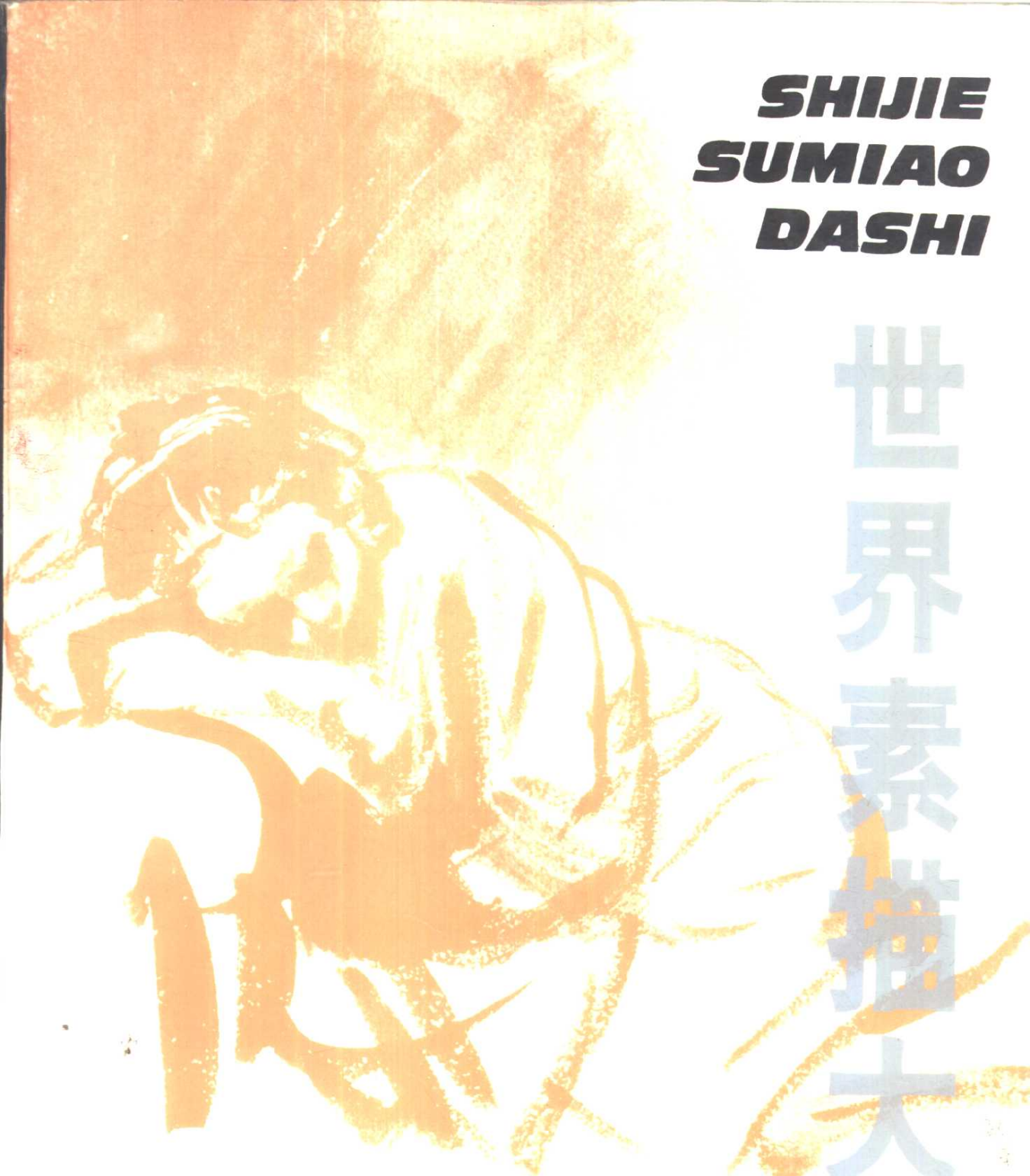

**SHIJIE
SUMIAO
DASHI**

世界素描大师

名画家 226 图

列奥纳多·达·芬奇

米开朗基罗

拉斐尔

提香

荷尔拜因

鲁本斯

伦勃朗

普桑

华多

哥雅

安格尔

德拉克罗瓦

杜米埃

米莱

门采尔

列宾

谢罗夫

毕加索

SHIJI SUMIAO DASHI

世界素描大师

(京)新登字004号

图书在版编目(CIP)数据

世界素描大师/王裕安编. —北京:人民美术出版社,
1988.1(1995 重印)

ISBN 7-102-00253-X

I. 世… II. 王… III. 素描—作品—欧洲 IV. J234

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 16593 号

世界素描大师

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同32号)

编者:王裕安

北京美通印刷厂制版印刷

新华书店北京发行所发行

1988年1月第一版 1997年6月第五次印刷

开本:787×1092毫米 1/32 印张:7.125

印数:62,000—82,000册

ISBN 7-102-00253-X/J·229

定价:12.50元

前 言

素描不仅是学习绘画的基础，一幅好的素描作品本身就是一件独立的艺术品。由于它使用的工具较为简便，又是在较短的时间内完成的，因此往往比经过很多加工的绘画作品能更直接地传达作者瞬间的灵感和激情，提取所画对象的生动气韵。在一些素描杰作中，能得到在其它画作中不易领略到的那种直觉的艺术感受。

西方美术史上的很多绘画大师，曾留下大量的素描作品，如文艺复兴三杰、鲁本斯、伦勃朗、哥雅、安格尔、列宾、门采尔等等；而有的大画家则流传极少，象提香、委拉斯凯兹，由于他们长于直接在画布上起稿，所以没有留下多少素描稿；但从仅见的少数作品上仍能窥见他们在素描方面独到的功夫。

在本集中选印了从文艺复兴时期到二十世纪十八位欧洲名画家的素描作品。这些画家都是素负盛誉的大艺术家，并在素描上有深厚功力。这些作品不论是

工整细致的，还是粗放简略的，都显示了作者敏锐的观察力和纯熟的技巧；在艺术风格上也各有自己的特色。学习和从事绘画艺术的读者加以用心揣摩，定会从中得到启发和助益。

由于资料来源和篇幅所限，有些绘画大师的素描未能收入，或收入甚少，待以后可能时再增补。另外有部分画家选用了少数版画作品（铜版画、石版画），因其表现手法与素描近似，亦可互作研究参考。

疏漏之处，望读者指正。

编 者

画家简介

列奥纳多·达·芬奇 (Leonardo da Vinci 1452~1519)，意大利美术家、科学家、工程师，文艺复兴艺术的重要代表者之一。他对于绘画的创作和理论、物理学、生物学、机械和土木工程等方面均有卓著的成就。在绘画方面，他重视人物性格和主题情节的刻画，并把科学认识和艺术理想有机地结合起来，对欧洲绘画的发展影响甚大。著名作品有《莫娜丽莎》、《最后的晚餐》等。(图1—13)

米开朗基罗 (Michelangelo Buonarroti 1475~1564)，意大利雕刻家、画家、建筑师和诗人，文艺复兴艺术的重要代表者之一。他的美术创作在人文主义思想的主导下，以写实的方法与浪漫的想象相结合，表现当时市民阶层的爱国主义和为自由而斗争的精神，风格雄健，气势宏伟。名作有雕刻《大卫》、《摩西》及西斯廷礼拜堂拱顶画《创世纪》和壁画《最后的审判》等。(图14—25)

拉斐尔 (Raffaello Sanzio 1483~1520)，意大利画家、建筑师，文艺复兴艺术的重要代表者之一。他的创作以人文主义为指导，把生活中的形象加以理想化，用世俗化的描写方法处理宗教题材。作有《西斯廷圣母》等多幅圣母像和梵蒂冈签署厅的壁画等。(图26—40)

提香 (Tiziano Vecellio 约1488/90~1576)，文艺复兴盛期意大利画家，威尼斯画派最重要的代表者。他在人文主义思想主导下，继承和发展了威尼斯派的绘画艺术，特别在色彩的运用上达到了新的境界。作品以旺盛的生命力和明朗欢欣的情调为特色。名作有《天上的爱和人间的爱》、《圣母升天》、《酒神节》等。(图41—46)

荷尔拜因 (Hans Holbein 1497~1543)，德国肖像画家、版画家。年轻时曾游历意大利、瑞士，后在英国旅居。所作肖像画生动传神，线条精练，画风严谨。作品有《伊拉斯谟像》、版画《死之舞蹈》等。(图47—54)

鲁本斯 (Pieter Paul Rubens 1577~1640)，**弗兰德斯 (今比利时及其邻近地区)**最负盛名的画家。作品有神话、历史、宗教题材和肖像画等，构图宏大，色彩富丽，形象多丰满圆实，时而略显夸张。他是一个多产的画

家，有的作品是由助手协助完成。名作有《劫夺吕西普的女儿》、《爱之园》、《苏娜娜·美尔曼像》等。（图55—74）

伦勃朗（Rembrandt Harmensz Van Rijn 1606～1669），荷兰画家，十七世纪西欧绘画的卓越代表之一。他在继承尼德兰和意大利传统绘画的基础上形成独特的风格，擅长用概括的构图和凝聚的光线突出表现主题人物，刻画对象的内心世界。所作多为宗教、神话题材和肖像画。名作有《杜普教授的解剖学课》、《夜警》、《莎士姬亚》、《戴金盔的人》等，并作有很多铜版画和素描。（图75—98）

普桑（Nicolas Poussin 1594～1665），法国画家，法国古典主义绘画的奠基人。曾长期在罗马研究古代雕刻和文艺复兴绘画，作品多为神话、历史题材，名作有《阿尔卡迪亚的牧人》、《诗人的灵感》等。（图99—109）

华多（Jean Antoine Watteau 1684～1721），法国画家，受威尼斯画派和鲁本斯的影响，能突破学院派的束缚，创抒情的画风。作品多描绘富家男女的闲逸生活，如《发舟西苔岛》、《画店》等。（图110—123）

哥雅（Francisco José de Goya Lucientes 1746～1828），西班牙画家。青年时在萨拉哥撒学画，曾到意大利游历，后被任命为西班牙国王卡洛斯四世的宫廷画师。生平创作很多，在肖像画、风俗画、历史画、宗教画及讽刺画等方面，都有卓越的成就。他不仅作油画和壁画，还作了许多意义深刻的铜版画。所作皇族群像，辛辣地揭示了他们专横无能的本质。油画《1808年5月3日的起义》和《法国士兵枪杀西班牙起义者》歌颂了西班牙爱国者反抗侵略者的英勇斗争。他的创作，对近世欧洲绘画有深刻的影响。（图124—132）

安格尔（Jean Auguste Dominique Ingres 1780～1867），法国画家，十九世纪古典主义的代表者。曾受业于大卫，1806～1824年游学意大利，对古典绘画进行精心研究，受拉斐尔的影响很深。1824年回到巴黎，声誉日盛。他与以德拉克罗瓦为代表的新兴的浪漫主义对抗，成为古典派的支柱。他的作品多为肖像画及历史画，风格工整细致，用色鲜明和谐。主要作品有《泉》、《土耳其浴场》及《贝尔丹像》等。（图133—146）

德拉克罗瓦 (Eugène Delacroix 1798 ~ 1863), 法国画家, 浪漫主义画派的代表。1816年进入国立美术学校。1822年完成《但丁的小舟》, 其构图及色彩处理的大胆, 可以说是对古典主义绘画的全面挑战。之后, 以希腊人反抗土耳其人压迫为题材的油画《希奥岛的屠杀》, 更以其强烈的激情及色彩绚烂鲜明而震动画界。1830年作《自由引导人民》, 热情歌颂法国人民反对暴政争取自由的英勇斗争。1832年随外交使团旅行摩洛哥, 之后创作了多幅表现阿拉伯和摩尔人历史和民俗的画。除了绘画作品外, 他的艺术论著及日记, 也是很有价值的文献。德拉克罗瓦在法国美术史上占有重要的地位, 并对近世艺术的发展有很大影响。(图147—158)

杜米埃 (Honoré Daumier 1808 ~ 1879), 法国画家、版画家、漫画家。青年时代做过石印工人。1830年以《漫画》杂志的作者进入画界, 作有许多政治讽刺画。他的画主题鲜明, 人物性格非常突出。所作油画富于浪漫主义色彩。著名作品有《高康大》、《假面具》、《立法肚子》、《出版自由》、《三等车厢》、《街垒中的家庭》等。杜米埃的绘画与当时正统学院派的审美观点是对立的, 因此他的作品很少选入沙龙展览。晚年因患病双目几乎失明, 生活窘困, 靠画家柯罗的帮助才不致沦为乞丐。(图159—165)

米勒 (Jean François Millet 1814 ~ 1875), 法国画家。生于诺曼底农民之家。幼年曾帮助父亲在田间劳动, 近20岁才学画。1837年到巴黎, 在卢佛尔美术馆悉心研究夏尔丹、普桑、伦勃朗等人的作品。1849年, 他来到巴黎郊外的巴比松, 在这里他经常接触和了解农民, 以深厚的感情描绘法国农民的生活和劳动, 创作了许多优秀作品。他生前生活贫困, 名作《拾穗》曾被认为是“反抗贫困的起诉书”。重要作品还有《晚钟》、《牧羊女》《扶锄的农夫》等。他的素描具有淳朴、真挚的特色。(图166—179)

门采尔 (Adolph Von Menzel 1815 ~ 1905), 德国画家。石版工之子。精于素描, 作为为数众多的速写及素描。他经常在纸版上作小幅油画, 描绘日常生活景象。他最著名的作品是《轧铁工厂》, 是较早反映工人劳动和生活的油画作品。他的创作题材广泛, 画有历史画、风俗画及风景画等。(图180 ~ 192)

列宾 (Илья Ефимович Репин 1844 ~ 1930), 俄罗斯画家, 巡回展览画派重要代表人物。出生于哈尔科夫, 在彼得堡美术学院学习。1873 ~

76年先后旅行意大利及法国，研究欧洲古典及近代美术。回国后勤奋作画，创作了大量的历史画、风俗画和肖像画，表现了人民的贫穷苦难及对美好生活的渴望。1878年，他参加巡回展览美术协会。代表作品有《伏尔加纤夫》、《宣传者被捕》、《意外归来》、《查波罗什人复信土耳其苏丹》及《托尔斯泰像》等。（图 193 — 208）

谢罗夫（Ватентин Александрович Серов 1865～1911），俄罗斯画家。曾为列宾的学生，后又受契斯恰柯夫的教导，为巡回展览画派的成员之一。他悉心研究西欧绘画，探索新的形式，一生作了大量的肖像画。画风明快洗练，善于刻划人物性格。代表作品有《高尔基像》、《持桃子的小姑娘》、《阳光照耀下的少女》等。（图 209 — 219）

毕加索（Pablo Picasso 1881～1973），西班牙画家。曾在巴塞隆那及马德里的美术学校学习，1904年定居巴黎。早期作品写实，题材多取自下层人民和流浪艺人的贫困生活。二十世纪初，从事美术上的立体主义运动。其后又从事新古典主义、表现主义等活动。西班牙人民反法西斯斗争和第二次世界大战时期，毕加索创作了版画《弗朗哥的梦及谎言》和油画《格尔尼卡》等作品，有力地揭露了法西斯的罪行。战后他成为争取和平与民主的战士。他所作的《和平鸽》成为国际和平运动的象征。（图 220 — 226）

目 录

列奥纳多·达·芬奇

- 1 自 画 像
- 2 《圣母子、圣安娜和小约翰》
画稿
- 3 玛利亚（前图局部）
- 4 圣 母 头 像
- 5 《最后的晚餐》中腓力习作
- 6 《岩间圣母》衣褶习作
- 7 《岩间圣母》天使习作
- 8 人 体 习 作
- 9 妇女手部习作
- 10 《安加利之战》头像习作
- 11 戴盔武士像
- 12 《斯福查纪念碑》草稿
- 13 亚 诺 风 景
- 米开朗基罗
- 14 头 像 习 作
- 15 壁画《利比亚巫女》习作
- 16 壁画《最后的审判》形象
习作（之一）
- 17 壁画《最后的审判》形象
习作（之二）
- 18 人体、衣褶习作
- 19 圣母子和圣安娜习作
- 20 人 体 习 作
- 21 人体习作及比例示意
- 22 《卡希那之战》中战士习
作（之一）
- 23 壁画《逐出乐园》中亚当
习作

- 24 《圣家族》中玛利亚头像
习作

- 25 《卡希娜之战》中战士习
作（之二）

拉斐尔

- 26 圣女卡德利娜
- 27 诗 神 习 作
- 28 《弗朗索瓦一世的圣家族》
中形象习作
- 29 壁画《帕那苏斯》中荷马
习作
- 30 《圣母戴冠》中使徒习作
- 31 壁画《受胎告知》的人物
习作
- 32 壁画《波尔哥火灾》人物
习作
- 33 壁画《帕那苏斯》中阿波
罗习作
- 34 阿波罗和亚里士多德，壁
画《雅典学派》习作
- 35 基督把钥匙给彼得
- 36 三 个 美 神
- 37 手持盾牌蹲着的两人
- 38 斗 士
- 39 跪着的妇女
- 40 《埃斯特拉齐圣母》草稿
- 提香
- 41 头像习作
- 42 方济会修士习作
- 43 圣·塞巴斯提安习作
（之一）
- 44 圣·塞巴斯提安习作
（之二）
- 45 圣·塞巴斯提安习作
（之三）

46 使徒们·《圣母升天》习作

荷尔拜因

47 审计官约翰·哥德沙夫

48 菲利普·贺比爵士像

49 托·摩尔法官

50 约翰·鲁塞尔像

51 塞西莉·赫伦像

52 雅可迈尔市长夫人像

53 莫雷斯爵士像

54 坎特伯雷教长威廉·沃汉姆

鲁本斯

55 自画像

56 伊萨贝拉·勃朗(画家之妻)

57 青年女子肖像

58 男孩头像

59 俯视的妇女

60 画家之子尼古拉像

61 被缚的妇女

62 母与子

63 受刑的基督习作

64 跪着的裸体男人

65 亨德利克·凡·萨尔顿神父像

66 扶盾牌的妇女

67 维纳斯哀悼阿多尼斯

68 行走的青年

69 臂和腿的习作

70 跪着的人体习作

71 《圣弗朗西斯的奇迹》习作

72 公牛

73 头和手的习作

74 《但尼尔在狮窟》形象习作

伦勃朗

75 看书的老人

76 坐圈椅的老人

77 祈祷的圣哲罗姆

78 假寐的少女

79 乡村少女

80 坐着的裸体青年

81 戴毡帽的老人

82 阅读的老人

83 等待砍头的男子

84 拄杖的老乞丐

85 拉绳的青年

86 浪子归来

87 戴草帽的莎士比亚

88 张手的人

89 卧狮

90 食鸟的狮子

91 吊桥风景

92 风浪之舟

93 两个妇人和小孩

94 汲水的妇女

95 骑马的弓箭手

96 立着的戴皮帽男人

97 枯树

98 风雨前的村舍

普桑

99 阳光下的树

100 天神

101 摩勒桥

102 希昂之死

103 奥菲欧在地府

104 牧神节之舞

- 105 花神之园
106 两个雕像式的人体
107 掷石块的男人
108 赫克力斯缚野猪
109 宁芙、萨提儿和邱必特

华多

- 110 两个妇女的头部习作
111 少女像
112 举臂的裸女
113 出浴的狄安娜
114 坐地的妇女
115 举杯的男人
116 披肩巾的男人
117 土耳其侍者
118 街头艺人
119 拿提琴的青年
120 头像习作
121 三个妇女
122 坐着的妇女
123 举杯妇女

哥雅

- 124 自画像(铜版画)
125 战争的灾难(铜版组画二幅)
126 女囚
127 迎接黎明
128 乞人之家
129 何处是尽头
130 忧郁的牧羊女
131 斗牛组画之一
132 斗牛组画之二

安格尔

- 133 安格尔夫人像
134 哈维姐妹
135 儿童像

- 136 戴杜施夫人像
137 克利塞伯爵
138 提琴家巴格尼尼
139 《圣幸福里安的殉难》习作
140 斯塔马蒂一家
141 卧女习作
142 《罗缪拉斯战胜阿克戎》
 习作
143 坐女习作
144 圣彼得习作
145 马的习作
146 罗马圣彼得教堂远望

德拉克罗瓦

- 147 祈祷的阿拉伯人
148 奥蓬斯山民
149 手的习作(之一)
150 手的习作(之二)
151 阿拉伯骑兵习作(之一)
152 阿拉伯骑兵习作(之二)
153 马的习作
154 摩尔骑兵的格斗
155 构图
156 狩猎的阿拉伯人
157 苔丝德蒙娜和她的父亲
158 莫利斯

杜米埃

- 159 一个律师
160 江湖艺人一家
161 乞食者
162 步行的妇女
163 汤
164 骑者习作
165 亚当和夏娃

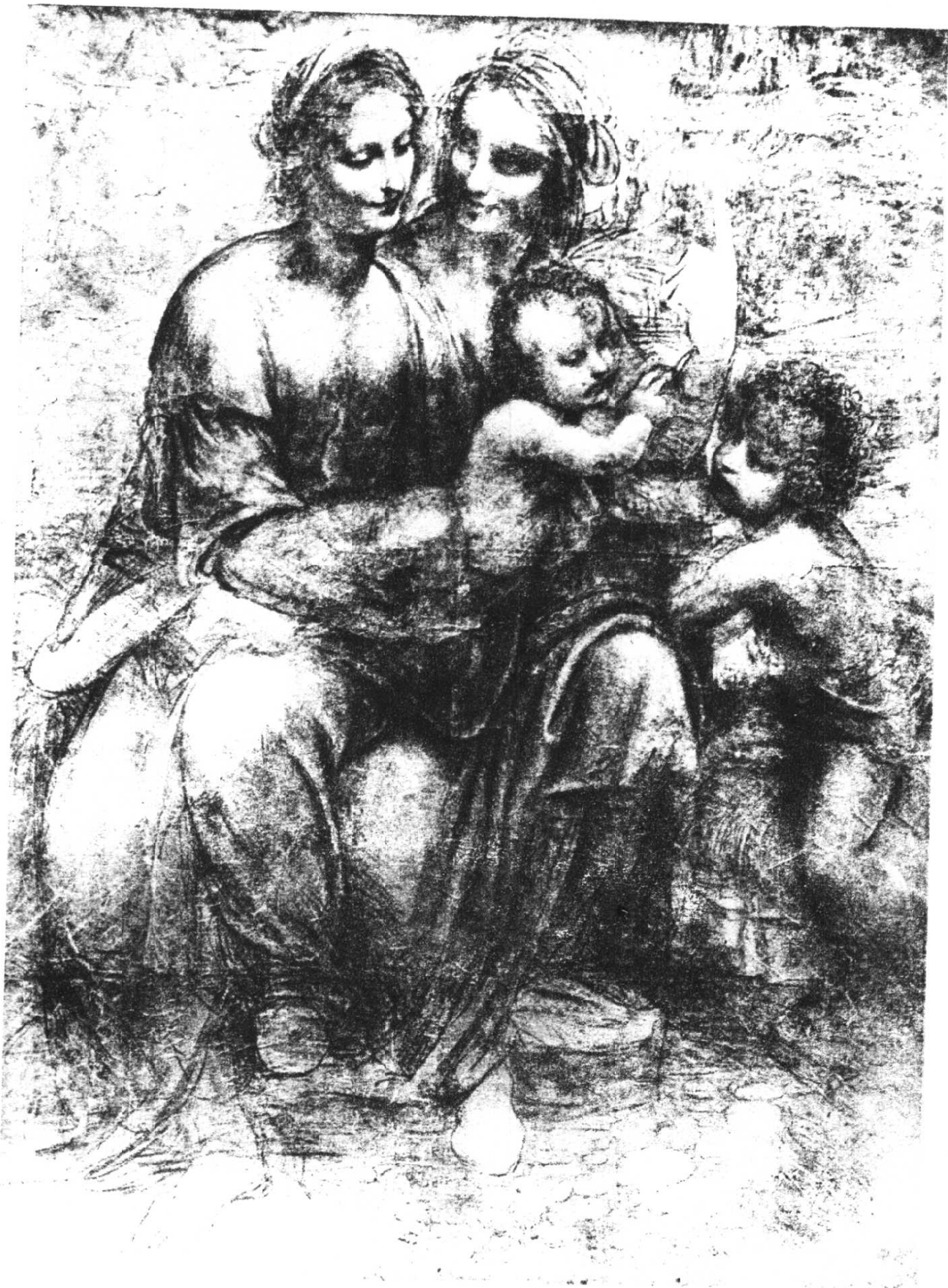
米莱

- 166 列 梅 尔 像
- 167 休息的农民
- 168 喂孩子的农妇
- 169 母 亲 的 心
- 170 负罐子的农妇
- 171 汲水的妇女
- 172 农 妇 和 牛
- 173 农 妇
- 174 田 间 归 来
- 175 第 一 步
- 176 老 马 归 途
- 177 夜 景
- 178 搬木头的人
- 179 牧女和羊群
- 门采尔
- 180 轧铁工人习作（之一）
- 181 轧铁工人习作（之二）
- 182 轧铁工人习作（之三）
- 183 轧铁工人习作（之四）
- 184 轧铁工人习作（之五）
- 185 轧铁工人习作（之六）
- 186 老 农 妇
- 187 向导约翰·弗兰克
- 188 腓 特 烈 像
- 189 妇人和躺着的男人
- 190 野 味
- 191 头像 两幅
- 192 人像 四幅
- 列宾
- 193 自 画 像
- 194 背袋的乞丐
- 195 列 斯 柯 夫
- 196 哥 萨 克 人

- 197 拉钦斯卡娅
- 198 阿尔齐布舍娃
- 199 巴 塔 谢 娃
- 200 波 特 金 娜
- 201 女 裁 缝
- 202 写作中的托尔斯泰
- 203 托尔斯泰夫人
- 204 爱丽奥诺拉·杜泽
- 205 高尔基朗诵剧作“太阳的
 儿子”
- 206 小姑娘阿达
- 207 米 露 莎
- 208 议会大厅的音乐会
- 谢罗夫
- 209 自 画 像
- 210 斯坦尼斯拉夫斯基
- 211 版画家马特
- 212 歌唱家夏里亚宾
- 213 格拉祖诺夫
- 214 奥布宁斯卡娅
- 215 弗 鲁 贝 尔
- 216 卡 萨 维 娜
- 217 克雷洛夫寓言插图
- 218 莫斯克文像
- 219 卡恰洛夫像
- 毕加索
- 220 自 画 像
- 221 渔 夫
- 222 两个青年农民
- 223 母 与 子
- 224 萝 拉
- 225 画家的母亲
- 226 三个舞蹈者在休息

1 自画像

2 《圣母子、圣安娜和小约翰》画稿

3 玛利亚（前图局部）

4 圣母头像