

The Art of Sketch

Auguste Rodin

素描的艺术
罗丹

主编/万海蓉 编著/张健

长江出版社
湖北美术出版社

素描的艺术
罗丹
主编 / 黄海蓉 编著 / 张健
Rodin

策划: 严浩
主编: 黄海蓉
编著: 张健
图片整理: 徐德荣
责任编辑: 杨经奎
整体设计: 严浩
技术编辑: 李国新

图书在版编目(CIP)数据

罗丹 / 黄海蓉主编; 张健编著.

-- 武汉: 湖北美术出版社, 2018.10

ISBN 978-7-5394-9836-2

I. ①罗…

II. ①黄… ②张…

III. ①素描—作品集—欧洲

IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第222783号

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街268号B座18楼

电 话: (027) 87679583 (发行) 87679544 (编辑)

传 真: (027) 87679529

邮政编码: 430070

印 刷: 武汉精一佳印刷有限公司

开 本: 720mm×965mm 1/16

印 张: 10

版 次: 2018年11月第1版 2018年11月第1次印刷

定 价: 68.00元

图书凡有印装质量问题, 请及时与出版社联系。

Contents

图 录

17 Building and Scenery

建筑与风景

39 Portrait

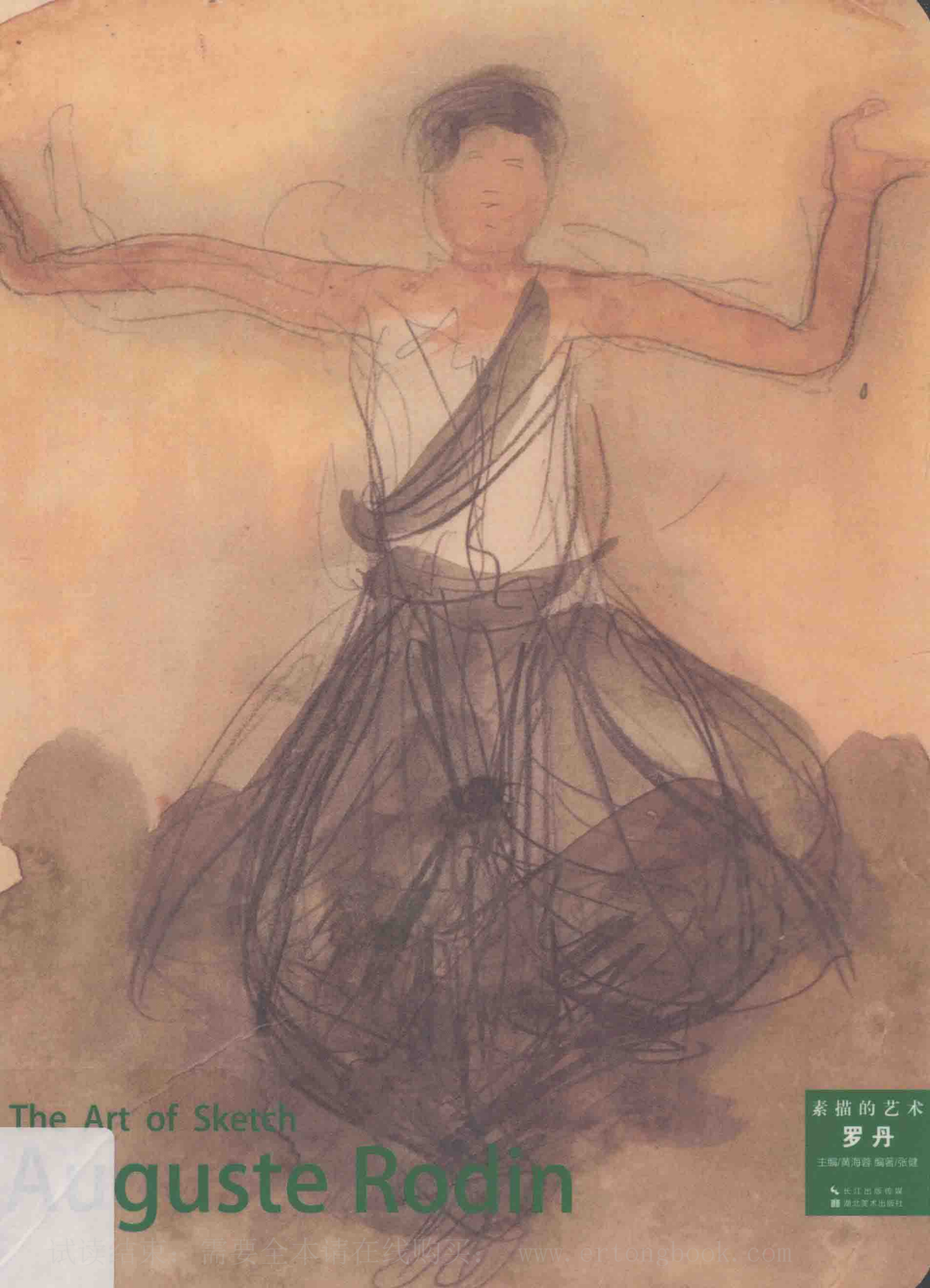
肖像

63 Dancer

舞者

79 Human Body

人体



The Art of Sketch

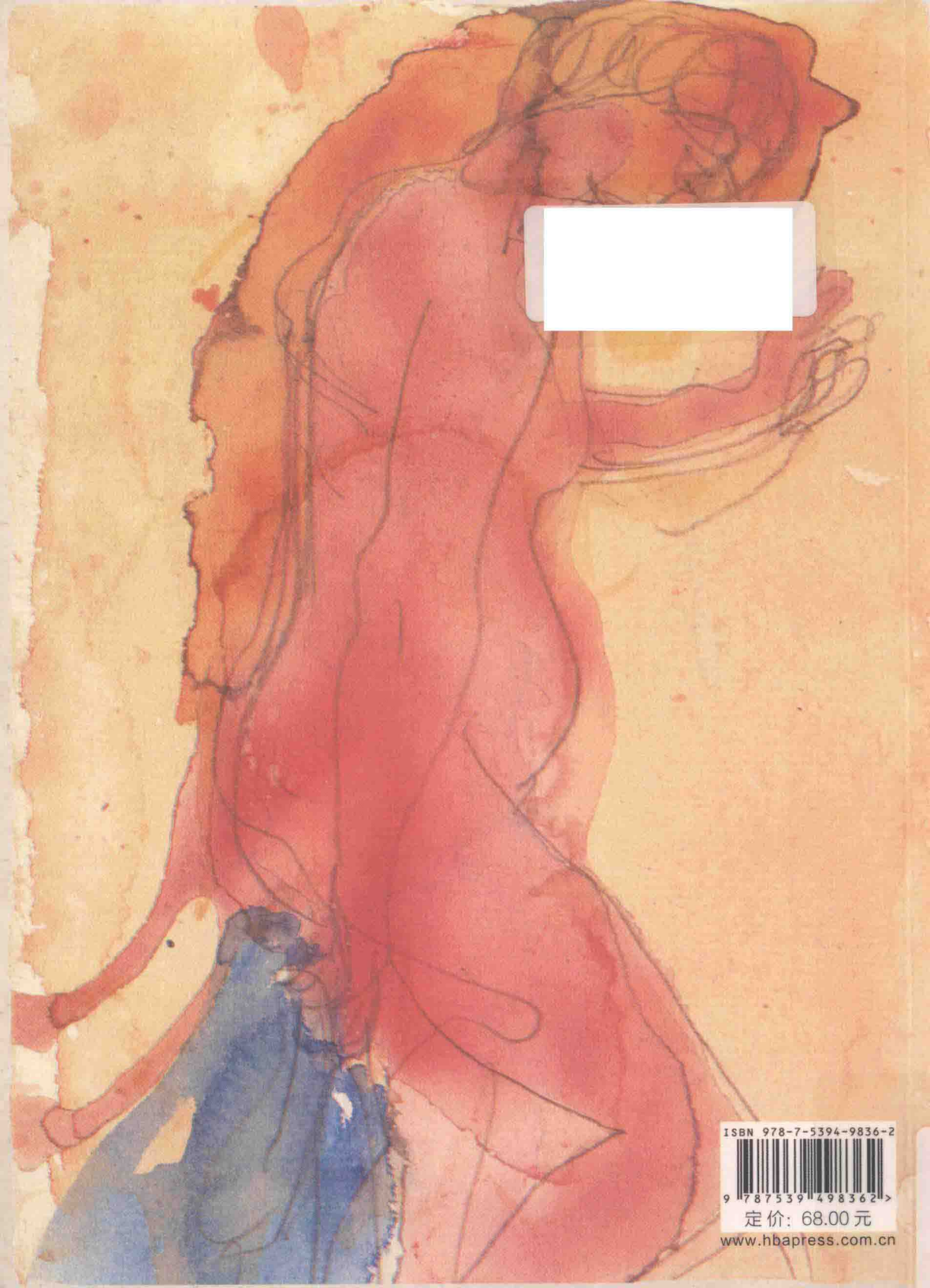
Auguste Rodin

素描的艺术
罗丹

主编/葛海容 编著/张健

长江出版社
湖北美术出版社

试读结束，需要全本请在线购买 www.ertongbook.com



ISBN 978-7-5394-9836-2

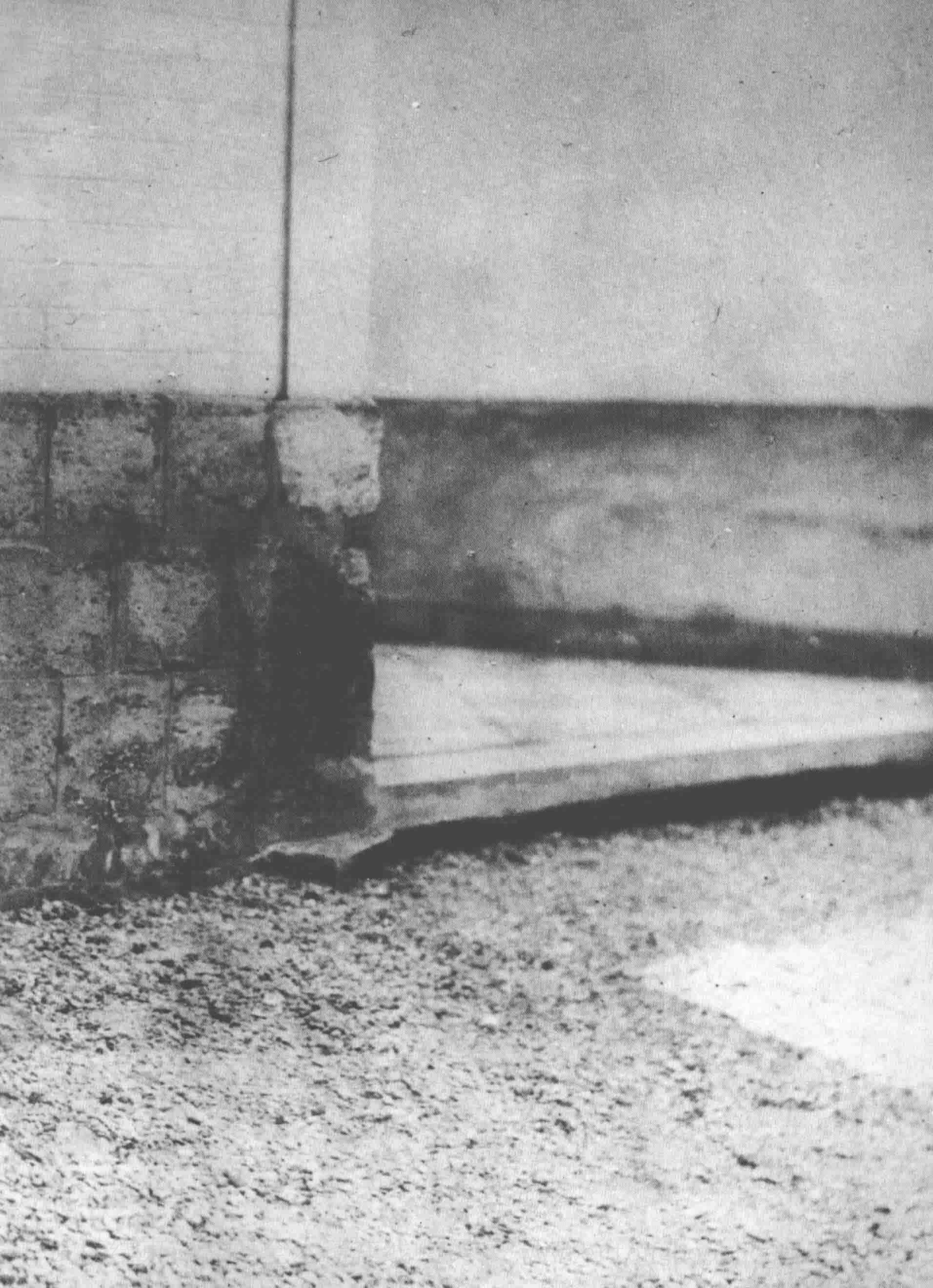


9 787539 498362 >

定价: 68.00 元

www.hbapress.com.cn





[<<]

正在街头写生的罗丹

1910年

《素描的艺术》丛书客观真实地呈现了艺术史上不同时期大师们的精彩之作，其印制之精美、选图之精良、设计之精心，堪称中国美术出版之上品，是艺术家和众多青年学子学习欣赏大师素描艺术的理想视觉文本之一。



请扫描二维码
关注新书信息



Brief Introduction of
Hubei Fine Arts Publishing House

素描的艺术
罗丹
主编 / 黄海蓉 编著 / 张健
Rodin

Preface

前言

寻找西方经典素描的轨迹

自人类有绘画起，素描便无处不在。素描由于初始工具操作简便，表达朴素而又直接，被广泛地应用在绘画表现之中。随着现代绘画语言的发展，素描的内涵得到不断的扩充，其功能和种类也变得丰富多样。在我看来，素描最基本的有三类：一是功能性的草图、手稿；二是绘画入门训练的基本造型方法；三是独立的以素描本体语言进行创造性研究的作品。在当代绘画领域，素描已经成为艺术家独立意识与观念传达的一种手段。

长期以来，素描的概念在中国被局限化了，素描的表现力以及语言自身的丰富性，都是我们需要认真思考的。

《素描的艺术》丛书收录的是西方经典的素描。之所以经典，是因为它们已经被载入史册。我称之为“历史的素描”。人们常说艺术常新、生命常新，“历史的素描”怎么会有“新”的特质？

“历史的素描”不只是已经过去、已经完成的东西，它一直延续到今天，影响着人们的认知和行为；反过来，当代人的素描实践活动也在发展着“历史的素描”，阐释着“历史的素描”，赋予“历史的素描”新的意义。通过对西方“历史的素描”的准确描述来发现“历史的素描”真正的意义，进而对“历史的素描”作总体的把握，总结素描中的规律，以及素描语言本身的丰富内涵，对今天我们的绘画有长久的意义。

今天的艺术家对素描的研究，除了技术技巧、方法手段之外，还包括素描的经验和图像产生时的那个“语境”，也就是作品背后的信息，以及素描在绘画中的关系；同时也是让艺术家在他们的“表述”中与“历史”对话。只有沿着经典素描留下的轨迹才能追溯既往的物质存在，过去留下的任何有笔痕的东西都

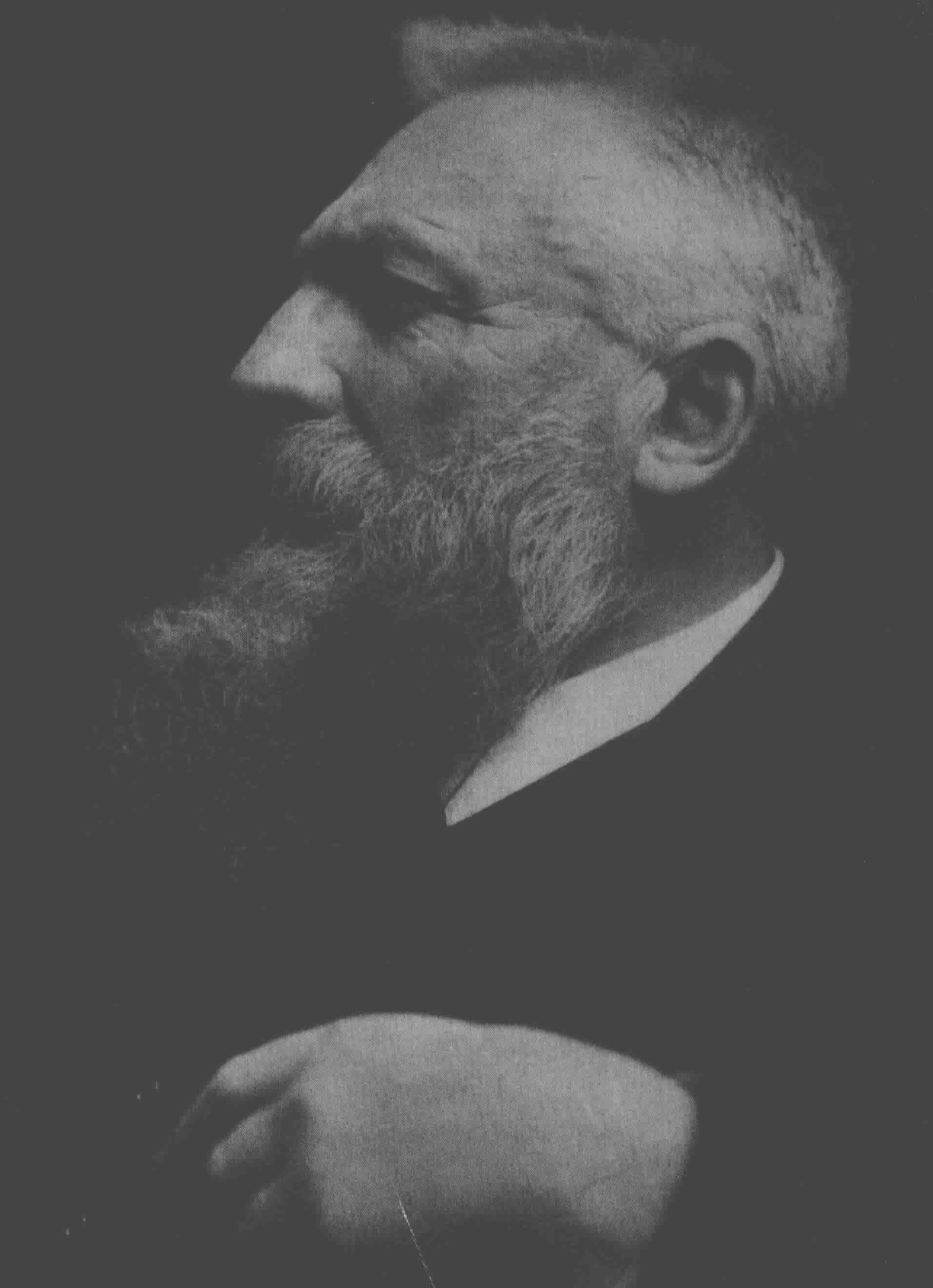
可算素描经验，这些素描经验织成一个巨大的帷幔，伟大的作品就藏在这帷幔后面。换句话说，素描经验不是历史，经验只能折射历史，经验等待后人解读，解读经验需要研究者的判断力和明辨力、想象力和理性。

一方面，一个艺术家的思想不管有多么雄奇伟大，都不能离开历史传统，思想必须借助历史上遗留下来的材料，在与古人真诚对话的过程中，自然而然地流溢出来；另一方面，艺术思想必须汇入传统，进入历史，传诸后人，只有与后人对话，才能真正成为思想，在思想史的河流中延续生命。从根本上讲，“素描”这两个字，如果没有一代又一代从事绘画的人谈论它，如果这种谈论没有形成传统，“素描”除了是一个空洞的符号以外，难道还会具有今天那无限丰富的含义吗？真正的艺术家应该既见古人，又见来者，从而在历史传统的长河中自由地游弋。

在中国，我们深度研究和开拓素描领域及研究素描传统的意识都还很不够，素描研究中浅薄的实用主义与工具主义由来已久。历史的真面目，恰恰在所谓的历史研究中被割裂、被遮盖了。《素描的艺术》丛书在作品收集的完整度、深入性以及印刷上用了工夫，向我们呈现了20世纪之前西方较为完整的素描思想史，提供了西方传统素描较为详实的资料，值得称道！

李晓林

（中央美术学院教授）



Auguste Rodin

奥古斯特·罗丹 (1840—1917)

罗丹生于一个贫穷的基督教家庭。他的父亲是一名警务信使，母亲是穷苦的劳动妇女。罗丹从小喜爱美术，其他功课却很糟糕。在姐姐玛丽的支持下，失望的父亲不得不同意把他送进巴黎美术工艺学校。在那里他遇到了终生敬仰的启蒙老师勒考克。勒考克是一个普通的美术教员，但他一开始就鼓励罗丹忠实于真正的艺术感觉，而不要按照学院派的教条去循规蹈矩。也许正是这种教导影响了罗丹的一生。在此期间，他常去卢浮宫临摹大师的名画。由于买不起油画颜料，罗丹转到了雕塑班，并从此爱上了雕塑。勒考克又介绍他到当时法国著名的动物雕塑家巴耶那里去学习，使他受到良好的基础训练。在度过三年艰苦而勤奋的学习时间后，罗丹踌躇满志，准备投考巴黎美术学院。勒考克把罗丹介绍给当时著名的雕塑家曼德隆，让他作为推荐人在罗丹的入学申请书上签字，但这没起到作用，罗丹落选了。第二年、第三年，罗丹依然落选。就这样，未来的欧洲雕刻巨匠，竟被巴黎美术学院永远拒之门外。这对渴望成为雕塑家的年轻的罗丹而言，是一个沉重打击。

35岁之前，罗丹的个人风格还没有确定。直到1875年，罗丹访问意大利，深受米开朗琪罗作品的启发，他才确立了现实主义的创作手法。他创作时注意光在作品表面的表现，将其所要展现的思想内涵融入作品中去，使人们在思想上的感受远远超过在视觉上的感受。

[<<]

罗丹肖像
1895年