

WAGUOSUMIAO

# 外国素描

参考资料

Cankaoziliao

全山石 谭永泰 编

江西人民出版社

JIANGXI RENMIN CHUBANSHE

外国素描参考资料

WAIGUOSUMIAO  
CANKAO · ZILIAO

全山石 谭永泰 编  
江西人民出版社

# 外国素描参考资料

全山石 谭永泰编

江西人民出版社出版

(南昌百花洲3号)

江西省新华书店发行 江西印刷公司印刷

开本  $787 \times 1092 \frac{1}{16}$  印张  $4 \frac{1}{8}$

1979年12月第1版 1979年12月江西第一次印刷

印数: 1—14,000

统一书号: 8110·319 定价: 0.78元

## 达·芬奇 (1452—1519)

莱奥纳多·达·芬奇不仅是意大利文艺复兴时期，而且是整个文艺复兴时期最卓越的代表人物之一。他多方面的才能、活动与成就，曾经得到马克思主义经典作家的肯定评价。恩格斯称他“不仅是伟大的艺术家，同时也是伟大的数学家、机械制作者与工程师。物理学上最复杂的重要发明，应当归功于他。”

达·芬奇认为：“具有哲学的和敏锐的思维的绘画，是研究一切形状的质：海、地形、树木、动物、草和花——这就是为光与影所包围的一切。真的，绘画是科学，而且是自然的合法的女儿……”。这种观点，使他把现实主义提高到新阶段。在画家的创作实践中，形象的具体性和典型性，对象的外貌和本质，艺术的构思和科学的分析，达到了完美的结合。特别是在对人体解剖的深入研究方面，达·芬奇也作出了卓越的贡献。

他的著名作品有：《最后的晚餐》、《莫娜·丽莎》、《岩间的圣母》等。

达·芬奇在《岩间的圣母》一画中，表现了他的技巧和风格的成熟，艺术语言的高度洗炼与概括性。他把人物安排在雄壮、幽静、优美的山岩之间，借助于巧妙的明暗处理，使人物和环境浑然成为一体。在素描方面，他非常注意运用柔和的光线表现人物，使形体异常细腻完美。这和过去绘画中那些干燥生硬的表现手法相比，在绘画技法上是前进了一大步。

## 米开朗琪罗 (1475—1564)

米开朗琪罗·波那罗蒂是意大利文艺复兴时期的雕刻家、画家、建筑师和诗人。在意大利文艺复兴时期的艺术家当中，他是一个最为突出的人物。他那种惊人的创造力和坚强卓越的性格，是很少有人可同他相比的。米开朗琪罗的艺术风格异常雄伟。他杰出的雕塑和绘画作品中的形象，都充满着英勇的战斗热情和无穷无尽的创造力量。时代的苦难使艺术家幻想那种足以扭转乾坤、拯救祖国的英雄人物。他不能在现实生活中找到这种人物，而在自己的创作上体现了他们。米开朗琪罗的整个生命和全部创作活动都是放在创造英雄形象上。他用了巨大的热情和一生艰辛卓绝的劳动来歌颂他们。通过自己的创作，也表现了艺术家的崇高道德感和对人类无限的爱。

在米开朗琪罗的艺术形象中，凝结着一种强烈的痛苦冲突和深刻的悲剧性。这是当时意大利的政治环境给他留下的烙印。

米开朗琪罗博学多才，无论是雕刻、绘画、建筑、诗歌，都给后人留下了丰富的遗产。

他的著名作品有：《大卫像》、西施庭礼拜堂的天顶画《创世纪》、《摩西像》等。

## 拉斐尔 (1483—1520)

拉斐尔·桑齐奥是意大利文艺复兴时期的三大杰之一。

他早期在画家贝鲁其诺的工场学习。从老师那里吸收了敏感抒情的因素。在拉斐尔的画面上洋溢着明净的色彩、柔和的光线、宁静优雅的节奏感。

一五〇四年，拉斐尔到了佛罗伦萨。前辈大师们的艺术深深吸引了他。他把佛罗伦萨画派的庄严、完整性与安布利亚派的明净、柔和的特点结合起来，创造性地加以运用和发展，逐渐形成了自己独特的艺术风格——优美、典雅的艺术风格。

拉斐尔乐于集中精力去刻画美丽的圣母与圣婴。他的圣母形象可以说是概括了前辈艺术家画的圣母形象的所有优点。以圣母形象为代表的世俗母亲的那种端庄、纯洁、善良、美丽的可贵品质，在他的画面上得到高度完美的体现。拉斐尔所画的许多圣母像，往往由于创作年代的先后，而具有不同的气质。在他早期的圣母像中，圣母是以纯朴的世俗母亲的形象出现的。而在画家居住罗马时期，圣母像便逐渐由平民生活登上了宫殿的宝座，世俗母亲式的圣母开始转化为女王式的圣母。在他著名的《西施庭圣母》中，却把两种类型的圣母特征结合起来，创造了他理想中的最完美的，显得庄重而崇高的典型圣母形象。

肖像画在拉斐尔的作品中，占有相当重要的地位。他以精确入微的刻画，揭示了各个人物的个性特征和丰富的内心活动。

一生幸运而又早年夭折的拉斐尔，在艺术上创造了文艺复兴时期的“理想美”的典范作品。画家是以“美”的眼光来观察这个世界的。他尽力用自己的画笔来表现事物的优雅与和谐。在他的画面上很难发现动乱、骚扰、忧郁、不安的气氛。

他的著名作品有：《西施庭圣母》、壁画《雅典学派》（代表哲学）、《巴尔那斯山》（代表诗）、《圣典争论》（代表神学和法律）等。

## 蒂湘（1482—1576）

维萨利奥·蒂湘是意大利十六世纪文艺复兴时期威尼斯派的杰出代表。

他善于描写人物的精神面貌和性格特征。特别应该指出的是，在他处于不利的历史条件时，尚能通过对于人的性格和人的活动的表现，反映了当时社会生活的尖锐矛盾；并在肖像画中大大扩展了现实主义的领域，使许多人物形象获得了典型的意义。壮丽，健美，富于热情和想象，色彩丰富灿烂，艺术语言奔放有力，这就是蒂湘创作的特色。

在色彩方面，蒂湘的画与佛罗伦萨大师的作品不同。在蒂湘的画面上，线条退居于非常次要的地位，色彩和明暗层次成为绘画的基本要素。对色彩大胆、丰富的运用，对冷热色彩相互作用的深刻理解，对色彩关系的微妙而准确的掌握处理，这些构成了蒂湘绘画技巧的特征。蒂湘油画技法上的那种不拘成规的流畅自如的用笔，那种活跃明朗的气魄，雄浑的艺术风格，是和作者的强烈炽热的思想感情协调一致的。

在构思与表现技巧上，蒂湘的画面较之同时代其他画家的作品更具有浪漫主义的气息。

蒂湘留下了许多具有构图性质与草图性质的素描。这些素描都是用不拘形式的表现手法画成的。从那些用简洁、轻快的线条与明暗对照所表现的各种各样的人物与风景中，显示出画家的非凡技巧。

著名作品有：《巴库斯与阿丽亚德尼》、《酒神的狂欢》、《抹大拉》、《丹娜伊》等。

## 丁托莱托 (1518—1594)

雅柯波·丁托莱托是文艺复兴时期威尼斯画派最后一位大师。他出身在染坊中。少年时代曾在蒂湘画室中学习，他立下大志：“要把蒂湘的色彩和米开朗琪罗的形体结合起来”。他的艺术的确兼有这两位大师的特点。丁托莱托的作品，多半具有规模宏大的构图，以及激烈动态的人物。在整个画面上充满了急速的节奏和强烈的运动感。他经常运用不寻常的透视角度来表达人物的态势，看之使人目眩。他不允许画面上有任何安详平静的调子。这不仅是画家个性和风格的表现，同时也反映了十六世纪下半叶威尼斯社会思想上的，尤其是宗教思想上的骚动与不安。他破天荒地把普通下层社会的人物，如码头苦力、水手等画在自己的作品里。

丁托莱托酷爱描写壮丽的、有着急速运动的人体。

他善于运用强烈的光影关系。在画面上构成鲜明的黑白色调对比。“光”成了艺术家用以帮助表达剧烈运动感和加强画面戏剧性效果的有力手段。

丁托莱托的艺术是文艺复兴时代辉煌艺术的尾声。同时，他的艺术也开拓了绘画发展的新阶段。总的说来，注意绘画表面效果的加强，装饰趣味的进一步发展，已使丁托莱托跨进了巴洛克艺术的领域。

著名作品有：《圣马可的奇迹》、《逃往埃及》等。

## 丢勒 (1471—1528)

阿尔勃莱希特·丢勒是德国伟大的画家。他和意大利的莱奥纳多·达·芬奇一样，是整个文艺复兴时期伟大的代表人物之一。也是正如恩格斯所说的那样“在思想能力上，热情上和性格上，在多才多艺上和学识广博上的巨人”之一。恩格斯还提到了丢勒多方面的成就：“阿尔勃莱希特·丢勒是画家、铜版画家、雕刻家、建筑家，此外还发明了一种筑城学体系……”。

丢勒的作品，特别是他的版画，一方面是直接满足当地广大人民群众的需要，另一方面又服务于当时的社会斗争。在他的作品中，农民战争和宗教改革等伟大事件，都得到充分地反映。

丢勒的肖像作品（包括油画、版画、素描），真实地记录了当时德国人文主义者的形象。他对人物脸和手部特征的刻画深挚、准确、细致，能适当地处理画面的轻、重、强、弱部分。他笔下的人物是多种多样的。但总的来说，大多数是表现资产阶级上升时期那种意志坚强、充满了自尊心的人物。

丢勒也是西欧画家中最早直接表现农民的画家之一。

他的著名作品有：为“启示录”所作的十五幅木刻组画，三幅铜版画《骑士·死亡和魔鬼》、《圣哲罗姆》和《忧郁》等。

## 荷尔拜因 (1497—1543)

小汉斯·荷尔拜因是十六世纪德国文艺复兴时期著名的肖像画家。他的作品以人物性格

的真实和准确，以及形象的丰富和明确为其特色。

他的早期肖像，在形体塑造，空间气氛，有节奏的线条，以及背景处理等方面，非常接近意大利文艺复兴时期的艺术风格。同时，这些作品表现了鲜明的德国民族艺术的特点：对人物特征准确的刻划和对细部描写的重视。

荷尔拜因的油画肖像比丢勒的作品更有概括力，色彩变化细致、丰富。这些肖像画差不多全是从对像直接写生画成的，感觉生动，具有鲜明的个性特征。他画了不少当时人文主义者的肖像。由于画家和这些人物往往是朋友或者对他们比较熟悉，因而能够更加深刻地塑造出他们的形象。

从三十年代起，荷尔拜因在英国为很多在伦敦的德国商人、富有者画像。一五三六年以后，他成为英王亨利八世的宫廷画家。荷尔拜因在为这些贵族、富有的商人和英国宫廷人物所画的肖像中，没有故意去美化、粉饰他们，而大多是根据自己的直感，忠实地记录了艺术家的观察和理解。

荷尔拜因一生中画了许多素描肖像。这些素描肖像都是直接写生画成的。其特点是：线条准确，形像生动。

## 鲁本斯 (1577—1640)

彼得·保尔·鲁本斯是十七世纪佛兰德尔著名画家，是十七、八世纪西欧一种特殊形式的历史画——装饰性历史画的创始人。

他具有多方面的才能和广泛的兴趣：熟悉八个国家的语言；喜欢收藏艺术品和书籍；好与当时的名流学者交往、通信；经常研究古典文学作品。这对于他研究绘画题材，激发艺术想象力，都很有帮助。

他把从意大利吸取来的营养，特别是意大利的纪念碑式的绘画风格和自己的民族艺术传统溶合起来，形成了一种富丽堂皇、装饰性和戏剧性很强的绘画风格。他的这种风格基本上是在十七世纪二十年代形成的。他特别注重运用旋转的运动感的结构表达激动的场面。运用对比的色调、流动的线条，来加强画面的运动感。结构、色调、线条都服从于复杂的运动节奏。在具有动力的结构旋律、饱满强烈的色彩、雄伟的造型中，歌颂人的力量和美，是鲁本斯艺术的主要特色。

鲁本斯是在意大利文艺复兴之后，以擅长描写健壮的人体而著称的北欧画家。同文艺复兴画家一样，他把人体当作塑造英雄化形象的最有力的手段。在人体上，表现了他对于人的生命力的歌颂和信心，寄托了他与禁欲主义完全绝缘的生活热情。

鲁本斯一生中画了许多肖像画。他逐渐克服了矫饰主义的影响残余，恢复了文艺复兴时期注意性格刻划的传统。

代表作品有：《强劫柳西帕斯的女儿》、《狄爱娜打猎归来》、《抬果子花圈的孩子们》等。

## 伦勃朗 (1606—1669)

伦勃朗·哈门斯·范·兰是十七世纪荷兰画派杰出的现实主义大师。

伦勃朗的艺术是在荷兰资产阶级革命取得胜利后，文化艺术趋向繁荣的时期里成长起来的。当时荷兰是以民族解放的自由思想和民主革命的热情培养着自己的文化艺术的。这种思想在伦勃朗的现实主义艺术创作中得到了显明的体现。

三十年代伦勃朗的创作特点，是运用强烈、细致、精确、坚定的手法，表现生气勃勃的人物性格特征，揭示人物丰富复杂的精神面貌，并十分注意人物微妙的心理状态的描写。

到了四十年代，他大胆地揭露现实生活中的矛盾，对穷苦人民表示极大的同情。他不愿意为迎合资产阶级的庸俗趣味而放弃自己的创作原则，因此引起了资产阶级社会的不满与攻击。伦勃朗以极大的同情心描绘了那些来自民间的苦难的人们，深刻地揭示了普通人民的高贵品质，赞美他们的劳动和日常生活，歌颂他们崇高的互相友爱精神。

五十年代，伦勃朗的创作达到了成熟完美的境地。他十分注意人物的心理描写，表现人物的丰富而复杂的内心活动。他们的感情和智慧，以及他们经历辛勤与痛苦的长期劳动生活所留下的烙印，也都在画家的笔下得到生动而深刻的描绘。

伦勃朗在表现神话和圣经故事时，也都是以普通人的观点来描写这些故事的。正如马克思所说，伦勃朗“把圣母画成尼德兰农妇的样子”。

伦勃朗的明暗对比和明暗渗透的表现手法，是他在绘画技法上的独特的创造与发展。他发展了前辈画家们在处理明暗方面的表现技巧，充分利用光影的对照以加强画面的艺术效果。为了使光和色彩融合一致，伦勃朗在用笔方面是变化多端的，时而轻染薄敷，时而重涂堆彩，笔调缜密错综，矫健犷放，纯朴而透明。

伦勃朗在一生中给后人留下了极其丰富而珍贵的遗产，其中包括六百幅油画、一千多幅版画和两千幅左右的素描和速写。

他的著名作品有：《杜尔普教授的解剖课》、《夜巡》、《戴金盔的人》、《呢绒商同业公会的理事们》等。

## 普鲁东（1758—1823）

比埃尔·波尔·普鲁东是法国十八世纪浪漫主义画家。

普鲁东不同于当时法国古典主义画家那样热衷于理想的追求。他不仅不回避激烈感情的表达，而且还努力去表现人的热情。他喜欢以寓意的或神话题材进行创作。普鲁东又从达·芬奇和科勒乔那里学会了强烈的侧面光的运用。这就使他的作品象抒情诗那样充满了浓厚的诗意和美妙的幻想。

以光暗造型的大胆表现、柔和、精巧而著称的普鲁东的素描，具有异常特别的独创性风格。他经常是用意大利铅笔和粉笔绘制在蓝色的纸上。普鲁东的成就，特别表现在素描和插图上。在这些作品中追求“美的理想”，并且用超乎前人的热情和自由而奔放的笔触去表现这种“美的理想”。因此，普鲁东不仅继承了十八世纪画家们的传统，同时也成了后来藉里柯和德拉克洛瓦的先驱。

代表作品有：《被西风神所抬起的赛琪》、《正义追赶暴戾》、《皇后约瑟芬》等。

## 盎格尔 (1780—1867)

让·奥古斯特·多米尼克·盎格尔是十九世纪法国古典主义画家的代表。

他以古代神话和爱情故事充塞画面的古典主义，是从纯造型的要求出发的。造型上的完整和美化，是艺术家所要追求的中心。拉斐尔是他的偶像，在拉斐尔的作品中，他找到了所有的“美”。但他并不刻板模仿，而是根据自然的形象加以洗炼，纯化，把古典艺术的造型美溶化于自然之中，使之合乎古典艺术的规格。

盎格尔把“古代”的原理和“自然”的形象结合起来，产生一种理想美。他并且找到了表现这种理想美的艺术方法。这种方法就是把线条和轮廓作为艺术形象的基础，使素描在绘画上起主要作用。而色彩则被降到不重要的地位。形和线在盎格尔的绘画上，具有头等重要的意义。

盎格尔是一位出色的素描家。他那种简朴坚实的线，的确可与古典艺术比美。盎格尔的铅笔画像，以极为锋利的性格描写为其特色。在素描上，盎格尔为自己规定的任务是，以最经济的手段表达最丰富的印象。

他的著名作品有：《泉》、《土耳其浴女》等。

## 莱森科 (1737—1773)

安东·巴甫洛维奇·莱森科是十八世纪俄罗斯学院派的代表人物、学院派历史画的创始人。曾担任过美术学院院长。

他在教育方面，对俄罗斯学派的巩固和发展上，起过重要作用。好几代的画家学习了 he 编辑的《人体比例简明讲义》，受到很大影响。

他的代表作品有：《弗拉季米尔和罗格涅达》、《赫克托向安特洛玛琪告别》。

## 基帕林斯基 (1782—1836)

奥列斯特·阿达莫维奇·基帕林斯基是俄罗斯十九世纪肖像画家。他在美术学院学习了十五年。一八〇三年毕业之后，作为支领津贴者在美术学院工作了六年。长期在美术学院学习和工作，使他对当时学院派那套素描基本训练有深刻的领会，他熟练地掌握了素描写生技巧。

基帕林斯基的创作，是在俄国贵族解放运动思想影响之下成长起来的。画家放弃了十八世纪华而不实、装饰风格肖像画的表现手法，力图显示出具体的具体人物和他们因人而异的特征。他所塑造的形象，充满了崇高的人道主义内容。并以艺术形式的朴素，描绘的细致，笔法的丰富与充实，构图的精确和富于表现力，而引人入胜。

在俄罗斯画家中，他也是最早在素描里塑造洋溢着诗意的、充满了温暖同情的农奴形象和歌颂俄罗斯乡村风景美的画家之一。

代表作品有：《施瓦尔勃肖像》、《赫沃斯托夫肖像》、《诗人茹柯夫斯基肖像》等。

## 德拉克洛瓦 (1798—1863)

欧根·德拉克洛瓦是法国十九世纪浪漫主义的杰出代表。法国浪漫主义运动在绘画方面，是由柯罗、藉里柯发端的，而德拉克洛瓦则起着决定性的作用。

德拉克洛瓦在他第一件作品出现在沙龙时，就以刻划出具有鲜明个性的英雄和富有动荡、激动诗情的主题，反对古典主义绘画的只重类型不重个性的僵死、刻板的艺术思想和作风。

德拉克洛瓦对待古典艺术遗产的态度，同古典主义者完全相反。他不是偶像似地去崇拜它，而是赋予自己的想象，试图把古典的和现实的精神作完美的结合。他使艺术摆脱古典主义的束缚，以火一般的热情去面对现实和革命。在创作上，为了加强人物形象的热情和浪漫气质的表现，德拉克洛瓦注重色彩，笔触更为奔放。他是一个色彩的革新者，很注意色调的分布、补色的相互作用、光线的变化等。

代表作品有：《阿希岛的屠杀》、《自由在街垒中领导人民》等。

## 米勒 (1814—1875)

让·弗朗梭阿·米勒是十九世纪法国杰出的现实主义画家。幼年曾作牧童。以后帮助父亲在田里工作。从二十岁起开始学油画，起初在瑟堡，后在巴黎。为了生活，他画了一些神话题材的油画和肖像。到一八四八——一八四九革命年代，他转入从事对农民生活的描绘。在这个时期内，接近了进步美术家们——弗·奥·让隆和巴比仲画派的画家们。一八四九年他到了巴比仲，在这里他以深厚的感情描绘了法国农民的生活与劳动。他创作了许多优秀的油画作品。米勒给自己提出的任务是传达“真实的人性”和劳动的“伟大的史诗”。他描绘的农民是精神凝集的、沉思的，他们的形象是含着忧愁的。在这些形象中体现了庄严、单纯和伟大。米勒在他最优秀的作品中，由于表现了沉重的痛苦的农民生活，使他成为当时社会的揭露者。米勒创造了许多动人的农民形象，这是他在美术史上的重要贡献。

他也是优美的风景画家、色粉笔画家、素描画家、铜版画家。

代表作品有：《扶着锄头的男子》、《播种者》、《晚钟》等。

## 门采尔 (1815—1905)

阿道尔夫·门采尔是德国柏林画派的画家。他是十九世纪德国现实主义艺术的最重要的代表人物。

这位刻苦自学成家的画家，善于从祖国艺术传统中，特别是十八世纪德国现实主义版画中吸取营养，批判地对待那查列派和丢森多夫画派的遗产。他又接受了康斯特布尔、库尔贝、马内的有益影响。他最初具有独创性的重要作品是石版画集《艺术家的生活道路》和《布朗登堡——普鲁士历史古迹》的插图。之后，为库克列尔的著作和弗利德利赫二世的著作画了插图。

一八四八年——一八四九年的革命，对于门采尔的创作发展，具有很大意义。革命后的创

作，逐渐加强了民主主义倾向与对现代生活的批判精神。在表现宫廷晚会、避暑地的场面、在车厢内、林荫道上等的油画和素描作品中，画家往往以讽刺的笔调描绘了贵族、官僚和资产者。门采尔的许多作品还表现了农民的生活。特别是从七十年代起，德国工业有了很快的发展，因而劳动的题材，就更加吸引了门采尔的关注。他为创作画了大量习作，其中大部分是素描、速写。用他熟练的素描技巧，迅速地而又准确地表现了对象。

他的代表作品有：《辗铁工场》、《农村戏院》、《圣诞节的市场》等。

## 契尔马克（1830—1878）

雅拉斯拉夫·契尔马克是十九世纪捷克杰出的历史画家。契尔马克是比利时画家卡尔别的学生。一八四八年之后，在捷克艺术中开始占居显著地位的是历史体裁。画家在自己创作发展的最初阶段，就面向捷克人民光荣的过去，就面向捷克人民革命的、民族解放的传统。后来，他面向南方斯拉夫人反对土耳其压迫的现代斗争题材。他看见了不可战胜的、英勇的、爱好自由的斯拉夫人民顽强斗争的表现。在契尔马克的一些作品里，揭露了土耳其人的残暴行为，唤起人们对被压迫人民殉难的同情感，或者激起人们对暴行者残忍性的愤怒。表现捷克人民精神美和英勇的力量，是他创作的主要特点。

代表作品有：《负伤的黑山人》、《扼守山隘的胡斯教徒》、《达尔马齐娅的婚礼》等。

## 马内（1832—1883）

爱多亚·马内是十九世纪法国印象派画家。他是首先从创作上体现印象主义观点的一位画家，他不是为物象去寻找色彩，而是为了色彩去描绘物象。左拉曾经在他以马内为蓝本的小说《创作》中，借用主人公柯罗的话来预告未来的绘画，他说：“阳光、空气和光明是我们在新绘画上的要求，我们描写物体，要和在白昼的阳光下所见到的一样。”马内既运用了印象派绘画原理，也保存了传统的绘画技巧，特别是西班牙绘画对他影响很深。马内有很好的素描基础，他用笔奔放自由，造型优雅。

但是，马内在许多描绘资产阶级日常生活的画面，不管是大场面或是即兴片断的描写，那些人物多半是无动于衷地冷冰冰地出现在画面上，好象静静地坐着让画家从容不迫地描绘一样，往往缺乏真实的激动感情的表现。

代表作品有：《草地上的早餐》《奥林比亚》等。

## 德加（1834—1917）

爱德加·德加是十九世纪法国印象派画家中具有独特风格的，擅长描写人物的画家，也是一位最善于利用传统素描技法的画家。

他的素描技巧有很高的造诣，善于用速写的手法很快地捕捉住对象在一刹那间的动作。作者深厚的素描基础，帮助他能顺利地解决画面上一系列复杂问题。德加以极大的准确性和敏感再现他在戏院、赛马场、咖啡馆和在街头所见的场面，抓住了舞蹈家、赛马者等外形和

动作的细微特点。

芭蕾舞场是德加注意的中心。各种各样的舞姿，舞台生活的片断等等，德加都充分表现了。他具有捕捉一瞬间生动感觉的本领。特别是他的大幅色粉笔画和速写，在素描技法上，很值得我们借鉴。

代表作品有：《芭蕾舞排练厅》、《舞女》、《绿色的女歌手》、《梳装》等。

## 罗丹 (1840—1917)

奥古斯特·罗丹是十九世纪法国现实主义雕刻家。他生长在平民家庭。青年时代曾从事装饰品雕刻及临摹，同时研究古代希腊艺术及米开朗琪罗的作品。罗丹早期的雕塑作品，风格写实，重视人物性格的刻画。他的后期作品带有印象主义和象征主义色彩。罗丹使纪念性雕塑重新得到新的生命。

罗丹在自己的作品中，常常表现生之苦恼和忧郁的感情，揭发了所谓人类灵魂的痛苦。他的人物是挣扎在命运压力与求生欲望的矛盾之间，美好希望与残酷现实的矛盾之间，所谓光明与黑暗、生与死的不可避免的冲突之间。他的人物是经历了内心痛苦和灵魂上遭受过巨大折磨的人物，是在精神上交织着矛盾苦闷而不能自拔的人物。在他的人物身上，充满了紧张、不幸、忍辱负担的特点，是所谓负着命运的十字架的殉教者的化身。这反映了当时法国资产阶级、小资产阶级的共同心理状态。

他的著名作品有：《青铜时代》、《施洗约翰的说教》、《思想者》、《加莱义民》、《巴尔扎克肖像》等。

罗丹的素描、速写，都是为捕捉自然形象，而作的记录。他作画常用钢笔或铅笔，勾出轮廓，然后用毛笔加上淡彩。画人体时，染一层肌肤的色泽。有时用手指从铅笔轮廓线擦出暗影来。这种银灰色调的皱擦，如云雾一般地围绕着人的形体，使人体显得轻盈。他下笔神速，有时整个人体用线一笔勾成。这些速写，往往是作者瞬间印象的记录，生动、有力，富有运动感和生命力。

## 格里高莱斯库 (1838—1907)

尼格拉·格里高莱斯库是十九世纪罗马尼亚杰出的现实主义画家。他曾在布加勒斯特随赫拉迪克学习。赫拉迪克是罗马尼亚第一批从事非宗教世俗画的艺术家之一。从十九世纪六十年代以后，格里高莱斯库在法国工作，受到巴比仲画派风景画家的影响，在他的创作中，往往反映的是农民的生活。一八七七——一八七八年俄土战争期间，艺术家充满着爱国主义热情，创作了许多真实生动的战争画和战斗、行军的速写。这些作品所描写的主要是普通士兵的形象。

对罗马尼亚农民形象的描写，在画家作品中占居着主要地位。形象的深刻与高度的写实技巧，是他肖像画的特点。

代表作品有：《农妇》、《提着篮子的老太婆》、《牧羊人》、《来自穆斯切尔的农妇》等。

## 苏里柯夫 (1848—1916)

瓦西里·伊凡诺维奇·苏里柯夫是俄罗斯十九世纪现实主义历史画家。在彼得堡美术学院学习期间，苏里柯夫的油画和素描，主要是以圣经为题材的。他因画这些作品，曾数次得到金银奖章及现金奖赏。苏里柯夫对俄罗斯十六、十七世纪的历史很感兴趣。对他来说，历史事件不但是他在书本上读到的一些记载，而且是个人的、家庭的事件，这些事件和人民世代代继承下来的传统以及他父母和亲属的一些回忆相结合的事件。他一生中画了不少著名的历史画。这些历史画反映了俄罗斯历史上的重大事件。他的艺术创作具有显明的民族风格和民族传统。

苏里柯夫作品的思想内容表现在完美的艺术形式之中。他善于处理大幅的人物众多的画面。他的油画色彩是优美出众的。在十九世纪末二十世纪初的条件之下，他恢复了威尼斯绘画在色调上的完美性，进而形成了具有俄罗斯特色的苏里柯夫式的油画色调。无论在结构方面，或在色彩方面，他都是坚定的现实主义者，在他身上找不到那怕是微小的抄袭气味。

代表作品有：《女贵族莫洛佐娃》、《近卫军临刑前的早晨》、《缅什科夫在别留佐夫镇》等。

## 弗鲁贝尔 (1856—1910)

米海伊尔·阿列克塞德罗维奇·弗鲁贝尔是十九世纪俄罗斯画家。他早期现实主义油画《以波斯地毯为背景的姑娘像》、水彩画《饮酒作乐的罗马人》和素描《安娜·卡列尼娜与儿子的会面》，显示了画家非凡的绘画才能：熟练的素描技巧，丰富的创作想象力和对外形表现力的追求。

他从神话、壮士歌、童话传说，以及古典文学作品中吸取了许多题材。但都是以象征性手法处理这些题材的。画家用了大量的时间，以莱蒙托夫的小说为题材，表现“天魔”的形象。通过这个形象反映了悲惨的孤独生活和个人主义者的毁灭。善于运用冷色处理，色调沉着的画面，形成了画家别具一格的独特艺术风格。

代表作品有：《天魔》、《牧神》等。

## 塞洛夫 (1865—1911)

瓦洛金·阿列克塞德罗维奇·塞洛夫是十九世纪俄罗斯杰出的现实主义肖像画家。

他出生在彼得堡作曲家和音乐家的家庭里。从少年时候起，他就受到先进艺术气氛的熏陶。九岁的塞洛夫就已经是列宾的学生。他在彼得堡美术学院学习期间，受到素描、油画基本功的严格训练。列宾和契斯嘉科夫促进了塞洛夫的技巧成长，培养他热情地、目光敏锐地研究大自然。

塞洛夫的肖像画，描绘的是当时俄罗斯上层社会人物形象。他十分注重人物精神面貌的刻画。民主主义、真实、真诚，对于人物与祖国大自然聚精会神的观察，对于当代生活敏锐

的感觉和深入理解艺术遗产相结合，形成了塞洛夫的创作特征。

系统地掌握了素描技巧的塞洛夫，创造了自成一家的风格。这种风格以刻划形象的尖锐性与正确性，以线条的简洁与富于表现力而引人入胜。塞洛夫用铅笔、木炭、水彩、墨汁、红笔、水粉画描绘、制作了铜版画与石版画。

代表作品有：《阳光照耀着的少女》、《少女与桃子》、《叶尔莫洛娃肖像》等。

## 萨金特 (1856—1925)

约翰·辛格·萨金特是十九世纪末、二十世纪初美国著名画家。

萨金特在年青时期受到过法国印象派绘画的影响。他跟画家莫奈有友谊，曾摹仿莫奈，建造了一条平底小船，作为水上画室，供作画时研究光色变化之用。他还刻苦钻研欧洲绘画的写实技法。曾多次临摹过十七世纪西班牙画家委拉斯贵支的油画。

萨金特曾对人说过，他的肖像画只不过相当于摄影术中的快照。这说明，他对画中人物的瞬间表情和内心活动是十分重视的。他的作品，在艺术处理上是变化多端的。萨金特的肖像画，往往能够通过刻划对象的外表特征，生动地表现出他们的社会属性和性格特点。

代表作品有：《博伊德的孩子们》、《阿格纽夫人》等。

## 毕加索 (1881—1973)

法国画家巴布罗·毕加索是西班牙人，长期居住法国。他一生经历了比较复杂矛盾的创作道路。

他的早期作品，致力于乞丐、流浪者、巡回演出的卖艺人等形象的塑造，用强烈的表现手法刻划这些形象。在他“青色时期”（1901—1905年）创作的表现母爱主题的油画和素描作品中，反映了母亲对儿子诗意般的柔情。表现手法是写实的。以后他又进入了所谓的“玫瑰时期”、“黑人”、“新古典主义”等创作时期。在这个时候，毕加索仍然保持了与西班牙绘画传统的若干联系。但是，当他转向立体主义时，就抛弃了现实主义艺术的所有传统，包括西班牙的传统在内，沿着世界主义的路线，向着空洞、几何形状方面发展。到二十世纪二十年代，他成为超现实主义的代表人物。

毕加索的世界观和创作方法是有矛盾的。他积极参加了反法西斯的民主运动和反侵略战争。画了《基尼卡》、《和平鸽》、《朝鲜的屠杀》等著名作品。

## 古图索 (1912—)

列纳托·古图索是意大利现实主义美术运动的先驱者和主要领导者。在第二次世界大战期间，他曾经参加了反希特勒占领的游击队。后来又成为西西里岛上农民运动的组织者和领导者。

在古图索的创作中，继承了意大利文艺复兴传统。特别是米开朗琪罗的作品，对他影响很大。他不把艺术表现停止在对事件的单纯描述上，而常常试图去揭示事件本质意义，揭示

人物的精神活动。他笔下的人物形象，往往充满感情，富有内在的精神力量。艺术家不能容忍他的画面有任何闲适平静的表现。在他的笔下，总是流露出难以抑制的热情。

代表作品有：《西西里雇农获得了土地》、《罢工者被捕》、《西西里罢工工人的家属》、《休息中的渔夫》、《审讯》等。

### 赤松俊子（1912— ）

赤松俊子是日本近代著名女画家。擅长素描。二十二岁时毕业于东京女子美术学校。一九四一年和画家丸木位里结婚后，积极参加了家乡一带的进步美术活动，反对当时在日本的军国主义反动统治。第二次世界大战后，她又积极参加“前卫美术会”、“日本美术会”等民主美术团体的活动。

他们的主要作品有：《原子弹灾害图》。作者亲临广岛，对受害的日本人民有深切的体验。作品具有深刻的思想性、独特的表现技巧和鲜明的民族风格。《原子弹灾害图》是巨幅创作，由十个部分组成。作者从搜集素材到构思和创作，不分昼夜的工作了八年。画过成百成千的人体素描。从这些素描中不仅可以看出作者的创作过程，就是素描本身也具有自己的独特风格。

## 目 录

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 1. “岩间的圣母”中天使习作  | 达·芬奇 (意大利)  |
| 2. 圣母头像习作        | 达·芬奇 (意大利)  |
| 3. 人体背部          | 达·芬奇 (意大利)  |
| 4. 妇女的手习作        | 达·芬奇 (意大利)  |
| 5. 带着奇异头部装饰的侧面像  | 米开朗琪罗 (意大利) |
| 6. 人体习作          | 米开朗琪罗 (意大利) |
| 7. “利比亚巫女”人物习作   | 米开朗琪罗 (意大利) |
| 8. 人体习作          | 米开朗琪罗 (意大利) |
| 9. 三女神           | 拉斐尔 (意大利)   |
| 10. “圣母与子”的习作    | 拉斐尔 (意大利)   |
| 11. 妇人肖像         | 蒂湘 (意大利)    |
| 12. “最后的审判”中天使习作 | 丁托莱托 (意大利)  |
| 13. 一双使徒的手       | 丢勒 (德国)     |
| 14. 不著名的男人肖像     | 丢勒 (德国)     |
| 15. 妇女肖像         | 荷尔拜因 (德国)   |
| 16. 不著名的绅士像      | 荷尔拜因 (德国)   |
| 17. 人体习作         | 鲁本斯 (比利时)   |
| 18. 人体           | 伦勃朗 (荷兰)    |
| 19. 人体习作         | 普鲁东 (法国)    |
| 20. 男人体          | 普鲁东 (法国)    |
| 21. 人体           | 普鲁东 (法国)    |
| 22. 斯塔玛基一家       | 盎格尔 (法国)    |
| 23. 吉都丝肖像        | 盎格尔 (法国)    |
| 24. 人体           | 莱森科 (俄国)    |
| 25. 人体习作         | 基帕林斯基 (俄国)  |
| 26. 人体           | 基帕林斯基 (俄国)  |
| 27. “美狄亚”草稿      | 德拉克洛瓦 (法国)  |
| 28. 两个烤火的女牧人     | 米勒 (法国)     |
| 29. 人体           | 米勒 (法国)     |
| 30. 洗头的工人        | 门采尔 (德国)    |
| 31. “负伤的黑山人”中习作  | 契尔马克 (捷克)   |
| 32. 习作           | 契尔马克 (捷克)   |

33. 盖依奥姆夫人肖像.....马内 (法国)
34. 舞女.....德加 (法国)
35. 舞女习作.....德加 (法国)
36. 结鞋带的舞女.....德加 (法国)
37. 缠着蛇的男人.....罗丹 (法国)
38. 习作.....格里高莱斯库 (罗马尼亚)
39. 人体背部.....苏里柯夫 (俄国)
40. 飧宴的罗马人.....弗鲁贝尔 (俄国)
41. “天魔”中的玛尔塔.....弗鲁贝尔 (俄国)
42. 坐着的人体.....塞洛夫 (俄国)
43. “十月”中马的速写.....塞洛夫 (俄国)
44. 少年.....塞洛夫 (俄国)
45. 男爵夫人.....萨金特 (美国)
46. 威力姆·勃铁罗·扬斯肖像.....萨金特 (美国)
47. 母与子.....毕加索 (法国)
48. 约翰·维达尔肖像.....毕加索 (法国)
49. 习作.....古图索 (意大利)
50. “原子弹受灾图”习作.....赤松俊子 (日本)