

世界巨匠经典素描
——范画大系——

巨匠素描 大范本

巨素社
主编

莫迪利亚尼

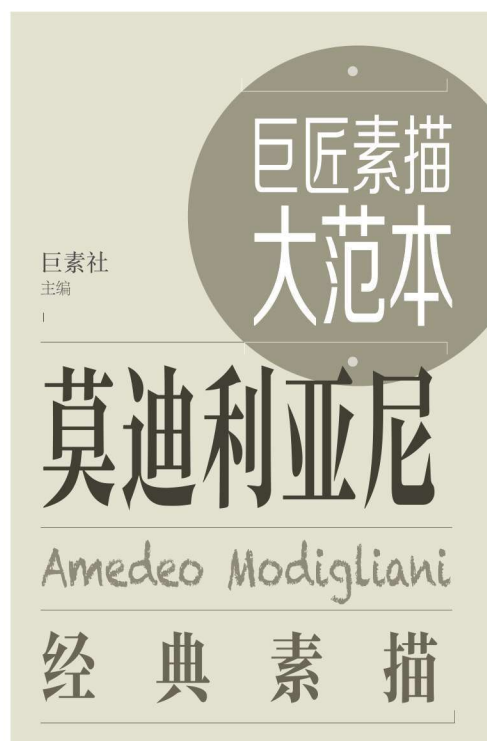
Amedeo Modigliani

经典素描

中国青年出版社

世界巨匠经典素描
范画大系

中国青年出版社

图书在版编目（CIP）数据

巨匠素描大范本：范画版·莫迪利亚尼经典素描 /
巨素社主编. -- 北京：中国青年出版社，2018.3
（世界巨匠经典素描范画大系）
ISBN 978-7-5153-5054-7
I . ①巨… II . ①巨… III . ①素描－作品集－
意大利－近代 IV . ① J234
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 040635 号

副主编：王旻昱 孙 力 陈天阳

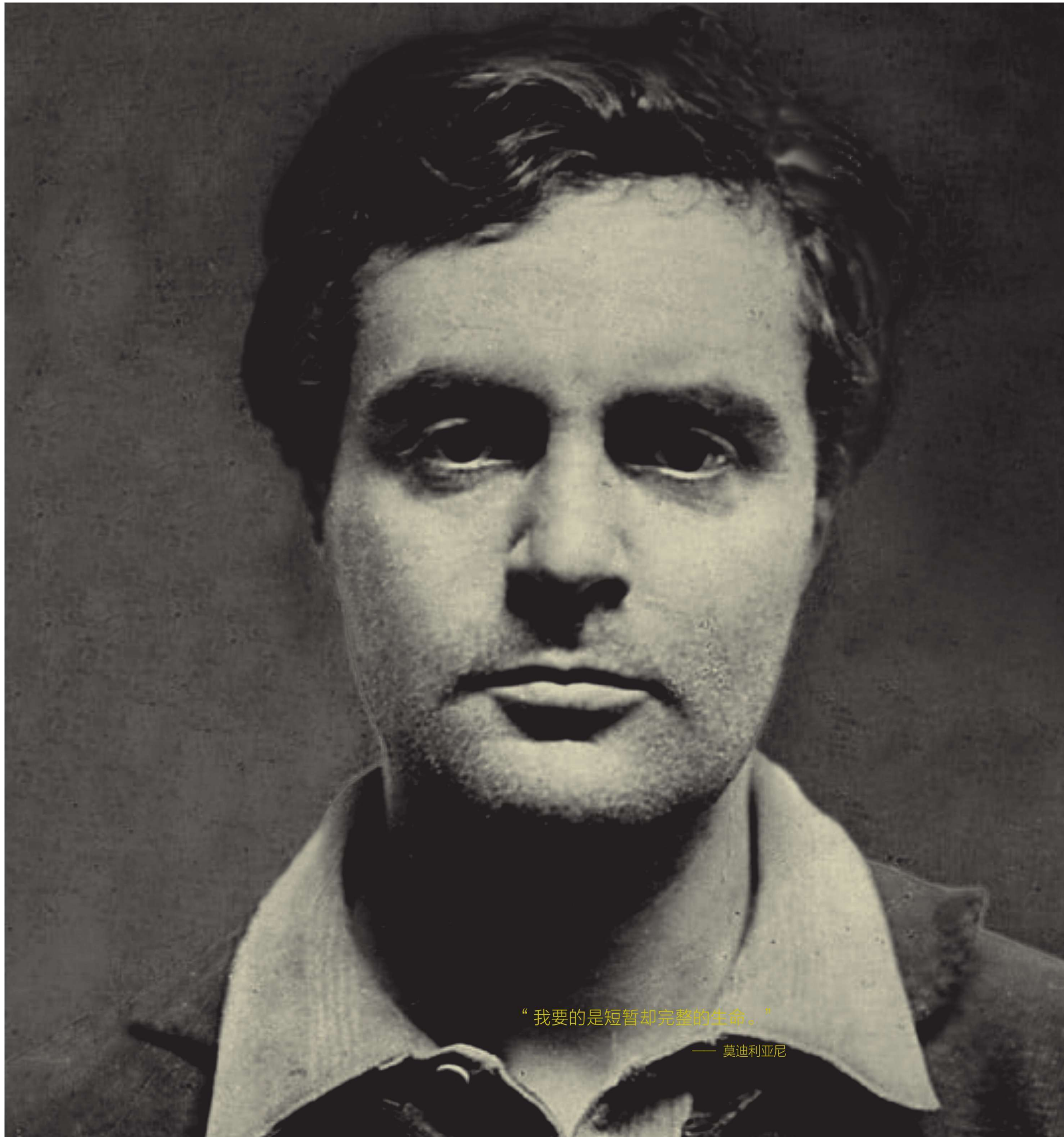
责任编辑：许 欣

中国青年出版社 出版 发行
社址：北京东四 12 条 21 号
邮政编码：100708
网址：www.cyp.com.cn
编辑部电话：(010) 57350403
门市部电话：(010) 57350370

三河市君旺印务有限公司
新华书店经销

开本：889×1194 1/12
印张：7
版次：2018 年 3 月北京第 1 版
印次：2018 年 3 月河北第 1 次印刷
定价：45.00 元

本图书如有印装质量问题，
请凭购书发票与质检部联系调换
联系电话：(010) 57350337

“我要的是短暂却完整的生命。”

—— 莫迪利亚尼

目录

- 柔和曼妙的经典素描范画 -01
- 微笑的女子 -02
- 年轻女孩 -03
- 撇嘴的女孩 -04
- 梳分头的男子 -05
- 戴帽子的男子 -06
- 小胡子男子 -07
- 戴帽子斜视的女子 -08
- 侧面的男子 -09
- 凝视的男子 -10
- 斜视的男子 -11
- 歪头的男子 -12
- 披围巾的女子 -13
- 年轻女孩 -14
- 经纪人纪尧姆先生 -15
- 歪头的男子 -16
- 手摸脸颊的男子 -17
- 年轻的女孩 -18
- 戴帽子的女子 -19
- 凝视的女子 -20
- 戴帽子的女子 -21
- 戴帽子的女子 -22
- 戴礼帽的男子 -23
- 戴戒指的女子 -24
- 侧面戴帽子的女子 -25
- 双手放胸前的男子 -26
- 拿杯子的男子 -27
- 戴帽子喝酒的男子 -28
- 戴眼镜的男子 -29
- 手摸衣领站立的男子 -30
- 相拥的男女 -31
- 喝酒的男子 -32
- 十指紧扣坐着的女子 -33
- 戴帽子坐着的男子 -34
- 双手合十凝视的女子 -35
- 戴帽子的女子 -36
- 吸烟坐着的男子 -37
- 歪头站立的女子 -38
- 手托下巴坐着的女子 -39
- 写字的女子 -40
- 手插兜站立的男子 -41
- 侧身坐着的男子 -42
- 举起手臂站立的女子 -43
- 扭头站立的女子 -44
- 双抬起站立的女子 -44
- 双手扶腿坐着的男子 -45
- 坐着但的女子 -46
- 手臂紧抱的女子 -47
- 扭头盘腿坐着的男子 -48
- 双手提裙子站立的女子 -49
- 扭头盘腿坐着的男子 -50
- 侧面躬身坐着的男子 -51
- 扭头盘腿坐着的男子 -52
- 张臂跪立的女子 -52
- 扭头坐着的女子 -53
- 抬手扭身站立的女子 -53
- 侧面张臂站立的女子 -54
- 扭头屈腿坐着的女子 -55
- 扭头侧倾站立的女子 -56
- 抬臂斜躺的女子 -57
- 扭身侧躺的女子 -58
- 躬腿侧卧的女子 -58
- 抬臂交腿站立的女子 -59
- 背面抬臂站立的女子 -60
- 抬臂躬腿站立的女子 -60
- 侧面背手站立的女子 -61
- 坐在椅子上的女子 -62
- 侧面坐着的女子 -62
- 低头侧身坐着的女子 -63
- 侧卧躺着的女子 -64
- 扭头侧卧躺着的女子 -64
- 抬臂交腿站立的女子 -65
- 躬腿侧卧的女子 -66
- 背面躺着的女子 -66
- 侧面扶腰站立的女子 -67
- 背手站立的女子 -68
- 背面扭身站立的女子 -68
- 抬臂扶腰站立的女子 -69
- 抬头单腿跪立的女子 -70
- 侧身站立的女子 -70
- 双手扶头坐着的女子 -71
- 双手抬起侧躺的女子 -72
- 侧躺的女子 -72
- 双手扶头坐着的女子 -73
- 单手扶头坐着的女子 -74
- 双手抬起站立的女子 -74
- 双臂抬起坐着的女子 -75
- 双手扶头坐着的女子 -76
- 扭头坐着的女子 -77
- 躬身站立的女子 -78
- 双手扶头的女子 -78
- 举起手臂的女子 -79
- 低头坐着的女子 -80
- 双手提裙子站立的女子 -80

柔和曼妙的经典素描范画

意大利著名画家、雕塑家。

二十世纪法国“巴黎画派”的重要代表人物、表现主义代表艺术家之一。

以高超的线条造型技艺名垂艺术史，一生创作了 1000 余幅素描。

豪放不羁的艺术之路

阿米迪奥·莫迪利亚尼生于 1884 年，出生于托斯卡纳的小海港城市意大利沃尔纳，1920 年 36 岁莫迪里阿尼因肺结核病逝于巴黎。1923 年莫迪利亚尼与妻子一起合葬于巴黎世界上最著名的墓地之一的拉雪兹神父公墓。

莫迪利亚尼生活在一个犹太人家庭，商人父亲出自银行家族，教师的母亲是荷兰哲学家斯宾诺莎的后裔。莫迪利亚尼自幼体弱多病，学业不佳，跟随画家古列尔莫·米凯利学习绘画。

1902 年，18 岁时先后就读于威尼斯美术学院和佛罗伦萨美术学院学习绘画。

1906 年，22 岁时莫迪利亚尼来到巴黎，与毕加索等人同在蒙马尔特高地下的民区居住，并且向布朗库西学习雕塑。过着艺术家特有的反传统、反社会的豪放不羁的生活。

1909 年，26 岁时莫迪利亚尼从巴黎回到家乡沃尔纳，脱离了巴黎的喧闹，回归平静潜心创作。

1917 年，33 岁时莫迪利亚尼有了自己的经纪人，艺术品交易商保罗·纪尧姆。而在其挚友哲布尔斯基的多次说服下，莫迪利亚尼在贝尔特·韦尔画廊举办个人展览，这场展览对莫迪利亚尼来讲，即是人生中第一次也是最后一次。展出的 30 余幅作品包括了素描和油画。由于画廊的玻璃橱窗露出一幅裸体女子作品，画中女子曲线妩媚、神色妖娆，引来了不少人围观。恰巧画廊旁边是警察局，面对如此大尺度的作品，警方勒令画廊关闭展览。

假若莫迪利亚尼寿命再长写些，也许就能见到自己的作品得到赞誉的一天。遗憾的是他去世的那天，像一个流浪汉一样躺在巴黎街头的诊所，临死前用母语意大利语读起家乡的诗歌。

画坛上的“战栗的艺术”

年轻的莫迪利亚尼满怀才华和抱负，从故乡意大利来到了法国巴黎，在他动身去巴黎前，母亲送给他了一本王尔德的《瑞丁监狱之歌》诗集，其“经由艺术，也唯有经由艺术，我们才能免于玷污真实存在的污秽。”的这—艺术信条引导、激励着莫迪利亚尼，而巴黎蓬勃发展的艺术激情激发了他的创作。

在巴黎，莫迪利亚尼是一个真正的独行者，游离于艺术流派之外，其线条精致、色彩柔和、笔触生动的作品并不属于某一派别，但在现代艺术史上确立了应有的地位。

莫迪利亚尼早期的作品受到的是源自拉斐尔前派的新艺术运动，在 30 岁时已形成了他的艺术特色，即运用优美、精练的线条勾画对象的轮廓，然后涂布经过夸张、提炼的浓艳色彩。他吸取新艺术表现形态的构型方法，并且把形象通过夸张变形而特别拉长，他笔下的事物是他心中的想象。

莫迪利亚尼的经纪人纪尧姆高度评价：“太迷人，感情如此昂扬。他高傲的灵魂，在其瑰丽却残缺的美中，依然深深留在我们的记忆中”。莫迪利亚尼所描绘的人像有着独具特色的造型风格，不画眼珠的杏眼、三角形的鼻子、小嘴巴、弧形的一线眉等。在构图上拉长的头部和歪斜的身姿，这种单纯化的造型，鲜明地表现出人物的个性特征。

莫迪利亚尼说：“我要的是短暂却完整的生命”。只有 36 年生命的莫迪利亚尼以动人的魅力、耀眼的才华、炙热的工作风格，甚至用自毁和早逝，变成了一个无法忘记的印记，莫迪利亚尼给 20 世纪带来了耀眼“战栗的艺术”。他的艺术成功地履行了一个艺术家的使命，永远地诉说着存在于人类命运之中的灵魂的永恒哀愁。

赋有旋律的柔韧素描

莫迪利亚尼认为野兽派的线条过于随意，立体派的形体分析则过于机械。他希望追求赋有律动线条来和谐地表现真实的生命。塞尚和高更作品里的情感造型方法恰恰体现了他的愿望，尤其是看了塞尚回顾展后，给了他强烈的冲击和创作的冲动。莫迪利亚尼开始各种风格的尝试，在他初期的素描作品中可以看到对塞尚的崇拜。

在莫迪利亚尼创作的旺盛期，形成了自己的素描艺术风格，其遵循塞尚造型的理念，吸收了原始艺术中的刻划技法，非洲雕像似的简化的形式以及变形的面貌特征，其素描巧妙使用柔韧赋有律动的曲线和涡形线来描绘人物和物体，温柔的线条中蕴含冷峻、棱力的线条中凸显朴拙。

莫迪利亚尼的人物素描更具特色，他将对外的凝视转为向内，“我所追求的既非现实，也非虚幻，而是潜意识，这一源自人类本能的秘密”。他笔下的人物，看的是自己的内心世界。这一切都表现出莫迪利亚尼的人物素描纤细和娇弱的“柔和美妙”。

在莫迪利亚尼的人体素描中，其将雕塑造型手法移植到平面的素描中。简练明快、纤细流畅的线条与近乎平涂的素面结合起来，表现出人体素描质感和生命，如泣如诉地抒发了他对生命的礼赞。

毕加索常与莫迪利亚尼切磋素描心得，两位大师也暗自较劲，毕加索常常对莫迪利亚尼说“素描画的再多也还是不够”。虽然是对手，但毕加索还是买了莫迪利亚尼的画作，如今依然陈设在毕加索博物馆中。

莫迪利亚尼生前并没有追随者，但其素描“直接传承自伟大的线条艺术大师达·芬奇”。在这个绽放完整生命的天才名单上，永远不会缺少一位 36 岁的精神贵族。

微笑的女子

• 55.7 × 35.8 cm
• 1901
• 水粉 铅笔

年轻女孩

54.2×34.8 cm •

1900 •

水粉 铅笔 •

—

撇嘴的女孩

• 30.6 × 19.8 cm
• 1912
• 铅笔

梳分头的男子

26.3×20.3 cm •

1915 •

铅笔 •

戴帽子的男子

- 43.2×26.8 cm
- 1916
- 粉笔

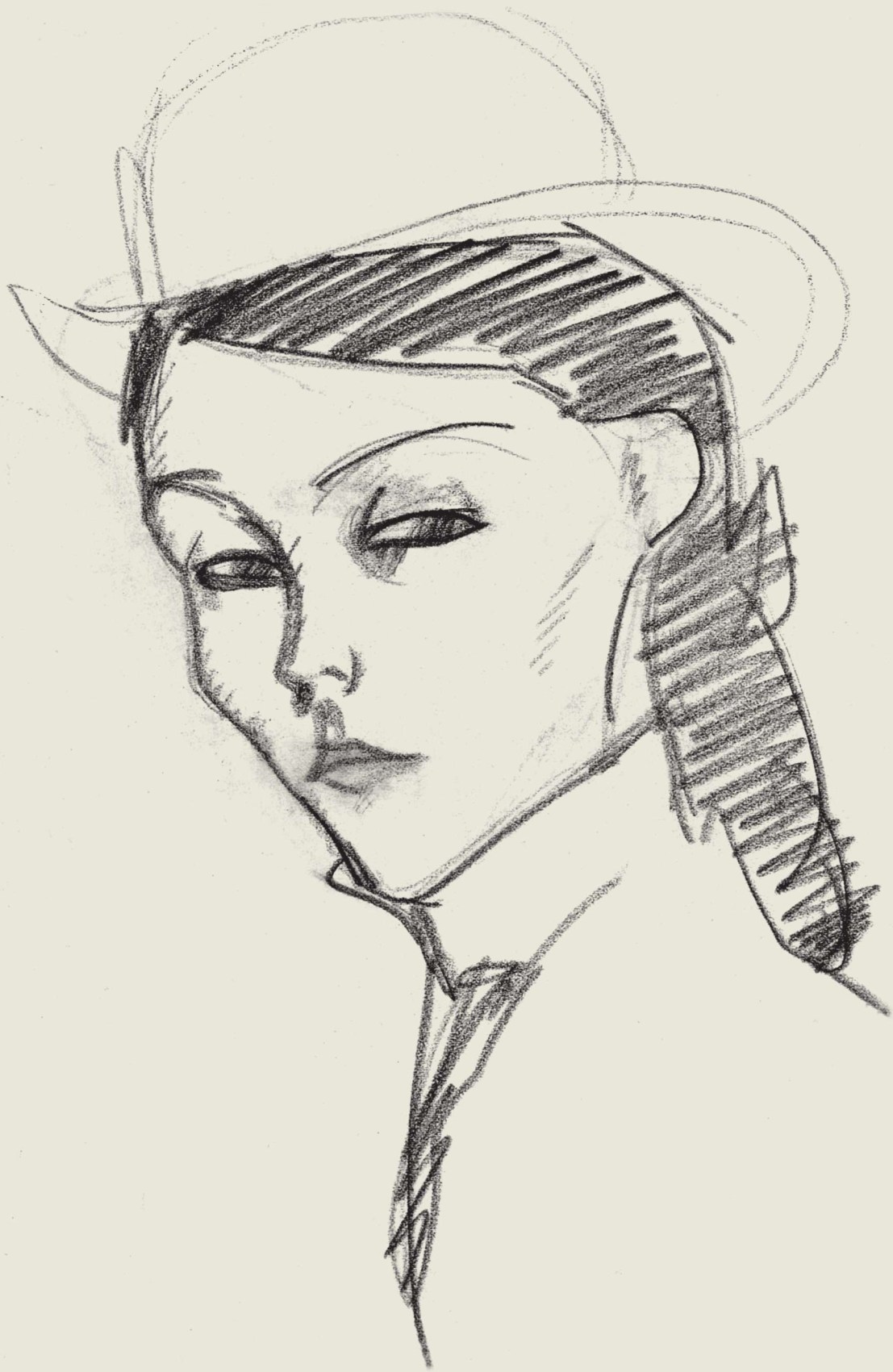
小胡子男子

35.2 × 26.8 cm •

1916 •

粉笔 •

—

戴帽子斜视的女子

- 30.5×23.3 cm
- 1909
- 炭笔

侧面的男子

35.3×26.4 cm •

1908 •

炭笔 •

凝视的男子

- 22.2 × 16.2 cm
- 1916
- 粉笔

斜视的男子

35.2×25.2 cm •

1917 •

粉笔 •

—

歪头的女子

• 38.8×25.2 cm
• 1911
• 墨笔