

画坛巨匠

PAINTING MASTERS

文艺复兴时期

REALENAISSANCE
SKETCH I

素描(上)

荆成义 编著

辽宁美术出版社

画坛巨匠

PAINTING MASTERS

文艺复兴时期

REALENAISSANCE
SKETCH I

素描(上)

荆成义 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

画坛巨匠. 文艺复兴时期素描. 上 / 荆成义编著. —
沈阳: 辽宁美术出版社, 2019.1

ISBN 978-7-5314-8133-1

I. ①画… II. ①荆… III. ①素描—作品集—西方国家—中世纪 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第203070号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳晟邦印刷包装有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/12

印张: 10²/₃

字数: 70千字

出版时间: 2019年1月第1版

印刷时间: 2019年1月第1次印刷

责任编辑: 童迎强 宋 健

装帧设计: 童迎强 宋 健

责任校对: 郝 刚

ISBN 978-7-5314-8133-1

定 价: 63.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

达·芬奇

- 衣纹素描 / 013
- 衣纹素描 / 014
- 衣纹素描 / 015
- 衣纹素描 / 016
- 衣纹素描 / 017
- 戴头盔的战士 / 018
- 手 / 019
- 圣母子与猫 / 020
- 马的习作 / 021
- 马的习作 / 022

- 博士来拜 / 023
- 骑马人 / 024
- 头部习作 / 025
- 维特鲁威人 / 026
- 马的习作 / 027
- 犹大的肖像 / 028
- 自画像 / 029
- 圣詹姆斯的肖像 / 030
- 圣母子与圣安娜、圣约翰 / 031
- 男人体背部素描 / 032
- 两个勇士的头部习作 / 033
- 安吉利亚之战 / 034

米开朗琪罗

- 老人像 / 035
- 临摹马萨乔壁画里的人物 / 036
- 临摹马萨乔壁画里的人物 / 037
- 跪立的人物习作 / 038
- 临摹乔托壁画里的人物 / 039
- 群像习作 / 040
- 男子侧面习作 / 041

目
录

010

男子半身像 / 042

男子后背 / 043

人体衣纹的习作 / 044

圣母圣婴与圣安娜的习作 / 045

男人体 / 046

男人体 / 047

马的习作 / 048

男人体习作 / 049

男人体习作 / 050

男子后背 / 051

男人体习作 / 052

躯干练习 / 053

阿波罗的习作 / 054

人体衣纹的习作 / 055

圣母圣婴与圣安娜的习作 / 056

朱蒂斯的女仆习作 / 057

教堂的设计 / 058

男子侧面 / 059

伊里鲁特人的习作 / 060

男子头像 / 061

男子躯干 / 062

利比亚巫师人物习作 / 063

上肢的习作 / 064

利比亚女巫的手和人物习作 / 065

躯干习作 / 066

男青年头像 / 067

女巫的半身像 / 068

头像习作 / 069

丽达头像习作 / 070

耶稣复活 / 071

上十字架的基督 / 072

圣母怀抱殉难的基督 / 073

男子躯干习作 / 074

拉斐尔

圣母头部与手的习作 / 075

圣母的头部 / 076

圣母子 / 077

圣女卡德利娜 / 078

燃烧柴草前的摩西 / 079

圣母子 / 080

伯尔格的火灾习作 / 081

两个男人体 / 082

三美神 / 083

圣婴 / 084

头部与手的习作 / 085

基督变容习作 / 086

手拿斧子的武士 / 087

耶稣复活习作 / 088

耶稣复活习作 / 089

波堤切利

对孩子的崇拜 / 090

三个天使 / 091

秋天 / 092

习作 / 093

肖像习作 / 094

密涅瓦 / 095

密涅瓦 / 096

信仰 / 097

《神曲》插图 地狱第三十一章 / 098

施洗者约翰 / 099

目
录

012

天使 / 100

天使的头像 / 101

圣杰罗姆 / 102

圣马可的素描 / 103

圣马托斯 / 104

《神曲》插图 地狱第三十章 / 105

《神曲》插图 喜剧第三十三章 / 106

未知的场景 / 107

《神曲》插图 天堂第二十八章 / 108

《神曲》插图 天国第二章 / 109

《神曲》插图 天国第四章 / 110

《神曲》插图 天国第六章 / 111

《神曲》插图 天国第二十六章 / 112

对魔法的崇拜 / 113

对魔法的崇拜 / 114

对魔法的崇拜 / 115

两个男人体习作 / 116

提香

习作 / 117

妇人的肖像 / 118

树 / 119

殉教者习作 / 120

修士的习作 / 121

腿和脚的习作 / 122

迦百丽 / 123

圣母升天习作 / 124

以撒的牺牲 / 125

习作 / 126

搏斗 / 127

文艺复兴时期素描(上)

PAINTING MASTERS

1452—
1519
1475—
1564
1483—
1520

Leonardo da Vinci
Michelangelo Buonarroti
Raffaello Sanzio

画坛巨匠

PAINTING MASTERS

文艺复兴时期

REALENAISSANCE
SKETCH I

素描(上)

荆成义 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

画坛巨匠. 文艺复兴时期素描. 上 / 荆成义编著. —
沈阳: 辽宁美术出版社, 2019.1

ISBN 978-7-5314-8133-1

I. ①画… II. ①荆… III. ①素描—作品集—西方国家—中世纪 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第203070号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳晟邦印刷包装有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 10²/₃

字 数: 70千字

出版时间: 2019年1月第1版

印刷时间: 2019年1月第1次印刷

责任编辑: 童迎强 宋 健

装帧设计: 童迎强 宋 健

责任校对: 郝 刚

ISBN 978-7-5314-8133-1

定 价: 63.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序

文艺复兴是指发生在 14 世纪到 16 世纪的一场反映新兴资产阶级要求的欧洲思想文化运动。文艺复兴最先在意大利各城市兴起，以后扩展到西欧各国，于 16 世纪达到顶峰，带来一段科学与艺术革命时期，揭开了近代欧洲历史的序幕，被认为是中古时代和近代的分界。文艺复兴是西欧近代三大思想解放运动（文艺复兴、宗教改革与启蒙运动）之一。

文艺复兴时期的艺术家，由于这时期倡导以重视人的价值为核心的人文主义，艺术家们的思想逐渐从长期的基督教神学的桎梏中解放出来，敢于探索。他们一方面从希腊、罗马的古典艺术中吸取营养；另一方面通过实践和科学的探索，发明了透视法，解决了在平面上真实地表现三度空间的方法；同时，改革了绘画材料和技法，大大地提高了绘画的艺术表现力，使西方绘画描绘客观对象的技巧得到了空前的提高，产生了一批成绩卓著的画家。

本册主要介绍达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、波堤切利、提香的素描作品。

莱奥纳多·达·芬奇（Leonardo da Vinci, 1452-1519）

达·芬奇，意大利美术家、科学家和工程师，意大利文艺复兴三杰之一。

1452 年 4 月 15 日生于托斯卡纳的芬奇镇附近。他在少年时已显露艺术天赋，15 岁左右到佛罗伦萨拜师学艺，成长为具有科学素养的画家、雕刻家、军事工程师和建筑师。1482 年应聘到米兰后，在贵族宫廷中进行创作和研究活动，1513 年起漂泊于罗马和佛罗伦萨等地。1516 年侨居法国，1519 年 5 月 2 日病逝。

达·芬奇是艺术家，也是科学家，即理论科学家、社会科学家和自然科学家，以及应用科学家（包含发明家），这位奇才对各个领域的知识几乎是无师自通，是人类历史上绝无仅有的全才，他最大的成就是绘画，他的杰作《蒙娜丽莎》《抱银鼠的女子》《最后的晚餐》，体现了他精湛的艺术造诣；

他还擅长雕刻、音乐，通晓数学、物理、天文、地理等学科，既多才多艺，又勤奋多产，

保存下来的手稿大约有 6000 页。达·芬奇认为自然中最美的研究对象是人体，人体是大自然的奇妙之作，画家应以人为绘画对象的核心。

在达·芬奇逝世之后的 500 年间，人类一直对他进行研究与探索，欧美各国、以色列等亚洲国家设立了研究达·芬奇的专门机构，他的祖国意大利更是把他作为文化的象征。

达·芬奇的智力超群，IQ 在 200 左右，他在文艺复兴时代就与现代人有很多相似的观点。

米开朗琪罗·博那罗蒂 (Michelangelo Buonarroti, 1475-1564)

米开朗琪罗，意大利雕塑家、画家、诗人、建筑师。意大利文艺复兴三杰之一。

13 岁从事绘画工作，23 岁受法国红衣主教委托制作《哀悼基督》雕像，61 岁时绘制完成了《末日的审判》。

1475 年 3 月 6 日，米开朗琪罗出生于意大利卡森蒂诺的卡普雷赛，父亲是法官。母亲在他六岁时便死去，米开朗琪罗被寄养在一个石匠的妻子家里。十三岁时，他进入多梅尼科·吉兰达约的画室。据说由于他的成绩优秀，他的老师为之嫉妒。一年后他们分手了，米开朗琪罗来到大名鼎鼎的美第奇家族创办的雕塑学校。不久，由于宗教信仰的冲突，他离开了那里。后来，他又先后到过威尼斯、罗马等名城，雕塑水平不断地得到了提高。

1508 年，米开朗琪罗被他人鼓动，教皇让他去画西斯廷教堂的天顶画。此后几年，他一直受着历任教皇的差遣，带着痛苦去创作他并不满意的作品。1527 年米开朗琪罗卷入了一场革命的漩涡，差一点丧命。革命结束后，教皇克雷芒又将他从隐避的地方找了出来，米开朗琪罗不得不重新为他所抗拒的人劳作。1537 年 9 月克雷芒教皇逝世，米开朗琪罗原以为从此能安安静静地做自己的事了，但他刚到罗马，又被他的新主人——保罗三世抓住了。不仅如此，他的爱情也不太理想。

1564 年 2 月 12 日，米开朗琪罗站了一整天来创作《哀悼基督》。14 日他开始发烧，18 日下午 5 时，这位杰出的雕塑家兼画家永远地离开了人间！

拉斐尔·圣齐奥 (Raffaello Sanzio, 1483-1520)

拉斐尔，意大利杰出的画家、建筑师，和达·芬奇与米开朗琪罗并称文艺复兴三杰，也是三杰中最年轻的一位。拉斐尔逝世时年仅 37 岁，但由于他勤勉的创作，给世人留下了 300 多幅珍贵的艺术作品。他的作品博采众家之长，形成了自己独特的风格，代表了当时人们最崇尚的审美趣味，成为后世古典主义者不可企及的典范。其代表作有油画《西斯廷圣母》、壁画《雅典学院》。

拉斐尔的父亲是宫廷的二级画师，所以他从小就随父学画。后来，他学习了 15 世纪佛罗伦萨艺术家的作品，积极吸取各派画家的优势和长处，形成了自己和谐明朗、优美典雅的艺术风格，开始走上了独创的道路。拉斐尔 11 岁时成为孤儿，他的正式监护人变成他唯一的叔叔。后来转为跟随佩鲁吉诺的画室学习绘画，在 1500 年出师。

1504年，21岁的拉斐尔绘画了《圣母的婚礼》。此作品甚至超越了佩鲁吉诺，不论是构图抑或形象塑造都有创新。尤其是作品中圣母玛利亚及其夫约瑟的端庄、文雅形象与画面构图之平衡，均为罕见的作品。

1504年时，拉斐尔居住在佛罗伦萨，他受当地的共和政治、民主精神和人文主义思想所影响，同时亦学习达·芬奇的构图和米开朗琪罗的人体表现和风格，风格日渐成熟，从而迅速和两人齐名。

他所绘画的圣母像都以母性的温柔以及青春健美见长，体现了人文主义思想。其中最有名的是《安西帝圣母》《草地上的圣母》和《佛利诺的圣母》。1513—1514年绘画的大型油画《西斯廷圣母》，由圣母和圣徒组成的三角形构图，庄重均衡，圣母和耶稣表现了母爱的伟大。另外，《椅上圣母子》《阿尔巴圣母》都是他完美无瑕的作品。

1509年，他被罗马教皇尤利乌斯二世（教皇朱里）邀请绘制梵蒂冈壁画，其中位于签字厅的壁画最杰出。这些壁画分别代表了神学、哲学、诗学和法学这四个人类精神活动，作品表现与建筑装饰充分和谐，庄重显明、丰富多彩。他在这期间的重要作品还包括《埃利奥多罗被逐出神殿》《波尔申纳的弥撒》《波尔戈大火》《加拉泰亚的凯旋》等。他在23岁时绘画了自画像及《西斯廷圣母》。而代表作是描绘一位学者的《卡斯蒂廖内像》和描绘一位女郎的《披纱巾的少女》。在1520年的春天，已患重病的他仍在绘画《基督变容》，最后因他逝世而未能完成。

桑德罗·波堤切利（Sandro Botticelli, 1445—1510）

波堤切利是文艺复兴时期佛罗伦萨画派最重要的画家之一，有着独特的个人风格，其作品人物优雅，线条流畅，细节精致，带有淡淡的忧伤，美妙无比，在西方绘画史上有着独特的艺术地位，代表作有《春》《维纳斯的诞生》等。

波堤切利后来热衷于复杂的宗教活动，影响了艺术上的再进一步，晚年贫困潦倒，在孤寂中离世。但他的艺术造诣，在美术史上被评价为“意大利文艺复兴早期佛罗伦萨画派最后一位艺术大师”。

不同于达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔在世便享有盛名，波堤切利被遗忘了数百年，直到维多利亚时代才重新被艺术史记起。因为波堤切利重新被发现，19世纪正处于拉斐尔前派的英国画坛抛弃了当时学院派的传统，转向意大利文艺复兴的风格。

19世纪重新发现波堤切利，让他从那时起就具有巨大的影响力。波堤切利的声望终于能够走出文艺复兴三杰的阴影。

波堤切利生于意大利佛罗伦萨一个手工业者的中产阶级家庭。先是和马索·非尼古埃拉一起学习，制造金银首饰，后又成为菲利浦·利柏的学生。作为对利柏的报答，他培养了利柏的儿子菲利浦·诺。波堤切利经常受雇于美迪西和他们的朋友们。这些与政治和文化的联系使他的创作题材非常广泛。在1481年，波堤切利应邀到罗马创作壁画，这是他唯一一次离开佛罗伦萨到外面作画。据说波堤切利从15世纪90年代起追随“沙瓦耐罗拉”风格，这在他后期所作的宗教画中得到体现，他的晚期作品少了些装饰风味，却多了些对宗教的虔诚。

在 15 世纪 80 年代和 90 年代，波堤切利是佛罗伦萨最出名的艺术家。他宗教人文主义思想明显，充满世俗精神。后期的绘画中又增加了许多以古典神话为题材的作品，相当一部分采用的是古希腊与罗马神话题材。风格典雅、秀美、细腻动人。特别是他大量采用教会反对的异教题材，大胆地画全裸的人物，对后世绘画的影响很大。

波堤切利画的圣母子像非常出名。受尼德兰肖像画的影响，波堤切利又是意大利肖像画的先驱者。

提香 (Titian, 约 1489—1576)

提香以其漫长一生的丰富创作，成为威尼斯画坛的泰斗。他在实践中创造出了洋溢着欢乐气息、生机盎然、富丽堂皇的风格。成为与达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔一起象征盛期文艺复兴意大利美术光辉成就的主要代表人物。

威尼斯画派画家素以擅长用色著称，构成他们作品魅力的主要因素就是色彩。这是佛罗伦萨美术家与威尼斯美术家之间的差异。这种差异，往往使后代油画家能更直接地从提香等威尼斯画家作品中获得技法上的启示。油画这种能发挥光色表现力的形式，在意大利，是由提香等人完善起来的。在提香晚年的作品中，油画语言的特点得到淋漓尽致的发挥。创作时，他运用阔大奔放的笔触涂抹着不同的色彩，用它们来塑造形体、渲染气势。在这儿已没有了清晰的形与线，也没有了以往他作品中的明朗欢快气息。浑厚凝重的色彩配置，成为表现强烈悲剧情调的有力武器。代表作品《戴荆棘冠的基督》（约 1570），展示了提香炉火纯青的油画技法，可以看到他在精神和语言方面的发展变化。

达·芬奇

- 衣纹素描 / 013
- 衣纹素描 / 014
- 衣纹素描 / 015
- 衣纹素描 / 016
- 衣纹素描 / 017
- 戴头盔的战士 / 018
- 手 / 019
- 圣母子与猫 / 020
- 马的习作 / 021
- 马的习作 / 022

- 博士来拜 / 023
- 骑马人 / 024
- 头部习作 / 025
- 维特鲁威人 / 026
- 马的习作 / 027
- 犹大的肖像 / 028
- 自画像 / 029
- 圣詹姆斯的肖像 / 030
- 圣母子与圣安娜、圣约翰 / 031
- 男人体背部素描 / 032
- 两个勇士的头部习作 / 033
- 安吉利亚之战 / 034

米开朗琪罗

- 老人像 / 035
- 临摹马萨乔壁画里的人物 / 036
- 临摹马萨乔壁画里的人物 / 037
- 跪立的人物习作 / 038
- 临摹乔托壁画里的人物 / 039
- 群像习作 / 040
- 男子侧面习作 / 041

目
录

010

男子半身像 / 042

男子后背 / 043

人体衣纹的习作 / 044

圣母圣婴与圣安娜的习作 / 045

男人体 / 046

男人体 / 047

马的习作 / 048

男人体习作 / 049

男人体习作 / 050

男子后背 / 051

男人体习作 / 052

躯干练习 / 053

阿波罗的习作 / 054

人体衣纹的习作 / 055

圣母圣婴与圣安娜的习作 / 056

朱蒂斯的女仆习作 / 057

教堂的设计 / 058

男子侧面 / 059

伊里鲁特人的习作 / 060

男子头像 / 061

男子躯干 / 062

利比亚巫师人物习作 / 063

上肢的习作 / 064

利比亚女巫的手和人物习作 / 065

躯干习作 / 066

男青年头像 / 067

女巫的半身像 / 068

头像习作 / 069

丽达头像习作 / 070

耶稣复活 / 071