

图书基本信息

书名：<<高等院校美术类专业参考大系·速写的高度>>

13位ISBN编号：9787534027239

10位ISBN编号：7534027233

出版时间：2009-12

出版单位：浙江人美

作者：应金飞//李雪芬

页数：383

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

《速写的高度》一书是系列丛书之《素描的高度》的延伸和补充，两册均选自15世纪以来国外艺术家的素描、速写，有近一千幅。

本书按艺术家的生辰时间排序，每个艺术家都有独立的单元，每个单元收录的作品约为二十多幅；并对每个艺术家的生平、作品特点和创作背景作了详细的介绍。

从收录的作品中我们基本可以看出西方素描和速写发展的整体脉络——从写实、表现到观念。

我们从这些作品中既能看到由纵向时间对比形成的审美差异，也可以看到因空间地域以及个体的不同而产生的风格差异，这些作品可以作为相对完整的资料方便我们学习和研究。

本书以速写为主，所选择的艺术家和《素描的高度》所选择的艺术家虽有部分重叠（如速写领域的代表性人物德加、罗丹、克里姆特、席勒等），但辑录的作品内容和《素描的高度》是不同的。

为了给艺术院校师生以及从事绘画基础研究的美术工作者提供一个了解和学习当下西方素描、速写风格的较全面和理想的平台，本书重点介绍当代西方艺术家的观念性、实验性的作品，希望这些作品能有助于我们突破对于“速写”概念的常态思维模式，并给我们的创作带来新的启示。

“速写”一词，近现代随着西方绘画传入中国。

速写的英文为“sketch”，有略图、草稿、写生之意，指捕捉最富表现力的瞬间形象和寻求高度概括、简练的表现形式。

速写，在国内大多被理解为“快速的描绘”，这种时间上框定范围的绘画形式虽有一定的合理性，但就中文词意而言，描绘之“描”毕竟是一种客观的、再现的表述方式，而“写”则是一种主观的、直接的、自由的表述方式。

所以速写重在“写”字，“速”只是一种量化、范围，而“写”才是本质。

“写”是心、手、眼合一的一种境界。

无论是天马行空信手涂鸦抑或是对着对象写生，速写是所有绘画形式中最能直接反映艺术家真实意图的最简单的方式。

这种因瞬间产生的激情是无法复制的，因而，王羲之至死也不能重写出同样出色的《兰亭序》。

今天，或许很多画家可以不需要画速写，因为他们可以轻而易举地借助其他的手段来从事创作，但速写所给予的境界和体验是其他艺术形式所无法企及的。

考虑到读者学习目的和要求的差异，也为了便于理解，本文把速写按语言、目的等不同归为习作性速写、表现性速写和创作性速写三大类。

当然作为艺术作品，其相互之间是互为交融的，有些作品的倾向甚至是模糊的，但是必要的梳理有助于我们更好地认识和学习。

习作性速写所谓习作性速写是指以写实造型为主，以写生手段介入而直接产生的作品，它以个人的造型能力训练为目的。

如本书介绍的俄国杰出的肖像画家瓦伦丁·谢洛夫，英国著名画家保罗·荷加斯、凡·代克等，他们都重视速写的客观性。

他们简洁、准确的速写给我们提供了很大的参考价值。

实际上传统意义上的画家大多都把速写作为习作来完成。

表现性速写一般来说，这一类速写具有很明显的个人语言特征，艺术家通过速写的形式在写生过程中将速写当成创作的语言转换手段或模拟，从而促使速写表现语言的丰富，使这类作品成为独具魅力的艺术品。

在本书的艺术家家中，如法国著名雕塑家奥古斯特·罗丹，奥地利画家古斯塔夫·克里姆特、埃贡·席勒，法国画家亨利·马蒂斯，美国画家安德鲁·怀斯，以色列画家阿维格多·阿利卡等，他们都是具有高度表现力的艺术家。

奥古斯特·罗丹的人体速写，并不是在描绘某个局部，所有的动态、形态和情感才是罗丹想捕捉的，他专注于最基本的自我视觉的形态，他不喜欢静态的动作，总是让模特自由地在他的工作室里走动，然后他会抓住某些动作迅速完成。

所以，罗丹的速写线条流畅洗练至极，动态生动至极，能传出一种近乎音乐般的节奏和旋律，一种犹

如诗一般的意识流动。

古斯塔夫·克里姆特的速写被称为充满“轻纱薄雾般的美感”，那种以流畅的线条展示出来的美妙自然的姿态，能让我们感受到生命的节奏和旋律，会意画家凝聚的精神，这正是克里姆特试图暗示而非叙述给我们的。

他已让线条从结构明暗的表现中分离出来，并成为这些经验分离的个性化符号，为此他省略了从亮部到暗部的所有不必要的细节和传统的三度空间透视法，夸张了线条的存在和运动状态。

内容概要

《速写的高度》一书是系列丛书之《素描的高度》的延伸和补充，两册均选自15世纪以来国外艺术家的素描、速写，有近一千幅。

本书按艺术家的生辰时间排序，每个艺术家都有独立的单元，每个单元收录的作品约为二十多幅；并对每个艺术家的生平、作品特点和创作背景作了详细的介绍。

从收录的作品中我们基本可以看出西方素描和速写发展的整体脉络——从写实、表现到观念。

我们从这些作品中既能看到由纵向时间对比形成的审美差异，也可以看到因空间地域以及个体的不同而产生的风格差异，这些作品可以作为相对完整的资料方便我们学习和研究。

作者简介

应金飞，中国美术学院版画系教师，担任版画系铜版画及专业素描教学。

李雪芬，毕业于中国美术学院染服系，现为浙江艺术职业学院美术系教师，从事舞台服装设计及其基础课教学。

书籍目录

前言
安东·凡·代克
埃德加·德加
奥古斯特·罗丹
古斯塔夫·克里姆特
埃贡·席勒
瓦伦丁·谢洛夫
亨利·马蒂斯
巴勃罗·鲁伊斯·毕加索
亨利·摩尔
巴尔蒂斯
卓然·姆西克
安德鲁·怀斯
保罗·荷加斯
理查德·迪本科恩
阿维格多·阿利卡
罗纳尔德·布鲁克斯
基塔伊
吉姆·戴恩
大卫·霍克尼
爱德华·派珀
拉吉斯拉夫·库克
列克·安东尼·葛姆雷
马琳·杜马斯

章节摘录

插图：安东·凡·代克是17世纪佛兰德斯派绘画中的第二号著名人物，是欧洲绘画史上重要的肖像画家之一，同时又是作品优美精致的宗教画家。

他师从凡·巴伦，少年早成；进入鲁本斯画室工作时，已经形成了固定的风格。

这使得他成为鲁本斯的杰出助手，而且不因为这位大师极富表现力的影响而放弃自己的审美标准。

当然，鲁本斯的影响在他的画中还是有所体现。

1620年去英国，在雅各布一世的宫中工作，很快便放弃，转而去意大利，在意大利住了多年（1621-1627）。

在此期间研究威尼斯人和博伦亚人的绘画，特别是提香的肖像画，这些研究对他将来的发展有重要影响。

有一段时间他住在热那亚并开始创作几个系列的肖像画。

这些肖像表情严肃，很有气势，但都带有明显的忧伤。

这种庄重的忧伤在画中很容易觉察到，而且越来越浓厚。

安东·凡·代克也以此风格在贵族中赢得了声誉。

回到佛兰德斯后，他住在安特卫普，然后于1631年定居英国为卡洛斯一世及其大臣作画。

虽然安东·凡·代克主要以画宗教和神话题材为主，但他最成功的画作却产生于肖像画中。

为人机敏、和善，天生相貌出众，他似乎把自身的优点都画进了模特的肖像画中，并因此奠定了其后几个世纪英国上流社会肖像画的绘画蓝本。

他的绘画理念在英国得以传播，这些肖像具有高雅的外形、贵族的距离感，并被侍者，宠物，家具等陪衬包围。

他的组材方法在于将主轴移向一边，从而显得更加自然，避免了布局的刻板。

他非常敏感，能够深入到模特的心灵深处，将其心理特点表现出来。

他谨慎而灵活的技法使他得以表现出布料和其他物品的质感，甚至刻画出皮肤精细的珍珠光泽。

在伦敦他拥有一个大规模的画室，请他作画的人很多，而许多肖像只有头部、手或其他重要部分是他亲自画的。

他于1639年和一位英国贵妇人结婚，被皇室封为贵族，然而不久即离开人世。

他去世时正处于事业和荣誉的顶峰，人们正期待他创作出更多的作品。

虽然他明显专注于肖像画，但同时也创作了许多其他题材的作品，大多数是宗教题材。

因为在鲁本斯画室时，他虽保持着自己的风格，但仍可被称为是画宗教题材的大师。

编辑推荐

《速写的高度:西方名家作品精选》：高等院校美术类专业参考大系

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>