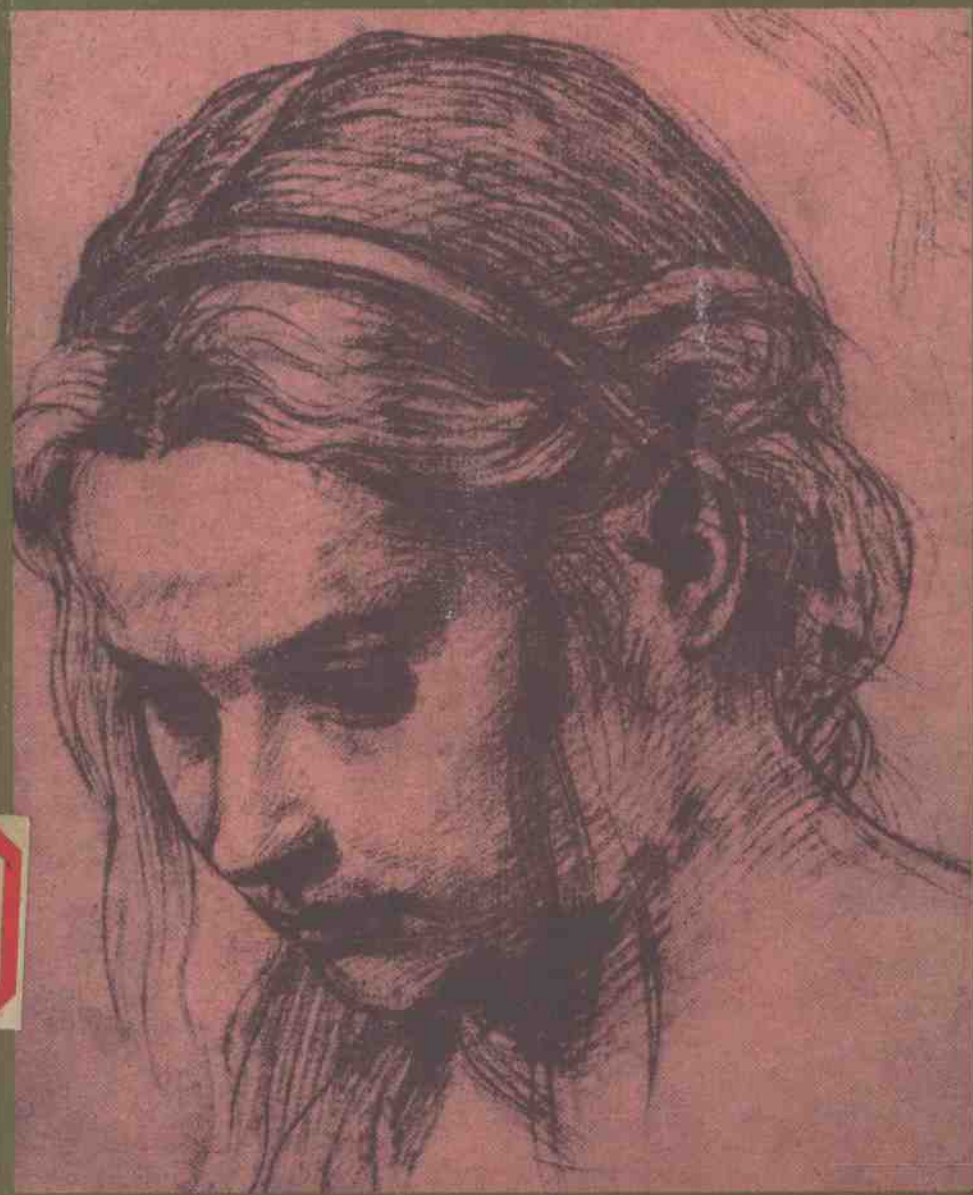

世界素描傑作選

編著者 何政廣

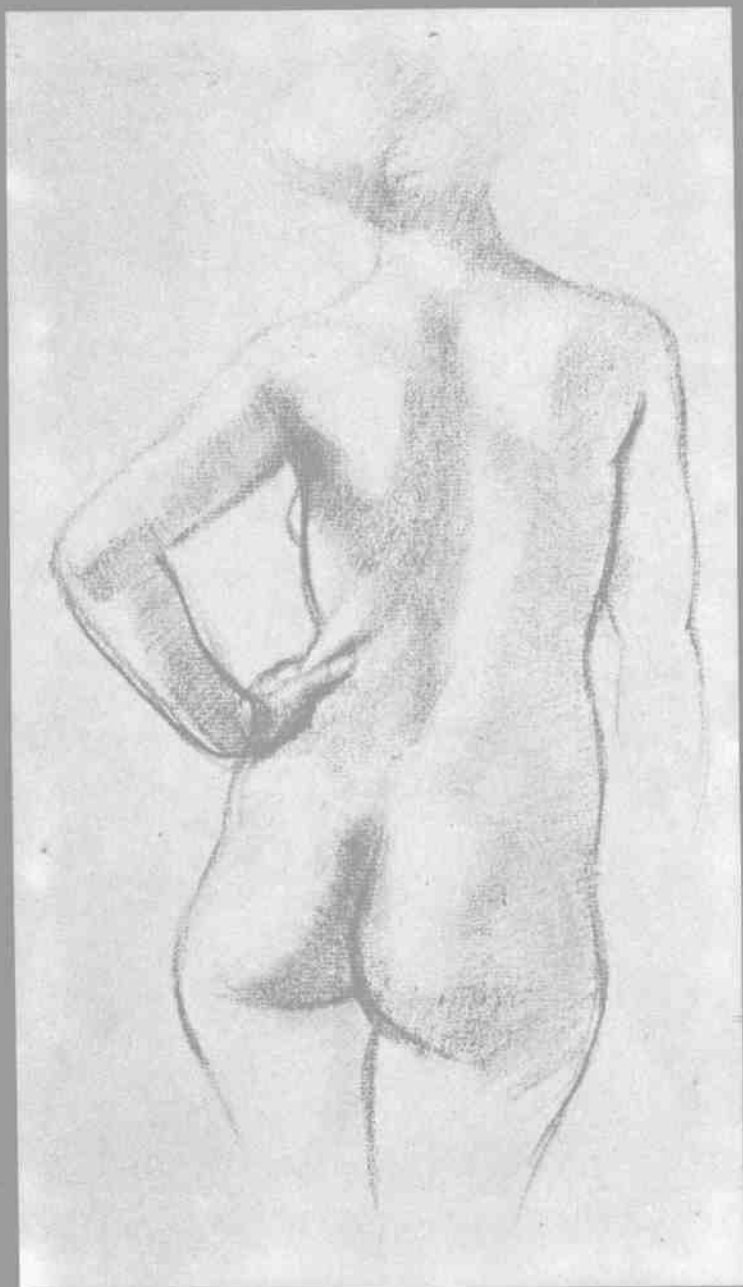
出版者 藝術圖書公司

世界素描傑作選

何政廣編著

藝術圖書公司出版

裸女 弗雷斯內作

裸女 瑞諸茲作

三女神 畢加索作

8-3-21-

世界素描傑作精選

目 錄

6	●素描概說	18	●裸體素描名作
7	●隨意速寫	83	●人物素描名作
7	●預備性的研究	103	●肖像素描名作
8	●完美的作品	145	●風景素描名作
8	●素描的材料與工具	181	●名畫家筆下的手
12	●素描的歷史	193	●名畫家筆下的動物

109 ●肖像素描四幅 荷巴因作
 110 ●父親的畫像 杜勒作
 111 ●少婦 魯本斯作
 112 ●女人頭手習作 華鐸作
 113 ●頭手習作 華鐸作
 114 ●女人頭的速寫 華鐸作
 115 ●打毛線的女人 威克作
 116 ●婦人頭像 孟傑爾作
 117 ●女人像 沙金特作
 118 ●持扇的女人 吉伊作
 119 ●婦人像 格羅茲像作
 120 ●伊娜夫人像 安格爾作
 121 ●青年頭像 安格爾作
 122 ●拿破崙畫像 安格爾作
 123 ●女的習作 雷諾亞作
 124 ●少女與貓 雷諾亞作
 125 ●年青小姐 雷諾亞作
 126 ●女人側面像 羅特列克作
 127 ●青年人 梵谷作
 128 ●婦人像 特嘉作
 129 ●人像速寫 特嘉作
 130 ●作家畫像 塞尚作
 131 ●人像速寫 塞尚作
 132 ●抽煙的人 塞尚作
 132 ●夫人速寫 塞尚作
 133 ●布爾塔紐的女人 高更作
 134 ●夫人畫像 高更作
 135 ●人像 高更作
 136 ●農婦素描 梵谷作
 137 ●農夫 梵谷作
 138 ●父親的畫像 秀拉作
 139 ●自畫像 秀拉作
 140 ●青春 德朗作
 141 ●老人速寫 柯爾威茲作
 142 ●人像 馬蒂斯作
 143 ●人像速寫三幅 馬蒂斯作
 144 ●女人像 莫迪利亞尼作
 145 ●教堂 安梭爾作
 146 ●阿爾卑斯山景色 提香作
 147 ●牧羊 羅蘭作
 148 ●郊外風景 杜莫比埃作
 148 ●小橋流水 小布魯根作
 149 ●公園旁 魯本斯作
 150 ●教堂 梵戴克作
 150 ●市街 莎尼杜姆作
 151 ●房屋與樹 林布蘭特作
 151 ●帆船 梵杜維德作
 152 ●風景 蒲桑作
 153 ●秋野 傑克全作
 153 ●農舍一角 布蘭克克里作
 154 ●橋邊 馬里斯作
 155 ●月色 傑尼斯作
 155 ●樹林邊 馬里維作
 156 ●樹 維爾桑作
 157 ●午后 瑪爾齊埃作
 158 ●樹的寫生 康丁坦堡作

159 ●夕陽西下 柯塞士作
 159 ●秋風起 康丁坦堡作
 160 ●教堂旁 布尼頓作
 161 ●荷蘭風景 荷拉德作
 162 ●山坡 杜尼爾作
 162 ●港口 杜尼爾作
 163 ●水彩 羅斯金作
 163 ●冰山 里爾作
 164 ●颶風 艾斯頓作
 165 ●杉樹 佛蘭葛納德作
 166 ●風景 柯勒作
 167 ●風景 柯勒作
 168 ●山丘上的禮拜堂 莫內作
 169 ●海炭風景二幅 莫內作
 170 ●有杉木的風景 梵谷作
 171 ●海邊漁家 梵谷作
 172 ●船 梵谷作
 173 ●收穫 梵谷作
 173 ●聖雷米風景 梵谷作
 174 ●風景 德朗作
 175 ●窗邊 賴普拉德作
 176 ●坎尼斯風景二幅 波那爾作
 177 ●風車小屋 尤特里羅作
 177 ●村屋 尤特里羅作
 178 ●停泊 梓加作
 179 ●奧雷埃附近的森林 蒙德利安作
 180 ●艾飛爾鐵塔 夏卡爾作
 181 ●聖彼得的左手 杜勒作
 182 ●聖彼得的右腕 達文西作
 183 ●人體及衣飾素描 米蓋朗基羅作
 184 ●人體與手的素描 朋頂林作
 185 ●小姐的手 留替茲作
 185 ●緊握的手 亞諾羅作
 185 ●手 特嘉作
 187 ●手的素描二幅 達維作
 188 ●取 安格爾作
 189 ●手 達利莎特作
 190 ●痛苦 斯海門作
 191 ●雙手 杜勒作
 191 ●懺悔 斯海門作
 192 ●雙手 奧魯妍柯作
 193 ●鳥 杜菲作
 193 ●兔 杜勒作
 193 ●羽毛 杜勒作
 194 ●狗 華鐸作
 195 ●雁 畢沙奈羅作
 196 ●獅子二幅 林布蘭特作
 196 ●獅子 林布蘭特作
 198 ●亞力山大馴馬 葛羅作
 199 ●虎頭素描 迪加普斯作
 200 ●獅子 林布蘭特作
 200 ●鹿 波特作
 201 ●騎士與馬 特嘉作
 202 ●馬的速寫二幅 林諾德作
 203 ●馬的速寫 林諾德作

世界素描傑作選 圖片目錄

- 1 ●裸女 弗雷斯內作
- 2 ●裸女 瑞諾茲作
- 3 ●三女神 畢卡索作
- 4 ●比賽 畢卡索速寫
- 5 ●海濱 畢卡索速寫
- 6 ●牧羊神與美女 魯本斯作
- 7 ●戰士與女人 紀元前五世紀希臘瓶畫
- 8 ●畫室 畢卡索作
- 9 ●運動家 畢卡索作
- 10 ●躺著的女人 畢卡索作
- 11 ●海女 畢卡索速寫
- 12 ●人頭 畢卡索沾水筆畫
- 13 ●古埃及寫生畫 狗
- 14 ●裸婦 馬諦斯作
- 15 ●馬戲女郎 勒澤作
- 16 ●人頭 漢林格鉛筆素描
- 17 ●人像(毛筆畫) 貝德斯雷作
- 18 ●浴女 雷諾瓦作
- 19 ●持鏡的女人 拉飛爾作
- 20 ●男人 米蓋朗基羅作
- 21 ●洗禮的約翰 丁特利托作
- 22 ●裸婦 林布蘭特作
- 23 ●持箭的女人 林布蘭特作
- 24 ●裸女 蒲魯敦作
- 25 ●裸女 蒲魯敦作
- 26 ●三美神 魯本斯作
- 27 ●裸女背影 柯比蘭作
- 28 ●舞姿 波斯尼作
- 29 ●舞 蒲魯敦作
- 30 ●裸女 布欣作
- 31 ●憩息的裸女
- 32 ●海神與美女二幅 布欣作
- 33 ●二男人 夏文民作
- 34 ●裸女二幅 羅丹作
- 35 ●裸女 羅丹作
- 36 ●舞姿 羅丹作
- 37 ●舞姿 羅丹作
- 38 ●裸女 羅丹作
- 39 ●舞姿 羅丹速寫
- 40 ●裸婦 布魯德作
- 41 ●裸婦 杜比歐作
- 42 ●坐著的男人 杜比歐作
- 43 ●裸女坐姿 麥約作
- 44 ●二裸婦 麥約作
- 45 ●躺著的裸女 麥約作
- 46 ●草地上的午餐 馬奈作
- 47 ●浴女習作 雷諾瓦作
- 48 ●水浴的少女 雷諾瓦作
- 49 ●浴後 雷諾瓦作
- 50 ●浴女 雷諾瓦作
- 51 ●浴後 雷諾瓦作
- 52 ●浴女 特嘉作
- 53 ●整髮 特嘉作
- 54 ●浴女 特嘉作
- 55 ●浴女 特嘉作
- 56 ●室內的裸婦 秀拉作
- 57 ●裸婦 秀拉作
- 58 ●模特兒背影 秀拉作
- 59 ●裸女 梵谷作
- 60 ●大溪地土女二幅 高更作
- 61 ●大溪地土女 高更作
- 62 ●麗達與天鵝 杜菲作
- 62 ●佇立的裸婦 杜菲作
- 63 ●裸女與海 杜菲作
- 64 ●梳粧的女人 勃拉克作
- 65 ●裸女 勃拉克作
- 66 ●裸婦二幅 馬蒂斯作
- 67 ●裸婦 馬蒂斯作
- 68 ●裸婦二幅 畢卡索作
- 69 ●閒談 畢卡索作
- 70 ●姑娘與邱比特 畢卡索作
- 71 ●裸婦 畢卡索作
- 72 ●牧神與果樹女神 畢卡索作
- 73 ●男人的背 勒澤作
- 74 ●船上的女人 史賓克作
- 75 ●裸女素描四幅 莫迪利亞尼作
- 76 ●沙發上的女人 巴斯金作
- 77 ●躺著的女人二幅 席勒作
- 78 ●坐著的女人 席勒作
- 80 ●少女 席勒作
- 81 ●意識流 貝梅爾作
- 82 ●裸婦 安古杜斯作
- 83 ●釣魚 秀拉作
- 84 ●寧美與牧神 波諦桑立作
- 85 ●基督與天使 安基利克作
- 86 ●麗達與天鵝 達文西作
- 87 ●婦人畫像 達文西作
- 88 ●聖卡達麗娜 拉飛爾作
- 89 ●聖女習作 杜聖馬爾柯作
- 90 ●最後的晚餐 丁特利托作
- 90 ●農夫 布魯根作
- 91 ●農家室內 奧斯達德作
- 92 ●梳粧的女人 林布蘭特作
- 93 ●謝肉祭 戈耶作
- 93 ●女人 戈耶作
- 94 ●史坦馬迪家族像 安格蘭作
- 95 ●母與女 夏蘭丹作
- 96 ●搖籃 杜米埃作
- 97 ●母與子 雷諾瓦作
- 98 ●洗衣女 羅特列克作
- 99 ●擁抱 畢卡索作
- 100 ●安娜蓀拉畫像 畢費作
- 101 ●蟻群 葛羅士作
- 102 ●青年畫像 畢卡索作
- 103 ●自畫像 特嘉作
- 104 ●杜修善宰相 佛凱作
- 105 ●青年頭像 米蓋朗基羅作
- 106 ●瑪格達麗娜的臉 莎蘭陀作
- 107 ●婦人側像 達文西作
- 108 ●莎勒夫人像 荷巴因作

牧羊神與美女
魯本斯作

素描概說

「……素描的價值極高，這不僅因為它可真實表現畫家的意象，亦因它可供我們立即了解畫家在創作時刻的心情。」

由哥德（Goethe）對艾克曼（Eckermann）所說的這段話，可知他本人即是一位素描的愛好者。

素描確是最能傳達出藝術家情感的一種繪畫。因為它直接出自藝術家的手，它與藝術家內在的意象距離最近，每一筆線條都是藝術家把存在於內心的意象轉變為繪畫形象的記錄。

從素描線條的輕快、柔和、纖巧、細緻或者滯重、粗獷、剛強、樸拙等等，可以看出作者的個性、情感和思想。也因此形成素描作品的風格和趣味。

法語中的 dessin、英語中的 drawing，就是我們習稱的「素描」。在繪畫的諸要素中，素描除了無法表現色彩的相貌之外，其他如骨格、輪廓、明暗、質感等，都可透過素描表現出來。素描是運用鉛筆、木炭、鋼筆、毛筆等作一種單色的表現，與彩畫不同之處在於它是一種單色畫，以線條的表現為主。素描與

戰士與女人 紀元前五世紀希臘瓶畫

彩畫的限界非常微妙，素描是彩畫的基礎，但是它本身也是一種獨立的繪畫。

根據畫家對畫幅的應用及作畫的目的，素描主要可分為三種：一、隨意速寫；二、預備性的研究；三、完美的作品。

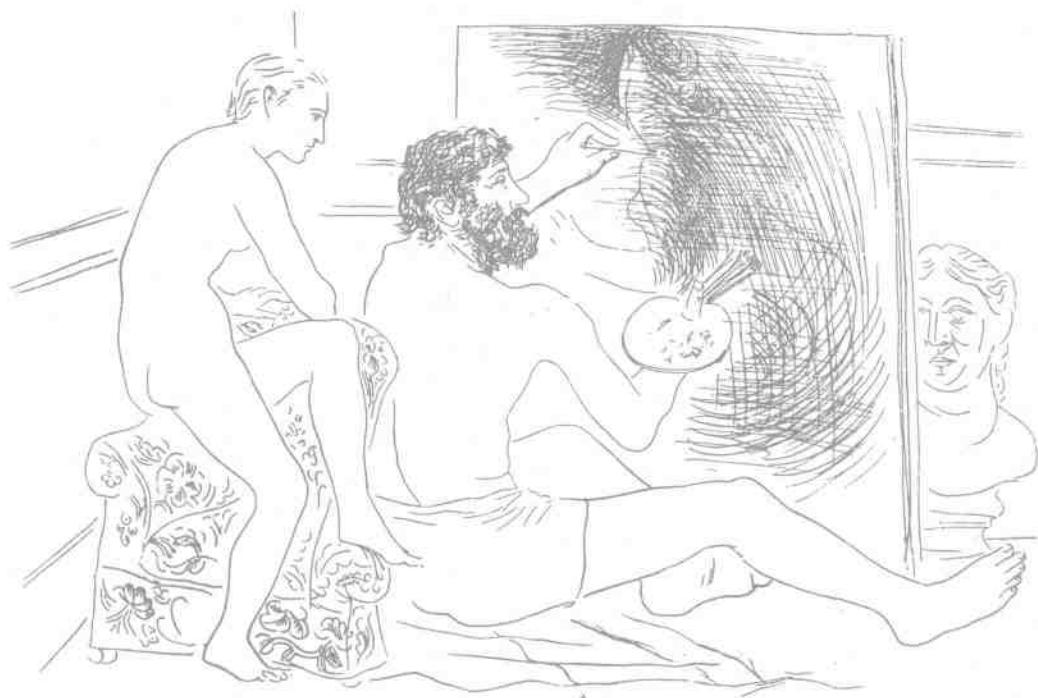
隨意速寫

畫家常將他所看到，感覺興趣或突然引起他想像的事物，隨意速寫下來，並予以保存，以備日後參考。無意中發現的一個對象，突然的靈感，充滿生命的線條，光影的變幻，均為速寫的素材。日後他很可能由這些速寫，改畫成一幅重要作品，或由速寫激生的靈感，創作出一座彫刻傑作。速寫畫紙總較畫布或油土便於攜帶、準備，畫家儘可將他的夢幻，一切的想像坦誠地記錄在速寫紙上。

大彫刻家也是速寫好手羅丹有言：「刻意的研究，反不如隨意寫下的斷紙殘張更有持久性的價值。畫家在需要可靠的參考資料時，他所找的，常是這些斷紙殘張。」

預備性的研究

素描常是畫家製作某一主要作品準備工作的一部份。當畫家以素描作為主要作品的部份

畫室 畢加索作

準備工作時，他的計劃必已接近成熟，利用素描對困難部份反覆練習，俾使繪製主要作品的工作得以順利進行。本書中的馬諦斯所畫的素描「戴白羽帽的女人」，以及畢加索的「格爾尼卡」，即屬此類。文藝復興時代的素描也有很多屬於此類。

完美的作品

所謂完美的作品，就是指具有終極目的之素描。不少畫家認為素描本身即為一種完美的作品。不過，就事實來說，僅有少數畫家具備這種要求所必具的興趣與熟練的技巧。十九世紀的此中能手，首推安格爾。其他知名畫家，如畢加索、柴里契夫、達利與凱德瑪斯，亦不乏此種作品出現。

往往為了經濟，便捷等原因，畫家們多以素描來畫肖像，在短短的利那間捕捉住對象的動態，因此比較能够把對象畫得生動而傳神。這樣的素描，也可以說是一種完美的作品。

素描的材料與工具

素描雖然是一種單色畫，但它可以用很多不同的工具和材料來表現。在歐洲從文藝復興

運動家 畢加索作

至現代，畫家所作的素描，採用過的材料和工具可分為以下六種：

一、蘸水筆素描

在文藝復興初期，流行輪廓清楚以線為主的畫風。畫家所作的素描線條多為鐵線一般的剛健，陰影用斜線表示。這種素描通常採用蘆葦桿或鵝毛為畫筆，稱為蘆筆、鵝毛筆，用它來蘸墨水（用油煙或蠟煙作成的墨汁，或用木炭、鳥賊的墨汁製成暗褐色的墨水）作素描。文藝復興時期的古典學者都喜用蘆筆寫字，例如荷巴因所畫的「艾拉姆斯像」，艾拉姆斯手拿着的就是蘆筆。在開羅的美術館陳列有蘆筆數種，說明了古埃及以來蘆筆即已被人使用。十七世紀的荷蘭畫家更盛行使用這種筆。鵝毛筆從十二世紀以來即被採用，如果要畫比較細緻的東西，也有人用鳥的羽毛。米蓋朗基羅就用過這種羽毛筆作素描。用蘆筆或鵝毛筆畫出來的線條鮮明而不易消失。

二、金屬筆素描

金屬筆 (stylus) 是羅馬時代所用的一種書寫工具。適用於羊皮紙上作畫或寫字。中世紀以後素描所用的金屬筆包括銀尖筆、鋼筆、鉛筆等。

銀尖筆在十五世紀末葉最受歡迎。文藝復興

躺著的女人 畢卡索作

興時代的許多畫家都用過這種筆來畫素描。直到十七世紀仍然有人採用。荷蘭名畫家林布蘭特在訂婚後三日（一六三三年六月八日）所畫的著名的莎絲姬亞像，就是一幅銀尖筆素描。銀的質地不硬不軟，適於畫出銳利線條，而其畫在紙上經過一些日子之後，因酸化作用會變成紫灰色，產生柔和的調子，色彩顯得特別的。速寫時用銀筆更方便。

文藝復興時代的銀筆素描，被保存下來的相當多，其中最為一般人所熟悉的可舉出波諦采立、達文西、拉飛爾、杜勒等。

鋼筆和鉛筆是被用得最久最普遍的素描工具。尤其是鉛筆，直到今天仍然廣泛地被畫家們採用，它在使用時，可由用力的輕重，控制濃淡的變化，使作品產生特別的韻味。

三、木炭或炭精素描

用木炭、炭精畫素描，最早的記錄是古希臘畫家阿倍勒斯用木炭來畫肖像。直到今天木炭仍然是人們最常用的素描材料。

素描用的木炭是用柳木在真空狀態下燒成的。很早前除了柳木之外也採用胡桃木、杏木、菩提樹、樺樹和桃金娘等。但在十九世紀以後還是用柳木。

木炭畫適於描繪大壁畫的草稿。現藏倫敦的達文西名畫「聖安娜」的大幅草稿，以及藏

海女 畢加索速寫

於米蘭的拉飛爾名畫「雅典學院」的大草圖，都是木炭畫。文藝復興盛期以後，一般畫風逐漸轉向柔和的調子，素描多用柔和的材料，木炭的使用大為盛行。今日初學畫者所畫的石膏像或人體寫生素描，也大抵使用木炭。它易於擦拭，可隨意修改。但木炭畫在完成後也易於脫落消失，所以如果要保存長久，就要在畫面上噴上一層膠水，使它固定不脫落。威尼斯畫派的畫家喜歡用油性的炭精畫素描，因它比較牢固。

四、黑堇素描

黑堇是一種酸化鐵製品，有天然產的，也有用油所提煉出來的所謂人造黑堇。有些近於今日的粉筆。品質優良的近於木炭，但不像木炭般的易碎。達文西用過人造黑堇。十九世紀以後因來源不易，很少有人採用。

五、赤堇素描

赤堇（法語 Sanguine）是十四世紀時所用的材料。德國和法國均有出產。精製品適於作畫，對畫家來說是一種快適的材料。相傳達文西和米蓋朗基羅都用過這種材料。另外也有人以色粉顏料來畫素描。

六、毛筆素描

西方近代畫家如盧奧、畢加索、米羅等都

人頭 畢加索沾水筆畫

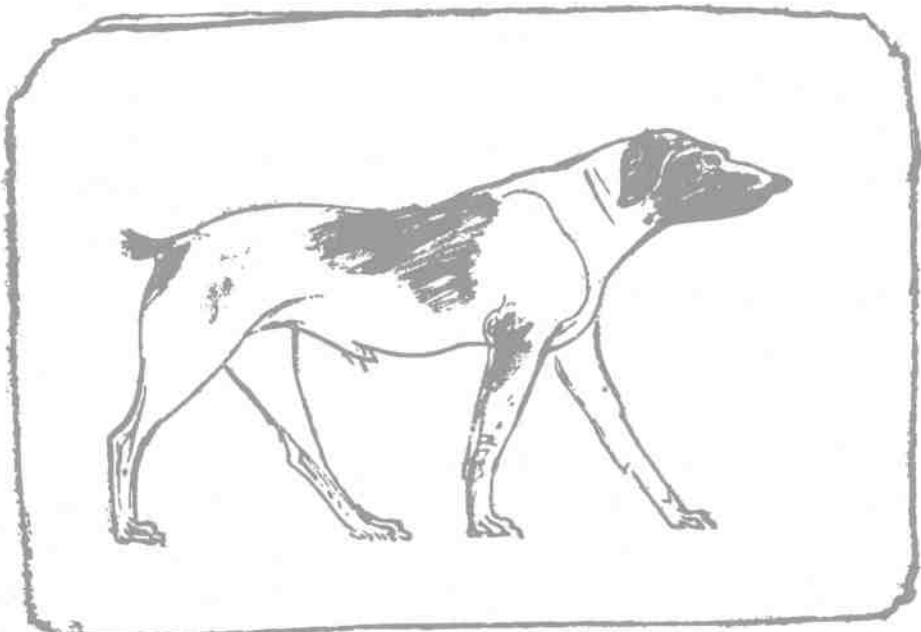
曾用毛筆畫素描。有些畫家即以水彩畫筆來畫素描。這種素描大都筆觸簡潔，生動流利，有特別的韻味。也有人認為一些筆法簡練的中國畫，就是絕妙的素描畫。因為這種墨畫也是一種單色畫。

素描的歷史

看素描史，也等於讀繪畫史。

素描的起源甚早。人類最早的繪畫也就是素描畫。遠在史前時代，約二萬五千年前太初之民即在洞窟中畫了許多壁畫，例如在西班牙北部奧塔米拉和法國西南部拉斯柯的穴居洞窟內發現的舊石器時代的動物畫（野牛、馴鹿、狼、豬等），可說是最古老的素描。原始人在岩壁上用赭石及鐵的氧化物等礦物顏料畫寫實的野獸，雖然不是直接寫生，但技巧和觀察力却相當驚人。他們畫奔跑的牛羣、涉水過河的鹿，線條活潑，充滿着活力與生氣。

在西洋美術史上繼史前時代的繪畫之後，最受人注目的是古埃及和希臘的壁畫。當時的膠彩畫主要以線條描寫，尤其是希臘的陶畫，線條極美。在開羅美術館陳列有古埃及畫家所畫的素描習作「狗」，用紅色的砂石片所畫成的。寫實的技巧已相當高超。雅典國立美術館

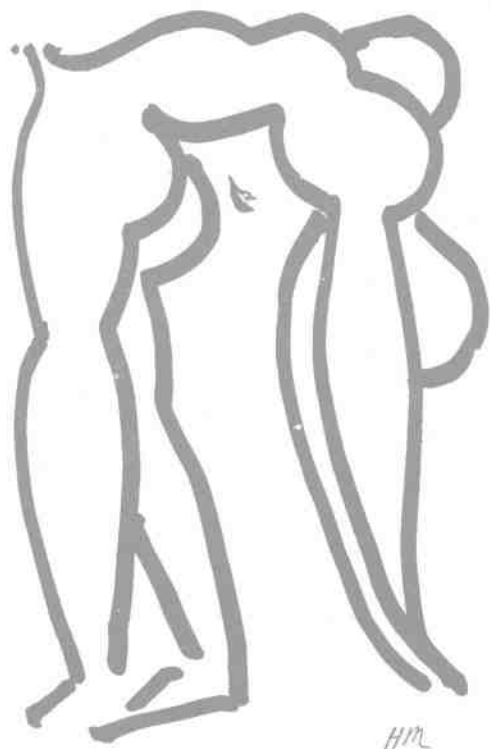
古埃及寫生畫 狗

收藏的「婦女與戰士」是紀元前五世紀的希臘瓶畫，在白地上描黑線，輪廓明晰，看來就是一幅優美的素描。基督教初期的壁畫及嵌鑲畫最初就是受了希臘藝術傳統的影響。

文藝復興時代，畫家輩出，素描成為畫家必修的課程，當時盛行於對自然與古典藝術的研究，素描的訓練與遠近法、解剖學的研究同樣重要。例如名畫家達文西，不但是著名的素描家，同時也是解剖學者，遠近法大家。遠近法與解剖學即是以繪畫的方法來研究自然，手足的分析描繪、布的皺紋、人體的動態速寫等都是當時許多畫家熱衷研究的課題。這一點也顯示了畫家表現的題材逐漸脫離了宗教與神話而歸返自然，回到人類本來的生活。

米蓋朗基羅、拉斐爾以及德國的杜勒、荷巴茵等均為文藝復興時代傑出的素描家。他們的作品在本書中均有介紹。

文藝復興以後，西洋美術史上產生了巴洛克與樂可可兩種風格。巴洛克 (Baroque) 的特徵是富於鋪張和變化，莊重而帶有強力的動勢，含有充沛的活力。這一時期的素描也具有這種特色。魯本斯即為巴洛克的代表畫家，他的素描線條充滿動勢，雄渾有力，捕捉住整體的效果與變幻的印象，沒有明確的形體感。樂可可 (Rococo) 的特徵是柔和、繁複與飄

HM

裸婦 馬諦斯作

逸，與巴洛克的莊嚴雄偉正好相反，它的情調是精緻、纖細，華麗而富於想像。華鐸、布欣即爲此一風格的典型人物，他們的許多人體素描，筆觸纖巧而繁複，帶着自由的想像，令人感覺輕鬆精雅。

古典主義最注重形式的美，而素描的訓練正好能够達到這種要求，因此素描成爲古典主義的法寶。在古典主義的思想中，素描被認爲是繪畫的最高成就，色彩是次要的。大衛和安格爾爲此派代表畫家，他們的素描，輪廓正確秀美，保持結構的均衡，注重形式的完整，作品顯得典雅、沉靜，充滿孤冷的情調。尤其是安格爾筆下的貴婦人肖像，輪廓之美以及那透徹的形式感，可稱之爲素描的一代大師。

浪漫派的德拉克勞，與安格爾的古典派完全對立，德拉克勞一反安格爾之完整線條與明確的形式，而以自由跳動的線條生動地刻劃實體，他熱情奔放，嚴謹的輪廓線條對他來說實在太拘束了。他對平坦的寫生感到不耐，「沒有充分的感動時，不要拿起鉛筆作畫」這是他的態度。他不畫平靜的形體，所畫出來的物象都呈活躍的姿態，輪廓線條流轉變化，毫無固定的形式，直接表現了內在的激動情緒。

法國大革命之後，進入了一個新時代，自

馬戲女郎 勒澤作

由平等的權利奠定了根基，畫家的個性獲得發展，繪畫也由宮廷和教堂的裝飾脫離出來，逐漸走上自由表現的道路。從古典主義到浪漫主義，以及後來的寫實主義和印象主義之興起，說明了這種發展的結果，使十九世紀的繪畫變得光輝燦爛。

寫實主義的畫家中，以農民畫家米勒所畫的素描最多，寫實派倡導者高爾培遺留下來的素描極少。此派把平凡的自然一角忠實地寫生下來，正好與浪漫派的態度相對抗。米勒的素描很誠實地描寫貧苦的農民生活情景，筆觸充滿了人情味。

印象派畫家追求色彩的革新，表現陽光下的景物。因此有些批評家認為印象派的畫純粹是視覺的藝術。他們的素描往往也反映出印象主義的觀念。過去畫家所畫的人體素描，多着重於人物本身的形態，而印象派的人物素描特別強調周圍的氣氛與人物的相互關係，表現兩者融合而產生的效果，着重於整個畫面的氣氛。此外，他們也畫了很多風景素描。在技巧上，他們採取短筆觸來描繪，並描繪出色調的層次，造成一種柔和而輕妙的美感。例如雷諾瓦的素描，就是運用斷續的柔線描繪出對象的質量，刻畫出光的效果和筆觸的韻律。莫內的素描最注重畫面整體的氣氛。

