

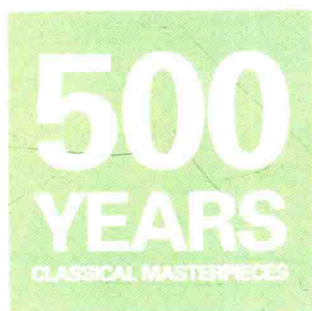
500
YEARS
CLASSICAL MASTERPIECES

500年大师经典
色彩静物

1500-2000
CLASSICAL MASTERPIECES

经典合集系列丛书 主编 杨建飞

中国书店

500年大师经典 色彩静物

经典全集系列丛书

主编：杨建飞 策划：彭海健 杨永飞

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物 / 杨建飞主编. — 北京: 中国书店,
2014.2
(500年大师经典)
ISBN 978-7-5149-0292-1

I. ①色… II. ①杨… III. ①静物画—绘画技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第023292号

500年大师经典 色彩静物

主 编 杨建飞

责任编辑 钟 书
策 划 杭州蓝图文化艺术策划有限公司
出版发行 中国书店
地 址 北京市西城区琉璃厂东街115号
邮 编 100050
经 销 全国新华书店
印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司
开 本 889x1194 1/12
版 次 2014年2月第1版 2014年2月第1次印刷
印 张 21
书 号 ISBN 978-7-5149-0292-1
定 价 118.00元

敬告读者

本丛书凡印装质量不合格者由本社调换, 当地新华书店售缺者由本社邮购。

淘宝官网

新浪微博/经典全集-杨建飞

经典全集系列丛书

长期面向全国征集优秀作品, 欢迎您的加入!

联系电话 / 0571-86652009 13515815145

购书官网 / <http://shop34050280.taobao.com>

QQ/ 14875444

Directory

目录

作品目录

重点艺术家的介绍，按所在时期先后或作品类型进行前后排列；
其他艺术家在 252 页有详细名单列表。

010
Claude Monet
克劳德·莫奈

018
Edouard Vuillard
爱德华·维亚尔

028
Edouard Manet
爱德华·马奈

034
Paul Cézanne
保罗·塞尚

044
Pierre-Auguste
Renoir
皮埃尔·奥古斯特·雷
诺阿

052
Henri Fantin Latour
亨利·方丹·拉图尔

文字目录

006
500 年色彩发展

007
现代色彩画

008
色彩画的技巧

120
色彩画的技巧（续）

170
色彩原理

170
色彩构成

170
色彩视觉

171
色彩对比

252
全部作者名单

064
Vincent Van Gogh
文森特·梵高

080
Gustaf Olof Olle
Hjortzberg
古斯塔夫·奥洛夫·欧
莱

138
Giorgio Morandi
乔治·莫兰迪

150
Rene Jansen
勒内·扬森

210
Pieter Claesz
彼特·克莱茨

234
Giovanni Giacometti
乔瓦尼·贾科梅蒂

500
YEARS

CLASSICAL MASTERPIECES

500年大师经典
色彩静物

1500-2000
CLASSICAL MASTERPIECES

经典全集系列丛书 主编 杨建飞

中国书店

500 YEARS

CLASSICAL MASTERPIECES

1500-2000 年大师经典作品精选
500YEARS CLASSICAL MASTERPIECES

ISBN 978-7-5149-0292-1

9 787514 902921 >

定价：118 元

500年大师经典 色彩静物

经典全集系列丛书

主编：杨建飞 策划：彭海健 杨永飞

Directory

目录

作品目录

重点艺术家的介绍，按所在时期先后或作品类型进行前后排列；
其他艺术家在 252 页有详细名单列表。

010
Claude Monet
克劳德·莫奈

018
Edouard Vuillard
爱德华·维亚尔

028
Edouard Manet
爱德华·马奈

034
Paul Cézanne
保罗·塞尚

044
Pierre-Auguste
Renoir
皮埃尔·奥古斯特·雷
诺阿

052
Henri Fantin-Latour
亨利·方丹·拉图尔

文字目录

006
500 年色彩发展

007
现代色彩画

008
色彩画的技巧

120
色彩画的技巧（续）

170
色彩原理

170
色彩构成

170
色彩视觉

171
色彩对比

252
全部作者名单

064
Vincent Van Gogh
文森特·梵高

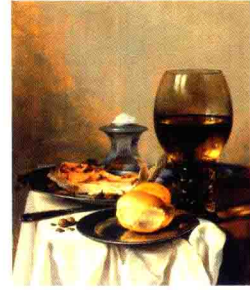
080
Gustaf Olof Olle
Hjortzberg
古斯塔夫·奥洛夫·欧
莱

138
Giorgio Morandi
乔治·莫兰迪

150
Rene Jansen
勒内·扬森

210
Pieter Claesz
彼特·克莱茨

234
Giovanni Giacometti
乔瓦尼·贾科梅蒂

Color Development process

500年色彩发展

一. 色彩发展历程

发展初期

色彩画发展初期的历史条件奠定了古典色彩画的写实倾向。15世纪的欧洲的文艺复兴运动中，人文主义思想出于对宗教的批判，有着关注社会现实的积极要求，许多著名画家为逐渐摆脱单一的以基督教经典为题材的创作，开始对当时生活中的人物、风景、物品进行观察和直接描绘，使宗教题材的作品含带明显的现实世俗因素，有的画家完全描绘现实生活的实景。

古典色彩画在整体上是色彩语言等因素共同综合运用的结果，但不同国家、不同时期的艺术家在此基础上对某一个或几个因素特别注重，形成了不同的风格。

文艺复兴时代的意大利画家比较注重明暗法的运用，画中景物的暗部统一笼罩在阴影中，明暗交界线呈柔和的过渡，造就了画面集中而浑然的效果。比如达芬奇的《岩间圣母》是这种风格的代表。

17世纪

17世纪是欧洲古典色彩画迅速发展的时期，不同地区、国家的画家依据自己生活的社会背景、民族气质，在色彩语言上进行了不同的深向探索，色彩作品的种类按题材划分为历史画、宗教故事画、团体肖像、个人肖像、风景画、静物画、风俗画等。色彩技法也日臻丰富，并形成了各国、各地区的学派。

17世纪的一部分色彩画强调了色彩的光感，运用色彩冷暖对比、明暗强度对比、厚薄层次对比进行光感的创造，形成画面戏剧性气氛。

同时期，笔触的运用也被许多画家侧重探索。笔触是带有颜料的画笔在画布上运动的痕迹，早期色彩画全幅各部分颜料层厚薄比较一致，运笔力度均匀，几乎不显露出笔触。17世纪的画家注意到笔触的运动受创作时心境和情感律动的驱使，画家在作画时能产生控制笔触动势的情感，笔触的轻、重、缓、急和运动方向不仅使被塑造的形象显出生动感，笔触自身也具有艺术表现力。

18世纪

从18世纪开始，色彩艺术也同样在社会、文化、科技等多元因素的冲击下，有了翻天覆地、摧枯拉朽的变化。更多的流派、更多的思维、更丰富的创作、更深刻且影响更广的理论，激扬、解构、反叛，争奇斗艳、百花齐放。

19世纪

19世纪的欧洲色彩画出现了有明确艺术主张的流派，虽主要体现在艺术主题和内容上，但色彩画技法也相应各具面貌。如新古典主义注重画面中物象造型的严谨与坚实感，符合古典传统的造型法则；浪漫主义围绕悲剧的主题，力求以色彩、笔触因素和构图中运动式线条创造画中情节的紧张感；拉斐尔前派注重对画中人物心理情绪的表达，较多画面以青、紫、绿调子构成感伤的、静寂的意境……。虽然近代色彩画的面貌已经比较丰富，但都具有写实的整体特征，它们共同表现为：一幅色彩画是艺术形式的统一体，色彩的主调统一着画面各局部的颜色，局部色彩在过渡的渐变中互

相形成和谐的关系，不存在孤立的色块；笔触基本上是为塑造形象而运用，显露的程度有限，并统一在或曲长、或短促的某种有序倾向中；被描绘的物象统一在中心焦点的构图中，形成与真实视域同构的效果。

现代色彩画

从19世纪末叶开始，西方色彩画发生了根本性变化。传统色彩画比较狭窄的艺术功能和一体化的写实手法已经达到自身体系的高度饱和，因而在哲学观念、艺术观念的变革中趋于解体。

色彩画不再以模仿自然、再现自然为艺术创造原则，艺术家自由构造的色彩画艺术形象被视为新的真实。艺术家不再通过色彩画形式如实描绘自然，而将色彩画形式作为表现自己精神与情感世界的媒介，以想象、幻想等方法构造作品。印象派之后的三位画家率先离弃了传统色彩画模式。比如：凡高以疾急奔放的笔触，使浓厚、明亮的色彩充满强烈的力感，表现内心情绪的不安。比如：高更以象征的色彩和造型构成画面，作品的空间与传统的形式相违，具有非描述性的神秘气氛。比如：塞尚探研用几何形构成艺术形象，创造出画面是一个富有自身秩序的世界。他们的作品成为色彩画面貌剧变的标志。

随着艺术观念的不断扩大，导致色彩画材料与其他材料相结合，产生了不归属某一具体画种的综合性艺术，色彩画因此也走向失去在

(上图) 大丽花 贝尔特·莫里索 法国 559x461mm 1876年

(右图) 有咖啡壶的静物台 卡米耶·毕沙罗 法国 尺寸不详 1900年

西方作为主要画种的地位的趋势。

二. 色彩画的技巧

作为一种艺术语言，色彩画包括色彩、明暗、线条、肌理、笔触、质感、光感、空间、构图等多项造型因素，色彩画技法的作用在于将各项造型因素综合地或侧重单项地体现出来，色彩画材料的性能充分提供了在二度的平面底子上运用色彩画技法的可能。色彩画的制作过程就是艺术家自觉地熟练地驾驭色彩画材料、选择并运用可以表达艺术思想、形成艺术形象的技法的创造过程。

挫

挫是用画笔的根部落笔着色的方法，按下笔后稍作挫动然后提起，如书法的逆锋行笔，苍劲结实。笔尖与笔根蘸取颜色的差异、按笔的轻重方向不同能产生多种变化和趣味。

拍

用宽的画笔或扇形笔蘸色后在画面上轻轻拍打的技法称为拍。拍能产生一定的起伏肌理，既不十分明显，又不致过于简单，也可处理原先太强的笔触或色彩，使其减弱。

揉

揉是指把画面上两种或几种不同的颜色用笔直接操合的方法，颜色操合后产生自然的混合变化，获得微妙而鲜明的色彩及明暗对比，并起到过渡衔接的作用。

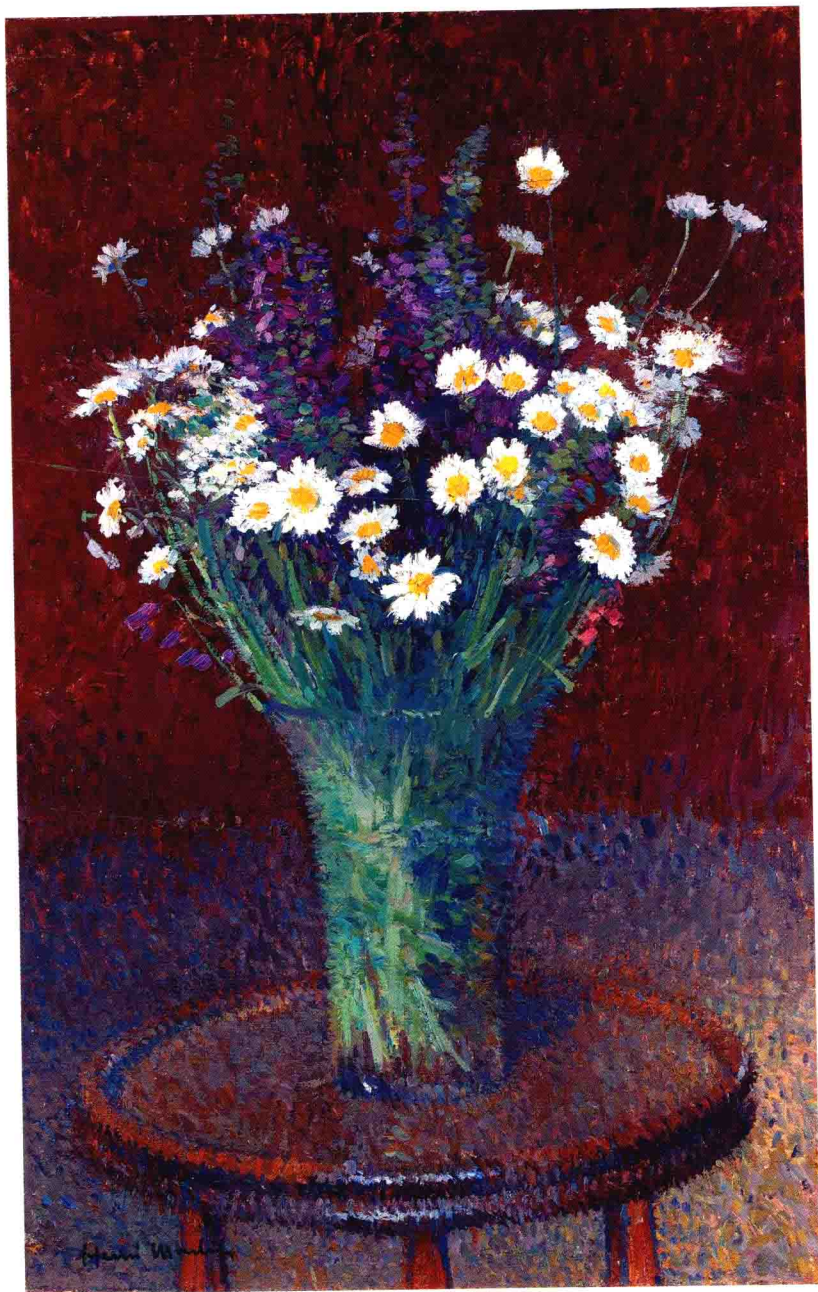
线

线是指用笔勾画的线条，色彩画勾线一般用软毫的尖头端，但在不同的风格中，圆头、校形和旧的扁笔也可勾画出类似书法中锋般的浑厚线条。东西方绘画开始时都是用线造型的，在早期色彩画中通常都以精确严谨的线条轮廓起稿，坦培拉技法中排线法是形成明暗的主要手段。西方色彩画到后来才演变为以明暗和形体为主，但尽管如此，色彩画中线因素也从未消失过。纤细、豪放。工整或

海葵 亨利·马丁 法国 460x550mm 1920年

随意不拘以及反复交错叠压的各种线条运用，使色彩画语言更为丰富，不同形体边线的处理更是十分重要。东方绘画的用线也影响了很多西方现代大师的风格，如马蒂斯、凡高、毕加索、米罗和克利等都是用线的高手。

雏菊 亨利·马丁 法国 604x380mm 1860-1943年

扫

扫常用来衔接两个邻接的色块，使之不太生硬，趁颜色未干时以干画笔、净的扇形笔轻轻扫掠就可达到此目的。也可在底层色上用笔将另一种颜色扫上去来产生上下交错、松动而不腻死的色彩效果。

踩

踩是指用硬的猪鬃画笔蘸色后以笔的头部垂直地将颜料踩在画面上。踩的方法不很常用，通常只在局部需要特殊肌理的时候才应用。

拉

拉是指色彩画中有时需要画出坚挺的线条和物体边缘如画锋利即剑或玻璃的侧面等，这时可用画刀调准颜色后用刀刃一侧将颜色在画面上拉出色线或色面，画刀画出的形体坚实肯定，是画笔或其它方法难以达到的。

擦

擦是把画笔横卧，用画笔的腹部在画面鼓擦，通常擦时用较少的颜色大面积进行，可形成不很明显的笔触，也是铺底层色的常用方法。在干了的底色或起伏的肌理上用擦的笔法可画出类似国画飞白的效果，使底层肌理更为明显。

抑

抑是用刀的底面在湿的颜色层上轻轻向下压后提起，颜色表面会产生特殊的肌理。在有些需要刻画特殊质感的地方用抑技法可达到预期的效果。（下辑 120页）

Claude Monet

克劳德·莫奈

(1840—1926)

莫奈出生于巴黎，在他五岁的时候全家搬到了诺曼底的勒阿弗尔(LeHavre)。他的父亲希望他继承家里的杂货店，但莫奈则想成为一个艺术家。

15岁的时候，他最初小有名气是因为他的木炭漫画，他为自己作品开出的价格是每幅20法郎。在诺曼底的海滩上，他遇到了艺术家欧仁·布丹(Eugene Boudin)，布丹后来成了莫奈的良师益友并教授他学会画油画。当莫奈来到巴黎卢浮宫，在那里他看到许多画家在模仿著名艺术家的作品。于是，随身携带着颜料和工具的他便坐在一扇窗户旁开始画他所看到的東西。

莫奈在阿尔及利亚当了两年兵(1860年-1862年)，在他服役七年的合同到期之前，因为伤寒，莫奈的姑妈Lecadre夫人将他从部队解脱出来，让他去完成大学的艺术课程。

因为大学的传统艺术教育让他感到枯燥乏味，1862年莫奈在巴黎加入了夏尔·格莱尔(CharlesGleyre)画室。在那里他结识了皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿(Pierre-Auguste Renoir)、弗雷德里克·巴齐耶(FredericBazille)以及阿尔弗雷德·西斯莱

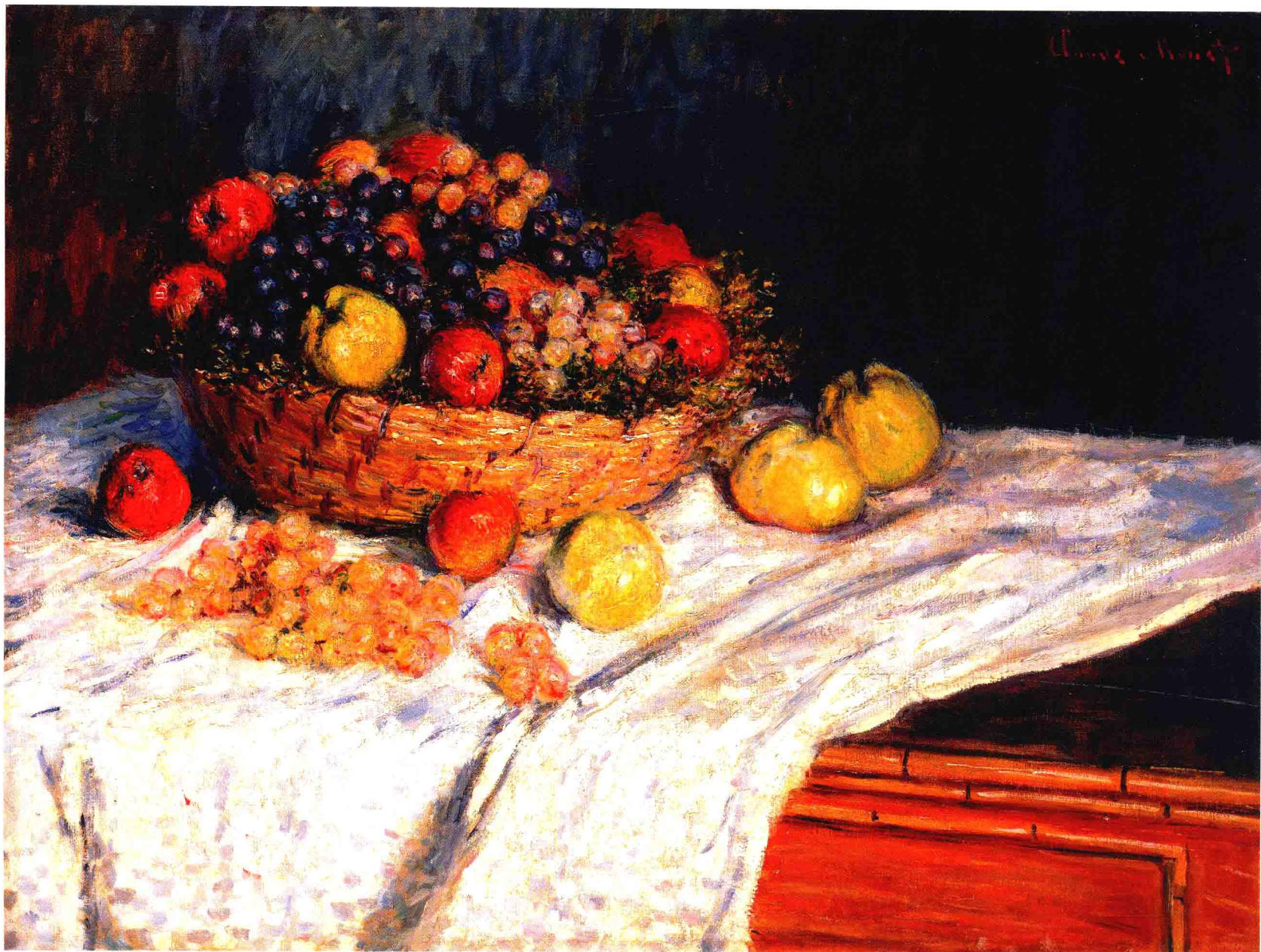
(AlfredSisley)。他们共同创造了一种新的艺术手法，后来被称为印象派，即在户外和自然光线下用浓厚的油彩作画。

莫奈是法国最重要的画家之一，印象派的理论和实践大部分都有他的参与。莫奈擅长光与影的实验与表现技法。他最重要的风格是改变了阴影和轮廓线的画法，在莫奈的画作中看不到非常明确的阴影，看不到突显或平涂式的轮廓线。除此之外，莫奈对于色彩的运用相当细腻，他用许多相同主题的画作来实验色彩与光完美的表达。莫奈曾长期探索光色与空气的表现效果，常常在不同的时间和光线下，对同一对象作多幅的描绘，从自然的光色变幻中抒发瞬间的感觉。

印象派运动可以看作是19世纪自然主义倾向的巅峰，也可以看作是现代艺术的起点。克劳德·莫奈的名字与印象派的历史密切相连。莫奈对这一艺术环境的形成和他描绘现实的新手法，比其他任何人贡献都多。这一点是毋庸置疑的，印象派的创始人虽说是马奈，但真正使其发扬光大的却是莫奈，因为他对光影之于风景的变化描绘，已到出神入化的境地。

有甜瓜的静物 克劳德·莫奈 法国 530x720mm 1872年

苹果和葡萄 克劳德·莫奈 法国 304x254mm 1879-1880 年

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com