

素描的艺术

大师速写人物

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
大师速写人物

图书在版编目（C I P）数据

大师速写人物 / 黄海蓉 编著.
-- 武汉 : 湖北美术出版社, 2014.7
(素描的艺术)
ISBN 978-7-5394-7022-1
I. ①大…
II. ①黄…
III. ①人物画-作品集
IV. ①J231
中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第154075号

主 编: 王开元
责任编辑: 严 浩
封面设计: 严 浩
技术编辑: 李国新

大师速写人物 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: 100
版 次: 2014年9月第1版 2014年9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。

Introduction

作者简介

黄海蓉,中国当代青年艺术家,湖北美术学院油画系副教授、硕士生导师,多年从事素描及油画艺术教学与创作。曾获“第十届全国美术作品展”湖北省展优秀奖、“第十一届全国美术作品展”湖北省展铜奖、“湖北高校第五届美术与设计大展”银奖等奖项。作品参加“中·意·埃艺术家作品联展”(意大利)、“共鸣”中法当代艺术邀请展(法国)、“油画艺术与当代社会”中国油画展(中国美术馆)、“China Now Now”当代艺术展(荷兰)、今日中国油画大展(中国美术馆)、2007韩国新加坡台北国际艺术博览会、乌利·希克收藏作品展(德国)、亚太地区当代艺术邀请展(印度尼西亚)、“第十五回日中友好美术作品展”(日本)等国内外重要展览。

出版有《软性破坏——黄海蓉油画集》。部分作品被海内外收藏家和中国现代史学会、中国女画家协会、中国美术馆、湖北美术馆、关山月美术馆等机构收藏。

手托着头，长着胡须的老人

1760年

劳伦佐·巴尔第瑟拉·蒂埃博罗

意大利

木炭、色粉笔、无尘纸

226mmx190mm

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，对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了高质量、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，加之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。

013—177

Contents

目 录

第一讲 认识速写	013	第三讲 作为艺术表现的速写	028
一、素描与速写	013	一、线性的表现	028
二、画速写的目的	014	二、线面结合的表现	050
第二讲 速写意识与速写能力	020	三、综合材料的表现	056
一、速写意识	020	第四讲 作为艺术创作的速写	072
二、速写能力	024	一、寻找画面感觉	072
		二、探求画面的视觉秩序	076
		三、研究主要人物造型	078
		第五讲 大师的速写好在哪里?	084
		一、传达了真实的情感 and 价值判断	085
		二、展示了各具特色的技艺与方法	086
		三、体现了绘画媒材的丰富性	088

179—251

PART 1

1400—1500

列奥纳多·达·芬奇

阿尔布雷特·丢勒

米开朗基罗

拉斐尔·桑西

汉斯·荷尔拜因

安德烈亚·德尔·萨尔托

吉罗拉莫·萨伏那洛拉

乔凡尼·贝利尼

253—291

PART 2

1500—1600

彼得·保罗·鲁本斯

汉斯·伦纳德

凡·戴克

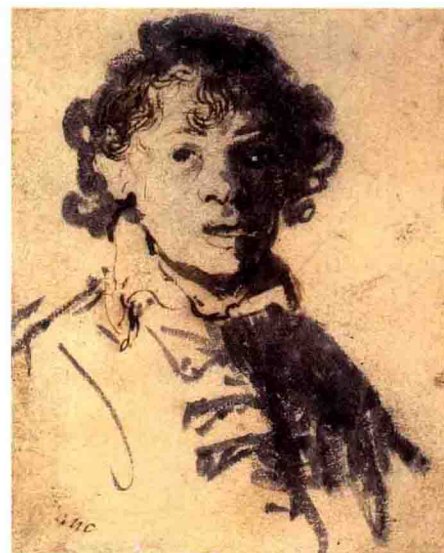
多梅尼科·丁托列托

阿戈斯蒂诺·马苏西

塔拉德·朱卡诺

提香·韦切利奥

西蒙·乌伟

293—379

PART 3

1600—1700

伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因

让-安托万·华托

利玛窦·罗塞利

菲利普-凡·柏克霍斯特

西蒙·武埃

汉斯·罗滕哈默

让·弥尔

阿戈斯蒂诺·卡拉齐

亚伯拉罕·布隆梅特

雅格布·奇门蒂

西蒙娜·坎塔里尼

弗朗西·巴尔达萨雷

简·博特

彼得罗·达·科尔托纳

381—449

PART 4

1700—1800

乔瓦尼·安东尼奥·格拉蒂

朱塞佩·玛丽亚·克雷斯波

托马斯·罗兰德森

彼得罗·隆吉

亚历山大·比达

乔治·罗姆尼

琼·巴普蒂斯特

弗朗西斯科·戈雅

雅克·路易·大卫

巴蒂斯特·格勒兹

詹姆斯·沃德

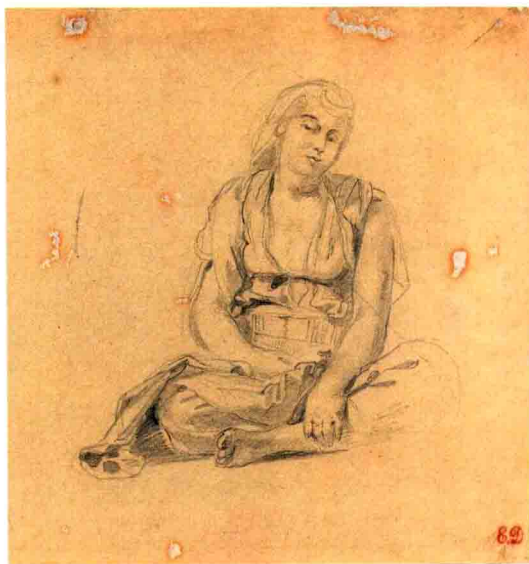
休伯特·罗伯特

尼古拉斯·朗克雷

弗里德里希·海因里希

约翰·贾斯汀·普雷斯勒

奥古斯丁·帕茹

弗朗西斯科·瓦尼

约翰·卡斯帕

阿尼赛·查尔斯·加布里埃尔·莱门尼尔

乔凡尼·巴蒂斯塔·皮拉内西

塞缪尔·格林

弗朗西斯科

庞培奥·巴托尼

卡洛·马拉塔

弗朗索瓦-安德烈·文森特

雅克·安德烈

乔凡尼·巴蒂斯塔·西普里亚尼

詹巴蒂斯塔·提埃波罗

弗朗索瓦·布歇

让·奥古斯特·多米尼克·安格尔

450—707

PART 5

1800—1900

德拉克罗瓦

阿道夫·门采尔

让-弗朗索瓦·米勒

但丁·加百利·罗塞蒂

菲利布特

乔治·海特

卡尔·威廉·科尔比

冯·谢费尔

保罗·加瓦尔尼

理查德·帕克斯·波宁顿

吕西安·穆勒

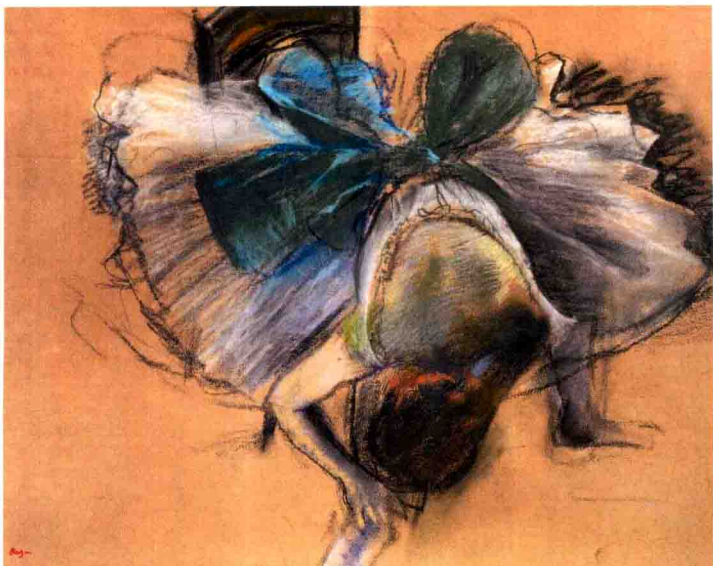
菲力克斯·瓦罗顿

库尔贝

埃德加·德加

阿方斯·莱格罗斯

爱德华·马奈

709—796

PART 6

1900—2000

文森特·威廉·梵高

保罗·高更

爱德华·维亚尔

劳特雷克

卡米耶·毕沙罗

玛丽·卡萨特

依波利特·贝朗杰

威廉·莱布尔

朱利亚斯

弗里德利希

丹尼尔·亨廷顿

埃德蒙德·沃尔顿

泰奥多尔·夏塞里奥

皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿

奥诺雷·杜米埃

马克思·利伯曼

汉斯·托马

埃丝特·弗朗西丝

奥托·葛瑞娜

欧仁·布丹

乔治·修拉

圣地亚哥·卢森纳

伊里亚·叶菲莫维奇·列宾

惠斯勒

奥古斯特·罗丹

亨利·马蒂斯

克里姆特

埃贡·席勒

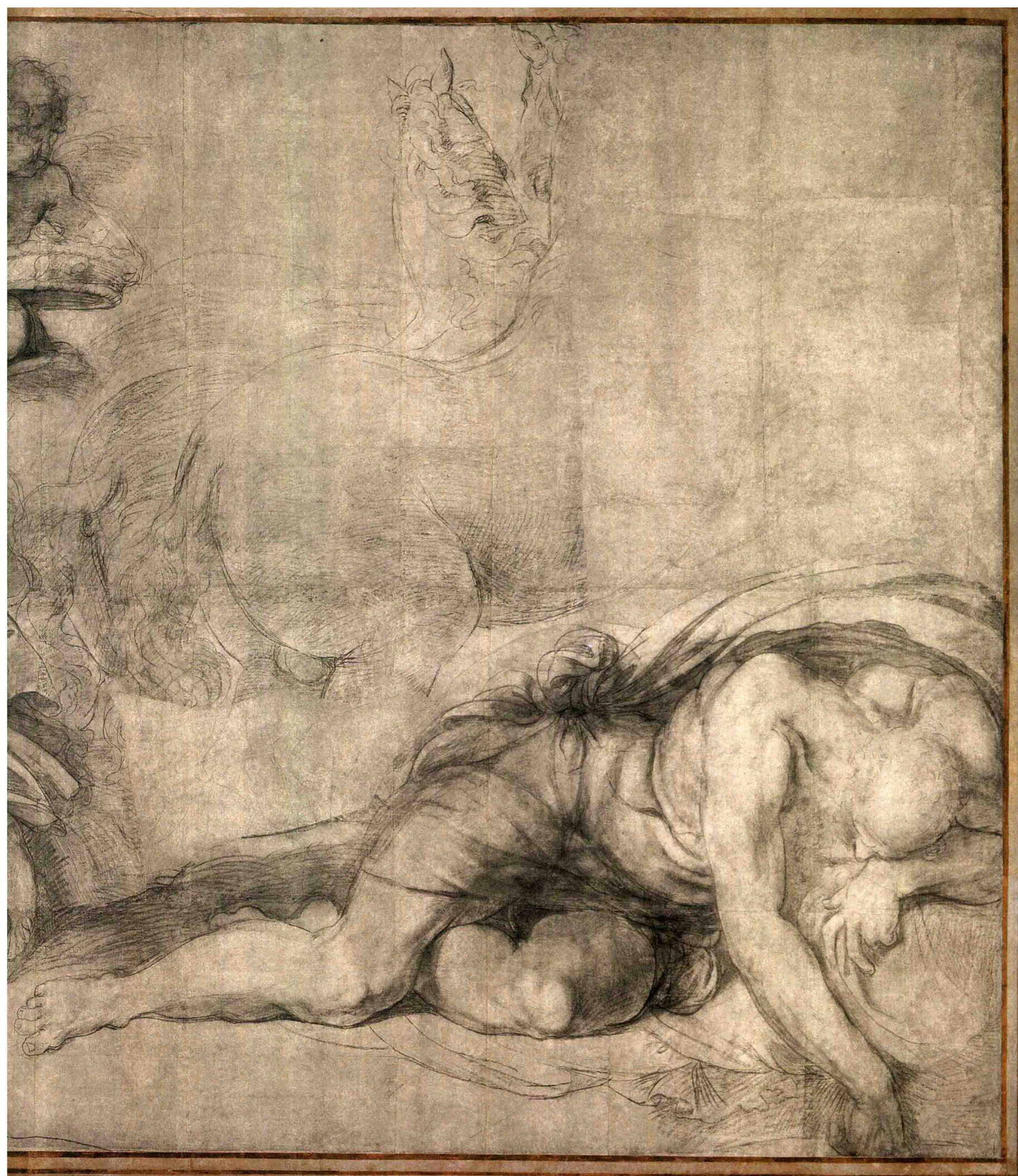
约翰·辛格·萨金特

毕加索

巴尔蒂斯

卢西安·弗洛伊德

素描

ART SKETCH
的艺术
大师速写人物

Introduction

作者简介

黄海蓉,中国当代青年艺术家,湖北美术学院油画系副教授、硕士生导师,多年从事素描及油画艺术教学与创作。曾获“第十届全国美术作品展”湖北省展优秀奖、“第十一届全国美术作品展”湖北省展铜奖、“湖北高校第五届美术与设计大展”银奖等奖项。作品参加“中·意·埃艺术家作品联展”(意大利)、“共鸣”中法当代艺术邀请展(法国)、“油画艺术与当代社会”中国油画展(中国美术馆)、“China Now Now”当代艺术展(荷兰)、今日中国油画大展(中国美术馆)、2007韩国新加坡台北国际艺术博览会、乌利·希克收藏作品展(德国)、亚太地区当代艺术邀请展(印度尼西亚)、“第十五回日中友好美术作品展”(日本)等国内外重要展览。

出版有《软性破坏——黄海蓉油画集》。部分作品被海内外收藏家和中国现代史学会、中国女画家协会、中国美术馆、湖北美术馆、关山月美术馆等机构收藏。

手托着头，长着胡须的老人

1760年

劳伦佐·巴尔第瑟拉·蒂埃博罗
意大利

木炭、色粉笔、无尘纸

226mmx190mm

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，对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了高质量、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。