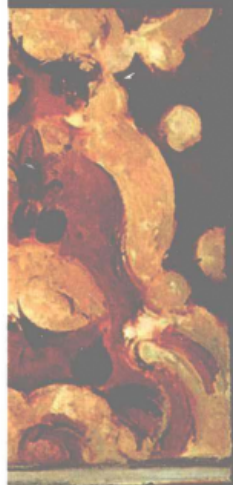

XINBIAN XIANG DASHI XUE HUIHUA

新编向大师学绘画

甄巍 著

向塞尚学结构

学院图书馆

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. 向塞尚学结构 / 甄巍著. —太原:

山西教育出版社, 2009.4

ISBN 978-7-5440-3669-6

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 123724 号

新编向大师学绘画·向塞尚学结构

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 5.75

字 数 123 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 978-7-5440-3669-6

定 价 32.00 元

XINBIAN XIANG DASHI
XUE HUIHUA

新编向大师学绘画

向塞尚学结构

甄巍 著

J21
6
.7

山西出版集团 山西教育出版社

前言 · · · · · 6

第一课 走近大师 · · · · · 8

塞尚的故事 · · · · · 8

塞尚与后印象主义绘画 · · · · · 14

印象派 · · · · · 14

塞尚、凡高、高更与后印象主义 · · · · · 16

第二课 向塞尚学结构 · · · · · 18

造型与结构 · · · · · 18

物体自身的结构 · · · · · 18

形体体块 · · · · · 19

体块的特征 · · · · · 20

体块的衔接 · · · · · 23

体块的空间关系与透视的作用 · · · · · 23

物体结构的表現 · · · · · 23

线与面、表面与轮廓 · · · · · 24

笔记簿：线 · · · · · 24

面的转折与关键线 · · · · · 25

笔记簿：面 · · · · · 26

看不见的面 · · · · · 26

笔记簿：塑造 · · · · · 28

塞尚独特的轮廓线 · · · · · 30

几何形体的趣味 · · · · · 32

几何形 · · · · · 32

几何形体的作用 · · · · · 33

画面结构 · · · · · 34

画面的分割安排 · · · · · 34

构图与结构线 · · · · · 35

主结构线 · · · · · 35

地平线与视平线 · · · · · 35

从建筑借鉴灵感 · · · · · 38

对画中元素的组织安排 · · · · · 40

色彩的结构 · · · · · 41

色彩的基本关系 · · · · · 41

明度对比 · · · · · 41

纯度对比 · · · · · 41

补色对比 · · · · · 41

冷暖对比 · · · · · 41

笔记簿：光源色、固有色、环境色 · · · · · 42

笔触与造型结构 · · · · · 44

笔触的方向与形体方向 · · · · · 44

笔触的形状、大小与形体节奏 · · · · · 44

笔触的衔接与面的推移 · · · · · 45

整体与结构 · · · · · 49

完整的观念 · · · · · 49

主体与背景 · · · · · 50

向古代大师学习 · · · · · 53

欧洲的结构主义传统 · · · · · 53

中国山水画家对我们的启示 · · · · · 53

第三课	塞尚教室 · · · · ·	54
	塞尚的伟大 · · · · ·	54
	作品分析与讲解——《缢死者之屋》 · · · · ·	55
	作品分析与讲解——《望群山》 · · · · ·	57
	作品分析与讲解——《大浴女》 · · · · ·	59
	作品分析与讲解——《瓶子和椅子背》 · · · · ·	61
第四课	经典之作 · · · · ·	64
	埃塞克斯风景 · · · · ·	65
	静物 · · · · ·	65
	穿红马甲的少年 · · · · ·	67
	有蓝色花瓶的静物 · · · · ·	68
	静物 · · · · ·	69
	圣维克多山风景 · · · · ·	70
	玩牌的人 · · · · ·	71
	静物 · · · · ·	72
	有花瓶的静物 · · · · ·	72
第五课	画布上的体验 · · · · ·	74
	静物 · · · · ·	74
	风景 · · · · ·	76
	静物 · · · · ·	79
	静物 · · · · ·	81
第六课	其他大师作品中的结构 · · · · ·	83
	博斯 背十字架 · · · · ·	83
	普桑 圣家族的膜拜 · · · · ·	83
	乌切诺 圣马力诺之战 · · · · ·	84
	毕加索 静物 · · · · ·	84
	布拉克 风景 · · · · ·	85
	莫迪里阿尼 女孩肖像 · · · · ·	85
	贾柯梅蒂 有瓶子的静物 · · · · ·	86
	布朗库西 吻 · · · · ·	87
	克利 构图 · · · · ·	87

夏加尔作品局部 · · · · ·	88
席勒 极度痛苦 · · · · ·	88
莫兰迪 有蓝色花瓶的静物 · · · · ·	89
格里斯 三盏灯 · · · · ·	89
马蒂斯 花卉静物 · · · · ·	90
巴尔丢斯 庭院风景 · · · · ·	90

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，需要同时具备优秀的技术水平和良好的足球意识。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。

作为现代绘画之父，塞尚影响深远，解读他的艺术是了解现当代绘画艺术不可或缺的一把钥匙。他的绘画能够教会我们如何理解自然的本质，如何表现物象的空间结构和色彩结构，如何观察与概括自然，如何建构绘画自身的秩序、发挥其内在的潜力。编写此书的目的，就是想通过对结构的学习，拉近与这位绘画大师的距离。借助大量的图片分析与创作例证，用轻松、快乐的方式介绍关于结构、造型与色彩的观察与表现方法，以及简单的构图法则和常识。书中的作品分析、美学理念与技法解读或许只是编写者自己的感受，但我希望通过开启这样一扇结构的窗口，能为读者展开更加广阔的艺术创作空间。你不需要

把塞尚当作遥不可及的大师，你只要相信自己的潜力，相信每一个人都天生具有独特敏锐的视觉感受力与丰富的想象力就行了。

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，讲解过程也尽量详细，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。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创意作品，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、完整地了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，但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。

第一课

走近大师

.....

照片 塞尚在写生

塞尚的故事

保罗·塞尚（Paul Cezanne, 1839—1906）是法国后期印象主义的代表人物，他毕生追求纯粹的绘画表现形式，创造性地开拓了绘画色彩、造型、空间的潜在能力，被称为“现代绘画之父”。后来的立体主义、野兽派以及抽象画派都曾从塞尚的作品与思想中得到重要的启迪。时至今日，他对绘画的影响仍然十分深远。

1839年1月19日，塞尚出生于法国南部普罗旺斯古城艾克斯，父亲为路易·奥古斯都·塞尚，是个制帽厂主，母亲为安妮·伊丽莎白·何诺伦尔。父亲后来转向金融业，成为银行家。也因此，家境富裕的塞尚不需要靠打工赚钱糊口、为日常的吃喝费心，从而能更加专心地从事

他所喜爱的绘画。1852年，塞尚以寄宿生的身份进入在艾克斯的布尔邦专科学校，并与同乡米尔·左拉结为至交。左拉后来成为法国重要的作家和思想家，对印象画派的传播作用不小。两人之间延续一生的友谊与恩怨对塞尚影响深刻。1858年，19岁的塞尚听从了父亲的安排，进入家乡的艾克斯法律大学就读，家里对塞尚的希望是成为一名体面的律师。塞尚却对绘画保持着极大的兴趣，他在故乡艾克斯当地的美术专科学校学习素描和色彩，并与一帮画画的朋友交往，这期间掌握了一些学院派的绘画基础。

1861年，22岁的塞尚到巴黎专攻绘画。但是出师不利，他在美术这一行的情形似乎并不看好。1862年，受挫后的塞尚回到家乡，进入父亲的银行工作。不过此时的他已经把绘画当作终身的理想，始终未曾放弃。他再次开始画画，并在家乡与巴黎之间续写着艺术修行者的一生。在巴黎的瑞士画室学习期间，他结识了伟大的印象主义大师、宽厚的长者卡米耶·毕沙罗（Camille Pissarro，1830—

1903），后者引导他进入到现代美术史上最重要的印象派美术运动中来。尽管塞尚屡次将自己的作品送去参加官方的美术沙龙，每次都失望而归，但1864年他的落选作品却受到好朋友左拉的热烈赞扬。左拉还介绍他结识了马奈（Edouard Manet，1832—1883）、雷诺阿（Pierre-Auguste Renoir，1841—1919）等印象派的核心人物。1867至1868年，他在巴黎期间，还曾参加了著名的盖博瓦咖啡馆的聚会，这是当时巴黎新兴的思想界与文化艺术界人士常常交流聚会的地方。在巴黎，塞尚接受了德拉克洛瓦、库尔贝和米勒所建立的浪漫主义、现实主义的优秀成果，接触到了刚刚兴起的印象派的画法。

1870年，普法战争爆发，塞尚为了逃避服兵役，在离家乡艾克斯不远的埃斯塔克隐居起来。塞尚经常和毕沙罗、基约曼（Armond Guillaumin，1841—1927）一道在蓬图瓦兹和奥维尔一带写生。在毕沙罗的影响下，他的调色盘开始变得明亮起来，自信心和整体造型能力明显增强，用笔变得准确，表现手法简练而有力，已经掌握了印象主义的画法。塞尚的观察能力日渐深刻，他具有一种特殊的才能，可以不受干扰地去研究眼前的世界，从结构和色彩空间中发现事物的本质。尤其值得注意的是，在类似《缢死者之屋》（大约画于1872—1873年左右）这样的作品中，塞尚已经通过画面结构、色彩推移以及笔触、肌理触摸到了体积和空间的绘画本质关系，

自画像 1879~1882年 油彩画布 64.8 × 50.8cm

照片 塞尚和毕沙罗在写生时的合影

照片 塞尚在写生时 1902年

他把从毕沙罗那里学来的印象派的成果加以发挥,赋予画面一种与古代大师的杰作一脉相承的永恒和普遍的美感。这种讲究画面整体效果和综合构成的画法,给予画中世界的形象一种坚实的物质感,获得了与印象派不同的艺术效果。

1873年前后,塞尚已经开始有了自己的绘画风格,并得到朋友和个别收藏家的赏识。1874年,塞尚的3幅作品参加了在摄影师纳达尔的工作室举行的第一届印象派画展。然而,包括塞尚在内的展览作品得到的却是来自巴黎公众的一片奚落与嘲骂之声。不过,他的《缢死者之屋》却被多利亞伯爵买下,而且,一位叫维克多·肖盖的政府职员还成为他的崇拜者和好朋友,多次为他和雷诺阿等当模特儿。

1877年,塞尚的16幅绘画作品参加了佩尔蒂埃街的印象派画展,这次依然没有得到公众正面的回应。的确,已经形成固定的审美习惯的巴黎观众们很难一下子接受塞尚具有新意的画。1882年,借助好友基约曼的推荐,官方的沙龙终于接受了塞尚的一幅作品,此时他已经43岁了。他长期居住于普罗旺斯,深居简出,更像一位隐士。1886年,他与儿时的伙伴,印象派的支持者左拉因为意见不和而断交,这事件的导火索可能也与左拉写的一本据说以塞尚为原型、描写一位失意画家的小说有关。这一年的10月,塞尚年届88岁的银行家父亲去世。之后,供画家支配的钱财更为宽裕,保证他专心致志地从事绘画的研究。1888年,在巴黎居住期间,塞尚经常有机会与文森特·凡高和保罗·高更一起讨论艺术,当时没有人能够意识到这三位不起眼的、似乎没有希望成功的画家将会是后期印象派最核心的大师。

塞尚上大学学法律时的笔记。上面是抄写的作业,下面画了很多速写。可见学习法律似乎不那么专心。

与古典绘画的优美形象相比,塞尚的造型似乎显得那么的僵硬、笨拙。画面厚重、结实,很多时候似乎没有画完,还露着白色的画布。实际上,塞尚已经超越了之前的任何传统画法,他要解决的是从涂抹色彩开始的绘画的本质问题、平面的画布与真实的立体世界之间的紧张的矛盾。他经常去卢浮宫学习大师的绘画,但真正解决他所面对的色彩与结构相结合的问题,还要靠他自己。于是,一切还要从头开始,仿佛在此之前根本没有绘画这回事。他反复地研究一些固定的主题:苹果、静物、家乡的圣维克多山、人物等等。他希望用几何形体和空

间透视赋予造型一种宏伟而坚实犹如建筑的形体感觉,同时又要保持画布平面的张力和有秩序的布局,并尽量符合眼睛从真实世界获得的色彩的鲜艳性。尽管他的画第一眼看上去不太像真实的自然,但是如果长时间深入地观察下去,熟悉了塞尚的绘画语言与结构后,慢慢地观众的眼睛里就会浮现出比真实的世界更加接近“真实本质”的视觉效果。塞尚就像是“画家里的画家”,他从不刻意地迎合和献媚任何人,他所追求的是比普通人对现实事物的知觉更真实、更可信、更生动的属于绘画的视觉美感。无论是1882~1888年期间所专注的风景画写生,还是1888年后较多表现的肖像画,以及他晚期的水彩画和关于林中浴女的理想化的构图都超越了印象派的成就,给现代美术的这场革命开启了充满音乐感和建筑之美的新天地。

1895年,塞尚56岁时才在巴黎举办他的首次个人画展。这时候,他的作品已经得到了大家的注意,地位和名望逐渐上升,不过这对于塞尚已经不那么重要了。1906年10月22日,这位“一百年才出一位”的开创性艺术大师死于肺炎,享年67岁。

他在去世前不久写道:“画家应该全心全意地投入到对自然的研究中,努力创造令人受益的画卷。”事实也的确如此,塞尚之后,有多位大师从他的作品里得到启迪,获得灵感与共鸣。即使是那些不喜欢研究大自然的画家也无法拒绝塞尚的影响。例如,对于克利来说,塞尚是“一位伟大的教师”;对于马蒂斯来说,他是“我们所有人的父亲”;对于毕加索来说,他是“一位照看孩子的母亲(意思是画家们从塞尚那里获得了力量与灵感)”。实际上,塞尚对绘画的影响远远超出了一百年。时至今日,我们也许才刚刚开始理解塞尚的艺术。

塞尚夫人像 1877年 油彩画布 73
× 56cm

他画了不少夫人的肖像。据说塞尚对模特儿的要求很高,不允许转动身体,要像苹果一样一动不动。

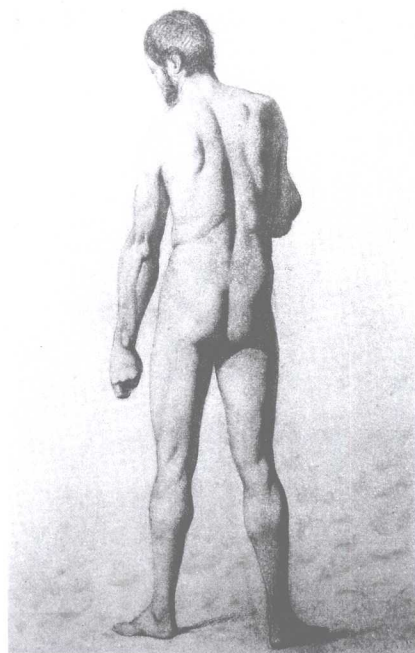

僧侣肖像（又名多米尼克大叔） 1866年

创作于1866年的《僧侣肖像》是塞尚早年的代表作品。画中还带着很浓的学生腔，造型多少显得有些僵硬。但是依然能够感觉到塞尚本身具有的一些天赋，比如对体积感和重量感的表现。塞尚在这幅画里很少使用画笔，而是用油画刀来作画，这样用厚厚的颜色画出的画，质感非常强烈。

素描男人体 1862年

画于家乡艾克斯当地的素描学校。这幅画说明塞尚曾经认真地学习过学院派的素描基础课程。

肖像 1899年 油彩画布 100 × 81cm

照片

塞尚在外出写生的途中。像这样背着画箱和画布，戴着帽子画风景的画家，在印象派革新绘画方兴未艾的那个年代，一定是巴黎郊区常见的一景。

塞尚与后印象主义绘画

印象派

为了说明“后印象主义”，有必要先简单介绍一下法国的印象主义绘画。

1874年春，在法国巴黎，30位画家联合举办了印象派首次联合画展。参加者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。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。画展作品里，有一幅莫奈的名为《日出·印象》的油画。一位极度失望的批评家嘲讽地将画展的组织和参与者们概称为“印象派”。

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，直接写生眼前的生活。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。

印象画派还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。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。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。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，而在于画中所有的色彩关系的整体、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，并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。

不容易被理解的伟大画家

塞尚是一位不太容易被理解的画家。他的作品第一眼看去一点也不“美”，但正是这样的作品被誉为在色彩、造型、结构、构图、肌理、表现等多个方面达到了极高的境界。甚至可以这么说，其他画家如果能在其中某一项上有所建树，就已经很了不起了。

我们这本薄薄的图书当然无法将塞尚的综合而复杂的艺术成就讲解明白，但是当一位喜欢画画的初学者在入门阶段就接触到最好的作品，即使还不太能够明白其中的道理，那也是非常好的事情。等功夫到了，自然水到渠成，会一点点地领悟绘画是怎样一门富有魅力的艺术。

有丘比特石膏像的静物 1873年 油彩画布 55 × 66cm

