

画报图典丛书

主编 / 邓 明

姚宏翔 / 编著

ARTIST'S SKETCHES OF WESTERN HISTORY

西方素描艺术图典

SH

上海画报出版社

西方素描艺术图典

姚宏翔 编著

上海画报出版社

责任编辑 张仲煜
封面设计 杨利禄
版面设计 予 宏

西方素描艺术图典

姚宏翔 编著

上海画报出版社出版

(上海长乐路 672 弄 33 号)

新华书店上海发行所发行

上海市印刷七厂印刷

开本 787 × 1092 1/16 印张 26

印数 0001 - 3000

1999 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7 - 80530 - 525 - 0

J · 526 定价: 98 元

西方素描艺术图典

目 录

一. 意大利文艺复兴前期和三大师的素描艺术	1
[意]比萨奈罗	(5)
[意]雅可波·贝里尼约	(5)
[意]波拉约洛	(5)
[意]金提尔·贝里尼	(6)
[意]乔凡尼·贝里尼	(6)
[意]曼特尼亚	(7)
[意]维瓦利尼	(7)
[意]西诺列里	(7)
[意]波提切利	(8)
[意]博蒂奇尼	(9)
[意]皮鲁基诺	(9)
[意]达·芬奇	(10)
[意]米开朗琪罗	(14)
[意]拉斐尔	(18)
二. 意大利文艺复兴中后期的素描艺术	24
[意]卡巴乔	(27)
[意]乔尔乔内	(27)
[意]萨伏尔多	(28)
[意]帕尔玛·委齐奥	(29)
[意]劳伦佐·洛托	(29)
[意]波德诺内	(30)
[意]康帕诺拉	(31)
[意]安德莱亚·萨托	(31)
[意]贝卡富米	(32)
[意]博尼法齐奥	(33)
[意]提香	(33)
[意]利齐尼奥	(35)
[意]罗马诺内	(36)
[意]柯雷乔	(36)
[意]罗素	(37)
[意]庞托尔莫	(38)
[意]波尔多纳	(38)
[意]德·瓦加	(39)
[意]帕尔尼诺	(39)
[意]布隆齐诺	(39)
[意]蒙特鲁波	(40)
[意]普利马蒂乔	(40)
[意]伏尔代拉	(42)
[意]弗朗柯	(43)
[意]雅可·巴萨诺	(43)
[意]丁托列托	(44)
[意]西乔朗特	(49)
[意]巴罗奇	(49)
[意]蒂巴尔迪	(51)
[意]委罗奈斯	(52)
[意]波隆纳	(53)
[意]路易尼	(53)
[意]阿罗里	(54)
[意]弗良切斯柯·巴萨诺	(54)
[意]卡尔迪	(54)
[意]特罗蒂	(55)
[意]萨林贝尼	(55)
[意]卡拉齐	(55)
[意]柯隆纳	(56)
[意]加利阿里	(56)
三. 欧洲其他地区文艺复兴时期的素描艺术	57
[德]丢勒	(59)
[德]格吕内瓦尔德	(64)

[德]老克拉纳赫	(64)	[尼德兰]勃吕盖尔	(70)
[德]汉斯·巴尔东格	(64)	[法]弗朗索瓦·克鲁埃	(71)
[法]让·克鲁埃	(65)	[法]德科尔	(71)
[德]荷尔拜因	(65)		
四. 17 世纪巴洛克风格的素描艺术			72
[佛兰德斯]鲁本斯	(74)	[西]委拉斯凯兹	(84)
[佛兰德斯]戈因	(80)	[法]洛兰	(87)
[意]雷尼	(81)	[佛兰德斯] 约尔当斯	(90)
[佛兰德斯] 凡·代克	(82)		
五. 17 世纪荷兰画派的素描艺术			91
[荷]霍尔奇尼斯	(93)	[荷]保罗斯·波特	(94)
[荷]弗兰斯·斯奈德斯	(93)	[荷]雷斯达尔	(94)
[荷]德伊斯特	(94)	[荷]伦勃朗	(95)
[荷]特尔波赫	(94)		
六. 古典主义和新古典主义画派的素描艺术			101
[法]普桑	(103)	[法]布歇	(115)
[法]华托	(107)	[法]格瑞兹	(117)
[意]比亚采塔	(113)	[法]费拉贡纳	(117)
[法]夏尔丹	(114)	[法]大卫	(118)
[意]提埃波罗	(114)	[法]安格尔	(120)
七. 浪漫主义画派的素描艺术			126
[西]哥雅	(129)	[法]德拉克罗瓦	(137)
[法]普吕东	(133)	[法]夏塞留	(142)
[法]席里柯	(135)		
八. 现实主义画派的素描艺术			143
[法]柯罗	(146)	[法]库尔贝	(157)
[法]杜米埃	(149)	[法]夏凡	(157)
[法]罗梭	(151)	[法]罗丹	(158)
[法]米勒	(151)	[法]马约尔	(164)
九. 英国和美国的素描艺术			166
[英]庚斯博罗	(169)	[英]格温·约翰	(173)
[英]科斯威	(170)	[英]奥古斯特·约翰	(174)
[英]霍普纳	(171)	[英]斯坦利·斯潘塞	(176)
[英]康斯太勃	(171)	[英]约翰·纳什	(176)
[英]西摩尔	(172)	[英]亨利·摩尔	(176)
[英]勃莱克	(172)	[英]保罗·荷加斯	(181)
[英]本·琼斯	(172)	[英]弗洛依德	(182)
[英]塞克特	(173)	[英]基塔伊	(185)
[英]弗朗西斯·多德	(173)	[英]大卫·霍克尼	(186)

[美]惠斯勒	(187)	[美]毕肖普	(203)
[美]萨金特	(191)	[美]怀斯	(207)
[美]帕多克	(192)	[美]菲利浦·彼尔斯坦因	(212)
[美]约瑟夫·斯泰拉	(192)	[美]尼尔·韦利沃	(215)
[美]莫里斯·斯特恩	(193)	[美]安迪·沃霍尔	(215)
[美]费欣	(193)	[美]罗伯特·阿尔纳森	(216)
[美]韦斯科特·黑尔	(195)	[美]威拉德·米德盖特	(216)
[美]乔治·贝洛斯	(196)	[美]迈耶·埃尔莱巴彻	(216)
[美]爱德华·霍珀	(196)	[美]瓦莱利奥	(216)
[美]肯特	(197)	[美]简·霍纳柯	(217)
[美]希勒	(200)	[美]大卫·利伽尔	(217)
[美]约瑟夫·艾伯斯	(201)	[美]凯利	(217)

十. 19 世纪德国、意大利、瑞典、瑞士的素描艺术 218

[德]门采尔	(220)	[意]塞冈蒂尼	(234)
[德]恩格巴赫	(227)	[瑞士]霍德勒	(236)
[德]弗·普瑞勒	(227)	[德]科林特	(236)
[瑞士]克里斯蒂安·马利	(227)	[瑞典]安德斯·佐恩	(237)
[瑞士]安东·布赖特	(228)	[德]冯·斯托克	(239)
[意]牛塞佩德·尼蒂斯	(229)	[德]康保夫	(239)
[德]李伯尔曼	(229)	[德]珂勒惠支	(243)
[德]罗尔夫斯	(230)	[德]奥格斯特	(245)
[德]克林格尔	(230)		

十一. 18、19 世纪俄罗斯的素描艺术 246

[俄]洛申柯	(248)	[俄]希施金	(256)
[俄]耶格洛夫	(249)	[俄]契斯恰可夫	(258)
[俄]舍布耶夫	(249)	[俄]克拉姆斯柯依	(259)
[俄]基普连斯基	(249)	[俄]列宾	(261)
[俄]布留诺夫	(250)	[俄]苏里柯夫	(265)
[俄]A. A. 伊凡诺夫	(252)	[俄]瓦西里也夫	(267)
[俄]费多托夫	(255)	[俄]弗鲁贝尔	(268)
[俄]萨夫拉索夫	(255)	[俄]列维坦	(271)

十二. 印象派的素描艺术 274

[法]马奈	(277)	[法]莫奈	(291)
[法]毕沙罗	(281)	[法]贝尔特·莫里索	(293)
[法]德加	(284)	[法]雷诺阿	(294)
[法]西斯莱	(289)	[美]玛丽·卡萨特	(300)

十三. 后印象派和新印象派的素描艺术 302

[法]塞尚	(305)	[法]修拉	(319)
[荷]凡·高	(311)	[法]劳特累克	(324)
[法]高更	(315)	[法]皮埃尔·博纳尔	(326)

十四. 20 世纪俄罗斯及东欧诸国的素描艺术

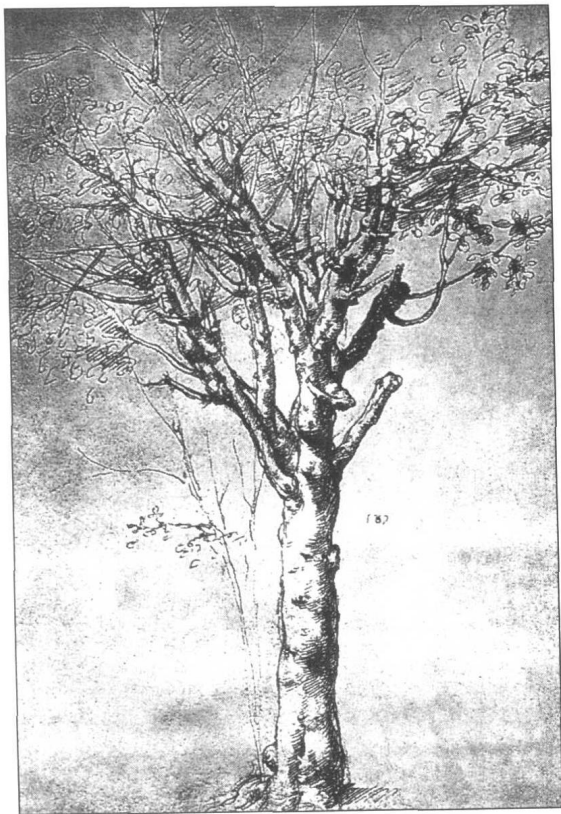
329

[俄]谢罗夫	(331)	[匈]克迈蒂	(341)
[俄]巴克斯特	(334)	[匈]莫霍利-纳吉	(342)
[苏]马利亚温	(334)	[苏]杰涅卡	(342)
[捷]库普卡	(335)	[匈]包尔乔伊	(345)
[捷]比莱克	(335)	[罗]巴巴	(346)
[捷]普雷斯勒	(336)	[苏]茹可夫	(348)
[苏]尤恩	(336)	[苏]拉克季奥诺夫	(349)
[苏]康恰洛夫斯基	(336)	[苏]莫依谢延柯	(349)
[苏]库普林	(337)	[苏]尼科戈相	(350)
[苏]安宁阔夫	(337)	[苏]梅里尼科夫	(351)
[波]维特卡希	(338)	[苏]鲍鲁卡	(352)
[波]纳德尔曼	(338)	[苏]尼扎拉泽	(352)
[苏]格里戈里耶夫	(338)	[苏]萨拉霍夫	(353)
[苏]雅可夫列夫	(339)	[苏]克拉斯乌斯	(354)
[苏]德尔萨	(340)	[苏]格拉祖诺夫	(354)
[苏]维拉·穆希娜	(340)	[苏]菲利别科夫	(354)

十五. 20 世纪现代艺术的素描

355

[奥]克里姆特	(358)	[墨]奥罗斯科	(382)
[挪]蒙克	(362)	[德]埃里希·海克尔	(383)
[瑞士]瓦洛东	(364)	[意]莫迪里阿尼	(384)
[奥]埃格·利恩兹	(365)	[墨]迭戈·里维拉	(386)
[法]维亚尔	(365)	[德]路德维希·梅德诺	(386)
[德]安德利	(365)	[奥]奥斯卡·柯珂希卡	(387)
[法]亨利·马蒂斯	(366)	[西]胡安·格里斯	(389)
[德]鲍尔-里德克	(370)	[俄]夏伽尔	(389)
[法]莫里斯·德尼	(370)	[奥]埃贡·席勒	(389)
[荷]蒙德里安	(371)	[德]奥托·迪克斯	(394)
[德]奥托·穆勒	(373)	[西]米罗	(394)
[法]阿尔贝·马尔凯	(374)	[奥]赫伯特·伯克尔	(397)
[德]莫德佐恩-贝克尔	(375)	[德]约瑟夫·沙尔	(397)
[荷]凡·东根	(376)	[瑞士]贾科梅蒂	(398)
[瑞士]保罗·克利	(376)	[西]达利	(400)
[德]路德维希·凯尔希纳	(377)	[法]巴尔蒂斯	(403)
[法]莱歇	(377)	[意]贾科莫·曼祖	(405)
[加]弗雷德里克·瓦里	(378)	[法]米歇尔·西里	(406)
[西]毕加索	(378)	[法]罗歇·福里西耶	(406)
[意]迪·卡拉	(382)	[比]约瑟夫·特维桑	(406)

一、意大利文艺复兴前期和三大师的素描艺术

素描 (sketch) 是一种最古老的艺术样式,也是一切造型艺术最基本的艺术手段;它往往指画家在某一平面上涂画的单一色彩的形象。

素描的历史,我们可以追溯到公元前5万年的旧石器时代,那些残留在岩壁、陶器上的朴素生动的人物、动物形象,即是素描最早的雏形。在古代埃及的数千年文明中我们可以发现,埃及人的素描往往显得十分程式化,他们喜欢用想象、默写的方式刻画人物,在侧面的头部上画上正面的眼睛,人体比例也是用固定的数据加以规范。而在古代希腊、罗马艺术中,艺术家们则更加重视现实世界,他们的素描注重准确的人体比例和线条的表现力,并形成了一种成熟的轮廓画法。从希腊的陶画和罗马的石刻中,我们看到了用流畅的线条勾勒的生动的人物形象。到了中世纪后,素描和其他艺术一样,其发展受到宗教的约束,作品往往显得缺乏变化。从留存的中世纪建筑师维拉尔·德·奥雷科尔 (Villard de Honnecourt) 编的图样手册中,人们看到的仅仅是一些纯粹的建

筑细部、雕刻、工艺品的图样。

在文艺复兴时期,随着人文主义的兴起,艺术家重视对现实世界的真实再现,这就需要更为复杂和精确的素描技艺,而人类这一时期在解剖学、透视学上的研究成就,又为素描的发展奠定了十分扎实的基础。素描在这一历史时期受到空前的重视,并获得巨大的发展。素描艺术从此进入了一个崭新的时代,它不再是先前艺术家的一种自发的艺术,而变成艺术家的一种自觉的目标,它不仅是艺术教学的手段,艺术创作的准备,它同时是一种独立的艺术样式。正是在意大利文艺复兴时期,素描获得了其完整的含义。米开朗琪罗在谈及素描时认为:“素描是绘画、雕塑、建筑的最高点,是一切艺术种类的源泉和灵魂。”

文艺复兴时期美术的源头,出现在工商业较为发达的意大利的佛罗伦萨。该地在新兴资产阶级的代表美第奇家族统治下,成为意大利半岛最繁华的城市。在这里,世袭的宫廷贵族和爵位被废除,封

建势力受到了沉重的打击，资本主义经济获得了巨大的发展。经济的繁荣也促进了文学艺术的蓬勃发展，人文主义思想在这个城市深入人心。富有的银行家、商人和工场主慷慨地对艺术进行资助。美术作品在这些资助人和赞赏者的影响下，以反映世俗的现实生活为其特色。尽管宗教题材仍是画家的主要描绘对象，但其内涵已经完全地世俗化了。这些有钱的雇主往往让画家把基督和诸神画成世俗的模样，有时甚至将自己的太太或情妇加以美化，画成作品中的圣母。艺术家们为了能真实地描绘现实生活中的事物，开始对解剖学产生强烈的兴趣，为了准确地表现环境和再现空间，他们还悉心研究透视方法。在这样的背景下，素描技法获得了长足的进步。

在14、15世纪，佛罗伦萨涌现了一批素描大师。如比萨奈罗、曼特尼亚、西诺列里、波提切利等等。曼特尼亚、西诺列里对人体结构作过仔细的研究，他们的人体素描线条准确有力，形体轮廓与明暗获得了有机的结合，特征鲜明，表现十分生动。而波提切利则是一位线条大师，他笔下的作品线条流畅而富有变化，体面和线条获得一种十分完美的和谐。这个时期，还产生了零星的素描理论，琴尼尼（Cennini）就曾描述过各种素描技巧，他十分重视素描在艺术创作中的地位，称素描是通向绘画艺术的“凯旋门”。

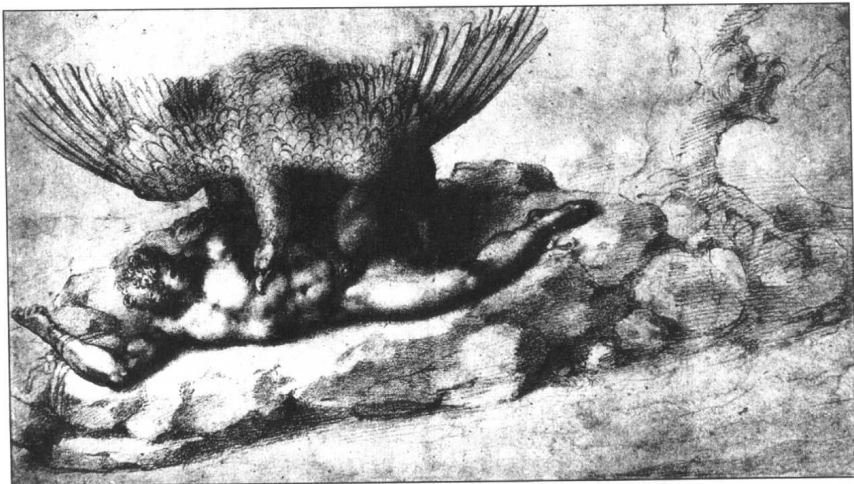
在16世纪，意大利的文艺复兴进入了全盛时期，人文主义思想和科学研究获得了惊人的发展，并在艺术家的创作中完美地得到了运用。这个时期的

画家已十分熟悉线条和明暗造型的规律和手段，他们能塑造各种不同性格的人物和主题情节，描绘现实生活和历史事件的素描佳作大量地涌现出来。而达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔这三位大师，无疑是最杰出的代表。这三位文艺复兴巨人的素描作品，明确了素描的基本概念和方法，并使素描作为一种艺术样式获得了真正的独立，从而奠定了素描艺术在造型艺术中的地位。而同一时期瓦萨里对素描艺术的理论阐述，使素描这一艺术样式首次获得了属于自己的完整理论。

达·芬奇（Leonardo da Vinci）一生所画的素描有2000余幅，从这一惊人的数字中，我们可以感觉到这位大师的勤奋以及对素描的重视。大师的素描作品大部分已失传，目前存世的大约有600幅，其中一部分藏于英国皇室的温莎宫。

达·芬奇的素描，造型洗练，转折精妙，结构坚实严谨，具有强烈的表现力；从这些作品中，人们发现科学的求实精神和艺术的天才悟性获得了完美的结合。他善于将结构和空间透视、明暗规律和谐地统一起来，大师高超的素描技巧，显然得益于他的博学，尤其是对明暗规律和解剖结构的精湛研究。

素描是达·芬奇创作准备的重要手段，大师在他的素描中描绘了他生活的那个现实世界的种种景象，男人与女人，花卉树木、河流山岗、牛羊猫狗。研究大师的这些素描，不仅能帮助我们提高素描技巧，更能加深我们对大师艺术创作的理解。当我们发现达·芬奇笔下的圣母原型源自某个佛罗伦萨商人的漂亮太太时，就不难理解大师那些宗教题材作品中所

蕴含的人文主义精神。同时,大师在一些科学手稿中描绘建筑、机械装置、人体解剖结构的素描,还为我们展示了他作为科学家、工程师的非凡才能。从达·芬奇的素描中,我们还能发现这位艺术天才内心深处不可捉摸的一面。他的一些素描十分奇特,有的富于神秘的梦幻色彩,有的则形状怪异,造型富有想象力……这些作品展现了这位大师情感世界的多重性。

达芬奇运用炭笔、银笔、色粉笔、墨水笔等多种工具画素描。《圣母子与圣安娜、圣约翰》即用炭笔画在一种淡褐色的纸上,大师用炭笔创造了一种特殊的明暗效果,从明到暗转变十分舒缓,使轮廓没有明显的线条,人物更显得亲切温柔。大师还是最早使用红色粉笔的画家之一,他的《自画像》即是用红色粉笔绘制的素描经典,作品表现了大师不同凡响的精神风貌,气宇轩昂,充满哲人的智慧,十分传神。

米开朗琪罗(Michelangelo Buonarroti)是一位极富激情、个性鲜明的艺术家,是一个能够克服一切困难、几乎无所不能的“神人”。他的素描既有扎实的写实功底,又具有丰富的想象力,作品往往充满了剧烈的冲突和震撼人心的力量。

米开朗琪罗少年时代即显现出“卓越的素描技

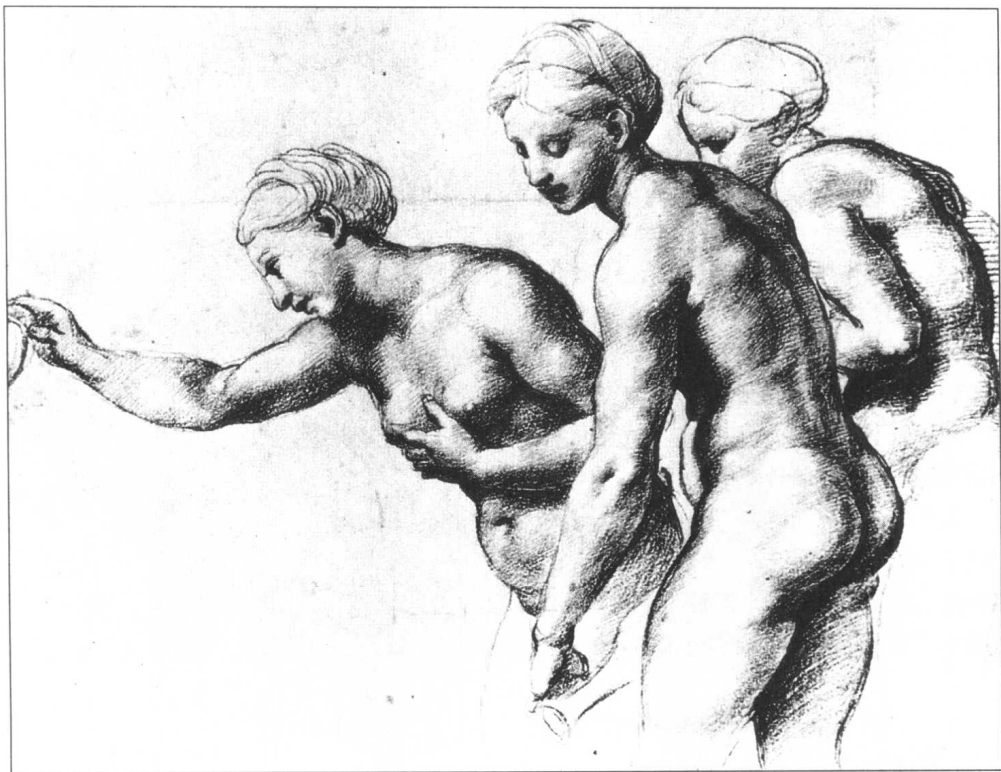
能”。在吉兰达约的作坊学艺时,他能将老师的作品画得一模一样,做旧后把自己的作品当作范本还给老师,而吉兰达约竟然毫无察觉。后来他转入美第奇家族开办的贝尔托尔多学校深造,在那里他临习了大量古代雕像,受到了浓厚的人文主义思想的熏陶,使他的艺术才能获得了进一步的发展。

米开朗琪罗喜欢用粉笔、炭笔、墨水笔画素描,落笔宽松自如。1504年,他为佛罗伦萨市政大楼大会议室画的表现战争的素描稿,获得了巨大的成功,画中人物动感十足,透视短缩令人信服。这一作品,奠定了他在佛罗伦萨画坛的领袖地位。

与达·芬奇素描题材的广泛性不同,米开朗琪罗的素描主要是以表现人,尤其是人的动态为主。在他的作品中很少有大自然的山川、植物、花卉等自然景物。这位大师喜欢把人体作为一种象征符号,表现诸如觉醒、沉迷、光明、黑暗等具有哲学意味的抽象概念。

素描在米开朗琪罗时代已成为一种独立的艺术形式,大师就曾将一系列具有宗教含义的素描作为礼品赠送给女诗人维多利亚·科罗纳侯爵。米开朗琪罗在晚年仍画素描,但那时他已不用模特,而是凭

内心的感觉画画，作品更具浪漫风格。米开朗琪罗的素描数量也十分惊人，但在经历了岁月沧桑后，现今幸存下来的约有 500 余件。

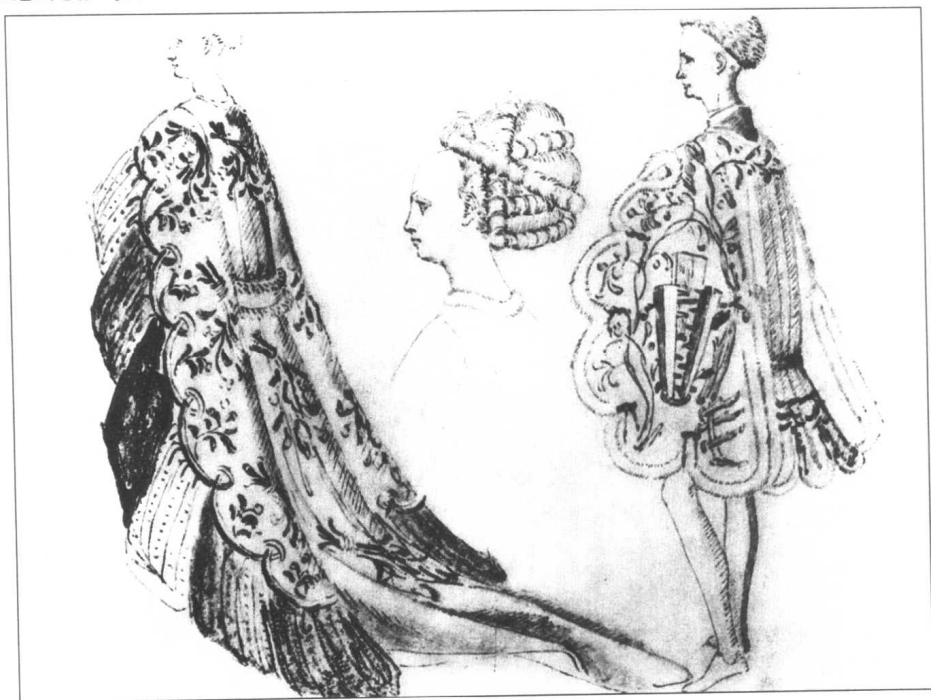
拉斐尔 (Raphael) 的素描线条柔和清新，活泼流畅，具有一种理想化的特征。他早年师从佩吉诺学艺，在他为《圣母加冕》所作的第一批素描中，优美的线条表现出人像丰富的层次感，使他的老师大为惊讶，自叹不如。1500 年，他来到佛罗伦萨。在那里，他吸收了达·芬奇、米开朗琪罗艺术中的有益养分，并逐渐形成了自己的风格。这个时期创作的一系列圣母子像，使他在画坛迅速获得了天才的名声。

拉斐尔能使用各种不同的绘画工具画素描。不

论银笔的精致细腻，还是墨水笔、粉笔的活力四溢，他都能运用自如。他画的素描尺寸大小不一，小的如同书页，大的与真人接近，都能表现出十分美妙的立体效果。画家的素描主要是作为他创作壁画、祭坛画的草图。这些作品构图往往十分完整，人物表现精确，明暗层次丰富，转折柔和。从这些素描中，我们可以清楚地看出画家的创作历程。

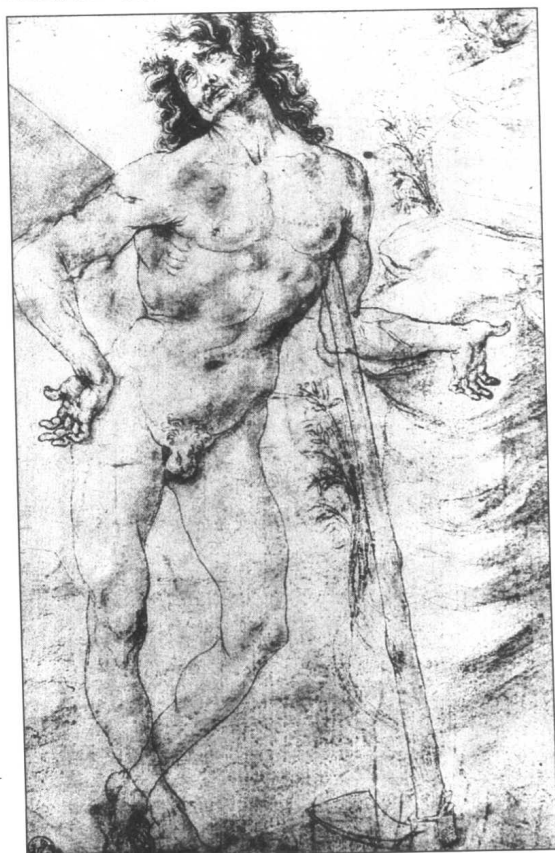
总之，意大利文艺复兴是素描艺术史上一个十分重要的时期。正是威尼斯画派和三大师的素描作品，使素描获得了完整的内涵，并成为一种独立的艺术形式，从而奠定了素描在造型艺术中的基础地位。应该说，真正意义上的素描艺术史，是从意大利文艺复兴时期开始的。

[意]比萨奈罗(1395/97-1950/55)

*《伯爵夫人和乔治》习作
18 × 23.8cm
羽毛笔 约1442

[意]波拉约洛(1429-1498)

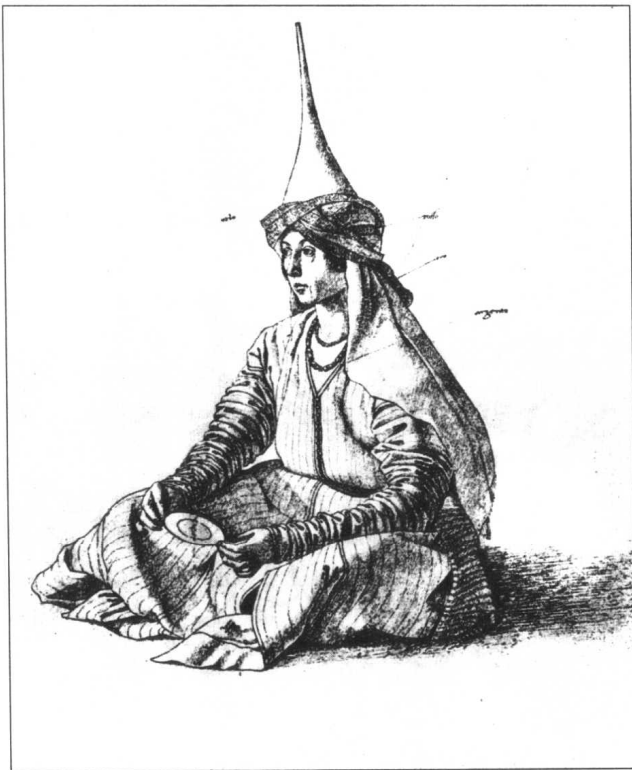
[意]雅可波·贝里尼(1400-1470/71)

· 武士

○ 亚当 28.2 × 18cm
粉笔 鹅毛笔

[意]金提尔·贝里尼(1429-1507)

* 东方女人

[意]乔凡尼·贝里尼(1430-1516)

· 头像习作

· 坐着的人

[意]曼特尼亚(1431-1506)

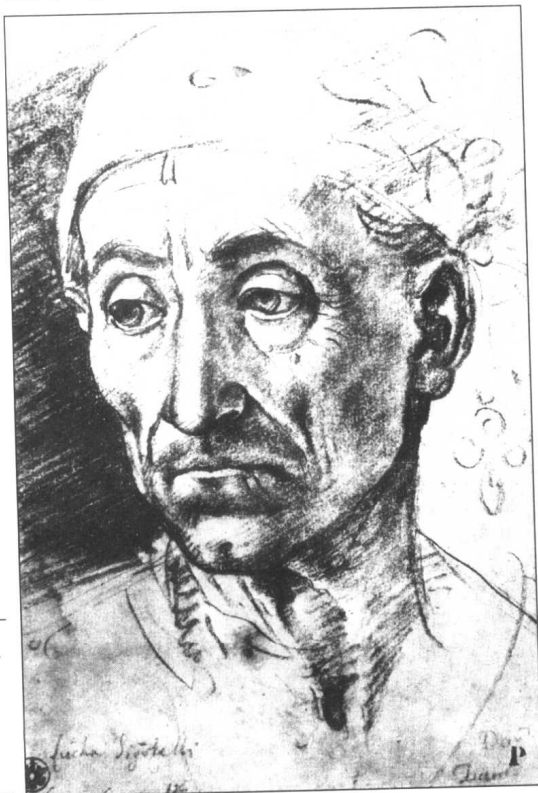
[意]维瓦利尼(1445-1503)

· 戴帽子的男子
35.4 × 25cm

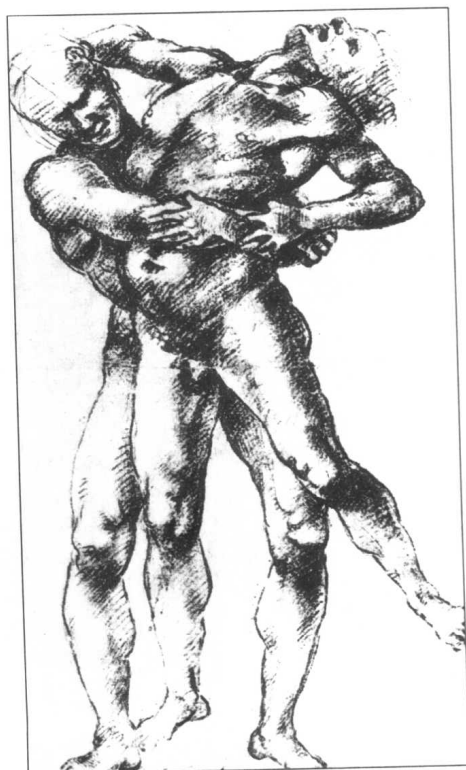
* 玖狄德 36 ×
24cm 墨水笔
1491

[意]西诺列里(1441-1523)

@ 老人头像
23.6 ×
15.6cm
黑色粉笔
约 1497

@ 赫克力斯与安泰搏斗
28.3 × 16.3cm

[意]波提切利 (1445-1510)

波提切利是文艺复兴佛罗伦萨画派的最杰出的代表人物，他的画充满了对美好生活的向往，是一位具有浪漫主义倾向的写实主义大师。

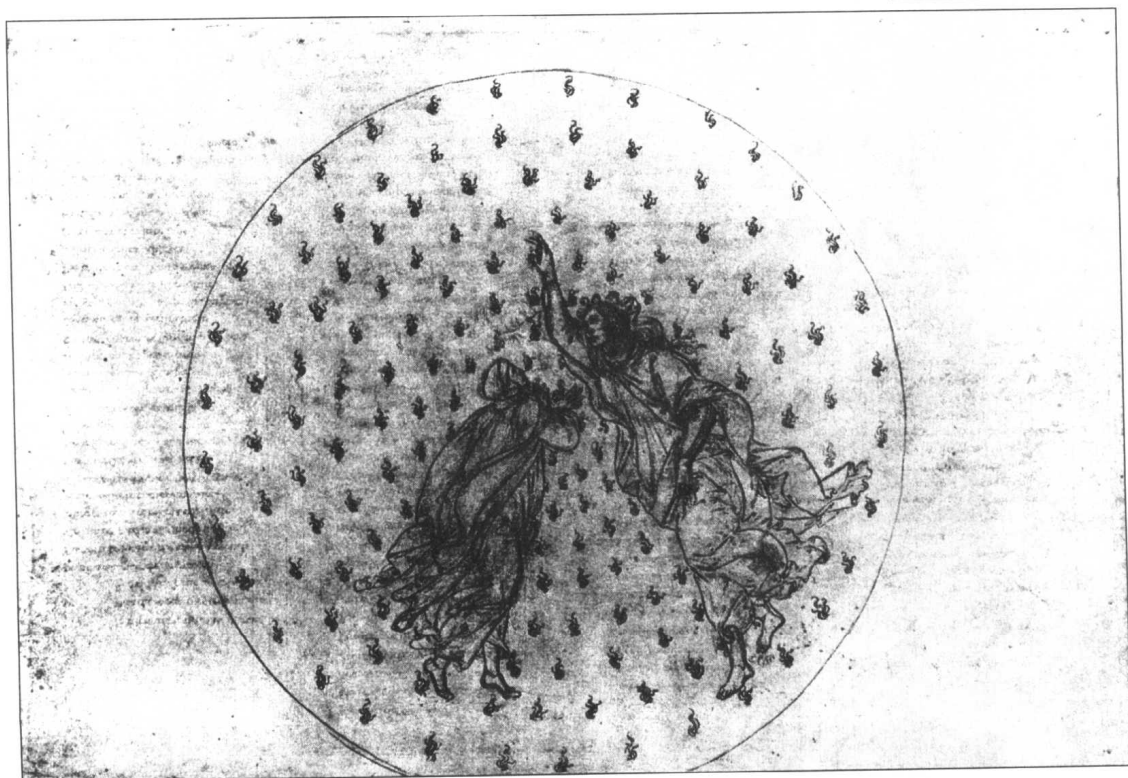
波提切利早年曾师从菲利普·利比学画，《荣光的圣母》、《三贤王来拜》等作品明显地受到利比的影响。大师最著名的作品，无疑是充满诗意的《春》、《维纳斯的诞生》，这二幅作品，至今仍经常地出现在人们的视线之中，并给人带来无限的美感。

波提切利最出色的素描，应该是他为但丁《神曲》所作的插图。画家开始是使用色彩来画的，后有感于但丁的奇异幻想的魅力，觉得用线描更为恰当，这一改变，使我们有幸看到文艺复兴时期为数不多的线描艺术的精品。波提切利的素描线条流畅，充满诗意的幻想，具有一种独特的美感。

* 《秋》之习作
31.7 × 25.3cm

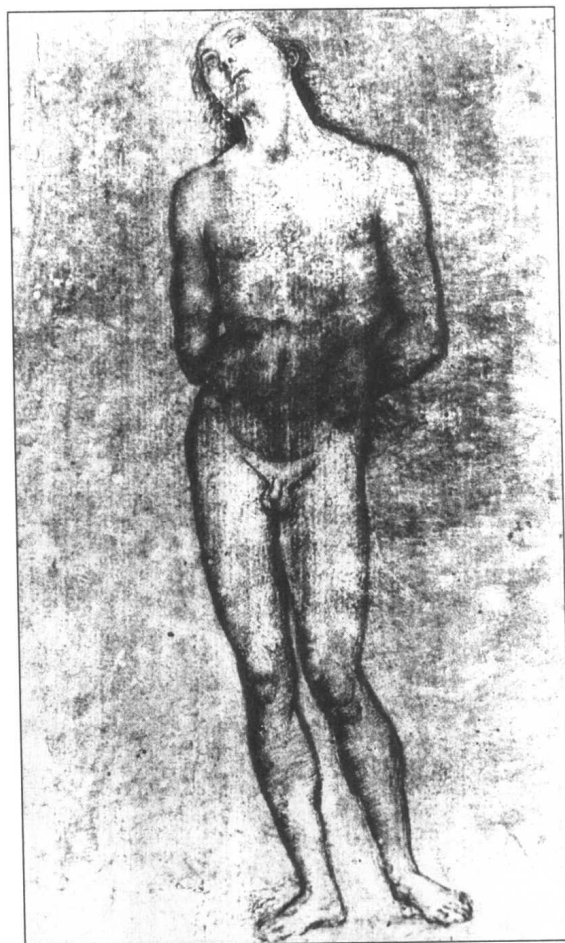
* 但丁《神曲》插图 32
× 47cm 钢笔 1496

* 但丁《神曲》插图
32 × 47cm 钢笔
1495-1497

[意]皮鲁基诺(1450-1523)

@ 圣赛巴斯蒂安
25.6 × 14.6cm
银笔

[意]博蒂奇尼(1447-1498)

· 圣母头像 15 ×
10.8cm 鹅毛笔、
色粉笔