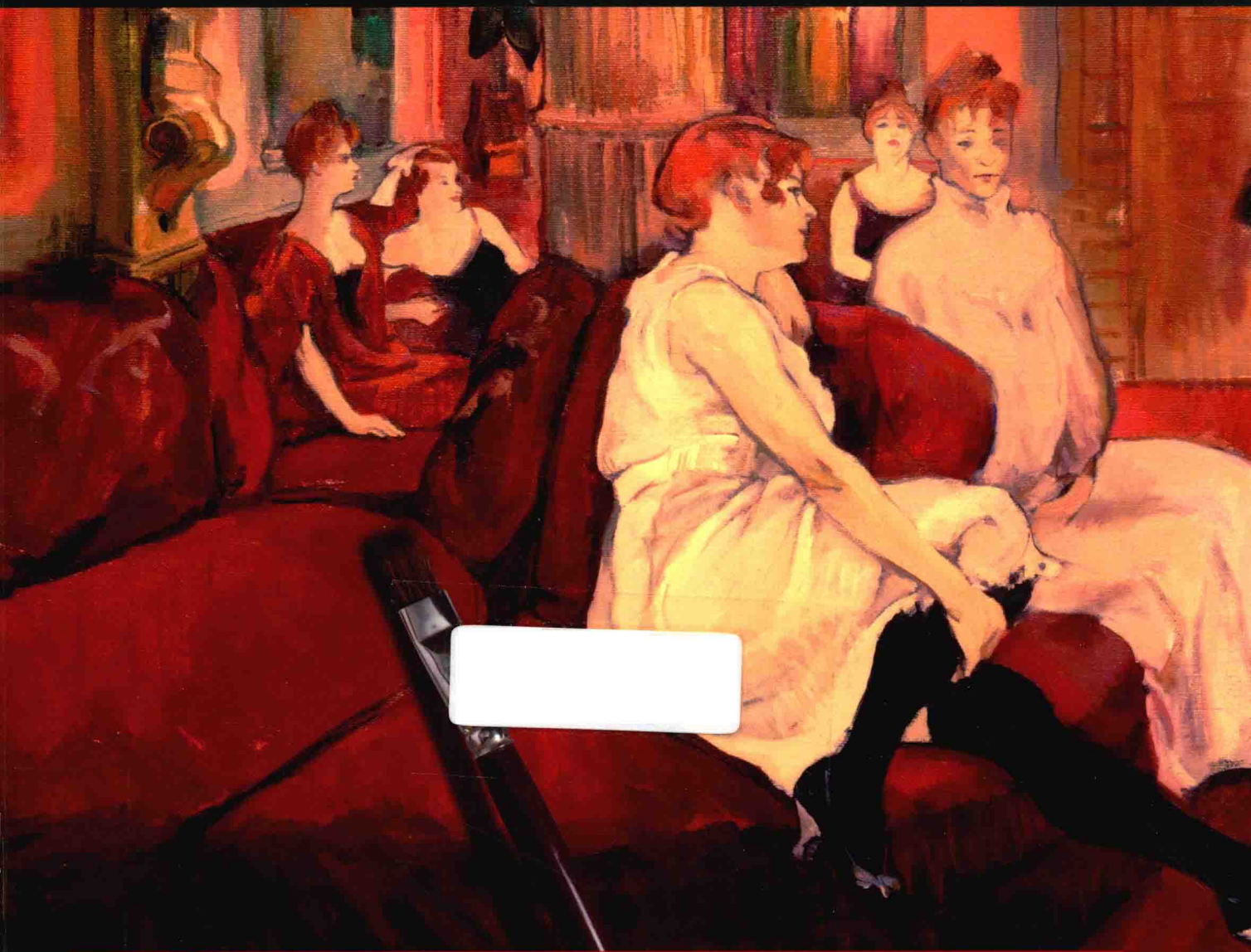

PAINTING THE GREAT MASTERS 大师教你画

(西) 帕拉蒙·帕多崔博出版社 / 编著
常文心 / 译

向大师学习丰富的绘画技巧

 Augmented
Reality

辽宁科学技术出版社

PAINTING THE GREAT MASTERS

大师教你画

(西) 帕拉蒙·帕多崔博出版社 / 编著
常文心 / 译

辽宁科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大师教你画 / (西班牙) 帕拉蒙·帕多崔博出版社编著 ;

常文心译. -- 沈阳 : 辽宁科学技术出版社, 2014.12

书名原文: Painting the Great Masters

ISBN 978-7-5381-8859-2

I. ①大… II. ①帕… ②常… III. ①绘画技法

IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第228228号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 210mm × 275mm

印 张: 9

字 数: 30千字

印 数: 1 ~ 1500

出版时间: 2014年 12 月第 1 版

印刷时间: 2014年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 隋敏

封面设计: 周 洁

版式设计: 周 洁

责任校对: 周 文

书 号: ISBN 978-7-5381-8859-2

定 价: 99.00元

联系电话: 024-23284360

邮购热线: 024-23284502

<http://www.lnkj.com.cn>

临摹：一堂完整的绘画课 6

像绘画学徒一样临摹 8

材料与底材 10

素描初稿 12

利用网格和投影仪放大 14

描摹图像与彩色草图 16

底色与底料 18

精确的色彩：利用样本调整色调 20

调色板与笔触处理 22

目录

模仿绘画技巧 24

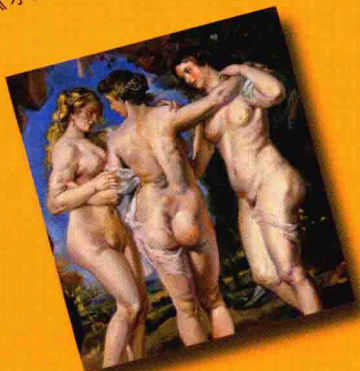

卡拉瓦乔
《水果篮》 26

维米尔
《戴珍珠耳环的少女》 34

委拉斯凯兹
《镜前的维纳斯》 44

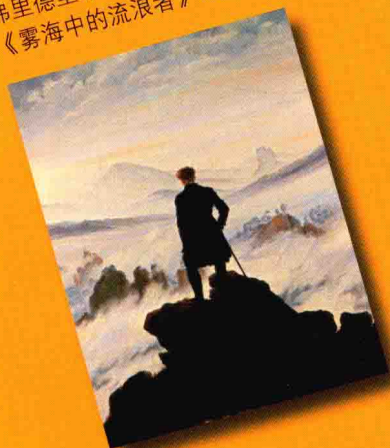

鲁宾斯
《三美神》 52

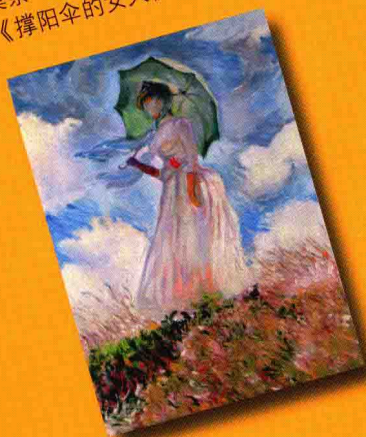

透纳
《威尼斯大运河》 60

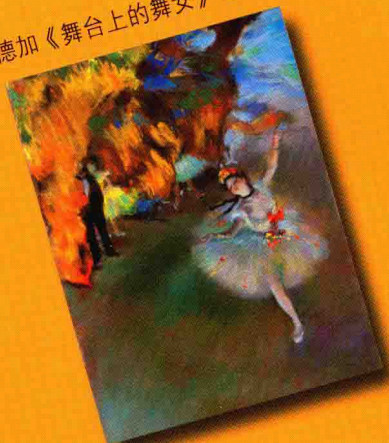
弗里德里希
《雾海中的流浪者》 66

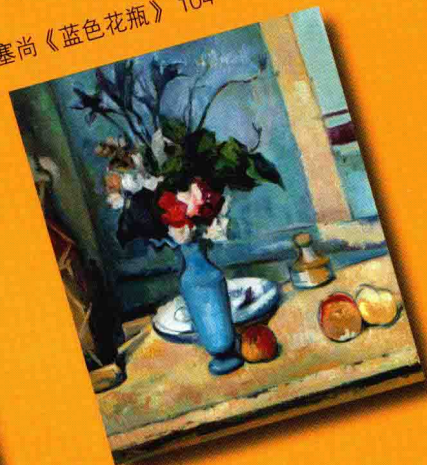
莫奈
《撑阳伞的女人》 74

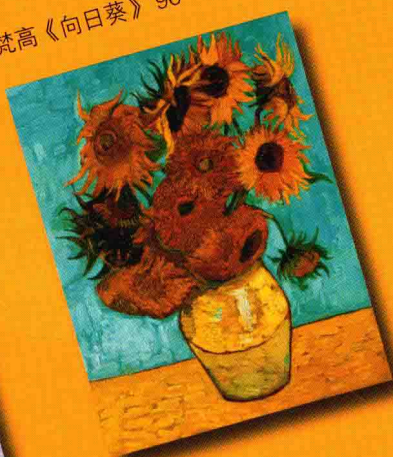
德加《舞台上的舞女》 82

塞尚《蓝色花瓶》 104

梵高《向日葵》 96

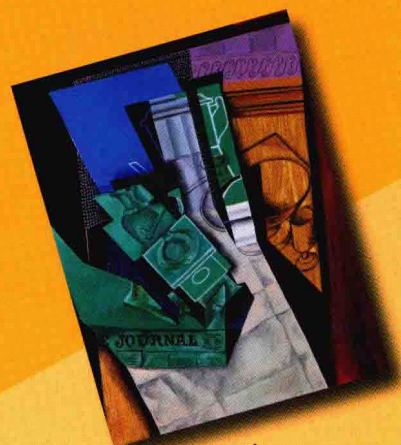
修拉
《库伯瓦桥》 88

梵高
《星空》 112

图卢兹·罗特列克
《红磨坊的沙龙》 120

胡安·格里斯
《早餐》 130

罩染与最后修饰 136

使用罩染层 138
龟裂纹的做旧效果 140
给油画上光 142

PAINTING THE GREAT MASTERS

大师教你画

(西) 帕拉蒙·帕多崔博出版社 / 编著
常文心 / 译

辽宁科学技术出版社

如何访问互动内容

通过AR技术（增强现实技术）或在网页上注册访问互动内容：

• 通过AR技术

1. 免费下载AR应用程序，IOS系统：<http://www.books2ar.net/gmioscn>；

安卓系统：<http://www.books2ar.net/gmbaidu>

或扫描二维码：

IOS系统

安卓系统

APK下载

如安卓系统无法使用，请下载APK链接：

<http://www.designmediauk.com/painting/gm.1.7.chinese.apk>,

或扫描APK下载二维码。

通过网页登陆：使用本页下方涂层内密码免费注册网站www.books2ar.com/gm/cn，中国以外地区也可使用本页下方网站www.books2AR.com/GM免费注册。

2. 用应用程序扫描带有以下图标图片：

打印 可以通过电子邮箱打印大师原作

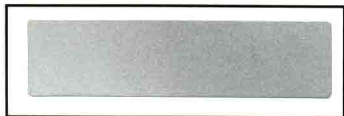
视频 详细展示特殊的绘画技巧

观看 展示画家运用相同技巧进行绘画的过程

• 通过网页

使用下方密码免费注册网站www.books2AR.com/GM/CN，访问网页该应用程序需要连接互联网来访问多媒体内容。

134 模仿绘画技巧 胡安·格雷斯

明暗对比效果

下一步你将加入一些有趣的纹理效果，如木纹和点彩法。胡安·格雷斯习惯用拼贴法来呈现这些纹理，但是我们将使用硅胶笔在油画颜料上重现这些效果。组成这幅静物画的物体将通过阴影和塑造技法逐步呈现。元素是形象化的，很好辨认，虽然它们看起来支离破碎，并且以不同的视角呈现：水果盘和杯子是俯视图，咖啡壶是侧面视角；报纸则是完全的平面视角。咖啡研磨机等其他物体的风格化十分严重，你必须充分运用想象力来辨认它们。

7

8

7. 物体通过细画笔的单色操作开始呈现。你必须处理的十分小心，以免用手画歪，毁掉作品。

8. 在由白色明亮的维罗纳绿背景中绘出纸上的字母，混合维罗纳绿和永固紫1灰色调。用同样的混合色为绿背景添影。观看视频，了解如何在未干的绿色上塑造物体。

9

9. 有必要在桌布上施加一层添加了少许赭石和灰色的乳白颜料，形成浅色调。用灰色绘制阴影，用笔尖尖触制作小花效果。

最后画面法用黑色或灰色线条勾出，就像老式彩色玻璃那样。这样的画法在白色画作中赋予了线条更多的力量。

视频

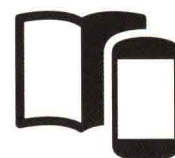
是艺术史中最著名、最受欢
米简单，却有向日葵的灿烂
而成，仿佛花束就是太阳，而它
朵花都从不同的角度绽放。正
不尽相同。简而言之，这幅

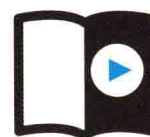
简单三步获取AR技术：

免费下载Layer应用程序

扫描带有以下图标图片

发现互动内容

打印

观看

 Augmented
AReality

临摹：一堂完整的绘画课 6

像绘画学徒一样临摹 8

材料与底材 10

素描初稿 12

利用网格和投影仪放大 14

描摹图像与彩色草图 16

底色与底料 18

精确的色彩：利用样本调整色调 20

调色板与笔触处理 22

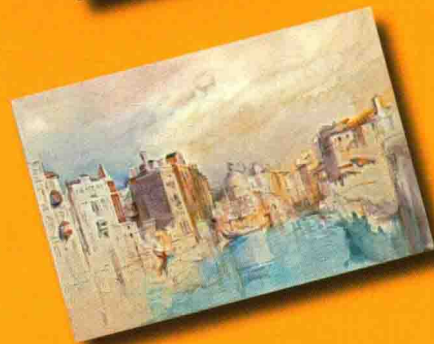
目录

模仿绘画技巧 24

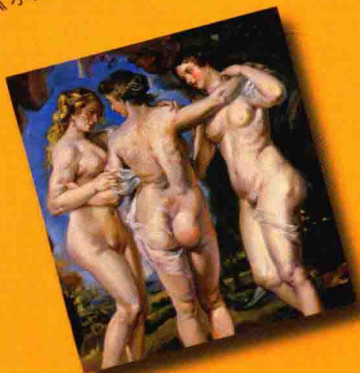
卡拉瓦乔
《水果篮》26

维米尔
《戴珍珠耳环的少女》34

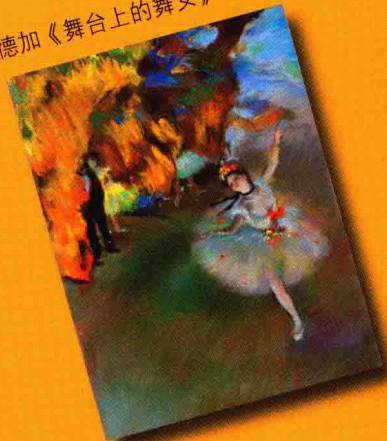
透纳
《威尼斯大运河》60

委拉斯凯兹
《镜前的维纳斯》44

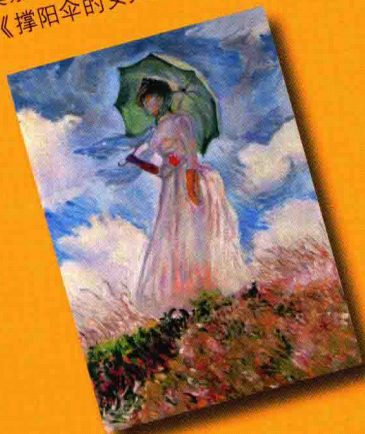

鲁宾斯
《三美神》52

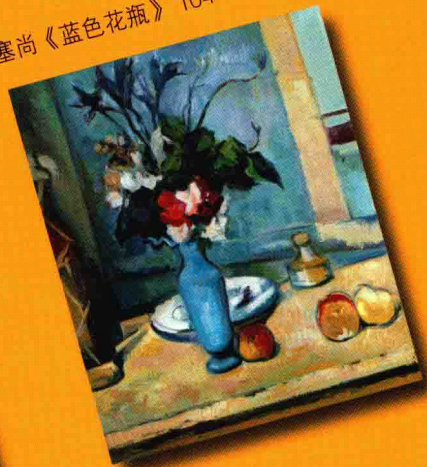
德加《舞台上的舞女》 82

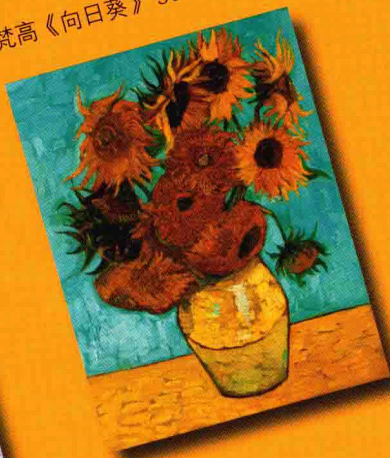
莫奈
《撑阳伞的女人》 74

塞尚《蓝色花瓶》 104

梵高《向日葵》 96

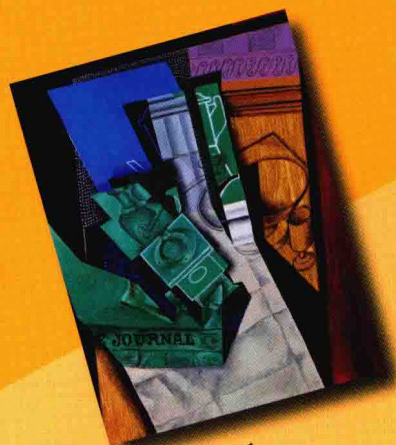
修拉
《库伯瓦桥》 88

梵高
《星空》 112

图卢兹·罗特列克
《红磨坊的沙龙》 120

胡安·格里斯
《早餐》 130

罩染与最后修饰 136

使用罩染层 138
龟裂纹的做旧效果 140
给油画上光 142

临摹：
一堂完整的绘画课

在老式艺术院校里，随处可见各种名画和经典石膏雕塑的复制品。在从前，复制这些艺术家的作品可以最大限度地让分散在世界各地的大众欣赏到经典的艺术品。尽管并不是原版，复制品在传播这些艺术家的艺术和作品过程中起到了至关重要的作用。从16世纪到19世纪，很少有艺术家能穿越欧洲大陆对原版艺术品进行研究，大多数人只能接受临摹的复制品或黑白印刷的雕刻品。当时并没有我们现在这种在艺术图书上出现的优秀复制品。

在培训期，几乎所有伟大的艺术家都会临摹他们前人的作品，甚至是同时代其他艺术家的作品。为了探索绘画技法的奥秘，委拉斯凯兹、鲁宾斯、戈雅、安格尔、马奈等人都曾进行大量的临摹。在当时，学徒临摹大师的作品是十分常见的。只有当他获得进步并习得了必要的技能之后，他才能以更积极的方式参与到大师的其他项目中。慢慢的，他也会成为大师，建立自己的画室，变得完全独立，开始出售自己的作品。20世纪初，随着艺术院校的衰落和先锋艺术的兴起，学徒和临摹的传统逐渐被废弃。摄影技术的普及和四色印刷的进步对临摹也造成了阻碍，优良的

彩色复制品取代了绘制的复制品。尽管如此，临摹的艺术仍然在古典油画爱好者中存在。这些经典的古典名画收藏在马德里普拉多博物馆、巴黎卢浮宫、佛罗伦萨乌菲兹美术馆、伦敦国家美术馆等机构中。为了延续临摹实践，让业余爱好者近距离接触原作，这些机构仍然允许人们按规定临摹。因此，在21世纪，一些狂热的爱好者仍然追求直接临摹原作。

这些博物馆的展厅里再次聚集了临摹者和渴望提升技巧的艺术家，他们模仿大师们的笔触，或者仅仅是想在新艺术、新流派中做得更好。他们的作品是对原作的赞美。他们试图以对美的热爱来重塑过去，同时也因拥有一件原作的复制品而感到骄傲。

临摹像本书所收录的名画将让你获益良多，这需要耐心、思考、一定的能力和大量的技巧知识。这不仅是通过模仿技巧或笔触对其他画家的作品进行复制，你必须沉浸在作品中，捕捉它的精神。如果你能捕捉到画作的精髓，那么临摹将会是一件十分愉悦的事。

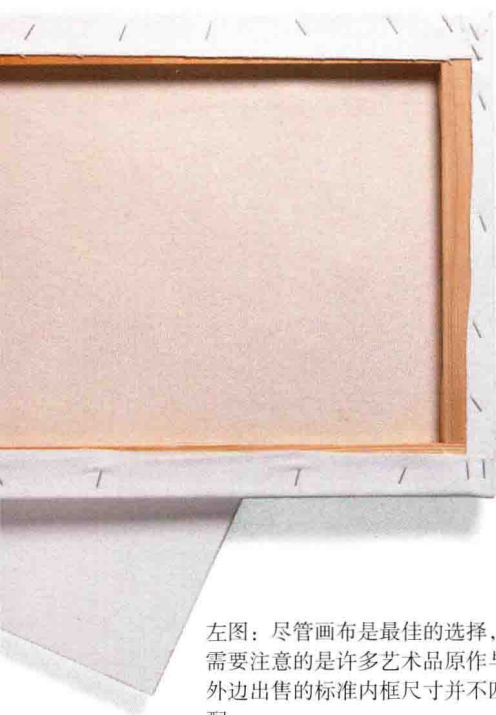
像绘画学徒一样 临摹

从文艺复兴时期开始，临摹大师的作品已经成为画室或绘画学校的惯例。除了是有效的方法之外，它还能让人更熟悉大师的想法，学习大师的深层技巧和创作过程。临摹的目标不仅是复制，还是理解，其终极目标是获得有助于发展个人风格和观点的洞察力。然而，为了实现满意的效果，你首先要学习材料、工具、颜料以及绘制精确的素描初稿的必要方法。临摹作品与原作的相似度在很大程度上取决于画作中各个元素的比例关系。

材料与底材 重要的选择

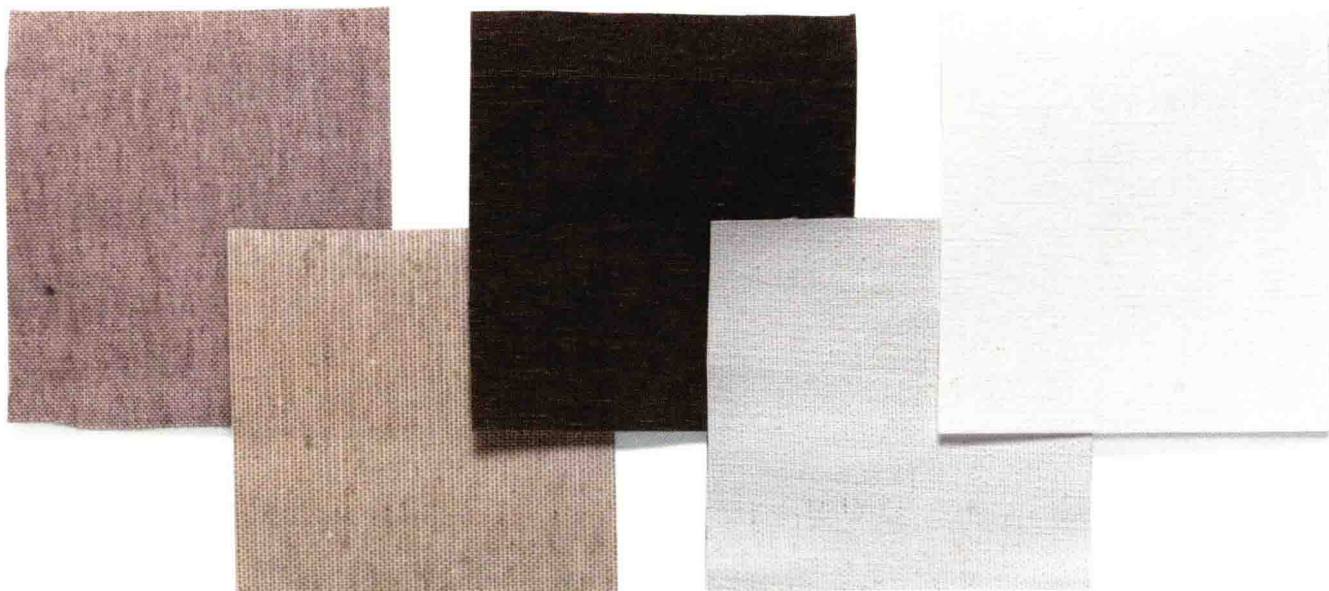
左图：尽管画布是最佳的选择，需要注意的是许多艺术品原作与外边出售的标准内框尺寸并不匹配。

在临摹油画之前，你必须花时间选择最合适的底材，这取决于你所选择的媒介剂和所希望实现的最终效果。合适的底材将极大地提升临摹成功率，也将有助于画笔对颜料的处理以及油画表面纹理的处理等工艺的実施。

画布、硬纸板和木板

布料和帆布是油画的传统底材。可以将黄麻布、棉布、亚麻布等材料固定在内框上，上面覆盖一层底料，然后开始绘画。也可以选择画布板（与固定在内框上的画布效果相似）或带有类似帆布纹理的油画纸，它们比画布更便宜、更耐磨，并且带有一层蜡状表面让画笔更易滑动。还可以在涂有多层白石膏的胶合板上作画。底料晾干后，可以用细砂纸打磨，使其表面更光滑。

下图：一些画家成批购买画布并将它们安装在内框上。另一些则喜欢购买已经涂好石膏底料的画布。商店出售的画布品质和价格各有不同，这取决于画布的纺织式样和底料的质量。

画布的纹理

画布的纹理基本取决于它的纺织式样和它的底料涂抹方式。已经涂好底料的画布通常有不同的粗糙度，这取决于纹理的尺寸。如果采用干笔画法，带有织纹的画布是最好的；但是它会在建模和上光时出现问题，你可以通过用细石膏薄层减少表面纹理的方式来解决这一问题。石膏的层数由你决定，只要表面亮白、光滑、平整即可。建议上层石膏要比底层薄，以避免在画作内形成张力，造成严重的问题。

在底材上覆盖一层厚厚的石膏能够显出画笔的印记，这种做法不仅不会造成不便，反而能为临摹作品添加纹理。

用大蒜降低渗透性

如果主要采用透明画法作画，那么画布的表面不能太透水。渗透性太好的底料会吸光颜料里的油，使着色脆弱易碎。可以在已经涂好底料的画布上添加一层石膏底或是用一瓣蒜摩擦画布表面，二者都能减少底料对颜料的吸收。

在胶合板上作画，有胶合板变形的风险。
在胶合板两面涂上同样的石膏可有效避免这一问题。

素描初稿 原版照抄

可以利用校准点或与原作特定轮廓或图形相交的假想线来布置素描的基础结构。

临摹者所面临的最主要的问题之一就是如何将原版画作的尺寸转移到画布上，同时要保持正确的比例。临摹者的素描与画家的创作是不同的，后者更自由，使用的线条也更个性、更富有表现力。临摹者的素描必须更刻意、更精准，尽量减少误差，几乎没有自主发挥的空间。因此，临摹作品应尊重原作，原版照抄。

校准点

素描必须精准，各元素应当保持完美的比例。只要能够实现预期的效果，可以随意选择各种方法。这意味着在素描过程中，你可以使用看片台、投影仪、描图纸等“反艺术”工具。也可以直接利用一些组合技巧进行素描，例如校准点。该方法要求在原画中设置水平、垂直和对角参考点，然后将其转移到画布上。它们将帮助你打造更精准的结构、轮廓和距离。想象线条超出边界和基本图形的能力将有助于绘制素描初稿或草图。

当素描完成后，可以利用线条来增强造型，同时擦除用于布置结构的假想线。

