

主题教学大师作品系列丛书

大师素描精选

编著 孔祥涛

中国书店

图书在版编目 (C I P) 数据

大师素描精选 / 孔祥涛编著. —北京: 中国书店,
2013.5

(主题教学大师作品系列丛书)

ISBN 978-7-5149-0791-9

I. ①大 II. ①孔 III. ①素描—作品集—世界 IV. ①J234

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 095081 号

主题教学大师作品系列丛书

大师素描精选

主 编: 孔祥涛

责任编辑 钟 书

出版发行 中国书店

地 址 北京市西城区琉璃厂东街115号

邮政编码 100050

经 销 全国新华书店

设计制作 杭州儒雅文化艺术策划有限公司

印 刷 杭州富春电子印务有限公司

开 本 787 x 1092

印 张 52

书 号 ISBN 978-7-5149-0791-9

版 次 2013年5月第1版 第1次印刷

定 价 138.00元

儒雅文化

Confucianism Elegant Culture

购书、交流、咨询、建议等

联系电话: 15088641180 13634147183

QQ: 1637527401 376644297

官方网站: www.zhutijiaoxue.com

官方微博: 主题教学孔祥涛 (<http://weibo.com/u/2256619762>)

关注主题教学官方新浪微博即有机会参与抽奖赢取精美画册一套。

官方微博: 主题教学孔祥涛

聆听艺术的心灵

——读大师作品心得小记

孔祥涛

绘画，作为独立存在的实体所具有的价值取决于画家内心情感和形式的表达程度，既包含着画家对外界的体验，又包含着画家对内心的自我观照，并把对世界的看法、对自然形态的认识、自我潜意识中形成的意念，通过绘画中的视觉形式要素组成新的序列关系，从而表达出画家追求的理想世界。绘画是一种用视觉符号表达思想的特定载体，依靠视觉形式要素在作品中的结构关系，组成形式语言的表达方式。

素描来自西方，隶属于欧洲绘画。15世纪文艺复兴时期，人们才发现了其独特的表现魅力，在这一时期，意大利画家马萨丘、达·芬奇、米开朗基罗等人发明并运用了透视学、解剖学和构图学原理，为素描表现的立体感和空间感提供了科学的依据，逐步完善了素描。从此，素描便作为一种近乎完美的绘画形式在欧洲画坛独树一帜。

虽然从表面上看，中西方绘画的基本表现技巧都离不开对线条的运用，但二者之间却有着本质区别。众所周知，白描，是中国绘画的基础，它讲求线条的趣味性，重于意象造型，较少受光线、时间等变化因素的影响。中国绘画中的线条，不仅借鉴和吸取了书法艺术的笔法技巧，还在艺术表现上更是立足于物象的神韵与意趣的表达。在令人眼花缭乱的表现技法里，线条仍然是中国绘画中最常见、最基本的艺术表现手段。

相比之下，西方绘画则更重于具象与写实。素描是西洋绘画的基础，借助于特定的对象、环境、光影作画是素描写生的基本要求。因此，素描更多地受到了客观对象、光线、时间等外部因素的影响。而线条则往往被视为构建形体的手段，并不具有独立的审美价值。中西绘画二者虽差异甚多，但不可否认，西方素描与中国白描同是绘画中最朴素的表现形式。

在素描方面很多大师有着显著的成就，同时也有自己独特的表达方式，如达芬·奇、丢勒、荷尔拜因、安格尔、门采尔、德加、康勃夫、费欣、阿尼戈尼等等，他们的素描作品都很具有代表性，也有自己独特的风格。如康勃夫的素描作品，用线造型是康勃夫素描艺术的宝贵特色。画家的感情始终和线的笔力、笔趣融合在一起活动着，直线和曲线、实线和虚线都成为他美学素养与感情活动的痕迹。线条的千万变化体现了形体的圆和厚；笔意的起承转合，虚、实线的交错与融接，既严格又自然，达到整体感觉的高度完整。康勃夫的画正是以取象不惑的肯定手法用强劲的线写出来的，并体现出韵律和生命的流动及热情。此外，画家特别强调“大线”和“块面”的表现手法，用直线统帅曲线，曲线变化寓于直线的变化之中。与古典素描相比较，以这种手法表现的形体更为结实，作品更富有力，并有一气呵成的夺人效果，使艺术形象更富有现实生命力。

我们学习素描，是因为它是绘画的先导，能够培养我们基本的观察能力、绘画能力以及审美能力等。当你学会如何在二维平面上塑造三维空间时，你所具有的观察事物与再现事物的能力便已经得到了显著提高。当你能够熟练地以素描的语汇进行表达与交流时，你会发现自己比以往更容易进入其它造型艺术的学习。当然，也包括建筑学的某些领域。

希望大家能够透过这些作品去聆听画家们的心灵与思绪，每一幅作品都是一种态度，解读每幅作品，走进画面之中，感受美的存在。编辑这套丛书也是我近年来一直的梦想，这也是我自己学习的一次机会，希望该套丛书能够在各位读者学习绘画的过程之中带来一定的便捷。

汉斯·荷尔拜因

(Holbein Hans, 约1497—1543)

德国画家,生于奥格斯堡,卒于英国伦敦。自幼随父老荷尔拜因学画。在许多自画像中最为成功之一的是《伊拉斯谟像》(藏于巴塞尔)。画中的这位学界泰斗,全神贯注,姿态表情与背景陈设皆饱含安详、冷静与文雅的气氛,画面构图繁而不乱,设色恰到好处,在德国、瑞士画坛独树一帜,成为西方最有名的肖像画之一。他的宗教画、版画和书籍插图,也成就卓著。宗教画《索洛图恩的圣母》、《达姆施塔特的圣母》都以所藏城市命名。木刻插图线条流畅,风格洒脱。

德国绘画在16世纪时出现了三位具有世界意义的大师:丢勒(1471~1528)、格吕内瓦尔德(约1470/75~1528)、荷尔拜因。其中以荷尔拜因的年龄最小,但他的创作活动却最富划时代意义。因为他正处在德国宗教改革运动的尾声,而德国的农民战争也已结束,全德境内正面临着—个沉寂和低潮的时刻。荷尔拜因的故乡是奥格斯堡,它是德国南部最大的工商业都市,它与瑞士的巴塞尔较近(位于德、瑞边境)。画家也基本上在这一带活动,后又去了英国。所以,荷尔拜因的艺术从精神气质上与题材内容上都开始发生变化,与上述两位画家均有不同,他开始走出国界,为德国的资本主义开发打开了一扇窗户。

荷尔拜因出身绘画世家,其父亲汉斯·荷尔拜因是奥格斯堡画派的创始人,他本人也叫汉斯·荷尔拜因。为了区别,后来历史上就称其父为老汉斯,而他称作小汉斯·荷尔拜因。其父的绘画风格是代表德国15世纪最后一种面貌,所以父子间存在一个分界线:分别代表15世纪和16世纪。小汉斯·荷尔拜因还有个哥哥,叫安布罗修·荷尔拜因,也是一位画家,青年时即因病夭折了。小汉斯17岁时,曾与其兄一起离开家乡,前往巴塞尔。这时德国的印刷业蓬勃发展,兄弟俩在那里立刻受到欢迎,印刷商聘他们为书籍插图画家。

1517年,荷尔拜因又应邀去瑞士中部的琉森,后又从琉森南下,到意大利北部作观摩旅行。回来后,即被巴塞尔接纳入画家公会。同年,他与—皮革商的寡妇结婚,从此独立开业。由于他的肖像画很出名,他的画坊很快成了巴塞尔最著名的画店。以后,他还曾去法国,受到西欧异国文化的熏染,作为知名的肖像画大师,他在巴塞尔的艺术声誉从此确立了。

Tho: Strange Knight

Fitz Williams Earl of Southampton.

The Lady Eliot.

The Lady

Audley.

