

高等美术院校风景写生经典示范

GAODENG MEISHU YUANXIAO FENGJING XIESHENG JINGDIAN SHIFAN · ZHANG PENG OUZHOU YOUHUA XIESHENG

张 鹏欧洲油画写生

主编 贾德江 / 北京工艺美术出版社

J223.8

027

GAODENG
MEISHU YUANXIAO
FENGJING XIESHENG
JINGDIAN SHIFAN
ZHANG PENG
OUZHOU YOUHUA XIESHENG

高等美术院校
风景写生经典示范
张 鹏欧洲油画写生

主编 贾德江

01877985

北京工艺美术出版社

J223.8

027

GAODENG
MEISHU YUANXIAO
FENGJING XIESHENG
JINGDIAN SHIFAN
ZHANG PENG
OUZHOU YOUHUA XIESHENG

高等美术院校
风景写生经典示范
张 鹏欧洲油画写生

主编 贾德江

01877985

北京工艺美术出版社

目录

MU LU

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

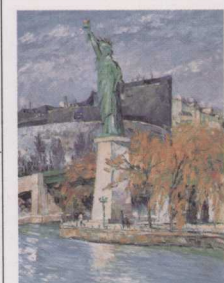
17

18

19

20

21

22

23

24

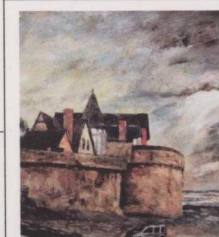
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

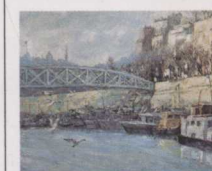
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

封三画

封面画

封底画

爱在巴黎

游江滨

2010年的中国北方正经历着上百年来罕见的大雪与寒冷,我陪伴着我的先生到达法国巴黎艺术城进行交流学习。巴黎也没有逃过这次世界范围的异常天气,寒意正浓。

我们住在塞纳河畔巴黎圣母院旁边的艺术城,这里有来自世界各地的艺术精英。早上圣母院的钟声把我们唤醒,推开窗户,清新的空气中夹杂着浓浓的香气扑鼻而来。巴黎不仅仅是香水的故乡,各种各样的熏香制品也非常多,和你擦肩而过的巴黎人有时会熏你一大跳。到达的第一天,阳光明媚,艺术城的同行们说,这是巴黎近一个月来第一个晴天。

这是我们第二次踏进这个美丽又浪漫的城市,既熟悉又陌生。置身在这个迷人的哥特式建筑之中,城市古老得出乎意料,却又让人肃然起敬。巴黎是一座石头砌起的古城,灰米白色的建筑主体,深灰色的屋顶和橘黄色的屋顶交叉在一起,屋顶上一排排红砖的烟囱,高高低低,像跳动的音符,石头天然质朴的本色,便是巴黎的色彩。就是走在一个窄窄的小巷深处,忽然间哪家厚厚的木板窗户外伸出的几枝花朵,在乍暖还寒的春意中仍保持着从容的优雅。法国政府对文化遗产“大到建筑,小到汤勺”的保护措施,使城市中留下了太多的历史积淀和人文遗迹。林立的数以百计的博物馆、美术馆,使来自世界各地的游人及巴黎人流连忘返。

我和我的先生张鹏在此开始了艺术交流与创作之旅。吃过早饭,他就背起重重的画箱,带上一个大画布,揣上一个面包,像是一个活泼、帅气的大男孩,兴冲冲地离去。天公不作美,接连20多天,太阳羞答答地藏了起来,巴黎上空灰色的天空里,时不时地就飘下一阵雨来,有时还会变成一阵急雪,刹那间让巴黎变成银白。我们住的房间很小,画的油画有很大的气味,我们只好把画好的油画搭在窗外的栏杆上,遇上下雪,我就得不停地打开窗户扫掉积雪。雪白的出奇,松软得像泡沫,每当这时,我放眼望去,急匆匆的人流中,他不知在那里躲雨,从早上到晚上归来,有时要六、七个小时,一个行走在寒冷巴黎街头执著的艺术追求者。

一天,刮起了大风,我们从卢浮宫参观回来,从他焦急的眼神里,我能看出他在担心晾在窗台上的油画。果然,大风刮走了一张他喜爱的作品,这张画让他心疼

了好一阵。就连艺术城大门上张贴的法文钢琴演奏广告,他都误认为是有人捡到了他的画。他像丢了心爱的孩子,难过了好多天。

一个月过去了,先生画画的衣服到处蹭的颜色,他笑着说,自己没有巴黎街头的流浪汉整洁。有一天回来,他说地铁里的一位巴黎小姐似乎嫌他衣服脏,有躲闪着他的意思,从此他连地铁也不坐。没有交通工具,全凭他的一双脚、一双手,一寸寸地探索着他的艺术之旅。我心里好敬佩这样的男人。大多数巴黎人非常尊重艺术,尊重艺术家,在他创作的地方,经常有小朋友排队走过,他们会停住脚步,然后鼓掌欢呼。一天下雨,一位法国黑人小姐坚持要给他打伞,类似的事情经常发生。

我们在画画之余,参观了许多博物馆和美术馆。在博物馆里,你会遇见从幼儿园到大学的学生在这里上课。他们席地而坐,认真地听着老师在讲解,从小朋友专注的眼神里能听见老师绘声绘色的讲解。在奥赛博物馆,来自美术学院或者是建筑学院的学生在认真地画着大厅的透视图。一位大学教授在给席地而坐的学生们讲解着一幅油画作品,周围的游人驻足而听。这是一种开放式的课堂,一个检验教师水准的课堂,一种集历史、人文、艺术于一体的教学模式。一个从小就在这样的环境里成长的巴黎人,对艺术的感悟与认知能力是世界上其他民族所不及的。同时也给我们从事大学教育的教育者上着生动的教育课程。作为一个外国人,和巴黎人相遇,你的眼睛和他(她)的蓝色的眼睛交汇时,他们会投给你友善和快乐的微笑。

当一个世界级画家的画展在这里的美术馆举行,你会发现在没有开馆时,人们已经排起了长长的队伍。当我们在美术馆里流连忘返四、五个小时出去时,外边的这个队伍还在排着,人们有秩序地等待着前面的参观者出来。在博物馆门口,花上五欧元,租一个耳机,然后一幅一幅观赏,从画中读出历史、宗教、情感。展厅里,数以百计的人在一间通透的展览厅里,却鸦雀无声,人们专注的动情的在观赏着大画家们的作品,还时时地冲你伸出大拇指。这里不需要语言,不需要国界,人们此时的心灵是相通的,思想是交融的。

期间,我们观看了世界级油画大师透纳的画展,我

◎ 伊斯兰教堂 2010年 布面油彩 80cm × 100cm

◎ 市政论坛 2010年 布面油彩 60cm × 80cm

们被这位艺术家精湛绝伦的作品震撼着。我的先生尤其为之动容,他流连在大师的作品前,迟迟不肯离去。他的画风在接下来许多天的绘画作品中,悄然地发生着变化。画面的颜色变得柔和、纯净起来,画面趋于平静,而平静中包容着气象万千的艺术语言。当一张张作品摆在我面前,我惊异的眼神,变成他惬意的笑容。作为一位教育家、艺术家、学校管理者,身为他的妻子,我真的好骄傲。

巴黎的艺术交流,他用心血画了40余幅油画作品,带着他对巴黎的热爱,对人生的感悟,对生命的理解和对艺术又一次的大彻大悟。

临回国的最后一个夜晚,我们走在塞纳河畔,古老的桥上,一位歌手弹着吉他,唱着优美动人的歌。三三两两的行人,静静地站在一旁,痴痴地在听,仿佛忘记了回家的路。天上的月亮亮亮的,白云薄薄地在灰蓝色的天空缓缓地流动。我听不懂歌手的词,但我能听懂他的心声,歌曲的名字一定是——“爱在巴黎”。

◎ 卡罗塞尔凯旋门 2010年 布面油彩 80cm × 100cm

油画风景写生的第一要素是对特定的时空关系的描绘，无论是色彩关系、素描关系，还是造型结构、细节刻画等都要表现出季节、气候、时间关系、空间深度等时空因素。

◎ 夏特莱广场
2010年 布面油彩 80cm × 60cm

◎ 路易岛沿河路
2010年 布面油彩
100cm × 80cm

◎ 圣厄斯塔大教堂左路 2010年 布面油彩 80cm × 100cm

在风景写生时，最常见的问题是概念色问题。一旦用颜色来表现，常将某一块颜色归入某个概念，正像科罗所说：“你看是绿色的，而我看是灰色的或金色的，我们并不是同样地去看。”这说明画者各有自己的色彩倾向。当然不能不承认，我们在画绿树时，笔会自觉地伸向绿色，这正是概念化的经常表现。

◎ 共和国广场
2010年 布面油彩
100cm × 80cm

◎ 帝勒黎花园 2010年 布面油彩 60cm × 80cm

色彩本身是一种表现手段。色彩总是和其他因素结合在一起构成整体的表现力。写生色彩是由光源色、固有色、环境色及空间色彩透视诸因素形成的，它们之间相互影响，相互制约，虽然有一定规律，但在具体条件下，画写生所呈现的色彩又是变化多样的。

◎ 圣日耳曼德普莱教堂
2010年 布面油彩 80cm × 60cm

◎ 圣米歇尔山 2010年 布面油彩 80cm × 100cm

大自然的风光景物为油画中光色的表现力提供了更广阔的天地,而油画色彩的丰富性和笔触的生动性对自然景物的描绘与表现提供了最大的可能。

◎ 塞纳河奥赛小码头 2010年 布面油彩 80cm × 100cm

有光就有色，无光即无色彩，光能显现形体和色彩，也能改变形体和色彩。同一物体，在不同的光源的照射下，会呈现出不同的色彩关系，所以研究光色变化的规律，就成为室外风景写生中的重要课题。

◎ 宗教裁判所
2010年 布面油彩 80cm × 60cm

◎ 远眺卢浮宫 2010年 布面油彩 60cm × 80cm

室外光线虽然千变万化，但有规律可循。光线的强弱将决定物体明暗和色彩对比关系。光线强时，物体的明暗对比强烈，体积感增强，受光部分与环境的反射部分色相、明度及冷暖的对比也较为强烈。反之，则相对降低。

◎ 圣埃蒂安杜蒙教堂 2010年 布面油彩 80cm × 100cm

画面色彩常常出现脏及发黑发灰的毛病，是色彩关系不对造成的。大的色块不分明，局部色彩变化过多，致使色块失去应有的倾向及纯度。因此用色不注意量及纯度的调和，很容易造成色彩变暗，即使局部色没调在一起，但由于相间的色用得过多，在远距离看，形成三原色的视觉混合，也会呈现黑灰。