。这表明，他的意图不在于故事的叙述或现实的再现。他在一些完全不同的领域里也有艺术课题，其中尤以色彩的力量占有重要意义。

1 夏尔·格莱尔(1808—1874)，法国19世纪古典主义画家，擅长将古典主义画法和浪漫主义激情结合在一起从事创作。

2 亨利·方丹-拉图尔(1836—1904)，一般认为方丹-拉图尔是浪漫主义与印象主义之间的过渡性人物。他并不像印象派画家那样痴迷于户外的瞬间光色，也不去户外作画，但擅长静物画。

3 居斯塔夫·库尔贝(1819—1877)，法国画家，他的艺术实践和理论对19世纪的其他写实主义画家及其以后的印象主义画家，都有很大影响。

[<<]

自画像

1859年

蚀刻

298mmx204mm

Contents

图 录

15 Figure

人物

35 Scenery

风景

73 Human Body

人体

95 lithograph

石版画

143 Etching and Drypoint

蚀刻版画