

画坛巨匠

PAINTING MASTERS

文艺复兴时期

REALENAISSANCE SKETCH II 素描(下)

荆成义 编著

辽宁美术出版社

文艺复兴时期素描(下)

PAINTING MASTERS

图书在版编目 (C I P) 数据

画坛巨匠. 文艺复兴时期素描. 下 / 荆成义编著. —
沈阳 : 辽宁美术出版社, 2019.1

ISBN 978-7-5314-8134-8

I. ①画… II. ①荆… III. ①素描—作品集—西方国家—中世纪 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第203444号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳晟邦印刷包装有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 9 $\frac{1}{3}$

字 数: 60千字

出版时间: 2019年1月第1版

印刷时间: 2019年1月第1次印刷

责任编辑: 童迎强

装帧设计: 童迎强 宋 健

责任校对: 郝 刚

ISBN 978-7-5314-8134-8

定 价: 58.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

保罗·乌切罗

习作 / 009

习作 / 010

菲利普·利皮

阅读的人 / 011

站立的圣徒 / 012

女头像 / 013

男人肖像 / 014

乔凡尼·贝里尼

戴头巾的男子 / 015

哀悼基督 / 016

一个男人的半身像 / 017

贞提尔·贝里尼

自画像 / 018

曼坦尼亚

戴黑帽子的男人 / 019

男人肖像 / 020

贝尔纳迪诺

人物群像 / 021

卢卡·西诺雷利

男人肖像 / 022

多美尼克·基尔兰达约

习作 / 023

女子肖像 / 024

倒水的女子 / 025

雅可波·巴萨诺

老人头像 / 026

巴蒂斯塔·弗兰克

正义的寓言 / 027

丘比特和普塞克的盛宴 / 028

伯纳迪诺·迦蒂

习作 / 030

习作 / 031

习作 / 032

习作 / 033

尼克洛·戴尔

丘比特 / 034

圣家族 / 035

耶稣和他的门徒 / 036

圣凯瑟琳的殉难 / 037

菲利皮诺·利皮

站立的男人 / 038

习作 / 039

男人肖像 / 040

罗索

人体习作 / 041

妇人 / 042

罗马诺

圣家族 / 043

维纳斯与丘比特 / 044

水果盘设计 / 045

培利诺·德·瓦加

战利品 / 046

帕米加尼诺

云中天使 / 047

睡觉的男人 / 048

普利马蒂乔

坐着的男人 / 049

汉斯·荷尔拜因

佚名英国女子肖像 / 050

男子肖像 / 051

市长的肖像 / 052

建筑素描 / 053

玛丽·吉尔福德夫人肖像 / 054

男爵肖像 / 055

伊丽莎白·当西肖像 / 056

多罗西娅·梅耶肖像 / 057

安娜·梅耶像 / 058

戴帽子的男子肖像 / 059

查尔斯·温菲尔肖像 / 060

阿尔布赖特·丢勒

老人肖像 / 061

22 岁时的自画像 / 062

天使的扮演者 / 063

母亲肖像 / 064

女孩肖像 / 065

格列柯

临习米开朗琪罗的《日》 / 066

传福音的圣约翰 / 067

安吉利科

神职人员肖像 / 068

洛伦佐·迪卡狄

戴帽子的老人肖像 / 069

乔凡尼·阿比基奥

女性头像习作 / 070

戴帽子的男人 / 071

弗朗切斯科·邦西尼奥利

男人肖像 / 072

卡巴乔

男人肖像 / 073

阿尔维斯·维瓦里尼

男人肖像 / 074

汉斯瓦尔夫

随从 / 075

杨·凡·爱克

菲利普公爵 / 076

菲利普 / 077

阿尔贝加蒂红衣主教 / 078

圣芭芭拉 / 079

萨沃伊公爵 / 080

约翰四世 / 081

彼得鲁斯·克里斯蒂

男人肖像 / 082

罗吉尔·凡·德尔·维登

下十字架 / 083

铲椅子 / 084

抹大拉 / 085

年轻女子肖像 / 086

男子胸像 / 087

圣母头像 / 088

保罗·法利纳蒂

亚当和夏娃被驱出伊甸园 / 089

波尔多内

睡觉的男人体 / 090

费德里科

习作 / 091

切萨利

罗马战士 / 092

汉斯·科尔丹格瑞恩

耶稣与供养人 / 093

女人肖像 / 094

卡拉斯·阿尔卡特

埃切尔 / 095

佚名

男人肖像 / 096

男子肖像 / 097

三王朝拜 / 098

三王朝拜 / 099

队伍 / 100

爱的花园 / 101

圣·克里斯托弗 / 102

圣母的死亡 / 103

圣母祈祷 / 104

对基督的背叛 / 105

跪着的妇人 / 106

女士像 / 107

聪明的处女和愚蠢的处女 / 108

人物群像 / 109

玛利亚与圣约翰 / 110

相遇 / 111

文艺复兴时期素描(下)

PAINTING MASTERS

1471—
1528
1497—
1543
1541—
1614

Albrecht Dürer
Hans Holbein
El Greco

画坛巨匠

PAINTING MASTERS

文艺复兴时期

REALENAISSANCE SKETCH II 素描(下)

荆成义 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

画坛巨匠. 文艺复兴时期素描. 下 / 荆成义编著. —
沈阳 : 辽宁美术出版社, 2019.1

ISBN 978-7-5314-8134-8

I. ①画… II. ①荆… III. ①素描—作品集—西方国
家—中世纪 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第203444号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳晟邦印刷包装有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 9 $\frac{1}{3}$

字 数: 60千字

出版时间: 2019年1月第1版

印刷时间: 2019年1月第1次印刷

责任编辑: 童迎强

装帧设计: 童迎强 宋 健

责任校对: 郝 刚

ISBN 978-7-5314-8134-8

定 价: 58.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序

意大利文艺复兴

13 世纪末 14 世纪初，意大利在欧洲最早产生资本主义萌芽。先进地区有佛罗伦萨、热那亚、威尼斯等地。这三个城市成为意大利乃至整个欧洲的文艺复兴发源地和最大中心。

除“意大利文艺复兴三杰”（达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔）外，其他艺术家也对文艺复兴的繁荣发展做出了重要贡献。

本册主要介绍保罗·乌切罗、菲利普·利皮、乔凡尼·贝里尼、曼坦尼亚、贝尔纳迪诺、多美尼克·基尔兰达约等艺术家的素描艺术。

其他地区的文艺复兴

在意大利文艺复兴影响之下，西欧各国也都先后萌发了文艺复兴。由于地理、历史、民俗传统等诸因素的差异，这些国家的美术受中世纪哥特式艺术传统的熏陶，宗教气息十分浓厚。文艺复兴精神在这里更多地体现为对世俗风情的描绘。与同一时期的意大利相比，它们的美术作品虽然缺少意大利文艺复兴美术所特有的那种磅礴的气势，但尼德兰、德国、法国、西班牙等为欧洲文艺复兴美术的发展做出了各自的贡献。

尼德兰一词意为低凹的土地，它所指的地区，大体包括现今的荷兰、比利时、卢森堡和法国东北部。尼德兰的美术活动最初与法国有着密切的联系。14 世纪时，有许多尼德兰美术家受雇于法国宫廷，他们除了将尼德兰的美术风格带到法兰西外，同时也受流行于法国的意大利美术风格的影响。百年战争（1337—1453）之后，勃艮第首府迁入佛兰德斯境内，尼德兰文艺复兴美术开始在改造和发展晚期哥特式艺术的过程中发展起来。佛兰德斯是 14 世纪尼德兰美术家主要的活动区域。在那里他们曾用绘画、雕刻来装饰教堂、宫廷和市政建筑，但这些作品大多遭到破坏，遗存极少。尼德兰文艺复兴美术最初的奠基人是凡·爱克兄弟。他们绘制的《根特祭坛画》（1415—1433）是尼德兰早期文艺复兴美术中著名的杰作。

德国文艺复兴美术发端于 15 世纪，滞后于同时期的意大利与尼德兰美术。这主要是因为德国当时依然处于封建割据状态，微弱的王权不能给这些极分散的城市以有力的保护，哥特式美术依然占据主要地位。1420 年至 1540 年间，德国出现了文艺复兴，一些经济发达的城市成为诸地方美术流派的中心。德国文艺复兴初期的绘画与雕刻受晚期哥特式美术中某些因素的影响，宗教祭坛画较为发达。

画在木板上的单幅或多联的祭坛画被安置在肃穆的教堂中，以增加庄严的气氛。15 世纪中叶开始，德国美术家表现出对人的生活环境的关注，喜欢描绘自然环境，人物造型则强调真实感。画家维茨（约 1414—1446）即是这方面的代表。这时期有名的美术家还有施恩告尔（约 1430—1491）等，他们可称为德国文艺复兴美术的先驱者。德国文艺复兴美术应该说以版画成就最为突出，对整个欧洲的美术都产生过积极的影响。在早期名画家中，施恩告尔的铜版画居于领导潮流的地位。他的后继者，德国文艺复兴大师丢勒（1471—1528）则使铜版画得到进一步的发展和完善，版画与素描有着千丝万缕的联系。德国文艺复兴第二代最杰出的画家是小荷尔拜因（约 1497—1543）。他早年随父学艺，与人文主义学者有着广泛的交往。荷尔拜因的艺术风格以冷静、客观著称，他大量的肖像画，准确地记录了 16 世纪各种人物的外貌及心理特征。现藏罗浮宫的《伊拉斯谟像》（约 1523）是他的肖像画精品。作者精心处理画面的明暗关系，着力描绘画中人物的面部、双手与文稿，一位睿智的人文主义学者的风采显露无遗。荷尔拜因的素描作品也极为出色，线条简约完美，虽然几乎不涂明暗，但却能充分表现体积和质感。1532 年以后画家定居伦敦，成为英国国王亨利八世的宫廷画家，为英国绘画的发展做出了贡献。

法国文艺复兴百年战争以后，法国收复了被英国占据的领土，形成了统一的局面，为民族文化的发展创造了条件。卢瓦尔河谷地是法国宫廷建筑的诞生地。法王查理八世、路易十二和法朗索瓦一世等都曾在那里兴建了大量的贵族府邸、猎场。其中著名的有舍农索府、尚博尔宫等。这些豪华建筑是新的风格和古老的传统相结合的产物。自从 16 世纪 30 年代开始，意大利艺术家来到法国参加枫丹白露的建筑工程，使得法国文艺复兴建筑进入了新的发展阶段。1530 年，意大利样式主义画家罗索来到枫丹白露从事装饰工作。罗索为了适应法国宫廷趣味，画风有所变化，人体除了仍被拉长外，画面显得格外精致优美。当地的雕刻家和画家在他及其他意大利样式主义画家的领导下进行枫丹白露宫的装饰，逐渐形成了枫丹白露派。这个流派创造了灰泥高浮雕与绘画相结合的新的装饰效果，追求优雅、妩媚。

西班牙文艺复兴美术最早出现在加泰罗尼亚和巴伦西亚。15 世纪，这两个地区资本主义萌芽较早出现，在艺术上与意大利、尼德兰交流密切。但真正代表西班牙文艺复兴美术最高峰的是 16 世纪下半叶著名画家埃尔·格列柯（1541—1614）。有名的如《圣家族》《基督诞生》等。格列柯是一位有争议的画家，他以色彩和光线为主要表现手段，拉长的人物体态带有神经质的不安情绪，反映了没落贵族的忧郁的心灵。他的伟大之处还在于揭示了社会的矛盾，以哲学家一般犀利的眼光洞察到了西班牙的危机。格列柯的艺术长时期以来未被美术史家们肯定，直到 20 世纪，人们又重新开始研究这位大师，日益发现他那独特画风的动人魅力，把他视为样式主义的最伟大代表。

保罗·乌切罗

习作 / 009

习作 / 010

菲利普·利皮

阅读的人 / 011

站立的圣徒 / 012

女头像 / 013

男人肖像 / 014

乔凡尼·贝里尼

戴头巾的男子 / 015

哀悼基督 / 016

一个男人的半身像 / 017

贞提尔·贝里尼

自画像 / 018

曼坦尼亚

戴黑帽子的男人 / 019

男人肖像 / 020

贝尔纳迪诺

人物群像 / 021

卢卡·西诺雷利

男人肖像 / 022

多美尼克·基尔兰达约

习作 / 023

女子肖像 / 024

倒水的女子 / 025

雅可波·巴萨诺

老人头像 / 026

巴蒂斯塔·弗兰克

正义的寓言 / 027

丘比特和普塞克的盛宴 / 028

伯纳迪诺·迦蒂

习作 / 030

习作 / 031

习作 / 032

习作 / 033

尼克洛·戴尔

丘比特 / 034

圣家族 / 035

耶稣和他的门徒 / 036

圣凯瑟琳的殉难 / 037

菲利皮诺·利皮

站立的男人 / 038

习作 / 039

男人肖像 / 040

罗索

人体习作 / 041

妇人 / 042

罗马诺

圣家族 / 043

维纳斯与丘比特 / 044

水果盘设计 / 045

培利诺·德·瓦加

战利品 / 046

帕米加尼诺

云中天使 / 047

睡觉的男人 / 048

普利马蒂乔

坐着的男人 / 049

汉斯·荷尔拜因

佚名英国女子肖像 / 050

男子肖像 / 051

市长的肖像 / 052

建筑素描 / 053

玛丽·吉尔福德夫人肖像 / 054

男爵肖像 / 055

伊丽莎白·当西肖像 / 056

多罗西娅·梅耶肖像 / 057

安娜·梅耶像 / 058

戴帽子的男子肖像 / 059

查尔斯·温菲尔肖像 / 060

阿尔布赖特·丢勒

老人肖像 / 061

22 岁时的自画像 / 062

天使的扮演者 / 063

母亲肖像 / 064

女孩肖像 / 065

格列柯

临习米开朗琪罗的《日》 / 066

传福音的圣约翰 / 067

安吉利科

神职人员肖像 / 068

洛伦佐·迪卡狄

戴帽子的老人肖像 / 069

乔凡尼·阿比基奥

女性头像习作 / 070

戴帽子的男人 / 071

弗朗切斯科·邦西尼奥利

男人肖像 / 072

卡巴乔

男人肖像 / 073

阿尔维斯·维瓦里尼

男人肖像 / 074

汉斯瓦尔夫

随从 / 075

杨·凡·爱克

菲利普公爵 / 076

菲利普 / 077

阿尔贝加蒂红衣主教 / 078

圣芭芭拉 / 079

萨沃伊公爵 / 080

约翰四世 / 081

彼得鲁斯·克里斯蒂

男人肖像 / 082

罗吉尔·凡·德尔·维登

下十字架 / 083

铲椅子 / 084

抹大拉 / 085

年轻女子肖像 / 086

男子胸像 / 087

圣母头像 / 088

保罗·法利纳蒂

亚当和夏娃被驱出伊甸园 / 089

波尔多内

睡觉的男人体 / 090

费德里科

习作 / 091

切萨利

罗马战士 / 092

汉斯·科尔丹格瑞恩

耶稣与供养人 / 093

女人肖像 / 094

卡拉斯·阿尔卡特

埃切尔 / 095

佚名

男人肖像 / 096

男子肖像 / 097

三王朝拜 / 098

三王朝拜 / 099

队伍 / 100

爱的花园 / 101

圣·克里斯托弗 / 102

圣母的死亡 / 103

圣母祈祷 / 104

对基督的背叛 / 105

跪着的妇人 / 106

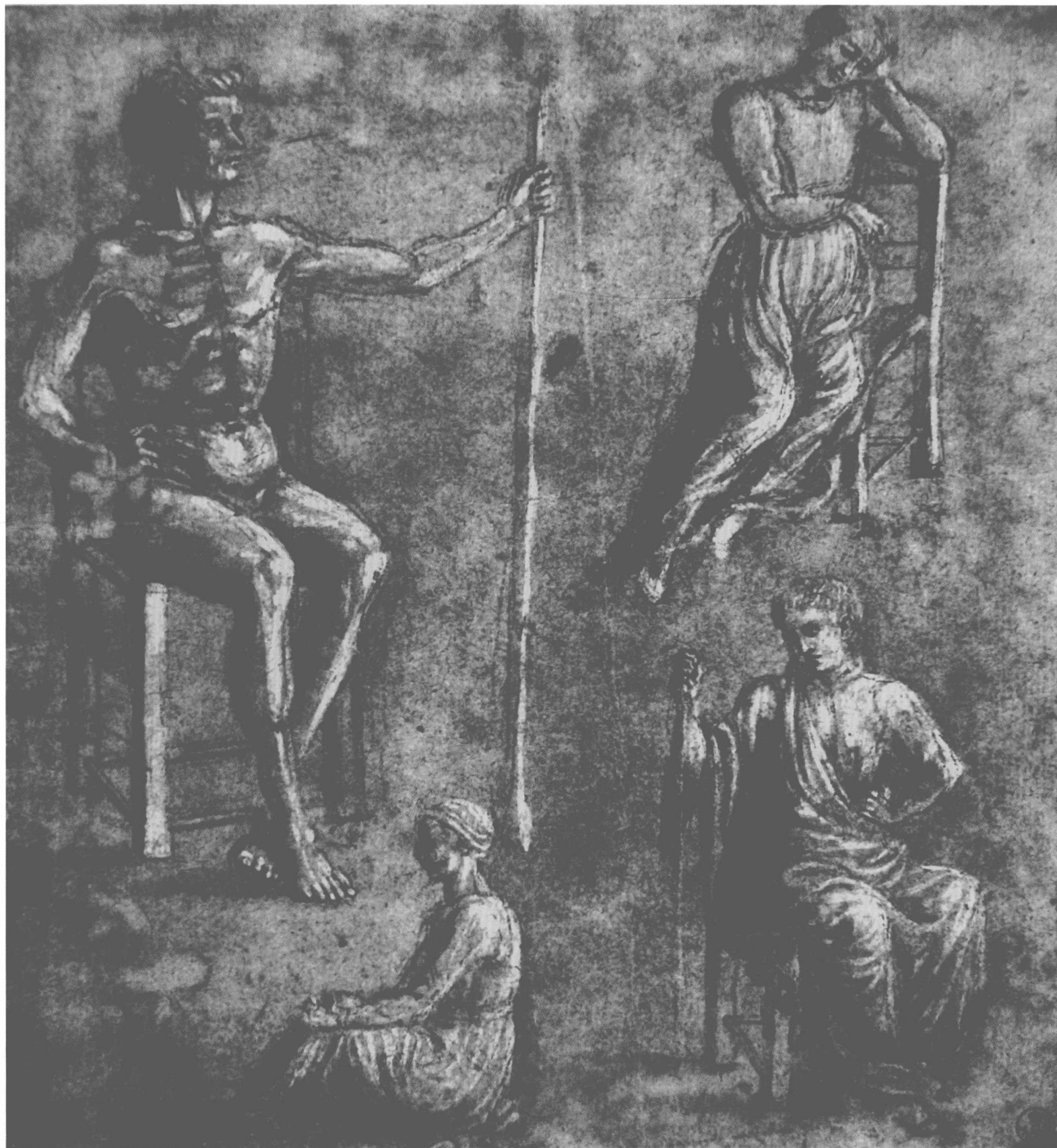
女士像 / 107

聪明的处女和愚蠢的处女 / 108

人物群像 / 109

玛利亚与圣约翰 / 110

相遇 / 111

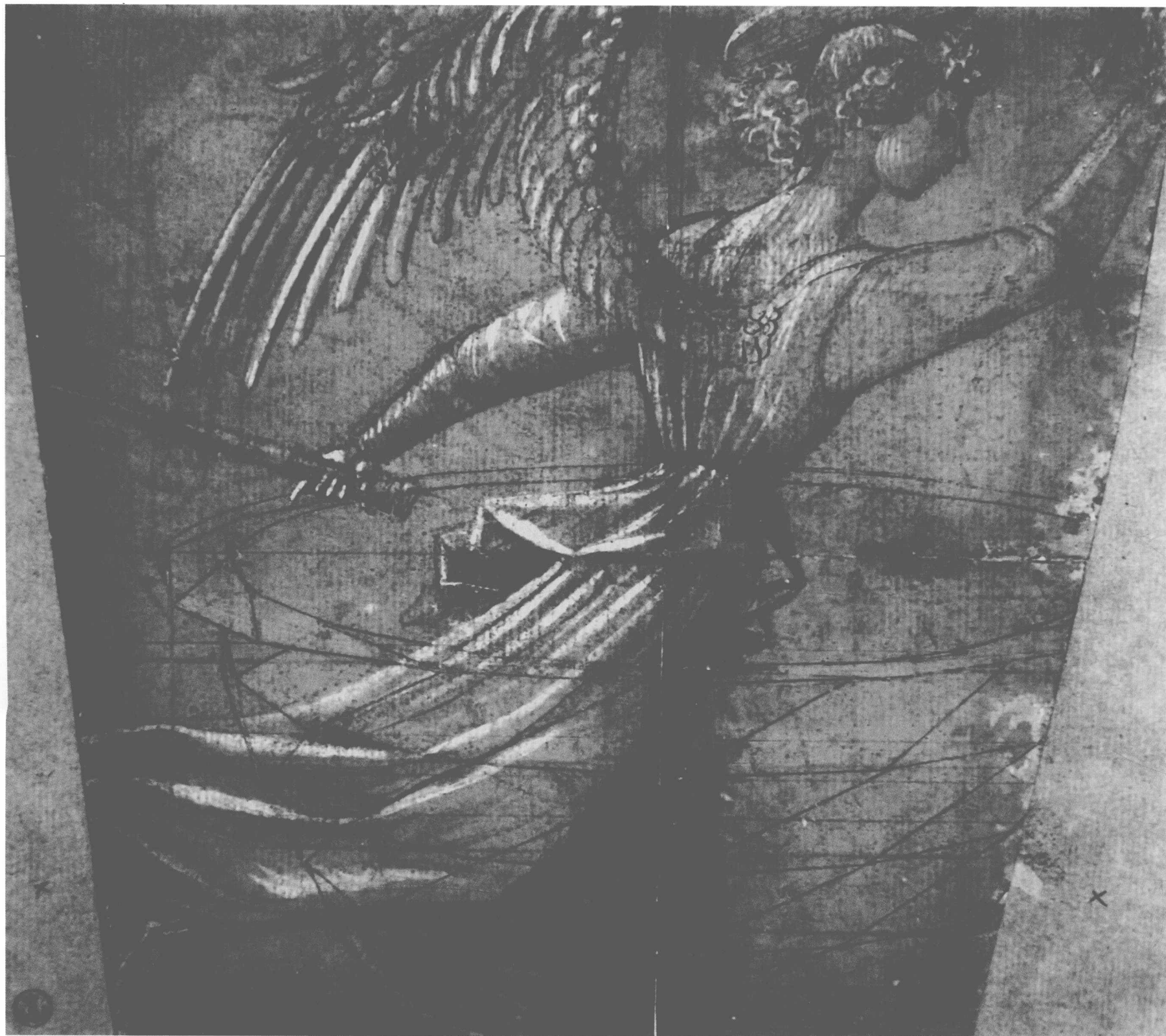

保罗·乌切罗

习作

24.8cm × 23.9cm

010

保罗·乌切罗

习作

24cm × 26.5cm

菲利普·利皮
阅读的人
33cm × 26cm

菲利普·利皮
站立的圣徒
30.5cm × 20.5cm
1452 年