

ART SKETCH

素描的艺术

西方现当代素描

编著/严浩

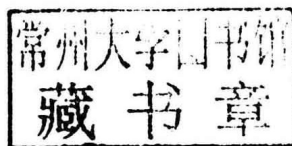
长江出版传媒 湖北美术出版社

素描

ART SKETCH
的艺术
西方现当代素描

严浩 编著

策划 / 编著: 严浩
名誉主编: 黄海蓉
责任编辑: 杨经奎
整体设计: 吴 婷
文字翻译: 张 健
 张小瑞
 吴 婷
图片整理: 徐德荣
文字整理: 陈凌云
技术编辑: 李国新
责任校对: 肖锐闻

图书在版编目 (CIP) 数据

西方现当代素描 / 严浩 编著.

—— 武汉: 湖北美术出版社, 2017.8

(素描的艺术)

ISBN 978-7-5394-9120-2

I. ①西…

II. ①严

III. ①素描-作品集-西方国家-现代

IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第156860号

西方现当代素描 严浩 编著

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) 87679525 (发行) 87679544 (编辑)

传 真: (027) 87679529

邮政编码: 430070

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 600mm×1020mm 1/8

印 张: 75

版 次: 2017年10月第1版 2017年10月第1次印刷

定 价: 368.00元

图书凡有印装质量问题, 请及时与出版社联系。

Art Sketch

素描的艺术

这是一本集视觉、听觉等多种感知方式于一体的书籍，请用手机或数码相机设备扫描书中以下三种图标：

图片浏览 扫描二维码，即可在手机或平板电脑上浏览此作品的高清图片

音频播放 扫描二维码，即可在手机或平板电脑上播放此作品的音乐文件

视频播放 扫描二维码，即可在手机或平板电脑上播放此作品的视频文件

扫描书中二维码，引领超值视听享受。图文与影像结合，声光互映，平面、立体相得益彰，全方位真实再现大师经典作品，让你获得最佳欣赏体验。

<https://hbmschs.tmall.com>

扫码关注更多新书信息

支持所有安卓与iOS系统的手机、平板电脑

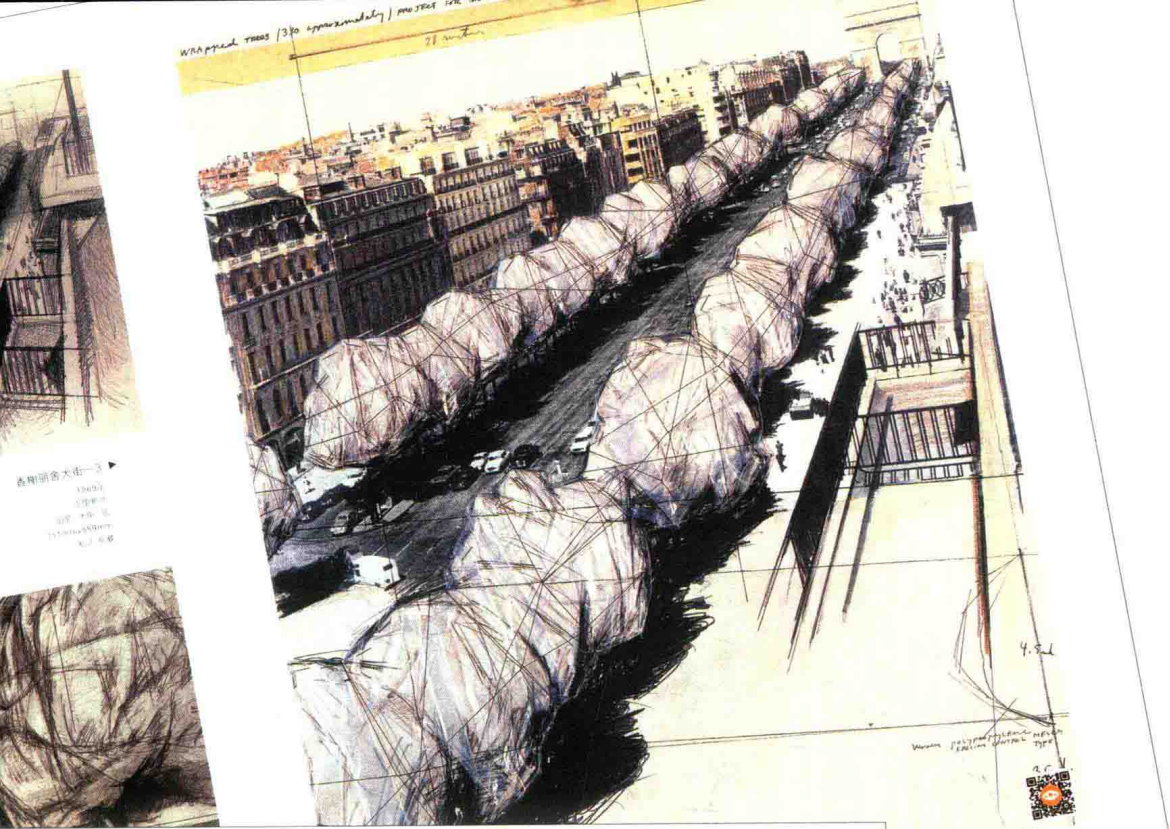
图片浏览

视频播放

音频播放

450 ART SKETCH

香榭丽舍大街一角
1869年
19世纪
19世纪
19世纪

可口可乐瓶
1911年
1911年
1911年
1911年

《素描的艺术》

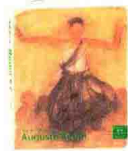
大师的素描，是世界绘画史上最直接最率真的艺术，是我们不可或缺的艺术滋养物。湖北美术出版社近期推出的大型系列画册《素描的艺术》，客观真实地呈现了美术史上不同时期大师们的精彩之作，印制精美、选图精良、设计精心，堪称中国美术出版之上品，是艺术家和众多青年学子学习欣赏大师素描艺术的理想视觉文本之一。

鲁本斯

米开朗基罗

罗丹

阿尔布雷希特·丢勒

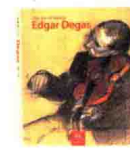
奥古斯特·罗丹

多纳泰罗

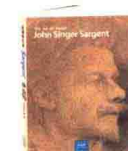
达芬奇

埃德加·德加

拉斐尔

约翰·辛格·萨金特

路西恩·弗洛伊德

拉斐尔

米开朗基罗

拉斐尔

莱昂纳多·达芬奇

Editor's Note

编者的话

素描是艺术家最直接、最率真的一种表达方式。在世界范围内，素描的作用与影响力与日俱增。素描，作为造型艺术的重要表现语言，在中国各大艺术院校美术专业的基础教学中，其重要性也进一步凸显出来，研究素描的价值和重要性毋庸置疑。我们编辑出版《素描的艺术》，至少具有以下两个方面的意义：

一是为当代中国高等美术院校的素描教学与研究提供高质量、高水平的视觉图像文本。现今，图书市场中反映西方大师的素描画册并不少见，但因其图稿来源良莠不齐，再在其基础上翻印，其印制质量可想而知。对广大美术从业者和美术爱好者来说，能够有机会解读高清还原的、资料完整的艺术史各阶段有代表性的素描作品，实属难得。

《素描的艺术》中精选的图片，大多是在原作的基础上高精度扫描而成，其图像质量是一般素描出版物难以企及的，因此具有不可或缺的学术价值和文献意义。

二是此书以史为线索，精选了19世纪末到21世纪初一百多年间西方美术史中具有学术意义和艺术影响的素描作品600余幅，高精度、高质量的原作扫描图像资料，加上深入浅出的文字分析与赏鉴，全面展示了西方现当代素描艺术的发展历程、流派风格及大师们各自不同的技法特征，为国内对西方素描史的研究提供了珍贵的图像文本。其中，许多作品是国内第一次出版，不仅囊括了我们常见的最具代表性的大师作品，还搜集了许多读者难以见到的且具有相当水准的经典之作。将这么多具有造型美感、研究价值和史学意义的素描作品编辑出版乃是全国首例。

艺术的长河星光闪耀，后人唯有仰望、追随、思想、体味，或可撷取其斑斓一点。艺术出版的责任，唯在于此。呈现这一切，为历史，为未来，为我们已知，为我们未知。如果《素描的艺术》能让更多的人看到、欣赏并领悟关于素描的艺术，我们所有的辛苦和努力就有了别样的意义。

Preface

前言

有意味的形式

王开元

在西方史学家那里，19世纪末一般被看作具有两千多年传统的古典精神与现代新思维的决裂线。这大概主要是因了后印象主义画家塞尚、高更和梵·高，是他们直接引起了20世纪现代派艺术的发展与变革。这一时期流行的“绘画不做自然的奴仆”“绘画要摆脱对历史文学的依赖”“绘画语言的独立价值”“为艺术而艺术”等，成为现代艺术产生与发展的重要理论基础。艺术思潮的发展离不开哲学，而受哲学影响的美学思想更加直接牵带了艺术的发展。20世纪初，英国美学家克莱夫·贝尔在他的《艺术》一书中提出了美是一种“有意味的形式”的著名美学命题，他认为在不同的艺术作品中，线条、色彩等以某种特殊方式组成某种形式或形式间的关系，激起我们的审美感情，这种线、色的关系和组合，这些审美的感人的形式，就是“有意味的形式”。“有意味的形式”是一切视觉艺术的共同性质。这一重要的美学思想，极大地影响了西方现当代艺术的发展。

从20世纪初开始，我们可以清晰地看到，西方现当代艺术的突出特征是在艺术形式上不再以写实风格为主，并且形成了许多艺术流派，如我们比较熟悉的野兽派、表现主义、立体主义、未来主义、超现实主义、抽象表现主义、波普艺术、照相写实主义、极简艺术、大地艺术等，其所反映和表现的都是现代社会的变革及其对人们心理的影响，也是艺术家个性观念的率真表达，同时在很大程度上体现了艺术家对艺术表现形式的不断探寻。这种追求视觉艺术纯粹性的不懈努力，极大地丰富了人们的审美经验，开创了现当代艺术视觉表达弃旧图新的新局面。

一部西方现当代艺术史，同时也是西方现当代素描的发展史。当我们翻开这本沉甸甸的《素描的艺术·西方现当代素描》时，那些我们曾经熟悉的作品以上乘的印制质量再次与我们相遇，还有不少我们鲜见的作品更带给我们视觉上的惊喜。马蒂斯、毕加索、博纳尔、维亚尔、鲁奥、马约尔、蒙克、康定斯基、克利、贝克曼、席勒、布拉克、莫迪里阿尼、蒙德里安、杜尚、米罗、达利、霍夫曼、德·库宁、霍克尼、摩尔、阿利卡、杜布菲、基弗……这些与西方现当代艺术史密切相关的艺术家，他们不仅为20世纪以来西方

素描艺术奉献了极其珍贵的作品，也为我们留下了丰富的精神文化遗产。他们具有创造性的艺术实践，使我们知道：艺术家可以根据记忆和草图开始一幅作品的创作，而不是直接摹写生活的某一场景。我们可以将绘画构建在一个特定的视觉经验上，先将第一印象保留住，再通过对画面形式和色彩的持续发展关系的思索，促成一种极具意义的艺术创造。我们理解了野兽派、立体主义着重解决的是绘画语言问题，或者说表现形式问题，也就是“怎样画”的问题；超现实主义首先面对的是“画什么”的问题，他们企图摧毁理性和逻辑的主宰，把无意识和非逻辑的心灵解放出来，通过画面的“荒诞”存在，极其真实地呈现出自身的精神世界。我们看到，抽象主义艺术家们，对眼睛看不见的自然法则和力量，用视觉符号和不确定的形色关系来探究和表达，给自己的素描作品注入了无限的生机。我们还看到，波普艺术家们直接借用产生于商业的社会文化符号，从中升华出艺术的主题，其作品与现实生活的模糊分际，使艺术创作的走向发生了根本变化，极大地拓展了艺术在时代生活中的影响和意义……

对于艺术家们而言，这些形形色色、千姿百态的素描体现了他们创作的本质。通过对艺术家们素描的观看，我们不仅可以感受到他们控制画面的能力，在视觉上得到极大的愉悦和满足，还可以体会到绘画材料和语言的无限魅力。我们相信，无论是在纸上还是在画布上，这些素描与其他绘画作品具有相同的生命力。

西方现当代艺术反对模仿，摒弃再现，追求形式本身的独立价值，以毫无挂碍的自由精神为艺术创作目标的观念影响深远。20世纪以来的世界现当代艺术还处在进行时，湖北美术出版社经过多年准备，推出这本高质量、高水准的《素描的艺术·西方现当代素描》，全书以史为线，以风格流派为切入点，系统梳理了西方现当代素描在百余年间的发展脉络，全景式地展示了西方现当代素描的面貌，这一极具学术价值和审美品格的图像文本，无疑会对中国当代艺术的发展、对中国各高等美术院校的教学与创作起到积极的借鉴作用。也许，这一专业出版行为本身，就是一种“有意味的形式”！

Contents

目 录

第一部分 20世纪上半叶的素描	013
一、野兽主义之素描	015
二、表现主义之素描	057
三、立体主义之素描	141
四、未来派、抽象色彩交响主义与旋涡主义之素描	203
五、风格派、至上主义与构成主义之素描	227
六、达达和超现实主义之素描	257
七、其他艺术家的素描	351
第二部分 20世纪下半叶的素描	387
一、抽象表现主义之素描	389
二、波普艺术之素描	445
第三部分 当代其他艺术家的素描	487
一、当代拉丁美洲的素描	489
二、当代欧洲的素描	507

素描

ART SKETCH
的艺术
西方现当代素描

严浩 编著

《素描的艺术》

大师的素描，是世界绘画史上最直接最率真的艺术，是我们不可或缺的艺术滋养物。湖北美术出版社近期推出的大型系列画册《素描的艺术》，客观真实地呈现了美术史上不同时期大师们的精彩之作，印制精美、选图精良、设计精心，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。

鲁本斯

达芬奇

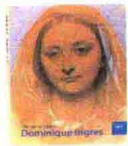
罗丹

阿尔布雷希特·丢勒

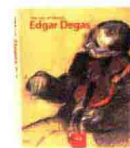
巴斯奎特

安格尔

米开朗基罗

德加

拉斐尔

萨金特

弗洛伊德

卡拉瓦乔

米开朗基罗

拉斐尔

德拉克洛瓦

素描艺术——
素描艺术——
素描艺术——
素描艺术——
素描艺术——

Coca-Cola

素描艺术——
素描艺术——
素描艺术——
素描艺术——
素描艺术——

Editor's Note

编者的话

素描是艺术家最直接、最率真的一种表达方式。在世界范围内，素描的作用与影响力与日俱增。素描，作为造型艺术的重要表现语言，在中国各大艺术院校美术专业的基础教学中，其重要性也进一步凸显出来，研究素描的价值和重要性毋庸置疑。我们编辑出版《素描的艺术》，至少具有以下两个方面的意义：

一是为当代中国高等美术院校的素描教学与研究提供高质量、高水平的视觉图像文本。现今，图书市场中反映西方大师的素描画册并不少见，但因其图稿来源良莠不齐，再在其基础上翻印，其印制质量可想而知。对广大美术从业者和美术爱好者来说，能够有机会解读高清还原的、资料完整的艺术史各阶段有代表性的素描作品，实属难得。

《素描的艺术》中精选的图片，大多是在原作的基础上高精度扫描而成，其图像质量是一般素描出版物难以企及的，因此具有不可或缺的学术价值和文献意义。

二是此书以史为线索，精选了19世纪末到21世纪初一百多年间西方美术史中具有学术意义和艺术影响的素描作品600余幅，高精度、高质量的原作扫描图像资料，加上深入浅出的文字分析与赏鉴，全面展示了西方现当代素描艺术的发展历程、流派风格及大师们各自不同的技法特征，为国内对西方素描史的研究提供了珍贵的图像文本。其中，许多作品是国内第一次出版，不仅囊括了我们常见的最具代表性的大师作品，还搜集了许多读者难以见到的且具有相当水准的经典之作。将这么多具有造型美感、研究价值和史学意义的素描作品编辑出版乃是全国首例。

艺术的长河星光闪耀，后人唯有仰望、追随、思想、体味，或可撷取其斑斓一点。艺术出版的责任，唯在于此。呈现这一切，为历史，为未来，为我们已知，为我们未知。如果《素描的艺术》能让更多的人看到、欣赏并领悟关于素描的艺术，我们所有的辛苦和努力就有了别样的意义。