

世界巨匠经典素描
——范画大系——

巨匠素描 大范本

巨素社
主编

罗丹

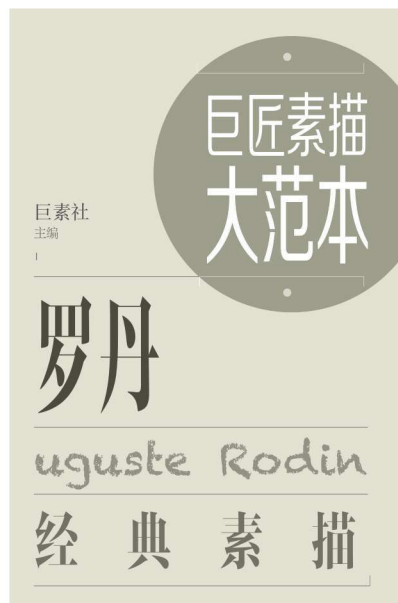
Auguste Rodin

经典素描

中国美术学院出版社

世界巨匠经典素描
——范画大系——

中国图书出版社

图书在版编目（CIP）数据

巨匠素描大范本：范画版·罗丹经典素描 /
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 978-7-5153-5053-0
I . ①巨… II . ①巨… III . ①素描－作品集－
法国－近代 IV . ①J234
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 040634 号

副主编：王旻昱 孙 力 陈天阳

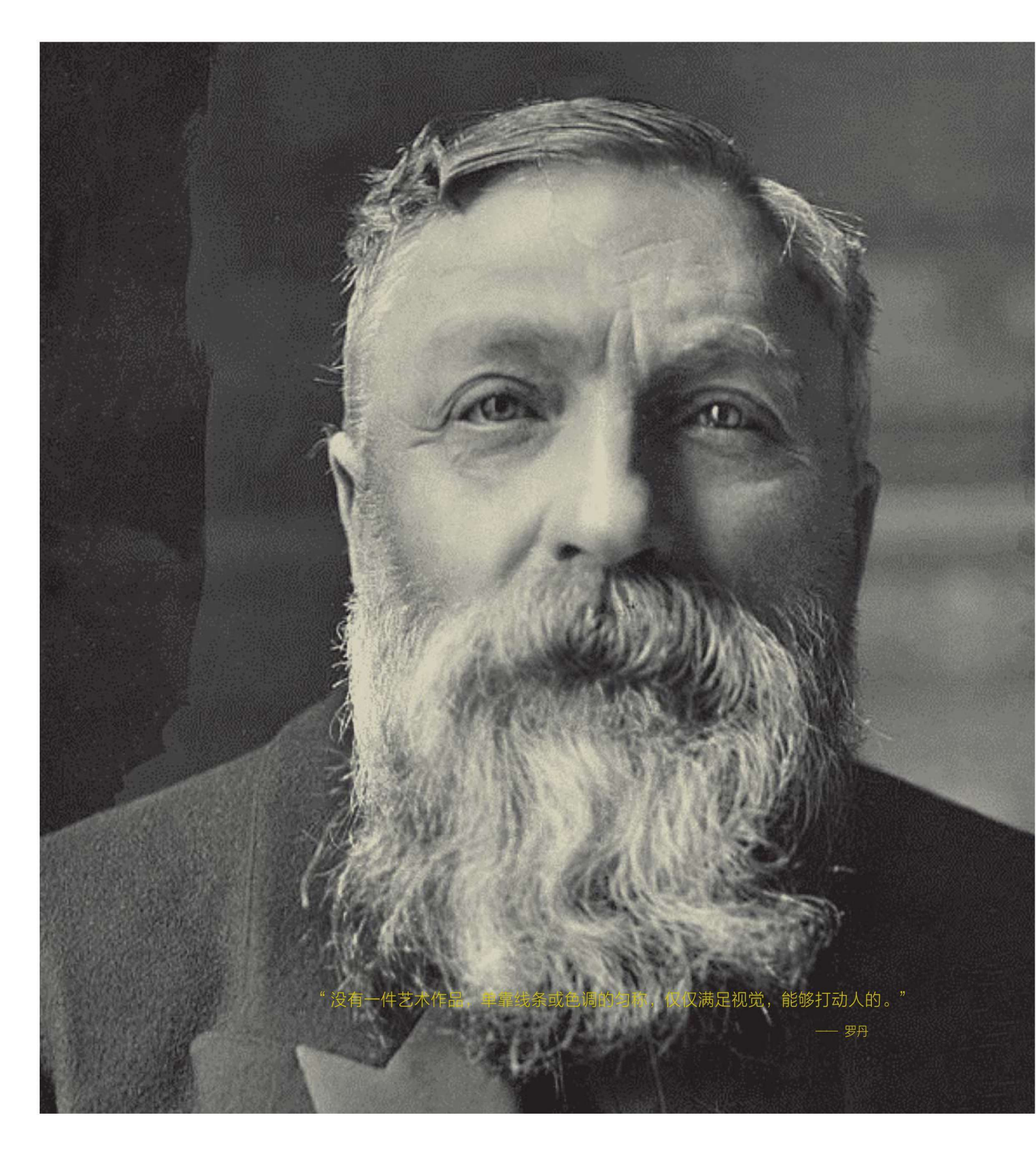
责任编辑：许 欣

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

“没有一件艺术作品，单靠线条或色调的匀称，仅仅满足视觉，能够打动人的。”

—— 罗丹

- 激情飘忽的经典素描范画 -01
- 自画像 -02
- 侧面的老者 -03
- 侧面的雨果像 -04
- 正面的雨果像 -05
- 三个男子 -06
- 扭头侧目的男子 -07
- 侧面的老者 -08
- 凝视的老者 -09
- 侧身躺着的女子 -10
- 扭头坐着的女子 -11
- 扭身躺着的女子 -12
- 穿衣服坐着的女子 -13
- 躬腿仰面躺着的女人 -14
- 跪立的女子 -15
- 抬起双臂站立的女子 -16
- 举起手臂站立的女子 -16
- 躬身坐着的老妇人 -17
- 侧身站立的女子 -18
- 张开手臂站立的女子 -19
- 张开手臂趴着的女子 -20
- 前倾坐着的女子 -20
- 抬腿蹲着的女子 -21
- 背面肩披围巾站立的女子 -22
- 抬腿后仰站立的女子 -23
- 侧身坐着的女子 -24
- 躬腿斜躺的女子 -25
- 侧面躬身站立的女子 -26
- 扭腰跪立的女子 -26
- 屈仰头站立的女子 -27
- 侧身仰头坐着的女子 -28
- 抬臂躬身站立的女子 -29
- 手拉围巾站立的女子 -30
- 躬身站立的女子 -31
- 背面侧身抬腿坐着的女子 -32
- 背面扭臂坐着的女子 -33
- 侧面站立的女子 -34
- 双臂躬身站立的女子 -34
- 侧面抬腿坐着的女子 -35
- 背面坐着的女子 -36
- 两个相拥坐着的女子 -36
- 相拥站立的女子 -37
- 梳头坐着的女子 -38
- 抬臂交腿坐着的女子 -38
- 躬身梳头坐着的女子 -39
- 仰头跪立的女子 -40
- 躬身抬腿站立的女子 -40
- 低头跪着的女子 -41
- 盘腿坐着的女子 -42
- 低头坐着的女子 -42
- 扭身抬腿站立的女子 -43
- 手撑下巴坐着的女子 -44
- 扭身站立的女子 -44
- 双手捂脸站立的女子 -45
- 抬起手臂坐着的女人 -46
- 侧身坐着的女子 -46
- 盘腿坐着的女子 -47
- 脱上衣站立的女人 -48
- 站着脱衣的女子 -49
- 正面跪立的女人 -50
- 坐着的女子 -50
- 双手摸脚坐着的女子 -51
- 双手抱膝坐着的女子 -52
- 侧身躺着的女子 -52
- 躬身跪着的女子 -53
- 站立绘画的女子 -54
- 单腿站立的女子 -55
- 躬身坐着的女子 -56
- 向后躬身站立的女子 -57
- 屈身卧着的女子 -58
- 背面仰头跪立的女子 -59
- 屈身仰卧的女子 -60
- 后躬身跪着的女子 -60
- 双手扶地跪着的女子 -61
- 仰面躺着的女子 -62
- 躬身坐着的女子 -63
- 单腿抬起爬立的女子 -64
- 弓腿背面站立的女子 -65
- 两个跪着的女子 -66
- 两个站立拥抱的女人 -67
- 背面坐着的女子 -68
- 扶头站立的女子 -68
- 双手提裙子站立的女子 -69
- 侧面跪立的女子 -70
- 低头扭腰站立的女子 -70
- 正面跪立的女子 -71
- 双手扶地蹲着的女子 -72
- 仰头跪立的女子 -72
- 单腿抬起站立的女子 -73
- 两个侧身躺在的女人 -74
- 两个坐着拥抱的女人 -75
- 两个跪立的女子 -76
- 两个交错站立的女子 -76
- 两个拥抱的女子 -77
- 两个拥抱的女子 -78
- 两个相拥的女子 -79
- 大教堂 -80

激情飘忽的经典素描范画

法国著名雕塑艺术家、画家、现实主义雕塑巨匠。

20 世纪雕塑艺术的创造者，被誉为现代雕塑之父。

罗丹是西方雕塑史上一位划时代的人物，欧洲两千多年来雕塑艺术的集大成者。

罗丹是高产的画家，一生创作了 10000 余幅素描作品。

一生攀登的艺术之路

奥古斯特·罗丹 1840 年生于法国巴黎，1917 年 77 岁的罗丹在巴黎近郊莫东山丘上的布里昂别墅里离开了人世。

罗丹生于一个基督教家庭，他的父亲是一名警务信使，母亲是平民妇女。罗丹从小显露出绘画天赋，在姐姐玛丽的支持下，进入艺术学校学习。

1854 年，14 岁时罗丹进入巴黎美术工艺学校，在这里学习装帧艺术和制图。认识影响了罗丹一生的一个普通的美术教员荷拉斯·勒考克。

1857 年，17 岁时罗丹在荷拉斯·勒考克的引荐下，先后师从法国著名的动物雕塑家巴耶和曼德隆，罗丹受到良好的基础训练。期间努力三年也未能考入巴黎美术学院。

1862 年，22 岁时罗丹深爱的姐姐玛丽亚去世，罗丹遭受沉重打击，他当了一名修道士。修道院院长爱惜罗丹的才华，劝说罗丹还俗继续其雕塑事业。

1870 年，35 岁时罗丹怀着盲目的民族主义爱国之情应征入伍，参加了普法战争。

1875 年，30 岁时罗丹游意大利，深受米开朗基罗作品的启发，从而确立了现实主义的创作手法。

1877 年，37 岁时罗丹回到巴黎，他创作了《青铜时代》著名雕塑作品。次年成立了工作室，期间接受委托创作《地狱之门》。

1892 年，52 岁时罗丹荣获法国政府颁发的最高荣誉“法国荣誉勋位勋章”。

1900 年，60 岁时罗丹在巴黎举办作品展，确立了自己声誉，被誉为雕刻史上的肖像雕塑家。

罗丹的一生是被人攻击和嘲讽、同时亦为人理解和支持的一生。其巨作《地狱之门》，历时 37 年，直到他逝世也没有完成。

雕塑艺术的集大成者

罗丹是法国最有影响的雕塑家，一生勤奋工作，勇于突破学院派的束缚，善于吸收传统艺术的精髓，对于古希腊雕塑对比的造型手法，领会运用娴熟。罗丹说：“艺术即感情”，其每一件作品都诉说着这一理念，弘扬人性的光辉，他的艺术力量不是外在的呼喊，而是理性意义的表露。

《罗丹艺术论》传世著作是对欧洲雕塑史的回望和总结，又是罗丹个人雕塑经验概括的论述，其中贯穿着罗丹对前人的敬仰、对名作的卓见、深思。罗丹说：“世界从不缺少美，而是缺少发现美的眼睛”，在艺术家眼中，一切都是美皆因慧眼，注视到一切众生万物之核心的“真”，也即是“美”。

罗丹晚年创作的《思想者》雕塑在 1904 年沙龙上展出，这件杰作的精神内涵与完整的人物塑造融于一体，不仅展示人体的刚健之美，而且蕴藏着深刻与永恒的精神。一个强劲而富有内力，仿佛他凝重的沉思是整个身体的力量使然，带给人以深沉的美，启迪着人们不停地思考。在 20 世纪初，《思想者》被视为创新力量的象征。

罗丹说：“我的巴尔扎克像，他的动态和模样使人联想到他的生活、思想和社会环境，他与社会生活是不可分离的，他是个真实的活生生的人。”罗丹塑造的巴尔扎克夜间漫步披着睡衣在星空下沉思的形象。罗丹自认为“巴尔扎克像是我一生的顶峰，是我全部生命奋斗的成果，我的美学理想的集中体现”。

罗丹是古典主义时期的最后一位雕刻家，又是现代主义时期最初一位雕刻家。他的一只脚留在古典派的庭院内，另一只脚却已迈过现代派的门坎儿。可以说，罗丹用古典的造型方法，加上突破传统束缚的创造精神，为新时代打开了现代雕塑艺术之门。

生命律动的素描

罗丹早期师从于荷拉斯·勒考克学习素描，奠定了扎实的古典造型基础，随着技法的不断提高，罗丹逐渐找到了以律动的线条为其表现方法，使线条不再是线条，而是韵律和生命表征，在素描艺术史享有独特地位。

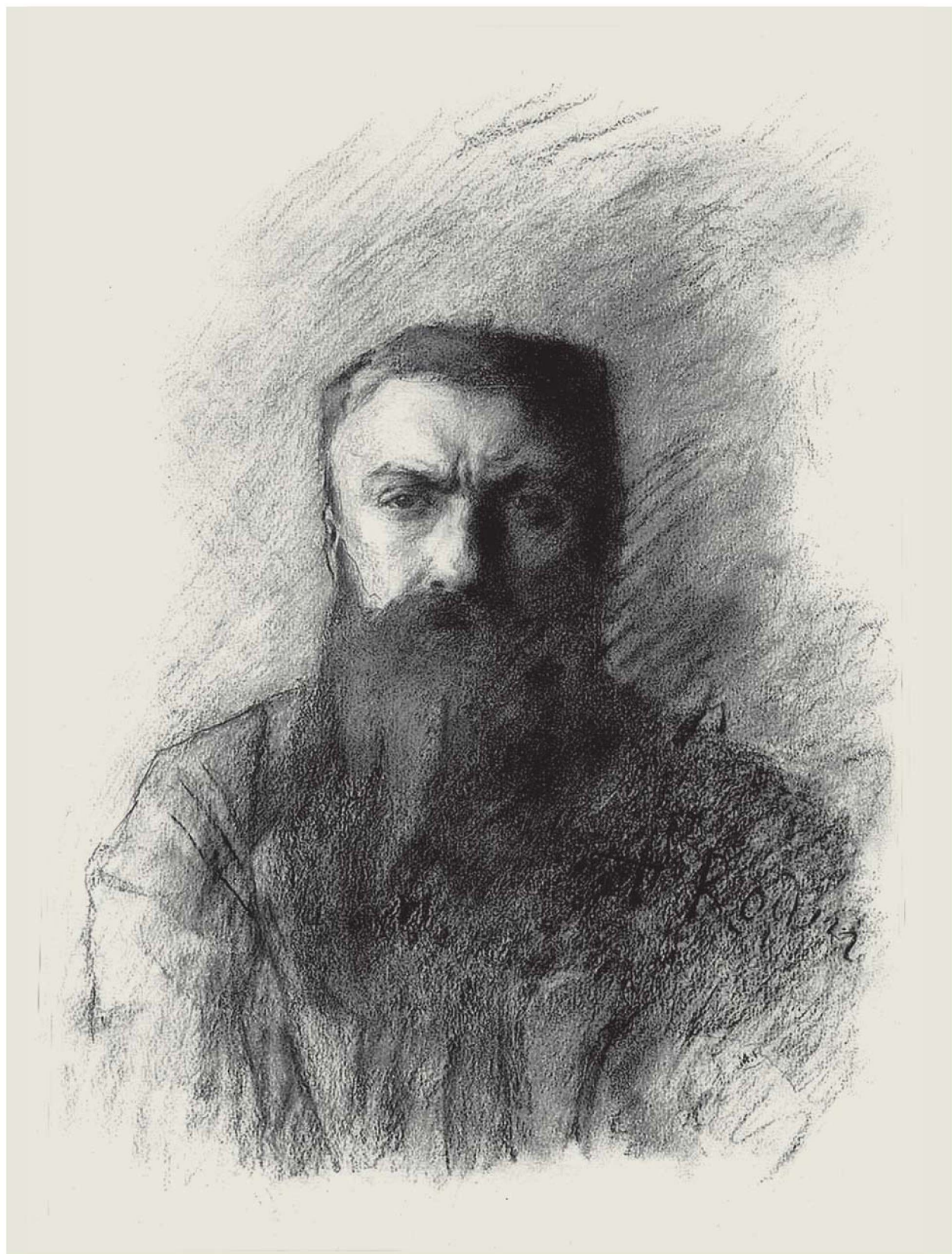
女性动态之美是罗丹素描出现最多的主题，罗丹笔下较多出现各种姿态的女性素描，充分展示了律动艺术理念。罗丹的素描没有陷入到繁琐的细部描绘中去，专注于动态的捕捉及人物情感的表达。

罗丹说：“艺术之源，在于内在的真，你的形，你的色，都要传达情感”。为了表达其艺术理念，罗丹的素描作品常常用铅笔寥寥数笔的描绘，不追求描绘完美的面部、手或脚，再施以水彩颜料泼洒在铅笔线条的一侧，充满律动的形象脱离背景，从二维的纸面上凸现出来。

罗丹从没停止探索在各种材质上描绘形象的可能性，这些纸质上的各种形式的表现尝试及技法多变的素描，是罗丹创作大型雕塑构思中不可能实现的尝试，并将从这些素描作品中获得的灵感运用到了其雕塑创作中。

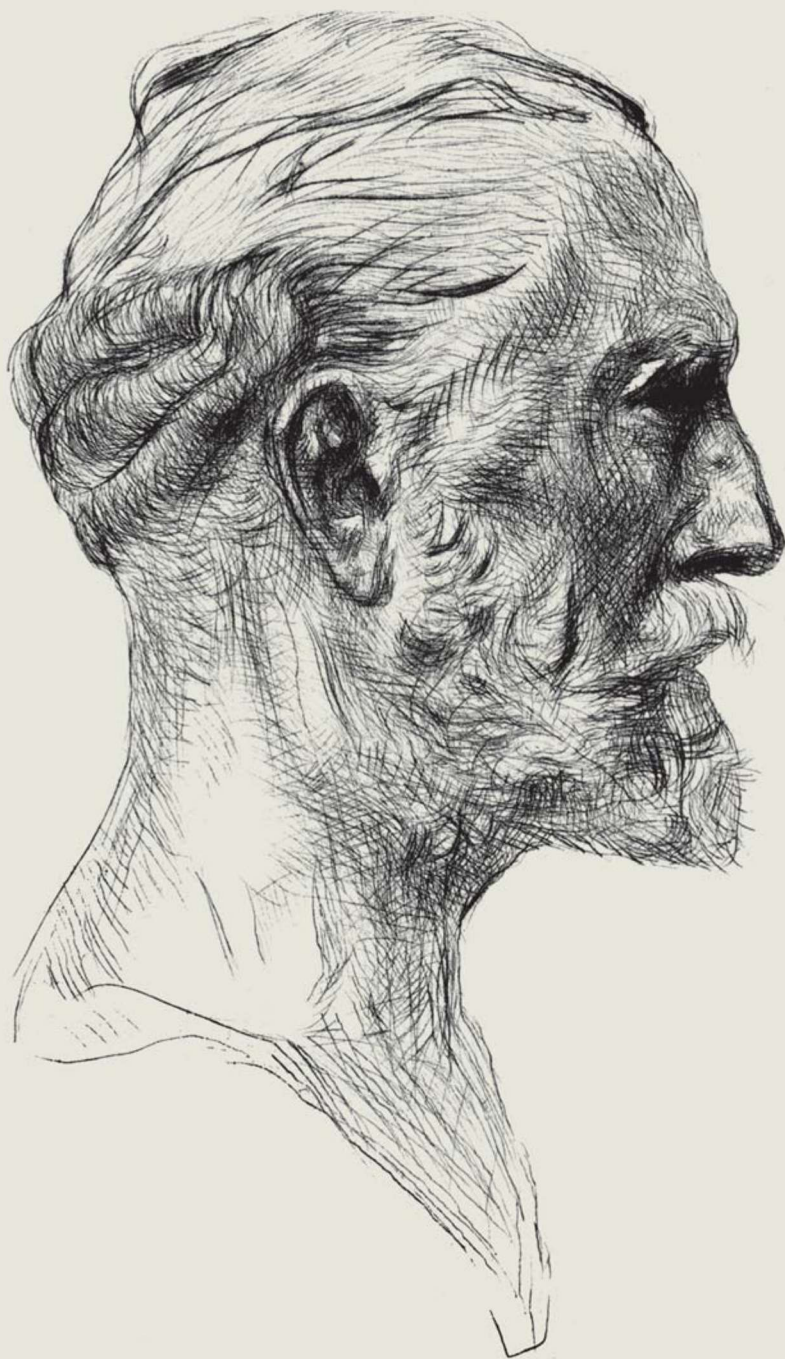
罗丹晚期素描风格产生较大变化，热衷于“真实的观察，反对做作的姿势。”此后，罗丹只依据真实的模特进行绘画。他力求用精湛的绘画才华去捕捉稍纵即逝的动作，眼睛一刻也不离开模特，甚至不低头看画纸。

罗丹说：“素描绘制是我工作的关键，雕塑的创作始于素描，因此我从未停下手中的画笔。”罗丹借助其众多的素描作品明确表达了他的艺术观点，体会和解读这些律动的线条，观者会感受到一种透彻的简约和律动的空灵。

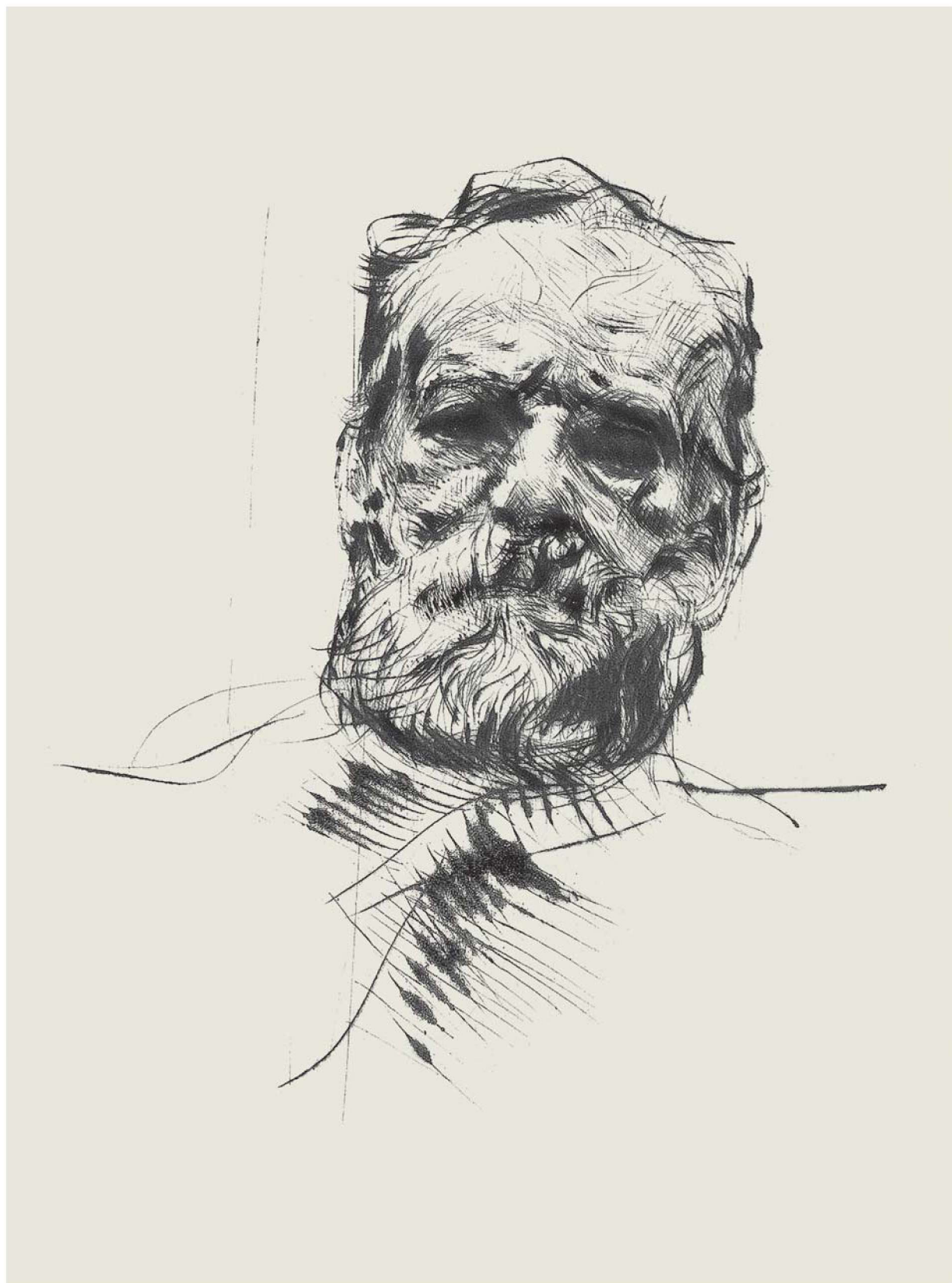
自画像

- 35.1×25.3 cm
- 1898
- 炭笔

侧面的老者

26.3 × 19.4 cm •
1885 •
炭笔 •

侧面的雨果像

22.8 × 15.7 cm •

1885 •

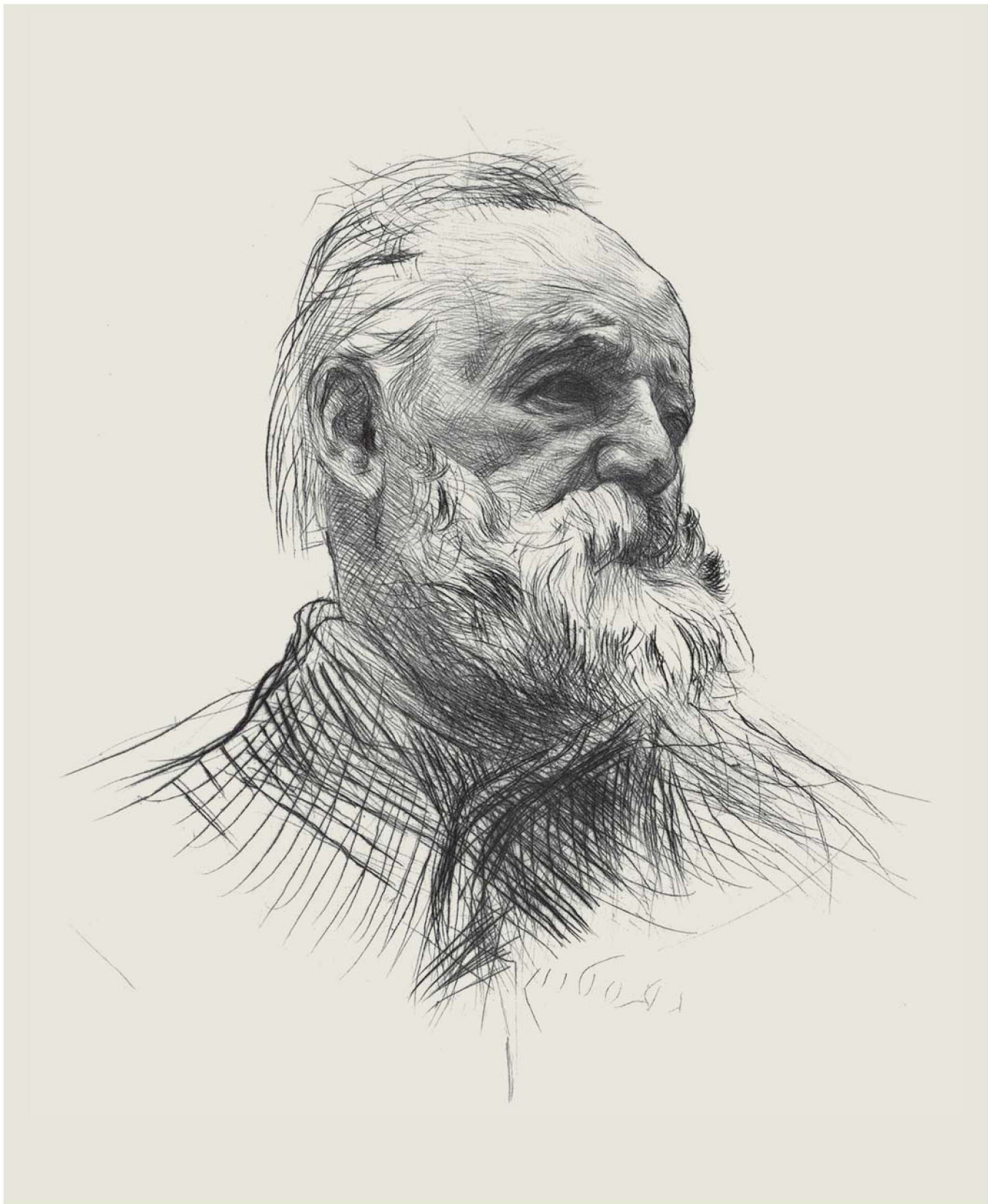
粉笔 •

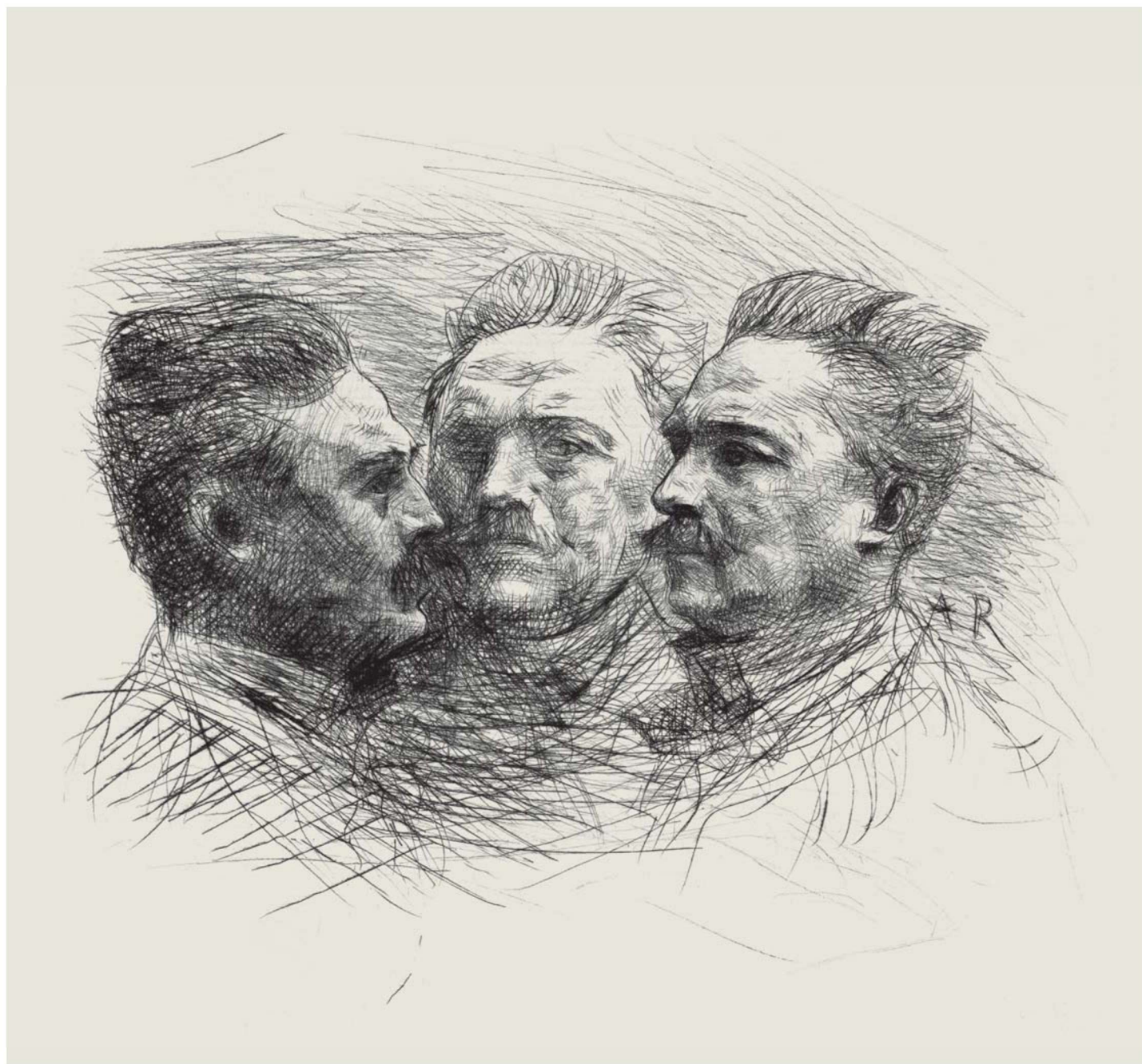
正面的雨果像

• 18.8 × 14.7 cm

• 1885

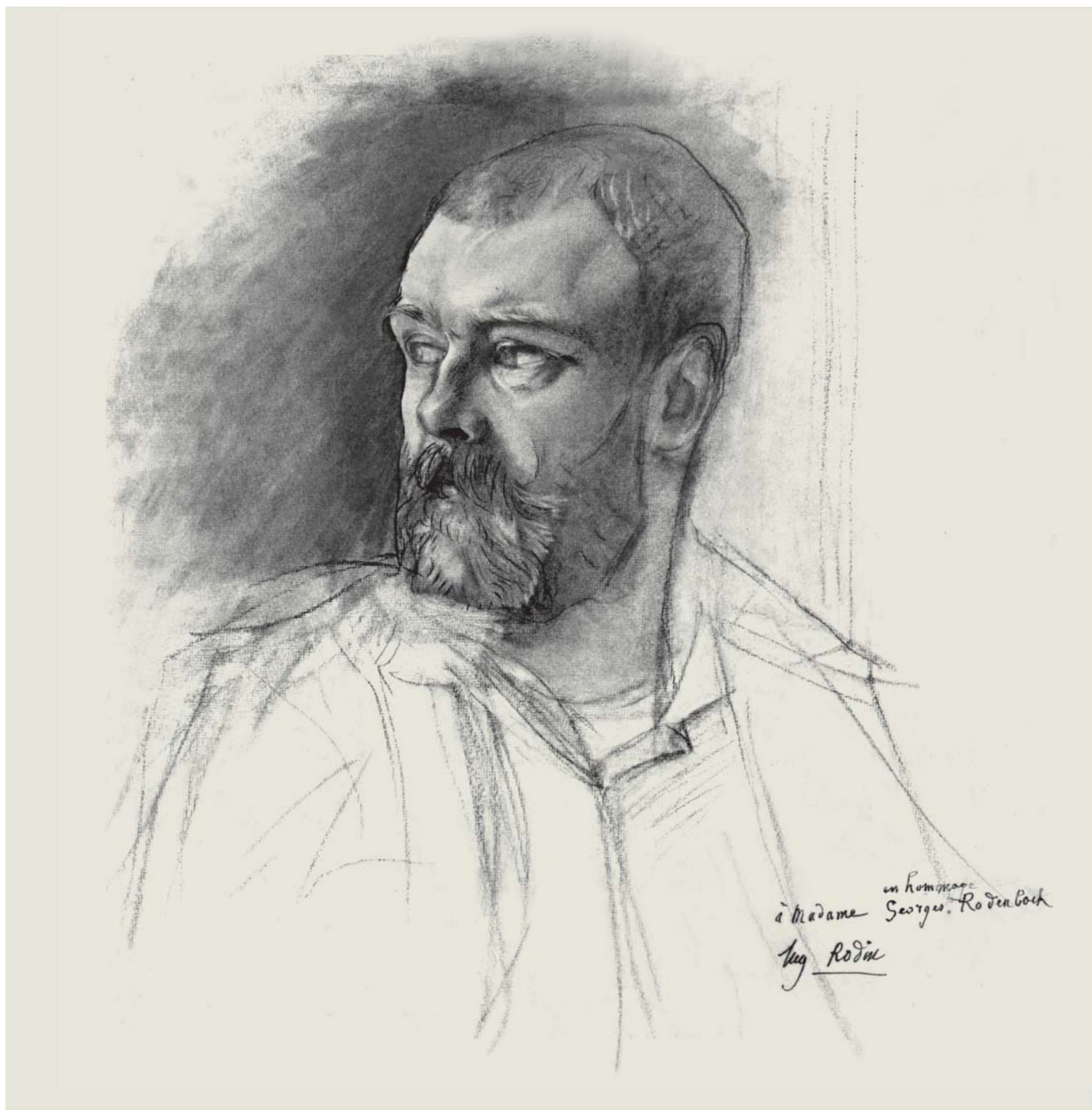
• 蚀刻

三个男子

- 15×20 cm
- 1893
- 粉彩

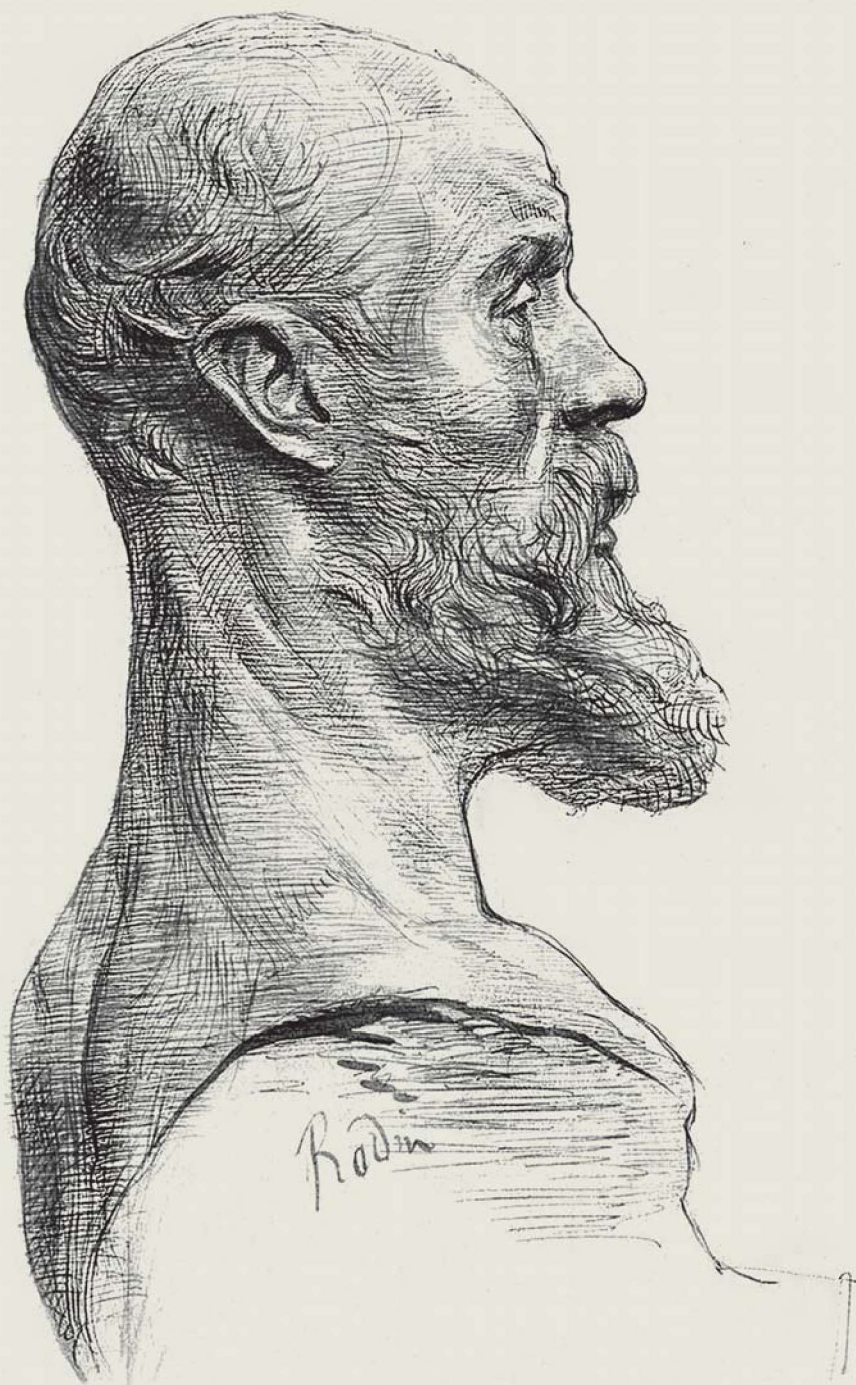

扭头侧目的男子

47×44 cm •

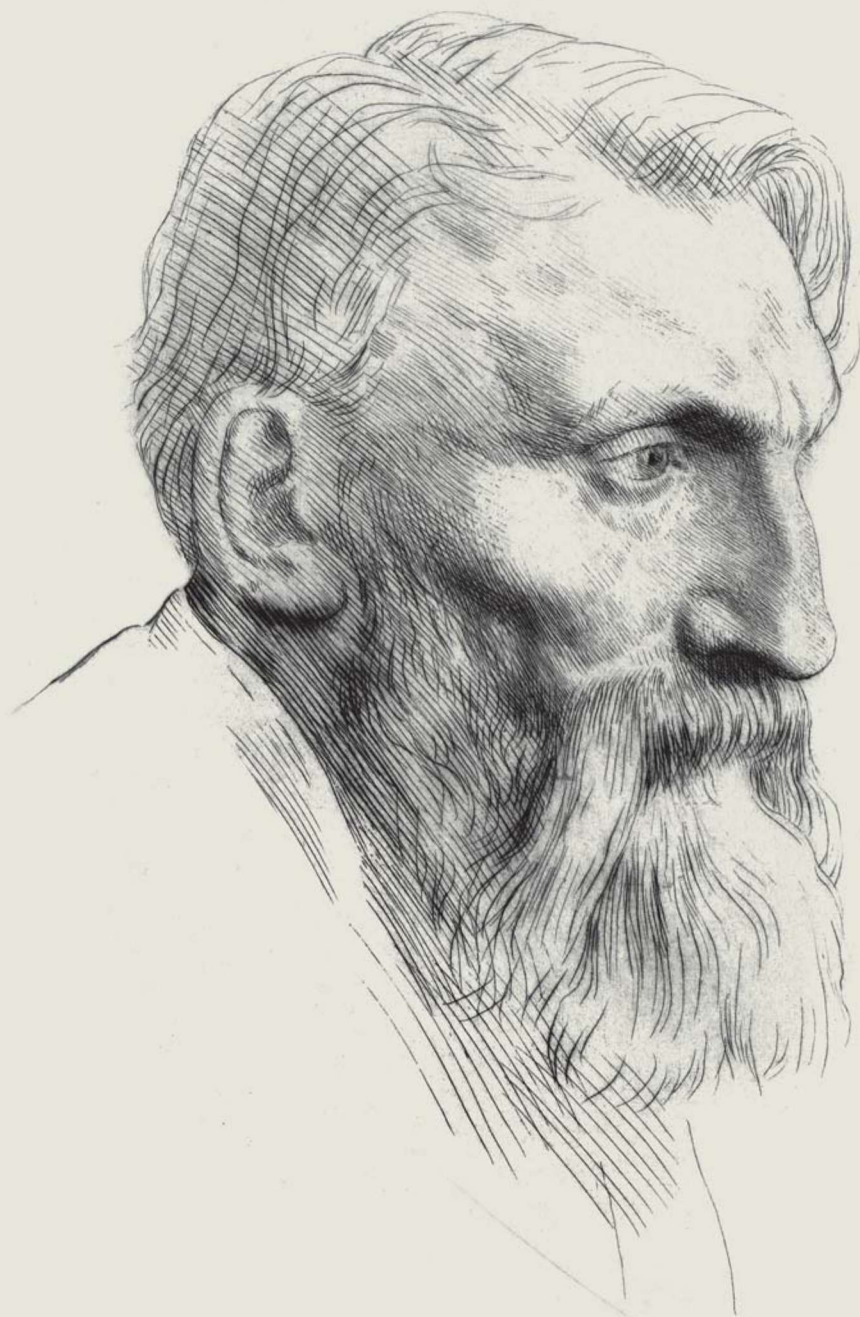
1893 •

粉笔 炭笔 •

侧面的老者

- 32.5 × 25.3 cm
- 1840
- 墨笔

凝视的老者

25.3×17.4 cm •

1860 •

蚀刻 •

—

Auguste Rodin

侧身躺着的女子

- 19.6×30.8 cm
- 1907
- 铅笔

扭头坐着的女子

31.3×20.3 cm •
1900 •
铅笔 •

扭身躺着的女子

- 31.3×17.6 cm
- 1906
- 水彩 铅笔

—