

213
4
美术系列教材

● 马一丹 编著

油画技法
油画技法
油画技法

油画技法

油画技法
油画技法
油画技法

- 美术本专科教材
- 美术自考教材
- 美术函授教材
- 美术考生训练教材

西南师范大学出版社

油画技法

马一丹 编著

西南师范大学出版社

责任编辑:傅孝修 徐兴旺

版式设计:傅孝修

封面设计:王 煤

油画技法

编 著 者:马一丹

出版发行:西南师范大学出版社

中国·重庆·西南师范大学校内

邮编:400715

经 销:新华书店

印 刷:四川省印刷制版中心

开 本:787×1092 1/16

印 张:4.5

插 页:28

字 数:115 千

版 次:1998 年 8 月第 1 版

1998 年 8 月第 1 次印刷

印 数:1~10000

书 号:ISBN 7-5621-1975-9/J · 116

定价:24.00 元

目 录

前 言	(1)
第一章 欧洲油画艺术的发展简述	(4)
一 油画诞生前的西方绘画	(4)
二 早期油画的起源	(6)
三 文艺复兴时期的油画艺术	(7)
四 17、18 世纪的油画艺术	(9)
五 19 世纪以后的油画艺术	(12)
第二章 油画的常用工具、材料及基本技法	(16)
一 绘制油画的工具简介	(16)
二 古典透明画法材料与技法	(26)
1. 古典画底的材料及制作方法	(27)
2. 关于古典油画中熟油、颜料、媒介剂和发光剂的制作	(30)
3. 古典油画的基本作画程序	(32)
4. 古典名作的临摹	(35)
三 直接厚涂画法	(36)
1. 强调色彩——直接画法的重要特点	(37)
2. 自然色彩和情感色彩	(38)
3. 熟悉色彩的基本规律——学习色彩的必由之路	(39)
4. 现代油画的作底方法	(42)
5. 现代油画用材的变迁	(43)
6. 直接画法的作画程序	(43)
7. 关于现代流派所用的画材	(44)
第三章 油画写生	(45)

一	静物写生	(45)
二	风景写生	(49)
三	人物写生	(51)
	1. 头像写生	(51)
	2. 半身像(全身像)写生	(54)
	3. 人体写生	(56)
四	关于整体和局部的关系	(58)
五	关于色彩的变调处理	(61)
第四章 余 论		(63)
一	常用油画颜料的性能与禁忌	(63)
二	常用油画颜料的基本成份和特性	(65)
图 版		(68)

前 言

油画艺术是一门在世界美术史上占据着极其重要的位置的艺术表现形式。可以说如果离开了几个世纪里伴随着人类社会和文明的发展，同时又对她产生过无法估量的影响的油画艺术精品，那么整个西方、整个世界美术史、世界文明发展史都会显得黯然失色。

世人所熟知的那些在人类历史的永远闪耀思想与智慧之光的不朽名作——《蒙娜丽莎》、《西斯庭圣母》、《镜前的维娜司》、《马拉之死》、《自由引导我们》、《希阿岛的屠杀》、《泉》、《晚祷》、《拾穗者》、《日出的印象》、《向日葵》、《伏尔加河上的拉纤夫》、《少女与桃》、《墓地的上空》……等都是油画作品。

艺术史也将永远记载着那些闪光的名字——凡·艾克、达·芬奇、米开朗基诺、拉菲尔、乔尔乔纳、提香、丢勒、荷尔拜因、勃留盖尔、鲁本斯、伦勃朗、维米尔、委拉士贵支、透纳、德拉克罗瓦、库尔贝、米勒、莫奈、高更、凡高、毕加索、达利……。正是他们用自己艰辛然而又是天才的探索 and 创作，不但为后世留下了那个时代忠实的传神写照，同时以包含在他们的艺术创作中的创造性思想启迪了日后社会的发展，从而改变了整个世界的面貌。

我们知道，西方艺术的发展是与整个西方的文化、西方社会的物质文明的发展紧密相连的。因而其异彩纷呈的绘画，特别是油画的风格、流派的产生和发展总是伴随着人类探求世界和宇宙的奥秘的脚步声一起向前的。实际上它既是那个时代人文思想和社会发展对于人们观念形态的一种折射，同时又是人们的思想通向新时代的一种先声。试设想，如果设有文艺复兴时期的艺术家及其所创造出那些对后世产生了如此巨大影响的绘画作品对于“人”的精神的呼唤，也许我们还将长久地在中世纪浓厚的阴影下徘徊；如果没有塞尚、毕加索及形形色色的现代流派的艺术所倡导的现代主义艺术运动，我们简直不可想象我们今天所生活的这个世界会是一幅什么模样。

人类一直都在试图寻找一种易于操作又能够长久地保存的物质以便在绘画时能够调合各色矿物的粉末去进行自己的创造。经过漫长岁月里的反复试验人们终于发现了鸡蛋也是一种很好的调制颜料的媒介,其基本的物质特性和所达到的效果,甚至与日后发明的油画相去不远。

从某种意义上来说,中国其实是最早成功地使用油类作为绘画色彩的调合媒介的国家之一——战国时代的墓室漆画就是一种用油质颜料进行创作的绘画。虽然历经了两千多年的岁月沧桑,其瑰丽的颜色却依然未减当年的风采。

虽然,这并不是本书所介绍的那种西洋油画,然而有趣的却是,差不多在两千多年后的今天,那些孕含其中的美学观念和创作方法却终于在西方现代油画中找到了知音,并引起了强烈的轰鸣与回响。

油画艺术从诞生到现代已经有了好几百年的漫长历史,在过去的岁月里一代又一代的艺术家通过自己各自不同的艺术实践,使其从表现方法到艺术语言都得到了不断的完善和发展。这既是因为不同的艺术流派都在通过不同的手段和方法去表达自己特有的艺术观念,同时也应归功于几百年里人们对绘画材料的使用方法所进行的那些改良。

人们是不可能仅仅通过某一两种表现方法就可以去窥探油画艺术的全部奥秘的。但我们在进行油画艺术的基本语言的学习的时候,我们还是将其划分为古典技法和近、现代技法两个大的部分。这其中又包括平涂法、厚涂法、透明画法和直接画法……。使用各种方法都会产生完全不同的效果,因而彼此不可互相替代。过去我国广大公众心目中那种关于“油画”的形形色色的概念,那种油画就是颜料的堆砌,只可远观、不能近看的说法……其实是极其片面的。他们所知道的充其量只是油画的各家各派中的其中一种画法而已。这种误解不但存在于广大公众的印象之中,甚至于在很长的一段时间里,在相当一大批声誉卓著的大方之家也未见得对此明了多少。笔者记得1977年当千千万万的中国的画家实实在在地站在欧洲油画的原作面前,震动之余所产生的那种困惑——因为那次法国农村风景画展览中的大多数作品都是古典或是接近古典风格的作品。由于是第一次看到欧洲油画原作,许多画家都急不可耐地在展厅中摆开阵势进行临摹,但是他们不久就痛苦地发现如果用自己过去所学的那种绘制油画的技法有关知识,去设法接近和达到原作的那种效果是根本无从下笔的……。于是差不多也就是从那一天起就拉开了一代中国油画家通过集体努力,再重新认真研究欧洲古典油画技法的序幕。

油画艺术传入中国据考证已有差不多200年的历史了。经过几代油画家和油画艺术教育家的共同拓荒耕耘,这株来自异国他乡的种籽早已在这块东方的沃土上生根、发芽、开花、根深叶茂并结出丰硕的果实。如何尽快地掌握这门技巧并能够较为熟练地表现出瑰丽的时代风

云和人们日益复杂的内心意象,这是无数的艺术青年迫切的愿望。

油画艺术又是一个不断发展的艺术,从首创之初进而发展到今天,不论从其千变万化的风格流派还是在作画时所使用的材料媒介都与当初已经相去甚远。因此仅凭这样一本书是无论如何也不可能介绍出这门艺术的全部奥妙所在。我们只能从一些最为基础和常见的几种方法着手,为广大的正在各类艺术院校里就这门课程进行刻苦学习的各种不同层次的青年学生提供一份较为完整的资料,谨供参照;同时也使广大的热爱这门艺术而又苦于无缘进入专业艺术院校进行正规学习和研究的朋友们在读过此书后可以对之略知 A、B、C。

谨以拙作献给正在油画艺术崎岖的山路上攀登的年轻朋友们。如果这本小书能够成为你们日后登上油画艺术峰巅的一块铺路的小石头,那将是一种使人感到十分欣慰并且荣幸之至的事情。

马一丹 1997 年 11 月于重庆北碚

第一章 欧洲油画艺术的发展简述

在我们开始有关油画的各种技法及其工具、材料的介绍之前,我们应该首先从西方美术史的长河中去对油画、特别是油画表现技法发展的脉络作一番简单的回溯。因为任何一种绘画方法与技巧的产生都不会是空穴来风,它都是产生于一定的时间、空间然后经过一个漫长的由简至繁、逐渐成熟的演进过程。只有当我们一旦对这种进程有了几分了解的时候,我们才有可能用一种比较理性的心态去看待它,从而找到自己的切入角度,并且对之去进行选择 and 把握。

一 油画诞生前的西方绘画

在开始学习油画之前,如果我们花上一点时间去了解一下这门艺术形式的前身——曾经长时间里盛行于西方画坛的玛赛克壁画、湿壁画、干壁画和蛋胶画是很有意思的。虽然这些绘画形式不论从它所使用的材料到作画的方法与日后真正的油画相去甚远,但包含在它们当中的美学思想和许多处理手段却为油画艺术所改造与继承。

玛赛克是一种拜占庭时期盛行的镶嵌画。这种色彩绚丽同时又极富装饰美感的绘画主要是用于制作大型的宗教壁画。艺术家们在进行这种壁画的制作时须将各色大理石的碎块用石灰浆粘贴在建筑物上事先描绘好的画稿上。由于这种特殊的表现方法,艺术家们在制作这种壁画时不可能用笔去调配颜料,只有利用观者自己的眼睛在一定的距离时使画面的色彩得以协调。这种利用色块并置来进行绘画的方法使画面的色彩具有很强的表现力,对 19 世纪印象派绘画的兴起有着重要的启示作用。

湿壁画(FRESCO)是中世纪欧洲教堂壁画的一种主要的表现形式。

在 16 世纪以前,欧洲艺术家是在尚未干燥的三合土墙上绘制壁

画。那时人们作画的方法并不象我们现在人所想象的那样直接在墙壁上起稿和作画,而是须先将画稿上的人物形象的边沿用针扎成小孔,然后将其铺在墙壁上在针孔处扑上深色的颜料粉末,当这道工序完成取下画稿时,人们就可清晰地看到色粉透过针孔在墙面上留下的图像轮廓。

此外还有另一种方法,就是用一支削得尖锐的木杆为笔,依着物体的轮廓,在未干的墙面上刻画出很深的印痕,然后趁着墙面未干的时候,用水调合颜料进行壁画的绘制工作。

16 世纪以后,人们开始不在潮湿的墙壁上作画了,于是出现了另一种壁画,这就是后人所称作的干壁画(FAESCO)。

由于三合土的墙面碱性很重,这对艺术家在选择用色时不能不是一种很大的制约,因而绘制这种壁画的颜料一般都局限于使用一些化学性能极为稳定的土黄、土红、黑、褐等土质颜料,有机颜料则须经过特殊的抗碱处理方可使用。

对于油画的形成和发展影响最大的还是蛋胶画。这种以鸡蛋的胶质作为绘画颜料的调配剂的绘画形式,在我国常被音译为丹培拉(TEMPERA)。由于其操作简便并且性能良好,逐渐成为了欧洲中世纪最为常见的传统绘画形式和方法。

丹培拉一般都被描绘在木板、墙面和山羊皮上。在绘画前艺术家须进行各种复杂的准备工作:他们得先将薄麻布片粘贴在加工得十分光滑的木板上,然后再在其表面将用胶水调合的熟石膏粉(或立德粉)均匀地横刷上,待其干透用细砂纸将其表面磨平,然后将石膏粉再竖刷一遍,也同样用砂纸打磨平后就可可在上面正式开始作画。

在那个时代,艺术家们总是在一张纸上仔细地推敲草稿,然后将草稿上的图象仔细地复印在制好的木板上。绘制蛋胶画需要极大的耐心,他们一般都是先用褐色轻轻地画出物体的外轮廓,然后用直线编织成网状淡淡地一遍又一遍地逐步深入刻画(切忌大块地平涂)在画面上必要的地方(如圣象的光环上),还需事先贴上金箔。

在生产力十分低下的中世纪,艺术家们如何才能获取理想的绘画颜料是一件极为不容易的事情。一般都是由他们的徒弟们将各种矿石碾成很细的粉末或从某些植物中挤出汁水,鸡蛋黄易于获得并具有良好的粘性,于是就成为了艺术家们配制颜料的首选粘合剂。

丹培拉具有很强的艺术表现能力,特别适合于采用它去描绘物体细节的一些极为精致复杂的关系。我们可以从当时流传下来的作品中看出,这种绘画不论是从其表现方法还是画面最后达到的效果都与后来的油画非常接近。直到两百年后,当欧洲大陆上诞生了真正意义上的油画,许多地区的艺术家还一直在使用这种技法作画。即使到了即将进入 21 世纪的今天,仍有相当一批艺术家对丹培拉的兴趣不减当年。有人甚至还将蛋胶画与油画合用起来,形成一种新的混合技法(COMBINED TECHNIQUE OF GESSO TEMPERA AND OIL

COLOUR)。

但是丹培拉绘画毕竟存在着严重的缺点。由于其在作画过程中干得太快,使颜料仍不能非常方便地被随意调合,特别是在绘制大幅作品的时候。同时由于受潮湿气候的影响,画在墙面上的壁画很容易霉变脱落,而被画在木板上又会由于木板本身过于笨重(特别是大幅作品),在许多宗教活动中都会使人感觉到搬运困难,因而人们都盼望着能有一种新的、效果更为理想的、更便于操作和使用的技法出现。

其实差不多与丹培拉出现的同时,人们就已经开始了用油料作为调色媒介去进行艺术创作的试验。

二 早期油画的起源

从现代人的眼光看,早期的“油画”试验可以说是十分幼稚的,然而正是这种微不足道的起步才使后人能够从黑暗中摸索出一条通往光明大道的坦途。从公元10世纪的文献中我们就可以找到尼德兰的僧侣曾用油料去调色作画的记载。直到差不多在公元15世纪时,以油作画的艺术家才开始多了起来,特别是在意大利和尼德兰的一些地区。不过那时所用的油可谓是五花八门,作画的方法也与今天大不相同。

由于没有现成的经验可供借鉴,艺术家们只好试着用各种不同的方法去对颜料进行调配处理。这些试验关键是要解决两大难题——一是如何使油能够干燥得较快;并且稀稠适度从而在使用时可得心应手;二是如何使油料干后能保持坚硬的表膜,并能长久地保持色彩本身的鲜亮感觉。

许多艺术家都曾试着用各种不同的方法去对不同的油料进行加工处理,有时候他们将植物油煮沸了再行使用,由于植物油干燥所需的时间太慢,为了能更快地去画第二遍颜色,他们甚至还将画放在火炉边烘烤或放在烈日下曝晒。在那个时代绘画作品大都是画在墙壁上或厚重的木板上的,墙壁是无法搬动的而木板搬动起来也很困难。必须去寻找另一类轻便同时又性能稳定的物质作为绘画的载体,于是运用各种布料作为画底的尝试开始出现。

乔托(GIOTTO)是那个时代最伟大的艺术家,由于他发展了绘画中人物面部的立体造型技巧,因而较之在他以前和同代艺术家,他笔下的人物更加接近自然。在他的笔下,自然的景物取代了前辈艺术家在处理背景时所惯用的装饰图案,同时他又运用透视的方法,使画面的空间能够消失成为一点。

在乔托生活的时代,意大利的艺术家已经找到了一种方法——在画好的蛋胶画上涂上一层经过特殊处理的油料物质叫做艳油的,能使画面的色彩产生艳丽的光感。

差不多与此同时,在油画兴起的又一个地区——被称作尼德兰的

荷兰、比利时、卢森堡和法国东北部的那片地区,艺术家们对于油料媒介的研究也方兴未艾。由于这一地区位于西欧与北欧的交通要冲,自由城邦的建立促进了资本主义生产方式与商品经济的萌芽。人们开始从中世纪神权的阴影下挣脱出来,人文主义思想的曙光迎来了文化艺术的繁荣兴旺。

架上绘画兴起来了,它拓宽了艺术表现的题材与技巧。于是用一种更为便捷的绘画媒介去代替传统的鸡蛋清调色被提到了议事日程上来。在15世纪初,同时也是炼金术士的凡·艾克(HUBERT VAN EYCK)兄弟,终于从无数的油画试验者中脱颖而出,他们找到了一种简便易行的调制油剂的方法,于是油画从此终于正式诞生。

其实最早的油画的表现方法是很单调的。那时艺术家们还不太懂得如何塑造物体的立体和空间,在用色上很大程度还停留在平涂式的随类赋彩的阶段。用今天的眼光来看那个时代的油画作品,你肯定会觉得它显得有些呆板,这是因为一方面那时的艺术家们的油画技术还处于起步阶段,他们还不可能在其艺术创作的过程中享有很大的自由空间。另一方面也是最重要的一个方面,那就是那时的艺术家们在自己的精神世界里还没有走出中世纪的阴霾。

三 文艺复兴时期的油画艺术

伟大的文艺复兴运动是人类社会所经历的前所未有的最伟大的进步性变革。这场运动在改变了社会和人的思想观念的同时,也推动人类的科学、文化和经济的发展。

始于意大利的文艺复兴运动迅速地越过阿尔卑斯山和整个北方的大地,其影响遍及欧洲差不多所有的国家,因而意大利顿时成为了欧洲一块思想、文化、艺术的圣地。文艺复兴时期的艺术家们的作品反映了广阔的社会生活,他们那种使艺术与科学结合起来的人文主义思想成为了近代西方美术发展的理论基础和里程碑。

列奥那多·达·芬奇(LEONARDO DA VINCI)是那个时代的文化、科学和艺术的最伟大的集大成者。他在油画方面所作的大量革新和探索对欧洲近代油画艺术的发展产生了不可磨灭的影响和作用。

在达·芬奇的时代,他所生活的佛罗伦萨成为了欧洲油画艺术的一个重要中心,产生了著名的佛罗伦萨画派。这个画派崇尚自然,追求科学与艺术的结合,使得这个时期的油画艺术的绘制技巧达到了一个成熟的阶段。古典油画的一些基本表现技法就是在那个时代定型的,他们绘制油画的基本方法大致如下:

A) 用胶液调合熟石膏粉或白垩粉制作出画底。

B) 用单色或接近皮肤的颜色在画底上勾出物体的轮廓,并用蛋胶粉完成初步的素描关系。

C) 用油画颜料进行透明罩染,最后涂上光油。

尽管这个时期已经有了比较成熟的有关油画的技法体系,但是艺术家们并不因此就满足从而停止自己的试验。他们之中常常有人试图变换着用不同的油和方法去作画,特别是达·芬奇,他在继承前人的基础上不断进行革新,终于创造出了一种叫做薄雾法的油画技法。在他的笔下作品中的人物不再只是那种近乎单线平涂的剪影效果,达·芬奇极其擅长用细腻层次和微妙的明暗关系去烘托画中的人物形象和景物。由于外轮廓的变化虚实有致,使他笔下的人与物无论从体积的塑造还是空间关系的表达,都更接近真实的感觉,从而更完美地体现出活生生的人的思想情感。

差不多与此同时,意大利的另一个著名城市威尼斯也成为了那个时代油画艺术的另一个中心。这派画家的代表人物是乔尔乔纳及其弟子提香,后人尊奉他们为近代欧洲油画的革新者和意大利油画的创始人。

乔尔乔纳(GIORGIONE)和提香(TIZIANO)是一脉相传的师徒俩。以他们为代表的威尼斯画派在自己的艺术创作中更强调追求一种世俗的享乐生活和愉悦的富于感官的美感,从而更加完美地表现出活生生的人的思想感情。

威尼斯画派最杰出的顶级人物是提香。是他对原有的油画技法作出了大胆的改良,从而极大地丰富了油画的表现语言。

在乔尔乔纳时代,油画一般都是被按照严格的作画程序进行的,艺术家作画的方法大致是这样:

- a) 先用土红或深棕色制底。
- b) 在此之上用单色油画颜料完成简单的素描关系。
- c) 所有的颜色都须调入白粉(包括暗部),使每笔颜色都显得比较厚实。
- d) 透明罩染。

提香是一个极富创新精神的艺术家,他常常根据不同的画面色调的需要采用不同纹理的画布和不同色彩的画底作画,并在作画时第一次采用直接画法和一些特殊的技巧。他不是仅仅将色彩作为素描的附庸而是直接用它去塑造形体,因而使色彩在油画中从此有了独立的意义。提香是控制和驾驭色彩的高手,他一般仅仅使用有限的几种颜色作画,他的画面色调总是呈现出一种充满绚丽的光辉的金黄,人们称之为金色的提香。

文艺复兴以后对油画语言的形成作出过重大贡献的是意大利艺术家卡拉瓦乔。

在早些时候,油画虽说作为一门完整的艺术表现形式已经出现在欧洲画坛,但其基本上还是沿用的蛋胶画画的一些表现方法,真正具有独立意义的油画语言还没有出现。

在卡拉瓦乔以前,油画几乎都是以线造型的,只是在头与手的描绘

上才略施明暗。直到达·芬奇才开始在他的油画艺术作品中强调用明暗来塑造形体,从而使画中描绘的人与物仿佛能使人产生一种身临其境的幻觉。

在卡拉瓦乔的艺术中,画面的一切因素都笼罩在一种经过高度艺术化处理的强烈的光线中。经过这种艺术方法的强调和处理,油画一改过去那种一览无遗的细节罗列,更能表达出一种强烈的戏剧化的艺术效果。这种独特的艺术处理的方法对后世的油画语言的确立产生了巨大的影响,并使油画艺术从16世纪下半叶起成为西方画坛的主要画种。

四 17、18 世纪的油画艺术

在17世纪,油画艺术已经开始走向了成熟。西方画坛出现了格列柯、鲁本斯、哈尔斯、伦勃朗和委拉士贵支等杰出的代表人物。他们分别以自己高超的艺术技巧和丰富的艺术实践将欧洲油画艺术推向一个崭新的发展阶段。

出身于克里特岛的埃尔·格列柯(GRECO)在17世纪的欧洲是一位极具个性风格的艺术大师。他总是以一种他特有的夸张变形的手法去作画。他笔下人物的刻画往往不是从其真实的解剖、结构出发,而是更符合一种主观的意蕴和画面结构的需要。在他画面中那种强烈的明暗节奏也打破了自然光线的束缚,表达出一种独特的个性和强烈的情感。如果我们站在古典艺术的立场上去看待格列柯,那么他肯定是被人们认为是不合时宜的;因此他曾为西方美术史家们长期冷落,只是到了20世纪时人们才终于发现了他作品的不可多得的艺术价值;于是无数的现代艺术家从他的作品中去汲取营养。

深受威尼斯画派影响,佛兰德斯画家鲁本斯(PETER PAUL RUBENS)将油画中笔触在造型艺术中的作用提高到一个前所未有的高度。他认为有无肯定并且富有表现力的笔触是衡量一个艺术家艺术水准的重要标志。鲁本斯是一个具有极高天赋,并且善于驾驭复杂场面的艺术家。与那种精致典雅的马洛克绘画相比,在他那些常常是用特制的宽大排刷一泄千里般的挥洒而出的宏篇巨制中热情奔放的笔触和强烈的明暗处理,使他的艺术迸发出一种震撼人心的生命之火。

鲁本斯也尝试过用各种不同的油料不同的方法调色作画,据说使用松节油作画就是鲁本斯发明的,其目的是使画面的笔触能显得奔放流畅。

鲁本斯雄健自由的艺术风格对后世艺术家可以说具有不可估量的作用和影响,直到今天我们仍能从欧洲繁花似锦的现代艺术中找到它的影子。

在17世纪的荷兰,艺术终于摆脱了神性的束缚,于是艺术开始从

天堂走进了凡人的世俗生活。在那个时代,艺术已不再需要披着宗教和神话的外衣了,而那些专以表现普通人喜怒哀乐和审美情趣的风景画、静物画、反映市俗生活的风俗画、肖像画兴起并得到极大的发展和繁荣。

17 世纪荷兰最杰出的肖像画家是哈尔斯和伦勃朗。

哈尔斯(F·HALS)是荷兰艺术早期的重要代表人物,一个典型的写实主义的艺术家。他在其艺术中不再醉心于那种夸张的戏剧效果,而是追求一种朴实的画风。由于其乐观豪放的天性使然,他特别中意和善于去捕捉那种稍纵即逝的复杂面部表情和各种笑容,因而被后人称之为笑的艺术家。

哈尔斯笔下的人物都具有生动的神态与鲜明的个性,因此驾驭这种题材如果还是使用 16 世纪时那种精雕细刻的作画方法显然是不行的,必须以一种富于表现力的轻松流畅的笔调才能造成那种一气呵成的效果,从而留下关于那个时代社会风情的传神写照。

哈尔斯善于运用黑色同时又在强烈的黑白对比中加入许多柔和的中间色调,他自己将此称之为色彩烘托法。

伦勃朗(REMBRANDT VAN RIJN)是 17 世纪荷兰画坛上最伟大的艺术家。他的艺术几百年来一直堪称欧洲艺术家学习的典范,至今仍对后世各国绘画的发展有着不可估量的影响。

在伦勃朗时代,古典风格的油画艺术的发展从技术上讲已达到了差不多完全成熟的程度。艺术家在驾驭自己创作主题的时候可以说已相当得心应手,这取决于对于绘画材料与工具已经运用自如。

伦勃朗艺术的最大特点就是强烈的光线与浓艳的色彩有机地结合起来。他总是将画面的人物置身于浓重的阴影之中,并用强烈的光感去表现人物的内心世界,同时在这种光影的交织中流露出一种永恒的人性的光辉。

伦勃朗常常采用一种全新的、极为自由的方法来作画。他善于灵活地和反复地利用绘画材料的透明与不透明的不同特性来作画,因而他的作品总是使人感到色彩浑厚、层次丰富,在一种看似简练的用笔中,隐藏着极为复杂的技巧。他作画时先在赭石色的画布上画出物体的素描关系,然后用大笔蘸上经过特殊方法调制的白色,流畅地塑造出形体的结构,待干后进行透明画法;或是在此基础上以厚重的色彩塑造出主体形象的亮部,然后用透明画法几次往返地画出他的作品中特有的那种强烈而又柔和的感觉。

伦勃朗毕生都致力于绘画用笔的追求和探索。他对前人的用笔方法进行了重大的改革和突破。在同一幅画中他会根据不同的物象去厚涂薄敷,在明与暗的交织中去营造一种极为丰富的效果。

委拉士贵支(D. R. VELASQUEZ)是 17 世纪西班牙继格列柯后在油画发展史上为数不多,然而却占据着极为重要的地位的天才艺术家。

早熟的西班牙王室的宫廷画家委拉士贵支，一生的艺术成果几乎都在肖像画上。王公、贵胄和织工、弄臣都是他笔下所表现的主人公。

深受意大利油画、尤其是威尼斯画派的影响，委拉士贵支的油画形成了一整套独特的表现方法。特别是与他的挚友鲁本斯的交往，更是极大地改变了他的艺术面貌。

委拉士贵支在作画时从来不先画素描稿，他总是采取一种极为接近我们今天作画的那种一次性直接画法作画。他作画时先用木炭或土红色粉笔在预先制作成褐色、土红色、灰色、淡黄色或是粉红色的底子上起稿。

委拉士贵支对画布的纹理极为讲究。他一般都选用有着较细的布纹的画布作画。先用稀而薄的颜色画出初步的形象（这些地方画得相当的薄、以致于许多地方可透出底色），然后逐渐用厚稠、不透明的颜料画出物体的亮部和高光。

委拉士贵支的用笔极其洗练、精确、虚实有致。当人们站在一定距离去欣赏他的作品时会感到他画中人物的刻画是如此的具象、精微和富于立体感。而当我们在近处细看它时却又感到一切都像是信手捻来，飘飘洒洒，一点高光、一点眼神都好像是出于不经意间，然而其与整体间的呼应，传神写照，使人觉得妙不可言。

17 世纪是欧洲油画艺术发展的一个重要阶段。在这个时期油画艺术的语言已经完全脱离了早期那种对大自然的造物进行精雕细刻的被动摹拟并以此为能事的草创阶段并真正成熟起来。代表这个时期油画发展的水准的一系列大师以及他们出神入化的不朽杰作对油画艺术的发展有着极其重要的承先启后的意义。

从 18 世纪末开始，欧洲大陆上所经历的那场产业革命也对绘画艺术产生了深刻的影响，新的社会思潮又导致了新的艺术思想与风格的产生。

18 世纪初叶，在封建君主统治下的欧洲，王公贵胄和富商巨贾们过着骄奢淫逸的生活。为了迎合一种纤巧浮华的上流社会的时尚，以华托(WATTEAU)为代表的罗可可风格成为那个时代的艺术主流。如何在那些表现贵族生活的风俗画以及风景、静物中传达出一种轻佻、柔美、梦幻般的抒情情调和华丽、优雅的美感；一种交织在光与色间飘荡的魔力，一时成为新一代艺术家们进取的方向。于是艺术终于彻底摆脱了前人身上那种神性的樊篱和沉重的精神重负，过去那种严格的作画程序和凝重的画风就自然而然地失去了市场。这促使艺术家们在作画时需更多的采用直接画法，这实际上是向下一世纪印象派的兴起迈出了重要的一步。

五 19 世纪以后的油画艺术

近代自然科学的发展为艺术的发展提供了新的视野、方法和理论。

19 世纪初,随着近代光学理论的问世,绘画的色彩研究取得了突破性的进展。大机器时代的到来则使便于携带的绘画材料的批量生产成为可能。1824 年英国开始了在工厂里批量生产管装的油画颜料,这就为艺术家摆脱传统的作坊式的作画方法、走出户外去直接寻找大自然的灵感创造了条件。

这一阶段的最重要的代表人物是英国画家透纳(WILLIAM TURNER)和康司太勃(JOHN CONSTABLE)。

从文艺复兴时代起,风景画逐渐由画中人物的衬景演变为具有独立意义的艺术主题。但由于受着绘画材料的严重制约,如前面所述,产业革命前的艺术家所使用的油画颜料都是艺术家们凭手工一点一点地研磨出来的,费时费力且装在陶罐里使用极为不便;而那时的油画的表现技法又都是通过一层层的多次反复制作才得以完成,因此用这种方法去捕捉湖光山色的瞬息万变可说是根本不可能的。

随着便于携带的管装油画颜料的大量生产,艺术家走出画室去研究大自然的色光变化顿时成为一件轻而易举的事情。著名的英国画家透纳运用一种全新的方法去表现大自然瑰丽烟云的莫测变化和海洋潮汐交替的壮阔波澜。康斯太勃则钟情于那种古老的英国式的无比宁静的田园生活。从他风景画面上那些乱云飞渡、摇曳的森林、磨坊和古堡使人顿生阵阵的乡愁。这些都与过去时代的艺术家们关在阴暗的画室里凭着记忆作画所生造的景物予人的感受是大不一样的。

在透纳和康斯太勃所处的时代,油画的技法取得了重大的进步。由于科学的色彩理论——波尔高斯《补色原理》的问世,启迪了一大批艺术家致力于绘画色彩的研究。许多著名画家纷纷采用这种原理去进行绘画创作。他们在作画时不再象过去那样必须先将每种色颜料调配准后再刷在画面上,而是运用小笔触将纯净的色点并置在画面上,使观者用自己的眼睛去将其“调合”。运用这种方法作画可保持色彩强烈的冲击力,较之过去古典绘画时期那种阴暗的“酱油色调”,可说是具有令人焕然一新的感觉。

在 19 世纪,现实主义绘画进入发展的高峰时期。这一流派的代表人物是著名的法国画家库尔贝。

杰出的现实主义艺术大师库尔贝(GUSTAVE COURBET)是法国现实主义艺术运动的代表人物和旗手。库尔贝在画坛上崛起前,“现实主义”在公众心目中几乎就是粗俗的“下里巴人”艺术的代名词。库尔贝毕生都反对那种因循守旧的、程式化的古典学院派艺术,同时也不喜欢浪漫主义艺术的那种充满幻想的热情。他的艺术朴实无华,就象人们每