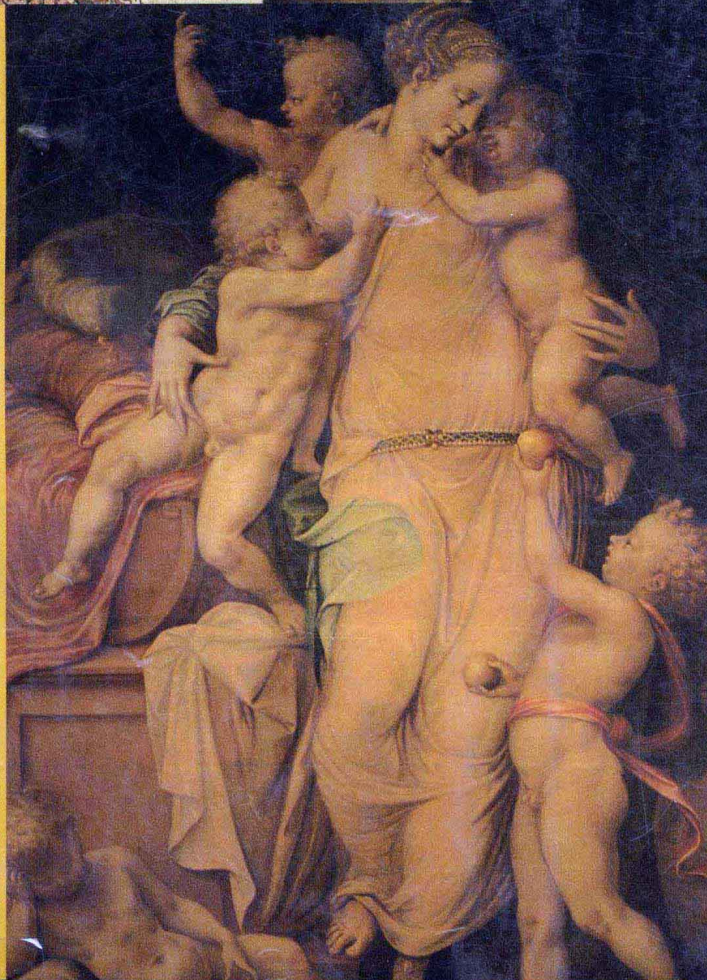

潘世勋
编著

广西美术出版社

欧洲传统绘画技法演进三百图

欧洲传统绘画技法演进三百图

潘世勋 编著

广西美术出版社

• 中册 •

出版说明

《欧洲传统绘画技法演进300图》是国内第一部较全面系统介绍西方古典绘画历时五百年技法材料演进史例的学术著作。由著名油画家、中央美院油画系主任潘世勋教授由文化部派遣出国考察并根据在欧洲各重要博物馆所作的专题学术研究精心编著而成。

该书共分上、中、下三册阐述欧洲五百年传统绘画演进的大致脉络,以及历史上有重要影响的各种画派和绘画大师艺术技巧特色及运用材料方面的探索和创造。全书以图为主,内容着重介绍欧洲古代胶彩画(包括蛋彩、蜡彩和酪彩在内的早期“丹培拉”绘画)、稍后兴起的“混合技巧”的油性“丹培拉”绘画、以透明法为主的古典油画和以“直接法”为主的近代油画等画种。编选从十三世纪至十九世纪末各艺术大师及画派代表作品三百幅。其中有许多精彩的油画局部和不易见到的底层画面,均附简要的文字注解,并附有关绘画材料的配方及制备方法。是国内专业画家、业余美术工作者和美术评论家热衷于了解的课题和探研绘画技巧奥秘的重要参考书籍。

另外,对提高绘画审美水平,尤其是对绘画技巧,诸如:色调、笔法、肌理、表面结构等方面所表现出来的技艺美与材料美的鉴赏能力,丰富艺术史知识不可多得的精美画册。

(桂) 新登字 07 号

欧洲传统绘画技法演进三百图

(中册)

● 编 著 潘世勋
● 出 版 广西美术出版社
● 发 行 广西新华书店
● 印 刷 广西北海印刷厂印刷

开本 787毫米×1092毫米1/12

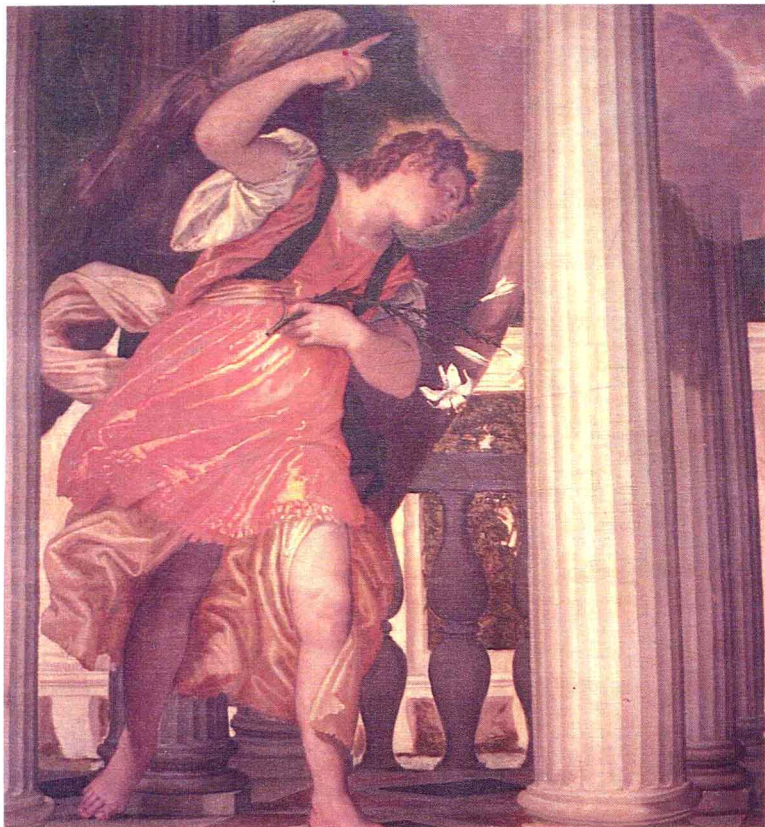
印张 6 插页 2

版次 1992年9月第1版

印次 1992年9月第1次印刷

书号 ISBN 7-80582-452-5/J·357

● 定价: 28.00元

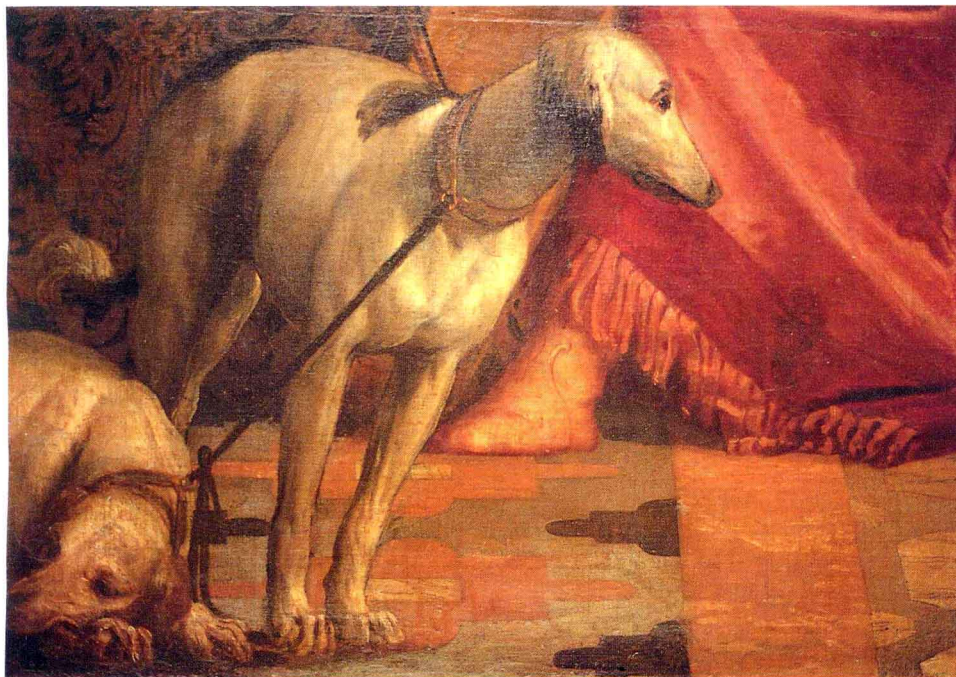

113. 《受胎告知》(局部) 佛罗伦斯乌菲齐博物馆藏
与提香之暖金色调, 丁托莱托之古铜色调不同, 委罗内塞作品多呈暖银色调, 这种不同的显明个性, 使观画者在很远处即可区别它们的作品。

111. 112. 《嘎纳家宴》(细部)

传说委罗内塞多用不施底色的素白画布, 以干酪素等胶彩做底层画, 显然是更多保存了丹培拉古法, 至今色彩保持鲜明。此画用笔洒脱但有控制, 很少晕擦, 颜色釉染如提香, 但色薄而流畅。提香、丁托莱托和委罗内塞代表的威尼斯画派技巧, 被专家归类于“树脂性油画”。

114. 《白幔前的少年》(局部)

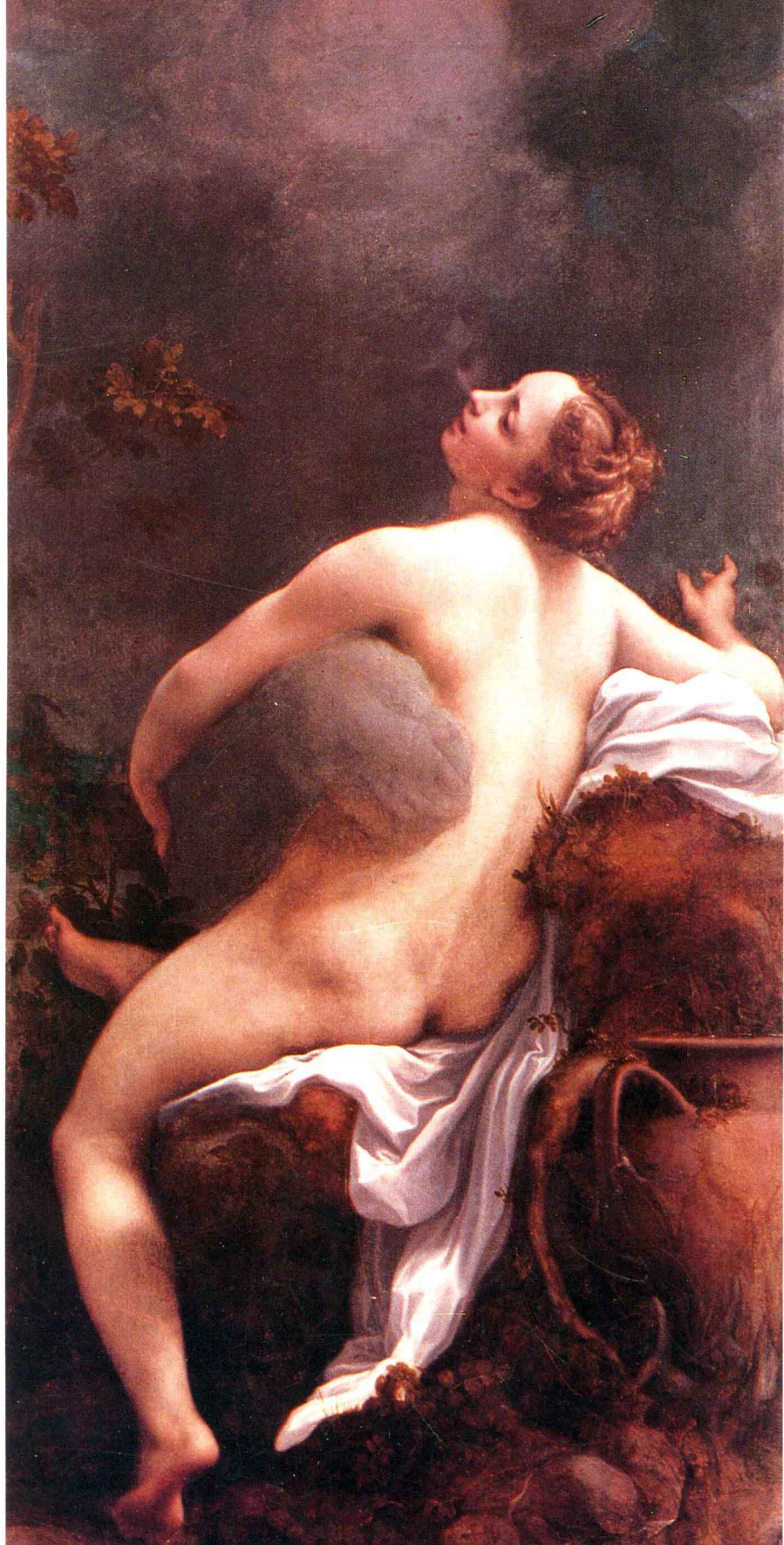
板上油彩 全大42×35厘米
维也纳美术馆藏

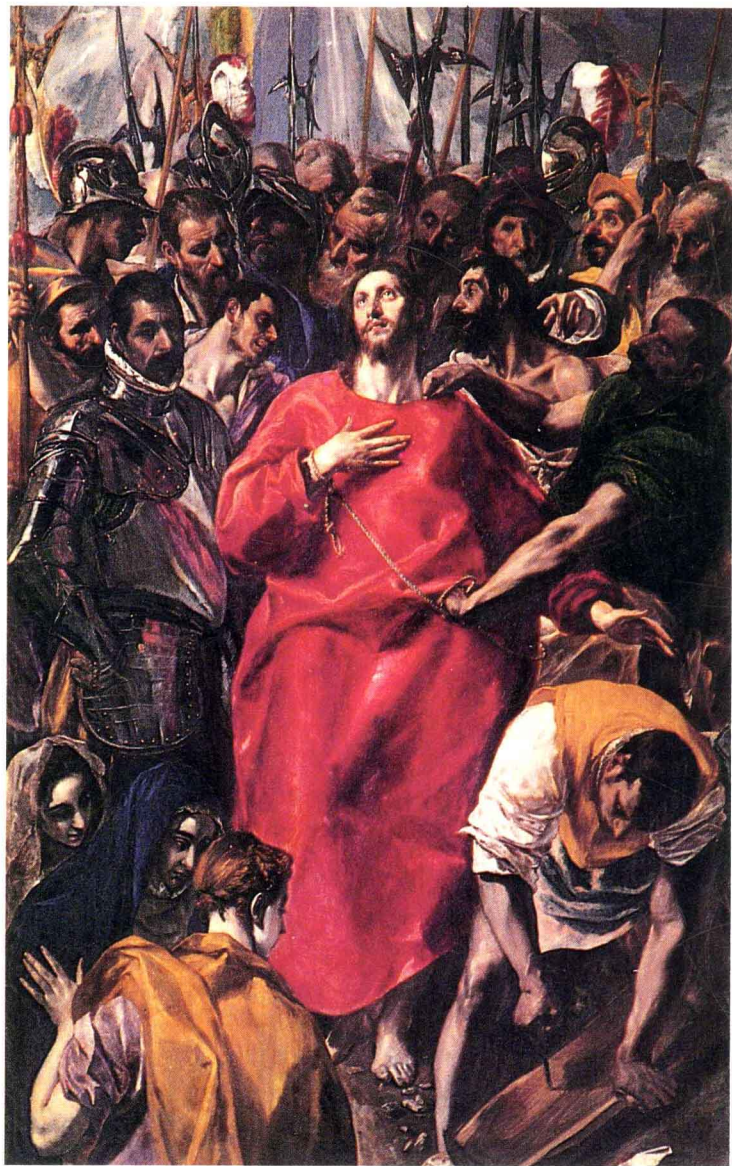
洛托(1480—1556)是受提香影响但也有独立面貌的威尼斯画家,虽未名列大师,但此作用笔用色皆称精妙。

115. 《伊娥》 布上油彩

藏维也纳美术馆

柯雷乔（1489—1534）亦为威尼斯派著名画家，甚至一度与提香齐名，技巧对十八世纪画家影响甚大。但他不少作品有过分修饰造作的缺点，而在后世降低了声誉。

116. 《基督受刑》 布上油彩

285×173厘米 西班牙 多雷多大教堂收藏

威尼斯树脂油画技巧最有成就的继承人与发扬者，是生于克里特岛，后定居西班牙的重要画家艾尔·格列柯（1541—1614）。年青时曾在威尼斯与罗马学画，底层画与釉染方法接近丁托莱托，但底色偏冷黑，背景亦常用蓝灰色表现天空。这种冷峻的色调，对后来西班牙画派画风颇有影响。

117. 《基督受刑》（局部）

格列柯后来作品与丁托莱托最大不同，在于用笔色彩皆更概括洗练，造型也因略带夸张而更鲜明。

119. 《肩十字架的基督》（局部） 布上油彩

105×79厘米 普拉多博物馆藏

底层画用硬毫大笔，造型洗练而生动，用笔极富表现力，故后期釉染色彩，则不须过多层次，似若不经心一涂而就。格列柯的釉染媒介，也是用熬煮或日晒的亚麻仁油溶入树脂和少量的蜡，从原作能明显看出它是很稠厚的。

118. 《奥尔盖兹伯爵的葬礼》（局部）

布上油彩 全大406×360厘米

西班牙 多雷多圣托米教堂藏

为格列柯极见功力之大型作品，大色块对比强烈，暗色不求深远的背景，沉重的黑色服装，与透明釉染的主教金色袍服互相反衬，使主体十分突出。

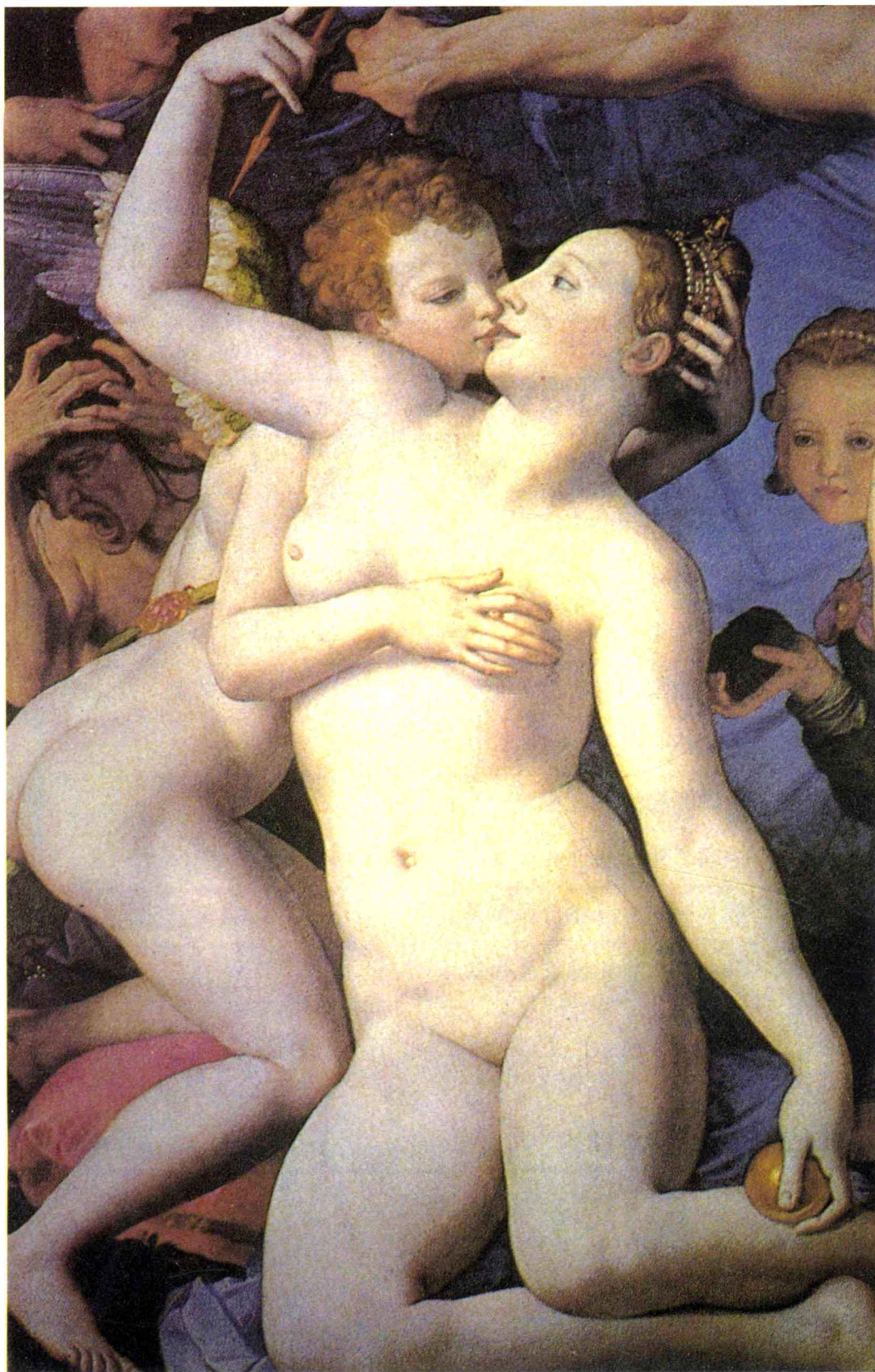
120. 《系方格头巾的妇女》 普拉多博物馆藏

十六世纪后半叶，意大利特别是佛罗伦斯画坛，一度陷入样式和学院折衷主义影响之下，作品缺少创造与生气。如萨尔多（1486—1551），因技巧熟练当时名列大师，但近世则几乎不被人知。

121. 122. 《抱狗的妇女》和（局部） 布上油彩
法兰克美术馆藏

彭多莫（1494—1556）也被后世看做样式主义（或称风格主义）画家，他曾画过一些精采的宫廷壁画，肖像画也很见技巧，但常因过分追求漂亮与高雅，作品难入大家之列。

123. 《寓意》（局部）

板上油彩

全大146×116厘米

伦敦国家画廊藏

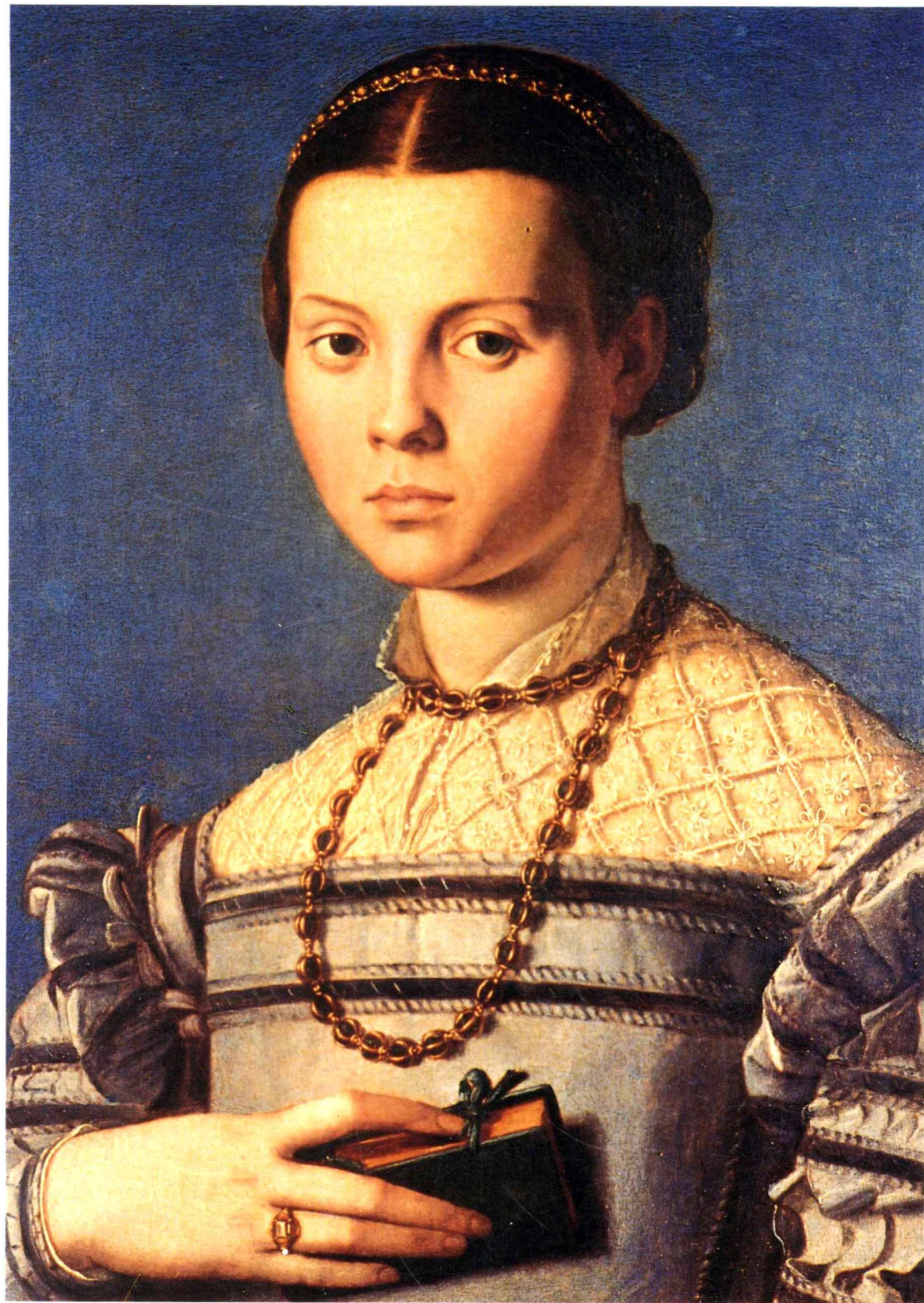
布隆基诺（1507—1572）这幅作品，因将人体画得如大理石雕，纯净中透露性感，常被后人引为风格主义代表作，但他油画技法有自己的创造，底层色做十分光洁的晕涂，釉染的表面有如精美瓷器的晶莹。十九世纪的安格尔或许由此得到启发。

124. 《持祈祷书的妇女》

板上油彩

乌菲齐博物馆藏

相比之下布隆基诺的
肖像画，比较真实朴素，
用色精致但略嫌生硬。

125. 《仁慈》 布上油彩

147×96厘米

卢浮宫收藏

为十六世纪法国“枫丹白露”画派的作品，是意大利样式主义在国外的流觞。模仿古典大师的构图与姿势，遵循严格的技法程序，但结果只给人空洞和矫揉造作的感觉。

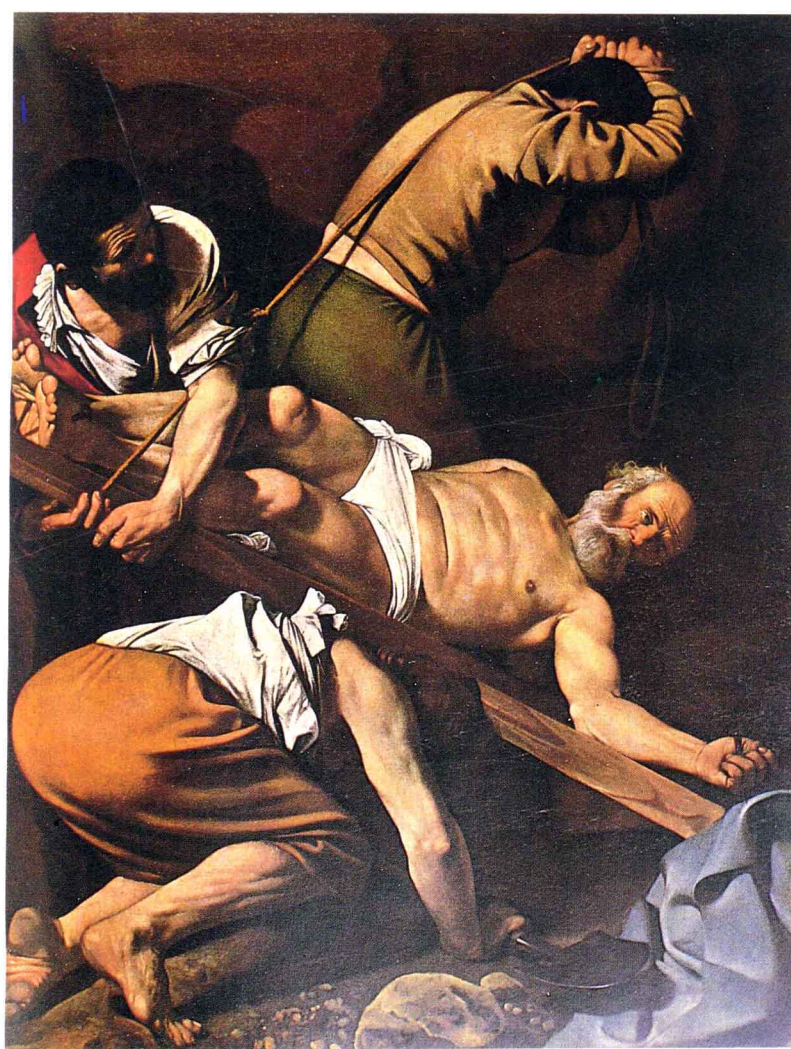

126. 《静物》（局部） 布上油彩 全大46×64.5厘米 米兰美术馆藏

卡拉瓦乔（1573—1610？）为十七世纪意大利文艺复兴后期的重要画家，他的创作给当时画坛带来一阵清风。这是他早期作品，严谨精湛有贝利尼的意味，但造型摒斥了装饰与理想化的成份，预告一种更自然的写实风格即将出现。

127. 《酒神巴枯斯》 乌菲齐博物馆藏
亦为其早期作品，基本平光，但光影表现自然，真实可信。

128. 《圣彼得的受刑》 布上油彩

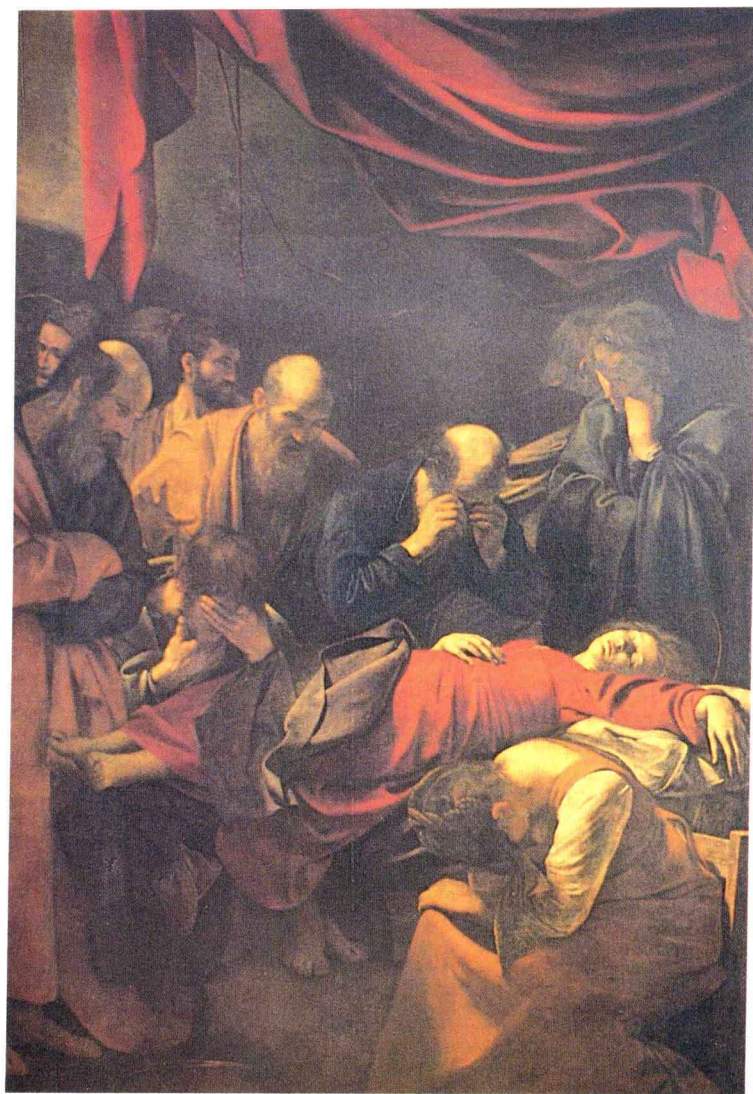
罗马乔拉奇礼拜堂

卡拉瓦乔后期作品极力将宗教题材市民化，表现手法多取侧光照射，将人物组织在强烈的光影变化之间，造成戏剧性的但又是非常真实的感受。

129. 《玛丽亚之死》 布上油彩

369×245厘米 卢浮宫收藏

为卡拉瓦乔晚期代表作品之一。提香的技法到他手中成为进一步表现体积感和空间感的有力手段。但暗棕色至黑色的画布上的塑造，从一开始即强调造型关系的明确肯定，形象、光影、空间和质感，在底层画阶段即已充分表达，故他的染色是简练的，差不多一遍即可完成。

130. 《大卫》
布上油彩
维也纳美术馆藏
卡拉瓦乔一生命运多难，年仅37岁病逝。但他这种善于运用光线，反差强烈，鲜明爽朗的风格当时即影响远近，在他死后甚至形成国际性的潮流。

131. 《所罗门的审判》曾长期被误
全大176×210厘米可见模仿之
这是主要活动于罗马的法国
画家德·布洛涅（1594—1632）
的作品，他不少作品曾长期被误
认为卡拉瓦乔手笔，可见模仿之
逼真。