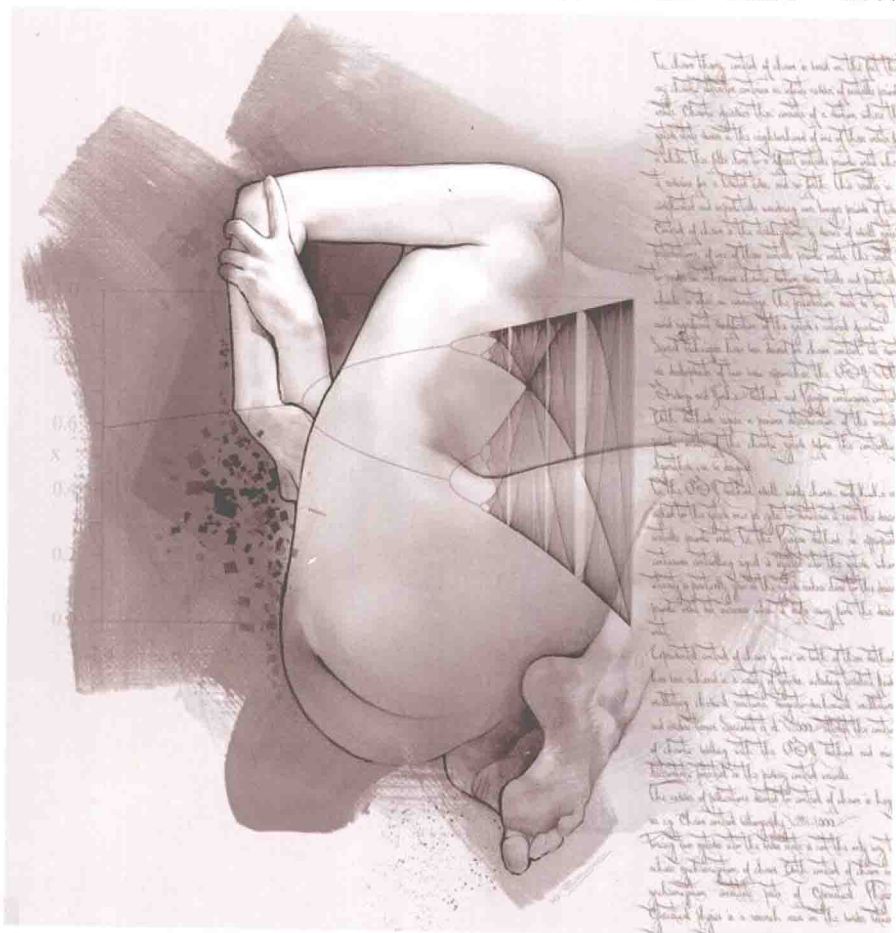

■ 高职高专环境艺术专业规划教材

设计素描

刘子裕 曾润 兰岚 王福罗 编著

- 学传统，求创新，图发展
- 贴合教育的社会需求，理论与实训相结合
- 在实践中汲取养分，推陈出新，革故鼎新

清华大学出版社

高职高专环境艺术专业规划教材

设计素描

刘子裕 曾 润 兰 岚 王福罗 编 著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书立足于设计素描的造型观念、形式语言、表现手法以及思维创新等,对设计素描的基本概念和基本规律进行了阐述,突出了素描艺术与设计结合、艺术形式与设计素描各自的特点。本书采用理论与实践相结合的方法,图文并茂的方式兼收并蓄、融会贯通,帮助和引导学生更好地理解与掌握其理论和技能。

本书采用传统素描和设计素描的多种教学理念相结合的方法,使学生能厘清素描的发展脉络,提高对素描专业理论的理解和认识,本书希望能够给读者以启示,从而更好地发挥设计素描在设计领域中的重要作用,为学生学习后续相关专业课程奠定坚实的基础,并注入原创的激情与动力。

本书适合作为高职高专艺术类相关专业的教材,也可作为美术爱好者学习素描时阅读使用。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

设计素描/刘子裕等编著. —北京:清华大学出版社, 2014
(高职高专环境艺术专业规划教材)

ISBN 978-7-302-34521-3

I. ①设… II. ①刘… III. ①素描技法—高等职业教育—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 276969 号

责任编辑:李玉萍 郑期彤

装帧设计:杨玉兰

责任校对:周剑云

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 装 者:保定市中国画美凯印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:190mm×260mm 印 张:10.75 字 数:266 千字

版 次:2014 年 1 月第 1 版 印 次:2014 年 1 月第 1 次印刷

印 数:1~3000

定 价:25.00 元

产品编号:046746-01

随着社会和经济的发展日益加快,现代设计的理念和步伐也应顺应时代的需求,设计艺术教育正朝此加速迈进,但国内艺术设计院校在教学计划内容实施上还有诸多不完善之处,亟待改进。鉴于此,编者编写本教材的目的有三:一是通过展示和运用本课程内容,努力贴合教育的社会需求;二是将实际运用的成功案例作为重点剖析,走理论与实训相结合的道路,把课程中存在的细致、不完善的地方进行改善和调整;三是通过理论教学、实践运用、经验总结相结合,使教学方法的效率得到提升。高等教育艺术设计是以培养设计人才为目标,正因如此,我们的教学水平与质量的提高需要一套科学有效的教学方案与完整规范的教学流程,必须有适应我们高职院校学习与实践相结合教材。设计艺术学科思考是针对设计艺术实践与创造性的理解,这样才会使学生从理论知识到应用上举一反三,有一个质的飞跃,这也正是编写本教材的初衷。

《设计素描》一书以理论与实践(实训)相结合为首要教学方式,通过结构素描、光影素描、超写实素描以及创意素描的学习,来培养学生敏锐的视觉审美能力、丰富的想象力和创造思维能力。本教材立足于设计素描的造型观念、形式语言、思维方法以及表现形式的训练等,对设计素描基本规律进行了阐述;突出了素描艺术与设计结合、艺术形式与设计素描各自的特点;采用理论与实践相结合的形式,用图文并茂的方式兼收并蓄、融会贯通,帮助和引导学生更好地理解与掌握设计素描的知识与技能。希望本教材能够给读者以启示,从而更好地发挥设计素描在设计领域中的重要作用。与此同时,本教材精选的许多优秀经典习作还有助于提高学生的欣赏水平与动手能力。

本教材适用于高等职业院校设计专业在校生基础职能训练,从设计素描的内容到设计素描的形式,从设计素描的观念到设计素描的实用功能都做了比较详细、透彻的分析和论述,特别关注了设计素描新概念的阐述,力求做到“新”与“全”。本教材对初学者认识设计素描、理解设计素描乃至研究设计素描造型理论等提供了指导性的学习理念,并希望能够帮助学生树立正确的设计素描观、正确的艺术观,在保证设计素描知识体系不断完善的过程之中,着眼于从初学者入门到提高,再到研究的引导,注重培养学生的“理性”创造力。

在现代与时俱进的信息时代,由于本人知识和艺术水平的限制,实难做到周全,纰漏总是难免,恳请读者不吝赐教,望行家批评斧正。

编者

第1章 设计素描概论 1

- 1.1 素描的概念、发展及意义 2
- 1.2 设计素描的概念、目的与意义 3
- 1.3 设计素描的基本特点和要求 4
- 1.4 设计素描的发展 5
- 本章小结 15
- 习题 16

第2章 设计素描的工具、材料及其使用技法 17

- 2.1 基本工具、材料及应用 18
 - 2.1.1 铅笔及其使用技法 18
 - 2.1.2 炭笔、木炭条、炭精条及其使用技法 19
 - 2.1.3 钢笔、毛笔的使用技法 20
- 2.2 其他表现工具 23
 - 2.2.1 色粉笔 23
 - 2.2.2 彩色铅笔及其表现技法 24
 - 2.2.3 马克笔 25
 - 2.2.4 蜡笔 25
 - 2.2.5 其他辅助工具 25
- 本章小结 26
- 习题 26

第3章 结构形态造型素描 27

- 3.1 透视规律的应用 28
 - 3.1.1 透视的概念 28
 - 3.1.2 透视的特点与基本规律 29
 - 3.1.3 透视种类及透视变化规律的应用 29
 - 3.1.4 视点构图模式 34
- 3.2 绘画构图的变化形式与应用 35
 - 3.2.1 什么是构图 35
 - 3.2.2 画面的空间分割与联系 36
 - 3.2.3 绘画构图的变化形式 39
 - 3.2.4 素描的构图原则与运用 47

3.2.5 素描写生构图形式法则的运用 51

3.3 结构形态造型的构成要素 54

3.3.1 结构设计素描形态造型的构成要素 54

3.3.2 结构设计素描的结构形态 55

3.4 结构设计素描的表现形式 58

3.4.1 线的特点 59

3.4.2 线的分类 59

3.4.3 线的表现方法 60

3.5 结构设计素描的表现方法 62

3.5.1 抓大感觉 62

3.5.2 找点 62

3.5.3 线条的穿插 63

3.5.4 线条的表现 63

3.6 结构设计素描的表现步骤 65

本章小结 68

习题 68

第4章 明暗形态造型素描 71

4.1 光影与立体的关系 72

4.2 物体的明暗形成关系 74

4.3 黑、白、灰与色彩的关系 79

4.4 物体的质感与量感的表现 81

4.4.1 质感与量感的认识 81

4.4.2 正确分析质、量感 82

4.4.3 几种常用的表现质、量感的表现方法 82

4.5 物体的空间感表现 84

4.6 明暗素描的表现步骤 87

4.7 明暗素描作品欣赏 90

本章小结 101

习题 102

第5章 超写实素描的训练 103

5.1 超写实素描概述 104

5.2 质感写真与明暗写生的观察方法 105

5.3 质感的表现形式 105

5.3.1 超写实素描的表现方式	105
5.3.2 对不同的物体质感的技巧 表现	106
5.3.3 如何用线面表现物体的质感	107
5.3.4 肌理的制作方法	112
5.3.5 超写实表现工具	113
5.4 超写实素描作画的步骤与要求	114
5.4.1 实例讲解超写实静物写生的 基本步骤	114
5.4.2 超写实素描的常见问题	117
5.5 超写实素描名家链接(作品欣赏)	117
本章小结	127
习题	127

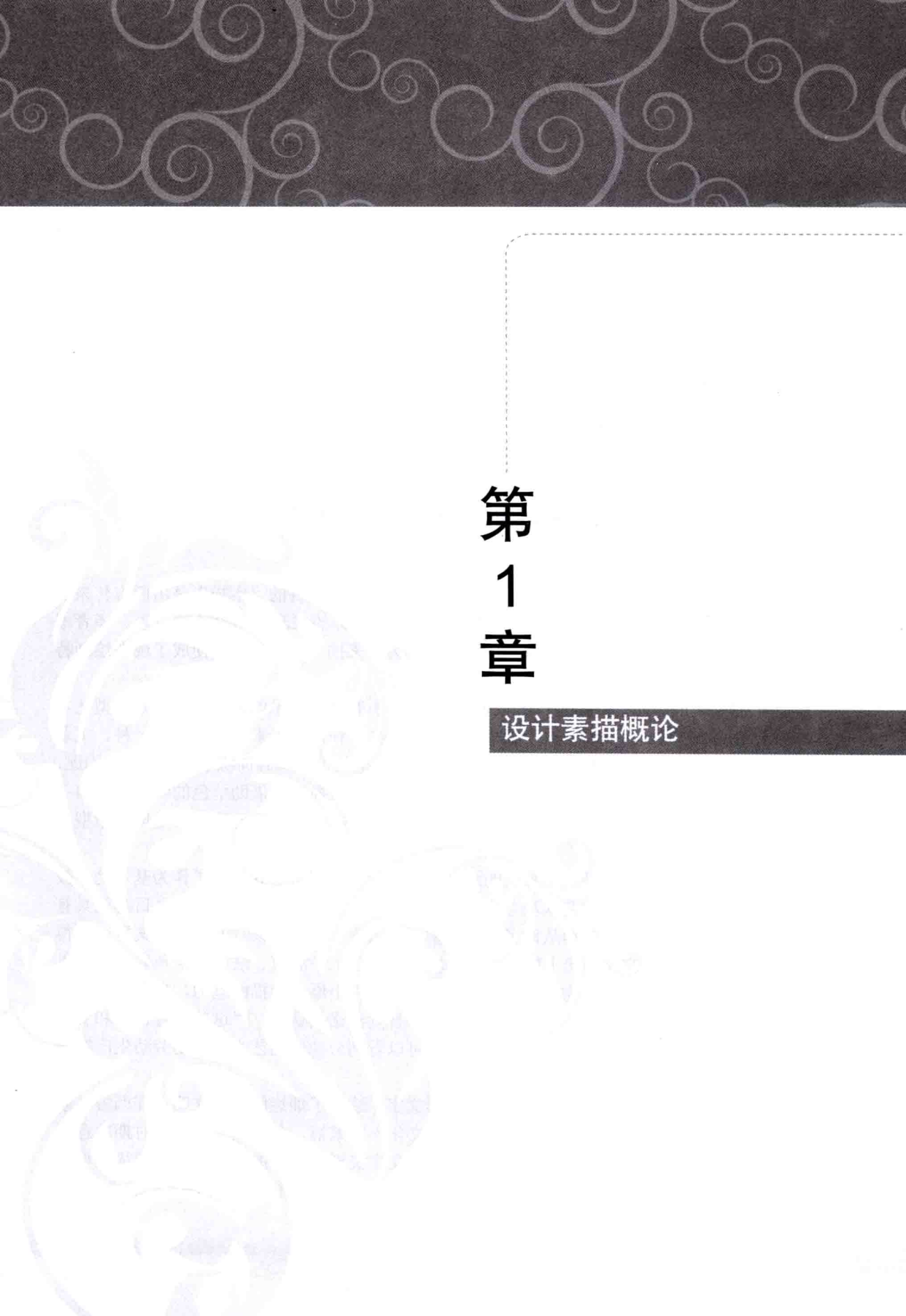
第6章 创意素描 129

6.1 对创意素描的认识	130
6.2 具象、意象与抽象的创意表现	131
6.2.1 对具象创意素描的研究	132
6.2.2 对抽象创意素描的研究	133

6.2.3 对意象创意素描的研究	139
6.3 从写实到变形的表现	141
6.3.1 对写实——变形的解读	141
6.3.2 变形与夸张的作用和方式	142
6.3.3 变形的表现形式	142
6.4 从想象到超现实的表现	149
6.4.1 超现实主义概述	149
6.4.2 创意的表现——想象到 超现实	150
6.4.3 超现实素描的训练方式	151
6.5 创意素描作品欣赏	152
6.5.1 超现实主义绘画作品及代表 画家	152
6.5.2 创意素描解读(课堂教学交流)	156
本章小结	162
习题	162

后记 165

参考文献 166

第 1 章

设计素描概论

课程学习目标

本章为概论部分，通过介绍素描的发展脉络，使读者进一步认识什么是素描、什么是设计素描，并将单纯的课堂学习化为一个艺术平台，为学生提供艺术创作经验，通过课堂教学来丰富社会文化资源，延伸艺术发展，为今后的设计素描学习奠定基础。

重点与难点

理清素描的发展脉络是本章的重点，也是难点。

1.1 素描的概念、发展及意义

素描是舶来词，在中国画论里原没有这一名词，我们现在所讲的“素描”是由西方传来的绘画术语，法文原词“dessin”和“dessein”是素描这一名词的来源，即设计的意思。译者根据绘画的特征和各民族的文化传统及汉语的词义，译为“素描”，于是素描便成了现在绘画特定的专用名词。

素描虽然仅属于视觉艺术中的一个画种，但它具有所有造型艺术的基本功能，是造型艺术创造的源泉和技术基础。《辞海》对“素描”一词是这样解释的：“素描是绘画的一种，主要以单色、线条、明暗、色块来塑造物体的形象，是各类造型艺术的基础训练手段之一。”因此，广义上的素描是相对于色彩而言的，泛指一切单色的绘画。素描主要借助单色的线条或明暗手法来表现物象，通过对客观事物的形态、结构、特征作全面的研究来塑造物体，是培养造型基本功训练的主要手段。

素描是造型艺术的基础，是一个独立的画种和别具一格的艺术形式，除了作为基本功、技巧训练外，更是一种思维方式和艺术观念形成的重要过程。其实，素描自它产生之日起就具有独特的实用性与艺术性，这个我们从许多远古的壁画、陶罐画、兽骨画等的许多图案里可以得知。例如：半坡、河姆渡文化陶器上的图案和西班牙阿尔塔米拉洞窟、法国拉斯科岩洞壁画里等所刻画的各种粗犷、动感的人物、动物图画形象，都体现出原始素描的魅力，也反应了当时具有真实生活意义的造型艺术。俄罗斯历史考古学家普列汉诺夫认为：“这些带有记号和文字性质的绘画再现了自然的渴望和摹绘的能力，我们可以看到劳动创出艺术、推动劳动生产的伟大意义。”

就中国的传统文化而言，素描直接产生了象形文字，造就了灿烂的东方文明。在西方，素描传授人们识别环境的技能。随着科学不断进步、文化不断繁衍，在欧洲文艺复兴时期的意大利才逐渐形成真正意义上的素描，现实主义精神与人文主义理想结合的美学观，给素描造型带来了强大的生命力。艺术家们以科学的态度，对绘画和自然的关系进行细致、深入的理性思考，

创立了解剖学、透视学和明暗光学。人体解剖与空间透视的研究,使形体在三维空间中得到体现,素描成为整个文艺复兴造型艺术的基础。从14世纪到16世纪期间,涌现出了许多世界顶级大师,如波提切利、达·芬奇、米开朗基罗、丢勒、提香、荷尔拜因等。文艺复兴时期的素描,达到了史无前例的高峰之巅,同时还诞生出许多风格各异的表现技法。例如:波提切利的线条精细而富有变化,体、面和线条结合得十分完美;达·芬奇的素描,造型技巧简练和谐,转折微妙,结构严谨,表现生动,带斜线明暗表现风格;丢勒的写实技巧很坚实,造型独到,画面典雅;曼坦那的素描形体真实且具有个性,他把重点放在轮廓、结构与运动上等方面。从17世纪到19世纪,通过无数先辈艺术大师们,如鲁本斯、伦勃朗、华多、安格尔等的实践研究,发展并丰富了素描技法,素描获得了更加卓越的发展。

17世纪欧洲的美术学院较多,特别是在伦敦,素描被确定为艺术实践和研究对象的重要表现手段,把写生和抽象的概念特意融合在一起,创造出了辽阔宽广、宏伟壮观的画面,人物描绘也提高了精准性。

18世纪的素描更加丰富多样,风格严谨,线条精确,如华多的素描笔法轻快,富有装饰味,突破了学院派的束缚,创立了抒情画风。

19世纪各地相继成立了许多美术学院,素描受到了广泛重视,艺术家们在客观形象里融入了更多的主观表现,对素描和教学进行了积极的探索和规范,形成了不同的艺术风格。例如:在法国,素描主要延续了文艺复兴时期以简练的线条为主,形式表现生动的风格,代表人物为安格尔,他的素描以其精湛的线条和简要的明暗对比,表现出别具一格的艺术风格,德国素描比较注重物体的质量感,风格强烈、凝重,代表人物为门采尔;俄罗斯素描追求古典的用线,夸大人物的个性特点,代表人物为列宾等。

20世纪是艺术与设计领域的大发展,素描甚至已经成为一种最直接的情感表现工具。艺术家们不断探索研究,创造出了各具风格的流派,基本上可归纳为古典、浪漫、现实、印象、现代等五大流派。因此,我们研究素描时不应该站在一个狭义的角度上,而应当从造型的本质深入权衡各方,取长补短,为我所用。

总之,20世纪的艺术形式丰富多彩,在反叛传统的道路上创造出新观念,素描也在形式上获得了独立自主的客观现实,艺术表现及成就获得了空前繁荣。

1.2 设计素描的概念、目的与意义

设计素描的概念解释较多,从设计素描本身来说,设计素描是在传统素描的基础上演变、发展而形成的。从其本质来看,设计素描还是一种素描,是人们在平面上按照一定的想法形象地进行处理和表现而呈现出来的一种新的造型方式。所以,设计素描是集观察、思维和表现为一体的表现形式。

设计素描源于人的思维意识,是设计理念和联系符号的再现,是人对自然物象的重新诠释。同时设计素描又作用于人的思维意识,通过图式使之不断完善,达到设计目的。一般来说,专业不同,表现的风格就不一样,就素描教学来讲,对设计素描造型规律的掌握和动手能力训练是主要的。

设计素描是科学与艺术相融合的综合体,是以逻辑思维为基础、现象思维为主导的设计表现形式。本课程旨在加强学生的设计意识,通过学习使学生具备严谨、整体的感受与审美能力,科学的理性逻辑思维能力,熟练的视觉传达能力,丰富的形象思维能力,为以后的设计专业打基础。

长期以来,我们的设计素描教学在很大程度上沿袭了苏联契斯恰可夫的素描教学体系,形成了写实、典雅、严谨的学院风格,注重对自然的再现。这样的教学对学生的造型能力训练来说很好,但却使学生的创新意识、设计意识减弱。绘画注重物象的再现,绘画基础素描以造型能力为目的,而设计素描与传统意义上素描的不同之处在于:不过多地追求光影、空间、质感、体积等客观实体的再现,偏重于对物体的结构、轮廓的归纳。

设计素描的训练目的与意义有如下几点。

- (1) 培养严谨的视觉感受与反应能力(眼)。
- (2) 培养科学的理性分析与理解能力(脑)。
- (3) 培养丰富的形象思维与创新能力(心)。
- (4) 培养熟练的视觉传达与表现能力(手)。

1.3 设计素描的基本特点和要求

根据前面的阐述,我们知道设计素描是集观察、思维和表现于一体的表现形式,不同于一般绘画性素描,而是侧重于实用性的设计素描,和传统绘画比,自然在某些方面就充分地体现出自身的特点,概括地说主要包括两方面的特点,那就是必须具有绘画性和设计性。

1. 绘画性

我们知道素描是一种独立的绘画艺术,具有独立的审美价值,具有欣赏功能。显而易见,设计素描本身就是一种素描,它也是一种独立的绘画艺术形式。所以,设计素描的第一个特点和要求就是绘画性。

设计素描还是一种现代设计的绘画表现形式,在艺术设计中,是设计师收集形象资料、表现造型创意、交流设计方案的艺术语言和艺术表现手段。另外,设计素描是现代设计绘画的训练基础,是培养设计师形象思维和表现能力的有效方法,是认识形态和创新形态的主要途径。

2. 设计性

设计素描以比例尺度、透视规律、三维空间观念、形体的内部结构以及剖析等方面表现出新的视觉传达与造型,训练和绘制预想的设计,是表达设计意图的一门专业基础课。画面以透视和结构剖析的准确性从客观事物的具象形态中再现形式美感。

1.4 设计素描的发展

绘画为设计服务,设计素描是在传统素描的基础上演化而来的。人类自产生文化之时就产生了设计,也就产生了素描,但二者并没有本质区别,也没有离开素描的范畴,即具有独特的实用性与艺术性,只是不同于现代意义上的设计素描。

首次将设计素描的理念、形式和功能从传统素描中分离出来,应该是1919年法国包豪斯设计学校的创立,使设计素描真正从传统素描学科里划分出来,将艺术性和科学性巧妙地融合起来。设计学校在教学中融入了点、线、面等几何造型元素作为表现课题,其目的是使学生对设计程序有一个清晰的认识,同时注重挖掘学生的个人天赋,旨在促进学生在视觉上的敏锐洞察力,在形式与技巧上直观地表现出强烈的现代感。20世纪80年代,瑞士巴塞尔设计学校拟定的《设计素描教学大纲》以“设计素描”的称谓初次介绍到中国设计界,使我们感受到这种新素描的独特魅力。它的宗旨和授课方向使表现艺术和手工艺与工业社会需求相统一,对世界美术现代史的发展产生了深远影响。应该说,古典绘画对素描的重视程度大于色彩,作品中素描的表现极尽完美。法国印象主义的出现,是绘画艺术史上的一次革命。印象主义绘画彻底打破了以线条为主要表现形式的古典风格,同时,也彻底解放了受轮廓线束缚的色彩。自印象派之后,绘画已经成为色彩的天下了。中国的绘画有着与西方不同的观念和道路,不但讲究造型,更加注重写意。假如站在西方素描的角度上看,中国画的造型似乎很幼稚;假如站在艺术的角度上看,中国画的表现性深不可测。东方和西方绘画最大的差异不在形式,在于表现语言。

纵观设计素描的发展历史,无论是原始社会的石器、陶艺,或古埃及、古希腊、两河流域绘画和文艺复兴大师的手稿,还是中国的明清瓷器、家具以及当今的工业产品,我们都可看到实用性与艺术性的痕迹,从中可以得知素描和设计艺术是与实用性紧密相融并且互相作用的,如图1-1所示。

图 1-1 明清瓷器和家具

明清瓷器、家具中实用性与艺术性的结合,为设计素描的理论、实践奠定了坚实的基础,更为设计素描的发展拓展了空间。设计师们沿着这条轨迹把构想图式化,反复推敲,认真比较、取舍、整理,最终完善出来的就是精美的设计方案。设计素描不再以真实再现自然为目的,而是趋向于从研究自然形态入手,获取客观物体的本质特征,然后超越客体的外在表象,达到主

动性的认识与创造。

《一匹马》和《野牛图》是旧石器时代的作品，艺术家利用原始的石头突出的效果来增强每一幅画作的张力。简洁洗练的造型、优雅与粗犷的线条表现出的这些造型，向我们展示了原始旷野时代的智慧和艺术魅力，如图 1-2 和图 1-3 所示。

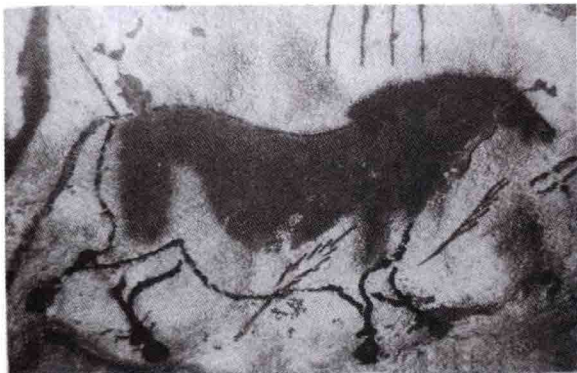

图 1-2 《一匹马》拉斯科岩洞壁画(法)

图 1-3 《野牛图》西班牙阿尔塔米拉洞穴

半坡、河姆渡文化的陶器上的图案体现出原始素描的魅力，也反应了当时具有真实生活意义的造型艺术，再现了原始先人对自然的渴望和摹绘的能力，从中我们可以看到劳动创出艺术的伟大意义，如图 1-4 所示。

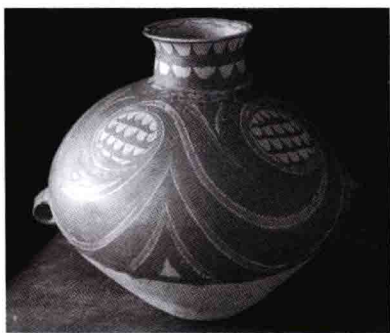

图 1-4 半坡、河姆渡文化陶器上的图案

列奥纳多·达·芬奇(1452 年 4 月 15 日—1519 年 5 月 2 日)，意大利文艺复兴三杰之一，也是整个欧洲文艺复兴时期最完美的代表人物。他是一位思想深邃、学识渊博、多才多艺的画家、寓言家、雕塑家、发明家、哲学家、音乐家、医学家、生物学家、地理学家、建筑师和军事工程师。他是一位天才，他一面热心于艺术创作和理论研究，研究如何用线条与立体造型去表现形体的各种问题；另一方面他也同时研究自然科学，为了真实感人的艺术形象，他广泛地研究与绘画有关的光学、数学、地质学、生物学等多种学科。他的艺术实践和科学探索精神对后代产生了重大而深远的影响。

图 1-5 为达·芬奇的自画像。画家观察入微，所用的线条丰富多变、刚柔相济，尤其善用浓密程度不同的斜线表现光暗的微妙变化。此画用线生动灵活、概括性强，寥寥数笔却包含许多转折体面关系；流畅的线条、深邃的目光，把那份艺术家的傲气与才智表现得淋漓尽致，用

笔不多但却很充分，几百年后再来欣赏这幅名作还是觉得非常经典。

达·芬奇素描作品的艺术水平已达极高的境地，被誉为素描艺术的典范，如图 1-6~图 1-8 所示。

图 1-5 达·芬奇自画像

图 1-6 《戴盔武士》(达·芬奇素描作品)

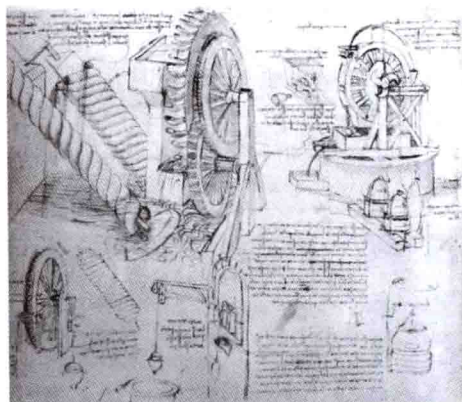

图 1-7 《设计草图》(达·芬奇设计素描作品)

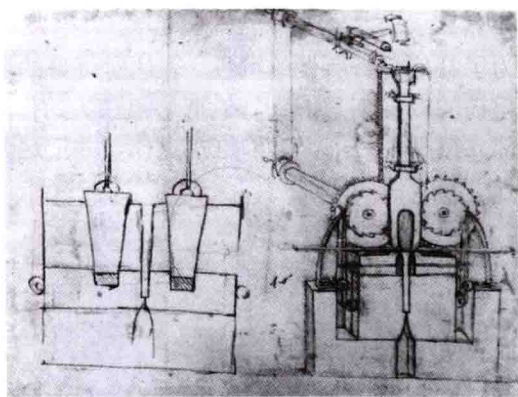

图 1-8 《工业产品立面》图(达·芬奇设计素描作品)

阿尔布雷特·丢勒(1471—1528)，德国画家、版画家及木版画设计家。丢勒是北部文艺复兴的代表人物，少年时曾追随父亲习艺，他对绘画表现出特殊的才能，13岁时就能逼真地画自己的肖像，19岁时为父亲所画的肖像已充分显示出他成熟的素描功力，可与达·芬奇遥相呼应。丢勒相信艺术家必须要深入观察自然并竭力发现宇宙的秘密，以揭示和表现美，他同达·芬奇一样深研数学和透视学，著有《绘画概论》和《人体解剖学原理》，使德国艺术摆脱哥特式艺术的影响和束缚，走向以人文主义思想为指导的现实主义艺术道路。他把当时幼稚的版画艺术推向更完美的新阶段，如图 1-9 所示。

15 世纪时，在德国的小村庄里，有一个住了 18 个孩子的家庭。父亲是一名冶金匠，为了维持一家生计，他每天工作 18 个小时。尽管生活窘迫，然而这个家庭中两个孩子却有一个同样的梦想，他们两人都希望可以发展自己在艺术方面的天分。不过他们也知道，父亲无法

在经济上同时供他俩到纽伦堡艺术学院读书。晚上，两兄弟在床上经过多次讨论后，得出结论：以掷铜板决定，胜者到艺术学院读书，败者则到附近的矿场工作赚钱；四年后，在矿场工作的那一个再到艺术学院读书，由学成毕业的那一个赚钱支持，如果需要，可能也要到矿场工作。

星期日早上做完礼拜，他们掷了铜板，结果，弟弟阿尔布雷特·丢勒胜出，去了纽伦堡艺术学院，哥哥艾伯特则去了危险的矿场工作，四年来一直为弟弟提供经济支持。阿尔布雷特·丢勒在艺术学院里表现很突出，他画的油画简直比教授的还要好，到毕业时，他的作品已经能赚不少钱了。在这位年轻的艺术家返回家乡的那一天，家人为他准备了盛宴，庆祝他学成归来。当漫长而难忘的宴席快要结束时，伴随着音乐和笑声，丢勒起身答谢敬爱的哥哥这几年来对他的支持，他说：“现在轮到你了，亲爱的哥哥，我会全力支持你到纽伦堡艺术学院攻读，实现你的梦想！”

所有的目光都急切地转移到桌子的另一端，坐在那里的艾伯特双泪直流，只见他垂下头，边摇头边重复地说：“不……不……”

终于，艾伯特站了起来，擦干脸颊上的泪水，看了看长桌两边他所爱的亲人们的脸，把双手移近右脸颊，说：“不，弟弟，我上不了纽伦堡艺术学院了。太迟了。看看我的双手——四年来在矿场工作，毁了我的手，关节动弹不得，现在我的手连举杯为你庆贺都不可能，何况是挥动画笔或雕刻刀呢？不，弟弟……已经太迟了……”

四百五十多年过去了，阿尔布雷特·丢勒有成千上百部杰作流传下来，他的速写、素描、水彩画、木刻、铜刻等可以在世界各地的博物馆找到，然而，大多数人最为熟悉的，却是其中的一件作品。

为了补偿哥哥所做的牺牲，表达对哥哥的敬意，阿尔布雷特·丢勒下了很大的功夫把哥哥合起的粗糙的双手刻了下来。他把这幅伟大的作品简单地称为“双手”，然而，看见这“双手”的人都立刻敞开心扉，瞻仰这幅杰作，并把这幅爱的作品重新命名为“祈祷之手”。如图 1-10 所示。

图 1-9 《老人像》(丢勒作品)

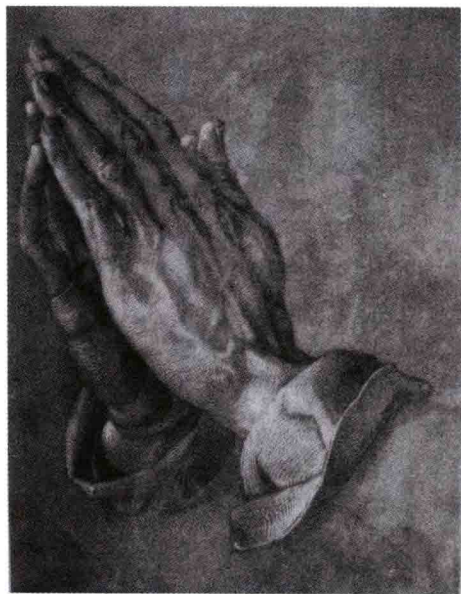

图 1-10 《祈祷之手》(丢勒作品)

下次当你看到这幅感人的作品时,不妨仔细看一下,如果你也需要这么一幅画,就让它成为你的提醒,没有人能单枪匹马地获得成功!

米开朗基罗·博那罗蒂(1475—1564),意大利文艺复兴时期伟大的绘画家、雕塑家和建筑师,文艺复兴时期雕塑艺术最高峰的代表。《人体素描》和《人物头像》素描是米开朗基罗的代表作中的两幅,如图1-11和图1-12所示。米开朗基罗的《人物头像》有一个单独描绘眼睛的局部,眼窝、眼眶及眼睛本身的体积刻画得异常灵动而又深刻,用笔不多却使人能够体会到他的许多微妙的变化。

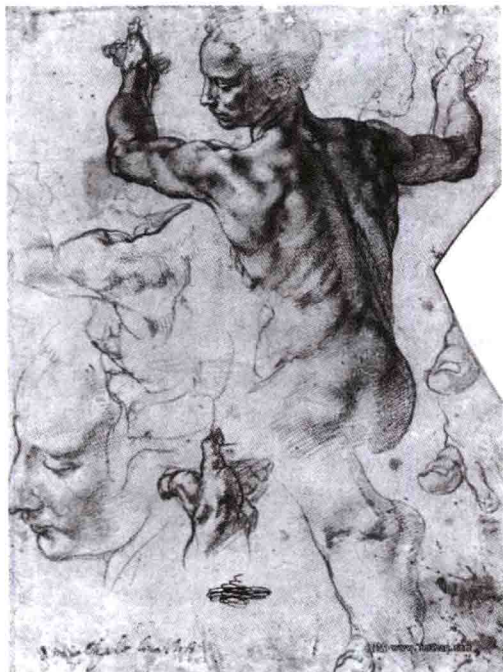

图 1-11 《人体素描》(米开朗基罗作品)

图 1-12 《人物头像》素描(米开朗基罗作品)

提香(1490—1576),意大利文艺复兴盛期威尼斯画派的代表性画家,是乔凡尼·贝里尼的学生,并受乔尔·乔奈的影响。提香以长寿著称,至少活到了九十岁。青年时代,他继承和发展了威尼斯派的绘画艺术,把油画的色彩、造型和笔触的运用推到新的阶段;提香中年时画风细致,稳健有力,色彩明亮;晚年则笔势豪放,色调单纯而富于变化。在油画技法上,提香对后期欧洲油画的发展,有较大影响,其作品如图1-13和图1-14所示。

波提切利(1445—1510),少年时就酷爱绘画,开始时当金银艺匠的学徒,因为有绘画天资,15岁时被做皮革匠的父亲送到画家菲利普·利皮的画室学画,后来波提切利又转入委罗基奥门下,与比他小7岁的达·芬奇同窗共学。27岁时,波提切利决定自立门户,独立开设工作室接受社会订件。由于他曾师从利皮,因此也受到美第奇的喜爱和赏识,逐渐成为美第奇宫廷画家中的领袖。

图 1-13 《祈祷中的老人》(提香作品)

图 1-14 《少女素描》(提香作品)

如图 1-15 所示的《西蒙奈塔夫人像》为波提切利的代表作，此画约作于 1485 年。这位贵妇的侧面轮廓是经过精心处理的，为了画好这位贵妇的侧面脸容，画家故意将贵妇的头部置于一扇受光的窗户前面。线的轻重缓急都运用得恰到好处，使造型轮廓明晰，形象鲜明。

鲁本斯(1577—1640)，佛兰德斯(即比利时)画家，曾出任过外交使节。鲁本斯的绘画作品构图宏伟、色彩富丽，对于佛兰德斯绘画和全欧洲绘画的发展，具有重大意义，作品有《农民的舞蹈》、《苏珊娜·芙尔曼肖像》等。鲁本斯是当时艺术家中最杰出的素描画家之一，鲁本斯素描的特征是：观察入微，表现手法简洁，线条精确，如图 1-16 所示。

图 1-15 《西蒙奈塔夫人像》(波提切利作品)

图 1-16 《苏珊娜·芙尔曼肖像》(鲁本斯作品)

荷尔拜因(1497—1543),文艺复兴时期德国著名艺术家。欧洲文艺复兴时期很多艺术家都擅长人物肖像,但终身以此为业、成就盖世者唯有荷尔拜因一人。他的艺术最大成就就是肖像画,画中的人物表现得非常精致、结实有力、个性充分,而自己的想象和爱憎却完全收敛了,现实性表现得很充分,细节处理得精确且有说服力。通过深刻的观察,素描表现准确有力,达到惊人的简练,线条变化微妙,将精神转化为绘画语言,这些表现形式包含丰富的内涵,这种内涵源于大师的人性本质和情操,如图 1-17 所示。

《约翰摩尔》体现了荷尔拜因的这种“速写式”绘画风格,作品中线条极其简练,正是荷尔拜因简朴无华、清淡平和的气质表现,如图 1-18 所示。

图 1-17 《詹姆斯》(荷尔拜因作品)

图 1-18 《约翰摩尔》(荷尔拜因作品)

伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因(1606—1669)他是欧洲 17 世纪最伟大的画家之一,也是荷兰历史上最伟大的画家。他擅长肖像画、风景画、风俗画、宗教画、历史画等,作品有《夜巡》、《杜普教授的解剖学课》等。

伦勃朗一生经历了大起大落,有春风得意之时,也有丧妻、丧子的痛楚,从一系列自画像上,我们也可以感受到这种变化。伦勃朗自画像的数量之多令人咋舌,恐怕只有凡·高能够与其相颉颃。我们经常看到的是伦勃朗的油画自画像,图 1-19 所示为波士顿艺术博物馆收藏的伦勃朗版画作品。

安格尔(1780—1867)是法国古典画派开创者达·维尔的学生,也是该画派后期的主要代表者。尽管他恪守古典画派的原则直到暮年始终不渝,但他在 40 岁之前曾长期不被理解,这是因为他表现了与达·维尔不同的艺术个性。从风格上看,安格尔的艺术与达·维尔那崇高、严峻的气派不同,更有别于德拉克洛瓦所具有的暴风雨般的运动与激情,他带给艺术的是柔美、宁静、和谐的境界。应该说,他们都是伟大的艺术家,他们各自在艺术发展的不同阶段中起到了无可替代的重要作用。

安格尔线描人物,主要继续了文艺复兴时期的风格,以简练的线条为主,注重形式的自然生动,如图 1-20 和图 1-21 所示。