

人体速写

巨匠经典

王旻昱

主编

- 凯费·拉约什
- Kunffy Lajos
- 鲁道夫·普里比什
- Rudolf Pribis
- 库尔特·奥皮茨
- Kurt Opitz
- 沙洛姆·萨巴
- Shalom Sebba
- 莫蕾茨·马尔吉特
- Moricz Margit
- 伊戈尔·帕诺夫
- Igor Panov
- 让·克索·莱努佛
- Jean Cluseau Lanauve
- 威廉·格林格拉斯
- William Greengrass
- 彼得·查罗夫斯基
- Pyotr Konchalovsky
- 安德烈·罗特
- Andre Lhote
- 约瑟夫·纽斯·雷恩帕
- Jozsef Nemes Lamperth
- 阿尔弗雷德·亨利·莫伊雷尔
- Alfred Henry Maurer
- 鲁道夫·瓦克
- Rudolf Wacker

- 乌利·奈穆茨
- Uli Nimptsch
- 蒂蒙尼·路尤斯
- Tihanyi Lajos
- 库兹马·彼得罗夫·沃德金
- Kuzma Petrov Vodkin
- 扎什·萩恩
- Osz Denes
- 安德烈·安东诺夫
- Andrew Antonov
- 维拉·穆希娜
- Bepa Myxna
- 乔治·格罗兹
- George Grosz
- 查尔斯·阿尔伯特·德斯皮奥
- Charles Albert Despiau
- 阿图尔·维切尔
- Artur Vetro
- 格伦·基恩
- Glen Keane
- 塔玛拉·德·兰波卡
- Tamara De Lempicka
- 久洛·玛尔山
- Gyula Marosan
- 安德烈·德兰
- Andre Derain
- 戈迪埃·波尔泽斯卡
- Gaudier Brzeska
- 马丁·布洛赫
- Martin Bloch
- 卡尔·洛伦茨·昆兹
- Karl Lorenz Kunz
- 尤金·爱德华·斯派克
- Eugene Edward Speicher

问道
巨匠
丛书

问道
巨匠

丛书

王曼昱
主编

巨匠经典 人体速写

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目(CIP)数据

巨匠经典人体速写 / 王旻昱主编. -- 北京 :

中国青年出版社, 2014.3

(问道巨匠丛书)

ISBN 978-7-5153-2257-5

I. ①巨… II. ①王… III. ①人体画-速写-

作品集-世界 IV. ①J234

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 044874 号

图书在版编目(CIP)数据

副主编: 孙力 陈天阳

责任编辑: 许欣

中国青年出版社 出版发行

社址: 北京东四 12 条 21 号

邮政编码: 100708

网址: www.cyp.com.cn

编辑部电话: (010) 57350403

门市部电话: (010) 57350370

北京顺诚彩色印刷有限公司

新华书店经销

开本: 889×1194 1/16

印张: 8 印张

版次: 2014 年 3 月北京第 1 版

印次: 2014 年 3 月北京第 1 次印刷

印数: 1-4000 册

定价: 58.00 元

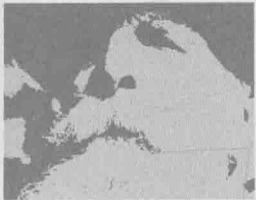
本图书如有印装质量问题,

请凭购书发票与质检部联系调换

联系电话: (010) 57350337

目录

问道
拉约什
Kunffy Lajos

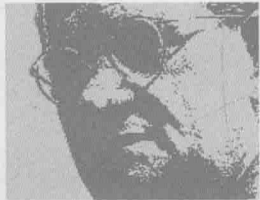
002 p

问道
普里比什
Rudolf Pribis

006 p

问道
奥皮茨
Kurt Opitz

003 p

问道
萨巴
Shalom Sebba

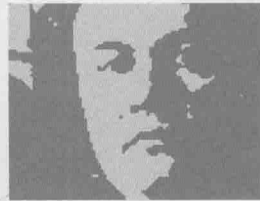
012 p

问道
马尔吉特
Moricz Margit

018 p

问道
帕诺夫
Igor Panov

024 p

问道
莱努佛
Jean Cluseau Lanauve

026 p

问道
格林格拉斯
William Greengrass

032 p

问道
查罗夫斯基
Pyotr Konchalovsky

036 p

问道
罗特
Andre Lhote

038 p

问道
雷恩帕
Jozsef Nemes Lamperth

042 p

问道
莫伊雷尔
Alfred Henry Maurer

044 p

问道
瓦克
Rudolf Wacker

048 p

问道
奈穆茨
Uli Nimptsch

052 p

问道
路尤斯
Tihanyi Lajos

056 p

13

14

15

目录

问道
沃德金 16
Kuzma Petrov Vodkin

16 p

问道
荻恩 17
Osz Denes

16 p

问道
安东诺夫 18
Andrew Antonov

16 p

问道
穆希娜 19
Вера Мухина

72 p

问道
格罗兹 20
George Grosz

71 p

问道
德斯皮奥 21
Charles Albert Despiau

11 p

问道
维切尔 22
Artur Vetro

14 p

问道
基恩 23
Glen Keane

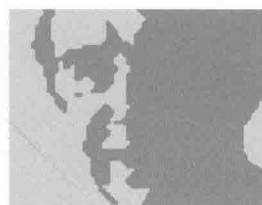
11 p

问道
兰波卡 24
Tamara De Lempicka

74 p

问道
布洛赫 28
Martin Bloch

11 p

问道
昆兹 29
Karl Lorenz Kunz

11 p

问道
斯派克 30
Eugene Edward Speicher

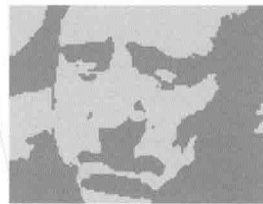
16 p

问道
玛尔山 25
Gyula Marosan

11 p

问道
德兰 26
Andre Derain

10 p

问道
波尔泽斯卡 27
Gaudier Brzeska

104 p

写形的速线

速写是一种表形的绘画形式，形象的载体，一种独立的审美样式，也是简练、直接和快速的造型技法。

米开朗基罗说：“速描是一切造型艺术的基础。”而速写既是浓缩的速描，也是简化的速描。

速写成为独立造型形式，出现在欧洲 18 世纪以后。在这以前，速写是艺术家创作绘画构思的手稿，又是艺术家创作绘画积累素材

的重要手段及随身记录的有效方法。随着绘画艺术的发展，速写也成为造型艺术及教学的重要基础科目。

线是人体速写的塑造的重要手段，无论是勾线速写、线面速写、明暗速写和写意速写，都必须

体现出简练和多变的线的特色，各种线条的运用丰富了人体速写的表现。

具有丰富表现力的速线，呈现出人体速写律动之美，或轻松凝重、流畅滞涩、纤细厚实，或刚劲柔和、缓曲急直等不同形态的速线，通过艺术家锤炼的速线，是艺术家精神的写照，也是艺术家艺术观念的体现。

“艺术对每个人来讲，是一种精神宣泄的方法，一种心灵慰藉手段。”

——凯费·拉约什

“绘画是我表达自己的唯一方式，让情感和灵魂自由地驰骋。”

——库尔特·奥皮茨

“在大自然迷惑人的幻觉之外，找到内心的和精

神的存在。”

——莫蕾茨·马尔吉特

“我们要做任何人的学生，同时我们才能不做任何人的学生。”

——让·克索·莱努佛特

“在绘画之时，是心与物的互动，笔在纸上的舞蹈。”

——威廉·格林格拉斯

“艺术不是表现人的本质，美才是艺术的目的和推动力。”

——安德烈·罗特

写意的速线

在达芬奇看来，速写是“未加修饰之作”，是表形写意的艺术形式，速写拓宽了艺术家想象的体验空间。安格尔曾对德加说：“画线条，多画线条，只有这样坚持下去，才会成为一个画家。”

人体速写是具有特定的写意性造型语言，而速线是有生命的、有情感的，艺术家通过速线的回、曲、直和转等变化，表达出各种机体的形和意，可以通过速线的粗细及强弱、虚实和流涩等变化，体现出人体秀丽、拙朴、厚重等丰富写意内涵，给人以视觉上的享受。

写意的速线可以冲破时空的障碍直指人类心灵深处，使画面有了无穷的生命张力和机体表现空间，在写意速线的运动中产生出美的愉悦。

马蒂斯指出过塑造人体的方法，“一种是原样地摹仿，另一种则是艺术地传写”。摹仿出来的是形，传写出来的是意，意是生命呈现出来的生机勃勃的状态，写意的速线就是艺术家内心的表露，写意的速线就是艺术家自身的写照，写意的速线就是人体速写的生命。

晏昱

2014.01.12

流畅厚实的速线

他在法国开始绘画生涯，是当时艺术和知识精英的一员，充满智慧的文化外交官，由于对法国艺术的贡献，被授予法国荣誉军团勋章。

凯费·拉约什，匈牙利画家。

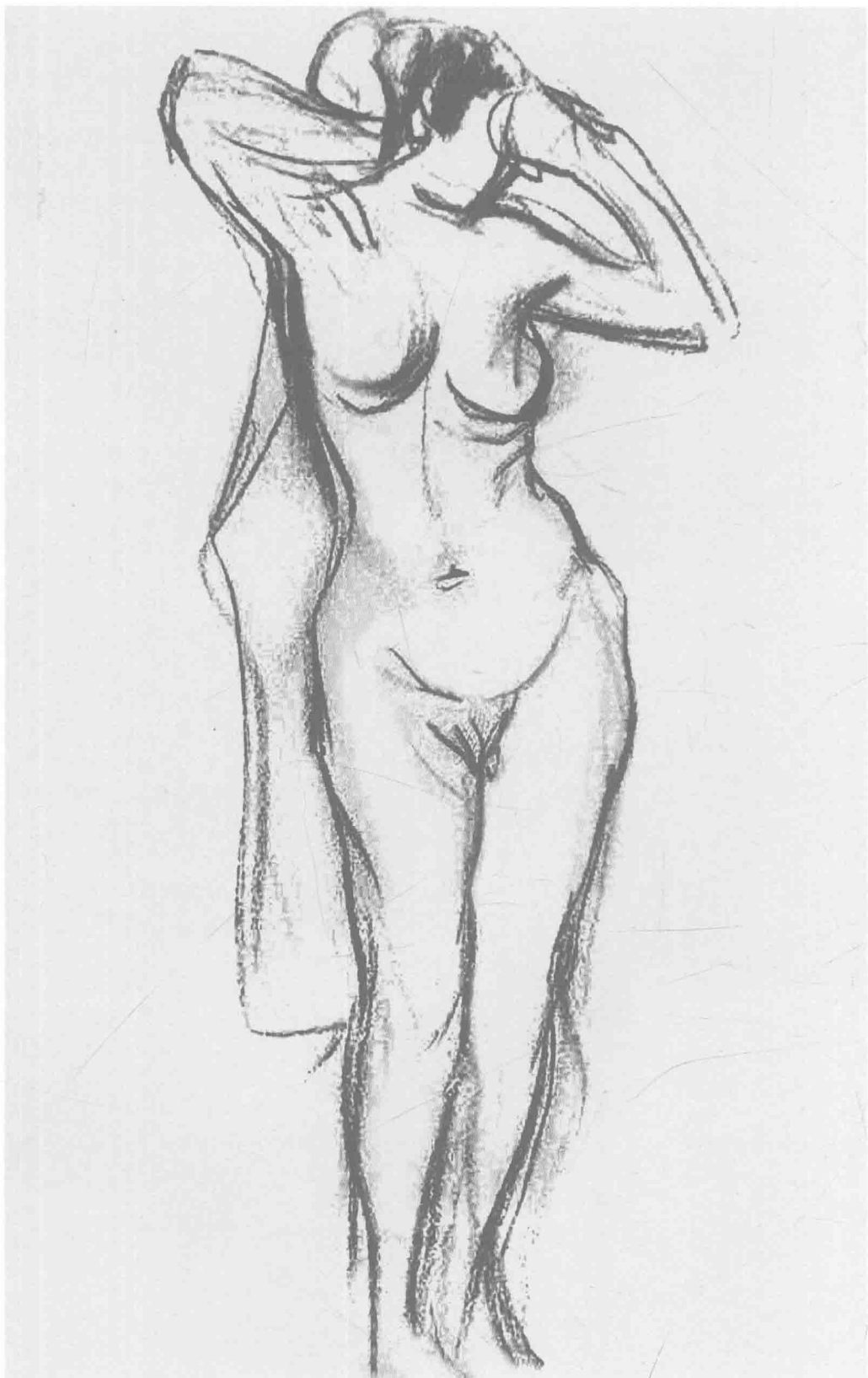
早年在布达佩斯大学学习法律，并同时参加一所艺术学院绘画班学习绘画，后去法国在拉图尔美术学院学习速描，之后就读于巴黎朱利安美术学院，通过临摹前辈大师的绘画作品，奠定了坚实的速描基础。

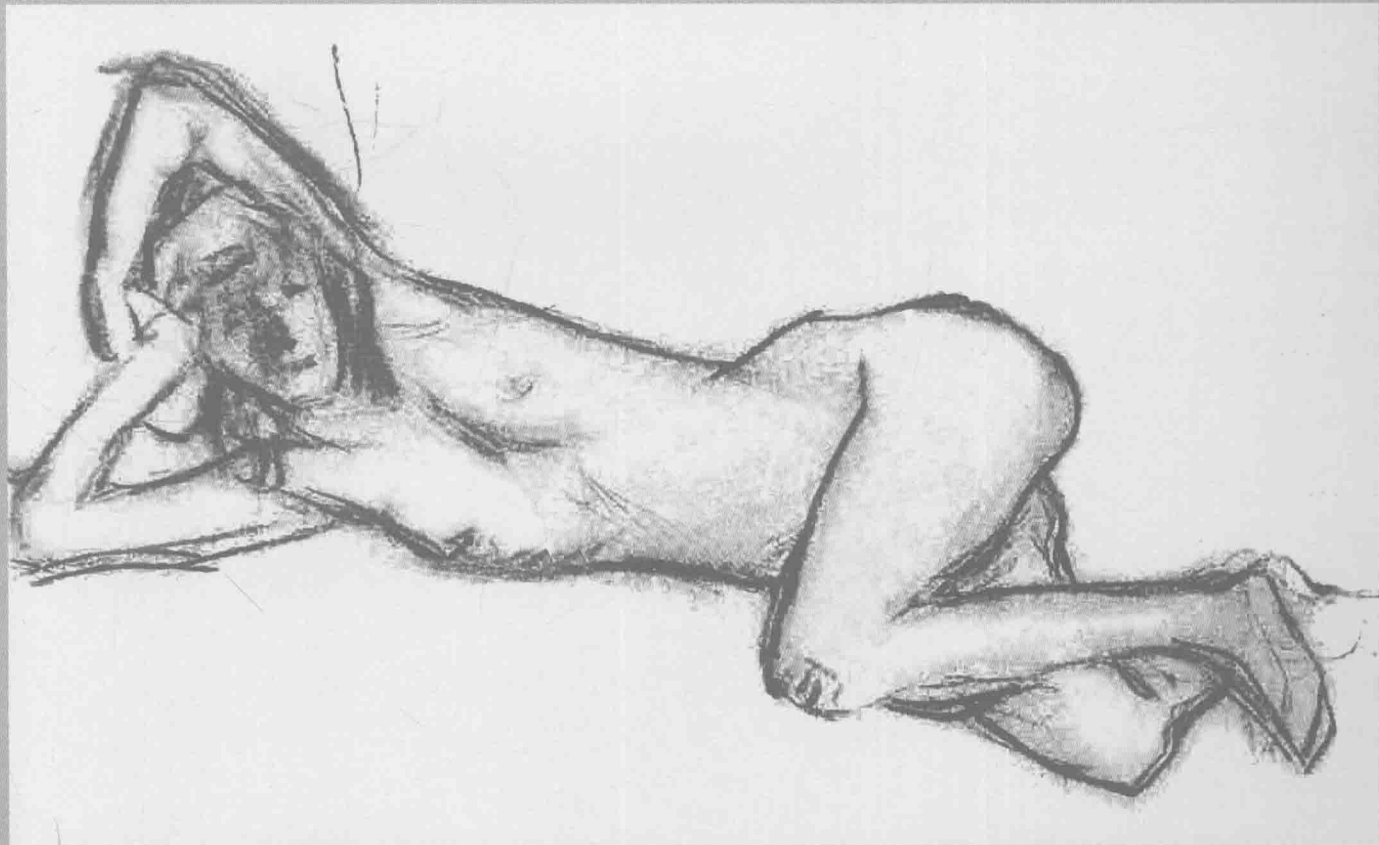
人体速写作品流畅厚实的速线，造型优美典雅，传承了古典艺术的精髓，创造了以速线为主的表现方法，采用速线为主，施加少量素面塑造人体轮廓和轻柔丰满躯体，体现了强烈的个人语言特征。

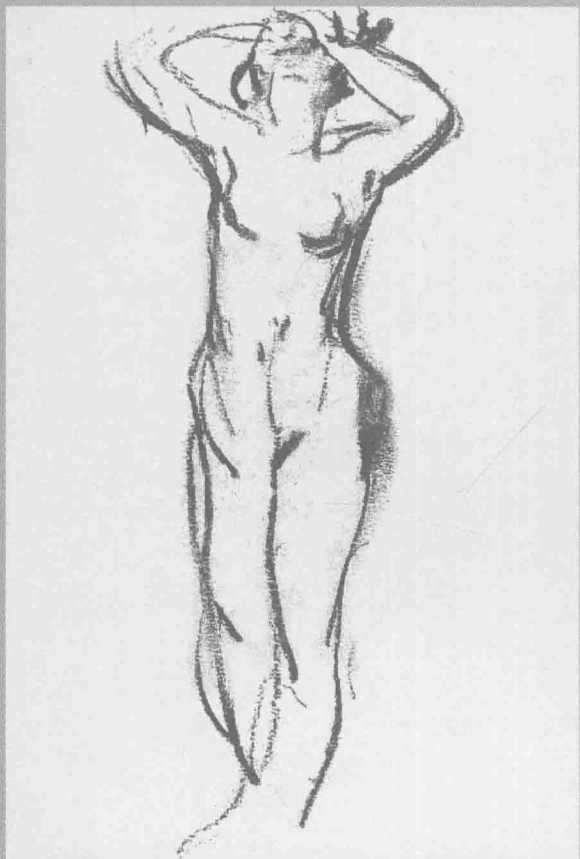
他捕捉定格美丽、和谐与愉悦的一刻，并建立了自己独树一帜的艺术风格，一切繁缛细节被视为有碍表达自己心灵的多余之物，把人体动态引向各个方向，以创造一种生机，以一定的节奏来分配画面空间的实与空、静与动，加强了人体速写的律动感和节奏感。

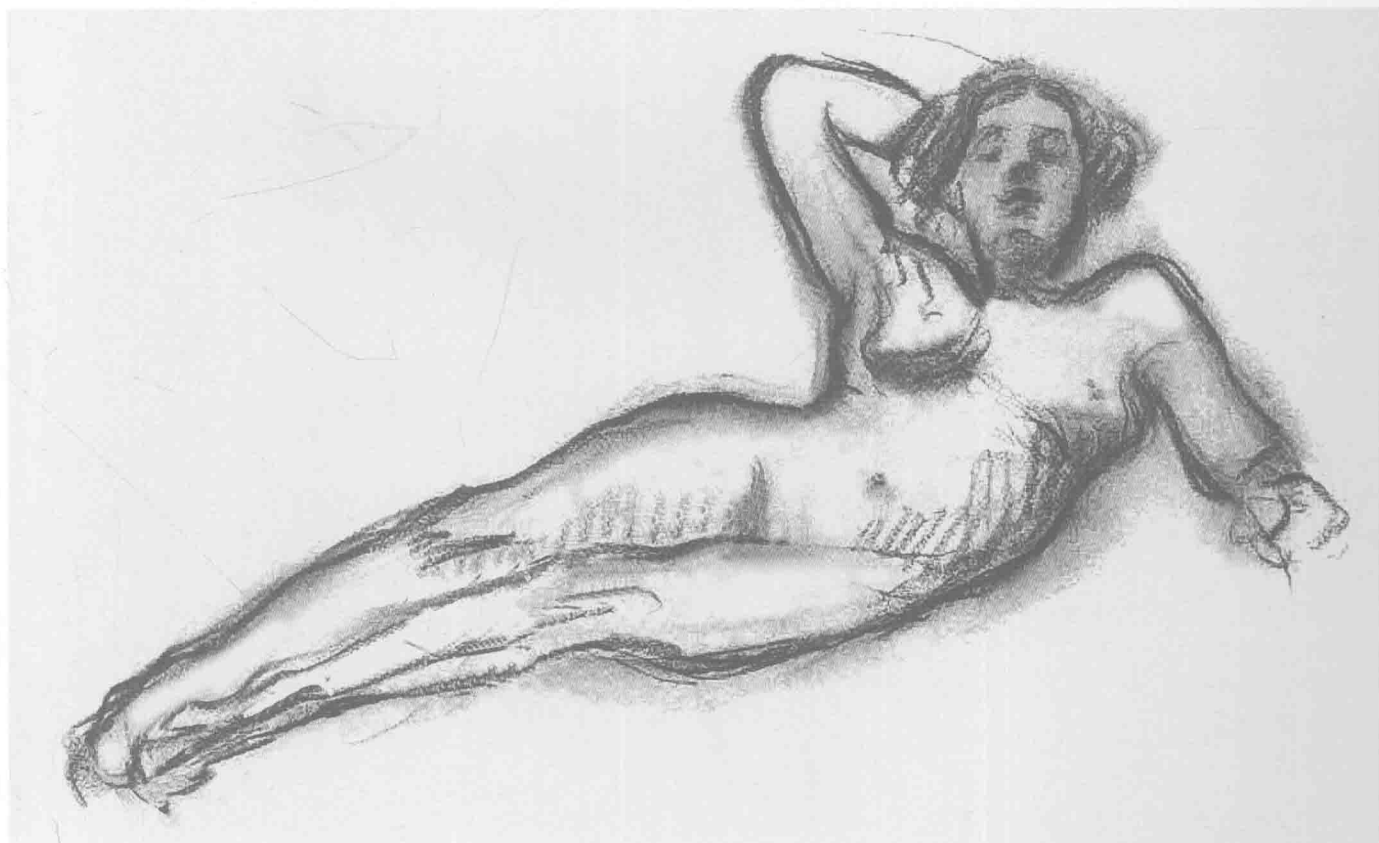
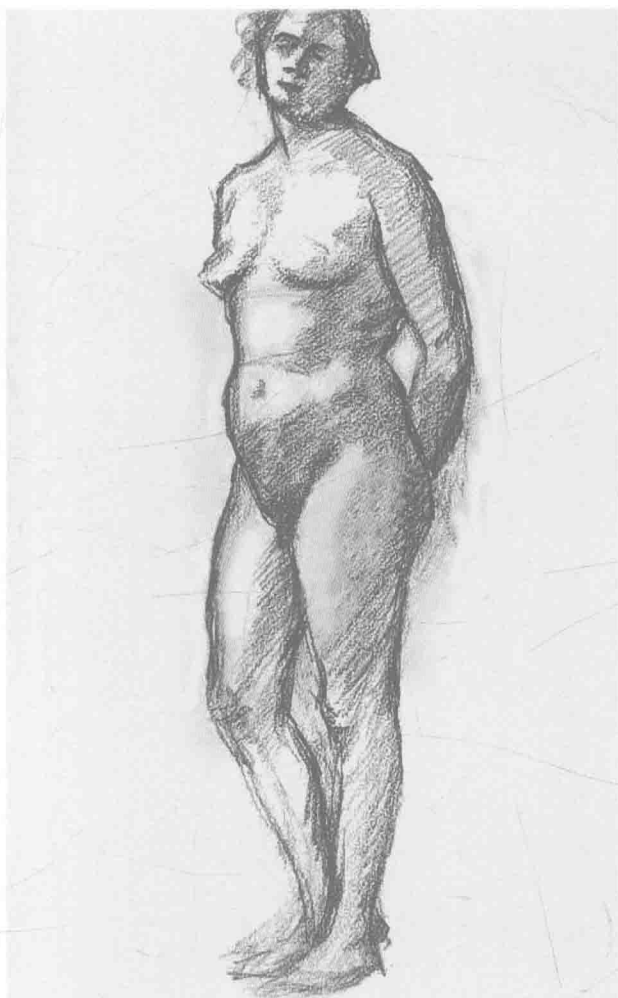
他是 20 世纪匈牙利绘画著名画家，荣获匈牙利功勋艺术家称号，曾担任匈牙利美术协会会长，作品被匈牙利国家美术馆等博物馆收藏。

“艺术对每个人来讲，是一种精神宣泄的方法，
一种心灵慰藉手段。”

“没有思考和体验，艺术家就无法驾驭他所要表现的情感。”

绵拙清丽的速线

与同时代人不同，普里比什的作品不是外向的，而是朝向内心，萨托作品中显出的古典主义艺术不在于形体的传统姿态，而在于人物情绪与画面气氛中的形与色。

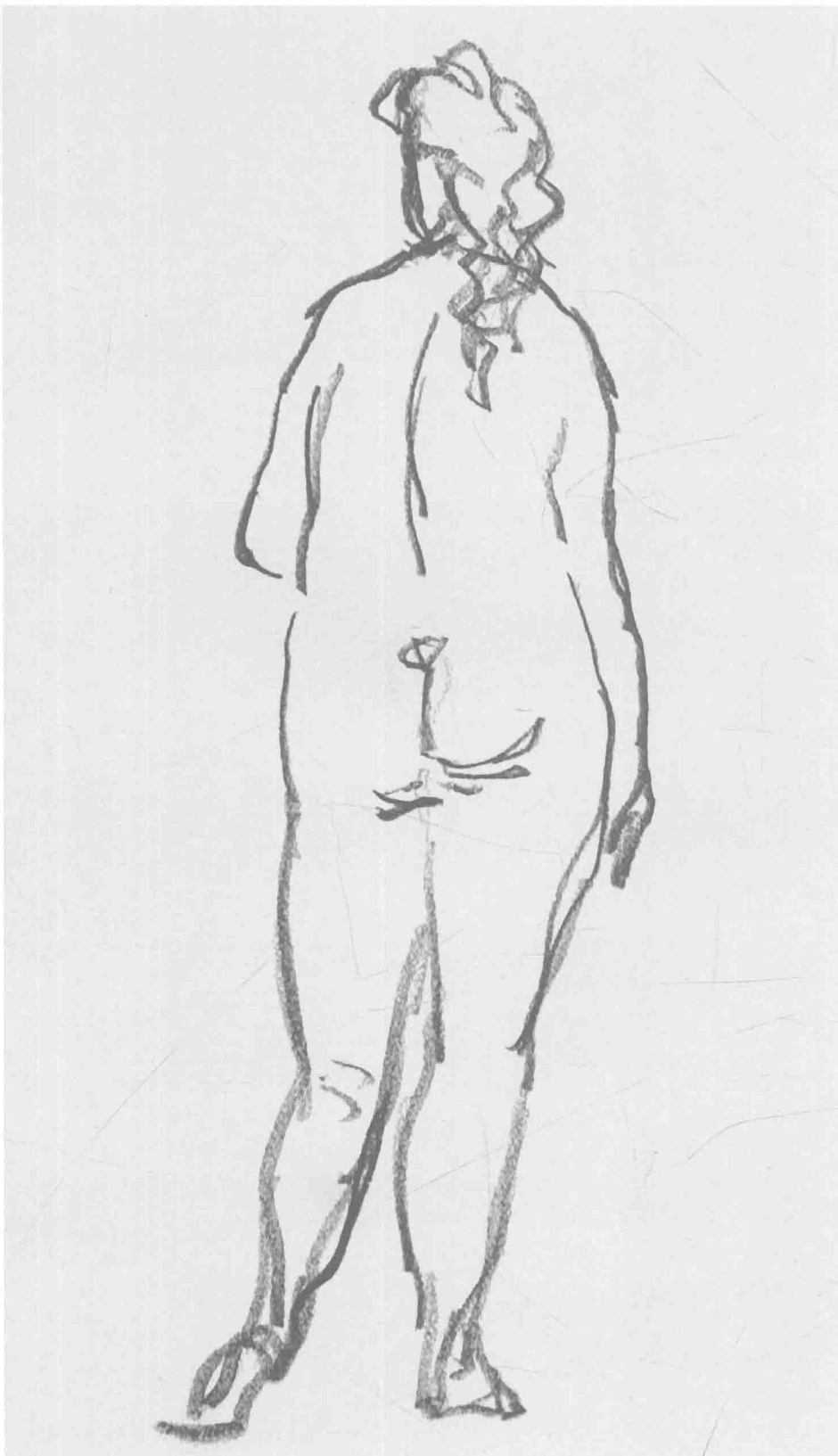
鲁道夫·普里比什，斯洛伐克画家、雕塑家。

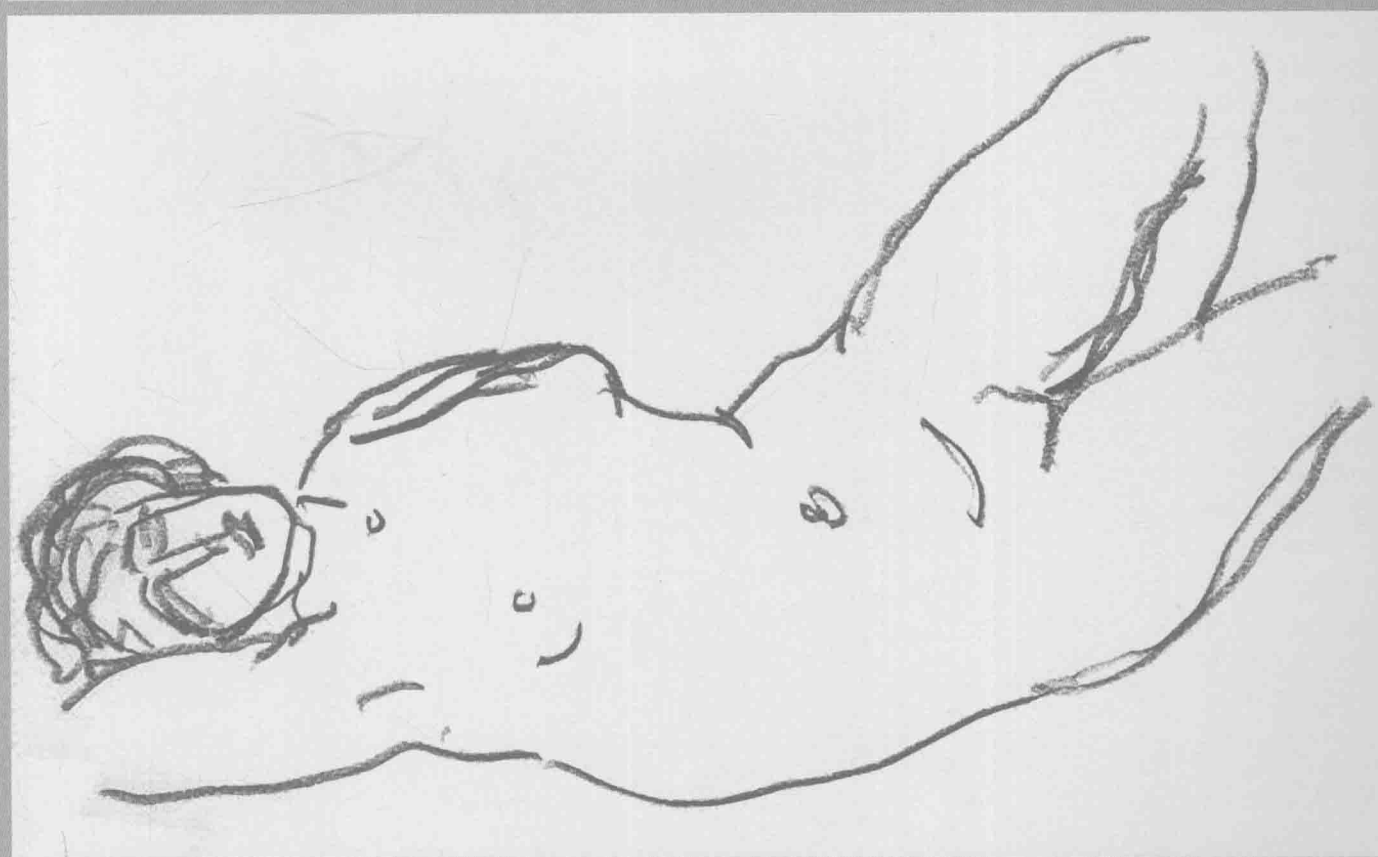
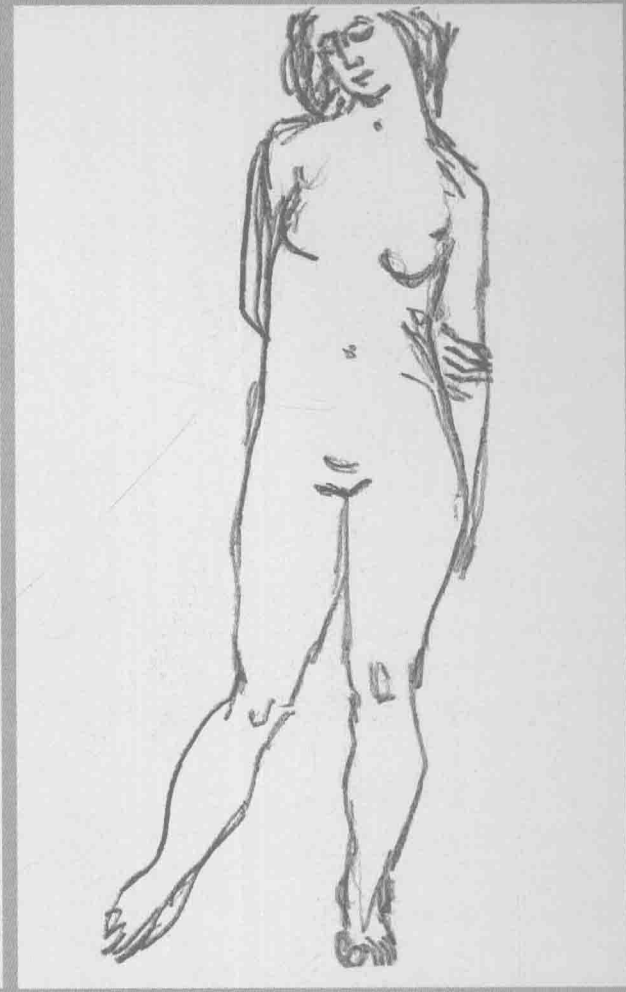
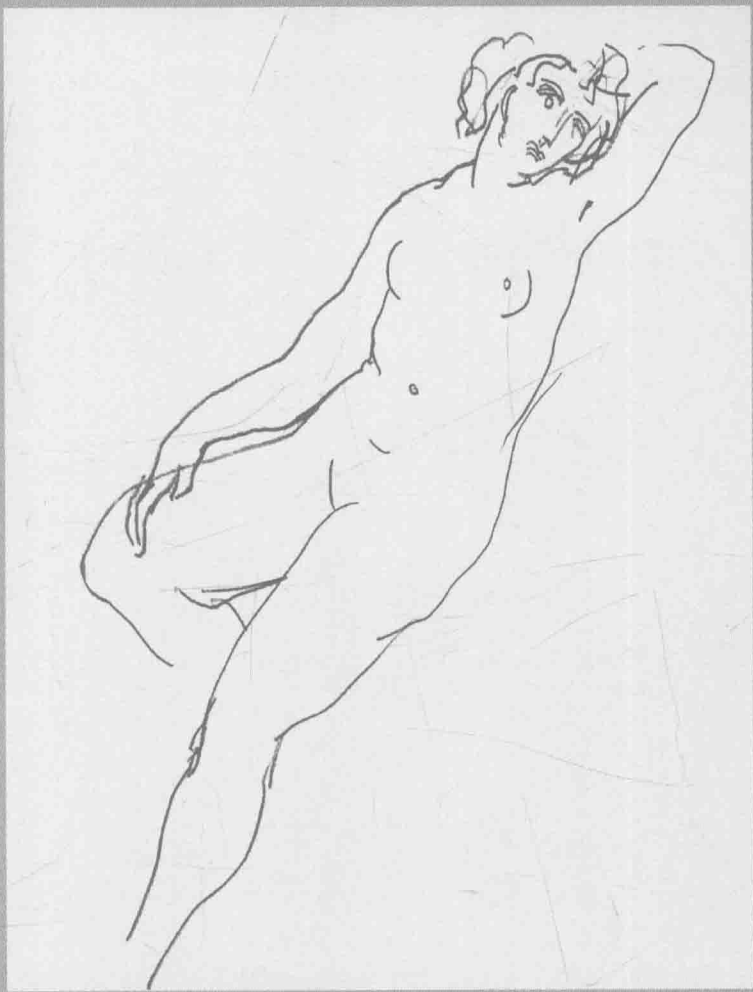
学生时期去捷克布拉格学医，但最终决定学习绘画，就读于布拉迪斯拉发大学，之后他投身于艺术创作，受到古典主义艺术影响。他是一名教师，曾任斯洛伐克国立艺术学院院长。

人体速写作品绵拙清丽的速线，造型简洁优雅，继承发展了欧洲古典艺术的表现方法，完全用速线勾勒出人体轮廓和饱满肌体，呈现出一种充满抒情感的人体艺术美，流畅和疏朗的笔法赋予了人体速写更为理想完美的艺术形式。

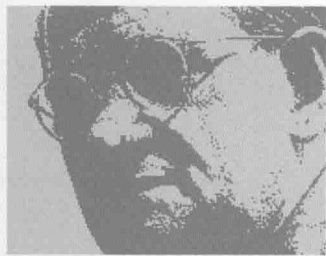
普里比什放弃了传统的对于人体的描绘方法，有着法国的象征主义和欧洲东部的装饰主义色彩，体现明亮、纯净、如翅膀般摇摆的断根续形速线，都带有情感的魅力，但他希望能够研究机体的动态，而不是外貌。

他是斯洛伐克 20 世纪社会现实主义的著名艺术家，荣获克莱门特·哥特瓦尔德国家艺术大奖，并获国家艺术家称号。

“绘画是我表达自己的唯一方式，让情感和灵魂自由地驰骋。”

朗劲流畅的速线

“我并没有制定什么计划，我只有一个强烈的愿望，就是抓住自己的所见所闻，并力求以最完美的方式表现，而除了艺术，任何思维和语言都无法使我接近这些东西。”

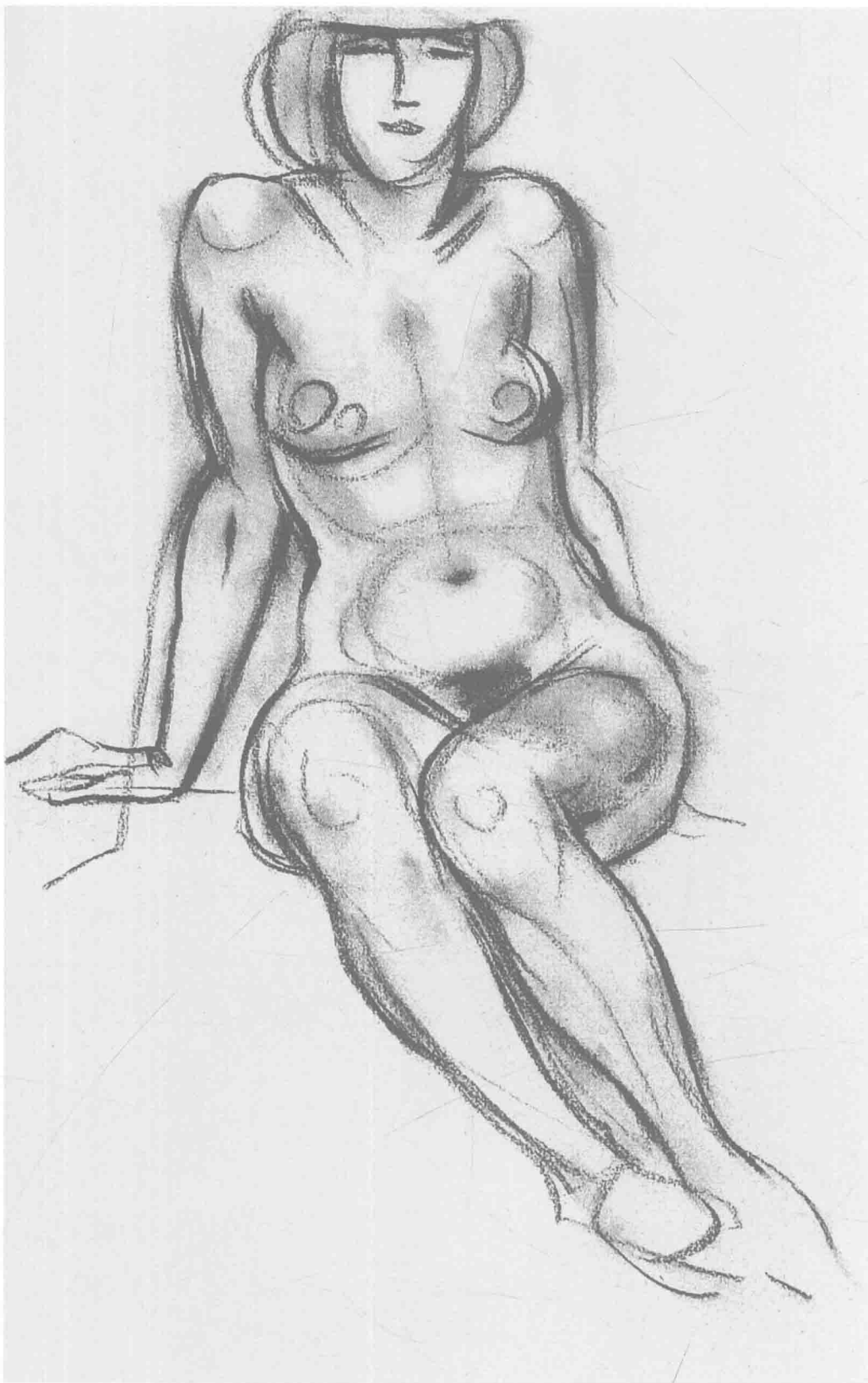
库尔特·奥皮茨，德国画家、插画家和设计师。

曾就读于莱比锡大学，毕业后从事海报设计工作，之后开始绘画职业生涯，作品有肖像、风景和具象美术作品，早期绘画具有神秘主义色彩。

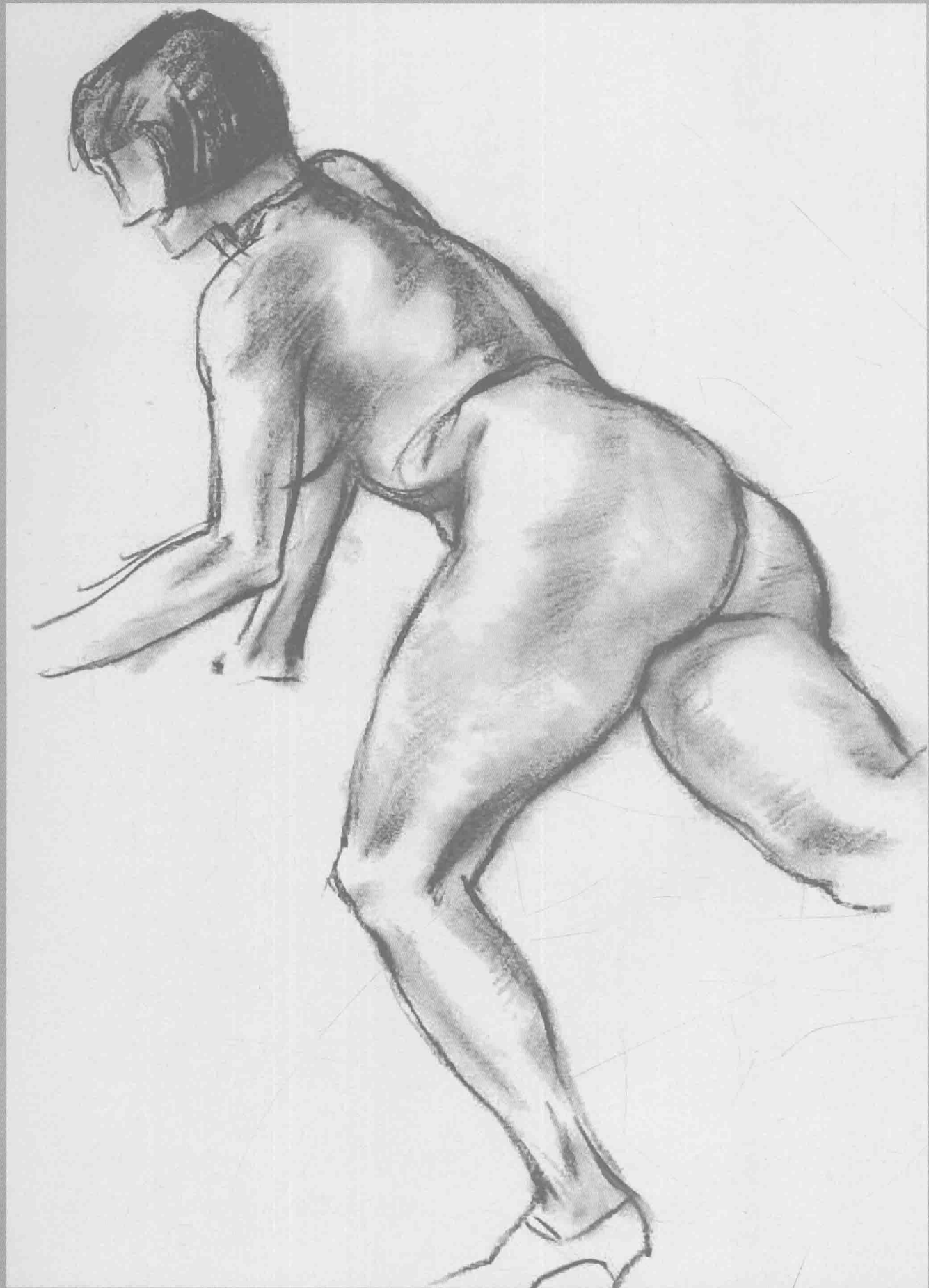
人体速写作品朗劲流畅的速线，造型洒脱凝重，继承了古典传统艺术的表现方法，强调拙力的速线勾勒出人体轮廓，略施虚柔素面呈现机体，在古典传统艺术表现方法的基础上，更加强有力度的速线勾勒，而这种速线勾勒出明晰的人体轮廓，也增加了画面的体量感，创造了独特的艺术表现语言。

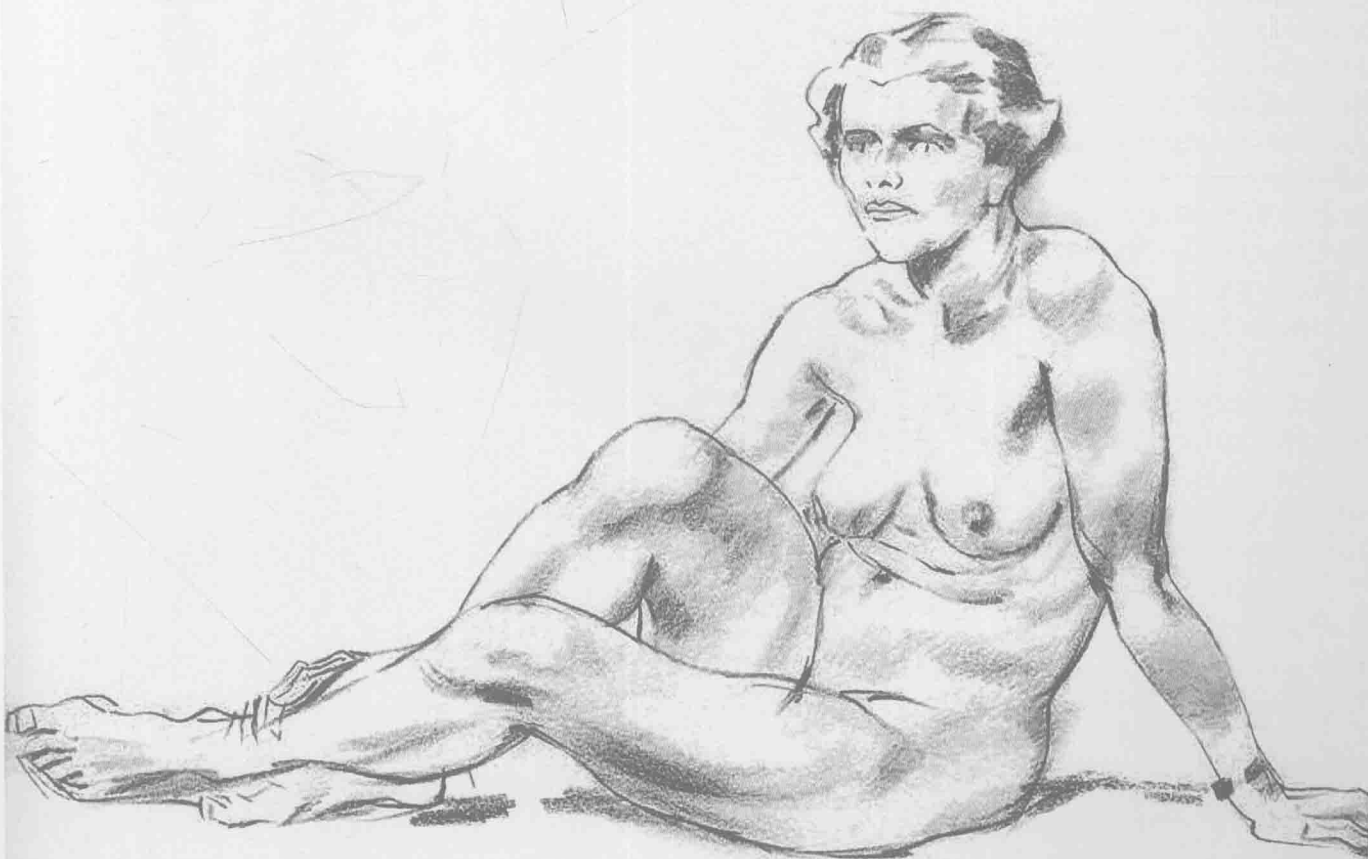
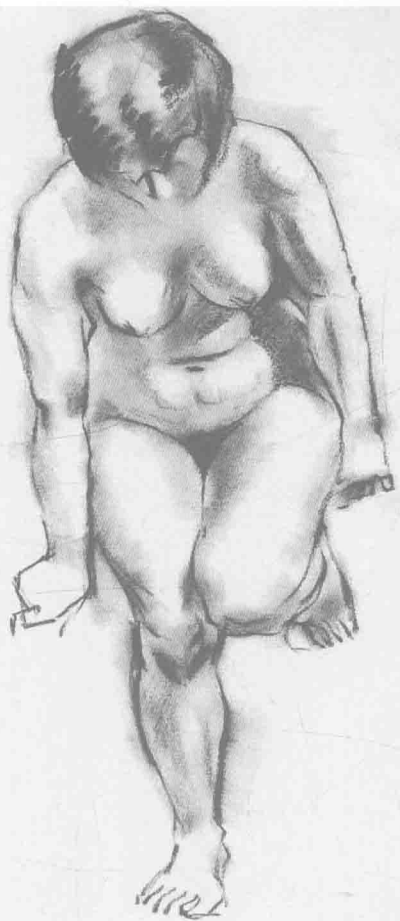
作为艺术家，人体速写吸收和借鉴了古希腊和古罗马传统艺术精髓。他说：“运用这些传统艺术技巧来表现人体，是一个既伟大又艰巨的工作，我经常思考努力实践。”

他一生始终追求自己的艺术梦想，追求古典的宁静凝重和造型的精确，而作为人体速写艺术，是形与意的结合，是对心中真实和眼见真实直接有力的表达。

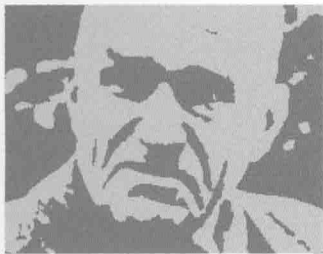

“我只是用我的绘画努力去实现自己，那是一种永恒的生命。”

雅拙清丽的速线

“也许正如每个人目前所认识的那样，我从事绘画是愉快的。我承认，还有逃避生活之苦的更为有效的方法，但我则选择了绘画，这是我最大的乐趣。”

沙洛姆·萨巴，德籍以色列画家、版画家和建筑师。

学生时代就读于波兰格但斯克工业大学及俄罗斯美术柯尼斯堡学院，早期绘画受德国表现派画家贝克曼绘画的影响，参加过新客观派画展，之后移民以色列，在那里从事绘画、舞台设计师和摄影师工作。

人体速写作品雅拙清丽的速线，造型简洁细致，继承了表现主义的表现技巧，纤柔而清晰的速线与淡雅而虚柔的速面相结合。他认为速线是塑造典雅风格的重要手段，也是达到他所仰慕的那种唯美人体速写的唯一塑造方法。

他说自己是“善于用线的画家”。在线的运用上，运用紧密组合的紧凑形状，同有力的、界限分明的线条奇特地结合起来，轻快的特点风格，成为现代德国绘画的亮点，以新的贡献扩大和丰富了绘画表现形式。

曾经作为包豪斯设计师的他，最终在绘画中找到了自己的艺术方向，绘画作品荣获以色列迪岑哥夫大奖，作品收藏于以色列特拉维夫博物馆等世界各地博物馆。

