

锁定美院

考 场 实 战 模 拟

大师素描赏析

SUODING
MEIYUAN

倾全力

打造高校学子

零距离 精导写生默画

袁文彬 编著

福建美

图书在版编目(CIP)数据

大师素描赏析 / 袁文彬编著. —福州: 福建美术出版社, 2003.8

(锁定美院·考场实战模拟)

ISBN 7-5393-1287-4

I. 大... II. 袁... III. 素描—鉴赏—世界—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第061626号

锁定美院丛书
——考场实战模拟

- 素描头像
- 速写
- 素描人像
- 色彩静物
- 大师素描赏析

策 划: 孙志纯
责任编辑: 王光邓
封面设计: 毛忠听

锁定美院·考场实战模拟
大师素描赏析

袁文彬 编著

福建美术出版社出版发行
福州屏山印刷厂印刷

开本 889 × 1194 1/8 4.5印张

2003年7月第1版第1次印刷

印数: 0001-5000

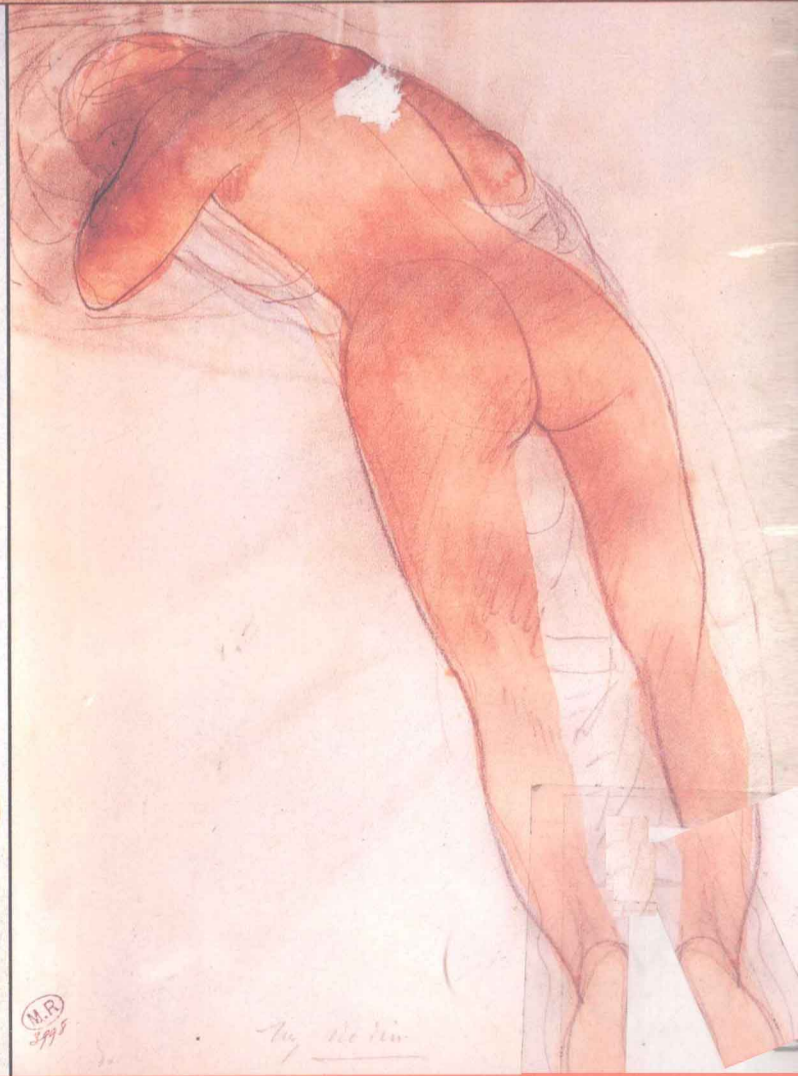
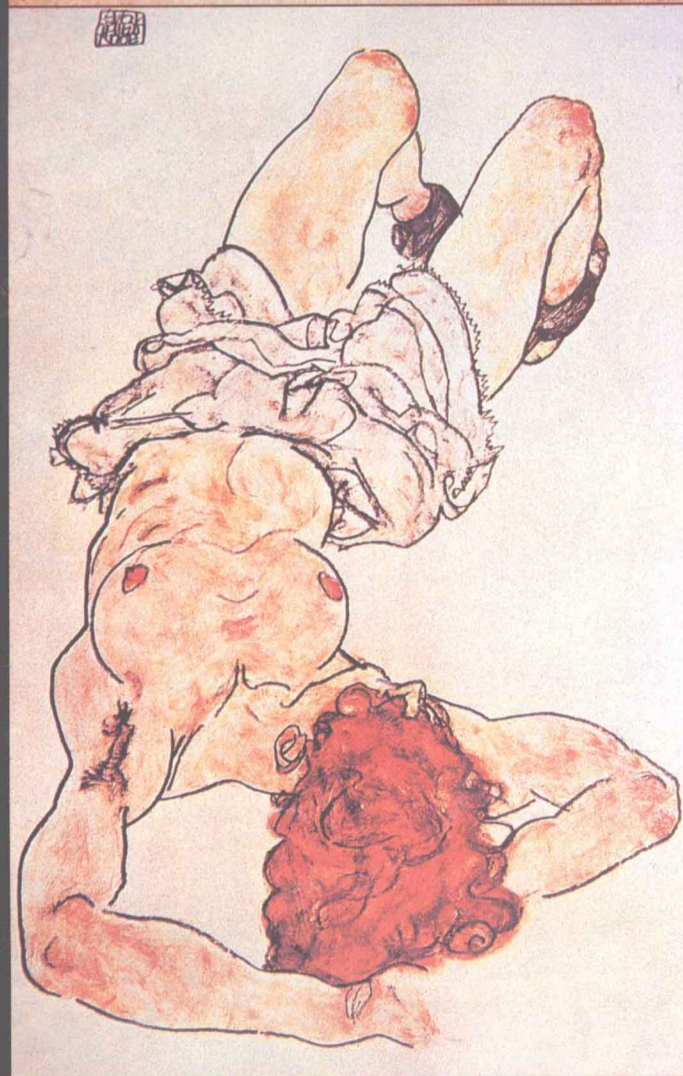
ISBN 7-5393-1287-4/J.1261

定价: 18.00元

ISBN 7-5393-1287-4

9 787539 312873 >

性达到相当高度的自觉和自信状态，他的自画像令人信服地以为便是智慧的化身。拉斐尔的线条和畅而典雅，作品雍容又洒脱，即使在宏伟的画面中，也洋溢着诗意的温存。米开朗基罗的造型体现出英雄的气魄，线条雄健有力，虚实结合，浑厚坚毅的画风蕴藏着一种悲剧的力量。在意大利佛罗伦萨我们看了一个文艺复兴时期的大师素描展，那些流芳百世的素描，其实大多都画在速写本大小的纸上，真切鲜活而又概括凝炼，轻描淡写而事半功倍。相比之下，我们国内声称以研究欧洲素描为教学体系的“学院素描”却为何与之如此大相径庭？费时费力不说，繁琐而机械，犹如隔靴搔痒。或许，这就是在那信息封闭的年代，以讹传讹，或在吸收过程中处于偏食状态，营养不良，造成的恶果。其实素描的本质是最朴素的，一切都出于自然，真诚，而不是套路化、概念化、程式化。欧洲的经典传到苏联、苏联的体系传至中国、在中国再由美院的讲授传至师大、师大的教学传至文化馆、文化馆的师傅再传给徒弟……这种情形很像娱乐节目中的传话游戏，最后的结果是谁也不知道问题出在哪了。不必讳言，油画和素描本来就是舶来的东西，在层层相传中，如果不能经常地正本清源，花费了半辈子学的有可能就是一堆垃圾。最可怕的是还自以为在“坚守传统”，堂堂然以“正宗”自居，兢兢业业地继续误人子弟。呜呼悲哉，为师者戒！

文艺复兴所达到的巅峰也成为后人难以逾越的屏障。大的建树必有大的投影，于是有了两百年的寂寞。17、18世纪的欧洲画坛画家多得成灾，大师却鲜而出现。这像是古书中的三国英雄死后就世无英雄，历史也索然无味了一般。大师是值得缅怀的，与意大利文艺复兴同时期的大师还有德国的丢勒和稍晚些的荷尔拜因。和阳光普照轻松热烈的意大利画家不同，日尔曼民族在极光清冷的光线照射下画风也冷峻而严谨。一点一画地细节构造，一个微小体面的转折关系，都务求条理明确，逻辑清楚。丢勒习惯用规则的网纹线去结识对象，脉络清匀，经纬分明，体现出极敏感的观察力和高超的控制力。荷尔拜因则长于白描，兼施擦拭法，虚实强弱，入理入微。同时期的画家与之相比，严谨和工整有余但个性和灵气缺失，所以有着本质的区别。17世纪的大师首推荷兰的伦勃朗。或许因为他的旷代天才超越了他的时代，在竟为华丽奢侈的矫饰风气中，他的作品太真实、太朴素、太浑厚，远离了千人一面的“理想美”，以至使自己陷入了后半生的孤独与潦倒。伦勃朗创造了最丰富的绘画技巧和油画语言，他的

素描也有前所未有的奇幻魔力，捕光捉影，洒脱飘逸；或畅和明快，或苍雄浑厚。伦勃朗是速写、素描技法的百科全书，是油画艺术的经典代表。而和伦勃朗命运迥异的鲁本斯是位才华横溢的法兰德斯画家，他学识渊博，才智聪颖，出任过宫廷画师和外交大使，精通七国语言，享尽荣华富贵。他的画风豪迈大气，富丽堂皇，显示出世俗和乐天的精神。在卢佛尔宫有一个大厅专门陈列鲁本斯的巨幅油画，旺盛的创作精力和高超的绘画技巧给我留下深刻的印象。到18世纪末和19世纪初，最后一位集古典主义大成的巨匠是安格尔，他的素描优美典雅，感受敏锐，他终生赞美素描，认为除了色彩，素描便是一切。他的画成为技法上完美无缺的典型，堪称学院派的最高成就。安格尔靠出众的才能如生成了翅膀而获得升腾，在古典主义日落西山的黄昏中成为一代宗师。

19世纪的欧洲画坛风起云涌。以德拉克洛瓦为代表的浪漫主义绘画从古典大师们的阴影中挣脱出来，成为现代主义运动的先驱人物。与安格尔在观念上近乎霸道的保守针锋相对，以德拉克洛瓦是新旧世纪之交开拓性的大师，他与安格尔的一场论战宣告了

达·芬奇

埃贡·席勒

拉斐尔

恪守古典主义观念的终结。德拉克洛瓦以激动的线条和夸张的形体，高扬绘画本身的形式美，而淡化画中附加的文学性及主题观念。从浪漫主义开始，“笔”在画家手中有了越来越多的自觉意识。于是有了沉甸甸的库尔贝，有了朴质淳厚的米勒、有了杜米埃、罗丹、马约尔……19世纪的画坛成为群星灿烂的时代，每一位大师的出现都带出一番别开生面的气象。到19世纪中叶，印象主义的出现揭开了西方现代绘画的序幕。印象主义画家以一种非常自由多变的线条和色彩取代了以往依靠形体边缘线暗示体积和轮廓的方法。在这些画家中最有建树的素描大师是德加。他利用刚发明的照相机协助捕捉形体瞬间运动的变化。德加出于安格尔门下，他兼备古典主义的严谨功力，又对周围生活富有表现的志趣，他捕捉人物瞬间变幻中的动态，把握形态生动而细腻的特征，堪称出神入化。德加笔下的线条，精妙神逸，如行云流水，令人叹服。对学子而言，德加更是经典，他的素描和速写最能启发人物观察的灵性，他赢得了印象派画家及毕加索等大师们的终生赞叹。

19世纪也是现实主义绘画达到顶峰的时代，德国的门采尔、美国的霍默、意大利的塞冈提尼、瑞士的佐思，还有俄罗斯巡回画派的列宾、苏里科夫、谢洛夫和弗鲁贝尔。他们的题材体现为对现实生活的密切关注，也都显示了相当高超的素描技巧。

总体说来，19世纪艺术中最宝贵的传统是革命性和创造精神，是人性的解放和自我意识的苏醒。这一精神的接力赛演成了20世纪画坛最为波澜壮阔的宏大场面。凡高的绘画使个性的发泄到了前所未有的激烈程度，为“表现主义”开了先河。现代主义之父塞尚放弃模仿自然而致力于建立一种有秩序的绘画结构的理论，又直接催生了毕加索的“立体主义”。还有马蒂斯这位“野兽派”大师，他的线描人体线条高度概括，疏朗明了，笔势在徐疾运行中透出一种坦荡大方的大家气度。还有米罗、克利、波洛克、德库宁……20世纪现代主义及以创新为宗旨，但成大器者其间都有着非常自然的师承关系和转代痕迹。可以说，最有创造性的艺术家，也是最会学习自然和大师的人。

中国在经历了漫长的封建社会后于20世纪初开始接受西方文明，在上世纪的一百年间也基本完成了对西方文明及现代文化的学习和转型过程。在艺术教育方面，由于社会现实需要和政治因素的影响，现实主义绘画和俄罗斯的写实教育体系在中国的影响最为深远，徐悲鸿先生倡导的写实主义传统在全国各大美术院校的教学中占据了主导地位，迄今为止依然还是美术院校招生和教学的主流方向。在今天21世纪的信息时代，现在的青年有了比过去优越得多的学习机会和客观条件，但也正是信息的爆炸使得我们眼花缭乱，目不暇接，同时各种书刊良莠不齐，鱼龙混杂，使得我们的学习干扰太

伦勃朗

多。这个时候，我们更需要经常地学习大师，大师们的精深博大对照出今人的浅薄与浮躁，更显现出人性的光辉和经典的可贵。流行的喧嚣也许会像泡沫一样地转眼即逝，而大师的经典却将在历史的长河中永存。对于学子来说，大师更像灯塔，像坐标，像源泉，是“一生二、二生三、三生万物”中最初始的“一”。学习大师并不意味着守旧，大师也意味着创造，意味着不甘平庸，意味着高屋筑瓴，意味着探索的精神和过人的胆识。学习大师可以使你少走弯路，以大师作品为参照可以使你明辩是非，提高鉴赏能力。当我站在欧洲的博物馆中面对那些早在印刷品中熟悉的大师原作时，仿佛进入了时光隧道与大师们作了次精神的交流和对话，我清楚地记得，自己在内心充满敬意地向他们打过招呼：你好！大师。

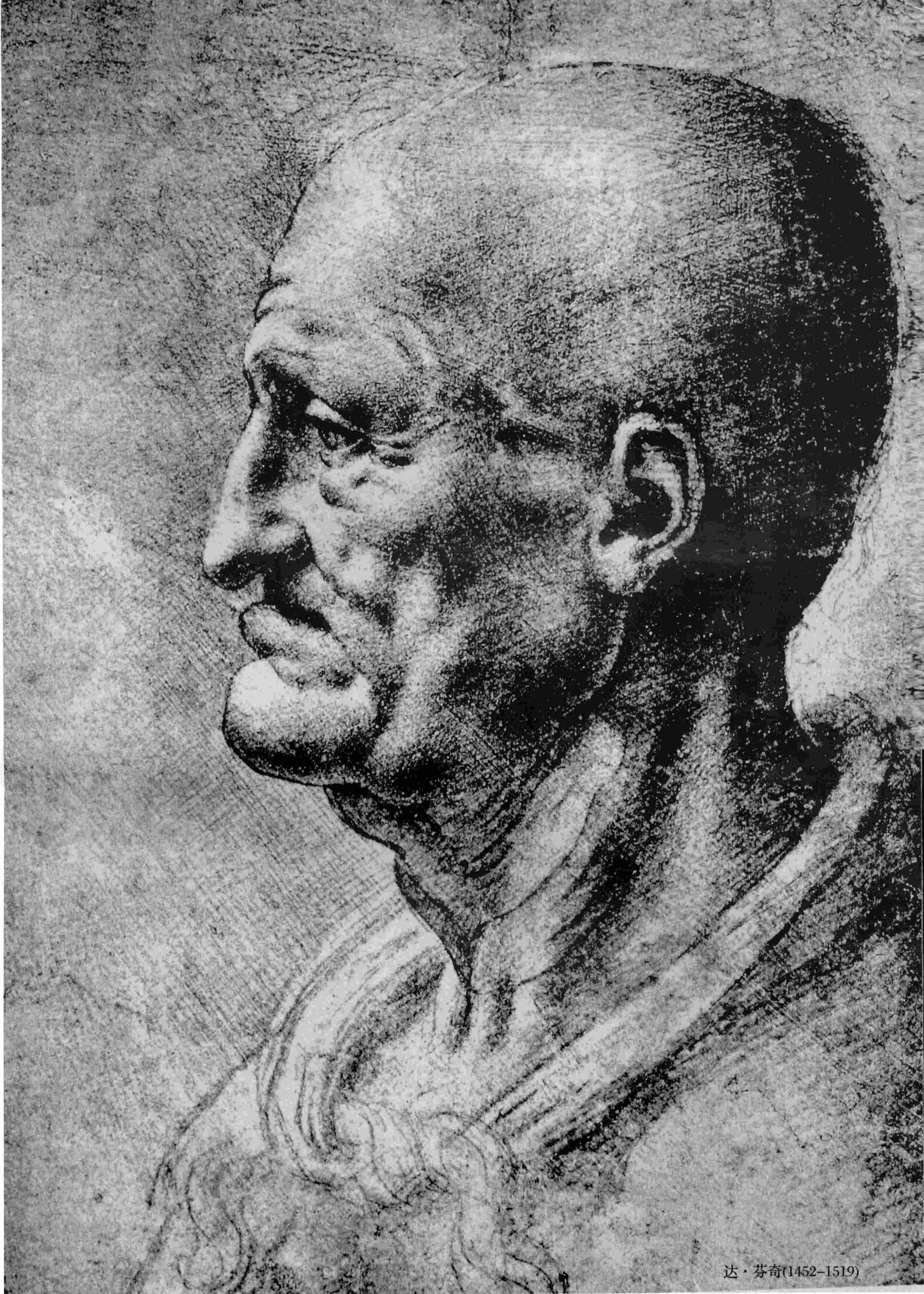
尊重大师，也尊重我们自己。

鲁本斯

马其斯

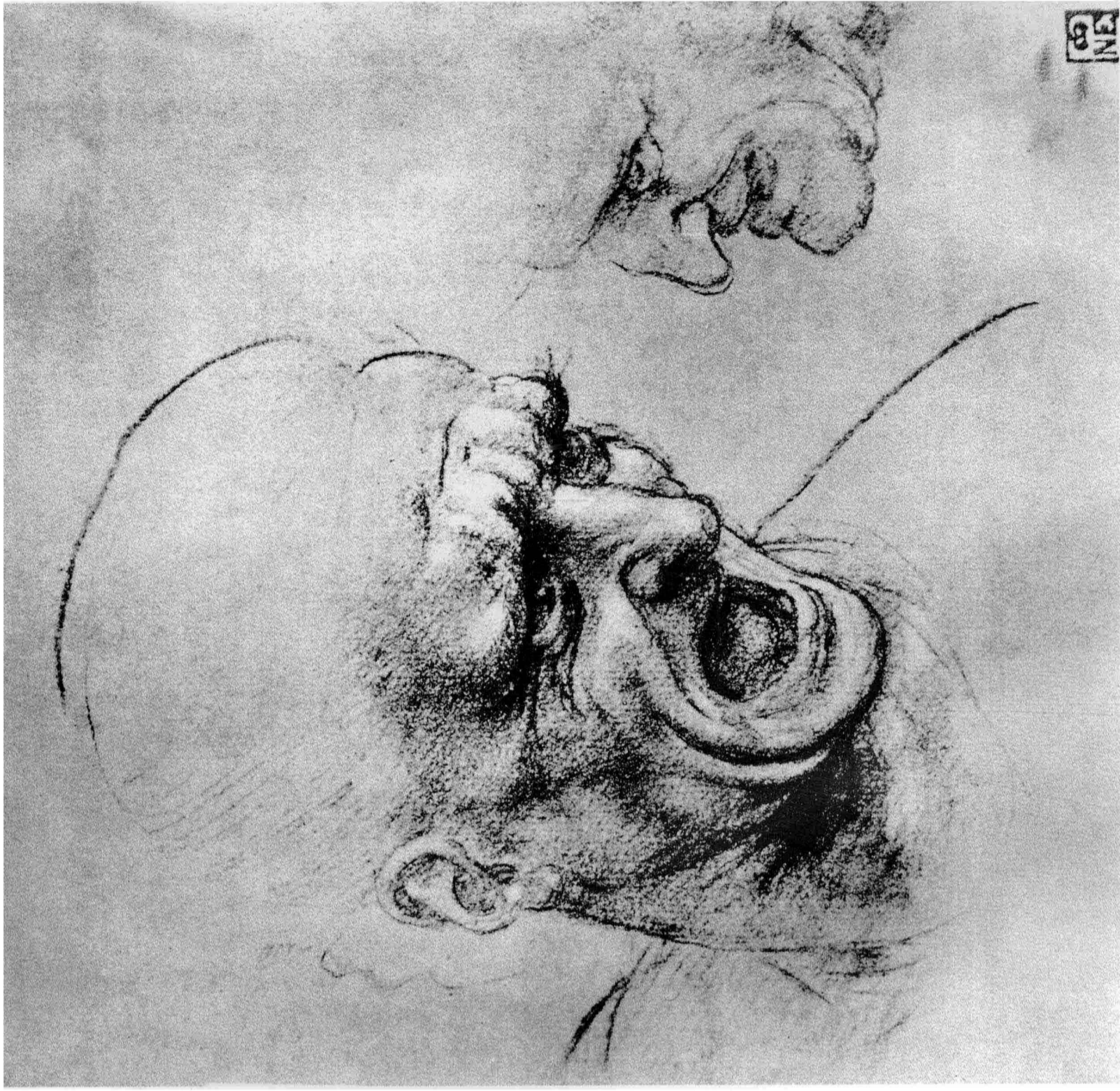

达·芬奇(1452-1519)

达·芬奇的素描明显受古希腊、罗马艺术的影响，他依照古代雕刻的造型来表现他所观察到的事物。他认为依靠对对象的绝对如实的摹写是远远不够的，因为艺术的目的是在尽可能与对象一致的前提下达到优美的完整。他将解剖、透视、比例、光影、构图与人文历史、古典艺术修养等丰富的知识相联系，广博的学识使科学和艺术在他的精神王国中达到高度融合，使他成为意大利文艺复兴时期最伟大的艺术大师、思想家和科学家、历史上最多才多艺的天才。

达·芬奇(1452-1519)

“年青人应当首先学习透视和比例，而后临摹大师的手迹，从学习中学习娴熟的表现技巧，然后面对自然，以证实那些学到的东西。”

——达·芬奇

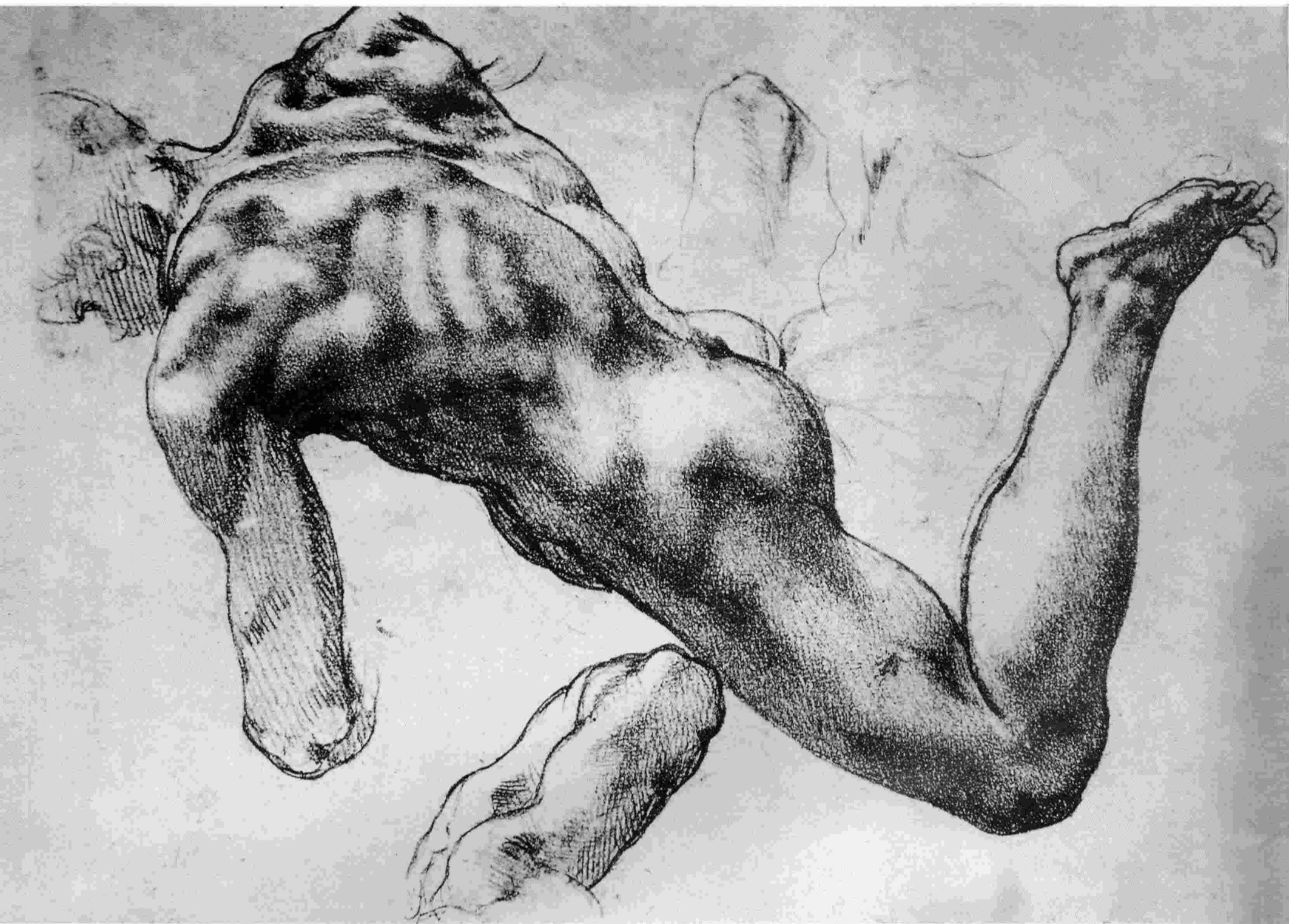
达·芬奇非常重视线条的表现力，其用线轻松飘逸，又笔笔落在实处，给人以厚重坚实的感觉。他认为画家要追求的不仅是人的外貌，还要追求其内在的精神。前者易，后者难，这也是画匠和大师们的距离所在。

米开朗基罗(1475-1564)

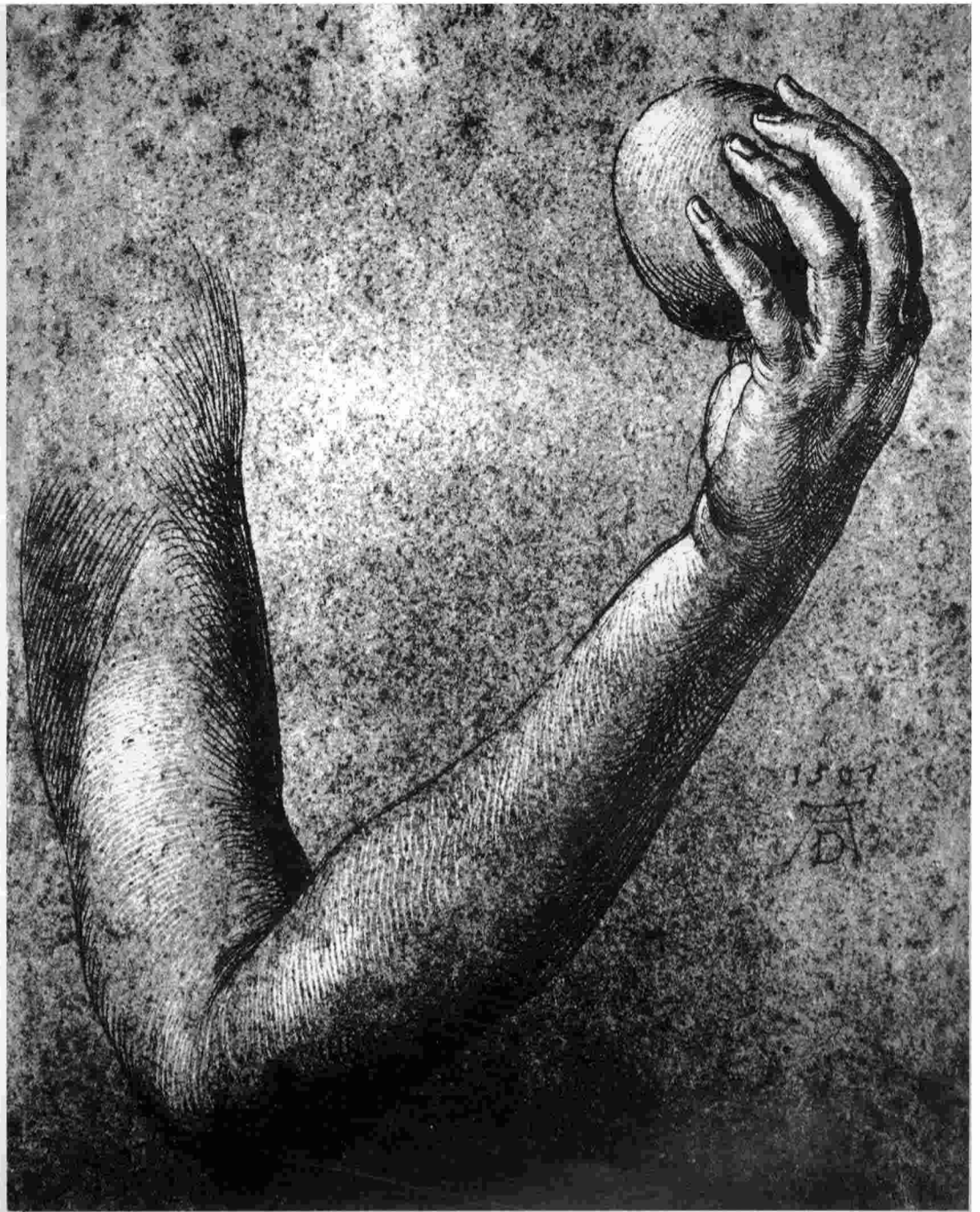
米开朗基罗的素描反映出他对人体解剖的深入理解。为了研究并掌握人体结构的奥秘，他曾冒着被教会处罚的生命危险“偷盗”尸体亲手解剖。以便能够轻松自如地默画出人体在各种姿势和角度下的骨骼和肌肉形态，其后画出西斯廷教堂壁画《最后审判》等惊世之作。他的素描具有浮雕效果、明暗调子与形体结构紧密联系，米开朗基罗的造型具有英雄的气概和悲壮的力量，成为表现男性阳刚之气的风格典范。

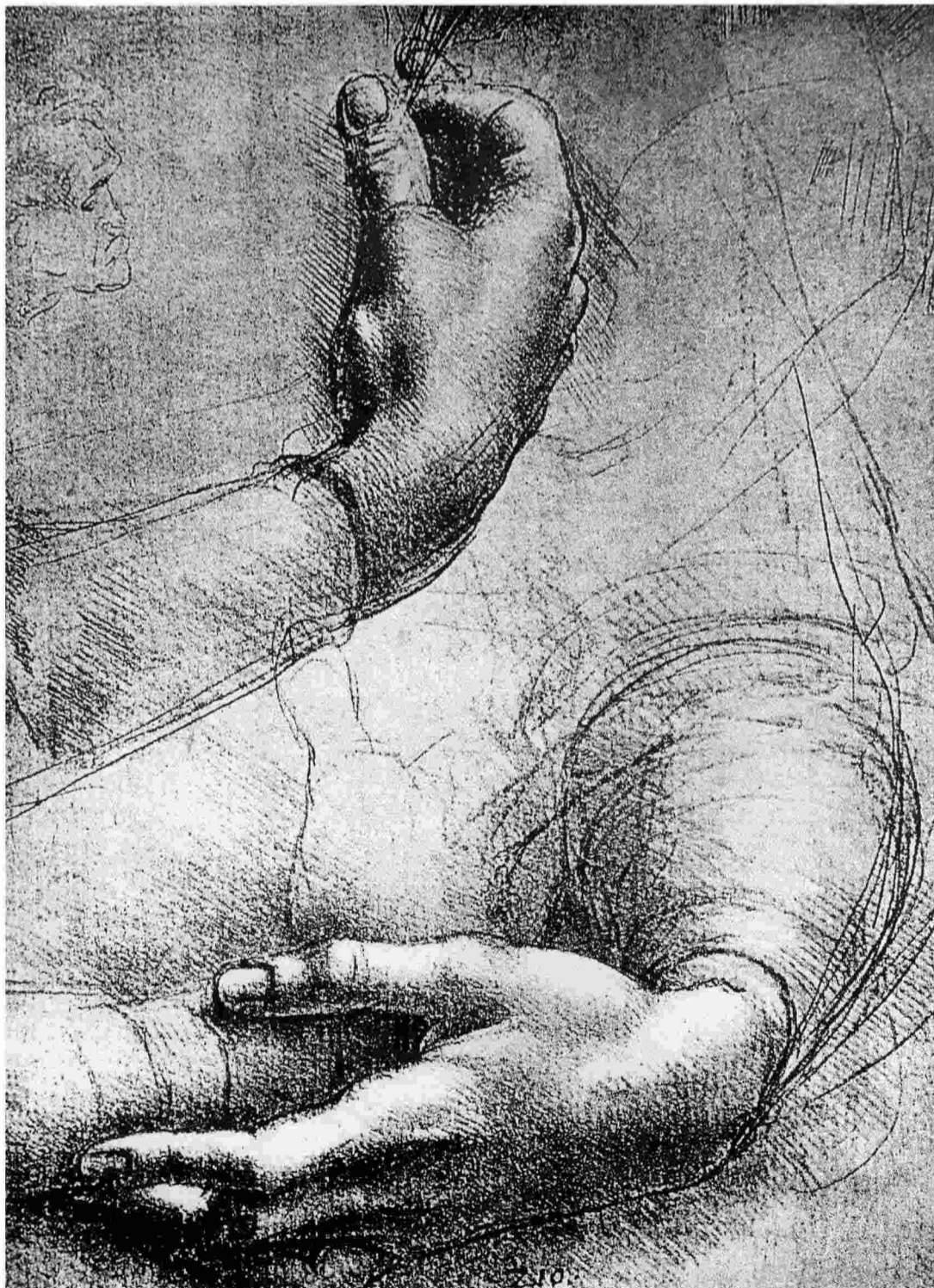

鲁本斯(1577-1640) 女孩肖像

丢勒(1417-1528) 手部素描两幅

达·芬奇 圣母双手

丢勒的画风严谨而深刻，使人想到15世纪德意志手工业者的精雕细刻。丢勒的素描追求明确的结构关系，以理性的描绘方式。逐渐放弃了对于自然真实的单纯模仿，较早地表现出一种极端的艺术风格。寻求以古典艺术曾赋予人体的理想美来表现人物形象，更多地融入了自主的主观态度和眼光。他独特的网状线条是顺着结构的起伏而展开的，这种表现方法以丰富的解剖学知识为铺垫。对比一下丢勒和达·芬奇所画的手。可以想见，假使两位大师同画一个模特，也定会在作品中表现出不同的风格和气质。

1514

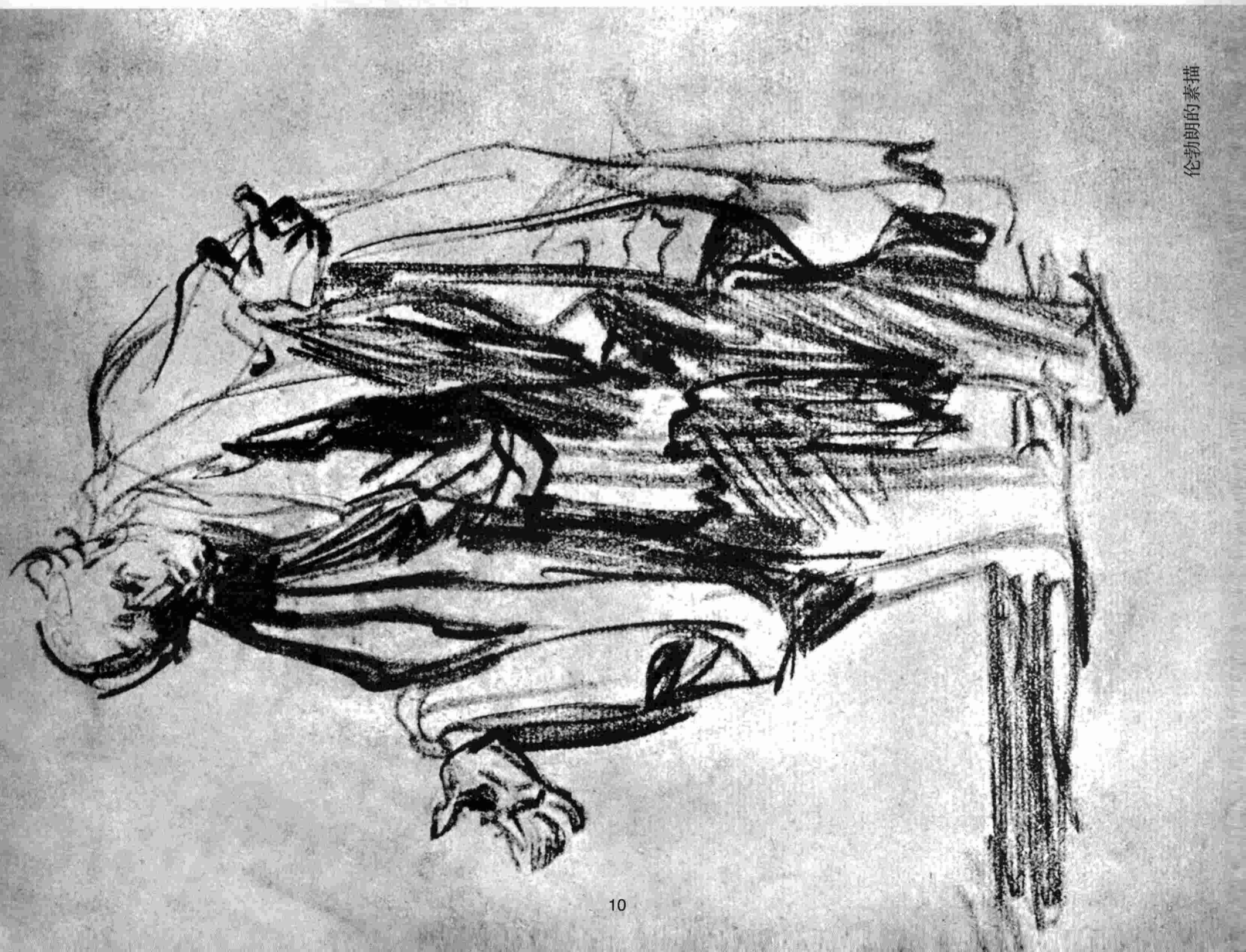
am onny

Es ist allrecht dir
mutter sy mad
alt 63 we

und y dir
Im 1514
am sigtag
des rorogoo
Voy fuy

丢勒 母亲像

伦勃朗(1606-1669)

伦勃朗的素描令人想到中国的水墨画。他喜欢用毛笔、鹅毛笔及色粉笔画素描和速写，笔力雄健而朴实率意，涂抹挥写，淋漓尽致。用笔粗放概括，寥寥几笔就表现出对象特征，他的用笔没有任何章法程式，更没有故作的风雅之态。他善于发挥各种工具材料的特性，在上图中，充分表现了水墨的干湿、浓淡、虚实等。技法特点，并具有强烈的光线感和空间感。

安格尔(1780-1867)

安格尔是法国新古典主义美术的最后代表。他以坚实的素描功底和造型能力创造出简洁洗练、造型完美的素描，并尽其毕生的精力，完善他所倡导的“素描学派”。他的许多铅笔素描，用笔简练迅捷，刻画细致入微，以线造型的表现力达到了极高的境界，在为学院派古典主义绘画的楷模。

德 加(1834-1917)

兼具古典主义和印象主义风格的艺术成就，他虽然和安格尔只见过一面，但安格尔要他“凭记忆和写生多画线条”的忠告，对德加一生的艺术探索起着重要的启示作用。他的素描以生动地表现人物瞬间动态和精湛的技巧而著称。德加还练就了特强的形象记忆能力，曾声称“画画不观察，观察不画画”，这其实是表明他绝不受自然所左右的作画态度。

这是德加为创作所画的同一模特，不同角度的四张练习，这种训练对初学者也大有益处。请注意他对明暗关系的整体处理，大方概括、不局部、不琐碎。亮部和暗部都画得少而整体，五官和明暗交界处的灰调却画得细致入微。

