

游走于大师之间

色彩卷 2

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2

莫奈
Monet

梵高
Van Gogh

毕沙罗
Pissarro

雷东
Redon

雷诺阿
Renoir

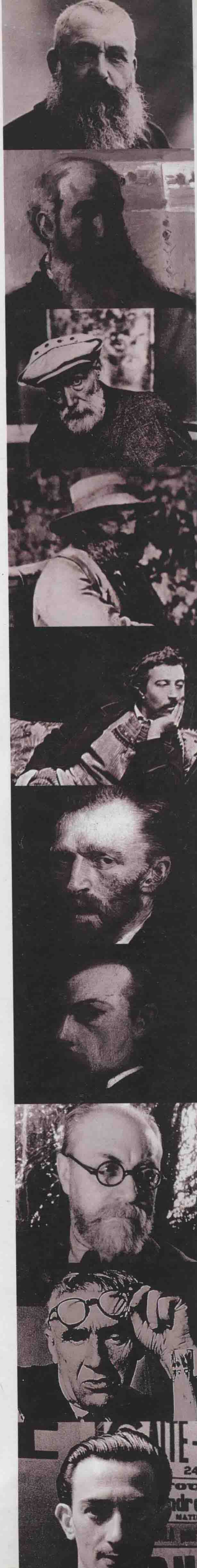
马蒂斯
Matisse

塞尚
Cezanne

莫兰迪
Morandi

高更
Gauguin

达利
Dali

图书在版编目 (C I P) 数据

游走于大师之间. 色彩卷. 2 / 李振鹏编著. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2010.6
ISBN 978-7-5340-2879-3

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097714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 2

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 978-7-5340-2879-3
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2

莫奈
Monet

梵高
Van Gogh

毕沙罗
Pissarro

雷东
Redon

雷诺阿
Renoir

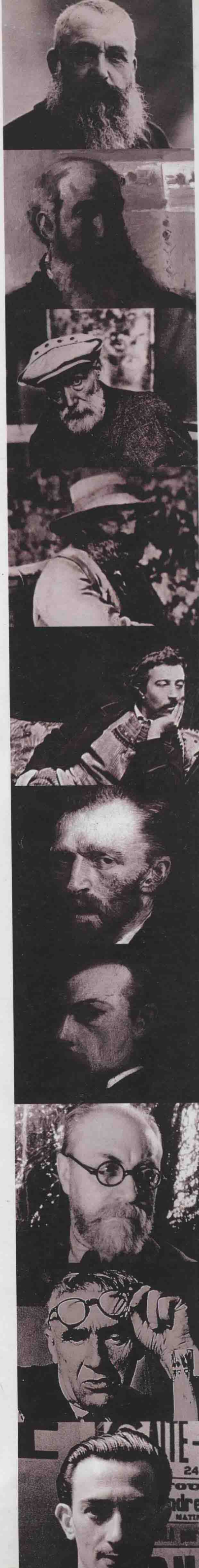
马蒂斯
Matisse

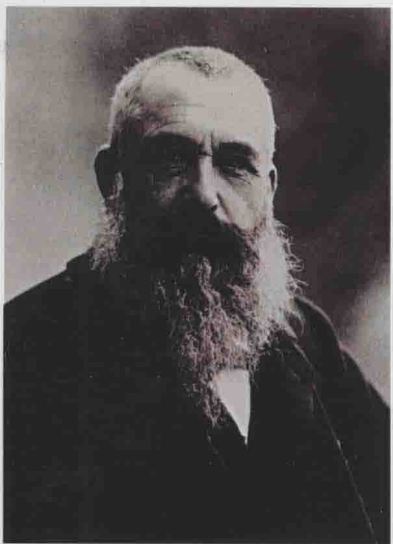
塞尚
Cezanne

莫兰迪
Morandi

高更
Gauguin

达利
Dali

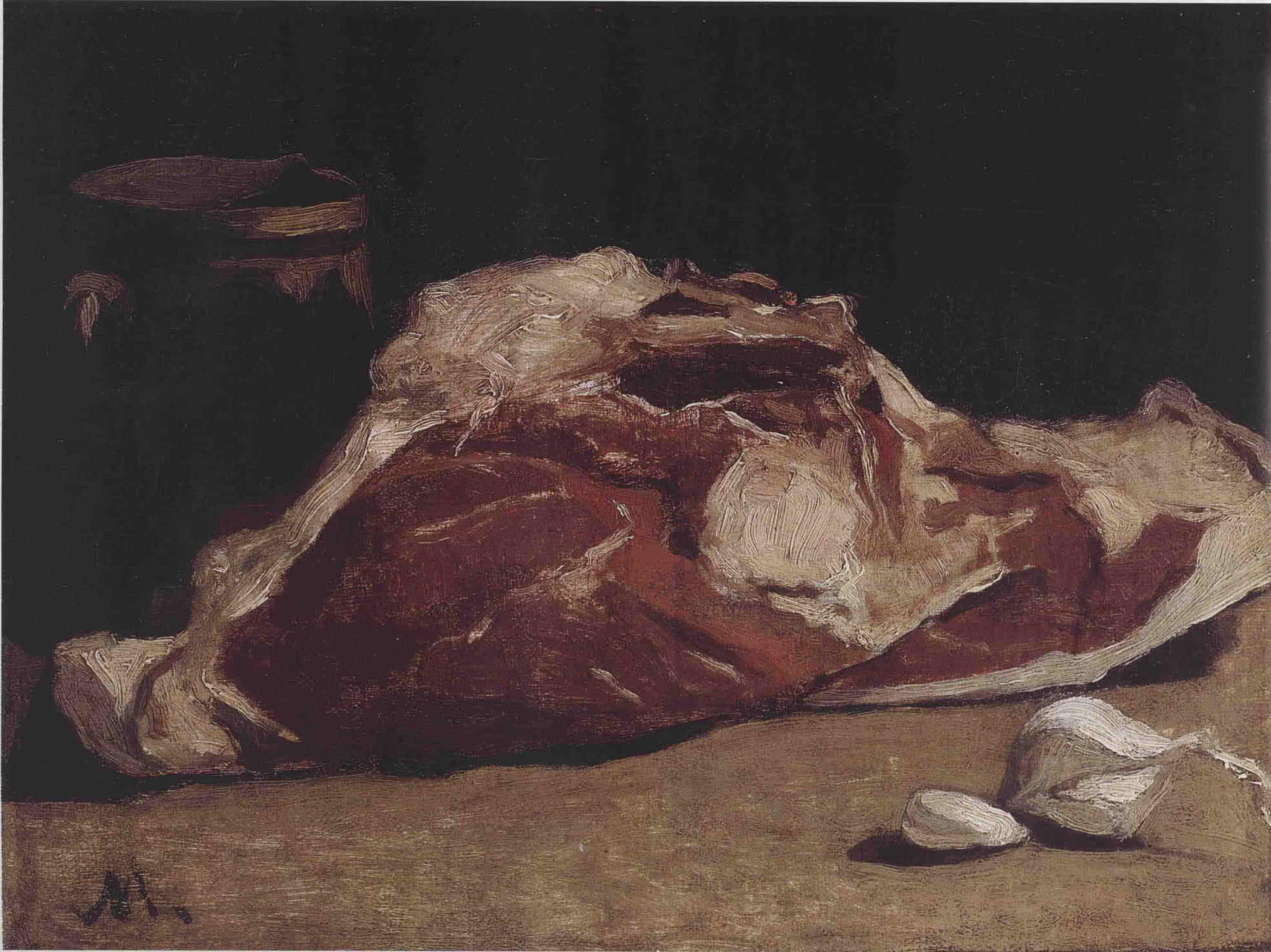
莫奈

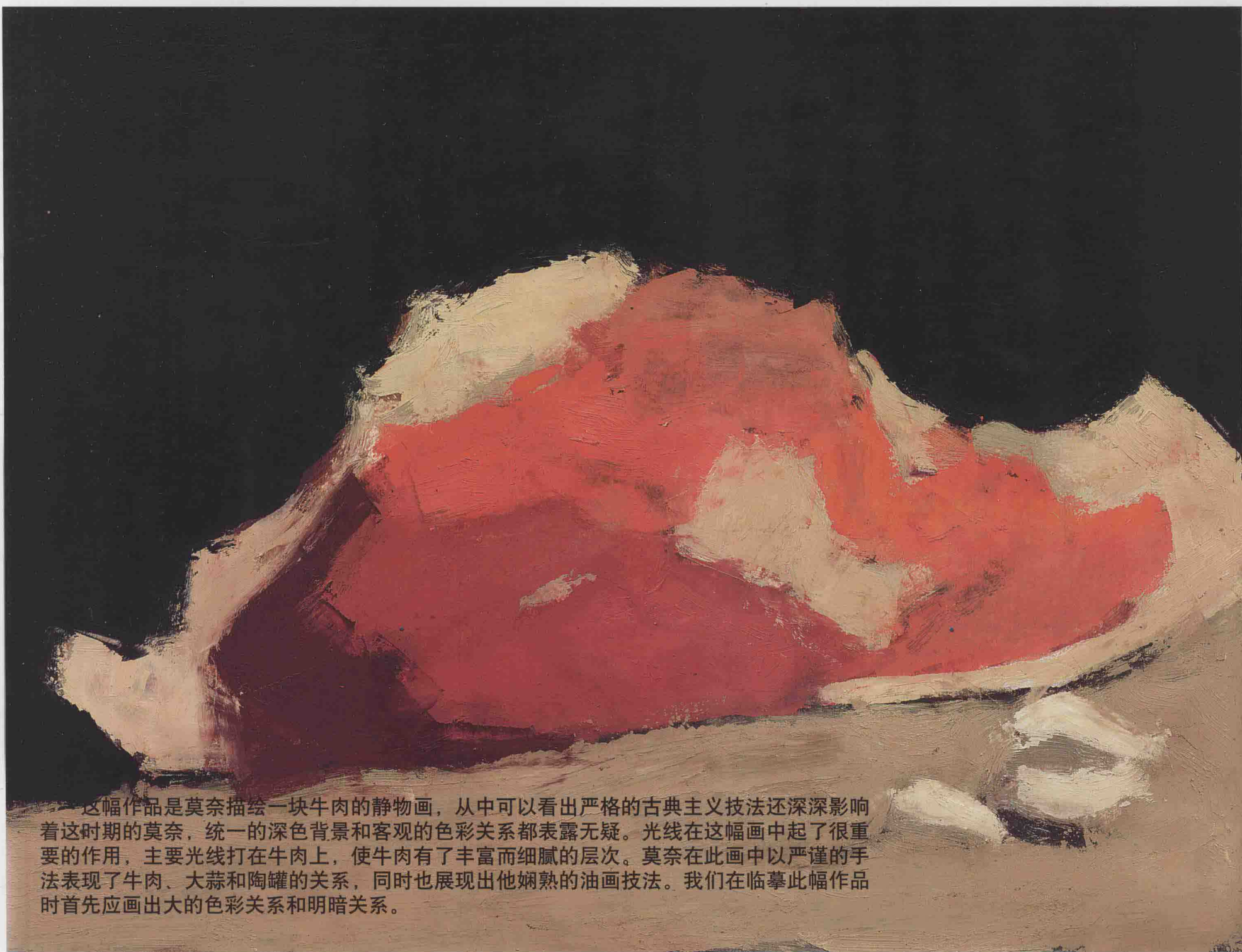
Claude Monet, 1840—1926

克劳德·莫奈，法国画家，印象派代表人物和创始人之一。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由他推广开来。莫奈擅长光与影的表现技法。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，也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的完美表达。

静物(Still Life)，布上油画，24厘米 X 33厘米，1859年

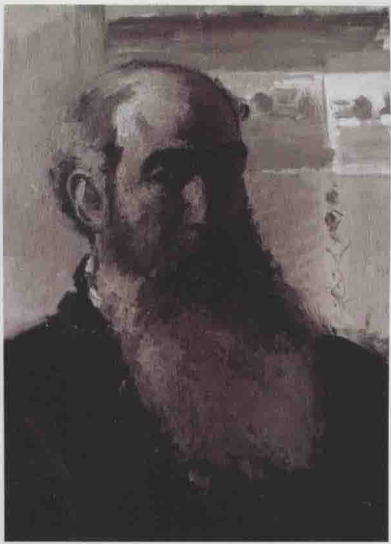
这幅作品是莫奈描绘一块牛肉的静物画，从中可以看出严格的古典主义技法还深深影响着这时期的莫奈，统一的深色背景和客观的色彩关系都表露无疑。光线在这幅画中起了很重要的作用，主要光线打在牛肉上，使牛肉有了丰富而细腻的层次。莫奈在此画中以严谨的手法表现了牛肉、大蒜和陶罐的关系，同时也展现出他娴熟的油画技法。我们在临摹此幅作品时首先应画出大的色彩关系和明暗关系。

仔细观察牛肉丰富而细腻的层次，运用灵活而生动的笔触加以表现。学习使用严谨的手法去表现各静物之间的色彩关系和素描关系。

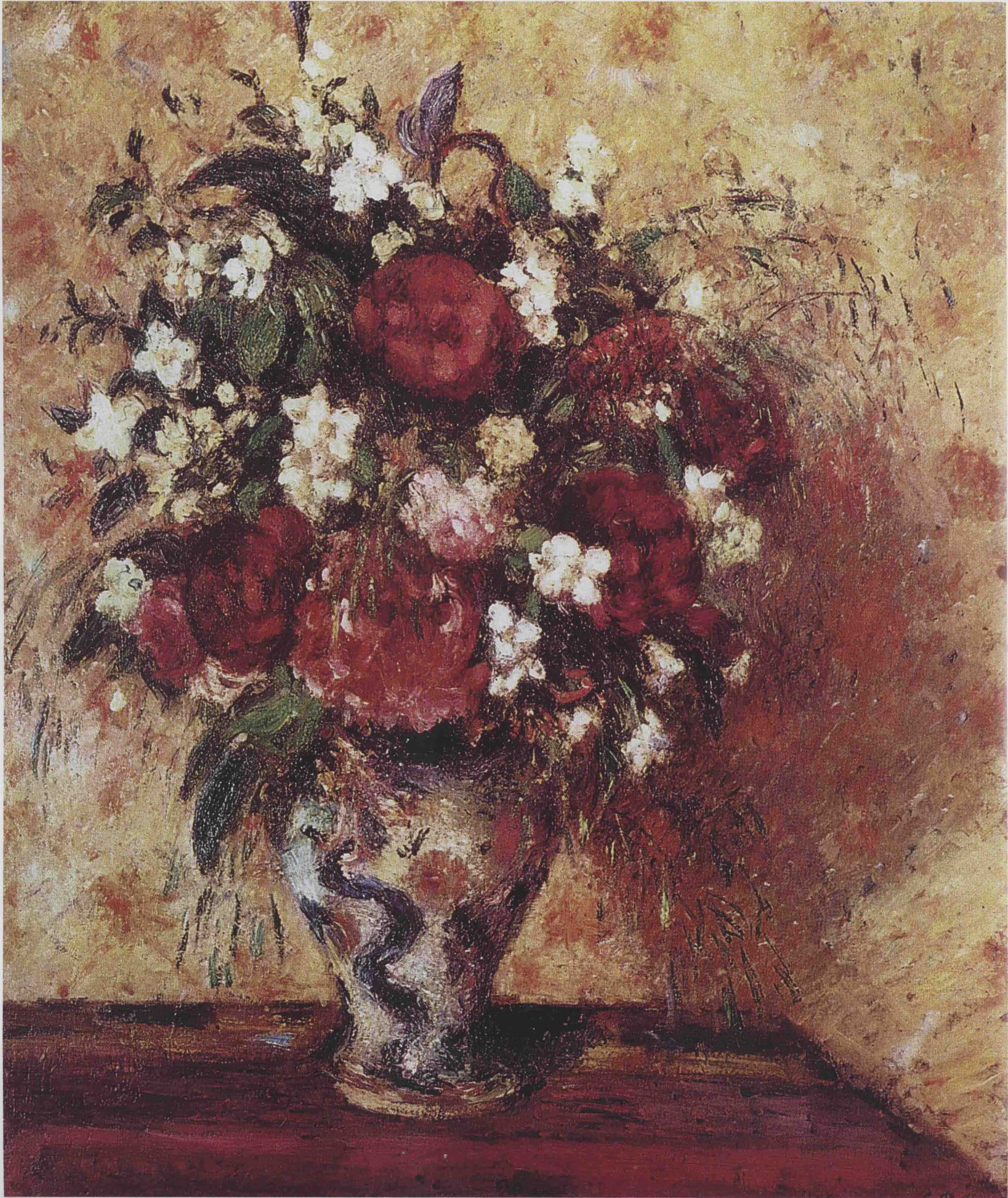

毕沙罗

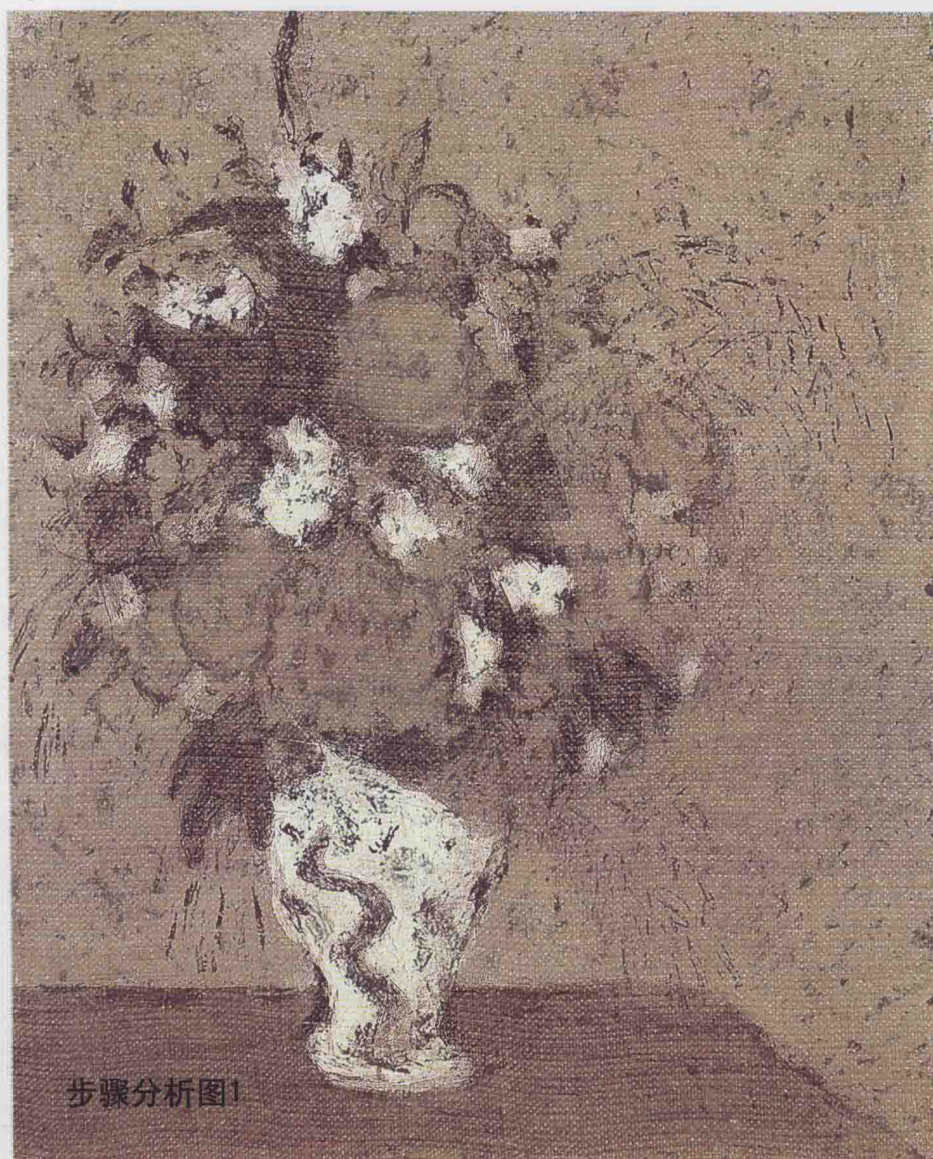
Camille Pissarro, 1830—1903

卡米耶·毕沙罗，法国的印象派画家。毕沙罗并不是一位广为大众所知的画家，然而却是深受塞尚尊敬的一位画家。毕沙罗的画乍看之下很平凡，没有梵高的热情与忧郁，也没有高更的阳光和原始，但看久了能够渐渐看出毕沙罗在沉默之中的特色。毕沙罗喜好写生，画了很多著名的风景画，他的后期作品是印象派中点彩画派的佳作。

瓶花静物(Still Life and Flowers in Vase)，布上油画，32厘米 X 22.5厘米，1878年

毕沙罗绘画的发展经历了不同的阶段，早期作品是用传统的手法画成的，受柯罗和巴比松画派的影响。慢慢地，他的调色板亮起来了，1870年他和莫奈在英国逗留，研究泰纳等画家对户外的空气、光线和瞬间效果的探索和表现，发展出了技巧自由、色彩响亮的风格，这是真正纯粹的印象派时代，光本身成为画的“主题”。我们在学习临摹这幅静物花卉的时候要注意他对刮刀和点彩技巧的使用。

雷诺阿

Pierre—Auguste Renoir, 1841—1919

皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿，法国画家，是印象派发展史上有领导地位的人物之一，也是最受欢迎的一位，因为他所画的都是漂亮的儿童、花朵和景色，这些都会立刻吸引住人们的视线。雷诺阿把这种赏心悦目的感觉直接地表达在画布上。雷诺阿一生都坚持户外写生与创作，留下了大量充满光与影的嬉戏的户外作品，画面中洋溢着温柔的诗意般的气氛。

花瓶中的牡丹花(Peonies in a Vase)，布上油画，54.9厘米 x 65.3厘米，1880年

花瓶中的牡丹花(局部)

雷诺阿在印象派时期的特点是成功地把情感气氛注入对自然的描写之中。笔下的花卉、树叶和温柔的人物似乎同样使他陶醉。他的画上的每一朵花、每一个水果都色彩华丽、美味可口，带给我们生命的感动。

盘中的苹果(Apples in a Dish)，布上油画，53.9厘米 x 65厘米，1883年

步骤分析图1

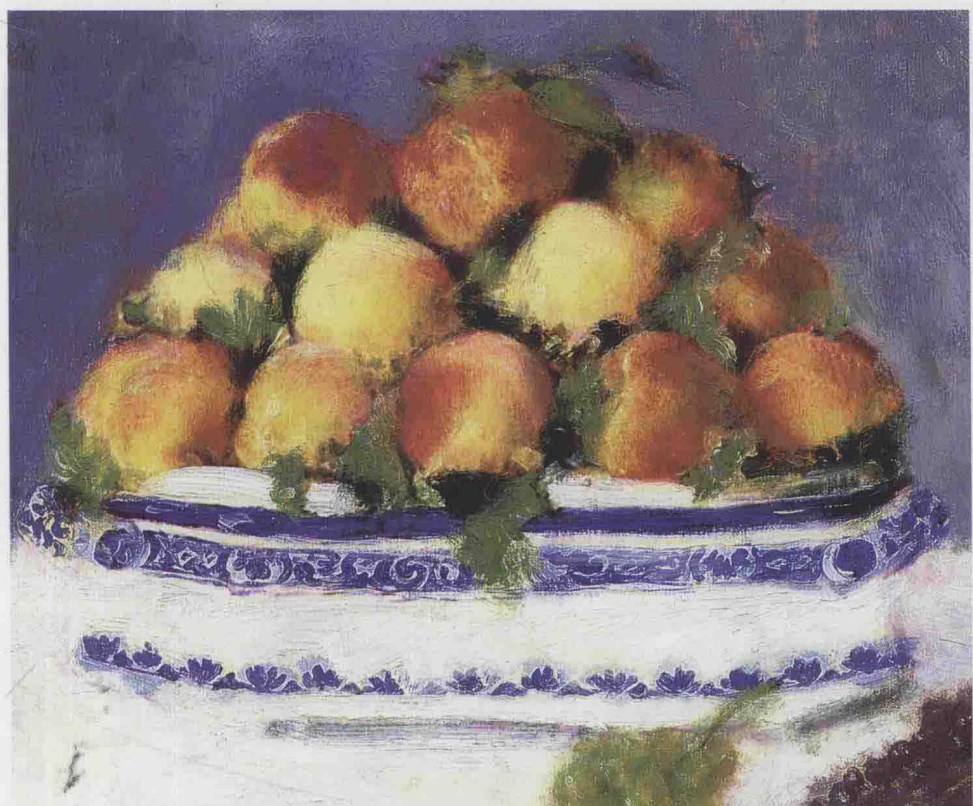
步骤分析图2

有桃子和葡萄的静物(Still Life with Peaches and Grapes)，布上油画，54厘米 x 65.1厘米，1881年

步骤分析图3（局部，桃子的描绘）

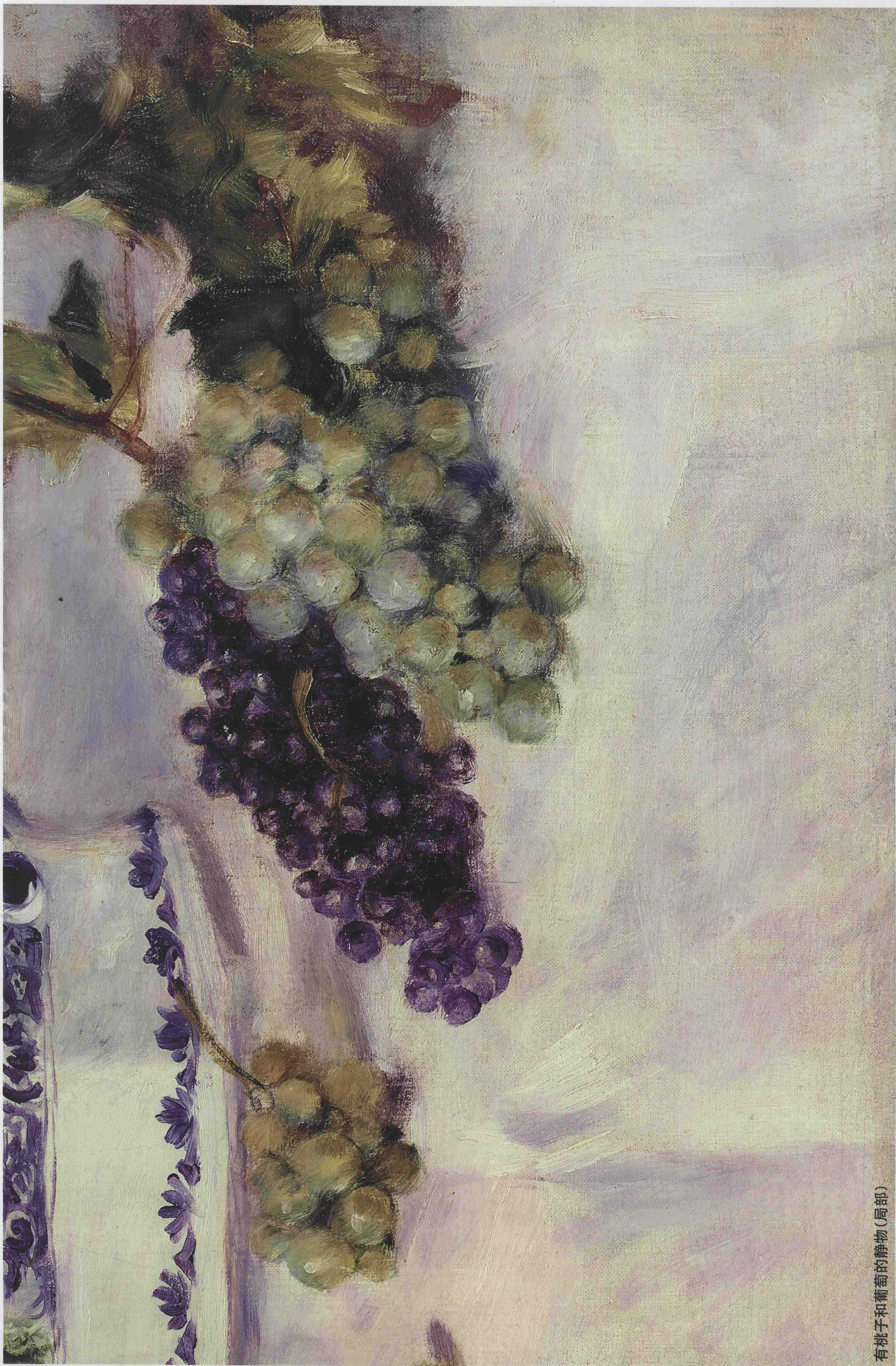

步骤分析图4（局部，桃子的描绘）

有桃子和葡萄的静物(局部)

有桃子和葡萄的静物(局部)

塞尚

Paul Cezanne, 1839—1906

保罗·塞尚，法国人，是印象派到立体主义画派之间的重要画家，有人依他的风格将他归于后印象派。塞尚的作品大都是他自己艺术思想的体现，表现出结实的几何体感，忽略物体的质感及造型的准确性，强调厚重、沉稳的体积感和物体之间的整体关系。有时候甚至为了寻求各种关系的和谐而放弃个体的独立和真实性。从塞尚开始，西方画家从追求真实地描画自然转向表现自我，并开始出现形形色色的形式主义流派，形成现代绘画的潮流。塞尚这种追求形式美感的艺术方法，为后来出现的现代油画流派提供了指导，所以，其晚年为许多热衷于现代艺术的画家们所推崇，并尊称他为“现代艺术之父”。

有篮子的静物(Still Life with Basket)，布上油画，65厘米 x 80厘米，1888年

