

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

• 下册 •

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

（下册）

- 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

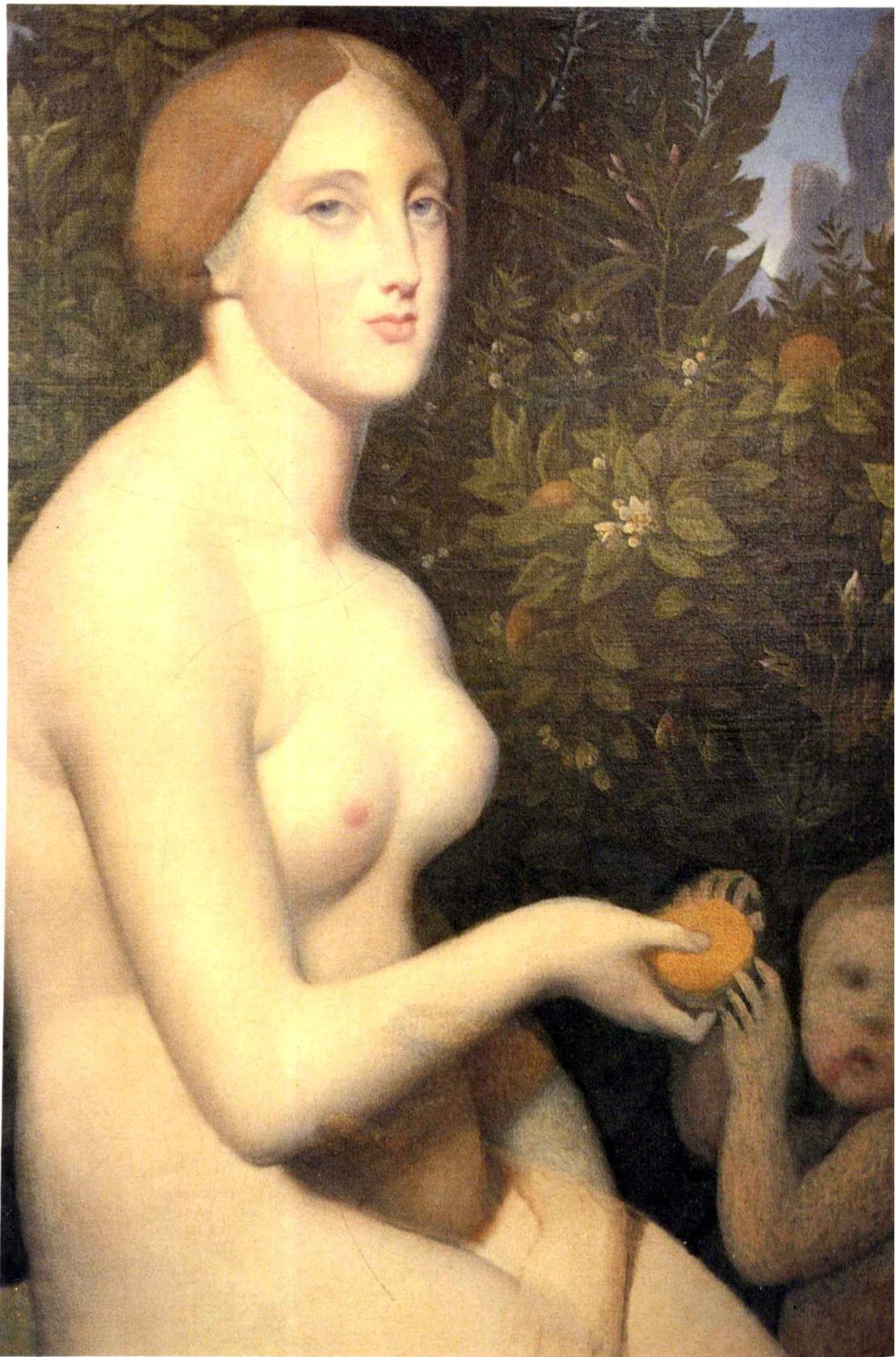
印张 6 插页 2

版次 1992年9月第1版

印次 1992年9月第1次印刷

书号 ISBN 7-80582-453-3/J·358

● 定价：28.00元

215 《裸女与儿童》未完成基层画

布上油彩

巴黎奥塞博物馆藏

此幅右侧手部和儿童皆见第一层稀薄油薄擦的底色，人体受光部已开始用不透明调合色铺满，边线处多利用底层色，以晕涂手法与明部衔接，和形成光暗转折的灰色变化。基本上是延袭大维特的画法。

216 《黎微埃夫人像》

布上油彩

116×82厘米 卢浮宫藏

安格尔肖像画细腻而又清新的艺术特色，得益于素描功力的深厚修养，注意节奏，讲究疏密，故能周详而不失琐碎，他的晕涂法以扇形笔揉润笔触，后被十九世纪学院派写实画家普遍效仿。

217 《黎微埃夫人像》局部

衣服的花纹刺绣，是用透明色釉最后画上的，蓝绒布上也有透明色层。说明安格尔的油画是直接法与透明法并用的一种技法。

218 《梅陀萨之筏》 布上油彩

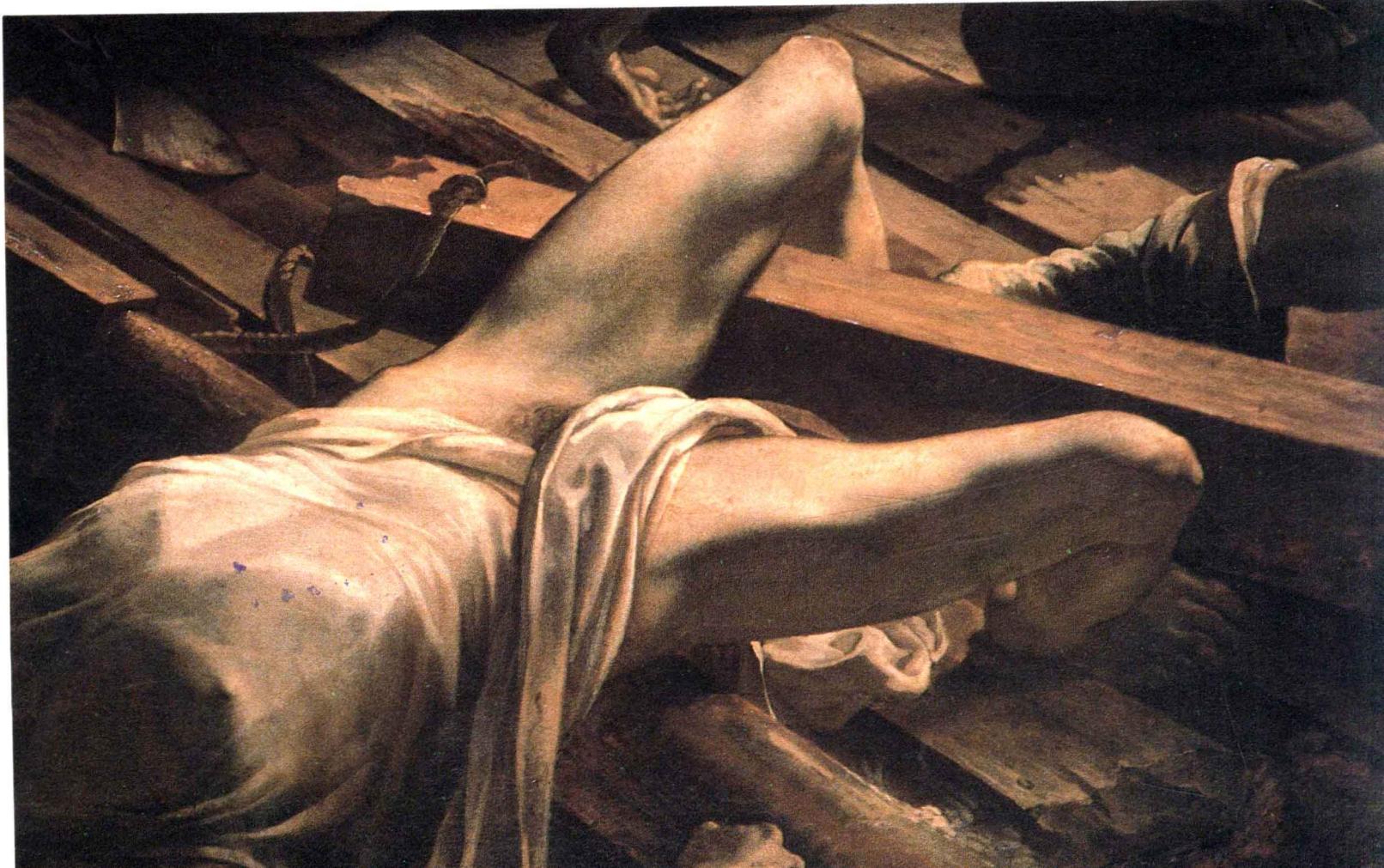
491×716厘米 卢浮宫藏

藉里柯（1795—1824）最早举起浪漫主义旗帜，此幅惨淡经营的巨作，画得坚实有力，但相对于安格尔等人的圆润画风，当时这种画法被称做“半写实主义”。他传世有不少精彩富于想象力的草图，但因33岁坠马夭逝皆未完成。

藉里柯的技法完全是严谨的古典多层透明画法。棕红底，严格的底层塑造，均匀的釉染，接近于卡拉瓦乔和西班牙的里别拉。此作上布前虽已作周详的写生和构图推敲，但绘画过程中为使构图更为完善，临时请德拉柯洛瓦做模特，添加了这个倒垂的躯体。

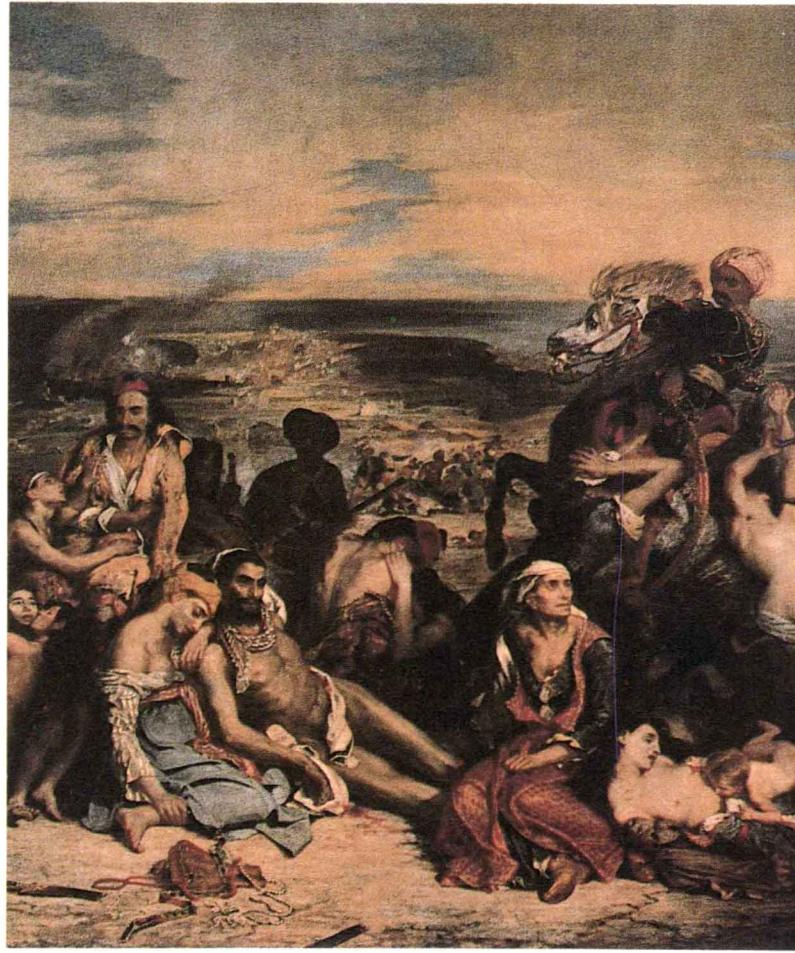

221 《但丁的小舟》局部 布上油彩

189×242厘米 卢浮宫藏

德拉柯洛瓦（1798—1863）是浪漫派最有影响的大师，此幅24岁时的作品，表层不见一笔调合色，完全是透明多层画法。

222 《希阿岛的屠杀》局部三幅 布上油彩

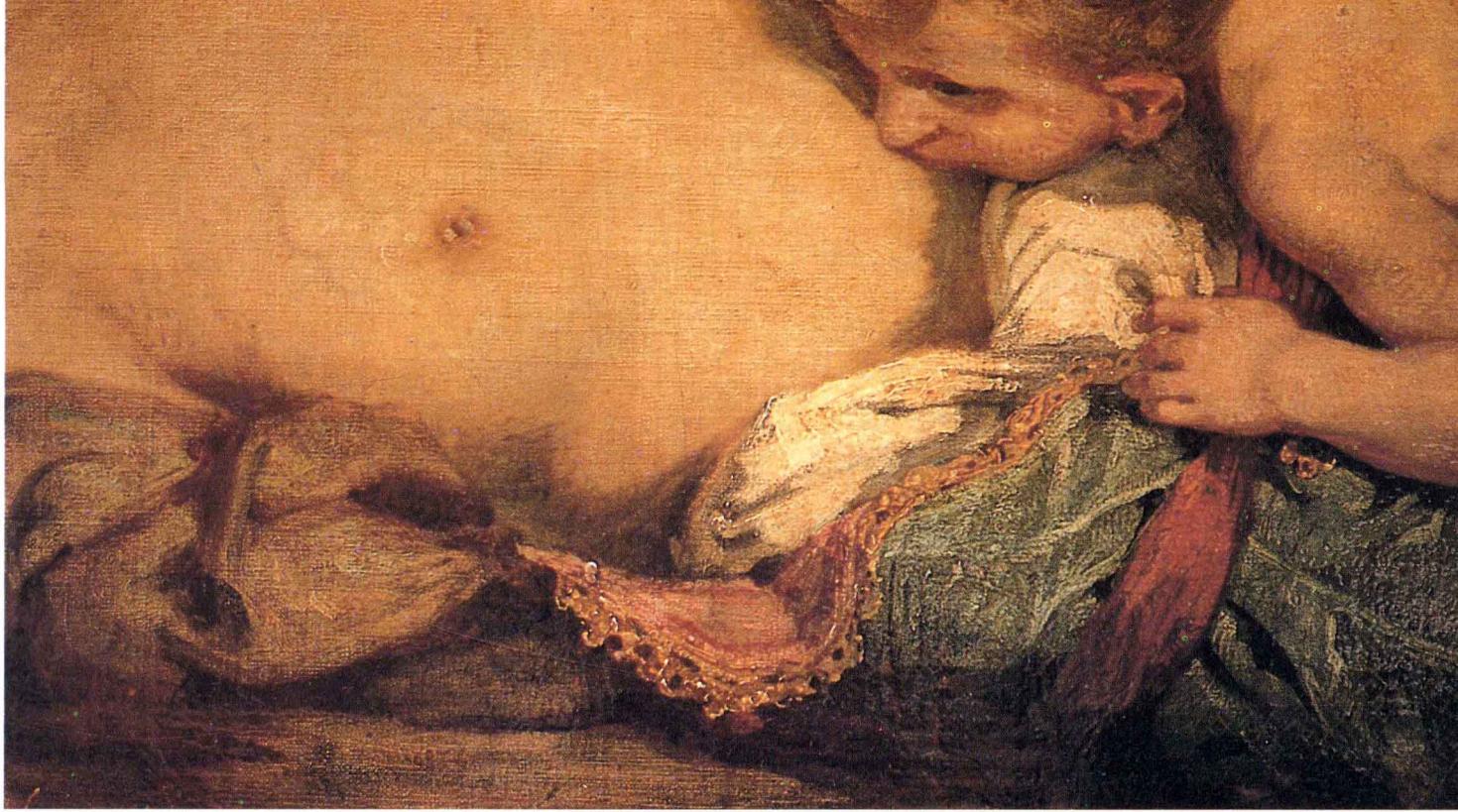
419×345厘米 卢浮宫藏

是德洛柯洛瓦26岁完成的巨幅作品，构图生动，结构严谨，色彩闪烁，远远望去已给人留下强烈印象。

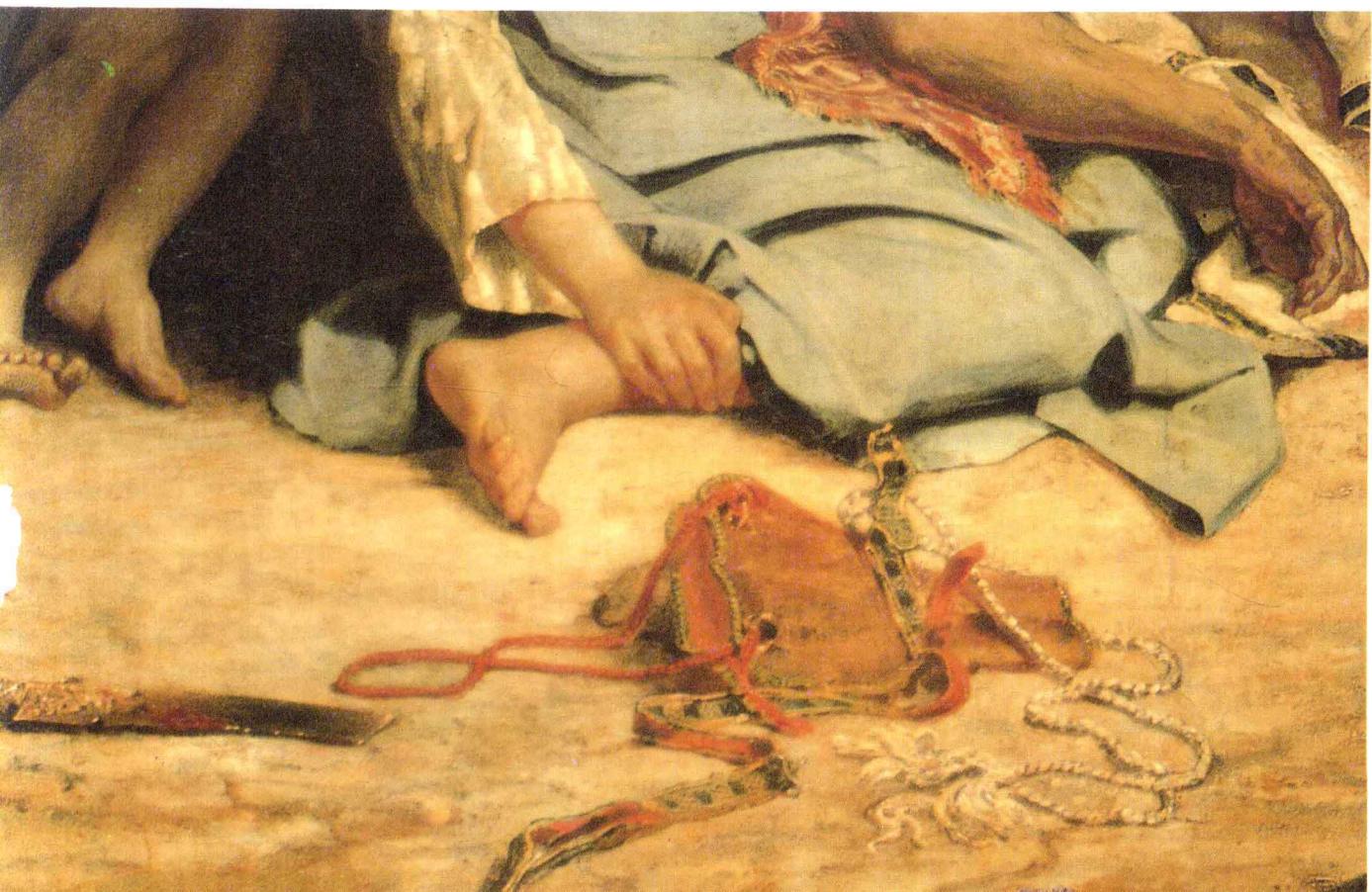

223—225 《希阿岛的屠杀》局部三幅

德拉柯洛克瓦在技巧上推重鲁本斯，但亦明显有维罗内塞的影响，尤其人物服饰画法，用笔明确厚重，造型比鲁本斯更加严谨。为追求逼真与生动，其实借鉴了历史上许多大师的造型经验，并统一于他自己的完整风格之中。仍采用棕红底色，底层画技巧精湛，用笔注意疏密详略，厚薄、润躁的丰富变化，大块平实，小块精密，分布亦见法度，釉色鲜明，下层色与上层色结合非常巧妙自然，这都是比较易见的优点。

224

225

226 《猎虎》 布上油彩
卢浮宫藏

德拉克洛亚中期以后，追求更为自由的画风和绚烂陆离的彩色效果，放松造型之严谨，颜色多在画布上直接互相混合，他用即兴画法从事许多大型壁画。但因为技法步骤太不严格，不注意颜料化学性质和配伍禁忌，这些当年色调斑斓之作今皆黯然失色，可一窥当年面目者只有少数主要用透明色画成的草图。

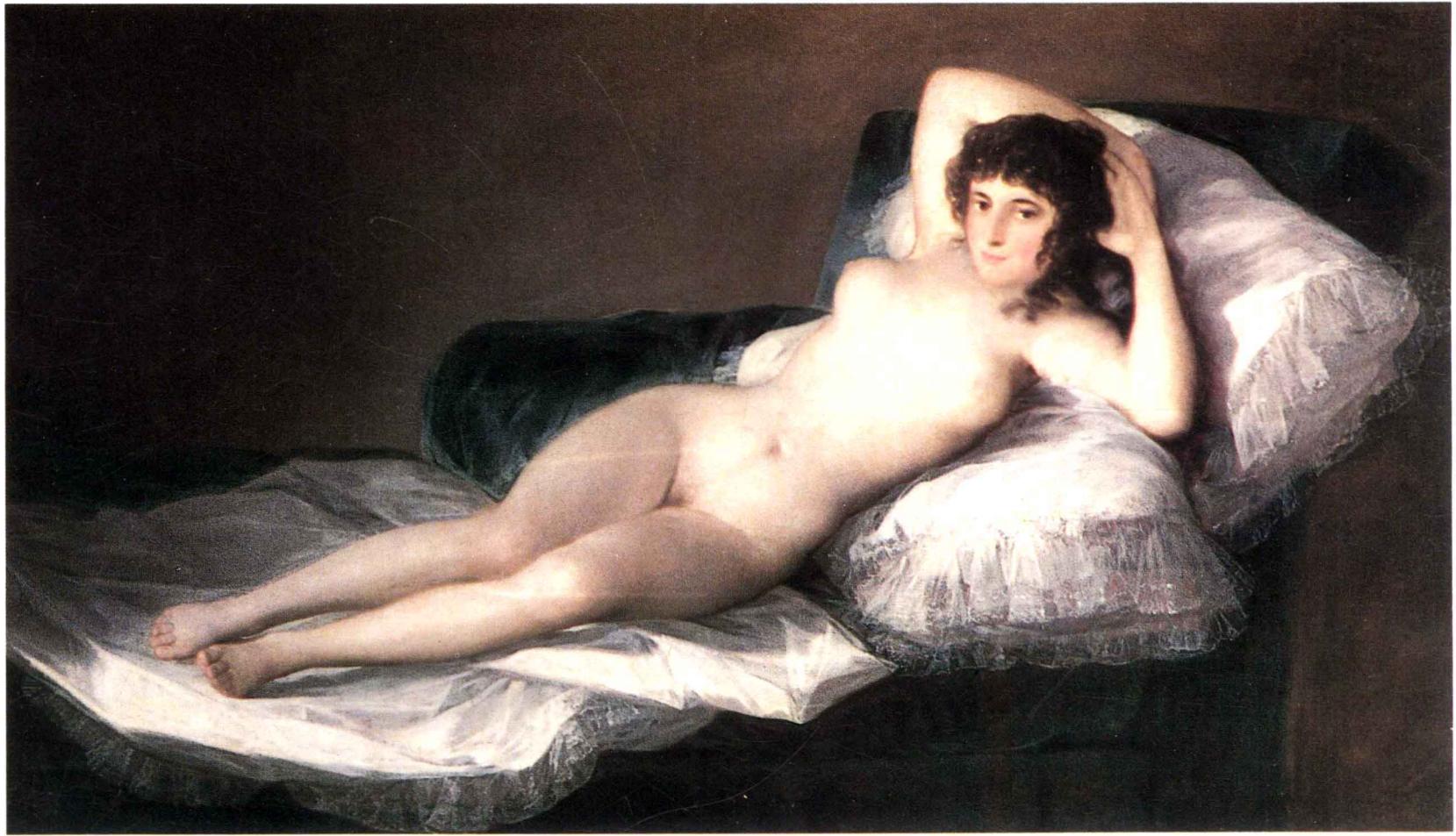
228 《佚名妇女像》 布上油彩

一种银灰的绘画色调，也是戈雅前无古人的创造，他擅用黑色，并由此发展出接近中国水墨画意味的画风。

普托多博物馆藏

魏拉斯贵支之后，对发展“直接法”油画贡献最大的，是西班牙大画家戈雅（1745—1828）。他曾与大维特同期学画于罗马，回国后服务于西班牙宫廷，早期一批为皇家挂毯工厂所做油彩图稿和肖像，全用透明法。此幅中年之习作，可以看见使用的是鲜土红色的匀实画底。

229 《裸体的马哈》 布上油彩
917×190厘米 普托多博物馆藏

230 《着衣的马哈》(局部) 布上油彩
95×190厘米 普托多博物馆藏

这是戈雅35岁同时完成的两幅动人作品，使用的是“直接法”与“透明法”并用的技法。前者釉染较多，有助于肌肤透明感的表达；后者直接法笔触多见，更显出服饰的潇洒风流。

231 《国王家族》(局部) 布上油彩
全大280×336厘米 普托多博物馆藏

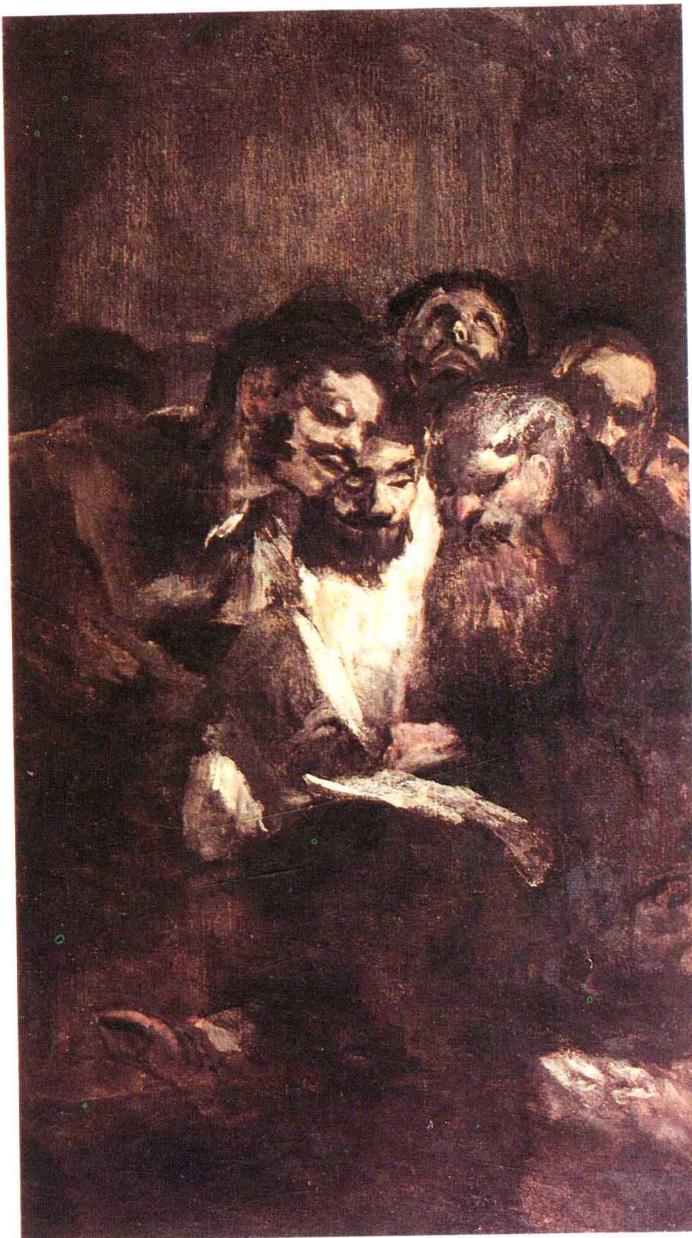
戈雅50岁完成的这幅作品，用色不厚但笔法潇洒飘逸，不加修饰，用这种速写的手法来画大型作品，在当时即使算不得骇世惊俗，也是别开生面了。

232 《圣安东尼奥教堂天顶画》（局部）

湿壁画和油彩 马德里市郊

这不是严格的古典湿壁画技巧，因为高光部有明显的不透明色复盖，最引人注目的还是它的笔法，真可谓逸笔草草，神气殊胜了。

233 《讲义》 壁上油彩

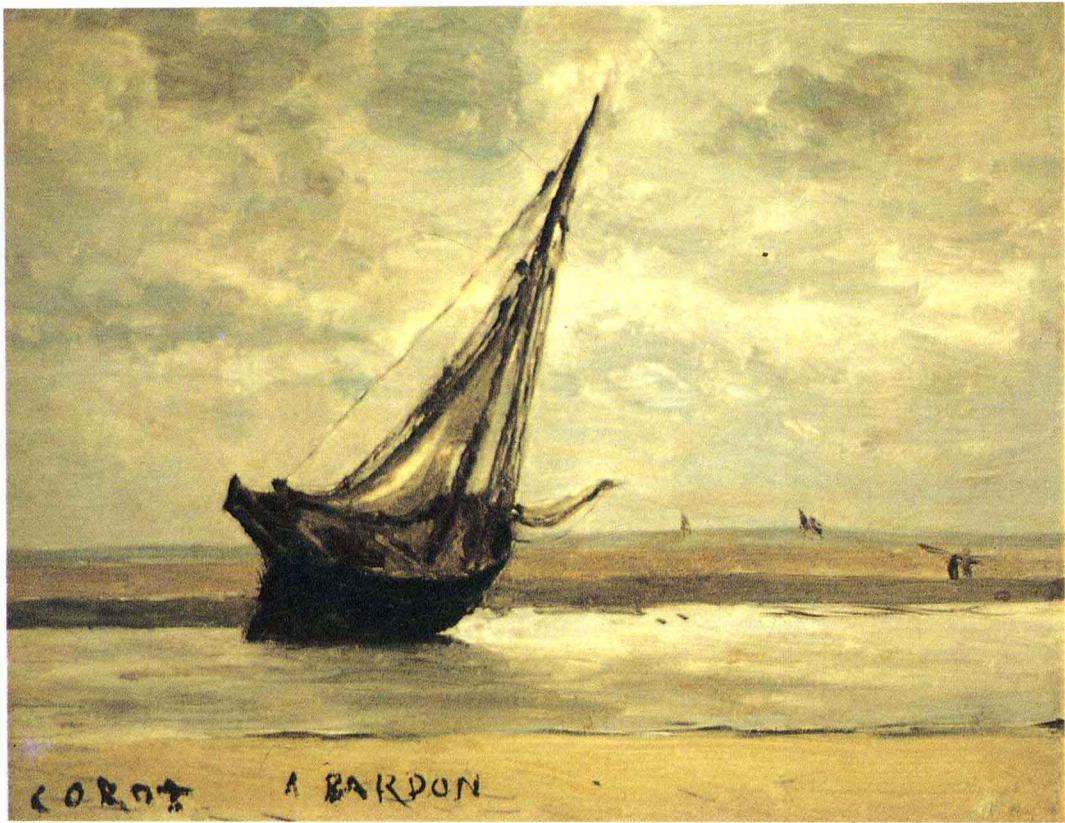
235 《圣·伊斯托罗的宗教游行》 壁上油彩

全大140×438厘米 现存普托多博物馆

1819年春，72高龄多病而且耳聋的戈雅，为避战乱移居马德里郊区，逝世前在居室墙上用油彩画了大小十四幅壁画，俗称“聋子之家壁画”，灰地可能用胶水做过简单处理，上面大量用油画调合色厚涂，并多在壁面上互相混合，干后局部用了釉染。内容诡谲神奇，用笔狂放不羁，色调黝暗，给人印象极为强烈，故也称“黑画”。技法上将“直接法”发展到极致，意趣上已开表现主义的先河。

234 《萨都尔达斯》 (局部)

236 《帆船》 布上油彩

卢浮宫藏

在法国十九世纪巴比伦画派时代，“直接法”油画已大为普及，这个画派的领袖人物柯洛（1796—1875），年青时代在罗马学画就以直接法画了大批写生，色调朴素，用笔自然，手法概括而又熨贴。

237 《戴珍珠的妇女》（局部） 布上油彩

70×54厘米 卢浮宫藏

为柯洛晚年技法精妙之作，他认为绘画首先要学的即是形体与调子，其实他的色彩也非常有修养，不瘟不火，深沉而微妙。