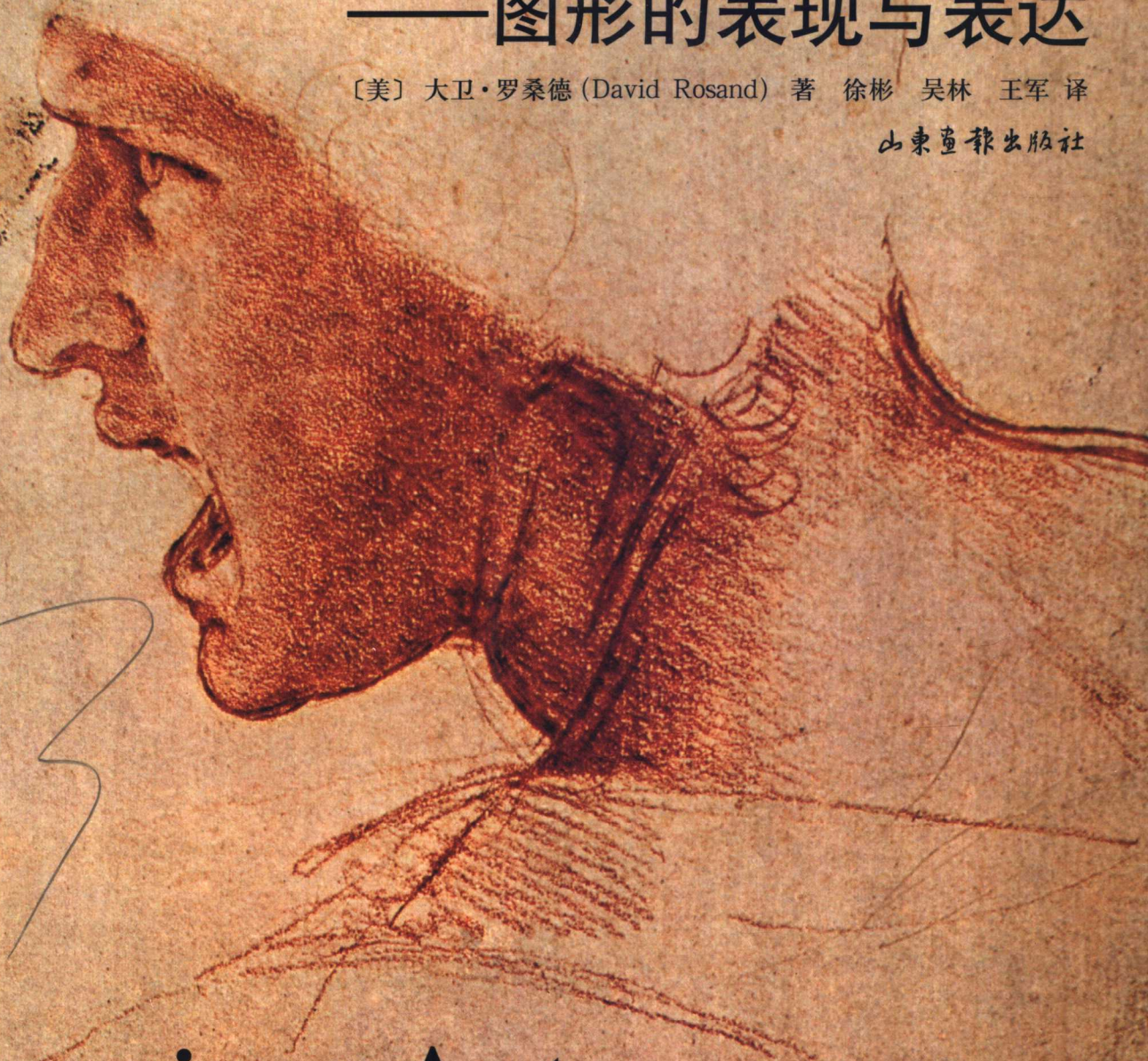

素描精义

——图形的表现与表达

〔美〕大卫·罗桑德 (David Rosand) 著 徐彬 吴林 王军 译

山东画报出版社

Drawing Acts

Studies in Graphic Expression and Representation

J214/195

2007

素描精义

——图形的表现与表达

〔美〕大卫·罗桑德 (David Rosand) 著

徐彬 吴林 王军 译

山东画报出版社

山东省版权局著作权合同登记章

图字:15—2004—007

图书在版编目(CIP)数据

素描精义/(美)罗桑德著;徐彬,吴林,王军译.

济南:山东画报出版社,2007.7

ISBN 978-7-80713-475-6

I. 素… II. ①罗…②徐…③吴…④王… III. 素描—研究 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 096519 号

©Cambridge University Press 2002

This book is in copyright. Subject to statutory exception and to the provisions of relevant collective licensing agreements, no reproduction of any part may take place without the written permission of Cambridge University Press.

First published 2002

责任编辑 于建成

装帧设计 李海峰

主管部门 山东出版集团

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街 39 号 邮编 250001

电 话 总编室(0531)82098470

市场部(0531)82098479 82098476(传真)

网 址 <http://www.hbebs.com.cn>

电子信箱 hbebs@sdpress.com.cn

印 刷 山东新华印刷厂德州厂

规 格 201×250 毫米

25.5 印张 332 幅图 300 千字

版 次 2007 年 8 月第 1 版

印 次 2007 年 8 月第 1 次印刷

定 价 60.00 元

如有印装质量问题,请与出版社资料室联系调换。

建议图书分类:美术

前言

素描〔名词〕 1. 绘制素描的动作或事件。2. 使用线条在平面上描绘形态或人物的艺术。3. 用线条在平面上描绘的形态或人物。

行为、艺术、形象：这是英语词典（《美国传统词典》）中所给出的“素描”一词的解释中涉及的相关词汇，给出了素描这个词包含的体验。其体验范围——从绘画标记到观察，从创造到阐释——是素描现象学研究的对象。我力图拓展该艺术话语，想借此抛砖引玉，促进对此种艺术形式的持续批评，促使我们去认识线条、手的运动和通过对身体的直接扩展所创造的形象等所蕴含的深层意义。

素描研究——这里指的是“老一辈大师”的素描——有着悠久的传统，这种艺术鉴赏传统首要关注的是作品的归属、年代及其功能。不过，这一传统有时显得与外界隔绝，只有被正式接纳的人才能窥其堂奥。出于保存的需要，许多素描作品一直被博物馆的工作人员锁在柜子中，精心保护。这种保护方式使素描作品与世隔绝，使其甚至变成了比基于素描稿绘制的油画或创作的雕塑更珍贵的物件。然而，人们一般又认为素描比成品的画作更能反映创作过程的细节以及艺术家的个性。因此，对于艺术品的批评阐释，素描应该能够提供更大的挑战。可是，素描作品很少被人持续地细致观察，只是偶尔展出，然后被分类、登记——并如我们所说“出版”——然后又被锁进文件柜里。

我希望能够开创更广泛、更深入的批评领域，将素描带回到表现艺术、形象艺术、自我表达艺术批评话语的中心。当然，这些问题一直都是素描鉴赏的基础，潜伏在艺术鉴赏的话语中，该话语系统默认为艺术家存在于其绘制的笔迹中。公元1世纪，老普林尼（Pliny the Elder）在记录古希腊画室的内容时，不仅首次涉及了轮廓勾描的渊源，而且还记录了一个绘画专业的轶事，证明人们那时已经认识到了线条所具有的独特品质。根据普林尼的叙述，两个线条总结概括了绘画线条作为表现和表达手段的功能范围：帕贺塞斯（Parrhasios）的线条在空间伸展，而阿佩利斯（Apelles）的线

条则成为艺术家存在的明证。这二者就确立了图像意义的两极，即线条是关乎幻想还是现实，它究竟是指向想象中的表现对象，还是表现了其创造者的独特线条特色。确实，回顾一下素描的历史，一直上溯到普林尼的《自然史》，只能证实我们所处的世纪的艺术批评语言学 and 现象学为评价历史上的艺术提供了合理的方式。

本书接下来的各个章节，提供的并非是有素描的历史和技法的完备介绍。笔者试图通过关注个别艺术家和问题，来探索图像图形艺术中所蕴含的问题。我试图使本书的批评和讨论超越传统的艺术鉴赏话语范围，但这种拓展必然建立在传统成就的基础上。这一传统包括已经被详细阐述的素描的视觉方面的智慧，其对复杂线条作用的敏感性，其理论假说等；这里的理论，主要是认为素描绘画的线条是素描行为以及其施与者，即绘画者的永久的记录。艺术鉴赏的传统不是一部书所能说得清的。最了不起的批评家是重视实践的批评家，而不是美学理论家。他们的贡献，在于其对个体艺术家和具体素描作品的关注。他们关注笔画和图像系统，对其所带来的阐释挑战做出回应。这种关注具体素描的行为，带来了一种对图像艺术的关注，这种关注为后世更宏大的艺术批评方面的追求提供了动力。

这种批评上的追求必须辩证地审视图画。批评在很大程度上是一种再创造的艺术，是将艺术家的活动进行重新阐述，或是模仿再现充满了冲动的绘画姿势。以前的艺术鉴赏家总是假设自己在与创作作品的艺术家进行对话，而艺术家是通过笔触展现自己的。艺术鉴赏的挑战就在于发现笔画背后的作者。在我看，即便我们可能已经不再习惯使用传统的批评词汇了，这一挑战依然存在。论及列奥纳多·达·芬奇、米开朗琪罗或伦勃朗等的人的素描，再使用诸如“天才”、“品位”等词似乎已不足以表达我们的想法。我们与传统的艺术鉴赏所一致认同的一点是，素描是一种自我认知，但是在我们当前所处的时代，对于自我的定义却发生了变化。我们也不能仅仅满足于笛卡儿式的二元论，继续进行传统的柏拉图风格的评论。素描直接记录了身体的动作，它必然会把我们带回到绘画的手、绘画者的身体，使我们意识到其肌肉的运动。我们会对素描以及表面上可见的动作轨迹，在身体的维度层面做出回应，批评的责任要求我们承认这一点。只有在这一基础上，再通过有效地想象回溯素描动作，我们方能参与到素描的经验之中，跟踪绘画者的富于想象的手。

* * *

这一批评方法经过了多年的发展，最初经历了讲台和研讨会的检验。哥伦比亚大学的数届大学生、研究生等，通过多种方式协作，拓展了这一方法。我对于素描现象学的探索成果首先于1977年发表，现已故的阿格尼丝·摩根（Agnes Mongan）当时邀请我在大学艺术协会的年会上宣读我的论文，题目是《伦勃朗的影响及素描现象学的其他研究》。当时的那篇简短的论文不断扩展，也在其他场合宣读过，后来由素描协会（the Drawing Society）出版，并最终成了本书的第七章。第三章探讨的是列奥纳多·达·芬奇。起初这一部分是1986年在堪萨斯大学的斯宾塞艺术博物馆所作的富兰克林·墨菲讲座的讲稿，1988年以《笔触的意义》为题出版。之后，1993年我又在美

国精神病学会 (the American Psychiatric Association) 的年会上以此为基础作了“精神病学和艺术”的特别讲座, 以及在斯特林和弗朗辛·克拉克艺术学院 (作为朱利叶斯·赫尔德系列讲座的一部分) 作过讲座。第六章讲的是米开朗琪罗的素描, 这也是1986年为第26届国际艺术史大会所提交的论文。之后, 又在多次学术会议上提交并扩展过这一论文, 一次是在哥伦比亚大学, 另一次是1993年作为朱利叶斯·赫尔德系列讲座所作的。第二章, 1993年在哥伦比亚大学所作的公开讲座上论及, 另外也在1995年举行的关于利昂·巴蒂斯塔·阿尔贝蒂的国际研讨会上所提交的论文中涉及。第八章的一部分, 1996年在哥伦比亚大学作过讲座。

因此, 这些研究内容中的大部分已经接受过公众的意见, 在此我也对当初邀请我作讲座的人表示感谢, 他们使我有机会接受大家有益的批评: 感谢已故的罗伯特·S·利伯特, M.D. (Robert S. Liebert M.D.) 以及哥伦比亚大学的内科及外科学院的心理分析培训及研究中心; 感谢哈佛大学的素描中心、素描协会、弗里克收藏中心以及该大学的美术系; 感谢纽约绘画艺术学校以及得克萨斯大学, 尤其要感谢伊丽莎白·克罗帕 (Elizabeth Cropper)。她邀请我参加1996年第29届国际艺术史大会, 鼓励我写就了一篇综合性的论文, 题目是《记忆中的线条》, 这使我得以超越了当时研究的视野; 她的同行, 保罗·范·登·艾可 (Paul van den Akker), 在素描教学的历史方面造诣深厚。他给了我极大的指导和鼓励。

1995年, 在巴黎召开的社会科学高级研究学会艺术史及理论研究中心 (Centred Histoire et Theoried, Art of the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) 大会上, 我提交了题为《素描作品及行为: 素描现象学初探》(“Dessin/dessiner: Vers une phénoménologie du dessin”) 的论文, 使我最完整地向公众介绍我的思想, 并收到了最尖锐、最富建设性的批评。那次会议的主持有丹尼尔·艾洛斯 (Daniel Arasse)、休伯特·达米希 (Hubert Damisch) 和乔治·迪迪-休伯曼 (Georges Didi-Huberman)。在此, 我要向他们以及他们的同事和学生表达最诚挚的谢意, 因为他们组织的研讨会充满了挑战, 为艺术研究提供了最佳的实验和探索机会。

我本人对艺术史上大师素描进行的研究, 始于多年以前。那时我有幸见到了著名收藏家舒尔茨 (Janos Scholz)。当时, 我还只是一个年轻的研究生, 但我已经开始意识到我渴望深入到过去那些大师的创作中去, 去“抚摸那陈旧的纸张, 倾听它们的吟唱”。这话出自我早期的另一位导师之口, 他同时也是我最亲密的同事兼朋友, 姆拉洛 (Michelangelo Muraro), 他对于艺术品的质感有着独特的感受。我在哥伦比亚所见到的老师当中, 有两位给予了我特殊的指导, 使我对素描的多方面意义有了更透彻的领悟。他们分别是: 朱利叶斯·S·赫尔德 (Julius S. Held), 他探讨鲁本斯素描的专著是艺术研究领域最敏锐的阐释的代表之作, 他对于伦勃朗的研究也体现了其人文精神最深刻的感受; 此外还有迈耶·夏皮罗 (Meyer Schapiro), 他教导我认识了画家的笔画中最深层的意义。他们两人本身也是出色的画家。在多年前举办的一次研讨会上, 查尔斯·德·托尔内 (Charles de Tolnay) 引领我这个刚开始学术生涯的研究生认识了列奥纳多的素描, 并鼓励我勇敢地去研究这些作品。遗憾的是我一直未能找到恰当的机会对他表示感谢。

此外还有其他的朋友和同事，他们的刻苦与专注，是我研究道路上的榜样：詹姆斯·艾克曼（James Ackerman），多年以来他对我的鼓励与支持令我备受感激，其意义他本人恐怕都未曾料到；史蒂芬·艾迪斯（Stephen Addiss），他拿出大量的时间，与我一起欣赏他钟爱的书法作品；丹尼尔·艾洛斯（Daniel Arasse），他在艺术批评方面的洞见，同样激励了我的研究；约翰·艾德菲尔得（John Elderfield），他默默无闻的工作，拓展了我们在素描批评领域的视野；迈克尔·弗里德（Michael Fried），他长期致力于图像创作中现象学层面的研究；列奥·斯泰因贝格（Leo Steinberg），其对绘画线条的多重质地精当的描述，令人称羡。他们都给我指明了道路。最后，我要向另一位艺术家致意，他无私地将他的想法、经验以及友谊给了我：罗伯特·马瑟威尔（Robert Motherwell）对艺术，无论是创作还是评论，均能轻松驾驭，其对绘画符号的评述，融入了个人深切的体验。

1985年至1986年及1991至1992年间的国家人文基金会的资助，使我有时间前往欧洲参观素描藏品。我特别感谢那些博物馆和图书馆的馆长，他们为我的研究提供了诸多便利。这里尤其要感谢温莎王室图书馆版画室的讲解员简·罗伯特（Jane Roberts）。1992年，素有慷慨之美誉的洛克菲勒基金会的研究与会议中心为我提供了理想的时间和场所，使我得以写作完成本书的引言。

很长时间里，我都感到愧对我的孩子。他们对此书充满期待，虽然有些急躁，但却体现出他们的关切；还有我的妻子，她的耐心正应我所需，而她的理解、鼓励以及一贯的帮助，使本书终成正果。最后，我要说，本书最应归功于我的父亲。他是我人生第一位素描导师。现谨以此书表达我对他的怀念。

目 录

插图目录 /1

前言 /1

第一章 素描批评、鉴赏与素描现象研究 /1

1. 古代的线条 /3
2. 线条的渴望 /9
3. 素描现象学 /13
4. 线条的外部特征 /17
5. 艺术鉴赏的传统 /18
6. 超越艺术鉴赏 /21

第二章 素描:艺术的创生 /23

1. 阿尔贝蒂的发现 /23
2. 创新与创作 /30
3. 列奥纳多·达·芬奇的发现 /47
4. 艺术之父 /51

第三章 个人笔迹:列奥纳多·达·芬奇 /57

1. 描绘世界 /57
2. 一代人的素描 /62
3. 旁注 /74
4. 记忆中的线条 /81
5. 素描与知性 /89

第四章 拉斐尔与古典主义书法 /103

1. 画圆的手 /104
2. 变化的圆形 /111
3. 线性语法 / 线性的优雅 /113
4. 线条鉴赏 /124
5. 书法 /128

第五章 印刷素描:印刷的线条 /133

1. 手绘与印刷 /133
2. 变换的线条 /144
3. 速写的画板 /154

第六章 米开朗琪罗——迫切的姿态 /165

1. 艺术之父 /166
2. 为他人绘制的素描 /167
3. 创造即意义 /180
4. 素描即祈祷 /187

第七章 伦勃朗的求索 /197

1. 素描的模仿 /198
2. 风格生理学 /215
3. 风景中的人物 /228

第八章 奇异的线条 /237

1. 线条分析:贺加斯曲线 /238
2. 通过脏乱而发现:皮拉内西螺旋 /248
3. 随心所欲之创新 /265
4. 提埃坡罗的故事系列 /270

结语 毕加索的艺术预演 /295

注释 /309

参考书目 /361

插图目录

1. 约阿希姆·冯·桑德拉特,《素描的发明》	3
2. 约阿希姆·冯·桑德拉特,《素描的发明》	4
3. 埃德加·德加,《马的习作》	8
4. 埃德加·德加,《赛马骑师》	10
5. 保罗·克勒,《教学素描》	11
6. 保罗·克勒,《教学素描》	12
7. 索尔·斯泰因贝格,《线条》(局部)(选自 <i>The Labyrinth</i>)	12
8. 亨利·马蒂斯,《摩洛哥盘子上的水果》	14
9. 保罗·塞尚,《苹果和梨》	14
10. 索尔·斯泰因贝格,《签名》	19
11. 皮萨内洛,《透视习作》	25
12. 阿尔贝蒂眼中圆圈的构成	27
13. 斯皮内里,《耶稣受难》	28
14. 安德烈亚·德尔·卡斯塔尼奥,《耶稣复活》	29
15. 维拉德,《狮子与箭猪》	32
16. 乔瓦尼诺·戴·格拉希,《猛禽与其他动物》	32
17. 皮萨内洛,《骆驼》	33
18. 皮萨内洛,《戴胜鸟习作二例》	33
19. 皮萨内洛,《古代石棺雕刻习作》	33
20. 雅各布·贝利尼,《狮子习作》	34
21. 雅各布·贝利尼,《狮子攻击马》	34
22. 14 世纪无名的威尼斯人,《五头狮子》	34
23. 雅各布·贝利尼,《花园中的痛苦》	35
24. 雅各布·贝利尼,《东方三博士》	36
25. 雅各布·贝利尼,《东方三博士》	37
26. 雅各布·贝利尼,《巴克斯和萨堤罗斯》	37
27. 雅各布·贝利尼,《十字架上的基督》	38
28. 雅各布·贝利尼,《十字架上的基督与圣母玛利亚和圣约翰》	38
29. 雅各布·贝利尼,《基督与二盗贼被处死在十字架上》	39
30. 雅各布·贝利尼,《耶稣受难》	39
31. 雅各布·贝利尼,《基督受难地》	40
32. 雅各布·贝利尼,《玛利亚·玛德莲在耶稣受难的十字架下》	40
33. 雅各布·贝利尼,《耶稣受难》	41
34. 雅各布·贝利尼,《基督与二盗贼被处死在十字架上》	41

35. 雅格布·贝利尼,《基督与二盗贼被处死在十字架上》	41
36. 安德烈·曼特尼亚,《酒神与酒桶》	43
37. 安德烈·曼特尼亚,《酒神与森林之神西勒诺斯》	43
38. 安德烈亚·曼特尼亚,《海神之战》	44
39. 安东尼奥·波拉尤奥罗,《裸体男子之战》	44
40. 阿尔布列希特·丢勒,《酒神与西勒诺斯》	45
41. 阿尔布列希特·丢勒,《海神之战》	45
42. 列奥纳多·达·芬奇,《安吉里之战草稿》	46
43. 列奥纳多·达·芬奇,《安吉里之战草稿》	47
44. 菲列比诺·利比,《速写五幅》	54
45. 贝温尤托·切利尼,《素描学院的徽标设计》	55
46. 弗德里克·祖卡罗,《素描的隐喻》	56
47. 列奥纳多·达·芬奇,《阿尔诺河谷风景》	58
48. 列奥纳多·达·芬奇与另外一只手,《风景与其他速写》	60
49. 列奥纳多·达·芬奇,《机械与头像习作》	61
50. 列奥纳多·达·芬奇,《机械与头像习作》,图49局部	62
51. 列奥纳多·达·芬奇,《机械与头像习作》,图49局部	62
52. 列奥纳多·达·芬奇,《机械与头像习作》,图49局部	62
53. 列奥纳多·达·芬奇,《圣母子与施洗约翰和其他习作》	63
54. 列奥纳多·达·芬奇,《侧面头像习作》	64
55. 列奥纳多·达·芬奇,《圣母子与猫》	65
56. 列奥纳多·达·芬奇,《圣母子与猫》	65
57. 列奥纳多·达·芬奇,《圣母子与猫》	65
58. 列奥纳多·达·芬奇,《圣母子和圣安妮与羔羊》	66
59. 列奥纳多·达·芬奇,《圣母子和圣安妮与羔羊》	66
60. 列奥纳多·达·芬奇,《圣母子和圣安妮及幼年的施洗约翰习作》	67
61. 列奥纳多·达·芬奇,《男性头部侧面和圣母子与圣安妮和施洗约翰》,图60背面	68
62. 列奥纳多·达·芬奇,《圣母子与施洗约翰》,图53局部	69
63. 列奥纳多·达·芬奇,《女性头部与胸部习作》	69
64. 列奥纳多·达·芬奇,《山地风景与溪流》	70
65. 列奥纳多·达·芬奇,《岩间圣母》	70
66. 列奥纳多·达·芬奇,《圣母子与婴儿时的施洗约翰》,图53局部	70
67. 列奥纳多·达·芬奇,《圣母子与圣安妮及婴儿时的施洗约翰》	71
68. 列奥纳多·达·芬奇,《坐姿人物双腿上的织物习作》	72
69. 列奥纳多·达·芬奇,《圣母子与婴儿时的施洗约翰》,图53局部	72
70. 列奥纳多·达·芬奇,《勒达与天鹅》	73
71. 列奥纳多·达·芬奇,《勒达与天鹅》	73
72. 拉斐尔,《勒达与天鹅》	73

73.列奥纳多·达·芬奇,《马的后部与跪着的勒达习作》	74
74.列奥纳多·达·芬奇,《跪着的勒达习作》,图 73 局部	74
75.列奥纳多·达·芬奇,《跪着的勒达习作》,图 73 局部	75
76.列奥纳多·达·芬奇,《跪着的勒达习作》,图 73 局部	75
77.列奥纳多·达·芬奇,《战士头部侧面像》	76
78.安德里亚·德·韦罗基奥,《亚历山大大帝侧面头像》	77
79.列奥纳多·达·芬奇,《两个模样奇特的头像》	78
80.列奥纳多·达·芬奇,《圣母子与婴儿时的施洗约翰》,图 53 局部	79
81.列奥纳多·达·芬奇,《头像习作》,图 54 局部	80
82.列奥纳多·达·芬奇,《圣母子与婴儿时的施洗约翰》,图 53 局部	80
83.列奥纳多·达·芬奇,《圣母子与婴儿时的施洗约翰》,图 53 局部	80
84.《绘画和雕塑大师列奥纳多·达·芬奇论绘画》	82
85.列奥纳多·达·芬奇,《龙》	83
86.列奥纳多·达·芬奇,《安吉里之战马及其他习作》	84
87.彼德·保罗·鲁本斯,《安吉里之战》	84
88.列奥纳多·达·芬奇,《头像习作》,图 54 局部	85
89.列奥纳多·达·芬奇,《东方三博士》	86
90.列奥纳多·达·芬奇,《东方三博士》,图 43 局部	86
91.列奥纳多·达·芬奇,《暴跳的马习作》	87
92.列奥纳多·达·芬奇,《龙之战》	87
93.列奥纳多·达·芬奇,《安吉里之战素描》	88
94.列奥纳多·达·芬奇,《海神尼普顿》	89
95.列奥纳多·达·芬奇,《水的习作》	90
96.列奥纳多·达·芬奇,《大洪水》	91
97.列奥纳多·达·芬奇,《青年人侧面像》	92
98.列奥纳多·达·芬奇,《思考的老人与水的习作》	93
99.列奥纳多·达·芬奇,《水的习作》	94
100.列奥纳多·达·芬奇,《水的习作》	94
101.列奥纳多·达·芬奇,《伯利恒之星与其他植物》	95
102.列奥纳多·达·芬奇,《鸟的飞翔习作》	96
103.列奥纳多·达·芬奇,《螺旋》	97
104.列奥纳多·达·芬奇,《马的习作》	98
105.列奥纳多·达·芬奇,《马与其他为安吉里之战所作的习作》	99
106.列奥纳多·达·芬奇,《颅骨习作》	100
107.列奥纳多·达·芬奇,《肩部肌肉习作》	101
108.列奥纳多·达·芬奇,《交错图案》	102
109.列奥纳多·达·芬奇,《抛石机》	102
110.拉斐尔,《圣母子习作》	105

111. 拉斐尔,《桥边的圣母》	106
112. 拉斐尔,《坐立的圣母》	107
113. 拉斐尔,《圣母子习作》	108
114. 拉斐尔,《圣母子习作》	109
115. 拉斐尔,《草地上的圣母习作》	110
116. 拉斐尔,《草地上的圣母》,图 115 背面	110
117. 拉斐尔,《草地上的圣母习作》	111
118. 拉斐尔,《草地上的圣母》	111
119. 列奥纳多·达·芬奇,《维特鲁威的人体比例》	112
120. 拉斐尔,《辩论》	114
121. 马坎托尼奥·拉伊蒙迪,《屠杀婴儿》	115
122. 拉斐尔,《屠杀婴儿》	116
123. 马坎托尼奥·拉伊蒙迪,《卢克雷齐娅》	117
124. 拉斐尔,《墨尔波墨涅习作》	118
125. 拉斐尔,《裸体男子格斗》	119
126. 拉斐尔,《诗歌的化身》	120
127. 拉斐尔,《诗歌的化身》	121
128. 拉斐尔,《赫利奥多罗斯被逐出神庙》	122
129. 拉斐尔,《赫利奥多罗斯被逐出神庙》,图 128 背面	122
130. 巴尔米贾尼诺,《圣母习作》	123
131. 巴尔米贾尼诺,《四个女性侧面像》	123
132. 阿戈斯蒂诺·卡拉齐,《人物,野兽和人的侧面像习作》	125
133. 卢卡·辛波拉诺,临摹阿戈斯蒂诺·卡拉齐作品,《侧面头像》	126
134. 卢德维科·阿瑞吉,《值得学习的维琴察人卢多维科关于书写文书体的小册子》	130
135. 卢德维科·阿瑞吉,《维琴察人卢多维科新作(手写体或称文书体)书写方法与规则》	130
136. 卢德维科·阿瑞吉,《锤炼笔锋之方法》	130
137.《钢笔》,选自卢德维科·阿瑞吉的《锤炼笔锋之方法》	131
138. 卢德维科·阿瑞吉,《值得学习的维琴察人卢多维科》	132
139. 拉斐尔,《奥斯蒂亚之战人物形象习作》	135
140. 安德烈亚·曼特尼亚,《酒神与酒桶》	136
141. 阿尔布列希特·丢勒,《亚当和夏娃》	137
142. 阿尔布列希特·丢勒,《参孙撕裂狮子》	138
143. 雨果·达·卡尔皮,《亚伯拉罕的献祭》	138
144. 雨果·达·卡尔皮,《亚伯拉罕的献祭》,临摹自提香原作,图 143 局部	139
145. 提香,《树木》	139
146. 阿尔布列希特·丢勒,《亚当和夏娃》	141
147. 亨德里克·葛修斯,《法尔内塞·赫拉克勒斯》	142
148. 亨德里克·葛修斯,《葛修斯的手》	143

149.《葛修斯的手》，图 148 局部	143
150.阿尔布列希特·丢勒，《启示录四骑手》	146
151.临摹提香原作，《基督的胜利》，（局部）	147
152.临摹提香原作，《基督的胜利》，（局部）	148
153.临摹提香原作，《基督的胜利》，（局部）	148
154.临摹提香原作，《法老的军队淹没于红海》	149
155.提香，《圣塞巴斯蒂安习作》	150
156.临摹提香原作，《法老的军队淹没于红海》，（局部）	151
157.临摹提香原作，《法老的军队淹没于红海》，（局部）	151
158.临摹提香原作，《法老的军队淹没于红海》，（局部）	152
159.临摹提香原作，《法老的军队淹没于红海》，（局部）	152
160.临摹提香原作，《法老的军队淹没于红海》，（局部）	152
161.德国，15 世纪，《圣施洗约翰和圣克里斯托夫》	153
162.阿尔布列希特·丢勒，《伤心的基督》	154
163.亚伯拉罕·博斯，《刻针》	155
164.雅克·卡洛，《拄拐杖的乞丐》	155
165.巴尔米贾尼诺，《睡梦中的丘比特》	156
166.巴尔米贾尼诺，《一个青年和两个老人》	157
167.家庭绘画大师，《耶稣受难及圣约翰和圣女》	158
168.马丁·施恩告尔，《耶稣受难》	159
169.安德烈亚·西雅瓮，《摩西和燃烧的灌木》	160
170.伦勃朗，《萨斯吉亚头部和老年妇女头像习作》	161
171.伦勃朗，《亚当和夏娃》	162
172.伦勃朗，《三个十字架》	163
173.伦勃朗，《三个十字架》	164
174.米开朗琪罗，《提提俄斯的惩罚》	168
175.古里奥·克洛维奥，《盖尼米得的奸污》	169
176.米开朗琪罗（？），《盖尼米得的奸污》	170
177.罗索·菲伦蒂诺，《勒达与天鹅》	171
178.米开朗琪罗，《升天的基督》	172
179.米开朗琪罗，《升天的基督》	173
180.米开朗琪罗，《法厄同的坠落》	174
181.米开朗琪罗，《法厄同的坠落》	175
182.米开朗琪罗，《法厄同的坠落》	176
183.米开朗琪罗，《上帝的最后审判构图习作》	177
184.米开朗琪罗，《上帝的最后审判》，（局部）	178
185.米开朗琪罗，《十字架上的基督》，（局部）	181
186.米开朗琪罗，《弓箭手》	183

187. 米开朗琪罗,《狂欢的儿童》·····	184
188. 古里奥·坎帕诺拉,《风景中躺着的维纳斯》·····	184
189. 米开朗琪罗,《升天的基督》·····	185
190. 米开朗琪罗,《升天的基督》,图 189 局部·····	186
191. 米开朗琪罗,《圣马太》·····	186
192. 米开朗琪罗,《圣母怜子图》·····	187
193. 米开朗琪罗,《垂死的奴隶》·····	188
194. 米开朗琪罗,《圣母怜子图》·····	189
195. 米开朗琪罗,《圣母玛利亚和圣约翰之间十字架上的基督》·····	190
196. 米开朗琪罗,《圣母玛利亚和圣约翰之间十字架上的基督》·····	190
197. 米开朗琪罗,《圣母玛利亚和圣约翰之间十字架上的基督》·····	191
198. 米开朗琪罗,《圣母玛利亚和圣约翰之间十字架上的基督》·····	191
199. 米开朗琪罗,《圣母玛利亚和圣约翰之间十字架上的基督》·····	192
200. 米开朗琪罗,《圣母玛利亚和圣约翰之间十字架上的基督》,图中所示为圆规绘制的线条·····	193
201. 米开朗琪罗,《上帝的最后审判》·····	194
202. 米开朗琪罗,《上帝的最后审判》,(局部)·····	194
203. 米开朗琪罗,《圣母子》·····	195
204. 米开朗琪罗,《伦达尼尼的圣母哀痛耶稣》·····	196
205. 伦勃朗,《传道的基督》·····	197
206. 伦勃朗,《传道的基督》,图 205 局部·····	198
207. 伦勃朗,《张嘴凝视,戴帽子的自画像》·····	199
208. 伦勃朗,《好似在大喊的自画像》·····	199
209. 伦勃朗,《祈祷的圣哲罗姆》·····	200
210. 伦勃朗,《跪下祈祷的老人》·····	201
211. 伦勃朗,《雅各布在圣约翰的血衣前哀悼》·····	202
212. 伦勃朗,《不同的倾听者》·····	204
213. 伦勃朗,《“价值一百盾印刷品”中的病人习作》·····	205
214. 伦勃朗,《基督和周围的病人接受孩童》·····	206
215. 伦勃朗,《拄拐杖的男人和一个女人的三幅习作》·····	207
216. 伦勃朗,《乞丐的三幅习作》·····	207
217. 伦勃朗,《路得和拿俄米》·····	208
218. 伦勃朗,《坐着的老人和一个女人》(《雅各布和雷切尔》)·····	209
219. 伦勃朗,《两个女人教一个孩子走路》·····	210
220. 伦勃朗(或者伦勃朗的学生所绘,由伦勃朗修改),《战立的裸男》·····	211
221. 伦勃朗,《伸着胳膊的老人》·····	212
222. 伦勃朗,《交谈的两个演员》·····	213
223. 伦勃朗,《站立拄拐戴帽子的乞丐》·····	213
224. 伦勃朗,《两个站立的犹太人和其他形象》·····	214

225. 伦勃朗,《瞎眼的托比特》·····	214
226. 伦勃朗,《抱孩童下楼的女子》·····	215
227. 伦勃朗,《价值一百盾的印刷品》,图 214 局部·····	216
228. 伦勃朗,《雅各布展示圣约瑟夫的血衣》·····	217
229. 伦勃朗,《玛挪亚的奉献》·····	217
230. 伦勃朗,《与天使在一起的夏甲和以实玛利在沙漠中》·····	218
231. 伦勃朗,《学步的儿童》·····	219
232. 伦勃朗,《基督受辱》·····	219
233. 伦勃朗,《行走中戴帽子的男子》·····	220
234. 伦勃朗,《波浪中行走的基督》·····	221
235. 伦勃朗,《波浪中行走的基督》·····	221
236. 伦勃朗(副本?),《伸出胳膊穿东方服饰的男子》·····	222
237. 伦勃朗,《自画像》·····	223
238. 伦勃朗,《托拜厄斯治疗父亲的失明》·····	224
239. 伦勃朗,《荷马向抄写员口述》·····	224
240. 伦勃朗,《基督医治麻风病人》·····	225
241. 伦勃朗,《天使在橄榄峰安慰基督》·····	226
242. 伦勃朗,《浪子回头》·····	226
243. 伦勃朗,《金匠》·····	227
244. 伦勃朗,《谢尔思溪边的先知以利亚》·····	228
245. 伦勃朗,《尼尼微城墙前的先知约拿》·····	229
246. 伦勃朗,《农庄风景》·····	230
247. 伦勃朗,《农庄》·····	231
248. 伦勃朗,《农庄和树木》·····	232
249. 伦勃朗,《阿姆斯特尔风景》·····	233
250. 伦勃朗,《两座茅草屋》·····	233
251. 伦勃朗,《带有村舍和大树的风景》·····	234
252. 伦勃朗,《茅草屋》·····	235
253. 伦勃朗,《路边三座有山墙的村舍》·····	235
254. 伦勃朗,《农舍和树木》·····	236
255. 伦勃朗,《树木及远景》·····	236
256. 选自劳伦斯·斯特恩,《项狄传》·····	239
257. 威廉·贺加斯,《自画像》·····	241
258. 威廉·贺加斯,《自画像》,图 257 局部·····	241
259. 威廉·贺加斯,《美的分析》,扉页·····	242
260. 威廉·贺加斯,《美的分析》,第一版·····	243
261. 威廉·贺加斯,《美的分析》,第二版·····	244
262. 威廉·贺加斯,《美的分析》,画版 1,图 260 局部·····	246

263. 威廉·贺加斯,《美的分析》,画版2,图260局部	246
264. 威廉·贺加斯,《美的分析》,画版1,图260局部	246
265. 威廉·贺加斯,《美的分析》,画版1,图260局部	246
266. 威廉·贺加斯,《美的分析》,画版1,图260局部	247
267. 威廉·贺加斯,《美的分析》,画版2,图261局部	247
268. 威廉·贺加斯,《美的分析》,画版2,图261局部	247
269. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉内西,选自《怪异》(“骷髅”)	248
270. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉内西,《怪异》(“凯旋门”)	249
271. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉内西,《怪异》(“尼禄的坟墓”)	250
272. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉内西,《怪异》(“纪念碑”)	251
273. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉内西,《怪异》(“尼禄的坟墓”),图271局部	252
274. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉内西,《怪异》(“凯旋门”),图270局部	253
275. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉内西,《怪异》(“骷髅”),图269局部	254
276. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉内西,《怪异》(“骷髅”),图270局部	254
277. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉内西,《监狱》,第一版之标题版(第二阶段)	255
278. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉内西,《宫殿内部》	256
279. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉内西,《监狱》,第一版之标题版(有图表覆盖)	257
280. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉内西,《监狱》(“吊桥”,第一阶段),第一版	258
281. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉内西,《监狱》(“圆塔”,第一阶段),第一版	259
282. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉内西,《监狱》(“点灯的桥墩”,第一阶段),第一版	260
283. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉内西,《监狱》(“圆塔”,第一阶段),第一版	261
284. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉内西,《监狱》(“拱形”,第二阶段),第一版	262
285. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉内西,《监狱》,标题版(第六阶段),第二版	263
286. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉内西,《监狱》(“吊桥”,第四阶段),第二版	264
287. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉内西,《监狱》(“贝壳装饰的拱形”,第六阶段),第二版	265
288. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉内西,《圭尔奇诺部分素描作品集……》,正面	266
289. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉内西,《圭尔奇诺部分素描作品集……》,扉页插图,图288局部	266
290. 萨尔瓦托·罗萨,《小雕像》	269
291. 弗朗西斯科·戈雅,《随想作品》,43版(“梦境之理性产生出怪物”)	271
292. 巴蒂斯塔·提埃坡罗,《幻想之诸谗》	272
293. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·提埃坡罗,《随想组图》(“方尖塔前站立的女人与坐着的男人”)	273
294. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·提埃坡罗,《随想组图》(“方尖塔前站立的男人与坐着的女人”)	273
295. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·提埃坡罗,《随想组图》(“靠瓮坐着的年轻男子和其他人物”)	274
296. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·提埃坡罗,《随想组图》(“三位士兵与青年”)	275
297. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·提埃坡罗,《随想组图》(“坐在墓上的士兵及其他人物”)	275
298. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·提埃坡罗,《随想组图》(“站立的哲学家与另外两个人物”)	276
299. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·提埃坡罗,《随想组图》(“风景中的妇女、森林之神和山羊”)	277
300. 乔瓦尼·巴蒂斯塔·提埃坡罗,《随想组图》(“死亡带来观众”)	277