

●拜师巨匠丛书

拜师

希施金

■浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

拜师希施金/杨雨婴,黄晓霞编著. —杭州:浙江人民美术出版社, 2003.1

(拜师巨匠丛书)

ISBN 7-5340-1576-6

I. 拜... II. ①杨...②黄... III. ①希施金, I. (1832~1898) —油画: 风景画—风格(文艺) ②希施金, I. (1832~1898) —油画: 风景画—技法(美术) IV. J213.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 098727 号

拜师巨匠丛书——拜师希施金

编 著: 杨雨婴 黄晓霞

责任编辑: 黄晓峰 程 勤

版式设计: 欣 然

封面设计: 张 峰

责任出版: 胡国林

地 址: 中国·杭州市体育场路 347 号

邮 编: 310006

网 址: <http://mss.zjcb.com>

印 刷: 杭州余杭人民印刷有限公司

版 次: 2003 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

开 本: 787 × 1092 1/12

印 张: 1

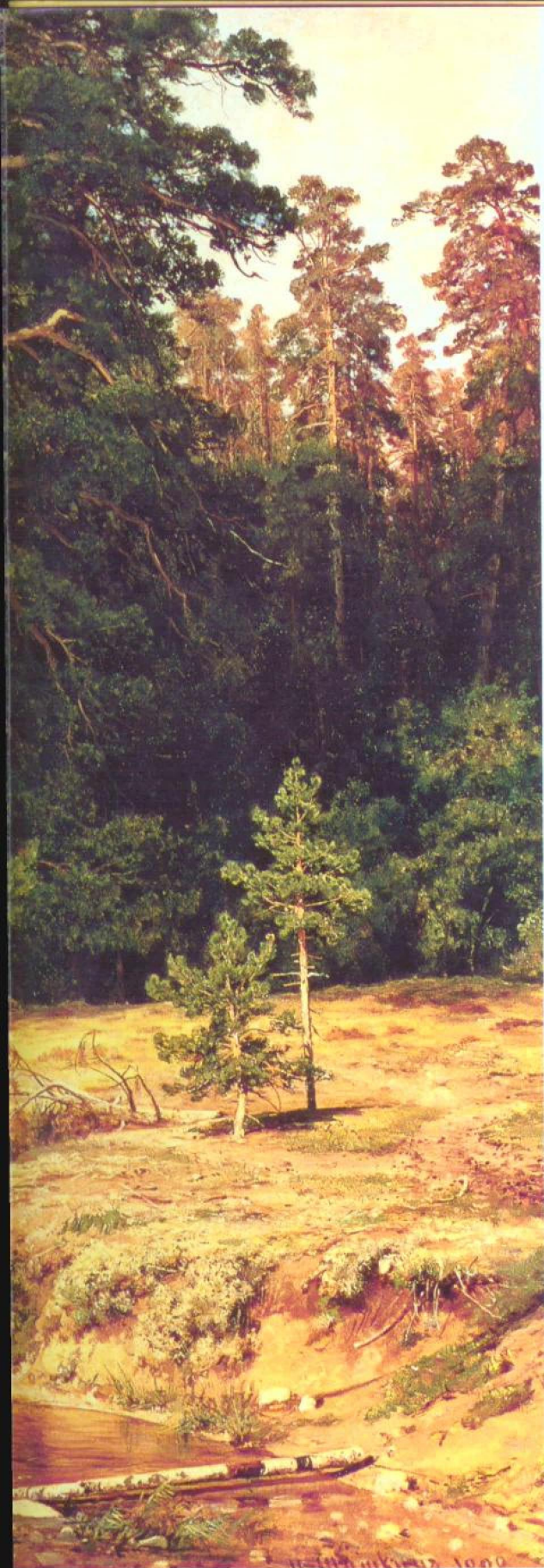
印 数: 0001-5000

ISBN 7-5340-1576-6/J.1382

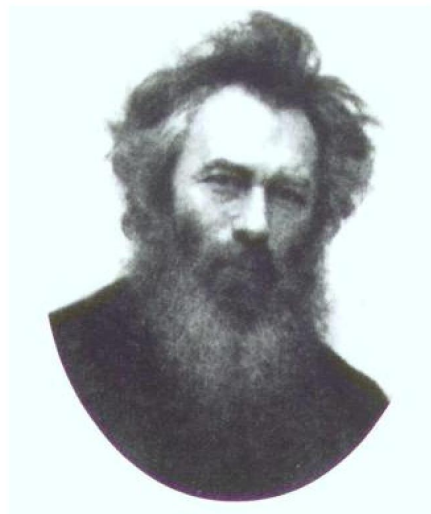
定 价: 10.00 元

(如发现印刷质量问题, 影响阅读, 请与本社发行部联系调换)

大松树林 希施金 1899年 布面油画

希施金

Ivanovich Shishkin

艺术人生

希施金 (Ivanovich Shishkin), 俄罗斯巡回艺术展览协会的创始人之一, 在19世纪俄国风景画史上, 被称作“森林的歌手”。1832年生于叶拉布格, 在维亚特省度过童年, 父亲是一个小商人。希施金从小生活在森林中, 对森林怀有丰富的感情, 这在他一生的创作中留下了不可磨灭的痕迹。从学画时起, 他就立誓要为万树写照, 这一愿望终以他大量的风景杰作实现了。

约在1852年, 希施金来到莫斯科, 考入莫斯科绘画雕刻建筑专科学校, 进入了莫克里茨基的工作室。1856年转入彼得堡皇家美术学院, 进入画家伏罗比约夫的画室学习了五年。1862年毕业创作获得了金质大奖章, 取得了公费赴德、法、瑞士等国深造的机会。1865年回国后, 获得彼得堡皇家美术学院学士称号, 1873年被评为教授。

60年代后期, 希施金与彼得堡自由美术家协会十分接近, 并成为这一组织的活跃成员。他留着长长的络腮胡, 性格爽朗, 有一副大嗓门, 爱说俏皮话, 人缘很好。1871年, 他与科拉姆斯科伊、佩罗夫在一起, 积极筹备俄国巡回展览画派。在1871年的第一次巡回展览画派的画展上, 他展出了《傍晚》、《松树》和《白桦》3幅作品。在1872年的第二次画展上, 他的《松树林》被科拉姆斯科伊称赞为“俄罗斯

画派的杰作之一”。80年代是希施金的创作盛期, 名作不断问世。《在平静的原野上》(1883) 是一幅以俄国民歌为主题的作品, 构图富有节奏, 在诗一般的境界中, 表达了对俄罗斯乡土的深厚感情。其它作品还有《三棵橡树》、《橡树林》(1887)、《松林中的早晨》(1889) 等。1894年, 彼得堡皇家美术学院进行改革, 希施金参加了教学工作, 和当时著名的风景画家库茵芝一起分立了两个风景画工作室。但两人风格不同, 希施金注重基础训练, 而库茵芝注重装饰, 更吸引学生, 致使希施金心情不快, 终于在1895年离开美术学院。1898年希施金去世。

希施金一生为万树写照, 被人们誉为“森林的歌手”。他的作品在俄国19世纪后期的画史上独树一帜, 被艺术史家称为俄罗斯风景画派的奠基人之一。他的主要作品, 分别保存于莫斯科特列恰可夫画廊、列宁格勒俄罗斯博物馆, 以及基辅的俄罗斯艺术博物馆。

艺术风格

希施金早年的创作显示出他对素描过分追求的倾向, 如他的《歇斯特罗列斯克的橡树》、《瓦拉姆岛上的松树》等。由于注意细节的刻画, 有时不免影响整体效果, 使画面显得有些枯燥, 但早年这种对造型上的严格要求, 却为

未来成熟时期的创作打下了坚实的基础。从他1860年赴欧学习了法国近代风景画大师的作品，特别是研究了法国巴比松画派的风景画之后，才对自己的缺点有所克服，从而丰富了自己的色彩。

19世纪80年代初，希施金的风景画已经以具有强大生命力的树林为描绘对象。希施金所描绘的树林，气魄宏伟，充满生机。繁木菁林，疏密有致，大森林的美与神秘。被渲染得淋漓尽致，令人感到自然界的旺盛的生命力和坚不可摧的力量。他的画面开始显得多姿多彩，色彩比过去用得更多，还较注意光的作用。如《松林溪泉》，画家选取森林一角的溪谷作为对象，中间有一泓浅浅的溪水，静静地流淌着。远处光色朦胧，暗示那一边光线强烈，把稀疏的林地照射得神奇无比。再如作于1887年的《三棵橡树》和《橡树林》，充满了生命的活力和大自然的欢乐。高大挺拔的橡树在从侧后方射过来的阳光的照耀下，自由、流畅地舒展着茂密的枝叶。《在平静的原野上》作于1883年，描绘了独立于原野上的一棵大橡树。它深沉有力的形体，把观众的视线引向远方弯曲的小河和近处五彩缤纷的野花绿草。整个构图富有节奏感，在缓慢、平静和诗一般的境界中表现了土地的富饶，表露了画家对乡土的深厚感情。

80年代末以后，希施金赋予自己画上的树以轻快的色调。尽管还是茂密的森林，粗壮的身，却已从林边地角找到更多的阳光，出现了更轻松的节奏。绿色展现得不像树本身那样沉重，而是疏朗和恬静的。如《松林的早晨》(1889)是一幅在民间流传最广的作品。画家在这里揭示了清晨森林中的秘密。在雾气迷漫、阳光刚从树梢射入密林的时候，几只顽皮的小熊在母熊的带领下在林中嬉戏(据说画上的黑熊是画家萨维茨基所绘)。由于希施金在构图上的匠心独运，观众就像亲自走进了清凉早晨的大森林中，呼吸着带雾的潮湿空气，闻着橡树上青苔的芬芳，看着顽皮的小黑熊游戏。希施金90年代的作品，以宏伟的构图著称，代表作有《冬天·雪松林》(1890)等，描绘高大茂密的松林，很能体现出这种特色。

希施金一生中刻画了无数森林。他的森林从来没有给人以冷落与寂莫之感。虽然他很少在画面上描绘人的活动，但观众总能感到画面中的生活气息。即使在他晚年的《大松树林》(1898)中仍是这样。他以豪放、晴朗的构图，粗细结合的笔触，描绘了大自然的富有，在造意上，达到了高度的艺术水平，特别是在表现技巧上，松树边清新的空气、暖和的阳光，清澈流动的溪水、水边的卵石，使人感到温和而亲切。

附：人生简历

1832年生于俄国叶拉布格。

1852年入莫斯科绘画雕刻建筑专科学校。

1860年毕业，公费赴德、法、瑞士等国深造。

1865年回国，获彼得堡皇家美术学院学士称号。

1871年举办第一次巡回艺术展览，展出作品。

1872年参加第二次巡回艺术展览。

1894年在彼得堡皇家美术学院工作。

1895年离开彼得堡皇家美术院。

1898年去世。

傍晚 (局部) 1871年

森林远方 1884年

大松树林 希施金 1889年 布面油画

■ 《大松树林》

《大松树林》是希施金晚年时期的作品。画家以他毕生积累的经验，运用严密而完整的构图，精深雄浑的素描关系与清新感人的色彩，塑造了刚直、挺拔的森林形象，完成了一曲雄浑而博大的俄罗斯大自然的赞歌。

平行的构图是希施金作品中比较多见的。此类构图很难处理，容易呆板，但希施金在此作品中处理得非常巧妙、完美。树梢安排画面以外，给人一种无限向上、非常高大的感觉，只在远景出现树梢和天空，暗示出深远的空间感。在松树的处理上希施金通过前后、粗细、明暗、色相、冷暖、曲直等多种因素的对比和变化，避免了画面平板。而画面下方草地和池塘的曲线安排，更衬托出松树的苍劲和挺拔，使整个构图在对比和变化中求得完美统一。

《大松树林》步骤及分析

① 用松节油稀释颜料（普兰、熟褐，中绿），先画出整体的素描关系，因为一幅好的素描稿是一幅作品成功的一半。这一阶段的暗部不再掺白色，可利用画面的白底色，涂稀薄的油彩来表现深浅变化。随着后面深入刻画，有些暗部的薄色可保留下来，这样能起到画面透明及丰富色彩的作用。

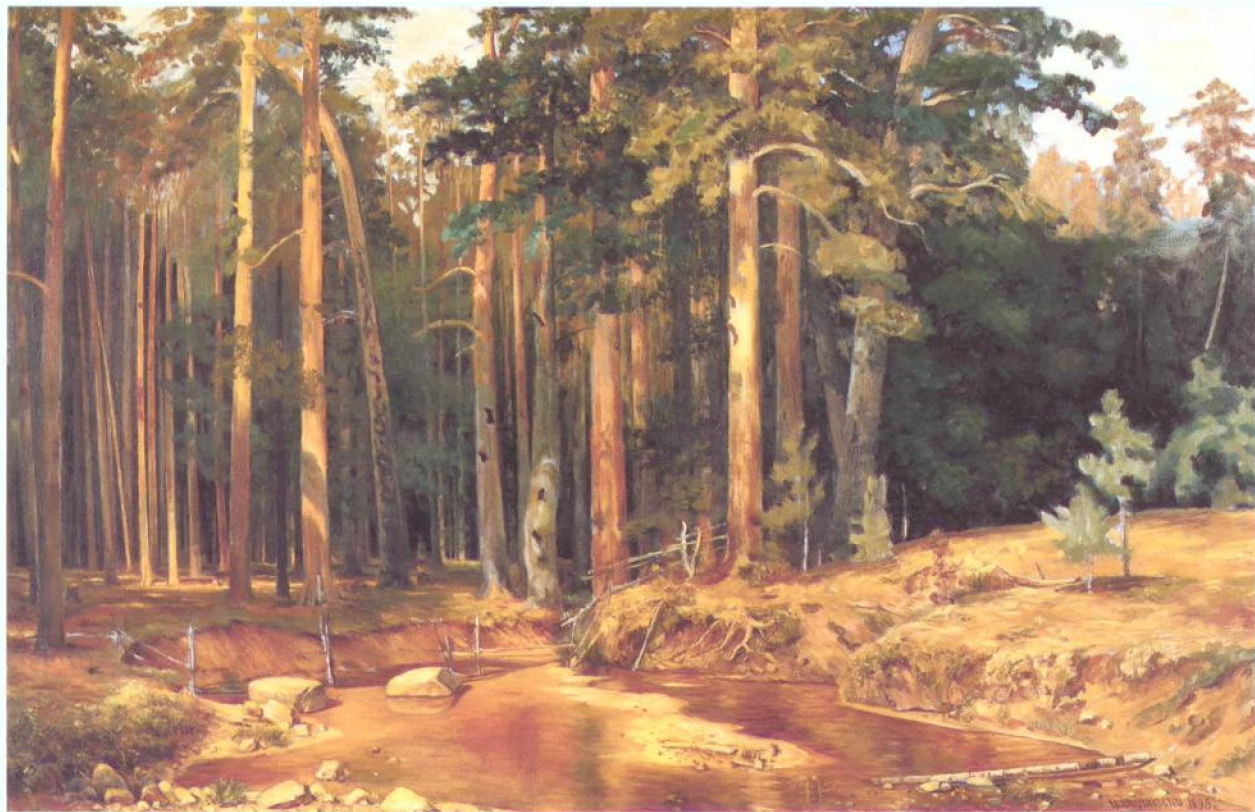
主要细节和部位应精确地描画出素描关系，绝对不能含糊。

② 接下来用少量的松节油调色。用熟褐、赭石、中黄、中绿、土红、白等颜色画出亮部的大体色彩。这过程色彩不准不要紧，因这仅仅是铺底色而已，不准的底色在深入过程中可以盖掉，当然能一次调准更好，在深入塑造过程中可以避免多次覆盖，而保留透明的色彩。注意涂亮部时不要破坏素描关系。

主要的亮部都涂了比较厚实的暖颜色。天空的颜色涂得较薄，池水颜色不要加白粉以保持透明度。深入过程中暗处的树木应始终保持透明。

③ 在绘制过程中要保持整体色调的统一，与画面不统一的色彩可以盖掉，或用刀刮掉重涂。暗部的色彩已加深，比原来充实了一些。深入的过程实际是一个不断调整、不断修改的过程，步骤只不过是一个大阶段的区分，没有绝对的先后秩序。

希施金的画风非常细腻写实，在深入局部塑造阶段，要有恒心和耐心。

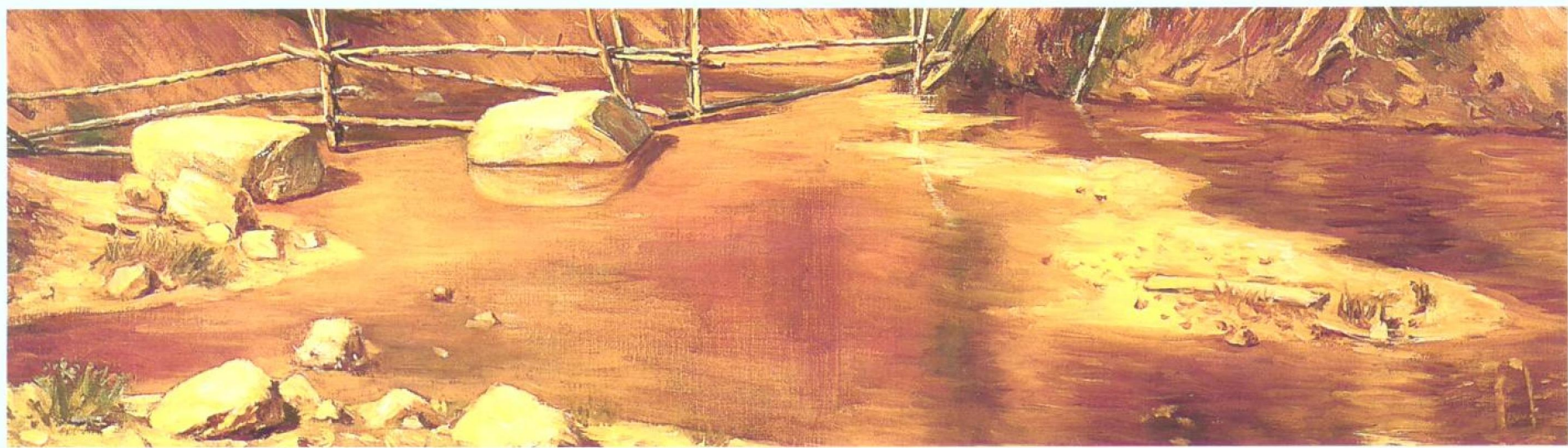

④ 进入全面深入塑造阶段。在原有素描稿的基础上铺大色块。注意地面和树木的整体色彩关系，以及树木从左至右、从前至后的色彩变化。另外应处理好亮部和暗部的色彩冷暖关系。希施金在画风景时所用的笔都是较小的狼毫和尼龙圆头笔。此阶段松节油已经不用，亚麻仁油和速干油用得也很少，因笔触细小，无需用油。

希施金有着超凡的写实能力和处理复杂画面的构图能力，从他的画中我们可以看出那严谨的造型、高超的用笔、用色的技巧。可以说在他的画中，每一笔都包含着素描关系和色彩关系。

⑤ 铺完大体色后，开始耐心地对各个局部作深入刻画。池塘的水可用较薄的颜色刻画，一气呵成。笔触之间的过渡要柔和，为了更充分地表现出水的质感以及丰富的色彩，可用一支干净的笔轻扫一下。要注意水与干土之间的色相和明度的区别。松针的色彩变化是很微妙的，最暗的松针颜色可用翠绿、熟褐、黑等颜色调成，亮部松针是用中绿、深绿、土黄、中黄、熟褐、白或中黄、中绿、白等颜色调成，要画出松针蓬松的感觉。用小号笔细心地描画出苍老的树皮。这时的色彩要尽量调准确。

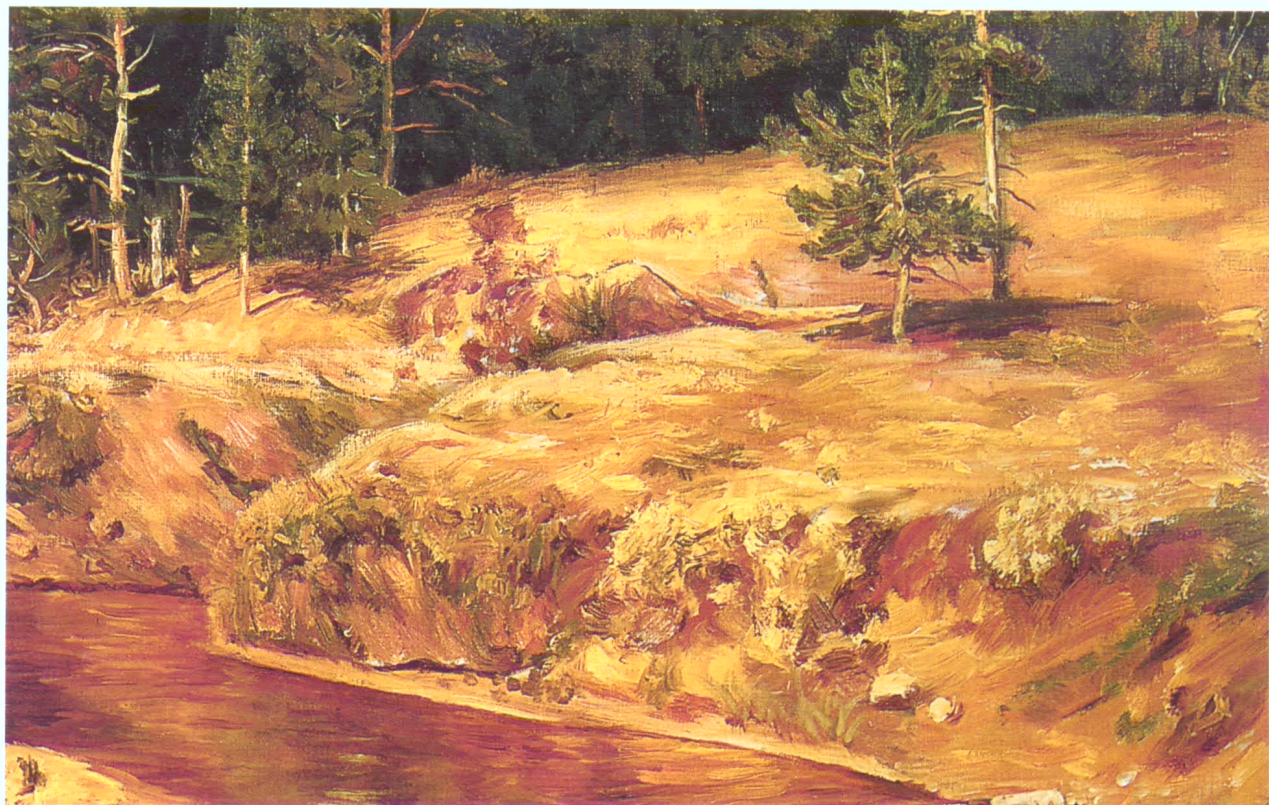

⑥ 仔细刻画出池塘中的小石头、木栏等所有细节。水中的小石头最好用透明画法刻画，即先画好池底的小石头，干透，用薄薄的油彩（不加白色）罩上，这样就能表现出清澈见底的水面效果。待所有的画面细节画完后，再回到整体上来，对画面主次、虚实、强弱等因素作最后的调整。作品完成后油彩完全干透后（半年以上），涂上一层亮油，色彩会更加亮泽、明快。

树林不要画“闷”了，不要暗成一片，应有一些微弱的明暗层次变化。松针要成组的画，用笔应松动些。注意枝杆的尖端末梢处要画得相对实一点，而不是相反。

小土坡须画得结实、厚重，用笔要与松树和水有所区别。

由于希施金的画风写实入微，局部深入刻画往往需要前面所画的底色干后才能进行。为了节省时间可在作画过程中适当加入干燥剂。

■ 精典作品选

傍晚（局部） 希施金 1871年 布面油画

在森林中 希施金 1864年 布面油画

阳光照耀下的松树林

希施金 1880年

布面油画

瑞士风光 希施金 1866年 布面油画

在公园里 希施金 1897年 布面油画

■油画的基本工具和材料

油画的工具和材料一般都能在市场上买到,如果买来的不称心也可自己再作些加工,或者干脆自己制作

画笔:一般使用扁形的硬毫画笔为宜,因为油画颜料较厚,只有通过硬的毛笔才能把颜料蘸起来。软毫笔可以用来画柔和的东西,适合薄画法。另外还有圆形画笔,可用来画条状的物体,如树枝等。

画刀和刮刀:画刀又叫调色刀,刀口薄而富有弹性,可以用来调颜色,也可以像画笔那样把颜料堆到画布上作画,可造成一种画笔达不到的效果,它还可用来刮去画面上不满意的地方。刮刀比较厚,弹性少,主要用来铲去调色板上不用的颜色,不适宜作画。

调色板:调色板可以用三夹板制作,表面磨平后,涂上一层胶或清漆便可使用。颜色在调色板上的排列,可按各人的习惯,但也要有一定的次序,不能乱挤,应从暖色到冷色,从浅色到深色依次排列。

画架市场上画架的品种很多,选择实用即可,当然自己也可用木料做简易的画架。

油画内框通用尺寸规格

法国油画内框通用尺寸					(单位: cm)				
号数		人物 f	风景 p	海景 m	号数		人物 f	风景 p	海景 m
0	18 ×	14	12	10	15	65 ×	54	50	46
1	22 ×	16	14	12	20	73 ×	60	54	50
2	24 ×	19	16	14	25	81 ×	65	60	54
3	27 ×	22	19	16	30	92 ×	73	65	60
4	33 ×	24	22	19	40	100 ×	81	73	65
5	35 ×	27	24	22	50	116 ×	89	81	73
6	41 ×	33	27	24	60	130 ×	97	89	81
8	46 ×	38	33	27	80	146 ×	114	97	89
10	55 ×	46	38	33	100	162 ×	130	114	97
12	61 ×	50	46	38	120	195 ×	130	144	97

英国油画内框通用尺寸				(单位: cm)			
全身像	70 × 106	半身像	40 × 50				
全身像	58 × 94	小型半身像	34 × 44				
小型全身像	52 × 88	小半身像	28 × 36				
半身像	44 × 56	四分之三肖像	25 × 30				
风景画	30 × 50	36 × 54	40 × 60				

意大利油画内框通用尺寸						(单位: cm)				
18 ×	24		35 ×	40	45 50	60 ×	60	70	80	90
20 ×	25	30	40 ×	50		70 ×	80	100	120	
24 ×	30		45 ×	55	60	80 ×	80	100	120	
25 ×	35		50 ×	50	60 70	100 ×	100	120	150	
30 ×	40	50								

德国油画内框通用尺寸				(单位: cm)			
18 × 14	32 × 24	46 × 38	65 × 54				
21 × 16	35 × 27	54 × 46	73 × 60				
24 × 18	41 × 32	61 × 50	80 × 110				
27 × 21							

内框和画布:内框多用杉木制成,制作很简单,但要注意每个边内侧做一个斜面,使绷上去的画布和框边留有空隙,这样画布可绷得更加平整。绷画布还需要准备绷布钳和钉枪。当然,现存做好底子的油画布也有卖,讲究一点的话可买亚麻布自己绷布自己做底子。

油画颜料:颜料的品种很多,目前国产的颜料质量也不错,不同的颜色系列应有尽有,均可选用。作画时不需要把所有的颜料全挤到调色板上,可根据对象选用颜色。

调色油、松节油、上光油:调色油是作画时用来稀释颜料的。(现在还有一种称为“三合一调色油”使用效果比较好);松节油挥发性较强,一般用来起稿子。用松节油画画面干得快,有时会连同颜料里的油份一起挥发掉,使画面吸油而变灰,但也可根据各人喜好来选择用什么油,有些画家只用松节油。上光油需要等画面完成并干透(六个月)后再用。古典画法一般都用上光油,而近代许多油画家则很少使用甚至不用。

以上所列的画油画的基本工具、材料和运用方法,对初学者来说,更重要的是多多实践,只有这样才能了解和掌握更多的运用工具、材料的经验。