

经典全集系列丛书
紧扣高品质
铸造高考宝典

速写 人物

全新经典全集系列丛书

主编◎杨建飞

A03

经典全集系列丛书

经典全集
JINGDIANQUANJI

全新经典全果系列丛书

速写人物

Figure sketch

全国编委名录

主编：杨建飞

执行编委：石博文 翟乃文 张海涛 吴学聪

名誉编委：孙楠 韩旭 韩和克 韩民吉
朱传奇 郭剑 商亮 高斌 于萍 常久青
姜浩 张超 孙逊 汪莹 方良机 张中文
万鲁超 周达 张钰 李少勇 周远 彭冲
游贤健 张程

全新经典全集系列丛书

自从2009年《经典全集系列丛书》上市以来，受到了全国很多美术同仁的高度评价，认为这套书是辅助学生美术高考的最理想教材。的确，当时《经典全集系列丛书》上市后在全国引起了很大的反响，一张张优秀作品帮助学生很好地学习，同样参与这套书的作者也一位位被大家认可和熟知。从而，促进了美术出版行业的迅速发展，也推进了基础美术教育水平的提高。

这几年有着越来越多的美术同仁不断地与我们联系，给我们提供了大量的优秀作品，同时也给了我们提出了很多宝贵的建议。

因此，今年我们将推出全新《经典全集系列丛书》，希望能再为美术教育做出微薄的贡献，再为考生做套好书。书中的作品我们力求经典，每一张作品都是经过层层海选。有的塑造十分结实；有的细节刻画十分精彩；有的颜色非常漂亮，总之每一张作品都有足够打动我们的地方。可以说所有选用的作品在全国都具有一定代表性的，同时也有很强的教学指导意义。

有了这么多优秀的作品，接下来就是更好的编排与讲解，我们所做的好比架一座桥梁，所有的讲解让每张经典作品的技法与作画思路能更好地传达给学生。我们重视每一个环节的知识，甚至不放过很细微的小知识点。让学生在阅读时更好地、更完整地吸取专业的营养知识。

另外为了进一步提升本书的阅读趣味性以及给予学生更大的励志作用，我们花了整整一年的时间，陆陆续续地收集了美术界古今中外近200位大师和名家的资料。在这套新书里，重点介绍近60位大师的身世、成长、成就、趣事及艺术观点。在收集过程中我们惊讶地发现很多位大师的学画年龄也是十七八岁，这其中也有很多出身家境贫寒的，经过克服了重重困难才取得最终的辉煌成就。这里面有不少和今天参加美术高考的考生情况类似，能找到很多共同点。我们也希望借此书能够激励学生对艺术、对人生的梦想。今天的我们也正是缺乏大师们对艺术、对生活的执著精神，相信大师们的一桩桩生动的、感人的事例会深刻地感染我们，让我们重新认识艺术，重新认识自我，为艺术而真爱。

我们还整理了古今中外大师、名家的100段经典名言，其中蕴含着丰富的专业理论知识；有感人的执著的艺术人生；更有积极的人生生活态度。这些能帮助我们解除学习时的困惑，能指引我们前行的方向，能解答我们人生的意义，更好地帮助学生，成为学习的指路明灯。

最后，我们感谢为这套书提供作品的作者，你们在教学一线一年年默默辛勤的付出，没有你们的努力就没有中国美术教育发展的今天。经典全集有幸得到你们大力支持的同时，我们自身谨记做书就是做文化，一本好书能促使更多更好的交流，从而推进整体文化的进步。所以，有了大家的支持，我们将会继续努力，争取创造更多、更好的书籍来回报大家对我们的厚爱。

Contents ▶▶▶

目 录

006	60 位杰出大师介绍	012	100 句大师名言
016	明暗类作品个例分析	030	经典明暗类速写作品
053	速写基础知识	070	经典明暗类速写作品
097	经典速写步骤	110	多人组合类作品
114	场景类速写作品	139	大师头、手作品欣赏
142	头、手、脚作品与步骤	158	线描类作品个例分析
162	线描类速写作品	184	关于训练的问答
188	关于考试的问答	192	给同学们的几点建议

埃德加·德加人物速写欣赏

1	2
3	4

1、妇女肖像

白纸 赭红笔 41.5 x 55.1cm

2、芭蕾舞者

涂了底色的纸 炭笔 27 x 23.1cm

3、练习中的芭蕾舞者

白纸 炭笔 35.5 x 24.2cm

4、在四分之三位的芭蕾舞者

网纹纸 炭笔 41 x 28.4cm

埃德加·德加

“超越印象派大师”（1834-1917）

大师身世

德加 1834 年生于巴黎，他出身于金融资本家的家庭，他的祖父是个画家，因此他从小就生长在一个非常关心艺术的家庭中。德加是从学习古典绘画开始的，20 岁开始在安格尔的得意门生路易·拉莫特的画室学画，其早期的创作手法以及一生在艺术的理念在很大程度上受安格尔古典主义的影响，并且始终保持着对古典素描的敬仰。

个人成就

埃德加·德加是印象主义的代表画家之一，是 19 世纪最能捕捉到生活灵魂的艺术大师之一。后期作品的精炼成熟，使德加成为超越印象主义，向 20 世纪初叶现代主义探索的前驱画家。

轶事、趣事

青年时代的德加就成为了安格尔的崇拜者，当七十多岁的安格尔得知年轻的德加一心想成为画家时，就给了他这样的忠告：“年轻人，画线条，画很多很多的线条，从记忆中或大自然中取材，就能成为一个成功的艺术家。”安格尔这几句鼓励的话，成为德加一生的艺术哲学（据说在他临终时请人在他的墓碑上题写“他终身热爱线条”）。尤其是画肖像画，他一定要小心画下系列的最初素描，有时为了画好一双手，他可以用掉整整一本速写簿，只为努力追求最好的表现方法。

德加是一个善于博采众长而又坚持自己见解和艺术方法的画家。19 世纪 70 年代是德加真正显示印象派风格的辉煌时期，是他在色彩、人物动态和构图方面走向更加成熟和富有特色的时期。这时他的兴趣主要转向舞台前后，描绘舞台灯光下的芭蕾舞演员的各种训练动态和生动形象，德加在自己的画室和歌剧院后台画了大量的速写，这是他的芭蕾舞系列实验的开始，他往往将其中的一些形象反复描摹修改，直到自己满意为止。他的朋友弗拉德说：“德加总是在原来速写的轮廓上重新画上新的轮廓，一遍又一遍。一个巴掌大的人体原型，画到后来，会变成真人那么大，然后就

搁在一旁。”德加会把这样修改出来的形象放到他画的群像作品之中去。

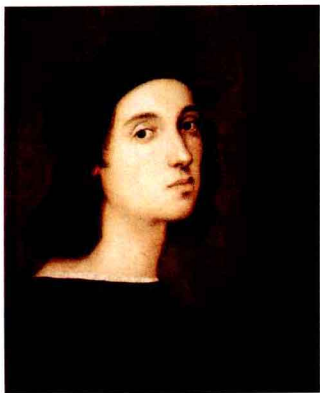
艺术观点

真实的生活是他的灵感源泉，从一个锁孔里的眼睛里，觊觎和描绘出这个现实的又活泼的世界。德加对素描有天生的爱好，他喜欢纤细、连贯而清晰的线条，认为这种线条是高雅风格的保证和达到他所倾慕的那种美的唯一方法。

德加特别强调用记忆的方法作画，他说：“眼睛看到什么东西，就表现什么东西，这是一件好事。如果你把记忆的东西用素描形式固定下来岂不是更好，那就是想象力加记忆力共同产生的变相互作用，这样就会得到更强烈的印象。只有在这时你才会认识到你的回忆，你的幻想从自然权威束缚下解放出来，该是多么宝贵。”他精于捕捉动态的一瞬间形象，有着敏捷的观察力和记忆力，并且以自己精确的素描技巧表现出那些生动的形象。这种方法给后来的表现派艺术以启示。

他强调用严格精细的素描手法来表现生动的形象，认为素描比色彩的表现性能更丰富。在艺术方法上，他把色彩仅仅看作是从属因素，而侧重于用素描来“捕捉动态”，用线来表现所描绘模特的各种动态。

今天，不太内行的人一听到德加的大名，便想起穿短裙的女舞蹈演员。她们在用脚尖跳舞，在系鞋带，以惊人的大透视在奇特的角度中变换着位置，这是很自然的。德加捕捉的却是运动的瞬间，是前面运动的结果。他已经准备好了下一个运动，让人们去猜想过去和未来，而自己则联系于二者之间。他研究剧院里成排脚灯射出的光，从地面升起，使人影颠倒，改变脸形，并使动作的生动不同凡响。当德加希望在表现动态方面超越这一阶段时，他接触了雕塑。他塑的马、舞蹈演员都成为了真正的空间曲线，而且舞蹈演员和马的动作的相似之处，竭力伸腿的方式，这都体现出德加坚定不移，自觉自愿的深入观察。

拉斐尔

“意大利文艺复兴三杰之一”（1483-1520）

拉斐尔（1483-1520）出生于意大利中部地方小城市乌尔宾诺一个富裕的中产阶级家庭。父亲乔凡尼·桑楚是乌尔宾诺城的一位颇具水准的职业画家，受到当地诗人以及某些贵族的赏识。

拉斐尔自幼受父亲鼓励，开始从素描、透视学等基本画法着手，并研读相关绘画理论，同时也在父亲的工作室进行绘画训练。桑楚看出儿子拉斐尔有不凡的才华和天赋，因而引导他就教于彼鲁奇诺和德拉·弗兰西斯加两位意大利知名画家门下。经由其坚韧的毅力和不断的磨练，拉斐尔的画艺直追彼鲁奇诺。17岁时离开彼鲁奇诺画室，当时已经被冠上“小大师”的称号，三年后创作了著名作品《十字架的基督》。

1504年，在乌尔宾诺公爵之妹乔凡娜·菲德莉亚的推荐下到达意大利的艺术之都佛罗伦萨深造，开始走上与已成名大师达·芬奇、米开朗基罗竞相争辉的道路。1509年，拉斐尔为教皇设计制作了一系列大型壁画，其中以《雅典学院》最负盛名。此作的成功奠定了他成为一代宗师的真正地位。

拉斐尔曾经在梵蒂冈教皇皇宫里绘制壁画。他对此项工作倾注了大量的心血，表现了极大的虔诚，他按自己对《圣经》的理解和想象，仔细地勾勒着每一个线条。经他手，一个个宗教人物栩栩如生地呈现在墙壁上。有一天，两位红衣主教突然有兴致来观看拉斐尔作画。当时的拉斐尔正站在支架上，酸痛的手臂吃力地挥动着画笔。红衣主教看了一会儿，然后半开玩笑地批评拉斐尔，说他把壁画上的耶稣和圣保罗的脸都画得太红了。说者无心，听者有意。拉斐尔停下画笔，背对着主教，用非常低沉的声音回答道：“阁下，我是故意这么画的，因为圣主在天堂里看到教堂被你们这些人管辖而感到有些羞惭。”

奥古斯特·罗丹

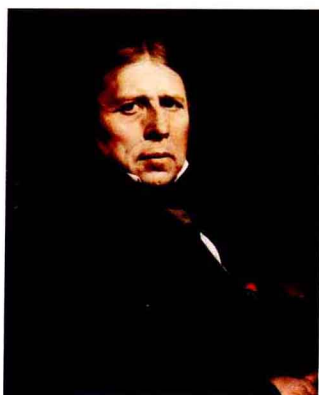
“20世纪新雕塑艺术的创造者”（1840-1917）

罗丹生于法国一个贫穷的基督教家庭。他的父亲是一名警务信使，母亲是穷苦的平民妇女。罗丹从小喜爱美术，其他功课却很糟糕。在姐姐玛丽的支持下，父亲不得不同意把他送进巴黎美术工艺学校。姐姐玛丽靠自己挣的工钱来供给他食宿费。

罗丹在欧洲雕塑史上的地位，正如诗人但丁在欧洲文学史上的地位。罗丹的一生是被人攻击和嘲讽、同时亦为人理解和支持的一生。但他始终以一种伟大的人格，正确地面对一切。罗丹一生攀登，终于登上米开朗基罗之后的又一高峰。罗丹偏爱悲壮的主题，善于从残破中发掘出力与美，这使他的艺术具备博大精深的品格。他开创了一个全新的时代，创作了一种全新的艺术手法。他的作品所体现出的思想和精神魅力，永远给人以深沉的美，启迪着人们不停地思考。

一次，他应法国作家协会邀请，为著名作家巴尔扎克雕像。巴尔扎克的文学成就举世闻名，但他却长得又矮又胖，怎样塑造出美好的形象呢？罗丹为此伤透了脑筋。经过反复琢磨，罗丹决定着力刻画这位大作家的精神美，雕塑出一位磊落、高尚和智慧的人。他前后花了七年工夫，终于完成了任务。

罗丹看着自己的杰作，心情十分激动，便叫来几位学生，让他们一起来欣赏。一位学生看着看着，把眼睛盯在雕像的手上，说：“这手像极了！老师，我从来也没见过这么奇妙而完美的手啊！”学生的赞美之词却引起了罗丹的沉思。不一会儿，他猛地操起一把斧子，朝雕像的双手砍去，一双“奇妙而完美”的手消失了，学生们都惊呆了！罗丹却平静地说：“这双手太突出了！它已经有了自己的生命，不再属于这座雕像的整体了。记住，一件真正完美的艺术品，没有哪一部分会比整体更重要。”

安格尔

“古典主义的最后旗手”（1780-1867）

大师身世

让·奥古斯特·多米尼克·安格尔出生于法国蒙托邦。1791年安格尔被父亲送到图卢兹美术学院学习。由于他刻苦、认真，17岁的安格尔已经是个很好的画家了。他崇拜希腊罗马艺术和拉斐尔，和大卫一样捍卫古典法则，但又对中世纪和东方异国情调表现出浓厚的兴趣，因而被一些艺术史家戏剧性地划入浪漫主义画派。

个人成就

古典主义艺术的集大成者。人们公认他的艺术是传统古典艺术的结晶和最高成就。

艺术观点

如果要我在自己门上挂一块匾额，我将在上面写上“素描画派”四个字，因为我坚信，一位画家是靠什么造就出来的。线条——这是素描，这就是一切。

素描要不断地画，当没有机会用铅笔画素描时，就用眼睛去画。在你们未能把确切观察到的事物画出来之前，你们是创作不出真实美好的事物的。画素描决不是单纯的打轮廓；素描不仅由线条所组成的。素描——它还具有表现力，有内在的形，有画的全局，是艺术的雏形。形体的完整与否到作品最后完成时才显露出来。有些人仅满足于素描感觉，只要感觉表现出来了，他们便以为足够了。可是拉斐尔和达·芬奇却向你们充分证实：感觉和准确性是可以调和起来的。

塑造人物不要只抠细部，要同时兼顾全局，正如人们所正确指出的，画的是整体。决不允许孤立地、逐个地描画。不要先画头，再画人体躯干、手。要事先整体规划，找出存在于各个局部之间的那种比例关系。

一幅画的表现力取决于作者的丰富的素描知识；撇开绝对的准确性，就不可能有生动的表现。掌握大概的准确就等于失去准确，要使形象极端的准确，只有借助最充分的素描知识。

画头像时，一个艺术家所关心的，就是让眼睛说话，即使是最一般的画眼睛。画素描要落笔精确，但要一气呵成。素描如果是干净利落而又有深广的，这就是艺术了。

感染力并不排斥精细。整幅画既包括严实的素描结构，同时也含有细腻的素描表现力。不管怎么说，绘画只不过是坚实而自负的、并具有个人特色的素描所构成的，即使指一般的图画，也得靠其本身的优美感人来激惹观众。但单凭借优美还是不够的，正如仅仅靠素描的功夫还不够一样，还应要求更多一些：即是说，要让素描的范围扩大到足以囊括一切。

埃贡·席勒

“二十世纪初杰出的奥地利画家”（1890-1918）

大师身世

1890年出生于奥地利图尔恩，1906年16岁的席勒考入维也纳美术学院，在克里姆特指导下学习。他的画最初受学院派和印象派影响，打下了坚实的造型基础。1914年，一战爆发，席勒应征入伍。1918年因瘟疫（西班牙感冒）逝于维也纳。

个人成就

席勒的艺术成就主要在肖像画领域，席勒一生在这一领域投入了很大心血，几近痴迷，他在肖像画上开创了属于自己的独特风格。夸张动感的轮廓线，充满震撼力、生命力以及情感爆发力的笔触，僵硬变形的手，都是席勒画中的典型元素。席勒醉心于通过描绘人体来表达对世界的看法。席勒的人体画是其肖像画甚至全部作品中成就最高的，但是由于席勒对人体的表现很多采取赤裸裸的方式，因此往往被人贴上“色情”的标签。

战争影响

第一次世界大战对席勒的生活和作品有重大的影响。婚后第三天，席勒就被陆军征召。他起先于布拉格服役。在军中，席勒的长官很尊敬他的艺术才能，因此待他不错；他从未被派到前线战斗，在监狱担任守卫，看管俄国的战犯，闲暇之余还可以绘画。1917年，他回到维也纳，得以专心从事绘画工作。在此期间他完成大量且成熟的作品，并在1918年时，受邀参加维也纳乖离派在维也纳的第49届展览。席勒共有50件作品在主厅展出，他还以最后的晚餐为灵感，设计了展览的海报，并把自己的肖像放在中央，取代耶稣的位置。这次的展览非常成功，席勒作品的价格大涨，他也接到许多绘制肖像画的委托。

同年，他在苏黎世、布拉格和德勒斯登所举办的展览也非常成功。

1918年秋天，西班牙流感传染到维也纳。怀有六个月身孕的妻子爱迪丝在10月28日因流感而过世；三日后，席勒也因流感而身故，年仅28岁。在这三天之中，席勒画了许多爱迪丝的素描，这些是他最后的作品。

弗朗西斯科·戈雅 (1746-1828)

戈雅是西方美术史上开拓浪漫主义艺术的先驱。美术史记载“近代欧洲的绘画是从戈雅开始的”。戈雅是世界上最全面的画家之一，查理四世曾赐予他西班牙“第一位画家”的头衔。

有个有趣的典故，戈雅给漂亮的女公爵情妇画了张裸体画，女公爵的丈夫闻讯赶来，戈雅立刻用油彩在裸体上画了一件衣服，名为穿衣的玛哈，掩盖了事实的真相。这两幅画名为《着衣的玛哈》和《裸体的玛哈》。20世纪80年代西班牙将《裸体的玛哈》印成邮票，成为集邮界热门的收藏品。

拿破仑攻下马德里后，弗朗西斯科·戈雅画了很多反映战争的画，多半是讽刺画。比如：自由，平等，博爱。

自由：是画一群西班牙人被绑起来，然后法国士兵们正准备朝他们扫射，画面的一角落，几个士兵在搜刮尸体上的财物。

平等：是画一群西班牙人的尸体横七竖八地倒在地上，有的趴在水池里，有的倒挂在树上，体现了“死神面前人人平等”的概念。

博爱：是画一个拿破仑手下的土耳其军官饶有兴趣地欣赏一具吊在树上的被自己凌辱过的尸体，生动地刻画了法国和土耳其侵略者的行径，为世界历史补充了重要的一页。

彼得·保罗·鲁本斯 (1577-1640)

鲁本斯出生于德国锡根，父亲是一名原籍比利时安特卫普的新教律师，为了逃避宗教迫害而逃到德国。在他的父亲去世后，12岁的鲁本斯跟随母亲回到了西班牙统治下的家乡。17岁学画，21岁时成为安特卫普画家公会的会员，23岁留学意大利。一生有两次婚姻。

鲁本斯才华横溢、学识渊博，创作题材极为丰富，肖像、风俗、宗教、神话几乎无所不包。他的作品里洋溢着生命的激情与跳动，他的构图气势宏伟，人物众多，动态生动奔放，奢华的色彩和自由的笔触更活跃着画面的气氛。鲁本斯用他的世俗性和乐天主义的情绪打动着人们的心，为后人提供了视觉盛宴。

爱德华·蒙克 (1863-1944) “现代表现主义绘画的先驱”

爱德华·蒙克是具有世界声誉的挪威艺术家，他的绘画带有强烈的主观性和悲伤压抑的情调。毕加索、马蒂斯就曾吸收他的艺术养料，德国和法国的一些艺术家也从他的作品中得到启发。他对心理苦闷的强烈的呼唤式的处理手法对20世纪初德国表现主义的成长起了主要的影响。

人们发现，在绘画艺术中，精神分裂症能唤起没有艺术素养的人的艺术活力，有时还能增加已成名的艺术家的创造力。也许像心理学家们所表明的那样，艺术家确实存在潜在的精神病的倾向，而艺术创作则有助于防止潜在的精神错乱表面化。有位作家曾说过：“有时我奇怪，所有那些不写作、谱曲或画画的人是怎样做到得以逃避发疯、忧郁、惊恐这些人类境遇中总是存在的东西。”这种绘画的治疗作用在表现主义绘画之父爱德华·蒙克身上表现得尤为明显。

蒙克父亲是位医生，笃信基督教。幼年丧母，姐姐被肺病夺去生命，妹妹患精神病。童年时代的不幸对其一生的创作有深刻的影响。在当时哲学和美学，他努力发掘人类心灵中的各种状况，表现疾病、死亡、绝望、情爱等主题。他发现线条和色彩有强烈的表现力，试图用它们画出活生生的人们，他们的呼吸、感觉、受苦受难并彼此的相爱。

蒙克曾说过：“我要描写的是那种触动我心灵的线条和色彩。我不是画我所见到的东西，而是画我所经历的东西。”又说：“我决不描绘男人们看书、女人们结毛线之类的室内画。我一定要描绘有呼吸、有感觉，并在痛苦和爱情中生活的人们。”“通过人的神经、内心、头脑和眼睛所表现出来的绘画形象就是艺术”。

图卢兹·劳特累克 (1864-1901)

劳特累克是法国贵族、后印象派画家、近代海报设计与石版画艺术先驱，被人称作“蒙马特尔之魂”。劳特累克承袭印象派画家莫奈、毕沙罗等人画风，以及日本浮世绘之影响，开拓出新的绘画写实技巧。他擅长人物画，其写实、深刻的绘画不但深具针砭现实的意涵，也影响日后毕加索等画家的人物画风格。

除在绘画上的成就以外，劳特累克以新概念创作的彩色海报带动了海报设计的创新；他使用当时少用的石版画技术，舍弃传统西方绘画的透视法，转以浮世绘中深刻的线条表现观赏者眼中的主观空间，搭配巧妙的标题文字，成功吸引观赏者的目光，并与皮埃尔·勃纳尔同为当代最具影响力的海报设计者。

大师语录

“我不能辱没科尔蒙老师的声望，但也不能被老师影响，在此我要学习自己的工作方法。”

“我致力于创作真实而非理想，或许这是缺点。虽然我并不喜欢丑陋的东西，但我对它仍带有几分兴趣地涂上颜色，或画成圆形，或使之发光……”

凯绥·珂勒惠支 (1867-1945)

凯绥·珂勒惠支，原名凯绥·勒密特。德国版画家，雕塑家。1867 年 7 月 8 日生于柯尼斯堡（今俄罗斯加里宁格勒），1945 年 4 月 22 日卒于德累斯顿。14 岁时即开始学习绘画。1889 年和在贫民区服务的医生卡尔·珂勒惠支结婚，1898 年开始在柏林女子艺术学院任教。

珂勒惠支一生经历了德国政局激烈的变化和两次世界大战带给欧洲的动荡，同 20 世纪初的许多艺术家一样，她的艺术中满怀对平等的渴望和对暴政的反抗。

把珂勒惠支版画介绍到中国来的第一个人是鲁迅。中国出版的第一本《凯绥·珂勒惠支版画选集》，是 1936 年 5 月由鲁迅自费以三闲书屋名义出版的。这是中德人民文化交流的一件纪念品。

珂勒惠支作为一位版画家，她以女性独特的视角，通过版画这种纯粹的表达形式，描述她所生活的那个世界，并以女性的身份用独特的方式记录了那个战火纷飞的年代。

珂勒惠支的作品中既有女性画家所善于表达的母性、又有超出一般女性的开阔和顽强。画风粗犷而严峻、写实而简洁、充满了无限张力。她对版画语言的锤炼和驾驭，更是赋予了版画艺术不朽的精神内涵。

瓦西里·康定斯基 (1866-1944)

康定斯基现代艺术的伟大人物之一，现代抽象艺术在理论和实践上的奠基人，被誉为“抽象表现艺术之父”。他在 1911 年所写的《论艺术的精神》、1912 年的《关于形式问题》、1923 年的《点、线到面》。1938 年的《论具体艺术》等论文，都是抽象艺术的经典著作，是现代抽象艺术的启示录。

大师语录

“当我看到莫奈的《干草垛》，才知道什么是真正的绘画；瓦格纳的音乐，也使我回忆起童年的经历，这两者的强烈诱惑力使我对艺术产生了热爱。”

“绘画有两种：一种为物质的，一为精神的。”

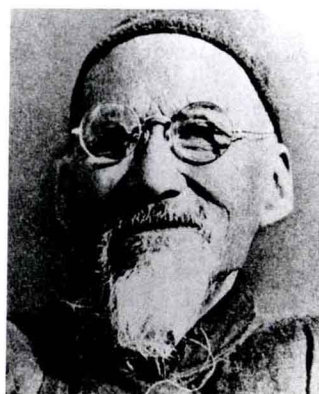
“那些长于表现技巧的艺术家则不能称真正的艺术家，因为他们的目的是在于满足人的欲望。”因此他将自然的艺术、写实艺术的艺术统称做“无目的的艺术”。这类艺术“是一种遭到阉割艺术，不可来”。

“色彩和形式的和谐，从严格意义上说必须以触及人类灵魂的原则为唯一基础。”

“只有形式对心灵产生作用时，我们才能理解和欣赏一件作品；也只有通过形式，我们才能理解内容并欣赏一件作品。”

“艺术家要能预见未来，并把它们表现出来。”

“我夸张自然风景的色彩，是为了表明色调有如音响一般的可以控制强弱。”

黄宾虹 (1865-1955)

原籍安徽歙县，出生于浙江金华。

黄宾虹除在山水画上的成就外，由于在美术史上的突出贡献，在他 90 岁寿辰的时候，被国家授予“中国人民优秀的画家”荣誉称号，有“再举新安画派大旗，终成一代宗师”之誉。

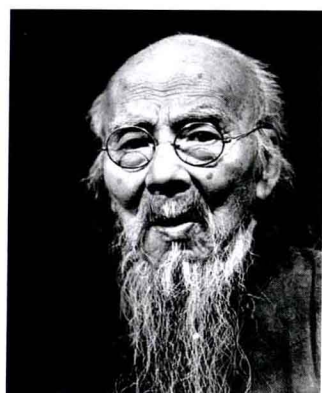
名言语录

作画落笔，起要有锋，转要有波，放要留得住，手要提得起。一笔如此，千万笔，无不如此。

古人墨法妙于用水，水墨神化，仍在笔力，笔力有亏，墨无光彩。

笔墨之妙，尤在疏密。密不容针，疏可行舟。密密不相犯，疏疏而不离。

墨为色，故呼之为墨黑。用之得当，变黑为亮，可称之为“亮墨”。“亮墨”妙用，一幅画之精神，或赖之而焕发！

齐白石 (1864-1957)

湖南湘潭人，20 世纪十大画家之一，世界文化名人。齐白石小时候家里很穷，他八岁就给人家放牛、砍柴。牛在吃草，他就用柴棍在地上画画。后来，他当了木匠，白天干活，晚上在昏暗的油灯下学画。夏天蚊虫叮咬，冬天两脚冻得发麻，他都不在乎，一直画到灯油燃尽为止。就这样，他画的画越来越好。

齐白石家里种着许多花草，招来许多小昆虫，水缸里还养着鱼和虾，他每天仔细地观察它们。他要画蚱蜢，就跟在一只蚱蜢后面满院子跑，一直到看清蚱蜢跳跃时双腿的动作为止。别人劝他把蚱蜢拴住，他说拴上绳子蚱蜢不舒服，动作不自然，那就画不准了。

勤于观察和刻苦练习使齐白石获得很大成功，他的画深受各国人民的喜爱。

名言

· 勿道人之短，勿说己之长；人骂之一笑，人誉之一笑。

· 夫画者，本寂寞之道，其人要心境清逸，不慕名利，方可从事于画。见古今之长，摹而肖之能不夸，师法有所短，舍之而不诽，然后再现天地之造化。如此腕底自有鬼神。弟子橐也属。

100 段大师经典名言，是世界艺术智慧的结晶。

- 灵感不过是“顽强的劳动而获得的奖赏”。——列宾（俄）
- 人生就像顺小河漂流的软木塞。——雷诺阿（法）
- 美术是揭示真理的谎言。——毕加索（西班牙）
- 艺术并不是真理。艺术是谎言，然而这种谎言能教育我们去认识真理。——毕加索（西班牙）
- 应从习作中寻求快乐。——塞尚（法）
- 我欠你的绘画真理，我将在画中告诉你。——塞尚（法）
- 一遍又一遍地看手工作，来它二十来次，但每次都得从头开始，直到完全满意为止。——马蒂斯（法）
- 我早已达到技精艺熟，可是如今我在研究自己的表现手段时，似乎觉得自己刚开始学习。——马蒂斯（法）
- 谁想献身绘画，谁首先就得通晓语言。——马蒂斯（法）
- 尽精微，致广大，道中庸，极高明。——徐悲鸿（中国）
- 绘画有两种：一种为物质的，一种为精神的。——康定斯基（俄）
- 那些长于表现技巧的艺术家则不能称真正的艺术家，因为他们的目的是在于满足人的欲望，因此他将自然的艺术、写实艺术的艺术统称做“无目的的艺术”。这类艺术“是一种遭到阉割艺术，不可来。”——康定斯基（俄）
- 素描解决的是水平问题，而不是风格问题。——靳尚谊（中国）
- 将自己的职业作为武器，去抗争，去争取自由，要相信自己，负己之责，凭借自己的力量去与社会斗争。——安藤忠雄（日）
- 艺术，就是自然与人。——培根（英）
- 绘画愈像雕刻，映在我眼里愈觉得它是出色的作品，雕刻愈像绘画，我就愈觉得它是拙劣的作品；雕刻是绘画的火把，它们就如太阳与月亮的光，有天壤之别。——米开朗基罗（意）
- 杰出的艺术家怀有的任何心思，都有本事透过一块大理石表现无遗。——米开朗基罗（意）
- 所谓大师，就是这样的人：他们用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。——罗丹（法）
- 美是到处都有的。对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。——罗丹（法）
- 艺术是大自然映现在人间的东西，重要的是要好好磨镜子。——罗丹（法）
- 雕刻无须独创，它需要的是生命。——罗丹（法）
- 任何倏忽的灵感事实上不能代替长期的功夫。——罗丹（法）
- 我不画我所看见的，我画我所知道的。——毕加索（西班牙）
- 为了生活中努力发挥自己的作用，热爱人生吧。——罗丹（法）
- 世间的活动，缺点虽多，但仍是美好的。——罗丹（法）
- 工作就是人生的价值，人生的欢乐，也是幸福之所在。——罗丹（法）
- 顽强的毅力可以克服任何障碍。——达·芬奇（意）
- 色彩像炸弹一样具有威力，可是也像炸药一样，要有很好的方法控制它。——张大千（中国）
- 痛苦会过去，美会留下。——雷诺阿（法）
- 人有两只眼睛，一只观察周围的世界，一只观察自己。人要清醒的看待自己和身边的环境，看待自己就是客观地看待自己的长处与短处，知道自己在那些方面存在欠缺，以及相关的弥补方式。当然，这个弥补方式有很多种，如果的确是弥补不了，那也没什么，完全可以从强化其他方面的特长来掩盖。——莫迪里阿尼（意）
- 解剖学，对于人体艺术是不可或缺的基础学科。——耶诺·布尔乔伊（匈牙利）
- 读书不多，画则不能进于雅；观理不清，则画不能规于正。——苏轼（中国 北宋）
- 坚持严谨的素描训练，这是对于艺术教育带有根本性的决断。——潘公凯（中国）

34. 天地以生气成之，画以笔墨取之。——石涛（中国 清初）
35. 用一根线条去散步。——保罗·克莱（瑞士）
36. 艺术家用脑，而不是用手去画。——米开朗基罗（意）
37. 我从来急于画细节，我首先注意一幅画的大体和特征。——柯罗（法）
38. 画素描是从我们看不见的东西开始，而以看见的东西结束。——博巴（罗马尼亚）
39. 许多艺术家的失败，仅仅是他们只接受一种画法，而指责其他所有的画法。必须研究一切画法，而且要不偏不倚地研究；只有这样才能保持自己的独特性，因为你将不会跟着某一个艺术家跑。
应该做一切人的学生，而同时才能不是任何人的学生，应该把一切学到的功课，化为自己的财产。——德拉克洛瓦（法）
40. 越讲科学，越能让艺术更艺术。——吴冠中（中国）
41. 贫穷是一切艺术职业的母亲。——托里安诺（意）
42. 画家在画室的门上应该大书：“室内有一双眼睛，为不幸的人洒同情之泪。”——贺拉斯（古罗马）
43. 人不可有傲气，但不可无傲骨。——徐悲鸿（中国）
44. 咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。——郑板桥（中国 清代）
45. 好读书，不好读书；好读书，不好读书。——徐渭（中国 明代）
46. 学我者生，似我者死。——齐白石（中国）
47. 笨拙的艺术家永远载别人的眼镜。——罗丹（法）
48. 艺术家对于自然有着双重关系：他既是自然的主宰，又是自然的奴隶。——歌德（德）
49. 艺术是一种使我们达到真实的假想。——毕加索（西班牙）
50. 科学家不创造任何东西，而是揭示自然界中现成的隐藏着的真实，艺术家创造真实的类似物。——冈察洛夫（俄）
51. 在真正的艺术领域里，没有预备学校，但是有一个最好的预备方法，就是对艺术大家的作品抱一种最虚心的学徒的兴趣。这样碾颜料的人常常会成为优秀的画家。——歌德（德）
52. 我们所经历的最美好的事情是神秘，它是所有真正的艺术和科学的源泉。——爱因斯坦（德）
53. 艺术是人类的天性。——伯克（爱尔兰）
54. 艺术可遇不可求，它不会因为你是平民而对你视若无睹，也不会因为你是王公而对你青眼有加。
天时未到，即使是最睿智的人也不能使艺术品诞生。——惠斯勒（美）
55. 如果愿意欣赏艺术，你必须是一个有艺术修养的人。——马克思（德）
56. 凡操千曲而后晓声，观千剑而后识器。——刘勰（中国 南北朝）
57. 没有油画、雕塑、音乐、诗歌以及各种自然美所引起的情感，人生的乐趣会失掉一半。——赫伯特·斯宾塞（英）
58. 一个人为了要把自己体验过的感情传达给别人，于是在自己心理从新唤起这种感情，并用某种外在的标志把它表达出来，这就是艺术的起源。——托尔斯泰（俄）
59. 自然中的万物都可以用圆柱体、锥体和球体来表现，那就是根据透视法则，使物体块面的前后左右都集中在中心的焦点上。——塞尚（法）
60. 我并不照自然描绘，我要从自然中拿取、吸收。我不是要画现在看到的東西，我要画的是曾经看到过的东西。——蒙克（挪威）
61. 客观世界的视觉现象本身是没有意义的，有意义的是感觉，因而是与环境完全隔绝的。——马列维奇（俄）
62. 平面或三原色的直角棱柱和非色彩应该成为造型表现的手段。——蒙德里安（荷兰）
63. 我的造型法是由纯粹的形式和色彩构成，与自然的结构完全无关。——瓦萨雷利（法）
64. 生活是生活，艺术是艺术，不能也不必要完全一样。——潘天寿（中国）
65. 只有形式对心灵产生作用时，我们才能理解和欣赏一件作品；也只有通过形式，我们才能理解内容并欣赏一件作品。——康定斯基（俄）
66. 真正的艺术家总是冒着危险去推倒一切既存的偏见，而表现他自己所想到的东西。——罗丹（法）
67. 我们绘画是比喻，不是模仿。形式和色彩本身并不美，只有通过心灵的意志创造出来的才是美的。——凯尔希纳（德）

68. 艺术品绝非是对那些在任何给予的时间里显现的个别存在物的再现，相反它是对物的一般本质的再现。——海德格尔（德）
69. 艺术的目的在于揭示我们所有的包括那最隐私的思想、脾性、德行、恶习以及谬误，由此引导我们去认识自身，取得我们尊严的进一步发展，从而达到人性的完美。——蒲鲁东（法）
70. 我要把印象主义改造成一种永恒的艺术，一种博物馆的艺术。——塞尚（法）
71. 理性只给予我们相对的知识，而我们通过直觉获得的知识却是绝对的。——伯格森（法）
72. 我不相信科学的倾向对艺术是有利的。——夏加尔（俄）
73. 艺术家不相信科学，因为科学只是不完美的东西。——诺尔德（德）
74. 古法之佳者守之，垂绝者继之，不佳者改之，未足者增之，西画之可采者融之。
故建立新中国画既非改良，亦非中西合璧，仅直接师法造法而已。——徐悲鸿（中国）
75. 不动就没有画。——关山月（中国）
76. 一个伟大的艺术家，他的感情是属于时代的。——胡一川（中国）
77. 所谓名牌大学，首先是由著名的教授组成的。所以说：“好的教授就是好的大学”。——迟轲（中国）
78. 发掘生活的美是我最大的乐趣。——杨之光（中国）
79. 我发现生活的美，愿和人分享。——郑爽（中国）
80. 离开了人民，艺术就没有了土壤。——梁明诚（中国）
81. 人生短，艺术长。——潘鹤（中国）
82. 世界上没有比能从事自己喜爱的专业更令人快乐的事了。——蔡克振（中国）
83. 年纪大点的人身后都会有一条自己留下的轨迹，或者就叫做人生之路吧。
可以说这条路人人都不相同，大概这就是世界多奇妙之一端了。——尹国良（中国）
84. 我们身在穷山沟，眼光却注视世界美术潮流，预想未来。——谭畅（中国）
85. 诗中有画，画中有诗。——王维（中国 唐代）
86. 莫把丹青等闲看，无声诗里颂千秋。——徐渭（中国 明代）
87. 笔墨亦由人品为高下。——方薰（中国 清代）
88. 意存笔先，画尽意在。——张彦远（中国 唐代）
89. 战斗场面和绘画，都要在远处观看。——佚名（英）
90. 屋中有画，等于悬挂了一个思想。——雷诺兹（英）
91. 最接近雕刻的绘画最完美。——朗费罗（美）
92. 文学家是以抽象化了的，即以观念来表现自己。但是画家以素描和色彩把自己感觉和知觉到的具体化。——塞尚（法）
93. 在油画的后面，跳动着画家的脉搏，在塑像之中，呼吸着雕刻家的灵魂。——里尔夫
94. 照搬自然景色是绝对画不出传世之作的。——乔·雷诺兹（英）
95. 想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界上的一切，推动着进步，是知识的源泉。——爱因斯坦（德）
96. 在艺术教育里，艺术只是一种达到目标的方法，而不是一个目标；艺术教育的目标是使人在创造的过程中，变得更富有创造力，而不管这种创造力将施于何处。假如孩子长大了，而由他的美感经验获得较高的创造力，并将之应用于生活和职业，那么艺术教育的一项重要目标就已达成。——罗恩菲德（美）
97. 欲立艺者，先立人。——齐白石（中国）
98. 似者媚俗，不似者欺世，妙在似与不似之间。——齐白石（中国）
99. 我绝不画我没见过的东西。——齐白石（中国）
100. 应知天道酬勤，不叫一日闲过。——齐白石（中国）

”

经典作品的解析与重点知识
简洁的分解图，更好地帮助掌握专业知识
手绘式对应讲解，轻松打开知识大门
丰富的专业知识是考试的要求，熟练的技法是应试的诀窍

经

典

全

集

画速写时，线是作品的主导因素，所以在用线的长短、粗细、曲直、虚实等各方面都是要注意的，只有“面面俱到”才会画出更接近完美的作品。认真“阅读”这幅作品，可以看出作者在这些方面用了不少心思，请大家认真学习。

半侧面角度，人物的透视比较明显，把两边结构点连上线，分析远近形体长短、宽窄的变化。这样的角度手臂与大腿的前后对比关系比较明显。

两只脚一伸一收，拉平了透视关系，在空间上还是比较平行的，所以两只脚都要认真刻画。