

Techniques of the
**Great Masters
OF ART**

**西方美术大师
绘画技法**

译者 □ 诸 迪 鲁燕生 于 冰 韦秀玉

- 100 多位大师绘画的文化背景及技法
- 相应的图表、照片和等大的绘画局部
- ——所有这些图片都有助于我们对艺术史上的绘画技法进行深入的专门研究。

广西美术出版社

Great Masters OF ART

西方美术大师 绘画技法

THE HISTORY OF WESTERN ART

ARTS AND CRAFTS

—— 西方美术大师的绘画技法 ——

图书在版编目 (C I P) 数据

西方美术大师绘画技法 / 英国昆腾出版公司编: 诸迪等译. — 南宁: 广西美术出版社, 2006. 4
ISBN 7-80674-888-1

I. 西... II. ①英... ②诸... III. 西方—技法 (美术) — 西方国家 IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第038074号

西方美术大师绘画技法

版权所有: 昆腾出版有限公司 (Quantum Publishing Ltd)

地址: 英国伦敦 N79BH 布伦德尔街 6 号老布鲁维里大厦
(The Old Brewery, 6 Bulundell Street, Lundun N79BH, England)

出版者: 广西美术出版社

版权中介: 广西万达版权代理公司

译者: 诸迪 鲁燕生 于冰 韦秀玉

出版人: 伍先华

终审: 黄宗湖

策划: 姚震西

审读: 黄超成

校对: 欧阳耀地 罗茵 卢明燕 尚永红

责任编辑: 白桦 于光 钟志宏

封面设计: 白桦

发行: 广西美术出版社

地址: 广西南宁市望园路 9 号 (邮编 530022)

制作: 佳来美来

印刷: 利丰雅高印刷 (深圳) 有限公司

开本: 222mm × 295mm 1/8

印张: 68.75

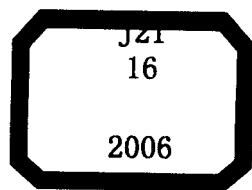
印数: (平装) 3000 册

出版日期: 2006 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

书号: ISBN 7-80674-888-1/J · 643

定价: 290.00 元

版权所有 翻印必究 (如有质量问题, 请与厂家联系调换)

TECHNIQUES
OF THE
GREAT
MASTERS
OF
ART

西方美术大师绘画技法

诸 迪 鲁燕生 于冰 韦秀玉 译

北方工业大学图书馆

00691659

TECHNIQUES
OF THE
GREAT
MASTERS
OF
ART

西方美术大师绘画技法

目录

编者寄语

简介

第一部分

古代大师

1300—1860

乔托 Giotto di Bondoe	14
《耶稣诞生(帕多瓦小礼拜堂场内壁画)》	
杜乔·布尔宁斯格纳	18
Duccio di Buoninsegna	
《圣母与天使、预言者、圣徒》	
简·凡·爱克 Jan van Eyck	22
《阿诺芬尼的婚礼》	
皮埃罗·德拉·弗朗切斯卡	26
Piero della Francesca	
《耶稣受洗》	
列奥纳多·达·芬奇	30
Leonardo da Vinci	
《岩间圣母》	
海尔洛尼曼斯·布希 Hieronymous Bosch	34
《搬迁》	
提香 Tiesiano Vecellio	38
《艾克狄安之死》	
尼古拉斯·西利尔德	42
Nicholas Hilliard	
《玫瑰丛中倚树的青年》	
卡拉瓦乔 Michelangelo Merisi da Caravaggio	44
《艾玛斯的晚餐》	
艾尔·格列柯 El Greco	48
《耶稣在寺院驱赶商人》	
狄也戈·委拉斯开兹 Diego Velázquez	52
《塞维利亚的卖水人》	
彼特·保罗·鲁本斯 Peter Paul Rubens	56
《苏珊娜·富尔曼像》	
伦勃朗·凡·里靳 Rembrandt van Rijn	60
《伯沙撒之盛宴：墙上手写怪字》	
简·维米尔 Jan Vermeer	64
《弹吉他的女人》	
安东尼·华托 Antoine Watteau	68
《万尼提恩尼斯的节日》	
乔华·雷诺兹 Joshua Reynolds	70
《女神哈特利和小白奇斯》	
托马斯·庚斯博罗 Thomas Gainsborough	74
《画家夫人像》	

威廉·布莱克 William Blake	78
《亚当和夏娃发现亚伯的身体》	
约翰·康斯特布尔 John Constable	80
《布莱顿码头》	
简·奥古斯特·度米尼科·安格尔	84
Jean Auguste Dominique Ingres	
《欧蒂芬和斯芬克斯》	
艾庚·德拉克洛瓦 Eugène Delacroix	86
《攻占君士坦丁堡》	
威廉·特纳 Willam Turner	88
《暴风雪》	
让·弗朗索瓦·米勒 Jean Francois Millet	92
《去工作的人们》	
威廉·霍尔曼·亨特 William Holman Hunt	
《良知的觉醒》	96
古斯塔夫·库尔贝 Gustave Courbet	98
《相遇》	

第二部分

印象主义

1860—1905

简介与背景	104
1860—1870	
简介	118
爱德华·马奈 Edouard Manet	130
《草地上的午餐》	
古斯塔夫·库尔贝 Gustave Courbet	134
《快乐泉溪上鹿乐园》	
埃德加·德加 Edgar Degas	138
《贝里尼一家》	
爱德华·马奈 Edouard Manet	142
《推勒里宫音乐会》	
加米耶·毕沙罗 Camille Pissarro	146
《蓬图瓦兹的勒尔米达日》	
皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿 Pierre Auguste Renoir	
《弗莱德里克·巴齐耶肖像》	150
克劳德·莫奈 Claude Monet	154
《格林尼耶的浴者》	
1870—1880	
简介	158
让·弗朗索瓦·米勒 Jean Francois Millet	168
《秋，干草堆》	
克劳德·莫奈 Claude Monet	172
《阿让特伊的秋天》	

保罗·塞尚 Paul Cézanne	176
《吊死者之房》	
皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿 Pierre Auguste Renoir	
《巴黎女人》	180
皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿 Pierre Auguste Renoir	
《阳光中的女人像》	184
阿尔弗雷德·西斯莱 Alfred Sisley	188
《塞纳河上的船》	
克劳德·莫奈 Claude·Monet	192
《拉扎尔圣徒车站》	
加米耶·毕沙罗 Camille Pissarro	196
《在窗前缝补的毕沙罗夫人》	
格斯达伍·加利波特 Gustave Caillebotte	
《巴黎的雨天——泰因路和莫斯科路的交叉路口》	200
爱德华·马奈 Edouard Manet	204
《贝尼路的修路工人》	
埃德加·德加 Edgar Degas	208
《度伦迪肖像》	

1880—1890

简介	212
保罗·塞尚 Paul Cézanne	222
《利斯塔克的山》	
埃德加·德加 Edgar Degas	226
《浴后擦身的女人》	
皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿 Pierre Auguste Renoir	
《利斯塔克的悬崖峭壁》	230
贝丝·摩里索 Berthe Morisot	234
《布吉瓦尔花园里的妇女和孩子》	
玛丽·卡萨特 Mary Cassatt	238
《黑衣女子》	
乔治·修拉 Georges Seurat	242
《阿涅尔的沐浴》	
埃德加·德加 Edgar·Degas	246
《海莱娜·卢阿小姐肖像》	
保罗·西涅克 Paul·Signac	250
《餐室》	
加米耶·毕沙罗 Camille Pissarro	254
《摘苹果》	
克劳德·莫奈 Claude·Monet	258
《安弟贝斯》	
文森特·凡·高 Vincent van Gogh	262
《放烟斗的椅子》	
乔治·修拉 Georges Seurat	266
《康康舞》	

1890—1905

简介	270
文森特·凡·高 Vincent van Gogh	278
《盛开的桃树》	
爱德华·蒙克 Edward Munch	282
《嫉妒》	
保罗·塞尚 Paul Cézanne	284
《丘比特石膏像静物》	
保罗·高更 Paul Gauguin	288
《1905 圣诞夜》或《牛的祝福》	
保罗·高更 Paul Gauguin	292
《特雷洛亚》	
亨利·德·土鲁斯·劳特累克	296
Henri de Toulouse Lautrec	
《共进晚餐》	
保罗·塞尚 Paul Cezanne	300
《大型浴女像》	
编年表	304

第三部分

现代大师

1905—1980

引言与背景	310
-------	-----

1905—1920

简介	326
保罗·塞尚 Paul Cézanne	338
《静物：苹果、瓶子和椅背》	
安德列·德兰 Andre Derain	342
《马蒂斯肖像》	
亨利·马蒂斯 Henri Matisse	346
《德兰肖像》	
安德列·德兰 Andre Derain	350
《伦敦桥水域》	
亨利·卢梭 Henri Rousseau	354
《梦》	
帕伯罗·毕加索 Pablo Picasso	358
《带椅垫的静物》	
瓦西里·康定斯基 Wassily Kandinsky	362
《黑拱门》	
乔治·布拉克 Georges Braque	364
《壁炉上的单簧管和兰姆酒瓶》	
帕伯罗·毕加索 Pablo Picasso	368
《吉他》	

瓦西里·康定斯基 Wassily Kandinsky	372
《小小的乐趣》	
季诺·塞维里尼 Gino Severini	376
《光的离心膨胀》	
马塞尔·迪尚 Marcel Duchamp	380
《新娘被单身汉们剥光衣服》或《大玻璃》	
皮埃尔·波纳尔 Pierre Bonnard	384
《安提贝室内》	
1921—1940	
简介	388
费尔南·莱热 Fernand Léger	394
《带啤酒杯的静物》	
爱德华·霍珀 Edward Hopper	398
《铁路边的房子》	
霍安·米罗 Joan Miro	400
《人投鸟——石子》	
佩特·蒙德里安 Piet Mondrian	404
《红、黄、蓝构图》	
爱德华·华兹沃斯 Edward Wadsworth	408
《马赛港前》	
皮埃尔·波纳尔 Pierre Bonnard	412
《窗口》	
保罗·克利 Paul Klee	416
《隐蔽所》	
萨尔瓦多·达利 Salvador Dalí	420
《记忆的永恒》	
保罗·克利 Paul Klee	422
《帕纳松山》	
马克斯·恩斯特 Max Ernst	426
《石城》	
佩特·蒙德里安 Piet Mondrian	430
《红黄蓝构图》	
萨尔瓦多·达利 Salvador Dalí	432
《山湖》	
1941—1960	
简介	436
马克斯·恩斯特 Max Ernst	448
《众天使们》	
弗兰西斯·培根 Francis Bacon	452
《风景中的人物》	
让·迪比费 Jean Dubuffet	456
《像杏子的多特》	
杰克逊·波洛克 Jackson Pollock	460
《整整五呷》	

杰克逊·波洛克 Jackson Pollock	464
《秋天的节奏》	
亨利·马蒂斯 Henri Matisse	468
《蜗牛》	
阿尔贝托·贾科梅第 Alberto Giacometti	472
《坐着的安尼特》	
贾斯珀·约翰斯 Jasper Johns	476
《旗》	
贾斯珀·约翰斯 Jasper Johns	480
《带四张脸的靶标》	
彼德·布莱克 Peter Blake	484
《阳台上》	
弗兰克·斯特拉 Frank Stella	488
《盖蒂之墓二号》	
1961 以后	
简介	490
莫里斯·路易斯 Morris Louis	500
《菌丝》	
罗伯特·劳生伯 Robert Rauschenberg	504
《着陆第一跳》	
理查德·汉密尔顿 Richard Hamilton	508
《走向确定的宣言……》	
安迪·沃霍尔 Andy Warhol	512
《玛丽莲双连画》	
弗兰克·斯特拉 Frank Stella	516
《鬣狗顿足舞》	
罗伊·列希腾斯坦 Roy Lichtenstein	520
《哇！》	
罗伊·列希腾斯坦 Roy Lichtenstein	524
《在车中》	
大卫·霍克尼 David Hockney	528
《大水花》	
大卫·霍克尼 David Hockney	532
《克拉克与佩尔西夫妇》	
索尔·列维 Sol Le Witt	536
《细部：使用四种颜色及其所有变调的十五部分的素描（各种颜色的方向不同的平行直线）》	
吕西安·弗洛伊德 Lucian Freud	538
《大室内，W.9》	
词汇表	542

编者寄语

本书分为三个部分，每个部分又分章来分析西方绘画史里各个伟大画家的一件代表性作品。第二、第三部分介绍了不同时代的艺术家。由于一些艺术家的作品在他们领域里不同阶段有不同的表现，因此介绍不止一章。

首先，第一部分是对整本书知识背景的基本介绍。第二和第三部分分别对不同年代所关注的艺术变革进行简要描述，另外根据不同年代来分章介绍，给予特别的关注。

每章包含：

1.

艺术家的相关介绍，他的作品和技巧。

2.

讨论整张画的制作过程。

3.

对于作品有争议的实际操作局部，给予明确的评价。

4.

其他一些章节着重介绍艺术家技巧的相关方面，同时提供图进行说明。

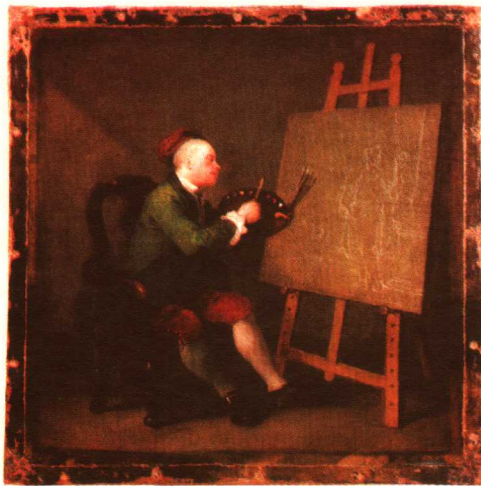
5.

绘画过程的略图（已知或推测），特别提及材料、工具、颜料和运用的方法。

6.

实际操作（步骤）和绘画的局部。

简介

正如任何美学评论或传记文章所述，绘画技术的历史是西方艺术发展有力的向导。确实，对于技术的关注也许比一大堆传记能够提供更重要的艺术历史资料。举个例子，艺术家已经画了500年的风景画但仍没有形成印象主义，原因并不是主题或灵感，而是技术。

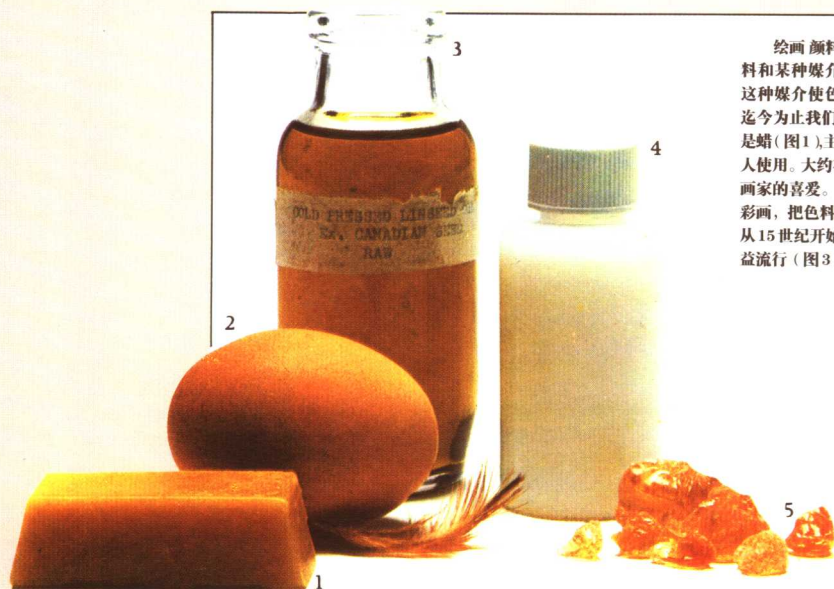
技巧的发展通常紧扣艺术家所掌握的材料革新。简·凡·爱克也可能不是油画的发明者，但却是第一个掌握这种媒材的大师——没有它就不可能绘制出《阿诺芬尼的婚礼》，光滑如镜的画面并且具有灿烂的视觉效果。在凡·爱克之前，艺术家在湿壁画或蛋彩画里不可能处理得出这样的逼真效果。

简·凡·爱克的《阿诺芬尼的婚礼》是第一件伟大作品，它证明了为什么油将成为西方艺术家最喜爱的媒介剂，它迅速地流行开来并直到30年前合成聚合物的出现。尽管干得很慢可能会是油性媒介剂的最大缺点，但这却更好地帮助了画家。X射线揭露了凡·爱克在他的创作过程中可能有所修改，然而壁画家却从未能让自己有些许必要的修改自由，而那些蛋彩画家发现他们的颜色没有具备覆盖的功能。

这种新的媒介剂引起了15、16世纪艺术家们对真实感的探求，最完美的代表就是列奥纳多·达·芬奇。这种媒材能最好地处理干画于硬质材料上的绘画。但是，如威尼斯画家所发现的，湿画法也可以反射真实的光线，犹如他们被大海环绕着的城市一样。

威尼斯的空气湿度使壁画家绘制很困难，但油画的柔韧性和以帆布代替木板意味着作品可以在工作室绘制完成后，卷起来再安放在合适的位置。在工作室内制作不仅保证光线可以控制，而且可以使用模特来增加姿势，改变以前有限的动态样式，同时为在威尼斯描绘上帝和英雄提供了真实的人体解剖参照。

然而，一直到提香晚年才开始更多考虑油画的优劣应该从模仿中独立出来。提香晚年的油画笔触豪放，空前地展现了媒介材料自由表现的功能。通过不同颜色的笔触组织，形成辉煌的视觉效果。

绘画颜料由磨碾得很细的色料和某种媒介剂相混合而制成，这种媒介剂使色料附着于平面上。迄今为止我们知道最早的媒介剂是蜡（图1），主要是希腊人和罗马人使用。大约在18世纪不再得到画家的喜爱。在中世纪主要是蛋彩画，把色料用蛋（图2）调和。从15世纪开始，油作为媒介剂日益流行（图3），它干得慢，尽管

可以添加一些干燥剂，这是缺点恰巧也是它的优点。重要的是它比快干的蛋彩画容易绘制，但绘制过程没有那么快。作为一种媒介剂，油从此占据了主导地位。本世纪丙烯酸媒介剂为聚合树脂（图4），由于快干而流行开来，富有弹性和柔韧性。水彩画由阿拉伯树脂调和（图5）。用水混合，画面可以很平整，干时附着于表面。

鲁本斯和伦勃朗紧随提香之后。然而卡拉瓦乔引人注目的室内光线效果已经使光影形成非凡的表现力，伦勃朗是第一个在油画中投入愉悦情感的画家。传记作家霍伯雷肯写到，可以通过鼻子来看伦勃朗晚年的肖像画，颜色表现得很厚重。看伦勃朗处理衣褶的局部，可以看出他就是从凡·高到杰克逊·波洛克笔触处理的范例。

伦勃朗晚年艺术风格的变革是实践的结果，同时又是对美学的考虑。然而同时代的画家指责伦勃朗和提香没有把画画完，许多艺术家坚持寻找加快油画绘制过程的方法。例如，鲁本斯和英国的肖像画家，日益形成作坊式的工作方式。庚斯博罗对脸部和手的细致描绘，具有细腻的触摸感，但仍然感觉是在帆布平面上绘制，直到康斯泰勃轻快的笔触掠过画面，表现出难以捉摸的气氛感。然而只有印象主义画家试图寻找一种捕捉瞬间感受的技巧，并成为他们坚定的目标。

放弃柔和写实的绘画效果，运用强烈色块的画家是莫奈和雷诺阿，他们特别善于描绘阿尔让特伊秋天灿烂的光辉，或者捕捉女人躯干上耀眼的光斑，更直接地打动观众。不同颜色的色块并列在画面上，使之融合于观众的眼中。如果想要画面的细腻层次，观众需要在一定距离感受那种马赛克般明快的笔触。其他一些艺术家在局部描绘时凭经验达到类似的效果，但所有的印象派画家都试图捕捉难以抓住的瞬间感受。由于色彩理论的发展和科学发现的启示，19世纪的艺术家的色彩颜料变得丰富起来。尽管观众还是眯着眼睛竭力地观看，但是他们能不再假装像是在看窗外的美景。这种色彩自由而直接从管子里挤出来置于画面的感觉，如雪花般轻盈。

随后的后印象派尝试挑战这种暂时性，然而，分层描绘的方法无法受到挑战，对于画面的处理方式的关注甚至超越了画布。如塞尚所说，画家现在是在整体上把握作品。一种绘画的新观念诞生了！

修拉把印象主义技巧自发地转向一种纯化色彩的系统，直接把色块简化为点。凡·高更关注笔触的表现来传达印象派的色彩。凡·高更注意到，这些笔触不再是固定程式的描摹，色彩上也赋予它自身的表现价值而不是模仿画外的客观世界。

然而，技术的革新也是同步的，在某种程度上，依赖于艺术家材料的发展。在19世纪，制作好的画布、批量生产的画笔和迅速增多的颜料种类，很大程度上影响了西方艺术，超过了任何一位艺术家对艺术的贡献。户外写生变得很便捷，只需要把画布和管装颜料打包，完全和以前不同，画布首先要剪裁、绷框和打底，调和颜色然后装入一个自制的容器中。

在20世纪，颜料是否有所发展是有争议的，杰克逊·波洛克配置了一种可以从桶里顺畅流下的颜料，它干得很快并可控制流成行滴成行线，这归于他直觉的经验。同样，如果大卫·霍克尼没有得到丙烯，《奥赛·克莱克夫妇》将处理成冷酷和现代的品质，而不像和阿诺芬尼斯合作的一样，洋溢着家的温馨。

《西方美术大师绘画技法》的主要部分（第二、第三部分）详细讲解了画面的处理方法，概括了19、20世纪的艺术创作。在艺术的洪流里，19世纪六七十年代印象派突破了传统，绘画开始成为自我满足的目的，使抽象变得可能。毕加索采用外界的元素如报纸和藤椅实物粘附于画面；马克思·恩斯特发明了新技巧拓印法，使得物体的表面肌理融入画面。技巧渐渐变得不仅是画家的语言，而且成为画面主体，杰克逊·波洛克滴画法的创作过程就是他的最终表现。画面的实际操作——这本书的主题——犹如最后成品一样重要。

在当代，很难指责画家们由于对材料的恐惧而选择服务的目标。他们为达到自己想要的效果而随意地使用材料。对比文艺复兴先辈们的实践是多么自由！壁画家如乔托（1267—1337），不得不按照严格的程序进行绘制，每天的任务都是预先安排的，而灵修的三联宗教画家杜乔（1278—1319）的作品则是由严密组织的艺匠团帮助完成的，他们的技艺是当学徒时由大师传授，任务由大师仔细分配，帮助大师准备和完成工作。

第一部分较简短，这是我们故事的开始，关注的是布面绘画的伟大变革，而不是绘在经过制作的木板或湿石膏上的技巧。绘画的技法也是成功大师的，如简·凡·爱克、提香、委拉斯开兹、鲁本斯、伦勃朗、康斯特布尔和特纳等，在油画材料永无休止的实践中取得了他们富有特色的画面效果。

第一部分
古代大师
1300 — 1860

《耶稣诞生》(1302-1305)

帕多瓦小礼拜堂场内壁画

乔托,被认为是现代绘画的始祖,是杰出的壁画家。壁画是古罗马13世纪复兴的古代经典的墙上绘画形式,在14世纪的意大利是最重要的艺术形式。乔托在帕多瓦小礼拜堂场内的绘画是现存壁画中最完美的典范。湿壁画和注重透视画法的壁画,都是由画笔直接在湿石膏上描绘鲜艳的颜色,以水为媒介剂致使绘制的颜料渗入石膏,等石膏干后,颜料就紧密附着于建筑物上。第二种主要的壁画类型是干壁画,颜料绘制在干的石膏上,这种颜料使用一种有机的媒介剂,比如鸡蛋,鸡蛋既是调和剂又是黏合剂。干壁画技巧需要用特定的颜料,如蓝色碳酸铜颜料和碳酸铜绿色颜料。干壁画没有湿壁画耐久,因为干壁画的绘制只是在石膏光滑的表面上形成一层硬皮,所以容易脱落。乔托在小礼拜堂场内的壁画中同时使用了这两种技巧。

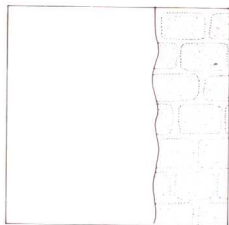
壁画绘制的程序和方法都很讲究,需要制作几层石膏层和一层颜料层。第一层预备层是

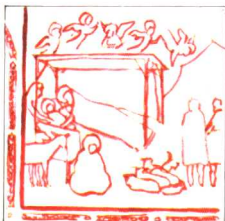
灰泥层,由粗糙的石灰和沙石膏混合而成,是为空白的砖石建筑所做。在这层上用以描绘湿壁画的底稿。第二层,比较光滑,这就是最后完成的灰泥层。颜料必须趁灰泥未干时画上。这意味着灰泥层完成后一天

内必须画完。由于这个原因,整个制作过程按日分配工作量。为避免灰泥毁坏其他部分,壁画从顶部左角开始,从上至下进行。

另外,像这么复杂而统一的壁画设计,得提前做好设计稿图。有时技巧上要求设计做些改动或大幅度的修改,如果幅度太大就得把整片的灰泥铲除。微小的改动则可以运用干壁画技巧。由于绘制必须趁灰泥湿时进行,因此壁画家需要训练有素、快速作画和下笔果敢。这些高难度的要求使壁画家赢得了很高的声望。

1.在空白的砖石建筑上覆盖粗糙、厚实的石灰和沙石膏,称为灰泥层。

2.然后画构图在灰泥上,这个阶段叫做湿壁画底稿。红土色料、天然红氧化铁,一般用赭石混合。

3.然后画家涂上光滑的灰泥,称为完成的灰泥层,在一天内必须画完,需要快速画上轮廓线。通常绘制程序从顶部左角开始。

4.第二天,画天使和上部的山,画家严格地按照从上至下的步骤绘制。然后在灰泥层干后在湿壁画上加上天空。

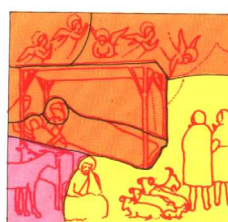
5.第三天,完成面积大但并不复杂的背景。

6.第四天,专心绘制圣母玛利亚的头部。

7.第五天,继续绘制圣母玛利亚。人物绘制运用湿壁画技巧,因为没法沿着底层的轮廓描绘,蓝色礼袍在壁画干后绘制。

8.第六天,画公牛和驴。