

YOUHUA FENGGE

油画

风格

区础坚 著

嶺南美術出版社

风格

2011

YOUHUA FENGGE

油画

风格

区础坚 著

岭南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

油画风格 / 区础坚著. —广州: 岭南美术出版社, 2005. 6

ISBN 7-5362-2991-7

I. 油… II. 区… III. 油画—风格 (文艺)
IV. J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第133779号

油画风格

出版、总发行: 岭南美术出版社
(广州市水荫路11号9、10楼 邮编: 510075)

经 销: 全国新华书店
印 刷: 广州市岭美彩印有限公司
版 次: 2005年6月第一版
2005年6月第一次印刷
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 6
印 数: 1-2800册

ISBN 7-5362-2991-7

定价: 36.00元

油画风格

风格是人们常常谈论到的话题。谈到绘画的风格,又常常把它和流派联系在一起。从意义上说,风格是作品艺术特点的综合表现,是一种艺术语言,它包含了内容和形式。一部美术史,上下几千年,甚至可以追溯到更远,但发展到出现油画的阶段,是数百年的事。油画的风格流派博杂,尤其是在当今的时代,艺术样式更是林林总总,数不胜数。每个艺术家的创作态度和创作方法,往往是不相同的,只有那些站在前人的肩膀上,从固有的经典范例中吸取精华,突破传统模式,去开拓自己独特的审美视野,探讨新的艺术内涵与表现形式,努力去确立自己独立不群的艺术品质,这样的艺术家才真正地具有大艺术家的风范。然而,这样成功的艺术家,无论在哪一个时代,都只是极少数。

艺术家的喜好不同,自然对自身艺术选择的切入点也不一样:有的从技巧着眼、有的从观念入手,也有的同时把技巧和观念放在一起思考。无论哪一种对待艺术的态度,都有它存在的理由,毕竟人们所看到的最终是作品。至于作品的高下优劣,品格清俗,最终还是由人们去判断,由时间去选择。优胜劣汰是历史的规律,艺术发展史也是一种历史。

有人说过,文学艺术是要“使看不见的东西被看见”。使别人看不见的东西被看见,这并不是说看不见的东西不存在,而是这“东西”往往被人们视而不见,是艺术家独具慧眼并通过他们的创造,用他们的语言把它们用另一种方式呈现出来,让人们“看见”,并引起思考与共鸣,这种创造成果就是文艺作品。一位作家说:“小说是灵魂的逆光。你把灵魂的一部分注入作品从而使它有了你的血肉,也就有了艺术的高度。”绘画亦然。画家用什么样的思维和表现去创造?在创造的实践过程中有什么样的倾向性?所创造的艺术成果,这位画家与别的画家有什么不同?这思考不同,创造的角度不同,艺术手法的侧重点不同,就是画家的风格。也就是说,风格是思维与表现形式的有机结合。

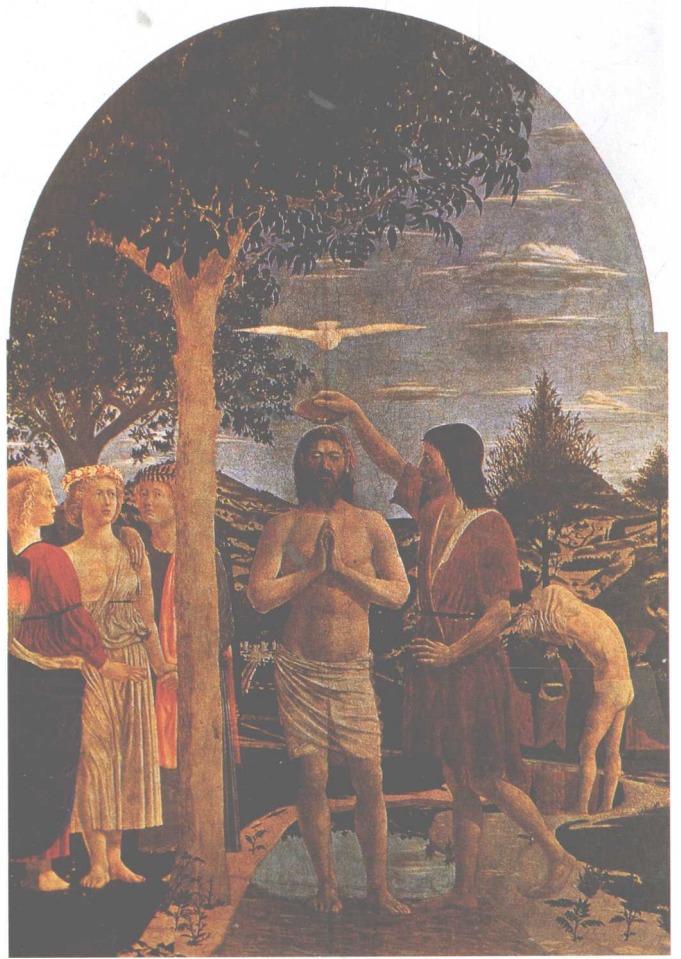
就表现形式而言,画家实际上是以自己的表现强化了诸多造型因素中的某个因素直至该因素中的某个方面,并以此作为他个人作品形式的主导因素,与此同时,减弱和舍弃其他因素,使之处于从属地位甚至被取消。这里所说的强化并非简单地加强,而是源于个人对造型艺术的独特理解,是画家在对艺术语言的追求中得到感悟的结果。即使在写实或具象绘画与现代抽象、表现性绘画之间,也没有不可逾越的鸿沟,相反,它们在审美的很多方面是相通的。一些宣称与传统审美观念决裂,不再受传统艺术原则束缚的艺术派别,最终同样落入了新的窠臼,适从于新的规

范。而新的规范与传统的规范之间，往往有着不可割断的传承关系。传统是没有界限的，对于后来的更新的艺术派别来说，这些曾经是新的规范，又逐渐成为了“传统”。传统绘画中的构图均衡、色彩协调和谐、黑白灰分布合理、点线面组织得当、画面结构经营有序、韵律节奏控制适宜等造型要素，我们在各时代不同流派的绘画中同样可以找到。

走进西方美术史的长廊，好比打开了一个人类文明的宝库。那些绚丽耀目、激动人心的艺术瑰宝，把我们带回到久远的时光。这是一部庄严而浪漫的历史。油画发展史作为人类文化史的一个重要方面，以其视觉艺术特有的形式展示在我们面前。当我们站在时代的历史定位上，顾盼纵横，认真地检视着这些人类珍品的时候，欣赏赞叹之余，往往会引发出对人文精神问题的思考，对绘画艺术及其存在形式的关注。

回顾过去许多世纪以来的油画艺术，要把所有的画家都十分精准地作流派的定位是很困难的。因为在流派自然发展的过程中，往往相互影响，相互渗化，而且没有准确的地域与时间的界限。画家在不同时代氛围的影响下，其作品必然会呈现出不同的面貌，早期作品是某一种风格，属于某一个流派，晚期作品又是另一种风格，属于另一种流派，这样的画家在美术史上并不鲜见。有的画家其画风处于多种流派的边缘，其流派的归属就显得模棱两可。而在同一流派之中，又往往存在着诸多互不相同的表现风格，象征主义就是一个极好的例子。因此，与其纠缠不清地去泛泛地谈论风格流派，不如着重点评分析一些美术史上风格鲜明的、对绘画的发展有着重大影响的代表性画家及其作品，更来得具体和明晰，更具说服力。必须说明的是，艺术其实是很难用语言去评述的，古人认为，艺术很多时候“只能意会，不可言传”就是这个道理。每个审美主体对同一审美对象的感受都可能不同，当你直接面对作品时，才有可能真正地体味到其中的奥妙，那才是你最真实的感受。

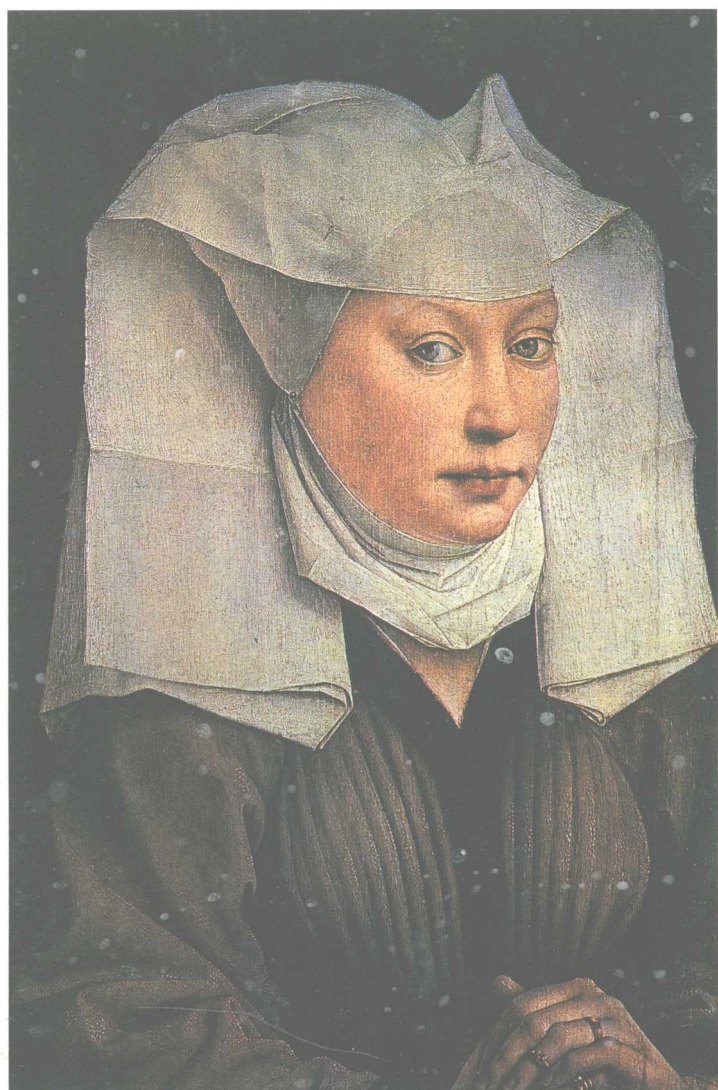
本书所选用的100多幅作品，几乎涵盖了从古典主义到当代架上绘画艺术的主要流派和风格，而从中选择了40位有代表性的画家的主要作品，从其所属流派的艺术主张，该作品的风格特色和与众不同的表现手法和技巧等方面，来分析这些作品，旨在使读者能从中对前辈大师们的风格造诣有进一步的了解。

基督受洗礼 弗兰西斯加
1450年 167cm × 116cm

哀悼 乔托 1304年 尺寸不详

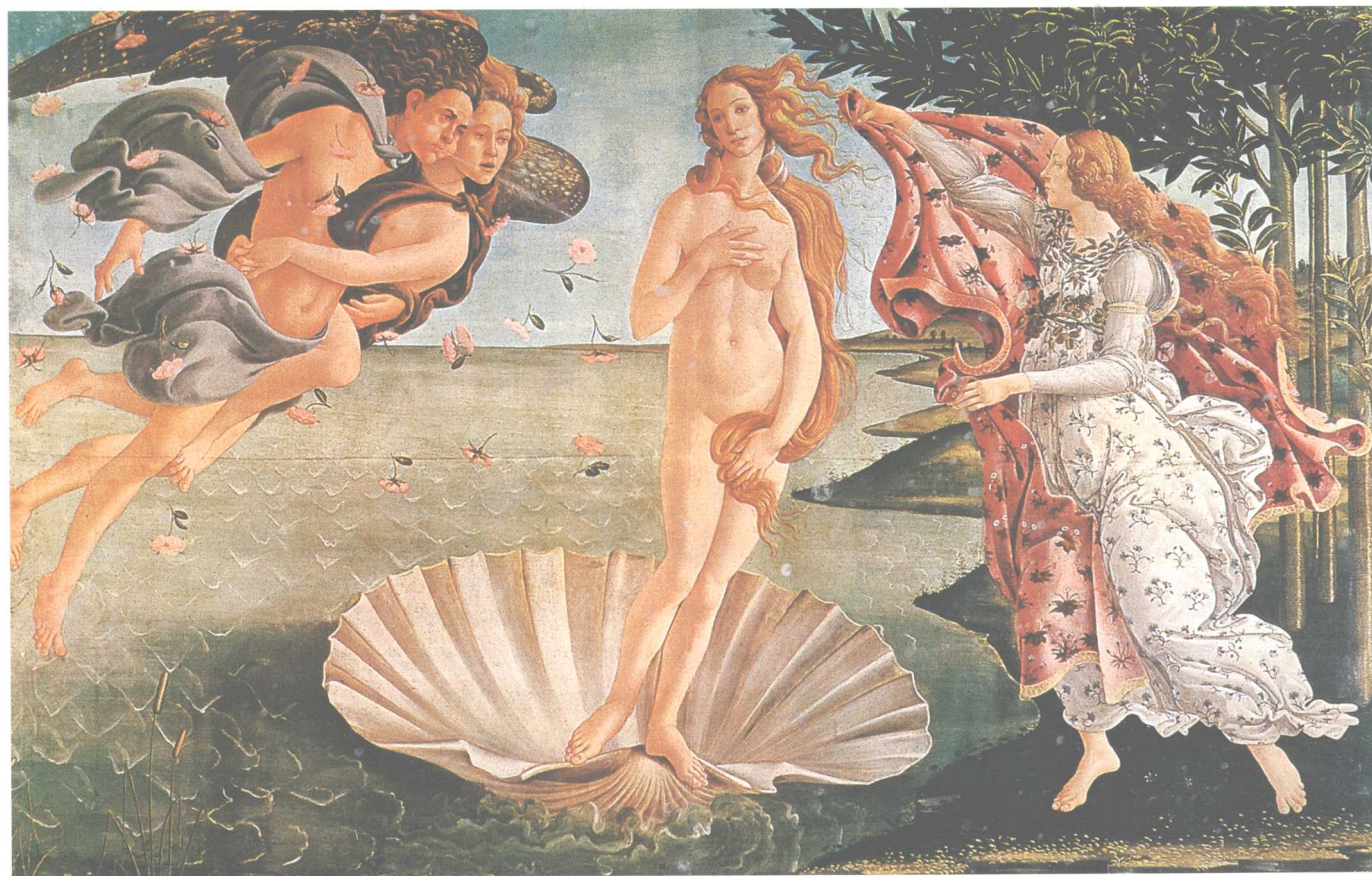
妇人像 韦登 1435年 47cm × 32cm

安顿公爵肖像 荷尔拜因 时间、尺寸不详

圣罗马诺之战 乌切罗 1456年 183cm × 320cm

维纳斯的诞生 波提切利 1486年 172.5cm × 278.5cm

最后的审判（局部） 博斯 1510年以后制作 163cm × 127cm

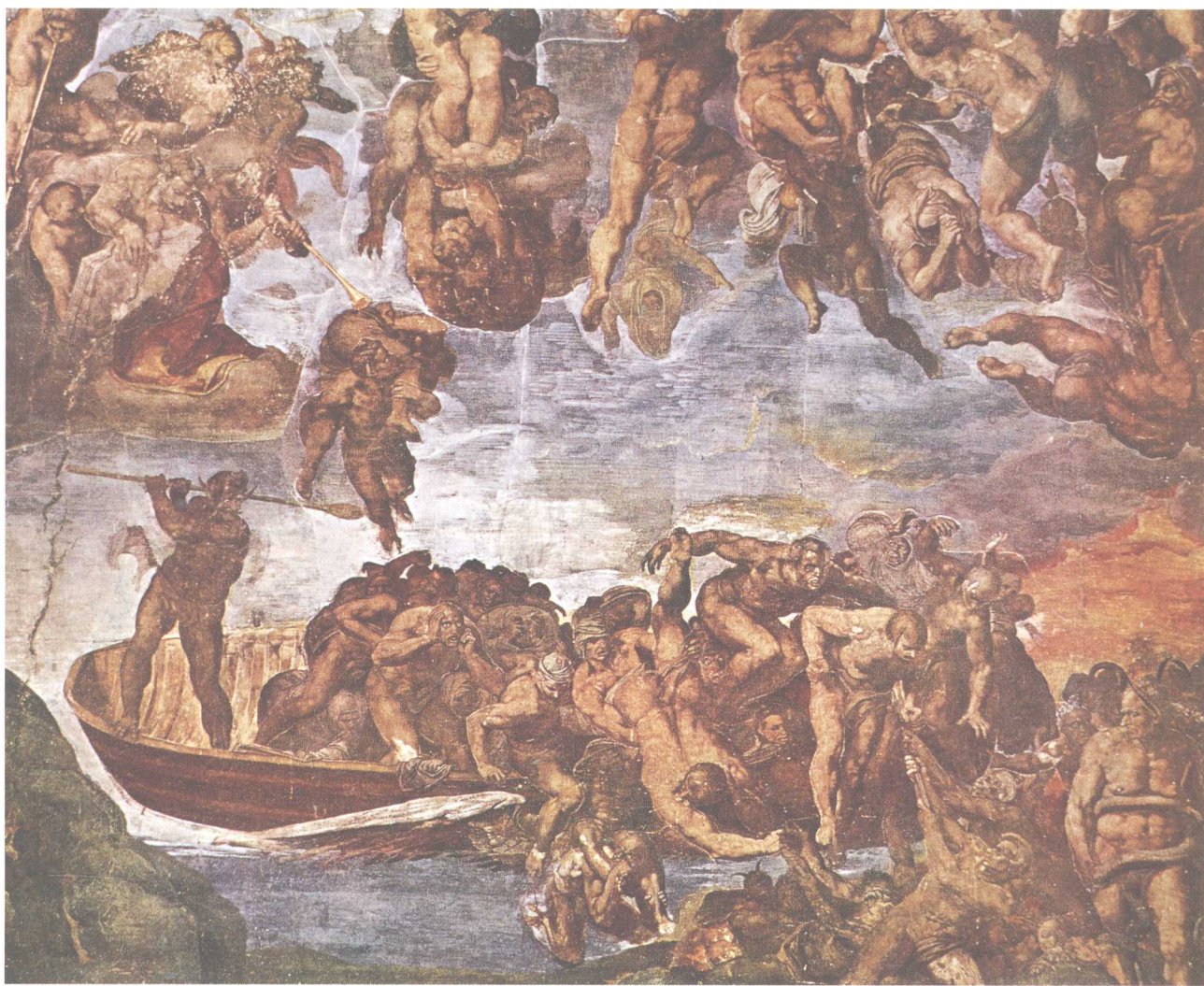
蓄胡子的男子像 提香
1511年 813cm × 406cm

提香

意大利文艺复兴盛期杰出画家。他的贡献在于他对色彩的运用和对绘画技巧的发展。提香是以富于魅力的色彩、卓绝的技巧和完美的艺术表现而名垂美术史的。他对色彩有着深刻的理解。在他的作品中，色彩和明暗关系是塑造形体的基本要素，线条则处于次要的位置。色彩冷暖变化的微妙，在他笔下被运用得惟妙惟肖，这是提香技巧的主要特征。他和乔尔乔涅创造的“色彩交响乐”成为近代绘画的法则——画面像一首交响乐，色彩相互和谐，相互烘托而又相互作用，形成有节律的有机整体。他画肖像和人体常用的一种橙黄色，至今仍被称为“提香色”。他运用色彩的技巧，对后来欧洲的一些著名画家如鲁本斯、凡·代克、委拉斯贵支、伦

勃朗、德拉克罗瓦以及苏里科夫等人都有过很大的影响。他的作品具有柔和的哀婉动人的情绪和静穆的诗意。

《蓄胡子的男子像》是一幅构图比较单纯的肖像画。在画面处理上基本是传统的古典肖像画经典模式：在暗的背景上衬托出人物脸部与衣服的亮面，人物暗部则融入背景之中，以造成空间的深度。人物脸部罩染出精准的素描关系和色彩关系，对于人物性格的刻画以及上衣锦缎质感的轻松处理，都令人叹服。一抹白色的衣领在画面上很起作用，令画面顿觉精神起来。在人物动态的处理上，这幅画也有独到之处，以半身正侧面置于画面中央，而头部回转四分之三，这样的处理是比较罕见的。

末日的审判（局部） 米开朗基罗 1541年 117cm × 162cm

米开朗基罗

意大利文艺复兴盛期最杰出的代表之一。

他一生经历了意大利文艺复兴从兴盛走向衰落。米开朗基罗以其作品的力量和气势闻名于世。他笔下的人物充满了无限的能量和张力，扭动的腰肢，丰硕的肌腱，都充分显示了他用人体来表达人类生命力和人类感情力量方面的非凡能力。他对人体的结构有着深入的理解，表达自如。在他的作品中，大量的人体通常是通过默写和记忆去完成的，而并非面对模特描绘。民族的苦难和个人的不幸，给他的艺术打下了悲壮的英雄主义的烙印，他的壁画《创世纪》、《末日的审判》以及雕塑《大卫》、《摩西》、《挣扎的奴隶》等，就是表现了痛苦和不幸以及不屈的气概。在米开朗基罗创作的传统宗教题材

作品中，更多地表现的是人文主义精神，歌颂人的美德而较少宗教气息。他是一个多才而又多产的艺术家的。作为一个画家、雕塑家、建筑师和诗人，他的成就是多方面的。他一生勤奋和具有坚强的性格，用长达四年的时间从事高空作业，在身体仰卧的情况下艰难地创作了面积达800平方米的巨型天顶画《创世纪》。他66岁时完成了200平方米的巨型壁画《末日的审判》。前者是米开朗基罗的代表作品和整个文艺复兴时期绘画最重要的作品，后者则被人们喻为“人体的百科全书”。米开朗基罗以其宏伟的艺术，对后来的巴洛克风格产生了影响。他是美术史上最伟大的画家和雕塑家之一。

雪地中的猎人 勃鲁盖尔 1565年 117cm × 163cm

勃鲁盖尔

尼德兰文艺复兴时期的重要画家。艺术上曾受博斯的影响。勃鲁盖尔曾到意大利学习，但他的艺术在吸取了意大利绘画理智的一面的同时，始终保持鲜明的尼德兰民族绘画传统特色。他的艺术手法和表现的题材是多样的，有现实的农民生活，有民间寓言，也有《圣经》故事。在这些寓言和故事中，往往寓以深刻的内涵。他在描绘农民生活的作品中，表现了他的欢乐与悲哀，表现了他在艰苦生活和长期劳累留下的烙印及精神上的创伤。他以深厚的感情，略带幽默的手法去反映他们的生命状态和精神世界，把乡村的自然景色与农民的劳作生息构成有机的画面。他笔下的人物形象清朗中带有一点笨拙，画面上黑白对比强烈，色彩运用得鲜明而又浑厚。在表现农民生活的题材里，勃鲁盖尔找到了

属于他自己的独特的本乡本土艺术形式。

勃鲁盖尔与300年后的米勒一样，都致力于表现农民的艺术，都被誉为“农民画家”。他为17世纪的荷兰画派和弗兰德斯画派开辟了道路。

这幅《雪地中的猎人》，描写的是猎人在雪野中狩猎的场景。画面上黑、白、灰调子分明，组织错落有致。画面中物象的边线清晰、明确，是勃鲁盖尔绘画的特点。画中左下角的寥寥数人和几条猎犬，他（它）们的侧面和背影形态十分生动。茫茫的白雪与灰黄色的天空、黑色的树干、红色的屋脊，组成一个寒气逼人的画面。值得注意的是，由于这类风格物体外沿边线的清晰，因而造型就需特别考究。人物的性格特征往往体现在轮廓的造型中。

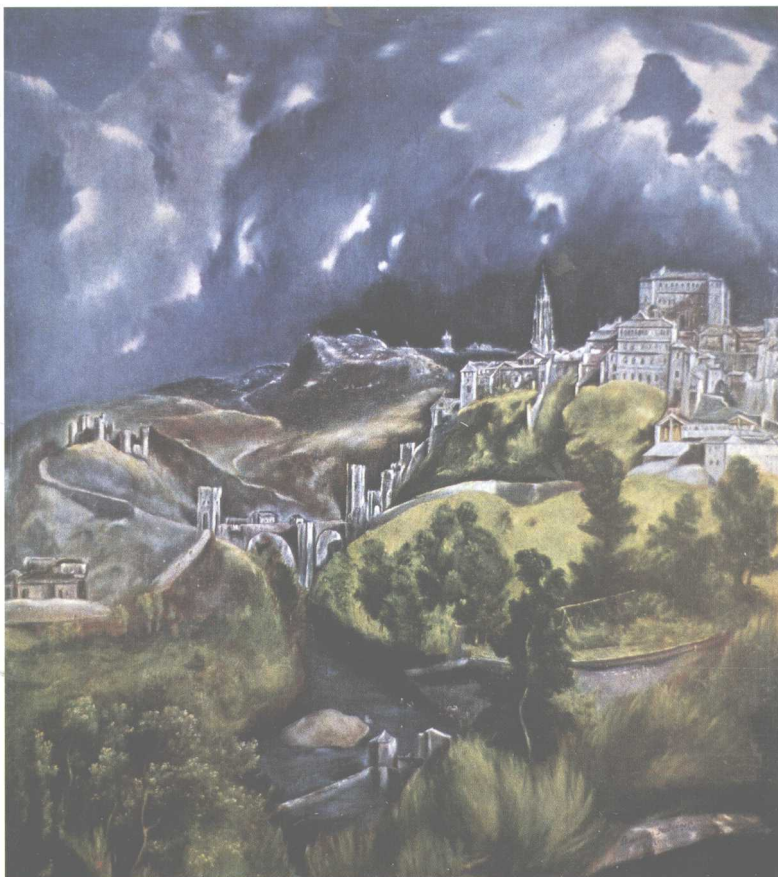
拉奥孔 格列柯 1610年 142cm × 193cm

格列柯

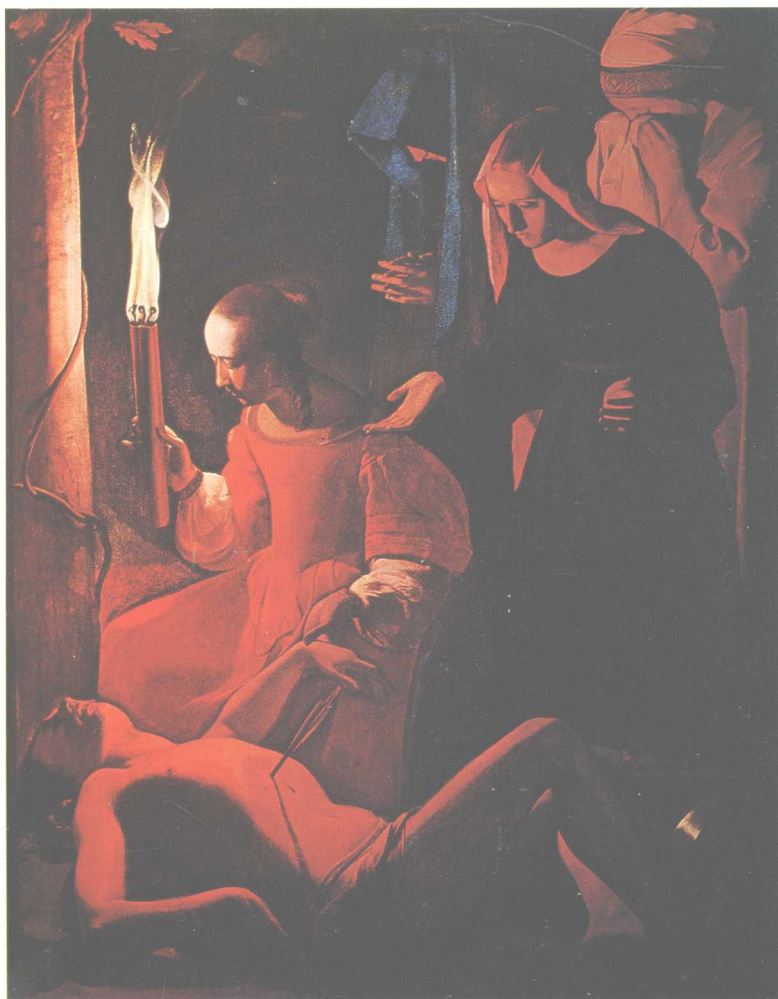
西班牙画家。在早期，他色彩上曾师承提香，而人物造型则学习过丁托列托。但到了他艺术风格成熟的时期，他的画风无论在色彩、构图、造型上都是独树一帜的，在造型上尤其别具一格。他精于研究人体解剖，但却有意地把人体躯干和四肢都画得很长，不合比例到奇特的程度，然而这拉长的比例并没有影响人体各部分之间有机的榫接，这种手法在美术史上是独一无二的。在色彩方面，黑色、深蓝色、金黄色和紫红色往往成为他的作品的主要色彩，这种异常的色彩结构被他运用得相当协调。在构图和画面的组织上，他的风格对后人影响很大，整个画面到处充满着强烈的明暗对比，在无数疏密和黑白的对比中形成了画面的节奏，黑中有白，白

中有黑，疏中有密，密中有疏，然而你却从他的构图中永远找不到准确的视点和视平线，分不清天上地下，也找不到透视线。他笔下那夸张变形的拉长了的人体、斑斓的色彩、无透视约束的画面，使他的风格十分鲜明，鲜明到无论任何画家都无法与他接近。他异乎寻常的独创在他的生前并没有受到足够的重视，但格列柯坚持走自己的路，不断探求艺术与形式的表现，同时在作品中融入了宗教的神秘主义色彩。直到他死后200多年才开始得到后人的承认并叹为天才。他的艺术手法对后来的画家，特别是对从事现代艺术的画家们的影响是无法估量的。

托列多 格列柯
1604—1614 年
121cm × 109cm

哀悼圣赛巴斯蒂安 拉图尔
1649 年 160cm × 129cm

持扇的贵妇人 委拉斯贵支 1648年 尺寸不详

自画像 丢勒 1500年 67cm × 47cm

猎狮 鲁本斯 1621年 249cm × 377cm

鲁本斯

佛兰德斯画家。鲁本斯是以其作品中人物体态丰满、画作数量多而且画幅巨大而著称的。鲁本斯有极强的造型能力，所塑造的形体都是肌肉非常厚实、丰满，具有动感和重量感。这种动感不但体现在画中的人物动态上，还体现在他的构图中。他的作品大多采用极不稳定的构图，借以表现主题动势和气氛。他的每一幅画里都是一连串相互关联的运动着的形体，渗透着生命的活力。他的以上艺术特点，在绘画史上是十分突出的。他善于画群像，一生画了大量画幅巨大的作品(据说有些是他的学生所作)，还从事了大量的社会活动，这都说明鲁本斯是一个有气魄，精力旺盛，体力充沛的画家。他作品的题材非常广泛，将神话、宗教传说、历史画、风俗画到肖像画、风景画都包括其中。他创造了一种宫廷、贵族及宗教界、富商所乐于接受的雍容华贵、

装饰性很强的艺术风格。为了达到华丽的色彩效果，他采用的是“透明色加工法”，即在白色或单色的底子上画素描稿，画出明暗关系，然后用浓厚的颜色涂出主要人物的色彩，有的地方保留着底子的颜色，待颜色干透后，再在这层颜色上罩上透明色，最后再用几笔浓重、鲜亮的颜色画在画面的最亮部分，使其鲜明突出，这是他创造的一种技法，是对前人技法的改进。

这幅《猎狮》，气势恢宏，人、马与狮子组合在一个充满动势的结构中，所有的构图线都有助于动态的加强。狮子为视觉的中心，猎手们的三根长枪一起指向狮子，黑色的马匹、深色的色彩与投影分别安排在画面的四周，马匹上的白布把狮子在光亮中清楚地衬托出来，因而在动荡的画面中，主体非常突出，淋漓尽致地表现了猎狮的激烈气氛。