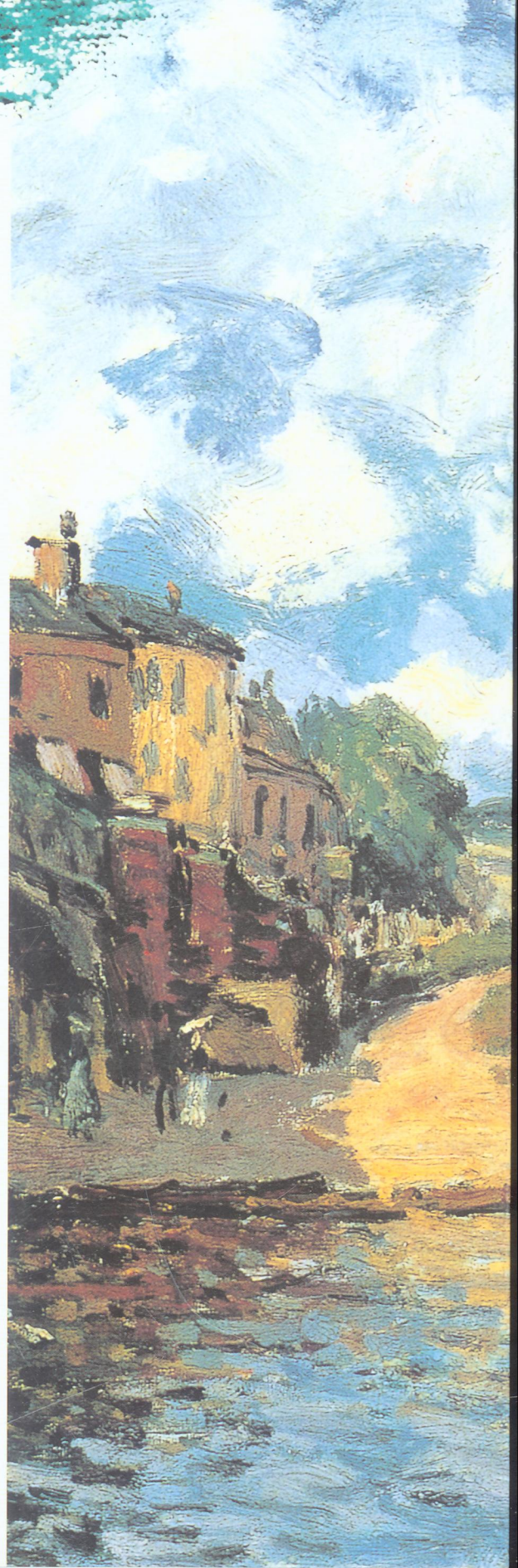

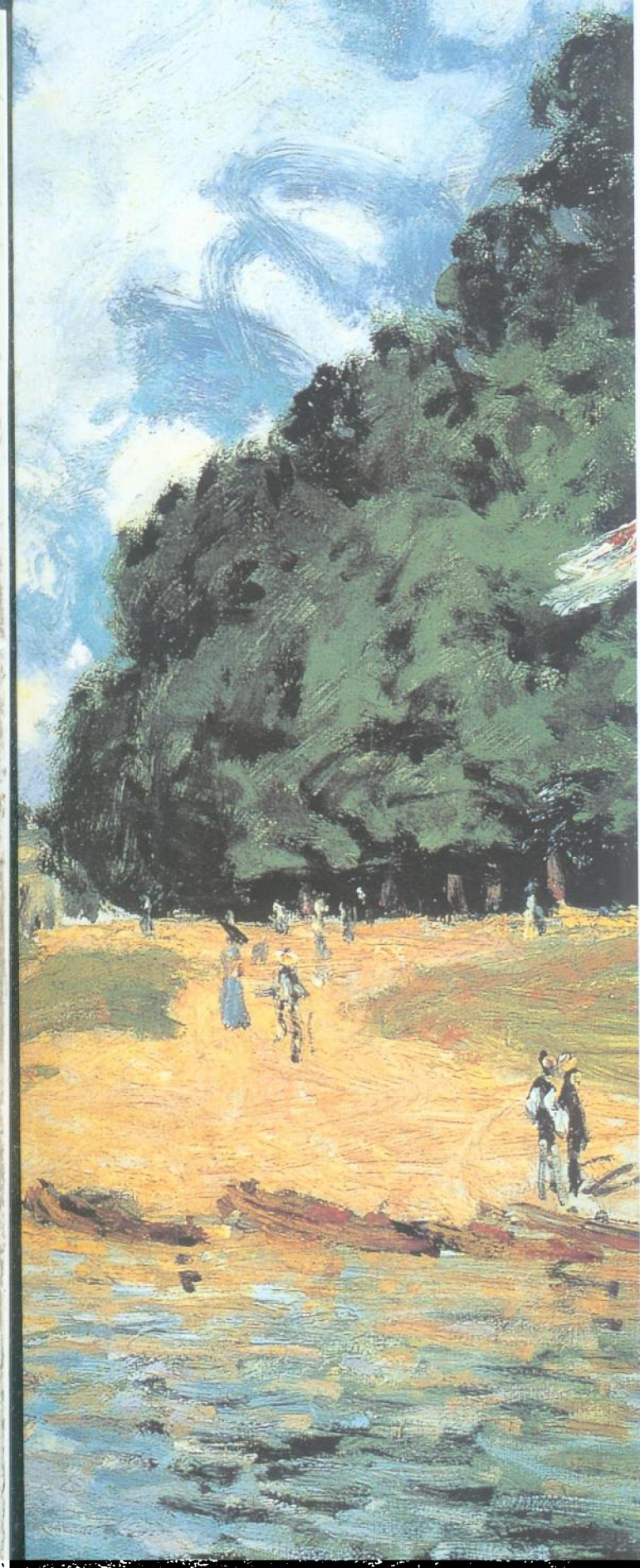
●拜师巨匠丛书

拜师

西斯莱

■浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

拜师西斯莱 / 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 7-5340-1582-0

I. 拜... II. ①木...②黄... III. ①西斯莱, A.
(1839~1899) — 油画: 风景画 — 风格(文艺) ②西斯
莱, A. (1839~1899) — 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 098741 号

拜师巨匠丛书——拜师西斯莱

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

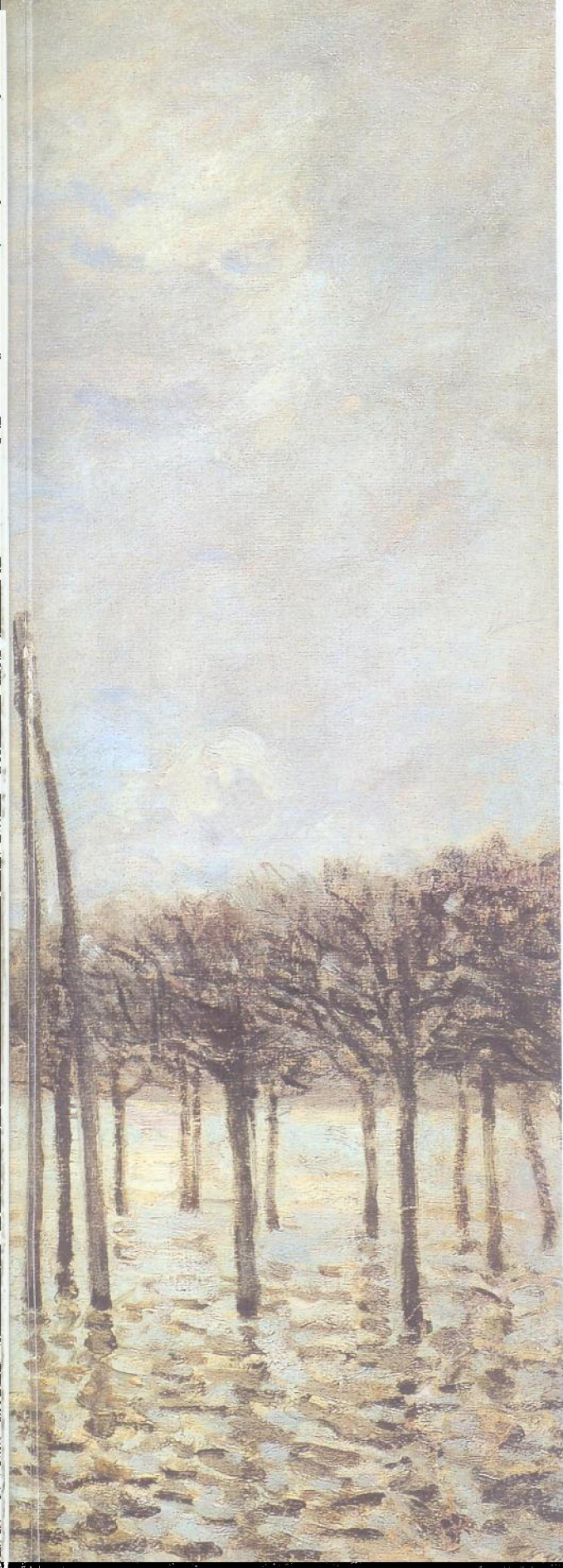
印 数: 0001—5000

ISBN 7-5340-1582-0/J.1388

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)

马利港的洪水 西斯莱 布面油画 1876年 60cm X 81cm

西斯莱
Alfred sisley

艺术人生

西斯莱 (Alfred Sisley) 1839 年生于巴黎，他的双亲都是英国人，但是西斯莱一生都在法国度过。父亲在伦敦和巴黎两地经商，家庭富裕，母亲酷爱音乐与文学，这对西斯莱的气质培养有很大的影响。西斯莱成年后父亲让他帮助经商，在这期间，他用心的研习透纳、康斯太勃尔的绘画。1860 年开始，西斯莱从古典画法中摆脱出来，在巴比松风景派画家的指导下学画，应用轻淡的色彩表现森林和乡村的景象，特别是柯罗那种充满诗意的柔和景色，使西斯莱为之倾倒。他很喜欢那种薄纱笼罩的景物，给人一种感伤的情调，他自认为柯罗的技法与他的气质十分接近。从他的绘画中可以看出早期印象派风景画的一些特点。

1862 年，23 岁的西斯莱得到父母的同意，彻底放弃商业，决心成为一名画家，进入格莱尔在巴黎的工作室学习。格莱尔自诩为古典派风格的画家，后来从事印象派绘画实践的画家几乎都出于他的门下。在这里西斯莱有幸认识了莫奈、雷诺阿、巴吉尔等人。在这个集体里他看到前进的道路，开始专心研究风景画，而且在他的一生中，几乎只画风景画，作品并没有深刻的变化。1866 年至 1870 年间，西斯莱的画受到沙龙的赏识，相对于其他印象派画家要幸运得多。他的作品《圣克劳附近的栗子树林荫大道》在 1868 年的沙龙展出，1869 年他的两幅作品《圣马丁运河风景》、《圣马丁运河的货轮》也在沙龙中展出。

如同其他印象派画家一样，西斯莱也受到库尔贝现实主义的启迪。1873 年，他逐渐介入印象主义的核心。由于父亲的去世，西斯莱的经济陷入窘境，但他仍继续投身于绘画。1872 年开始，他大部分的时间都住在巴黎西郊的乡野，此时的作品多以细腻的笔调营造微妙的画韵，完成了作品《阿戎特伊的塞纳河》、《阿戎特伊的麦田》，开始展现出他绘画的抒情特色。在 1872 年的一段时间里，他与莫奈在阿戎特伊共同创作，两人都画了一幅有树的山坡小径，莫奈对于色彩的执着给他的影响不小。

1874 年、1876 年、1877 年三次印象派画展，西斯莱都有作品参展，虽然印象派受到舆论不公正的谴责，但西斯莱始终坚持着自己的方向。与其他画家不同的是，他的

作品以风景为主，用独特的笔法与意境，传达出十九世纪塞纳河谷、村落及乡间的风光，反映出不同层次的自然光影。他用细腻的笔调营造出微妙的韵律与风格，总是透露出一丝淡淡的哀婉，如作品《塞弗尔之路》、《卢维森的雪》、《马利港的洪水》，他最优秀的作品基本集中在这一时期。

1880年，西斯莱搬到莫雷区，此处位于巴黎的东南方，靠近枫丹白露的森林，是塞纳河和罗婉河的交汇处。在这里西斯莱开始了他极端困顿与孤寂的隐居生活，他变得既多愁善感又急躁易怒，这时的作品，笔触开始变得粗造，缺少了早期作品中的灵感。他眼看着生命中的愉悦渐渐地离他而去，只留下从绘画中得来的乐趣一直陪伴着他。他大部分的时间都生活在莫雷，他有时回到英国，在汉普敦宫和泰晤士作画。他没有享受到自己思想与艺术的硕果，便于1899年1月19日因喉癌逝世于莫雷。

艺术风格

西斯莱是一个性格文雅而又沉默寡言的人，由于他的作品不多，历史上对于他的记载不如其他印象派画家那样详实。他虽坚持印象主义道路，但他却较少地接受印象派绘画中极具主观的因素。在对光的描述中，他保持着自身所特有的真实、生动与多变。他像莫奈一样敏锐地表现树叶的低语与水波的闪亮，但他比莫奈更善于保存风景的结构，并没有把它变成瞬间变幻的颜色和光的反映。在他的画里，形是严格的，并没有因空气而熔化，树就是树、屋就是屋。他主张风景画要有文学意味，每一幅画都要使人感到尽善尽美。他不要任何强烈、粗暴的效果，而以无穷的诗情画意表现出他宁静的生活。他遭受了与其他印象派画家类似的命运：贫困、饥寒、孤寂，不为人所知，他并不缺少天分，却一生厄运不断，并无惊心动魄的冒险经历。他以自己的感受用透明的色调表达热烈的阳光、灰蒙的天空、闪耀的河水和暖色调的积雪。他用笔从不大刀阔斧，以精细的写实手法展现他感受到的点滴光影，表现的物象虽少，但絮语潺潺。用他的话说：“这种以一当十，以小见大的手法，也很像中国庭院的布局。”特别是他的《马利港的洪水》这幅画，受到许多人的好评，画家毕沙罗就曾给予很高的评价，他说：“就我生平所见，在其他画家所画的洪水泛滥的作品中，很少有像他那样丰富和优美的，那是一件了不起的杰作。”本应表现泛滥的洪水，西斯莱却描绘成了“威尼斯水景”，他以不同的季节、天气、自然现象来展现诗一样的风景趣味。

附：人生简历

1838年，出生于巴黎。	1877年，参加第三届印象派画展。
1862年，进入格莱尔画室学习。	1880年，移居到巴黎的莫雷区。
1868年，参加巴黎沙龙展。	1894年，到诺曼底旅行。
1874年，参加第一届印象派画展。	1897年，到南威尔士海岸旅行。
1876年，参加第二届印象派画展。	1899年，在奥维尔瓦兹逝世。

初雪 1871年

洪水与小船 1876年

村道 1876年

马利港的洪水 西斯莱 布面油画 1876年 60 × 81cm

西斯莱的风景写生手法千变万化，有些写生作品采用的是富有表现力的快刷笔法；有些作品则画得较薄，不过他大部分作品均用画笔蘸饱稀色，有把握地、潇洒地在白底子上铺色。

《马利港的洪水》步骤及分析

① 直接用稀释的褐色起稿，定出房屋、树木等物体的大体位子。如视平线的位置，天空与水面的面积比例关系以及房屋和树林的位置呼应关系等，都需要安排准确。

■ 《马利港的洪水》

《马利港的洪水》一画，本应表现泛滥的洪灾，可是画家把这个景象描绘成“威尼斯水城”，似乎在净化这座城市。在此画中西斯莱用碎而有序的笔触表现了水的反光，天空的云雾，这种近乎于古典式的画法，显示了强烈的笔触趣味。他的写实技巧很强，但他从不被传统的形式所约束，时常以浓重的色块来堆铺画面，造成自然光线的流动感。这幅画展出后，受到了当时画界的强烈反响。

西斯莱作为印象派的画家，虽然在绘画观念上和其他印象派画家保持一致，但在一定程度上还是脱离了印象派绘画某些主观因素，如在对待外光技法上，他保持一种真实、生动而又多变的描绘特性。

② 用蓝灰色铺满整个天空和水面及物体的倒影(钴蓝色、白色、少许赭红)。用轻重交错的笔触、浓淡不一的色彩，大至画出云、屋等前后变化的色彩关系。

对于西斯莱而言，天空的描绘是极为重要的，他说：“天空的连续平面不仅会赋予绘画以深度，还会赋予其运动的感觉。”

③ 着色要在把握整体调子的情况下进行。首先应该确定好大的基调，在此基础上根据大的黑、白、灰关系定好色彩的冷与暖。各部分的颜色要少加白色，同时色调要严格把握，画时物体之间各部分应同步进行，相互协调，以便为下一步深入作准备。

④ 再次回到天空，尽量使色泽和质感接近原画。对于西斯莱等印象派的绘画，不能只是单纯的临摹细部，还必须去体会和表现画面的整体意境和自然感觉。

尽管西斯莱描绘出的是非常事态下的戏剧性场面，但它与画家的其它作品一样，所有节制的色调和整齐匀称的构图表现出安静平稳的气氛。在《马利港的洪水》一画中，西斯莱谨慎地选择视点，只是稍稍改变房屋和树干的比例关系，便使画面中仔细划分的房屋和树干给整体带来了纵深感和有节奏的动感。

西斯莱的画面虽然比较含蓄，但它对事物的观察却是十分敏锐的。有时他喜欢用抹刮的技法，使画面显得更为细腻，这就好比用炭条或色粉笔作画的人，为了使某些线条不至于刺眼，就轻擦这些线条，使颜色左右匀开，变得淡而模糊，以便在上面再画别的东西。

⑤ 画出前景的房屋，小船和树木。以黑色勾出小船和树木，对于船上的细小物体不必过于追求其色彩是否准确，只要以深褐色，棕褐色等调色板上已有的颜色画出即可。

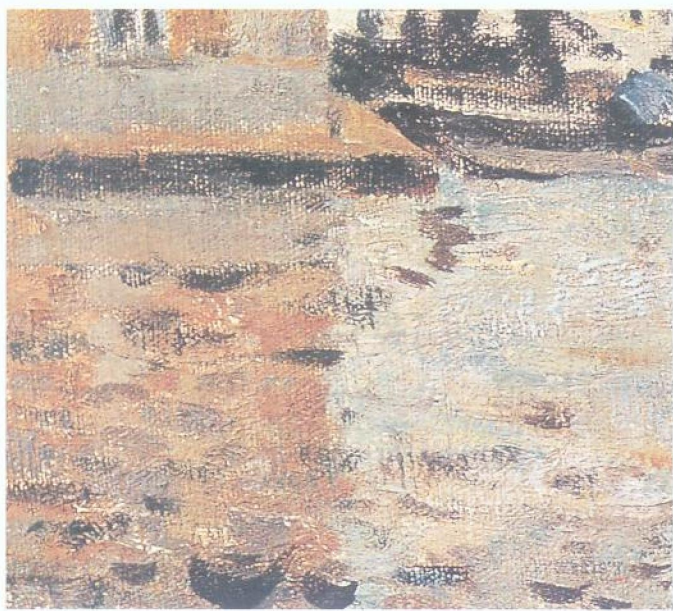
⑥ 随着近景向远景的移动,水和树木的颜色也逐渐淡化。这样有助于表现出近景与远景的纵深感。注意房屋、小船、树木、天空和水的反射,在这阶段深色要略厚,用笔要迅速,这样可以逼真的表现出水中的各物体的倒影。接着再次按顺序进行各阶段的整理工作。

从1874年到第二年冬天,西斯莱搬到了马利,创作了一系列作品,并描绘了因1876年春天的洪水而受灾的城镇景象。现在,这些作品被视为他的最杰出作品。

7 从整体出发，对画面作虚实、强弱的最后调整。

西斯莱一生几乎都与河流相伴，他的作品几乎毫无例外地描绘了水。其作品中即使没有河流，多数也是以雨或者雪来滋润他的风景画。河流是天空的镜子，它使天与地交融在一起，并产生出无限的虚幻和超脱感。而这正是画家所追求的意境。

西斯莱迷恋于河水表面反射出来的不断变化的光影。他在快速横向涂画的银灰色底上大胆的叠加上茶色色块，试图表现出这种效果。使用这种团状线笔法，是印象派作品的一个特征。

这是整幅画中较重要的一个局部，在这里除了造型上的表现以外，应仔细观察各颜色之间的冷暖关系，在笔法的表现也要有主次虚实。

西斯莱在19世纪70年代的作品中用笔流畅，笔法多姿多彩。这里可以看出画家在描绘天空时的大胆而充满气势的笔触，把色层之间微妙关系和云层前后的连接表现的淋漓尽致。

■ 精典作品选

阳光下的莫莱圣母院 西斯莱 1893年 布面油画 65 × 81cm

阿戎特伊的大街
西斯莱 1872 年 - 1874 年
布面油画 65.8 × 46.7cm

汉普顿宫桥 西斯莱 1874年 布面油画 46 × 61cm

远眺圣马梅 西斯莱 1880年 布面油画 54 × 73cm

卢维森的雪

西斯莱 1878 年

布面油画 61 × 50.5cm

巴黎奥赛美术馆藏

■ 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。