

向大师学绘画

巨素描
大范本

萨金特 | 巨素描 | 主编
经典素描

中国青年出版社

萨金特 | 巨素社 | 主编
经典素描

Sargent

向大师学绘画

巨素社 | 大范本 |

中国青年出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

巨匠素描大范本：萨金特经典素描 /

巨素社主编. -- 北京：中国青年出版社，2019.10

ISBN 978-7-5153-5894-9

I. ①巨… II. ①巨… III. ①素描-作品集-

美国-近代 IV. ①J234

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 248004 号

副主编：王旻昱 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

三河市君旺印务有限公司

新华书店经销

开本：889×1194 1/12

印张：7

版次：2020 年 1 月北京第 1 版

印次：2020 年 1 月河北第 1 次印刷

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

- 浑厚洒脱的经典素描范画 -01
- 侧面多小女孩 -02
- 低头的女孩 -03
- 自画像 -04
- 自画像 -05
- 史汀森·利弗莫尔小姐 -06
- 芭莉摩尔小姐 -07
- 萨金特夫人 -08
- 侧面的女子 -09
- 沉思的年轻人 -10
- 路易斯·奥蒙德夫人 -11
- 加布里埃尔·法尔像 -12
- 肯尼斯·格雷厄姆像 -13
- 瓦斯拉夫·尼金斯基像 -14
- 青年男子 -15
- 亨利·李·希金森像 -16
- 扭头侧目的男子 -17
- 仰视的男子 -18
- 扭头低视的女子 -19
- 格兰维尔·巴克像 -20
- 格雷伯爵像 -21
- 戴安娜女士像 -22
- 女士像 -23
- 墨西哥女子 -24
- 埃塞尔·史密斯夫人像 -25
- 露丝·德雷珀像 -26
- 巴特勒·叶芝像 -27
- 德梅耶男爵夫人 -28
- 西比尔·萨松小姐 -29
- 罗伯特·斯宾塞像 -30
- 约翰·莫纳什将军像 -31
- 塔玛拉·卡尔萨维纳像 -32
- 埃莉诺·西尔斯像 -33
- 埃尔西·迈耶像 -34
- 欧内斯特·谢林像 -35
- 沃里克伯爵夫人像 -36
- 布莱克·里士满爵士像 -37
- 坐着戴帽子的女人 -38
- 乔治·雷纳德像 -39
- 穿长袍的男子 -40
- 划船的男子 -40
- 写字的年轻人 -41
- 扭身坐着的女子 -42
- 提篮的女子 -42
- 坐着的男子 -43
- 两个躺在干草堆的女孩 -44
- 穿风衣坐着的男子 -45
- 站着的叙利亚男子 -46
- 坐着的叙利亚男子 -46
- 表演杂技的男孩 -47
- 侧坐的女子 -48
- 跪在椅子上的女子 -49
- 拿扇子坐着的女士 -50
- 坐着的男子 -51
- 休息的士兵 -52
- 受伤的士兵 -52
- 斜倚的男子 -53
- 仰面睡觉的男子 -54
- 沉思的男子 -55
- 侧卧在草地的男子 -56
- 母亲给孩子编辫子 -57
- 双手握棒 -58
- 双手合十 -59
- 手 -60
- 手臂 -60
- 腿 -61
- 扭头拿棍子的男子 -62
- 手扶头扭身站立的男子 -63
- 身体后屈站立的男子 -64
- 手臂抬高扭头站立的男子 -65
- 仰面躺在的男子 -66
- 双手扶头后倾站立的男子 -67
- 仰头坐着的男子 -68
- 跪着的男子 -69
- 码头停的船 -70
- 行驶的船 -71
- 船帆 -71
- 干草车 -72
- 风景 -72
- 树 -73
- 两朵百合 -74
- 两朵百合 -75
- 玫瑰枝 -76
- 玫瑰枝 -76
- 石榴 -77
- 各种秃鹰的姿态 -78
- 秃鹰 -79
- 趴着的狗 -80
- 各种姿态的狗 -80

“记住，永远不要被有限的工具限制了思想。”

—— 萨金特

浑厚洒脱的经典素描范画

世界著名肖像画家、水彩画家，美国印象派的先驱、英国皇家美术院成员。
英国皇家水彩画家协会的会员，在英国水彩画史中享有重要的位置。
其描绘了爱德华时代的奢华，被誉为“当时的领军肖像画家”。
他一生中创作了900幅油画，2000多幅水彩画，以及无数幅素描和炭笔画。

优异的艺术才能

约翰·辛格·萨金特 1856 生于意大利佛罗伦萨，1925 年就在萨金特 69 岁那年，在睡梦中心脏病发作在伦敦去世。

萨金特的父亲是美国医学插画家，母亲热爱绘画，萨金特是在父母旅居佛罗伦萨时出生的。萨金特 6 岁就开始画画，10 岁已经跟母亲一起画水彩写生，14 岁时进入佛罗伦萨美术学院学习。

1874 年，18 岁时萨金特一家迁往巴黎，萨金特跟随巴黎美术学院著名人像画家卡罗勒斯·迪朗学画。

1876 年，20 岁时萨金特第一次回到美国，并申请加入美国籍。

1877 年，21 岁时萨金特因老师迪朗破例答应萨金特为其画一幅像，参加巴黎沙龙展使萨金特受到普遍注目，一举成名。

1881 年，27 岁时萨金特荣获沙龙银奖。之后他到过西班牙、荷兰，潜心临摹委拉斯开兹和弗里斯·哈尔斯名画，寻觅名家绘画技巧的秘密。

1883 年，39 岁时萨金特生涯中的转折点。他搬到了一间更宽敞的画室，怀着对未来的希望住进新居。这时他已是沙龙中定期的展出者，成功地树立起一代艺术家的形象。

1887 年，43 岁时萨金特回到美国，接受了许多绘画邀约，他的首次美国个展在波士顿举行，获得空前的成功。

1897 年，53 岁时萨金特正式成为皇家美术学院的会员，成为大西洋两岸有影响的肖像画家。萨金特获得无数的荣誉，包括剑桥、牛津、耶鲁等各大大学的荣誉学位。

1925 年，69 岁时萨金特停下从 13 岁就拿起来的画笔，一生贡献于绘画艺术事业，终身未娶，无视世俗的浮荣，结束了一位伟大艺术家才华横溢的一生。

没有艺术学院文凭的画家

萨金特的一生主要是在欧洲活动，大部分光阴在伦敦度过，因其是美国人的后裔，他的艺术成就被写入美国绘画史。

萨金特绘画艺术技法散发着持久的吸引力，他强调画家要始终保持敏锐的观察力，要在画面处理上大胆舍去一切不必要的东西。晚年时，尽管他的艺术倍受赞赏，他却并不在意，仍然反复探求。

萨金特的肖像画，颜色和光线的处理非常微妙，丰富典雅，善于表现人物性格、风度和气质。在衣服质感的处理上也多有自己独特的室内光处理法。

年过半百之后，萨金特对肖像画感到了厌倦。幼年时期的旅途历程和印象派绚丽的色彩仿佛都在召唤着他，于是他关闭画室开始转向户外创作。绘画工具也从笨重的油画颜料变成了便携性水彩颜料。与前期的肖像相比，更多的突破是自然光的处理和散光源细微的明暗变化。

如果说他前期的油画肖像像是一颗颗珍珠一样温润，那么晚年的水彩景物就如同被明黄包裹着的初旭，温暖绚丽，将自然柔和的美保留在画纸上。

除了风景画萨金特又将全部心思集中壁画上。他为波士顿公共图书馆绘制壁画，之后萨金特创作了宗教历史题材壁画，随着壁画的完成使他再次驰名远近，波士顿美术馆也邀请他创作一幅大型壁画。

萨金特受命成为第一次世界大战视觉记录画家之一。他深入法国西部战线，这个经历使其完成了大型作品《毒气战》。毫无疑问，这是为一次世界大战所创造出的最高杰作。

萨金特没有艺术学院的文凭，却拥有了肖像画家的最高荣誉。作为紧随印象派大家之后的融合者，他富有魅力的肖像画使他奠定了 19 世纪末至 20 世纪初艺术殿堂的崇高地位。

“印象化”的素描

萨金特 11 岁时，母亲在写给亲戚的信中提到：“萨金特在欧洲受到大量自然及艺术之美的熏陶，鉴赏力与日俱增。他最擅长素描，有着令人叹为观止的敏锐、精确的独特的眼光。若接受良好的训练，想必能成为一位优秀的艺术家”。

早期萨金特进入法国著名肖像画家卡罗勒斯·迪朗的画室学习传统素描的造型技法。这位老师崇尚写实，以理性冷峻的素描手法教授他的学生。萨金特深受法国印象派绘画影响，又对西班牙画家委拉斯凯兹和哈尔斯的画风极感兴趣。

萨金特一方面从莫奈那里汲取了印象派绘画技巧，另一方面他将所学转化成自己与众不同的新的风格、笔法和构图。萨金特的素描洒脱而不焦躁，浑厚却又显得透明。笔触光润细腻，线条流畅，描绘的人物各具其个性。萨金特特别注重人物个性、神态、表征的展现。如他画菲利普斯夫人手臂的柔软，画约瑟夫目光的坚定，画安格纽夫人容貌的美丽，画女演员特丽的优雅。

萨金特画的技巧吸收了当时印象派的“印象化”，其素描笔触轻快，这种放松的笔触给人非常活泼灵动洒脱的感觉。萨金特常对学生说：“观察无处不在，无论你在哪里，你的脑子始终记录着观察到的一切。持续观察你看到的所有东西，然后用速写来检验你的记忆。如此反复，直到他们印在你脑海中。用可以想到的任何方法来记录自然的复杂与美丽。记住，永远不要被有限的工具限制了思想”。

萨金特的素描自然、庄重华丽的技法得到公认。他富有魅力的肖像画为他奠定了 19 世纪艺术殿堂的崇高地位。在他漫长的艺术生涯中，从古典大师技巧出发，而后能见到印象派的画法和更为现代性的倾向。萨金特不过时也不新潮，他的画风兼而有之。

侧面多小女孩

- 15.2×20.3 cm
- 1885
- 铅笔

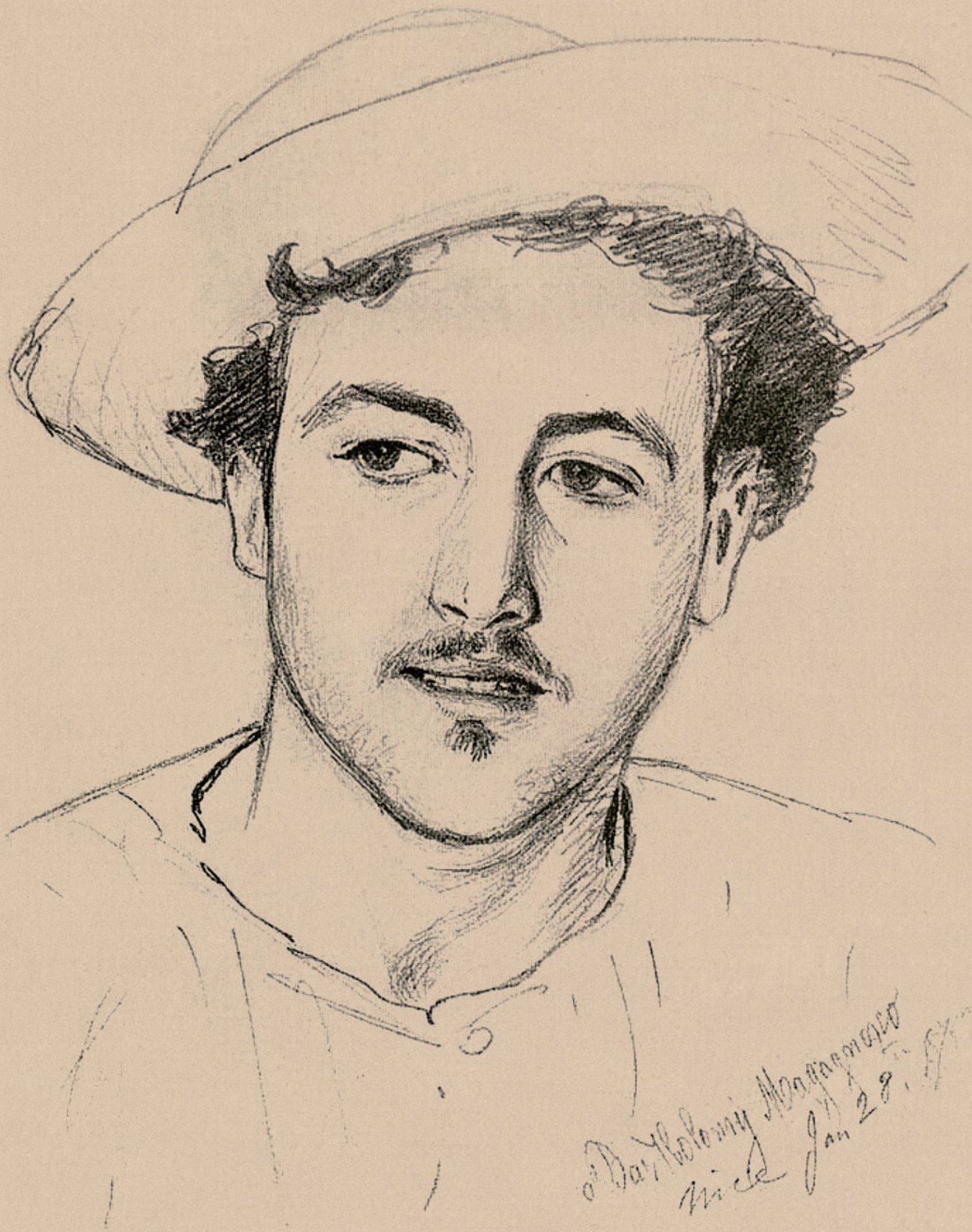
低头的女孩

- 15.2×20.3 cm
- 1885
- 铅笔

Portrait of a woman

3/4

of Bartholomy Magagnolo
nice Jan 28, 1974

自画像

- 25.4×19.7 cm
- 1875
- 铅笔

自画像

- 25.4×19.7 cm
- 1875
- 铅笔

to my friend Helen Livmore
John L.argent July 30th 1916

史汀森·利弗莫尔小姐

- 26.4 × 35.5 cm
- 1916
- 铅笔

芭莉摩尔小姐

37.2×29.9 cm •

1903 •

铅笔 •

萨金特夫人

- 16×9.5 cm
- 1882
- 粉笔

侧面的女子

22.3×16.4 cm •
1920 •
粉笔 •

沉思的年轻人

- 16.8 × 10.2 cm
- 1875
- 石版画

路易斯·奥蒙德夫人

30.8×21.9 cm •
1920 •
粉笔 •

