

世界巨匠经典素描
——范画大系——

巨匠素描 大范本

巨素社
主编

伦勃朗

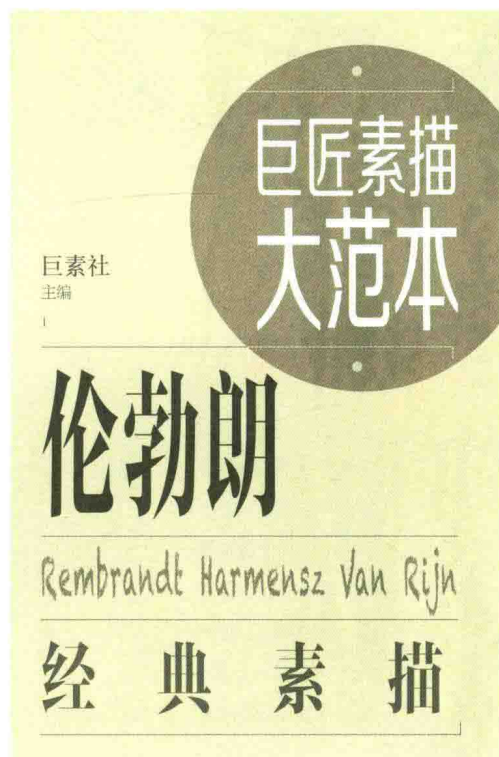
Rembrandt Harmensz Van Rijn

经典素描

中国青年出版社

世界巨匠经典素描
范画大系

中国青年出版社

图书在版编目(CIP)数据

巨匠素描大范本：范画版，伦勃朗经典素描 /
巨素社主编. -- 北京：中国青年出版社，2017.4
(世界巨匠经典素描范画大系)
ISBN 978-7-5153-4696-0
I. ①巨… II. ①巨… III. ①素描-作品集-
荷兰-近代 IV. ①J234
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 077784 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：2017 年 5 月北京第 1 版

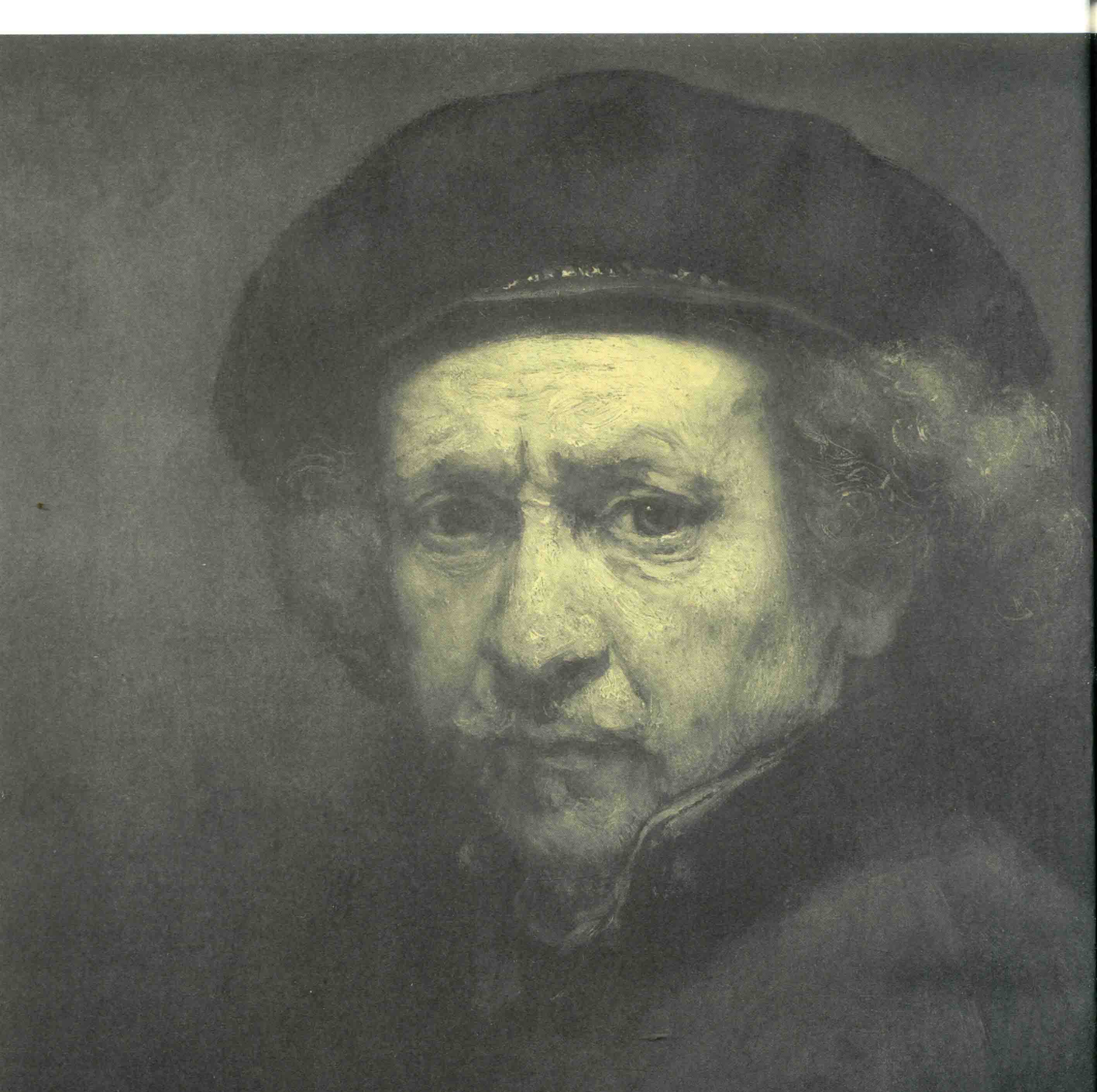
印次：2017 年 5 月河北第 1 次印刷

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

“我固守自己的风格，我要固守到走进坟墓为止。”

—— 伦勃朗

- 结实朴拙的经典素描范画 -01
- 低视的老者 -02
- 自画像 -03
- 自画像 -04
- 自画像 -05
- 低视的老人 -06
- 戴帽子的男人 -07
- 伦勃朗的母亲 -08
- 戴天鹅绒帽子的大胡子男人 -09
- 坐着的伦勃朗母亲 -10
- 戴帽子微笑的男子 -11
- 提篮子的女孩 -12
- 戴帽子微笑的年轻女子 -13
- 自画像 -14
- 侧面的老者 -15
- 坐着的老者 -16
- 坐在椅子上的老者 -17
- 喝醉酒的老者 -18
- 低头坐在椅子上的老者 -19
- 纤夫 -20
- 跪立的男子 -20
- 坐着看书的老者 -21
- 拄拐子站立的老者 -22
- 摊开双手站立的老者 -23
- 抱小孩坐着的母亲 -24
- 站在窗口微笑的女子 -25
- 穿长外套站着的男人 -26
- 拄腰站立的男子 -26
- 坐着睡觉的老者 -27
- 躺在床上睡觉的女子 -28
- 侧卧睡觉的女人 -29
- 睡觉的女子 -30
- 睡觉的男孩 -30
- 戴着平顶帽坐着的男人 -31
- 坐着看书的老者 -32
- 手撑下巴坐着的女子 -32
- 坐在窗边的女子 -33
- 绞刑 -34
- 歪头站立的男子 -34
- 拉绳站立的男子 -35
- 看护病人 -36
- 抱着孩子下楼梯的女子 -37
- 侧面站立的男子 -38
- 背面站立的男子 -38
- 站在窗前的女子 -39
- 站着抱小孩的妇人 -40
- 站立的老者 -40
- 听吹笛子 -41
- 途中休息 -42
- 在房前的一家人 -43
- 看书休息的女子 -44
- 老夫妇 -45
- 看孩子的母亲 -46
- 对话 -46
- 任性的孩子 -47
- 穿裙子坐着的女子 -48
- 手扶胸前站立的女子 -49
- 躬身坐着的女子 -50
- 背面坐着的女子 -51
- 侧卧的女子 -52
- 侧面坐着的男子 -52
- 扭头坐着的女子 -53
- 扭身坐着的女子 -54
- 站立的男子 -55
- 举手背面站立的女子 -56
- 双手举起坐着的女子 -56
- 低头坐在凳子上的女人 -57
- 背面扭头坐着的女子 -58
- 手撑头坐着的女子 -58
- 举手侧卧的女子 -59
- 侧面坐着的男子 -60
- 举手站立的女子 -60
- 扭头坐着的女子 -61
- 一站一坐的两个男子 -62
- 坐在火炉旁的女子 -63
- 侧面坐着的男子 -64
- 侧身坐着的男子 -64
- 扭头坐着的女子 -65
- 手拿箭头背面坐着的女子 -66
- 站立的小男孩 -67
- 村庄的房屋 -68
- 村舍和大树 -68
- 小路旁的村舍和大树 -69
- 河道上的桥 -70
- 阿姆斯特丹的风景 -70
- 三棵树 -71
- 大树与渔夫 -72
- 枯树旁的老者 -73
- 村庄与道路 -74
- 村庄与河流 -74
- 运河上的船 -75
- 河流上的栈桥 -75
- 村庄的农舍 -76
- 农院与房屋 -77
- 农家院 -78
- 乡村的道路 -79
- 休息的狮子 -80
- 睡觉的狮子 -80

结实朴拙的经典素描范画

伦勃朗是十七世纪欧洲最杰出的画家、荷兰艺术史上最伟大的画家。

捕捉光线明暗变化的灵魂大师，北欧民族性艺术的突出代表。

伦勃朗一生留下 600 余幅油画、300 余幅蚀版画和 2000 余幅素描。

其一生创作了 100 余幅展现了内心独白的自画像。

弃学法律改学绘画

伦勃朗 1606 年出生于荷兰莱顿，1669 年 63 岁时伦勃朗患病去世，葬在阿姆斯特丹西教堂的一个无名墓地中。

伦勃朗的父亲是磨坊主，母亲是面包师的女儿。伦勃朗是 9 个孩子中最小的一个，在兄弟姐妹们中最聪明、最有才气。

1621 年，14 岁时伦勃朗进入莱顿大学学习法律，发现自己不适合当一名律师，于是退学改去学习绘画。

1623 年，17 岁时伦勃朗开始进入莱顿市著名的画师斯旺恩布尔赫的画室学习了 3 年绘画，并打下了坚实的绘画基础。

1625 年，19 岁时伦勃朗去阿姆斯特丹，师从拉斯特曼，并已掌握油画、素描和蚀刻画的技术。6 个月后回家乡自己开画室招徒作画，期间画了许多自画像。

1632 年，26 岁时伦勃朗创作了油画《杜尔博士的解剖课》，在阿姆斯特丹一举成名，并确立了其在画界中不可动摇的地位，画价开始节节攀升。

1634 年，28 岁时伦勃朗终于追求到贵族少女萨齐娅并与之完婚，并创作了《与萨齐娅的自画像》。

1640 年，34 岁时伦勃朗经常到乡村漫步和作画，创作了风景的素描和版画，风格质朴。

1650 年，44 岁时伦勃朗的画更为宽阔有力，利用透色使画面更加有立体感。几年后他却宣布破产，被迫搬离了豪华的府邸。

1663 年，57 岁时伦勃朗搬到了阿姆斯特丹西部的约旦区，结交了许多中下阶层的市民，眼界更为开阔，技巧更为成熟，创造力达到顶峰。

1669 年，伦勃朗生命的最后一年，他完成了 3 幅自画像。这位充满了生命智慧的老者，以艺术的方式完成了自己生命的凯旋。

他以黑暗来绘成光明

伦勃朗一生跌宕起伏，少年成名，30 多岁便已登上事业巅峰。伦勃朗是一位为了绘画可以不顾一切的画家，当他走进画室，也许就连着几个星期对外界不闻不问完全投入到了绘画中去。

伦勃朗最早作品都是以《圣经》题材，受到老师拉斯特曼的影响，背景明亮，但人物塑造是伦勃朗式的，如雕塑般结实又有些朴拙。

22 岁后伦勃朗开始对“光”进行研究，继承并发展了卡拉瓦乔式“明暗法”的对比美学法则，他利用光亮突出画面的主题内容。伦勃朗认识到光是一切形体和色彩的依托，没有光也就无所谓形和色。这时期的杰作《夜巡》就是这一理念的完美再现，光线照射在物体上，形和色随着光线的变化而变化。

透色肌理是伦勃朗又一突出特色，由于对绘画深入理解和伴随着生命的体验，伦勃朗逐渐改变了细腻平滑的画面效果，开始用厚浑的颜色和粗放的笔触塑造对象，使得黏稠的油彩产生出独特厚重的画面肌理效果，伦勃朗创造了自己的美学法则。

伦勃朗在艺术创作的晚期，将熟练的技术、经验和观察力运用于自身。在他晚年创作的自画像中，我们看到一位尝尽世间甘苦的老者，望向画面的表情里带着一丝嘲讽，但依然饱含信念，相信只有自己能够描绘出真实。

伦勃朗说：“我固守自己的风格，我要固守到走进坟墓为止。”

在 1675 年荷兰绘画的光辉时代结束后的近 200 年，伦勃朗的名字才享有广泛的声誉，他那无与伦比的运用明暗的技巧成为美术史上无法逾越的高峰。

而 200 多年后的梵高曾经说：“如果能够让我在伦勃朗的画前待两个星期，即使没有面包我也愿意。”

“活的”富有张力的素描

伦勃朗的素描把对光和影表达的微妙与细腻，使画面呈现出了虚实交替的景象，形成了自己独特的素描风格。其素描不拘于已有的技法奋力抓取着“真的”和“活的”对象。

伦勃朗在肖像和人物画素描中，善于用概括的手法表现人物的性格特征，并擅用聚光及透明阴影来突出主题，运用各种疏密的线条表现形体的各种质感。

伦勃朗画老人的素描，头发、胡子以及脸上的皱纹、线条都用了灵活曲笔。低头的姿势，明暗立判。不需要对所有细节都面面俱到，只需强调画面重点。而老者的头发同样都是线条，有粗有细，下笔有轻有重，轻的如毛发轻飘，重的如衣袖一笔带过。画家把明暗对比用到了最细微处。

伦勃朗画老妇的素描，用线条来描述一个人的气质和质感，而伦勃朗的排线清晰有序，重点在头，衣服的笔法概括，用了短直线充满张力。

伦勃朗的人体素描，表现了一种较深刻的体味和人性之美。其对于素描中背景、人物的皮肤和物体，非常巧妙地表现了处理了这些质感不同的物体。但其技巧细微精致，人物细节精准，光线处理与明暗对比都映射出伦勃朗鲜明的个人特征。

伦勃朗的景物素描真挚自然，注重细节描绘，笔触和谐丰盛，并擅于表达空间的深远以及光线和空气。《三棵树》是伦勃朗蚀刻精湛技巧风景素描的巅峰之作，线条启承转合很清楚。伦勃朗对家乡大自然的描绘，更像是他内心纯净的一种乡愁。

在版画史上，伦勃朗对版画发展做出了具有里程碑式的贡献。他使蚀刻版画技术发展到了炉火纯青的境界，并创作出让人过目难忘的经典之作。伦勃朗去世后，他在版画史上已有了持久的影响力。

低视的老者

• 11.6×9.8 cm
• 1659
• 水笔

自画像

13.3×11.3 cm
1635
水笔

自画像

51.3×48.6 cm

1630

蚀刻

自画像

52.1×38.2 cm

1631

蚀刻

低视的老人

• 13.1×12.6 cm
• 1631
• 蚀刻

戴帽子的男人

• 58.2×59.8 cm
• 1635
• 蚀刻

伦勃朗的母亲

• 65.6 × 63.6 cm
• 1628
• 蚀刻

戴天鹅绒帽子的大胡子男人

32.5 × 23.3 cm
• 1637
• 蚀刻

Ambrus
J. 1157.

坐着的伦勃朗母亲

- 18.8 × 17.4 cm
- 1631
- 蚀刻

Rembrandt 8
1639

戴帽子微笑的男子

20.6 × 16.6 cm

1639

蚀刻

提篮子的女孩

• 38.8 × 28.4 cm
• 1942
• 陈鹤