

21世纪艺术设计专业规划教材

现代设计基础

Oil Painting Elementary Course

油画基础

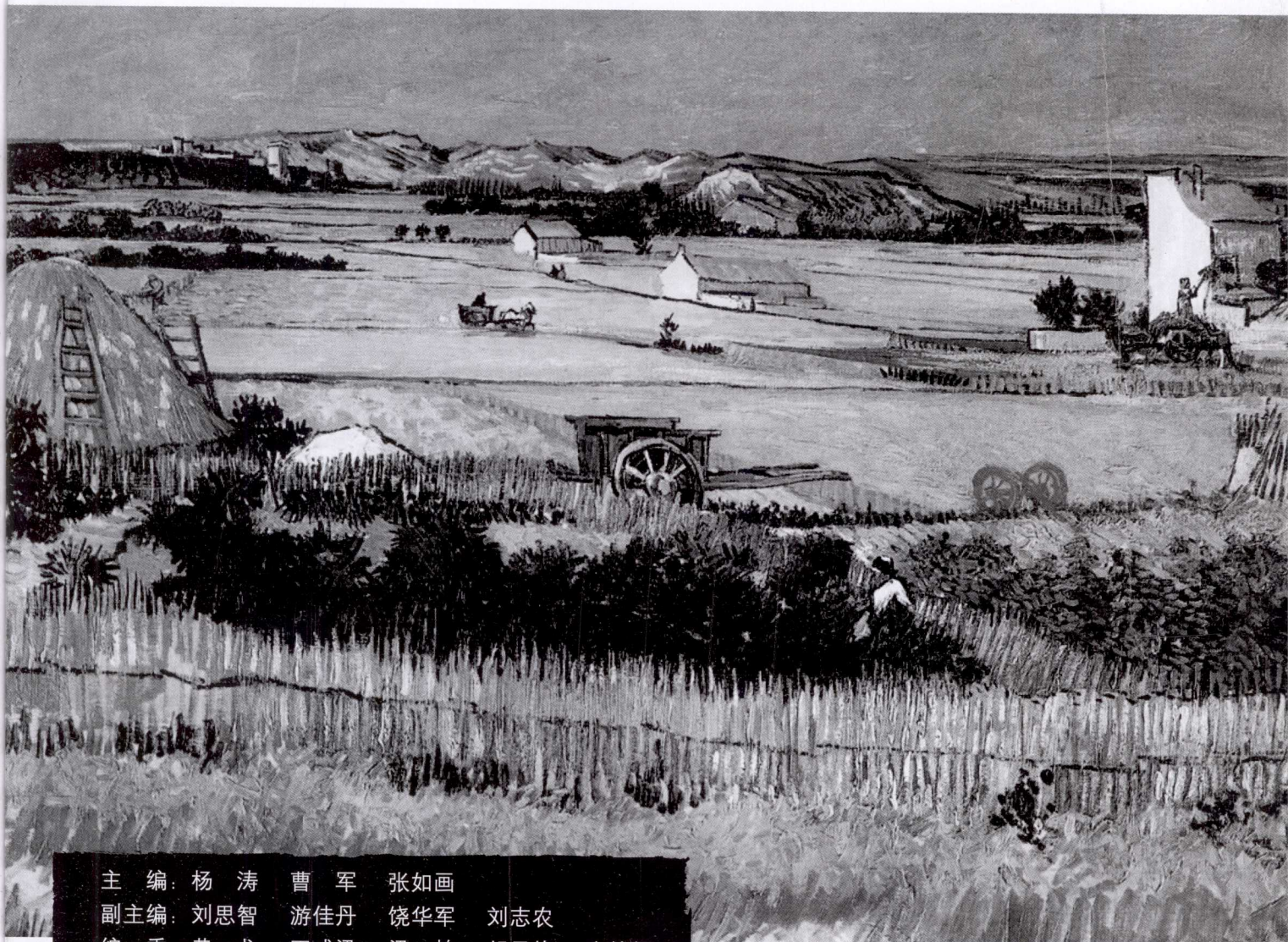
主编 杨涛 曹军 张如画

北京工艺美术出版社

21世纪艺术设计专业规划教材

现代设计基础

总策划 丁易名

主 编:	杨 涛	曹 军	张如画		
副主编:	刘思智	游佳丹	饶华军	刘志农	
编 委:	黄 戈	王成梁	梁 柏	胡昌格	李德辉
	邹昌锋	文云峰	刘 勇	林 勇	张晨风

Oil Painting Elementary Course

油画基础

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

油画基础 / 杨涛主编, 一北京: 北京工艺美术出版社, 2009. 6

21世纪艺术设计专业规划教材

ISBN 978-7-80526-827-9

I. 油… II. 杨… III. 油画—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第131076号

油画基础

主 编: 杨 涛 曹 军 张如画

责任编辑: 陈高潮

总 策 划: 丁易名

版式设计: 北京纬图文化传媒有限公司

出版发行: 北京工艺美术出版社

地 址: 北京市东城区和平里七区16号楼

邮 编: 100013

电 话: (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑部)

(010) 64283671 (发行部)

传 真: (010) 84255105 / 64280045

网 址: www.gmcbs.cn

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京海纳百川印刷有限公司

开 本: 889×1194 1 / 16

印 张: 7

版 次: 2009年6月第1版

印 次: 2009年6月第1次印刷

印 数: 1-5000

书 号: ISBN 978-7-80526-827-9/J·728

定 价: 39.60元

序

综观世界绘画历史的发展,油画一直在各种绘画艺术表现形式中占据着举足轻重的地位,缺失了油画的绘画艺术是不可想象的,使用油画这一载体,作为自己艺术创作的主要表现形式的艺术家的数量是最多的,世界如此,中国亦如此。

油画产生于欧洲,它得以产生的文化背景是科学与理性占主导地位的西方文明体系,这使得它在很长一段历史时期内追求一种对外部客观世界的真实描绘,这种追求在19世纪六七十年代的印象主义时期达到了顶峰,也为世界贡献出了无数的绘画艺术珍品与一个个闪耀着永恒光辉的艺术大师。

对诸如凡·艾克、达·芬奇、米开朗基罗、拉菲尔、提香、丢勒、籍里科、勃鲁盖尔、卡拉瓦乔、鲁本斯、伦勃朗、委拉斯凯支、哥雅、安格尔、柯罗、德拉克洛瓦、库尔贝、米勒、莫奈等先辈大师,我们要保持崇高的敬意,是他们支撑起了油画艺术博大的深邃传统,弘扬着人类向往崇高与人性的文明之光。

19世纪末20世纪初开始,随着人类文明的进步,东西方文化的互补交融,以及艺术家对人性的深度思考,各个文化领域开始了现代主义思潮,绘画也不例外,油画也由此变得更加丰富多彩。直到我们今天,油画从风格、技法各个方面都已经达到了高度成熟的地步,甚至已经突破了传统的“油画”概念,与新材料、新观念相结合,形成了新的架上绘画的观念。

对诸如凡·高、塞尚、高更、蒙克、毕加索、达利、马蒂斯、巴尔蒂斯、基弗、塔皮埃斯、培根、弗洛伊德等现代艺术大师,我们要保持崇高的敬意,是他们使得人类在被自身所创造的现代社会逐渐异化的时代里还能努力呈现出人的个性与张力,从而清醒的意识到人自身存在的意义与价值。

油画传入中国可以追溯到明清时期,距今已有二百余年,经过漫长的发展,数代艺术家的艰辛探索与努力,已经完全融入了中国绘画艺术发展的大潮,成为中国现当代绘画的各种表现形式中极其重要的一个门类,完全可以与出自中国传统的水墨画相提并论。

对诸如李叔同、李铁夫、余本、赵兽、关良、潘玉良、常玉、吴大羽、颜文梁、林风眠、倪貽德、吕斯百、徐悲鸿、董希文、吴冠中、吴作人以及更多前辈艺术家,我们要保持崇高的敬意。他们筚路蓝缕,是中国油画的开拓者。通过他们以及再后来的几代艺术家的努力,中国油画才得以形成今天蓬勃发展的局面。

在当代中国,油画已经成为很多美术青年的首选绘画表达形式。中国高等美术院校的课程开设中,只要有绘画专业,也基本上都开设了油画课程。

学院范围内的油画的学习是讲究基础造型的,这种基础造型包括对构图、形体、色彩、空间等诸多绘画基础要素的理解,也包括对油画材料与技法的了解与掌握。

学习油画要求学习者对自己有一个比较高的标准,不要跟随着流行的潮流走,潮流经常是靠不住的,可靠的是历史,美术史上的诸多大师才是我们学习的对象。

学习油画同时也要求油画的诸多理论素养的形成。这些素养包括对油画发展历史的梳理,对各种油画风格流派的理解与把握,也包括对各种不同的艺术表现形式的清晰的认识。一个综合艺术素养高的人,才有可能成为一个优秀的艺术家。

学习油画的教材多种多样,每一种教材都是作者艺术实践与教育思考的结果,都有可取之处,也有不足的地方。本书的宗旨是立足基础,简洁明了,为各类美术院校的学生以及油画学习者提供一本有时代感、可操作性强、信息量较大的油画学习指南。

编者

2009年4月

目录

CONTENTS

- 1 第一章 油画发展简述
- 2 第一节 油画的起源
- 4 第二节 文艺复兴时期的油画
- 7 第三节 17世纪和18世纪的油画
- 9 第四节 19世纪的油画
- 12 第五节 现代主义艺术中的油画
- 14 第六节 后现代主义艺术中的油画
- 17 第二章 油画基本工具、材料
- 18 第一节 油
- 19 第二节 颜料
- 21 第三节 油画笔调色板油画刀及其他辅助用
- 24 第四节 画布、画框以及底子的制作
- 29 第五节 综合材料
- 30 第三章 油画写生技法
- 32 第一节 静物写生
- 48 第二节 油画风景写生
- 62 第三节 油画人物写生
- 89 第四章 油画创作
- 90 第一节 油画创作概述
- 96 第二节 油画创作的一般步骤
- 100 第三节 油画创作中应注意的问题
- 102 第四节 油画创作作品赏析
- 108 后记

第一章

油画发展简述

图1-1

图1-2

图1-3

第一章 油画发展简述

任何一种事物都有它自己的发生、发展过程，油画也不例外。油画的工具材料、表现技法、风格流派都经历了一个漫长的发展过程才由简单到复杂以至成熟，作为一个油画学习者，需要基本了解这一过程，才能从理性上对油画这一绘画表现方式有一个基本把握，也才能在油画技法的学习中对油画语言有一个准确的把握，进而找到最合适自己的切入点，尽快进入油画学习的正确状态。

第一节 油画的起源

欧洲的绘画在油画诞生之前就已经存在各种绘画艺术形式了，比较普遍的是湿壁画以及“丹培拉”绘画。

湿壁画是欧洲中世纪绘画特别是教堂壁画的主要表现形式，这种绘画表现形式主要是指在还没有干燥的墙壁上运用水来调和颜料进行描绘，这就使得艺术家在作品的绘制过程中受到很大的制约，技法单一，颜料的选择性有限，而且潮湿的墙壁也不是很理想的载体，所以艺术家们开始研究新的绘画形式，作为与后来的油画这一绘画形式关系非常密切的“丹培拉”绘画就开始出现了。

“丹培拉”采用木板、墙面或者是羊皮作为载体，用鸡蛋黄或蛋清作

为调和剂调和矿物质颜料作画,这种作画方法操作简便,颜料与调和剂的性能也非常好,相对于以前的湿壁画或者干壁画的技法而言,“坦培拉”的技法也有了很强的艺术表现力,可以画出一些精彩的细节与画面的细腻而产生微妙的色彩关系(这也使得直到今天还有一些画家对“坦培拉”的绘画抱有浓厚的兴趣并作为自己的绘画表现形式),这种方法已经很接近于后来的油画了,所以很多艺术家开始采用这种绘画形式。

但是艺术家们在使用“坦培拉”绘画技法的同时,也慢慢发现它还是存在着很多缺陷与不足:颜色与颜色之间难以衔接与融合,艺术家只能采用小笔反反复复地排线条以达到类似于色彩过渡的效果,这样在绘制的时候感觉很费力;色彩显得干涩,柔和度不够,画面没有光泽;用“坦培拉”绘制的作品在阴暗潮湿的环境里容易发霉;画面容易开裂损坏。

于是,艺术家们对“坦培拉”的技法开始改良,他们在完成了的“坦培拉”画面上涂上一层透明的油性物质,用来保护画面,而且能使得画面产生一层光泽,让画面的色彩显得柔和而亮丽。以后又有艺术家在“坦培拉”的画面上用薄而透明的油色进行多层罩染,这样就形成了一种既不是“坦培拉”也不是油画的被称为“油性坦培拉”的混合技法。我们所熟知的达·芬奇的名作《最后的晚餐》就是用油性坦培拉技法所绘制的一幅壁画作品。15世纪的欧洲已经开始有很多的艺术家用这种绘画形式作画了,而且也开始了运用布料作为画底的尝试。

其实单纯使用油料作为绘画的媒介在历史上很早就有记载,在拜占庭时期就有人尝试用油作画,而且这种画在烈日下曝晒几个月都不会干燥。1200年,僧侣西奥费尔鲁济罗斯在他的一篇叫作《多样化的艺术形式》的论文中,就已经介绍了亚麻仁油和阿拉伯树脂的使用方法。

图1-4 曼坦尼亚《哀悼基督》

图1-5 波提切利《圣母子》

图1-6 扬·凡·艾克《阿尔诺芬尼夫妇像》

图1-7

真正对油画材料与技法的革新产生重大影响的画家是尼德兰时期的扬·凡·艾克兄弟。在14世纪末，尼德兰作为后来欧洲文艺复兴的一个重镇，已经有很多艺术家在研究用于绘画中的油性媒介了，他们渴望用一种相比传统的鸡蛋黄更加便捷和有效的绘画媒介进行作品的绘制。终于在15世纪初，由扬·凡·艾克兄弟在前人的基础上找到了一种非常理想的调制油性媒介的方法，就是用天然树脂（有研究认为即精馏松节油）与亚麻仁油或者核桃油混合在一起调和颜料，效果非常令人满意，可以画出精妙绝伦的作品来，而且作画时用笔很流畅，颜色易于衔接，画面光艳，他们的传世名作《阿尔诺芬尼夫妇像》一直到今天仍然可以让我们领略到艺术家精湛的油画技巧与油画材质的美感，真正意义上的油画就此诞生了。

扬·凡·艾克兄弟的油画技法后来经由意大利画家安东尼奥洛达梅西纳传到了意大利，自此，艺术家们开始广泛接受新的绘画材料与技法，油画开始兴旺起来，并且随着一代又一代艺术家的继承与发展，逐渐成了全世界最具影响的绘画表现形式。

第二节 文艺复兴时期的油画

通常我们对文艺复兴的定义是“在古典规范的影响下，艺术和文学的复兴”。它的核心价值是以人为本，这一时期的艺术家开始摆脱中世纪长期以来艺术为宗教服务的观念，使艺术走出了神权笼罩的阴影，开始回归到人本身。这一伟大的文化运动始于意大利并迅速波及整个欧洲。

意大利文艺复兴时期产生了很多大师级的艺术家，达·芬奇是其中的代表人物。他有一种在前人的基础上积极的探索与革新的精神，并用自己的实践为后人树立了一个不可超越的典范。他发明了一种叫做“薄雾法”的油画技法，运用微妙的明暗关系来塑造人物细腻的色彩层次，《蒙娜丽莎》就是这种画法的具体体现。他用这种油画技法使得画面相对于以前的绘画作品而言更加接近真实的感觉，油画中形体的塑造与画面的空间关系的表达都更加完美了。

提香是意大利文艺复兴时期油画的另一个杰出代表，他是威尼斯画派的代表人物。他也在前人的基础上对油画技法作出了大胆的改革与探索，是近代欧洲油画的革新者。他特别擅长用色彩与笔触去塑造形体，所使用的颜色种类虽然不多，但是通过画家对色彩的高超运用，他的画面总是充满了一种光辉绚烂的金黄色调，色彩强烈，情感奔放，对17世纪的欧洲油画产生了巨大的影响。

在意大利文艺复兴时期，油画间接画法的基本程序也得到了确立，艺术家们往往用单色油画颜料在有色底子上先画简单的素描关系，不管亮部还是暗部都要掺入白色，之后再再用透明油色进行罩染。

尼德兰文艺复兴时期的油画也取得了辉煌的成就。扬·凡·艾克作品中对世俗生活场景与现实景象的描绘突破了中世纪的禁欲主义，为尼德兰文艺复兴开辟了道路。

博斯的绘画从某种意义上来说已经超越了他所在的时代，画面形象怪诞夸张，独树一帜在同时代的绘画中很难找到类似的题材与风格技法，他往往把形象进行漫画似的夸张，而且喜欢在画面中画进猴子、老鼠、妖魔鬼怪、半人半兽等形象对天主教会或人性的丑恶进行辛辣的讽刺与无情的批判，这种现实主义与浪漫主义相结合的特点形成了艺术家独特的绘画风格语言。

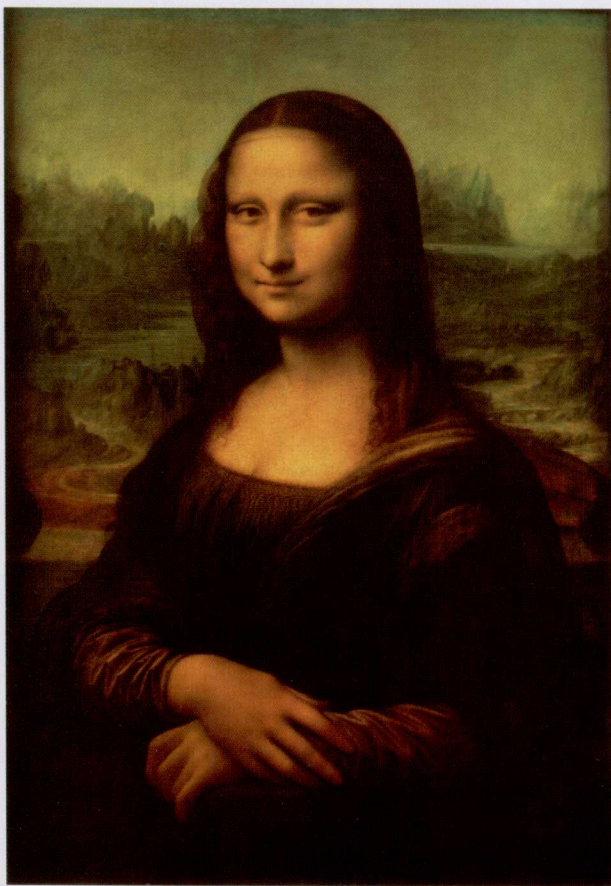

图1-8 达·芬奇《蒙娜丽莎》

图1-9 提香《花神》

尼德兰文艺复兴时期油画的另外一个代表艺术家是老勃鲁盖尔。这是一个现实主义色彩非常强烈的艺术家。他喜欢表现尼德兰的田园乡村风光与丰富多彩的农民生活，表达出艺术家强烈的情感倾向。同时他也利用绘画暗示自己对社会的观点，使自己的绘画具有某种寓言性，特别是他晚年的油画作品，深刻地反映了艺术家所处的时代，从而人们也把他看作是尼德兰文艺复兴时期最伟大的艺术家。

德国文艺复兴时期的油画风格严谨，主题深刻而严肃。代表艺术家是博学多才的丢勒与北欧最伟大的肖像画家小汉斯·荷尔拜因。

文艺复兴之后的意大利画家卡拉瓦乔也是必须提及的。他的作品中的独树一帜的戏剧化的光影处理以及画面中对宗教题材进行完全世俗化的描绘，都对后世的17世纪艺术产生了深刻的影响。

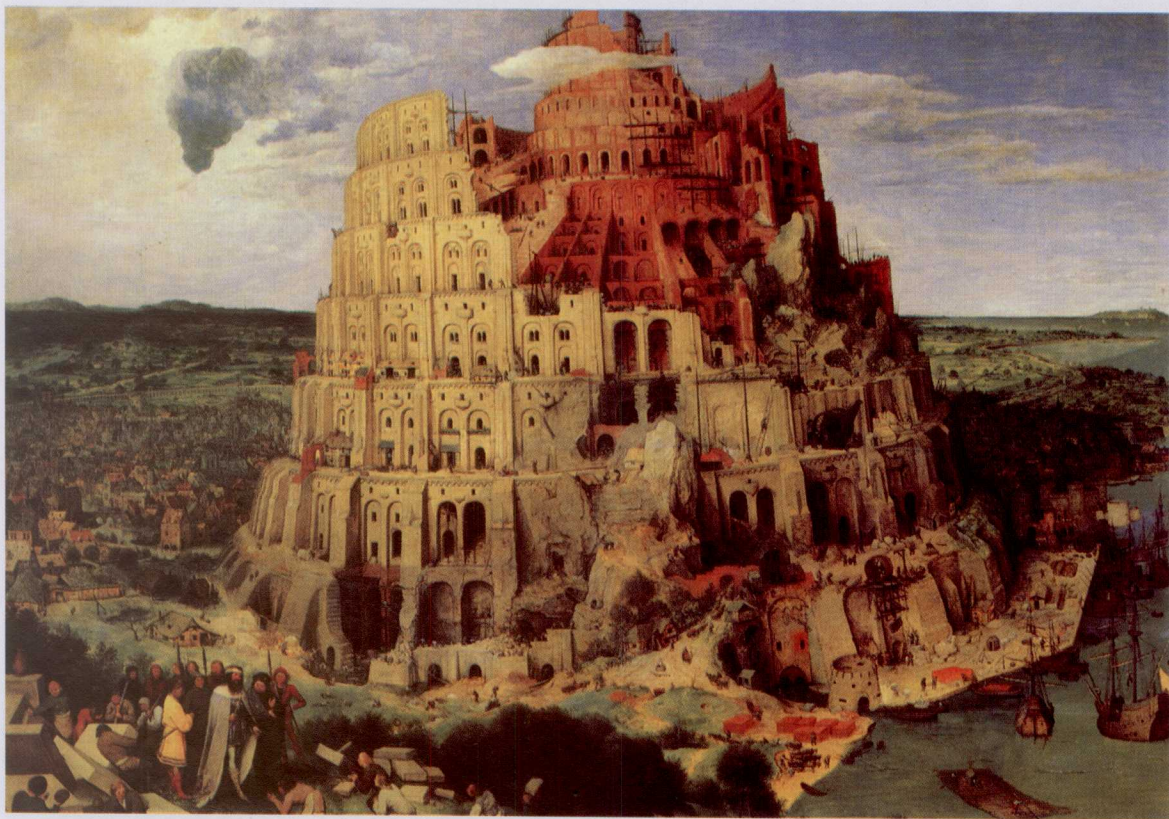

图1-10 勃鲁盖尔《巴别塔》

图1-11

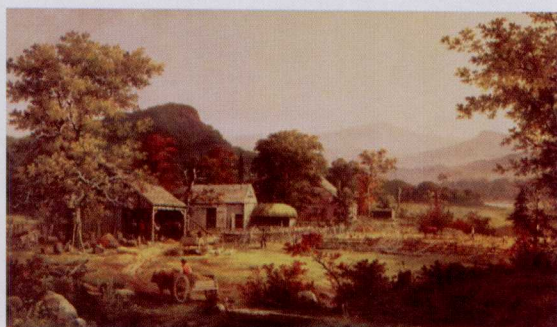

图1-12

第三节

17世纪和18世纪的油画

经过文艺复兴的洗礼，欧洲油画发展到17世纪，已经完全成熟起来了，也涌现出了众多的油画大家，是古典时期油画发展的一个黄金时代。

西班牙画家格列科在他的时代来说是一个孤独的天才。他内心的苦闷、沉思以及对时代的怀疑使得他用一种夸张扭曲的造型与冷清抑郁的色调去作画，画面中强烈的明暗节奏取代了自然的光线所造成的视觉真实感，这使他的油画风格与同时代的其他画家显得格格不入，他的作品不像是在描绘真实的客观世界，而是根据主观的情绪与画面结构的需要来重塑一个精神性的世界，甚至在20世纪的画家塞尚以及诸多现代主义画家的某些作品里，都能看到格列科的影子。

17世纪的佛兰德斯画家鲁本斯自由挥洒、雄健有力的艺术风格对后世的艺术家也产生了深刻的影响。他将宏伟华丽的巴洛克艺术风格与尼德兰的民族艺术传统结合起来，形成了自己的独特艺术风格，形象生动、色彩明亮，在表现技法方面特别注意油画笔触的运用，画面动感强烈，特别擅长于表现波澜壮阔的宏大场面，想象力十足，创造性大胆，使得他的艺术展现出一种强烈震撼人心的浪漫主义似的魅力。

17世纪荷兰的油画较少受到巴洛克艺术的影响，艺术家们关注现实生活，创造了独树一帜的荷兰古典艺术，代表人物是天才肖像画家哈尔斯与现实主义大师伦勃朗。

图-13

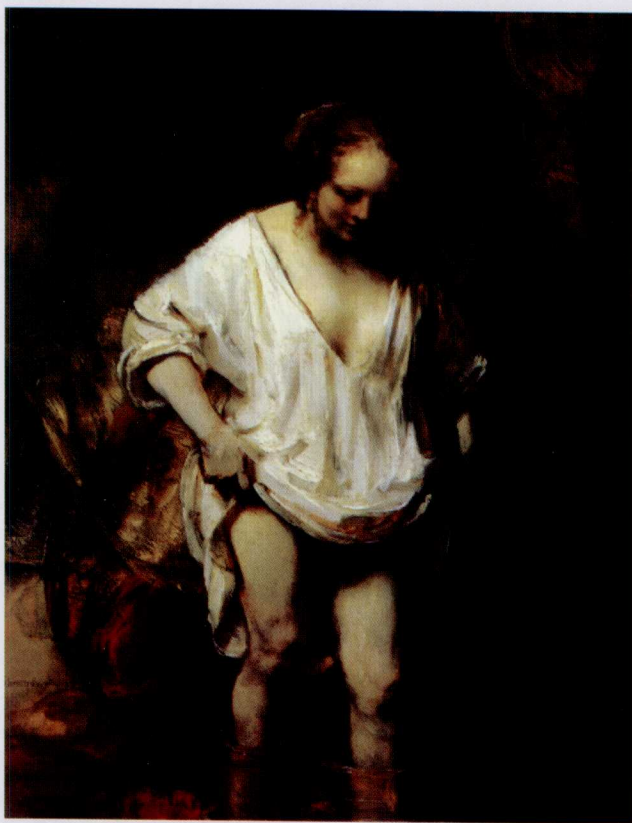

图1-14 伦勃朗《入水的妇人》

图1-15 委拉斯贵支《卖水的人》

图1-16

哈尔斯的肖像油画特别注意人物动态表情的表达，把人物的性格特征与心理状态描绘得非常传神，他创造的荷兰市民阶层健康、快乐、充满生命力的形象生动准确地反映出17世纪荷兰的社会精神面貌。

伦勃朗的现实主义油画在欧洲油画发展史上闪耀着夺目的光辉，他是人类美术发展史上不可逾越的高峰之一。他采用一种自由挥洒的技法来作画，把强烈的明暗对比与艳丽辉煌的色彩结合得无懈可击。他一生都非常努力地致力于油画笔触的运用，往往先在画面上作出复杂又统一的笔触肌理，再用透明画法与亮色提白的反复交叉绘制，最后使得画面关系既辉煌又柔和，放射出一种永恒的人性之光。艺术家用他天才的智慧与勤奋的努力致力于肖像画、风俗画、历史画、风景画等各种题材的现实主义创作，为后世留下了极其丰富的艺术遗产。

西班牙17世纪的艺术大师委拉斯贵支被称为真理画家，一生生活平淡，没有坎坷经历，但是作品不同凡响，对后世影响深远。他的作品基本上都是肖像油画，而且采用直接画法，先用稀薄的颜色铺出画面的大关系，再直接用不透明颜色进行深入塑造，用笔准确生动、洗练传神，是肖像画中的神品。

继委拉斯贵支之后出现的另一个西班牙现实主义大师是戈雅，他是欧洲浪漫主义美术的先驱。

18世纪的欧洲油画呈现出一种华丽的罗可可风格，画面柔美、抒情但趋向于浮华，也涌现出华托、弗拉贡纳尔、布歇、庚斯博罗等大师。与这种轻佻艳俗的画风相并存的是夏尔丹朴素静穆的隽永风格。

第四节

19世纪的油画

19世纪的欧洲随着自然科学的发展造成了人们对艺术趣味的选择呈现出多样化的特点。

首先是新古典主义的兴起。新古典主义的艺术家们崇尚古希腊罗马美术,采用严格的古典透明技法绘制作品,代表艺术家是法国的大卫、普吕东、格罗、安格尔等人。

德拉克洛瓦是浪漫主义的代表艺术家,他尊崇鲁本斯的油画风格与技法,与浪漫主义的艺术思潮相结合,题材多样、技法多变,形成了自己光辉灿烂的雄奇艺术风格。

在异彩纷呈的19世纪,现实主义美术也发展到了一个高峰时期,代表人物是法国画家库尔贝,他对自己作品中人物与环境的处理高度现实化,一改古典艺术的理想化与浪漫主义艺术的夸张,具有强烈的时代精神。他的油画技法多样化,画刀的运用极其娴熟,风格厚重,个性突出。

19世纪自然科学中的近代光学得到了巨大发展,对色彩理论的研究也有了新的突破,管装颜料的发明使得艺术家可以轻松地走到户外的自然中去实践这些理论。巴比松画派对外光的研究影响到了后来的印象主义绘画的产生。

对印象主义的出现产生重大影响的还有英国画家透纳与康斯泰勃尔。透纳的绘画雄伟悲壮,他用与古典油画完全不同的细碎笔触的运用技法表现瞬息万变的大自然的壮美;康斯泰勃尔强调直接向自然学习,色彩对比

图1-17 安格尔《土耳其浴女》

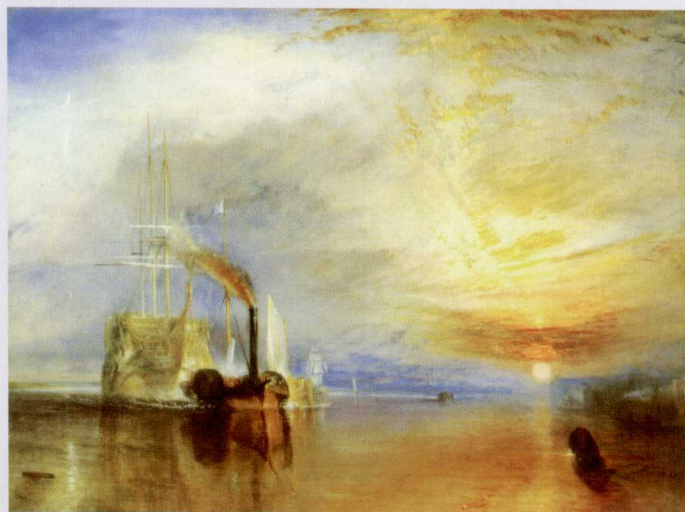

图1-18 透纳《战舰归航》

图1-19 库尔贝《画室》

图1-20 西斯莱《雪景》

强烈，光感充分。他们的艺术与过去的艺术家在画室里用古典色调凭借记忆所描绘出来的景物有了很大的区别，也更接近于自然所带给人的视觉感受。

印象主义在19世纪六七十年代的法国出现了。印象主义的艺术家们提倡户外写生，注重对外光的研究和表现，根据画家自己眼睛对自然的观察与直接的感受来表现客观世界中细微精妙的色彩变化，在技法上采用直接画法，利用补色原理，用细碎的笔触把未经充分调和的颜色错综复杂地涂抹在画面上，使画面具有了强烈的色彩冲击力，同时也表现出了阳光的颤动感，从而达到一种真正意义上的“写实”。同时，根据这种理论与实践，艺术家们开始摒弃传统的古典油画中文学性的存在，开始把关注点集中在绘画的本身语言上，从这一点而言，印象主义是现代主义艺术的源头。

马奈从未参加过印象主义画展，但与印象主义关系密切，被视为印象主义的精神领袖，他最早运用直接画法打破传统古典色调，强调光影对比，使画面有了明亮的外光新鲜感。

图1-21 凡·高《麦田上的鸦群》

莫奈是印象主义的创始人之一，“印象主义”的名称就是根据他的作品《日出·印象》得来的。他的作品减弱物象轮廓，主要用光线与色彩来表现大自然的瞬息万变，追求一种色彩本身的美感，晚年视力衰退，作品画面中物体形象几近消失，呈现出一种错综复杂的抽象之美。

雷诺阿用印象主义的方法来表现肖像与人体，有一种朦胧的独特效果。

印象主义的代表艺术家还有德加、毕沙罗、西斯莱等人，他们用各自独具魅力的作品与表现风格共同构成了早期的印象主义绘画。

早期印象主义油画从本质上来说还是一种写实形态的绘画，是基于科学的基础对客观世界的真实描绘，这种面貌在后期印象主义那里发生了根本的转变。

塞尚的绘画起源于早期印象主义，他曾经得到了毕沙罗等人的指导与帮助。但是塞尚不满足于早期印象主义的对朦胧而闪烁的光色与空气的颤动似的描绘，他要探索的是物象之间坚固而永恒的结构关系以及艺术家自己用色彩之间的各种关系所创造出的第二自然，这个自然不同于客观世界而与东方哲学中所提倡的“心”的自然有更加密切的联系，他用全新的视角创造了一种全新的艺术视觉语言，为20世纪的艺术打开了一扇崭新的窗户，后世很多现代主义艺术家都认为自己的艺术观念来源于塞尚，他从而被人们尊为“现代艺术之父”。

凡·高与高更也是后期印象主义的代表画家。他们都摆脱了自然的束缚，达到了心灵的自由，凡·高作品中强烈的主观色彩与神经质般的夸张线条对后来的表现主义有直接的启迪，而高更作品中原始而神秘的象征主义趣味也对后世的现代主义绘画产生了诸多影响。

图1-22 塞尚《风景》

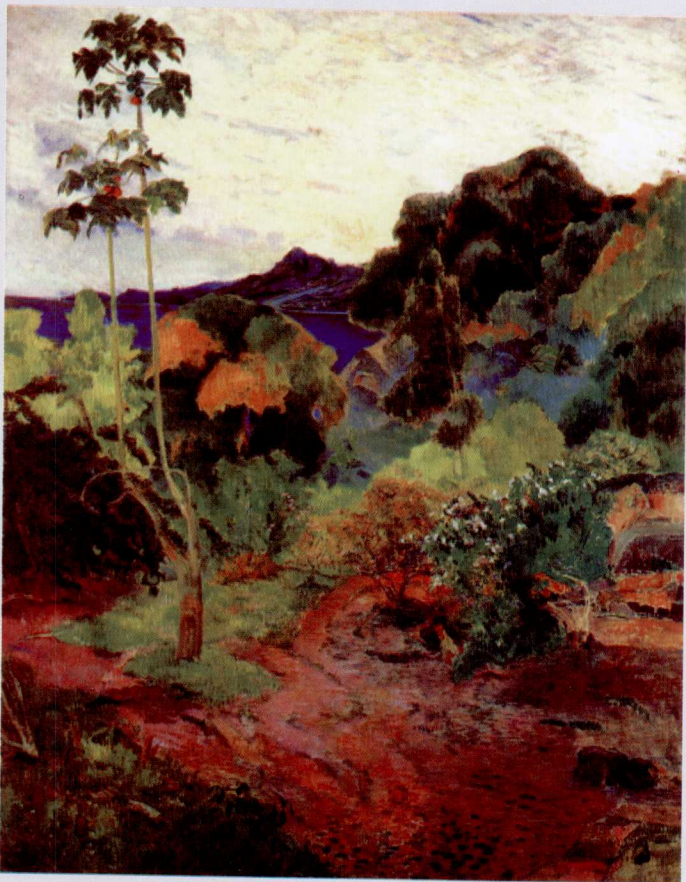

图1-23 高更《风景》

第五节

现代主义艺术中的油画

现代主义绘画起源于20世纪初期，它关注绘画语言自身的独立价值，想要努力摆脱文学与美术历史的依赖，强调个性与创新，形成了不同风格流派并举的局面，各种现代主义的绘画观念以及实践极大地丰富和发展了油画的语言。影响较大的流派有表现主义、野兽主义、立体主义、未来主义、超现实主义、抽象主义等。

蒙克的作品以疾病、死亡与爱作为自己的绘画主题，技法直接，笔触扭曲夸张，画面传达出强烈刺激的情感，他的作品受到凡高的影响，也直接推动了以德国为主的表现主义绘画。

野兽主义绘画其实也具有相当大的表现张力，这一流派的艺术家们注重纯色的运用，强调色彩的表现力。杰出的代表艺术家马蒂斯用快速、随意而自由的笔触与大块的纯色块面相结合，使画面充满原始神秘的律动感，他认为自己“梦寐以求的是一种和谐、纯粹而又宁静的艺术”。

立体主义的代表艺术家是鼎鼎大名的毕加索与勃拉克。他们把物象的结构打散再重新组合起来，不同的视点所观察到的面被组合在一个平面上，靠的是理性的分析与重构。甚至他们的一些作品采用实物拼贴的技法创造一种全新的视觉感受，从材料上打破了传统“油画”的束缚，拓展了架上绘画的新观念。

未来主义认为人类现存的以及传统的文化都是腐朽、僵死而毫无价值

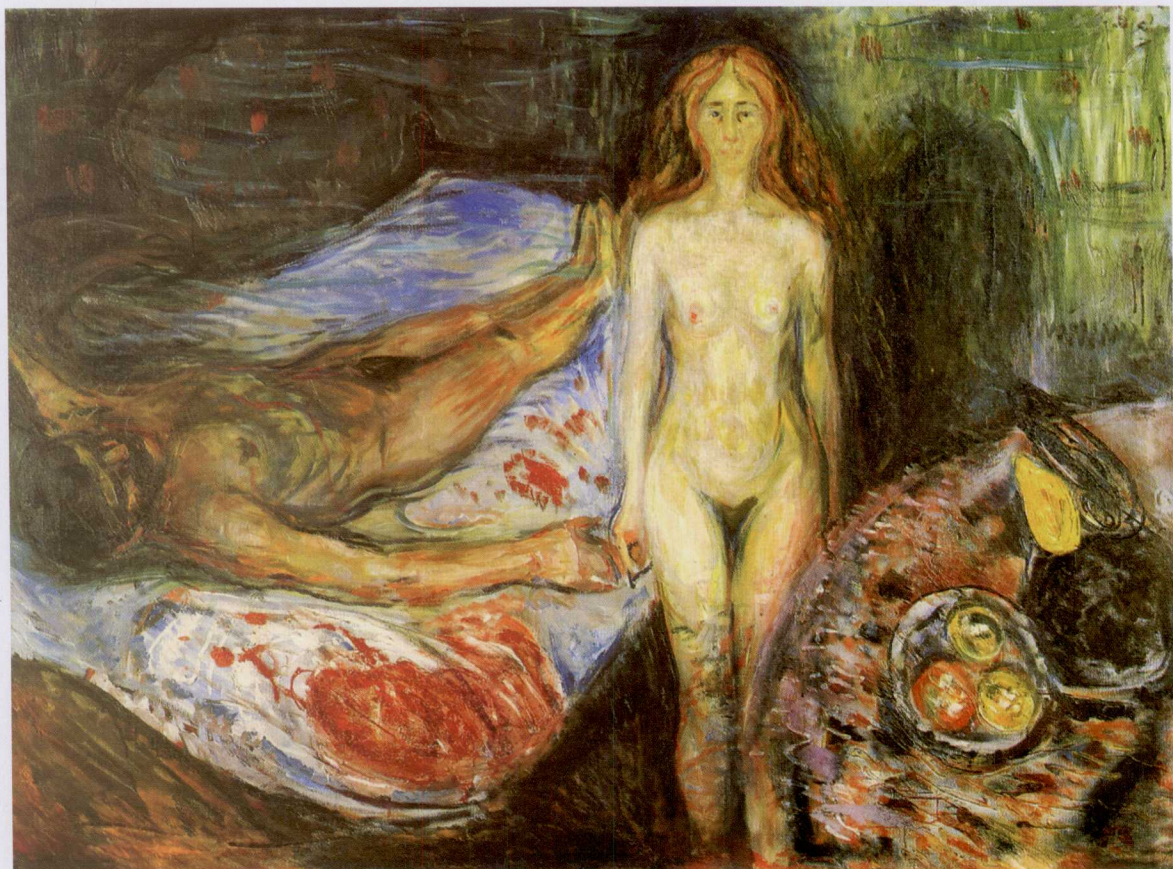

图1-24 蒙克《马拉之死》