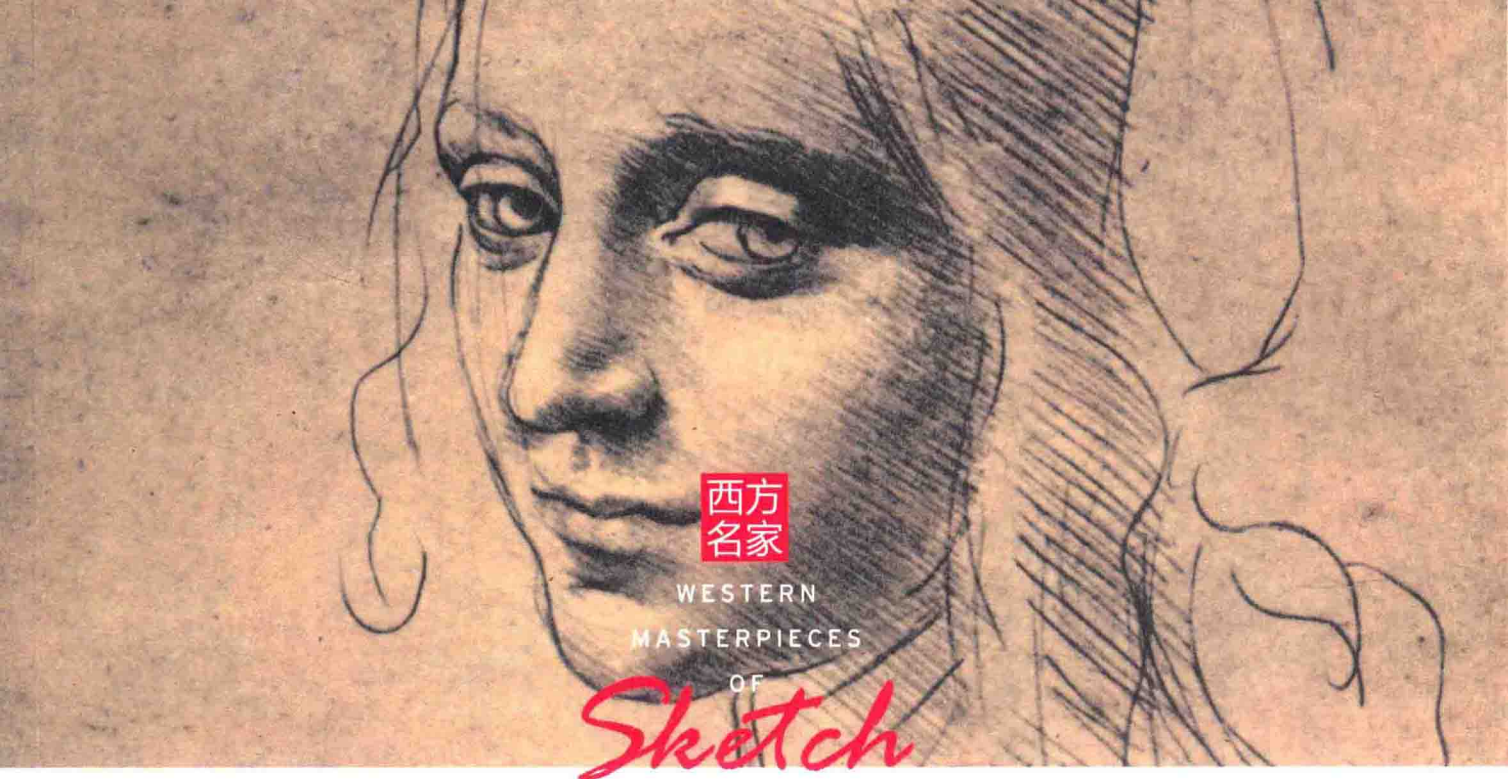

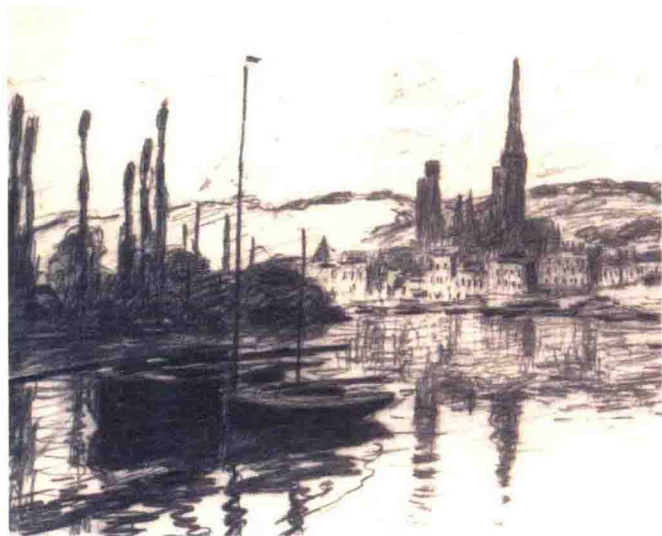
西方
名家

WESTERN
MASTERPIECES
OF

Sketch

西方名家素描大范本

权弘毅 编

上海人民美術出版社

西方
名家

WESTERN
MASTERPIECES

OF

Sketch

西方名家素描大范本

权弘毅 编

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方名家素描大范本 / 权弘毅编. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.1
ISBN 978-7-5322-8795-6

I. ①西... II. ①权... III. ①素描—作品集—中国—西方名家②素描—绘画评论—西方国家 IV. ①J234②J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第263566号

丛书艺术顾问

(按姓氏笔画为序)

李向阳
刘大鸿
夏葆元
徐建融
戴敦邦

西方名家素描大范本

编 者	权弘毅
策 划	沈丹青
责任编辑	沈丹青
技术编辑	季 卫
封面设计	肖祥德
出版发行	上海人民美术出版社 (上海长乐路672弄33号)
印 刷	上海丽佳制版印刷有限公司
制 版	上海立艺彩印制版有限公司
开 本	889×1194 1/16 17印张
版 次	2014年2月第1版
印 次	2014年2月第1次
印 数	0001—2500
书 号	ISBN 978-7-5322-8795-6
定 价	138.00元

contents

目录

列奥纳多·达·芬奇
Leonardo Da Vinci

P.006 / P.021

阿尔布雷特·丢勒
Albrecht Durer

P.022 / P.027

拉斐尔·桑西
Raphael Sanzio

P.028 / P.033

米开朗基罗·迪·洛多维科
Michelangelo Di Lodovico

P.034 / P.043

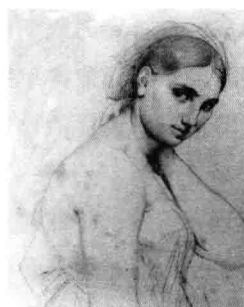
小汉斯·荷尔拜因
Hans Holbein

P.044 / P.051

伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因
Rembrandt Harmenszoon Van Rijn

P.052 / P.059

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

P.060 / P.075

阿尔道夫·门采尔
Adolphe Menzel

P.076 / P.089

居斯塔夫·库尔贝
Gustave Courbet

P.090 / P.099

但丁·加百利·罗塞蒂
Dante Gabriel Rossetti

P.100 / P.107

约翰·埃弗里特·米莱斯
John Everett Millais

P.108 / P.115

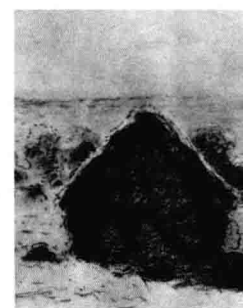
让·弗朗索瓦·米勒
Jean Francois Millet

P.116 / P.125

埃德加·德加
Edgar Degas

P.126 / P.139

克洛德·莫奈
Claude Monet

P.140 / P.147

皮埃尔·奥古斯特·
雷诺阿

Pierre Auguste Renoir

P.148 / P.151

贝尔特·莫里索
Berthe Morisot

P.152 / P.159

费德里科·赞多
曼希

Federigo
Zandomeneghi

P.160 / P.167

伊里亚·叶菲莫
维奇·列宾

Ilya Yefimovich
Repin

P.168 / P.173

保罗·高更
Paul Gauguin

P.174 / P.179

文森特·凡·高
Vincent Van Gogh

P.180 / P.189

爱德华·蒙克
Edvard Munch

P.190 / P.193

亨利·德·图卢兹·
劳特累克
Henri De Toulouse
Lautrec

P.194 / P.201

亨利·马蒂斯
Henri Matisse

P.202 / P.211

米哈伊尔·弗鲁
贝尔
Mikhail Vrubel

P.212 / P.219

瓦伦丁·谢洛夫
Valentin Serov

P.220 / P.231

尼古拉·费钦
Nicolai Fechin

P.232 / P.251

阿梅代奥·
莫迪里阿尼
Amedeo Modigliani

P.252 / P.257

保罗·克利
Paul Klee

P.258 / P.261

乔治·莫兰迪
Giorgio Morandi

P.262 / P.272

西方
名家

WESTERN
MASTERPIECES

OF

Sketch

西方名家素描大范本

权弘毅 编

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方名家素描大范本 / 权弘毅编. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.1
ISBN 978-7-5322-8795-6

I. ①西... II. ①权... III. ①素描—作品集—中国—西方名家②素描—绘画评论—西方国家 IV. ①J234②J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第263566号

丛书艺术顾问

(按姓氏笔画为序)

李向阳

刘大鸿

夏葆元

徐建融

戴敦邦

西方名家素描大范本

编者 权弘毅

策划 沈丹青

责任编辑 沈丹青

技术编辑 季卫

封面设计 肖祥德

出版发行 上海人民美术出版社
(上海长乐路672弄33号)

印刷 上海丽佳制版印刷有限公司

制版 上海立艺彩印制版有限公司

开本 889×1194 1/16 17印张

版次 2014年2月第1版

印次 2014年2月第1次

印数 0001—2500

书号 ISBN 978-7-5322-8795-6

定价 138.00元

序

用单色描绘你之所见，是画家与世界产生关联的纽带。所谓素描的法则，是利用过滤后的视觉辨识去再度认识这世界，并综合性治理现实的一种描绘方式。哪怕以最简陋的一支笔去触碰最粗糙的一张纸，便足以成就绘画语言表述上的一切需要。诚然，两者相撞的火花会有不同等次与段位的区分，那么在开始自己的绘画之路前，观赏与临摹绘画大师们的作品也显得尤为重要。达·芬奇等先辈们以自削的羽管笔在自钉的笔记本上信手命笔，绘下的各种随笔、速写与素描具有无可比拟的人性光辉和文化价值。那种夹杂着草图的任意涂抹的笔记，也给后代留下了素描的逸品。

曾有“素描是一切造型艺术的基础”的说法，素描之于绘画，从草稿、基本功说浅了些，任性与情趣乃艺术之根本。素描从外观上呈现的是艺术家的个性和修为，内在却是艺术家本性和社会属性在特定时代下的反射。手工业时代、文艺复兴时期、大工业时代都是艺术的鼎盛时期，是想象与束缚达到适度和谐与平衡的最佳时代。在这些艺术家的美好年代，也即本书所囊括的时代，充分展现了素描艺术的最高成就中的一部分。

学画者都明白一个道理：素描的样式将主导并决定着你的绘画样式。因而多数画家在进行绘画样式的探索之先，均注重于素描样式的探索。这就连带提出了素描课题的两大要素：其一是客观的再现世界，简称为素描的物质世界；其二是以个性化、精神化去诠释同一个物质世界，简称为神化的素描境界。

素描的物质世界要求画家以冷峻的笔调和周整的方式去记录并再现，是一种抽离了情感因素的理性反应。即便是对于光影关系的描绘也剥离了氛围，纯粹地去创造一种物质的现象。素描实践者们一定熟知这种客观、严谨且弱化个人情趣的描绘方式，但须知，这的确是处在学习初级阶段的必经之路。如同学步时的循规蹈矩，稍不循法就难成方圆。而谈及后一种神化的素描境界，是历代西方绘画高手们在科学地观照现实之后突发的一种灵光乍现。那些颜面、头颅、躯干与四肢是心灵的承载物，画家希望以此求寻艺术梦想，表达瞬间灵感的突发，具象思维和抽象思维都尽现于他们的素描倾情之中。

眼前这一册内容丰厚的《西方名家素描大范本》，集合了西方美术史上多个时期不同风格与流派的优秀素描作品，内容丰富且具备参考价值，是上海人民美术出版社对于重振素描这一画种的又一次奉献和努力！

著名画家 夏葆元

2013年12月15日于上海

contents

目录

列奥纳多·达·芬奇
Leonardo Da Vinci

P.006 / P.021

阿尔布雷特·丢勒
Albrecht Durer

P.022 / P.027

拉斐尔·桑西
Raphael Sanzio

P.028 / P.033

米开朗基罗·迪·洛多维科
Michelangelo Di Lodovico

P.034 / P.043

小汉斯·荷尔拜因
Hans Holbein

P.044 / P.051

伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因
Rembrandt Harmenszoon Van Rijn

P.052 / P.059

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

P.060 / P.075

阿尔道夫·门采尔
Adolphe Menzel

P.076 / P.089

居斯塔夫·库尔贝
Gustave Courbet

P.090 / P.099

但丁·加百利·罗塞蒂
Dante Gabriel Rossetti

P.100 / P.107

约翰·埃弗里特·米莱斯
John Everett Millais

P.108 / P.115

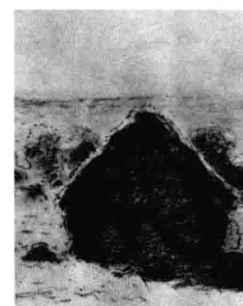
让·弗朗索瓦·米勒
Jean Francois Millet

P.116 / P.125

埃德加·德加
Edgar Degas

P.126 / P.139

克洛德·莫奈
Claude Monet

P.140 / P.147

皮埃尔·奥古斯特·
雷诺阿

Pierre Auguste Renoir

P.148 / P.151

贝尔特·莫里索
Berthe Morisot

P.152 / P.159

费德里科·赞多
曼希

Federigo
Zandomeneghi

P.160 / P.167

伊里亚·叶菲莫
维奇·列宾

Ilya Yefimovich
Repin

P.168 / P.173

保罗·高更
Paul Gauguin

P.174 / P.179

文森特·凡·高
Vincent Van Gogh

P.180 / P.189

爱德华·蒙克
Edvard Munch

P.190 / P.193

亨利·德·图卢兹·
劳特累克

Henri De Toulouse
Lautrec

P.194 / P.201

亨利·马蒂斯
Henri Matisse

P.202 / P.211

米哈伊尔·弗鲁
贝尔

Mikhail Vrubel

P.212 / P.219

瓦伦丁·谢洛夫
Valentin Serov

P.220 / P.231

尼古拉·费钦
Nicolai Fechin

P.232 / P.251

阿梅代奥·
莫迪里阿尼

Amedeo Modigliani

P.252 / P.257

保罗·克利
Paul Klee

P.258 / P.261

乔治·莫兰迪
Giorgio Morandi

P.262 / P.272

列奥纳多·达·芬奇

Leonardo Da Vinci (1452-1519)

意大利

列奥纳多·达·芬奇出生于意大利佛罗伦萨郊外的芬奇镇，15岁时进入佛罗伦萨的委罗基奥作坊拜师学艺，在那里接受了基础的绘画训练。虽然只是学徒，但他的过人才智已经初步显现出来。30岁时他离开佛罗伦萨来前往米兰，在这期间创作了《岩间圣母》、《最后的晚餐》等代表作，同时也从事了一些科学研究。1500年达·芬奇回到佛罗伦萨，开始为兰则塔大教堂的主祭坛创作，他精心构思的《圣母子与圣安娜、圣约翰》素描草图一经展示便引起轰动，其构图原理和画法对当时的艺术界影响极大。

达·芬奇的作品具有文艺复兴时代精神和审美理想，也是那个时代思想和技巧的高峰。虽然他一生中完成的油画作品不多，留下的原作只有十几幅，但却有数以千计的素描和手稿。素描是他在绘画艺术中最精通的部分，在这些大量的习作中能够体会其绘画的丰富性。从早年的草图到成熟时期创作的色粉画，从人物研究到严谨的解剖研究，不管是艺术还是建筑、机械，他的思想和智慧已经深入到知识的各个方面。

此外，达·芬奇在绘画方式和运用媒介上也都做了不少尝试。他是第一个系统使用红色粉笔的画家，形成了自己独特的素描技巧。1500年以后，他对传统的材料使用减少，开始频繁使用红色、黑色粉笔，并和钢笔一起用，这也成为了他的绘画特征之一。通过对红、黑两色粉笔的使用分析，能够看到他在绘画中对光照柔和过渡的兴趣，而粉笔对柔和的色调更具有表现力，对象的亮部和暗部的处理更能达到自己所追求的效果，使画面更显细致。而倒写的习惯和从左往右画线的特点，也为其手稿和素描增添了一丝神秘色彩。

延展解读：

文艺复兴时期是14世纪到16世纪欧洲在文化艺术发展史中的一个重要时期。原意是指在古典规范的影响下，艺术与文学的复兴。其变化的基础就是思想基础关怀人、尊重人，以人为本的世界观，提倡个性自由以反对人身依附，要把思想、感情、智慧都从神权的束缚中解放出来。文艺复兴时期的美术就是在这基础上发展起来的。文艺复兴时期艺术技法上的特点，主要体现在以写实为首务，开创了基于科学理论和实际考察的表现技法，如人体解剖和透视法则等。在风格和技法上注重协调、自然、不拘一格。

少女像 炭笔 纸本

圣母像 炭笔着色 纸本

局部特写：通常在一幅素描中，光照应该有力地落在某一特定的位置上，让观者的注意力可以集中到那个地方。所以在塑造人物时，光线的效果也应应以人物面部为中心点产生。然后有层次地加深五官的阴影，应当让占有全画中心地位的大的形面来吸引观者视线。这幅作品中人物的鼻梁和下巴线条清晰、精准，鼻头通过深色头发的映衬加以强调，眼窝处的扫抹处理十分精彩，表现出了眼球的立体感。

圣母 木炭条 纸本

妇女像 黑色铅笔 纸本

圣母子与圣安娜、圣约翰 炭笔着色 画布