

经典全集系列丛书
紧扣美术高考脉搏
铸造高品质考试宝典

素描半身

全新经典全集系列丛书

主编◎杨建飞

A04

经典全集

经典全集
JINGDIANQUANJI

全新经典全集系列丛书

素描半身

Half-length portrait sketch bust

全国编委名录

主编：杨建飞

执行编委：石博文 翟乃文 张海涛 陈凌云
孙楠 韩旭 商亮 孙逊 胡杨静妮 徐王涛

名誉编委：常久青 韩和克 杨年斌 朱传奇
李源 张中文 周达 汪莹 徐书斌
刘思邈 张钰 胡晶憬 梁朔 郭剑 於开杰
高小伟 黄海华

目 录

006	60 位杰出大师介绍	012	100 句大师名言
016	经典作品个例分析	030	经典半身像作品
064	半身像基础知识	070	经典作品步骤
079	经典短期类作品	118	大师手部作品欣赏
122	手部比例与结构	126	手部作品步骤
130	经典手部作品	141	应考类作品分析
148	应考类作品	184	关于训练的问答
188	关于考试的问答	192	给同学们的几点建议

全新经典全集系列丛书

素描半身

Half-length portrait sketch bust

全国编委名录

主编：杨建飞

执行编委：石博文 翟乃文 张海涛 陈凌云
孙楠 韩旭 商亮 孙逊 胡杨静妮 徐王涛

名誉编委：常久青 韩和克 杨年斌 朱传奇
李源 张中文 周达 汪莹 徐书斌
刘思邈 张钰 胡晶憬 梁朔 郭剑 於开杰
高小伟 黄海华

┆ 全新经典全集系列丛书

自从2009年《经典全集系列丛书》上市以来，受到了全国很多美术同仁的高度评价，认为这套书是辅助学生美术高考的最理想教材。的确，当时《经典全集系列丛书》上市后在全国引起了很大的反响，一张张优秀作品帮助学生很好地学习，同样参与这套书的作者也一位位被大家认可和熟知。从而，促进了美术出版行业的迅速发展，也推进了基础美术教育水平的提高。

这几年有着越来越多的美术同仁不断地与我们联系，给我们提供了大量的优秀作品，同时也给了我们提出了很多宝贵的建议。

因此，今年我们将推出全新《经典全集系列丛书》，希望能再为美术教育做出微薄的贡献，再为考生做套好书。书中的作品我们力求经典，每一张作品都是经过层层海选。有的塑造十分结实；有的细节刻画十分精彩；有的颜色非常漂亮，总之每一张作品都有足够打动我们的地方。可以说所有选用的作品在全国范围内都具有一定代表性的，同时也有很强的教学指导意义。

有了这么多优秀的作品，接下来就是更好的编排与讲解，我们所做的好比架一座桥梁，所有的讲解让每张经典作品的技法与作画思路能更好地传达给学生。我们重视每一个环节的知识，甚至不放过很细微的小知识点。让学生在阅读时更好地、更完整地吸取专业的营养知识。

另外为了进一步提升本书的阅读趣味性以及给予学生更大的励志作用，我们花了整整一年的时间，陆陆续续地收集了美术界古今中外近200位大师和名家的资料。在这套新书里，重点介绍近60位大师的身世、成长、成就、趣事及艺术观点。在收集过程中我们惊讶地发现很多位大师的学画年龄也是十七八岁，这其中也有很多出身家境贫寒的，经过克服了重重困难才取得最终的辉煌成就。这里面有不少和今天参加美术高考的考生情况类似，能找到很多共同点。我们也希望借此书能够激励学生对艺术、对人生的梦想。今天的我们也正是缺乏大师们对艺术、对生活的执著精神，相信大师们的一桩桩生动的、感人的事例会深刻地感染我们，让我们重新认识艺术，重新认识自我，为艺术而真爱。

我们还整理了古今中外大师、名家的100段经典名言，其中孕含有丰富的专业理论知识；有感人的执着的艺术人生；更有积极的人生生活态度。这些能帮助我们解除学习时的困惑，能指引我们前行的方向，能解答我们人生的意义，更好地帮助学生，成为学习的指路明灯。

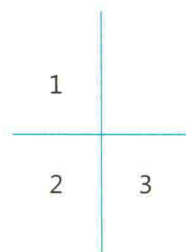
最后，我们感谢为这套书提供作品的作者，你们在教学一线一年年默默辛勤的付出，没有你们的努力就没有中国美术教育发展的今天。经典全集有幸得到你们大力支持的同时，我们自身谨记做书就是做文化，一本好书能促使更多更好的交流，从而推进整体文化的进步。所以，有了大家的支持，我们将会继续努力，争取创造更多、更好的书籍来回报大家对我们的厚爱。

C ontents ▶▶▶

目 录

006	60 位杰出大师介绍	012	100 句大师名言
016	经典作品个例分析	030	经典半身像作品
064	半身像基础知识	070	经典作品步骤
079	经典短期类作品	118	大师手部作品欣赏
122	手部比例与结构	126	手部作品步骤
130	经典手部作品	141	应考类作品分析
148	应考类作品	184	关于训练的问答
188	关于考试的问答	192	给同学们的几点建议

丢勒素描类作品欣赏

1、丢勒母亲的肖像

炭笔 42.1 x 30.3cm

2、祈祷的手

黑色和灰色颜料 蓝色打底画纸 29.1 x 19.7cm

3、老人的头像习作

黑色和灰色颜料画笔 紫罗兰色打底画纸 41.5 x 28.2cm

阿尔布莱特·丢勒

“北欧文艺复兴巨人”（1471-1528）

身世

阿尔布莱特·丢勒出生于德国纽伦堡的一个有 18 个儿女的金银匠家庭，从小就接受了金银首饰工艺所必需的雕刻和绘画技艺训练。13 岁时丢勒用银针笔为自己画了一幅肖像，优美而纤细的笔触已经展示出了他极高的艺术天赋。

丢勒 15 岁时成为当地最优秀的画家来卡尔·沃格穆特的弟子。在 3 年的学徒过程中，丢勒临摹了许多作品，逐渐学会了多种绘画技巧，并以大自然、人体以及植物为对象开始尝试创作。

成就

丢勒是德国美术史上具有划时代意义的艺术家，他将意大利文艺复兴的形式和理论传播到欧洲北部，创造和奠定了德意志民族画派的传统和基础，并极大地影响了此后德国艺术的发展。他多才多艺，学识渊博，是画家又是雕刻家、建筑家、艺术理论家。丢勒和意大利的达·芬奇一样，是欧洲文艺复兴时期最伟大的代表人物之一。

丢勒虽然还以壁画、祭坛画、油画等著名于世，但是在美术史上无疑是以版画为其最突出的成就。他以卓越的技巧，用这种诞生不到一世纪的印刷术，创作出能与传统艺术相媲美的艺术作品。精细、丰富是丢勒铜版画的主要特点，他娴熟地驾驭雕刀，以精确的排线组织成画面所需要的一切。那亚当和夏娃身上微妙的起伏、那圣哲罗姆书房里阳光照在花窗上的投影、那骑士坚硬的铠甲、那战马精确的解剖，其精细和逼真，令人惊叹。但是，如果说他的铜版画还是在施恩告尔的成就基础上的提高，那么他于木版画却是前无古人的创造者。他把金银匠的雕功，运用到木版上，用类似铜版线那样密集的平行排线和十字交叉线的衬影来加强形体的立体感和光感。以大面积的长平行线来表现画面上的明暗对比和远近衬托。这和他之前只有简单轮廓线的粗俗原始的木刻来相比，真是有天壤之别。在版画发展史上，丢勒犹如一个勇敢的旗手，把版画带向一个新的天地，又像一个辛勤的园丁，把版画的幼苗栽种在文艺复兴的沃土上生根开花。从这个意义上讲，他的功绩毫不逊色于意大利同时代的任何一位大师。

大师趣事

丢勒有一幅名画《祈祷之手》，这幅画的背后有一则爱与牺牲的故事。

丢勒父亲是一名冶金匠，为了维持一家十八口的生计，他每天工作十八个小时。然而这个穷困家庭中的两个孩子有一个同样的梦想。丢勒和哥哥两人都希望可以发展在艺术方面的天分。不过他们了解，父亲无法在经济上供他们俩到纽伦堡艺术学院读书。晚上，两兄弟经过多次讨论后，以掷铜板决定——胜者到艺术学院读书，败者则到矿场工作赚钱；四年后，在矿场工作的那一个再到艺术学院读书，由学成毕业那一个赚钱支持。第二天早上做完礼拜，他们掷了铜板，结果，丢勒胜出，去了纽伦堡艺术学院。哥哥则去危险的矿场工作，四年来一直为弟弟提供经济支持。

丢勒在艺术学院表现很突出，到毕业时，他的作品已经能赚不少钱了。学成返乡那一天，家人为他准备了盛宴，庆祝他学成归来。宴会上，丢勒对一直支持他的哥哥说：“现在轮到你了，亲爱的哥哥，我会全力支持你到纽伦堡艺术学院攻读，实现你的梦想！”

所有的目光都转移到桌子的另一端，坐在那里的哥哥眼泪直流，只见他垂下头，边摇头边说：“不……不……弟弟，我上不了纽伦堡艺术学院了。太迟了。看看我的双手——四年来在矿场工作，毁了我的手，关节动弹不得，现在我的手连举杯为你庆贺也不可能，何况是挥动画笔或雕刻刀呢？不，弟弟……已经太迟了……”

四百五十多年过去了，丢勒有成千上百部的杰作流传下来，他的速写、素描、水彩画、木刻、铜刻等可以在世界各地博物馆看到；然而，大多数人最为熟悉的，却是其中的一件作品——《祈祷之手》。也许，你的家里或者办公室里就悬挂着一件它的复制品。

为了补偿哥哥所做的牺牲，表达对哥哥的敬意，一天，丢勒下了很大的工夫把哥哥合起的粗糙的双手刻了下来。他把这幅伟大的作品简单地称为《双手》，然而，全世界的人都怀着崇敬之心，把这幅爱的作品重新命名为《祈祷之手》。

米开朗基罗

“文艺复兴巨匠”（1475-1564）

米开朗基罗是意大利文艺复兴时期伟大的绘画家、雕塑家、建筑家和诗人，文艺复兴时期雕塑艺术最高峰的代表。与拉斐尔和达芬奇并称为文艺复兴后三杰。

大师趣事

趣事一

米开朗基罗 1501 年在佛罗伦萨雕刻了震惊艺坛的杰作——《大卫》，因为“大卫”体积庞大，又将摆放在城市的显要位置，所以米开朗基罗从构思和手法上竭尽全力。经过将近四年的创作，米开朗基罗终于完成了这尊凝聚自己所有功力并让自己骄傲的作品。作品预展时，佛罗伦萨人人对他的创作叹为观止。但傲慢的市长朝米开朗基罗说到：“雕石匠，我觉得这座石像的鼻子低了点，影响了整座雕像的艺术氛围。”米开朗基罗听罢说：“尊敬的市长，我会按照你的要求加高石像的鼻子。”说完，米开朗基罗提着石粉，抹石像的鼻子。抹了一会儿，他来到市长面前，说：“尊敬的市长，我已经按照你的要求加高了石像的鼻子，你看现在还行吗？”市长看了点点头说：“雕石匠，现在好多了，这才是完美的艺术。”

市长走后，助手百思不得其解，问：“你只是在石像的鼻子上抹了三把石粉，石像的鼻子根本没有加高啊？”米开朗基罗说：“可是，市长认为高了。”此后，知道《大卫》来历的人都知道这样一句谚语：“权贵的虚荣就是石像鼻子上的三把石粉。”

每当朋友问起米开朗基罗是如何雕凿出栩栩如生的《大卫》的秘诀时，他只是轻描淡写地说：“大卫本来就在这块大理石之内，我只是将不属于大卫的石块凿掉罢了！”

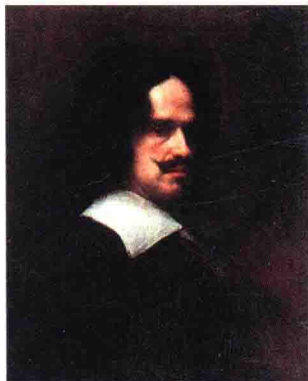
趣事二

米开朗基罗是一位非常注重细节的艺术家。

有一天，米开朗基罗正看着即将完成的作品沉思，一位朋友到访，问他正在想什么。他答道：“我在构思，把雕像这部分修改一下，把那部分稍加打磨，把这部分弄得柔和一些，使肌肉的线条突出一点……”

朋友不耐烦地说：“这些都是细节而已！”

米开朗基罗很认真地回答说：“也许你可以这样说，但请你记着，完美不是一个小细节；但注重细节可以成就完美！”

蒂埃哥·委拉士开兹

“文艺复兴后期西班牙最伟大的画家”（1599-1660）

爱情可以成就事业吗？当然可以，委拉士开兹就是极好的例子。15 岁的他走在大街上，看到一位美丽的少女，少女如花的面庞深深地迷住了委拉士开兹的心。他尾随到了少女的住所，巧的是，少女的父亲巴切科正是位著名的画家，委拉士开兹于是毫不犹豫地拜师学艺，但是吸引着年轻的委拉士开兹的，与其说是老师的绘画技艺和成就，倒不如说是他美丽的女儿。

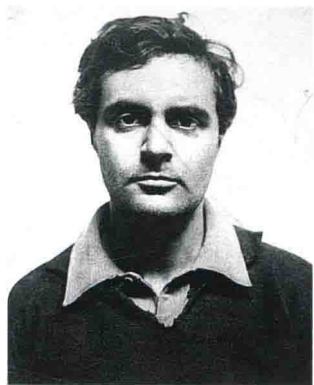
委拉士开兹的全名为蒂埃哥·罗德里克兹·德·西勒瓦·伊·委拉士开兹，是文艺复兴后期西班牙最伟大的画家，对后来的画家影响很大，弗朗西斯哥·戈雅认为他是自己的“伟大教师之一”。对印象派的影响也很大。

委拉士开兹出生于西班牙西南部的塞维利亚，父亲胡安·罗德里开兹·德·西勒瓦是祖籍葡萄牙的小贵族、律师，母亲罗里玛·委拉士开兹是塞维利亚的贵族世家，依据当地习惯，姓随父母中家世身份高的人，因此他随母姓。

在菲利浦四世登上西班牙王位时，这位爱好艺术的国王使青年画家决定到首都马德里试一试自己的才能和运气。他在给国王的自荐书中写道：让国王看看并且赏识一下真正的艺术家吧！

国王接受了这位自信的年轻人，并立即让他为自己画肖像。国王对委拉士开兹画的肖像十分满意，竟下令把自己的其他画像全部从墙上取下来，从此以后只允许委拉士开兹为自己画像，国王把他请进王宫，于是委拉士开兹便集荣宠于一身，他不仅是宫廷的首席画家，还是皇宫的艺术总监。他终生为王权服务，入宫后早期的真正的写实作品就从他的创作中消失了，他的生活几乎在单调乏味中度过，只是不停地画肖像，以至所作的肖像作品占到全部作品的 5/6。巴切科曾经自豪地说：“我的学生仅次于鲁本斯。”然而在今天看来委拉士开兹的成就非但不在那位巴洛克大师之下，有些方面似乎还超过了鲁本斯。他的现实主义美是任何冠之以激情美感的作品无法比拟的。

今天，在画家的故乡塞维利亚还能看到一座委拉士开兹雕像，基座上刻着：纪念真实的画家。

莫迪里阿尼

“意大利杰出的绘画大师”（1884-1920）

莫迪里阿尼出生于意大利的利沃尔纳，其父母均为犹太人。他出生的那片土地，到处都闪耀着艺术的光彩；那些赫赫的名字，就在他的头顶闪烁：达芬奇、拉斐尔、米开朗基罗、卡拉瓦乔……莫迪里阿尼自幼体弱多病，不得不中途辍学，开始了绘画的历程。

莫迪里阿尼属于 20 世纪初在巴黎被称为“该死的画家”这个下层艺术圈。其绘画风格源于意大利，并在巴黎这个艺术家的温室中得到发展。他的作品题材极其有限，但易于理解，几乎全是肖像和裸体画。早期作品吸取了塞尚绘画的整体形式，并接受了劳特累克用面部特征嘲讽地刻画人物的表现主义手法。1914 年，立体派成为巴黎前卫画室的时尚，莫迪里阿尼的作品也反映出立体派的倾向，将构图对角线和结构线条与素描分开，用线条表现面部特征，将侧面像中的鼻子植入正面肖像。晚期作品具有古典风格，画法技巧更加有力，更为流畅，人物造型更自然。头部前倾，姿态优雅，从中散发出宁静、成熟和满足的美感。其作品显露出两大特点：圆柱形的颈部和富有表情的眼睛。后者归功于莫迪里阿尼善于组合面部特征的非凡天赋，无论他采用何种变形，无论眼睛的瞳孔是否画出人物的画面特征，像音乐的和声一般各有自己的位置。

莫迪里阿尼感觉敏锐，绘画动作迅速，能准确地抓住模特的精神气质和思想感情，并把其内心世界淋漓尽致地描绘出来。

他创作的许多成年人的肖像画中，这些成年人的形象仅有一只眼露出来，对此，画家的释疑是：“我用一只眼看世界，用另一只眼审视自己。”

按理说，最能展现内心世界的是人的双眼，但奇怪的是，莫迪里阿尼的许多肖像画，包括不少精品，却没有画眼睛。莫迪里阿尼曾经说，他笔下的人物，看的是自己的内心世界。莫迪里阿尼的抽象只是表面形式，他的肖像画，其实是他对人的理解，是他自己内心世界的写照。

尽管莫迪里阿尼没有提出任何学术理论，也未创立任何学派，但他将自己对生活的感受，用特殊的奉献使他成为现代艺术的先驱，他既是现代艺术的牺牲品，又是正在经历各种变化的艺术表现的延续的象征。

大师语录

“人有两只眼睛，一只观察周围的世界，一只观察自己。人要清醒的看待自己和身边的环境，看待自己就是客观的看待自己的长处与短处，知道自己在哪些方面存在欠缺，以及相关的弥补方式。当然，这个弥补方式有很多种，如果的确是弥补不了，那也没什么，完全可以从强化其他方面的特长来掩盖。”

乔托·迪·邦多纳

“欧洲绘画之父”（1266-1336）

身世

乔托性格开朗、活泼、机智、幽默。他是意大利文艺复兴时期杰出的雕刻家，画家和建筑师。他出生在佛罗伦萨附近韦斯皮亚诺的农村，父亲是贫苦的农民。乔托从小上山放羊，后来在画坊当过学徒和帮工。他是画家契马布埃的学生。少年时代的乔托非常喜欢画画。他一边牧羊，一边用石头或小木棍在地上画些自然景物或自由放牧的那些小山羊。有一天，契马布埃路过此地，见他正蹲在地上画画，发觉他天赋不凡，便让他到佛罗伦萨跟着学画。

作品特点

乔托是历史上第一个将人物表情用绘画来表述的！

乔托的素描，构图单纯、简洁。这是乔托的特点。乔托全部作品，都具有单纯而严肃的美。这种美与其他的美一样，是一种和谐。现代美术师贝朗逊(B. Befeason)曾这样评价道：“绘画之有热情的流露，生命的自白，与神明的皈依者，自乔托始。这也是文艺复兴绘画所共有的精神。那么，乔托之所以被视为文艺复兴之先驱与佛罗伦萨画派之始祖，无论从精神上或形式上来讲，都是最恰当不过的评语了。”

乔托绘画的创新意义，在于发明了一套直接观察自然，以再现客观现实的绘画实验方法，开创了绘画早期的科学时代。他所塑造的宗教人物犹如雕像般的浑厚，个个都是有血有肉有人情味的世俗男女，不再是中世纪的幽灵；在画面艺术处理方面，力求在平面上再现立体空间的效果，空间具有空气感和深度感，画中形象具有体积感和量感；在人物安排上，善于突出主体形象，具有视觉的吸引力，这种艺术处理的方法，成为后来欧洲绘画的典范。

乔托全新的艺术观不仅在他的艺术中创造了质朴、清新、庄严、厚重的审美境界，而且为后人提供了一种研究和表达自然的艺术实验方式。自乔托以后，西方艺术家才逐渐的认识到，只有可视的客观物质世界，才是获取真知，取之不尽，用之不竭的重要源泉。

彼得·勃鲁盖尔（约 1525-1569）

16 世纪尼德兰地区最伟大的画家。一生以农村生活作为艺术创作题材，人们称他为“农民的勃鲁盖尔”。他善于思想，天生幽默，喜爱夸张的艺术造型，因此人们又赠给他一个外号叫“滑稽的勃鲁盖尔”。他继承了博斯的艺术风格，又被誉为“新博斯”。他是欧洲美术史上第一位“农民画家”。

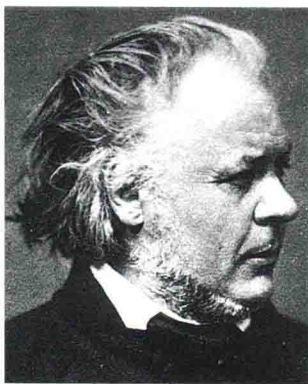
勃鲁盖尔借着对事物细节之忠实描绘与怪诞幻想之唐突对比，于画中创作出人世的缩影。其深刻的观察，不论是在刻画农民生活的写实作品，抑或表达时代背景的讽刺画作中都一揽无遗。画风古朴而率直，素有“农民画家”的美誉。他积极反映农民生活和革命斗争方面的绘画题材，大致可分为这样几个方面：一、采用民间故事里所描写的人与恶魔战斗的情节，来隐喻他所生活的时代政治；二、以选择恰当的圣经故事为绘画题材，影射西班牙反动统治和尼德兰人民革命事件，这方面往往采用夸张方法；三、表现民间习俗场面与农民生活方式，来披露他对农民的感情。著名的《冬猎》《农民婚礼》及《盲人的寓言》等杰作，便充分流露出勃鲁盖尔惯有的多样情节安排和文学寓意；构图紧凑且喜以侧面轮廓线描摹，使得画中事物看似简单，却显出极为丰富的效果。

萨尔瓦多·达利（1904-1989）

达利被誉为超现实主义绘画大师级人物，与毕加索、马蒂斯一起被认为是 20 世纪最有代表性的三个画家。他的童年和青少年时代非常活跃，这对于他后来的生涯尤其重要；这个时期的一些轶事，无论真实与否，都是他以后许多持续不变的形象的基础，他与父母及妻子加拉的关系对于他的艺术个性的形成具有决定性的作用。

超现实主义绘画是西方现代文艺中影响最为广泛的运动之一，达利作为该运动在美术领域的主要代表，一直是人们关注和争论的对象。“我同疯子的唯一区别，在于我不是疯子”，“每天早晨醒来，我都在体验一次极度的快乐，那就是成为达利的快乐……”不用看达利高高翘向天穹的胡子，不用观赏他充满奇思怪想的作品，单是这些不同凡响的妙语，就足使你想象得出他是个什么样的人。达利的盛誉主要归结于他自我推销的天分，但更应归功于他富于奇想的特殊才能。他的奇思怪想源自于生命中难以捕捉的素材，如性、死亡、变态、苍穹。他惯用不合逻辑地并列事物的方法。将受情感激发产生的灵感转变为创作过程，将自己内心的荒诞、怪异加入外在的客观世界，将人们熟悉的东西扭曲变形，再以精细的写真技术加以肯定，使幻想具有真实性。达利始终宣称自己是现代艺术文化的救世主，每天都在创造丰功伟绩，取得划时代的胜利；前往巴黎、遇见加拉、爱情田园诗、超现实主义革命……

奥诺雷·杜米埃（1808-1879）

杜米埃出生于马赛一个有文学修养的玻璃匠家庭，6 岁时全家迁居巴黎，由于生活贫困，杜米埃少年时就自谋生计，曾当过听差、店员，这使他深知官场龌龊和民间疾苦，产生民主思想和正义感。

艺术特点

杜米埃的政治和历史漫画讽刺了政客和自以为重要的中产阶级。在他所运用的三种媒介中，杜米埃都通过人物面部表情和手势来刻画人物。他在漫画中创造的用以传达寓意的小人物以充满力量、表情扭曲为特点。

已经 40 岁的杜米埃开始画油画，他的油画仍如同讽刺画一样，造型不求形似，只重视色块与形体的“神肖”。他往往以棕色和粉红为基调，从文学名著和生活中选择表现题材，以批判的艺术眼光审视自己所创造的形象，他说过“要做一个自己时代的人”。为了真理和正义，他一生坎坷，遭到过监禁、罚款，作品被销毁，难以谋生。

爱德华·马奈（1832-1883）

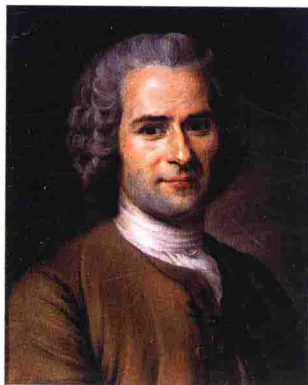
马奈生于法国巴黎，是 19 世纪印象主义的奠基人之一，他深具革新精神的艺术创作态度，深深影响了莫奈、塞尚、凡高等新兴画家，进而将绘画带入现代主义的道路上。马奈大胆采用鲜明色彩，将绘画从追求三元次立体空间的传统束缚中解放出来，朝二元次的平面创作迈出革命性的一大步。

马奈有一种十分坚决的现代意识，他以作品来表现自己对当代生活的瞬间印象。他的构图完美地分配空间和体积。他创造出了质朴坦率的透视效果和纯色于黑色的均匀色调。在并列的均匀黑色调烘托下的纯净色彩表现了体积感和形态感。

“只有一种真实的东西，那就是把所见所闻表现出来。我厌恶那些没有用的东西。”

“简洁的艺术是一种必要，是一种美。只要有了大面积的光线和阴影，其余部分自然而然就出现了。”

“我尝试过写作，但失败了。我除了画画以外什么都不会做。”

亨利·卢梭 (1844-1910)

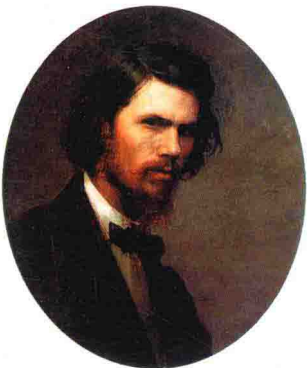
卢梭是法国卓有成就的伟大画家。职业为海关关税员，在公余周末及退休后才作画。他无师自通，没有受过正规的绘画训练，他对绘画非常入迷，四十岁时辞去工作，成为一名职业画家。他善于描绘神秘、奇特和充满想象力的人物和景象，他的绘画富有魔力般、梦幻般的热带丛林景象。卢梭的作品纯朴天真，独树一帜。毕加索就很喜欢卢梭的作品，毕加索住家的餐厅就挂了一张卢梭的人像画，卢梭喜欢朴素天真的作品，他曾说：“我花了一辈子，学习如何像小孩般画画。”

卢梭像小孩子一样喜欢听故事，特别是旅行者的见闻。他根据自己的想象画了许多异国风情，画中的人物常常参考年历、照片等来描绘。画中的植物经植物学家鉴定，大部分是虚构的。

有一次，他上了一个少年的当，去骗银行的钱，法庭上律师把卢梭的画拿给法官看，法官看后认为他的确很天真，结果无罪释放。

卢梭画画很认真，有时还要用尺去量模特儿的尺寸，然后再按比例缩小在画面上。在他笔下，原始神秘的森林景致隐含着无限的生命，吐露着幻想的芬芳，单纯生动而富有诗意。

他曾说过：“我凭着本能画画，我认为创作者必须获得完全的自由才能在思想上达到美与善的境界。”

克拉姆斯科依 (1837-1887)

19 世纪中叶，随着农奴制度的解体，俄国迎来了文化艺术的繁荣，经过整整一代人的努力，到 70 年代，随着俄国批判现实主义文学运动的高涨，出现了著名的现实主义画派——巡回展览画派。它的创始者便是克拉姆斯科依。克拉姆斯科依所画的托尔斯泰像具有深刻的人民的基础，画像以非常忠实与极其朴素的手法，把“伟大的狮子”的形象给后代人保存下来。同时克拉姆斯科依的肖像画真实而深刻地反映了社会变革，正如评论家所言：“可以构成一个展示十月革命前夕从事民主进步事业的杰出艺术家和卓越的活动家的画廊，这不仅仅是克拉姆斯科依的光荣，也是肖像画的光荣。”

尼古拉斯·普桑 (1594-1665)

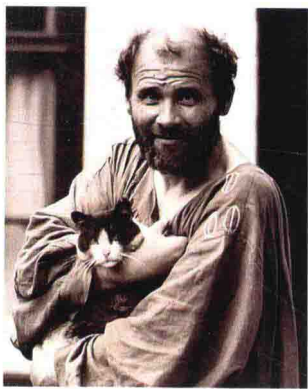
普桑是 17 世纪法国巴洛克时期重要画家，17 世纪法国古典主义绘画的奠基人，他在法国 17 世纪画坛的至高无上的地位无与伦比，如果说法兰西民族绘画形成于 17 世纪，那么普桑可谓“法兰西绘画之父”。普桑作为古典主义大师，在法国绘画史上影响深远；德拉克洛瓦赞赏他的大胆独创，大卫和安格尔继承了他的严谨古朴，塞尚得益于他理智。

塞尚就曾说过：“每次我从普桑那儿回来，我便更了解我是谁。”

据说在他创作的旺盛期间他经常与友人到罗马郊外旅行，发思古之幽情，创作一些情感高雅的宗教、神话故事和文学题材的画，他的很多名作是在这时期创作的。

46 岁时，普桑收到路易十三和首相黎世留的邀请信，以宫廷首席画家和高薪请他回巴黎为王族服务，回国后受到热情的接待，住进宫里豪华宅邸，但是失去了艺术上无拘无束的创作自由，他自己说过“像绞索一样套在自己的脖子上”。宫廷的礼节、专横的制度和命令，同行的嫉妒和阴谋等等割断了他艺术的翅膀，这使他十分后悔回国。他说：如果我在个国家留下来，我就会变成一个拙劣的画家。一直忍受到 1642 年首相黎世留去逝，他乘机请假回罗马，这一去决不再回巴黎，不求名利，潜心作画。画家以很大的精力集中于风景画的创作。在他 62 岁时还拒绝了罗马的圣路加学院的院长之职。

他曾说过：“精神的平和与安稳是任何事物都无法取代的财宝。”

古斯塔夫·克里姆特 (1862-1918)

维也纳分离派绘画大师，奥地利画家，生于维也纳郊区布姆加特。

父亲从事金银雕刻兼铜版工艺，克里姆特是他七个儿女中的长子，在这个工艺美术家庭的熏陶下，他与两个弟弟一起进入维也纳奥地利工艺美术馆附属工艺美术学校学习，毕业后进行壁画、壁饰的艺术创作。

克里姆特的作品强调个人的审美趣味、情绪的表现和想象的创造，他的作品中既有象征主义绘画内容上的哲理性，同时又具有东方的装饰趣味。他注重空间的比例分割和线的表现力，注重形式主义的设计风格。他那非对称的构图、装饰图案化的造型、重彩与线描的风格、金碧辉煌的基调、象征中潜在的神秘主义色彩、强烈的平面感和富丽璀璨的装饰效果，使画面弥漫着强烈的个性气质，对绘画艺术和招贴设计产生了巨大而又深远的影响。

100 段大师经典名言，是世界艺术智慧的结晶。

1. 灵感不过是“顽强的劳动而获得的奖赏”。——列宾（俄）
2. 人生就像顺小河漂流的软木塞。——雷诺阿（法）
3. 美术是揭示真理的谎言。——毕加索（西班牙）
4. 艺术并不是真理。艺术是谎言，然而这种谎言能教育我们去认识真理。——毕加索（西班牙）
5. 应从习作中寻求快乐。——塞尚（法）
6. 我欠你的绘画真理，我将在画中告诉你。——塞尚（法）
7. 一遍又一遍地看手工作，来它二十来次，但每次都得从头开始，直到完全满意为止。——马蒂斯（法）
8. 我早已达到技精艺熟，可是如今我在研究自己的表现手段时，似乎觉得自己刚开始学习。——马蒂斯（法）
9. 谁想献身绘画，谁首先就得通晓语言。——马蒂斯（法）
10. 尽精微，致广大，道中庸，极高明。——徐悲鸿（中国）
11. 绘画有两种：一种为物质的，一种为精神的。——康定斯基（俄）
12. 那些长于表现技巧的艺术家则不能称真正的艺术家，因为他们的目的是在于满足人的欲望，因此他将自然的艺术、写实艺术的艺术统称做“无目的的艺术”。这类艺术“是一种遭到阉割艺术，不可来。”——康定斯基（俄）
13. 素描解决的是水平问题，而不是风格问题。——靳尚谊（中国）
14. 将自己的职业作为武器，去抗争，去争取自由，要相信自己，负己之责，凭借自己的力量去与社会斗争。——安藤忠雄（日）
15. 艺术，就是自然与人。——培根（英）
16. 绘画愈像雕刻，映在我眼里愈觉得它是出色的作品，雕刻愈像绘画，我就愈觉得它是拙劣的作品；雕刻是绘画的火把，它们就如太阳与月亮的光，有天壤之别。——米开朗基罗（意）
17. 杰出的艺术家怀有的任何心思，都有本事透过一块大理石表现无遗。——米开朗基罗（意）
18. 所谓大师，就是这样的人：他们用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。——罗丹（法）
19. 美是到处都有的。对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。——罗丹（法）
20. 艺术是大自然映现在人间的东西，重要的是要好好磨镜子。——罗丹（法）
21. 雕刻无须独创，它需要的是生命。——罗丹（法）
22. 任何倏忽的灵感事实上不能代替长期的功夫。——罗丹（法）
23. 我不画我所看见的，我画我所知道的。——毕加索（西班牙）
24. 为了生活中努力发挥自己的作用，热爱人生吧。——罗丹（法）
25. 世间的活动，缺点虽多，但仍是美好的。——罗丹（法）
26. 工作就是人生的价值，人生的欢乐，也是幸福之所在。——罗丹（法）
27. 顽强的毅力可以克服任何障碍。——达·芬奇（意）
28. 色彩像炸弹一样具有威力，可是也像炸药一样，要有很好的方法控制它。——张大千（中国）
29. 痛苦会过去，美会留下。——雷诺阿（法）
30. 人有两只眼睛，一只观察周围的世界，一只观察自己。人要清醒的看待自己和身边的环境，看待自己就是客观地看待自己的长处与短处，知道自己在那些方面存在欠缺，以及相关的弥补方式。当然，这个弥补方式有很多种，如果的确是弥补不了，那也没什么，完全可以从强化其他方面的特长来掩盖。——莫迪里阿尼（意）
31. 解剖学，对于人体艺术是不可或缺的基础学科。——耶诺·布尔乔伊（匈牙利）
32. 读书不多，画则不能进于雅；观理不清，则画不能规于正。——苏轼（中国 北宋）
33. 坚持严谨的素描训练，这是对于艺术教育带有根本性的决断。——潘公凯（中国）

34. 天地以生气成之，画以笔墨取之。——石涛（中国 清初）
35. 用一根线条去散步。——保罗·克莱（瑞士）
36. 艺术家用脑，而不是用手去画。——米开朗基罗（意）
37. 我从来急于画细节，我首先注意一幅画的大体和特征。——柯罗（法）
38. 画素描是从我们看不见的东西开始，而以看见的东西结束。——博巴（罗马尼亚）
39. 许多艺术家的失败，仅仅是他们只接受一种画法，而指责其他所有的画法。必须研究一切画法，而且要不偏不倚地研究；只有这样才能保持自己的独特性，因为你将不会跟着某一个艺术家跑。
应该做一切人的学生，而同时才能不是任何人的学生，应该把一切学到的功课，化为自己的财产。——德拉克洛瓦（法）
40. 越讲科学，越能让艺术更艺术。——吴冠中（中国）
41. 贫穷是一切艺术职业的母亲。——托里安诺（意）
42. 画家在画室的门上应该大书：“室内有一双眼睛，为不幸的人洒同情之泪。”——贺拉斯（古罗马）
43. 人不可有傲气，但不可无傲骨。——徐悲鸿（中国）
44. 咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。——郑板桥（中国 清代）
45. 好读书，不好读书；好读书，不好读书。——徐渭（中国 明代）
46. 学我者生，似我者死。——齐白石（中国）
47. 笨拙的艺术家永远载别人的眼镜。——罗丹（法）
48. 艺术家对于自然有着双重关系：他既是自然的主宰，又是自然的奴隶。——歌德（德）
49. 艺术是一种使我们达到真实的假想。——毕加索（西班牙）
50. 科学家不创造任何东西，而是揭示自然界中现成的隐藏着的真实，艺术家创造真实的类似物。——冈察洛夫（俄）
51. 在真正的艺术领域里，没有预备学校，但是有一个最好的预备方法，就是对艺术大家的作品抱一种最虚心的学徒的兴趣。这样碾颜料的人常常会成为优秀的画家。——歌德（德）
52. 我们所经历的最美好的事情是神秘，它是所有真正的艺术和科学的源泉。——爱因斯坦（德）
53. 艺术是人类的天性。——伯克（爱尔兰）
54. 艺术可遇不可求，它不会因为你是平民而对你视若无睹，也不会因为你是王公而对你青眼有加。
天时未到，即使是最睿智的人也不能使艺术品诞生。——惠斯勒（美）
55. 如果愿意欣赏艺术，你必须是一个有艺术修养的人。——马克思（德）
56. 凡操千曲而后晓声，观千剑而后识器。——刘勰（中国 南北朝）
57. 没有油画、雕塑、音乐、诗歌以及各种自然美所引起的情感，人生的乐趣会失掉一半。——赫伯特·斯宾塞（英）
58. 一个人为了要把自己体验过的感情传达给别人，于是在自己心理从新唤起这种感情，并用某种外在的标志把它表达出来，这就是艺术的起源。——托尔斯泰（俄）
59. 自然中的万物都可以用圆柱体、锥体和球体来表现，那就是根据透视法则，使物体块面的前后左右都集中在中心的焦点上。——塞尚（法）
60. 我并不照自然描绘，我要从自然中拿取、吸收。我不是要画现在看到的東西，我要画的是曾经看到过的东西。——蒙克（挪威）
61. 客观世界的视觉现象本身是没有意义的，有意义的是感觉，因而是与环境完全隔绝的。——马列维奇（俄）
62. 平面或三原色的直角棱柱和非色彩应该成为造型表现的手段。——蒙德里安（荷兰）
63. 我的造型法是由纯粹的形式和色彩构成，与自然的结构完全无关。——瓦萨雷利（法）
64. 生活是生活，艺术是艺术，不能也不必要完全一样。——潘天寿（中国）
65. 只有形式对心灵产生作用时，我们才能理解和欣赏一件作品；也只有通过形式，我们才能理解内容并欣赏一件作品。——康定斯基（俄）
66. 真正的艺术家总是冒着危险去推倒一切既存的偏见，而表现他自己所想到的东西。——罗丹（法）
67. 我们绘画是比喻，不是模仿。形式和色彩本身并不美，只有通过心灵的意志创造出来的才是美的。——凯尔希纳（德）

68. 艺术品绝非是对那些在任何给予的时间里显现的个别存在物的再现，相反它是对物的一般本质的再现。——海德格尔（德）
69. 艺术的目的在于揭示我们所有的包括那最隐私的思想、脾性、德行、恶习以及谬误，由此引导我们去认识自身，取得我们尊严的进一步发展，从而达到人性的完美。——蒲鲁东（法）
70. 我要把印象主义改造成一种永恒的艺术，一种博物馆的艺术。——塞尚（法）
71. 理性只给予我们相对的知识，而我们通过直觉获得的知识却是绝对的。——伯格森（法）
72. 我不相信科学的倾向对艺术是有利的。——夏加尔（俄）
73. 艺术家不相信科学，因为科学只是不完美的东西。——诺尔德（德）
74. 古法之佳者守之，垂绝者继之，不佳者改之，未足者增之，西画之可采者融之。
故建立新中国画既非改良，亦非中西合璧，仅直接师法造法而已。——徐悲鸿（中国）
75. 不动就没有画。——关山月（中国）
76. 一个伟大的艺术家，他的感情是属于时代的。——胡一川（中国）
77. 所谓名牌大学，首先是由著名的教授组成的。所以说：“好的教授就是好的大学”。——迟轲（中国）
78. 发掘生活的美是我最大的乐趣。——杨之光（中国）
79. 我发现生活的美，愿和人分享。——郑爽（中国）
80. 离开了人民，艺术就没有了土壤。——梁明诚（中国）
81. 人生短，艺术长。——潘鹤（中国）
82. 世界上没有比能从事自己喜爱的专业更令人快乐的事了。——蔡克振（中国）
83. 年纪大点的人身后都会有一条自己留下的轨迹，或者就叫做人生之路吧。
可以说这条路人人都不同，大概这就是世界多奇妙之一端了。——尹国良（中国）
84. 我们身在穷山沟，眼光却注视世界美术潮流，预想未来。——谭畅（中国）
85. 诗中有画，画中有诗。——王维（中国 唐代）
86. 莫把丹青等闲看，无声诗里颂千秋。——徐渭（中国 明代）
87. 笔墨亦由人品为高下。——方薰（中国 清代）
88. 意存笔先，画尽意在。——张彦远（中国 唐代）
89. 战斗场面和绘画，都要在远处观看。——佚名（英）
90. 屋中有画，等于悬挂了一个思想。——雷诺兹（英）
91. 最接近雕刻的绘画最完美。——朗费罗（美）
92. 文学家是以抽象化了的，即以观念来表现自己。但是画家以素描和色彩把自己感觉和知觉到的具体化。——塞尚（法）
93. 在油画的后面，跳动着画家的脉搏，在塑像之中，呼吸着雕刻家的灵魂。——里尔夫
94. 照搬自然景色是绝对画不出传世之作的。——乔·雷诺兹（英）
95. 想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界上的一切，推动着进步，是知识的源泉。——爱因斯坦（德）
96. 在艺术教育里，艺术只是一种达到目标的方法，而不是一个目标；艺术教育的目标是使人在创造的过程中，变得更富有创造力，而不管这种创造力将施于何处。假如孩子长大了，而由他的美感经验获得较高的创造力，并将之应用于生活和职业，那么艺术教育的一项重要目标就已达成。——罗恩菲德（美）
97. 欲立艺者，先立人。——齐白石（中国）
98. 似者媚俗，不似者欺世，妙在似与不似之间。——齐白石（中国）
99. 我绝不画我没见过的东西。——齐白石（中国）
100. 应知天道酬勤，不叫一日闲过。——齐白石（中国）