

第 2 辑

世界大师素描

开立 ● 义春 ● 编著

辽宁美术出版社

世界大师素描

2

SHIJIEDASHISUMIAO

开 立 义 春 编著

辽宁美术出版社

责任编辑 曹淑勤
封面设计 阎义春
版式设计 曹淑勤
图版翻拍 王新滨

图书在版编目(CIP)数据

世界大师素描 2 / 庞开立 阎义春编著. - 沈阳:
辽宁美术出版社, 1998. 8
ISBN 7-5314-1980-7

I. 世… II. ①庞…②阎… III. 素描-作品集-世界 IV. J234

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 19340 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

七二一二工厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 50 千字 印张: 12¹/₄

印数: 1-1500 册

1998 年 8 月第 1 版 1998 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 曹淑勤 责任校对: 侯俊华 张亚迪

封面设计: 阎义春 版式设计: 曹淑勤

定价: 36.00 元

序

阎义春

如果我们谈起绘画，大都离不开与世界美术发展起着重大作用的世界艺术大师和他们的作品这一话题。而我们认识世界艺术大师们，也大都是从他们的一些作品开始的。其例举不胜举，如达·芬奇的《最后的晚餐》，米开朗基罗的《最后的审判》，拉斐尔的《圣母子》，丁托果的《浪子回家》，塞尚的《静物》，毕加索的《和平》以及丢勒、鲁本斯、伦勃朗、瓦多、戈雅等等这些世界艺术大师们的代表作品和著名绘画作品，同时我们为这些逾越历史时空、闪烁着灿烂光芒的艺术创作的总体成就和艺术精神深深折服。

但是，我们除对这些绘画作品及主题认识之外，而对其主题深层次的构思、时代特征，这些作品的设计意图、表达层面和表现方法的尝试与准备，甚至于某种材料工具的使用与研究，则就所知甚少；尤其是这些艺术大师们创

作前的大量素描作品。让我们真正感到震撼的也正是大师们的素描！它跨越历史的巨河，展示出经典的魅力，以眷恋生命的艺术情结，让我们领略世界艺术大师们的精神所在，感悟他们对艺术苦苦追寻的灵魂。

从文艺复兴到印象派至现代绘画，人文主义思想的绘画素描，以对自然的赞美所体现出的感性与理性的统一发展到以个性体验和更加理性分析与热情相融的多元情结，充分展示出这些世界艺术大师们的个性与风格。达·芬奇对物象深刻的认识及力透纸背的线条和拉斐尔、安格尔雍容洒脱、典雅的素描情调，丢勒严谨充满理性色彩的素描关系，米开朗基罗那雄浑刚劲的坚毅与悲壮情感素描，伦勃朗赋予素描的独立语言，德拉克洛瓦热情奔放的个性素描，塞尚冷峻、严肃的理性分析素描以及毕加索流畅奔放的内心独白线条，无不——道出

序

艺术大师们对艺术的理解中以素描形式所表达的对艺术的热情及所体验的欢乐和个性。他们不拘泥于手中的某种绘画工具，为了某种意图和某种特定效果，只要得心应手，粉笔、墨水、铅笔、炭条、钢笔、羽毛笔甚至淡彩，只要适于什么样式，信手拿来绝无束缚。所画素描，或洒脱、或典雅、或雄浑有力、或淋漓尽致。一般说来，这些艺术大师们的素描，大多是为他们的创作而准备的。他们对其创作题材的选择与理解，对历史的认识都坚持统一在他们对艺术的理解与认识之中，都融化在他们对艺术的热爱与探索之中，充分体现了他们对艺术的执著和对艺术的严谨态度。

这也正是编辑此书的初衷。

《世界大师素描》为系列丛书。我们在收集、整理、归纳、分析、研究大量的世界艺术大师素描作品工作中，力求准确、真实、全面地反映出这些艺术大师们的原始创作意图与轨迹，精选出能体现艺术大师们熟练的绘画技巧与方法以及创作态度，以虔诚、审慎的态度注视这些世界艺术宝贵财富，展示她们与我们对话。对于广大美术工作者及爱好者，研究、学习与借鉴是我们的目的，也是编辑此书的目的。

1998. 8

目录

序

一 丢勒素描

1 整理教会服装的纽伦堡妇女	3
2 蓝鸟的翅膀	4
3 阿尔克风景	5
4 与多种动物在一起的圣母子	6
5 亚当	7
6 《马克西米里安祈祷书》的插图和装饰画	8
7 1484 年的自画像	9
8 海神之战	10
9 女浴	11
10 裸女背面像	12
11 亚当和夏娃	13
12 建筑家肖像	14
13 青年男子肖像	15
14 马尔克的头部	16
15 93 岁老人的肖像	17
16 悲叹的主	18
17 12 岁基督的头部	19
18 基督的十字架搬运	20
19 圣三位一体	21
20 15 位圣徒和奏乐天使相伴的圣母子	22
21 基督的埋葬	23
22 安特卫普港谢尔蒂门附近	24
23 丢勒父亲的肖像	25
24 1493 年的自画像	26
25 自画像	27
26 海神	27

27 使徒手的习作	28
28 基督衣褶的习作	28
29 使徒约翰	29
30 大型《磔刑图》	29
31 圣三位一体	30
32 圣比埃罗尼姆斯	30
33 丢勒母亲的肖像	31
34 兔	32
35 矮草	32

二 克拉那赫素描

1 农夫的头部(临摹)	35
2 皇太子妃格本哈根的肖像	36
3 查克森皇太子的肖像	37
4 愚笨的小姑娘	38
5 送馒头给乞食者的圣马尔蒂努斯	39
6 基督磔刑	40
7 基督磔刑	41
8 与狮子搏斗的撒姆逊	42
9 壁龛中的圣安特纽斯	43
10 在圆形物中跪着的带翅的小天使	44
11 在有天使手持烛台的暖炉前睡眠的 士兵	44
12 自杀的罗克列蒂亚	45
13 散步的骑士和贵妇人	46
14 基督和奸淫的女人	47
15 婴儿虐杀	48
16 基督与母亲分别	49

目录

17 大卫和芭蒂西芭	50	4 炼金术	72
18 有在磔刑像两侧祈祷的夫妇的墓碑的 底稿	51	5 无论谁	73
19 猪和犬	52	6 春	74
20 黑色的猪	53	7 夏	75
21 死去的狍鹿	54	8 阿贝雷斯的诽谤	76
22 卧于桌边的美女(希神:山林水泽 之神)	55	9 养蜂家	77
23 帕里斯的审判	56	10 有水车的风景	78
24 恋人们和死	57	11 都市和圣彼埃罗尼姆斯的风景	79
25 在女王宫的海格拉斯	58	12 逃向埃及的风景	80
26 持棍棒的男子背面的习作	59	13 有河有山的风景	81
27 短发少年的头部	60	14 有五匹熊的森林风景	82
28 圣克里斯特弗尔斯的头部肖像	61	15 有“去安曼乌斯旅行者”的风景	83
29 袭击圣职者的女人们	61	16 有盲人和农妇的风景	84
30 骑马的贵族和夫人	62	17 贤明	85
31 贝兹雷海姆的幼儿虐杀	63	18 蒙普斯和纽莎的婚礼	86
32 雇佣兵和贵妇人	63	19 大鱼吃小鱼	87
33 维纳斯和阿莫尔	64	20 画家和商人	88
34 农夫的头部	65	四 鲁本斯素描	
35 马丁·路德肖像	65	1 埋葬基督	91
36 散步	66	2 两腕交组的少女	92
37 散步的农民夫妇	66	3 拿羽毛扇的女人	93
三 布留格尔素描		4 下阶梯的男子	94
1 有意大利式修道院的山岳风景	69	5 拔刺的少年	95
2 怠惰	70	6 安卡利之战	96
3 正义	71	7 基督受洗	97
		8 悼念阿多尼斯的维纳斯	98
		9 胜利女神	99

目录

10 圣母子和诸圣者	100	8 解明囚犯之梦的约瑟夫	126
11 跳舞的农民们	101	9 治愈麻风病人的基督	127
12 男裸体背部习作	102	10 自画像	128
13 雌狮子	103	11 穿工作服的自画像	128
14 腕和脚的习作	104	12 躺在床上的萨斯基亚	129
15 下界的天使的习作	105	13 披着斗篷戴着帽子的老乞食者	130
16 手持金盆的少女	106	14 淘气的孩子	131
17 伊莎贝拉·布朗特的肖像	107	15 狮子	132
18 雷格内斯侯爵肖像	108	16 向亚各布说梦的约瑟夫	133
19 埃伦·佛尔曼的肖像	109	17 驱逐夏噶尔	134
20 自画像	110	18 背信的托马斯	135
21 有倒伏树木的风景	111	19 坐在椅子上的老人	136
22 梅狄亚的逃亡	112	20 为《西维利谋叛》作的素描	137
23 为圣弗兰契斯克作的模特习作	112	21 暴风雨来临前的农舍	138
24 为普赛克作的模特习作	113	22 解明囚犯之梦的约瑟夫	138
25 埃伦·佛尔曼的裸体习作	114	23 亚当和夏娃	139
26 洗浴的苏珊娜	115	24 持蛇的裸妇	140
27 搬运十字架的基督	116	25 克尔内利斯·格拉埃斯·安斯罗的肖像	140
五 伦勃朗素描		六 瓦多素描	
1 戴麦秸帽的萨斯基亚	119	1 风流的运面工	143
2 科·安塞罗的肖像	120	2 头部习作	144
3 手持长笛的裸体男子	121	3 脸部的习作	145
4 睡眠的裸妇	122	4 头部习作	146
5 伦勃朗父亲的肖像	123	5 女性头部习作	147
6 坐在椅子上的裸妇(背姿)	124	6 坐在地上的女性习作	148
7 驱逐夏噶尔和依希玛埃尔的阿布拉哈姆	125	7 坐在地上的少女习作	149

目录

8 裸妇半身像	150	4 为战争的灾祸第 30 幅《战争的惨害》 作的习作	174
9 化妆习作	151	5 自画像	175
10 女性习作	152	6 为版画集《随笔》中《画家弗兰西斯 克·戈雅》作的习作	176
11 头部习作	153	7 怀抱玛利亚·迪拉露丝的阿尔巴公 爵夫人	177
12 男裸体习作	154	8 年轻女人的肖像（阿尔巴公爵夫 人？）	177
13 巡礼者	155	9 三个洗衣女	178
14 年轻的萨布瓦人	156	10 他们兴高采烈地舞蹈	179
15 人物习作	157	11 他自己也不知在做什么	180
16 动势习作	158	12 斯占娜和老人们(?)	181
17 三个士兵	159	13 为《用不同方法活动方头》作的习作	182
18 坐姿女性背面习作	160	14 睡眠的巨人	183
19 各种动势习作	161	15 博识的怪兽	184
20 工作着的版画家	162	16 我现在仍在学习	185
21 弹鲁特琴的女人	163	17 16 戏画面相	186
22 坐着的女性习作	164	18 斗牛场技	186
23 举杯侧卧的女性	165	19 《幻想画》之 8《她被带走了》	187
24 各种习作	166	20 《幻想画》之 23《出来呀、出来呀、自 豪吗》	187
25 女性背面姿态的习作	167	21 《幻想画》之 43《理性的睡眠产生出 怪物》	188
26 男子半身像	168	22 《新版卢梭全集》第 30 卷《哲学》的 卷首插图	188
七 戈雅素描			
1 为幻想画第 16 幅《请饶恕，上帝， 那是我母亲》作的习作	171		
2 为版画集《随笔》中《找寻牙齿》作 的习作	172		
3 为斗牛竞技《随笔》中《用枪、镰刀、 鱼叉及其他武器切下牛腿的斗牛 士们》作的习作	173		

丢勒素描

DÜRER

丢勒 1471 - 1528 年 德国人

丢勒的素描作品留存很多,至少有 900 多幅。他的素描的主题涉及很多领域:宗教、神话、梦幻、人物(包括肖像)、风景、动物、植物等,但人物还是占主要地位。为了画好人物,他曾到意大利临摹了许多当时著名画家的作品,作了大量的人物肖像和裸体素描,熟练地掌握了人体的有机构成和动势等。回国后,他致力于版画的研究,特别是铜版画。对人体均衡理论的认识有新的独到的见解;例如,在铜版画《亚当与夏娃》及很多素描习作上体现非常明显,用钢笔素描,为使人体均衡关系准确突出,把背景涂黑。较之 1496 年的《女浴》有巨大的进步,形体强劲有力,鲜明和谐,给人以特殊的美感。

15 世纪前半期,意大利人乔瓦尼·尼有一本代表性的素描技法书籍叫《艺术之书》,书中强调顺其自然进行素描的重要性,继尼德兰绘画的自然主义的影响,波及德国的绘画领域,而丢勒当时生活的纽伦堡又是这种自然主义的中心地,这些都不能不对丢勒产生深刻的影响。因此丢勒那双画家的眼睛,对人类、自然界事物等的外观,很注意顺从并忠实地追求其细部。但这决不是简单的写实主义,而是对人物、自然抱有虔诚的态度,将抽象的线的表现和现实再现结合起来,在这种结合的过程中糅进了画家的思想和感情。

丢勒的素描技法,主要是交叉线和平行线,特别是后者,经常使用。依靠线的膨胀、缩小、跃动、静止、平行、交叉的灵活运用,使形体明确地限定,获得很美的雕塑性效果。此外丢勒还很注意光与影、局部和整体的巧妙结合,使他的素描作品产生感人的魅力。

1 整理教会服装的纽伦堡妇女

1500 年

32.0 × 20.5cm

钢笔 墨水 水彩

丢勒在1500年左右大约画了6幅整理服装的妇女肖像。这幅素描与现藏大英博物馆中的某幅作品特别相似。后来在木版画《圣母传》中也使用过。

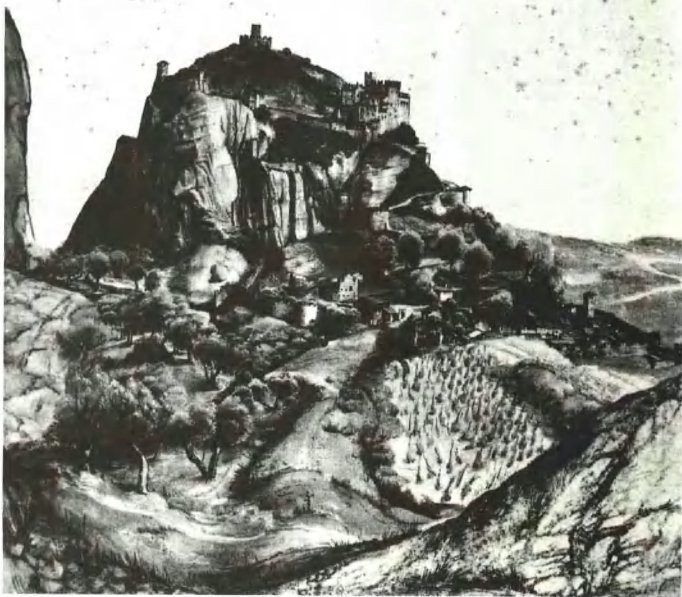
2 蓝鸟的翅膀

19.7 × 20.0cm

水彩 水粉颜料

优质皮纸

色彩鲜艳的鸟，在羊皮纸上准确、细腻地描绘出来，色彩实际上是凭印象描绘的。类似的鸟和翅膀，在丢勒的作品中，多次见过。本幅素描代表丢勒细腻的风格。

3 阿尔克风景

22.1 × 22.1cm

水彩 水粉颜料

这是丢勒第一次去意大利的齐罗尔时画的习作。从画有沐浴阳光的橄榄树推测,作画时间当在1495年的春季。这幅画使意大利南方的美丽风光尽收眼底。

4 与多种动物在一起的圣母子

32.1 × 24.3cm
钢笔 水彩 白纸

1503 年左右,丢勒开始着手木版画《圣母传》的创作,画了许多令人激动的素描。钢笔的笔触轻快、细腻,平行的细线表现出景物的立体感和阴影,然后再用透明的水彩将肌肤略施淡粉,海洋和天空则呈蔚蓝色。周围的多种动物具有独特的传统意味。

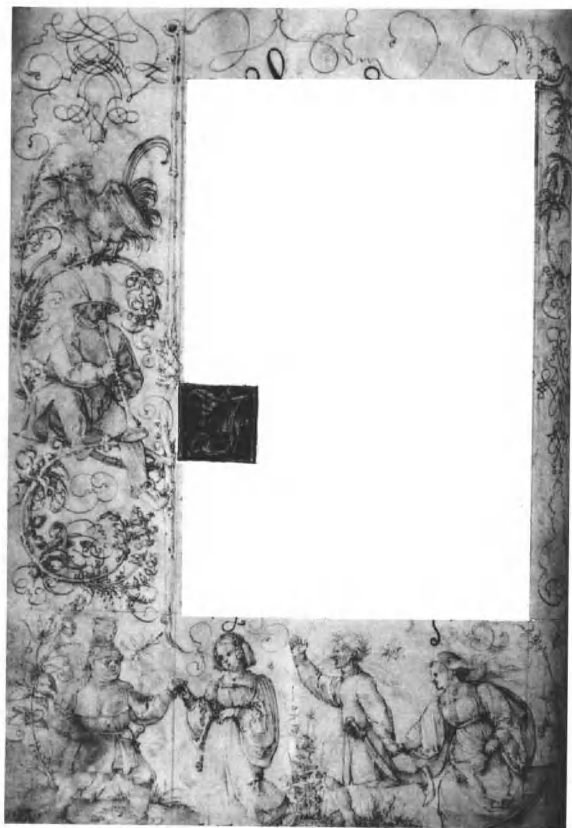
5 亚 当

26.5 × 16.7cm

铜笔 深褐色颜料
用毛笔在背景上薄涂

由于这幅亚当的形象与丢勒1504年创作的铜版画《亚当与夏娃》中的亚当非常相像，但方向正好相反，这就产生了两种说法：一种说法，这是为铜版画准备的素描；另一种说法是根据铜版画透写的素描。从整体轮廓和用线简单来看，作为创作的素描似有欠缺之处，可能第二种说法比较恰当。

1515 年
27.7 × 18.8cm
钢笔 各种墨水
羊皮纸

6 《马克西米安祈祷书》的
插图和装饰画

在当时被认为装帧最精美的这本祈祷书，是根据马克西米安皇帝的指令策划出来的。原来的打算是用木版画的形式来完成，后来改在羊皮纸上用钢笔素描装饰设计。现藏德国慕尼黑国立图书馆。