

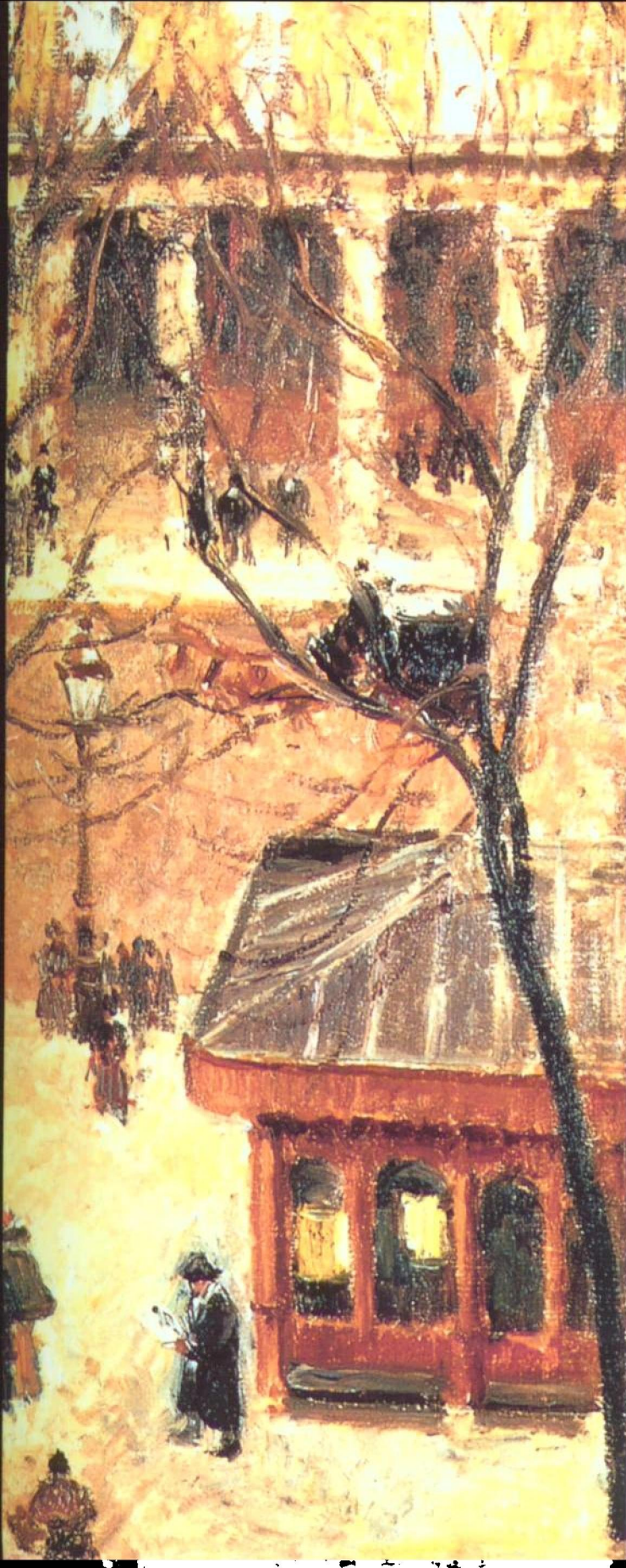
●拜师巨匠丛书

拜师

毕沙罗

■浙江人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

拜师毕沙罗 / 木子, 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 7-5340-1580-4

I. 拜... II. ①木...②黄... III. ①毕沙罗, C.
(1830~1903) —油画—风格 (文艺) ②毕沙罗, C.
(1830~1903) —油画—技法 (美术) IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 098591 号

拜师巨匠丛书——拜师毕沙罗

编 著: 木 子 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

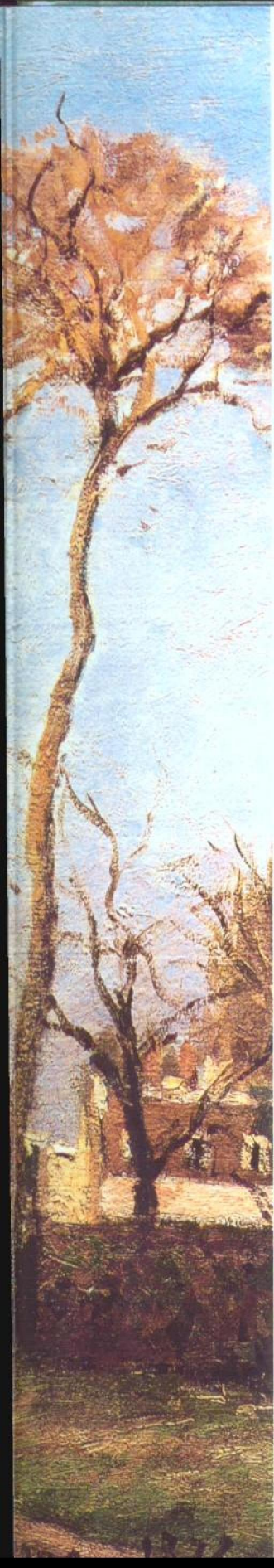
印 数: 0001—5000

ISBN 7-5340-1580-4/J.1386

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)

邻村入口 毕沙罗 1872年 布面油画 45 × 55cm

毕沙罗 Camille Pissarro

艺术人生

毕沙罗 (Camille Pissarro), 1830年7月10日生于丹麦安迪列斯群岛的法属殖民地圣汤姆斯, 父亲是一位法国犹太富商, 原籍葡萄牙, 母亲是殖民地的白种人。毕沙罗自小喜爱绘画, 但父母并不支持他。12岁时, 父亲送他去法国巴黎附近的帕希一家寄宿学校学习, 希望他将来从事商业买卖。但毕沙罗对此毫无兴趣, 他的素描天资在这里得到了充分发挥, 受到寄宿学校校长沙伏里的赏识。1847年, 毕沙罗结识了丹麦年轻画家弗里茨·梅尔伯, 两人志同道合, 一同前往委内瑞拉, 寻求艺术理想, 迈出了艺术人生中具有转折意义的一步。

1855年, 26岁的毕沙罗终于得到父亲的允许, 前往巴黎学画。起初在安东·梅尔伯的画室学习油画基本技法, 开始画些人像和农村风景, 对大自然的静心观察, 养成了他对户外自然光色的敏感。这年, 毕沙罗在万国博览会上拜访并结识了风景画家柯罗。毕沙罗对柯罗推崇备至, 在风景画上倾向于柯罗, 热爱田野景色, 经常描写日常生活中的自然景色和通往村落入口的小径、农场房舍的庭院、花园和菜园。1859年, 毕沙罗以《蒙莫朗西》这幅画参加官方沙龙展览。在瑞士学院, 他认识了印象派画家莫奈, 两人成为好友。尽管在1863年, 他的

作品开始遭到官方评审委员会的拒绝, 但这并未影响他探索的兴趣。

从60年代开始, 毕沙罗对印象派外光画进行了多年的探索, 并取得了一定的经验。在面对大自然作画的过程中, 毕沙罗离他原来所崇拜的一些现实主义画家的手法愈来愈远。他认为要表现出大自然中的阳光感, 必须突破旧的表现技法, 在自然中研究光的变化。1870年, 他创作了《卢夫西恩大街》、《伦敦雪景》、《通向凡尔赛的大道》等作品。同年, 因普法战争, 他避居伦敦, 几乎所有的画都遭到了不同程度的破坏。1871年6月返回巴黎, 与莫奈重逢, 交往甚密, 并结识了康斯太勃尔。毕沙罗与莫奈商议, 决定离开大城市, 到农村、田野去写生。毕沙罗再次来到卢夫西恩, 后又从1872年起住在蓬图瓦兹, 1874年创作了《蓬图瓦兹附近的采石场》, 并且参加了印象派画家在巴黎举行的画展。这时他完全投入到了光与色的研究中。从此, 他未曾在这类画展中缺席过。在当时的艺术圈里, 这类画展不能得到公众的理解, 维护、欣赏者少, 嘲讽、攻击者多。但毕沙罗是一个刚毅、执着的人, 他勇敢地面对舆论的批评, 相信自己的追求会找到知音。他继续着自己的创作与探索, 1875年创作了《小

桥》。1877年创作了《蓬图瓦兹之春》、《果树和果园》。到了70年代末期，他终于得到了批评界的青睐。

80年代初，印象派团体解体。毕沙罗结识了年轻一代的印象派画家西涅克和修拉。毕沙罗被后者正在探索的“点彩”画法所吸引，并热衷于此。他从不计较年长年幼，只要是创新的画法，他都不耻下问，并付诸创作实践。1882年《汲水井旁的妇女和小孩》与1886年的《第厄普的铁路》就是这个时期兴趣转换的画例。《汲水井旁的妇女和小孩》使人感受到强烈的正午阳光，人物的轮廓线几乎全被光所引起的色点模糊了，树木与杂草几乎全是用细笔触点出来的。最后，他还是舍弃了与他志趣不和的“点彩”画法，又重新按照自己的方式来作画，如1897年的《蒙马特尔大街的傍晚》。

1892年，毕沙罗举行了一次大规模画展，大获成功。但直到1899年，他才开始走运。他一生共创作了1600余幅作品，尽管巴黎官方美术学院一致抵制他的作品，但在几家拍卖行中受到了注意，在美国和法国获得成功，并得到后辈画家的极大珍重。

1903年，毕沙罗在巴黎逝世，给人们留下的印象是“他是一个具有伟大心灵的人，这个人对生活充满了热情与爱恋”。人们称他为“印象派的米勒”。

艺术风格

毕沙罗一生的画风，充满着一种农民的质朴，他热爱乡野与农村。他的绘画从农村风光画到城市街景，从未发生过重大的题材变异。在他早期的绘画中，深受柯罗的影响，仿效柯罗的色调，以橄榄色、橙色和紫红色作为对比性色调，用笔轻健，视野开阔。这种风景的光线一般从侧面射来，因而景物体积感很强。如《卢夫西恩大街》（1870年）。从70年代起，受到色彩透明技法的影响，毕沙罗对印象派外光画进行探索，并全力投入到光色的研究中，放

弃了柯罗的中棕色和中灰色调子，代之以光谱上的纯色。阳光的反射力在绿色树荫的对比中更显其色彩的魅力。色彩的笔触带有速写性，也不单纯为了表现物体的形，同时也是为了调整色彩的光效应，以增强画面的强烈印象，因而他展现出的是一个形体模糊而色彩绚烂的世界。在他的后期绘画中，由于受“点彩”画法的影响，创作的作品，展示给人的世界往往是一个细笔触点出来的光色鲜明、形体模糊的世界。晚年的作品将“点彩”画法与早期印象派的用色和笔法相互融合，抛弃了分色派的冷暖对比，保留了色彩之间的细微节奏与韵律，并且大胆以黑白造成光色对比，如《蒙马特尔大街的傍晚》（1897年）。

附：人生简历

1830年7月生于丹麦。

1841年被父亲送到法国读书。

1847年结识丹麦画家弗里茨·梅尔伯，前往委内瑞拉。

1855年前往巴黎学画，结识柯罗。

1859年参加官方沙龙展览，结识莫奈。

1863年作品开始受到官方评委会拒绝。

1870年普法战争爆发，暂避英国，已有作品损失严重。

1871年6月重返巴黎，重逢莫奈，并结识康斯太勃尔。

1874年参加巴黎第一次印象派画展，受到批评。

1885年经西涅克介绍认识修拉，兴趣转向新印象主义理论。

1892年举办大规模画展取得成功。

1899年作品在拍卖行中受到重视。

1903年11月去世，终年73岁。

蓬图瓦兹之春 1877年

蒙马特尔大街的傍晚 1897年

彭吉火车站 1871年

邻村入口 毕沙罗 1872年 布面油画 45 × 55cm

■ 《邻村入口》

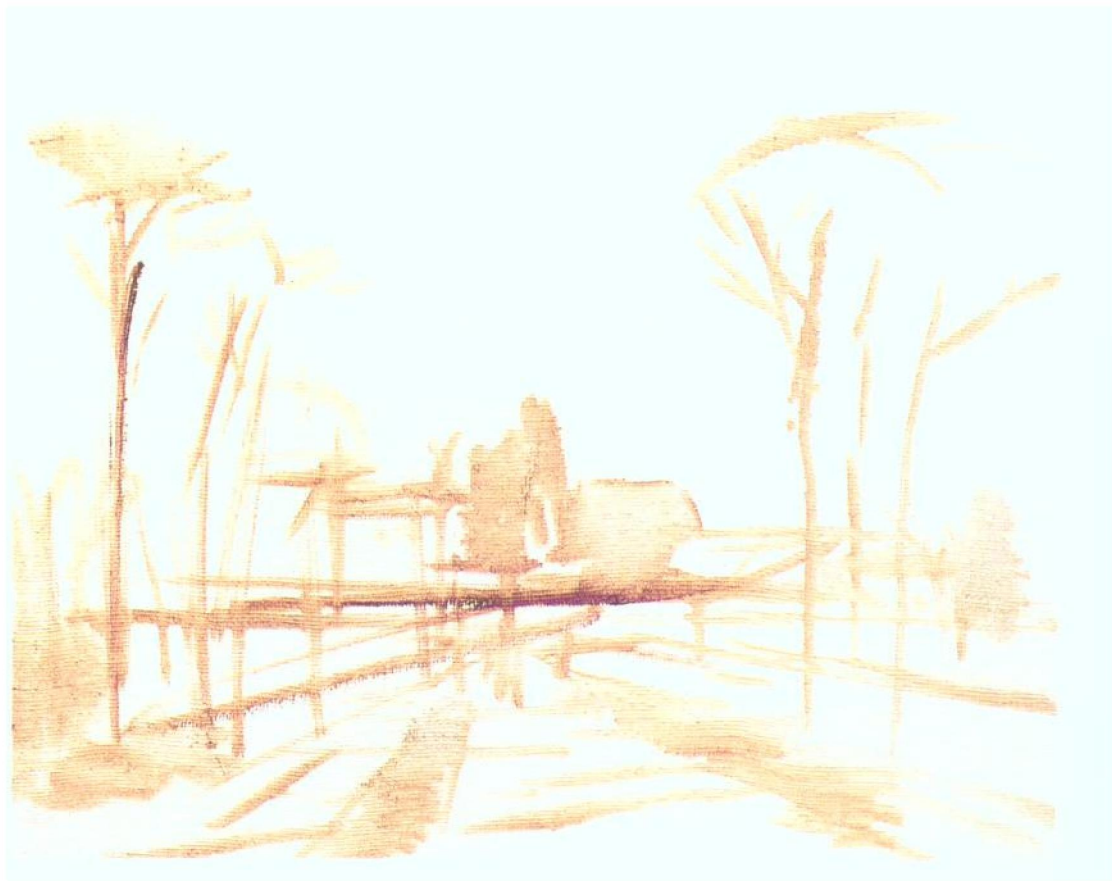
《邻村入口》一画着重表现了夕阳下树木林立的乡村大道，这也是毕沙罗最喜欢描绘的景色之一，因为这种画面给人以明朗、率直、朴实。在此画中由于画家将地平线放在了较低的位置，两旁的树木显得格外高耸，加上大面积的天空，以及缠绵而深远的树木阴影，给人以宁静、爽朗、通透之感。这种仅以横、直、高、矮为主要对比因素的简单的画面结构，把毕沙罗和其他的印象派画家的绘画风格区分开来，使毕沙罗的绘画风格更具有有一种宁静、沉思和朴素无华的感觉，而不再有“印象派”的那种紧张气氛。

毕沙罗在印象主义的道路上经历了色光主义的画法之后，在他的晚期又重新回到了率直而又明亮的风景画上来，这些风景画建立在完整而又平衡的结构之上，颜色更加绚丽多彩，同时在明朗的色调和反光中，又显得额外透明和鲜艳。

在他成熟期的作品中可以看出，作为印象派画家，毕沙罗是一位始终不渝的外光追求者，深信科学对人类的进步意义，绘画与科学的结合，强力的吸引着这位始终不满足于现状，勇于探索的画家。

《邻村入口》步骤及分析

- 1 先以稀释的褐色构稿。在勾画轮廓线时应注意浓淡、虚实的变化及大体的素描关系。用笔要自然，使画出的轮廓虽简约却有一定的体积感和节奏感。

② 铺大色块。注意颜色的冷暖关系以及色块之间的色相关系，用大体色画出画面的基本效果，进一步明确物体之间的造型关系。

③ 暗部以薄油和干擦相结合，亮部则直接用厚颜色，在描绘过程中速度要快，始终抓住色彩之间大的关系，用笔用色要同形体造型及气氛表达相关联，否则就有堆砌之嫌。

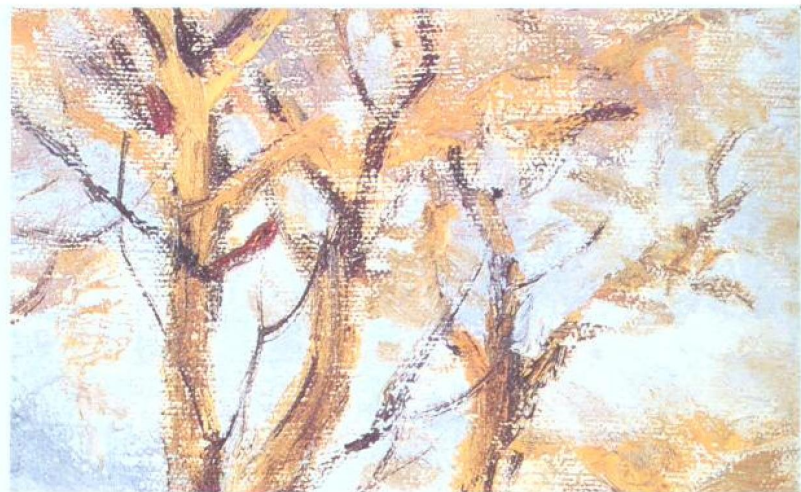
像莫奈一样，毕沙罗也同时用好几块画布作画，画布表面通常做的比较光滑，质地较细，上面的底子看上去是吸油底子，起稿时通常用大量稀释了的深蓝色颜料或褐色颜料作画，并根据一天当中日光的变化，几幅作品交错进行。

由于天气条件的变化，毕沙罗要在这些画上往往要反复画许多次。因此画布的色层有时 would 达到相当厚的程度，特别在他后期的作品中，人们感到颜料有些过厚——也就是画家们所说的“编织感觉”。

从严格意义上来说，印象派的题材就是艺术家本人实际生活的世界——也就是他所熟悉的生活场景（人物和风景）。这些场景给予他们的直接视觉感受以至于使他们感到应该尽量原封不动地把这感觉搬到画面上来。尤其是色彩，他们观察得更加细致，认识到阴影本身是有颜色的，而不仅仅是比物体颜色稍暗一些的色调。

④ 开始深入刻画细部。注意整体气氛的把握，造型疏密关系拉开，色彩关系进一步调整。用笔要讲究流畅和凝重的对比，用色要有干湿变化，这样画面的语言就会显得比较丰富。

用轻松、自由的笔法来表现树的形状。在树枝上的描绘应注意树的本身结构，尽量做到虚实有至。

⑤ 进一步深入刻画。将画面中较平面的地方加强笔触，在各细部之间再做塑造以及色彩上的深入调整。对天空、树木、房屋、道路作进一步强化，并表现出它们不同的材质以及肌理效果，使画面在单纯中寻求其丰富的造型语言。

毕沙罗的艺术很少依靠笔触上的表现力，而几乎全凭他和塞尚称为“感觉”的那种东西，也就是说，用尽量简单的画法，自然地表现从自然界所观察到的细微的颜色和色调。在所有印象派画家中，他的制作方法是最简单的。

⑥ 最后作整体调整，如：整体色彩关系是否准确，素描关系是否到位，另外在画面的强弱、虚实以及用笔的节奏上再做一些相应的调整。

在整个作画过程中，毕沙罗会在他的画面上反复上色，这种技巧上的倾向与 1885 年毕沙罗决定改变他的画法有关，他在这个时期感到迫切需要的是这些小笔触或小点所能为他提供清晰、明快的表现手段，而并不一定是点彩派的那套绘画理论。

在完成天空和树的大体色彩关系以后应强调处理树和天自然的连接，以及树的造形、色彩冷暖的变化。

由于毕沙罗对自然界的色调层次的准确观察，在作画时，落笔的笔触较大，通常会以半英寸左右长，方向任意的笔触，用来覆盖整个画面；然后再在这上面复加上越来越小的笔触。

在用较大、随意的笔触描绘天空的同时就考虑天空和树的连接关系和轮廓的虚实变化。

■ 精典作品选

“楚”道 毕沙罗 1878年 布画油画 50 × 92cm

广场 毕沙罗 1898年 布面油画 72.4 × 92.6cm

纤道 毕沙罗 1864年 布画油画 81.9 × 107.9cm

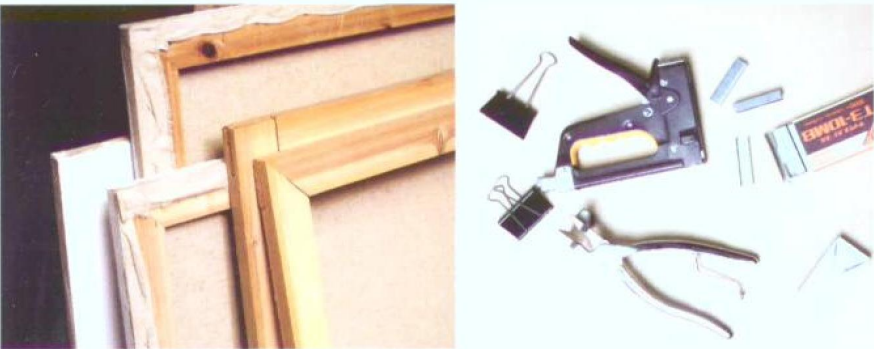
红屋顶 毕沙罗 1877年 布面油画 54.5 × 65.6cm

红房子 毕沙罗 1873年 布面油画 59 × 73cm

■ 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。