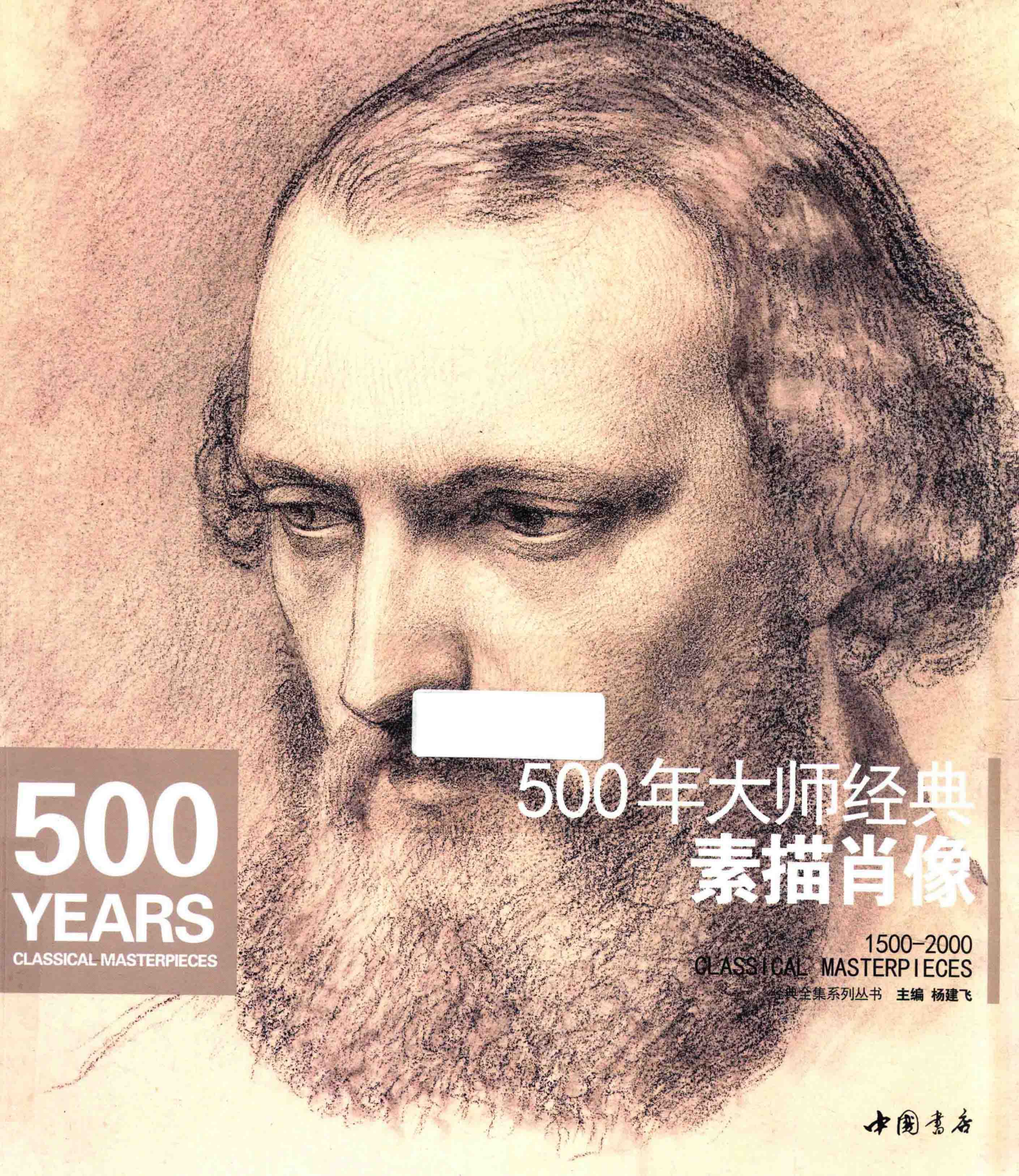

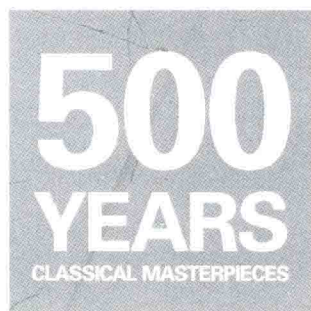
**500
YEARS**
CLASSICAL MASTERPIECES

**500年大师经典
素描肖像**

1500-2000
CLASSICAL MASTERPIECES

经典全集系列丛书 主编 杨建飞

中国书店

500年大师经典 素描肖像

经典全集系列丛书

主编：杨建飞 策划：彭海健 杨永飞

图书在版编目 (C I P) 数据

素描肖像 / 杨建飞主编. — 北京: 中国书店,
2014.2
(500 年大师经典)
ISBN 978-7-5149-0089-7

I. ①素… II. ①杨… III. ①肖像画—素描技法
IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 014022 号

500 年大师经典 素描肖像

主 编 杨建飞

责任编辑 钟 书
策 划 杭州蓝图文化艺术策划有限公司
出版发行 中国书店
地 址 北京市西城区琉璃厂东街 115 号
邮 编 100050
经 销 全国新华书店
印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司
开 本 889x1194 1/12
版 次 2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月第 1 次印刷
印 张 21
书 号 ISBN 978-7-5149-0089-7
定 价 118.00 元

敬告读者

本版书凡印装质量不合格者由本社调换, 当地新华书店售缺者由本社邮购。

淘宝官网

新浪微博 / 经典全集-杨建飞

经典全集系列丛书

长期向全国征集优秀作品, 欢迎您的加入!
联系电话 / 0571-86652009 13515815145
购书官网 / <http://shop34050280.taobao.com>
QQ/ 14875444

Directory

目录

作品目录

重点艺术家的介绍，按所在时期的先后进行前后排列；
其他艺术家在 252 页有详细名单列表。

010
Leonardo da Vinci
列奥纳多·达·芬奇

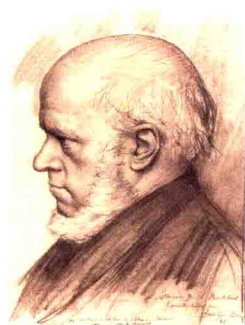
022
Raphael Cenci
拉斐尔·桑西

046
Albrecht Dürer
阿尔布雷特·丢勒

054
Peter Paul Rubens
彼得·保罗·鲁本斯

064
Adolpyh Von Menzel
阿尔道夫·门采尔

098
Edgar Degas
埃德加·德加

文字目录

006 素描的定义
007 素描的发展

008 文艺复兴时期介绍
008 意大利文艺复兴美术
008 德国文艺复兴美术
009 法国文艺复兴美术

034 形体形态
034 结构比例
035 透视关系
126 明暗关系

154 素描的意义
155 素描的特点

252
全部作者名单

156

Dante Gabriel
Rossetti
但丁·加百利·罗塞蒂

166

Ford Madox Brown
福特·马多克斯·布朗

182

Jean Auguste
Dominique Ingres
让·奥古斯特·多米尼克·安格尔

198

William Waterhouse
约翰·威廉姆·沃特豪斯

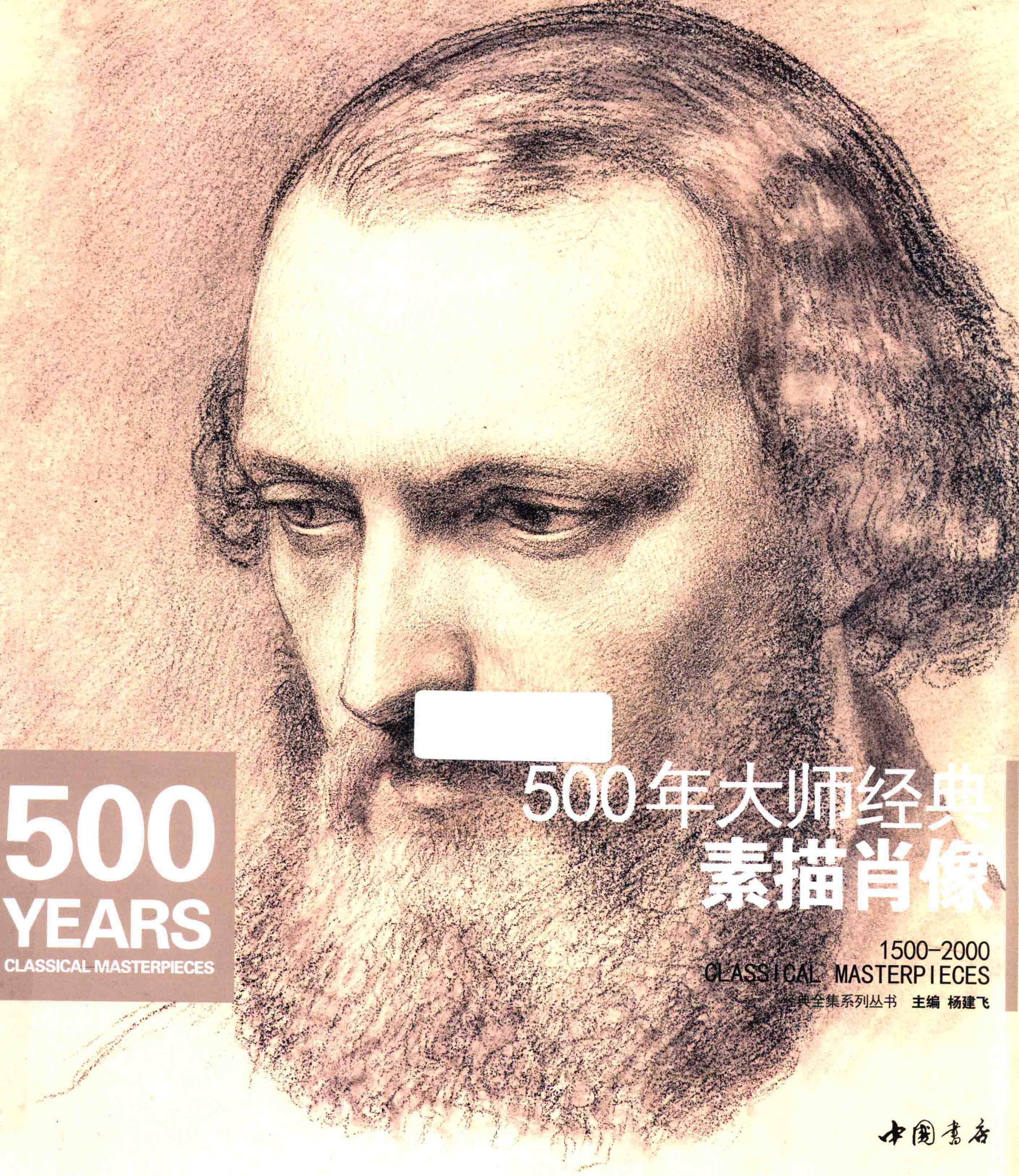
222

Alphonse Legros
阿方斯·莱格罗斯

238

Jean Baptiste Greuze
让·巴蒂斯特·格勒兹

**500
YEARS**

CLASSICAL MASTERPIECES

**500年大师经典
素描肖像**

1500-2000
CLASSICAL MASTERPIECES

经典全集系列丛书 主编 杨建飞

中国书店

500 YEARS

CLASSICAL MASTERPIECES

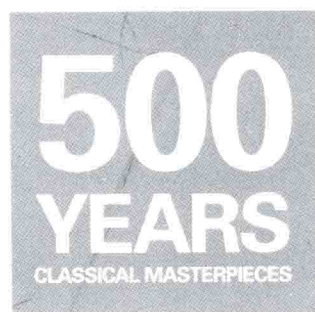
1500-2000 年大师经典作品精选
500YEARS CLASSICAL MASTERPIECES

ISBN 978-7-5149-0089-7

9 787514 900897 >

定价：118 元

500年大师经典 素描肖像

经典全集系列丛书

主编：杨建飞 策划：彭海健 杨永飞

Directory

目录

作品目录

重点艺术家的介绍，按所在时期的先后进行前后排列；
其他艺术家在 252 页有详细名单列表。

010
Leonardo da Vinci
列奥纳多·达·芬奇

022
Rafael Cenci
拉斐尔·桑西

046
Albrecht Dürer
阿尔布雷特·丢勒

054
Peter Paul Rubens
彼得·保罗·鲁本斯

064
Adolpyh Von Menzel
阿尔道夫·门采尔

098
Edgar Degas
埃德加·德加

文字目录

006 素描的定义	007 素描的发展		
008 文艺复兴时期介绍	008 意大利文艺复兴美术	008 德国文艺复兴美术	009 法国文艺复兴美术
034 形体形态	034 结构比例	035 透视关系	126 明暗关系
154 素描的意义	155 素描的特点		
252 全部作者名单			

156
Dante Gabriel
Rossetti
但丁·加百利·罗塞蒂

166
Ford Madox Brown
福特·马多克斯·布朗

182
Jean Auguste
Dominique Ingres
让·奥古斯特·多米尼克·安格尔

198
William Waterhouse
约翰·威廉姆·沃特豪斯

222
Alphonse Legros
阿方斯·莱格罗斯

238
Jean Baptiste Greuze
让·巴蒂斯特·格勒兹

Sketch 素描

素描的定义

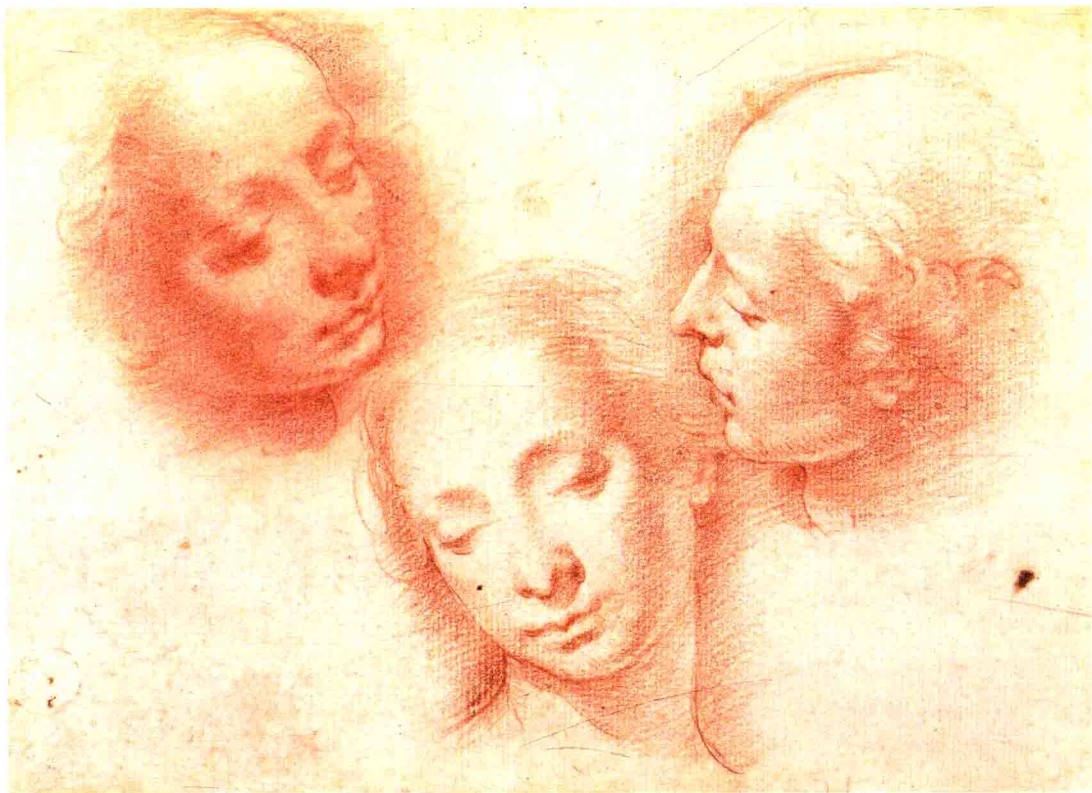
素描：指用单色或简单的颜色的工具描绘对象的轮廓、体积、结构、空间、光线、质感等基本造型要素的绘画方法。

素描来自西方，隶属于欧洲绘画。我们今天所能看到的素描是由德国早期的民间木刻的版画发展而来的。这种早年流行于德国的民间绘画类似于中国的白描——起初只是一些出自民间作坊里的宗教性题材的版画，随后在民间广泛流传——但那时并不作为一种独立的艺术表现形式存在。直到15世纪文艺复兴时期，人们才发现了其独特的表现魅力。在这一时期，意大利画家马萨丘、达·芬奇、米开朗基罗等人发明并运用了透视学、解剖学和构图学原理，为素描表现的立体感和空间感提供了科学的依据，逐步完善了素描。从此，素描便作为一种近乎完美的绘画形式在欧洲画坛独树一帜。

虽然从表面上看，中西方绘画的基本表现技巧都离不开对线条的运用，但二者之间却有着本质区别。众所周知，白描，是中国绘画的基础，它讲求线条

的趣味性，重于意象造型，较少受光线、时间等变化因素的影响。中国绘画中的线条，不仅借鉴和吸取了书法艺术的笔法技巧，在艺术表现上更是立足于物象的神韵与意趣的表达。在令人眼花缭乱的表现技法里，线条仍然是中国绘画中最常见、最基本的艺术表现手段。

相比之下，西方绘画则更侧重于具象与写实。素描是西洋绘画的基础。借助于特定的对象、环境、光影作画是素描写生的基本要求。因此，素描更多地受到了客观对象、环境、光线、时间等外部因素的影响。而线条则往往被视为构建形体的手段，并不具有独立的审美价值。中西绘画二者虽差异甚多，但不可否认，西方素描与中国白描同是绘画中最朴素的表现形式。

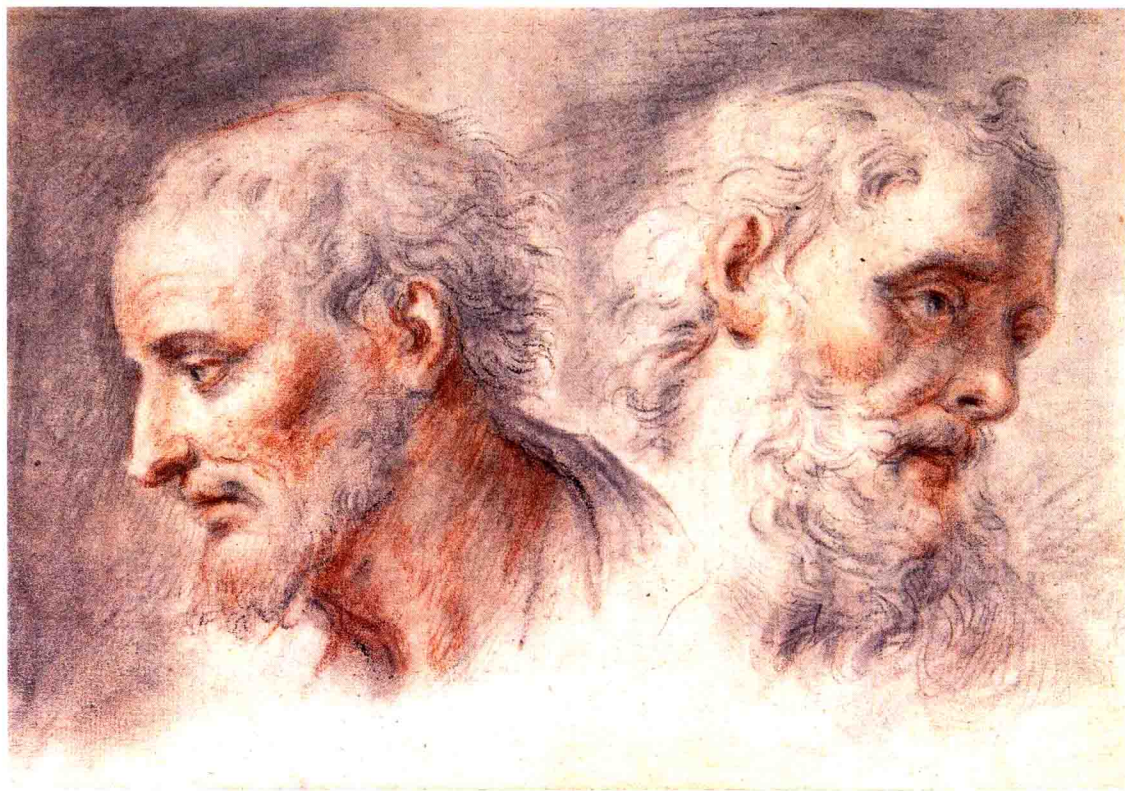

一个女人三个角度的研究 亚历山大·卡拉尼 意大利 红色粉笔 330x170mm 1552-1606年

我们学习素描，是因为它是一切绘画的基础，能够培养我们基本的观察能力、绘画能力以及审美能力等。当你学会如何在二维平面上塑造三维空间时，你所具有的观察事物与再现事物的能力便得到了显著提高。当你能够熟练地以素描的语汇进行表达与交流时，你会发现自己比以往更容易进入其它造型艺术的学习。当然，也包括建筑学的某些领域。

素描的发展

人类最早开始懂得绘画是从素描开始的。根据考古的发现，现在所知世界上最早的绘画是法国西南部比勒高省多尔多涅附近称为拉斯柯的岩洞壁画和西班牙北部阿尔

两个大胡子的男性的研究 巴塞洛缪·魏斯 德国 红色粉笔 219x387mm 1730-1814年

塔米拉山的洞窟壁画。前者距今约两万年，是旧石器时代的绘画遗迹；后者约在1万年以前，是旧石器时代晚期绘制的。原始人用最简易的材料描绘他们在狩猎活动中的主要猎获物。西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画的野牛尤为精彩，其中一只低头挺角准备向前冲击的野牛，像箭在弦上一触即发，充满向外的运动感。这是用烧鹿脂的灯烟画成的，然后用朱红色的矿物颜料粉末上色。这些古代壁画基本上是用单一颜色进行描绘，所以，也可以说是世界上最古老的素描画。

在世界美术发展史上，继史前时期的绘画之后，最引人注目的是古埃及和古希腊的壁画，但是由于历史的演变保留下来的却寥寥无几。从仅存的残缺壁画看来，古埃及壁画仍以线造型为主，具有浓厚的东方色彩；而古希腊的壁画虽然仍以线的造型观念为主，但已向立体的方向表现和演变了。如果画这些壁画的画家都画有草图的话，这些草图就是一张张杰出的素描。可惜，这种画我们是看不到了。但可以从保存下来的古希腊瓶画中，看到当时古希腊艺术的素描水平。

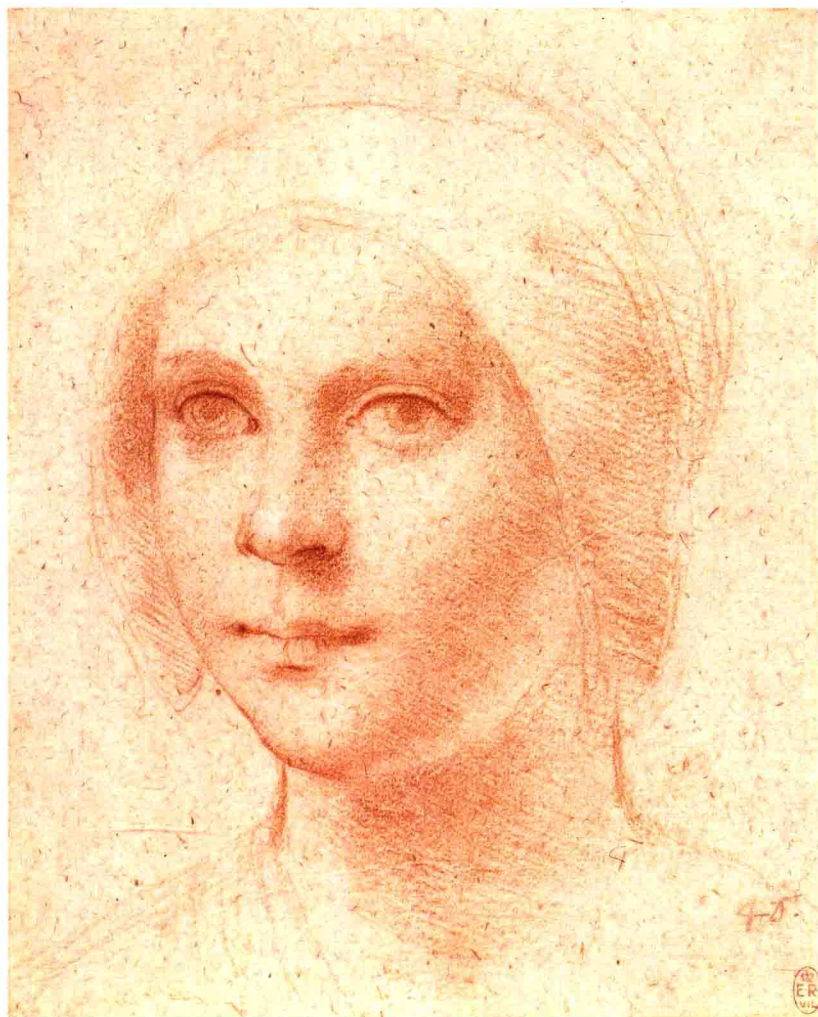
Europe's Renaissance

欧洲的文艺复兴

文艺复兴时期简介

文艺复兴时期是指 14 世纪到 16 世纪西欧与中欧国家在文化艺术发展史中的一个重要历史时期。它是继古希腊、罗马后的欧洲文化史上的第二个高峰。

文艺复兴的原意是在古典规范的影响下，艺术与文学的复兴。其变化的思想基础就是关怀人、尊重人，以人为本的世

女孩头部 弗朗西斯·梅尔齐 意大利 红色粉笔 144x179mm 1510-1520 年

界观。这个世界观是在 14 世纪通过一系列科学家、思想家和文学家重新对古代文艺的发掘而得以建立的。当时的人们从古文献中发现了对自然和人体价值的重视，使他们对人和自然作出了新的评价。

意大利文艺复兴美术

16 世纪头 25 年的意大利，是一个政局紧张、战事几乎连绵不断的时期。正是在这极其动乱的阶段里，盛期文艺复兴艺术形成了。这是一种明朗而又高尚观念的、伟大而又有克制力的艺术，总而言之，就是古典式平衡的艺术。

文艺复兴三杰，著名的艺术家达芬奇 (1452--1519 年)，米开朗琪罗 (1475--1564 年) 和拉斐尔 (1483--1520 年) 出现了，标志着意大利文艺复兴美术达到光辉灿烂的鼎盛时期。他们每一位都是突出的个人主义者，尽管互相之间产生灵感碰撞的火花，却从未形成一个团体。他们三位都达到了超凡的技巧造诣和完美的心灵、眼与手的配合。

在文艺复兴盛期，以达芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔为代表的一批美术家，进一步完善了 15 世纪意大利人的探索，使理性与情感、现实与理想在美术品中获得了完美统一，使形与空间的关系获得了高度和谐，从而为再现性的美术确立了一种经典样式，给后世提供了效法的最佳范例。

德国文艺复兴美术

德国文艺复兴美术发端于 15 世纪，滞后于同时期的意大

利与尼德兰美术。这主要是因为德国当时依然处于封建割据状态，微弱的王权不能给这些极分散的城市以有力的保护，哥特式美术依然占居主要地位。

1420年至1540年间，德国出现了文艺复兴，一些经济发达的城市成为诸地方美术流派的中心。德国文艺复兴初期的绘画与雕刻受晚期哥特式美术中某些因素的影响，宗教祭坛画较为发达。画在木板上的单幅或多联的祭坛画被安置在肃穆的教堂中，以增加庄严的气氛。15世纪中叶开始，德国美术家表现出对人的生活环境的关注，喜欢描绘自然环境，人物造型则强调真实感。

法国文艺复兴美术

百年战争以后，法国收复了被英国占据的领土，形成了统一的局面，为民族文化的发展创造了条件。卢瓦尔河谷地是法国宫廷建筑的诞生地。法王查理八世、路易十二和法朗索瓦一世等都曾在那里兴建了大量的贵族府邸、猎场。其中著名的有舍农索府、尚博尔宫等。这些豪华建筑是新的风格和古老的传统相结合的产物。自从16世纪30年代开始，意大利艺术家来到法国参加枫丹

白露的建筑工程，使得法国文艺复兴建筑进入了新的发展阶段。

圣母草稿 列奥纳多·达·芬奇 意大利 红色粉笔 147x177mm 1504年

Leonardo da Vinci 列奥纳多·达·芬奇

(1452—1519)

列奥纳多·达·芬奇(1452年4月15日~1519年5月2日)享年67岁。意大利文艺复兴天才画家、科学家、发明家。是人类历史上绝无仅有的全才,他最大的成就是绘画,他的杰作《蒙娜丽莎》和《最后的晚餐》等作品,体现了他精湛的艺术造诣。

他还擅长雕刻、音乐、发明、建筑,通晓数学、生理、物理、天文、地质等学科,既多才多艺,又勤奋多产,保存下来的手稿大约有6000页。达芬奇认为自然中最美的研究对象是人体,人体是大自然的奇妙之作品,画家应以人为绘画对象的核心。

达·芬奇在少年时已显露艺术天赋,15岁左右到佛罗伦萨拜师学艺,成长为具有科学素养的画家、雕刻家、军事工程师和建筑师。1482年应聘到米兰后,在贵族宫廷中进行创作和研究活动,1513年起漂泊于罗马和佛罗伦萨等地。1516年侨居法国,1519年5月2日病逝。

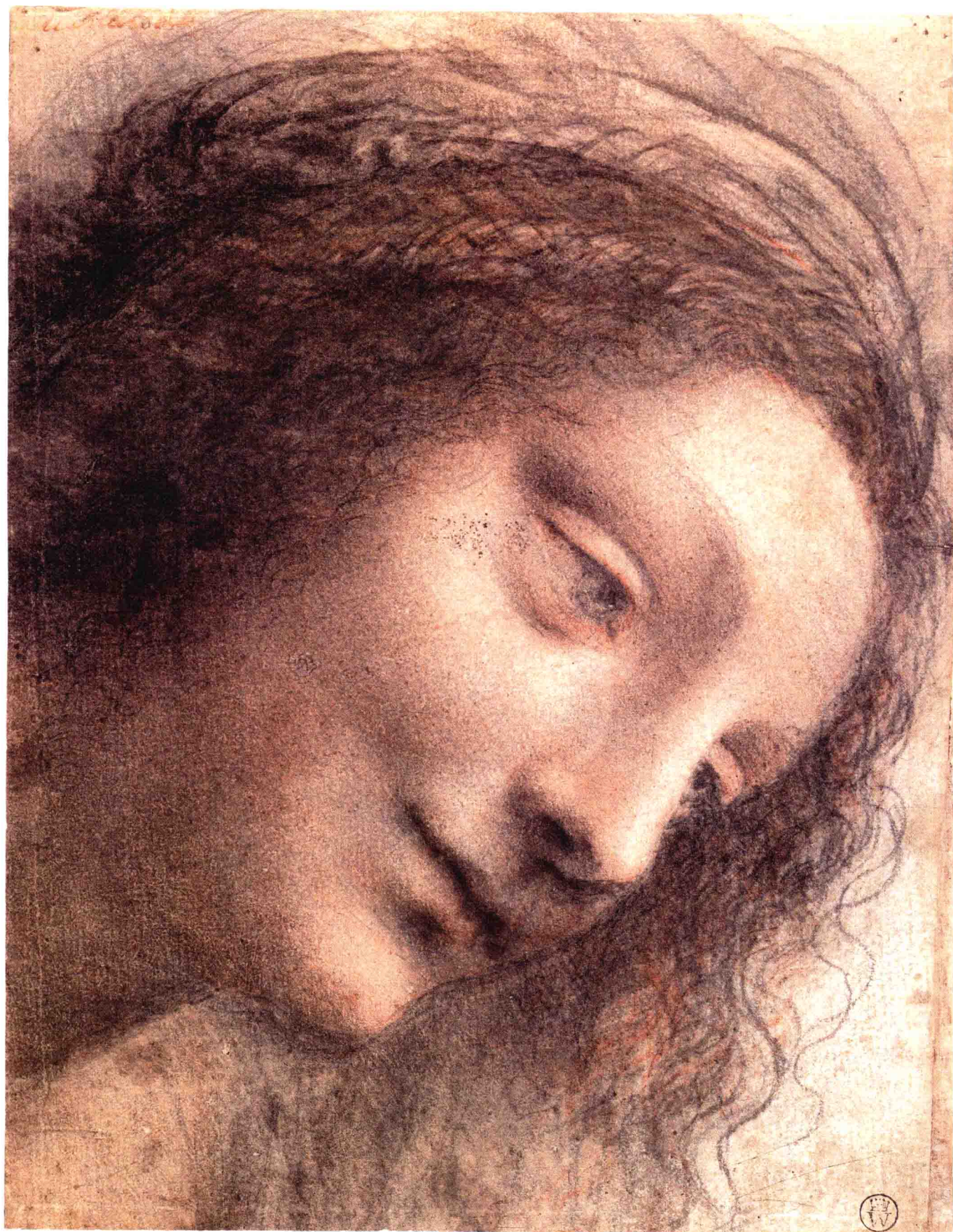
在列奥纳多·达·芬奇逝世之后的500年间,人类一直对他进行研究与探索,欧美各国、以色列等亚洲国家设立了研究达·芬奇的专门机构,他的祖国意大利更是把他作为文化的象征。

(上图)头像练习 列奥纳多·达·芬奇 意大利 188x191mm 1504年

(右图)一个战士的头 列奥纳多·达·芬奇 意大利 红色的粉笔 186x226mm 1505年

圣母像 达芬奇 意大利 彩色粉笔 203x156mm 1508 年