

向大师学绘画

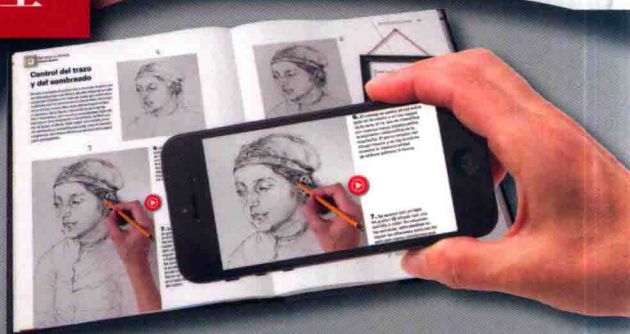
AR交互版

西班牙派拉蒙专业团队 著
张冉星 译

14位西方艺术大师的绘画课堂

Augmented Reality
增强现实技术

上海人民美术出版社

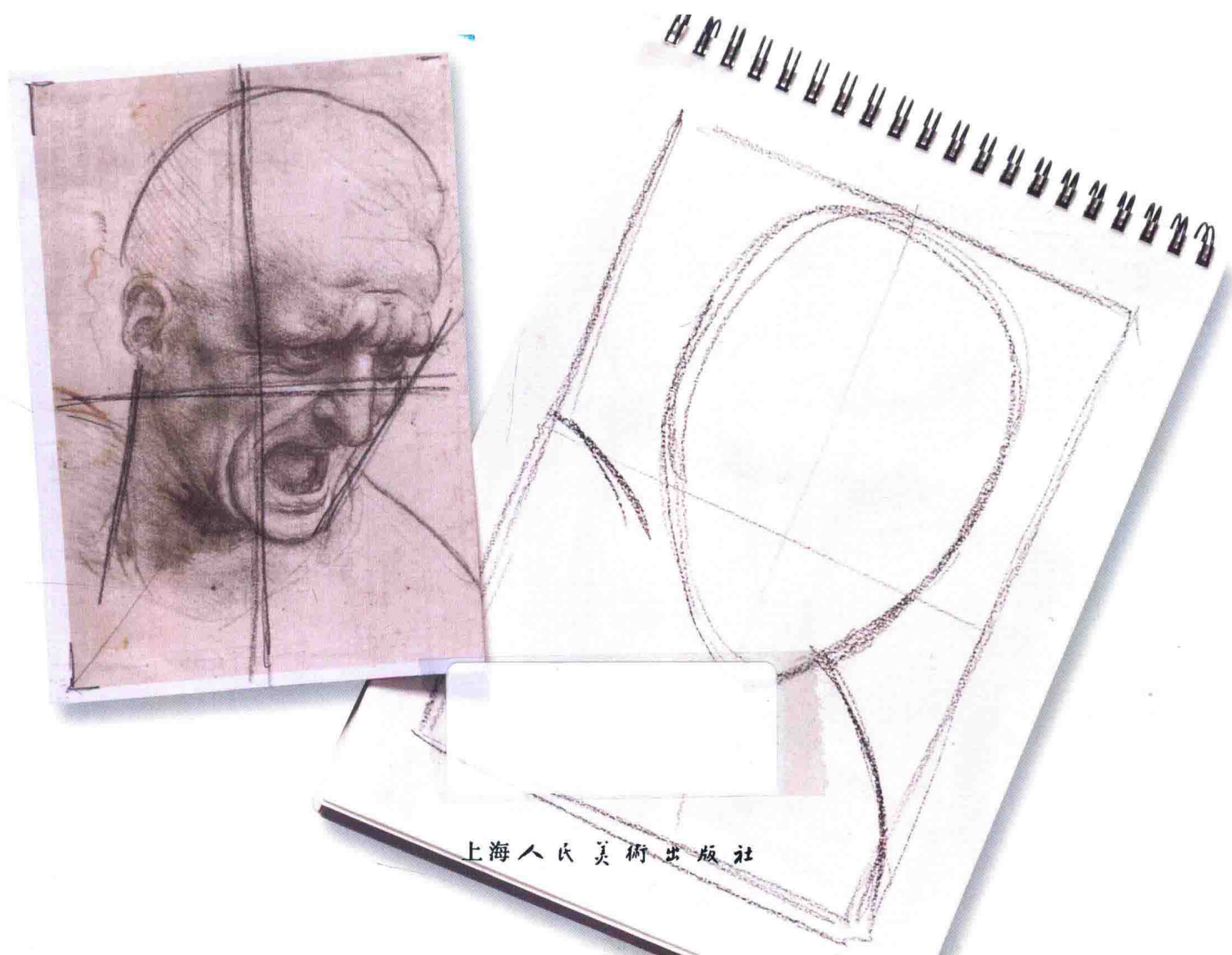

向大师学绘画

AR交互版

西班牙派拉蒙专业团队 著

张丹星 译

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

向大师学绘画 : AR 交互版 / 西班牙派拉蒙专业团队 著 ; 张冉星 译. -- 上海 : 上海人民美术出版社, 2016. 9
(西方经典美术技法译丛)

书名原文: Dibujar como los grandes maestros
ISBN 978-7-5322-9929-4

I. ①向… II. ①西… ②张… III. ①绘画技法 IV. ①J21
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 108702 号

Original title of the book in Spanish: DIBUJAR COMO LOS GRANDES MAESTROS

©Copyright 2016 ParramonPaidotribo-World Rights
Published by Parramon Paidotribo, S.L., Badalona, Spain
Production: Sagrafic, S.L.

Text: Gabriel Martín

Photographies: Nos & Soto

Illustrations: Mireia Cifuentes, Merche Gaspar, Gabriel Martín and Teresa Seguí

©Copyright of the Chinese edition: 2016 SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE, China

本书由上海人民美术出版社独家出版
版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2016-367
Printed in China

西方经典美术技法译丛 向大师学绘画 (AR 交互版)

著者: 西班牙派拉蒙专业团队

译者: 张冉星

策划: 姚宏翔

责任编辑: 姚宏翔

统筹: 丁雯

封面设计: 吴晓青

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社
(上海市长乐路 672 弄 33 号 邮政编码: 200040)

印刷: 鹤山雅圖仕印刷有限公司

本: 889×1194 1/16 印张 9

次: 2016 年 9 月第 1 版

次: 2016 年 9 月第 1 次

号: ISBN 978-7-5322-9929-4

价: 68.00 元

印
开
版
印
书
定

通过大师的眼睛看世界 6

模仿大师的线条 8

插画、素描和版画 10

纸张的选择和处理 12

构图 14

构图时的一些帮助 16

线条技巧以及阴影的使用 18

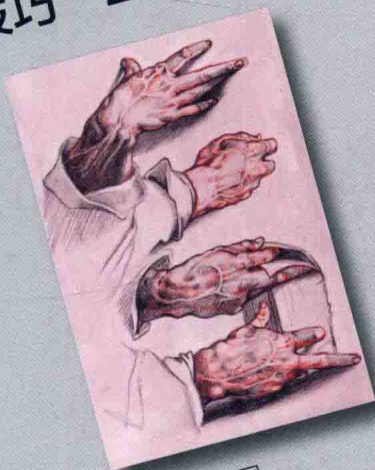
石膏素描作品 20

突出体积感的作品效果 22

小幅作品练习 24

目录

模仿大师的技巧 26

四幅右手图
高侏斯 28

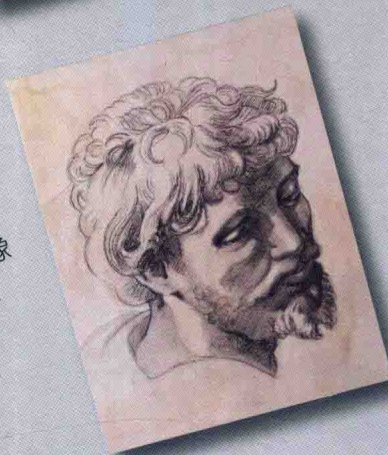
圣母子与圣安娜
达·芬奇 36

一个年轻女孩的肖像
丢勒 44

年轻使徒头像
拉斐尔 52

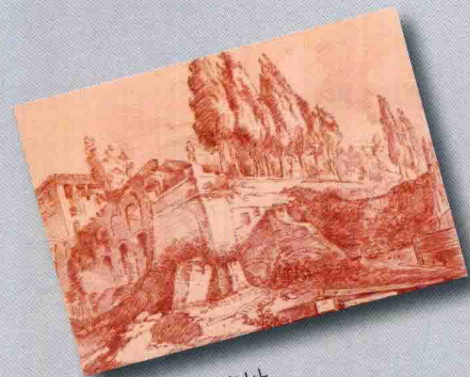

利比亚女先知
米开朗基罗 58

狮子 66
鲁本斯

坐在沙发上的大胡子老人 74
伦勃朗

罗马皇宫遗址 80
弗拉戈纳尔

海边墓地的树木 88
弗里德里希

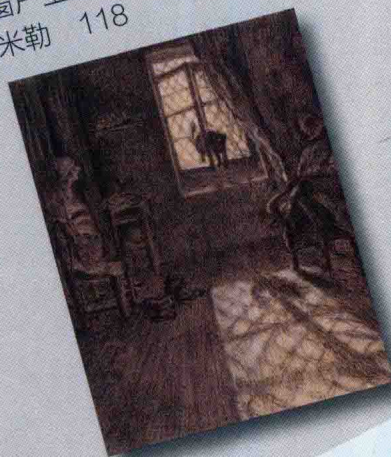

玫瑰花瓣 96
罗塞蒂

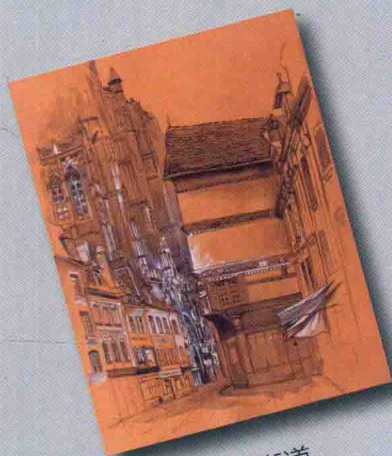

抽烟斗的人自画像 102
库尔贝

窗户上的猫 118
米勒

露天餐馆 126
凡·高

阿布维尔的街道 110
拉斯金

一幅好的作品 134

用水彩完善作品 136

在有色画纸上打高光 138

临摹作品里的个性体现 140

固定和上框 142

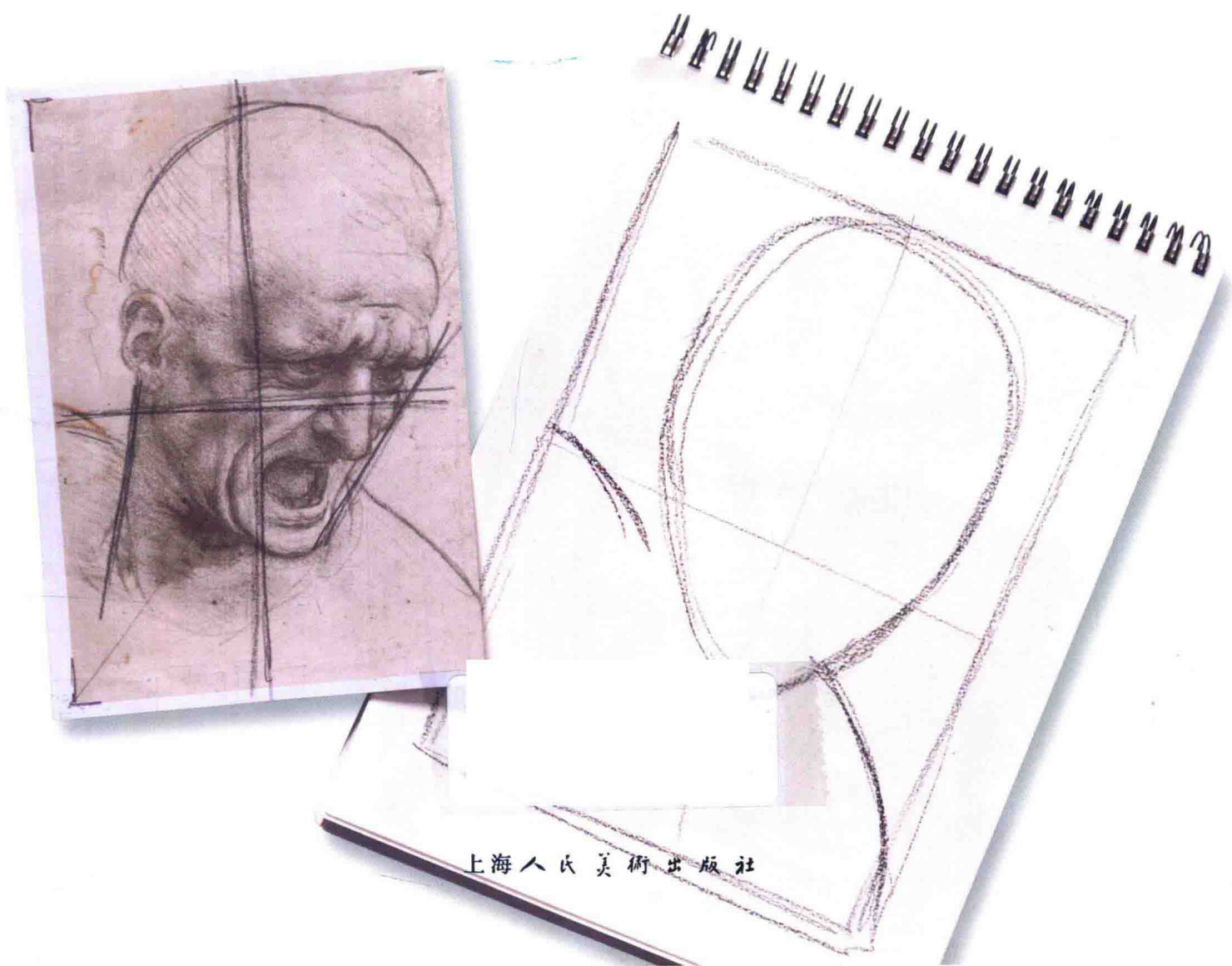

向大师学绘画

AR交互版

西班牙派拉蒙专业团队 著

张冉星 译

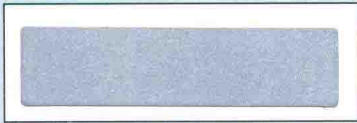
上海人民美术出版社

如何通过 增强现实技术 (AR) 来免费获取书中的补充内容呢?

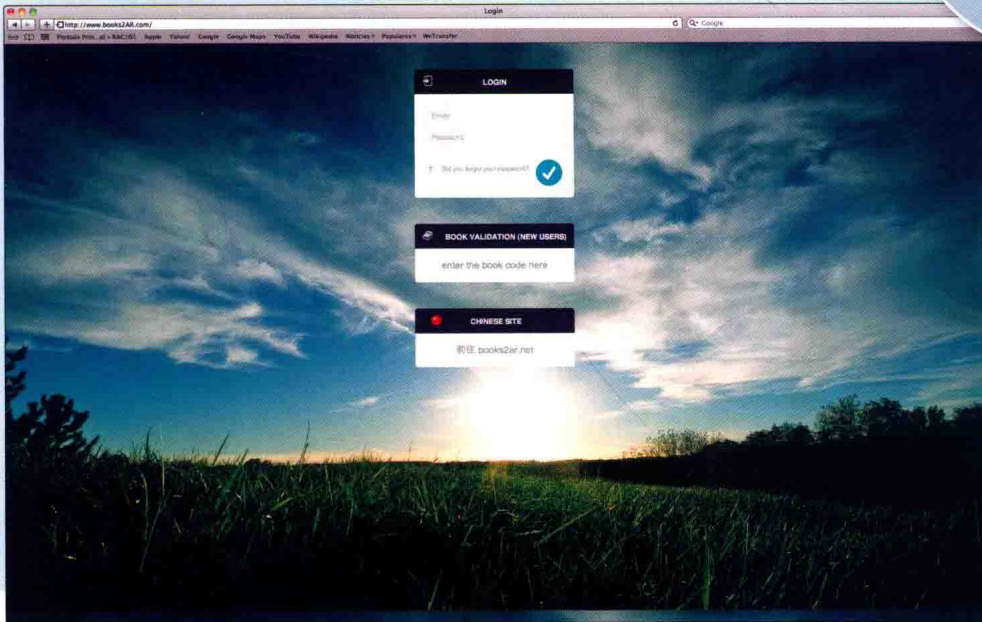
你可以通过以下两种方式来获取。

网页注册

打开网页 www.books2AR.net/dgm/cn
并免费注册，输入以下序列号：

三个简单步骤

下载 APP

1. 扫描二维码：

苹果系统二维码

安卓系统二维码

2. 通过扫描二维码会出现以下三种标志的页面：

打印 通过电子邮件打印原版画作。

视频 展示详细的绘画过程。

浏览 让您欣赏画家的其他画作。

3. 开始在 AR 新世界里探索吧！

简单的三个步骤：

打印

浏览

Augmented Reality
增强现实技术

通过大师的眼睛看世界 6

模仿大师的线条 8

插画、素描和版画 10

纸张的选择和处理 12

构图 14

构图时的一些帮助 16

线条技巧以及阴影的使用 18

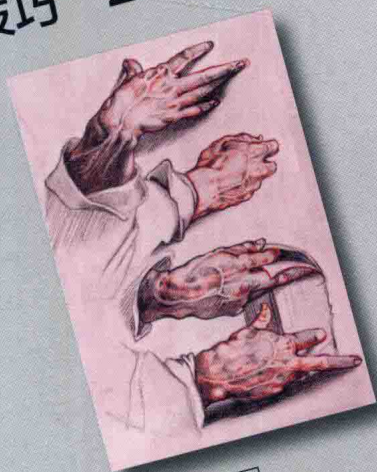
石膏素描作品 20

突出体积感的作品效果 22

小幅作品练习 24

目录

模仿大师的 技巧 26

四幅右手图
高俅斯 28

圣母子与圣安娜
达·芬奇 36

一个年轻女孩的肖像
丢勒 44

年轻使徒头像
拉斐尔 52

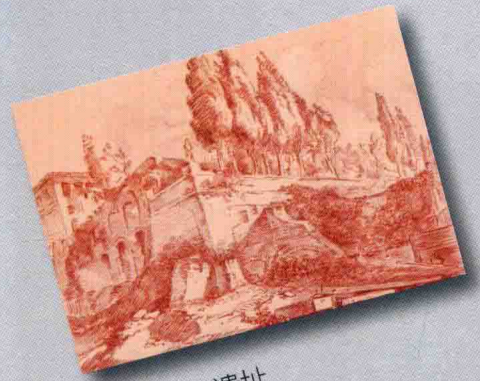
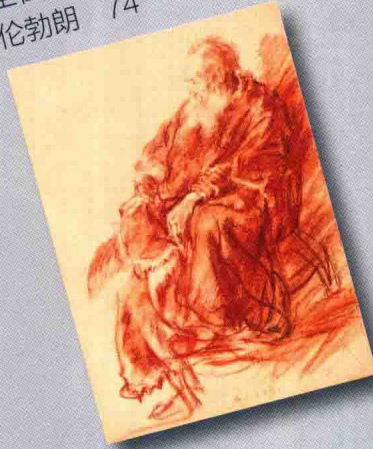
利比亚女先知
米开朗基罗 58

狮子
鲁本斯 66

坐在沙发上的大胡子老人
伦勃朗 74

罗马皇宫遗址
弗拉戈纳尔 80

海边墓地的树木
弗里德里希 88

玫瑰花瓣
罗塞蒂 96

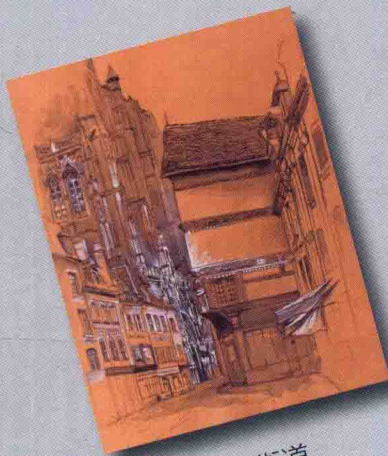

抽烟斗的人自画像
库尔贝 102

窗户上的猫
米勒 118

露天餐馆
凡·高 126

阿布维尔的街道
拉斯金 110

一幅好的作品 134

用水彩完善作品 136

在有色画纸上打高光 138

临摹作品里的个性体现 140

固定和上框 142

通过大师的眼睛看世界

古往今来，临摹西方艺术史上的大师作品一直都是业内的普遍做法。诸多顶级艺术类高校学生在开始专业学习时的常用方法之一，正是通过临摹过去优秀画家和雕塑家的作品来加强对名作的理解。

临摹艺术家的概念在文艺复兴时期开始流行，准确来说是在16世纪，当时的贵族和富裕的资产阶级群体内开始流行收藏，同时名画复制品市场也不断扩大，这些仿造物都是模仿当时绘画界巨匠的作品。

素描尽管同其他类型美术作品相比更初级，但却是一切艺术类课程的基础。它就像一个试验区，在这儿可以不断地尝试、创新，将理论的知识付诸实践，熟能生巧……最终反复揣摩历史上著名画家的作画技巧并融会贯通变成自身知识技术的一部分，这些画家包括：米开朗基罗（Miguel Angel）、达·芬奇（Leonardo da Vinci）、拉斐尔（Rafael）、丢勒（Durer）、卡拉瓦乔（Caravaggio）、鲁本斯（Rubens）、伦勃朗（Rembrandt）等等。临摹版画和素描是为了训练绘画手法、学习名画风格、预估作品的大小比例、练习使用阴影或者只是简单地为了理解每一位画家看世界的独特视角。因此，临摹的主要目的不是简单复制而是再创造，是理解和吸收原作者诠释模型时的某一种技巧或方法，以冀借此做到融会贯通，在学习大师的技巧后形成自己的个人风格。换句话说，临摹可以帮助学习者深入剖析每一位画家自己专业领域内最擅长的东西，并可能通过这种训练习得同样的绘画技巧。

数百年来，复制大师的素描、绘画以及雕塑类作品一直是一种普遍做法，如今世界各大著名画廊争相收藏此类作品就是最好的证据。其中最值得一提的当属伦敦的维多利亚与艾伯特博物馆（Victoria & Albert Museum），馆内的威斯顿·卡斯特厅（Weston Cast Court）里收藏了许多意大利文艺复兴时期重要雕塑作品的复制品，以此帮助那些想要认识、学习以及描绘世界名作的人，为他们提供尽可能接近原作的复制品。

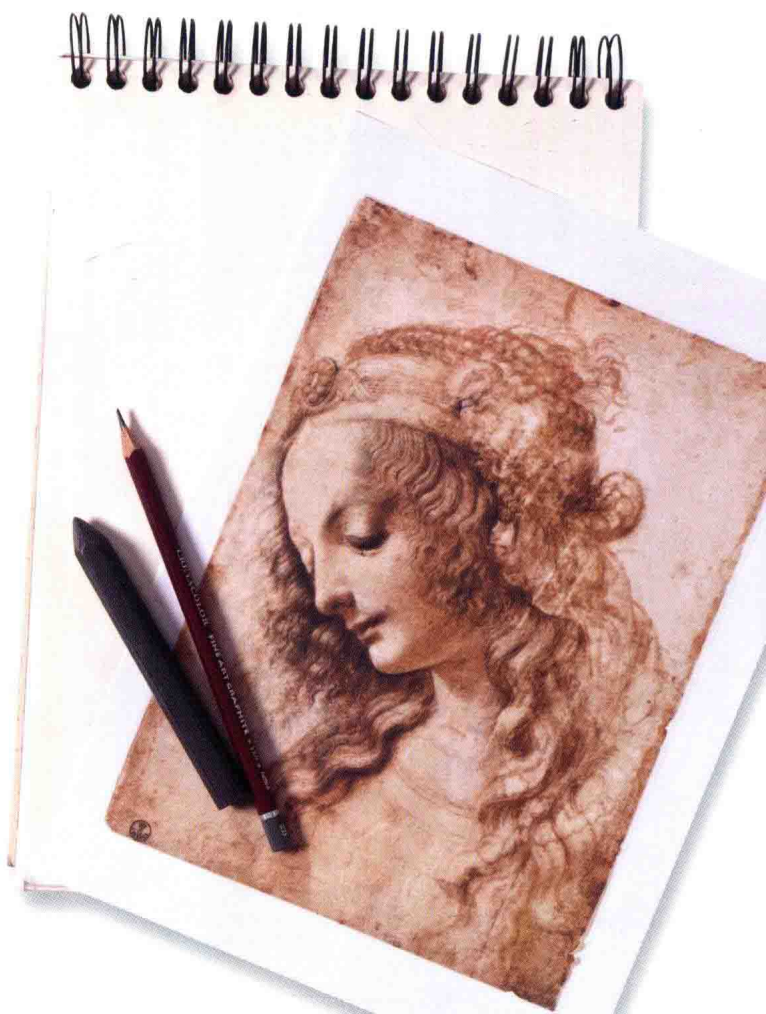
对于将模仿名作当成过时学习方法的人来说这确实可能有些令人惊讶，但完成这类素描作品却是诸如

塞尚（Cezanne）、凡·高（Van Gogh）、修拉（Seurat）、毕加索（Picasso）、马蒂斯（Matisse）和贾科梅蒂（Giacometti）等众多著名画家学习绘画过程中的重要步骤。

伟大的意大利艺术家乔治·德·契里柯（Giorgio de Chirico）在他的论著《回到技巧（Il ritorno al mestiere）》里曾说过，“即使是名作复制品，画画时也得先模仿它印在纸上的形象，然后再过渡到模仿实物”。他还补充说道，“在直接面对实实在在的仿制品之前也至少需要四到五年的练习”。

模仿大师的素描作品，正如这本书中所说，意味着绘画学习中极为有利的一次练习，但也需要耐心、高度的自我反思、反复练习以及对绘画技巧的深刻理解。

雕塑家吉安·洛伦索·贝尔尼尼（Gian Lorenzo Bernini）曾说，临摹大师的素描作品是画家养成中非常实用的一个方法。古典造型和风格的练习让他们对美学更加熟悉并形成概念，这对日后他们在直面自然状态下的模型作画时将会大有裨益。

模仿

大师的线条

在第一部分，我们会提供一些临摹大师素描时具体有用的技巧，也就是说，教你如何用炭笔、铅笔、粉笔等开始绘画。这有助于加强对作品的理解，比如如何构图，采用什么样的方法，如何根据绘画者的经验最大限度地使用现有材料，等等。在最后，我们还会为绘画者提出一些建议和指南，以便更好地组织构建自己的作品，这不仅仅是为了高度还原大师原作，更是为了形成每一个绘画者自己的个人风格。

插画、素描和版画

自文艺复兴以来，画廊就开始频繁使用素描和插画。在决定一幅作品的最终结构或者确定一些特定细节，比如手的姿势、面部表情以至于一个细小的褶皱时，就会用到素描。临摹是“学会看”的第一步，因为它让你必须通过他人的视角来观察和关注前人已经发现并呈现在画纸上的诸多细节。这是一个很好的学习过程，通过临摹，你将见证过去那些卓越艺术家的精湛技术。

用来临摹的样画

最初，美术类学生通过临摹他们所在画室收藏的大师习作，或者是搜集大量的插画，以此提高美术技巧、绘画材料运用，以及更好地对复杂模型的某一部分进行理解，比如人体结构。得益于版画，大量不同类型的样画开始传播并流行开来，这无疑促使了更多美术类院校的出现。版画能有这样高的接受度是因为，有了版画就不再需要实体模型，仅仅利用版画上呈现的图像就足以完成绘画作品。

数世纪以来，金属版画一直是艺术家们的灵感源泉。画家们会模仿版画上的姿势、布局、人物等等。

过去的画家很少在自然中获取灵感，他们通常从整个欧洲大陆普遍流通的插图和版画中摘取部分组成新作品。下面就是 17 世纪的一位艺术家如何根据埃吉迪乌斯·萨德勒（Aegidius Sadeler）和阿戈斯蒂诺·卡拉齐（Agostino Carracci）的版画作品模仿再创作的例子。

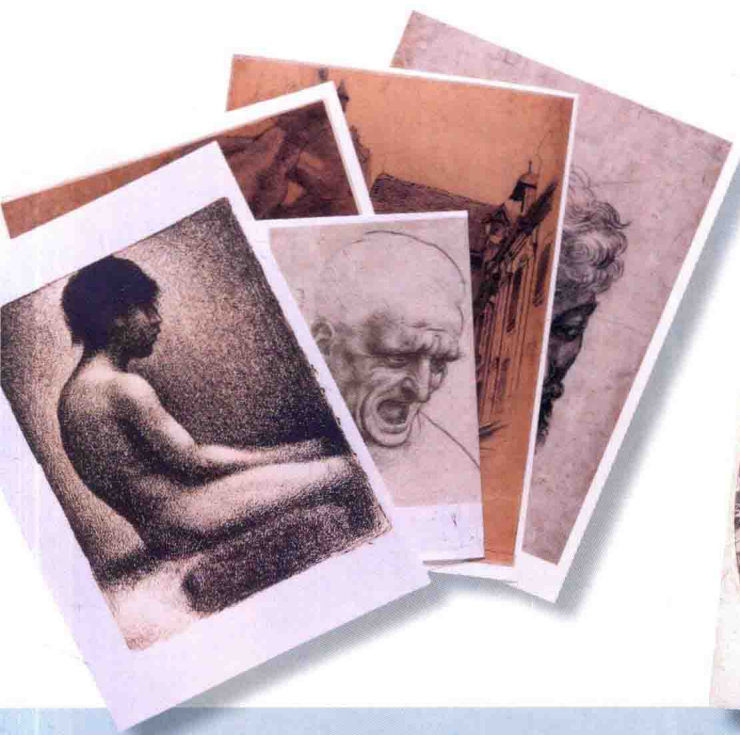

选择高质量的临摹样画

如今的素描爱好者想要开始临摹会更方便，因为现在有更好的机械系统可以帮我们得到高质量的临摹样画，这些样画的颜色可调节，并且可以轻易区分出画上的细节。然而在开始之前，应该选好合适的样画，也就是说要临摹的原作品应该印在不小于 A4 大小的纸张上。当然也存在通过平板或者电脑屏幕观察样画的可能性。尽管这有些麻烦，但从不同风格的大师作品里挑选临摹对象会让练习变得更加多样和有趣。

素描展览的目录是获得临摹样本的灵感源泉之一。

请使用高质量的样图来进行临摹，样图上应能够辨认线条和阴影的细节。除此之外，如果能有更多样的样图模型当然更好。

福特·马多克斯·布朗(Ford Madox Brown)，《最后的英格兰(The Last of England)》，1852年初稿，用铅笔画在纸板上，40.8×36.5 cm，伯明翰博物馆和美术馆(Birmingham Museums and Art Gallery) (伯明翰，英国)

素描的重要性

素描是一门艺术课程，它和绘画以及雕塑一样重要，但在过去很长时间里人们却并不这样认为。一直到进入 20 世纪，素描都只被视为作画的一个步骤，当成所有重要作品完成前的初期阶段，一个试验环节或者仅仅只是对细节或结构的习作。之后本书介绍的很多作品都证明了，一幅优秀作品的完成，往往都有与之对应的同样出色的素描。

福特·马多克斯·布朗，《最后的英格兰》，1852年，布面油画，46.4×42.3cm，菲茨威廉博物馆(Fitzwilliam Museum) (剑桥，英国)

纸张的选择和处理

在临摹之前，应在不同颜色、不同材质、不同重量的纸张中选出最合适的，换言之要使用最像原作所用的纸张。

在复制一幅作品之前，应花些时间选择合适的作画用纸，因为这将会影响到作品完成的最终效果。作画者应先准备不同颜色和质地的各种类型的纸张，以便之后能选出和所模仿原作最相似的画纸。有时候，所选用画纸的色调和材质跟原作可能并不完全一样，但这并不构成问题，因为我们可以通过调整背景色来让它变成最接近原作的样子。

每次作画前选择合适的画纸都会显著增加最终成品成功的可能性。用水彩给画纸上色也是调整画纸颜色的方法之一。

调整画纸颜色

有时候，选用画纸的色调跟原作不符，可能是因为纸张老化或者染色画纸的颜料褪色。在这种情况下，我们用水彩来进行调色，最大程度地使其接近原来的颜色。简单使用水彩就可以达到更接近原色甚至做旧的效果。值得注意的是，不应错误地去刻意模仿画纸上的氧化后的污点、裂痕或者受潮后的霉迹，这不是我们作画的主要目的。我们是要进行临摹，而不是做一幅伪造品，用水彩调整画纸的背景色或者用棉布和颜料给画纸表面上色就已完全足够。

也可以用纸或者棉花做一个小团，先用粉笔摩擦画纸，然后用做好的小布团涂抹，将颜色均匀分布在整张画纸上。

