

sms

肖像

高宗英 许国庆 编

世界名家素描

山东美术出版社

世界名家素描

高宗英 许国庆 编

sms

肖像

山东美术出版社

世界名家素描

山东美术出版社

世界名家素描——肖像

高宗英 许国庆 编

山东美术出版社出版

山东省新华书店发行

山东新华印刷厂印刷

1990年10月第1版

1990年10月第1次印刷

印数：1—5,000

787×1092毫米

12开本

18印张

定价：18.00 元

ISBN 7-5330-0306-3/J·307

编者的话

素描，作为造型艺术的基础，在不同程度上影响着绘画、雕塑以及工艺美术的发展。在这领域中，西方有着雄厚的历史遗产和光辉的成就。我国尽管在两千多年前就有“绘事后素，素以为绚”这一素描基础观点，但今天我国的素描教学方法和观念，则源于西方素描技法的引入。这种引入，使我们的造型观念出现革命性的变化，中国美术从三千余年大体上是单一化发展的趋势中走向多样化，并与世界美术作横向的汇合。从移植开始，尔后逐渐演变为具有个性的面貌，这是发展之必然，无论是过去、现在或将来都是必需的。

我们从七千余幅国外名家素描作品中，经过反复推敲，选编了包括“头像”、“肖像”、“人体”、“景物”，四个分册的画集。选编的前提是作品的可读性、可学性，具有借鉴、吸收和观赏的价值。其中有意大利文艺复兴前后时期的、古典画派的、印象派前后时期的、俄罗斯巡回展览画派前后时期的和表现主义前后时期的等一系列各国古代和现代大师的素描作品。

严格与严谨，在学习素描过程中，特别在初级阶段是必须提倡的。这里尽量选择了一些大师在学生时期和青年时代所画的课堂习作和练习。从中不难看出，正是由于他们长期的严格素描训练，严谨认真的写实功夫，以及刻苦的钻研精神，才为他们开辟了走向成功之路。

各国家、各民族有着不同的民情、民俗和性格，有着不同的文化渊源和传统，从而形成了他们各自独特的绘画风格。素描往往是形成各种画风的基础，什么样式的素描，产生什么样式的绘画和雕塑。

艺术的生命力在于不断创新，在素描发展的不同阶段上，产生了不同时期的不同流派。就一位大师而言，他的早期、中期和晚期的作品，在形式与风格上也会有不同程度的变异。从十五世纪到二十世纪，变化是巨大的。这种变化，来自画家们不断探索和不断创新的精神。这种精神，成为素描艺术不衰的动力。

由于人体解剖学和透视学在美术领域的被揭示，使得十五世纪的达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、丢勒、荷尔拜因等一批西欧的大师，把素描艺术推向高峰，在造型的精确、对解剖的精通等方面，达到无可挑剔的地步，以至使后人都难以超越。

随着光影、体积、空间、色调等领域的开拓，对各种虚实、强弱变化着的节奏感和质感、量感的追求，从十七、十八世纪开始，又把素描引入了一个新的时期，并成为学院对未来画家训练的多元化的课题。

在东方艺术对西方产生影响，照相技术又逐渐完善之后，画家们在素描中开始追求线条的表现力。形体、光影的单纯化，表现意识的增强，强调自我感受的非写实化，这些倾向使得素描在严格训练的基础上，向着表现手法的多样化方面，大步地发展了。这就是为什么在十九世纪之后，会涌现出一大批新的先驱者，并形成了新的繁荣趋势的原因。这一时期的作品我们选得比较多。

素描作品本身应是一件完整独立的艺术品，它不仅是学习绘画的初级过程，也不仅是创作的初级阶段。一幅好的素描作品，除了能准确地抓住对象的外形特征和精神气质外，还要求融进作者对被画对象的深刻主观感受和独特的个人风格，并要以精湛的笔艺、完美的构图、恰如其分的艺术技巧，给观众留下难以磨灭的形象感受。

素描，不单单是指课堂练习中对描绘对象一丝不苟的再现过程。广义地讲，它的形式是极为丰富多变的，既要严谨逼真，又需要写意夸张；精微而不繁琐，概括而高度充分；可主观增添，又要合理精减。素描虽然是以黑、白、灰色块和各种线条表现对象的，但是它在工具和使用材料方面，却是多种多样的。除了铅笔、炭笔、木炭和炭棒外，在画集中我们还可以看到其它多种材料被大师们所使用，如各种颜色的粉笔、钢笔、鹅毛管笔、毛笔、水彩、墨水、页岩墨等等，所用的纸张也不选择单一的，有的还画在画布上。工具材料的合理运用，是形式与内容取得高度统一、形成个人风格所不容忽视的条件。伴随着工具、材料的不断革新，素描这永恒的艺术将会不断放出异彩，增添新的光辉。

各国的美术院校都有自己的素描训练体系，训练要求、训练方法、艺术观点、审美趣味、理解深度等都各有差异。认真阅读和欣赏自古至今的各国素描作品，深入研究他们的个性何以形成，特点由何而来，将有助于寻找适合自己的艺术发展途径。

要全面提高素描水平，还必须全面加强自己的艺术修养。虽然众口百味，各有所好，但就一个真正的美术家而言，则要求兴趣广泛，有排除门户之见的胸襟，能兼容并蓄，博采众长。希望这部画集有助于大家广阔研究素描和提高全面的修养。

这一集是“肖像”分册。为了给“先知”之神，给绝对权威与统治者，给贵族们造像，以显示他们的神威、权威与家族的兴旺，肖像画在照相技术未发明之前成为绘画的一种特殊样式，同时也产生了一大批优秀的素描肖像作品。

社会的发展，人的价值的提高，打破了少数人对艺术的垄断，肖像画开始表现科学家和艺术家，作家和学者，描绘工人和农民，肖像画向着整个社会实行了开放。由于画家对他们所画的对象态度的不同，作画的目的也不同，从而形成了极为丰富多姿的肖像画世界。

肖像画作为学校的一门专业课，作为业余画家的必修课题，它除了要求掌握准确的造型能力之外，更多的还是应该研究对象的内心世界；研究如何通过头、手及身体运动来传神；怎样运用不同的艺术手法去表现；以及用什么艺术语言去诉说。要象名家们那样赋予肖像画以深刻的思想，有自己特殊的感受，找到准确的表达方式，使画面具有鲜明的个性。读者如能全面地、深刻地研究这些名家的作品，必定会有大的收获。

高宗英 许国庆

目 录

山德罗·波提切里

《丰饶》组画《秋》中的寓意像····· 1

腓力彼诺·利比

飞翔的人····· 2

博纳罗蒂·米开朗基罗

为《达迪·玛东娜》所画习作····· 3

圣母子····· 4

乔尔乔内

站立青年的背影····· 5

圣·拉斐尔

圣女亚里山德里亚····· 6

给孩子读书的妇女····· 7

圣母子、盖尔比姆与狗····· 8

跪着的女子的两个习作····· 9

塞巴斯蒂亚诺·德尔·平波

某使徒习作····· 10

提香

青年女子肖像····· 11

庞托尔莫

少年坐像····· 12

达依烈·达·瓦尔泰拉

茜维拉····· 13

丁托雷托派画家

跪着的女子····· 14

亨德里克·霍尔齐厄斯

某男士肖像····· 15

雅各布·德·戈因

死在床上的妇人····· 16

捕鸟的人····· 17

彼得·保罗·鲁本斯

艾琳德尔伯爵肖像····· 18

雅各布·约尔丹斯

男子坐像习作····· 19

凡·代克

亨德利克·冯·巴林肖像····· 20

贾科莫·卡维多尼

司教（圣人）坐像····· 21

乔瓦尼·盖尔齐诺

圣彼埃罗尼姆斯····· 22

威廉·科内利斯·德伊斯特

弹六弦琴的人····· 23

伦勃朗·哈尔门茨·凡·赖恩

睡眠的少女····· 24

戴草帽的莎斯基亚····· 25

抱孩子下台阶的妇人····· 26

戴帽子的莎斯基亚肖像····· 27

睡熟的莎斯基亚的两个习作····· 28

在椅上熟睡的女人····· 29

西蒙·武埃

抱着两个雕像的妇女和手的习作····· 30

厄斯塔什·莱·叙厄尔

缪斯——技艺神埃拉托····· 31

让·安托万·华托

三个坐着的女人.....32

为《家族》所画习作.....33

妇人半身像.....34

乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉内西

两个年青人的习作.....35

乔治·罗姆尼

妇人坐像.....35

托马斯·庚斯博罗

一个妇人背影.....36

德沃夏公妃肖像习作.....37

戴维·威尔基

打毛衣的格兰特夫人.....38

约翰·辛格尔顿·科普利

避难的妇女和小孩.....39

雅克·路易·大卫

正在宣誓的男子立像.....40

欧仁·德拉克洛瓦

亚玛宗.....40

让·奥古斯特·多米尼克·安格尔

夏尔—波尔—约亚比姆·鲁迪埃尔.....41

男青年肖像.....42

骑马人的三幅习作.....43

帕库维尔氏肖像.....44

让·巴蒂斯特·卡米耶·柯罗

戴贝雷帽的姑娘.....45

抱布娃娃的少女.....46

靠着椅背的青年女子.....47

让·弗朗索瓦·米勒

农夫.....48

刚出生的羊羔.....49

坐着的妇女背影.....50

农夫背影.....50

拄着手杖席地而坐的牧羊女.....51

居斯塔夫·库尔贝

在画室里坐着看书的模特.....52

泰奥多尔·夏塞里奥

保尔古·德·巴尔桑夫人肖像.....53

埃德加·德加

男子肖像习作两幅.....54

爱德华马奈肖像.....55

穿红色外衣的骑手.....56

骑马的男士.....56

骑手的四个习作.....57

两名骑师.....58

在街头化装舞会上的青年女子.....59

小提琴手习作（两幅）.....60

迪茨·莫南夫人.....61

提上紧腿袜的舞蹈演员.....62

坐着的舞蹈演员.....62

调整紧腿袜的舞蹈演员.....63

埃伦·安德烈.....64

手摸脖颈坐着的女舞蹈演员	65
卡萨特参观卢弗宫	66
手持书本的坐女	66
女舞蹈演员习作两幅	67
两个年轻的妇女	68
坐着正在收拾鞋子的女舞蹈演员	69
两个坐着的妇女	70
克劳德·莫奈	
打阳伞的女人	71
乔治·修拉	
垂钓者	72
挎篮子的妇女	73
坐在草地上戴草帽的男子	74
皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿	
年轻的姑娘	75
莱昂·莱尔米特	
室内：坐在教堂里的九个农妇	76
保罗·塞尚	
毕沙罗外出写生	77
为《玩纸牌的人》所画的习作	78
保罗·高更	
达依其年轻人	79
文森特·凡·高	
疲惫的人	80
哭泣的妇女	81
织工（两幅）	82

樵夫	83
亨利·德·吐鲁斯—劳特累克	
十岁的奥·达·德·塞列朗	84
夏尔先生肖像	85
留希·贝朗杰女士	86
• 梳头发的女人	87
爱德华·维亚尔	
坐着的少女（画家的妹妹）	88
屋内站立的妇人	89
亨利·马蒂斯	
坐着的姑娘	90
坐椅中的青年女子	91
阿尔贝·马尔凯	
跳舞的男女	92
夏尔·卡穆安	
正在写生的姑娘	92
安德烈·迪努伊·德·塞贡扎克	
戴大帽子的姑娘	93
阿道夫·冯·门采尔	
妇女肖像素描	94
正在咀嚼的埃米利·门采尔	95
利希特——一个艺术家的兄弟	96
临终床上的苏珊娜·卡塔琳娜	97
古斯塔夫·冯·劳尔博士画像	98
疗养的小姑娘	99
弗洛纳卖水果的姑娘们的习作	100

莫里恩肖像·····	101
为《哈莫尼亚》所画习作·····	102
为画室勤杂工画的最后一张习作·····	103
洛维斯·科林特	
青年的塞瓦斯·····	104
凯特·柯勒惠支	
右手支撑头部静坐的妇人·····	105
跪在受伤工人旁边的妇人·····	106
城市中的游民·····	107
卡尔·霍弗尔	
人物习作：玩纸牌的人·····	108
恩斯特·路德维希·基希纳	
靠在紫色椅子上的少女·····	109
阿方斯·马里亚·缪舍	
女舞蹈演员的习作·····	110
居斯塔夫·克里姆特	
为阿德勒·布洛克—鲍尔肖像所画习作·····	111
为弗里扎·里德肖像所画习作·····	112
正在阅读的妇女侧面像·····	113
侧身女子肖像·····	114
奥斯卡尔·柯科什卡	
靠椅上的妇女·····	115
胡戈·爱尔福特·····	116
埃贡·席勒	
两个少女·····	117
女模特·····	118

做手势的自画像·····	119
埃迪特·席勒肖像·····	120
画家的妻子·····	121
横卧的少女·····	122
蹲坐的女模特·····	123
爱德华·蒙克	
站着的少女·····	124
皮特·蒙德里安	
写信的姑娘·····	125
巴勃罗·毕加索	
妇人像·····	126
疯男人·····	127
为母与子及右手所做的习作·····	128
蓝衣少年·····	129
马利亚诺·弗图尼	
艺术家妻子肖像·····	130
阿梅代奥·莫迪格里阿尼	
夏·阿·桑格利亚肖像·····	131
女人头部与手的习作·····	132
音乐家马里奥·····	133
伊拉里昂·普里亚尼什尼科夫	
没有任何事情能挡住欲念的心·····	134
伊里亚·列宾	
石膏像习作·····	135
驼背者·····	136
爱达肖像·····	137

巴塔谢娃肖像·····	138
斯塔霍娃肖像·····	139
画家谢洛夫肖像·····	140
波特基娜肖像·····	141
卧榻上的托尔斯泰·····	142
小托尔斯泰肖像·····	143
弹琴者·····	144

米哈伊尔·符鲁贝尔

诗人勃留索夫肖像·····	145
---------------	-----

鲍里·塞扎尔·艾列

仁茨基肖像·····	146
------------	-----

瓦连京·谢洛夫

华西里·马泰肖像·····	147
---------------	-----

老人肖像·····	148
-----------	-----

村妇·····	149
---------	-----

基罗蒂肖像·····	150
------------	-----

麦克肖像·····	151
-----------	-----

奥布年斯科娃肖像·····	152
---------------	-----

赫尔斯曼肖像·····	153
-------------	-----

巴拉门特肖像·····	154
-------------	-----

卡尔施金娜肖像·····	155
--------------	-----

男子肖像·····	156
-----------	-----

卡尔维娜肖像·····	157
-------------	-----

鲍里斯·格里格里耶夫

两个女人·····	158
-----------	-----

尼古拉·格里高莱斯库

垛草的姑娘·····	159
------------	-----

提水罐的姑娘·····	160
-------------	-----

少女·····	161
---------	-----

少妇像·····	162
----------	-----

牛车上·····	163
----------	-----

雅诺斯·克迈蒂

自画像·····	164
----------	-----

拉斯洛·莫霍利—纳吉

坐着读书的男子·····	165
--------------	-----

扬·普雷斯勒

男子肖像习作·····	166
-------------	-----

丹蒂·卡布里埃尔·罗赛蒂

珍妮·伯登肖像·····	167
--------------	-----

劳拉·奈特

三个芭蕾舞女演员·····	168
---------------	-----

奥古斯塔斯·约翰

着衣女肖像·····	169
------------	-----

伊斯曼·约翰逊

青年医师肖像·····	170
-------------	-----

海军大臣多宾·····	171
-------------	-----

詹姆斯·惠斯勒

读书的模特·····	172
------------	-----

菲内特·····	173
----------	-----

比比·拉卢埃特·····	174
--------------	-----

安妮·海登·····	175
------------	-----

安娜贝尔·李·····	176
-------------	-----

温斯洛·霍默			
兹瓦沃士兵	177	枢机卿肖像	189
玛丽·卡萨特		科尔内留·巴巴	
母与子	178	扎巴克强肖像	190
约翰·辛格·萨金特		睡着的工人	191
海瑞·唐克斯肖像	179	女人肖像	192
约瑟夫·斯泰拉		音乐家埃乃斯库	193
熟睡妇女的背影	180	熨东西的少女	194
曼·雷		肖像习作	195
读书	181	安德鲁·魏斯	
藤田嗣治		为《羊皮袄》画的习作	196
蒙帕尔纳斯肖像	182	防寒外衣	197
费尔南·莱热		保罗·荷加斯	
为《正餐》所做的习作	183	一个波兰高地家庭	198
让·麦尚杰		一个波兰高地人	199
为《吸烟的人》所画的习作	184	拉里·里弗斯	
亨利·摩尔		为《华盛顿渡过特拉维亚河》所画的习作	200
艺术家的母亲	185	列奥纳多·克雷莫尼尼	
母与子——素描稿	186	闭目休息的人	201
本·沙恩		安纳·塞尔瓦托里	
跳舞的男女	187	抱狗的女人	201
阿·捷涅卡		R·B·基塔伊	
行军路上	187	德加	202
艾伯托·贾戈麦蒂		萨拉霍夫	
达格拉斯·库帕肖像	188	音乐家肖斯塔科维奇肖像	203
希皮奥内(吉诺·博尼克)		无名氏	
		正在阅读的老人	204

山德罗·波提切利(意)(1444/5—1510)

Sandro Botticelli

《丰饶》组画《秋》中的寓意像

黑色粉笔、鹅毛管笔、墨水 317×253mm

腓力彼诺·利比(意)(1457—1504)

Fillipino Lippi

飞翔的人

鹅毛管笔、墨水、白粉高光 139×195mm

博纳罗蒂·米开朗基罗(意) (1475—1564)

Bouarroti Michelangelo

为《达迪·玛东娜》所画习作 (1501—1502年)

鹅毛管笔 286×210mm

博纳罗蒂·米开朗基罗
圣母子（1535—1540年）
黑、红色粉笔 543×397mm

乔尔乔内(意) (1478—1510)

Giorgione

站立青年的背影

红、黑色粉笔、淡彩 381×190mm

圣·拉斐尔(意) (1483—1520)

Santi Raphael

圣女亚里山德里亚

木炭 587×346mm