

世界素描新选系列

意大利素描新选

SHI JIE SU MIAO XIN XUAN XI LIE
YI DA LI SU MIAO XIN XUAN

图书在版编目 (CIP) 数据

意大利素描新选 / 刘天呈主编

—武汉: 湖北美术出版社 1999.6

(世界素描新选)

ISBN 7-5394-0815-4

I . 意…

II . 刘…

III . 素描 - 作品集 - 意大利

IV . J 234

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 17899 号

意大利素描新选 © 刘天呈编

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹄路 75 号

邮政编码: 430077

电 话: (027) 86787105

经 销: 新华书店

制 版: 深圳华新彩印制版有限公司

印 刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

版 次: 1999 年 6 月第 1 版

1999 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 8.25

印 数: 1-5000 册

ISBN 7-5394-0815-4/J · 755

定 价: 39.00 元(平) 52.00 元(精)

作者简介

刘天呈，著名油画家、美术理论家。1936年生于河北一书香寒门。1958年毕业于浙江美术学院油画系。曾任教于内蒙古师范大学和天津美术学院。现为解放军艺术学院教授。中国美术家协会会员，中国油画学会会员。

画家早年主要从事肖像画、风俗画和历史题材作品的创作。代表性作品有：肖像画《蒙族女孩》、《采蘑菇》等；风俗画《牧民的婚礼》、《拉萨风情》等；巨幅历史画《台湾农民大起义》、《激战天津》、《黄巾起义》等。近年又涉猎风景、静物画创作。主要作品有《版纳风光组画》、《花的系列》等。其作品多次入选国内外重要展览，多次发表并获奖。部分作品为中国革命历史博物馆、中国军事博物馆等机构收藏。

画家博学多思，潜心学术。曾先后发表学术论文30余篇，出版各类著作20多种。数年来，在坚持绘画创作的同时，潜心于素描艺术的教学与研究，极有心得。他编著的一系列介绍世界绘画大师不同风格样式的素描作品专著，对中国当代素描艺术的发展起到积极作用。《世界素描新选系列》（8卷）是他最新的又一代表性学术成果。

导言

刘天呈 吕双明 高万德

文艺复兴是一个精神和美学运动。它的发生是历史发展的必然,是中世纪以后人文主义文化成熟起来及古典文化恢复的结果。“文艺复兴”不仅包括形象艺术活动,而且包括文学、哲学及自然科学的各种现象。在这次古代世界艺术和文明的复兴中,绘画与建筑方面的发展及其成就,成为15世纪艺术的指导和楷模。

意大利的绘画艺术在世界美术史上开启了一个新纪元。研究和欣赏意大利素描应该从意大利绘画开始。

早在13世纪下半叶,意大利佛罗伦萨的画家契马布埃(约1240—1303)的作品在中世纪东方拜占廷华贵的细工形式中已有了生动的表现并呈现出一线生活气息。但为文艺复兴绘画铺平道路的应该 是被后人称之为近代一切人物画的创始者乔托(1266—1337)。

当时的大文学家薄伽丘曾评价:“乔托生而具有超群的想像力,凡自然界的森罗万象,他无一不能运用他的妙笔画得惟妙惟肖,会见者几疑是物的真体。”这虽为过誉,但其在绘画的革新上,使空间构图深远化,人物立体化以及人物与自然景物配合上确实是前所未有的。其代表作《耶稣诞生》、《逃亡埃及》、《哀悼耶稣》等壁画以坚实的写实能力和丰富的想象,体现的是劳动者的生活和形象,表现的是人内心的情感。乔托全部作品具有单纯而严肃的美,他的素描与构图同样是单纯、简洁,这种美是艺术与外形的和谐,素描、构图与取材的和谐。正是乔托开辟了意大利绘画面向生活的新方向,其影响不仅在意大利,更遍及全欧洲。

14世纪末与15世纪初之间出现了一些模仿乔托的和在其风格基础上发展起来的画家,如:马萨

乔(1401—1478)、萨利诺(1383—约1447)、乌切罗(1387—1475)、安吉列科(1423—1457)等。他们在形体塑造、透视、色彩、运动感和装饰感上的探索与在人体及人的内心感情的表现上都向前发展了一步。马萨乔认为绘画就是以形体和色彩模仿自然。因此他是能够摆脱艺术上的僵硬呆滞而把运动和生气赋予人物形象的大师中的第一人。而乌切罗是一位钻研透视,用数学般准确的远近透视法创造空间幻觉的效果,发展纪念性绘画传统的大师。多米尼科·委涅齐阿诺的主要贡献是在色彩方面,他是佛罗伦萨最早使用油画技术的大师之一。

意大利真正的文艺复兴是从15世纪开始的。15世纪人文主义者一方面继续吸收中世纪精神传统中的部分因素,另一方面大量吸收古希腊、罗马文学、哲学中的营养及理性成分。画家们更是用人文主义者的目光去观察一切,他们一方面追求理想的美,一方面更忠于现实。在众多的画家 中波提切利作为15世纪末主要画家以其写实手法和诗意般的情调具有特殊地位。他试图把中世纪的潮流与古典主义结合起来,既吸收了前人和同代画家的雄伟、单纯与质朴的风格。也借鉴了另一些画家委婉、抒情的情调,经过自己熔炼,创造了一种含有忧郁、哀怨的艺术风格。这些情调不仅反映在人物的表现上,而且充分发挥了线条对主观感情的表现,其代表作是脍炙人口的《春》和《维纳斯的诞生》。

意大利文艺复兴初期大师的素描尚处于创作的附属地位。即便是威尼斯画派,也极少有独立的素描艺术列于画坛的正位。它均为创作而画的构图及创作所需要的头像、人体、着衣人物动态等素材,因而缺乏个性,有程式化倾向。然而,这些素描习作具有极高的美学价值,是对前人素描的突破。在

波提切利留下的丰富的素描作品中最具代表性的是为但丁《神曲》所作的96幅插图。他以准确、精炼的线描见长,展现了其卓越的素描技能和非凡的创造力和想像力。

15世纪意大利中部地区出现了地方派画家,如翁布里亚画派的法布里亚诺(1370—1428)、彼德罗·佩鲁基诺(1446—1523)、宾图里基奥(1454—1513)、彼耶罗·弗兰西斯科(约1416—1492)、帕多瓦画派的法兰西斯科·斯戈西翁(1399—1468)、安德列科·曼坦尼、菲拉列斯·柯西莫图、拉克里维利等,费拉拉画派的科西莫·拉和法兰西斯科·科萨及其学生洛伦佐·科斯塔等,这些地方性画派对意大利文艺复兴起过重要作用。

自15世纪末叶起,意大利艺术中心逐渐由佛罗伦萨转移到罗马,意大利文艺复兴也达到最高阶段。此阶段达·芬奇、拉斐尔和米开朗基罗三位巨匠成为全部文艺复兴艺术家的光辉代表。

列奥纳多·达·芬奇(1452—1529)生于佛罗伦萨芬奇镇。芬奇青年时代就在老师委罗基奥的艺术工场里得到严格的现实主义绘画基础训练。在练习中他将艺术和科学保持着密切的联系,因此在后来的绘画艺术中着眼于现实生活中活生生的人物,歌颂世俗的人生幸福与大自然的美,创作了崇高、健美的形象。他一生作的笔记、札记、手稿达几千件,其中《绘画论》成为他绘画艺术的总结,其理论包括远近透视、素描解剖等绘画技法 and 艺术观及绘画美学。他强调创作的灵感“来源于知觉”,绘画是“自然的儿子”,“绘画是研究自然和表述科学知识的最有效的手段”。他主张一个画家应描绘两件主要东西:人和他的思想。因此他毕生画了大量素描,现存有900幅以上。到了晚年,素描几乎成了

他唯一的绘画手段。达·芬奇用很大精力解剖尸体。凭借对自然科学的研究,他画了大量的插图,如兵器、土木机械、建筑、植物等。许多极其精美的素描,不仅画在纸上,还画在画布上。他说“画是视觉的诗”,“绘画是比诗更为优越的艺术表现手段”。难怪他的书、手稿上面都涂满各种素描,足见他的心灵永远在清醒的艺术之中。这些素描标志着在众多的研究课题中,绘画是他最爱好的事业,并努力想把绘画当作一种科学。他认为“素描不单是纯自然的模仿,而是要超越自然追求无限美好的艺术。”他研究作画的科学规律,但反对客观的精确模仿。当人们对解剖学还处于无知的黑暗中时,达·芬奇是第一个把古希腊名医加休的学说用于解释人体解剖学的人,但他不在形体上刻肖,而重于艺术表现。

达·芬奇的素描,对物象透辟的认识呈理性高度自觉、自信的感觉状态,是一种豁达大度的情怀。其自画像是智慧的化身,在欣赏、研究大师的绘画和素描时,应认识到达·芬奇是历史上最善思索的艺术家,他作品中的每根线条、每块颜色都经过潜心推敲。

文艺复兴另一位巨匠拉斐尔(1483—1520)在他短暂的艺术生涯中,其素描同他的绘画一样得到很高的评价,成为文艺复兴时期绘画的典范。

拉斐尔大部分时间是为罗马教堂和贵族作画。他一生探索自己的艺术道路。由于他卓越的绘画天赋及对现实生活的体验构成了他秀美、通俗的艺术风格。他在圣像中,圣母玛利亚被画成生活中的妇女,洋溢着母性的慈爱。他在给朋友的信中写道:“我为创作一个完美的女性,必须观察许多美丽的妇女,然后选出那最美的一个作为我的模特。由于美丽的妇女很多,我还必须求助我头脑中已形成的

和正在搜寻的理想美的形象。”所以在他的绘画中女性成为现实和理想的结晶。

拉斐尔留下不少铅笔素描习作，有时他只给生素描的底稿，让他们去完成创作。其素描线条雍容、洒脱，有明媚、典雅的风范，早期素描有一种无比优雅的旋律和完整的构图意境，这从《美丽的女园丁》中可看出拉斐尔在素描上的天才。拉斐尔33岁时，所画的《圣母与圣西施德》，不再像画《美丽的女园丁》时卖弄他的素描才能，而是用大师的风范以简洁、壮阔的手段表现出最丰富的效果。在圆润的线条变化中蕴含着刚毅的力量，即使在宏伟的构图中，也同样洋溢着诗意般的温存。

拉斐尔的素描方法和同时代人一样，先从快速、简洁、概略的速写入手，再一步步进行精细加工，有些素描是为主题创作的构思习作。拉斐尔的素描灵活，严谨，自然，仅仅通过线条就能准确地捕捉人物的形态，并赋予其无限的生命。

拉斐尔的艺术成就，虽稍逊于达·芬奇和米开朗基罗，但其非凡的素描技巧把现实主义艺术的表现本质提高到新的高度。

米开朗基罗（1475 - 1564）是意大利雕刻家、画家和建筑家。他一生中大部分创作均为教皇的陵墓和教会礼拜堂雕刻、绘画和建筑设计服务。所以他的多数作品都是宗教和古代神话题材。他少年时代在吉朗达约画室学习时就很重视素描并贯穿他整个艺术活动中，至今留下了约500幅素描作品。

米开朗基罗的绘画才能集中体现在他大量的素描作品和为罗马西斯庭礼拜堂作的宏伟壮观的拱顶壁画和礼拜堂正面的《最后审判》大壁画。有些素描为独立的艺术作品。其素描作品上的平等线与斜线交叉使用，有着雕刻般锃凿之痕，充满着激情，

蕴含着爱的悲怆和坚不可摧的力度。他的画永远像一组雕像。

米开朗基罗一生都在研究人体，他受人文主义思想的影响，表现自然生活中的人胜过于神。他大量的素描有许多是为研究人体而作，艺术史上称为人体的百科全书，许多画家从这里学习米开朗基罗运用于人体的透视知识和各种姿势的造型。

意大利文艺复兴后期，画家们发现了素描以及一切艺术上的法则以后，得出一个结论——艺术的最高目标并不是艺术本身，而是表现心灵的伟大思想，或人类热情的使命。米开朗基罗认为：“一切忠顺地表现‘现实的形象’的艺术是下品的艺术。”素描，它是构成造型艺术的源泉和本质，并且是一切科学的命根子，那种已经掌握了这种能力的人，可以相信自己占有着一笔巨大的财富。

意大利文艺复兴时期，达·芬奇的庄严，米开朗基罗的雄健，拉斐尔的秀美，各放异彩。与此同时的威尼斯画派也在文艺复兴艺术中占有重要地位，其代表画家是乔尔乔内和提香。

乔尔乔内（1477 - 1510）是威尼斯画派最杰出的画家之一。他以一位诗人、音乐家的艺术造诣融进他的绘画之中，恬静、优美、壮丽、情景交融，用尽善尽美的形式表现富有生气的人文主义思想。其代表作是《朱提斯》、《风景》、《沉睡的维纳斯》等，后者是文艺复兴时期表现女性人体美艺术品中最富有艺术魅力的一幅，以至当时许多优秀大师都承认他是一位生来就是为了使人体富有生气的画家。意大利当代著名美术史家视乔尔乔内为现代艺术的远祖。

威尼斯画派最杰出的巨匠提香·威切里奥（1490 - 1576）集威尼斯画派艺术之大成，他真正

代表了威尼斯画派的艺术精神与荣誉。他与乔尔乔内同窗。这位高龄画家以其情感饱满、健康、创造性的绘画技巧给后人留下了丰富的遗产。

威尼斯画派晚期的现实主义大师保罗·委罗奈斯(1528—1588),其地位仅次于提香,他喜欢用欢快豪华的场景表现严肃的宗教题材,其宏大富有节奏感的构图,给人物赋予高尚的神态和华美的色彩,为巴洛克艺术开辟了道路。其代表作品有:《迦拿的婚宴》、《威尼斯的胜利》等。

威尼斯画派最后一位大师——丁托莱托(1518—1594)曾是提香的学生。在他的素描作品中有许多是临摹米开朗基罗的习作。他对同一个雕塑,变换各种不同的视点进行临摹以研究人体和透视,同时又做了大量的光影与构图研究的习作。丁托莱托继承了提香丰醇的色彩,但又不像提香的色彩那么艳丽,他运笔疾风,产生旋风般的强烈的运动感,不苟求画面的精密与均衡,而追求动乱中的秩序与节奏。无论是他的素描还是油画都有一种韵律感和动态感,其画风孕育着巴洛克风格的因素。他不仅影响了17世纪一些大师,还对后来的印象派画家产生了影响。其作品有《牧人来拜》、《末日审判》、《骑士斗恶蛇》、《背负十字架》等。

作为具有天才的现实主义自由性格的丁托莱托,他的创作成为意大利文艺复兴时期的辉煌尾声。

意大利16、17世纪之交的重要画家——米克林其罗·梅利齐·达·卡拉瓦乔(1573—1610)是意大利确立风俗画的第一位画家,又是静物画的创始者。他创造性地继承和发展了文艺复兴时期的优秀传统。其作品,不仅人物具有典型性,而且场景也富有典型生活环境,因此倍受平民喜爱。他的画时

而明朗,时而带有悲剧性,为突出主题而创造一种强烈的明暗效果,被称为“酒窖光线”画法,对欧洲各国画具有广泛影响。

综观意大利文艺复兴时期的艺术巨匠,他们在希腊的废墟上掘出了一个不朽的理想美的“幽灵”,并把它紧紧拥于现实怀抱之中。他们的素描表现为人类视觉对自然的惊讶,体现为对造物主由衷的敬意,是人类在剖析自然的进程中同时也发现了自己的伟大,渴望给自然以科学的理解,使人们身心和谐、各种功能达到均衡发展的一种艺术运动。他们对解剖、透视比例、明暗、构图、色彩做了精心的研究,使绘画从二维平面转为三维立体空间,素描线条从原始性的轮廓逐渐上升为有明暗层次的空间深度,体现了画家们对可视世界一种惊人的感受力、理解力和表现力,将线条在造物与心灵之间相连结,在现实中找到了一种震撼人心的创造力。

巨匠们的素描之奥秘在于不可言传的形态意象,无法用几条理论说尽其美,只有通过学习研究才能真正发现他们与人类思想文化传统一脉相承的关系。把传统的造型语言与现代艺术相结合,把本民族的艺术素质与外民族的艺术相结合,艺术家必须在艺术之间寻找共性。无论古今中外大凡振古烁今的杰作,必具永恒性,即超越时空、超越地域的人类共同感识。人类优秀文化有一种共同基因,努力保有这种基因比刻意追求什么或回避什么更为重要。

文艺复兴时期,大师们笔下的造型及其线条的运用,不仅代表自然,而且代表一种发现,一种美学上的升华,代表一个时代的精神和意境。大师的作品是一个有生命的世界,是一部忠于自然的造型美学经典大集。

目 录

1. 阿尔诺河流域风景	达·芬奇	32. 妇女头像习作	梅尔罗克基奥
2. 美第奇在卡勒基的别墅	达·芬奇	33. 寓意富裕	波列戈里雅
3. 衣褶习作	达·芬奇	34. 两个妇女的习作 / 衣褶习作	波列戈里雅
4. 衣褶习作	达·芬奇	35. 看书的人与男裸习作	里普宾
5. 一个女人的俯视头像	达·芬奇	36. 玛丽亚头部习作	梅尔罗克基奥
6. 圣母子和猫	达·芬奇	37. 耶稣信徒的习作	达·弗奥里里
7. 使徒的头像与建筑的研究	达·芬奇	38. 拉中提琴的阿波罗	卑鲁德尔罗
8. 伊莎贝拉·埃斯特肖像	达·芬奇	39. 钉在十字架上的人	卑鲁德尔罗
9. 圣母子与圣安娜和施洗礼者	达·芬奇	40. 死去的基督	罗别尔茨
10. 《安海尔利战役》(鲁本斯仿)	达·芬奇	41. 妇女头像	罗别尔茨
11. 《安海尔利战役》(鲁本斯仿)	达·芬奇	42. 圣母子与安琪儿	罗特尼亚
12. 勒达	达·芬奇	43. 死去的基督	罗特尼亚
13. 跪着的勒达	达·芬奇	44. 一位威尼斯元老的画像	邦西恩奥华
14. 为失去的勒达而画的习作	达·芬奇	45. 手的习作	柏林尼
15. 五个面孔怪异的头像	达·芬奇	46. 躺着的儿童习作	柏林尼
16. 云	达·芬奇	47. 安息的基督草图	博纳科尔西
17. 人体研究	达·芬奇	48. 海神之战	曼特尼亚
18. 儿童头像习作	达·芬奇	48. 赫耳枯勒斯与安泰俄斯	西尼奥雷利
19. 祈祷圣母	达·芬奇	49. 男子肖像	柏林尼
20. 妇女肖像	达·芬奇	50. 玛格达琳娜的肖像	萨尔多
21. 衣褶习作	达·芬奇	51. 基督信徒的习作	拉斐尔
22. 临摹马萨乔的习作	米开朗基罗	52. 美丽的教养员	拉斐尔
23. 临摹马萨乔的习作	米开朗基罗	53. 妇女习作	拉斐尔
24. 一个女人的头像习作	米开朗基罗	54. 《圣母黎明曲》中的习作	拉斐尔
25. 耶稣的遗体习作	米开朗基罗	55. 《辩论》中基督教徒习作	拉斐尔
26. 先知者	达·委诺纳	56. 《辩论》右下角部分	拉斐尔
27. 马头的习作	毕查摄拉	57. 衣纹习作	拉斐尔
28. 裸女	比查摄拉	58. 《古希腊雅典学校》中的习作	拉斐尔
29. 被处绞刑的人	比查摄拉	59. 为哲学家画像	拉斐尔
30. 壁画草图	里伯毕	60. 伊壁鸠鲁学说的赞同者	拉斐尔
31. 一个施洗礼者的习作	波拉依奥罗	61. 人物习作	拉斐尔

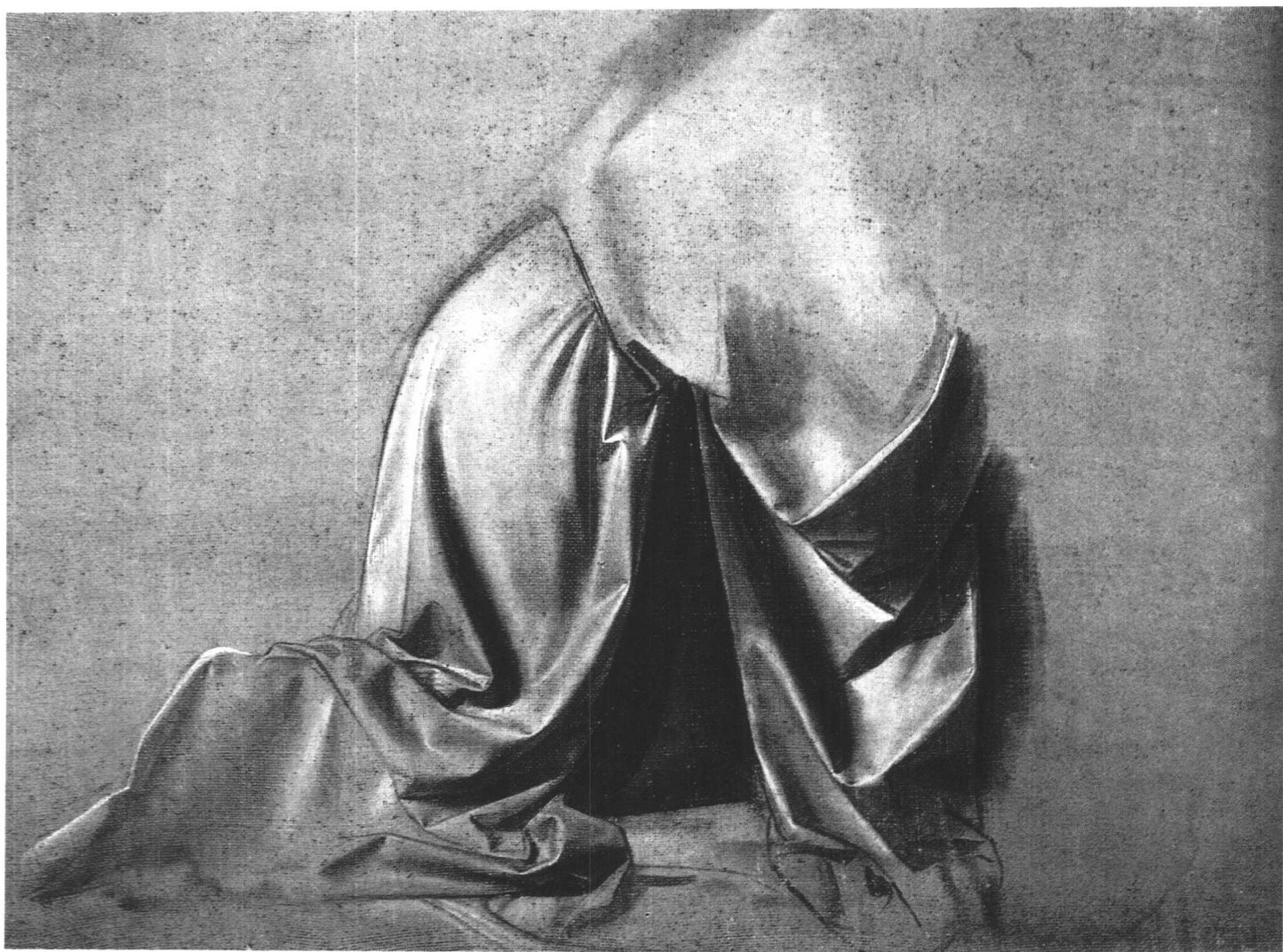
62. 弗利季亚女巫的习作	拉斐尔	91. 曙光女神 (仿米开朗基罗)	萨维亚提
63. 人体习作	米开朗基罗	92. 教堂中的曙光女神	萨维亚提
64. 人体习作	米开朗基罗	93. 戴帽子的男孩	萨维亚提
65. 《基督复活》的习作	米开朗基罗	94. 摩西从石头上打出了水	萨维亚提
66. 坐着的人体习作	邦多尔摩	95. 戴帽子的男孩	萨维亚提
67. 两个小孩	提 香	96. 圣母与圣婴	凡 尼
68. 基督信徒	提 香	97. 沉默的神的一家	佚 名
69. 女人体习作	提 香	98. 圣劳伦斯讲道	泰帕斯塔
70. 人体习作	提 香	99. 激烈的战斗	泰帕斯塔
71. 苦难圣徒彼得之死	波得诺聂	100. 圣母玛丽亚在修道院	祖 基
72. 三个男人头像	班迪内利	101. 男人体习作	贝卡夫米
73. 两个哀悼的人	班迪内利	102. 左膝弯曲的男人体	贝卡夫米
74. 屠杀无辜者	班迪内利	103. 复活的基督	曼奈提
75. 女人头像	班迪内利	104. 妇女半身像	瓦 尼
76. 岩石风景中的房子	坎帕尼奥拉	105. 基督来访	瓦萨里
77. 风景中的圣哲罗姆	科西莫	106. 圣母像习作	巴罗奇
78. 祭坛边看书的哲人 / 四个男人体	班迪内利	107. 圣母与依丽莎白	巴罗奇
79. 包着头巾的妇女	吉兰达约	108. 向下看的男孩	巴罗奇
80. 披着大斗蓬的青年	班迪尼	109. “最后的晚餐”中基督头像习作	巴罗奇
80. 坐着的男青年肖像	佚 名	110. 圣母升天	巴罗奇
81. 圣徒圣保罗殉教	里戈兹	111. 神的一家	波里尼
82. 戴小帽的年长者	利 比	111. 圣母和圣婴	佚 名
83. 衣褶习作	利 比	112. 埋葬	巴罗奇
84. 衣褶习作	利 比	113. 基督洗礼	贝利尼
85. 包头巾的男人像	洛伦佐	114. 戴帽子的青年	佚 名
86. 皮埃塔	弗里阿诺	115. 转过背来的年轻妇人	韦罗内塞
87. 邪亚之徒 (仿米开朗基罗)	佚 名	116. 画家的鞋匠	多尔奇
88. 坐姿男人体 (仿米开朗基罗)	罗 索	117. 一座建筑物的速写	皮拉内西
89. 衣褶习作	佚 名	118. 人生的讽刺	瓦萨里
90. 老人习作	佚 名	119. 拜见圣母玛丽亚	佩鲁齐
90. 头顶物品的妇女	罗 索		

阿尔诺河流域风景 达·芬奇 1473

美第奇在卡勒基的别墅 达·芬奇

衣褶习作 达·芬奇 1473

衣褶习作 达·芬奇 1473

一个女人的俯视头像 达·芬奇 1476

圣母子 and 猫 达·芬奇 1478

使徒的头像与建筑的研究 达·芬奇 1497

伊莎贝拉·埃斯特肖像 达·芬奇 1500