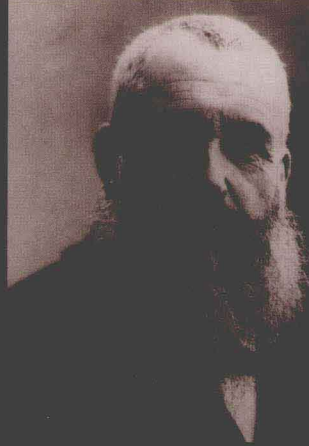

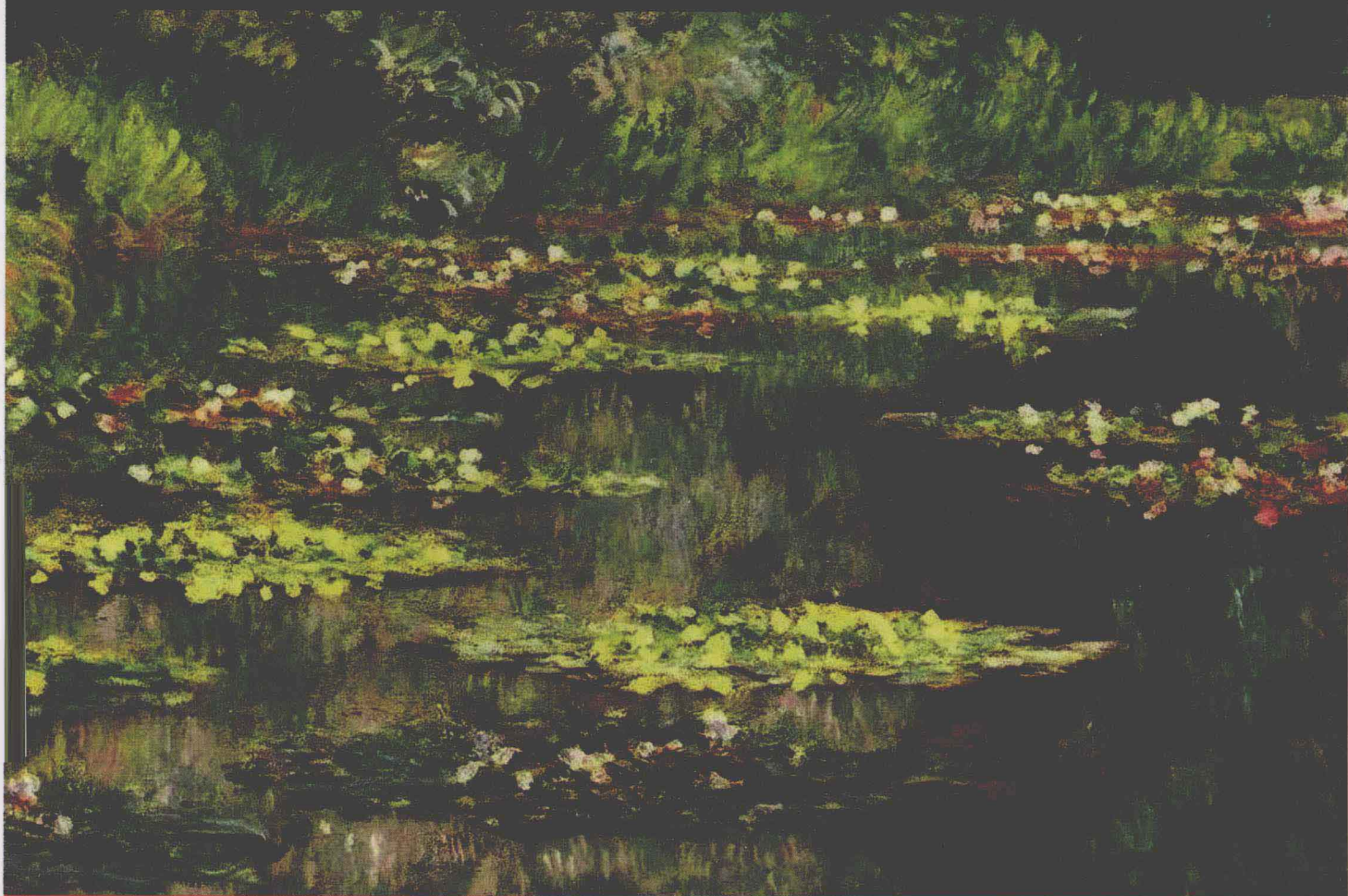
XINBIAN XIANG DASHI XUE HUIHUA

新编向大师学绘画

甄巍 著

向莫奈学色彩

山西出版集团 山西教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新编向大师学绘画. 向莫奈学色彩 / 甄巍著. —太原:

山西教育出版社, 2009.4

ISBN 978-7-5440-3668-9

I. 新… II. 甄… III. 油画—色彩—技法(美术) IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 123723 号

新编向大师学绘画·向莫奈学色彩

出版人 荆作栋

策 划 薛海斌

责任编辑 薛 菲

复 审 薛海斌

终 审 孙 轶

装帧设计 贾红博 薛 菲

出版发行 山西出版集团 山西教育出版社

(太原市水西门街馒头巷7号 电话: 4035711 邮编: 030002)

印 装 山西美术印刷厂

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 6

字 数 128千字

版 次 2009年4月第1版 2009年4月山西第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5440-3668-9

定 价 32.00元

XINBIAN XIANG DA
XUE HUIHUA

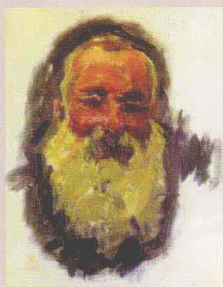
新编向大师学绘画

向莫奈学色彩

甄巍 著

山西出版集团 山西教育出版社

前言 ····· 6

第一课 走近大师 ····· 8

莫奈的故事 ····· 8

印象派 ····· 10

印象画派的特点 ····· 10

写生 ····· 10

强调色彩 ····· 11

捕捉大自然光色 ····· 12

越来越重要的背景 ····· 12

笔记簿：照相术的影响 ····· 13

第二课 莫奈作品里的色彩原理 ····· 14

莫奈绘画的色彩魔力 ····· 14

莫奈绘画里的色彩奥秘——写生色彩的基本理论 ····· 15

光源色、固有色、环境色 ····· 17

光与色的感觉 ····· 19

色相、明度和纯度 ····· 19

明度、纯度、补色、冷暖对比 ····· 19

明度对比 ····· 20

纯度对比 ····· 20

补色对比 ····· 21

冷暖对比 ····· 22

高级灰 ····· 24

第三课 像莫奈一样画色彩 ····· 28

学会调颜色 ····· 28

在调色盘上排列颜色 ····· 28

画笔分清楚 ····· 30

在调色板上混合颜色 ····· 30

直接在画布上调颜色 ····· 31

用色彩画明暗 ····· 34

学习调配冷暖色 ····· 35

重要的是学会观察 ····· 40

找出色彩关系 ····· 40

冷暖关系 ····· 40

- 观察自然 · · · · · 40
- 熟悉环境色和灰色 · · · · · 42
 - 环境色 · · · · · 43
 - 感受光与色彩的微妙变化 · · · · · 43
- 分辨灰色 · · · · · 44
- 看色调 · · · · · 47
- 观察色彩空间 · · · · · 48
- 观察、比较、区别色彩的简便方法 · · · · · 49

找到比较的对象 ····· 49

掌握比较的窍门 ····· 50

绘画 ····· 54

笔法与笔触 ····· 54

莫奈的经典笔法——散涂法 ····· 54

新印象主义的点彩法 ····· 56

对比的笔法——平涂画法 ····· 56

对比的笔法——过渡画法 ····· 57

绘画色彩的基本常识 ····· 60

选择适合你的颜料和工具 ····· 60

 笔记簿：油画 ····· 60

 笔记簿：水粉 ····· 60

颜料与自然界的色彩 ····· 61

外出写生的方法 ····· 62

学会取舍 ····· 62

构图与透视空间的紧密关系 ····· 62

第四课 欣赏经典之作 ····· 64

 懂得欣赏色彩 ····· 64

 色彩的情感性 ····· 64

 色彩像音乐 ····· 64

 艺术追随时代——怎么画比画什么更重要 ····· 65

第五课 画布上的体验 ····· 76

 临摹 睡莲池 ····· 76

 临摹 圣拉扎尔火车站 ····· 80

 临摹 睡莲池 ····· 84

第六课 其他大师的色彩杰作 ····· 90

 海滨小屋 西涅克 ····· 90

 尚度的塞纳河 弗拉芒克 ····· 91

 夏日时光 卡萨特 ····· 91

 杯子与盒子 莫兰迪 ····· 92

 摇篮 摩里索 ····· 92

- 鲜花开放的平台 克罗斯 ····· 92
花园 凯利伯特 ····· 93
栗子树 毕沙罗 ····· 93
咖啡 毕沙罗 ····· 94
蓝与金的夜曲 惠斯勒 ····· 94

前言

这套《新编向大师学绘画》丛书是一种新的尝试，希望能在一本不厚的图书里向那些初学绘画的朋友们和喜爱美术的人士介绍一些世界上最伟大画家的技法和意识。好的画家就像一位优秀的足球运动员，需要同时具备良好的技术和意识。可是怎样才能把这些知识用简单、明白而有趣的方法介绍给大家呢？这正是我们想尝试解决的“新”问题。

这里面的重点是“思维方式”和“常识”。常识性的知识相对容易介绍，而思维方式的问题比较难解决，这也可能是初学者与有经验的画家差别最大的地方。视觉艺术的思维有别于数理化的思维，也不太像写作文，而是有它自己的规律。要了解如何认识色彩、如何理解结构、如何进行艺术表现与创新等问题，用一般画家的作品自然也能说清楚，但是既然我们有那么多伟大的前辈画家，何不将这些大师请来为我们上一堂艺术课呢？

大师之所以为大师，自然有他特别伟大的地方，莫奈以他的色彩艺术独步画坛，毕加索总能有那么多的创新，凡高以其个性展示了艺术表现的魅力，塞尚的结构画法令后人折服、影响深远。虽然他们的艺术风格、技巧内涵远非书中所强调的这么简单，但由于这些大师的独特之处正是每一位开始学习绘画的年轻人应该了解的最重要、最基础的绘画意识，因此，根据每位大师在艺术风格和绘画技巧上最有代表性的成果，结合初学绘画者最需要解决的核心问题，我们分别设计了以下几本书：《向莫奈学色彩》《向毕加索学创造》《向凡高学表现》《向塞尚学结构》。之后，根据需要，也许还会有其他的大师陆续加入进来。

莫奈的绘画以其微妙、绚烂的色彩表现谱写了光与色的诗篇，甚至可以说改变了人们观看世界的方式。研究和欣赏他的作品，能够启发、提高我们观察自然、感受色彩、表现色彩的能力。编写此书的目的，就是想拉近与这位印象主义大师的距离，轻松、快乐地学习到一些具体的绘画技巧和知识。书中的作品分析、美学理念与技法解读也许只是编写者自己的感受，但我希望通过开启这样一扇彩虹般的窗口，能为读者展示更加广阔的艺术空间。你不需要把莫奈当作高悬于博物馆的大师，你只要相信自己，相信每一个人都天生具有独特的色彩感受与表现力就行了。

当然，也不要误以为有了这么一本书就保证你能成为绘画大师。艺术是能够带来幸福感的最美丽的爱好，也是充满了艰辛和汗水的事业。为了让初学者不感到压力过大，我们设计的技法范例难度并不大，过程讲解也尽量详细，但深度毕竟有限。你不能指望薄薄的一本册子有这么大的魔力。不过，快乐一定会有的。只要你拿起画笔，亲自尝试着用大师们的手法画出你自己的色彩作品，用你的眼力看出一幅画中精妙的色彩关系，这个过程已足够让你享受的了。

其实，大师离我们并没有那么远，而我努力要做的就是想用自己的方式尊重他们，尊重艺术。因为，把艺术高高挂起，变成被人膜拜的偶像并不应该是艺术存在的目的。如果能让一般的读者像接近一位普通美术教师那样接近他们，能让初学者在内心深处升腾起自信和自尊的火苗，使色彩和线条不再成为令人望而却步的神秘绝技，这也许是对大师们最好的纪念，也是对艺术最好的亲近！

编写者深知自己学识疏陋，能力浅薄，其实并不能承担起介绍如此多伟大艺术家的责任。要想深入、完整地理解丛书中任何一位大师，都需要更加严谨、认真地下一番功夫。他们的技艺与他们难以读懂的人生一样，充满着深奥的道理和扑朔的谜团，需要对大量的相关资料和细节进行分析研究，才能真正有所认识。并且，由于此书的读者对象以初学者为主，所演示的范例也从易从简。因此，对那些已经有过长期的绘画实践与理论学习经验的专业艺术家，本书的参考价值甚为有限，当然也可以把它当作一本小小的画册欣赏。

但是，暂且把自我对学术的惶惑与谨慎放到一边，让自己顺从内心对绘画的热爱以及对大师们的亲近之情。喜爱艺术、崇敬大师的最好方式不见得是毕恭毕敬地将他们高高供奉起来，也许大胆的亲近与尝试更能激发自我对艺术的鲜活体验。因此我们放下包袱，相信所做的每一点努力对于后来者都是有价值的，于是，就有了这套书的诞生。

本书的编写，得到了山西教育出版社薛海斌老师耐心细致的协助，家人红博、国果给予我许多的支持与帮助，周先先、董平、刘小鹏以及王丽娟等多位朋友也付出了辛勤的汗水，在此一并表示感谢。

甄巍

第一课

走近大师

莫奈的故事

莫奈于1840年11月14日出生在巴黎。1845年举家迁至Le Havre镇，在那里度过了他的童年和青少年时代。莫奈的父亲开了一家水产杂货店。年轻时候，莫奈就展现出了他的绘画才能，曾经给画店画过一些漫画式的肖像画。后来，莫奈结识了家乡的一位风景画家尤金·鲍丁，后者劝莫奈和他一起到户外画风景写生，这直接影响了莫奈后来的艺术风格。

莫奈的家人并不反对这位英俊的小伙子走上画家的道路，但是，莫奈对占画坛主流的学院派风格始终有一种反感，拒绝进入一所正规的美术学校学习，这些想法让家人无法理解。为此，他与家人没少争吵。1861年，服了一年兵役的莫奈从北非的法属殖民地阿尔及利亚归来，进入瑞士学院（the Académie Suisse）学习绘画，并在那里结识了毕沙罗和塞尚。随后，于1862年进格莱尔画室（Atelier Gleyre），遇见了雷诺阿与西斯莱。这些日后的印象派巨匠们在早期的合作和友谊对新绘画观念的产生有很重要的作用。

1892年是莫奈绘画事业的转折点，那一年他和雷诺阿一起在塞纳河写生，在描绘La Grenouillere餐厅的作品中表现出了新的艺术观念和手法。1870至1871年普法战争期间，莫奈旅居伦敦，在那里遇到了著名的画商Paul

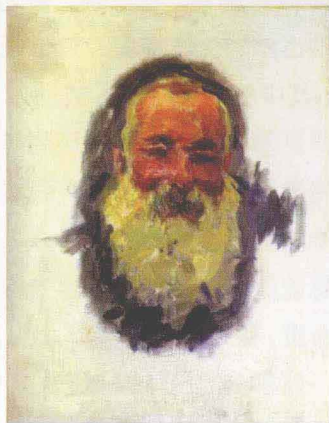
克劳德·莫奈（Claude Monet, 1840—1926）是印象派大师中最具有典型性的画家，他的作品充分发挥了色彩的魅力，表现出神奇的光感与诗一般的意境，堪称印象画派的象征。

Durand-Ruel，他对莫奈和印象主义艺术的推广出力不少。

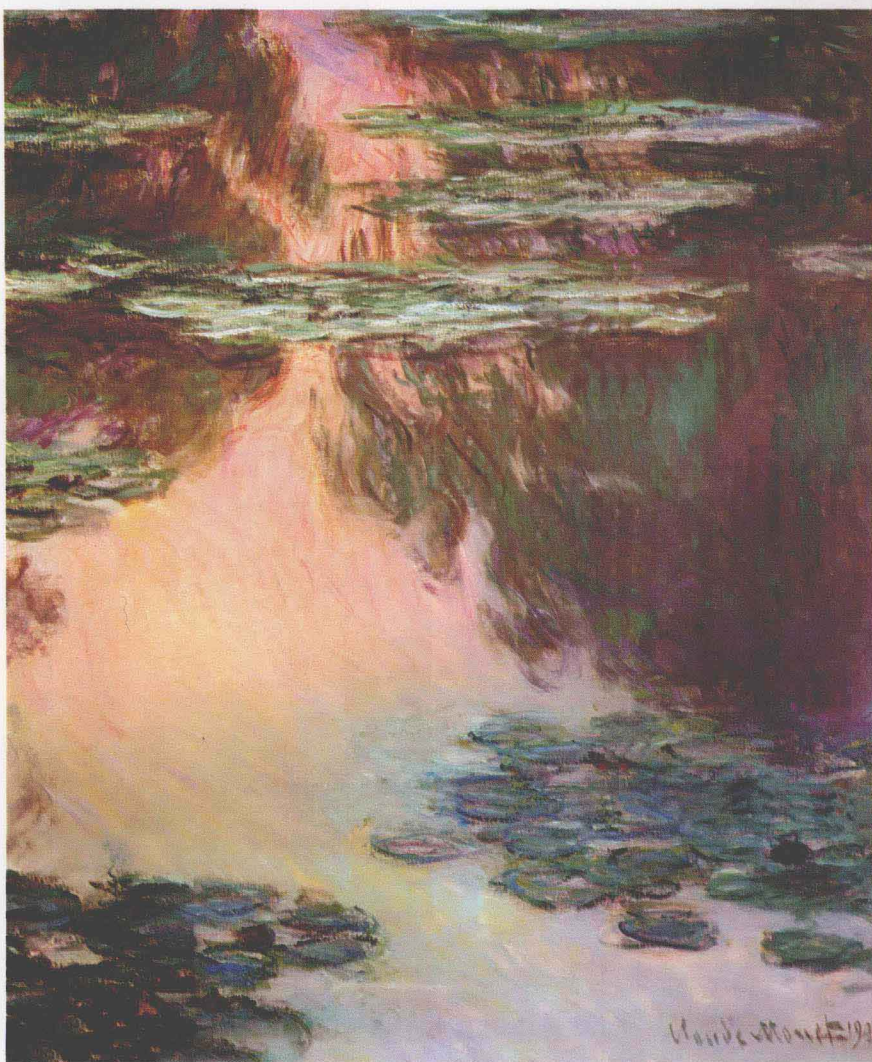
1874年，人们普遍对当时僵化的官方艺术感到厌倦，在这种氛围下，莫奈和他的伙伴们举办了第一次印象派画展，展出了莫奈包括《日出·印象》在内的12幅习作。从此，他一直是印象主义画家里的核心人物，直到1926年以86岁高龄去世。

接下来的年头则是莫奈和印象派作品的丰收年。1874、1876、1877、1879和1882年的历次印象派画展，莫奈都拿出了新作。不过，他的画销路一直不太好，为了应付经济窘迫的生活状况，莫奈不得不拖家带口搬了好几次家，居所是一次比一次便宜，一次比一次更靠近郊外。从1883年起，莫奈定居在吉凡尼，在那里居住直至生命的最后。19世纪80年代后期，莫奈的艺术开始受到大众和官方的关注与追捧。

1899年，莫奈专注于创作他的睡莲系列。这种美丽的水生植物成为此后最主要的绘画主题。此时，他的声誉日隆，年事已高的莫奈将14件巨幅的睡莲组画捐献给了法国政府，这些杰作在画家身后被移至杜伊勒里宫的美术馆。如今，巴黎的奥塞博物馆、莫奈画室和睡莲池已经成为无数爱好艺术的游客朝圣印象派绘画的殿堂。

莫奈自画像 1917年

睡莲池 1907年 101.5 × 74.5cm

印象派

1874年暮春，在巴黎，著名作家、漫画家和摄影师纳达尔的工作室里，30位画家联合举办了一次画展。其中包括当时还不被世人承认的马奈、德加、毕沙罗、塞尚、莫奈、雷诺阿等人。这次联合画展注定将被写进西方艺术史。画展作品里，莫奈的一幅描绘河上日出的油画成为众人关注的焦点。莫奈本来想让这幅画面迷蒙、浮光掠影的作品有一个实在的命题，后来却接受他人意见取名为《日出·印象》。一位对整个画展极度失望的批评家在愤怒之余，嘲讽地将画展的组织者和参与者们概称为“印象派”。印象画派由此诞生。

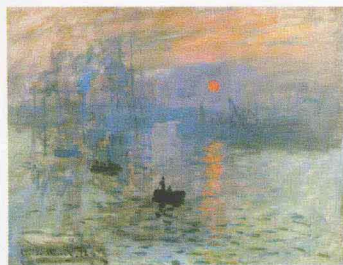
印象画派第一次联合画展对当时法国主流文化和主流艺术产生了巨大的冲击，引起轩然大波。

印象画派的特点 写生

写生自古以来就是画家钟爱的绘画方式。面对自然的风景、静物，艺术家们不但获得了取之不尽的素材宝库，而且发现了许多奇妙的造型与色彩灵感，这些灵感单凭学习理论或者自我想象是没有办法得到的。印象画派继承了巴比松画派、浪漫主义画派和英国风景画的户外写生传统，提倡走进大自然，直接描绘眼前的生活。相比较以画室创作为主的画法，这种写生尤其是户外光线下的快速写生，更强调画家直观的色彩感受。

户外写生在印象派的带动下，于19世纪末成为一种艺术的风尚。这也反映出风景写生绘画已经变成有品位的中产阶级所推崇的城市休闲方式。

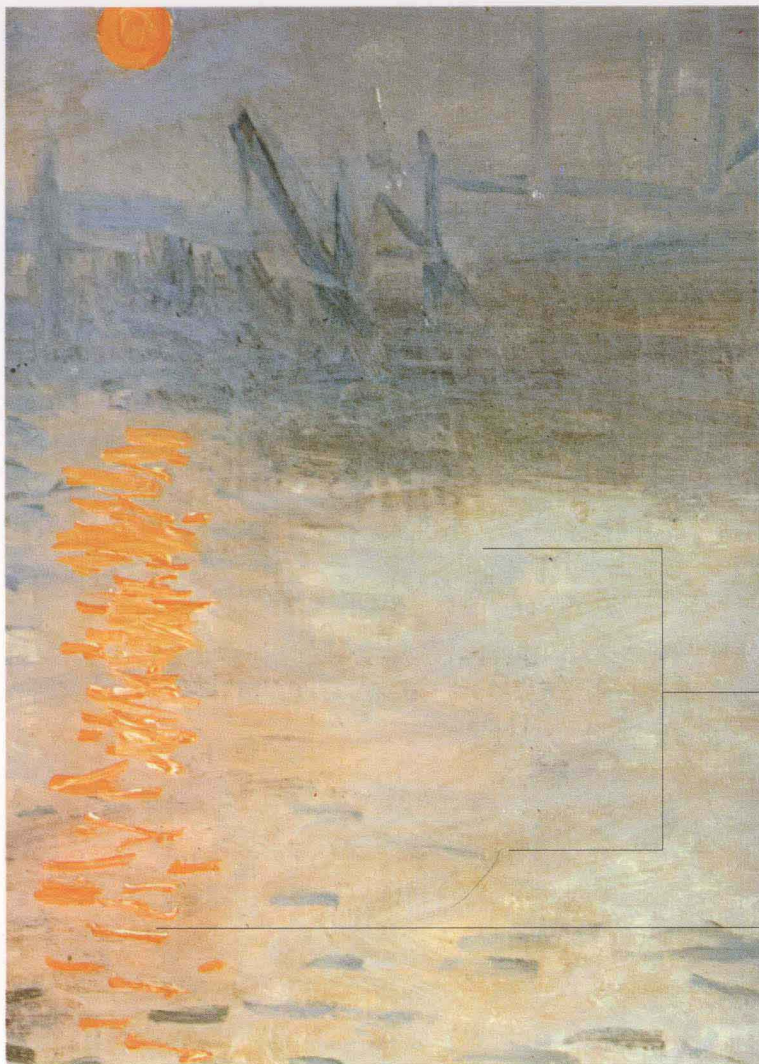
布兰切·莫奈在作画
1890年 91.5 × 97.9cm

日出·印象 1872年 50 × 60cm

1872年，莫奈创作了著名的油画《日出·印象》。画中表现了日出时分薄雾笼罩下阿佛尔港口风景。莫奈使用了直接画法，粗率的用笔和色点笔触让晨雾中的背景显得朦朦胧胧。色彩微妙丰富，水面反射着朝日的光辉。水中的小船和船上的人影影绰绰，只是依稀可见。几条简单的线条表示波浪，但并非是把细节简化、单纯化了。这幅画在1874年3月25日开幕的印象派画家首届联合画展上展出，引发了许多争论，该画派也因这张画被评论家命名为“印象派”。

日出·印象（局部）

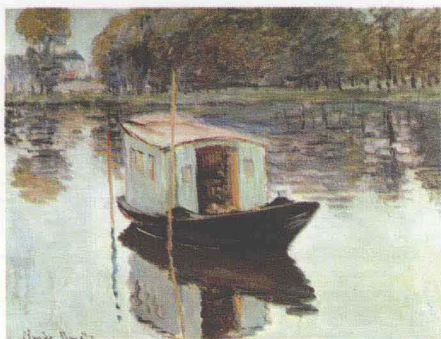
从绘画局部可以看出用笔的简练与概括。水面的色彩变化非常微妙，尽管没有明显的分界，但是通过改变冷暖气相，可以使人感觉到从近处到远处色彩的空间距离感。

横向的短笔触表现出水面闪烁的光的波纹。

强调色彩

在色彩创作上，印象画派吸取了当时最新的色彩科学理论和色彩艺术成就。将光源色、环境色、补色、视觉混色的原理大量地运用于写生创作中。特别强调视觉观察一瞬间的整体印象，这与印象派之前的绘画注重物体固有色的观念是不同的。所以，人们常说，在近现代绘画变革中，是印象画派的画家们“解放了”绘画的色彩。

由于这种解放，鉴赏者在画中就能够直接感受到强烈的色彩氛围，感受到色彩如音乐一般

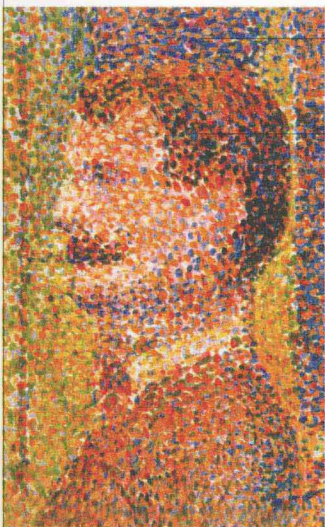
莫奈的画舫。据说莫奈有两艘类似这样能供他泛舟写生的小船。在塞纳河上能够如此绘画度日，不知会令多少今天的画家们羡慕。实际上，莫奈大多数时候的经济条件并不宽裕，能够做到这样敬业、认真，不愧为一位真正的画家。

罗马的道路

法国画家尼古拉·普桑（1594—1665）的作品。带有罗马画派严谨的造型和威尼斯画派色彩艳丽的传统，借助古代罗马的废墟与乡村风光表达对田园牧歌理想的向往。在画中，这田园诗般的怀旧梦境中有一种史诗般的美感。

仔细观察树的阴影部分的颜色，就可知道为什么说印象派解放了色彩。

检阅（作品局部）

在后期印象派画家修拉的作品中，前景人物和背景的用笔、远近、清晰度都是一致的，呈现出平面化的特征。

能辨认清楚了。

由于号称尽量按照人们视网膜所见的印象来忠实记录色彩，人们可以看见印象派绘画中的背景与前景一样的重要。一幅绘画的完成并不在于是否将主题或画中的人物细致、完整地描绘出来，而在于将画中所有的色彩关系整合、协调。这一点与学院派艺术和当时的主流艺术风格形成了鲜明的对比。按照主流的传统画法，画应当是使画面中的主体形象看上去完整清晰的，而背景只起衬托主题的作用。

印象派的这些变革并不是一朝一夕产生的，达·芬奇就曾经研究过色彩与大气之间的关系，

在人们心灵里激起的共鸣。过去常常见到的绘画总是以素描、明暗光线或者画面的故事情节为主要因素，而自从有了印象派，用色彩为主要元素抒写心意的绘画越来越流行。

捕捉大自然光色

印象派画家善于捕捉阳光下的自然色彩，将色彩元素丰富、强烈的表达性与直接涂抹的绘画技法相结合。他们秉承了英国风景画派和法国巴比松画派等前辈大师户外写生的传统，把画架和画布搬到了田野、河岸。在户外自然的阳光下，物体的色彩呈现出复杂的大气效应和补色效应。一个物体与另一个物体，一块颜色与另一块颜色都是互相影响、彼此依存的。

与之对比，传统上在画室里完成的绘画色彩多是附着于造型的要求。这种以长期、多层技巧为主完成的绘画程序，在起稿子的时候经常会用深棕色先画出素描的关系，所以总是呈现棕色调子。每个物体的色彩效果大多处于固定和孤立的状态，光线的照射效果和阴影的刻画更多的是为了塑造物体的形态。

越来越重要的背景

印象派画家不得不用很快的速度来工作，以迅疾而有力的笔触努力捕捉和固定善变的自然光线与色彩。这种速度使得画面显得粗糙、模糊。经常有一些画，猛一看或者凑近看只有一片模糊和抽象的色彩肌理，但是当离开一定的距离之后，画中的一切形象似乎都

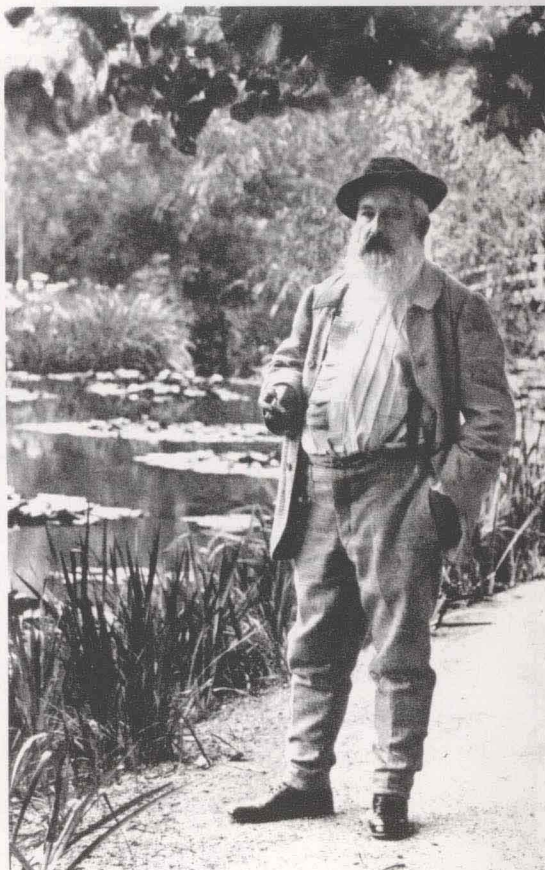
在伦勃朗的时代，画家们就已经懂得将环境色彩的原理运用在画面中了。法国的巴比松画派、德拉克洛瓦、柯罗和英国的风景画家透纳和康斯太布尔更是直接给了印象派现成的写生成果。但是，能够像印象派这样从根本上颠覆了整个社会的视觉经验，用色彩给予这个世界新的文化内涵，在当时还是需要非凡的冒险和探索精神的。

向马奈致敬
方丹·拉图尔
1870年 画布油彩
204 × 273.5cm

在法国
画家拉图尔

笔下，印象派画家莫奈、雷诺阿等人围绕着画家马奈。在印象派产生的过程中，马奈曾经被这些革新者视作领袖，尽管马奈本人对印象派的活动并不是很热情。

照片 池塘边的莫奈

早期的摄影照片

模拟左右两眼的视觉差，能产生立体效果。

笔记簿

照相术的影响

19世纪照相术的产生，使画家们模仿自然的热情受到了致命的打击。在真正惟妙惟肖的“咔嚓”一下就产生的摄影作品面前，那些花了许久工夫才完成的企图把对象画得与客观物体看上去一模一样的作品，又有什么意义呢？

于是，印象派画家希望捕捉到传统的照相术所无法捕捉到的东西，那就是随着时间和光线变幻着世界的色彩感觉。由于每个人的色彩感觉的不同，照相术无法达到的情感性就可以在色彩中得到个性的发挥。

第二课

莫奈作品里的色彩原理

莫奈绘画的色彩魔力

在莫奈的绘画中，光线、大气、时间、季节给予了大家司空见惯的风景、静物和人物形象一种神奇的诗意的色彩。尤其是莫奈的风景画，将自然界无法言喻的微妙的色彩变化转化成了油画颜色的和谐。太阳、严寒、风、雾、雨、雪、城市、乡村、河流、黎明、黄昏、深秋、初春……大概你能够想象到的一双19世纪巴黎人眼睛所见到的寻常景致，都变成了莫奈画布上的彩色的诗句。塞尚曾说：“莫奈仅仅是一只眼睛，但这是一只多么不寻常的眼睛啊！”这个评价已经成为经典。

莫奈的画向人们呈现了与过去的传统不一样的视觉世界：在大自然中，在光和印象派画家的眼中，是不存在绝对颜色的。每个物体的外观、色彩都在不停变化之中。画家的技巧就在于选出他所喜爱的时刻，从而在一个确定的形象中，将该时刻的独特之处固定下来。表面上看，这些做法是自然主义的、客观的；但事实上，莫奈作品追求的并非抄袭自然的表现手法，而是由自然启示所构成的色彩的诗卷。

晚年的莫奈，在自己的宅邸旁的池塘中种植了许多睡莲。因为罹患风湿病，他只能用绑着长杆子的油画笔做睡莲的写生：斑驳闪耀的水光花色，愈发地老辣，甚至具有了一种堪与中国

写意绘画相同的意境和抽象美感。如今，他画过睡莲的这座宅院已经被开辟为莫奈纪念馆，珍藏着许多印象派画家的作品。

莫奈和他的同伴们真正释放了色彩的热情和本性。在自然的色彩面前，画家再也不拘泥于传统绘画棕褐色调的中庸，光、阳光、绘画的光从此可以毫无障碍地、自信地从画布上尽情放射出来。

小实验：将本页右下角的橙色色块沿虚线剪下，放到不同色彩的背景前，体会一下物体的色彩是一种效果，需要与背景和周边建立关系的原理。比如：红色的背景是不是使它发黄？黄色的背景是不是让它变红？另外，蓝色、紫色的背景又会有哪些效果呢？如果你发现不了差别，别着急，继续学下去！

莫奈绘画里的色彩奥秘——写生色彩的基本理论

各类绘画技法在运用色彩这一艺术语言时，方法多种多样，归纳起来，大体有两种：

一种是根据美术家的表现意图，主观地进行色彩搭配，以表现作者的主观感受和审美情趣，这种色彩被称为“表现性色彩”。其中又可分为装饰性色彩和情绪性色彩。工艺美术中的装饰绘画、建筑艺术中的色彩装饰等都属于这种应用方法。此外，西方现代主义美术中的野兽派、表现派以及后来的抽象绘画等也强调这种主观的参与。

另一种是要求真实地再现客观对象的色彩关系，这种色彩被称为“再现性色彩”或“写实性色彩”，法国印象主义绘画大师莫奈就是运用这种色彩最为典型的代表。莫奈的写生色彩大体上是追求再现和写实的。不过，在他艺术创作的不同时期，侧重点也不一样，前期和中期比较偏于写实，而后期的作品，比如睡莲系列，在保持很微妙的写实性的同时，也体现出主观情感和诗意表现的写意方法。

写生就要面对自然的对象，根据对客观对象的观察与印象（有时候也可以加一点点想象）进行描绘。我们能够看到色彩，首先要感谢光，因为人类所能感知彩色的大千世界是由光的刺激而反射到眼睛的网膜上所产生的，没有光线也就看不见色彩了。1666年，牛顿以三棱镜分析太阳光，发现红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫顺序的色带，称为光谱色。为了能像莫奈一样用色彩画出漂亮的写生画，至少应当记住光源色、固有色和环境色这三个概念；了解色相、明度和纯度这三个要素；掌握明暗、冷暖、补色、纯度这四种对比。

