

具里程碑意义的艺术文献

巴尔格素描教程

[法] 查尔斯·巴尔格、让-莱昂·杰罗姆 著

[美] 杰拉德·M. 阿克曼、格雷顿·帕里什 编

刘偲熙 译

- 凡高、毕加索的启蒙读物
- 学院派体系的珍贵遗存
- 19世纪后期西方人物画繁荣浪潮的重要记录

Charles
Bargue and
Jean-Léon Gerome
Drawing
Course
Gerald M. Ackerman

上海人民美術出版社

巴尔格素描教程

[法] 查尔斯·巴尔格、让-莱昂·杰罗姆 著

[美] 杰拉德·M.阿克曼、格雷顿·帕里什 编

刘偲熙 译

图书在版编目 (CIP) 数据

巴尔格素描教程 / (法) 巴尔格 杰罗姆 著; (美) 杰拉德·M.阿克曼 编
刘偲熙译; —上海, 上海人民美术出版社; 2017. 6 (2017.8重印)

书名原文: CHARLES BARGUE DRAWING COURSE

ISBN 978-7-5586-0117-0

I. ①巴… II. ①杰… ②刘… III. ①素描技法-教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第249098号

原版书名: Charles Bague、Jean-Léon Gérôme DRAWING COURSE

原作者名: Charles Bague、Jean-Léon Gérôme

Gerald M. Ackerman、Graydon Parrish

英国ACR出版公司

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned and no responsibility is accepted by producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied.

Copyright manager: Mimo Xu

本书经英国ACR出版公司授权, 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: 09-2016-765号

巴尔格素描教程

著 者: [法] 查尔斯·巴尔格 让-莱昂·杰罗姆

编 者: [美] 杰拉德·M.阿克曼 格雷顿·帕里什

译 者: 刘偲熙

策 划: 钱欣明

译文审校: 邵 旻

责任编辑: 钱欣明

装帧设计: 周志平 王未沁 王琳

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 12

印 张: 28

版 次: 2017年6月第1版

印 次: 2017年8月第2次印刷

印 数: 2001-4000

书 号: ISBN 978-7-5586-0117-0

定 价: 198.00元

目录

- 8 前言和致谢
- 10 概述
- 《巴尔格素描教程》的历史 10 公众对教学材料的争议 12
    古皮尔提出的解决方案 13 《巴尔格素描教程》的架构 16
- 18 第一章：雕塑写生
- 简介 18 实践：使用图片作为写生对象 22 线条素描或规 22
    用具 23 素描术语 23 对临摹图片的建议 24 明度和塑造 25
    造型步骤 26 素描收尾 27 图片注释 98
- 128 第二章：大师画作临摹
- 简介 128 现实主义、理想主义和学院派素描 129 实践：131
    临摹大师素描：临摹的好处 131 开始临摹 132
    小汉斯·荷尔拜因素描说明 133 图片注释 168
- 180 第三章：学院派素描准备
- 简介 180 以古代雕塑作为美的范本：男性模特的流行 181
    实践：素描临摹 183 巴尔格风格说明 184
    传统姿态汇总 185
    图片注释 240

252 艺术家巴尔格

简介 252 巴尔格的早年岁月 252 从匠人到画家：巴尔格的早期进步 256
巴尔格和古皮尔公司 260 古皮尔公司的“副本” 263 巴尔格1870年代的作品 265
游历近东：巴尔格尝试东方主义绘画 266 洛可可风格：《画家和他的模特》，1874 272
构图实验 274 《画家和他的模特》，1878 274 清真寺场景 275
“歪头巾”和阿尔巴尼亚士兵 275 巴尔格的最后5年：1878-1883 276
两盘棋 277 巴尔格去世 280

282 巴尔格彩画目录

312 巴尔格素描目录

316 附录一：古皮尔公司宣传册：论素描课的绘画对象

318 附录二：目测尺寸技巧

来自一位经验丰富画家和教师的定义 318 使用目测尺寸技巧来临摹巴尔格图片 318
目测比例技巧的历史 318 使用目测尺寸技巧的必要条件 319
补充说明：遮光盒 320 雕塑写生：素描定位 320 雕塑写生：测算距离 322
平面图像临摹：巴尔格图片 322 目测尺寸技巧的正反两面：一场对话 323

326 附录三：1926年介绍巴尔格素描的一篇文章（摹本）

328 名词解释

330 注释

336 图片版权

Charles Bargue

图书在版编目 (CIP) 数据

巴尔格素描教程 / (法) 巴尔格 杰罗姆 著; (美) 杰拉德·M.阿克曼 编
刘偲熙译; —上海, 上海人民美术出版社; 2017. 6 (2017.8重印)

书名原文: CHARLES BARGUE DRAWING COURSE

ISBN 978-7-5586-0117-0

I. ①巴… II. ①杰… ②刘… III. ①素描技法-教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第249098号

原版书名: Charles Bague、Jean-Léon Gérôme DRAWING COURSE

原作者名: Charles Bague、Jean-Léon Gérôme

Gerald M. Ackerman、Graydon Parrish

英国ACR出版公司

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned and no responsibility is accepted by producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied.

Copyright manager: Mimo Xu

本书经英国ACR出版公司授权, 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: 09-2016-765号

巴尔格素描教程

著 者: [法] 查尔斯·巴尔格 让-莱昂·杰罗姆

编 者: [美] 杰拉德·M.阿克曼 格雷顿·帕里什

译 者: 刘偲熙

策 划: 钱欣明

译文审校: 邵 旻

责任编辑: 钱欣明

装帧设计: 周志平 王未沁 王琳

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 12

印 张: 28

版 次: 2017年6月第1版

印 次: 2017年8月第2次印刷

印 数: 2001-4000

书 号: ISBN 978-7-5586-0117-0

定 价: 198.00元

巴尔格素描教程

[法] 查尔斯·巴尔格、让-莱昂·杰罗姆 著
[美] 杰拉德·M.阿克曼、格雷顿·帕里什 编
刘偲熙 译

达西斯博物馆的话

达西斯艺术博物馆（Dahesh Museum of Art）很高兴能再次资助本书新印。本书由优秀的版画家、画家查尔斯·巴尔格（1826/27-1883）和以表现近东风情的严谨素描与东方主义油画闻名的法兰西学院院士让-莱昂·杰罗姆（1824-1904）合作完成。他们的这本书完整收录了巴尔格在石板上复制或绘制的197幅版画。这些图片曾于19世纪由巴黎的古皮尔公司（Goupil & Cie）多次出版发行。杰罗姆负责挑选教程前两章的图片，图片作者为其艺术圈内的伙伴。第三章则全由巴尔格一人完成，或有采纳了杰罗姆的一些建议。教程图片通过引导学生逐步掌握古典艺术所体现的“良好品味”，获得准确表现“自然”的能力，以此让他们为进入美术学院或设计学校做好准备。巴尔格、杰罗姆两人合作编写的这本教材之所以经久不衰，除了图片本身有美感，还在于它能够依据复杂的程度循序渐进，以利学生逐步提高。书的内容分成了三部分：首先是雕塑写生；第二是大师画作临摹；第三是模特写生。《巴尔格素描教程》图片曾被广泛用于世界各地的艺术学院，通称为“巴尔格图片”。文森特·凡高曾两次独立临摹完本教程，毕加索在巴塞罗那美术学院求学期间也曾临摹过部分内容。

为了配合21世纪新版巴尔格和杰罗姆《巴尔格素描教程》的出版，2003年11月25日至2004年2月8日，达西斯艺术博物馆曾在纽约举办“查尔斯·巴尔格：绘画艺术展”。其间，该书在博物馆里颇为畅销，第一版很快售罄。面对年轻艺术家和其他渴望学习学院派或具象派绘画的人们的旺盛需求，由博物馆资助出版了第二版。本书新增的价值在于：添加了巴尔格的事业生平，并列出了他的画作目录。达西斯艺术博物馆感谢杰拉德·M.阿克曼教授为本书所做的文字和学术工作，他同时也是我们策划巴尔格绘画艺术展的顾问。我们也要感谢阿克曼教授的合作者格雷顿·帕里什，他用画家的视角为本书全文进行了润色。博物馆还要感谢时任总策展人的斯蒂芬·R.伊迪丁（Stephen R.Edidin），他使巴尔格的画展得以实现。巴尔格画展的成功和对巴尔格-杰罗姆图片重燃的需求，证明了为举办展览和出版发行此书而奔忙的人们的远见，这一切，都离不开达西斯艺术博物馆董事会的慷慨相助。对巴尔格-杰罗姆《巴尔格素描教程》的持续关注，证明年轻的写实主义艺术家们渴望学习如何画出正确的、优美的人体——这在当代的艺术学院教学中常有缺失。此新版教材的面世，再次为人们提供了公认的教学模板，它将引领我们掌握人体——这是古典和文艺复兴时期艺术家及其学术理论从1450年到1900年间一直致力达成的目标。

弗洛拉·爱德维·S.卡普兰
达西斯艺术博物馆馆长

达西斯艺术博物馆

www.daheshmuseum.org

达西斯艺术博物馆专注于19世纪和20世纪早期欧洲、美洲和世界其他地区的学院艺术中所表现出的人文主义传统。博物馆将艺术家置于更为宏大的古典和学院的视觉文化中，希望用鲜活的艺术评价来启迪民众。

素描 7

查尔斯·巴尔格

《模特的看法，习作》

(Study for The Opinion of the
Model)

24.8 × 16.5 cm

瓦尔特斯艺术博物馆

巴尔的摩，马里兰

目录

8 前言和致谢

10 概述

《巴尔格素描教程》的历史 10 公众对教学材料的争议 12
古皮尔提出的解决方案 13 《巴尔格素描教程》的架构 16

18 第一章：雕塑写生

简介 18 实践：使用图片作为写生对象 22 线条素描或规 22
用具 23 素描术语 23 对临摹图片的建议 24 明度和塑造 25
造型步骤 26 素描收尾 27 图片注释 98

128 第二章：大师画作临摹

简介 128 现实主义、理想主义和学院派素描 129 实践：131
临摹大师素描：临摹的好处 131 开始临摹 132
小汉斯·荷尔拜因素描说明 133 图片注释 168

180 第三章：学院派素描准备

简介 180 以古代雕塑作为美的范本：男性模特的流行 181
实践：素描临摹 183 巴尔格风格说明 184
传统姿态汇总 185
图片注释 240

252 艺术家巴尔格

简介 252 巴尔格的早年岁月 252 从匠人到画家：巴尔格的早期进步 256
巴尔格和古皮尔公司 260 古皮尔公司的“副本” 263 巴尔格1870年代的作品 265
游历近东：巴尔格尝试东方主义绘画 266 洛可可风格：《画家和他的模特》，1874 272
构图实验 274 《画家和他的模特》，1878 274 清真寺场景 275
“歪头巾”和阿尔巴尼亚士兵 275 巴尔格的最后5年：1878-1883 276
两盘棋 277 巴尔格去世 280

282 巴尔格彩画目录

312 巴尔格素描目录

316 附录一：古皮尔公司宣传册：论素描课的绘画对象

318 附录二：目测尺寸技巧

来自一位经验丰富画家和教师的定义 318 使用目测尺寸技巧来临摹巴尔格图片 318
目测比例技巧的历史 318 使用目测尺寸技巧的必要条件 319
补充说明：遮光盒 320 雕塑写生：素描定位 320 雕塑写生：测算距离 322
平面图像临摹：巴尔格图片 322 目测尺寸技巧的正反两面：一场对话 323

326 附录三：1926年介绍巴尔格素描的一篇文章（摹本）

328 名词解释

330 注释

336 图片版权

前言和致谢

本书献给丹尼尔·格雷夫斯（Daniel Graves），原因颇多，其中最重要的一点，他是本书的发起者、推动者和指导者。我们的友谊始于大约30年前，那时我们就讨论了重新出版巴尔格-杰罗姆的《巴尔格素描教程》一事。我们所知的唯一全本，存于伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆的国家艺术图书馆。后来，丹尼尔和研究布格罗的学者、已故的马克·沃克各自拍摄了《巴尔格素描教程》的图片，根据其底片印制的图册在艺术家的小圈子内流传。我曾向丹尼尔吐露制作新版图书的困难：教程没有文字，虽然画作之美无需多言，任何具象艺术家都会珍视这些启迪灵感、堪称典范的对象并渴望临摹，但我只是个艺术史学家，不是受过训练的艺术史家，要我用文字解释这些图片及其画法，太难了。

丹尼尔和查尔斯·塞西尔（Charles Cecil）在佛罗伦萨开办画室后，丹尼尔向我发出了邀请：“来佛罗伦萨吧，到我们画室学学。我虽然没法把你培养成艺术家，但能教你画画，也能帮你给那些图片写注解。”1983年，我走进了佛罗伦萨画室，进入了学习的第一个阶段。我毫不犹豫地接过了铅垂线和画架，还有放在遮光盒里的脚部雕塑，接受目测基础训练。很快，我就拿着铅垂线和粉笔凭着画脚部雕塑得来的些许经验，开始接触模特。丹尼尔和查尔斯——对他们我有太多谢意要表达——把我当作“未来的艺术家”般严格对待。我因为此前从未接受过绘画训练，所以没有什么旧习需要摒弃，他们对此很满意。每天他都会看我的画，和我讨论，指出问题，给我鼓励，把我推入新阶段。这样的专人指导我从未体验过，而且说来惭愧，我自己从教多年也从未如此指导过别人。和我一起学习的还有另外十几位同学，他们在很多基础的技术问题上给我帮助——例如怎么削粉笔，怎么摆画架。和同学们在一起的时候，不管是安静作画还是彼此讨论，我都得到了不少启发。作为一个一心钻研艺术史和理论的人，我突然被引入了艺术家们工作、思考和观察的世界。在入门阶段后，丹尼尔和查尔斯花费数个夜晚和我一起仔细翻阅了《巴尔格素描教程》的图片。我在一台手提电脑上——那是刚问世不久的新鲜玩意——记录下他们的话语。那些记录后来成为书中注解的基础。丹尼尔，我现在交差了。查尔斯，我希望你能觉得这本书有用。文本经过无数次修改，也许你们难以找出当时的原话，但正是那些话语的精神和你们关于如何看这些画的教诲，让文本有了活力。

我那时有好几本书的写作任务在身，所以没能很快返回佛罗伦萨继续学习绘画。但我又在自己任教的美术院校里继续学画，也曾和洛杉矶的一些职业艺术家一起画画，他们接纳了我这个外行人，而我也更深地了解了他们的工作习惯。我要在此向雕塑家约翰·弗雷姆（John Frame）和朱迪·德布罗斯基（Judy Debrowsky）致谢，他们的工作室为我们的每周聚会提供了场地。

1996年，我回到了佛罗伦萨。此后五年，我每年都会去佛罗伦萨美术学院待上一个冬季或春季学期。我一边授课——一般是介绍著名学院派大师——另一边继续做学生，上午画模特写生作业，下午画雕塑写生作业或临摹巴尔格图片。在学院里我得到了很多优秀艺术家的帮助，他们每天会轮换着来批评我的作品——查尔斯·韦德（Charles Weed）、莫琳·海德（Maureen Hyde）、西莫娜·多尔奇（Simona Dolci）、凯文·格吉思（Kevin Gorges）、安吉罗·拉米雷斯·桑切斯（Angelo Ramirez Sanchez）、安德里亚·史密斯（Andrea Smith）等等——他们都很耐心，清楚我的意图和能力，也知道我的局限。这些老师的理念、方法甚至于他们的原话，都被我纳入书中。我荣幸地得到允诺，借用了以下内容：凯文·格吉思

所探讨的临摹大师画作的收获；查尔斯·韦德对使用某些技法背后原因的点评；西莫娜·多尔奇和莫琳·海德精准而有见地的对自我批评和“确保正确”必要性的强调。同学伙伴中，我得特别感谢波莉·刘（Polly Liu），她总能在紧要关头帮上忙。

这些想法、评论和建议，我通过补充和修改使之在表述和方法上得以统一。在这方面我得到了助手格雷顿·帕里什（Graydon Parrish）的帮助，他是一位博学而聪颖的艺术家，经常把在画室的宝贵工作一放就是几个月，和我坐到一起一页页地审阅这本书。技术部分很多段落完全由他写就，附录的绘画图示也出自他手。他经常检查我的用词并提出修改建议，统一我给图片的各类注释。我们紧密配合，他的意见和帮助贯穿全书。我们常有分歧，友谊却丝毫不受影响。

我的朋友圈中有很多艺术家都对这本书感兴趣。其中的一小部分——乔·斯维尔特（Jon Swihart）、凯文·格吉思、彼得·布日伊（Peter Bougie）、汤姆·克内希特尔（Tom Knechtel）和韦斯·克里斯滕森（Wes Christensen）——读过本书定稿前的版本，并提出了明智的建议。还有很多盼着《巴尔格素描教程》出版以供学生使用的艺术家，多年来一直给我鼓励。我感谢他们。我在明尼阿波利斯的朋友——尤其是安妮特·勒絮尔（Annette Lesueur）和彼得·布日伊——在我漫长的笔耕过程中给予了莫大的支持。

我还得到了学术界同事、经纪人和收藏家的帮助。我的同事弗朗西斯·波尔（Frances Pohl）仔细阅读了最终稿。巴尔格去世部分是艺术史学家通力合作的典范：巴黎的玛德琳·博福特（Madeleine Beaufort）和朱迪斯·舒布（Judith Schubb）以及美国的艾里克·扎弗兰（Eric Zafran）和德库西·麦金托什（DeCourcy E. McIntosh）为我发掘和递送了重要文件；辛辛那提的约翰·威尔逊（John Wilson）就辛辛那提艺术博物馆的历史做了考证工作，佳士得和苏富比拍卖行在伦敦和纽约的员工及时帮助我核实了书中的信息和图示。波尔多古皮尔博物馆及其员工——尤其是依莲·拉冯-库都西耶（Hélène Lafont-Couturier）和皮埃尔-朗·赫尼耶（Pierre-Lin Renié）——对于此书最终得以出版至关重要。他们不厌其烦地向我提供我所需的插图和信息，并安排拍摄了馆藏的两套《巴尔格素描教程》全本图片。法国国家图书馆的西勒维·奥比纳（Sylvie Aubenas）及其同事在馆内的偏僻角落找到了巴尔格散失的画作。加州圣马力诺亨廷顿图书馆和洛杉矶盖蒂研究中心的员工也给予了我很多帮助，我尤其感谢亨廷顿图书馆的琳达·泽希勒（Linda Zechler）和盖蒂研究中心的马克·亨德森。对于其他通过各种方式为本书提供信息，使之更为翔实准确的图书管理员、书记员、策展人和收藏家，我在此一并表示感谢。英国和美国多家博物馆的主管们为我做了大量的工作。作为同事和朋友，达西斯艺术博物馆副馆长迈克尔·法朗德（Michael Fahlund）、策展人斯蒂芬·伊迪丁、副策展人罗杰·迪耶德朗（Roger Diederer）、馆藏研究助理弗兰克·费尔波滕（Frank Verpoorten）向我提供了长期的帮助与指导。我还要感谢出版人艾哈迈德·拉菲夫（Ahmed Rafif）夫妇在长达20年的时间里给予我的支持与宽容。拉菲夫先生想到了为新版教程添加巴尔格的画作目录。最后，我要感谢我的伴侣莱昂纳德·西蒙（Leonard Simon），感谢他在我人生旅途中的耐心陪伴。

《巴尔格素描教程》的历史

概述

此全本重印的巴尔格-杰罗姆《巴尔格素描教程》是19世纪后期的一本著名出版物。该书包含三章内容，共197张活页石版画图片，内容为雕塑写生、大师画作临摹和男性模特写生，按从易到难的顺序进行编排。¹教程设计用于帮助入门阶段的艺术生，让他们通过临摹图片学习描绘“自然”，即现实世界中的对象，既包括自然的，也包括人造的。该书和19世纪巴黎美术学院的课程理念类似，旨在使学生们最终能以既理想又现实的方式表现自然。《巴尔格素描教程》于1860年代末出版时，一般学界仍认为模仿自然是艺术家的主要目标，而艺术家最重要的主题是人体。主题表达尚未被自我表达取代。

尽管在今天看来罕见而晦涩，但巴尔格-杰罗姆《巴尔格素描教程》却是19世纪后期西方艺术人物画最后一波繁荣浪潮的重要记录。现在的新版全本，既能指导当代学生学习人物画，也向史学家提供了一份重要的19世纪文献，还可以启发热爱艺术的公众、收藏家以及业余爱好者。

教程遵循19世纪艺术学院的惯例，开始是石膏雕塑写生，然后过渡到大师画作临摹，最后进阶至裸体男模写生（学院画）。由于这样的三分法在当时是教学常规，所以图片发行时没有配注任何说明。有赖于当代学院派人物素描教师和画家们的专业知识，编者尝试说明应如何将这此图片用于课堂教学及个人自学。我们也在本书中尝试用各种方法来解释19世纪的素描理论与实践。

本书还介绍了查尔斯·巴尔格（1826/27-1883）的生平，他是一位版画家和画家，如今只在鉴赏家、收藏家和艺术生的小圈子内还有人知晓。我们尝试为他梳理了传奇的人生脉络，依据现存的稀少资料为他作了传。巴尔格的画作不多，有名可查的只有大约50幅。这其中仅半数能找到，大部分在私人藏家手中。他的《巴尔格素描教程》也只是依靠零星散页为少数人所知，一度只在伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆的国家艺术图书馆里有唯一的全本。1991年，由于波尔多古皮尔博物馆的成立，另有两套全本向公众开放。²本书所用图片就出自这两套全本。为了更全面地介绍巴尔格，我们还列出了他所有已知的画作并配了图和注释。

《巴尔格素描教程》的前两章计划供法国的设计学校或商业和装饰艺术学校使用。人们认为，为了能制造在国际市场上有竞争力的商业和工业产品，实用物品的设计者应该从高雅品味的基本原则中汲取营养（这是古皮尔公司为推广《巴尔格素描教程》而发行的宣传册《论绘画对象》所表述的观点，详见本书附录一）。良好品味源于从古代雕塑艺术升华而出的经典形象。良好品味和对自然的研究结合在一起，就有了“理想的

美”（le beau idéal）——以最完美的方式表现自然——有时也被更具体地称为“自然的美”（la belle nature）。

第三章是模特写生，供艺术学院使用。在欧美的设计学校——也就是商业或应用艺术学校——模特写生不受鼓励甚至被禁止，因此在课程中极少有出现。身处艺术体系内就能强烈地感受到，商业艺术家试图超越其既有能力的追求会受到阻碍。³第三章的裸体男模典型地反映了19世纪早期新古典主义是如何受到现实主义运动的影响。写实派画家不会对人物做泛化处理，即便是丑陋的个人特征也会如实观察记录。巴尔格图片所展现的男性裸体，虽然注重写实，但多数优雅而高贵。

巴尔格和杰罗姆的这本教程畅销了至少30年，还为英国和法国的多家机构进行过大批量印制。古皮尔公司及其后继者继续销售单张图片，直到该公司于1911年停业。图片显然不易保存，逐渐损毁。但有些老牌的艺术学院还是有些残片留存，一般被装裱起来挂在画室，作为19世纪严谨画风的见证。

由于受过学院培训的导师越来越少，传统的学院派绘画教学在1880年至1950年间逐渐消亡。与此同时，绘画重点从对自然进行客观模仿，转向了对世界——甚至于对艺术本身的抽象特征——做出主观反映。这是艺术理论的一次重要革命。自从亚里士多德把艺术定义为“模仿”（mimesis），即模仿自然之后，该定义一直统治着西方思想和实践。在1880年代前，“表达”是指描绘的人物主题传达出的情感或意义，而非如今“自我表达”所指的艺术家本人的情感状态。

《巴尔格素描教程》展示了上一代受过传统训练的具象派艺术家临摹和推崇的佳作。学者若要研究从普法战争到第一次世界大战期间受训的艺术家，本书有助于他们理解其研究对象所接受的训练及早期作品。有些例子广为人知：文森特·凡高曾不止一次地独立临摹过全本教程，⁴毕加索在巴塞罗那学院⁵也临摹过巴尔格图片。那一代艺术家很多貌似源于生活的早期作品，事实上可能只是在模仿巴尔格-杰罗姆的《巴尔格素描教程》。

如今，艺术学校大多已不再将石膏雕塑写生作为教学的必要部分，现代的模特写生也和学院派差异巨大。传统训练强调准确、稳健、完善；现代教学则重视形态和自我表达，导致写生作品中经常出现非学院派的夸张造型。早年间，模特会在数小时甚至数周内维持一个姿态；而现代模特写生的姿态维持时间都很短，在很多画室，能有一个小时就算久了。

很多现代派教师和画家认为，过于完善等同于机械呆板，不利于自我表达。而且，现代派的解剖教学草率粗略，绘画课程忽视对象的有机结构和整体性。⁶学生在绘画课上只需画出身体部位的近似模样，画了多条辅助线或者出了错也不必修改或擦除。现代派有一观点长期存在，认为艺术作品没有错误一说，唯一标准是艺术家的创作动机。

对比而言，无论是今天还是19世纪，一幅优秀的学院派画作都应该是准确而完善的，是有机的整体，毫无冗余细节。严谨的学院派绘画不仅培养耐心，还训练学生发现并改正错误的能力。此外，学院派理论要求学生持续参照自然，避免过度表达自我或偏好特定风格。艺术家在观察和描绘人体时应怀揣敬意，不疏离冷漠，也不居高临下。学院派传统把画人体的地位推举得很高。

公众对教学材料的争议

关于如何教法国的设计和工业专业学生作画的争论催生了巴尔格-杰罗姆的《巴尔格素描教程》。1865年，应用艺术中央联盟（Union Centrale des Beaux-arts Appliqués）在巴黎举办的一场学生作品展引发了恐慌。来自239所公立教育机构艺术院系的学生们展出了8000件绘画和雕塑作品，官员和评论家一致认为展出的作品质量非常低劣。由于工业和装饰艺术学校的绘画入门教育主要以图片或雕塑临摹为主，所以人们一致认为学生的绘画对象不够好。

在展览的颁奖礼上，巴黎美术学院院长、雕塑家尤金·纪尧姆（1822-1905）表达了同事们的不满：“品味，是艺术的核心要素。在这方面，我们受困于缺乏培养品味所必需的优质对象。放在我们学校初学者眼前的样品毫无尊贵之感。⁷他们模仿的铜版画和石版画风格错误、技法不当、方式粗略，这无异于整个民族品味的跌落，会导致其能力发展停滞不前。艺术教育的这些基础必须彻底改革。”⁸

1869年就任艺术督察的评论家恩内斯特·谢诺（1833-1890）在发表于《宪法报》的一系列文章中进一步研究了这个问题。尽管也表达了对于展览作品的不悦和不满，但他看到了希望：

“要说主要收获，这次展览让最闭塞的人也睁开了双眼，让部分人的观点成为了主流，让绘画教育的全面改革成为可能。我承认，如此激进的改革非常难以实现，但在这次令人遗憾的展览之后，改革已成为必须。展览以绘画为名，在长达1000多米的展区内……处处是黑与白交织而成的拙劣的、可笑的、贫乏的形态，没有哪一件让人感觉像艺术品，没有哪一件让人想到准确、生动、美好之类的绘画要素……缺少好的绘画对象！这是展览后最为响亮的批评声……”⁹

作为对纪尧姆和谢诺等人批评的官方回应，法国公共教育部成立了一个委员会来审查当时的绘画对象。