

心手相应

西方古典油画临记

孙兼程 著

心手相应

西方古典油画临记

孙兼程 著

图书在版编目(CIP)数据

心手相应:西方古典油画临记/孙兼程著.--南京:江苏凤凰美术出版社,2017.3
ISBN 978-7-5344-9963-0

I. ①心... II. ①孙... III. ①油画—绘画评论—西方国家 IV. ①J213.051

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第311867号

责任编辑 王林军
图片摄影 黄晓杰
责任校对 吕猛进
责任监印 朱晓燕

装帧设计 南京润雅堂艺术设计有限公司

书 名 心手相应:西方古典油画临记
著 者 孙兼程
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰美术出版社(南京市中央路165号 邮编:210009)
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司
印 刷 南京大贺彩色印刷有限公司
开 本 889 mm × 1194 mm 1/16
印 张 5.75
字 数 92千字
版 次 2017年3月第1版 2017年3月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-9963-0
定 价 188.00元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

画家近影

孙兼程，女，1985年12月出生，江苏泰州人。职业画家。2009年南京艺术学院本科毕业。自幼热爱美术、音乐、诗文，师承南京博物院庄天明先生、南京艺术学院胡新群教授，并长期研习西方古典写实绘画，主攻静物、风景，为南京“东方神韵派”成员之一。

目 录

9		序 / 心手相应
12		自序 / 我与西方古典写实绘画
		(静物篇)
14		临荷兰画家皮特的《静物：明烛与书》
16		仿作《煤油灯下的静物》
18		关于静物写生练习
22		临《餐桌上的静物》
26		临梅伦德斯《甜食盒面包圈静物》
28		画食物
30		临库尔特《静物：枸杞和醋栗》
32		临乔治《希腊瓶花静物：春天的寓言》
36		植物园的一次写生
		(风景篇)
39		临鲁本斯水边林景
42		荷兰画派风景画的启示
44		临威廉·勒洛夫斯《邻近阿布考德镇的盖因河》
48		乡间采风的记忆
53		有始有终
70		临17世纪荷兰海景画
74		临约翰·康拉德·格瑞夫《弗利辛恩的shell-proof营房》
76		临卡斯帕·卡尔森《城市风景》
		(人物篇)
80		临卡巴内尔《维纳斯的诞生》
84		关于艺术风格“时尚稍纵即逝，风格永存。”
90		后记 / 我心·古人·造化——读兼程及其临画笔记

原
书
空
白
页

原
书
空
白
页

心手相应

西方古典油画临记

孙兼程 著

原
书
空
白
页

画家近影

孙兼程，女，1985年12月出生，江苏泰州人。职业画家。2009年南京艺术学院本科毕业。自幼热爱美术、音乐、诗文，师承南京博物院庄天明先生、南京艺术学院胡新群教授，并长期研习西方古典写实绘画，主攻静物、风景，为南京“东方神韵派”成员之一。

原 书 空 白 页

目 录

9 | 序 / 心手相应

12 | 自序 / 我与西方古典写实绘画

(静物篇)

14 | 临荷兰画家皮特的《静物：明烛与书》

16 | 仿作《煤油灯下的静物》

18 | 关于静物写生练习

22 | 临《餐桌上的静物》

26 | 临梅伦德斯《甜食盒面包圈静物》

28 | 画食物

30 | 临库尔特《静物：枸杞和醋栗》

32 | 临乔治《希腊瓶花静物：春天的寓言》

36 | 植物园的一次写生

(风景篇)

39 | 临鲁本斯水边林景

42 | 荷兰画派风景画的启示

44 | 临威廉·勒洛夫斯《邻近阿布考德镇的盖因河》

48 | 乡间采风的记忆

53 | 有始有终

70 | 临17世纪荷兰海景画

74 | 临约翰·康拉德·格瑞夫《弗利辛恩的shell-proof营房》

76 | 临卡斯帕·卡尔森《城市风景》

(人物篇)

80 | 临卡巴内尔《维纳斯的诞生》

84 | 关于艺术风格“时尚稍纵即逝，风格永存。”

90 | 后记 / 我心·古人·造化——读兼程及其临画笔记

原
书
空
白
页

心手相应

庄天明

这本集学习心得与习作展示为一体的专集的策划与出版，我热心参与其中。所以重视其事，除了是册作者孙兼程是我学生，其导师辛尘是我知心好友之外，便是对他们共同探索研习的绘画方法与传习模式存有浓厚的兴趣，所以乐意作推广与介绍。

回顾我国油画的发展历程，虽然历史相对短暂，然一波三折之中不乏可感可叹之处。在体察这段历史时，我总觉得中国油画的成长如国家发展历程一般，有着波折与不尽如人意之处，非常值得反思与研究。如今专业圈都清楚地知道，油画这一优异的画种起源于西方的尼德兰与意大利，并在欧洲文艺复兴时期达到了一种值得仰望的高度。中国油画起步之时，世界艺术的中心已经转移到了法国。在古典、浪漫、写实画风交叉并驰之后，转入到了现代性绘画的发达与突变之周期，所以也使得我国第一批出国留学的学子与画家们面对多元选择的困难。综观我国这一时段油画的风格面貌，几乎是当时法国各种画风的翻版，或崇尚写实写生、或追求现代创新，只是少见欧洲古典精美画风之发扬与继承。到了中苏友好的时期，中国油画又受到政治的影响，一转而为苏俄画风的大跟班，学之唯恐不及。如今可以肯定地说，前苏联在进入到了社会主义时期，国力军备虽然日益强大震慑，然绘画艺术却日趋粗糙简单，与欧洲古典画风完全背道而驰。这样一种模式作为我国油画的基础与发展导向，实在是一种无奈的选择与可叹现象。

辛尘和我一样，都喜欢研究艺术的根本原理和教学方法。他在美国居住许多年，西方绘画自然成为其考察的对象，古典绘画的原理与方法更成为他重点研究的一个方面。他不但自己钻研，而且还带领学生实验，10年之中研究出一整套古典写实绘画教学法。他教学生可谓有教无类，只要真心热爱艺术，不论男女老少、有无基础，他都乐意教，而且都能让学生获得极佳的成就感。他的学生，小学生能在学校举办个人油画展，美术本科毕业生要求到他画室来回炉；年轻的学生在州里、大区、全美的美术展赛中获奖、夺冠，年长的学生非常自豪地用自己的画作装饰自家的厅室；有的学生以优秀的画作获得美术学院全额奖学金，更多的学生凭借绘画特长被美国顶尖大学录取。那时候，我们每一次相聚，便多了一个话题，那就是西方的古典写实绘画。辛尘回国后，发现西方最早的论画专著——阿尔贝蒂的《论绘画》在国内尚无译本，便与爱女胡珺将其研究与翻译了一遍，并促成其在国内出版，填补了一项空白。他时常与我谈及他有个心愿，就是想与我一起在学校开设古典写实绘画实验之课程，全力以赴培养一批绘画人才。其所以有这种动向，实在是出

于他这方面隐藏着的能量没有得到发挥，以及愿意在这方面作出一些贡献之缘故。实际上辛尘根本忙不到作画与教画，他回来之后真正指导过的古典写实油画学生，就只有其老友的女儿孙兼程一人。

凡接触过孙兼程者，首先会注意到她天生清秀的丽质，其次会被她超凡的安详与文静所打动。这种不食人间烟火般的特质，出现在如今匆忙急躁的时代里，好似一个奇迹。她从小爱好绘画，当年在高考之前曾由辛尘推荐到我画室习画，并意欲升入美术学院深造。由于我对当时美术高考已经演变为应试性模式缺乏了解，而按照老方式让兼程先作素描的特训，在了解到高考的现状之后，已来不及作相应的调整。要不是其父智慧地另择门道考上南京艺术学院文博专业，真会耽误其学业前程。大学毕业之后，因其未灭绘画的梦想，又逢辛尘游学归来，所以促成了一段新的画缘，开始了这本专著中所呈现的一段研究与实验西方古典写实绘画的妙境。

西方古典写实绘画之所以仍然值得现代人学习与研究，是因为其如我国古典绘画一般，是经过古时候好多代人的努力，尤其是其中天才型画家们的卓越追求，方才得以不断地积累并完善的一门精妙绝艺。也正因为这一门类技艺如此丰沛完备，被后人尊为不朽之传统。回望近现代的绘画历史，古典写实绘画虽然曾经一度被照相机的完善而逼上“绝路”，让当时的画家们在困惑中被迫无奈地选择写实以外的发展方向。然而到了影像技艺十分发达的今天，陈列大量古典绘画的欧洲各大艺术博物馆却日趋热闹、人满为患；尤其在一些经典名作面前，专业人士想细细端详品味都很困难，免不了被簇拥的人流所打扰。人们越来越感觉到古典绘画之优异与珍贵之处，是照相技巧难以替代的：画家们笔下的东西似乎有着特殊的生命力，其气息竟是那么的神奇迷人，让人倾心忘我、流连忘返。20世纪以来，我国一直将写实性绘画视为主流性的艺术样式，即使在西方现代前卫性艺术普遍流行之今天，国人对写实性绘画还是珍视如初。

正因为古典写实绘画是建立在崇高理想与科研精神基础之上的，并且是按部就班分步聚完成的，所以研习古典写实绘画，心必须十分安静且耐得了寂寞。兼程在这方面正好有独特的先天性优势。我曾对辛尘说过：兼程天生是学习西方古典写实绘画的材料。辛尘深以为然，这或许是他能够挤出时间教这样一位学生的主要原因。在此不妨从他为是集所写的专文中检出三节文字，来引证导师对古典写实绘画深刻的见地，以及对研究实验者孙兼程学习状态与成绩的肯定。

从古希腊、古罗马，尤其是从15世纪意大利文艺复兴到19世纪欧洲的主流绘画，艺术大师们向我们传达了什么？是美——男女人体之美、风景之美、器物之美，是真——神性的虔诚、人性的真诚、物象的逼真，是善——艺术手段之善、艺术题材之善、艺术功能之善。艺术大师以其美妙的心灵发现了万物的真情，画出了尽善尽美的作品，传达着轻松的优雅、精静的庄严、感性的

完美、智慧的光辉。而这一切，恰恰与兼程的心性相契合；也就是说，兼程本具西方古典艺术大师般的心灵。这是我之所以热切地鼓励她专攻西方古典写实绘画的原因，也是她之所以能够迅速进入并取得日新月异进展的原因。

从宙克西斯画海伦，到达·芬奇画蒙娜丽莎，大师们所模仿的，乃是在其美妙的心灵支配之下观照物自体所获得的心象，是其综合了心理性艺术之现实与艺理性艺术之现实而形成的物理性艺术之现实——这确乎是照相机所无可比拟的。我曾请同学们画一只剥开的橘子，大家画得都很逼真，而兼程所画的橘子不仅逼真，其皮、肉、筋络的细致描绘更表现出一种独特的优美。这不正是艺术家美妙的心灵的作用吗？

古典写实画家的眼睛与照相机的显著区别之一，在于他们是用内心养成的艺术形式来摄取物象，裁为心象，并借助于特殊的技术手段幻化为形象。也就是说，机械感光的美主要在于物自体本身，而古典写实绘画的美则主要源自艺术家心灵的发现。因此，临摹古代大师的作品，绝不仅仅是学习一些外在的技术手段，更为重要的是：临摹是一种细致的观察和深切的体验，通过临摹，实现与古代大师心灵的沟通，将他们的观照方式、传达方式内化为我们自己的心理图式，从而造就我们特殊的眼睛。兼程师古深得此理，她的临摹训练不仅得之于手，更会之于心。从她所画的大量写生稿和习作来看，她善于用画家的眼光看自然，在自然中发现画意，这说明，她的心理图式已然将艺理性艺术之现实与物理性艺术纸现实相融合。在她的眼睛里，自然万象，无所不美；心之为美，则美无所不在。

显然，辛尘在绘画教学上重视的是心性养成、观察力与理解力提高、技术研习的三合一，其运用的方法是写生—临摹—仿作的三合一。作为西方古典写实绘画虔诚的修女，兼程不但在数年时间中持之以恒，并将此过程中的心得体会转化为文字，其中也透露出对导师讲课的理解与消化。这种相对完备的实验与记录，或许正是我国美术界，尤其是美术教学圈内所缺乏与需要的一种精神与实验，故有非常实际的价值。现今在改革开放，美术界各方人士出外考察频繁，对西方绘画的研究亦愈加深入之时，更有参照研讨的现实意义。

现在，兼程又回到我的画室，参与本人所倡导的“东方神韵——中国写实油画”的研修与创作。我希望兼程在现有实验之基础之上，持续不断地拓展深入下去，义无反顾地前行，并将收获及时融合到今后个人的风格锤炼与创造中去！是以乐为之序也。

2015年11月于十方堂北窗

我与西方古典写实绘画

在每个人的成长过程中，大概都曾有过被问及理想，或是自发地去思考这一问题的经历。有趣的是很多小孩都会想当一位画家，因为在他们的意识中，绘画就是多姿多彩、无忧无虑的乐园。即便理想随着时光流逝而改变，艺术的魅力却始终未曾消退，成为我们生活乐趣的源泉之一。

我喜欢上绘画是一种偶然。有一次，当我在画画时，听不到旁边的声音，感觉不到时间的流逝。从那时候起，我知道自己喜欢上了画画。因为喜欢，才会心无旁骛，才会在喜悦和低落时想起。过去很长时间内，绘画更像是我的朋友，而不太像工作。完全是出于喜欢、出于热爱，我在绘画中获得享受、获得宁静，没有别的功利目的，也没有压力。喜欢西方古典油画也不是从画理出发，而是出于个人爱好，仰慕过安格尔臻于极致的理想美，感叹其惟妙惟肖、栩栩如生的描绘。当老师带我走进这个灿烂辉煌的宫殿，看遍了意大利文艺复兴佛罗伦萨绘画和威尼斯绘画、巴洛克风格绘画和洛可可风格绘画、19世纪法国和英国绘画，我陶醉了。无论是人物、风景还是静物，都令我着迷。于是，我从较容易入手的静物画开始接触古典写实技法，先画不同材质的器物，再画蔬果花卉，熟悉了物体的轮廓、透视和质感，对光线、色彩、构图的掌握也渐渐熟练。然后学习风景画，从云天到水面，从树木到坡石，从城市建筑到田园风光，熟悉了景物的虚实、主次和空间结构。再然后学习人物画，从骨骼、肌肉到肌肤，从面容、形体到神态……

老师反复提醒我：只有两样东西值得我们学习，一样是真实的物品，那是上帝的创造或者上帝借助人手的造物，学习它可以练就我们发现美的眼睛；一样是古代大师的作品，那是天之骄子的心灵传达，学习它可以练就我们再造美的心。我学习西方古典油画就是在这两方面下工夫的。

虽然我在临摹学习的初期，并没能先走出国门反复观摩画家们的真迹，像老师要求的那样，静静地、久久地站在原作面前，用心直接与大师们对话，而是将大师作品的高清图片放大，从整体到局部、从细节到关系，反复揣摩，认真领会，然后着手临摹。就现在而言，这些临摹画作中，仍然有让我感到满意的作品。当我们在满意的情况下决定一幅画的完成时，即使存在瑕疵，这些画依然有被我们欣赏的价值。按照老师的要求，我每临一幅画，都会画一些类似题材的写生，或者先画相关的写生，再去临摹，用这样的方法加深对作品的理解，训练观察景物的眼睛。

当然，现在我终于走进了国外的画廊、博物馆，身临其境，也真正认识到了观摩原作是多么有利于了解大师的技法。这么说是因为我是临摹在先，看原作在后。原本以为复杂的，实则纯粹；原本以为简单的，实则丰富。有条件的话，就经常安排时间去博物馆吧。倘若再结合平时对生活、对自然的观察、写生，多阅读，想必会起到事半功倍的效果。老师在教我临摹荷兰风景画的同时，