

500
YEARS

CLASSICAL MASTERPIECES

500年大师经典 素描动物

1500-2000
CLASSICAL MASTERPIECES

经典全集系列丛书 主编 杨建飞

中国书店

1500—2000 年大师经典作品精选

500 年大师经典 素描动物

经典全集系列丛书 主编 杨建飞

1500—2000
CLASSICAL MASTERPIECES
SKETCH ANIMAL

中国书店

图书在版编目 (CIP) 数据

500 年大师经典素描动物 / 杨建飞主编. — 北京 :
中国书店, 2016.10
ISBN 978-7-5149-1587-7

I. ① 5… II. ① 杨… III. ① 动物画—素描—作品集—世界 IV. ① J234

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 245800 号

500 年大师经典 素描动物

- 主 编** 杨建飞
版式设计 张金亮
策 划 人 杨永飞
责任编辑 柏 实
策 划 杭州书豪图书有限公司
出版发行 中国书店
地 址 北京市西城区琉璃厂东街 115 号
邮 编 100050
经 销 全国新华书店
印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司
开 本 889mmx1194mm 1/12
版 次 2016 年 12 月第 1 版 2017 年 7 月第 2 次印刷
印 张 25
书 号 ISBN 978-7-5149-1587-7
定 价 138.00 元

经典全集系列丛书

长期面向全国征集优秀作品, 欢迎您的加入!

联系电话: 13515815145

网站: <http://shop34050280.taobao.com>

QQ: 14875444

淘宝官网

经典全集微店

经典全集微信公众平台

CONTENTS

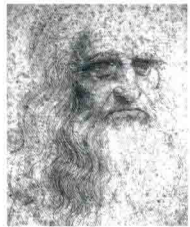
目录

文字目录

004 西方素描动物的起源与发展
Origin and Development of Western Sketch Animal

作品目录

重点艺术家的介绍，按所在时期先后或作品类型顺序排列。

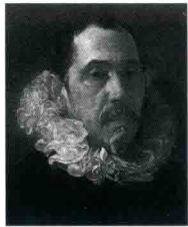
010
列奥纳多·达·芬奇
Leonardo Da Vinci,
1452—1519

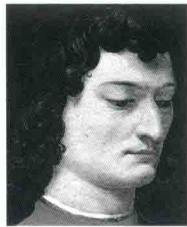
016
拉斐尔·桑西
Raffaello Sanzio, 1483—1520

022
阿尔布雷特·丢勒
Albrecht Dürer, 1471—1528

034
安德烈·博斯可利
Andrea Boscoli, 1560—1606

042
阿格诺罗·布龙齐诺
Agnolo Bronzino, 1503—1572

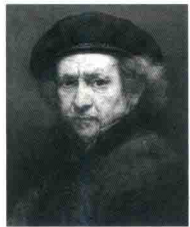
048
雅各布·乔登斯
Jacob Jordaens, 1593—1678

058
彼得·保罗·鲁本斯
Peter Paul Rubens,
1577—1640

076
菲利普·彼得·卢斯
Philipp Peter Roos,
1655—1657—1706

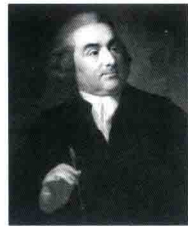
086
伦勃朗·哈尔曼松·范·莱因
Rembrandt Harmenszoon van Rijn,
1606—1669

094
乔万尼·巴蒂斯塔·提埃波罗
Giovanni Battista Tiepolo,
1696—1770

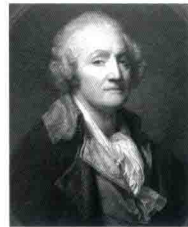
106
奥古斯丁·帕如
Augustin Pajou, 1730—1809

112
佩特鲁斯·康柏
Petrus Camper, 1722—1789

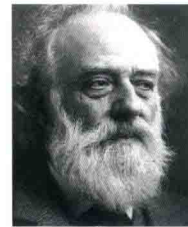
116
本杰明·韦斯特
Benjamin West, 1738—1820

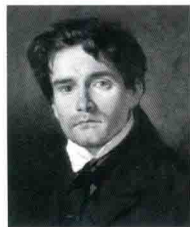
120
让·巴蒂斯特·格勒兹
Jean-Baptiste Greuze,
1725—1805

126
埃德加·德加
Edgar Degas, 1834—1917

140
阿方斯·莱格罗斯
Alphonse Legros, 1837—1911

148
路易斯·安东尼·里昂·里茨内尔
Louis Antoine Léon Riesener,
1808—1878

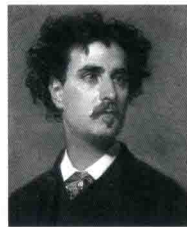
154
弗朗西斯·希波吕忒·拉莱斯
François Hippolyte Lalaisse,
1810—1884

176
乔治·修拉
Georges Seurat, 1859—1891

182
菲利克斯·布拉克蒙德
Félix Bracquemond,
1833—1914

188
马利亚诺·福图尼
Mariano Fortuny, 1838—1874

192
亨德里克·沃格德
Hendrik Voogd, 1768—1839

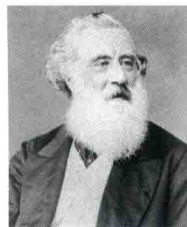
200
约瑟夫·奥古斯特·克尼普
Joseph August Knip,
1777—1847

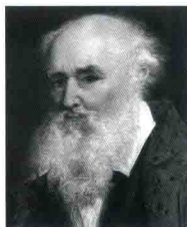
202
奥古斯特·阿莱贝
August Allebé, 1838—1927

210
约翰·麦卡伦·斯旺
John Macallan Swan,
1846—1910

232
约翰·弗雷德里克·刘易斯
John Frederick Lewis,
1805—1876

238
詹姆斯·沃德
James Ward, 1769—1859

258
让·弗朗索瓦·米勒
Jean-François Millet,
1814—1875

264
康斯坦·特罗容
Constant Troyon, 1810—1865

270
汉斯·德雷斯勒
Hans Dressler, 1869—1943

276
里奥·盖斯特
Leo Gestel, 1881—1941

286
巴勃罗·毕加索
Pablo Picasso, 1881—1973

1500—2000 年大师经典作品精选

500 年大师经典 素描动物

经典全集系列丛书 主编 杨建飞

1500—2000
CLASSICAL MASTERPIECES
SKETCH ANIMAL

中国书店

CONTENTS

目录

文字目录

004 西方素描动物的起源与发展
Origin and Development of Western Sketch Animal

作品目录

重点艺术家的介绍，按所在时期先后或作品类型顺序排列。

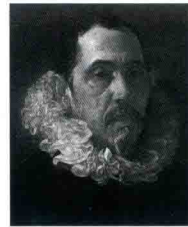
010
列奥纳多·达·芬奇
Leonardo Da Vinci,
1452—1519

016
拉斐尔·桑西
Raffaello Sanzio, 1483—1520

022
阿尔布雷特·丢勒
Albrecht Dürer, 1471—1528

034
安德烈·博斯科利
Andrea Boscoli, 1560—1606

042
阿格诺罗·布龙齐诺
Agnolo Bronzino, 1503—1572

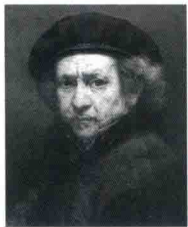
048
雅各布·乔登斯
Jacob Jordaens, 1593—1678

058
彼得·保罗·鲁本斯
Peter Paul Rubens,
1577—1640

076
菲利普·彼得·卢斯
Philipp Peter Roos,
1655—1657—1706

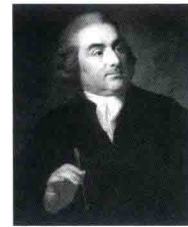
086
伦勃朗·哈尔曼松·范·莱因
Rembrandt Harmenszoon van Rijn,
1606—1669

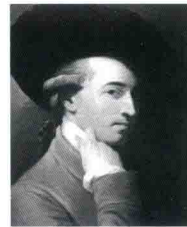
094
乔万尼·巴蒂斯塔·提埃波罗
Giovanni Battista Tiepolo,
1696—1770

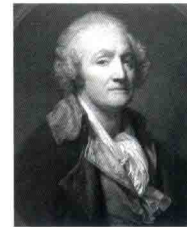
106
奥古斯丁·帕如
Augustin Pajou, 1730—1809

112
佩特鲁斯·康柏
Petrus Camper, 1722—1789

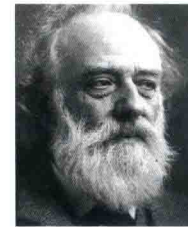
116
本杰明·韦斯特
Benjamin West, 1738—1820

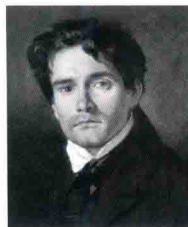
120
让·巴蒂斯特·格勒兹
Jean-Baptiste Greuze,
1725—1805

126
埃德加·德加
Edgar Degas, 1834—1917

140
阿方斯·莱格罗斯
Alphonse Legros, 1837—1911

148
路易斯·安东尼·里昂·里茨内尔
Louis Antoine Léon Riesener,
1808—1878

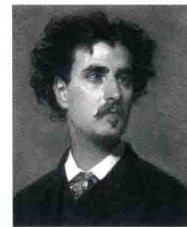
154
弗朗西斯·希波吕忒·拉莱斯
François Hippolyte Lalaisse,
1810—1884

176
乔治·修拉
Georges Seurat, 1859—1891

182
菲利克斯·布拉克蒙德
Félix Bracquemond,
1833—1914

188
马利亚诺·福图尼
Mariano Fortuny, 1838—1874

192
亨德里克·沃格德
Hendrik Voogd, 1768—1839

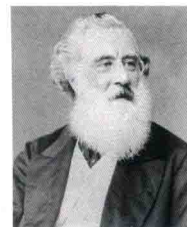
200
约瑟夫·奥古斯特·克尼普
Joseph August Knip,
1777—1847

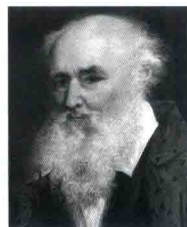
202
奥古斯特·阿莱贝
August Allebé, 1838—1927

210
约翰·麦卡伦·斯旺
John Macallan Swan,
1846—1910

232
约翰·弗雷德里克·刘易斯
John Frederick Lewis,
1805—1876

238
詹姆斯·沃德
James Ward, 1769—1859

258
让·弗朗索瓦·米勒
Jean-François Millet,
1814—1875

264
康斯坦·特罗容
Constant Troyon, 1810—1865

270
汉斯·德雷斯勒
Hans Dressler, 1869—1943

276
里奥·盖斯特
Leo Gestel, 1881—1941

286
巴勃罗·毕加索
Pablo Picasso, 1881—1973

作品索引

- 004 老卢卡斯·克拉纳赫 *Lucas Cranach the Elder*
- 005 弗朗西斯科·梅尔茨 *Francesco Melzi*
- 010 列奥纳多·达·芬奇 *Leonardo Da Vinci*
- 016 拉斐尔·桑西 *Raffaello Sanzio*
- 019 切萨雷·达·萨斯托 *Cesare da Sesto*
- 020 彼得罗·博纳科尔西 *Pietro Buonaccorsi*
- 022 阿尔布雷特·丢勒 *Albrecht Dürer*
- 030 安东尼奥·皮萨内洛 *Antonio Pisanello*
- 034 安德烈·博斯科利 *Andrea Boscoli*
- 036 希尼巴多·斯科尔扎 *Sinibaldo Scorza*
- 038 巴托罗姆·帕萨罗蒂 *Bartolomeo Passerotti*
- 039 雅各布·德·戈恩 *Jacob de Gheyn*
- 042 阿格诺罗·布龙齐诺 *Agnolo Bronzino*
- 044 拉扎罗·塔瓦隆 *Lazzaro Tavarone*
- 048 雅各布·乔登斯 *Jacob Jordaens*
- 051 亨德里克·霍尔奇尼斯 *Hendrick Goltzius*
- 054 安瑟尔谟·德·鲍迪 *Anselmus de Boodt*
- 055 汉斯·霍夫曼 *Hans Hoffmann*
- 058 彼得·保罗·鲁本斯 *Peter Paul Rubens*
- 067 彼得·凡·布卢门 *Pieter van Bloemen*
- 068 巴尔达萨雷·弗兰切斯基尼 *Baldassarre Franceschini*
- 069 阿德里安·凡·德·费尔德 *Adriaen van de Velde*
- 070 扬·凡·德·米尔 *Jan van der Meer*
- 071 艾尔伯特·盖依普 *Aelbert Cuyp*
- 074 弗朗斯·斯尼德斯 *Frans Snijders*
- 076 菲利普·彼得·卢斯 *Philipp Peter Roos*
- 078 克劳德·洛兰 *Claude Lorrain*
- 079 亨德里克·斯托克维希 *Hendrik Stokvisch*
- 080 彼得·穆勒 *Peter Muller*
- 081 康纳利斯·萨夫特莱文 *Cornelis Saftleven*
- 084 弗朗西斯科·伦德尼奥 *Francesco Londonio*
- 086 伦勃朗·哈尔曼松·范·莱因
Rembrandt Harmenszoon van Rijn
- 089 若兰特·萨威里 *Roelant Savery*
- 090 尼古拉斯·罗伯特 *Nicolas Robert*
- 094 乔万尼·巴蒂斯塔·提埃波罗 *Giovanni Battista Tiepolo*
- 097 埃德姆·布沙东 *Edmé Bouchardon*
- 098 让-安东尼·华托 *Jean-Antoine Watteau*
- 099 詹姆斯·西摩 *James Seymour*
- 100 西奥多·杰利柯 *Théodore Géricault*
- 102 约翰·埃利亚斯·莱丁格 *Johann Elias Ridinger*
- 105 约翰·鲁道夫·施伦贝格 *Johann Rudolph Schellenberg*
- 106 奥古斯丁·帕如 *Augustin Pajou*
- 109 乔治·斯塔布斯 *George Stubbs*
- 111 安东尼奥·卡诺瓦 *Antonio Canova*
- 112 佩特鲁斯·康柏 *Petrus Camper*
- 116 本杰明·韦斯特 *Benjamin West*
- 118 让-巴蒂斯特·欧德里 *Jean-Baptiste Oudry*
- 120 让-巴蒂斯特·格勒兹 *Jean-Baptiste Greuze*
- 122 埃吉迪乌斯·提勒伯赫 *Aegidius Tilborch*
- 123 托马斯·庚斯博罗 *Thomas Gainsborough*
- 126 埃德加·德加 *Edgar Degas*
- 140 阿方斯·莱格罗斯 *Alphonse Legros*
- 142 威廉·斯特拉特 *William Strutt*
- 143 爱尔西·玛丽安·亨德森 *Elsie Marian Henderson*
- 144 查尔斯·埃德姆·圣·马塞尔-卡宾
Charles Edme Saint Marcel-Cabin
- 146 阿瑟·鲍恩·戴维斯 *Arthur Davies*
- 147 保罗·塞尚 *Paul Cézanne*
- 148 路易斯·安东尼·里昂·里茨内尔
Louis Antoine Léon Riesener
- 150 格扎·沃什陶格 *Géza Vastagh*
- 154 弗朗西斯科·希波吕忒·拉莱塞 *Francois Hippolyte Lalaisse*
- 156 鲁道夫·布雷丁 *Rodolphe Bresdin*
- 157 约翰·坦尼尔 *John Tenniel*
- 158 文森佐·卡穆奇尼 *Vincenzo Camuccini*
- 159 马里奥·普契尼 *Mario Puccini*
- 160 纪尧姆·安妮·凡·德·布吕根
Guillaume Anne van der Bruggen
- 168 伯纳德·威廉·卫林克 *Bernard Willem Wierink*
- 172 埃德温·亨利·兰西尔 *Edwin Henry Landseer*
- 176 乔治·修拉 *Georges Seurat*
- 178 理查德·帕克斯·波宁顿 *Richard Parkes Bonington*
- 179 伯纳德·布泰·德·蒙韦尔 *Bernard Boutet de Monvel*
- 180 卡尔·雷切特 *Carl Reichert*
- 181 威廉·霍尔布鲁克·比尔 *William Holbrook Beard*
- 182 菲利克斯·布拉克蒙德 *Félix Bracquemond*
- 185 查尔斯·克里斯蒂安·纳尔 *Charles Christian Nahl*
- 187 安托万-路易·巴里 *Antoine-Louis Barye*
- 188 马里亚诺·福图尼 *Mariano Fortuny*
- 192 亨德里克·沃格德 *Hendrik Voogd*
- 200 约瑟夫·奥古斯特·克尼普 *Joseph August Knip*
- 202 奥古斯特·阿莱贝 *August Allebé*
- 210 约翰·麦卡伦·斯旺 *John Macallan Swan*
- 212 拉登·萨里夫·巴斯塔曼·萨利赫
Raden Sarief Bastaman Saleh
- 213 让·伯纳德 *Jean Bernard*
- 232 约翰·弗雷德里克·刘易斯 *John Frederick Lewis*
- 236 雅各布·汤普森 *Jacob Thompson*
- 237 皮埃尔·安德里厄 *Pierre Andrieu*
- 238 詹姆斯·沃德 *James Ward*
- 246 威廉·亨特 *William Hunt*
- 247 弗里德里希·卡尔·冯·欣德林 *Friedrich Carl von Scheidlin*
- 252 爱德华·特拉维斯 *Edouard Traviès*
- 253 提奥菲尔·亚历山大·斯坦伦 *Théophile Alexandre Steinlen*
- 254 约翰·辛格·萨金特 *John Singer Sargent*
- 257 弗雷德里克·威廉·祖谢尔 *Frederik Willem Zürcher*
- 258 让-弗朗索瓦·米勒 *Jean-Francois Millet*
- 264 康斯坦·特罗容 *Constant Troyon*
- 267 查尔斯·雅克 *Charles Jacque*
- 270 汉斯·德雷斯勒 *Hans Dressler*
- 276 里奥·盖斯特 *Leo Gestel*
- 286 巴勃罗·毕加索 *Pablo Picasso*
- 288 亨利·摩尔 *Henry Moore*
- 289 瓦西里·瓦塔金 *Vasily Vatagin*
- 290 亚历山大·考尔德 *Alexander Calder*
- 291 安吉拉·康纳 *Angela Conner*
- 292 桥口五叶 *Hashiguchi Goyo*
- 293 沃尔顿·福特 *Walton Ford*
- 294 约翰·斯基平 *John Skeaping*
- 295 奥托·埃勒曼 *Otto Eerelman*
- 296 爱德华·保罗·梅里特 *Edouard Paul Merite*
- 297 蒂莫西·戴维·马休 *Timothy David Mayhew*
- 298 库兹马·彼得洛夫-沃德金 *Kuzma Petrov-Vodkin*
- 300 诺曼·洛克威尔 *Norman Rockwell*

西方素描动物的起源与发展

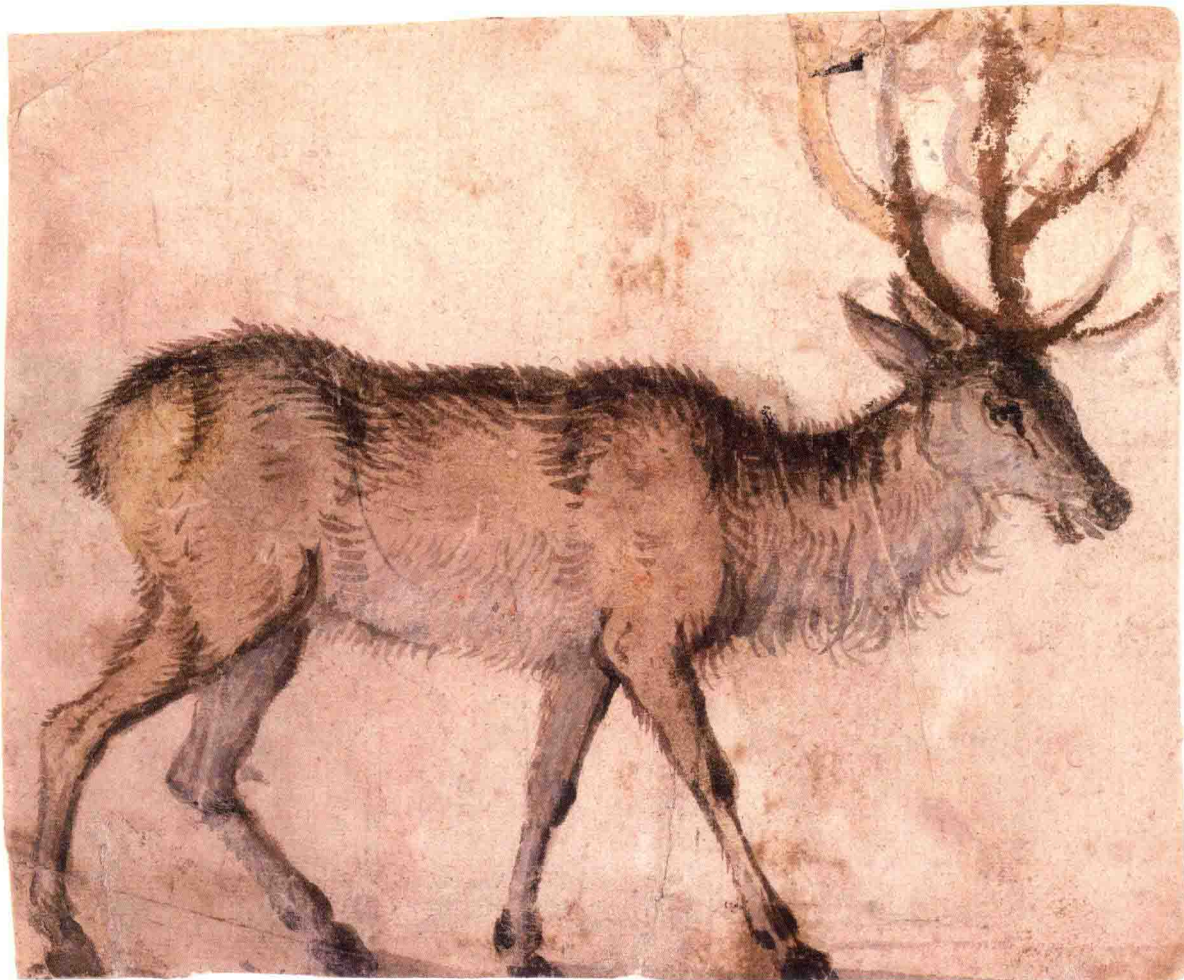
Origin and Development of Western Sketch Animal

最早的素描融合在壁画中，特别是马与狗对主人的“忠诚”造就了早期画面。

已具有不同的民族风格，但都保留了以线造型为主的史前时期绘画的特点。

从学习认识的观点来看，素描是研究描绘对象和积累专业知识的一种手段；从创作的观点来看，素描对于掌握了专业知识的画家来说，是实现创作意图的手段。

西方素描的发展经历了一个由平面到立体、由单纯到多元化、由描摹到科学、由再现到表现、由传统到现代的基本发展脉络。

雄鹿 老卢卡斯·克拉纳赫 德国 毛笔和水彩 135mm×167mm 1520年—1530年

动物素描起源于14世纪的欧洲，完善于15世纪文艺复兴时期，是人类历史上最早出现的绘画形式，也是最古老的艺术语言。由于素描使用工具的单纯性和表现的直接性，它成为人类最古老的绘画方式即早期素描的起始。随着人类认识水平的提高，对绘画的观念也在不断改变，素描的表现形式和方法都发生了巨大的变化，不同时代的人们都在追求自己理想的造型语言。

动物素描的历史可以追溯到史前的洞穴壁画，它们是现存最古老的图画，只不过当时是融合到壁画中的，而不是独立存在的，壁画中的动物形象都是用墨线勾出的，再施以胶彩，动物的形象大都是以平面化为主。从那时起，动物形象便常出现于雕塑和装饰纹样中，每一种文明特有的艺术都将动物视为极具象征意义和魅力的主题。法国岩洞壁画和西班牙北部阿尔塔米拉洞窟壁画的《受伤的野牛》

刻画了野牛在受伤之后，瞪大眼睛，蜷缩成一团，挣扎着企图逃脱的情景。今天看起来仍是那么生动，极富感染力，这是祖先遗留的最早的艺术珍品，证实了人类的心灵对美的感知是与生俱来的，在蒙昧进化的岁月中就已萌生，这种感知使得人类在走过黑暗孤独的漫长历程时精神有所寄托。以狩猎为生的原始先民与动物形成密不可分、息息相关的生存依赖，所以动物成了远古洞穴中绘画的主题。

原始人对飞禽走兽的许多特殊机能产生了崇敬与仰慕，幻想自己也能具有这些特异功能。同时也观察到飞禽走兽的群体生活与人类某些方面有相似之处，人类对某些动物表示“友善”居然得到反馈，使人的内心感情产生巨大震撼，不禁将自我的思维想象与喜怒哀乐的感情依附到逐渐被驯化的动物身上。人性在这方面展示的善，无疑进一步推动与非人类物种的良性互动进化。特别是马与狗对主人的“忠诚”，大概也是马与狗最多出现于早期画面之缘故。

随着人类文明的发展，绘画作为一门静止的艺术，已完全能够表现动物的动态造型，正是体现了“动静合一”的愉悦感受，使人类一直乐此不疲地把动物作为艺术创作中极为重要的对象之一。公元前5000年古埃及文明中，就出现众多大自然中形形色色的动物形象，人面兽身或人身兽面的绘图及雕塑，充分显示了人类心中与动物难分难舍的情怀，甚至产生形体互换的浪漫想象。而我国从东汉的《马踏飞燕》到敦煌的《六齿神象》，唐代韩滉的《五牛图》到清朝朱耷笔下斜眼的鸟，同样显示出动物在中华艺术发展过程中的地位。由此可见，人类与千万种动物共生，才不会孤独地生存在地球上。

古希腊艺术是欧洲艺术的摇篮，开放的自然条件使得古希腊的绘画较之古埃及有了较大的转变。古希腊初期的动物素描很重视轮廓线的表现力，线条准确、简练且流畅。后来绘画逐渐由简单发展到复杂，动物素描画从原始阶段逐步得到发展。

从古代世界史前时期之后的绘画素描作品看

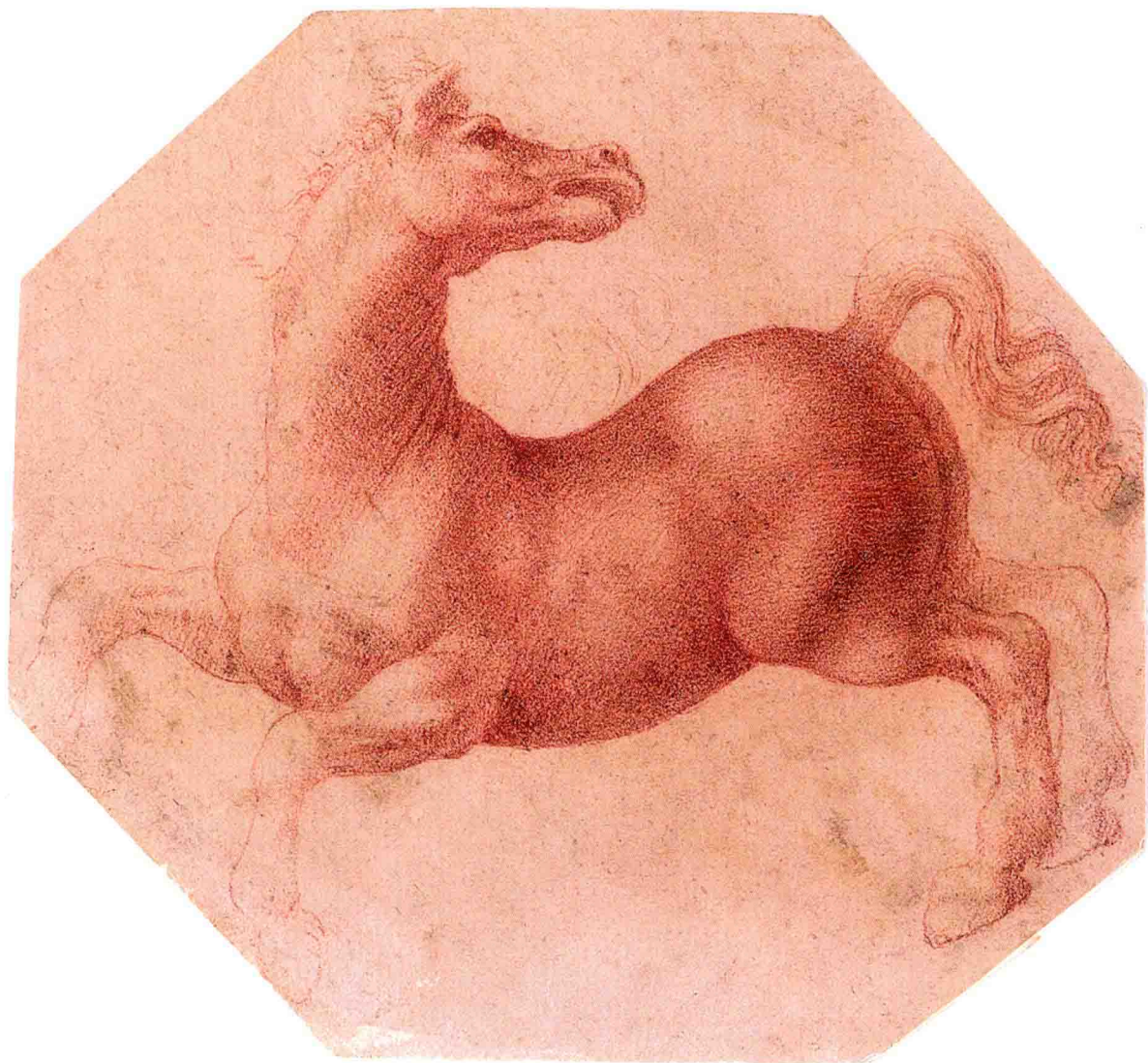
来，这时各国的绘画素描作品已具有不同的民族风格，但都保留了以线造型为主的史前时期绘画的特点。然而中世纪的绘画水平是很低的，动物素描作品中的人物和动物比例不对，也不注意远近大小的规律。这个时期，中国造纸术还未传到欧洲，素描很单调呆板，它的真正发展是在15世纪文艺复兴运动时期。

15世纪文艺复兴时期，人们发现了绘画独特的表现魅力。在这一时期，象征力量的狮子和豹子深得艺术家们热爱，但动物的姿态与行动又不被人所控制，所以意大利画家马萨丘、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，为动物素描表现的立体感和空间感提供了科学的依据，逐步完善了素描艺术。从此，动物素描的绘画形式便作为一种近乎完美的绘画形式在欧洲画坛独树一帜。

其实致力于自然研究与描绘动物的艺术家们并不一定要为了追踪、观察野生动物而去长途跋涉，他们完全可以将注意力转向自己的身边，如作为宠物的猫、狗、鸟以及饲养于农场、动物园或野生公园的动物们。当然，自然历史博物馆也可以成为一个开始练习动物素描的宝地。

画家们认为动物的运动方式是具有无穷的张力和感染力的，骨骼的运动使肌肉的拉伸达到了完美的状态。对于艺术家来说，动物素描是一种研究世界的特殊方法，而这种方法使人们去认识生活中的各种自然形态，并创造性地掌握这些自然形态，最终转化为艺术形态。由此可见，动物素描可以衍生两种观点：从学习认识的观点来看，素描是研究描绘对象和积累专业知识的一种手段；从创作观点来看，素描对于掌握了专业知识的画家来说，是实现创作意图的手段，即创造艺术形象的基础。

文艺复兴破除了中世纪以来基督教神权统治的思想束缚，要求文艺面向实际生活，面向人生，研究自然，促进了文化艺术的空前繁荣。这一时期也涌现出很多杰出的艺术大师，如丢勒、鲁本斯、伦

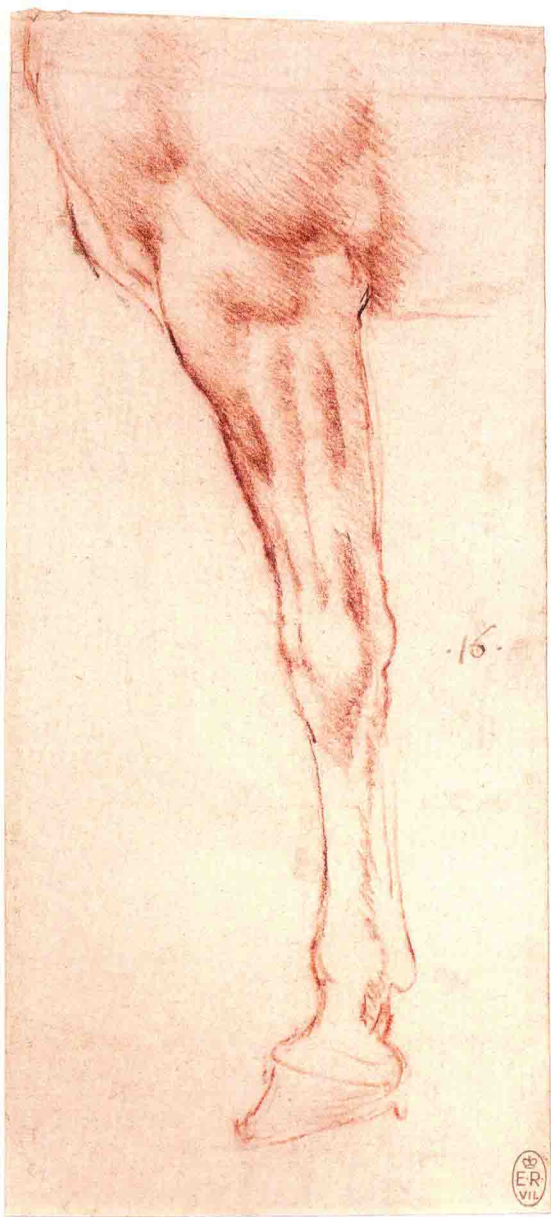

马的习作 弗朗西斯科·梅尔茨 意大利 粉笔 255mm×172mm 1520年

勃朗等。素描艺术也有突飞猛进的发展并趋向成熟。他们在创作大量油画的同时也在做大量的动物练习手稿。

这种发展和成熟的标志有三个：第一，工具形式较之以前多样化了，动物素描已经成为一种独立

的绘画更受到人们的重视，画家们意识到不仅要把握动物的形体，还要注意整体的结构。第二，由于科学的发展，科学与艺术结合，画家们在广泛实践的基础上创立了科学和绘画基础理论、艺术理论和素描理论，推动了动物素描的发展。第三，动物素

马腿局部 列奥纳多·达·芬奇 意大利 粉笔 180mm×82mm 1490年

描作为对美术青年进行科学和系统的培养训练的方法，随着美术学院的产生而诞生。

由于素描画排除了色彩的直接表现，集中运用造型艺术的基础因素去表现对象，所以它是造型艺术的基础。画生活中被饲养的动物时，最好要与观察对象保持一定距离。这么做有以下几个原因：首先我们可以观察动物的整体形象；其次能够避免透视失真；第三，无论动物是在休息还是在活动，绘画者都能够观察到其全部形态；最后，即使仅与动物目光相对，也会对其造成惊扰。所以在动物素描练习的过程中，除了保护动物免受打扰外，也要注意安全。

文艺复兴时期涌现了大量艺术家，文艺复兴运动给欧洲绘画注入了生机，动物素描绘画整体有了明显的提升，人们对于绘画的认知度有了新的提高。西方的素描艺术也是从这个时期逐渐发展兴盛起来，成为世界艺术史上最亮丽的篇章之一。

喜爱描绘动物的画家是举不胜举的。16至17世纪的意大利文艺复兴涌现出很多优秀的艺术大师，其中最杰出的三位就是达·芬奇、拉斐尔和米开朗基罗，他们被称为意大利文艺复兴“三杰”。达·芬奇是一位伟大的艺术天才，他在绘画史上的贡献就是把光线和投影融入到绘画当中，把绘画的造型观念和表现方法推向了一个新阶段。他还善于用科学的角度研究空间与透视，将结构与空间透视及明暗规律和谐统一起来，在动物素描中表现出转向空间深度的深厚体积感。米开朗基罗是著名的雕塑家与建筑家，他的动物素描同样是造型结实、结构准确。其素描堪称是造型艺术的经典。开放的观念和对绘画的理解在不断更新，这一时期不管是动物素描还是人物素描绘画的发展都有了很大的提升。

17至18世纪的艺术发展呈多元化趋势，欧洲素描画风格也由严谨的线造型转向更为自由奔放的多样化追求，画法从单一面貌向更多的形式风格发展，画家们运用黑白灰的色调去表现光感和空间感，

不断地完善着在二维平面上去反映三度结构的立体画法。这一时期也涌现出很多杰出的艺术大师，如丢勒、鲁本斯、伦勃朗等画家，他们在创作大量油画的同时，也产生了许多为油画创作绘制的优秀素描稿件，这些稿件均以写实形象出现，表现出精湛的写实技艺。当时的交通工具主要以马匹为主，而且盛行赛马表演，马御风奔驰、张弛有度、谦卑耐劳的形象得到了艺术家们的青睐，以致马匹的形象一度成为艺术家们进行素描练习的对象。

而法国浪漫主义的代表画家德拉克洛瓦则以热情奔放的线条开启了素描富于个性化的先河。印象主义的画家则是以一种非常自由多变的线条和色调取代了以往依靠形体边缘暗示体积的轮廓线素描方法。如画家德加，他的素描画法很独特，完全抛弃了轮廓线，用纯粹的点组成黑白灰的调子，去表现很坚实简化的形体，并创造出了朦胧深沉的空间气氛。

动物的千姿万态，或是那难以言喻的动物特有的群体之美，无不触发艺术家对美追求的创作冲动。动物形态的美，不论是炭棒素描或是油画技法去表现，都会给艺术家与观者带来心灵的充实和愉悦。

20世纪初同时出现的野兽派和表现派以强烈的扭曲夸张的造型和狂野奔放的色彩，吹响了现代艺术的号角。野兽派的创使人马蒂斯不仅有着超群的色彩运用能力，而且在素描领域的探索也成就非凡，他把他的简练的线描作品作为他情感最直接最纯粹的表达。立体主义的代表人物毕加索则从打散形体出发，然后武断地重新组织这些成分，以创造一种能够独立存在的“绘画的实体”的作品。到了20世纪50年代，抽象表现主义画家们的作品则是以狂暴的线条涂抹出被随心所欲扭曲的形象。

法国后印象派画家保罗·高更是个渴望回到原始社会的人。出于对欧洲文明和传统艺术的怀疑，他索性离开欧洲到南太平洋的塔西提岛和土著人长期生活在一起，以率真、单纯化、近于原始艺术的造型和配色，表现他对大自然的心仪和倾慕。他的

许多代表作品，比如《祭典的准备》《我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？》《有孔雀的风景》《美丽的女王》《白马》等，都有动物形象的出现。除了对自然景观的描绘，对动物的描绘也是对自然的直观体现，自然中不但有人类，同时也孕育了生灵万物。艺术作品中的动物或代表神学意义，或代表比喻意义，或被艺术家抽象为一种用于装饰的图案元素，或是为了作为崇拜对象，或作为实用工具等一些特定的需求，千百年来，艺术家描绘动物的兴趣从未消退。

西班牙女画家弗里达·卡罗对动物题材的绘画也特别钟爱，她的作品《小鹿》《有猴子的自画像》等，均给后人留下了过目不忘的深刻印象。动物和植物的互相渗透，生命与死亡的互相渗透，用那种独特、神秘、唯美的艺术语言，向宇宙寻求答案。这些都源自画家本人最真实的情感体验，源自弗里达对拉美本土文化的深深爱恋。

大名鼎鼎的心理学家弗洛伊德之孙卢西安·弗洛伊德，是英国当代最伟大的画家之一，他经常描绘助手大卫·道森和他的惠比特犬。作品有着典型的弗洛伊德式的架构：在毫无粉饰的房间里，一个简单的沙发、一棵置于篮内的盆景、一只狗（通常是惠比特犬）。他以客观、具象的笔法，表现存在于他周围的人与物，以那种冷漠、孤独、惊恐不安和令人震撼的视觉效果，有力地拨动着现代人的脆弱神经。

西方素描的发展经历了一个由平面到立体、由单纯到多元、由描摹到科学、由再现到表现、由传统到现代的基本发展脉络，通过研究分析西方素描发展史，能够使我们更加了解动物素描。

事实上，动物是人类的朋友，是自然生态链中的重要组成部分，是宇宙赐予人类最珍贵的自然资源。动物及其群体习性虽大大有别于人类，却陪伴着人类走过了漫长的进化过程，让更多艺术家面对自然万物，捕捉那活生生的生命运动中的惊鸿一瞥，把对自然界生命的尊重与赞美和更多的感化传递开去。

狗的习作
弗朗西斯科·梅尔茨 意大利
粉笔 185mm×121mm 1493年—1570年

15th century

500年大师经典 素描动物

经典全集系列丛书 主编 杨建飞

列奥纳多·达·芬奇 <i>Leonardo Da Vinci</i>	010
拉斐尔·桑西 <i>Raffaello Sanzio</i>	016
切萨雷·达·萨斯托 <i>Cesare da Sesto</i>	019
彼得罗·博纳科尔西 <i>Pietro Buonaccorsi</i>	020
弗朗西斯科·梅尔茨 <i>Francesco Melzi</i>	021
阿尔布雷特·丢勒 <i>Albrecht Dürer</i>	022
安东尼奥·皮萨内洛 <i>Antonio Pisanello</i>	030

列奥纳多·达·芬奇——文艺复兴最完美的代表

Leonardo Da Vinci, 1452—1519

The Most Perfect Representative of the Renaissance

达·芬奇是文艺复兴盛期最伟大的艺术家和多才多艺的天才。

他几乎在每个领域都做出了突出的贡献，所以后人称其为“文艺复兴最完美的代表”“第一流的学者”“文艺复兴的巨人”。

瓦萨利评价他说：“上天有时将美丽、优雅、才能赋予一人之身，令他之所为无不超群绝伦，显出他的天才来自上苍而非人间之力。

列奥纳多正是如此。他的优雅与优美无与伦比，他的才智之高可使一切难题迎刃而解。”

中文名 列奥纳多·达·芬奇

外文名 Leonardo Da Vinci

国籍 意大利

出生地 托斯卡纳

出生日期 1452年4月15日

逝世日期 1519年5月2日

主要成就 文艺复兴时期最完美的代表

代表作品 《圣母像》

《蒙娜丽莎》

《三圣来朝》

《岩间圣母》

《最后的晚餐》

《施洗者圣约翰》

《抱银鼠的女子》

列奥纳多·达·芬奇 (Leonardo Da Vinci, 1452—1519) 是文艺复兴盛期的枢纽人物，他才华卓绝、令人目眩，横跨艺术与科学领域。现代学者称他为“文艺复兴时期最完美的代表”，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》《最后的晚餐》《岩间圣母》等作品，体现了精湛的艺术造诣。他认为自然中最美的研究对象是人体，人体是大自然的奇妙作品，画家应把人作为绘画对象的核心。他的名字源于托斯卡纳地区一个紧邻他出生地的小镇——芬奇，其父为当地一名颇受尊敬的公证人，而他是父亲与当地一名姑娘的私生子。达·芬奇尚且年幼的时候，生母便嫁作他人妇，其父将他养大成人。当他父亲发现他的艺术天赋后，便将他送到佛罗伦萨雕塑家韦罗基奥门下学艺。这对一个具有多方面创造力的少年来说，是一个绝佳的开始，因为韦罗基奥的工作室在培养学徒的艺术敏感和技能方面涉及的领域范围甚是宽泛。

15世纪70年代末期，达·芬奇在佛罗伦萨自立门户，并接到一些预示着光明前途的绘画邀约。他身上显露出的一些创新迹象后来被用于定义文艺复兴盛期，同时这些创新也影响了众多画家和雕塑家。在达·芬奇未完成的《三圣来朝》中，组织画面空间、设计一种看似简单但完全协调而悦目的构图时，这些创新迹象就已存在。达·芬奇在1482年到1499年间移居米兰，在那

里生活创作。

达·芬奇离开佛罗伦萨的原因至今是个谜。也许是他觉得米兰公爵路德维柯·斯弗扎的宫廷能提供给他更好的机会，让他充分施展在艺术以及其他领域不断增长的才华。众所周知的一些重要作品在他手中陆续产生，其中就包括应约而作的两幅《岩间圣母》及祭坛画。优雅而彬彬有礼的达·芬奇很受欢迎，他为自己建立了一份纷繁多姿的事业，绘画，雕塑，设计防御工事、建筑和工程项目。他还完成

熊的头部习作 列奥纳多·达·芬奇 意大利 铅笔 70mm×70mm 约1485年

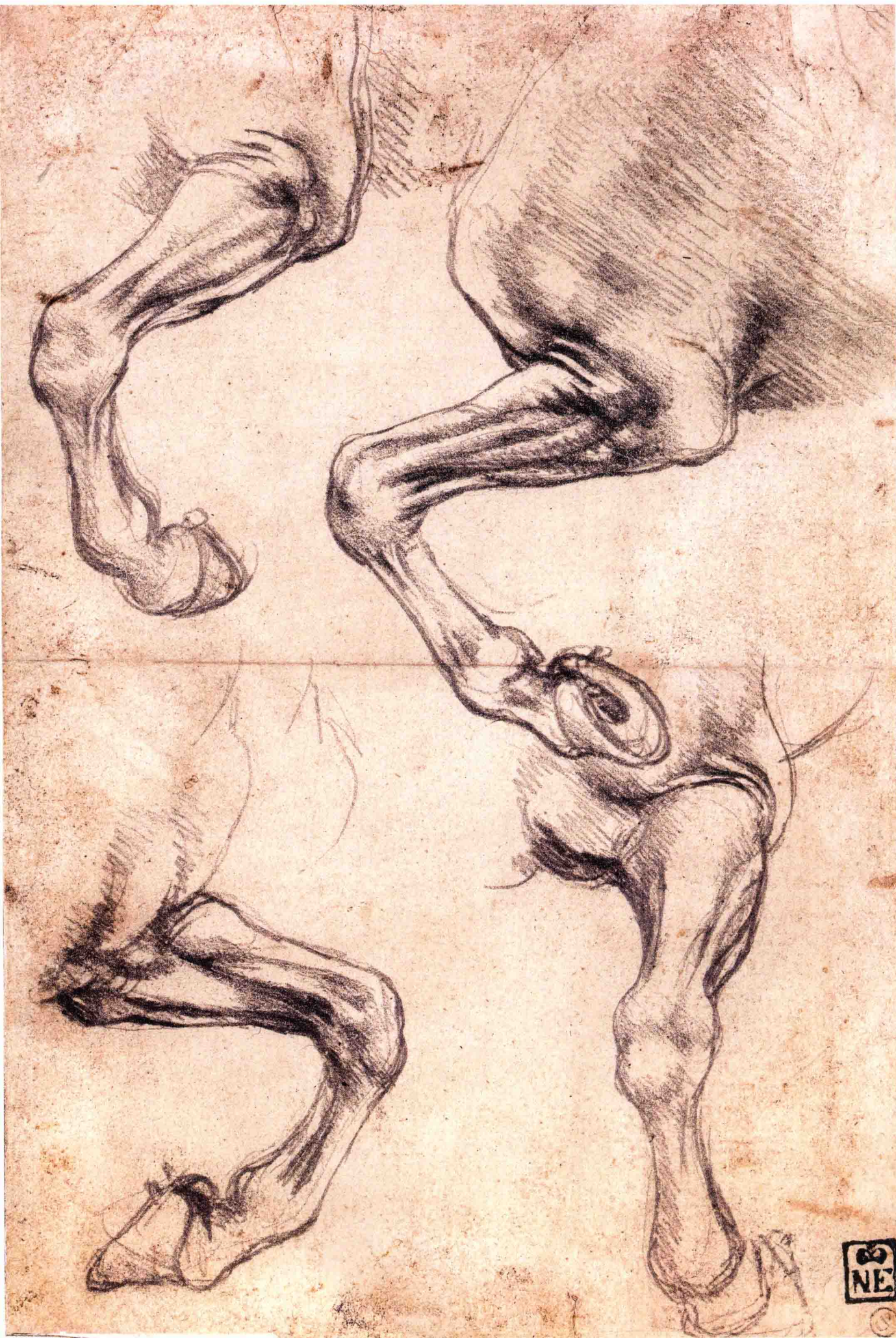
行走的熊 列奥纳多·达·芬奇 意大利 银尖笔 103mm×133mm 1482年—1485年

了很多匪夷所思、引人入胜的绘图设计。这些绘图很多都是源自他的概略创意，看上去远远超前于那个时代，比如那张形态上仿佛现代直升机的著名草图。尽管研究表明他的这些设计实际上更多是植根于当时的现实，并不像人们所想象的那样超前，但那些绘图依旧表明达·芬奇拥有极具创意发明的灵魂。他全部的科研成果尽数保存在他的6000页手稿中。爱因斯坦认为，达·芬奇的科研成果如果在

当时就发表的话，科技发展水平可以提前三十到五十年。

这一时期，他为米兰圣玛丽亚感恩修道院的餐厅而作的《最后的晚餐》是世界上最受钟爱和仰慕的画作之一。这幅壁画展示出的一些艺术特性影响到诸多后世大家，如拉斐尔和彼得·保罗·鲁本斯。这些艺术特性包括画中人物的心理、呈现人像和人体姿态及手势的天才方式、清晰的构图布局和人物

群组安排的精湛设计和把握，还有他对于透视的深入理解——在构思之初，达·芬奇就意图使此画在餐厅墙上画框之中如同三维立体的真实场面一样。在这幅作品中，他对于技术革新和实验的爱好也得到了充分释放，他运用了自己构想出的一种壁画技法。但不幸的是，这种技法导致了壁画的寿命缩短，易招侵蚀，过早老化。不少画家画过这类题材，但是达·芬奇的画笔不仅超过了前人，而且事实上也

马腿的习作

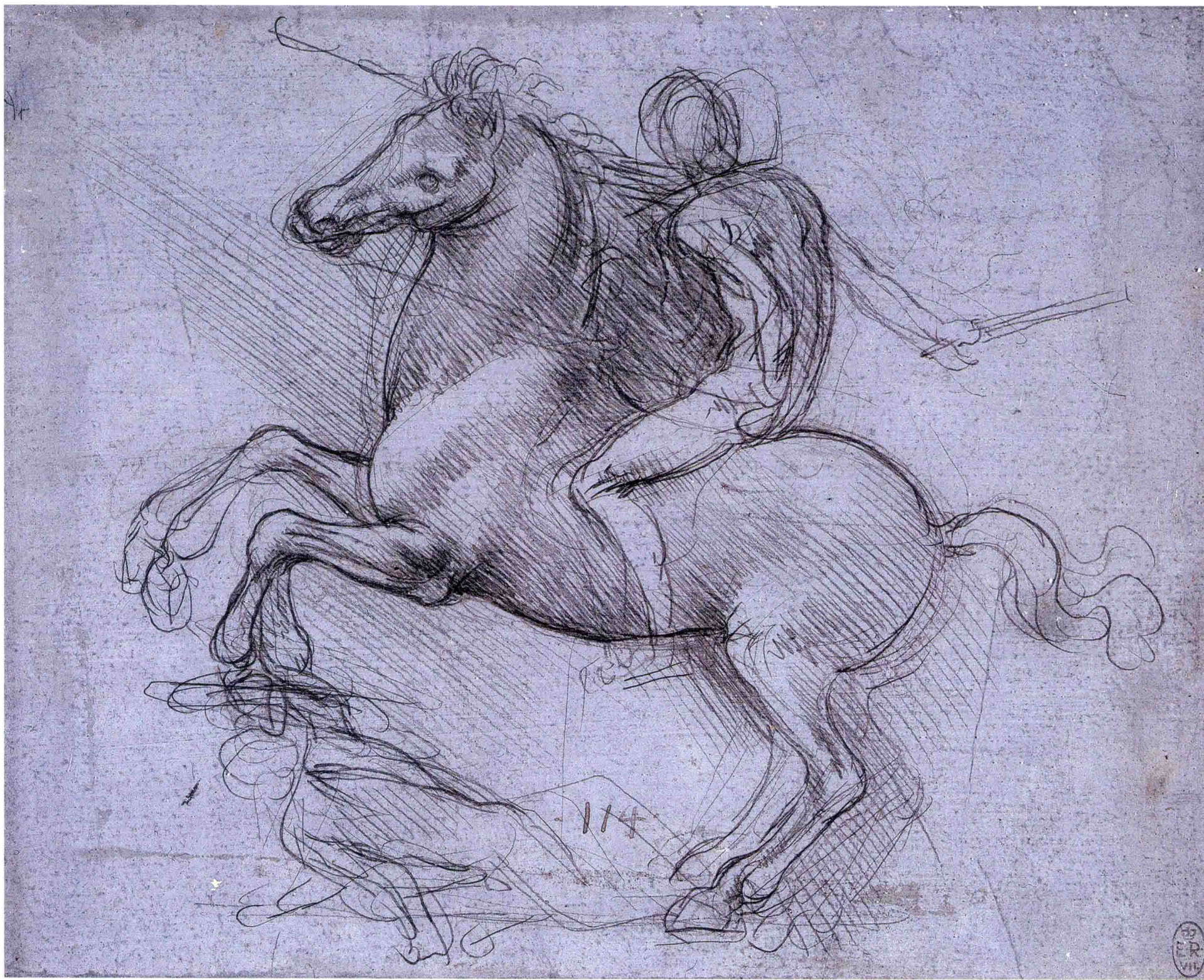
列奥纳多·达·芬奇 意大利

粉笔 213mm×145mm 1485年—1495年

罕有人再能超越他。

1508年起，达·芬奇在米兰开始了一段志得意满的人生。他为该城的法国统领以及法国国王路易十二担任建筑顾问。1513年，政治风云变幻，迫使达·芬奇迁徙至罗马，那时也正是艺术发生激动人心巨变的时期。当时著名的画家像拉斐尔及米开朗基罗在罗马很活跃，虽然达·芬奇并没与这些艺术家经常接触，但他却是将米开朗基罗的杰作《大卫》重新安置在佛罗伦萨的关键人物。不过由于他在罗马并未找到富有挑战性的事情，于是在1516年受弗朗索瓦一世的邀请离开意大利移居到法国的昂布瓦斯。弗朗索瓦一世赠予达·芬奇克劳斯·吕斯城堡作为居所，达·芬奇则为香波尔城堡设计了螺旋双梯。此后，他继续致力于科学研究和写作，直至生命的尾声。

1519年达·芬奇病逝，葬于昂布瓦斯城堡的圣·于贝尔小教堂。

为骑士纪念碑所画习作

列奥纳多·达·芬奇 意大利

银尖笔 153mm×188mm 1485年—1490年