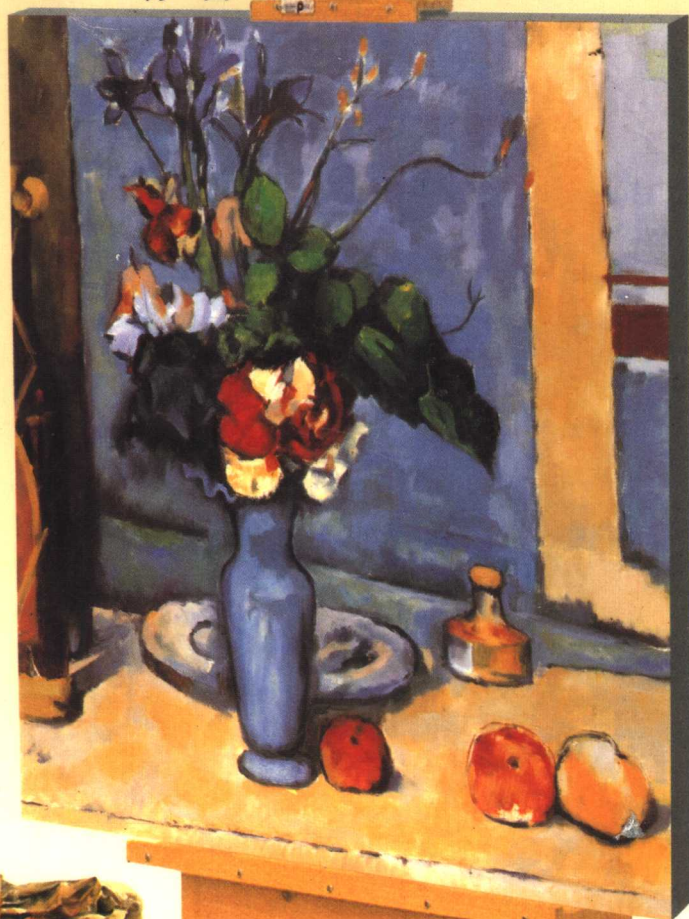

跟我学

临摹名画

方园 编

内蒙古文化出版社

跟我学美术丛书(1-8)

《临摹名画》

方园 编

出版发行 内蒙古文化出版社
(海拉尔市河东新春路 08 号)
激光排版 内蒙古文化出版社微机室
印刷装订 湖北日报社印刷厂
责任编辑 占 柱
开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 32 **字 数** 800 千字
2000 年 2 月第一版
2000 年 3 月第一次印刷
印 数 1-5000 册

ISBN 7 - 80506 - 718 - X/J·43
定价:118.40 元(共 8 册) 14.80 元(单册)

跟我学

临摹名画

方 园 编

目 录

名画欣赏	2	《瓦松村入口》	26
临摹名画的目的	2	毕沙罗如何作画	28
先驱者	3	混色与色彩范例	30
浪漫主义	4	借格放法有助打底稿	32
户外画派	5	第一阶段：底稿与构图	34
巴比松画派	7	第二阶段：确定色彩的配置	36
印象派	8	第三阶段：完成此画	38
临摹名画	14	最后阶段	40
毕沙罗——柯罗的学生	14	印象派画家塞尚	41
在美术馆里作画	18	圣维克多山	42
在美术馆中临摹名画之规则摘要	19	《蓝花瓶》	44
构图法	20	塞尚的画法	46
印象派画家所用的材料	22	以格放法绘草图	54
印象派画家的色彩	24	第一阶段：选择色彩	56
		第二阶段：直接上色	58
		第三阶段：润饰色彩	60
		第四阶段：画作完成	62
		最后的要点	64

内蒙古文化出版社

临摹名画的目的

本书教你如何临摹名画。为什么要到画廊或美术馆去，在一幅莫奈或委拉斯盖兹或拉斐尔的画前架起画架呢？在美术馆里，有人专以临摹名画维生——而且收入甚丰。一些专业画家，他们的复制画一幅可以卖到高达一千美元。差不多在每家画廊和每所美术馆里，你都可以看到专业和业余画家为了增进画艺而临摹名画。这一点也不足为奇。拉斐尔便是以临摹达文西和米开朗基罗的作品来研习画艺的。鲁本斯对卡拉瓦乔运用光影的技巧感到着迷，便临摹了他的《基督下葬》。德加时常造访罗浮宫，仿画他极欣赏的委拉斯盖兹的作品，也临摹伦勃朗、乔托、提香、贝里尼，特别是普桑的画作。马奈时常耳闻委拉斯盖兹和哥雅的作品，甚至前往西班牙马德里的普拉多美术馆，只为习得这两位画家处理人物和头部的技法。

临摹名画确实是一项极有价值的练习，这是专业画家的经验之谈。对许多初学绘画者而言，临摹两幅印象派时期的画——一幅风景画和一幅静物画——会是一次美妙的探险，同时也会是难忘的一课。本书因篇幅有限，着重以毕沙罗的《瓦松村入口》和塞尚的《蓝花瓶》作为

临摹的范例，供读者按步骤效仿。借着真实色彩的复制品之助，应该可以临摹出来。关于这两幅画是在何时画的且如何画的；毕沙罗和塞尚究竟是怎样的人；他们用什么素材；以及他们如何作画等，在本书中都有详细的介绍。

图1 临摹名画的基本工具

先驱者

图2 库尔贝,《簸谷者》
(局部), 南特美术馆。

图3 杜米埃,《洗衣妇》,
巴黎奥塞美术馆。

图4 米勒,《洗衣妇》(局
部), 巴黎奥塞美术馆。

浪漫主义

5

6

7

图5 席里柯,《梅杜莎之筏》,巴黎罗浮宫。

图6 格罗,《拿破仑在耶罗战场》,巴黎罗浮宫。

图7 大卫,《拿破仑为约瑟芬加冕》(局部),巴黎罗浮宫。

户外画派

图8 普桑,《欧菲尔斯与优里狄斯》,巴黎罗浮宫。是一幅主题与构图经过事先仔细考虑的典型范例。

图9 马奈,《柏尼路的铺路者》,巴特勒爵士收藏。一幅作画前未经准备的“主旨”作品范例。

图10 柯罗,《皮耶峰的回忆》,莫斯科普希金美术馆。

10

图11 马奈,《草地上的午餐》,巴黎奥塞美术馆。

11

巴比松画派

12

图12 卢梭,《离开枫丹白露森林》,巴黎奥塞美术馆。

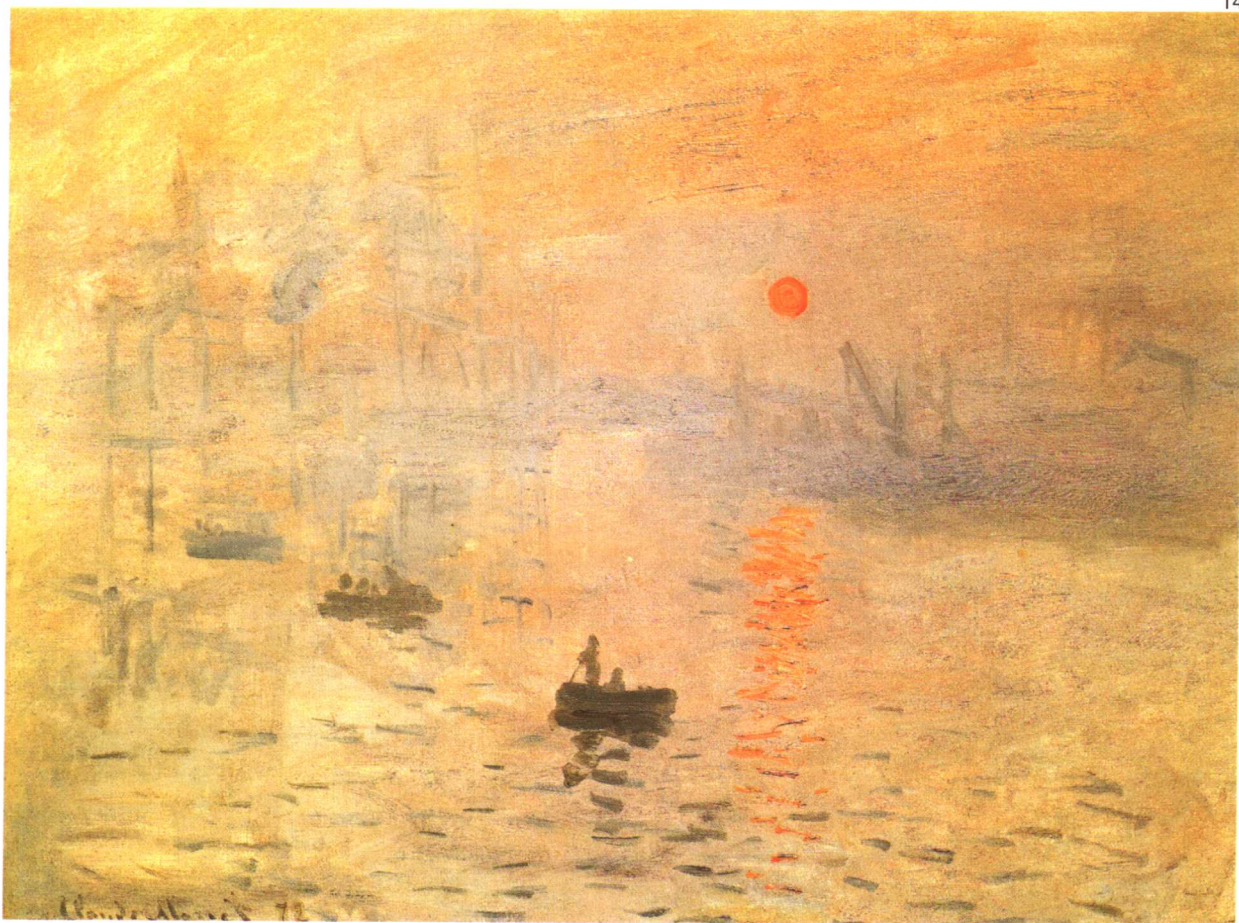
13

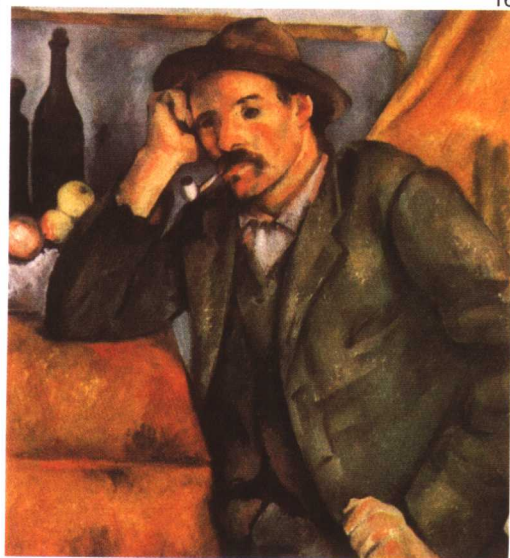
图13 库尔贝,《塞纳河畔的少女》,巴黎美术馆。

印象派

14

15

16

图14 这幅哈佛港的日出图是莫奈的画作，于1874年以《印象：日出》(巴黎马摩坦美术馆)为名在第一次联展中展出，这使得一位画作评论家开始称呼这群画家为“印象派画家”，因此为一个新运动和新画法立下了名称。

图15 德加，《看台前的赛马》，巴黎奥赛美术馆。注意德加以不寻常的方式裁剪画面。

图16 塞尚，《靠在手臂上的抽烟者》，俄米塔希博物馆。

18

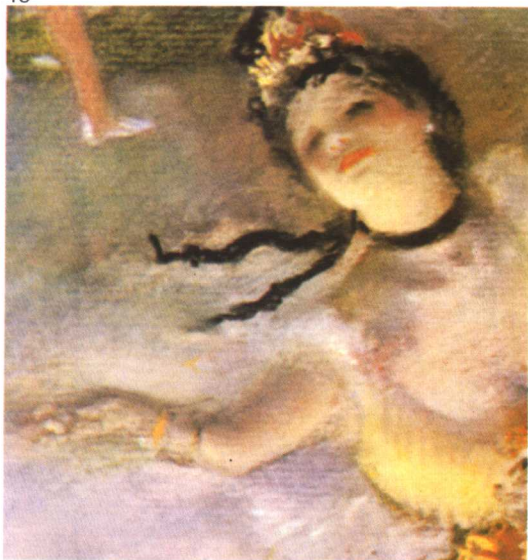
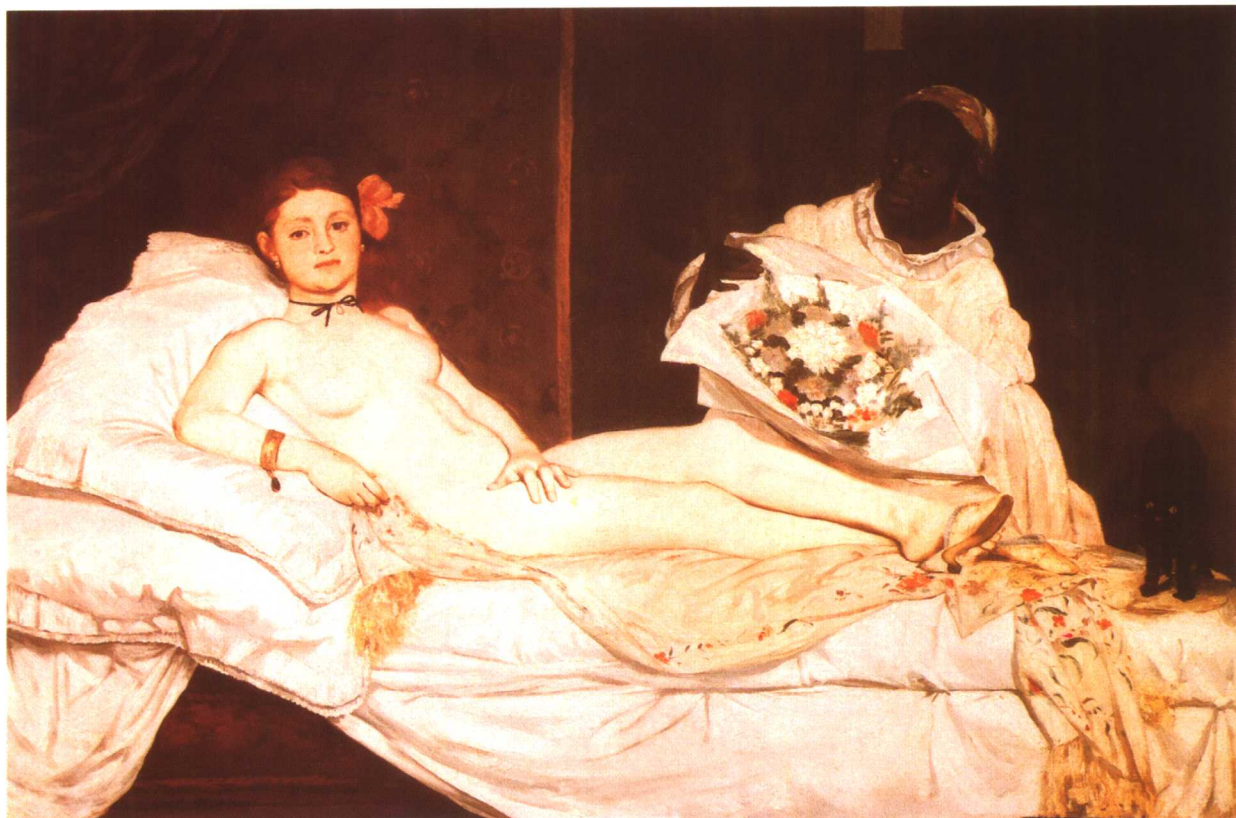

图17和图18 德加所画的《脚灯前的舞者》(局部)。手臂与手、脸部与花冠的效果，都类似委拉斯盖兹自信的笔法。

图19 德加，《脚灯前的舞者》，巴黎奥赛美术馆。注意那粗略、近乎抽象的细部——只有完全掌握画面者才可能掌握这种画法。

19

21

图20 马奈，《奥林匹亚》，巴黎奥塞美术馆。

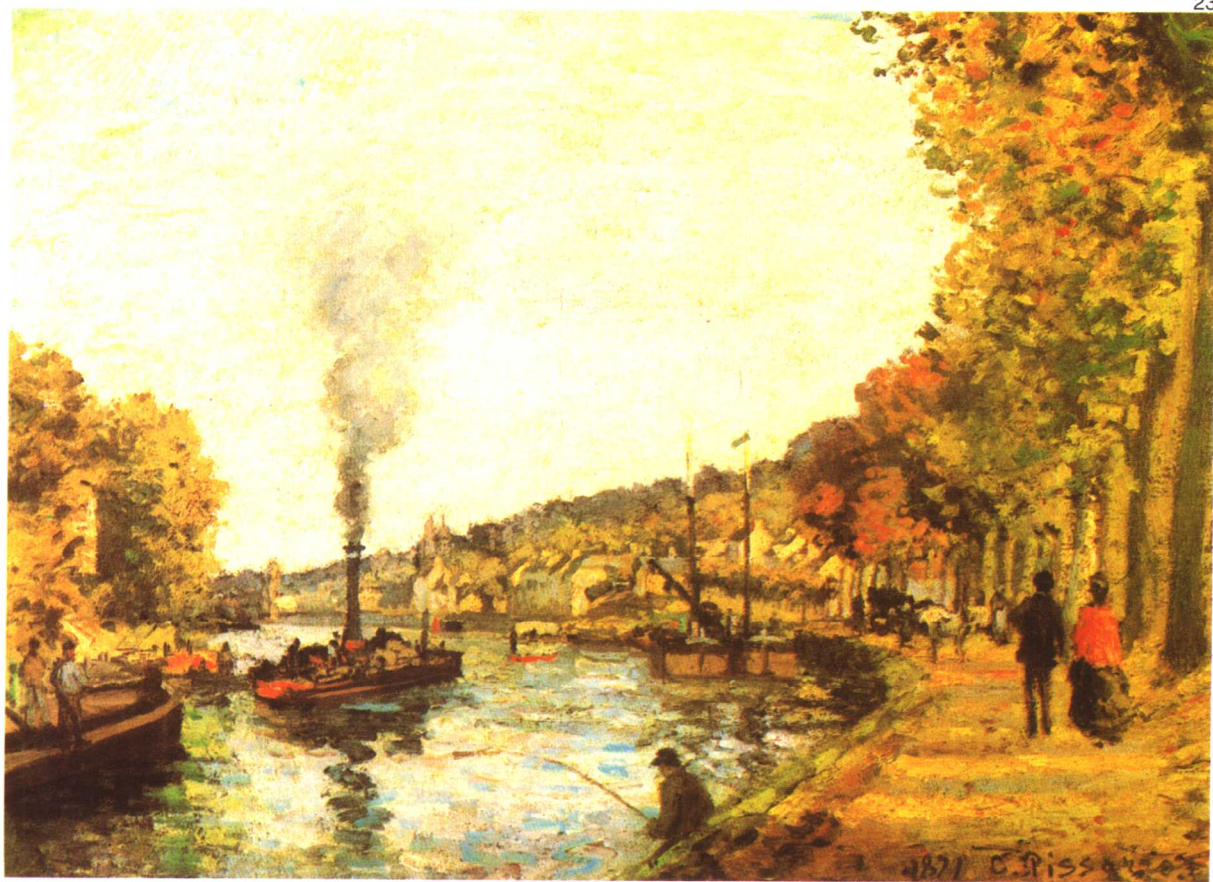
图21 马奈，《吹笛的少年》，巴黎奥塞美术馆。

22

图22 莫奈，《巴卜洛路》），巴黎奥塞美术馆。这是莫奈在枫丹白露森林所画最初几幅画中的一幅。

图23 毕沙罗，《马利的塞纳河》，私人收藏。画于1871年，为较明亮的色彩典型。

23

24

图 24 莫奈,《通往村子的路》,瑞典哥特堡美术馆。

26

25

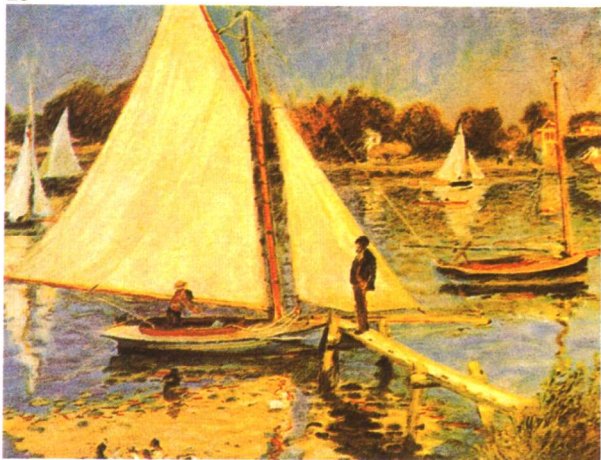

图 25 莫奈,《阿戎堆的帆船赛》,巴黎奥塞美术馆。

图 26 雷诺阿,《阿戎堆的塞纳河》。印象派画家到海边去,是为了表达以亮色画主旨的目的。

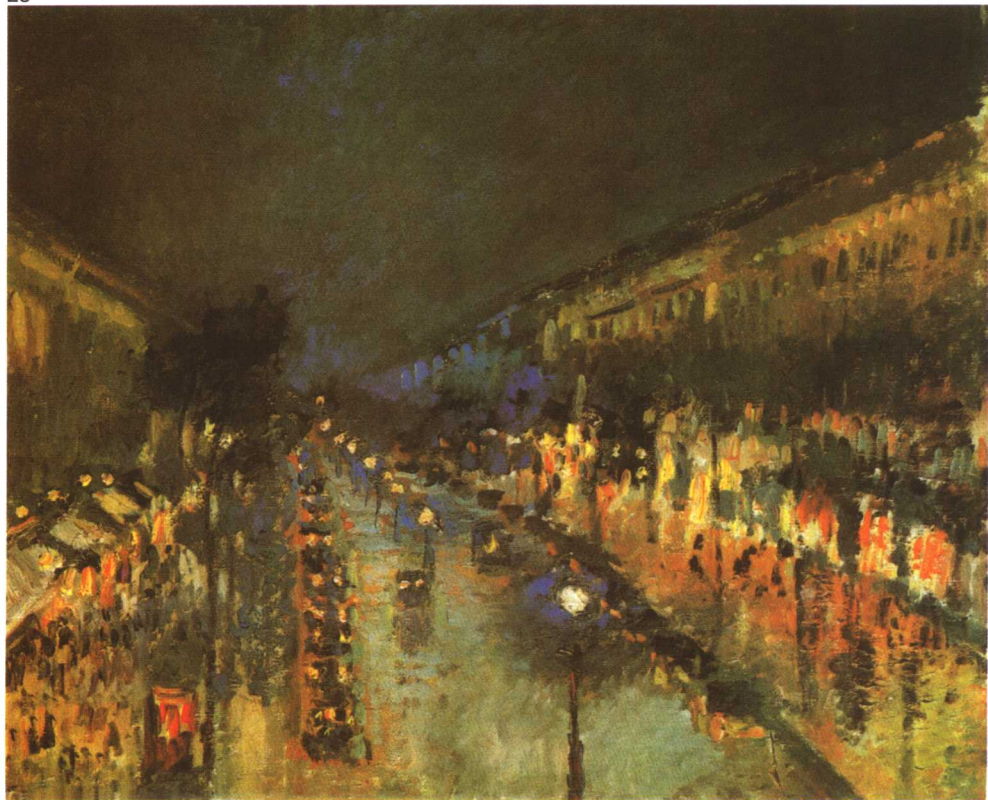
图 27 毕沙罗，《往路维希安之路》，巴黎奥塞美术馆。

图 28 毕沙罗，《夜晚的蒙马特大道》，伦敦国家画廊。画家自路索饭店的窗口画了这幅画。

27

28

毕沙罗——柯罗的学生

四十七岁的毕沙罗长相威严可敬：头几近全秃，皮肤干皱，看起来神采奕奕，且蓄了灰白的长胡子。他身长体健，肩膀厚实，看人总是直视对方的眼睛，害羞、真诚、坦然、沉着，但也富有叛逆性。一如塞尚对他的形容：“谦逊但不容忽视。”毕沙罗的灰胡子、晒黑的皮肤，加上暗色套装，看起来很像一位先知——甚至于一天下午当他手扶画页走进印象派画家们经常在巴黎皮格卢区聚会的新雅典咖啡馆时，雷诺阿忍不住喊道：“他来了！手持十诫的摩西！”他没有仇敌，从不嫉妒别人的成功。他不仅是众人的领袖、裁判、顾问，同时也是许多人的老师。一天塞尚谦逊地和他坐在一起，临摹他的一幅画。塞尚是他的学生，高更和马蒂斯等画家也是他的门徒。塞尚曾说：“或许我们都承继了毕沙罗的衣钵吧。”绝大多数为毕沙罗作传记的人都认为他的思想进步——他加入工会、拥护社会主义，而他对团体活动感兴趣则更是毫无疑问的(创办“画家、雕刻家与版画家协会”便是他的主意)。

让我们想像一下1855年时初抵巴黎、二十五岁的毕沙罗。他在此之前的岁月几乎不为人所知，只知道少数几个基本事实。1830年7月10日他生于前丹麦西印度群岛中的圣汤玛斯岛，是个法国移民之子。他年幼时被送到巴黎附近的学校去念书，到二十岁时回到了圣汤玛斯；但没多久他便离家到委内瑞拉去，在卡拉斯各处过着居无定所的生活，直到1855年才返回巴黎。

我们的故事便始于青年毕沙罗的抵达，和他在同一天到巴黎世界博览会参观。在博览会场上，毕沙罗欣赏着安格尔、德拉克洛瓦、卢梭和库尔贝的画作，但最后发现自己在柯罗的七幅风景画前

徘徊不去。他站在那里，很惊讶地在那些画中看出与他自己相似的风格——一种对他未来画风景的暗示和反映。他的羞怯和他根本不认识任何一位巴黎名画家的事实，并未阻止他直接到柯罗的画室去找这位画家，并对他说：

“我来是因为希望你能告诉我，怎样才能画得像你的画一样。”

当时已快六十岁的柯罗给毕沙罗的忠告是：“尽力画好底稿、要有好的构图和形体才有好的作品。”

距他这次造访的五年之后，毕沙罗的画仍是神似柯罗。他对老师的信仰与崇拜使他直到1860年时在画上的签名仍是“毕沙罗——柯罗的学生”。画作评论家卡斯提那瑞警告他：“当心！柯罗是个伟大的画家，可是你必须有自己的风格。”

图 29 毕沙罗，《自画像》(钢笔画)，纽约市立图书馆，S.P. 艾弗利收藏。

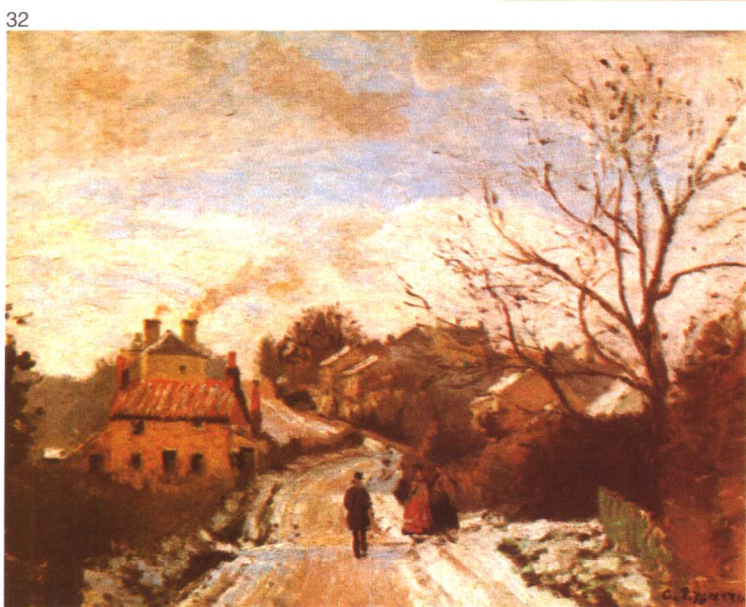
图 30 1877 年摄于毕沙罗在旁瓦兹村的花园。站立者为毕沙罗，正在对塞尚说话。站在中央的男孩便是毕沙罗的长子路希安。

毕沙罗对他的第一位老师——柯罗的敬仰，大大影响了他对色彩的选取以及对构图与主题的选择。柯罗为表现出风景画的立体感或深度，偏好所谓的透视构图法，他会选择一条没入远处的路为其主题和观点，即以看似平行的线条最后会接合成一点而显示一种立体感。毕沙罗遵照老师的示范，时常画路的主题，让街道消失在画的背景处，而莫奈则以层层相叠的平面解决了深度的难题；毕沙罗偶尔也办到了。

31

32

33

图 31 柯罗，《往塞弗勒之路》，巴黎奥塞美术馆。

图 32 毕沙罗，《下挪伍村的雪景》，伦敦国家画廊。

图 33 毕沙罗，《往旁瓦兹村隐士居处之路》，富兰克林·罗斯二世太太收藏，纽约。