

美术技法大全

世界历代名画家 技法剖析

林柳源 编译 四川美术出版社

SURVEY OF FINE ARTS SKILL

世界历代
名画家技法剖析

林柳源 编译 四川美术出版社

责任编辑: 何昌林
封面设计: 邵大维 高仲成
技术设计: 叶 兵

美术技法大全
世界历代名画家技法剖析
林柳源 编译
四川美术出版社出版发行
(成都盐道街3号)
新华书店经销
咸阳市印刷厂印刷
开本787×1092毫米 1/16 印张10 插页8
1988年3月第1版 1988年3月第1次印刷
印数 1—8100册
ISBN 7-5410-0134-1/J·132
定价: 7.90元

编者的话

《美术技法大全》带着广大读者热切的期望面世了。

她凝聚着著名美术家和美术教育家的智慧和创造。

她将为积累传统文化而整理名家技法。

她将为推动学术繁荣而介绍国内外美术技法的最新成果。

她认为，艺术允许偏执，技法应当多样，对各种风格流派均悉心爱护，同一科目也不妨各家并存，“阳春白雪”和“下里巴人”均有一席之地。

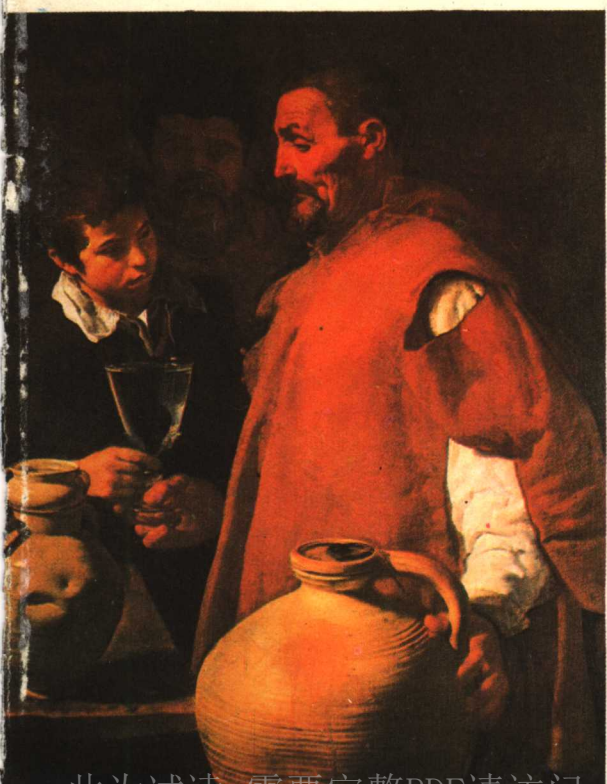
她努力避免技法书的学究气，力求生动活泼，突出实践性和实用性。

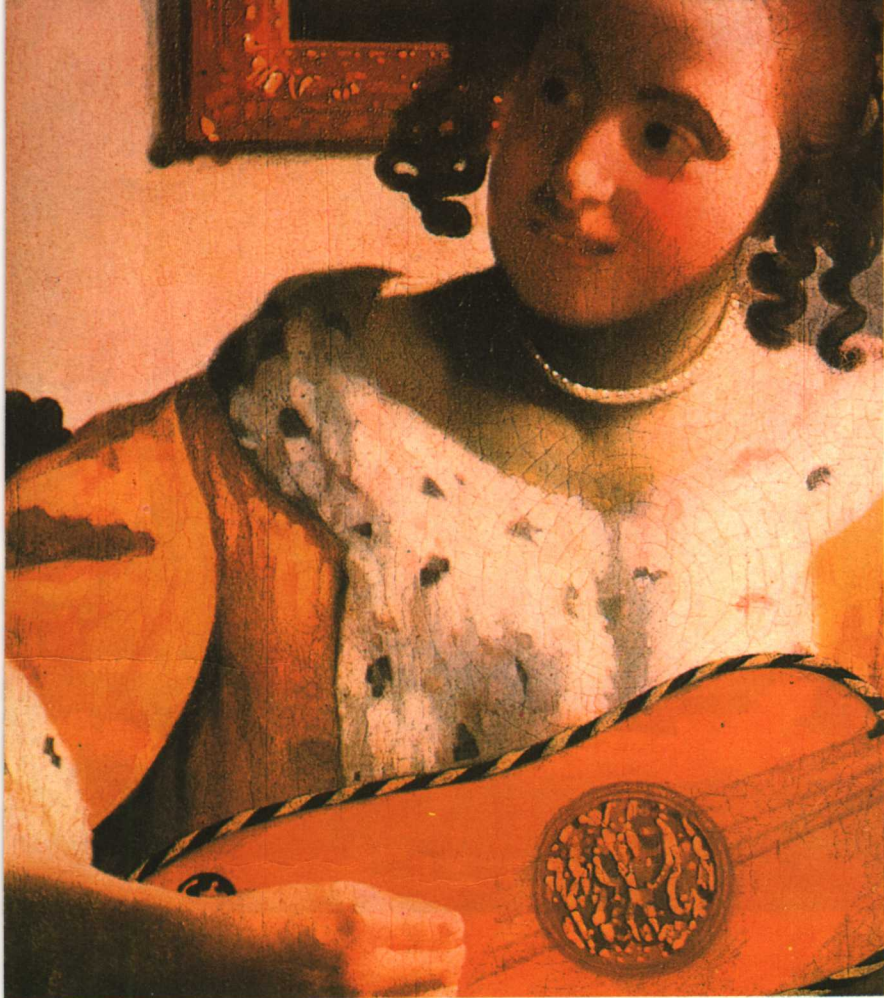
她为适应快节奏的社会生活，按国画、油画、版画、雕塑、工艺美术、壁画、年画、连环画、宣传画、素描速写等画种，分若干类，百余册出版。

她希望继续得到广大专家、读者的爱护和帮助。

- ▲ 1 爱姆斯的晚餐
- ▲ 2 塞维利亚的水贩
- ▼ 3 贝勒萨扎的盛宴—墙上的字

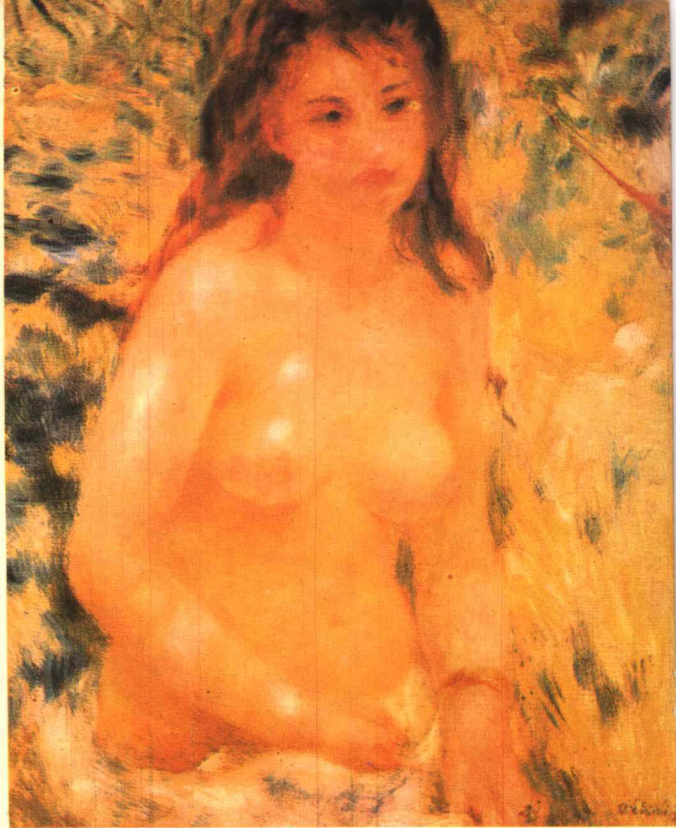

◀ 4 吉他演奏者（局部）

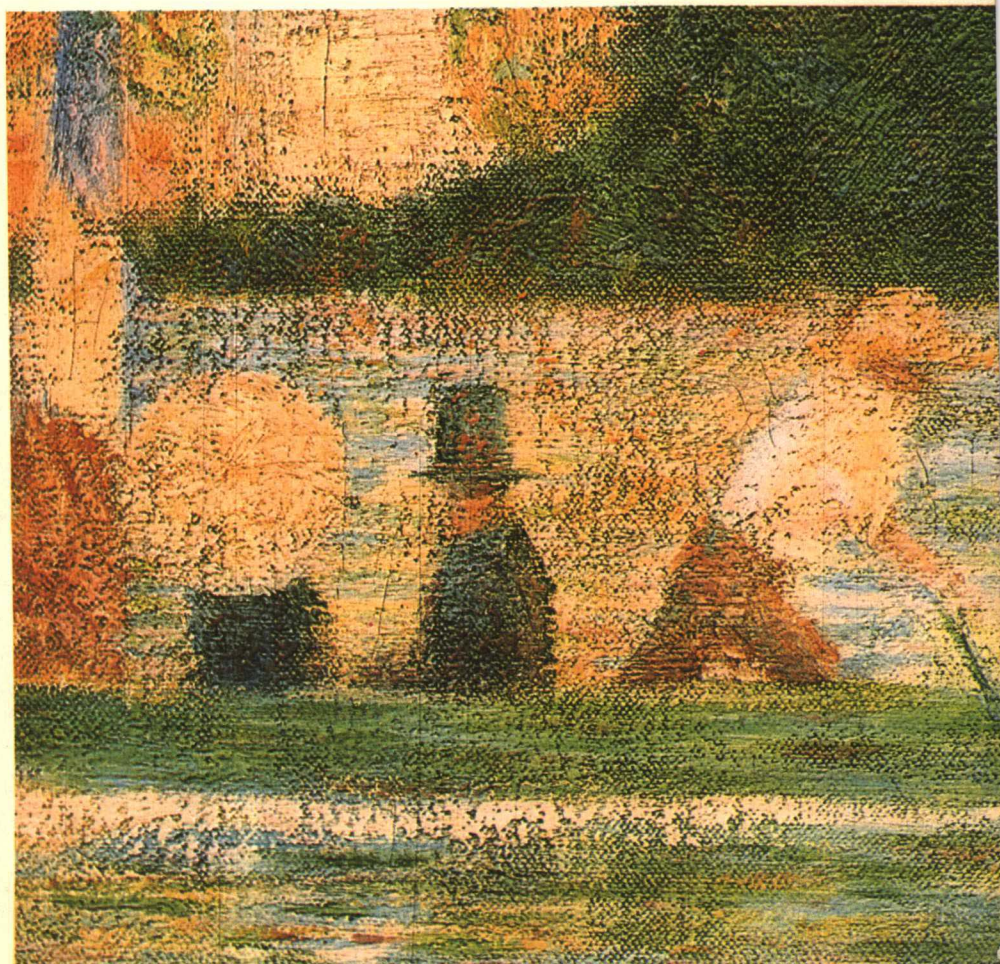
▶ 5 扮作宁美的哈特利太太和年幼的巴克斯

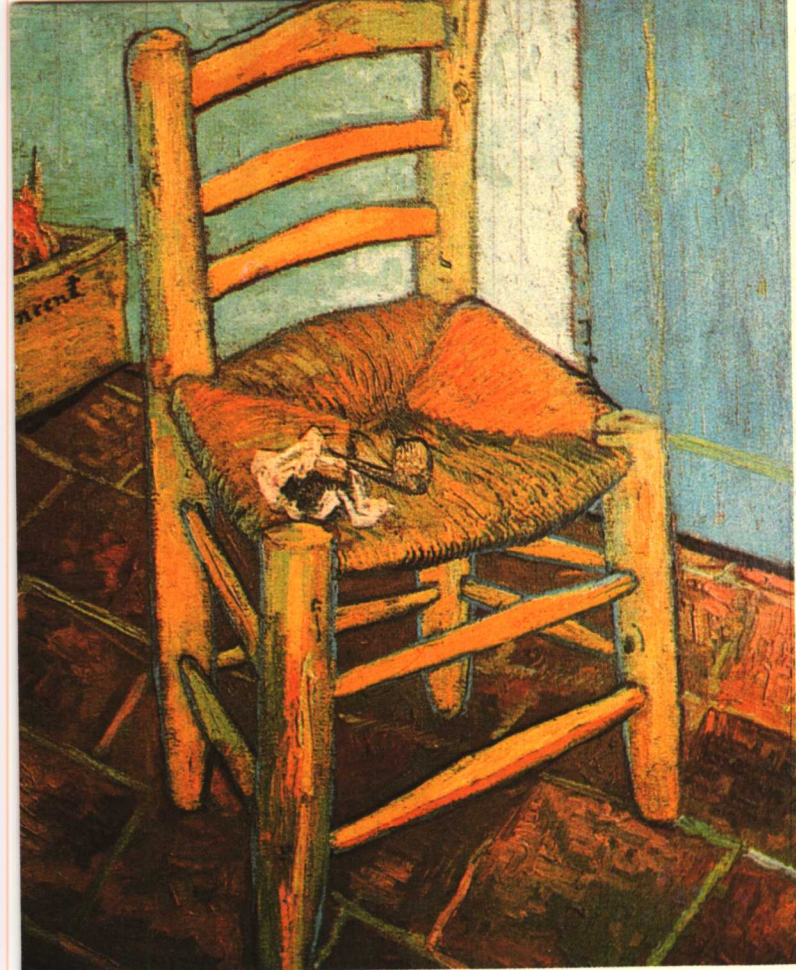
▼ 6 画家妻子肖像（局部）

- ▲ 7 觉醒的良知
- ▼ 8 阳光下的半身裸女像
- ▶ 9 阿尼埃尔的洗浴人（局部）

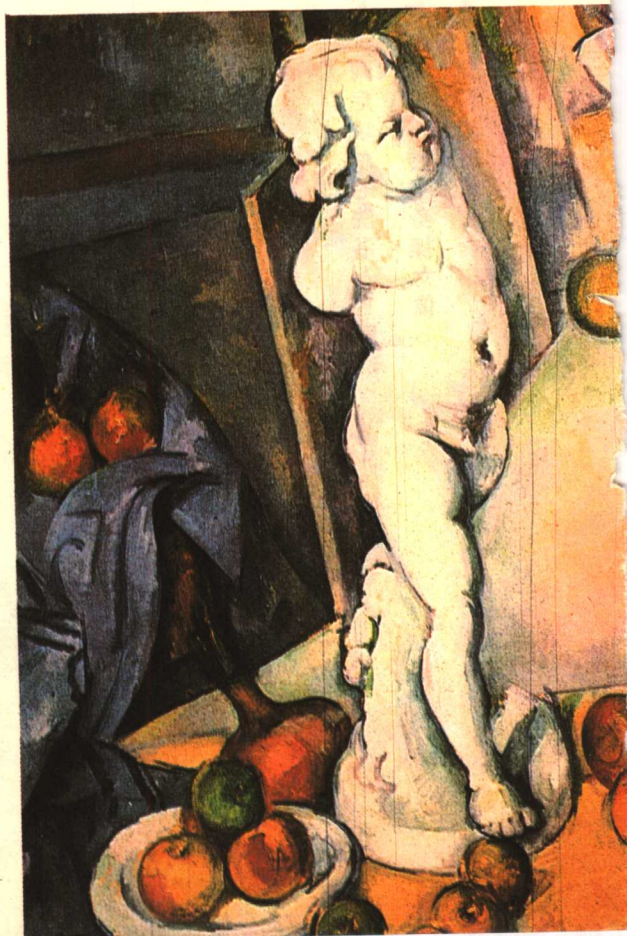
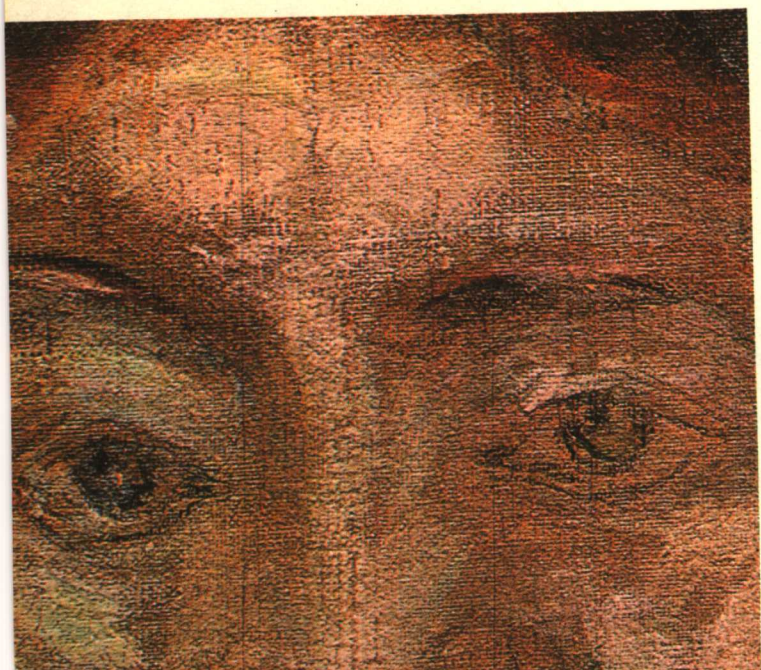

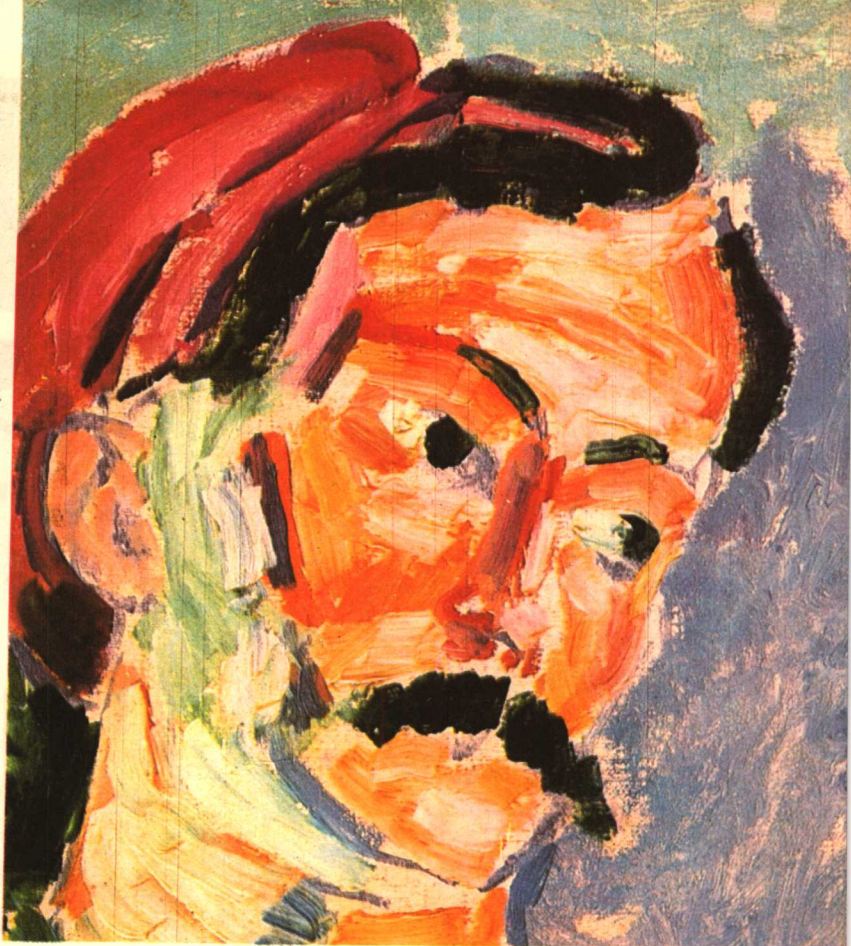

▲ 10 放着烟斗的椅子

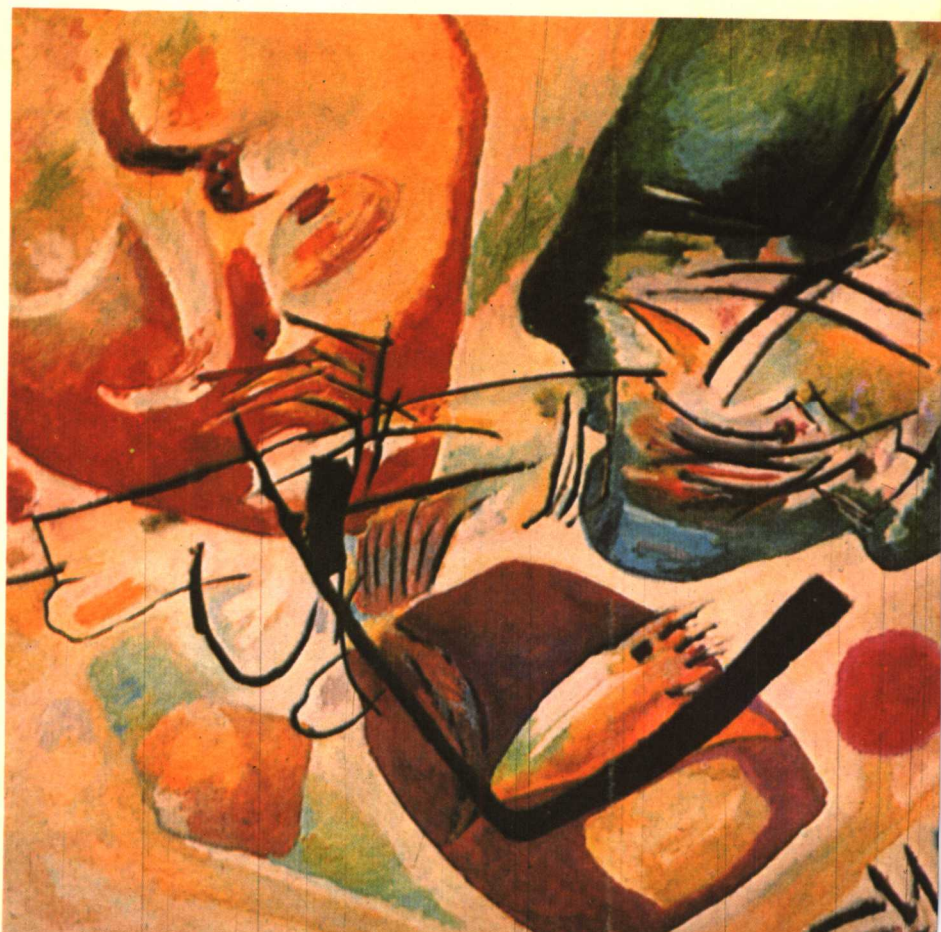
▼ 11 嫉妒 (局部)

▲ 12 静物、石膏像

- ▲ 13 圣诞节之夜，或牛的祈祷
- ▼ 14 安德列·德兰肖像（局部）
- ▶ 15 有黑色弓形线的作品

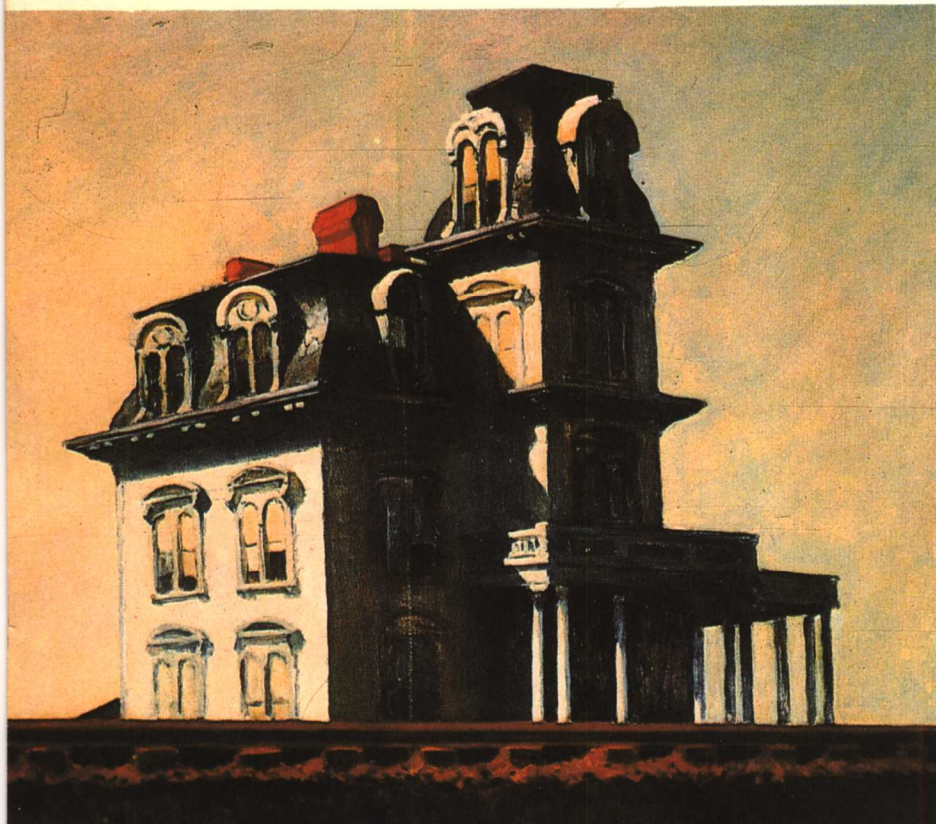

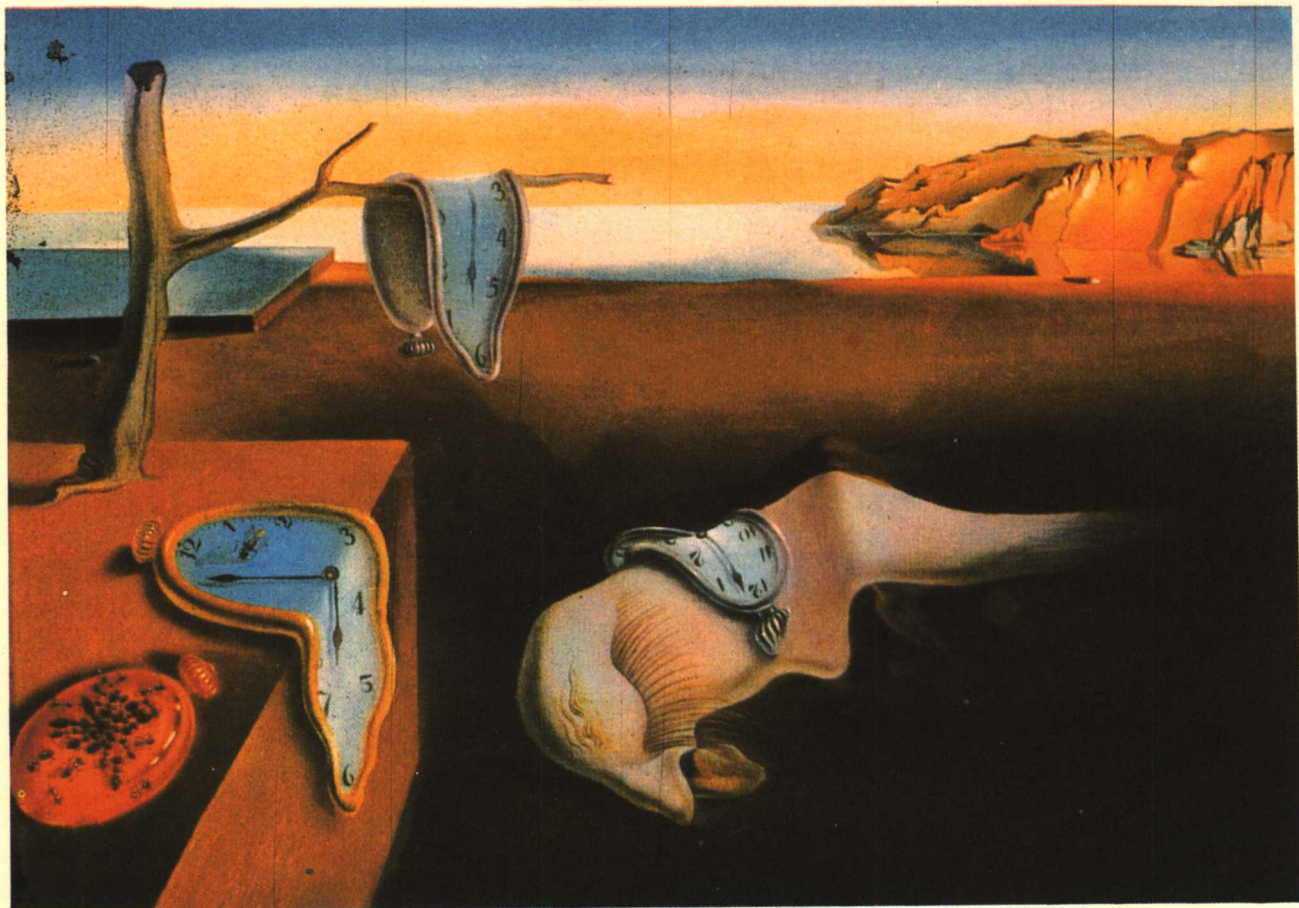

▲ 16 昂蒂贝斯家的室内景

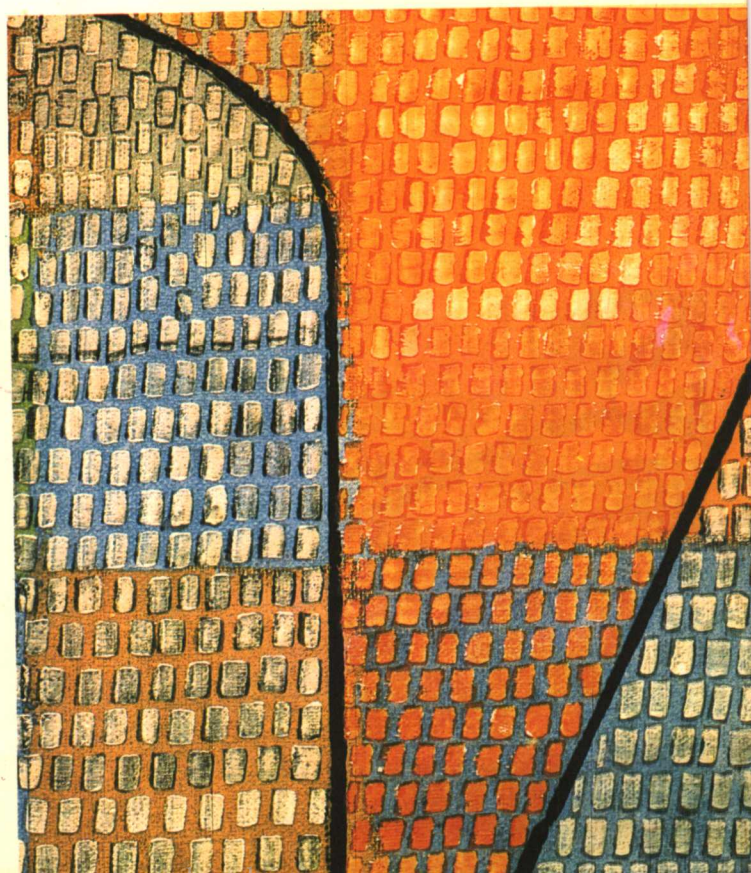
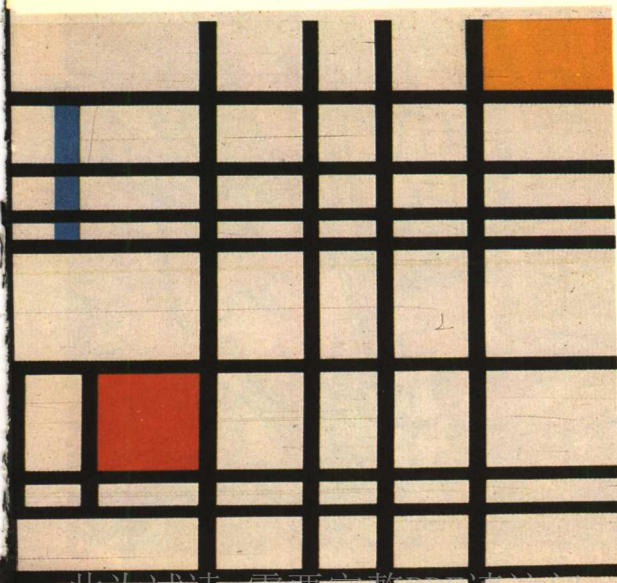
▼ 17 大啤酒杯等静物

▼ 18 铁路旁的屋子

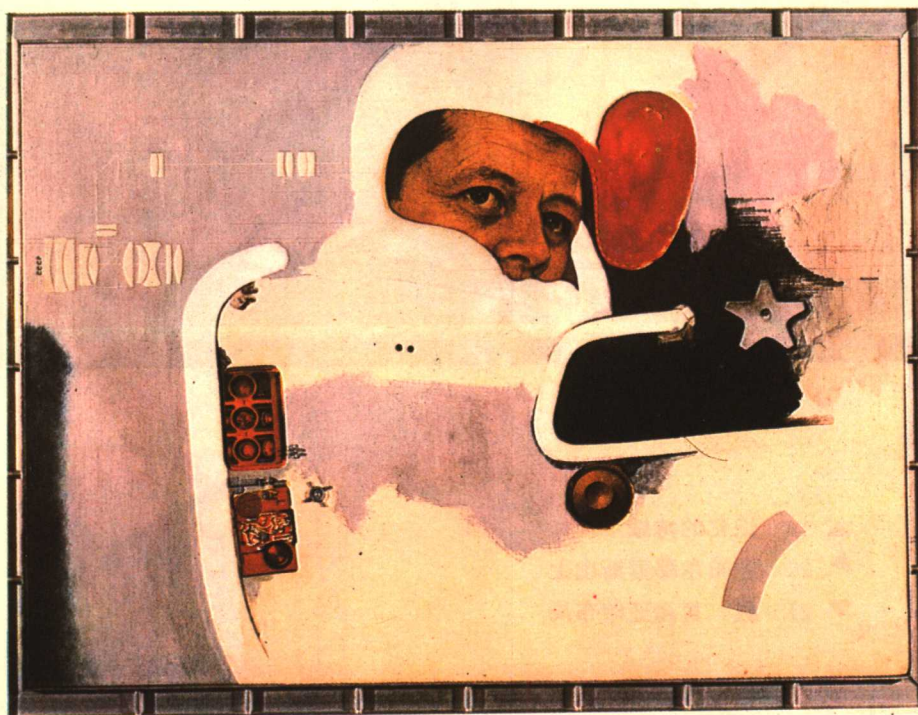

- ▲ 19 记忆的持续
- ▲ 20 在帕尔那索斯山上
- ▼ 21 红、黄和蓝的布局

- ▲ 22 旗帜（局部）
- ▶ 23 为了明确的声明
- ▼ 24 轰隆！

目 录

1 乔 托	40 伦勃朗·范·兰
《耶稣诞生》	《贝勒萨扎的盛宴——墙上的字》
4 杜乔·蒂·巴宁逊尼	43 杨·维米尔
《圣母子·圣多米尼和圣奥拉》	《吉他演奏者》
7 杨·凡·爱克	47 安瑞·华多
《阿尔诺弗尼的婚礼》	《威尼斯的节日》
11 比埃罗·德拉·弗兰西斯加	50 乔苏阿·雷诺兹
《耶稣洗礼》	《扮作宁美的哈特利太太和年幼的巴克斯》
14 列奥纳多·达·芬奇	54 汤马斯·庚斯博罗
《岩间圣母》	《画家妻子肖像》
18 希罗尼莫斯·博希	58 威廉·布莱克
《移运十字架》	《亚当和夏娃发现亚伯的尸体》
21 提 香	61 琼·康斯太勃尔
《安克特翁之死》	《布赖顿链桥》
24 尼可拉斯·希利亚特	64 奥古斯特·多米尼·安格尔
《倚着树干的青年》	《奥狄浦斯与斯芬克斯》
27 卡拉瓦乔	67 欧仁·德拉克洛瓦
《爱姆斯的晚餐》	《十字军攻占君士坦丁堡》
30 埃尔·格列柯	70 威廉·透纳
《耶稣把商贩驱出教堂》	《暴风雪》
33 第戈尔·委拉斯开兹	73 让·米莱
《塞维利亚的水贩》	《上工路上》
37 彼德·保尔·鲁本斯	77 威廉·莎尔曼·亨特
《苏珊娜·富尔曼肖像》	《觉醒的良知》

-
80 古斯塔夫·库尔贝
《库尔贝先生、你好》	119 比埃尔·勃纳尔
《昂蒂贝斯家的室内景》
83 爱德华·马奈
《草地上的午餐》	122 菲尔南·莱热
《大啤酒杯等静物》
87 克劳德·莫奈
《阿让特伊之秋》	125 爱德华·霍珀
《铁路旁的屋子》
90 皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿
《阳光下的半身裸女像》	127 萨尔瓦多·达利
《记忆的持续》
93 爱德加·德加
《浴后在擦干身体的女人》	130 保罗·克利
《在帕耳那索斯山上》
96 乔治·修拉
《阿尼埃尔的洗浴人》	133 皮埃特·蒙德里安
《红、黄和蓝的布局》
99 温森特·凡高
《放着烟斗的椅子》	135 马克思·恩斯特
《天使的召唤》
102 爱德华·蒙克
《嫉妒》	138 杰克逊·波洛克
《秋韵》
105 保尔·塞尚
《静物、石膏像》	141 杰斯伯·约翰斯
《旗帜》
108 保尔·高更
《圣诞节之夜——牛的祈祷》	144 法兰克·斯帖拉
《盖蒂基 2 号》
111 亨利·马蒂斯
《安德烈·德兰肖像》	147 理查德·汉弥尔顿
《为了明确的声明》
114 巴勃罗·毕加索
《有藤纹的静物》	150 罗依·里奇登斯丁
《轰隆！》
117 瓦西里·康定斯基
《有黑色弓形线的作品》	153 大卫·霍克尼
《克拉克夫妇和波斯猫》

乔 托

(约1267—1337, 佛罗伦萨画家)

《耶稣诞生》

(1302—1305年作, 帕都亚阿累那礼拜堂壁画)

乔托是14世纪的壁画巨擘, 许多人认为他是现代画的鼻祖, 因为他突破了意大利拜占庭艺术的僵化形式, 赋予人物高度的自然感与立体感。14世纪中叶, 几乎所有的佛罗伦萨画家和多数西耶纳画家都曾受到乔托的影响, 人们称这些画家为“乔托的追随者”。其影响力在14世纪末一度衰微, 而后, 在马萨其奥 (Masaccio) 和米开朗基罗的推崇下其影响重又复生。他年青时从名画家契马布埃 (Giovanni Cimabue) 学艺, 在佛罗伦萨和罗马等地学习和创作。

在14世纪的意大利, 无论从数量上还是质量上看, 壁上绘画都是最重要的绘画形式。当时开始出现两大类壁画形式, 其中一种叫湿壁画, 亦叫真正的壁画, 即在未干的灰壁上作画, 通过水的作用使颜色浸入灰壁之内, 灰壁干后, 颜料就与灰壁成为一体, 看上去晶莹透明, 明丽可爱; 另一种叫干壁画, 这种画法是使颜料与蛋一类的有机液体混合, 画在干了的灰壁之上。干壁画必须使用特定的颜料, 比如石膏和孔雀石等。干壁画没有湿壁画那么能持久, 因为在这种壁画中, 颜料仅仅在光滑的灰壁上结成一层干硬的色膜, 容易脱落。比如在这幅画中, 圣母衣着上的蓝色脱落了, 露出了下面的红色。乔托在阿累那礼拜堂的壁画包括有上述两种画法。

作湿壁画的过程必须有条不紊, 一幅壁画包括了几层灰壁和一层油彩。第一层灰壁为准备层, 即把粗沙灰直接抹上砖墙, 初稿就直接画在这灰壁上; 然后, 抹上一层光滑的白灰泥层, 在灰壁未干时, 便把色彩画上去。这就是说, 只抹上在一天之内可以画完的那部分灰壁。因为这个原因, 这个过程被命名为“乔拿塔” (Giornata), 从意大利文的“一天” (Giornata) 加上词尾得来。作画通常从左上方到右下方进行, 这样便不会溅脏或损坏其他部位。

阿累那礼拜堂中的那些内容复杂而又有整体感的壁画, 很可能准备有几分初稿。一般说来, 这种画法很难作大的修改, 因为要作大的修改, 就得把整个灰壁全部敲掉。由于必须在灰壁尚湿的时候把画画完, 从而就需要速度, 需要训练有素的技巧。也许正是因为这样的种种困难, 而使壁画蜚声于世。

在这幅画中, 我们可以清晰地看见斜倚的圣母的上部轮廓作了改动, 并且可以看见用干壁画画法完成的形体比原来灰壁上的底稿要低些。大约在1390年, 钦尼诺·钦尼尼

(Cennino Cennini) 写了一篇论述壁画和蛋颜两种技法的论文, 据目前所知, 这是意大利最早的一篇论绘画技法的论文, 是很有价值的资料。

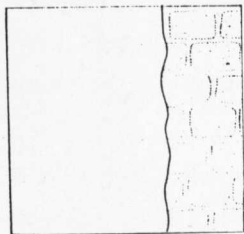
《耶稣诞生》是阿累那礼拜堂南墙第二排画的第一幅。这里的四面壁画属于一个整体, 就象一幅极为巨大的画一样。很可能这个建筑原来就是为搞一个壁画圈而专门设计的。这些壁画保存得很好, 这也是这种画法的持久性的一个有力证明。在这里没有出现铅白, 只有石灰白, 因为在壁画中铅白会发黑, 而石灰白在保持色彩的辉煌和持久的纯净方面, 确实起了良好的作用。

在画壁画时, 色彩是事先调合好直接画上去的。在上色时, 笔法不能乱。色阶靠阴影线和把紧贴的笔触逐渐减淡或加深来表现。在表现立体感和强度时。当时有把每种色分成五种不同深度的说法。钦尼尼对此有所描述, 他还告诫艺术家, 永远不要忘掉“这种通过有顺序的色序, 使一种颜色过渡到另一种颜色的方法”。

圣母头部的肌肤部分的颜色是褐色——一种由黄赭石、泥红、石灰白和黑色调成的颜色, 然后再涂上泥棕色加强阴影; 立体感是用红色和白色来表现的; 在表现较老的人物时, 面部肌肉少放白色, 而头发的白色则相对较多一些。

羊是一笔紧贴一笔画的, 然后用笔尖涂画阴影, 使这些笔触交融。

在13世纪, 湿壁画刚于意大利兴起, 直到16世纪才趋于成熟; 不过在15世纪以前, 马萨其奥的壁画就属湿壁画, 所以在拉斐尔之前, 湿壁画的技法已完全具备。在乔托这幅画中, 既有湿壁画画法, 也有干壁画画法, 干壁画画法可能用于润饰和加强重点。这大概是湿壁画画法当时正处于探索阶段的一个表现。

1) 首先在砖墙上铺上粗沙。

2) 然后, 可能用与赭石混合的泥红颜料在这层灰壁上画出构图。

3) 画家把估计在一天之内能够完成的那片面积被上一层光滑的白灰泥层, 再迅速勾出轮廓。绘画过程通常从左上角开始。

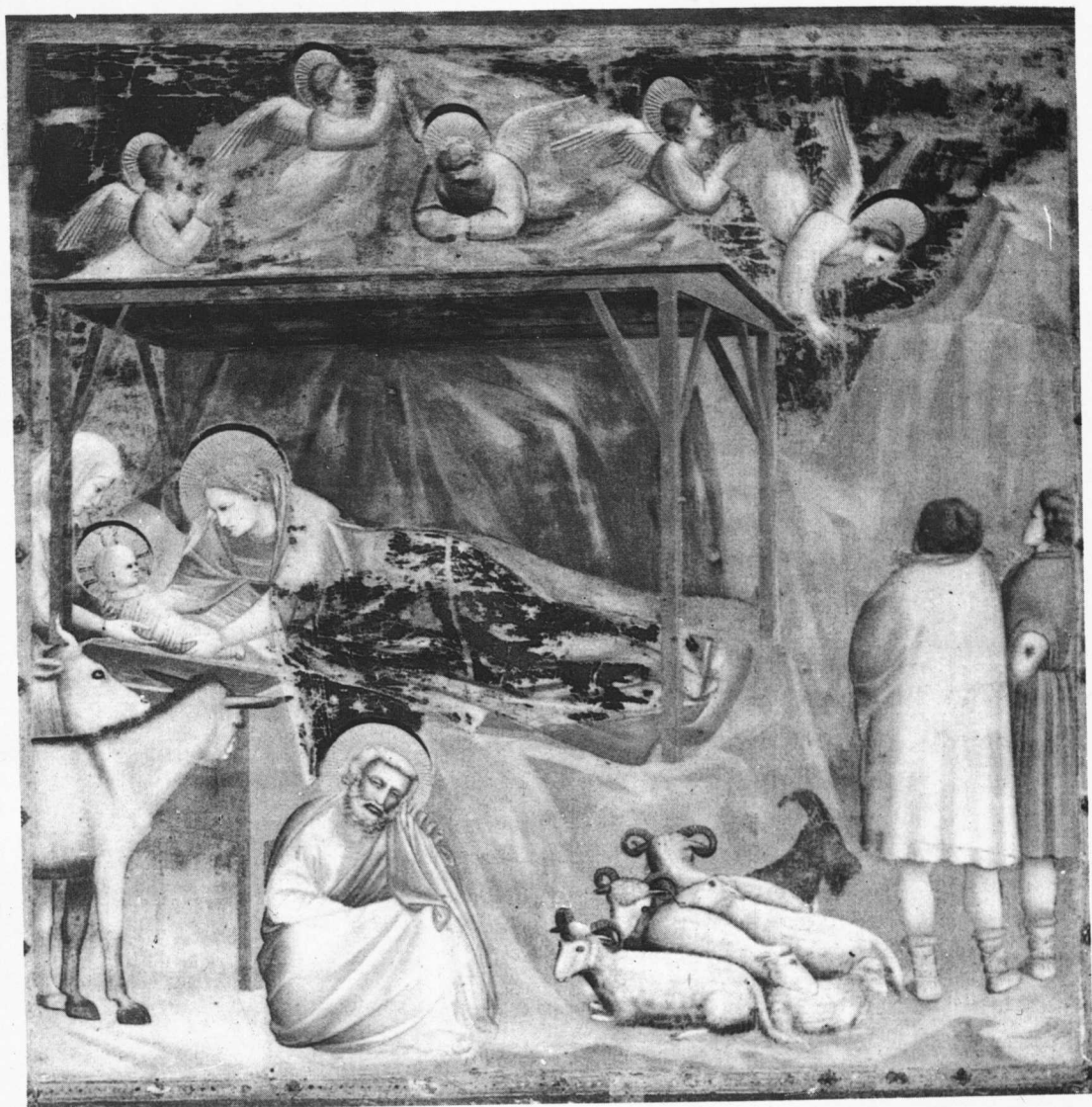
4) 第二天, 把天使和山顶完成, 工作向右下进行。在光滑的白灰泥层干了之后, 用干壁画画法画天空。

5) 第三天, 完成马厩和背景等相对简单的地方。

6) 第四天, 精心刻画圣母的头部。

7) 第五天, 接下去画圣母的身体。人体用湿壁画画法打稿, 然后用干壁画画法画蓝袍, 但不受下面轮廓的限制。

8) 第六天, 画牛和驴子。

9) 第七天, 画圣约瑟, 他的外衣是用干壁画画法完成的。

10) 第八天, 画羊, 然后, 在第九天画牧羊人。