

T 大师从这里起步

h e f i r s t s t e p t o b e a m a s t e r
T h e s k e t c h i n g o f e x c e l l e n t
p a i n t e r s a r o u n d t h e w o r l d VI

⑦

世界巨匠素描

荆成义 彭桂颖 编著

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

014020796

J214
134
V7

大师从这里起步

The first step to be a master
The sketching of excellent
painters around the world VII

世界巨匠素描

辽宁美术出版社

北航

C1709044

J214
134
V7

图书在版编目 (C I P) 数据

世界巨匠素描 . 7 / 荆成义等编著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.2

(大师从这里起步)

ISBN 978-7-5314-5729-9

I. ①世… II. ①荆… III. ①素描技法 IV.
①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024916号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 22

字 数: 8千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 童迎强

装帧设计: 范文南 童迎强

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5729-9

定 价: 169.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

艺术是一种对生活的观察和体验，其中被我们赋予了自己的观念与情感。作为一种观察方式，艺术，决定了我们的生活方式。

艺术的灵感来自于生活！灵感来源于对生活的热爱，浩瀚的自然界和人类社会生活充满着艺术可以吸取的素材和灵感。艺术家要培养训练一双独特的慧眼，从平凡的事物中发现别人没有发现的美，经过筛选、观察和体验，让艺术的灵感瞬间而来，并迅速抓住，用简洁的方式记录下来，形成最初的构思，再进一步补充、完善，创作出完美的作品。

灵感是一种特殊的思维形式，它的一个最显著的特点就是你无法预测它什么时间出现，它是一种瞬间的领悟。平日里百思不得其解，要创作一部作品不知从何下手，为之寝食难安，然而就在不经意间，突然思潮汹涌而来，创作中的难题迎刃而解，作品一气呵成。灵感千呼万唤不出来，但是灵感有时突然爆发，偏偏在无意中不期而至：“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”

艺术灵感是一种独特的思维活动，在无意中触及，在突然间顿悟，成为艺术家创作艺术作品的源泉，是艺术创作过程中重要的环节。一部优秀的艺术作品必须得到灵感的多次“光顾”和“到访”才能取得真正意义上的成功。而无数次的成功，标志着艺术大师的诞生。

对于绘画专业的学习者来说，每个人或多或少都做过想当画家甚至绘画大师的梦。有梦才会有动力，有梦才会有努力，有梦才会有毅力。实现这个梦想还要从平地起步，一步一个脚印，扎扎实实练好基本功，不畏劳苦，不断攀登画坛的高峰。在学习阶段，大师的影响力是无时不在、无处不有的。敬仰大师的人格，钦佩大师的才气，研习大师的技法，临摹大师的作品，欣赏大师的风格，这些都贯穿于学习者的整个学习过程中。

《大师从这里起步》是一套帮助学习者初步掌握绘画基础知识和绘画基本技法的丛书，也是社会考生迈进高等艺术学府必修的学习参考书。本套丛书共有22种，内容包括两大部分，一是绘画基础部分，有素描基础、静物素描、人物素描、石膏像素描、设计素描、风景写生、色彩、速写等，强调绘画基本功的训练和能力的培养；二是世界画坛巨匠的素描作品，这些享誉古今的世界绘画大师有达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、荷尔拜因、鲁本斯、伦勃朗、安格尔、阿道夫·门采尔、克里姆特、席勒、米勒、凡·高、列宾、谢洛夫、菲钦、毕加索等。

绘画是视觉形象的描绘，可以表现人的思想感情和世界观，还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。通过这套丛书，你可以从中受到美的教育和美的享受，丰富你的想象力和创造力。

绘画不仅能够使你的视觉更敏锐，对事物的观察和感受更准确，还能让你更了解自己，特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西。通过这套丛书，你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力。

绘画不仅种类和形式丰富多彩，而且由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异，因而在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。通过这套丛书，你可以欣赏到各国大师不同时期的素描作品，了解到他们的艺术形式、表现手段、艺术风格的形成与其素描基本功的关系。艺术素质是看不见、摸不着的东西，但你从这些世界绘画大师的作品中，会学习到大师崇高的艺术品格，实实在在地体会到艺术素养在艺术人才培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画，你将看到每一个有机体、每一件事物，包括一草一木都蕴含生命的活力。在你为绘画着迷的同时，绘画艺术也将净化你的心灵和释放你的才华。随着能力的提高，你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画，你就会成为画家。当你的绘画天赋被激发的时候，你就能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画成为精品，实现你当画家或绘画大师的梦想。

The first step to be a master
The sketching of excellent
painters around the world VII

总目录/CONTENTS

菲钦

荆成义 编著

毕加索

彭桂颖 编著

目
录

132

农妇 / 009

农妇 / 010

斯多陈科肖像 / 011

男孩肖像 / 012

自画像 / 013

妇人肖像 / 014

睡觉的女人 / 015

肖像 / 016

小男孩 / 017

符基娜肖像 / 018

丽莲·吉什 / 019

梅里尼柯夫肖像 / 020

弗丽达·劳伦斯 / 021

印第安男人 / 022

印第安男人 / 023

莎金特夫人 / 024

头部习作 / 025

印第安男人 / 026

亚历山大·德拉 / 027

印第安男人 / 028

头部练习 / 029

印第安男孩 / 030

印第安男人 / 031

印第安老人像 / 032

斯坦达尔肖像 / 033

印第安男人 / 034

印第安男人 / 035

印第安妇人 / 036

艾拉·杨 / 037

伊娅 / 038

伊娅局部 / 039

年轻的姑娘 / 040

莫格曼丽夫人 / 041

少女肖像 / 042

姑娘肖像 / 043

妇女肖像 / 044

姑娘肖像 / 045

女士肖像 / 046

男人肖像 / 047

女士肖像 / 048

小男孩肖像 / 049

年轻女士 / 050

女士肖像 / 051

海赛夫人 / 052

男孩肖像 / 053

拉·娅布拉 / 054

印第安人头像练习 / 055

印第安人头像局部 / 056

印第安人头像局部 / 057

自画像 / 058

自画像 / 059

微笑的女人 / 060

微笑的男人 / 061

墨西哥女孩 / 062

墨西哥男人 / 063

墨西哥男孩 / 064

戴帽子的墨西哥牛仔 / 065

年轻男人头像 / 066

年轻男人头像局部 / 067

墨西哥妇人 / 068

墨西哥妇人 / 069

墨西哥男人 / 070

目
录

134

荷尔拜因素描临摹 / 071

荷尔拜因素描临摹 / 072

荷尔拜因素描临摹 / 073

女青年肖像 / 074

弗兰克·沃特斯 / 075

巴厘岛人 / 076

巴厘岛人 / 077

巴厘岛男人 / 078

巴厘岛男孩 / 079

巴厘岛女孩 / 080

巴厘岛女孩 / 081

卡门 / 082

巴厘岛妇人 / 083

戴耳环的女孩 / 084

巴厘岛妇人 / 085

巴厘岛男人 / 086

巴厘岛男人 / 087

男人肖像 / 088

曼纽丽塔 / 089

巴厘岛女孩 / 090

巴厘岛女孩局部 / 091

伊娅 / 092

诺拉·丽赛 / 093

墨西哥小男孩 / 094

墨西哥男人 / 095

男人像 / 096

莫格曼丽夫人 / 097

男人肖像 / 098

戴眼镜的女人 / 099

墨西哥女孩 / 100

抽烟的男人 / 101

俄罗斯男人 / 102

戴眼镜的男人 / 103

男孩 / 104

女孩 / 105

墨西哥男人 / 106

老人肖像 / 107

墨西哥男人 / 108

老人像 / 109

小女孩 / 110

印第安男孩 / 111

菲钦的父亲 / 112

躺着的人体 / 113

女人体 / 114

手部习作 / 115

坐着的男人体 / 116

躺着的男人体 / 117

女人体 / 118

坐着的女人体 / 119

女人体 / 120

女人体 / 121

人体习作 / 122

躺着的女人体 / 123

人体习作 / 124

女人体 / 125

足部习作 / 126

站着的人体 / 127

女人体习作 / 128

坐着的女人体 / 129

坐着的女人体 / 130

人体和腿部练习 / 131

Art is a way to observe and experience life, endowed with our own ideas and feelings. As a way of observation, art decides our way of life.

Art is inspired from life! Inspiration originates from our truly love for life. The vase nature and human social life are full of materials and inspirations waiting for art to draw. Artists shall train a pair of unique wisdom eyes and use them to find beauties other people ignored from ordinary things; whenever inspiration of art suddenly bursts out after careful selection, observation and experience, artists shall quickly capture and record it in a concise way to form the preliminary conception, and then further supplement and improve until a perfect work is created.

As a special form of thinking, the most striking feature of inspiration is that you can never predict when it will appear. It is a momentary illumination. On a daily basis, maybe you feel so puzzled and have no idea where to start a work that you have no appetite or sleep badly, but suddenly trends of thoughts surge out when you least expect them to, the problems encountered in creation are solved and finally the work is finished without any letup. Inspiration doesn't show up after repeated calls, but sometimes it suddenly busts out when you least expect it to: "Hundreds and thousands of times, for her I searched in chaos, suddenly, I turned by chance, to where the lights were, and there she stood" .

As a unique thinking activity, artistic inspiration, touched unintentionally and suddenly enlightened, functions as the source of artistic works by artists and plays a crucial role in artistic creation. A classic artistic work can achieve a real sense of success only after repeated "incubation" and "illumination" by inspiration. And numerous successes mark the birth of the artistic master.

For learners majored in painting, each of them more or less has once dreamed to be a painter or even painting master. Having dreams can evoke motivation, having dreams can motivate efforts, having dreams can inspire perseverance. Our dreams can come true only if we start from scratch, master the basic skills steadily and continually climbs towards the height of painting with every effort. During the phase stage, the influence of masters is everywhere for every moment. Veneration of master's personality, admiration of master's talent, study of master's technique, imitation of master's works and appreciation of master's style all run throughout learners' whole learning processes.

The First Step to Be a Master is a series aiming to help learners preliminarily master the basic knowledge and

THE FIRST STEP TO BE A MASTER

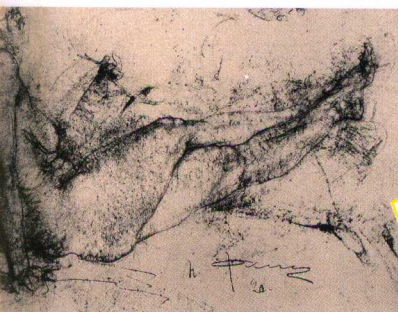
technique of painting, and also serves as compulsory reference books for social examinees after their entrance into the Higher Schools of Art. There are 22 kinds of series in total, which are divided into two sections according to their contents. One section is about foundations of painting including basis of sketch, still-life sketch, character sketch, plaster model sketch, design sketch, landscape sketch, color and sketch, which emphasize the training and ability cultivation of basic painting skills. The other section includes sketch works by world painting masters in ancient and modern times such as Da Vinci, Michelangelo, Raphael, Holbein, Rubens, Rembrandt, Ingres, Adolph Menzel, Gustav Klimt, Schiller, Miller, Van Gogh, Repin, Serov, Fechin, Picasso, etc.

As a portrayal of visual image, painting can not only shows painters' thoughts and world outlook, but make appreciators think of things closely relating to painting images though invisible on the painting. With this series of books, you can learn the knowledge of beauty while enjoying it, and enrich your imagination and creativity.

Painting can not only make your vision sharper to observe and feel things more precisely, but enable you to know more about yourself, especially for something you feel vague and can't express in words. Through this series of books, you will learn different observation methods and the capacity to describe things.

There exist various kinds and forms of paintings. Due to the social, political, economic and cultural differences among nations and peoples around the world, the paintings of all countries in the world demonstrate sharp distinctions in art form, way of expression, artistic style and so on. From this series of books, you can appreciate sketch works of masters in different times around the world and learn about the relationship between their art form, way of expression and the formation of artistic style and their basic skills of sketch. The artistic quality can't be seen or touched, but you can learn masters' great artistic styles and really realize the crucial role it plays in cultivating and developing of artistic talents from the works of world painting masters.

By studying painting, you can see every organism, everything and even tree and bush containing the vitality of life. Art of painting can purify your soul and release your talent while you are fascinated by painting. The more powerful your painting ability becomes, the more likely you are able to draw things around you. If you love painting, you'll become a painter. When your painting talent is aroused, you can use your dexterous hands and adept skills to paint competitive products, making your dream of becoming a painter or a painting master into a reality.

大 师 从 这 里 起 步

第一篇

菲

编著/荆成义

The first step to be a master
The sketching of excellent
painters around the world VII

钦

PAINTING MASTERS

画坛巨匠

菲 钦

序

菲钦是20世纪最杰出的艺术家、素描大师。

1881年，菲钦出生于莫斯科东500公里的一座城市喀山。他受过俄罗斯各阶段的艺术教育，在喀山艺术学校（1895—1900年）、圣彼得堡皇家美术学院（列宾美术学院）就读。在圣彼得堡皇家美术学院时，他是伟大的俄罗斯艺术大师——列宾的学生。1910年，菲钦到喀山后创作了大量的作品，这些作品最终使菲钦在俄罗斯甚至整个欧洲和美国声名远扬。

1917年的俄罗斯革命和内战迫使许多俄罗斯人背井离乡。1923年，菲钦移居美国，曾居住在纽约、新墨西哥的陶斯和洛杉矶。艺术是菲钦生命中最重要的一部分，即使外面世界动荡或个人生活烦扰，他也不曾分心。作为一位成绩卓著的画家，菲钦不仅在肖像、人体、风景和静物的创作上表现出大师风范，还在雕塑、建筑、木刻和陶瓷上展露出非凡的才能。古典的传统在他的作品中获得了不同寻常的诠释。菲钦设法打破传统，同时又遵循素描的传统原则，他从学院派习作和肖像画中呼吸到新的气息，又给予二者新的生命动力。

菲钦的素描作品可见于俄罗斯和美国的许多博物馆及私人收藏者手中，有些遗失的作品只以照片形式留存了下来。

菲钦的名字并不陌生，如今许多中国油画家的记忆里印象最深的是菲钦的素描作品，许多人倾倒于他那灵动的运笔、生动的人物形象和独特的风格。这些素描远远不能反映菲钦艺术的全貌。菲钦的艺术素养非常全面，其油画作品也独树一帜，非常出色。由于他一生有相当长的一段时间生活在美国，俄罗斯和我国的美术界在相当长的一段时间里都对他的油画艺术缺乏全面的认识。菲钦的油画艺术水平之高与其在美术界的影响力和美誉度极不相称，他是20世纪俄罗斯绘画史上一颗遗落的珍珠。

菲钦是非常出色的油画家。人们被其油画作品准确而生动的形象、刻画入微而独特鲜明的笔法深深吸引。可以这样说，菲钦是俄罗斯20世纪美术史上个性突出且不可或缺的一位天才画家。纵观菲钦的艺术生涯，大致可以分为以下几个时期：幼年启蒙时期、学院发展时期、俄罗斯鼎盛时期、侨居美国持续时期。

1881—1900年是菲钦艺术的启蒙时期。菲钦的父亲是一个技术精湛的手工艺工匠，精通木雕和镀金

手艺，经营着一个细木镀金雕刻作坊，在父亲的影响下，菲钦养成了勤动手的好习惯，并喜欢绘画和雕刻。启蒙时期的菲钦就对艺术充满热情，显示了过人的艺术天赋。在进入列宾美术学院之前，菲钦在喀山美术学校学习中打下了良好的绘画基础。菲钦在校期间进步很快，成绩优异，已经显示出独特的创新禀赋。

1900—1910年之间是菲钦艺术人生的学院发展时期。1900年进入列宾美术学院以后，菲钦主要受到两位艺术家的直接影响，一位是玛利亚温，另一位是鼎鼎大名的列宾。在这一时期，玛利亚温的影响要远远大于列宾，玛利亚温的肖像作品风格鲜明有力，用笔刚劲老到，意蕴浑厚苍莽。菲钦在绘画技法上主要吸收玛利亚温的表现技法。当然菲钦对列宾的艺术也有高度的肯定和赞誉。对于列宾的艺术，菲钦主要吸收其肖像作品中的表现技巧。列宾对菲钦有超过其他同学的关心和热情，他总是赞叹菲钦大幅作品的构图能力，喜欢菲钦作品的真诚和直率。然而菲钦在寻找自己的艺术道路上有着自己独特的甚至有些固执的见解。菲钦在学习俄罗斯传统油画技法的同时不断地探索自己的绘画技巧。他的画面有着独特的画面结构，色彩有一定的装饰意味，用笔偏厚重粗放的风格。在题材的选择上，他也没有遵循老师列宾对他的期望朝历史画方面发展，而是选择了自己所熟悉的平民肖像和风俗题材，从平凡和自我的生活中发现绘画题材。

在美院学习的最后两年，由于画室找不到合适的画室主持人，所有同学只有自己探索艺术语言了。菲钦正是在学院最后的两年里通过辛勤的探索形成了自己独特的油画语言。菲钦是一位在艺术上有主见的画家，他从不盲从任何一位大师，他总是清醒地知道自己想要什么和最感兴趣的是什么，并且一如既往地坚持下去。在他的艺术天地里，菲钦对自己的艺术天赋有着足够的自信。他的这种精神贯穿其一生，即使后来到了美国他仍然坚持走自己的艺术道路。

菲钦在自传中写道：“列宾喜欢我作品的直率。他主要赞赏我大幅构图的能力，总是敦促我沿着这条路子走下去。他的鼓励未能奏效，我知道在作品的构图中如果缺乏对脸部知识的理解就无法表现出作品的深度。所以我没有听从他的劝告，而是开始专攻肖像。”菲钦早期肖像画的代表作是《无名女郎》，作于1908年，这是一张画在旧画布上的一幅尺寸不大的肖像，画面色层相互交错，层次复杂而多变，画面呈现出银灰色的调子，人物的面部刻画精致而深入，形象生动传神，衣服和背景的处理仅寥寥数笔，形体和色彩却相当到位。画面的背景部分有着种特殊的构成关系，斑驳而纷繁的色彩有着神秘而特殊的美感。这幅作品是菲钦学生阶段的作品，它以潇洒成熟的用笔、生动准确的造型、完美的画面色调显示出画家非同寻常的艺术才华。

菲钦在这一时期风俗题材的代表作有1908年《车累米斯人的婚礼》和1909年《菜娥——卷心菜收获的季节》两幅作品。《车累米斯人的婚礼》是在画家深入俄罗斯北部地区考察和体验生活之后所作，是画家第一幅风俗画作品，因为它有着坚实的生活基础，所以在画面上都能看到他对生活的深刻理解。这幅作品的艺术水准很高，曾在慕尼黑国际展览会上获得金奖。

《菜娥——卷心菜收获的季节》是菲钦在美术学院的毕业创作。表现的是俄罗斯妇女们在收获白菜时的劳动场景。在这幅画中我们能真切地感受到俄罗斯古老民族所传达出来的浓郁生活气息。画面构图饱满，人物形象有着各自的特性，画面肌理效果独特而厚重。菲钦在这幅作品上体现了技术与艺术的完美结合。这幅作品基本上采用厚画法画成，用笔阔大而肯定，有时厚堆颜色，使之厚重苍莽，有的地方又用干笔在已有的色层上一掠而过，让色彩半透过底层的颜色，使之柔和而丰富。在画面的色彩方面，菲钦并没有因为用的色彩种类较少而显得单调，相反，这幅作品的色彩相当丰富多变。在上色之前他并未将色彩完全调匀，每一笔都有不同的色彩变化，另外在大面积的同一种色彩干了之后又在上用小笔触的色彩加以变化。整幅作品像一支辉煌的色彩交响曲，整体的大色调和精致的局部都可以细细品鉴，令人回味无穷。这幅作品代表了菲钦在美术学院时期学习的成果，也为菲钦赢得了“罗马奖”奖金和出国考察的机会。

1910—1923年是菲钦出国考察后回到家乡喀山美术学校任教的时间段。这一时期是菲钦艺术上的鼎盛期，由于出国考察给菲钦带来不小的触动，他部分地吸收印象派的色彩原理用到自己的创作中去，但整体上仍旧保持着自己严谨的造型和奔放的笔触。这一时期随着年龄的增长，画家的绘画艺术也更加成熟。菲钦在面对不同的对象时采用的绘画手法也有一定的差异，时而手法细腻生动，时而用

笔泼辣凝重，但无论哪件作品，其准确的造型、奔放的笔触、饱和的构图都值得细细品味。

1912年创作的《穿粉红色衣服的女士》和1916年创作的《萨波日尼科娃夫人》两幅肖像作品最具代表性。1914年创作的儿童肖像《瓦里娅·阿多拉茨卡娅肖像》也是俄罗斯绘画史上表现儿童最优秀的作品之一，这幅作品的表现手法细腻，出色地刻画了儿童内心细腻的性格，小女孩周围的环境和物体也画得流畅精彩。

在学校期间，他把所有的感情都倾注在自己的艺术天地里，一边从事美术教学，一边进行艺术创作，其乐融融。课后他常常和学生们打成一片，讨论艺术史上的大师和绘画。菲钦在这样一边画画一边教学中度过了人生的十四个寒暑，后来由于种种原因不得不离开自己的故土远赴美国。

菲钦虽然身在美国接触到美国文化，但他基本上保持一个俄罗斯画家独立和自由的作风，在他的内心，俄罗斯文化是深入骨髓的。他的艺术受俄罗斯传统肖像艺术强烈而深刻的影响，他的肖像艺术是这一传统的延续和创新，俄罗斯人文主义和现实主义美学是他艺术思想的基础，而他的一生都沿着现实主义这条路前行。菲钦把所有的感情都倾注在自己的艺术天地里，他所作的每一件艺术作品都具有其独特的风格面貌。除油画和素描外，版画、雕塑以及美术教育各个领域都有所涉猎且都具有相当的艺术水准。

菲钦是一颗20世纪俄罗斯和美国两国美术星空里璀璨的明星，是一个不可被忽视的名字。菲钦坎坷的艺术人生让人震撼，他那些富有深厚功力和艺术魅力的艺术创作是绘画史上宝贵的财富。菲钦虽然有很长一段时间住在美国，但他一生总是坚持自己的艺术观念，并没有融入美国社会，依然走着一条属于俄罗斯民族特有的表现人文精神内涵的艺术道路，所以说他的艺术仍然是俄罗斯式的，他是19—20世纪俄罗斯绘画史上一颗耀眼的明珠，也完全无愧于20世纪伟大画家的称号。