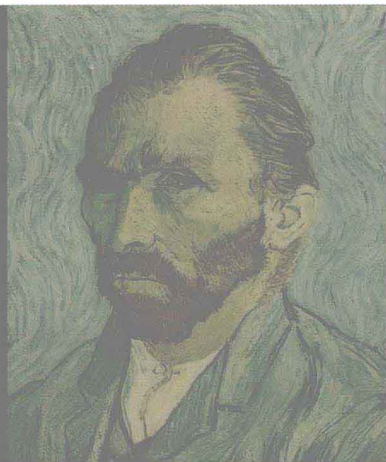

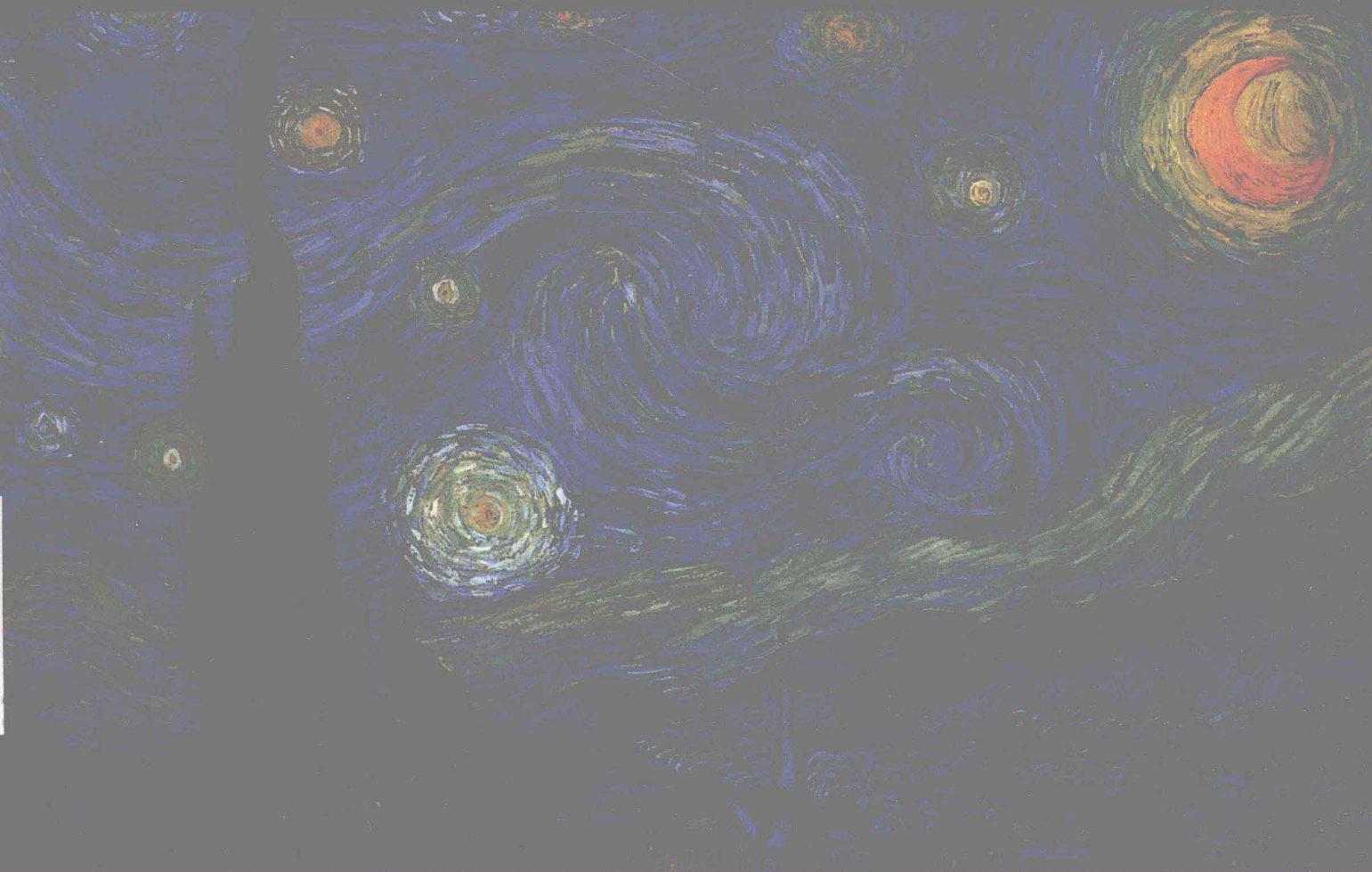
XINBIAN XIANG DASHI XUE HUIHUA

新编向大师学绘画

甄巍 著

向凡高学表现

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. 向凡高学表现 / 甄巍著. —太原:

山西教育出版社, 2009.4

ISBN 978-7-5440-3670-2

I. 新… II. 甄… III. 油画—技法 (美术) IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 123721 号

新编向大师学绘画·向凡高学表现

出 版 人 荆作栋

策 划 薛海斌

责任编辑 任晓明

复 审 薛海斌

终 审 张宝东

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 5.5

字 数 117 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 978-7-5440-3670-2

定 价 32.00 元

XINBIAN XIANG WASHI
XUE HUIHUA

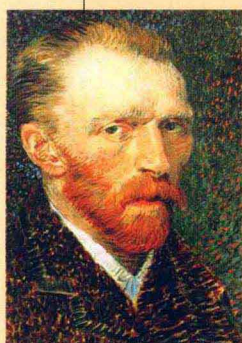
新编向大师学绘画

向凡高学表现

甄巍 著

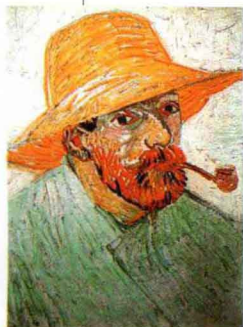
山西出版集团 山西教育出版社

前言	· · · · · 6
第一课 走近大师凡高	· · · · · 8
凡高的故事	· · · · · 9
凡高与后期印象派	· · · · · 11
凡高画风	· · · · · 12
第二课 经典之作	· · · · · 13
向日葵——经典中的经典	· · · · · 13
奥维尔的教堂	· · · · · 14
收割的田野	· · · · · 15
割耳后扎绷带叼烟斗的自画像	· · · · · 16
丝柏	· · · · · 17
星空下的罗纳河	· · · · · 18
加歇医生像	· · · · · 19
一双鞋	· · · · · 20
第三课 向凡高学表现	· · · · · 21
表现的魅力	· · · · · 21
笔记簿 表现主义	· · · · · 21
线条与用笔	· · · · · 22
凡高的线条	· · · · · 22
笔记簿 线的艺术魅力	· · · · · 22
笔迹和线条是传递心灵和性格的窗口	· · · · · 23
各种线条的练习	· · · · · 23
空间	· · · · · 23
创造远近的方法	· · · · · 24
重叠	· · · · · 24
大小	· · · · · 24
焦点	· · · · · 24
配置	· · · · · 24
色彩与明暗	· · · · · 24
透视	· · · · · 24
周围空间的力量——吃土豆的人	· · · · · 26
色彩表现力	· · · · · 28
色彩的情感与象征作用	· · · · · 28

凡高的色彩 · · · · ·	28
加强色彩的对比 · · · · ·	30
色相对比 · · · · ·	30
纯度对比 · · · · ·	30
补色对比 · · · · ·	30
明度对比 · · · · ·	31
冷暖对比 · · · · ·	31
营造画面的色调气氛 · · · · ·	32
主观的色彩设计与表现 · · · · ·	33
形象与形状的表现力 · · · · ·	33
笔记簿 形象 · · · · ·	34
造型与形状 · · · · ·	34
利用身体动作传达情感 · · · · ·	35

主观表现与夸张	· · · · ·	36
体会自己的情感	· · · · ·	36
在速写里突出表现的特征	· · · · ·	36
速写与线条的练习——人物	· · · · ·	38
速写与线条的练习——千莲蓬	· · · · ·	39
理智与情感的训练	· · · · ·	40
发现自己的绘画语言	· · · · ·	40
凡高绘画的肌理、笔法	· · · · ·	41
散涂的笔法	· · · · ·	41
点彩技法与调色板	· · · · ·	43

第四课 理论教室	· · · · ·	48
重新认识美和丑	· · · · ·	49
真实最重要：诚实对待自己和外界	· · · · ·	50
懂得理解与体谅人	· · · · ·	50
美在性格	· · · · ·	50
人文素质的培养	· · · · ·	53
书籍与思想的作用	· · · · ·	53
社会与人性	· · · · ·	54

第五课 画布上的体验	· · · · ·	55
临摹是最好的学习体验	· · · · ·	55
打开眼界视野 欣赏绘画杰作	· · · · ·	55
临摹凡高的画	· · · · ·	59
风景	· · · · ·	59
静物	· · · · ·	62
人物	· · · · ·	65
室内	· · · · ·	68
行万里路，读万卷书	· · · · ·	71
画布上的亲身体验	· · · · ·	73
体验 1	· · · · ·	73
体验 2	· · · · ·	75
体验 3	· · · · ·	77

第六课 其他大师的表现杰作	· · · · ·	79
艺术家朋友对凡高的影响	· · · · ·	79

其他表现画派画家的技法特点 ····· 79

呐喊 蒙克 ····· 79

肖像 劳特累克 ····· 80

马戏团经理与女演员 鲁奥 ····· 81

秋天的海 诺尔德 ····· 81

街上的两个女人 凯希奈尔 ····· 82

秋 席勒 ····· 82

男人·狗 培根 ····· 83

红色的蛋 柯柯施卡 ····· 83

画室 恩索 ····· 84

肖像 德·库宁 ····· 84

干草车 博斯 ····· 85

女孩 弗洛伊德 ····· 85

约伯忏悔 布莱克 ····· 86

洗衣妇 毕加索 ····· 86

前言

这套《新编向大师学绘画》丛书是我们的一种新的尝试，希望能在一本本薄薄的图书里，向那些初学绘画的朋友们和美术的爱好者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，需要同时具有良好的技战术水平和良好的足球意识。可是怎么样才能把这些知识用简单而有趣的方法介绍给大家呢？这正是我们想尝试着解决的“新”问题。

其实，这里面的重点是“思维方式”和“常识”的问题。其中常识性的知识好介绍，而思维方式的问题比较难解决，这正是初学者和有经验的画家最大的区别。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。就是所谓色彩的规律、构图的规律、结构的规律等等。用一般人的作品自然也能说清楚这些规律，但是既然有那么多伟大的前辈画家，何不将这些大师请来为我们上上艺术课呢？

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新点子；凡高则以其个性展示了艺术家的表现魅力；而提到塞尚，谁又能不为他的结构画法所折服呢？何况，这些大师的独特之处正是每一位学习绘画的年轻人应该了解的最重要、最基础的绘画意识。

于是，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，还会有其他的大师陆续加入进来。

本书希望通过对大师凡高的艺术生涯介绍、代表作品分析、技法步骤拆解、美学与理论的阐释、实践与练习的讲解，在精练的篇幅内，用浅显、实用、形象的评析使读者掌握大师的艺术风格，学会艺术表现的基本要素。

拉近初学者和一流大师的距离，让他们轻松、快乐地学习到具体的绘画技巧和知识是我们编写的宗旨，你不需要把凡高当做遥不可及的古人，你只要相信自己，

相信艺术面前人人平等，相信每一个人都会有独特的艺术创造力就行了。

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好的事物，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。但由于深度毕竟有限，你不能指望薄薄的一本册子有多么大的魔力。但是，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作品，用你的眼力看出一幅画中精妙的色彩关系或空间结构，这个过程就已足够让你受用了。

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已的方式尊重他们，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，让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！

编写者深知自己才疏学浅，能力有限，其实并不能承担介绍如此多伟大艺术家的责任。要想深入、完整地了解丛书中任何一位大师，都需要更加严谨、认真地下一番工夫。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，尽管也可以把它当做一本小小的画册欣赏。

这里，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。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、国果给予了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。

第一课

走近大师凡高

自画像
巴黎 1887 年春
油彩画布 42 × 33.7cm

凡高的故事

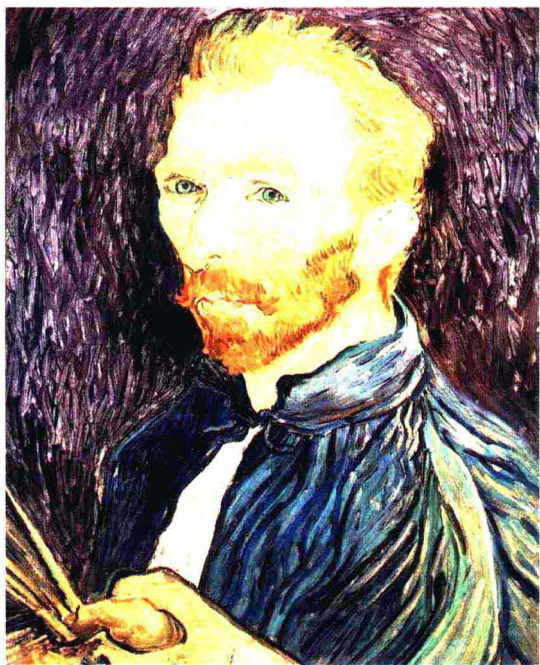
在近现代世界艺术史中，凡高称得上是最为夺目的明星之一。他生前孤独困苦，生活潦倒、爱情受挫，死后却为全世界所推崇。在他 37 年充满传奇色彩的短暂一生中，真正投身艺术只有不到十年的时间，却留给后人大量的艺术作品和精神财富。他的理想主义和宗教热情，他对艺术的真诚和执着，他对于生活强烈的向往和爱，以及前无古人、后无来者的充满个性的艺术风格征服了每一位欣赏者的心灵和眼睛。这一切都使他成为极具个性的开创性的大师。

凡高(Vincent van Gogh, 1853—1890)，1853年3月30日出生在荷兰南部一个牧师家庭，父亲是荷兰基督教新教的牧师。

1869年，16岁的凡高在画商文森特伯伯的介绍下，进入巴黎古皮尔公司（当时欧洲最大的画廊）的海牙分店工作。通过工作，他学到了大量的艺术知识。

1874年，他被派往伦敦分公司。在那里，他与房东的女儿相恋，但天不从人愿的是这位少女当时已订婚，且不久即将结婚。受到了第一次巨大打击，心灰意冷的他对工作失去了热情。终于，在1876年初，凡高被古皮尔公司解雇。失去工作的凡高一面充实自己，博览群书，一面勤奋作画，心中升起了宗教的热忱。

1878年7月，他进入布鲁塞尔传教士学校学习，同年12月，他毅然前往比利时博里那日矿区从事牧师工作。那里生活条件异常艰苦，矿工们过着非人的生活。尽管凡高有满腔的宗教热情，其行为也得到了矿工们的尊重，但因资本家与教会的不欣赏，最后还是被解雇了。凡高的传教热忱虽遭中断，但在矿区生活的八个月里他画了无数的素描，也使他确立了终生志向——献身艺术。

自画像
圣雷米 1889年8月底
油画帆布 57 × 43.5cm

凡高18岁时的照片

1880年10月，在朋友的推荐下，凡高前往布鲁塞尔，边创作、边学习解剖学和透视学等绘画技巧，却又因经济拮据而辍学。1881年4月，凡高返回父母居住的埃顿，继续疯狂地投入绘画的学习和创作。或许因为凡高的个性比较古怪，再加上一次次的挫折也使他更令人难以忍受。渐渐地，他的家人和亲戚开始对他失望、冷淡。

在埃顿期间，他爱上了刚刚丧夫的表姐凯，但当他提出要和她结婚时，又一次被拒

绝了。不久他又与父亲发生了激烈的争吵。屡次遭受打击的凡高来到海牙，他得到了已经很有名气的海牙画派画家、亲戚安东·莫夫的指点，绘画技法进步很快。但后来因为种种原因，最终与莫夫绝交。此时，他的生活已经陷入困境，只靠着弟弟提奥每月寄来的钱维持生活，而这种靠弟弟养活的生活一直持续到凡高死去。

1882年2月，凡高结识了妓女西恩并与她同居。出于对其悲惨生活的同情，凡高决定和西恩一起过平静的生活。所有人都反对他们的结合，甚至包括提奥。他们最终还是分手了。1883年底，30岁的凡高来到父母在纽南的新家。第二年，邻居家的“老处女”玛高特爱上了凡高。虽然玛高特比凡高大了将近10岁，他们还是有了结婚的打算。但双方亲属都不同意，尤其是女方家长。玛高特

在痛苦中服毒自杀，虽然最终没有死，却使凡高很受打击。由于这件事发生在一个牧师之家，凡高备受指责，一度十分消沉。

1885年3月26日，凡高的父亲去世，失去父亲的他感到孤独无依。这期间，凡高努力创作，画技已有惊人的进步。就在这一年，凡高完成了他的一幅重要作品《吃土豆的人》。这个时期既受荷兰画派伦勃朗等画家的影响，也受到法国巴比松派大师米勒的影响。

1885年11月，凡高前往安特卫普，一边创作一边继续学习绘画，并开始接触日本浮世绘艺术。

1886年2月，凡高前往巴黎与弟弟提奥一起生活。印象派和新印象派画家高更、贝尔纳、劳特累克、毕沙罗、修拉等成为凡高事业上的同道。法国印象派绘画和日本浮世绘版画对凡高有很大的启发，渐渐地他的调色板上的颜色有了变化，他开始用强烈的色彩、凸起的色块、跳跃的线条以及点彩画法等印象派技法创作来表达内心的情感。画面变得明亮、清新，并开始了著名的自画像的创作。

1888年，35岁的凡高离开了巴黎的城市生活，来到了法国南部小城阿尔，一下子被那里的灿烂阳光和田园风景所吸引。他的心情愉快了许多，买了颜料着手创作，春天里完成了《昂格拉桥》和《丰收》。他租下了“黄房子”作为画室，并准备建立乌托邦式的“艺术家之家”。他的创作真正进入了高潮。《向日葵》《夜晚咖啡座——室外》《夜晚咖啡座——室内》就是这一时期的代表作品。

10月，高更接受了凡高的邀请，来到阿尔与凡高一起工作。凡高对高更的感情很复杂。他

玻璃杯中插着的杏花
阿尔 1888年3月初
油彩画布 24 × 19cm

很尊重高更，但他们因性格上的差异和艺术上的分歧经常争吵。后来凡高因过度劳累而变得时常失去理智。在一次与高更争吵后，他失去理智，手握剃刀，威胁要割断高更的喉咙。高更逃了出去。凡高回到“黄房子”，割下了右耳的一部分献给了一个当地妓女……这就是著名的“割耳事件”。凡高因失血过多且精神分裂被送进医院，那时清醒的他内疚地拉着高更的手，请求他的原谅。但高更还是走了，凡高陷入了精神疾病的泥潭。1889年5月，凡高怀着复杂的心情来到圣雷米的修道院接受精神病治疗。1890年5月，凡高搬到巴黎附近的奥维尔接受加歇医生的治疗。7月27日，凡高到田野间写生时拿出手枪，对着自己的胸口开了一枪，但没有打中要害，他自己支撑着回到旅店。

自杀事件两天之后，7月29日的黎明，凡高与世长辞。他死时还很年轻，才37岁。自杀身亡后，在凡高身上发现的一封信中写道：“说到我的事业，我为它豁出了我的生命，因为它，我的理智已近乎崩溃。这一切都无所谓——但是，你不是我所知的那一类商人，我想你依然站在人性的一边，既然如此，你还指望什么呢？”

提奥因过于悲痛也卧床不起，在凡高去世六个月后，也去世了。后来，他与凡高一同被葬在奥维尔墓园，墓地种满了向日葵。他们兄弟的故事感动着全世界。

到了今天，凡高已成为举世闻名的艺术大师……

凡高与后期印象派

凡高的时代是现代艺术诞生的时代。作为承前启后的后期印象派一代大师，凡高与塞尚、高更一起对现代艺术的发展起到了十分重要的作用。塞尚运用结构的观念对自然和艺术进行了研究，高更以自身的热情与想象力从宗教和原始文化中寻找绘画的精神。凡高和他们相比更加淳朴，他的热情发自本性，他对外界事物的忠诚与敏感，让他超越了一般意义上的主观表现。凡高的人道主义特点更加明显，与现代人生命中的崇高与价值靠得更近。后世也有很多画家善于表现自己的情感和主观感受，但是，能够依靠自觉而达到凡高曾经达到的精神境界的却寥寥无几。

总的来说，后期印象派比之传统的印象派更加注意在画面中创造一种精神的价值和意义，形式上也更加主动地去构成画面，创造一种艺术的结构。这些方面自然也是凡高艺术的特色。

夜晚咖啡馆
阿尔 1888年9月
水彩 44.4 × 63.2cm

“在《夜晚咖啡馆》一画中，我试图表达这样的思想：咖啡馆是这样一个地方，人在那里可以毁掉自己，可以发疯或犯罪。我试图表达一个下层公共场所中的种种黑暗势力。为此目的，我使用了柔和的15号绿色和孔雀石绿，使黄绿色与生硬的蓝绿色相对照，并将它们置于魔鬼般的、炉火般的红色和淡硫磺色背景之上。”（书信534号）

麦田上空的鸦群
 奥维尔 1890年7月
 油彩画布 50.5 × 103cm

狂乱、幽闭、窒息和沉重的天空，倾斜、翻腾、混乱、不安的麦田，黑色的不祥的乌鸦，这就是凡高在生命的尽头所画的一幅风景。我们还能够再说些什么呢？短暂的生命即将穿过悲伤、奋斗的人生，回到了童年、父母、家乡、教堂。很快他就会真正地远离流浪、焦虑、恐惧、压抑、幽闭、痛苦、绝望……

凡高画风

一个画家艺术成熟的标志就是他有了很难模仿和不可替换的风格。凡高创作顶峰时期的绘画作品个人特点是很鲜明的。

凡高的典型绘画技法中比较明显的视觉特征包括线条状的笔触与轮廓、厚涂的画面肌理和强烈扁平的色彩空间结构。所以，一位画家画一幅油画的时候，如果同时大量运用了以上三种视觉样式，人们就能感觉到与凡高画风的相似。

经典之作·····

向日葵—— 经典中的经典

《瓶中的十四朵向日葵》作为凡高阿尔时期最经典的向日葵作品之一，被誉为“一幅以植物为主题的《蒙娜丽莎》”。

向日葵是凡高一直迷恋着的花卉，就这个主题，他曾画过多幅杰作。凡高的向日葵作品里面，最精彩的是创作于阿尔的一大批。

1888年2月，凡高从巴黎来到阿尔，这座法国南部的小城充满阳光，金色的麦田，蓬勃的向日葵，清新而自然的景物让精神上原本就归属于田园的凡高为之一振。向日葵的千姿百态和花朵的黄色在世界上最美丽的湛蓝色天空映衬下，呈现出丰富、强烈的色调。这年夏天，凡高画了大量的向日葵写生，他打算用这些习作装饰“黄房子”内他自己和高更的房间。阿尔之后的向日葵作品清楚地呈现了凡高的绘画风格。他的用笔坚实而有力，用色

大胆恣肆。强烈的色彩，厚涂的笔触，为我们展示了生命的旺盛，把向日葵绚丽的光泽、饱满的轮廓表现得淋漓尽致。

瓶中的十四朵向日葵
阿尔 1889年1月
油彩画布 100.5 x 76.5 cm

奥维尔的教堂

奥维尔的教堂
奥维尔 1890年6月
油彩画布 94 × 74cm

这是表现主义的代表性作品。看看教堂扭动的外形，是否感觉到这砖石的人工建筑已经变成了一个有感情、有灵魂、有肉体的生命。在这生命之中，仿佛藏着一个神秘的灵魂，统摄着旋转缠绕的天空、阳光与阴影，以及一位孤独的行路女人。人的情感被如此强烈地感知，被投射到画面中，这就是表现的力量。

收割的田野

收割的田野
阿尔 1888年6月
油彩画布 73 × 92cm

随着夏天的来到，麦田渐渐成熟。金黄色的画面多了起来。麦田仿佛把天空都映照成了辉煌的金色。农民们丰收的辛苦和喜悦感染了画家，似乎太阳的光与麦田的黄变成了一种抽象的、神圣的精神，又是生命的意志。整个阿尔大地在画家眼里就像一座温暖、安详的理想家园。