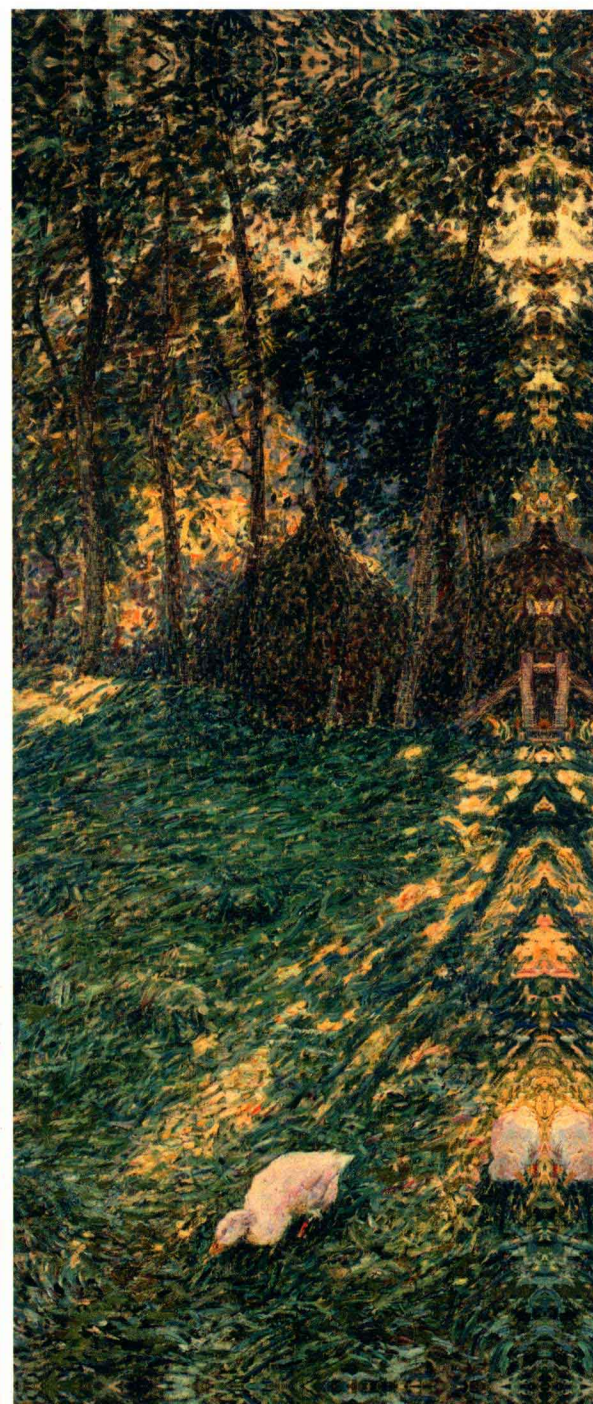

主题教学大师作品系列丛书

大师色彩精选

编著 孔祥涛

中国书店

图书在版编目 (C I P) 数据

大师色彩精选 / 孔祥涛编著. —北京: 中国书店,
2013.5

(主题教学大师作品系列丛书)

ISBN 978-7-5149-0790-2

I. ①大 II. ①孔 III. ①绘画—作品综合集—世界 IV. ①J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 095111 号

主题教学大师作品系列丛书

大师色彩精选

主 编: 孔祥涛

责任编辑 钟 书

出版发行 中国书店

地 址 北京市西城区琉璃厂东街115号

邮政编码 100050

经 销 全国新华书店

设计制作 杭州儒雅文化艺术策划有限公司

印 刷 杭州富春电子印务有限公司

开 本 787 x 1092

印 张 52

书 号 ISBN 978-7-5149-0790-2

版 次 2013年5月第1版 第1次印刷

定 价 138.00元

儒雅文化

Confucianism Elegant Culture

购书、交流、咨询、建议等

联系电话: 15088641180 13634147183

QQ:1637527401 376644297

官方网站: www.zhutijiaoxue.com

官方微博: 主题教学孔祥涛 (<http://weibo.com/u/2256619762>)

主题教学大师作品系列丛书

设计: 王 明

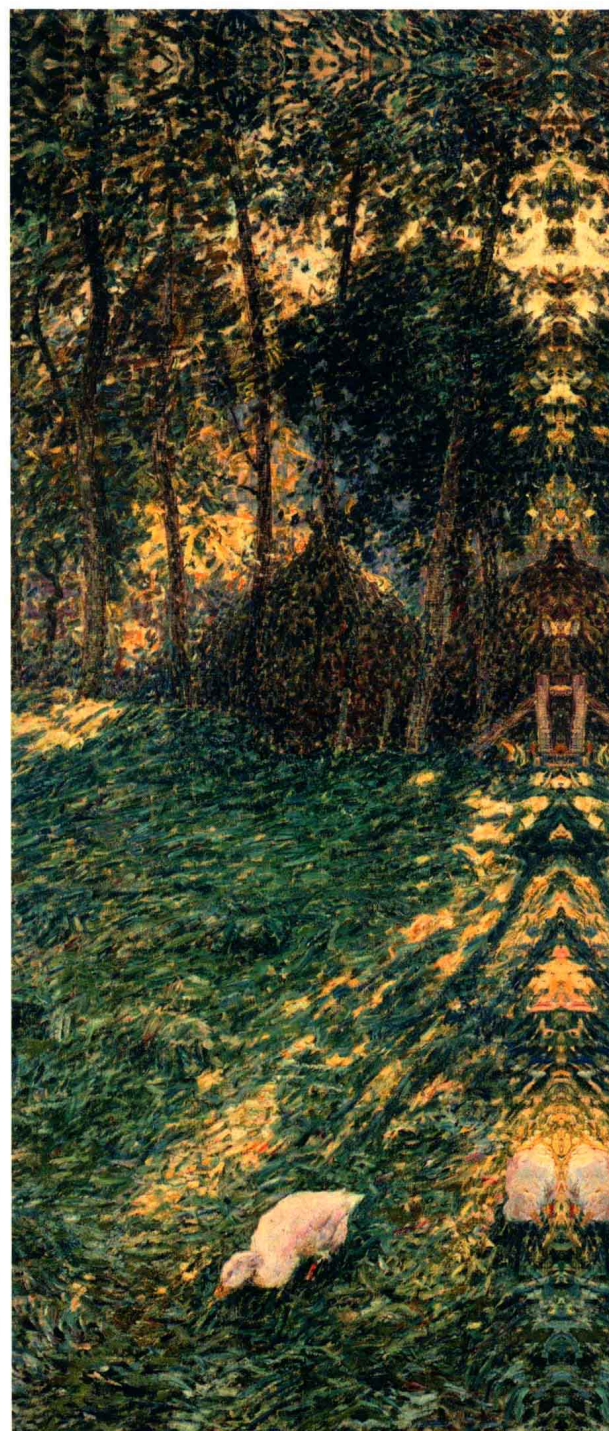
官方微博: 主题教学孔祥涛

主题教学大师作品系列丛书

大师色彩精选

编著 孔祥涛

中国书店

聆听艺术的心灵

——读大师作品心得小记

孔祥涛

绘画，作为独立存在的实体所具有的价值取决于画家内心情感和形式的表达程度，既包含着画家对外界的体验，又包含着画家对内心的自我观照，并把对世界的看法、对自然形态的认识、自我潜意识中形成的意念，通过绘画中的视觉形式要素组成新的序列关系，从而表达出画家追求的理想世界。绘画是一种用视觉符号表达思想的特定载体，依靠视觉形式要素在作品中的结构关系，组成形式语言的表达方式。

油画的出现使色彩更具感染力，但对于形与色的要求有着不同的看法。“哪一种更重要：是使形象具有丰富的色彩重要还是具有明显的浮雕效果更重要——惟有绘画被观众视为奇迹，因为它使原来没有浮雕的物体呈现浮雕感，使壁上的东西似乎凸出壁外。色彩只能显扬它的制造商，它除了美观之外平平无奇，”。佛罗伦萨画家的作画方法是重视素描和透视法，只有两者达到完美无缺之后才进行润色，因而他们的色彩变化层次较简单，而威尼斯画家则不同，画家对色彩和光线高度敏感把“形”与色同时融合在一笔中绘上画面，油彩通过笔触间的衔接变化而赋予了画面特有的运动感和光感。有人认为前者通过理性的把握，塑造了丰满结实的典型形象，而后者则是感性地把握了光和色的流动效果，营造了充满色彩和谐的画面。

文艺复兴后的三百年间象征性的色彩被弱化了，人物与其生活的环境的质感与光感被强化，这一点与当时的人本主义思想是相一致的，绘画的写实性得以强化。到了印象主义时期，由于科学的发展，尤其牛顿对色彩规律的发现，启示着画家：在平淡无奇的日光中竟然蕴涵着如此丰富的色彩内涵，画家们开始热衷于对色彩成分的科学分析。此时西方现代主义思想暗潮涌动，在黑格尔的绝对精神的指引下，艺术家们认为“只有心灵才是真实的，只有心灵才涵盖一切”，心灵的真实被放大到极至，由此也打开西方现代绘画之门。

在后印象派时期，凡高画面色彩呈现出激动人心的节奏，蒙克画面色彩表现出神秘梦幻般的深奥，色彩成为画家有力的表现手段。凡高和蒙克等后印象主义的艺术家用主观精神表现的先驱！其作品为后来表现主义者等现代画派的创作提供了经验。早期表现主义艺术家

为了表现主题而在画面上挥洒鲜艳的色彩，这些色彩的物质性、力度和生动性，使整个画面呈现沸腾、激动人心的效果。色彩突破了传统作画形式，成为年轻人对传统、对学院派的反叛的象征。但这种强烈的色彩视觉效果超过了精神上的感染力，使色彩丰富的精神内涵无法充分表现，因此一部分表现主义画家开始把画面形式和所要表达的精神性统一起来。结果色彩在人心理、精神方面产生的影响越来越强于色彩的视觉效果，色彩具有了更为丰富的精神内涵。在作品中，他们根本就不是对自然的真实描绘，色彩越来越趋于独立，颜料的浓度不再重要，艺术家们不再依赖于色彩的物质特性来获取表现力，而强调色彩在心理上的表达能力。事物的形态较以前随意，但仍然能辨认出。人们不再感兴趣于所观察到的事物的外观，而感兴趣于它们的内在实质，事物与外界的光相脱离而存在，没有阴影和折射。表现主义者找到了直接表达心情和感受的途径。由此，西方色彩的运用由传统写实完成向现代主义的主观表现过渡。

希望大家能够透过这些作品去聆听画家的心灵与思绪，每一幅作品都是一种态度，解读每幅作品，走进画面之中，感受美的存在。编辑这套丛书也是我近年来一直的梦想，这也是我自己学习的一次机会，希望该套丛书能够在各位读者学习绘画的过程之中带来一定的便捷。

夏尔丹 (Chardin, Jean-Baptiste-Siméon 1699 ~ 1779)

法国画家。1699年11月2日生于巴黎，1779年12月6日卒于同地。洛可可艺术风格最具代表性的画家之一。生于巴黎、后成为院士的让·巴蒂斯特·西蒙·夏尔丹 (Jean Baptiste Siméon Chardin) 没有选择被世人看做高级画种的肖像画和历史画，而选择了在学院体系中被认为是较为低级的静物画。夏尔丹并不认为它们低级，他的眼睛和心灵都静静地注视着铜罐、碟子、水果、面包、酒瓶、刀叉、灶台这些极为普通的东西，在万事绮靡奢华的路易十五时代，夏尔丹凝重的静物画显得格外醇厚。与以静物画著称的荷兰和弗兰德斯画相比，夏尔丹的静物画更为质朴而写实。虽然信奉新教、崇尚素朴，荷兰小画派的静物作品却往往为了强调物体的不同质感而不时提炼炫目的色彩和光线，夏尔丹却以物体的本真面目示人，因而不回避也不掩盖对象本身的缺憾。夏尔丹的“世界”充满了恬静、温存、不事张扬的女性化气息，静物画如此，风俗画更如此。

罗丹说：“所谓的大师就是这样的人，他们用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上发现出美来。”夏尔丹正是这样的大师，他画的实物虽然都是一些常见、平凡的东西，但总能引起热爱生活的人们思想情感的共鸣，具有一种鲜活的生命感，物体之间的关系非常微妙，明晰的几何形与和谐的画面成为莫奈、塞尚、马蒂斯等画家作画的楷模。

卡米耶·毕沙罗 (Camille Pissarro, 1830—1903)

法国印象派大师，在印象派诸位大师中，毕沙罗是唯一一个参加了印象派所有8次展览的画家，可谓最坚定的印象派艺术大师。毕沙罗是始终如一的印象派画家，他对印象派的重要意义甚至超过莫奈，他品德高尚赢得所有人的钦佩，在印象派画家心目中，他是这个松散大家庭的家长，是印象派的先驱，因此人们尊称他为印象派的摩西（上帝的传喻者，以色列人的领袖）。毕沙罗，堪称印象派团体中的“中流砥柱”，尽管其他几位印象派大师的“社会知名度”比他大，但总体作用仍有所不同。塞尚、高更等都称自己是毕沙罗的学生。不管外界有多大的压力，也不管内部有多大的纷争，毕沙罗静静地坚守着，先后吸引了塞尚、高更、修拉、西涅克等参加联展。

亨利·方丹-拉图尔 (Henri Fantin-Latour 1836-1904)

1836年生于法国格勒诺布尔市。他只在巴黎美术学校学习了一年，之后就在卢浮宫里靠临摹大师们的作品为生。一般认为方丹-拉图尔是浪漫主义与印象主义之间的过渡性人物。方丹-拉图尔非常擅长人物画，我们曾提到他的名作《巴迪依画室》，在这幅的群像画里，出色地将自己的好友——印象派的马奈，及雷诺阿、莫奈、左拉等有机地组合在一起。他的人物画含有古典学院派严谨的写实手法与印象派的综合技法。并不像印象派画家那样痴迷于户外的瞬间光色印象，他不去户外作画，画室才是他的家。所以，他也擅长静物画，其静物画则追求朴素写实的特点。

克劳德·莫奈 (Claude Monet, 1840年11月14日 – 1926年12月5日)

法国画家，印象派代表人物和创始人之一。莫奈是法国最重要的画家之一，印象派的理论和实践大部分都有他的推广。莫奈擅长光与影的实验与表现技法。从印象主义的产生、发展看，创始人非马奈莫属，但真正完全实现印象主义理念和技法、并且一以贯之的当推莫奈。是他将毕生精力献给了对西方画界产生了重要影响的印象主义，是以他为首的一批艺术家的不懈努力，突破了此前学院派的保守思想，极大地冲击了19世纪后半叶占据西方画坛统治地位的官方艺术，从而为掀开西方现代绘画史新的一页，作出了重要贡献。为后人留下了宝贵的艺术财富。应该说莫奈是印象派画家中最先获得成功的人，尽管后来的野兽派、立体派、超现实主义等艺术流派，并未遵循印象派创立的一些原则，但创立这些流派的艺术家，都从印象派那里汲取过营养。

阿尔弗莱德·西斯莱 (Alfred Sisley, 1839–1899)

1839年出生在巴黎，但其父母都是英国人，西斯莱的父亲由于经商成功，西斯莱自幼就在优越的家庭环境中成长。幼年时的西斯莱是在巴黎渡过的，十八岁时西斯莱遵循父亲的期望前往伦敦习商四年，回来后在一家商行工作。可是他却喜欢钻研文学和绘画，他研究莎士比亚、透纳和康斯泰布尔。他和莫奈一起是纯正印象派的真正代表。如果不算初期的作品，那他的肖像和静物比任何一位画家都画得少，他几乎只画风景，而且在一生当中作品没有深刻的变化。人们说他的出世之作特别是参加1866年沙龙的最早的作品带有柯罗和库尔贝的画风，那的确是道出了他所喜爱的方向。与印象派的其他朋友们相比，他的运气还算不错，开始时在经济上没有他们那样困难。然而，正当他不得不为新绘画而战斗时，他却破产了，这时再较之他的朋友们可是备受煎熬之苦了。西斯莱的画几乎全部是风景，而在风景中又主要表现塞纳河谷，巴黎地区，特别是以他作为真正画家之一的枫丹白露地区。他能令人赞叹地像莫奈一样敏锐地表现树叶的低语与水波的闪亮。

保罗·塞尚 (Paul C é zanne, 1839—1906)

法国著名画家，是后期印象派的主将，从19世纪末便被推崇为“新艺术之父”，作为现代艺术的先驱，西方现代画家称他为“现代艺术之父”或“现代绘画之父”。他对物体体积感的追求和表现，为“立体派”开启了思路；塞尚重视色彩视觉的真实性，其“客观地”观察自然色彩的独特性大大区别于以往的“理智地”或“主观地”观察自然色彩的画家。

文森特·威廉·梵高（Vincent Willem van Gogh, 1853–1890）

荷兰后印象派画家。他是表现主义的先驱，并深深影响了二十世纪艺术，尤其是野兽派与德国表现主义。梵高的作品，如《星夜》、《向日葵》与《有乌鸦的麦田》等，现已跻身于全球最具名、广为人知与昂贵的艺术作品的行列。1890年7月29日，梵高终因精神疾病的困扰，在美丽的法国瓦兹河畔结束了其年轻的生命，时年他才37岁。采用点彩画法，画面色彩强烈，色调明亮。后来受到革新文艺思潮的推动和日本绘画的启发，大胆的探索、自由地抒发内心感情的风格，追求线条和色彩自身的表现力，追求画面的平面感、装饰性和寓意性。梵高的作品中包含着深刻的悲剧意识，强烈的个性和形式上的独特追求，一切形式都在激烈的精神支配下跳跃和扭动。当时他的作品虽很难被人接受，但对西方20世纪的绘画艺术有深远的影响，同时对现代人也有着积极的影响。

修拉（Georges Seurat, 1859–1891）

法国画家。新印象画派（点彩派）的创始人。生卒于巴黎，他早先是进了巴黎的一所素描学校，然后又在巴黎高等美术学校学习了两年，在勃莱斯特志愿服役了一年。随后，他继续在卢浮宫研究古代希腊雕塑艺术和历代绘画大师的成就，从委罗纳斯、安格尔到德拉克洛瓦，还埋头攻读伦勃朗和谢弗勒尔的论述色彩的科学资料。认为印象派的用色方法，不够严格，不免出现不透明的灰色。为了充分发挥色调分割的效果，用不同的色点并列地构成画面，画法机械呆板，单纯追求形式。作品有《大碗岛上的一个星期日》，修拉描绘的法国巴黎附近奥尼埃的大碗岛等。他的继承者有西涅克、克罗斯（H. E. Cross, 1856–1910）等。

乔治·莫兰迪（Giorgio Morandi, 1890–1964）

生于意大利波洛尼亚，是意大利著名的版画家、油画家。青年时考入波伦亚艺术学院，曾经长期在这所学院担任美术教师，教授版画课程。莫兰迪既推崇早期文艺复兴大师的作品，也对此后各种流派的大胆探索有着强烈共鸣。他最初沉迷于印象主义，对塞尚的静物和风景画颇感兴趣，也模仿过立体主义。在经过兴奋、茫然、探寻后，莫兰迪终于找到了属于自己的艺术道路，他开始了属于自己的艺术语言探索，以微妙的“冥想”式静物画著称，成为20世纪最受赞誉的画家之一。

