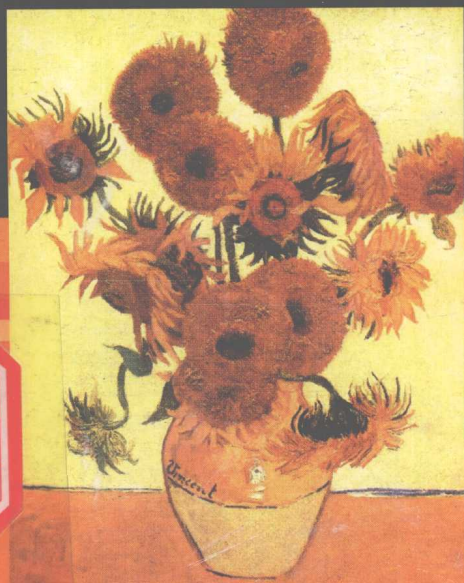

文艺经典荟萃

YOUHUAJIFAYUXINSHANG

油画技法与欣赏

主编 李乡状

WENYI
JINGDIAN
HUICUI

吉林音像出版社
吉林文史出版社

文艺经典荟萃

油画技法与欣赏

吉林音像出版社

吉林文史出版社

目 录

第一章 油画概论	(1)
第一节 史前期绘画	(1)
第二节 中世纪绘画	(2)
第三节 尼德兰的油画	(5)
第四节 中国油画的发展历史	(6)
第五节 意大利文艺复兴时期的油画	(9)
第六节 现代欧洲油画	(13)
一、色的探索	(16)
二、尝试调色刀	(16)
三、画布上调色法	(17)
第七节 印象派和当代油画	(18)
第八节 现代美术教育体系的形成	(21)
第二章 油画创作的基本知识	(24)
第一节 准备用具	(24)
一、色彩与颜料	(24)

二、画笔与画刀	(29)
三、画布	(32)
四、调色板与油壶	(34)
五、画油	(36)
第二节 方法步骤	(37)
一、素描稿	(37)
二、调色和画的第一遍着色	(41)
三、具体部分特征的描画调整	(46)
四、整体调整、修饰与充实	(48)
第三节 色彩原理及应用	(52)
一、色彩对油画的重要性	(52)
二、色彩原理	(56)
三、色彩法则及应用	(61)
四、进行调色练习	(69)
第三章 油画技法简介	(72)
一、古典技法	(73)
二、透明画法	(73)
三、厚薄结合画法	(74)
四、油画技巧介绍	(78)
第四章 油画创作基本技法	(85)

第一节 静物写生	(85)
一、油画静物写生的基本概念	(88)
二、摆静物	(90)
三、构图和素描稿	(93)
四、第一遍着色与细部的修饰	(100)
五、概括	(102)
六、练习	(103)
第二节 头像写生	(103)
第三节 半身像写生	(107)
第四节 风景油画技法	(112)
第五节 全身像技法	(125)
第五章 油画的保养维护	(132)
一、装框	(133)
二、挂画	(134)
三、收藏	(135)
四、搬画	(136)
第六章 名家名画介绍	(138)
一、达·芬奇	(138)
二、拉斐尔	(141)
三、米开朗基罗	(148)

四、乔尔乔内·····	(156)
五、鲁本斯·····	(159)
六、哈尔斯和伦勃朗·····	(162)
七、委拉斯贵支和戈雅·····	(166)
八、画家毕加索作品·····	(169)
九、印象派名家名画·····	(179)
十、巴洛克时期画家卡拉瓦乔·····	(184)
十一、杜米埃·····	(184)

第一章 油画概论

油画是欧洲各国的传统绘画，如同水墨丹青是我国的传统绘画一样，为世人所熟知和公认。但是，油画在欧洲各国是怎样发展起来的，它的技法是如何变迁的，恐怕除了专门学过外国美术史的画家知道外，一般人就不甚了解。

作为学习油画的初学者，对于油画的产生、发展、变迁，各种油画的派别、技法以及油画大师的著作有一个整体的了解是非常重要的。

第一节 史前期绘画

公元前 5 世纪至公元 9 世纪前后，在古希腊和古埃及一带流行一种被后人称之为蜡画（Encaustic）的绘画，这是画在木板上的，一般是用于装饰船舶和世俗用具以及作为棺廓盖和

墓碑，同时在一些墓穴的墙上也出现彩绘壁画。由于当时生产力较低下，所用的颜料都是天然矿物质和植物性的炭化合物或植物的茎、叶的汁。作画时是用树汁，天然树脂（如橡胶）或胶等来调和颜料，画完后在阳光下将画的表层涂上一道蜡，后在 60 度左右的火上将木板烤热使蜡熔化。这样，木板冷却后画面就有一层薄薄的油层使画面色彩鲜明而有光泽，它既牢固又经久不变。也有的用蜡作为调和剂，但蜡（蜂蜡）是固体，用它调颜料须事前加热使其熔化，迅速调和再涂抹到木板或墙上，因此工作起来很不方便。

据外国专门研究油画技法演变的专家论断，这种彩绘壁画和蜡画是公元前 7 世纪以后在希腊的柯林托和西西里一带兴起，公元前 5 世纪前后以雅典为中心兴盛起来，到古罗马帝国时代形成鼎盛时期。在此期间也出现过一些技艺精湛的画家，如阿波罗道洛斯、米柯恩等。

这种彩绘蜡画在中世纪逐渐由蛋清胶粉画和湿壁画所替代。但单凭绘画材料看，这种蜡画可以说是最古老的油画了。

第二节 中世纪绘画

外国美术史家所谓的“中世纪”，一般是指公元 4 世纪至 13 世纪之间的一千年。在此期间，随着古罗马帝国的崩溃，

欧洲近代的一些民族和国家正在形成和建立，由于它们在过去受古罗马帝国的统治，所以都接受了基督教。因此，欧洲中世纪的绘画，无论是拜占庭的绘画，还是欧洲的罗马式，哥特式绘画，其题材大多取自圣经，而且都是祭坛画和壁画，其绘画材料一般都是羊皮纸、木板和三合土涂的墙壁，所用颜料都是天然矿物质和土质的，也有用植物的叶或茎挤出的汁，调和颜料用的粘合剂是普通的水或鸡蛋清。于是产生了蛋清胶粉画。

蛋清胶粉画（Tempera），我国有译成“丹配拉”的，是欧洲中世纪最常见的传统绘画，也是欧洲的传统绘画方法，欧洲近代油画就是在它的基础上发展和完善起来的。蛋清胶粉技法据说是意大利画家契马布埃首创的（Giovanni Cimabue 1240—1302），后盛行于意大利、尼德兰和法兰德斯等国和地区。15世纪初，欧洲有了纯粹的油画之后，各国画家一直还继续使用这种技法，现代有的画家甚至将蛋清胶粉与油画混用，产生一种叫“混合画法”的技法（CombinepTechniqueof-gercotempera andoilCOUIOUS），不过蛋清胶粉的颜色已经是现代化工厂生产的胶粉颜色（temdem）了。

但是，蛋清胶粉画也有许多的缺陷，如干得过于迅速，难于混合其它颜色，干时颜色和湿时很不一样，因而画第二遍时颜色不易调和。色彩难以丰富。因此寻找一种更好更新的绘画材料成了宗教和画家的共同要求。

在15世纪以前，意大利和尼德兰地区的一些有进取精神

的画家就开始了油画的试验，试验的重点是调色用的油，因为处于摸索阶段，有的画家用的调色油要事前加温煮沸；有的因为油干得太慢，不得不坐等第一遍颜色干了才能画第二遍，为了使画干得快些，小幅画就拿到阳光下曝晒，画在墙上的只好用炭炉烘烤。在进行油的试验的同时，也在画的底子方面进行了木板以外的材料的试验，如用植物纤维织成的布料。

意大利文艺复兴前期的著名画家乔托（1266—1336）就是大家公认的探索用新方法作画的画家。他除了发展前人画人物脸部的立体造型技巧外，还运用较准确的几何形状去表现人物的形体结构，因而他所画的人物比较自然，也较有真实感。他还探索空间透视，使画面的物象都推向一个消失点上。在背景的运用上，他也力图用自然景色来代替前辈画家惯用的金色加图案花纹的处理方法，所以，乔托被外国美术史家称为“近代欧洲绘画之父”。在乔托生活的时代以及整个文艺复兴前期，意大利的画家已经流行了在蛋清胶粉画好的圣像画表层涂上一道用树胶调的亮油（又叫艳油），使画面产生光泽，色彩鲜艳。这样，欧洲的绘画就由单纯的蛋清胶粉（Tempera）过渡到油胶粉阶段了。

第三节 尼德兰的油画

历史上称为尼德兰的地区，是指今天的荷兰、比利时、卢森堡和法国东北部。

这一地区处在西欧与北欧的交通要道的位置，自由城邦的建立促进了手工业和商业的繁荣发达，从而加速了封建经济的解体和资本主义生产方式的萌发。与此同时，人们的思想也逐步挣脱中世纪严酷的宗教神权的思想束缚，人文主义思想开始萌芽。经济的发展、思想的解放带来文化艺术的兴盛，如欧洲哥特式教堂建筑中运用的彩色花玻璃窗，就发源于这个地区。架上画的兴起使绘画的表现题材和体裁有了新的发展，而画在羊皮纸上的细密画（Miniature）和木板画（Panel）也远比南方的意大利发达。因此，用油代替蛋清调制颜料的技术试验日趋完善，一整套比较简单有效的绘制技法应运而生。据载，当时尼德兰的两位优秀画家凡·爱克兄弟（Hubert Van Eyck 1366—1422 和 Jean Van Eyck 1385—14417）在 1410 至 1420 年间找到了简便的调油技法，创作了纯粹的油画，自此油画就正式作为一个独立画种而在整个欧洲流行。凡·爱克画的《阿尔诺芬尼夫妇像》和他最著名的作品《根特祭坛画》（现藏于比利时根特城的圣·巴冯教堂，由 23 幅画组成）被认为是欧洲

油画发展史上的重要作品。

由于凡·爱克所画油画形象有真实感，因此不仅受到当时城邦中富有的商人们的喜爱，同时，它对于宣传基督教教义也有用处，所以，教会也喜欢这样的图画。凡·爱克兄弟不仅发明了简便的调油技法，而且对油画工具也有创造，据说我们今天使用的调色板，是他们兄弟俩首先使用的。

凡·爱克兄弟的油画技法在他们死后，由他们的学生维登（PegerVanDerWeyden 1399—1464）继承下来，同时在社会上也有很多画家仿效。比如，高斯（HugoVan DerGoes 生年不详，1482年逝世），据说他画的一幅《受胎告知》被意大利来的富商买下带回威尼斯，被称为《波提拉尼祭坛画》，此画在威尼斯产生一定影响。

第四节 中国油画的发展历史

中国的油画最早出现在棺椁器具之中，据周礼、汉书等文献所记，两千多年前的中国已有用“油”绘画的历史。通常的说法是1581年利玛窦携天主、圣母像到中国，才开始了中国的油画，其中一幅“木美”作品，虽历时五百年，仍依稀可见画风的古朴厚重。

康熙年间，传教士郎世宁、潘庭章、艾启蒙等以绘画供奉

内廷，从而把西方的油画技法带入了皇宫；雍正，乾隆年间，宫廷的包衣（满语即奴仆）受命于皇上，向传教士学习油画，但并未留下一些痕迹。到了1840年鸦片战争爆发，中西文化大冲撞，民间的画坊、画馆兴起，画技亦得到了改善。但此时由于画工的地位低微，文化素养也有限，使他们的作品未能进入文化的高层次，形成一个独立的新文化。

清末维新变法后，许多青年学子先后赴英、法、日本等国学习西洋油画，他们中有：李铁夫、冯钢百、李毅士、李叔同（弘一法师）。

这些人归国后带来了西方及日本先进的教学方法及理念，如1911年留洋归国的周湘创办了中国第一所美术学校；1912年刘海粟创办上海图画学院，并第一次用人体模特写生；1919年任教育总长的蔡元培先生倡导开办了第一所国立美术学校——北京美术学校，（校长林风眠）；1927年，中央大学开设艺术科（徐悲鸿任主任）；1928年杭州创办了第一所大学制的国立艺术院校（林风眠任院长）等。

这一时期的主要三个画派分别为：写实派（徐悲鸿）；新画派（林风眠、刘海粟）；现代派（庞薰琹）。

处于这一时期的中国正是战火纷飞的年代，没有稳定的社会环境，油画家颠沛流离。国难当头，很多油家用绘画作武器，反映战事，揭露暴政，如王式廓的《台儿庄大血战》，唐一禾的《胜利与和平》，司徒乔的《放下你的鞭子》等。一些

画家因战事远赴西北、西南等少数民族地区，创作出了如《负水女》（吴作人）、《哈萨克牧羊女》（董希文）等佳作。

此时的延安，画家的画风受到了《在延安文艺座谈会上的讲话》的影响，倾向文艺为“工农兵服务。”

徐悲鸿的写实主义正好与当时的时代相和，逐渐形成了中国规范化的油画。

在“新美术必须与人民结合”的观点的影响下，写实主义一统天下，风景、静物、人物等题材被冷落。这个时期诞生了一批革命历史画，如胡一川的《开镣》、王式廓的《参军》、罗工柳的《地道战》、董希文的《开国大典》、李宗津的《飞夺卢定桥》、艾中信的《过雪山》等。

随着群众运动的展开，中国油画进入了全面发展的局面，以契斯恰柯夫教学体系为核心的油画教学迅速成为我国油画的单一教学体系，并培养了一批油画骨干力量。此后，一批油画家在“民族化”精神的扩展中对单一的油画体系进行了突破，形成了罗工柳的《在井冈山上》，李化吉的《文成公主》，袁运生的《水乡》，徐坚白的《旧居前的留念》等作品。

1976年之后文艺开放期，各种形式的画会风起云涌，绘画形式也变得丰富多样。其中罗中立的《父亲》、陈丹青的《西藏组画》、闻立鹏的《大地的女儿》、詹建俊的《回望》等都是这一时期的佳作。在最初的艺术喷涌期过后，油画又走到了一个新的十字路口，中国画坛迫切需要更现代，更新鲜的空

气。其中胡悌麟、贾涤非的《杨靖宇将军》，苏笑柏的《大娘家》，俞晓夫的《我轻轻的敲门》等作品，在当代意识的关照下对主题性绘画作了新的开拓。

然而，虽然文化的禁锢已经解除，但由于各种原因（主要是经济上的原因），大部分画家的眼界与思维尚未完全打开，以领略当今世界各种纷繁复杂的变化，因而缺乏真正的具代表性的作品。但毕竟，中国的油画此时已进入一个新的时代，正在学习、蜕变，并不断地丰富。

第五节 意大利文艺复兴时期的油画

欧洲文艺复兴，是欧洲社会发展史上的一个重要的历史时期。自然科学和技术的进步，导致欧洲各国的生产发展和经济繁荣，这时各国的个体手工业逐步过渡到工场手工业，由此产生了一个拥有财富的商人和工场主阶层。随着基督教残酷的宗教神权的思想束缚被打破，人们迫切要求看到表现自己生活的新艺术，同时，又随着古希腊罗马遗址不断发掘出土，于是人们又出现了向往古代文化的心情，这样，人文主义思想就在人们思想中扎了根。地处南欧的意大利就得天独厚成了欧洲文艺复兴时期最典型的国家，形成了当时的美术创作和美术活动中心。

意大利文艺复兴时期的绘画，无论是风格、题材和体裁无论是美学理论或绘画基础理论（解剖、透视、素描和色彩以及画家个人的专著都比欧洲同时代的其他国家或地区来得系统、丰富和成熟。所以，意大利后来成为欧洲传统绘画艺术的圣地，直至今日仍是世界各国画家向往的地方。

意大利文艺复兴前的绘画，如同当时欧洲其他国家一样也经历由蜡画，湿壁画，蛋清胶粉到油胶粉的发展过程，在尼德兰的画家们寻找和试验调色用油的时候，意大利的画家们不约而同也在试验适合于调颜色粉的油料。如上一节提到的乔托，还有马萨乔（Massaccio 1401—1428），多那太罗（Donatello，1386—1466），乌契洛（Paolo Uccello，1384—1475），弗兰西斯卡（Piero della Francesca，1467—1492）和基兰达约（Domenico Ghirlandaio，1449—1492）。他们对蛋清胶粉表层的油质涂料的试验（包括材料和方法的试验），以及对人体的解剖、透视等作了许多成功的探索和研究，现在保存下来的马萨乔在1420年前后作的《圣母同圣婴与圣安娜在一起》（现藏于佛罗伦萨乌菲齐绘画陈列馆），被认为是当时画家探索和研究人体解剖结构、透视、比例的重要作品，此外，曼坦那（Andrea Mantegna，1431—1506）画的一幅《死了的基督》至今仍为外国美术史家经常引用，它说明意大利文艺复兴初期的画家们对人體解剖结构和透视的研究已取得良好成果。

意大利文艺复兴盛期和后期，优秀的美术人才辈出。这个

时期卓越的大师不仅创造了典型、完善的人物形象，而且在美学理论和绘画基础理论方面也做出了伟大贡献，同时在油画技法上也得到了不断地完善，不少传世作品技艺超群，至今仍为欧洲油画的瑰宝，世界艺术宝库中的珍贵财富。

意大利文艺复兴盛期，佛罗伦萨画派逐渐形成。

佛罗伦萨画派的油画技法，一般是用一种较淡的熟胶调制的石膏粉和白粉作画底，然后在白底子上用一种单色或接近皮肤的颜色起稿，画出较深入具体的素描，之后就用深棕或深褐绿的蛋清胶粉色将背景涂满，再以蛋清胶粉初步将画画完，在