

安野光雅的十二堂绘画课

(日) 安野光雅 著·绘 艾茗 译

安野光雅^的
十二堂
绘画课

(日) 安野光雅 著·绘
艾茗 译

图书在版编目 (CIP) 数据

安野光雅的十二堂绘画课 / (日) 安野光雅著绘 ;
艾茗译 . -- 北京 : 九州出版社 , 2017.3 (2018.6 重印)

ISBN 978-7-5108-5072-1

I . ①安… II . ①安… ②艾… III . ①绘画技法
IV . ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 027224 号

ANNO MITSUMASA FŪKEIGA WO EGAKU

Copyright © 2006 by Mitsumasa ANNO

First published in Japan in 2006 by NHK Publishing, Inc.

Simplified Chinese translation rights arranged NHK Publishing, Inc.

through Japan Foreign-Rights Centre/Bardon-Chinese Media Agency

Chinese Simplified translation copyright © 2017 by Beijing Double Spiral Culture &
Exchange Company Ltd.

ALL RIGHTS RESERVED

安野光雅的十二堂绘画课

作 者 (日) 安野光雅 著 · 绘 艾茗 译
出版发行 九州出版社
地 址 北京市西城区阜外大街甲 35 号 (100037)
发行电话 (010) 68992190/2/3/5/6
网 址 www.jiuzhoupress.com
电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷 北京天工印刷有限公司
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 16 开
印 张 7
字 数 40 千字
版 次 2017 年 7 月第 1 版
印 次 2018 年 6 月第 3 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5108-5072-1
定 价 58.00 元

★版权所有 侵权必究★

以前来我们家玩的有位象棋国手，米长邦雄，他有一段话让我感触颇深。大概的意思是说：“如果你想毁一个人，就手把手地教他，等他飞速进步到一个程度，那就是终点。如果你真想培养一个人，只要默默看着他，等他靠自己的力量爬上来。如果他真是那么热爱象棋，一定会进步，越过某一道线。”

“画画也是同理。换句话说，你喜欢画画，这才是最棒的基础。”安野光雅如此说。

颜料和纸张也是画画的基础。

在翠绿的群山环绕、清冽的泉水流淌的法国孚日山脉地区的阿诗村，看纸张到底是怎样造出来的。绘画，不必知道颜料的源头，只要去商店购买就行？安野光雅说了解原料的历史和制造，也很有必要。

探访梵高曾经创作的地方，安野光雅感叹：“那是梵高用热情创造出的画，而不是机械性的。”绘画也不在于技术，最重要的是创造性。

安野光雅的绘画之旅，也邀请你一起走进诗意盎然的绘画世界。

更多精彩内容，欢迎搜索微博
微信“双螺旋童书馆”！

安野光雅

画家、绘本作家、随笔作家。

1926年出生于日本岛根县津和野町，山口师范学校研究科毕业。1968年以《不可思议的画》（福音馆书店）出道，从此开始了源源不断的绘本创作。

主要著作有《ABC之书》、“美丽的数学”系列、“美丽的童话绘本”系列、《天动说》《儿童的季节》《田野的花和小精灵》《安野光雅画集》《童话国的邮票》《旅之绘本I~V》，等等。

安野光雅的作品不仅在日本国内非常受欢迎，在国际上也大放异彩，至今已获奖无数。荣获日本国内的艺术类奖文部大臣新人奖、产经儿童文化奖首奖。英国格林威奖特别奖、美国号角书奖、纽约科学院奖、布鲁克林美术馆奖、捷克BIB金苹果奖、意大利博洛尼亚国际儿童书展设计大奖，等等，更在1984年荣获国际童书界最高荣誉的“安徒生奖”画家奖。

安野光雅以画风细腻写实著称，他擅长运用想象力与好奇心，将艺术与科学融为一体，创造出兼具知性与诗意又充满童趣的作品。

策 划：双螺旋童书馆

特约编辑：唐 浒 耿晓琴

责任编辑：陈春玲

封面设计：Edge_Design

目录

序 言 4

梵高的教堂——奥维尔小镇（法国） 6

自由描绘

光影与色彩——瓦兹河（法国） 16

点彩实验

瓦兹河畔——奥维尔小镇（法国） 26

梵高——从写实中解放出来

速写风景——科茨沃尔德（英国） 36

用线条描绘风景

科茨沃尔德的秋天——科茨沃尔德（英国） 42

英国的秋天

画画的工具 48

我常用的画具

法国农庄的造纸厂——阿诗（法国） 56

造纸的流程

英国的颜料厂——沃特福德（英国） 64

颜料的制作过程

房屋倾斜的村庄——拉文纳姆（英国） 74

画的重力感

种满葡萄的山丘——利克威尔（法国） 80

俯瞰的风景

法国的古老城市——斯特拉斯堡和翁弗勒尔（法国） 90

富有人情味的街道

托斯卡纳的山丘——皮恩扎（意大利） 106

描绘开阔的风景

后 序 110

安野光雅^的
十二堂
绘画课

(日) 安野光雅 著·绘
艾茗 译

目录

序 言 4

梵高的教堂——奥维尔小镇（法国） 6

自由描绘

光影与色彩——瓦兹河（法国） 16

点彩实验

瓦兹河畔——奥维尔小镇（法国） 26

梵高——从写实中解放出来

速写风景——科茨沃尔德（英国） 36

用线条描绘风景

科茨沃尔德的秋天——科茨沃尔德（英国） 42

英国的秋天

画画的工具 48

我常用的画具

法国农庄的造纸厂——阿诗（法国） 56

造纸的流程

英国的颜料厂——沃特福德（英国） 64

颜料的制作过程

房屋倾斜的村庄——拉文纳姆（英国） 74

画的重力感

种满葡萄的山丘——利克威尔（法国） 80

俯瞰的风景

法国的古老城市——斯特拉斯堡和翁弗勒尔（法国） 90

富有人情味的街道

托斯卡纳的山丘——皮恩扎（意大利） 106

描绘开阔的风景

后 序 110

序 言

说到画画，最好从零开始。话是这么说，但总不能沿着美术史一直追溯到原始绘画吧。印象派拉开了近代绘画的帷幕，我想以此为原点，重新学习。

没有所谓专家、外行的藩篱，只要你热爱画画，咱们就可以一起琢磨。

例如，点彩派（下文中会讲到），到底是怎么回事呢？就是绘画理念一致，技术层面也互相影响，最终固定下来形成的一种流派。

而另一方面，绘画看重创造性，排斥模仿。能用“点彩”来概括，说明他们过于追求技术。不光是点彩，只要流派出现，就蕴含着通往下一个创造的征兆。

换句话说，比起看重流派、压抑个性，能够随心所欲地画画，创造出自己的世界，才是理想状态。当然，这非常难。这么说呢，像在给自己找借口：万一书派不上用场，可怪不着我哦。

我一直认为，技术可以传授，而内在的创造力却无法教导。就像我反复强调的，这需要自己体会。

都说围棋高手出自外行。如果你读这本书时对画画一窍不通，那就太棒了。你还没有被死板的观念禁锢，充满了打造个人风格的无限可能。

梵高在奥维尔小镇度过了生命中最后两个月的时光，而这座小镇也因此闻名于世。

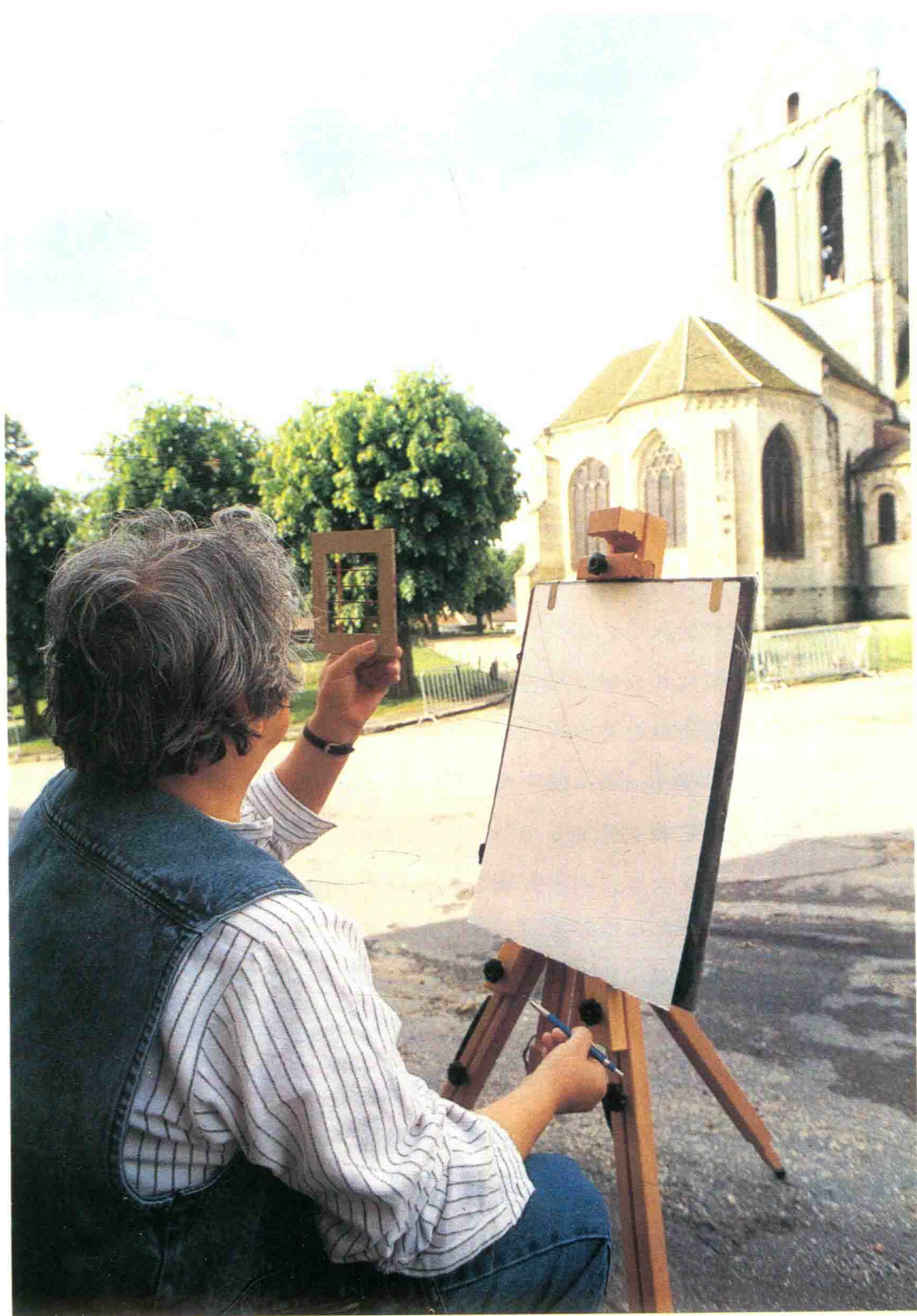
印象派是现代美术的摇篮，而这座小镇，对我来说犹如圣地。所以，我想站在这个起点上，探讨画画的事。

说句题外话，在和梵高立志成为画家，前往巴黎同样的年纪，我初次造访这座小镇，留下了很多回忆。这里有梵高画过的教堂。

《奥维尔教堂》是梵高晚期的作品。笔触狂放，犹如在燃烧一般。颜色、形状都与实物大相径庭。但却比写实画法的教堂更打动人。为什么会这样呢？如果写实地描绘教堂，又会怎样呢？先不说现在，就是和梵高同时代的写实创作，没准儿比他画得还好呢。

我做了个取景框，带着出了门。

为了说明远近法，丢勒曾经画过一张木版画。

我试着用写实风格描绘梵高的教堂。头一次用取景框来作画。

在写生对象前面放个取景框，上面画有棋盘格线。在画布上画上同样数目的线条。重点是还要有一个静止的窥视孔。透过窥视孔，观察写生对象，挨个把棋盘格里的图像画下来。只要写生对象静止不动，就能画出符合远近法的画。

据说，这种画法最早出现在大约五百年前的文艺复兴时期。

远近法是把三维空间画成二维图像时遵循的法则。例如，站在笔直的铁路线上，遥望远方。两条平行的铁轨，在遥远的前方相交于一点。铁轨上的枕木越来越小，枕木的间隔越远越小。像这样，我们能够直接感知远近法。而等到作为绘画理论完善后，才形成了远近法。

有人说丢勒发现了远近法，也有人说是列奥纳多·达·芬奇，还有人说是设计了佛罗伦萨圣母百花大教堂的布鲁内莱斯基。不管怎样，当时的艺术家们都很热衷于远近法的研究和运用。

根据远近法创作的画，就像透过小孔窥看的风景。不管个头高矮，透过同一小孔，看到同样的风景。固定时间、视角，不掺杂感情成分，如同相机拍摄的风景照，只是留住了世界的某一瞬间。这一切在如今看来理所当然，而在当时却格外新奇。想必是崭新而令人惊叹的视觉世界。

在19世纪末印象派出现以前，这种结合了远近法的绘画方式一直决定着西欧的绘画走向。文艺复兴之前，仅仅作为肖像画、宗教画背景出现的风景画，通过远近法，强调层次感，进行远近景的切换，成为了绘画领域的独立分支。

试用取景框

一般来说，画人像时，从脚画起，特别难。因为和常规的人像不同。但如果用取景框，就像拍照一样，变得很简单。例如，石膏像素描，其实就不用取景框，写实地描绘对象的训练。这种方法在以前的美术入门书里经常出现。另外，画风景画时用取景框，与其说符合远近法，不如说是为了考虑构图，从风景中撷取自己想画的场景。

在停车场发现的木框，很像取景框。大概是方便玫瑰攀爬的篱笆吧。

我尝试了一个大胆的实验，采用取景框描绘梵高画过的教堂。我还是第一次用取景框呢。这个狂妄的实验很快就遭遇了挫折。

首先要反省的是和教堂的距离过近，无法充分利用取景框。本来嘛，取景框没有固定住，眼睛也移位的话，是无法精准写生的。我因为以前练过石膏素描，过于自信，误以为动一下没关系，结果大错特错。拿着取景框时，手或者身体，哪怕稍微动一下，取景框就派不上用场了。

于是，我放弃了在教堂前写生的念头。到底该怎么办呢？我怀着失落的心情，继续寻找合适的地点。转到车站前的停车场时，我发现了一个巨大的木框，它就像个超级取景框。到现在也弄不清那是干什么的。没准儿是方便玫瑰花攀爬的篱笆吧。不管怎么样，从那个地方看教堂正合适。

这样的偶然让人惊叹，我开始着手去画教堂。这次的取景框是固定的，比刚才画起来方便。但还是不行。没有窥探孔，让我很焦躁。好歹画完了，却还是不满意（12~13页）。

梵高时代的教堂一如昨日。

如此一来，我只好彻底放弃用取景框进行写实描绘的想法。一部分是因为技术问题，但主要还是心理原因。

尽量自由地绘画

用取景框画画时，我觉得自己像是变成了机器。干吗非得自找苦头呢？明明是自己提出的想法，中途却多次想放

弃。最终，我还是没法彻底变成机器。仔细观察梵高的画，我发现他没有用取景框。梵高早期用取景框学过写生，但他很快就放弃了。后来，他开始自由地描绘形体和色彩。那是梵高用热情创造出的画，而不是机械性的。

对比刚才那半机械性的画和梵高的画作，我忍不住想像梵高那样无拘无束地画画。绘画不在技术，最重要的是创造性。画者的感性决定一切。只要像梵高那样，把自己看到的東西和感受，坦率地画出来就行了。梵高的画作之所以打动我们，不在于他画得有多写实这样传统的问题，而是让我们看到了梵高精神的震撼。

话又说回来，我并不想去模仿梵高，最终还是要自由创作，探索自己的风格。这并非一朝一夕之事。但只要不讨厌画画，早晚有一天，能找到属于自己的风格。