

· 视域丛书 ·

素描的高度

西方名家作品精选

THE HEIGHT OF SKETCH

应金飞 李雪芬 主编

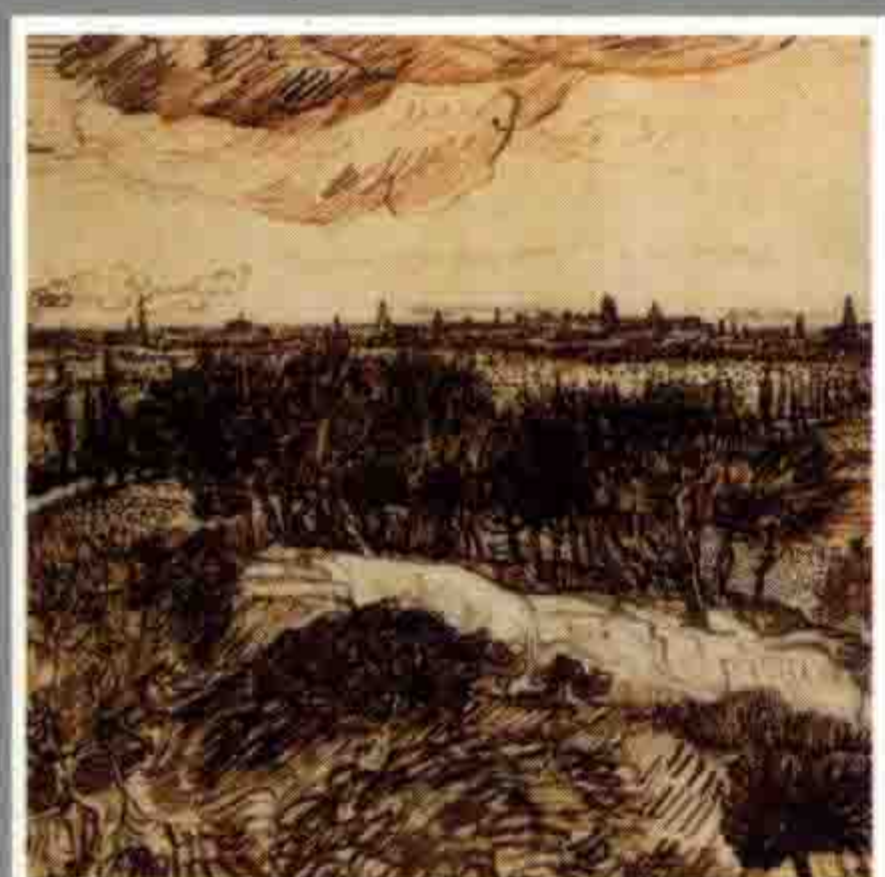

中国美术学院出版社
CHINA ACADEMY OF ART PRESS

西方名家作品精选 THE HEIGHT OF SKETCH

中国美术学院出版社
CHINA ACADEMY OF ART PRESS

扫描二维码关注
中国美术学院出版社官方订阅号

ISBN 978-7-5503-1975-2

9 787550 319752 >

定价: 188.00 元

· 视域丛书 ·

素描的高度

西方名家作品精选

THE HEIGHT OF SKETCH

应金飞 李雪芬 主编

中国美术学院出版社
CHINA ACADEMY OF ART PRESS

江健文书籍工作室 Jiang Jianwen Books Studio
www.Jianwen705@126.com

选题策划：江健文
责任编辑：江健文
助理编辑：李颖
装帧设计：江健文
责任校对：杨轩飞
责任印制：张荣胜

图书在版编目（CIP）数据

素描的高度：西方名家作品精选 / 应金飞，李雪芬
主编. — 杭州：中国美术学院出版社，2019.7
（视域丛书）
ISBN 978-7-5503-1975-2

I. ①素… II. ①应… ②李… III. ①素描—作品集
—西方国家 IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第113322号

视域丛书 / 素描的高度
西方名家作品精选

主 编：应金飞 李雪芬
助理主编：殷红美

出 品 人：祝平凡
出版发行：中国美术学院出版社
地 址：中国·杭州市南山路218号 / 邮政编码：310002
网 址：<http://www.caapress.com>
经 销：全国新华书店
制 版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司（Cruse扫描制版）
印 刷：浙江省邮电印刷股份有限公司（CTP印刷）
版 次：2019年7月第1版
印 次：2019年7月第1次印刷
印 张：27.25
开 本：1000mm×1400mm 1/16
印 数：0001—2000
书 号：ISBN 978-7-5503-1975-2
定 价：188.00元

《圣母子、圣安娜和小约翰》画稿（局部） 列奥纳多·达·芬奇

3-1-96

目 录

导 言 / 1

图 版

- 列奥纳多·达·芬奇 / 4
- 阿尔布雷希特·丢勒 / 14
- 米开朗琪罗·博那罗蒂 / 28
- 拉斐尔·桑西 / 36
- 小汉斯·荷尔拜因 / 46
- 彼得·保罗·鲁本斯 / 60
- 安东·凡·戴克 / 70
- 让-奥古斯特-多米尼克·安格尔 / 78
- 阿道夫·门采尔 / 92
- 埃德加·德加 / 106
- 伊里亚·叶菲莫维奇·列宾 / 128
- 文森特·凡·高 / 134
- 米哈伊尔·亚历山大罗维奇·弗鲁贝尔 / 146
- 费尔南德·赫诺普夫 / 154
- 乔治·修拉 / 164
- 阿里斯蒂德·马约尔 / 178

爱德华·蒙克 / 184
阿图尔·康勃夫 / 202
凯绥·珂勒惠支 / 214
尼古拉·费欣 / 228
弗朗西斯·培根 / 244
皮埃特罗·阿尼戈尼 / 252
安德鲁·怀斯 / 266
卢西安·弗洛伊德 / 280
阿维格多·阿利卡 / 298
鲍里斯·扎博罗夫 / 326
安东尼奥·洛佩斯 / 336
杰里·安德烈 / 354
克劳迪奥·布拉沃 / 366
爱德华多·纳兰霍 / 380
拉吉斯拉夫·库克列克 / 398
奇奇·史密斯 / 416

导 言

《素描的高度》一书我们选编了西方美术史范畴从15世纪到现当代三十余位画家的具象写实和具象表现性素描作品，囊括了从文艺复兴至现当代以来的西方素描经典。在画家的选择上，我们并未完全以其在美术史上的地位和影响力的高低为标准，而是既呈现了传统意义上素描的基本特征，也将当代绘画语义中具有素描精神的作品予以展现。全书按照画家的生辰时间排序，收录该画家的一些代表作品；对该画家的生平、创作背景、作品特点做了扼要的介绍。在这些作品中我们基本可以看到西方素描发展的脉络——从写实性作品、表现性作品到观念性作品。这些作品既从时间角度展示了不同时代的审美差异，又将画家们因空间、地域以及个体的不同而产生的风格呈现出来。

《素描的高度》是在2009年版的基础上增补新版。旧版《素描的高度》还有一个姊妹篇《速写的高度》，我们将旧版的画家资料做了新的择选调整，避免了两册书中画家收编互有重叠的现象。同时在这一册《素描的高度》中，我们增补了一些十分有影响力的现当代画家，例如蒙克、奇奇·史密斯、培根等。他们的作品在表现方式和材料选择上并不局限于一般的素描定义，具有十分丰富的内涵与表现力，也因此应该被素描学科的研究所关注。基于这样的调整，《素描的高度》与《速写的高度》两册书从专业的角度，为美术专业的学生和绘画爱好者提供了在时间跨度上更加完整，所涵盖的形式语言内容也更加全面的作品汇集，旨在拓展人们对素描创作形式的一般认识，给予美术创作实践有益的参考和启发。

纵览西方艺术的发展，我们不能绕开文艺复兴时期的意大利。文艺复兴运动给欧洲乃至整个西方人文艺术领域注入了新的生机。艺术家在新的维度对自身和客观世界进行思考，并借助科学的方法发展了“艺术模仿自然”的造型观念。他们解剖人体，了解骨骼和筋络的秘密。于是严谨合理、血肉饱满的形象出现在达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔这些艺坛巨匠的笔下，但当时探索这些造型规律时所绘的素描尚未以独立的艺术形式出现，仅作为创作草图随着创作过程的具体需要而出现，处于从属于创作的艺术。

远眺平原山脉 炭笔 22.5cm × 29cm
约1880—1885年 阿道夫·门采尔

舞姿习作 炭铅笔 (尺寸不详)
1878—1879年 埃德加·德加

文艺复兴运动也影响了欧洲北方的画家们。德国的丢勒，一位极具理性的艺术家，他的素描作品生动地反映了其深入剖析人类灵魂的探索精神，他和稍晚一些的同胞荷尔拜因对于素描语言的探索有异曲同工之妙，他们十分注意在作品中披露人物的性格，表现出对人物内心世界的深刻的洞察力。丢勒和荷尔拜因使素描从一种手段进阶为具有了独立存在的艺术形态，可谓素描创作实践的一个里程碑。两百多年后，门采尔和康勃夫传承了德国人严谨的风格，还有后来的德国表现主义版画家和雕塑家凯绥·珂勒惠支等，他们把素描艺术继续推向了第二个高峰。

17世纪，经历了宗教改革的欧洲，艺术面貌也发生了巨大的变化。巴洛克、洛可可之风盛行，素描风格开始由严谨的线的造型向着追求更为自由、奔放、富于变化的方向发展，出现了鲁本斯、凡·戴克、委拉斯开兹等画家，他们的作品形象生动、语言独特。到荷兰画家伦勃朗时，素描风格达到了至美之境，他的作品充分体现出光线变化的丰富性和强烈的体积感。18世纪法国画家华托的素描技巧娴熟，动态优美，而另一位画家布歇格调轻浮靡丽，影响了一大批画家对浮靡之风的崇尚，直至达维特、安格尔重新从古典主义中吸取力量，绘画艺术才从浮华的风尚中振作过来。安格尔在古典主义的沉舟之中，凭着性格上的执着，最终把学院派素描推到了顶峰，他的素描堪称学院派的最高成就。德加出于安格尔门下，是一位承上启下的素描大师，他特别强调用记忆的方法作画，创作了很多经典的舞女形象。他把握的形态生动且特征细腻，堪称出神入化。凡·高虽身处异邦，但孕育他艺术成长的文化背景和土壤却是法国，他的素描强有力地表现出其个人感受的主观精神，他一生受孤独之苦，但这种寂寞与愤懑之情在他的作品中却转换为对生命和光明的强烈渴望。

从写实主义的范畴来讲，绘画艺术的中心，在法国现代派的冲击下，又转移到了俄罗斯，此时俄罗斯的文化艺术臻至高峰。如巡回展览画派的代表人物列宾、苏里科夫、谢洛夫等就是其时艺术高峰的代表。和俄罗斯绘画一样，素描风格亦沉雄博大，具有浓郁、深厚的民族性格。19世纪的素描艺术，无论在绘画形式还是在艺术家个人形态语言的探索方面都处于一个新的顶峰时期。

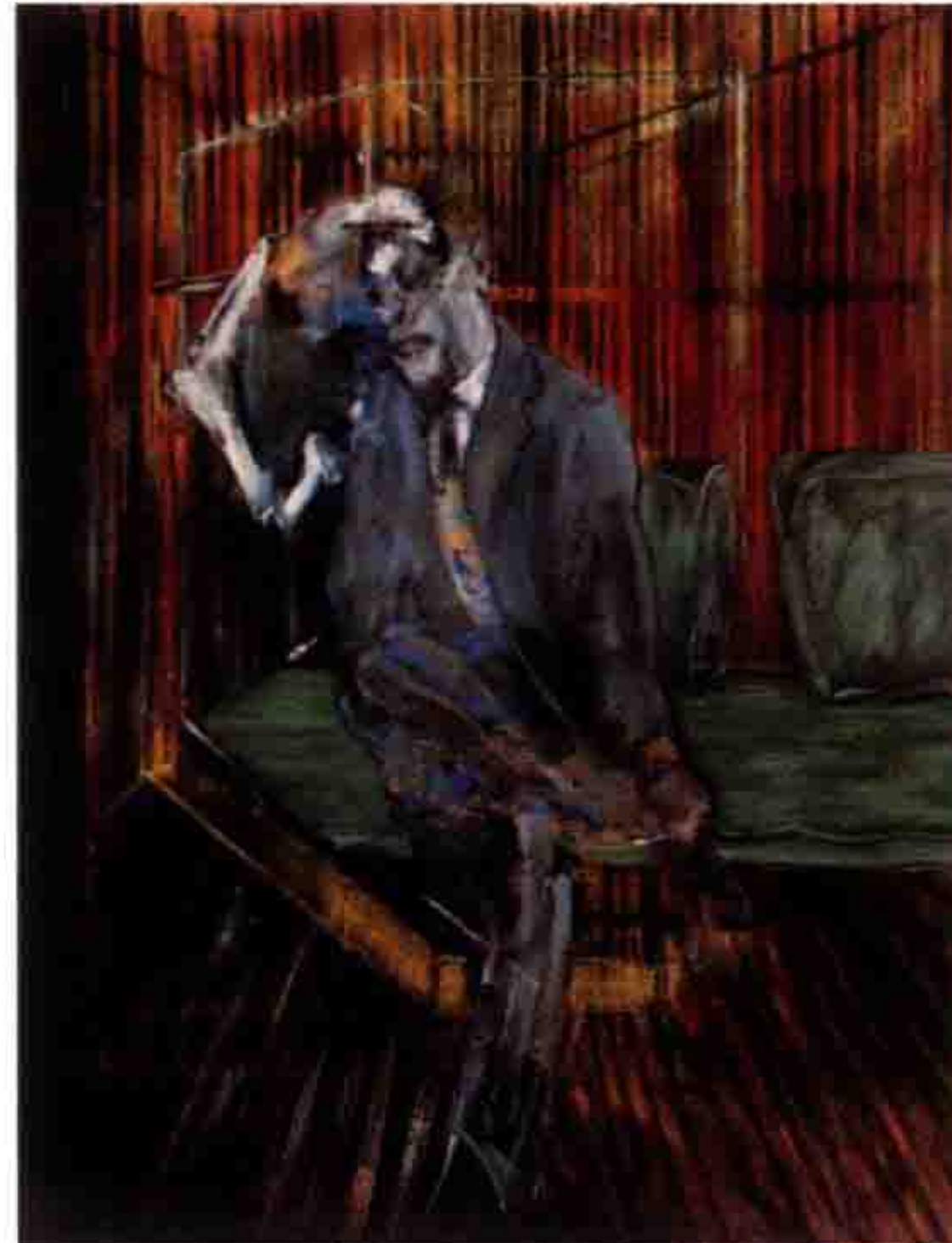
20世纪，尤其是在世界艺术中心由欧洲转移至美国后，西方素描艺术呈现多元形态。挪威画家蒙

红发绿眼的女人 石版
(尺寸不详) 1902年 爱德华·蒙克

无题 铅笔 35cm×28cm 1979年
安德鲁·怀斯

肖像研究 油性材料 152.5cm×118cm
1953年 弗朗西斯·培根

克是表现主义的先驱。他的画笔直指人的内心世界，再现了处于精神游离边缘的人的状态。珂勒惠支是德国的版画家和素描画家，她创作的主题是德国社会的贫穷、战争、母子与死亡，她的素描悲凉、厚重、气势强劲，抒发了女性的慈悲胸怀。

在现代艺术受到强烈冲击的20世纪，各种各样的艺术流派滋生。并非平庸的写实主义的风格在发展中，出现了诸如新写实主义、超级现实主义等新风格，一些艺术家依然孜孜不倦地在探索着具象艺术。英国画家卢西安·弗洛伊德始终把写实素描作为独立的绘画形式不断地进行探索，反复地画他身边的人。人物的极端情感和近距离视角使他的作品具有“怪异”的真实感，呈现一种生命的凝重与哀愁。而美国画家安德鲁·怀斯，多以其生活的乡野和周围的人物为创作的母题，细腻地呈现出画家内心的孤寂与感伤。此外，洛佩斯的“魔幻”，大卫·霍克尼的“平淡”，吉姆·戴恩的“隐喻”等，他们绘画中的这些风格元素，同样也在素描中强烈地表现出来，给20世纪以来的素描艺术增添了缤纷的色彩。

今天，艺术观念和创作手段都发生了巨大的变化，画家们所选用的材料和媒介也更趋丰富、多元，但素描、速写所传递出来的绘画精神在一些优秀的作品中仍然体现。在德国当代艺术家奇奇·史密斯的画作中，我们看到了一种十分复合的创作方式，她喜欢在特制的尼泊尔草纸上不断地拼贴再创作，利用树脂、明胶、墨水等材料的特质，呈现出一系列惊恐、焦虑的女性形象。奇奇·史密斯将人的存在与消亡，生命的继承与毁灭，人的肉体与精神等关系再现出来，呈现了一种交叠共生的生命体验。素描在她的绘画作品中作为一种关键要素，表现出了一种朴素而强大的力量。

素描，同各种其他的艺术创作形式一样，有其独特的艺术表现力，同时又蕴藏着无穷的变化。有高度地观看好的经典作品，从来是绘画学习的重要途径与手段。一件好的作品总能在艺术家和观者之间建立起一座沟通的桥梁；在今天，我们观看或学习国外优秀的素描作品，其启发性的图像对于我们当下的学习和创作仍具有非常重要的现实意义。

列奥纳多·达·芬奇

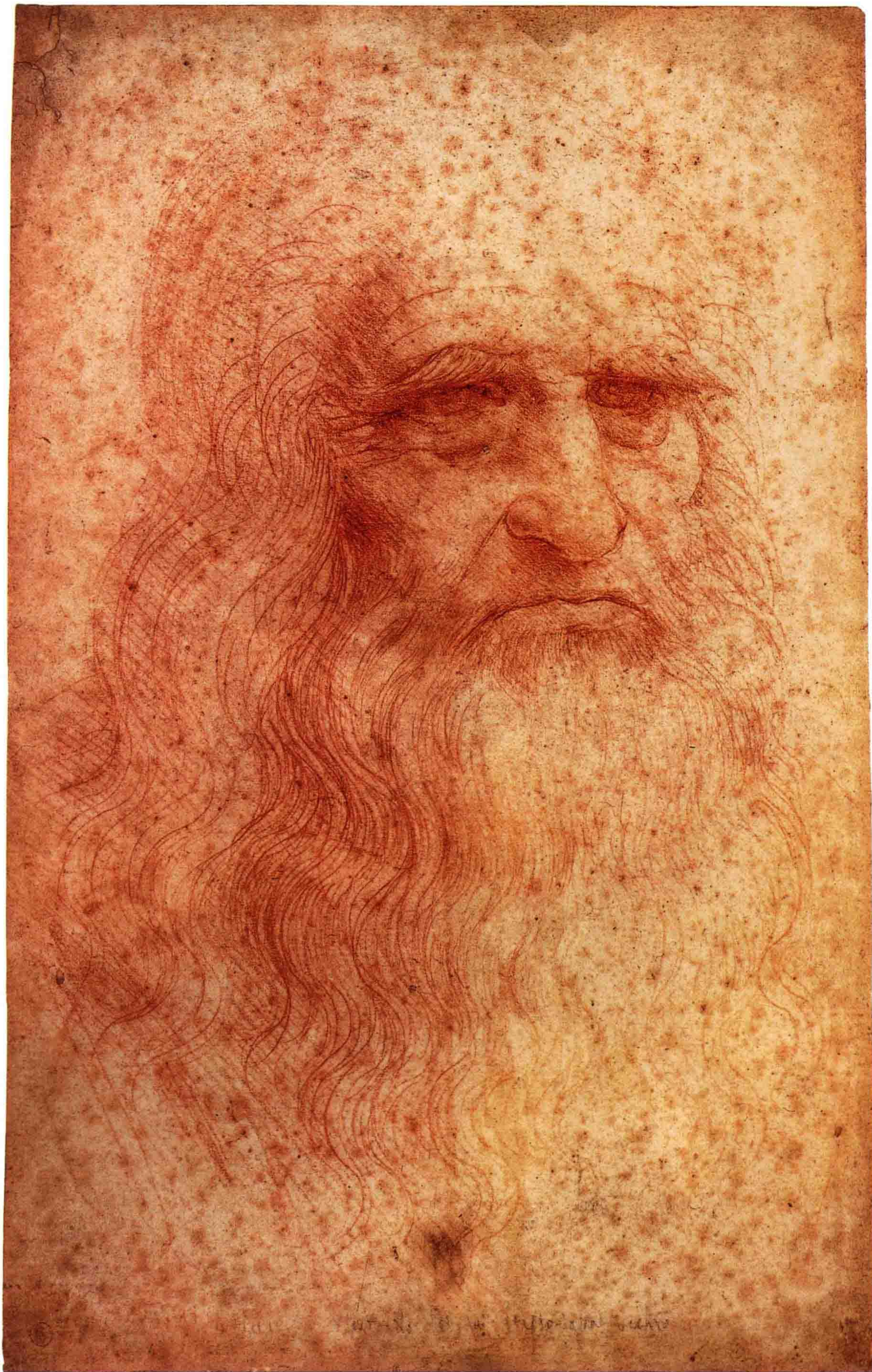
Leonardo da Vinci

1452—1519

列奥纳多·达·芬奇是人类智慧的象征，他怀有极其远大的理想，试图重新创造世界的美，量度世界的广大无垠，解释世界的奥秘，可是他只有常人的生命和力量。他的抱负是发现一切，研究一切，创造一切。他的生命是一条没有走完的道路，路上撒满了崇高的未完成作品的零星碎片。他在临终前心酸地说：“我一生从未完成一项工作。”

达·芬奇生于佛罗伦萨郊区的芬奇小镇，因此取名叫芬奇，5岁时能凭记忆在沙滩上画出母亲的肖像，同时还能即席作词谱曲，自己伴奏自己演唱，引得在场的人赞叹不已。父亲安东尼奥律师发现了儿子的绘画才能，决定送他进佛罗伦萨艺术家韦罗基奥的工作室学习。在那里，达·芬奇不仅接受绘画、雕刻、建筑艺术的教育，还受到其他科学的影响。达·芬奇在韦罗基奥工作室曾经研究过鸡蛋的明暗变化关系，创造了明暗渐进画法。他在韦罗基奥工作室度过了6个年头，成长为具有现代科学思想和勇于探索的人类智慧的典范。达·芬奇在佛罗伦萨是无法施展自己的才能的，他一心想要把他的艺术和智慧带进现实世界，使自己的艺术能光彩照人。他在31岁那年写信给米兰大公鲁多维柯·斯弗查，在信中列举了自己的各种才能，最后他还表示可为大公的父亲塑造一座骑马像，让此像成为世界上前所未有的巨型雕像。达·芬奇在41岁时完成了这一土制塑像巨作，但因没有足够的铜来铸造，巨作终未完成，1499年法军入侵时此巨作被毁，否则那将成为世界一大奇迹。大公酬谢达·芬奇的不是金币，而是金言玉语，这使达·芬奇十分不安。大公为了安慰他，请他为米兰格雷契寺院食堂画幅画，这就是《最后的晚餐》。如果说《最后的晚餐》是世界最著名的宗教画，那么达·芬奇在51岁时自米兰重返佛罗伦萨而作的《蒙娜丽莎》则无愧为世界上最著名、最伟大的肖像画。这两件誉满全球的作品使达·芬奇的名字永垂青史。达·芬奇独特的艺术手法是运用明暗法创造平面形象的立体感。他曾说：“绘画的最大奇迹，就是使平的画面呈现出凹凸感。”他运用圆球体受光变化的原理，首创明暗转移法（亦称明暗渐进法）。所谓明暗转移，即指形象由明到暗的过渡是连续的，像烟雾一般，没有截然的分界；《蒙娜丽莎》是这种画法的典范之作。瓦萨里认为这种明暗画法是绘画艺术的一个转折点。达·芬奇的一生始终在探索艺术的高贵气质，只有在美的创造中他才能感到心满意足。

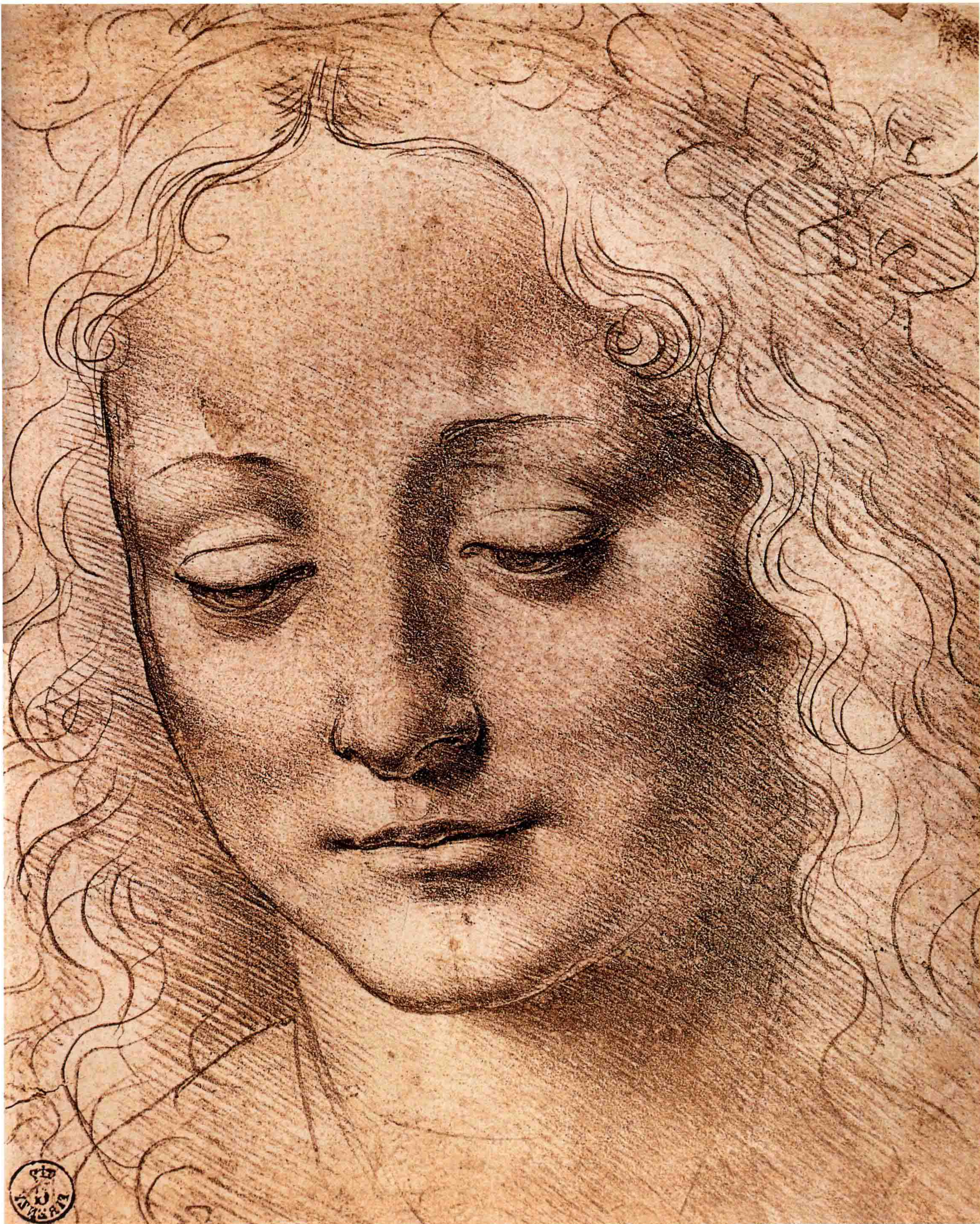
15世纪意大利的科学和艺术因达·芬奇而登峰造极。可是他到了晚年并没有受到重视和赏识，教皇的冷漠使他十分伤心。1515年法兰西国王弗朗索瓦一世重新占领米兰时，邀请达·芬奇赴法国克鲁堡定居，聘他为宫廷画家。达·芬奇1519年客死异国，终年67岁。他的学生弗朗西斯柯·穆埃基说：“达·芬奇的死，对每一个人都是损失，造物主无力再造一个像他这样的人了。”

达·芬奇自画像 红色粉笔 33.3cm x 21.5cm 1510—1515年

年轻女子的侧面肖像画 红色粉笔、纸本 63cm x 46cm 1499—1500年

圣母 红色粉笔、纸本（尺寸不详） 1452—1519年

两个士兵 红、黑粉笔 19.8cm x 18.8cm 1503—1504年

少女像 彩色铅笔 （尺寸不详） 1452—1519年