

高等院校美术类专业参考大系

素描的高度

西方名家作品精选

浙江人民美术出版社

高等院校美术类专业参考大系

素描的高度

西方名家作品精选

编著 / 应金飞

浙江人民美术出版社

目录

- 4 / 前言
- 6 / 列奥纳多·达·芬奇
- 18 / 阿尔布雷希特·丢勒
- 34 / 米开朗基罗·博那罗蒂
- 42 / 拉斐尔
- 52 / 小汉斯·荷尔拜因
- 66 / 让·奥古斯特·多米尼克·安格尔
- 80 / 阿道夫·门采尔
- 94 / 埃德加·德加
- 120 / 奥古斯特·罗丹
- 138 / 伊里亚·叶菲莫维奇·列宾
- 144 / 文森特·凡·高
- 158 / 米哈伊尔·亚历山大罗维奇·弗鲁贝尔
- 168 / 乔治·修拉
- 182 / 阿里斯蒂德·马约尔
- 188 / 古斯塔夫·克里姆特
- 200 / 阿图尔·康勃夫
- 210 / 凯绥·柯勒惠支
- 220 / 尼古拉·费欣
- 234 / 埃贡·席勒
- 246 / 阿尔贝夫·贾克梅蒂
- 258 / 皮埃特罗·阿尼戈尼
- 272 / 安德鲁·怀斯
- 278 / 卢西安·弗洛伊德
- 298 / 阿维格多·阿利卡
- 312 / 鲍里斯·扎博罗夫
- 324 / 杰里·安德烈
- 336 / 安东尼奥·洛佩斯
- 352 / 克劳迪奥·布拉沃
- 368 / 大卫·霍克尼
- 386 / 爱德华多·纳兰霍

前言

在本书中我们选择了西方从15世纪到今天的共30位艺术家的素描作品，我们编辑此书的目的首先是为了方便学习和研究，其次，是为了使这些作品能作为相对完整的教学资料来被我们保存。本书的目录是按艺术家的生辰时间来编排的，每个艺术家都有独立的单元，每个单元的作品为10到20件左右，我们还对每个艺术家的生平、作品特点和创作背景都一一给予了说明和剖析。需要说明的是，在艺术家的选择上并未完全以其在美术史上的地位和影响力高低作为标准，我们的定位是被选的素描作品应该是在写实和具象范围之内。为了给艺术院校的学生和美术工作者了解和学习当下西方的素描风格提供一个相对便捷的途径，我们相对压缩了文艺复兴时期和某些近代作品的部分，增加了在国内很少见到的一部分当代西方艺术家的素描作品。另外，在素描的表现材料和方式选择上并不局限于对素描的习惯性定义，还包括很多诸如石版画、彩色粉笔、水彩和铜版画中的蚀刻、铜刻等非常用素描材料的作品，并尽可能在作品的标题部分加以注释和标明。我们的理解是，无论画家用何种形式，绘在或刻在何种材料上，作品只要具备素描的基本特征即可。素描艺术发展到今天已经不是单纯的从属艺术，而是一种具有丰富的艺术内涵与表现力的独立的艺术形式。

纵观西方素描艺术的发展，我们不能不提到文艺复兴时期的意大利，那里出现了一批世界上最杰出的绘画巨匠，如达·芬奇、米开朗基罗等。达·芬奇展开了对透视学和人体比例的研究，米开朗基罗从事的是解剖研究，但当时探索这些造型规律时所绘的素描仅作为创作草图随着创作过程的具体需要而出现，处于从属于创作的艺术，那时的素描尚未以独立的艺术形式出现。

在同一时期的北方——德国的丢勒，他对知识充满渴望，和达·芬奇一样，是一位数学家、建筑学家和机械师。他的素描作品生动地反映了作为一名学者刻苦钻研对象并据此剖析人类灵魂的探索精神。丢勒的艺术极具理性，他和稍晚一些的同胞荷尔拜因一样致力对素描语言的探索，使素描具有了相对独立的艺术形式，可谓素描创作过程中的一个里程碑。德国素描与其哲学传统紧密相关，两百多年后的门采尔和康勃夫传承了德国人的严谨风格，他们和后来的德国表现主义版画家和雕塑家凯绥·柯勒惠支一起把素描艺术推上了第二个高峰。

在文艺复兴之后，世界艺术的中心由意大利转移到法国，在那里，涌现了许多杰出的绘画大师及素描家。安格尔在古典主义沉舟之中，凭着他近乎霸道保守的观念和性格上的执着，最终把学院派素描推到了顶峰，他的素描堪称学院派的最高成就。德加是一位承上启下的素描大师，他出于安格尔门下，特别强调用记忆的方法作画，他精于捕捉动态的瞬间形象，有着敏捷的观察力和记忆力，并且以自己精确的素描技巧表现出那些生动的形象，

他把握的形态和特征生动而细腻，堪称出神入化。罗丹和他的两个学生马约尔和布德尔，被誉为欧洲雕刻“三大支柱”。罗丹的人体写生，线条流畅洗练之极，动态生动之极，传导出一种近乎音乐般的节奏和旋律，犹如诗一般。凡·高虽身处异邦，但孕育他艺术成长的文化背景和土壤却是法国，他的素描强有力地表现出他个人感受的主观精神。他一生受孤独之苦，但这种寂寞与愤懑之情却在他的作品中转换为对生命和光明的强烈渴望。

随后，从写实主义的范畴来讲，绘画的艺术中心在法国现代派的冲击下又转移到俄罗斯。此时俄罗斯的文化艺术臻至高峰，代表人物有巡回画派的重要代表人物列宾、苏里科夫、谢洛夫以及弗鲁贝尔等。在列宾的创作生涯中，肖像画占有重要的地位，历史事件、小人物以及肖像等，都是列宾诠释的主题。在他的画中有深刻的情感与强烈的意识，令人感动。天魔是弗鲁贝尔终生心醉的创作题材，也是他倾一生之力而不断为之的题材。他的画与任何画家的作品都不同，具有一种病态的忧郁和哀伤。他的画作中充满了古怪魔鬼般的形象，也充满了神秘的色彩。俄罗斯的素描风格沉雄博大，具有浓郁、深厚的民族性格。

19世纪的素描艺术，无论是就描绘人类对客观世界的认识抑或借助自然形态发挥个性而言，都达到了一个新的高峰。

20世纪，在世界艺术中心由欧洲转移至美国后，具象艺术受到各种艺术流派前所未有的冲击，但是总有特立独行的艺术家依然孜孜不倦地在探索着具象艺术。英国的卢西安·弗洛伊德，他始终把素描作为独立的绘画形式进行不断的探索，他反复画他身边的人，人物的极端情感和近距离视角使他的作品具有怪异的真实感。弗洛伊德不仅把素描作为独立的艺术在创作，而且把由习作到创作的程序颠倒过来，在《大室内景》这件力作中，先画油画，后画素描。弗洛伊德的创作状态和美国的安德鲁·怀斯非常相似，他们都非常重视身边的生活，“参禅悟化”般地展示出自己的精神世界。他们都好像与西方美术界发生的现象毫不相干。怀斯的画苍凉伤感，弗洛伊德的画凝重哀愁。此外，我们还看到贾克梅蒂的“存在”、洛佩斯的“魔幻”、大卫·霍克尼的“平淡”，正是他们，给从20世纪到今天的具象绘画增添了如此缤纷的色彩。

素描，看似简单的绘画方式，却蕴含着无穷变化。西方人对素描艺术的执着探索和所达到的高度值得我们学习。研究西方之精华，目的是为了丰富自己，并以东方文化的视角去分析和吸取。希望本书对学习素描和想了解西方素描的朋友有所帮助。

列奥纳多·达·芬奇

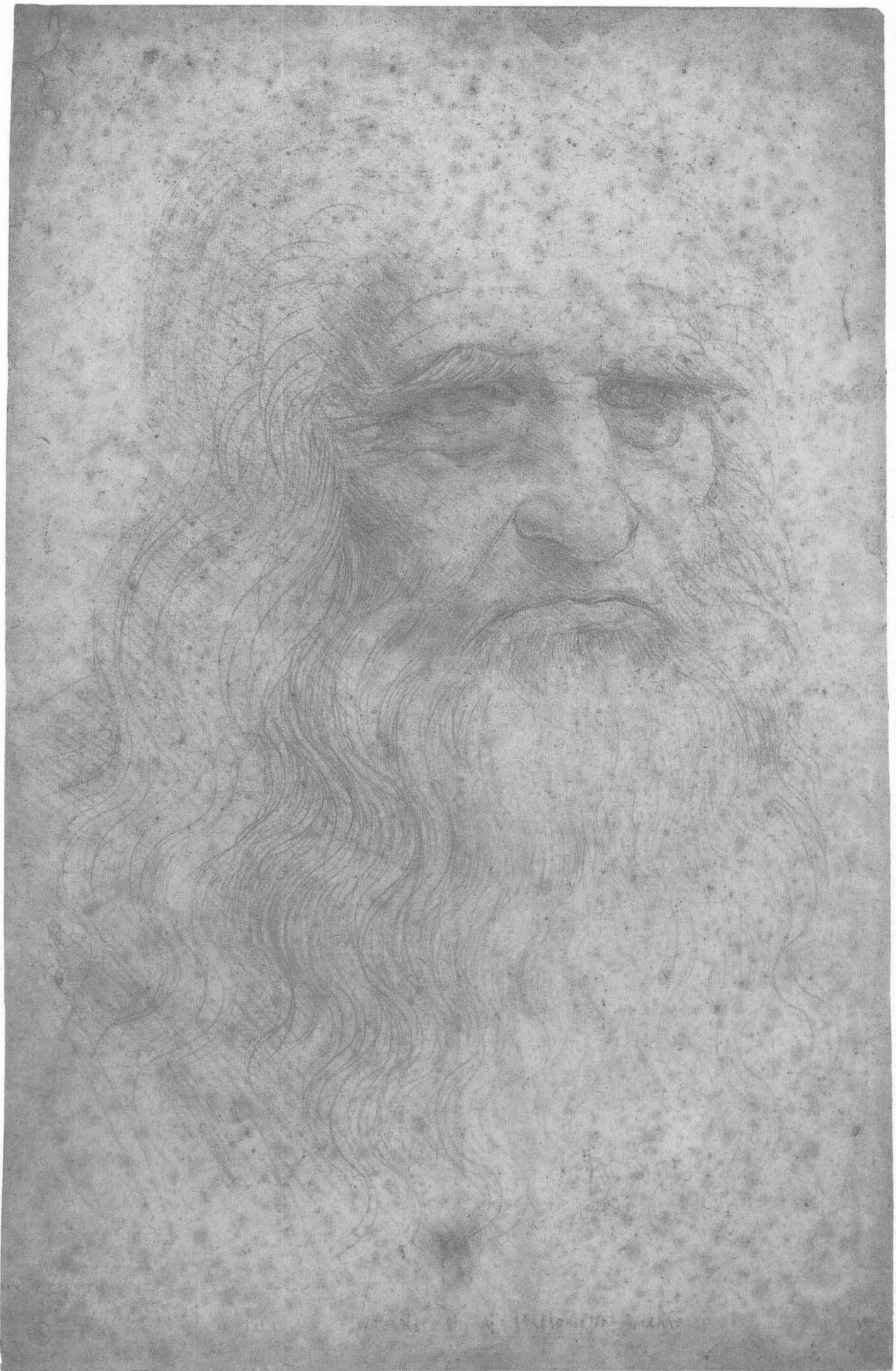
Leonardo Di Ser Piero Da Vinci

1452-1519

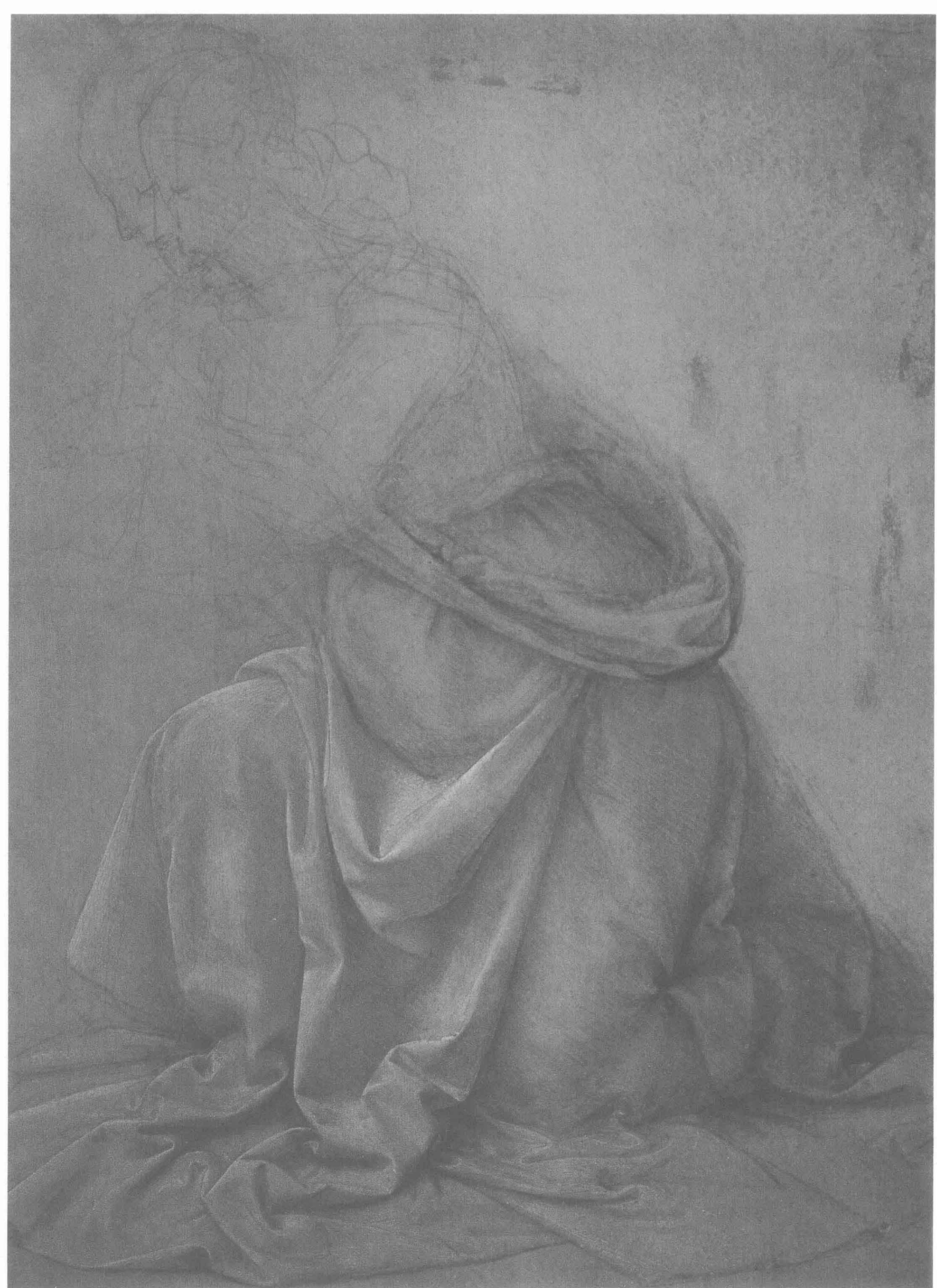
列奥纳多·达·芬奇是人类智慧的象征，他怀有极其远大的理想，试图重新创造世界的美、量度世界的广大无垠、解释世界的奥秘，可是他只有常人的生命和力量。他的抱负是发现一切、研究一切、创造一切。他的生命是一条没有走完的道路，路上撒满了崇高的未完成作品的零星碎片。他在临终前心酸地说：“我一生从未完成一项工作。”

达·芬奇生于佛罗伦萨郊区的芬奇小镇，因此取名叫芬奇，5岁时能凭记忆在沙滩上画出母亲的肖像，同时还能即席作词谱曲，自己伴奏自己演唱，引得在场的人赞叹不已。父亲安东尼奥律师发现了儿子的绘画才能，决定送他进佛罗伦萨艺术家委罗基奥工作室学习。在那里，他不仅接受绘画、雕刻、建筑艺术的教育，还受到其他科学的影响。达·芬奇在委罗基奥工作室曾经研究过鸡蛋的明暗变化关系，创造了明暗渐进画法。他在委罗基奥工作室度过了6个年头，成长为具有现代科学思想和勇于探索的人类智慧的典范。达·芬奇在佛罗伦萨是无法施展自己的才能的，他一心想要把他的艺术和智慧带进现实世界，使自己的艺术能光彩照人。他在31岁那年写信给米兰大公鲁多维柯·斯弗查，在信中列举了自己的各种才能，最后他还表示可为大公的父亲塑造一座骑马像，让此像成为世界上前所未有的巨型雕像。大师在41岁时完成了这一土制塑像巨作，但因没有足够的铜来铸造而使巨作终未完成，1499年法军入侵时此巨作被毁，否则那将成为世界一大奇迹。大公酬谢达·芬奇的不是金币，而是金言玉语，这使达·芬奇十分不安，大公为了安慰他，请他为米兰格雷契寺院食堂画幅画，这就是《最后的晚餐》。如果说《最后的晚餐》是世界最著名的宗教画，那么达·芬奇在51岁时自米兰重返佛罗伦萨而作的《蒙娜丽莎》则无愧为世界上最著名、最伟大的肖像画。这两件誉满全球的作品使达·芬奇的名字永垂青史。达·芬奇独特的艺术手法是运用明暗法创造平面形象的立体感。他曾说：“绘画的最大奇迹，就是使平的画面呈现出凹凸感。”他运用圆球体受光变化的原理，首创明暗转移法(亦称明暗渐进法)，所谓明暗转移即是形象由明到暗的过渡是连续的，像烟雾一般，没有截然的分界，《蒙娜丽莎》是这种画法的典范之作。瓦萨利认为这种明暗画法是绘画艺术的一个转折点。达·芬奇的一生始终在探索艺术的高贵气质，只有在美的创造中他才能感到心满意足。

15世纪意大利的科学和艺术因达·芬奇而登峰造极。可是大师到了晚年并没有受到重视和赏识，教皇的冷漠使他十分伤心。1515年法兰西国王弗朗索瓦一世重新占领米兰时，邀请大师赴法国克鲁堡定居，聘他为宫廷画家。大师1519年客死异国，终年67岁。他的学生弗朗西斯柯·穆埃基说：“达·芬奇的死，对每一个人都是损失，造物主无力再造一个像他这样的人了。”

一个带胡子男人的头像（自画像） 33.3cm × 21.5cm 红色粉笔 1510年-1515年

衣褶习作 1452年-1519年

肖像 红色粉笔 1452年-1519年

年轻女子的侧面肖像画 63cm x 46cm 红色粉笔、纸本 1499年-1500年

圣母 1452年-1519年

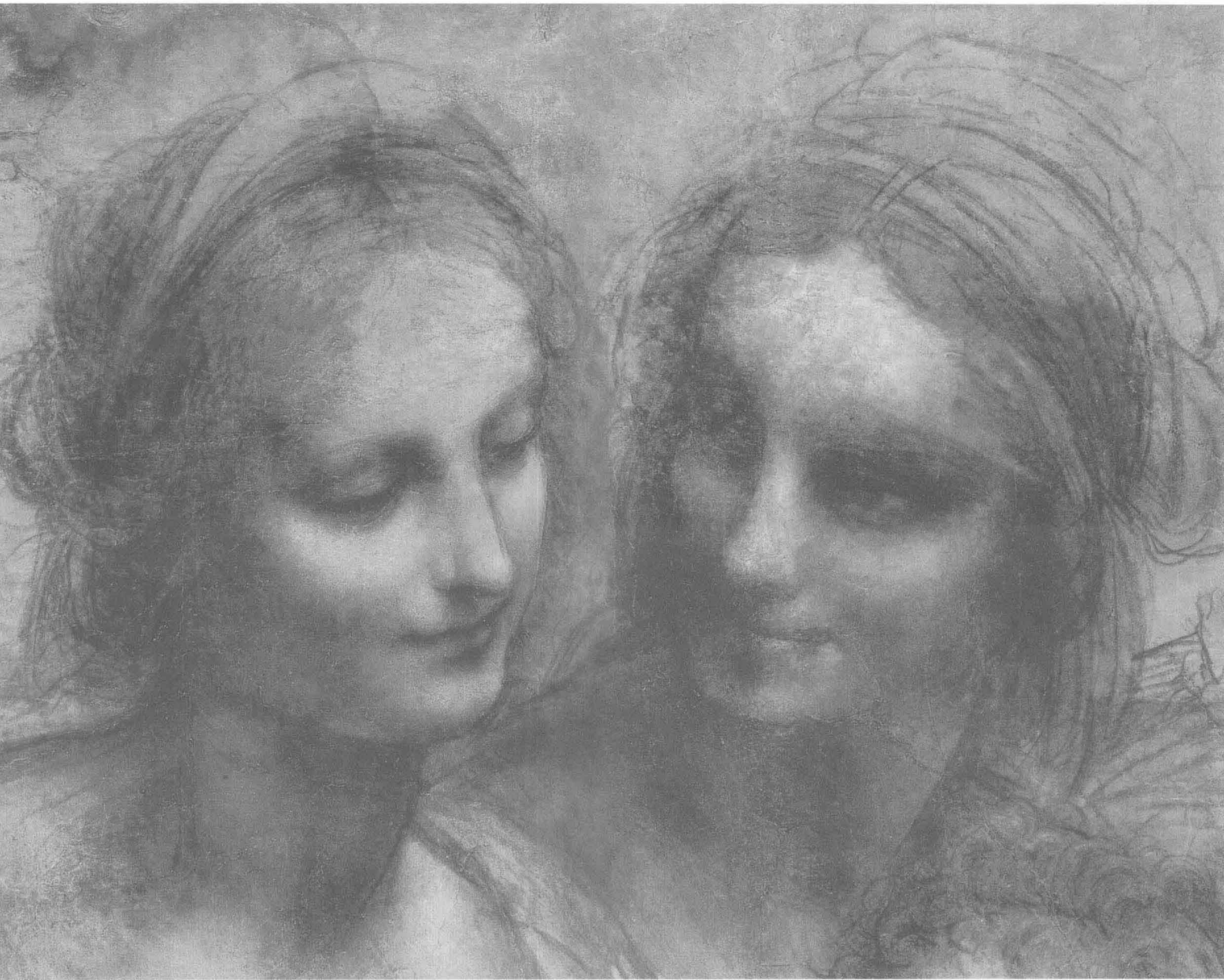
两个士兵 19.8cm x 18.8cm 红、黑粉笔 1503年-1504年

少女像 1452年-1519年

《圣母子、圣安娜和小约翰》画稿 炭画笔画于浅棕色纸，高光加白

《圣母子、圣安娜和小约翰》画稿局部

圣母像 1452年-1519年