

素描的艺术

大师素描肖像

主编/李晓林
编著/黄海蓉

长江出版传媒 湖北美术出版社

ART SKETCH

素描

ART SKETCH
的艺术
大师素描肖像

图书在版编目(CIP)数据

大师素描肖像 / 李晓林 主编, 黄海蓉 编著.

-- 武汉: 湖北美术出版社, 2014.7

(素描的艺术)

ISBN 978-7-5394-7021-4

I. ①大…

II. ①李…②黄…

III. ①肖像画-素描-作品集

IV. ①J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第154077号

主 编: 李晓林

文字撰写: 王 旷

责任编辑: 严 浩

封面设计: 严 浩

技术编辑: 李国新

大师素描肖像 李晓林 主编 黄海蓉 编著

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) 87679522(发行) 87679544(编辑)

传 真: (027) 87679529

邮政编码: 430070

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 600mm×1020mm 1/8

印 张: 70

版 次: 2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

定 价: 298.00元

图书凡有印装质量问题, 请及时与出版社联系。

013—117

Contents

目 录

第一讲 认识素描	013	第三讲 作为艺术表现的素描	046
一、画素描的目的	015	一、线性的表现	046
1. 训练造型能力	015	二、光影的表现	058
2. 提高审美能力	019	三、线面结合的表现	067
3. 探究形式表现力	023	四、综合材料的表现	076
4. 收集素材记录感受	025		
第二讲 素描意识与素描能力	035	第四讲 作为艺术创作的素描	086
一、素描意识	035	一、寻找画面感觉	086
1. 学会艺术地表达	035	二、探求画面的视觉秩序	088
2. 体悟绘画感	037	三、研究主要人物造型	090
3. 把握整体性	040		
二、素描能力	042	第五讲 大师的素描好在哪里?	095
1. 感觉能力	042	一、传达了真实的情感 and 价值判断	095
2. 基本理论知识	045	二、展示了各具特色的技艺与方法	098
3. 表现技巧	045	三、体现了绘画媒材的丰富性	101

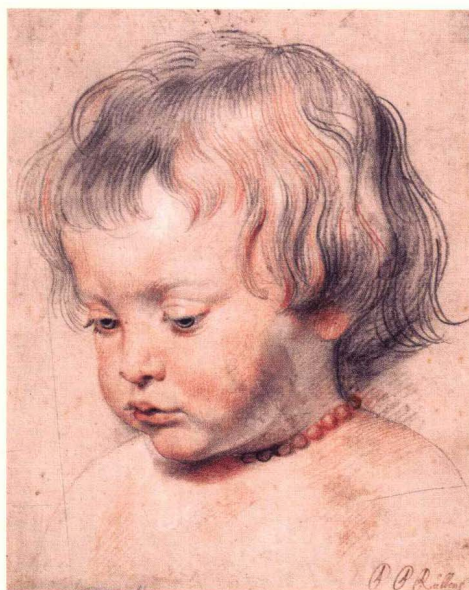

119—179

PART 1

1400—1500

列奥纳多·达·芬奇
 阿尔布雷特·丢勒
 米开朗基罗·博那罗蒂
 拉斐尔·桑西
 安德烈亚·德尔·萨尔托
 汉斯·荷尔拜因
 老汉斯·荷尔拜因

181—223

PART 2

1500—1600

彼得·保罗·鲁本斯
 凡·戴克
 帕米贾尼洛
 亚伯拉罕·布隆梅特
 弗朗西斯科·玛米塔
 胡塞佩·德·里贝拉
 约斯特·安曼
 汉斯·巴尔东·格里恩
 安东尼奥·卡斯蒂略
 约瑟夫·海因茨
 阿尼巴尔·卡拉齐

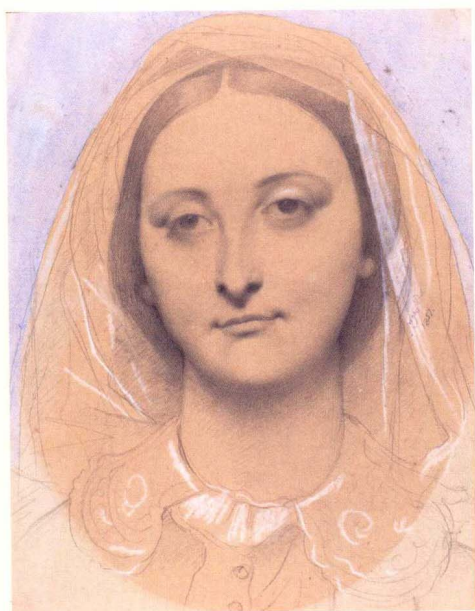
225—261

PART 3

1600—1700

乔凡尼·洛伦佐·贝尼尼
 伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因
 让-安托万·华托
 弗朗索瓦·布歇
 罗伯特·纳特依尔
 安尼巴莱·卡拉齐
 奥塔维奥·莱奥尼
 安东尼·亨利
 阿戈斯蒂诺·卡拉齐
 约翰·乌尔里希·迈尔
 雅克·加布里埃尔
 巴尔萨泽
 彼得·科尔托纳
 圭多·雷尼
 雅各·玛哈姆
 亨德里克·特尔·布吕根
 多梅尼科·帕拉则尼

263—327

PART 4

1700—1800

劳伦佐·巴尔第瑟拉·蒂埃博罗

雅克·路易·大卫

贝内德托·鲁提

威廉·恩斯特·迪特里希

乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮亚泽塔

格勒兹

安格尔

弗朗切斯科·祖卡雷利

彼得·安东尼奥·诺维

约翰·斐拉克曼

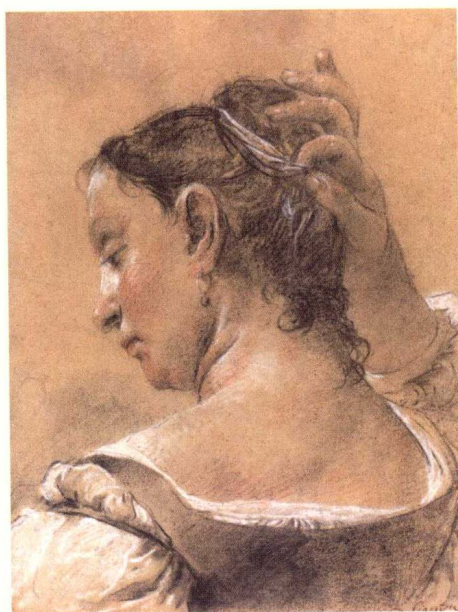
弗朗西斯科·戈雅

约翰·斐拉克曼

约翰·范德林

弗里德里希·施密特

乔纳森·理查森

朱塞佩·安杰利

安东·拉斐尔·门斯

查尔斯·约瑟夫·纳图瓦尔

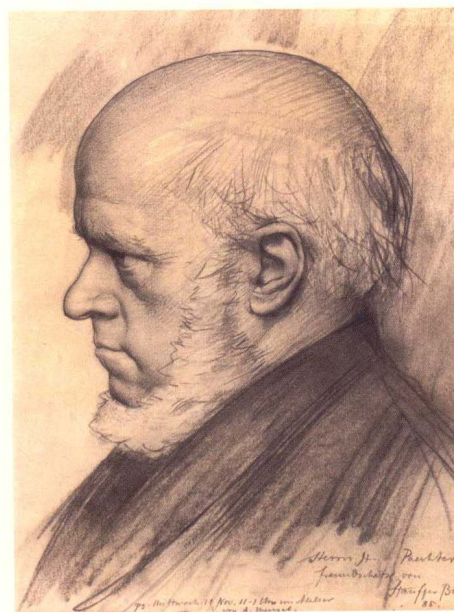
卡罗·马拉塔

雅格布·马蒂亚斯

艾德玛·布夏赫

休伯特·罗伯特

让·雅克·布瓦西厄

329—467

PART 5

1800—1900

安德烈·雅克·维克多

乔治·弗雷德里克·瓦兹

莱昂·奥古斯丁

查尔斯·安格朗

保拉·莫德松

约翰·柯特曼

约翰·埃弗里特·米莱斯

拉蒙·马蒂·阿尔西纳

阿道夫·门采尔

德拉克罗瓦

圣地亚哥·卢森纳

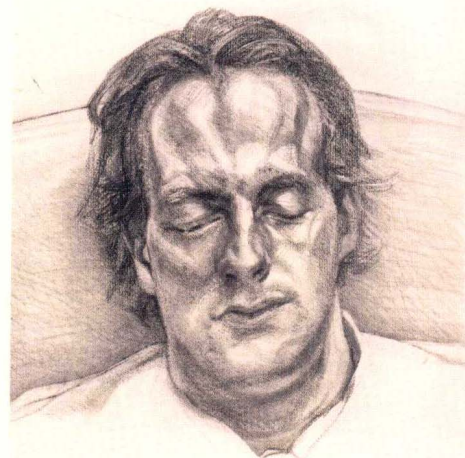
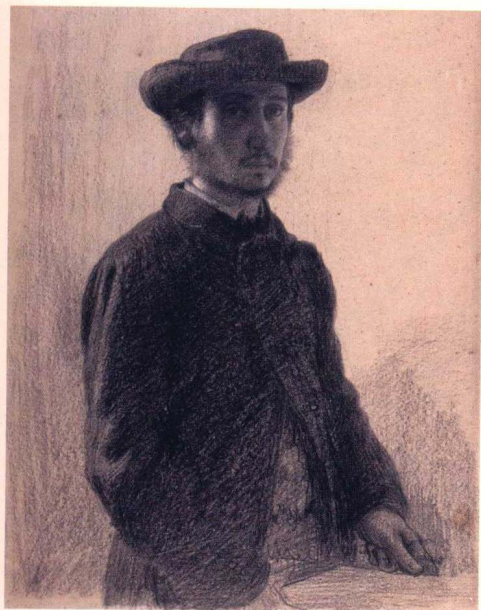
卡尔·巴特

朱利叶斯·冯·卡洛尔斯费尔德

亨利·方丹·拉图尔

库尔贝

469—555

PART 6

1900—2000

德克·荷尔贝克

弗里德里希·奥弗贝克

多梅尼科·法拉帝

让-莱昂·杰罗姆

奥诺雷·杜米埃

卡尔·厄斯特

约翰·海因里希威廉

阿尔伯特·贝斯纳德

约瑟夫·安东·德尔格

弗朗索瓦·莱莫因

贝尔特·莫里索

伊士曼·约翰逊

吕西安·穆勒

彼得·大卫特

威廉·冯·菲尔森

利奥波德·冯·卡瑞斯

亨利·唐克斯

约瑟夫·冯·富里

彼得·盖特内尔

泰奥多尔·夏塞里奥

阿方斯·莱格罗斯

马里亚若·福图尼

罗塞蒂

列宾

雷蒙·卡萨斯

惠斯勒

埃德加·德加

保罗·高更

文森特·威廉·梵高

乔治·修拉

奥古斯特·罗丹

亚历山大·斯坦伦

克里姆特

埃贡·席勒

爱德华·维亚尔

莫迪里阿尼

约翰·辛格·萨金特

亨利·马蒂斯

毕加索

安德斯·佐恩

巴尔蒂斯

卢西安·弗洛伊德

素描

ART SKETCH
的艺术
大师素描肖像

Editor's Note

编者的话

素描是艺术家最直接、最率真的一种表达方式。在世界范围内，素描的作用与影响力与日俱增。素描，作为一切造型艺术的基础，在中国各大艺术院校美术专业的基础教学中，其重要性也进一步突显出来，研究素描的价值和重要性毋庸置疑。此次我们编辑出版《素描的艺术》，至少具有以下两个方面的意义：

一是为当代中国高等美术院校的素描教学与研究提供高质量、高水平的视觉图像文本。现今，图书市场中反映西方大师的素描画册并不少见，但因其图稿来源良莠不齐，再在其基础上翻印，其印制质量可想而知。对广大美术从业者和美术爱好者来说，能够有机会解读高清还原的、资料完整的艺术史各阶段有代表性的素描作品，实属难得。《素描的艺术》中精选的图片，都是在原作的基础上高精度扫描而成，其图像质量是一般素描出版物难以企及的，因此具有不可或缺的学术价值和文献意义。

二是此书以史为线索，精选了15世纪到20世纪600年间西方美术史中具有学术意义和艺术影响的素描作品1500余幅，高精度、高质量的原作扫描图像资料，加上深入浅出的文字分析与赏鉴，全面展示了西方素描艺术的发展历程、流派风格及大师们各自不同的技法特征，为国内对西方素描史的研究提供了珍贵的图像文本。其中，许多作品是国内第一次出版，不仅囊括了我们常见的最具代表性的大师作品，还搜集了许多读者难以见到的且具有相当水准的经典之作。将这么多具有造型美感、研究价值和史学意义的素描作品编辑出版乃是全国首例。

艺术的长河星光闪耀，后人唯有仰望、追随、思想、体味，或可撷取其斑斓一点。艺术出版的责任，唯在于此。呈现这一切，为历史，为未来，为我们已知，为我们未知。如果《素描的艺术》能让更多的人看到并领悟、欣赏关于素描的艺术，我们所有的辛苦和努力都有了别样的意义。

preface

前言

寻找西方经典素描的轨迹

李晓林 中央美术学院教授

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，素描的概念与含义也变得丰富多义，并衍生出各类功能的素描来。在我看来，它最基本的有三类：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》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。我把它称之为“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”不只是已经过往，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，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，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》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！

013—117

Contents

目 录

第一讲 认识素描	013	第三讲 作为艺术表现的素描	046
一、画素描的目的	015	一、线性的表现	046
1. 训练造型能力	015	二、光影的表现	058
2. 提高审美能力	019	三、线面结合的表现	067
3. 探究形式表现力	023	四、综合材料的表现	076
4. 收集素材记录感受	025		
第二讲 素描意识与素描能力	035	第四讲 作为艺术创作的素描	086
一、素描意识	035	一、寻找画面感觉	086
1. 学会艺术地表达	035	二、探求画面的视觉秩序	088
2. 体悟绘画感	037	三、研究主要人物造型	090
3. 把握整体性	040		
二、素描能力	042	第五讲 大师的素描好在哪里?	095
1. 感觉能力	042	一、传达了真实的情感 and 价值判断	095
2. 基本理论知识	045	二、展示了各具特色的技艺与方法	098
3. 表现技巧	045	三、体现了绘画媒材的丰富性	101

119—179

PART 1

1400—1500

列奥纳多·达·芬奇
 阿尔布雷特·丢勒
 米开朗基罗·博那罗蒂
 拉斐尔·桑西
 安德烈亚·德尔·萨尔托
 汉斯·荷尔拜因
 老汉斯·荷尔拜因

181—223

PART 2

1500—1600

彼得·保罗·鲁本斯
 凡·戴克
 帕米贾尼洛
 亚伯拉罕·布隆梅特
 弗朗西斯科·玛米塔
 胡塞佩·德·里贝拉
 约斯特·安曼
 汉斯·巴尔东·格里恩
 安东尼奥·卡斯蒂略
 约瑟夫·海因茨
 阿尼巴尔·卡拉齐

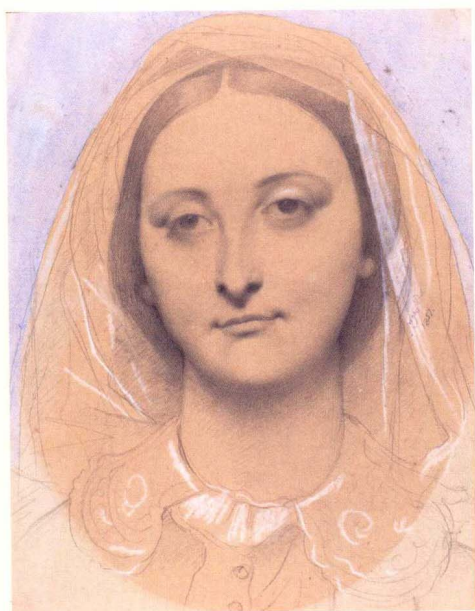
225—261

PART 3

1600—1700

乔凡尼·洛伦佐·贝尼尼
 伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因
 让-安托万·华托
 弗朗索瓦·布歇
 罗伯特·纳特依尔
 安尼巴莱·卡拉齐
 奥塔维奥·莱奥尼
 安东尼·亨利
 阿戈斯蒂诺·卡拉齐
 约翰·乌尔里希·迈尔
 雅克·加布里埃尔
 巴尔萨泽
 彼得·科尔托纳
 圭多·雷尼
 雅各·玛哈姆
 亨德里克·特尔·布吕根
 多梅尼科·帕拉则尼

263—327

PART 4

1700—1800

劳伦佐·巴尔第瑟拉·蒂埃博罗

雅克·路易·大卫

贝内德托·鲁提

威廉·恩斯特·迪特里希

乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮亚泽塔

格勒兹

安格尔

弗朗切斯科·祖卡雷利

彼得·安东尼奥·诺维

约翰·斐拉克曼

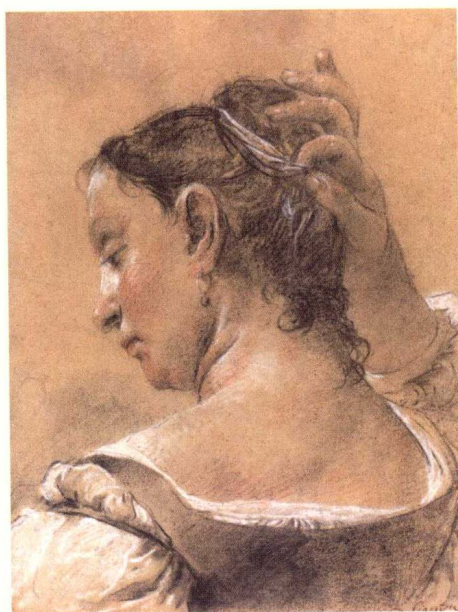
弗朗西斯科·戈雅

约翰·斐拉克曼

约翰·范德林

弗里德里希·施密特

乔纳森·理查森

朱塞佩·安杰利

安东·拉斐尔·门斯

查尔斯·约瑟夫·纳图瓦尔

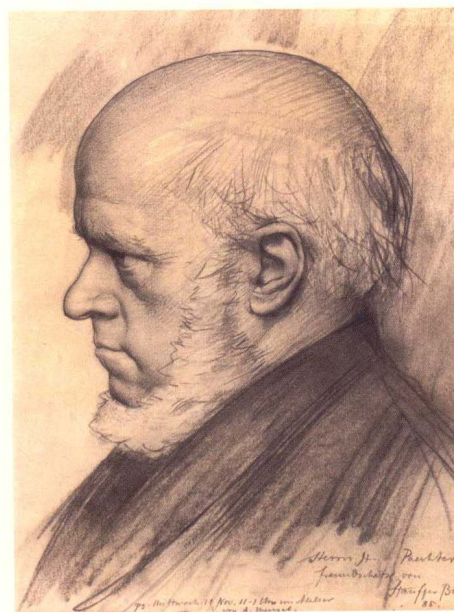
卡罗·马拉塔

雅格布·马蒂亚斯

艾德玛·布夏赫

休伯特·罗伯特

让·雅克·布瓦西厄

329—467

PART 5

1800—1900

安德烈·雅克·维克多

乔治·弗雷德里克·瓦兹

莱昂·奥古斯丁

查尔斯·安格朗

保拉·莫德松

约翰·柯特曼

约翰·埃弗里特·米莱斯

拉蒙·马蒂·阿尔西纳

阿道夫·门采尔

德拉克罗瓦

圣地亚哥·卢森纳

卡尔·巴特

朱利叶斯·冯·卡洛尔斯费尔德

亨利·方丹·拉图尔

库尔贝