

XINBIAN XIANG DASHI XUE HUIHUA

新编向大师学绘画

甄巍 著

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. 向毕加索学创造 / 甄巍著. —太原:

山西教育出版社, 2009.4

ISBN 978-7-5440-3671-9

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 123722 号

新编向大师学绘画 · 向毕加索学创造

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 5.75

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 978-7-5440-3671-9

定 价 32.00 元

XINBIAN XIANG DASHI
XUE HUIHUA

新编向大师学绘画

向毕加索学创造

甄巍 著

山西出版集团 山西教育出版社

前言 ····· 6

第一课 走近大师毕加索 ····· 8

立体派与毕加索 ····· 10

毕加索的创造力 ····· 12

早期作品：1900 年前 ····· 12

蓝色时期：1900 年至 1905 年 ····· 13

玫瑰色(粉红色)时期：1905 年至 1906 年 ····· 13

非洲时期：1906 年至 1910 年 ····· 14

立体主义时期：1907 年至 1915 年 ····· 14

新古典时期：1915 年至 20 世纪 20 年代初 ····· 16

超现实主义时期：1925 年至 1932 年 ····· 17

围绕名家大师作品的变奏 ····· 18

战争与和平 ····· 20

永不枯竭的创作精神 ····· 22

第二课 向毕加索学创作 ····· 24

创作形式——视觉语言的组织安排 ····· 24

构图和整体 ····· 25

找到视觉中心 ····· 25

笔记簿 比例和黄金分割率 ····· 26

画幅的尺度 ····· 27

画幅的形状 ····· 27

画幅的边框 ····· 27

变化统一 ····· 27

对比 ····· 27

均衡 ····· 28

视觉均衡 ····· 29

明暗与面积在心理上的衡量 ····· 29

画面的力量倾向 ····· 29

节奏 ····· 30

构图的基本结构形式 ····· 30

结构线 ····· 32

明暗 ····· 33

色彩 · · · · · 33

空白 · · · · · 36

构图与透视空间的紧密关系 · · · · · 37

第三课 毕加索创意教室 · · · · · 40

如何创意 · · · · · 40

学会发现 · · · · · 40

关于题材 · · · · · 42

写生 · · · · · 44

他山之玉——借用外来文化 · · · · · 44

继承并发展传统 · · · · · 46

关注社会生活，关注身边的人和事	48
学会收集素材	49
通过不断地练习，掌握点线面的表现力	50
懂得欣赏自己，了解自己的个性	52
保持孩童般的创作心态	52
采用不同的材料和媒介表达	53
从传统文化中获取灵感	54
不断创新，不断试验	55

第四课 经典之作	58
弹吉他的老人	58
兄弟	60
亚维农的少女	61
手搭椅背的奥尔迦	62
坐着的小丑	63
戴面具的三个音乐家	64
海边奔跑的两个女人	65
扮成小丑的保罗	66
镜前的少女	67
哭泣的女人	68

第五课 画布上的体验	69
临摹 肖像	69
临摹 三个音乐家	72
临摹 肖像	75
形式与风格的体验	78
体验1 用彩色铅笔表现	78
体验2 用自由的有机形状和平涂色块表现	78
体验3 用立体主义的手法表现	79
静物的线条变形游戏	81
静物的点线面变形游戏	82
静物的想象变形游戏	83

第六课	其他艺术家的创作 · · · · ·	84
	想象力和隐喻 · · · · ·	84
	形式与结构 · · · · ·	85
	稚拙、原始和叙事 · · · · ·	85
	谱写点、线、面、色的音乐 · · · · ·	86
	让虚构比真实更加生动 · · · · ·	86
	少即是多 · · · · ·	87
	发现社会问题，让绘画具有批判性张力 · · · · ·	87
	人的内心还有许多未知的领域等待发现 · · · · ·	88
	找出这个时代特有的节奏 · · · · ·	89
	反叛传统 · · · · ·	89
	与流行文化和卡通结合，也能独辟蹊径 · · · · ·	90
	充分发挥各种绘画样式的力度 · · · · ·	90

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战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。

其实，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，还会有其他的大师陆续加入进来。

在20世纪世界绘画史上，毕加索这个名字代表着旺盛而永不枯竭的创造力。他深厚的绘画功力、不断革新的勇气、对生活的敏感与热爱，感染并启发了一代又一代的画家。他的创新并非凭空臆造，而是通过具体的方法和训练一步步实现的。编写此书的目的，就是想拉近与这位艺术大师的距离，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创作表现与创意思维的具体方法、思路和一般常识。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，但希望通过开启这样一扇多彩的窗口，能为读者展开更加广阔的艺术创作空间。你不需要把毕加索当做神秘而富于传奇的天才，你只要相信自己的潜力，相信每一个人都天生

具有丰富独特的个性与创造力就可以了。

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。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创意作品，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，而我们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！

编写者深知自己才疏学浅，能力有限，其实并不能承担介绍这么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，但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。

甄巍

第一课

走近大师
毕加索……

帕布罗·毕加索(Pablo Picasso, 1881-1973), 1881年10月25日生于西班牙南部海岸安达鲁西亚的马拉加, 父亲是个绘画教员, 帕布罗是他唯一的儿子。据说毕加索还不会说话的时候, 就喜欢绘画, 他会说的第一句话是“铅笔”。父亲是个斗牛迷, 经常带着小毕加索去看斗牛。毕加索八九岁时画的第一幅油画主题就是斗牛士。1891年, 全家人随父亲移居西班牙西北部的港口科鲁。毕加索一边读中学, 一边在父亲任教的美术学校接受正规的艺术教育, 绘画技术提高很快。

不久, 父亲已经允许儿子在自己画鸽子的画上涂上几笔。毕加索十六岁时已经掌握了娴熟精湛的绘画技巧, 并与巴塞罗那的前卫派艺术界往来。在这里, 他广泛地接触到了当时流行的艺术思潮, 如象征主义、印象主义、自然主义、唯美主义、批判现实主义等等。与此同时也接触了社会的下层, 并深入地了解了他们的生活。这对他往后的成长产生了深刻的影响, 并使他兴起要到巴黎去的愿望。

毕加索首次去巴黎是1900年。之后数次往返于巴黎和巴塞罗那之间。毕加索当时的生活条件很差, 作品中弥漫着一片阴沉而忧伤的蓝色, 所描绘的对象主要是乞丐、残疾人、妓女及一些流浪者。1904年春, 毕加索决定在巴黎定居。他的第一个寓所是位于著名的拉维尼安广场的“洗濯船”。从这时开始, 画家作品中的色调逐步转变成柔和的黄、褐、粉红, 画中的主要人物形象也变成年轻、漂亮的马戏演员、街头歌手。人物的表情虽未摆脱孤独、郁闷, 但已不再是绝望, 色调也没有之前那么阴沉。这在一定程度上反映了画家处境的变化, 特别是心境方面和经济方面的好转。他积极活跃于当时的文化艺术界, 结交了马克斯·雅各布、范唐吉、隆尔蒙、阿波利奈尔、马德莱娜, 他的画室也成为艺术革新人士经常聚会的场所。

与象征主义诗人阿波利奈尔的相识对毕加索的一生有很大影响。阿波利奈尔写了大量的文

字阐释画家的艺术。他们都是在巴黎无依无靠的外来者，兴趣与个性相投，建立了长久而深厚的友谊。很多年后，在毕加索弥留时，还多次呼唤着阿波利奈尔的名字。

1905年夏，毕加索到荷兰从事艺术活动。之后结交了美丽的费尔南德·奥丽维埃。此后贯穿一生的与多位女子的爱情与婚姻经历为他的艺术生涯带来不少的浪漫与传奇色彩，而每一位毕加索生命中的女子似乎都与他艺术风格的转变密切相关。1906年前后，毕加索结识了马蒂斯、布拉克和德兰，并接触到非洲原始艺术。美丽的非洲面具加上塞尚的绘画启发毕加索萌生立体主义的绘画创意。随着《亚维农的少女》的创作，毕加索作为立体主义的开山鼻祖很快取得了巨大的成功，他的作品也成为巴黎艺术革新派的圭臬。

1912年到1914年是毕加索的绘画在法国国内外名声日盛的时期，许多青年画家不管是否充分理解了毕加索的绘画语言，纷纷追随他的立体风格。在摩纳哥、科隆和柏林等地举行的历次国际画展中，毕加索的立体主义绘画有着异常突出的地位。立体派创新成为毕加索艺术的招牌。

作为有史以来最具创造性的画家，毕加索不满足于已有的成就。他按照自己的心性，继续开拓前进。与转向传统的德兰和坚持立体主义道路的布拉克不同，毕加索选择的是一条依据艺术家的直觉和自信，自由发展风格的创新之路。之后，他又创新出多种风格的艺术语言，古典主义、写实主义、超现实主义等等层出不穷。除了绘画，他还涉猎雕塑、陶艺、书籍装帧、版画。作为一位多产的艺术家的毕加索，仅创作的油画就有一万多件。根据资料，毕加索生后的遗作中还留有油画近两千件、素描七千件、雕塑一千多件、陶器三千件、版画三万件、速写本约一百册。

历经两次世界大战，毕加索始终站在正义和勇敢的一面。从20世纪50年代初开始，毕加索积极投身于保卫世界和平的运动，由他创作的有名的《和平鸽》，被世界保卫和平大会作为会标。并且，他还为设在巴黎的联合国教科文组织总部大厦创作了壁画《伊卡洛斯的坠落》。

1963年，在巴塞罗那老城区中心，以毕加索命名的美术馆开馆。

1971年，巴黎国立现代美术馆举办了毕加索诞生90周年回顾展。毕加索成为世界公认的世纪绘画大师。从1972年起，一向强健、硬朗的毕加索身体渐渐虚弱，由于感冒长期不愈，最终引起肺水肿，于1973年4月8日午前去世，享年92岁。

写真照片 小毕加索

毕加索蓝色时期的自画像。画中孤独、凄冷的身影反映了事业起步时的毕加索最贫苦的一段境遇。据说，在巴黎寒冷的冬天，身无分文的毕加索为了取暖，曾经烧过自己的素描。

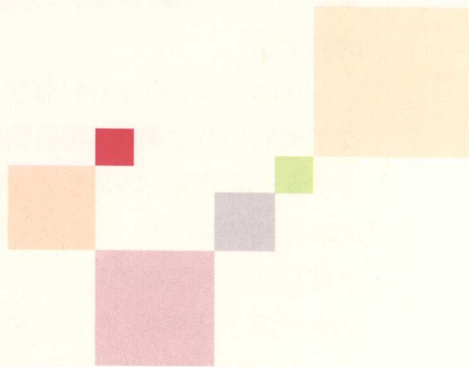

写真照片 毕加索和他的艺术家朋友们

立体派与毕加索

立体派是20世纪绘画运动中最重要的流派之一，其创始人是毕加索和布拉克。在1908年的一次画展上，布拉克的作品被杂志批评“布拉克将每一件事物都还原……成为立方体”，这种绘画风格因此得名为“立体主义”。立体派绘画很讲观念，只有理解了它的理论，才能很好地欣赏立体派绘画。

说到立体派的产生，不能不提到“现代绘画之父”——塞尚。他在作品里探索自然的结构特质，用几何体的结构来表达主观对自然的感受。塞尚曾说过：“画画并不意味着盲目地去复制现实；它意味着寻求诸种关系的和谐。”从这些关系中所

产生的统一，不是物理性质的，而是精神性质的。塞尚的方式否定了从一个视点观察事物和表现事物的传统方法，把三维空间的画面归结成平面，把不同视点所观察和理解的形诉诸画面，从而表现出时间的持续性。1907年，毕加索参观了塞尚的回顾展，深受启发并画出了立体派第一件代表作《亚维农的少女》。

除了塞尚，非洲黑人雕刻也直接影响了立体主义手法。1906年夏，毕加索到巴塞罗那、哥索尔等地旅行，当地的罗马雕塑和古伊比利亚半岛雕塑给他留下了深刻的印象。同一时期，毕加索遇到野兽派领袖马蒂斯，在他的引领下，毕加索开始对非洲原始艺术产生了热情。德兰的非洲面具直接启发毕加索创作了一系列以面具和肖像为主题的作品。

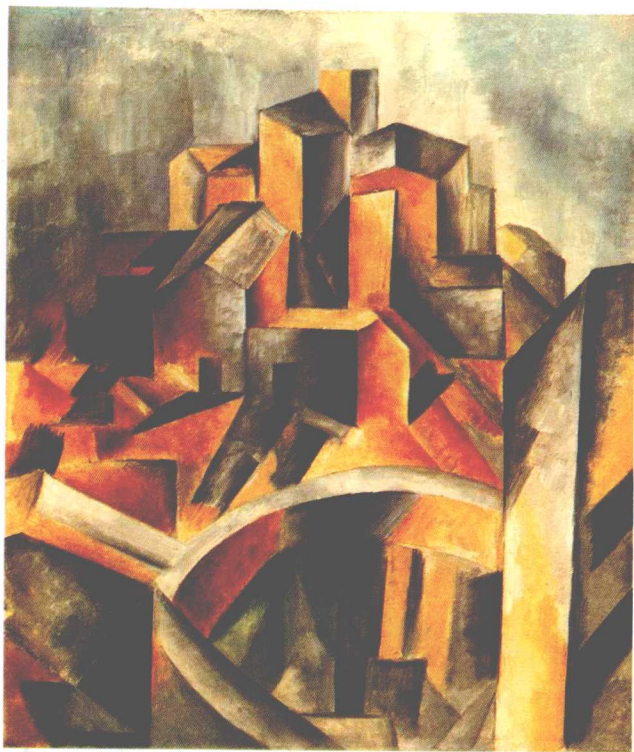
毕加索从1906年至1907年冬天创作的重要作品《亚维农的少女》被誉为立体主义的开山之作和代表之作。它从形式上、绘画语言上和艺术观念上为立体主义风格打下了基础，成为用绘画理解和表现空间的一种崭新方式。这幅画在美术史上具有革命性意义。与此同时，布拉克和德兰也按照立体派的观念创作了大量的作品。

立体派的出现，与现代科学革命是同步的。以爱因斯坦相对论为代表的现代物理学的成果不是孤立存在的，而是一事件与另一事件之间的关系促成的。

另一方面，城市化和工业化的变动带给人们新的对世界的感受，空间、时间的感觉都有很大变化。画家们用画笔和直觉表达出了现代社会对时空与事物的新体验，这些新体验是非理性、零散、变化不定的。时间、空间、动作、光线充满了画布。布拉克说：“空间本来就是可以触知的。”此时的世界已经充斥了机器和工业产品。一件东西由一堆零件组成，这种由局部拼接成整体的感觉不就是立体派绘画带给我们的直接印象吗？

不断发展的摄影技术，也使艺术家开始抛弃西方写实绘画对“形”的真实性的追求。画家更多地是从绘画本身的形式要求出发而不是从客观物象的准确性出发来构造形象，所以，我们能够看到完全变异的人和物的形象出现在毕加索的画面中。立体主义的原则进一步启发并催生了抽象绘画。

如果说，印象派把背景拉到与主体一样重要的前景地位，那么，立体派则是将物体四周的空间和多个角度的形象变得与正面一样的重要。

1909 年创作的立体主义风格风景画 The Reservoir

被誉为“现代美术之父”
的法国画家塞尚的自画像。他
的艺术直接启发了立体主义的
诞生。

立体主义绘画的沿革可以大致分为以下几个时期：

1. 早期立体派(1907—1910)

在这一阶段受到黑人雕刻和塞尚绘画的影响比较大，画面呈现多个视点的表现方法。形象基本上是可以辨识、完整明晰的，还保留着一些空间深度。

写真照片 1906 年毕加索和他的朋友在巴塞罗纳

2. 分析立体派(1910—1911)

到了这个时期，画中形象已经被彻底解体了，画面的空间极度平面化。很多画的形象几乎无法辨认出来，仿佛被分成一片片割裂的碎片，被认真而理性地分析。由于形的破碎，使得画中色彩大多比较简洁单纯，有些画甚至只使用棕褐与黑白画出。

3. 综合立体派(1912—1915)

这一时期的立体派已经呈现成熟的面貌。可以为观众辨认的物体形象与形态又重新出现在画面中，色彩也变得丰富起来。立体主义的画家们也逐渐表现出不同的个性走向，出现了两种倾向：一种是控制形象的分解，保持一定程度的写实，被称为“写实的立体派”；另一种倾

向则逐渐走向抽象，发展成为“立体派的抽象艺术”。综合立体派有一个重要的发明，就是“拼贴法”的使用。毕加索在绘画中直接使用了多种人造的素材粘贴在画面上，报纸、绳索、文字等以前不可能被作为“绘画”的东西

在画面中出现了，这几乎是颠覆性的。评论家据此提出了未来将会引发另一场艺术革命的问题：什么是艺术？什么不是艺术？它们的界限在哪里？

此后的立体派绘画主要为布拉克等人继续发展。而作为创始人的毕加索则向着新的艺术目标前进。那么，毕加索是怎样创新的？他使用了哪些方法？这些也就是我们在本书中要着重学习的内容——毕加索的创造能力。

立体派的代表性画家除了毕加索外，还有布拉克、莱热、罗特、德兰、杜菲和莫迪里安尼。

毕加索的创造力

毕加索的艺术创新贯穿于他的一生，从他多变的风格和多样的手法中，我们可以学到一个充满激情的艺术家如何发现自己的潜在能力，领会到艺术创造最重要的三个来源：传统、个性、时代。同时也能够感觉到，为了真正将好的创意变成实际的作品，还需不断修炼和提高必备的一些专业素养：将构想落实为构图的能力，将事情从头至尾做完整的能力，以及坚实的色彩、造型基本功。

早期作品：1900 年前

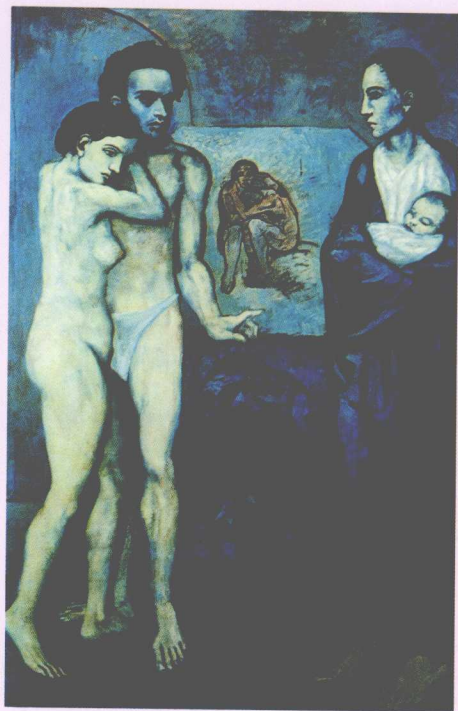
毕加索的早期作品深受印象派和西班牙绘画传统的影响，写实性很强。不难看出，与优秀画家们的交往拓宽了毕加索的艺术视野。这幅表现舞会场景的早期油画带有鲜明的劳特累克风格。

蓝色时期： 1900年至1905年

从1900年起，毕加索一直往来于巴塞罗那及巴黎之间。1904年在巴黎定居，住在著名的“洗濯船”公寓。毕加索当时的生活条件很差，绘画风格具有巴塞罗那流行的象征主义特征，又受到印象派德加、劳特累克等人画风的影响，以及自身带有的西班牙式的忧伤。贫穷、孤独、悲哀原本也是西班牙绘画传统里经典的题材，从委拉斯贵支、牟利罗到哥雅都曾经表现过这一主题。他关心的对象是穷人、病人和生活中的可怜人。他将画中人物变形，创造出更有戏剧性的表现效果。

这一时期的油画，常常带有一种神秘而悲凉的深蓝色调，人物形象瘦削。代表性作品有《人生》《蓝色的屋子》《弹吉他的老人》《蹲着的女人》《盲人的饭食》《犹太老人与男孩》等。

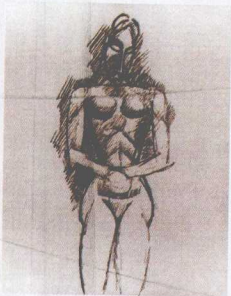
蓝色时期作品 人生

玫瑰色（粉红色）时期： 1905年至1906年

1905年左右，毕加索的生活逐渐好转。他与漂亮的费尔南德·奥丽维埃相遇，一起在蒙马特尔生活。他的画也有了一些销路。同时，朋友也渐渐增多。也许是因为摆脱了孤寂的缘故，他的心情变得愉快。他获得了灵感，画风变得柔和，画面主色调从蓝色变成轻快明亮的黄、褐、粉红；画中人物也由蓝色时期的悲惨与流浪的形象转向表现街头马戏团的艺人以及漂亮的女孩。这一时期的代表作品有《拿烟斗的少年》《街头艺人之家》《二裸妇》《丑角一家与猴子》等。随着这些作品的问世，画家的创作进入了所谓的“玫瑰色时期”（又称“粉红色时期”）。

玫瑰色时期作品 拿烟斗的少年

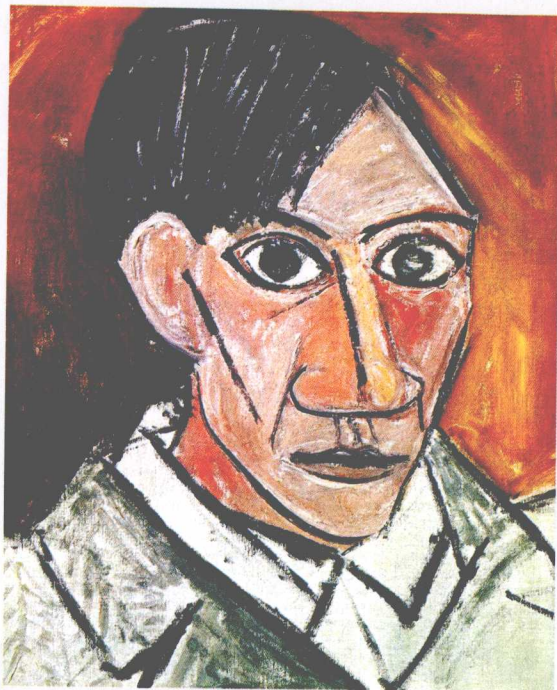
1907年所画的人体素描习作

可以看出人物的动态、比例以及几何形体的结构特征中带有非洲雕刻艺术的影子。

非洲时期：

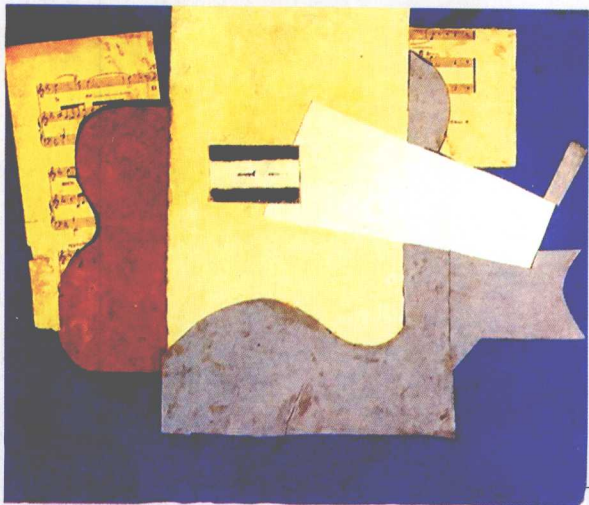
1906年至1910年

1906年，毕加索从德兰的非洲面具中得到启发，直至年底，其作品一直受非洲面具影响，这就是毕加索的非洲时期，并在其后的几年中时不时地回到它的道路上。黑人雕塑对毕加索最大的影响主

毕加索立体派早期受黑人面具影响的自画像

要体现在造型上。具有原始力量感的几何造型、丰富的空间结构以及抽象的韵味让毕加索为之着迷。

立体主义时期：

1907年至1915年

这一时期又分为：初期立体派，分析立体派，综合立体派。具体内容前文已有介绍，此处不再重复。

综合立体派时期的作品，造型结构简洁、完整，有时还运用现成物粘贴的手法。

初期立体派时期的作品形象比较写实，能够清楚地辨认出来。绘画手法受到塞尚的影响比较大，有一定的三维空间深度。

15

分析立体派时期的作品形象比较模糊。经常呈现模糊和破碎的画面，色彩较为单调，有时只用黑白与棕色画出，仿佛素描。犹如是将物象分解、打碎后再进行分析。

