

第 1 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

1

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 / 庞开立, 阎义春编著. - 沈阳: 辽宁美术出版社, 1998.2
ISBN 7-5314-1851-7

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 (97) 第 25329 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)

沈阳新华印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 50 千字 印张: 12

印数: 1 — 2000 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 王 岩

封面设计: 阎义春

版式设计: 曹淑勤

定价: 35.00 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》，丁托累托的《浪子回家》，塞尚的《静物》，毕加索的《亚威农少女》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、闪耀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。让我们真正感到震颤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，无一一道出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、审慎的态度诠释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 达·芬奇素描

- 1 衣服褶皱的习作····· 3
- 2 为《三王礼拜图》作的素描习作····· 4
- 3 为《安加利之战》作的素描习作····· 5
- 4 五个奇怪老人的头部素描····· 6
- 5 老人的侧脸(自画像)····· 7
- 6 阿诺风景····· 8
- 7 为《三王礼拜图》作的习作····· 9
- 8 少女的头部····· 10
- 9 女性的头部····· 11
- 10 古代战士····· 12
- 11 为圣雅各作的素描习作····· 13
- 12 勒达的习作····· 14
- 13 人体比例图····· 15
- 14 女性解剖图····· 16
- 15 为《安加利之战》作的素描习作····· 17
- 16 为圣安娜作的素描习作····· 18
- 17 自画像····· 19
- 18 大洪水····· 20
- 19 快乐、苦痛、嫉妒的寓言····· 21
- 20 两个侧脸和机械的习作····· 21
- 21 戴花饰的男人的头部····· 22
- 22 右向奇怪的面部····· 22
- 23 老人的坐像习作····· 23
- 24 向右侧脸的老人像····· 23
- 25 生满胡须的老人左向的侧脸····· 24
- 26 圣安娜画稿····· 25
- 27 手的习作····· 26

二 米开朗基罗素描

- 1 马萨其奥壁画的部分临摹····· 29
- 2 头部习作····· 30
- 3 为勒达作的头部习作····· 31
- 4 圣母子····· 32
- 5 乔图壁画的部分临摹····· 33
- 6 圣安娜和圣母子····· 34
- 7 裸体青年背部像及五个头部的素描
习作····· 35
- 8 裸体青年及右臂的习作····· 36
- 9 为《布鲁日的圣母》、《卡西那之战》
作的习作····· 37
- 10 裸体青年的背面像····· 38
- 11 骑兵和步兵的战斗····· 39
- 12 为《利比亚的女巫》作的习作····· 40
- 13 蒂托诺斯(希腊:特洛伊王之子)····· 41
- 14 基督的复活····· 42
- 15 法厄同的坠落····· 43
- 16 为《最后的审判》作的习作····· 44
- 17 女巫风格的半身妇人像····· 45
- 18 圣告····· 46
- 19 临摹画勒达····· 47
- 20 孩子们的巴克斯祭····· 48
- 21 最后的审判(局部)····· 49
- 22 利比亚的女巫····· 50
- 23 身边站着圣母和圣约翰磔刑的基督····· 51
- 24 坐着的裸体青年····· 52

三 拉斐尔素描

1 少女的肖像	55
2 为《圣母子和圣约翰》作的习作	56
3 虐杀幼儿	57
4 四位战士	58
5 搏斗的勇士	59
6 裸体习作	60
7 普力加的巫女	61
8 为《雅典学院》作的人物群像素描	62
9 头部和衣服的习作	64
10 自画像(?)	65
11 天使的头部和右臂	66
12 圣母半身像	67
13 圣托玛斯的头部和手	68
14 圣约翰的头部	69
15 头部和手的习作	70
16 男人的头部	71
17 圣母子的头部	72
18 勒达(根据达·芬奇)	73
19 燃烧的柴草前的摩西	74
20 圣母子	75
21 为二使徒的头部和手作的习作	76
22 圣母子	77
23 为《埋葬基督》作的习作	78
24 为《埋葬基督》作的习作	79
25 裸体习作	80
26 为《圣母戴冠》作的天使的习作	80
27 为《骑士与二个士兵的战斗》作的 习作	81

28 圣母的习作	82
29 为《埋葬基督》作的习作	82
30 为《圣体的论议》作的部分习作	82
31 为《圣母子》作的习作	83
32 为《托伦提诺的圣尼古拉加冕礼》 作的祭坛画的习作	83
33 为《埋葬基督》作的习作	83
34 圣母的习作	84
35 天使和圣者的习作	84
36 圣母子与天使	84
37 为《埋葬基督》作的习作	84
38 《诗》的寓意像	85
39 为《圣体的论议》作的习作	86
40 为《圣体的论议》作的习作	86
41 为《圣体的论议》作的习作	86
42 圣格奥尔基乌斯	87
43 为《朱庇特与普赛克的婚礼》作的 部分习作	88

四 彭托莫素描

1 少年坐像	91
2 裸体习作	92
3 下台阶的男人	93
4 幼儿习作	94
5 为大天使米卡埃尔的脚作的习作	95
6 夏娃的创造	96
7 男子坐像	97
8 勒达和天鹅及裸体男子群像	98
9 东方三博士礼拜	99

10	为三美神作的习作	100
11	裸体卧像	101
12	走步的两女性	102
13	幼儿基督	103
14	圣约瑟夫	104
15	维斯多米尼教堂祭坛画构图习作	105
16	圣撒利亚	106
17	圣撒利亚的脸部	107
18	弧形壁装饰画构图习作	108
19	莎比娜女的掠夺	109
20	女性卧像	110
21	裸体卧像	111
22	维尔特姆奴斯的习作	112
23	两位修道士	113
24	伊茨波里特·德·美第奇的肖像 习作	114
25	骑马像习作	115
26	圣母子习作	116
27	裸体习作	117
28	圣母访问伊丽莎白的构图习作	118
29	失乐园	119
30	庄严的基督、夏娃的创造	120
31	某艺术家的肖像	121
32	男子裸体立像	122
33	弧形壁画构图习作	123
34	山庄壁画	123
35	习作	124
36	少年坐像	125

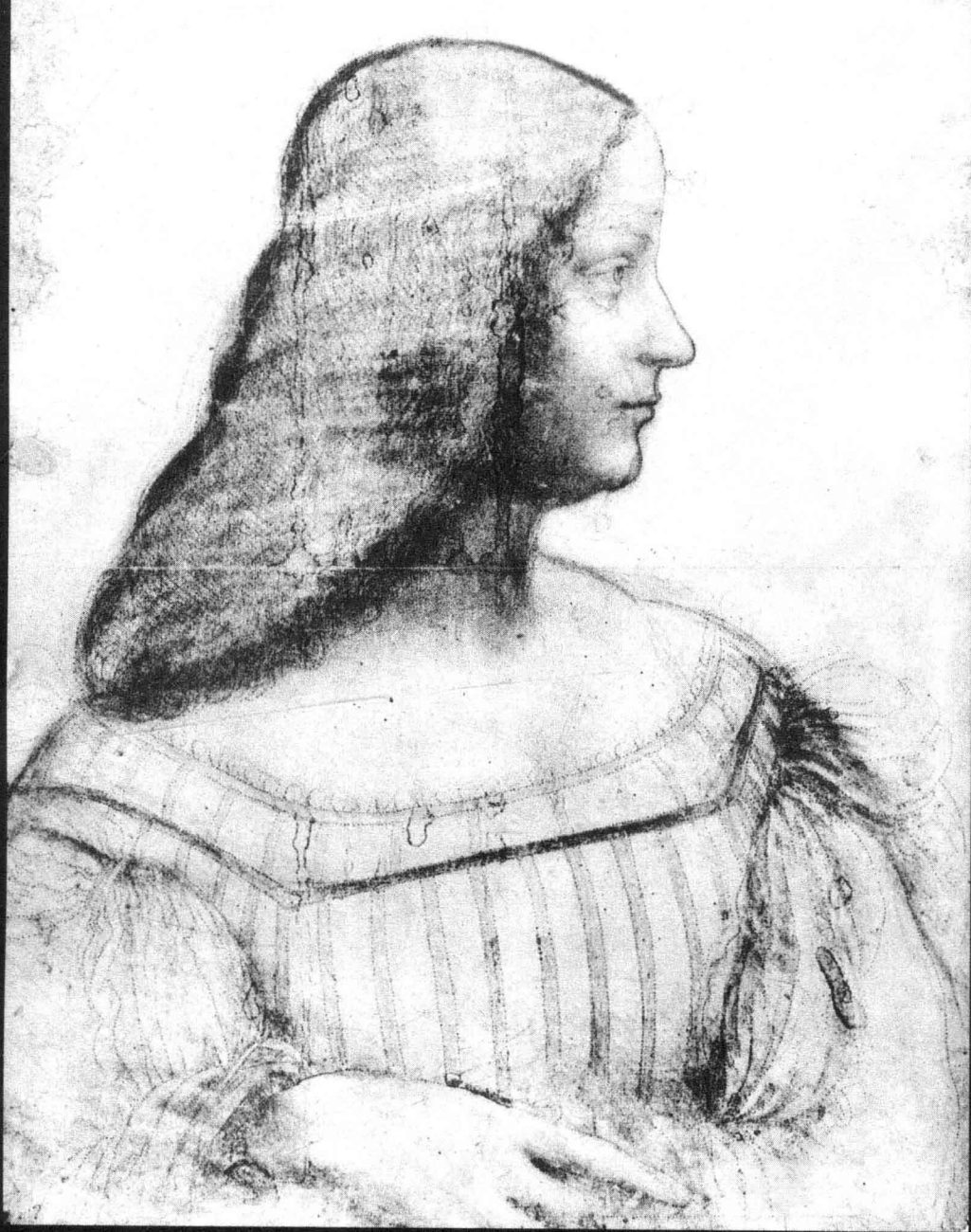
37	裸女习作	126
五 丁托累托素描		
1	临摹米开朗基罗《麦第奇》头部的 习作	129
2	爱娃的习作	130
3	乌尔卡努斯和维纳斯	131
4	玩骰子的士兵们	132
5	竖卧的男子的习作	133
6	躺着的裸体男子	134
7	圣马尔蒂努斯和乞食者	135
8	浪子回家	136
9	为弟子沐足的基督	137
10	临摹雕刻作品的习作	138
11	穿铠甲的男子的习作	139
12	旗手的习作	140
13	射手的习作	141
14	罗马皇帝威特利乌斯的头部习作	142
15	通称阿波罗头部习作	143
16	临摹米开朗基罗的《朱欧诺·德·美第 奇》的头部习作	144
17	临摹米开朗基罗《朱欧诺·德·美第奇》 的习作	145
18	临摹米开朗基罗的《昼》的习作	146
19	临摹米开朗基罗的《黄昏》的习作	147
20	参孙和腓力斯人	148
21	参孙和腓力斯人	149
22	参孙和腓力斯人	150
23	为《殉教图》作的素描习作	151

24 男性裸体习作·····	152
----------------	-----

六 格伦奈华特素描

1 基督磔刑·····	155
2 摩西·····	156
3 安特缪斯像·····	157
4 戴王冠的基督·····	158
5 森林中的圣者·····	159
6 为《修托帕哈的玛利亚》作的习作·····	160
7 云上的玛利亚·····	161
8 卡特琳娜·····	162
9 嘲弄法利赛人·····	163
10 雅各布·····	164
11 彼得·····	165
12 所谓自画像·····	166
13 《受胎告知》的玛利亚·····	167
14 第二《受胎告知》的玛利亚·····	168
15 德罗蒂亚·····	169

16 女性像·····	170
17 女性像·····	171
18 持花的圣女·····	172
19 年轻妇人·····	173
20 密塞利克尔蒂阿的圣母·····	174
21 哭泣的男孩·····	175
22 吼叫的男孩·····	176
23 圣职者·····	177
24 约翰·····	178
25 玛尔格雷特·普鲁比茨·····	179
26 埃利亚·····	180
27 马格德拉的玛利亚·····	180
28 小号演奏者·····	181
29 马格德拉的玛利亚·····	181
30 带领天使的玛利亚·····	182
31 有约翰的圣母子·····	183
32 圣约翰·····	184

达·芬奇素描

LEONARDO

达·芬奇 1452 — 1519年 意大利人

达·芬奇的素描及全部绘画都是在他的《绘画论》的指导下进行的。他认为：绘画是比诗更为优越的艺术表现手段，请问在表现美、猛、贱、嫌，特别是奇怪的东西等方面，诗能达到绘画那样的深刻程度吗？他说，依靠灵魂之窗的眼睛来考察丰富的自然，只有画家最能完全加以表现。画家不仅能表现各种各样的动物、植物、田园风景、山水等，也能表现废墟、阴森恐怖的场所，还能创造出《大洪水》。他进一步论证说，所有事物都具有相对性，比如人的容貌：美丽和丑陋的容貌都是一个根，那就是人本身。这不仅是在没有平地不显高山的意义说的，同一个人因各种因素也有一个变化的过程。画家的任务就是去发现和挖掘美、创造美。

达·芬奇还认为：所谓素描不单是纯自然的描绘，而是要超越自然追求无限美好的东西。他身体力行，在某种程度上讲，他的许多作品都达到了这个要求。

达·芬奇的素描作品，现存有900幅以上，包括遗失的在内至少有1500幅以上。他的素描可分成两大类：一类是为绘画作品（油彩、蛋彩等）作准备的习作，另一类素描本身就是完成作品，后者又包括绘画和科学两个细类。当然有的场合难以明确地把它们分开，如人体图等。达·芬奇一生还画了大量的科学方面的插图，如兵器、土木机械、建筑、解剖、动物、植物等等，都是很好的素描作品，这是大师留给后人的一份宝贵艺术遗产。

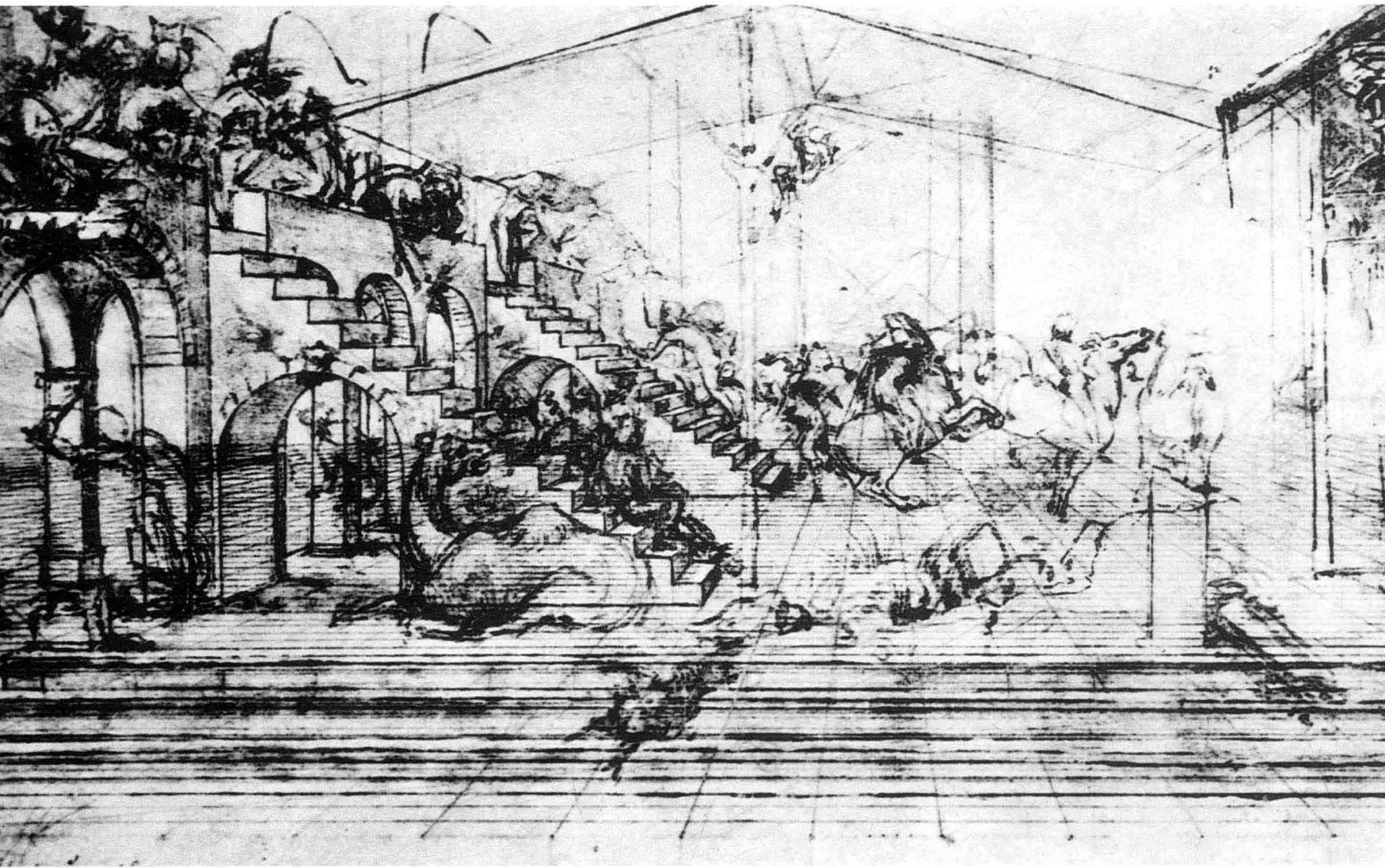
达·芬奇到了晚年，除了素描几乎什么也不画。

1 衣服褶纹的习作

26.6 × 23.4cm
亚麻布 画笔

在初期的维罗乔画室时代的画家们作了很多衣服褶纹的素描，大多是在亚麻布上涂白强光粉而成，使衣服褶纹的动态、阴影的格调、布的质感等更为突出。这样的习作多米尼克在其《圣母子、天使、圣者》中画过，达·芬奇在其《受胎告知》中也画过。

2 为《三王礼拜图》作的素描习作

16.5 × 29.0cm

钢笔 油墨 铁笔 淡彩

在达·芬奇的日记中，曾这样写着：“透视法是绘画的缰绳和舵。”本幅素描就是严格遵循透视法的习作。把焦点放在正面二分之一以上的位置，在那里集几条直线组成锥状构图。但这种严密的设计，并不是在所有作品中非用不可，本幅素描主要是为研究形象、构图而作，有低浮雕式的效果。

3 为《安加利之战》作的素描习作

22.7×18.6cm
红粉笔

《安加利之战》是达·芬奇于1503年夏天受佛罗伦萨市政府委托，为市政厅大会堂作的壁画。画稿于1505年2月完成，但把它移到墙壁上时，在着色的过程中因人为的干燥过程而流于失败。这幅骑士头部素描是为原画作的素描之一，张口怒吼的骑士，像一头凶猛的狮子。

4 五个奇怪老人的头部素描

26.0 × 20.5cm

钢笔 油墨

本幅素描是受到北方画家很大影响的作品。从这里既可以看到丢勒的《基督周围的博士们》(1506年)中除基督以外的几位老人的面容，又可看到华丽的《搬运十字架》中基督周围的人们奇怪的表情。

5 老人的侧脸（自画像）

29.3 × 15.5cm
黑粉笔

达·芬奇晚年的自画像有三幅，本幅是其中最老年的形象。现存皇家图书馆的那幅正面像，面部表情威严而深沉，我们可以认定那是达·芬奇，但本幅画像含笑的侧脸，看上去好像世俗的厚道老头。

6 阿诺风景

19.0 × 28.5cm

钢笔 深褐色颜料 水彩

根据画面中记载的“1473年8月5日，雪的圣母日”字样，我们可以认定这是达·芬奇现存的最初期的作品，当年他21岁。这是他为其师维罗乔合作的《基督受洗图》准备的素描。从岩石、瀑布、流水、树木、山城、远景的湖泊和田野的表现中，已经显露出他以后画风景画的技巧和才能。