

高等院校艺术设计专业系列教材

素描

Sketch

中国林业出版

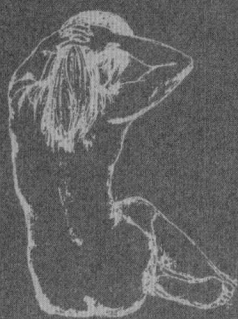

素描

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

● 丁 山 编著

高等院校艺术设计专业系列教材

素描

sketch

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描/丁山编著. —北京:中国林业出版社,2000. 11

高等院校艺术设计专业系列教材

ISBN 978-7-5038-2727-3

I. 素… II. 丁… III. 素描—技法(美术)—高等院校—教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 81977 号

出版 中国林业出版社(100009 北京西城区德内大街刘海胡同7号)

E-mail forestbook@163.com **电话** (010)66162880

网址 www.cfph.com.cn

发行 新华书店北京发行所

印刷 中国科学院印刷厂

版次 2000年11月第1版

印次 2007年3月第3次

开本 787mm×1092mm 1/16

印张 9

字数 208千字

印数 10 001~15 000册

定价 26.00元

序

在造型艺术的基础教学中，高明的教师教出艺术灵气，平庸的教师教出匠气，可见素描教学对造就艺术人才至关重要。

当今，背着画夹、人流如潮的高考学生，普遍造型能力差，进了艺术院校后，除了纯美术的学科，工艺设计专业安排的素描课程只是过过堂而已，“重设计”“轻艺术素养”，这是急功近利的做法。一个学生不懂艺术规律，缺乏熟练的造型能力，他的设计水平能好吗？历来艺术设计大师，大多是画家出身，或具有很深的艺术素养。

任何技艺的培养，都要经过严格的基本功训练，不依规矩，不成方圆。这对艺术家来说，只是在艺术道路上迈出的第一步。艺术创造属“形而上”的形象思维，创造艺术美，全靠“直觉”“神会”。美学家克罗齐说：“艺术是抒情的直觉。”马克思说：“聪明的唯心主义，胜于愚蠢的唯物主义。”艺术创造是精神的活动，它不能受科学概念的制约。一个解剖图制作师，决不能成为画家，因为他不懂美，不了解艺术规律，不会形象思维。

中国道家庄子的美学观注重“神与物游”的创作过程，后人又发展为“性灵”说。主体与客体的精神交融，即是形象思维的主要内核。平庸教师不懂一点点美学知识，也不懂艺术规律，怎么可能当好启蒙教师？他连“技”也教不好。用简单化的程式、框框教学生，只能扼杀学生的天赋灵气。

达·芬奇的蒙娜·丽莎神妙肖像，以及戈雅、伦勃朗、列宾等艺术大家的性格化的肖像，都是“以灵致灵”的产物。

素描、艺术有其内在规律，这种规律如不能运用自如，从有法到无法，不管画家也好，设计美术家也好，都不能进入上乘。一张漂亮的设计图，必然包含着丰富的艺术规律，例如“对比”“虚实”“节奏”“空灵”“韵律美”乃至“神韵”，运用得当，方产生无穷美感。对艺术规律不会运用的学生，毕业后永远也只能是一个工匠，成不了大家。

丁山老师从事基础教学多年，深通此道，他的这本《素描》，就是他有心加强素描教学、提高学生学习素描基本功的质量而编写的。这本教材内容丰富，适合作各门造型艺术基础课程的教学用书。

吴開誠

2000年11月8日

前 言

素描是造型艺术的基础，也是一门相对独立的艺术。素描教学要体现技能训练与发挥创造力相结合的教学要求。

本书依据当今艺术发展的趋势，结合编著者自己多年的绘画实践和教学经验，全面系统地论述了素描教学与素描训练的内容及方法。本书不仅收录了100多幅古今中外各个艺术流派和各国名家的素描作品，而且也收录了很多有代表性的习作，具有很强的可读性和实用性，有利于读者拓宽视野和学习借鉴。

本书为高等院校艺术设计专业系列教材及高等职业技术学院专业教材。同时，本书亦可供参加高考和自学考试者学习及美术爱好者使用。

在本书的编写过程中，南京林业大学曹磊老师参与了主要的策划、文字编撰及资料的收集整理工作，金晓雯、张璟、吴曼老师也参与了本书的文字撰写工作。感谢熊良猷教授、尹安石副教授为本书提供了大量资料；感谢南京艺术学院湛磊老师在本书图文处理方面所做的工作。

本书由江苏省教育学院美术系曹英义教授、南京艺术学院美术系吴开诚教授审定。在出版过程中得到了南京林业大学职业技术学院倪筱琴院长的支持，并得到了各界朋友与同行的热情支持和协助。在此一并表示诚挚的谢意。

由于编者水平所限，本书难免有不足和不当之处，恳切希望读者指正。

编 者

2000年11月11日

目 录

第一章 素描的概念	(1)	第三节 静物写生的表现	(24)
第一节 什么是素描	(1)	一、体积感与空间感的表现	(24)
第二节 素描的发展史	(1)	二、静物色彩的表现	(24)
一、西方素描的发展史	(1)	三、静物质感的表现	(25)
二、我国素描的发展史	(7)	第四章 石膏像写生	(26)
第三节 素描学习的原则及方法	(8)	第一节 石膏像写生的准备工作	(26)
一、原 则	(8)	一、石膏像概述	(26)
二、方 法	(9)	二、石膏像写生的意义	(27)
第四节 素描的工具材料与技能	(11)	第二节 石膏像写生的步骤	(27)
一、素描的工具材料与使用方法	(11)	一、构 图	(27)
二、作画的常识	(12)	二、对形体结构的认识	(29)
第二章 石膏几何体素描	(13)	三、明暗造型	(30)
第一节 几何形体与形体造型	(13)	四、线的运用与表现	(32)
一、造型与结构	(13)	第三节 石膏像写生的表现技法	(33)
二、石膏几何体的表现	(13)	第五章 人物头像写生	(35)
第二节 形体的透视	(14)	第一节 头部结构	(35)
一、透视基础	(14)	一、头部的解剖结构	(35)
二、透视的特点与规律	(15)	二、头部的运动规律与透视	(37)
第三节 石膏几何体结构造型与明暗造型	(17)	三、面部五官的比例与特征	(37)
一、素描的观察方法	(17)	第二节 人物头像写生的步骤	(39)
二、结构造型的表现方法	(18)	一、模特儿的选择	(39)
三、明暗造型的表现方法	(19)	二、构 图	(39)
第三章 静物写生	(21)	三、基本轮廓	(39)
第一节 静物写生的法则	(21)	四、明暗的塑造	(41)
一、静物的组合	(21)	五、细部的刻画	(41)
二、构图的法则	(21)	六、调整统一	(42)
第二节 静物写生的步骤	(22)	第三节 人物头像写生要点	(42)
一、轮 廓	(22)	一、形体特征	(42)
二、铺大体明暗关系	(23)	二、神 态	(43)
三、深入刻画	(23)	三、动态变化	(43)
四、调 整	(23)	第六章 半身人像与全身人像写生	(45)
		第一节 人体的结构	(45)

一、人体的结构、比例和透视	(45)	图 4 《麦田》(荷)凡高	(3)
二、躯干和四肢	(51)	图 5 《自画像》(法)德加	(4)
三、运动规律	(53)	图 6 《马利亚·阿尔奇布谢娃肖像》(俄)列宾	(4)
第二节 半身人像写生的步骤	(54)	图 7 (俄)谢洛夫	(5)
一、半身人像写生的准备工作	(54)	图 8 (德)珂勒惠支	(5)
二、写生的步骤	(54)	图 9 (德)门采尔	(5)
三、半身人像写生的要点	(56)	图 10 萨伏尔多	(5)
第三节 全身人像写生的步骤	(57)	图 11 《戴帽子的女人》(法)马奈	(6)
一、全身人像写生的准备工作	(57)	图 12 (法)马蒂斯	(6)
二、写生的步骤	(57)	图 13 《母与子》(西班牙)毕加索	(6)
三、写生的要点	(60)	图 14 《半身像》丁山	(7)
第七章 风景写生	(61)	图 15 《头像》丁山	(8)
第一节 风景写生的基础知识	(61)	图 16 《手》(俄)列宾美院学生作品	(9)
一、目 的	(61)	图 17 威特克茨	(9)
二、风景写生中的构图法则	(61)	图 18 (意)米开朗基罗	(9)
三、风景写生中的透视规律	(63)	图 19 (俄)列宾美院学生作品	(10)
第二节 风景写生的步骤	(64)	图 20 (俄)列宾美院学生作品	(10)
一、取景的法则	(64)	图 21 (俄)列宾美院学生作品	(10)
二、形面分析	(64)	图 22 (俄)列宾美院学生作品	(10)
三、色调处理	(67)	图 23 (俄)弗鲁贝尔	(12)
四、空间感的处理	(67)	图 24 《头像》(俄)列宾美院学生作品	(12)
五、深入刻画	(67)	图 25 透视规律	(15)
第三节 风景写生的技巧	(68)	图 26 透视规律	(16)
一、天空的处理技法	(68)	图 27 《石膏几何体习作》张鑫	(17)
二、地面的处理技法	(69)	图 28 《结构素描》(学生习作)潘亮	(19)
三、建筑物的画法	(70)	图 29 《结构素描》陈莉莉	(19)
四、树木的处理技法	(70)	图 30 《骨骼》(匈)	(19)
五、人物的处理技法	(72)	图 31 《石膏几何体习作》李玉栋	(20)
第八章 速 写	(73)	图 32 《石膏几何体习作》季巍	(20)
第一节 人物速写	(73)	图 33 《静物》(学生习作)季巍	(22)
一、目 的	(73)	图 34 《静物》(学生习作)曹昕	(23)
二、步 骤	(73)	图 35 《静物》冉向捷	(24)
三、表现技巧与要点	(76)	图 36 《静物》(学生习作)李玉栋	(25)
第二节 风景速写	(76)	图 37 《静物》冉向捷	(25)
一、目 的	(76)	图 38 《马赛曲》丁山	(26)
二、风景速写的步骤	(76)	图 39 《大卫》张兴来	(26)
插图索引		图 40 《朱里头像》(学生习作)	(27)
图 1 《自画像》(意)达·芬奇	(2)	图 41 《哭娃》丁山	(28)
图 2 (意)米开朗基罗	(3)	图 42 《阿里斯托芬》丁山	(28)
图 3 《女圣徒胸像》(意)拉斐尔	(3)		

图 43 《女躯干》丁山	(28)	图 82 《半身人像》丁山	(55)
图 44 《奴隶》冉向捷	(29)	图 83 《半身人像》(俄)列宾美院学生作品 ...	(55)
图 45 《解剖》丁山	(29)	图 84 《半身人像》(俄)列宾美院学生作品 ...	(55)
图 46 学生习作	(30)	图 85 《半身人像》(俄)列宾美院学生作品 ...	(55)
图 47 《奴隶》丁山	(30)	图 86 《半身人像》吴曼	(56)
图 48 《莫里哀石膏像写生步骤》 (学生习作)高文敬	(31)	图 87 《半身人像》丁山	(56)
图 49 《斗士》(意)拉斐尔	(33)	图 88 《女人体》(德)	(57)
图 50 《女人》(美)锐克·苏伦斯	(33)	图 89 《帕格尼尼肖像》(法)安格尔	(58)
图 51 《石膏像》丁小萍	(34)	图 90 《男人体》(俄)列宾美院学生作品	(59)
图 52 《亚历山大》丁山	(34)	图 91 《人体组合》(俄)布鲁尼	(59)
图 53 《头骨》	(35)	图 92 《学生》(美)哈伯·芬克	(59)
图 54 头部正面肌肉	(36)	图 93 《女人体》(德)	(59)
图 55 头部侧面肌肉	(36)	图 94 《女人体》李禧	(60)
图 56 《头部运动》	(37)	图 95 《男人体》(俄)列宾美院学生作品	(60)
图 57 《肖像》丁山	(38)	图 96 《女人体》(俄)列宾美院学生作品	(60)
图 58 五官特征素描练习	(38)	图 97 《风景》熊良猷	(61)
图 59 《头像》(俄)列宾美院学生作品	(40)	图 98 《风景》(美)欧内斯特·沃森	(62)
图 60 《肖像》丁山	(40)	图 99 《风景》尹安石	(62)
图 61 《印第安人头像》(美)尼古拉·费欣 ...	(40)	图 100 《树》熊良猷	(63)
图 62 《尼古拉斯肖像》(荷)鲁本斯	(40)	图 101 《风景》(德)门采尔	(63)
图 63 《头像》(俄)谢洛夫	(41)	图 102 《意大利的回忆》(法)柯罗	(64)
图 64 《头像》丁山	(41)	图 103 《风景》(德)门采尔	(64)
图 65 《头像》(俄)列宾美院学生作品	(42)	图 104 《风景》(德)门采尔	(65)
图 66 《老人像》(德)丢勒	(42)	图 105 《风景》(法)柯罗	(65)
图 67 《头像》(俄)列宾美院学生作品	(43)	图 106 《有树的风景》尹安石	(66)
图 68 《肖像》曹磊	(43)	图 107 《池塘边》尹安石	(66)
图 69 《肖像》(美)尼古拉·费欣	(44)	图 108 《小路》丁山	(67)
图 70 《肖像》丁山	(44)	图 109 《风景》尹安石	(68)
图 71 人体正面和背面	(45)	图 110 《风景》熊良猷	(68)
图 72 理想的男性人体比例	(46)	图 111 《风景》(美)欧内斯特·沃森	(69)
图 73 理想的女性人体比例	(47)	图 112 《风景》(美)欧内斯特·沃森	(69)
图 74 人体在任意位置上的透视	(48)	图 113 《罗马圣彼得教堂》(法)安格尔 ...	(70)
图 75 人体在任意角度上的透视	(49)	图 114 《树》(意)达·芬奇	(71)
图 76 弧形运动与箱框结合的人体透视	(50)	图 115 《树林》(俄)希施金	(71)
图 77 躯干正面与背面肌肉解剖	(51)	图 116 《树林》(美)哈伯·芬克	(71)
图 78 上肢肌肉解剖	(52)	图 117 《街景》丁山	(72)
图 79 下肢肌肉解剖	(52)	图 118 《人体速写》(法)罗丹	(74)
图 80 人体运动	(53)	图 119 《人物速写》曹英义	(74)
图 81 人体运动	(53)	图 120 《人物习作》(法)席里柯	(74)
		图 121 《人体速写》(俄)谢洛夫	(75)

图 122 《人体速写》丁山	(75)	图 162 《女人体》丁山	(95)
图 123 《人物速写》曹英义	(75)	图 163 《女人体》李禧	(96)
图 124 《头像》柯柯西埃	(75)	图 164 《女人体》丁山	(96)
图 125 《女人像》(美)安德鲁·怀斯	(76)	图 165 《手》(德)	(97)
图 126 《港口写生》(德)丢勒	(77)	图 166 《手》(意)达·芬奇	(97)
图 127 《街景》(美)欧内斯特·沃森	(77)	图 167 《手的表现》(俄)列宾美院学生作品	(97)
图 128 《深巷》(美)欧内斯特·沃森	(77)	图 168 《手》(德)	(97)
图 129 《垂钓》(法)莫奈	(78)	图 169 《女人体》盛萍	(98)
图 130 《风车》丁山	(78)	图 170 《人体结构》(匈)	(99)
图 131 《大卫》丁山	(79)	图 171 《女人体》丁山	(100)
图 132 《马赛曲》丁山	(80)	图 172 《女人体》江婷	(100)
图 133 《阿古里巴》冉向捷	(80)	图 173 《女人体》丁山	(101)
图 134 《石膏半面像》胡钰	(80)	图 174 《女人体》(德)	(102)
图 135 《布鲁德斯》张兴来	(81)	图 175 《女人体》韩玥	(103)
图 136 《米开朗基罗》丁山	(82)	图 176 《女人体》丁山	(103)
图 137 《躯干解剖》丁山	(83)	图 177 《人体》丁山	(103)
图 138 《阿波罗》曹磊	(84)	图 178 《女人体》(俄)列宾美院学生作品	(104)
图 139 《自行车》麻豪媚	(85)	图 179 《女人体》(俄)列宾美院学生作品	(105)
图 140 《肖像》丁山	(85)	图 180 《男人体》(匈)	(105)
图 141 《肖像》丁山	(85)	图 181 《女人体》(美)安托尼	(106)
图 142 《肖像》(意)达·芬奇	(86)	图 182 《女人体》(美)哈勃·芬克	(107)
图 143 《肖像》巴罗奇	(86)	图 183 《女人体》丁山	(108)
图 144 《肖像》(美)尼古拉·费欣	(86)	图 184 《人体》(匈)	(108)
图 145 《肖像》(美)古罗斯	(86)	图 185 《女人体》(俄)列宾美院学生作品	(109)
图 146 《肖像》丁山	(87)	图 186 《男人体》(俄)列宾美院学生作品	(110)
图 147 《老头人像》吴开诚	(88)	图 187 《男人体》(德)	(110)
图 148 《肖像》丁山	(88)	图 188 《人体组合》丁山	(111)
图 149 《肖像》(美)尼古拉·费欣	(88)	图 189 《女人体》丁山	(112)
图 150 《肖像》曹磊	(88)	图 190 《浴女》(法)雷诺阿	(112)
图 151 《肖像》(美)萨金特	(89)	图 191 《女人体》丁山	(113)
图 152 《肖像》(意)丁托列托	(89)	图 192 《男人体》丁山	(113)
图 153 《肖像》帕尔马·委齐奥	(89)	图 193 《女人体》丁山	(113)
图 154 《肖像》康勃夫	(89)	图 194 《男人体》(俄)列宾美院学生作品	(114)
图 155 《半身人像》冉向捷	(90)	图 195 《女人体》丁山	(114)
图 156 《半身人像》湛磊	(90)	图 196 《女人体结构》(匈)	(115)
图 157 《肖像》吴开诚	(91)	图 197 《女神》(意)拉斐尔	(116)
图 158 《头像》丁山	(92)	图 198 《女人体》(美)安德鲁·怀斯	(116)
图 159 《全身人像》丁山	(93)	图 199 《女人体》卢曼	(116)
图 160 《男人体》(俄)契斯恰科夫	(94)	图 200 《男人体》(俄)列宾美院学生作品	(117)
图 161 《男人体》(俄)列宾美院学生作品	(95)	图 201 《男人体》(意)达·芬奇	(117)

图 202 《结构素描》学生习作	(118)	图 214 《人物速写》(荷)凡高	(124)
图 203 《女子半身像》(俄)列宾美院学生作品	(119)	图 215 《头像》(西班牙)毕加索	(125)
图 204 《男子半身像》(俄)列宾美院学生作品	(119)	图 216 《人物习作》(德)珂勒惠支	(125)
图 205 《老人肖像》(俄)列宾美院学生作品	(120)	图 217 《女人体》(美)	(125)
图 206 《自画像》(法)米勒	(120)	图 218 《病倒在巴黎》(德)弗洛伊德	(126)
图 207 《束发妇人》(法)普吕东	(120)	图 219 《诗人头颅》巴金斯	(126)
图 208 《女子像》(美)安德鲁·怀斯	(121)	图 220 《风景》尹安石	(127)
图 209 《全身人像白描》丁山	(121)	图 221 《风景》尹安石	(127)
图 210 《女子像》(美)安德鲁·怀斯	(121)	图 222 《风景》尹安石	(128)
图 211 《风景速写》曹英义	(122)	图 223 《风景》熊良猷	(129)
图 212 《街景》丁山	(123)	图 224 《树林》尹安石	(129)
图 213 《人像》(西班牙)哥雅	(124)	图 225 《树》(美)欧内斯特·沃森	(130)
		图 226 《树》(美)欧内斯特·沃森	(130)
		参考文献	(131)

第一章 素描的概念

第一节 什么是素描

所谓素描,即指朴素的描绘,是指以一种颜色的绘画工具将物体的形体、透视、结构、比例、明暗、块面、质感等进行理性的分析,并准确地在二维平面上将其表达出来,在视觉上具有符合客观对象的准确性,在艺术上能够反映对象的精髓及本质,具有一定的感染力。

素描是造型艺术的基础,是练习绘画基本功的手段。当前,素描不仅是一门相对独立的艺术,并且它还渗透到视觉艺术的各个领域,适用于一切与造型相关的基础训练,诸如建筑设计、平面设计、工业造型设计、服装设计、展示设计等。

一幅好的素描,同其他绘画一样具有很高的艺术价值,是造型艺术宝库的一个重要组成部分。人类艺术发展史上,许多大师的素描作品至今都被人们所学习和欣赏,如达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、徐悲鸿等。

初学者通过反复的观察和素描实践训练,培养敏锐的视觉反应能力,也就是眼睛对物体的敏锐的洞察力,对物体的分析理解能力以及熟练掌握各种素描技巧,通过手将其生动表达出来的能力。

第二节 素描的发展史

一、西方素描的发展史

世界上最早的素描应是在旧石器时期的洞窟壁画,当时最杰出的绘画作品发现于法国南部和西班牙东北部地区的几十个洞窟中,其中最突出的是法国的拉斯科洞窟和西班牙的阿尔塔米拉洞窟。原始人用简单的天然材料如木炭、石、泥等在洞壁上描绘了大量的野牛、驯鹿、野马等动物,用笔粗犷而老练,并施以红、黑、褐色渲染出体积。结构、气势雄壮,线条奔放,富有动感。其中《受伤的野牛》刻画了野牛在受伤之后的蜷缩、挣扎,表现出强有力的动态。

此后随着人类社会的逐步发展,素描也由最原始阶段逐渐向前发展。

古埃及和古希腊壁画成为继史前美术之后最有特色的绘画艺术形式。古埃及壁画线条柔和舒展,构图别致、比例得当,刻画写实、生动、设色程式较固定,男子皮肤多为褐色,女子多为浅褐色或淡黄色,头发为蓝黑色,眼圈为黑色,手法娴熟、大胆、自由多变,表现风格活泼、圆润、优美,体现出古埃及画家敏锐的观察力和绝佳的写实功力。

古希腊时期素描的成就主要体现在瓶画中。公元前7世纪的瓶画主要为东方风格,出现了受埃及、两河地区影响的兽首人身像,植物纹样等。黑绘风格出现于公元前6世纪初,它是把主体人物涂成黑色,背景保持陶土的本色,使形象轮廓突出;红绘风格出现于公元前6世纪末,背景上以深黑色,下主体部分为赭色,人物细部用线来描绘。

古罗马艺术深受古希腊艺术的影响,但是由于不同的社会环境和民族特点,古罗马美术也有其不同于古希腊美术的独特之处。相比之下,古罗马人的艺术更倾向于实用主义,在内容上多为享乐性和世俗生活,在形式上追求宏伟壮丽,在人物表现上强调个性。古罗马素描的成就主要反映在壁画上,这一时期出现了不少画家,都是出色的素描高手。意大利的文艺复兴标志着西方素描走向成熟。在经历了封建教会势力的一千年统治后,人们开始挣脱精神上的奴役。资本主义生产方式的出现,促进了世俗文化的发展,形成了与宗教神权文化相对应的思想文化——人文主义,提倡人性,反对神性,提倡人权,反对神权,提倡个性自由,反对人身依附。此时,素描也有了突飞猛进的发展,从而确立了欧洲素描风格的主调。这一时期出现了许多大师,他们不仅仅是优秀的油画家、雕塑家,还是杰出的素描画家。如达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔被称为“文艺复兴三杰”。

达·芬奇是一个伟大的现实主义画家,素描功底深厚,创作风格和谐、统一。熟练运用透视、结构、明暗等规律,刻画形象细致,表情生动,是文艺复兴时期最卓越的代表人物之一。

米开朗基罗是一位追求个性化的素描大师,他的作品结构准确,刻画深入,用笔洗练,简洁有力,特别善长表达人体的结构和运动感,极具力度感,他的艺术成为西方美术史上一座难以逾越的高峰。

拉斐尔的素描手法多变灵活,刻画细致,他与达·芬奇、米开朗基罗的不同之处在于他以优美的,诗一般的绘画语言体现了人文主义的理想,他对美的孜孜不倦的追求对后代也产生了巨大影响,他所确立的美的样式成为后来学院派与古典主义的标准之一。

文艺复兴时期的素描艺术是极具理性的,重视客观,强调结构,作画态度冷静严谨,注重临摹和默写。

自17世纪下半叶开始欧洲艺术中心逐渐转向法国,这一时期的作品被称之为被罗可可的艳情艺术所主宰。一方面有些浮华,缺乏对神圣力量的感受,另一方面又能以法国式的轻快优雅使绘画摆脱了宗教题材,亲切愉悦。这一时期的素描大师有华多、夏尔丹、安格尔、普桑等,他们的绘画特点是以明暗来塑造形体,结构严谨,形态生动而逼真。

图1 《自画像》(意)达·芬奇

图2 (意)米开朗基罗

图3 《女圣徒胸像》 (意)拉斐尔

图4 《麦田》 (荷)凡高

19世纪法国绘画在造型艺术中取得了压倒一切的地位,科学的飞速进步,色彩学的诞生,照相术的发明使人们既渴望发明和创新,又不断地产生厌倦,这造成欣赏趣味上的巨大差异,并产生各派掘起,百花齐放的繁荣局面,出现了多种流派,有浪漫主义、现实主义、印象主义、后印象主义等。

浪漫主义的代表人物有德拉克罗瓦、席里柯等，绘画作品十分注重情感的表达，富有激情，追求一种“内在的真实”，强调夸张对比，极易引起观者的共鸣。

1848~1870年是现实主义大放光彩的时代，这一批画家对艺术和生活有新的要求和直接观察的兴趣，代表人物有库尔贝，他的作品强调真实美，反对新古典主义的理想美以及浪漫主义的夸张美，代表了个体主义的时代精神。此外，法国大革命后也涌现出一批现实主义画家，柯罗、米勒、杜米埃等，他们创作了许多真实的普通劳动者的形象及风景画，作品质朴平凡。

印象主义是19世纪欧洲艺术发展的一个阶段，也是现实主义向现代主义过渡的一个阶段，注重在绘画中对外光的研究和表现。代表人物有莫奈、德加，其中德加是一位善长素描的画家，善于从不寻常的角度去捕捉各种瞬间动态，结构准确，笔法流畅。

后印象主义不满足于客观主义的表现和片面追求外光和色彩，而强调抒发自我感受表现主观感情和情绪，重视形和构成形的线条、色块、体和面。代表人物有塞尚、凡高、高更等。

19世纪德国绘画中，浪漫主义流派占主导地位，出现了两位素描大师，一位是门采尔，一位是珂勒惠支。门采尔是位自学成才的画家，他创作的作品形象表达生动、刻画细致，创作了数以千计的素描作品，珂勒惠支的作品用笔刚劲有力，线条粗犷，轮廓鲜明，具有极强的感染力。

图5 《自画像》 (法)德加

图6 《马利亚·阿尔奇布谢娃肖像》 (俄)列宾

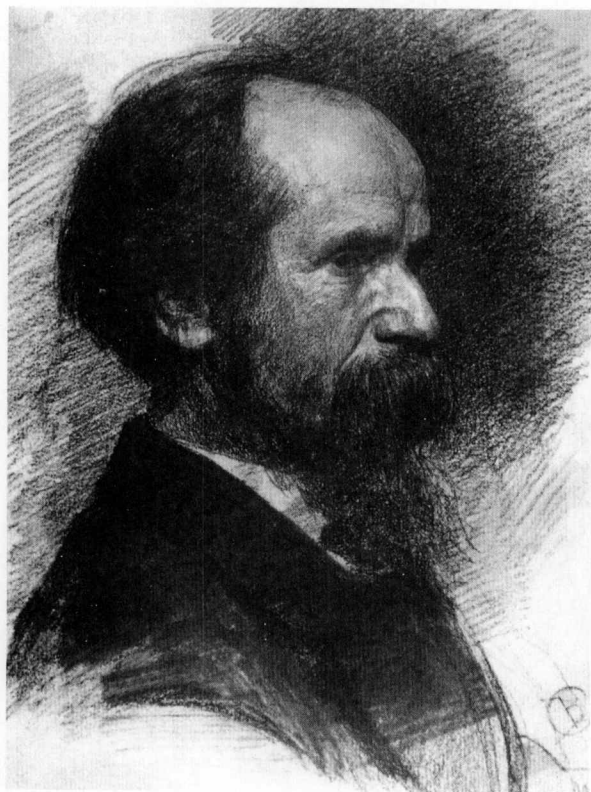

图7 (俄)谢洛夫

图8 (德)珂勒惠支

图9 (德)门采尔

图10 萨伏尔多

图 11 《戴帽子的女人》(法)马奈

图 12 (法)马蒂斯

图 13 《母与子》(西班牙)毕加索