

游走于大师之间

色彩卷 1

李振鹏 李泽霖 编著

浙江人民美术出版社

游走于大师之间

色彩卷1

卡拉瓦乔
Caravaggio

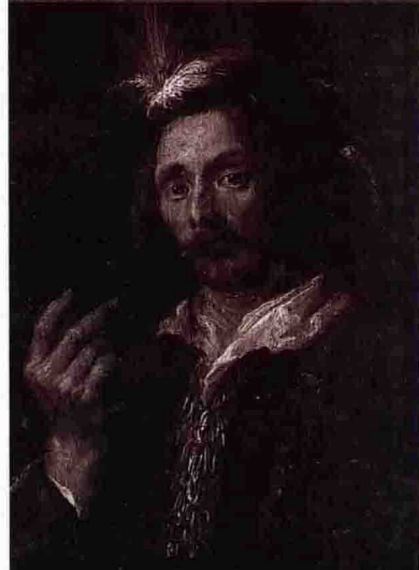
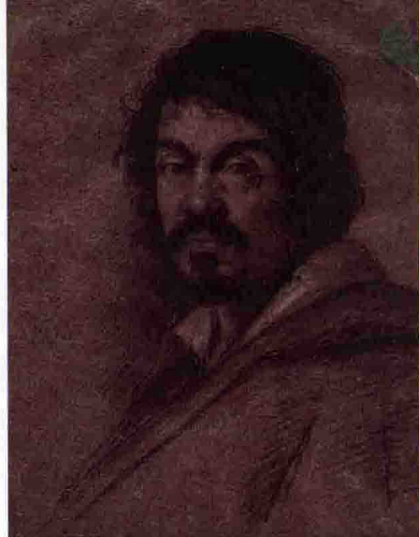
海姆
Heem

夏尔丹
Chardin

库尔贝
Courbet

方丹-拉图尔
Fantin-Latour

马奈
Manet

图书在版编目 (C I P) 数据

游走于大师之间. 色彩卷. 1 / 李振鹏编著. — 杭州 : 浙江人民美术出版社, 2010.6
ISBN 978-7-5340-2880-9

I. ①游… II. ①李… III. ①水粉画—技法 (美术)
IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第097709号

作 者: 李振鹏 李泽霖
图片提供: 张海深 马 明 毛 腾
苏 丹 张佳乐 姚进财
刘国强 樊 兵

出 品 人: 奚天鹰
责任编辑: 洪 奔
责任校对: 黄 静
责任印制: 陈柏荣

游走于大师之间 色彩卷 1

出版发行 浙江人民美术出版社
地 址 杭州市体育场路347路
电 话 0571-85176089
网 址 <http://mss.zjcb.com>
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州美虹电脑设计有限公司
印 刷 浙江新华印刷技术有限公司
开 本 889×1194 1/8
印 张 4.5
印 数 0,001-3,000
版 次 2010年6月第1版·第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5340-2880-9
定 价 25.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社市场营销部联系调换。

游走于大师之间

色彩卷1

卡拉瓦乔

Caravaggio

海姆

Heem

夏尔丹

Chardin

库尔贝

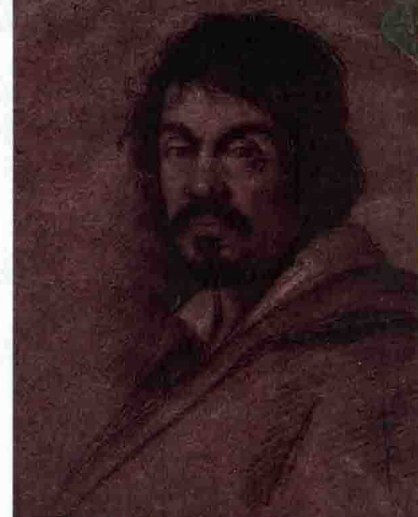
Courbet

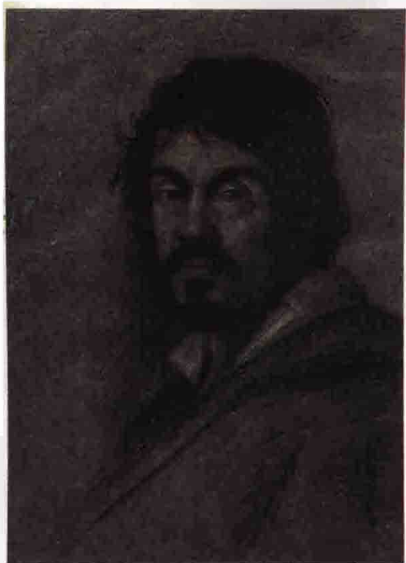
方丹-拉图尔

Fantin-Latour

马奈

Manet

卡拉瓦乔

Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1573—1610

米开朗基罗·梅里西·达·卡拉瓦乔，意大利画家。他通常被认为属于巴洛克画派，对巴洛克画派的形成有重要影响。从1593年到1610年，他活跃于罗马、那不勒斯、马耳他和西西里。他在罗马画了一些风俗画和静物画，对他艺术起着重要影响的是意大利文艺复兴时期大师们的作品。他是一位有创造性的画家，由于长期与普通劳动者相处，又受到出生地写实主义画风的影响，他重视面对自然本身作画。在他看来，不论是静物、人物还是其他实物，都是自然的客体，因此，他总是以自然本身为依据，如实地反映自然，而把前人的规范和模式抛在一边。

《水果篮》是卡拉瓦乔早期的代表作，也是美术史上早期静物画的代表作。画中明晰而结实的轮廓、单纯而质朴的光线以及鲜明而实在的苹果、葡萄、柠檬、无花果、竹篮、鲜嫩的叶子、干枯的叶子，都表明了静物完全可以成为独立的绘画主题而存在。

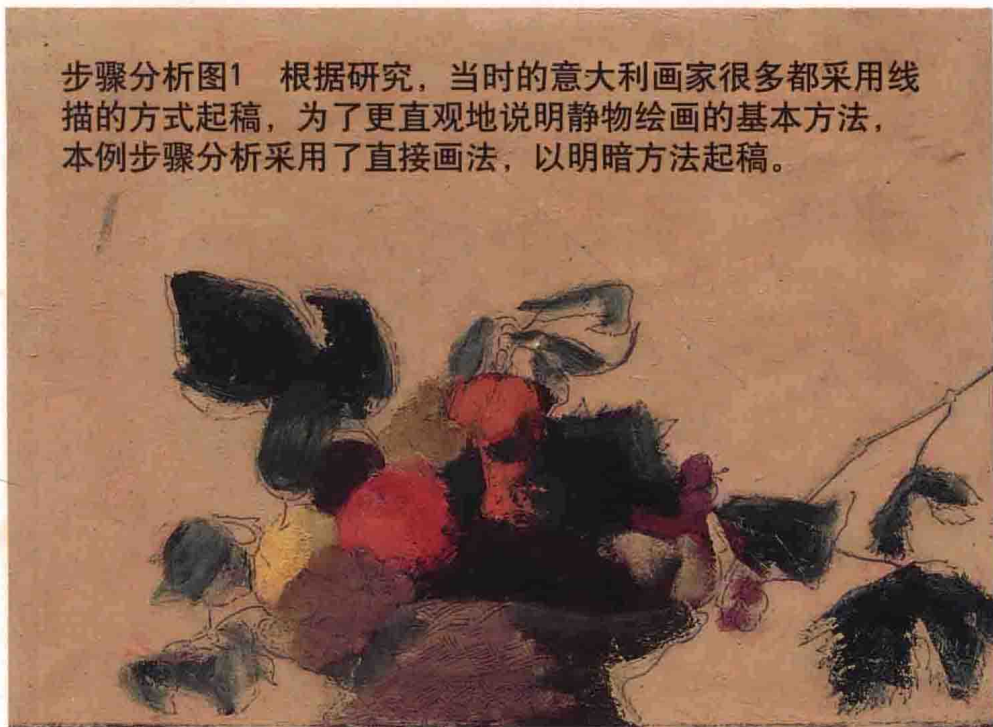
水果篮(局部)

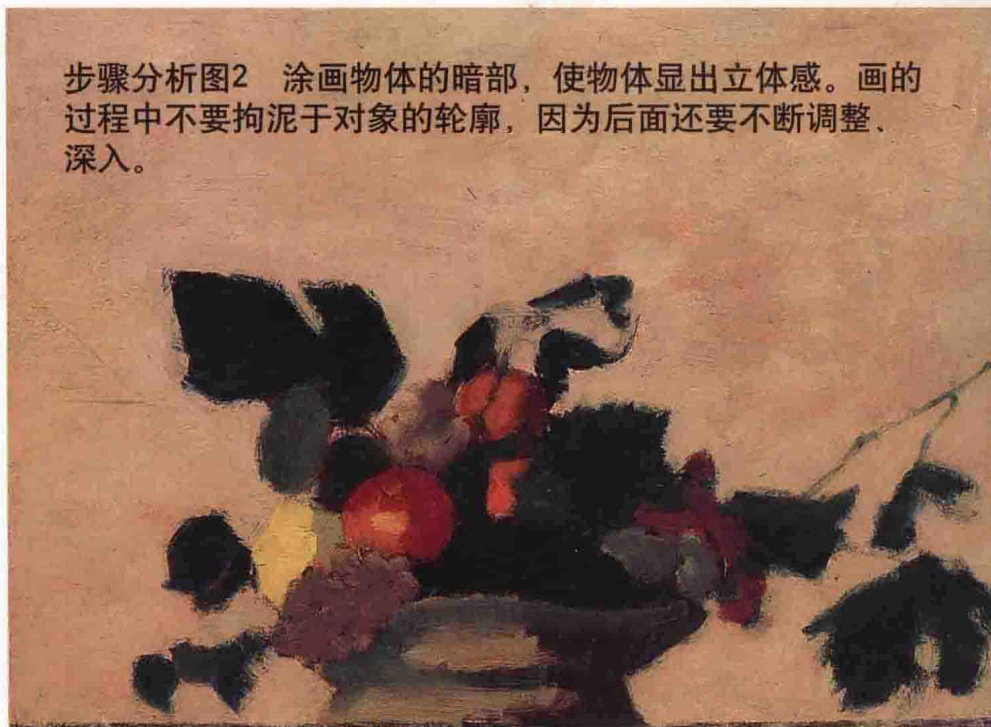

水果篮(Basket of Fruit)，布上油画，31厘米 x 47厘米，1599年

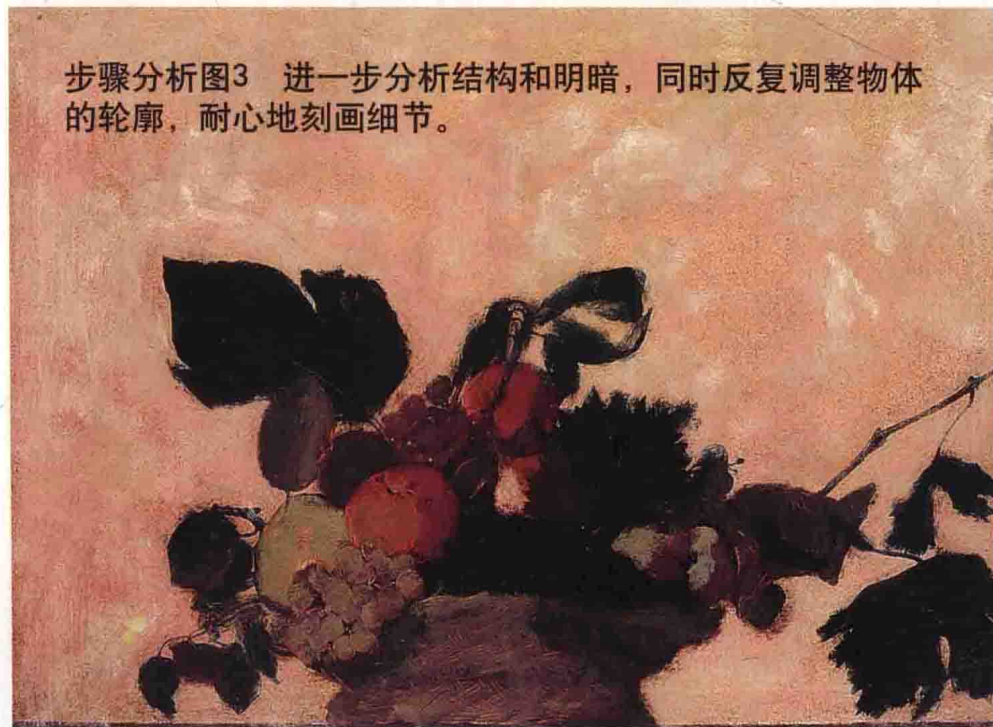
步骤分析图1 根据研究，当时的意大利画家很多都采用线描的方式起稿，为了更直观地说明静物绘画的基本方法，本例步骤分析采用了直接画法，以明暗方法起稿。

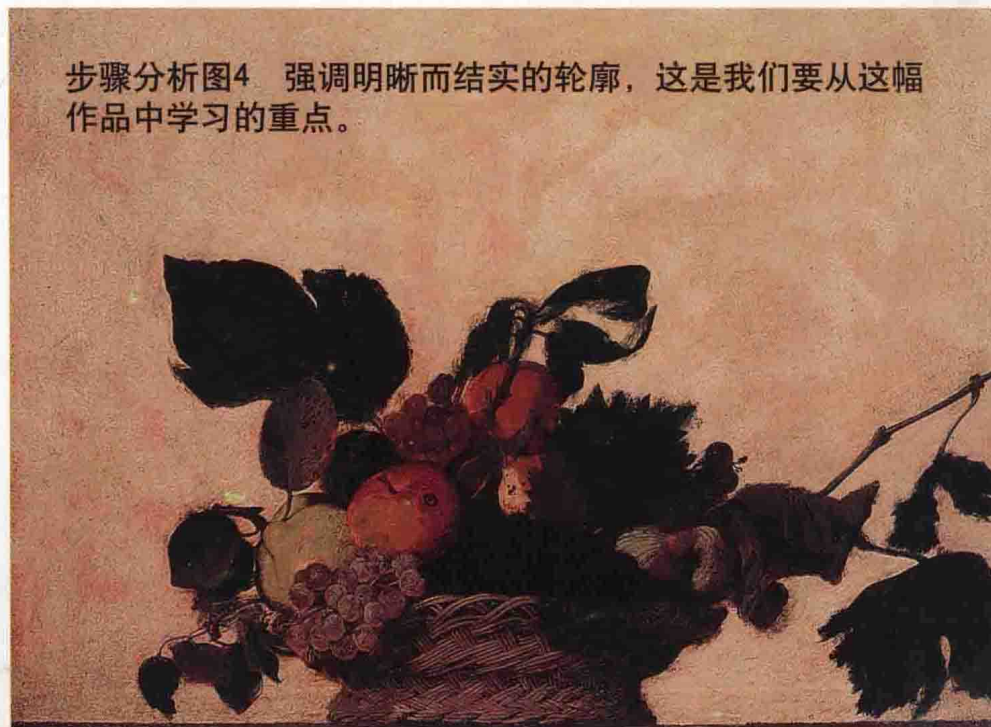
步骤分析图2 涂画物体的暗部，使物体显出立体感。画的过程中不要拘泥于对象的轮廓，因为后面还要不断调整、深入。

步骤分析图3 进一步分析结构和明暗，同时反复调整物体的轮廓，耐心地刻画细节。

步骤分析图4 强调明晰而结实的轮廓，这是我们要从这幅作品中学习的重点。

海姆

Jan Davidsz. de Heem, 1606—1684

扬·达维兹·德·海姆，荷兰画家。海姆小时候受其父大卫·德·海姆（也是当时一位有名的画家）的影响，使自己的绘画天赋得到不断发展，对日常生活用品发生了浓厚的描绘兴趣。1626年，海姆去莱登大学城的地方美术学院学习，开始专学静物，描绘题材通常是书本、乐器以及某些具有象征意义的物品。迁居到安特卫普后，海姆的静物画发生了一些变化，他开始受巴洛克画风的影响，把更多的注意力放在表现色彩的华丽上。这时期他画的静物，如水果、金属盘与酒杯等，极富质感，而且色彩富丽，往往偏爱在深沉背景前突显静物。

有水果、龙虾和金翅雀的静物(Still Life with Fruit, Lobster, and Goldfinch)，布上油画，62厘米 x 48厘米，17世纪

静物与去皮的柠檬(Still Life with Peeled Lemon)，布上油画，59厘米 x 42厘米，17世纪

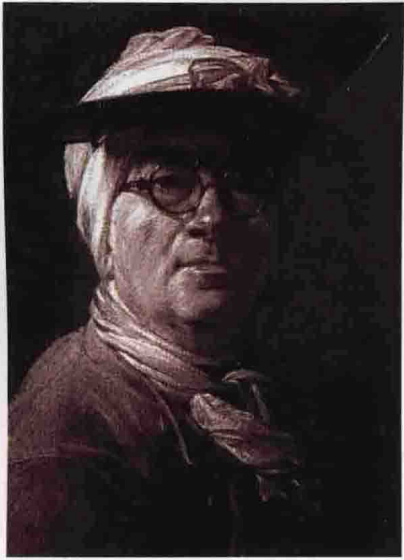
海姆的作品偏爱在深沉的背景前表现静物，画上的玻璃瓶被隐没在鲜艳的水果的背后，但它逼真的质感仍清晰可见。水果、龙虾和果盘错落有致，色彩分布调和。他的作品画面层次复杂，色彩艳丽，静物的生动与奇妙促使观者产生极大的探究兴趣。

有水果、龙虾和金翅雀的静物(局部2)

夏尔丹

Jean-Baptiste-Simeon Chardin, 1699—1779

让·巴蒂斯·西美翁·夏尔丹，法国画家，是著名的静物画大师。夏尔丹的静物画受到广泛的赞赏，有很高的价值。他的作品描绘了普通的生活场景，构图严谨，颜色使用得不多，一般都是温暖的色调。他特别善于描绘散射的光线下物体的质感和轮廓。

玻璃酒瓶、银酒杯、五颗樱桃、两只桃、一颗杏和绿苹果的静物 (Carafe of Wine, Silver Goblet, Five Cherries, Two Peaches, an Apricot and a Green Apple), 布上油画, 43厘米 x 49.5厘米, 1728年

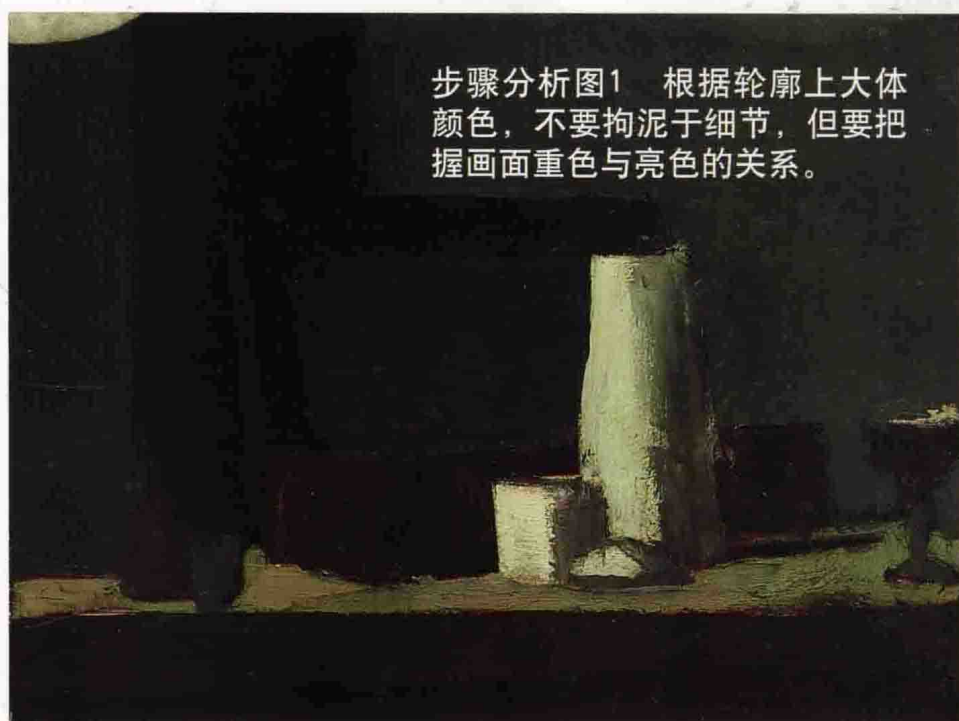

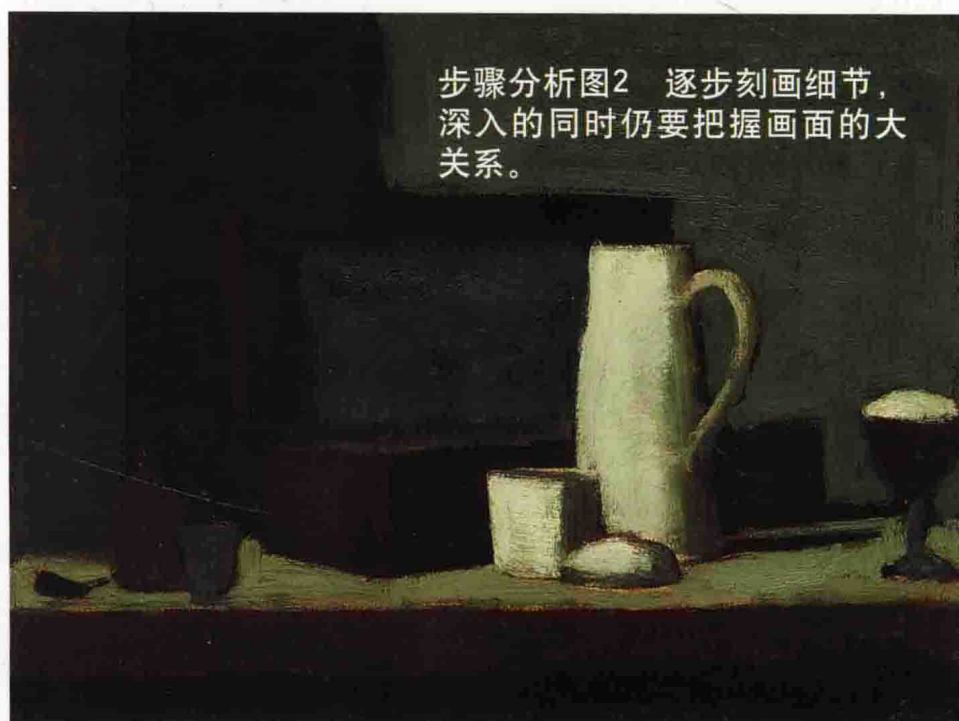
烟斗和酒杯 (Pipes and Drinking Pitcher), 布上油画, 32厘米 x 42厘米, 1737年

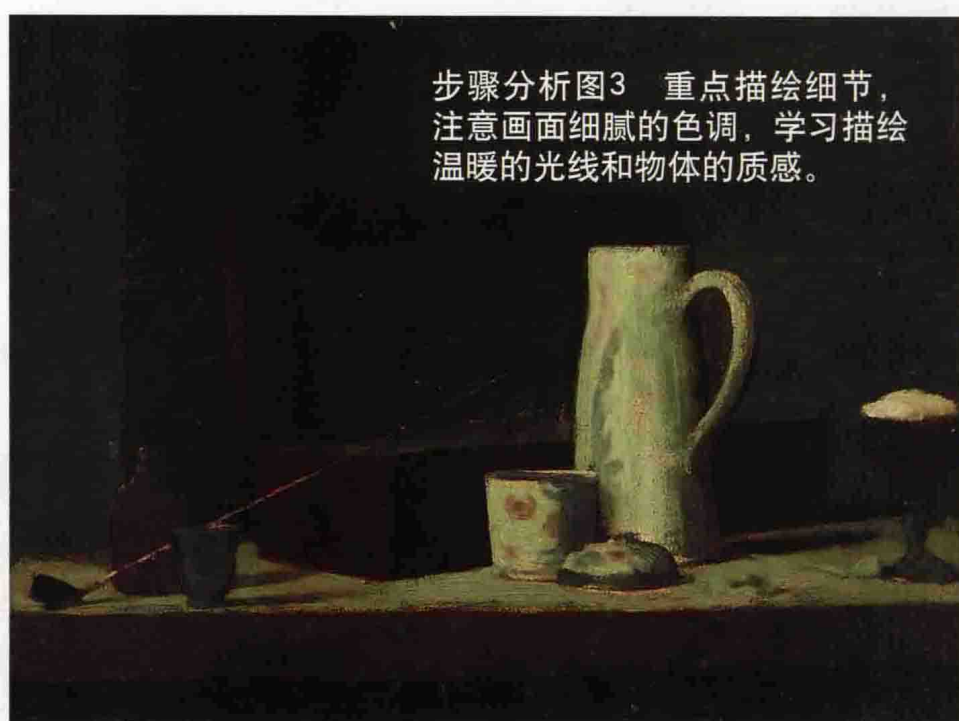
作品的画面黑白分析图 可以看出夏尔丹绘画语言的简洁明晰。

步骤分析图1 根据轮廓上大体颜色, 不要拘泥于细节, 但要把握画面重色与亮色的关系。

步骤分析图2 逐步刻画细节, 深入的同时仍要把握画面的大关系。

步骤分析图3 重点描绘细节, 注意画面细腻的色调, 学习描绘温暖的光线和物体的质感。

烟斗和酒杯(局部)

夏尔丹的静物画早期受小荷兰画派的影响，注重装饰效果和画面趣味。进入成熟期后，他越来越多地描绘普通市民家庭的日常用品，绘画语言也越来越简洁明确。

库尔贝

Gustave Courbet, 1819—1877

古斯塔夫·库尔贝，法国画家，现实主义画派的创始人。他主张艺术应以现实为依据，反对粉饰生活。他1839年到巴黎，常到卢浮宫观摩大师们的绘画作品，除曾向几位画家学画外，他把主要精力都用于观察社会生活和研究、临摹美术馆中的大师名作。1849年，他创作了《碎石工》等反映现实生活的作品，成为现实主义艺术的领导人。他坚决反对旧的传统观念和习俗，成为背叛传统画派的新一代艺术家的领袖。

插在花瓶里的一束鲜花(Bouquet of Flowers in a Vase)，布上油画，100.3厘米 x 73厘米，1862年

