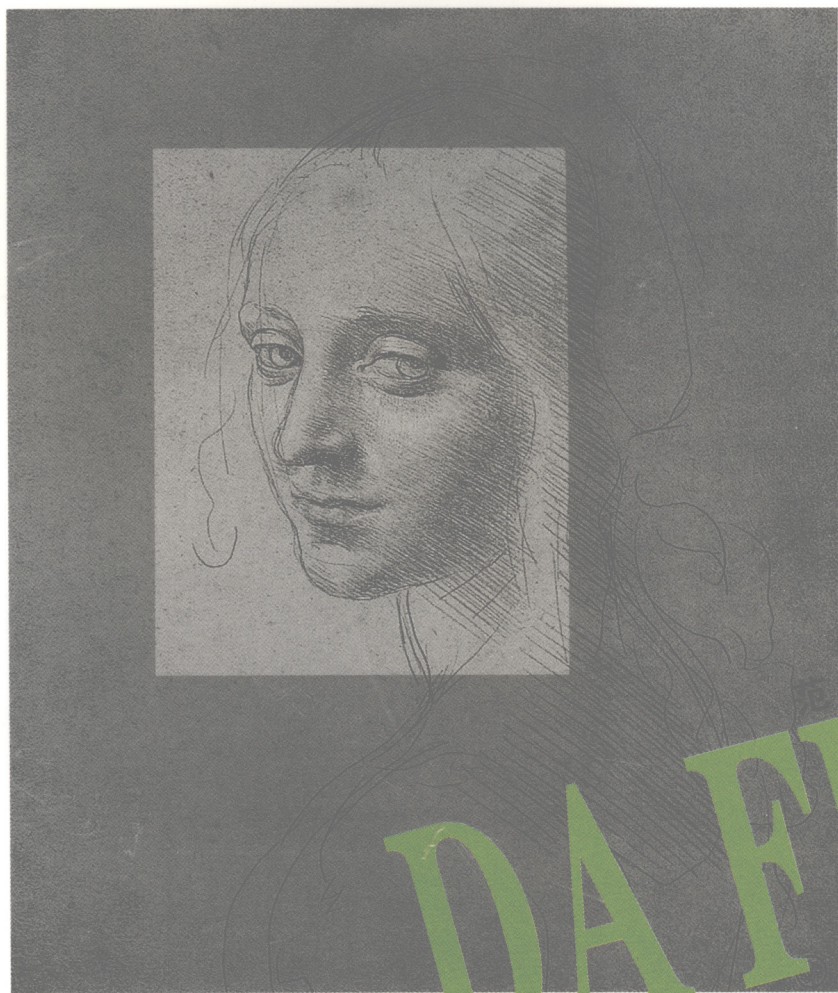

外 国 大 师 素 描 赏 析

达·芬奇

勃 编著

DA FENQ

嶺南美術出版社

外 国 大 师 素 描 赏 析

达·芬奇

范 勃 编著

嶺南美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

达·芬奇 / 范勃编著. — 广州: 岭南美术出版社,
2006.8

(外国大师素描赏析)

ISBN 7-5362-3258-6

I. 达… II. 范… III. 素描—鉴赏—意大利—
现代 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 149746 号

责任编辑: 黄穗中

责任技编: 谢 芸

责任校对: 虞向华

装帧设计: 黄穗中

外国大师素描赏析·达·芬奇

出版、总发行: 岭南美术出版社

(广州市文德北路 170 号 3 楼 邮编: 510045)

出 版 人: 徐南铁

经 销: 全国新华书店

印 刷: 广州市岭美彩印有限公司

版 次: 2006 年 8 月第一版

2006 年 8 月第一次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/20

印 张: 1.5

印 数: 1-3000 册

ISBN 7-5362-3258-6

定 价: 16.00 元

作

者

简

介

范勃，1966 年生于天津，1988年毕业于天津美术学院油画系，1995年毕业于广州美术学院油画系研究生班，2002年结业于中央美术学院油画系首届高研班。现任广州美术学院油画系教授，第二工作室主任。中国美术家协会会员。

目 录

达·芬奇 /2
头骨研究 /3
圣母子和圣安娜及幼年的圣约翰（局部） /4
圣母子和圣安娜及幼年的圣约翰 /5
自画像 /6
年青女人的肖像 /7
岩窟中的圣母习作·天使头部 /8
穿盔甲的武士侧面像 /9
安奇亚里战役习作·惊恐的男子头像 /10
《最后的晚餐》中的圣·菲力浦的头像 /11
《最后的晚餐》中的圣·巴多罗米尔的头像 /12
年青战士的侧面像 /12
五个奇形怪状的人的头像 /13
士兵的头像 /14
男子侧面像 /14
手臂与手 /15
关于小孩的胸部和肩部的前后研究 /16
人体比例 /17
侧面躯干，关于头部比例研究的方形 /18
《最后的晚餐》中的圣彼得右胳膊的素描 /19
布纹研究 /20
坐着的形象与左腿的衣纹研究 /21
布纹研究 /21
马的研究 /22
马的研究 /23
有雪的山峰 /24
树的素描 /25
两棵树的素描 /26
植物研究 /26
吉娜瓦拉的肖像 /27
施洗者约翰 /28
女人胸部研究 / 封底

达·芬奇

范 勃

列奥纳多·达·芬奇（Leonardo da Vinci, 1452—1519），意大利文艺复兴时期画家、科学家，人类智慧的象征。生于佛罗伦萨郊区的芬奇小镇，因此取名叫芬奇。5岁时能凭记忆在沙滩上画出母亲的肖像，同时还能即席作词谱曲，自己伴奏自己唱歌，令在场的人赞叹不已。《最后的晚餐》是世界最著名的宗教画，《蒙娜丽莎》则为世界最著名、最伟大的肖像画。这两件誉满全球的作品使达·芬奇的名字永垂青史。达·芬奇独特的艺术语言是运用明暗法创造平面形象的立体感。他曾说过：“绘画的最大奇迹，就是使平的画面呈现出凹凸感。”

达·芬奇15岁开始在画家韦罗基奥的作坊学艺。1472年入画家行会。15世纪70年代中期个人绘画风格逐渐成熟。1482年至1499年居留法国，除为米兰公爵服务外，还从事其他艺术和科学活动。这期间他的绘画作品不多，但《岩间圣母》、《最后的晚餐》则是他的代表作。1500年出游曼图亚和威尼斯等地。1506年回到佛罗伦萨，创作《圣母子和圣安娜及幼年的圣约翰》和《蒙娜丽莎》，还着手为市政厅绘制壁画。1507年再去米兰，并服务于法国宫廷。1513年移居罗马，1516年又到法国，最后定居昂布瓦斯。晚年极少作画，潜心科学研究，去世时留下大量笔记手稿，内容从物理、数学到生物解剖，几乎无所不包。他一生完成的绘画作品并不多，但件件都是不朽之作。其作品具有明显的个人风格，并善于将艺术创作和科学探讨结合起来，这在世界美术史上是独一无二的。学术界一般将其创作活动分为早期和盛期两个阶段。

当达·芬奇在韦罗基奥的作坊学艺时，就表现出非凡的绘画天才。约1470年他在协助韦罗基奥绘制《基督受洗》时，虽然只画了一位站在基督身旁的天使，但其神态、表情和柔和的色调，已明显地超过了韦罗基奥。现存他最早的作品《受胎告知》，构图虽没有创新，但背景山水的描绘却已注意到了空气氛围的表现。这表明他一开始就致力于解决写实与典型加工的辩证关系。稍后创作的《吉内夫拉·德本奇像》，一反15世纪艺术追求线条分明的传统，以逆光夕照的色调渲染他所倡导的透视效果。1481年创作的《博士来拜》（又译《三王来拜》），是标志其艺术风格达到成熟期的作品。该画虽由于他动身去米兰而没有完成，但从原稿上可以看出其构图和形象塑造所显示的艺术创新，大大超越了他的老师和同辈。由圣母、婴孩和三位博士所形成的三角形稳定构图，按精确的透视法画的建筑遗迹和

奔腾飞跃的马群等背景，说明他已不再从叙事的角度简单地罗列有关人物，而是对传统的题材进行彻底的改造。他所采用的色调幽暗的画法，使人物形象从暗影中突出，突破了传统绘画明晰透亮的特点，预示着文艺复兴的到来。

欧洲文艺复兴彻底颠覆了漫长中世纪的黑暗与专制、野蛮与愚昧，深度回归和释放了人性的自由与现实意义。其间，伟大的践行者列奥纳多·达·芬奇，以艺术和科学的话语方式，智慧而敏锐地实现其与自然和社会的观照。他那诗意弥漫而富于人性的画面，使人浮想联翩，窥见到一个游走于“现实”的崇高而略带悲凄的灵魂，于是对达·芬奇更多的追溯，便始于对他的系列作品的赏析，抑或解读。

头骨研究

钢笔、棕色墨水

19 cm × 13.7 cm

1489年

圣母子 and 圣安娜及幼年的圣约翰
(局部)

圣母子和圣安娜及
幼年的圣约翰

纸、木炭、白色粉笔

141.5 cm × 106.5cm

1499-1500 年

自画像

打底色的纸、画笔、黑色和灰色颜料

33.3 cm × 21.5 cm

1510—1515年

这幅作品不是达·芬奇的原作，可能是达·芬奇晚年丢失的自画像的一个忠实的摹本。

这幅肖像画看上去是从非常近的视点来切入画面的，似乎验证了是艺术家在用一对小镜子研究自己形象所产生的一幅作品。在《自画像》中，达·芬奇观察入微，使用的线条丰富多变，刚柔相济，概括性强，寥寥数笔却包含许多转折，此画虽为达·芬奇素描的摹品，我们仍然可以感受到画面投射出来的巨匠风范和隽永的魅力。

年青女人的肖像

纸，黑色、红色粉笔

63 cm × 46 cm

1499—1500年

岩窟中的圣母习作·天使头部 打底色的纸、画笔、黑色和灰色颜料 18.2 cm × 15.9 cm 1483年

有关圣母的系列主题是达·芬奇绘画的重要题材，托物言情，寄托了他怀念的思绪。这幅藏于意大利杜林皇家图书馆的《岩窟中的圣母习作·天使头部》素描作品，构图端庄隽秀，饱满沉稳，画面沐浴着诗意的光晕。具有绘画艺术革命性质的“薄雾法”，开创了光影和色调、空气和体积相互关系表达的新方式。新的表达方法浸润着达·芬奇素描造型语汇的特质。律动的线条，圆润而富有弹性，调和着画面的张弛节奏。浓墨重彩的五官，在“明暗法”抚摸般的塑造下，既静谧温润，又朦胧柔和。无论是“薄雾法”还是“明暗法”，都赋予画面正形和负形的边界、形体的轮廓线在造型上更深远的意义。那一回眸，有诗，有情，有画，有意，令“诗情画意”弥漫尺幅间，浸透心灵。拈提神韵，诉求灵韵，达·芬奇潜然于心，而又跃然纸上。

穿盔甲的武士侧面像

纸、钢笔

28.5 cm × 20.7 cm

1472年

安奇亚里战役习作·

惊恐的男子头像

打底色的纸、画笔、黑色
和灰色颜料

19.1 cm × 18.8 cm

1503 年

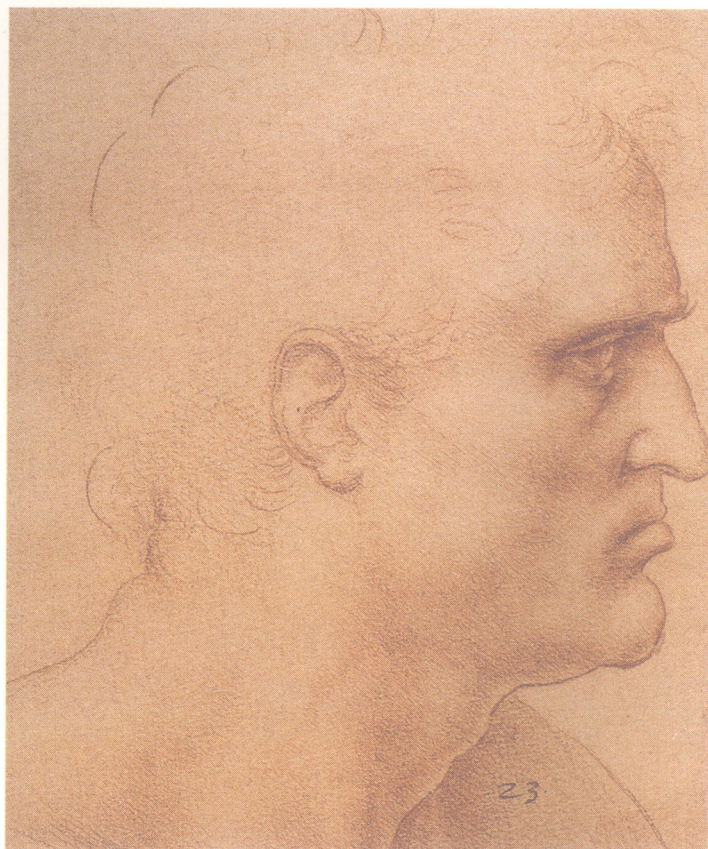

这幅《安奇亚里战役习作·惊恐的男子头像》是达·芬奇用黑色和灰色粉笔创作的素描稿。仅是稿子，就让人过目难忘。画面取势于动，造型鲜活酣畅，人物表情生动逼真，着墨于五官面相的精神传达。“明暗法”拓展了素描造型的意义，丰厚了诸如空间、体积和色调等绘画本体语言的内涵，使其在自身的维度上得到充分表达。线与面的运用巧妙，外形和内形分寸把握恰到好处，画面极富

新意。头部和肩部的逸笔处理，既提示了空间和形体，又与“明暗法”塑造的浮雕般的脸部和脖子完美契合，相得益彰。那怒吼的嘴唇，挺拔的鼻梁和宽大眉弓下犀利的眸子，以及会说话的耳朵，荡漾着张力和感染力，透显着达·芬奇造型的艺术理念——发现人本身，并彰显其精神。

《最后的晚餐》中的
圣·菲利浦的头像
黑色粉笔
19 cm × 15 cm
1495 年

《最后的晚餐》中的圣·巴多罗米尔的头像

红色粉笔

19.3 cm × 14.8 cm

1495 年

年青战士的侧面像

纸、黑色粉笔

19.3 cm × 14.9 cm

1510 年

五个奇形怪状的人的头像

打底色的纸、画笔、黑色和灰色颜料

26.1 cm × 20.6 cm

1494年

为了掌握面部表情的各种变化，对面部肌肉的研究是非常重要的，达·芬奇的《五个奇形怪状的人的头像》表现了多种角度的面部表情发展的渐变序列，从愉快的表情到露齿微笑，最后到仰天大笑。

戴着橡树叶头圈的光头男人，脸上一副自满的表情，瞳孔和眼球虹膜对比强烈，使眼睛熠熠发光，表现出他内心的愉快和微微出神的状态，眼角的鱼尾纹提示出他是一个非常爱笑的人。

左侧和右侧的两个头像充分显示了达·芬奇对头部结构的深刻认识，嘴唇唇肌线的走向提示了面部结构的空间延伸。

