

西方艺术大师
素描作品
1000 例 (一)

· 本社编 ·

浙江人民美术出版社

西方艺术大师
素描作品
1000 例 (一)

• 本社编 •

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方艺术大师素描作品1000例. 一 / 浙江人民美术出版社编. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2018.2
ISBN 978-7-5340-6517-0

I. ①西… II. ①浙… III. ①素描—作品集—西方国家 IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第032627号

西方艺术大师素描作品1000例(一)

责任编辑 杨 晶
文字编辑 傅笛扬
责任印制 陈柏荣

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路347号)

网 址 <http://mss.zjcb.com>
经 销 全国各地新华书店
制 版 浙江新华图文制作有限公司
印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司
版 次 2018年2月第1版·第1次印刷
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 20
书 号 ISBN 978-7-5340-6517-0
定 价 398.00元

如发现印刷装订质量问题, 影响阅读,
请与出版社发行部联系调换。

前言

在本书中，我们选择了西方从 15 世纪到今天的 20 余位艺术家的素描作品。我们编辑此书的目的，首先是为了方便学习和研究，其次是为了使这些作品能作为相对完整的教学资料来被我们保存。需要说明的是，在艺术家的选择上并未完全以其在美术史上的地位和影响力高低作为标准，我们的定位是被选的素描作品应该是在写实和具象范围之内。为了给艺术院校的学生和美术工作者了解和学习当下西方的素描风格提供一个相对便捷的途径，我们适当压缩了文艺复兴时期和某些近代作品的部分，增加了在国内很少见到的一部分当代西方艺术家的素描作品。另外，在素描的表现材料和方式选择上并不局限于对素描的习惯性定义，还包括很多诸如石版画、彩色粉笔、水彩和铜版画中的蚀刻、铜刻等非常用素描材料的作品。我们的理解是，无论画家用何种形式，绘在或刻在何种材料上，作品只要具备素描的基本特征即可。素描艺术发展到今天已经不是单纯的从属艺术，而是一种具有丰富的艺术内涵与表现力的独立的艺术形式。

纵观西方素描艺术的发展，我们不能不提到文艺复兴时期的意大利，那里出现了一批世界上最杰出的绘画巨匠，如达·芬奇、米开朗基罗等。达·芬奇展开了对透视学和人体比例的研究，米开朗基罗从事的是解剖研究，但当时探索这些造型规律时所绘的素描仅作为创作草图，随着创作过程的具体需要而出现，是从属于创作的艺术，那时的素描尚未以独立的艺术形式出现。

在同一时期的北方——德国的丢勒，他对知识充满渴望，和达·芬奇一样，是一位数学家、建筑学家和机械师。他的素描作品生动地反映了作为一名学者刻苦钻研对象并据此剖析人类灵魂的探索精神。丢勒的艺术极具理性，他和稍晚一些的同胞荷尔拜因一样致力于对素描语言的探索，使素描具有了相对独立的艺术形式，可谓素描创作过程中的一个里程碑。德国素描与其哲学传统紧密相关，两百多年后的门采尔和康勃夫传承了德国人的严谨风格，他们和后来的德国表现主义版画家和雕塑家凯绥·柯勒惠支一起，把素描艺术推上了第二个高峰。

在文艺复兴之后，世界艺术的中心由意大利转移到法国，在那里涌现了许多杰出的绘画大师及素描家。安格尔在古典主义沉舟之中，凭着他近乎霸道保守的观念和性格上的执着，最终把学院派素描推到了顶峰，他的素描堪称学院派的最高成就。德加是一位承上启下的素描大师，他出于安格尔门下，特别强调用记忆的方法作画。他精于捕捉动态的瞬间形象，有着敏捷的观察力和记忆力，并且以自己精确的素描技巧表现出那些生动的形象，他把握的形态和特征生动而细腻，堪称出神入化。罗丹和他的两个学生马约尔和布德尔，被誉为欧洲雕刻“三

大支柱”。罗丹的人体写生，线条流畅洗练之极，动态生动之极，传导出一种近乎音乐般的节奏和旋律，犹如诗一般。凡·高虽身处异邦，但孕育他艺术成长的文化背景和土壤却是法国，他的素描强有力地表现出他个人感受的主观精神。他一生受孤独之苦，但这种寂寞与愤懑之情却在他的作品中转换为对生命和光明的强烈渴望。

随后，从写实主义的范畴来讲，绘画的艺术中心在法国现代派的冲击下又转移到俄罗斯。此时俄罗斯的文化艺术臻至高峰，代表人物有巡回画派的重要代表人物列宾、苏里科夫、谢洛夫以及弗鲁贝尔等。在列宾的创作生涯中，肖像画占有重要的地位，历史事件、小人物以及肖像等，都是列宾诠释的主题。在他的画中有深刻的情感与强烈的意识，令人感动。天魔是弗鲁贝尔终生心醉的创作题材，也是他倾一生之力而不断为之的题材。他的画与任何画家的作品都不同，具有一种病态的忧郁和哀伤。他的画作中充满了古怪魔鬼般的形象，也充满了神秘的色彩。俄罗斯的素描风格沉雄博大，具有浓郁、深厚的民族性格。

19世纪的素描艺术，无论是就描绘人类对客观世界的认识抑或借助自然形态发挥个性而言，都达到了一个新的高峰。

20世纪，在世界艺术中心由欧洲转移至美国后，具象艺术受到各种艺术流派前所未有的冲击，但是总有特立独行的艺术家依然孜孜不倦地在探索着具象艺术。英国的卢西安·弗洛伊德，始终把素描作为独立的绘画形式进行不断的探索，他反复画他身边的人，人物的极端情感和近距离视角使他的作品具有怪异的真实感。弗洛伊德不仅把素描作为独立的艺术在创作，而且把由习作到创作的程序颠倒过来，在《大室内景》这件力作中，先画油画，后画素描。弗洛伊德的创作状态和美国的安德鲁·怀斯非常相似，他们都非常重视身边的生活，“参禅悟化”般地展示出自己的精神世界。他们都好像与西方美术界发生的现象毫不相干。怀斯的画苍凉伤感，弗洛伊德的画凝重哀愁。

素描，看似简单的绘画方式，却蕴含着无穷变化。西方人对素描艺术的执着探索和所达到的高度值得我们学习。研究西方之精华，目的是为了丰富自己，并以东方文化的视角去分析和吸取。希望本书对学习素描和想了解西方素描的朋友有所帮助。

Det. 7

L. Rosales

M 143 75
A M

CERTIFICAN LA AUTENTICIDAD

La Hija

El Albacea

Carlota Rosales Gabriel Maureta

1re de junio, 1852.
á las 6 1/4 de la t.

LEIPZIG d. 5= JULY.

.18 \$ 17.

