

高等院校美术类学生专业参考大系

素描的高度 II

李振鹏 编

 浙江人民美术出版社

高等院校美术类专业参考大系

素描的高度 II

李振鹏 编

图书在版编目(CIP)数据

素描的高度Ⅱ / 李振鹏编. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2018.4
(高等院校美术类专业参考大系)
ISBN 978-7-5340-6260-5

I. ①素… II. ①李… III. ①素描技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第263160号

责任编辑 水 明
责任校对 黄 静
责任印制 陈柏荣
统 筹 毛 腾 李泽霖 李振楠 邵 琳 田 野 汤亚琪
刘 芬 沈 蕾 田震坤 邢瑞峰 雷维宁 朱一雷

素描的高度Ⅱ

高等院校美术类专业参考大系

出 版: 浙江人民美术出版社出版·发行
地 址: 杭州市体育场路347号
网 址: <http://mss.zjcb.com>
电 话: 0571-85176089
经 销: 全国各地新华书店
制 版: 杭州美虹电脑设计有限公司
印 刷: 浙江海虹彩色印务有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 18.75
字 数: 46千字
印 数: 0,001-2,000
版 次: 2018年4月第1版·第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5340-6260-5
定 价: 128.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

目 录

- 5 / 达·芬奇
- 20 / 丢勒
- 32 / 老卢卡斯·克拉纳赫
- 36 / 米开朗基罗
- 52 / 塞巴斯蒂亚诺·德尔·皮翁博
- 54 / 乔凡尼·吉罗拉莫·萨沃尔多
- 56 / 拉斐尔
- 72 / 汉斯·荷尔拜因
- 80 / 弗朗索瓦·克鲁埃
- 84 / 费德里科·巴罗奇
- 86 / 洛多维科·卡拉齐
- 90 / 阿戈斯蒂诺·卡拉齐
- 94 / 安东尼·凡·代克
- 100 / 彼得·保罗·鲁本斯
- 114 / 雅各布·乔登斯
- 118 / 伦勃朗
- 132 / 乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮亚捷塔
- 142 / 让-安东尼·华托
- 154 / 让·西梅翁·夏尔丹
- 156 / 托马斯·庚斯博罗
- 160 / 莫里斯-昆廷·德·拉·图尔
- 162 / 弗朗索瓦·布歇
- 170 / 让-巴普蒂斯特·格勒兹
- 174 / 雅克-路易·大卫
- 180 / 皮埃尔-保罗·普吕东
- 186 / 让-奥古斯特-多米尼克·安格尔
- 196 / 埃德加·德加
- 212 / 让·弗朗索瓦·米勒
- 220 / 阿道夫·冯·门采尔
- 230 / 古斯塔夫·库尔贝
- 234 / 爱德华·伯恩-琼斯
- 240 / 雅姆·蒂索
- 246 / 詹姆斯·麦克尼尔·惠斯勒
- 252 / 乔瓦尼·博蒂尼
- 256 / 文森特·凡·高
- 260 / 安德斯·佐恩
- 270 / 古斯塔夫·克里姆特
- 280 / 凯绥·柯勒惠支
- 288 / 保罗·克利
- 294 / 埃贡·席勒

高等院校美术类专业参考大系

素描的高度 II

李振鹏 编

浙江人民美术出版社

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

素描的高度Ⅱ / 李振鹏编. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2018.4
(高等院校美术类专业参考大系)
ISBN 978-7-5340-6260-5

I. ①素… II. ①李… III. ①素描技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第263160号

责任编辑 水 明
责任校对 黄 静
责任印制 陈柏荣
统 筹 毛 腾 李泽霖 李振楠 邵 琳 田 野 汤亚琪
刘 芬 沈 蕾 田震坤 邢瑞峰 雷维宁 朱一雷

素描的高度Ⅱ

高等院校美术类专业参考大系

出 版: 浙江人民美术出版社出版·发行
地 址: 杭州市体育场路347号
网 址: <http://mss.zjcb.com>
电 话: 0571-85176089
经 销: 全国各地新华书店
制 版: 杭州美虹电脑设计有限公司
印 刷: 浙江海虹彩色印务有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 18.75
字 数: 46千字
印 数: 0,001-2,000
版 次: 2018年4月第1版·第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5340-6260-5
定 价: 128.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

目 录

- 5 / 达·芬奇
- 20 / 丢勒
- 32 / 老卢卡斯·克拉纳赫
- 36 / 米开朗基罗
- 52 / 塞巴斯蒂亚诺·德尔·皮翁博
- 54 / 乔凡尼·吉罗拉莫·萨沃尔多
- 56 / 拉斐尔
- 72 / 汉斯·荷尔拜因
- 80 / 弗朗索瓦·克鲁埃
- 84 / 费德里科·巴罗奇
- 86 / 洛多维科·卡拉齐
- 90 / 阿戈斯蒂诺·卡拉齐
- 94 / 安东尼·凡·代克
- 100 / 彼得·保罗·鲁本斯
- 114 / 雅各布·乔登斯
- 118 / 伦勃朗
- 132 / 乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮亚捷塔
- 142 / 让-安东尼·华托
- 154 / 让·西梅翁·夏尔丹
- 156 / 托马斯·庚斯博罗
- 160 / 莫里斯-昆廷·德·拉·图尔
- 162 / 弗朗索瓦·布歇
- 170 / 让-巴普蒂斯特·格勒兹
- 174 / 雅克-路易·大卫
- 180 / 皮埃尔-保罗·普吕东
- 186 / 让-奥古斯特-多米尼克·安格尔
- 196 / 埃德加·德加
- 212 / 让·弗朗索瓦·米勒
- 220 / 阿道夫·冯·门采尔
- 230 / 古斯塔夫·库尔贝
- 234 / 爱德华·伯恩-琼斯
- 240 / 雅姆·蒂索
- 246 / 詹姆斯·麦克尼尔·惠斯勒
- 252 / 乔瓦尼·博蒂尼
- 256 / 文森特·凡·高
- 260 / 安德斯·佐恩
- 270 / 古斯塔夫·克里姆特
- 280 / 凯绥·柯勒惠支
- 288 / 保罗·克利
- 294 / 埃贡·席勒

前言

素描是造型艺术的基础，也是我们最熟悉的绘画形式，通常是指用单色或有简单颜色的工具来描绘对象基本造型要素的绘画方法，是历史最悠久的造型语言。素描的特性决定了它在艺术创作中所扮演的角色是多样的，素描既是画稿，是为艺术家创作正式作品的准备，也可以是独立的单色造型艺术形式。对于学习绘画的人来说，更是我们进入造型艺术世界的基础，是我们把握绘画对象轮廓、体积、结构、光线、空间和质感的基本训练手段，能够培养我们的观察能力、表现能力和审美能力。

素描的历史就是美术史的历史，每个时期的素描都会创造出自己的面貌。欧洲文艺复兴时期的绘画开始运用透视学、解剖学原理，这也为素描表现立体感和空间感提供了科学的依据。文艺复兴美术以体现人文主义思想为宗旨，在追溯和复兴古希腊与古罗马艺术精神的旗帜下，创造了符合人性的崭新艺术，产生了无法超越的大师以及流传至今的经典杰作。达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔就是其中的三位代表性人物。达·芬奇是一位博学的全才，他最大的成就还是绘画，本书中所展示的精彩素描充分体现了他精湛的艺术造诣。米开朗基罗在绘画中表现出的气魄浑宏的特点在素描中也展现无疑。拉斐尔则以其塑造的秀美典雅的圣母形象最为成功，充分地体现了人文主义的理想。此外，同时期的丢勒、荷尔拜因等也创造了素描艺术的高峰。文艺复兴之后的欧洲先后出现了巴洛克艺术、洛可可艺术、新古典主义、浪漫主义等流派。巴洛克艺术崇尚激情和运动，强调华丽绚烂的装饰性，这种风格体现在绘画、雕塑和建筑等各个艺术门类中，伦勃朗就是其代表人物。洛可可风格在法国兴起，随后波及欧洲其他国家，它的特点是营造华丽纤巧和精致，画中主角不再是圣贤、骑士，而是宫廷的朝臣、贵族，画面造型显得细致、淡雅而纤细。随着法国资产阶级大革命的到来，欧洲的艺术家们再次重振了古典的英雄主义精神，展开了一场新古典主义艺术运动，其代表画家是雅克-路易·大卫和让-奥古斯特-多米尼克·安格尔。浪漫主义随着新古典主义的衰落而兴起，西奥多·籍里柯被视为浪漫主义绘画的先驱，而这一运动的主将却是欧仁·德拉克洛瓦，我们从他的素描习作中就会感受到浪漫主义用笔奔放、感情强烈的特点。19世纪中期是现实主义美术蓬勃发展的时期，古斯塔夫·库尔贝是现实主义的倡导者，他的作品表现了对人民群众的同情。而朴实的农民画家让·弗朗索瓦·米勒则以醇厚真挚的感情，赞颂了辛勤劳作的农民。19世纪后期印象派以创新的姿态反对当时已经陈腐的古典学院派的艺术观念和法则，画家们受到现代科学的启示，作品中充满了灵动的光感。在保罗·塞尚、文森特·凡·高和保罗·高更以后，印象派的面貌展现了不同的艺术追求，其中凡·高着力于表现自己强烈的情感，线条奔放。20世纪以来，野兽派、立体主义、表现主义、超现实主义、后现代主义精彩纷呈，流派迭出，现代美术呈现出千姿百态的局面，充分展现了艺术家的丰富个性和独特表现力。

大师们绘画中所表现出的素描的高度展现了素描艺术的独特吸引力，让我们体验到艺术家们对于艺术理想与绘画形式完美结合的探索实践，绘画呈现的是对象与周围世界的关系，同时在这个呈现的过程中，伟大的作品建构出一个自足的世界。和其他造型媒介相比较，素描能直接地从思维过程走向形象创造，越过复杂的程序或技巧，为我们提炼一闪而过的创作灵感。

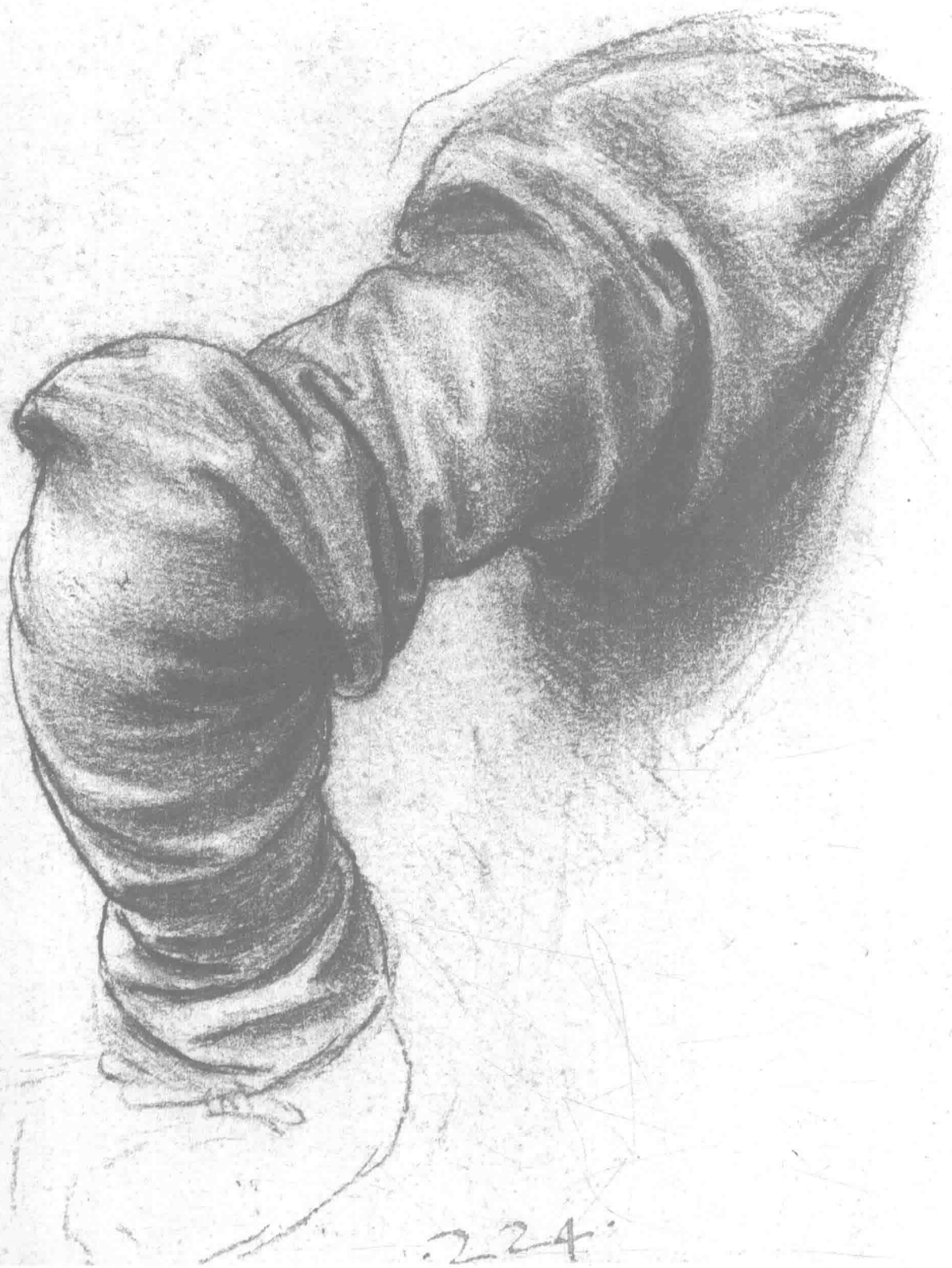
编者

2017年10月

达·芬奇 丽达头像 20cm × 15.7cm 1510年

达·芬奇 (Leonardo da Vinci, 1452—1519) 是意大利文艺复兴时期最负盛名的艺术大师。他被广泛地认同为迄今为止最伟大画家之一，也是拥有最多不同类型的天赋的人，他在绘画、音乐、建筑、数学、几何学、解剖学等领域都有显著的成就，与米开朗基罗和拉斐尔并称“文艺复兴艺术三杰”。

达·芬奇 衣褶研究 25cm x 23cm 1495年

达·芬奇 衣褶研究 23cm x 24.5cm 1495年

达·芬奇 四分之三侧面的男孩头像 13.4cm x 11.9cm 1480年

达·芬奇 长着浓密头发的人像 6.6cm×5.4cm 1495年

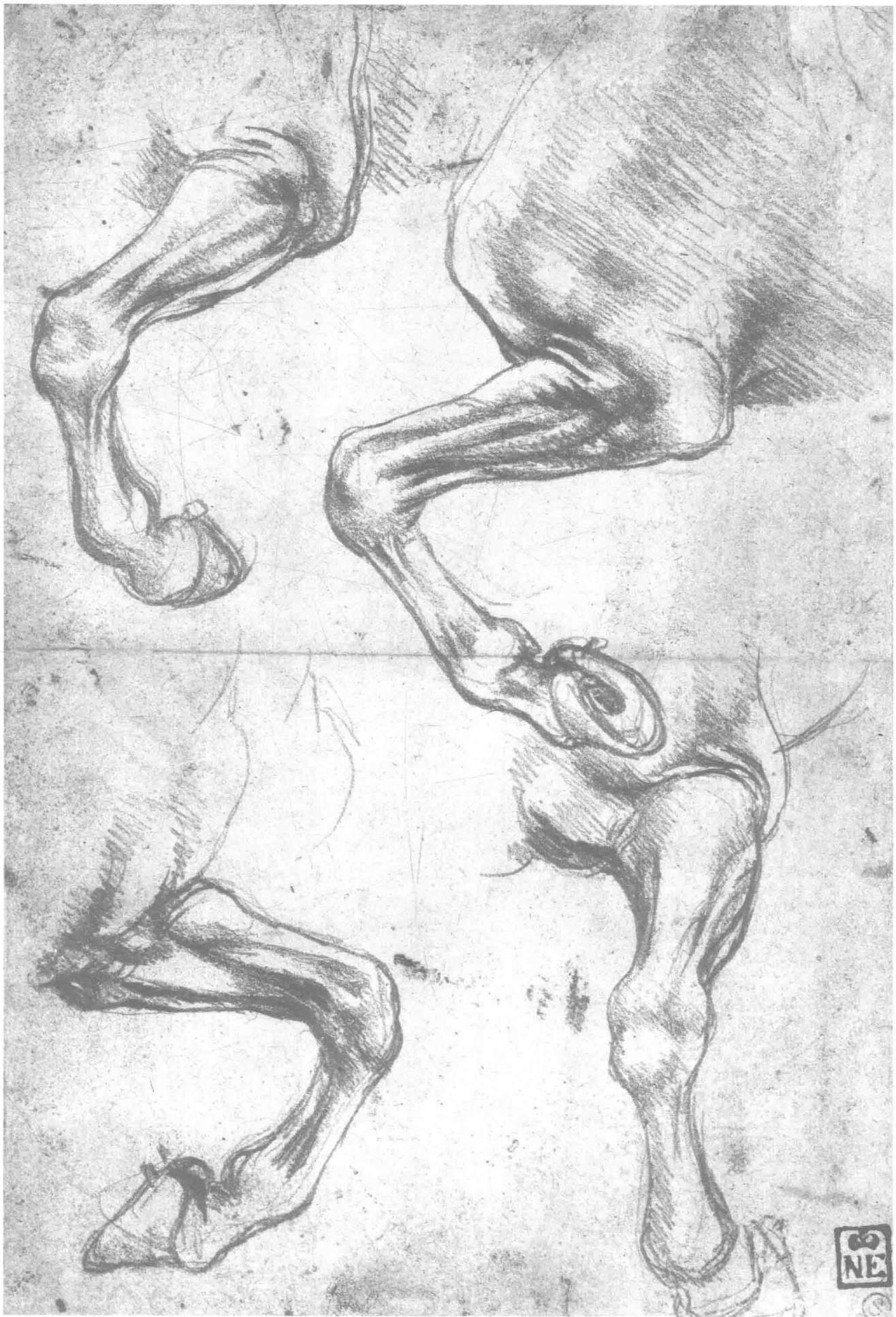
达·芬奇 女子头像 17.9cm×16.8cm 1480年

达·芬奇 圣母头像 20.3cm×15.6cm 1508年

达·芬奇 抱着羊羔的儿童 21cm x 14.2cm 1503年

达·芬奇 马腿的研究 21.3cm×14.5cm 1485年