

向大师学绘画

J213
X26

如何临摹 古典艺术大师的作品

约瑟夫·夏普德 著

关璐 译

A0949359

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑:许欣

特约编辑:刘佳

装帧设计:许欣

北京市版权局著作权合同登记章

图字 01-97-0544 号

图书在版编目(CIP)数据

向大师学绘画·如何临摹古典艺术大师的作品

[美]夏普德著;关璐译

北京:中国青年出版社,1999.1

ISBN 7-5006-3323-8

I. 向…

I. ①夏…②关…

Ⅱ. 油画—临摹—技法(美术)

N. J. 294

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 35855 号

Paperback Edition

First Printing 1983

First published 1979 in New York under the title

Learning from the Old Masters by Watson-Guptill Publica-

tions, a division of Billboard Publications, Inc. ,

1515 Broadway, New York, N. Y. 10036

中国青年出版社 出版发行

社址:北京东四 12 条 21 号 邮政编码:100708

深圳市佳信达印务有限公司印刷 新华书店经销

787×1092 1/16 9 印张

1999 年 1 月北京第 1 版 2000 年 5 月深圳第 2 次印刷

印数 5001-8000 册

定价:60 元

向大师学绘画

J213
X26

如何临摹 古典艺术大师的作品

约瑟夫·夏普德 著

关璐 译

A0949359

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑:许欣

特约编辑:刘佳

装帧设计:许欣

北京市版权局著作权合同登记章

图字 01-97-0544 号

图书在版编目(CIP)数据

向大师学绘画·如何临摹古典艺术大师的作品

[美]夏普德著;关璐译

北京:中国青年出版社,1999.1

ISBN 7-5006-3323-8

I. 向…

I. ①夏…②关…

Ⅱ. 油画—临摹—技法(美术)

IV. J·294

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 35855 号

Paperback Edition

First Printing 1983

**First published 1979 in New York under the title
Learning from the Old Masters by Watson-Guptill Publications, a division of Billboard Publications, Inc.,
1515 Broadway, New York, N. Y. 10036**

中国青年出版社 出版发行

社址:北京东四 12 条 21 号 邮政编码:100708

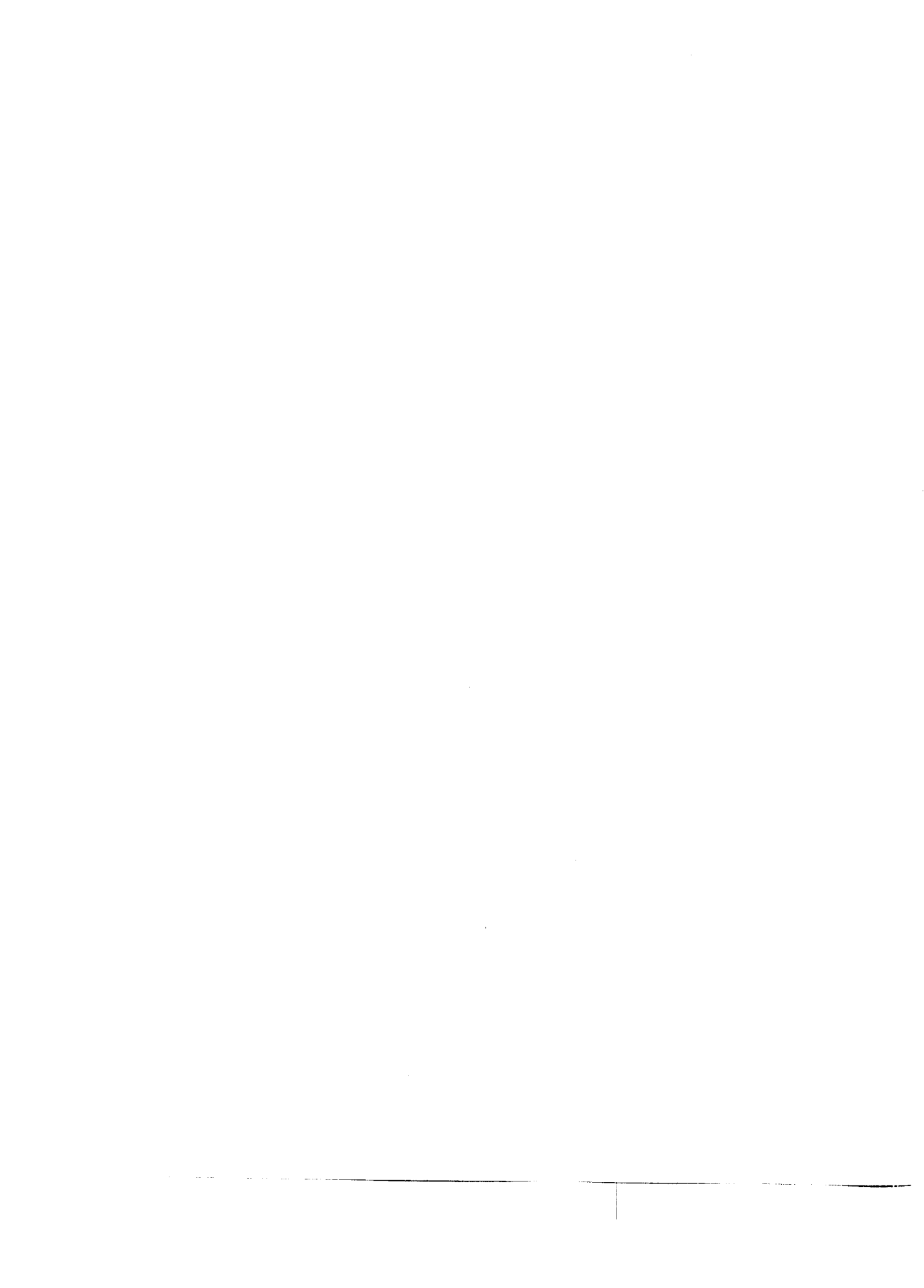
深圳市佳信达印务有限公司印刷 新华书店经销

787×1092 1/16 9 印张

1999 年 1 月北京第 1 版 2000 年 5 月深圳第 2 次印刷

印数 5001-8000 册

定价:60 元

目 录

介绍	7
原料与方法	10
调色油	10
色彩	20
画面	22
技巧示范	26
明暗面	26
丢勒	30
裸体画	32
提香	40
裸体画	45
肖像画	54
威罗内西	64
肖像画	65
卡拉瓦乔	74
肖像画	75
鲁本斯	86
肖像画	89
裸体画	100
贺尔斯	100
肖像画	102
伦伯朗	118
肖像画	120
维米尔	128
肖像画	130

前言

你也许有过这样的经历：独自一人久久伫立在博物馆中一位大师的杰作前，被眼前精湛的画面所折服，一遍遍自问：“大师是如何画出如此传世之作的？”无论这幅作品是出自伦伯朗、提香或维米尔之手，都会令你产生一个强烈愿望，回到大师们生活的年代，亲眼目睹大师们作画。当然，时光不能倒流，但是本书作者，当代著名画家约瑟夫·夏普德先生却会使你美梦成真，让你了解大师们的技巧。约瑟夫先生在本书中具体地、全方位地介绍了16、17世纪，油画发展黄金时代的古典大师们所欣赏的各种绘画技巧，使你有亲临其境之感。

书中对古典大师技法的介绍可谓是面面俱到，从鲁本斯和贺尔斯的一次过作色法，一直到伦伯朗和提香的精巧的低色层法和上光法；书中还写到了一些很少为人们所提及的细小而又基础的绘画技巧问题，例如大师们所使用的天然油和提炼它们的方法，他们所使用的色彩、油画布、画板、各种底色，以及大师们色彩配料中各种成分的当代代用品。

书中每一章将谈论一位古典大师，包括丢勒、提香、威罗内西、卡拉瓦乔、维米尔、贺尔斯、鲁本斯、伦伯朗。每一章分为两部分：第一部分着重介绍画家的生平、基本绘画风格和技巧，以及读者沿袭这些技巧又保持个人风格的方法；第二部分则把重点放在全方位介绍大师绘画每一步中的细节。从他们绘画的顺序、色彩、调色油使用到画布与工具。约瑟夫先生结合自己多年的绘画经验，将大师们的绘画技巧介绍得清楚明了，深入浅出。“如何临摹古典大师的作品”，使艺术大师的绘画技巧仿佛跨越时空重现于现代社会，它将成为画家们书柜中不可缺少的藏品。

约瑟夫·夏普德，1930年出生于美国巴尔的摩市。他毕业于马里兰画院并取得了四年奖学金的优秀成绩。1956至1957年，他作为艺术家居住在狄更斯学院从事绘画。1957至1975年执教于意大利佛罗伦萨，并将个人画室安置在此。

约瑟夫的作品被许多博物馆和私人收藏，其中包括伯特拉尔学院，依阿华州大纹港市艺术画廊，亚利桑那州立大学博物馆，俄亥俄州哥伦比亚艺术馆，宾西法尼亚州威斯特莫尔兰特市博物馆，诺福克市艺术与科技馆，巴尔的摩港市艺术馆，曼菲斯市布鲁克斯艺术纪念馆。他多次举办个人画展。1964年和1972年两次在伯特拉尔艺术学院举办个人画展。1966年和1972年两次在威斯特莫尔兰特乡村画廊举办个人画展。1967年他又在大纹港市艺术画廊举办个人画展。他还曾为巴尔的摩港市新公安总部大楼创作了七幅大型历史壁画。

约瑟夫·夏普德

介绍

许多当代画家和学习绘画的学生，都感叹古典大师们、特别是16世纪末和17世纪油画大师们的高超绘画技巧。许多人想通过平日仔细研究他们的作品得到一些启迪，但这是远远不够的。他们的画可能已被上光、添补、修复、重画、清洗(也许没有)或重裱在新油画布上，所以我们看到的只是所谓的鲁本斯、伦勃朗和提香的作品真迹。也许大家都有这样的梦想：如果有一天我的画能有和大师们一样的绘画效果，而不是单地去复制和摹仿该多好呀！是的，假如我们能重回过去时代和伦勃朗共度一日时光，请他当面赐教，将会受益终身。

本书正是基于这样的宗旨，逐步向读者重现并展示大师们的绘画技巧。在这本书中我选择了丢勒、提香、威罗内西、卡拉瓦乔、鲁本斯、贺尔斯、伦勃朗和维米尔，因为他们永远是绘画史上人所共识的最伟大的大师。虽然他们每个人的绘画步骤、材料选择都独具风格，但画界对他们的技巧却有较共同的理解。

我希望广大艺术家、美术工作者和学生会认为，这本书比过去许多关于古典大师绘画技巧和秘诀的书有更多的实用性。那些书的作者只是介绍一些窍门，并没有真正告诉你绘画中实际的技巧。所以当你实际绘画时，那些所谓的诀窍就会变得毫无用处。

示范

为了展示每位大师的绘画技巧，我也选择了大师们的画作为对象。当然我不只是临摹或妄想与大师们一争高低。我只是按自己的风格去画，正如你希望按自己的风格去画一样。我按自己认为的每位大师的绘画步骤画出来，并试图使用和大师们相同的底板、底子、色彩和工具。一句话，使用一切可以帮助我画出和大师相类似效果的材料。

中介物

我在本书中将介绍一系列的中介物，既包括自制的，也包括商业产品。它们将帮助你，使你的画具有大师的感染力，你所要做的就是实验出最适合自己风格和技巧的那些中介物。我在这里并不是说它们就是大师们使用的，而且我也不认为有谁可以精确地说出大师们的使用品。

实际上，好像根本就不存在什么绝对的“大师用品”。鲁本斯的绘画天才，胜过伦勃朗以外的一切大师，但他本人也不停地更换他的中介物。在华盛顿国家画廊的一间展室中，陈列着鲁本斯的六幅画，其中至少有三幅是使用不同用具的。

油

书中的所有示范画都是亚麻籽油。最好的画家总是不辞劳苦地将它提炼得无色纯清，这种提纯方法过去被称之为“清洗油”。它很繁琐枯燥，但为了更好的绘画效果，的确值得如此花费一番精力。所以我在本画册中提到的油都是指提纯过的亚麻籽油。书中第10页，将详细介绍提纯的方法与步骤。现在，商业出售的油没有这种提纯后的油，所以如果你要想得到好的绘画效果，就必须学会亲自提纯制油。

色彩

示范画中所有色彩，无论是自制的还是从美术用品店买来的，都是指的清洗的干色粉与亚麻籽油的混合色。白色通常指铅白，这种大师惟一使用的白色也经常被叫做清铅粉。铅白不透明不发光，比其他白色更具立体感。它最适用于造型和与其他颜色进行调色。当油彩干后可形成最持久的色彩层。在使用铅白时一定要格外小心，如果铅粉从嘴或手上的伤口进入体内，会引起中毒。

画中所用的色彩并非要与每一位大师的用色丝毫不差。但在色彩选择上，大师们还是遵循了一些固定的原则，这些原则是值得借鉴与学习的。首先，他们都选择铅白和象牙黑两种给人最大明暗对比效果的色彩。其次他们还喜欢选用红、黄、蓝的冷暖色，几种不同的土棕色，偶尔也用些绿色。他们的调色盘很小，只能容下几种色彩，所以大多数的颜色都是在油画布上直接调出的。

我个人的调色盘从左到右通常为白、黄、红、棕、黑、蓝几种颜色。色盘中央为黏稠胶状的调色油，用来稀释颜料。后面我将介绍这种调色油的作法。示范画中，我也会按序列出色盘中的颜色。

底色

书中要谈到一些关于底色的新老定则。一个好的画面应该不吸色，有充分磨擦度、不滑笔，有可快速绘画和易干等特点。本书从第22页开始，除了在画面一章中介绍底色外，还有关于画面的进一步探讨。

画笔

画笔越大，越能充分覆盖画面。我比较喜欢外面是坚硬的鬃毛、内部为软毛的画笔。外层鬃毛可以蘸更多的颜料，使每一笔都效果显著，画出线条感、厚层色彩感。拥有不同型号的好画笔并保持良好的心态，对每一位画家来说都是重要的。因此要爱护画笔。每次画完后，用布或纸巾将颜料从笔上擦去，然后在放入微含皂液的温水中洗净，而不要只在松节油中洗一下就算完事，这样会毁坏画笔。

画画时每支画笔应固定地画某一颜色。只有这样，每种颜色才会彼此覆盖而又不会“和泥”。

书中每一张示范画的介绍里都将列出所用的画笔。

如何使用本书

为了更好地使用本书，我希望读者按本书所建议的色彩、调色物、画笔去画画，并特别注意画布和画板的准备方法。

你应该一步步地仔细研究示范画中的绘画步骤，并在自己的绘画中运用。如果你愿意，也可以复制书中的画来代替自己原有的创作。毕竟本书是谈论绘画技巧而不是谈论创作。

本书的写作目的，是为了让读者通过实习这些技巧，学习绘画知识和经验，至于你是否能完成一幅画，其实并不很重要。

其他参考书

在这里，我还要介绍几本有价值的书给大家。

我的老师，著名艺术品修复家雅克·马罗热用15年写成的《大师的绘画秘诀与技巧》是一本很好的技法书。在书中他介绍了从凡·代克到委拉斯贵之等大师们的绘画工具和技巧，书完成后，他仍继续修改部分内容，力图使这本书更完善。我认为他在介绍鲁本斯和许多其他大师的绘画技巧时，是基本正确的，至于那些工具的使用情况方面，他希望达到完美境界，看来是不可能的。总之，评定一本书所述的方法，只在于它是否有效，它也许并不是鲁本斯的使用方法，但有时在绘画中使用它确实可以收到良好效果。

许多人从开始画画时就看了许多介绍技巧与工具材料的书，而这些书往往很难给你清楚明了的方法。现在这些旧书有了许多平装版，其中著名的作者有瓦萨里、凡·曼德、琴尼尼、伊斯特利克和库克。

原料与方法

调色油

一个艺术家想画出一幅好的油画，不使用特定的调色油是不可能的。我发现，通常使用的由生亚麻籽油和松节油调出的调色油，效果并不理想，这种调色油不是太浓，使画面色彩如泥一样混浊，就是太稀，给人要流淌的感觉。而且干后整幅油画令人感到平淡乏味。这一章稍后提到的商店所出售的调色油，也同样不能令人满意。就我个人而言，使用效果最好的调色油是那些按本书介绍的方法自制的调色油。不可否认，自制调色油要比买调色油费时，但自制调色油可以取得绝妙的绘画效果。我建议读者试试书中介绍的调色油，同时，在书中我也列出了其他人的调色油，但只有通过实践，你才能找到最适合自己的调色油。

本书中的示范画，是用基本调色油和由它变化而来的调色油。多年来，我一直在试验古典大师使用的各种调色油，书中所介绍的，就是我认为最适合我的大师们的调色油。我并非在此声称这些调色油百分之百的就是大师们所使用的，我早已重申没有人知道绝对精确的答案。但是我相信本书中关于调色油的浓稠度、晾干长短时间和与其他色彩混合效果的介绍，是正确的。这使我们有可能按大师的步骤绘画。

在本章中，我将先讨论有关亚麻籽油和提纯油的技巧问题。随后我会介绍如何制作黑油(制作基本调色油的必需品)。最后我会介绍如何制造基本调色油和其他调色油。

亚麻籽油

做任何一种调色油的基本元素当然是某种油。经常使用的油有核桃油、罂粟油和亚麻籽油。

其中冷压的生亚麻籽油更为人们所青睐, 尽管它的价格很贵。我建议你们倘若有可能, 还是用它来做自己的调色油, 因为它确实是最好的。但粉刷房屋的商用亚麻籽油不能用来做调色油, 因它是经过化学提炼加工的。我希望读者先买生亚麻籽油, 然后按下述方法自己提纯。当然不提纯的亚麻籽油也可以使用, 但是效果会差得多。

油画的一个缺点是, 当你将完成的作品保存在黑暗处后, 油画的色彩会逐渐变暗。但倘若你使用的是优秀调色油, 那么就可以恢复。你需要做的只是将画放在阳光下漂白几天, 油画色彩便会明媚亮丽如初了。

提纯亚麻籽油

古典大师总是尽力使自己的油无色, 无胶黏物质(它是油中一种灰色混浊黏液, 大师们认为它是导致色彩发暗的主要原因)。提纯油的最普遍方法是用水冲洗, 冲洗后的油会使画面色彩持久。下面介绍两种提纯方法。

第一种方法

1. 在一个又大又干净的有盖玻璃罐中装入 $1/3$ 容积的水和 $1/3$ 容积的亚麻籽油。
2. 用力摇晃玻璃罐直到水和油完全混合。可以先在混合液中加少许盐或沙子再摇, 这样可以加速提纯速度, 盐和沙子可以帮助胶质脱离油沉淀到罐底。当然只用水也是可以的。
3. 将摇后的瓶罐放置几小时后, 罐内混合物会分为三层, 最上层为油, 中层为胶质, 底层为水。
4. 按上述方法, 每天摇晃二次, 连续一周。
5. 将混合物倒入另一罐中, 等液体分为三层后冷冻, 水结冰后, 胶质会和它冻在一起, 这时再把油倒出。
6. 1~5步可以反复操作, 直到油中澄清无胶质。

第二种方法

1. 找一个有管口的容器, 如咖啡壶、茶壶或大旅行壶, 确保管口可随时关闭或张开。
2. 将油与水等量倒入容器 $2/3$ 处。
3. 用力摇晃容器使油与水彻底融合。

4. 将容器置于一旁勿动，直到油与水分离，油浮于水面。
5. 缓缓打开管口让水流出，胶质此时会一起排出。当油开始外流时，快速封闭管口。
6. 多次重复上述步骤，直至油彻底清澈。

注意：不管你用哪种方法，切忌不要把胶质液倒入污水槽或厕所通道，你应把它们倒入废弃的罐子或桶中，再将它们扔入垃圾箱。

浓油和熟油

浓油和熟油是制作本章后面其他一些调色油的原料，亚麻籽油通过加热，可以制成这种浓如蜂蜜的油。它使你绘画的油彩具有浓稠度，干后又比用生油形成更为坚硬的油膜。

松节油

松节油是油画调色油的基本元素之一，它可适度溶解调色油，松脂在美术用品店常被称为松脂精华油。

威尼斯松节油

威尼斯松节油是从树中提取的一种黏性香脂，不同于普通松节油。威尼斯松节油涂到画面上只有少许扩展。在介绍维米尔的绘画技巧一章中做示范画时，我在调色刀上滴了几滴这种松节油，并把它和原有调色油混合，这样不需漂白，画中最亮部分便可充分展现。

制作黑油

黑油是本书示范画中所有调色油的基础，在黑油中加入适量铅后，再用它稀释各种色彩，你会得到和使用铅白油相同的效果。黑油使颜色光柔，画面流畅而不失力度，另外它还有色彩不扩散，手感细腻和易干的特点。

做黑油的必备品之一是一氧化铅。这种纯铅粉可以在许多五金商店买到。它呈橘黄色，性能与铅白粉类似，所以使用时可参照铅白粉的用量。

使用一氧化铅和铅白粉时，切忌不要吸入这些毒粉。

另外也可用铅白膏，通常又叫“铅白油”来做黑油。这种颜料可以自制，也可以到五金或美术用品商店买。自制时，膏中所加的铅的比例因膏的品牌不同而异，所以自己要反复试验，最后才能决定适当比例。

亚麻籽油—20份

一氧化铅或铅白粉或铅白膏—1份(20:1)

1. 按重量称，不按容积。
2. 将亚麻籽油与一氧化铅或铅白粉或铅白膏混放在一个大瓷罐中。
3. 把薄石棉垫放在微火上，再将瓷罐放在垫上。石棉垫可以在厨具商店买到，它可确保瓷罐均匀受热。
4. 加热混合液并用大勺不停搅动，用温度计测温至华氏250°（摄氏120°），停止升温加热。
5. 瓷罐中的油变清并成咖啡黑色后，再煮一小时。注意不要让油沸腾。如果油太热了可暂时从火上拿下，微凉后再放回火上。
6. 一小时后，把油从火上取下，放置晾凉同室温，倒入瓶中封好。
7. 数天后未溶解的铅沉至瓶底，注意不要摇晃瓶子。

安全须知

上面已经提及工作时不要吸入铅白粉和一氧化铅，不要食用它们，不要让含铅物进入破损的皮肤。

制作任何调色油都应在通风处进行，使用容器应选用陶瓷器皿，器皿盖应放在随手可取的地方。这样如果油加热时不小心着火，可盖上盖子迅速灭火。不要用水灭火。当油溅出着火时，可用于干化学灭火器或一小包黑色碳酸钠灭火。

基本示范调色油

我在介绍丢勒、提香、威罗内西、卡拉瓦乔和贺尔斯的绘画技巧及做示范画时，都是使用这种最基本的调色油。因为它造型好，可连续工作四五个小时，一夜之间便可晾干，我的许多学生也很喜欢这种油。

这种油最后呈胶状，你可用调色刀或画笔蘸油来混合稀释颜色，增强画笔上颜色的持久性。

尽管用后看上去区别不很明显，但实际上色彩要柔和得多。经它稀释后的颜料色彩光滑亮丽，胶状调色油可以用亚麻籽油(最好提纯过)来稀释，使它更具流畅性，并延长变干时间。我不赞成它和松节油混用，因为松节油会破坏画面色彩的黏合性。

每次只需制出一两个月用的调色油，因为时间一长会降低油的质量。

制基本油需要一种叫做玛蒂脂(mastic)的原料。它是一种自然松脂，可使色彩更具光泽。玛蒂脂是从一种叫“玛蒂泪”的小晶体中提出的，这些小晶体外形很像儿童吃的晶粒糖果。把它清洗后在希腊杂货店中出售，叫做“玛蒂克”(mastica)。如果用从美术用品店买的玛蒂泪来清洗，清洗时把它们放在一个小包或短袜中不停摇动即可。

亚麻籽油——20份
一氧化铅或铅白粉或铅白膏——1份
松节油——20份
玛蒂泪——7份 (20:1:20:7)

1. 按重量称出，不按容积。
2. 用亚麻籽油和一氧化铅、铅白粉或铅白膏混合，按第12页黑油制作步骤1~4操作，为做基本油作准备。
3. 把松节油倒入口径尽可能小的罐中，装胶罐或速溶咖啡壶最好。罐中倒入比罐一半略少的松节油，然后放置一边。
4. 将第二步制出的油加热到华氏200°（摄氏94°），然后用微火，保持此温度。操作时要经常用温度计测温。
5. 慢慢撒入清洗后的玛蒂泪，并不停搅动以免粘在罐底，等其全部溶化时迅速闭火。
6. 将热的混合物倒入第三步中盛松节油的罐中，它会立即成为胶状。如果有富裕的时间，放置一夜第二天也会变成胶状。将口紧紧封好。基本油有很多用途，绘画前你可以在调色板上的每一种颜色里加少量的这种油（铅白除外），用调色刀尖或笔尖蘸这种油，画画时你会发觉它妙不可言。你也可以将它放在调色板中部用来稀释色彩。

变异基本调色油

我在介绍鲁本斯、伦勃朗和维米尔时用的是变异基本调色油，它与基本油制作的惟一区别，只是原料比例不同。我个人更偏爱这种调色油，因为它很符合我个人的绘画风格。它比基本油浓得多，所以干得也快，很适合我绘画快的习惯。

变异基本油立体感好，但画中每一部分的工作时间，最多不能超过三小时。一般来说，用它画画，二小时后画面便可干得很彻底。如果因其干得太快，使画面难于处理的话，可以用一半量的一氧化铅或加入生亚麻籽油稀释来延长工作时间。它的用法和基本油一样，可与除铅白外的任何颜色混合，或在色板中作稀释剂。

亚麻籽油——10份
一氧化铅或铅白粉或铅白膏——1份

松节油——10份
玛蒂泪——10份 (10:1:10:10)

1. 按重量称出，不按容积。
2. 用以上比例的原料按第12页制作基本油的步骤操作。

凡·代克油

凡·代克油具有历史传奇色彩。它产生于凡·代克时代，由一位不知名的作者记录。凡·代克油是干油和釉混合制成的。由于其记录不完整，我不建议读者使用它。下面整个做法是按记载介绍给大家的，是一种在自己先做好的基础上再介绍其绘画步骤的办法。

速干剂

铅白 42.5克 ~ 56.7克
核桃油——0.5升

1. 用容积称量，不要称重。
2. 将核桃油放入陶器中用火加热。
3. 慢慢加入铅白，直到它完全溶于油中。
4. 将陶器拿下，放置冷却。
5. 冷却后过滤，再放置平稳处使之澄清。
6. 保存期为一个月。

光油

树脂胶——453.6克
松节油——909.2克
速干剂——0.24升

1. 用容积称量，不要称重。
2. 把树脂胶和松节油放入陶器中，加热至胶溶化，注意不要让液体沸腾。
3. 从火上取下，放置冷却。
4. 过滤混合物中的杂质。
5. 把混合物与速干剂倒入罐中，用力摇晃。