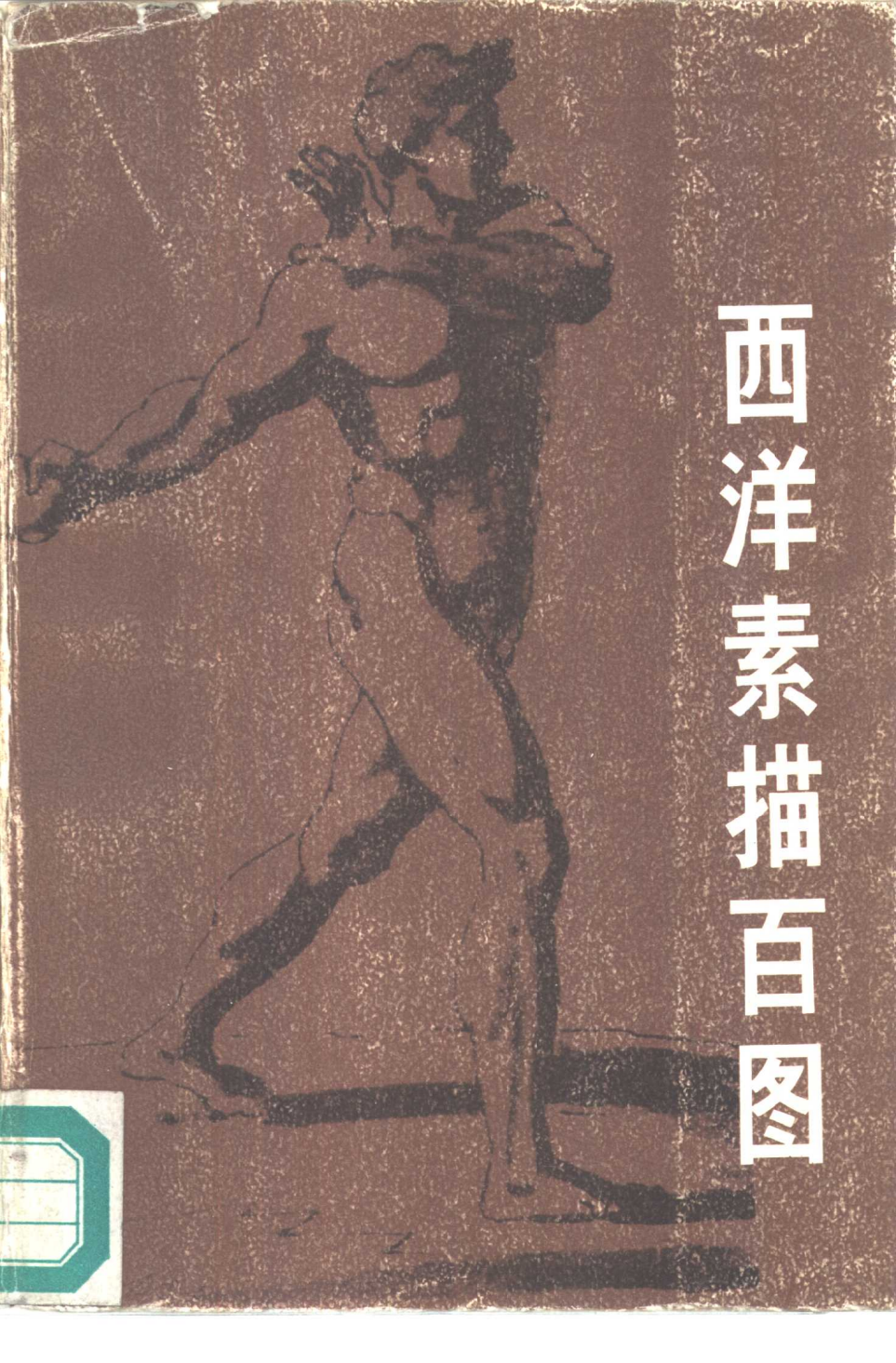

西洋素描百图

西洋素描百图

蒋淑均编著

人民美術出版社

西洋素描百图

蒋淑均 编 著

人民美術出版社出版

责任编辑：吴依才

人民美術出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

*

一九八六年六月第一版第一次印刷

书号：8027·9007 定价：2.25元

毫无疑问，技法不过是一种手段，但是轻视技法的艺术家是永远不会达到目的的。如果素描缺少功夫，颜色处理不当，最强烈的感受也无法表达。解剖学上的不正确会令人发笑，这是今日青年艺术家的不幸。艺术家本欲打动人心，却由于他们没有经过严格的训练而时时暴露出他们的缺点。

要有耐心！不要依靠灵感，灵感是不存在的。艺术家优良品质，无非是智慧，专心，真挚，意志。象诚实的工人一样完成你们的工作吧！

——奥古斯特·罗丹

目 录

1	玖狄德	曼特尼亚
2	但丁《神曲》插图	波提切利
3	赫克力斯与安泰	西诺列里
4	马利亚	芬奇
5	手的习作	芬奇
6	壁画《利比亚巫女》习作	米开朗基罗
7	《最后的审判》人体习作	米开朗基罗
8	圣女卡德利娜	拉斐尔
9	斗士	拉斐尔
10	老人像	萨伏尔多
11	露克雷兹亚·台·斐德	萨托
12	田园风光	康帕诺拉
13	维特利乌斯像	提香
14	使徒们	提香
15	施洗约翰和天使	柯雷乔
16	青年男子像	利齐尼奥
17	窗饰画稿	罗索
18	掷石块的男子	罗马诺
19	缪斯和飞马	帕米江尼诺
20	坐着的使徒	伏尔代拉
21	老人习作	弗明柯
22	《银河的诞生》素描稿	丁托列托

23	青年妇女头像	委罗奈斯
24	圣母子	西乔朗特
25	老人头像	巴罗奇
26	坐着的先知	路伊尼
27	补锅匠	巴萨诺
28	人物习作	切萨利
29	立着的男子	阿罗里
30	屈膝妇人	雷尼
31	少女头像	弗朗切斯齐尼
32	天使和托比阿斯	利奇
33	少年基督头像	丢勒
34	约翰·拉塞尔伯爵像	荷尔拜因
35	男体习作	克拉纳赫
36	画家与商人	勃鲁盖尔
37	红衣主教波尔赫头像习作	委拉斯凯兹
38	圣约瑟和小耶稣	牟利罗
39	街头一角	提埃坡罗
40	持弓男孩	比亚捷塔
41	男体习作	鲁本斯
42	男孩肖像	鲁本斯
43	男子头像	凡代克
44	风雨前的村舍	伦勃朗
45	假寐	伦勃朗
46	女卜者	德尔波赫
47	加勃利埃·艾司特丽斯像	I.D.C
48	背身的男人	服埃

49	掷石男子	普桑
50	木偶戏艺人	勃雷拜特
51	苏比亚柯路上	罗兰
52	小孩头像 两幅	柯依贝
53	土耳其侍者	华多
54	妇女习作	布歇
55	合家欢	格瑞兹
56	信	弗拉戈纳
57	静物：野兔和野鸭	奥德利
58	公爵夫人苔沃希莱	庚斯博罗
59	海景 两幅	透纳
60	何处是尽头	哥雅
61	斗牛	哥雅
62	头像习作	大卫
63	舞之女	普吕东
64	戴杜施夫人	安格尔
65	《罗缪拉斯战胜阿克容》习作之一	安格尔
66	《梅杜萨之筏》人物习作之一	席里柯
67	圣塞巴斯蒂安被圣女救护	德拉克罗瓦
68	狩猎的阿拉伯人	德拉克罗瓦
69	版画爱好者	杜米埃
70	意大利的回想	柯罗
71	自画像	库尔贝
72	汲水妇女	米莱
73	学步	米莱
74	壁画素描稿	夏凡

75	戴帽子妇人	马奈
76	妇女像	德加
77	浴女	雷诺阿
78	坐着的女人	罗丹
79	卢昂远眺	莫奈
80	翁弗勒灯塔	琼坎
81	男子裸体习作	塞尚
82	歌手	修拉
83	埃斯卡里像	凡高
84	布列塔尼的妇女	高庚
85	饮酒妇女	劳特累克
86	莫娜	佐恩
87	《轧钢厂》人物习作	门采尔
88	《农民战争：反抗》习作	珂勒惠支
89	少妇像	沙金
90	少女	孟克
91	吉卜赛少女	格里高列斯库
92	素描习作	伊凡诺夫
93	松树习作	希施金
94	写作中的托尔斯泰	列宾
95	人体素描	苏里柯夫
96	马蒙托夫	弗罗贝尔
97	夏里亚宾	谢罗夫
98	头像	费欣
99	女像	马蒂斯
100	母与子	毕加索

1 玖 狄 德

〔意〕曼特尼亚 1431—1506

Andrea Mantegna

1491 纸、墨水，36×24厘米

文艺复兴时期，意大利艺术家们常用古代英雄形象来激励自己的时代，玖狄德便是人们传颂的一位女杰。玖狄德的故事出自《圣经》经外书：古代巴比伦大将奥勒非率兵攻打犹太，伯特利城被围二十余日，城内缺水断粮，百姓濒于死亡。城内有一位寡妇，名叫玖狄德，异常美貌。她带了女仆假意投靠敌人，奥勒非大喜。夜间，她将奥勒非灌醉，把他杀死并割下他的首级，使得敌军大乱，从而挽救了全城的厄运。曼特尼亚是北意大利杰出画家，玖狄德是他非常喜爱的题材，曾作数幅单色素描，也画过油画，但人物处理及构图不尽相同，以本幅最有特色。

这幅素描，没有常见的表现妇女所用的柔和笔法，也没有一般英雄人物的雄伟气概，而是精密严谨地描绘了将生死置之度外的玖狄德割下敌将首级装入袋中时疲惫的神态。素描透彻逼真，人物的衣服、头发，甚至飘带都有棱有角，宛若石刻，在意大利画家的素描中自成一格。

2 但丁《神曲》插图

〔意〕波提切利 1445—1510

Sandro Botticelli

约 1495，银尖笔和钢笔，32×47 厘米

但丁是十四世纪意大利的伟大诗人。他的长诗《神曲》采取中古梦幻文学的形式，通过他游历天国和地狱的情景，深刻暴露了中世纪封建专制及贵族僧侣的罪恶统治，有着鲜明的民族特征，是世界文学史上著名的作品。十五世纪末，佛罗伦萨的统治者皮埃罗·梅迪奇委托当时已五十岁的波提切利为《神曲》作插图，但不久，梅迪奇家族逃亡，而波提切利，这位意大利杰出的画家却被但丁的幻想所吸引，继续插图创作。《神曲》分三部分：〈地狱〉，〈炼狱〉，〈天堂〉，共 100 首歌。他都为之配了插图。画幅不大，画在羊皮纸上，历时将近五年。

本幅是〈地狱〉篇第 31 歌的插图，描写地狱的底层是一片冰湖，卖主叛国的罪人冰冻其中。但丁写道：“当我们逐渐走近深潭的边界，眼光透过厚密而昏暗的空气，我的恐惧逐渐增高了，……这里环立着许多可怕的巨人，他们上半身露在潭子外边……他们被锁在链条上，有的身上绕了五圈链条。”当时绘画崇尚明暗写实，但波提切利却运用细柔而具有韵律的线条，创造出有梦幻感的插图。

3 赫克力斯与安泰

〔意〕西诺列里 1441/50—1523

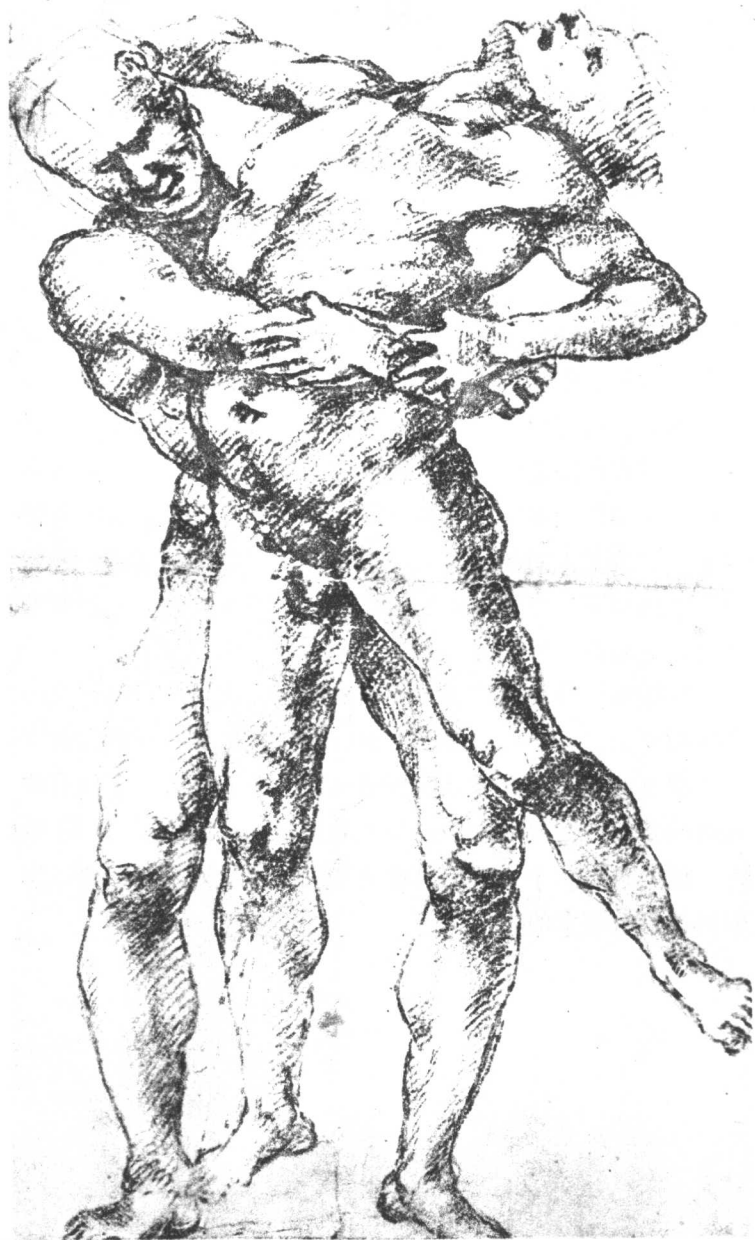
Luca Signorelli

灰色粉笔 28.3×16.3厘米

在希腊神话中，地神之子安泰力大无穷，只要他身体不离开土地，就能从大地母亲身上不断吸取力量，立于不败之地。大力神赫克力斯识破了他的秘密，在角斗中竭力将安泰离地举起，从而击败了安泰。

许多画家都曾描绘过这个题材。西诺列里这幅素描采用粗线条，强调身体重量，抓住赫克力斯极其用力的一刹那，表现了斗争的紧张性。

西诺列里来自意大利托斯卡尼省的一个小城，曾是法朗契斯卡的学生，二十多岁时来到佛罗伦萨，受到委罗基奥及波拉约罗的影响。他综合这些画家表现人体的立体感、重量感及解剖学上的正确性，致力研究人体的形和动态，创造了前所未有的雄伟风格。这种风格，后来给予米开朗基罗极大的影响。

4 马利亚《圣母子、圣安娜和小约翰》画稿局部

〔意〕列奥纳多·达·芬奇 1452—1519

Leonardo da Vinci

1498—99, 炭笔画于浅棕色纸上, 高光加白

十五世纪末,佛罗伦萨的圣德西玛·阿农阿塔教堂委托芬奇画祭坛画。这幅祭坛画《圣母子、圣安娜和小约翰》的完成品现已失传,根据十六世纪美术史家瓦萨利的记载,这幅作品完成后,曾于1510年复活节时展出,获得极大的成功,是芬奇的重要作品之一。为了创作这幅画,芬奇曾画一系列素描草图及习作,本幅即为画稿之一。他摒弃了传统对圣母的理解,创造了人间的、富有母亲情感的写实形象。她侧着脸,稍稍朝下,面带温柔的微笑,显示了发自内心的虔诚及慈爱,这是芬奇的理想形象。

这幅素描用炭笔描绘在淡褐色纸上,使用的是他创造的特殊明暗法,即斯弗马多法(Sfumato,这个字在意大利文中是烟雾的意思),即从明到暗徐徐转变,使得轮廓没有明显的线条,若在薄雾之中;高光处加白,产生了特殊的效果。这与意大利十五世纪其他画家所画的表情呆板、笔法生硬的圣母有很大的不同。

5 手的习作

〔意〕列奥纳多·达·芬奇 1452—1519

Leonardo da Vinci

约1478. 银尖笔画于粉红色纸，高光加白
21.5×15厘米

芬奇作为一个画家，创作是缓慢的，因为他老是进行不断的试验。他的笔记上写道：“画家要追求者二，即人与其心灵的意向。前者易，后者难，而后者必须藉四肢之动势来表现不可。”因此他对人物的姿势，特别是手的动态和表情，总是苦心推敲研究。1475—1480年左右，芬奇画了吉尼芙拉·德·宾契肖像，这是一幅精细的刻画性格的妇女肖像画。然而画的下端约有20厘米被割去了，据美术史家推测，该部分画了两只重叠的手，本幅素描可能即是该画的手的习作，表现了画家对手的表情及动态的研究，是芬奇的重要素描作品之一。