

The Art of Sketch

ans Holbein

素描的艺术
荷尔拜因

主编 黄海岩 编著 李健

长江出版传媒
湖北美术出版社

素描的艺术
荷尔拜因
主编 / 黄海蓉 编著 / 张健
Holbein

主编: 黄海蓉

编著: 张健

图片整理: 徐德荣

策划 / 责任编辑 / 整体设计 / 严浩

技术编辑: 李国新

图书在版编目(CIP)数据

素描的艺术. 荷尔拜因 / 黄海蓉 主编 张健 编著.

-- 武汉: 湖北美术出版社, 2016.7

ISBN 978-7-5394-8593-5

I. ①素…

II. ①黄… ②张…

III. ①素描-作品集-德国-近代

IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第137102号

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街268号B座18楼

电 话: (027) 87679583(发行) 87679544(编辑)

传 真: (027) 87679529

邮政编码: 430070

印 刷: 武汉精一佳印刷有限公司

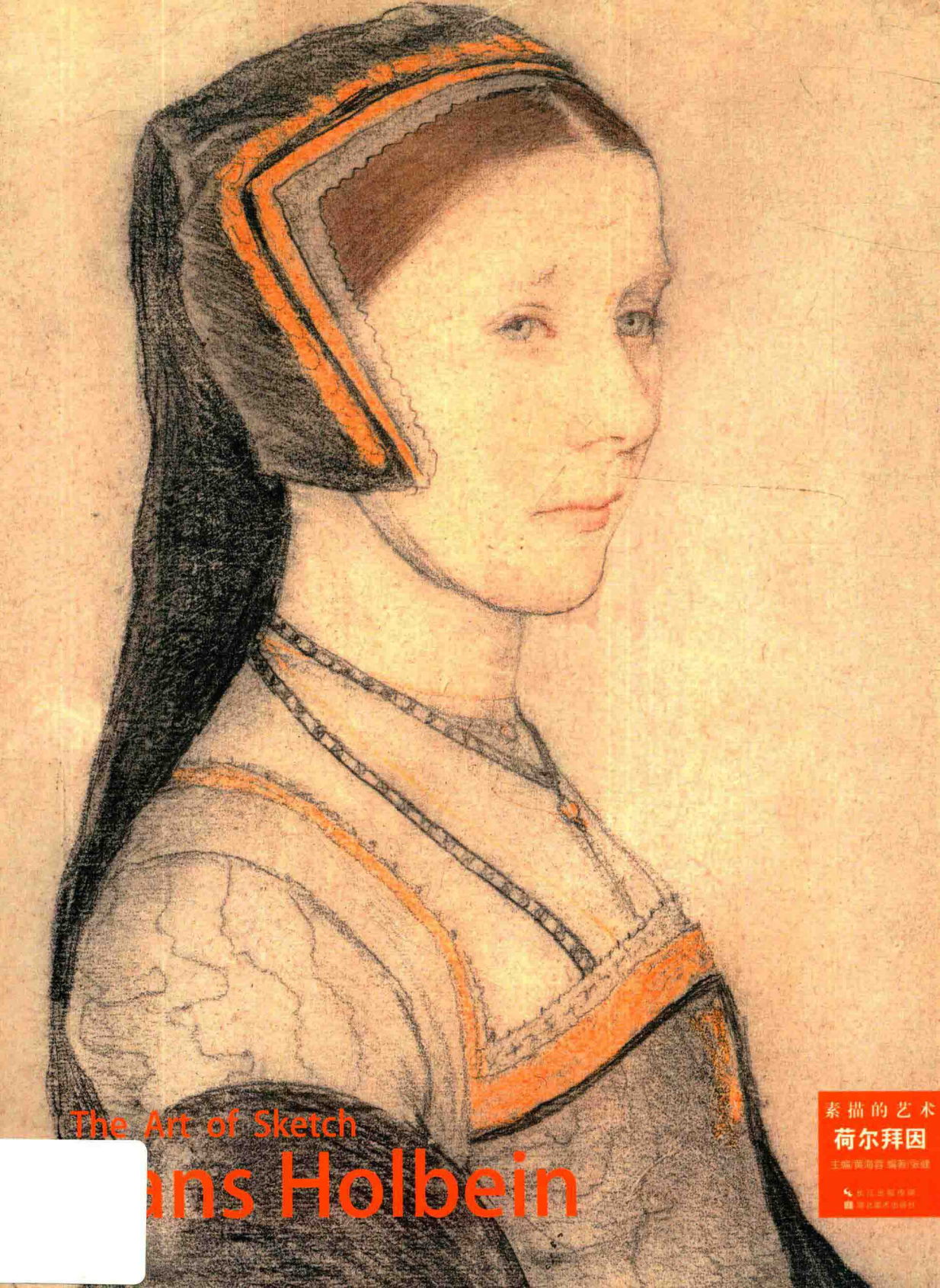
开 本: 720mm×965mm 1/16

印 张: 5

版 次: 2016年8月第1版 2016年8月第1次印刷

定 价: 35.00元

图书凡有印装质量问题, 请及时与出版社联系。

The Art of Sketch

ans Holbein

素描的艺术
荷尔拜因

主编 黄海岩 编著 李健

长江出版传媒
湖北美术出版社

ISBN

9 78

定

www

主编: 黄海蓉

编著: 张健

图片整理: 徐德荣

策划 / 责任编辑 / 整体设计 / 严浩

技术编辑: 李国新

图书在版编目 (C I P) 数据

素描的艺术. 荷尔拜因 / 黄海蓉 主编 张健 编著.

-- 武汉: 湖北美术出版社, 2016.7

ISBN 978-7-5394-8593-5

I. ①素…

II. ①黄… ②张…

III. ①素描-作品集-德国-近代

IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第137102号

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街268号B座18楼

电 话: (027) 87679583 (发行) 87679544 (编辑)

传 真: (027) 87679529

邮政编码: 430070

印 刷: 武汉精一佳印刷有限公司

开 本: 720mm×965mm 1/16

印 张: 5

版 次: 2016年8月第1版 2016年8月第1次印刷

定 价: 35.00元

图书凡有印装质量问题, 请及时与出版社联系。

188

壁画草图

1517年

毡毛笔、有色墨水

尺寸不详

《素描的艺术》系列丛书客观真实地呈现了艺术史上不同时期大师们的精彩之作，其印制之精美、选图之精良、设计之精心，堪称中国美术出版之上品，是艺术家和众多青年学子学习欣赏大师素描艺术的理想视觉文本之一。

请扫描二维码
关注新书信息

Brief Introduction of
Hubei Fine Arts Publishing House

素描的艺术
荷尔拜因
主编 / 黄海磊 编著 / 张健
Holbein

长江出版传媒 湖北美术出版社

Preface

前言

寻找西方经典素描的轨迹

人类自有绘画起，素描便无处不在。由于它初始工具操作简便，表达朴素而又直接，被广泛地应用在绘画表现之中。随着现代绘画语言的不断丰富与庞杂，素描的概念也变得含义丰富，并衍生出各类功能的素描来。在我看来，最基本的有三类：一是作为功能性的草图、手稿；二是作为初学绘画入门最基本的造型训练；三是独立的、以素描本体语言进行创造性研究的作品。在当代绘画领域里，素描已经直接进入到艺术家新的思维方式的表达中，成为独立意识与观念传达的一种手段。

长期以来，素描的概念在中国被局限化了，素描的表现力以及语言自身的丰富性，都是我们需要认真思考的。

《素描的艺术》系列丛书收录的是西方经典的素描。之所以是经典，就是已经被载入史册的作品。我把它称为“历史的素描”。人们常说艺术常新、生命常新，“历史的素描”是已经过去的事情，怎么会有“新”的特质？

“历史的素描”不只是已经过去，已经完成的东西，它是一个进程，一直延续到今天，影响着人们的认知和行为；反过来，当代人的素描实践活动也在发展着“历史的素描”，阐释着“历史的素描”，赋予“历史的素描”新的意义。通过对西方“历史的素描”的准确描述来发现“历史的素描”真正的意义，进而对“历史的素描”作总体的把握，总结素描中的规律，以及素描语言本身的丰富内涵，对今天我们的绘画有长久的意义。

今天美术家研究素描的目的，除了技术技巧、方法手段之外，还包括素描的经验和图像产生时的那个“语境”，也就是作品背后的信息，以及素描在绘画中的关系；同时也是让今天的艺术家在他们的“表述”中与“历史”对话。只有沿

着经典素描留下的轨迹才能追溯既往的物质存在，过去留下的任何有笔痕的东西都可算素描经验，这些素描经验织成一个巨大的帷幔，伟大的作品就遮掩在这个帷幔后面。换句话说，素描经验不是历史，经验只能折射历史，经验等待后人解读，解读经验需要研究者的判断力和明辨力、想象力和理性。

一方面一个艺术家的思想，不管有多么雄奇伟大，都不能离开历史传统而独立运行，思想必须借助历史上遗留下来的历史材料，在与古人真诚对话的过程中，自然而然地流溢出来；另一方面，艺术思想必须汇入传统，进入历史，传诸后人，在与后人的对话中，才能真正成为思想，在思想史的河流中延续生命。从根本上讲，“素描”这两个字，如果没有一代又一代做绘画的人谈论它，如果这种谈论没有形成一种代代相传的历史，“素描”除了是一个空洞的符号以外，难道还会有它今天所具有的无限丰富的含义吗？真正的艺术家应该既见古人，又见来者，从而在历史传统的长河中自由地游弋。

在中国，我们深度研究和开拓素描领域及研究素描传统的意识都还很不够，多年来素描研究中浅薄的实用主义与工具主义，仍然随处可见。历史作为历史的真面目，恰恰在那种所谓的历史研究中被割裂、被遮盖了。值得欣喜的是，《素描的艺术》系列丛书在作品收集的完整性、深入性以及印刷上用了工夫，它呈现了20世纪之前西方画家们较为完整的素描思想史，为我们提供了西方传统素描较为详实的资料，值得称道！

李晓林

（中央美术学院教授）

IPSIUS EFFIGIATOR

Æ. XLV.

Hans Holbein

汉斯·荷尔拜因 (1497—1543)

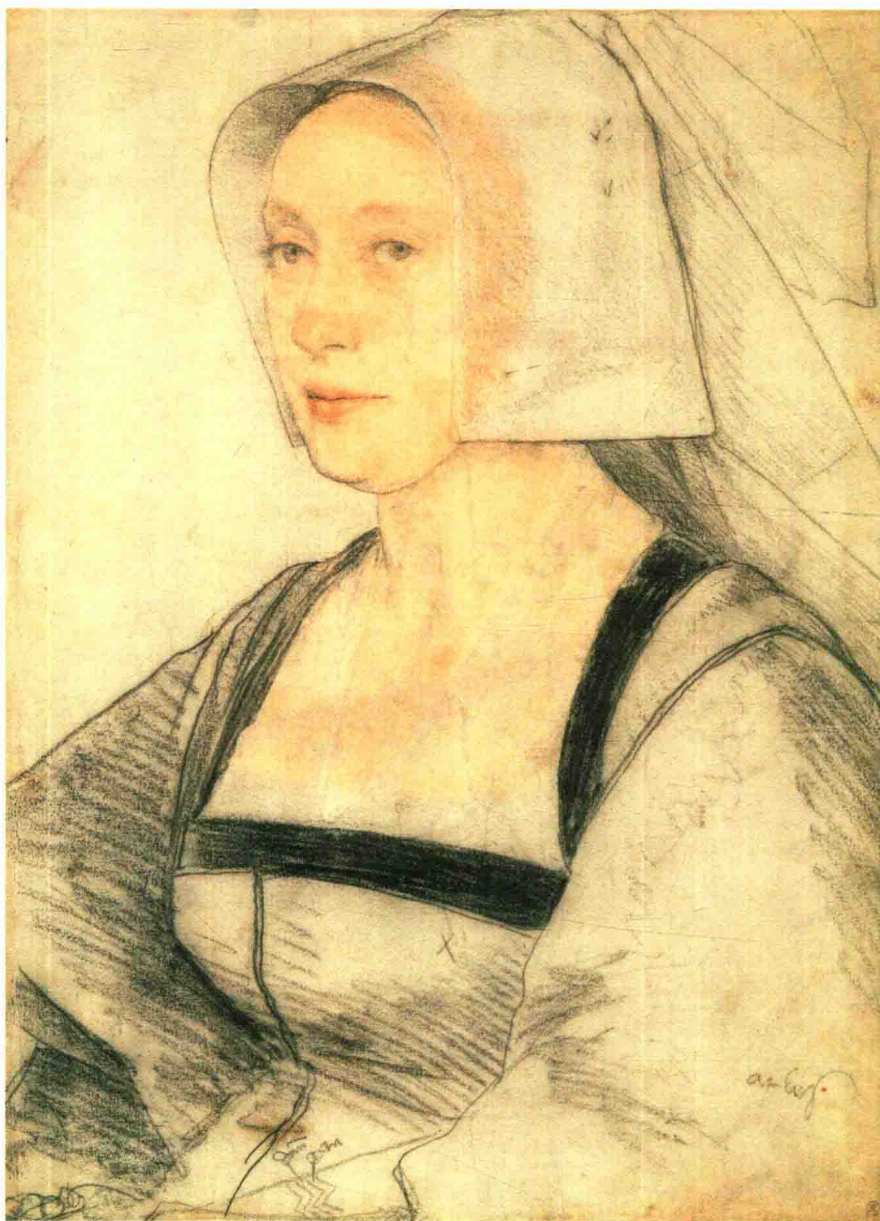
荷尔拜因出生于欧洲最大的矿冶工业和金融业的中心——巴伐利亚的奥格斯堡。他主要是向他的父亲老汉斯·荷尔拜因学习绘画，后来和哥哥一起去了瑞士的巴塞尔，在那里他遇见人文主义者伊拉斯谟。他为伊拉斯谟的讽刺作品《愚人颂》绘制了插图，也为马丁·路德翻译的德语《圣经》绘制了插图，还为巴塞尔市政厅绘制壁画，为教堂和私人住宅设计玻璃镶嵌画和装饰画。

1517年应邀到瑞士中部作画，顺道到过意大利，学习意大利的“新艺术”。1519年，荷尔拜因回到巴塞尔，他与一个鞣皮匠的遗孀埃尔斯贝特·文岑斯多克结婚，在这个城市进一步扎下了根。关于荷尔拜因的婚姻生活，就像他的私生活和人品一样，我们毫无所知。他没有书信留存，同时代人有关他的可参考的言辞也近乎为零。有书籍记载，当荷尔拜因1538年来到巴塞尔时，身穿“丝绸和天鹅绒”服装，这也说明了他的成功。但晚年他却负债累累，看来他的生活极为奢华。据说他喜好喝酒，生活散漫，但没有证据证明这一点。不过，从他的遗嘱可知，他还与妻子以外的女人生过两个孩子。他的遗嘱是在1543年10月7日签署的，而他则在下个月末死去。一般认为，他死于当时伦敦流行的鼠疫。关于他的死，既没有准确的死亡日期记录，也不知葬在何处。

荷尔拜因在创作肖像画以前，经常用铅笔描绘衣物、装饰品等细节，有时也用钢笔或歪笔，然后在纸上沿轮廓扎上小孔，铺在画布上，用炭粉将其转移到画布上。在晚年也使用复写纸。他的画作对细节描绘非常详细、真实，甚至于仪器上的刻度、信笺上的文字、桌布上的花纹都描绘得一丝不苟，但整体风格仍然非常统一，人文主义风格非常明显。

[<<]

自画像
1542年
石墨、色粉笔、有色纸
230mm×180mm

戴头巾的女子
1526-1528年
色粉笔、有色纸
404mmx290mm

[>>]

托马斯爵士的肖像
1527年
色粉笔、有色纸
398mmx299mm

Tho: Moor Ld Chancelour

理查德·绍斯韦尔
1536年
石墨、色粉笔
366mmx277mm