

郑岱 著

油画艺术导论

第二版

郑岱 著

油画艺术导论

第二版

高等教育出版社·北京

普通高等教育“十二五”国家级规划教材

国家精品开放

图书在版编目(CIP)数据

油画艺术导论 / 郑岱著. -- 2版. -- 北京: 高等教育出版社, 2016.10

ISBN 978-7-04-045064-4

I. ①油… II. ①郑… III. ①油画-绘画理论-高等学校-教材 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第050944号

YOUHUA YISHU DAOLUN

策划编辑 蒋文博

责任编辑 蒋文博

封面设计 王凌波

版式设计 王凌波

责任校对 吕红颖

责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市西城区德外大街4号

邮政编码 100120

购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>

<http://www.hepmall.com>

<http://www.hepmall.cn>

印 刷 北京信彩瑞禾印刷厂

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 14.5

字 数 260千字

版 次 2009年11月第1版

2016年10月第2版

印 次 2016年10月第1次印刷

定 价 42.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,

请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 45064-00

目 录

1	绪论
5	第一章 油画艺术的诞生与演变：观念与技法
6	一、油画艺术传统——模仿自然中的创造
8	1. 生命延续的渴望——蜡画肖像——古罗马时期
10	2. 人性的觉醒——坦培拉祭坛画——中世纪到文艺复兴的转折
15	3. 寻找真实——油画技法的成熟——北方文艺复兴
20	4. 美的和谐——绘画与科学——意大利文艺复兴
30	5. 感觉的强化——油画技法的创新与继承——巴洛克与古典主义
43	6. 理性与自由——艺术理念重于传统技法——新古典艺术和浪漫主义
49	7. 社会与自然——走出油画传统——现实主义种种
52	8. 瞬间与永恒——由写生自然色彩引起的分化——印象派与印象派之后
62	小结：从自然到艺术——模仿之差异
64	二、走出传统的新艺术导向
64	1. 色彩革命——色彩语言的拓展——野兽派
70	2. 形的解体——造型元素重组和综合材料的出现——立体派与未来派
74	3. 内在精神——表现语言的价值——表现主义
77	4. 心智记录——抽象语言的歧义——热抽象与新造型主义
80	5. 梦幻世界——无意识与潜意识状态——超现实主义
82	6. 书写精神——绘画行为方式——抒情抽象绘画与抽象表现主义

87	7. 材料即语言——综合材料的物质性意义——非正式艺术
89	8. 多元融合——敞开的创造空间——新表现主义
92	小结：走出传统——意在创造

95 第二章 油画的传统题材分类

96	一、历史画——记录、讲述与想象
96	1. 历史题材
97	2. 神话寓意题材
100	3. 宗教题材
100	二、风俗画——生活的感染力
102	三、人体画——美的理解与表达
104	四、肖像画——外貌与内心世界
105	五、风景画——诗意的大自然
108	六、静物画——物的世界

113 第三章 油画艺术语言分析

114	一、明暗与色彩
114	1. 光在油画中的重要角色
116	2. 赋色与色彩语言的形成
117	3. 色彩样式与色彩写生
121	4. 色彩描绘与色彩表现
123	二、笔触与肌理
124	1. 笔触与画家的艺术观念
125	2. 笔触与绘画行为
127	3. 肌理：画面材料结构特征
129	4. 笔触与肌理的形式因素
132	三、轮廓与形体
132	1. 线条的显与隐——图式的潜在作用
134	2. 对物体轮廓的观察与表现过程分析
135	3. 断与连：敞开的轮廓
137	4. 轮廓的虚实与层次

139	四、平面上的空间
139	1. 空间与透视：从焦点透视的诞生到空间重组
140	2. 空间结构与艺术理念：浅空间——深度空间——回归平面
141	3. 油画空间的表现方法
145	第四章 油画艺术与工具、材料
145	一、油画笔
145	1. 从笔型的变化看油画艺术
146	2. 油画笔的功能
147	二、调色板
147	1. 油画家的调色板
148	2. 使用调色板的艺术
149	三、油画颜料
149	1. 从手工研磨开始
149	2. 油画家的颜料清单
152	四、媒介剂
152	1. 媒介剂的基本知识
153	2. 运用媒介剂的艺术
155	第五章 油画艺术实践
155	一、准备工作：底层
156	1. 上胶——做底子
157	2. 利用画布底子的艺术
159	二、起稿与作画过程：重理性与重感觉
159	1. 重理性：实现的过程
160	2. 重感觉：探寻的过程
162	三、作画过程的科学性与艺术性
162	1. “肥盖瘦”的原则
164	2. 一次完成的建议
165	3. 透明与不透明的色彩游戏
167	4. 油画技法的创新与简化
173	5. 油画作品的保护：上光

175	第六章 油画艺术的传授与学习
175	一、油画艺术传授的过去与现在
175	1. 西方画坊学艺追昔
176	2. 西方学院式教育的变迁
180	3. 西学东渐的状况
182	二、研习油画艺术诸多问题的讨论
182	1. 基本能力标准的自我设定
184	2. 主动的基本写生练习
188	3. 自律的学习方法与当代意识
191	第七章 艺术创造诸因素分析
191	一、艺术创造的引发点
191	1. 艺术与生活
194	2. 个性化符号的寻找
196	3. 创造过程分析
200	二、艺术家的表达方式
200	1. 自然原形与艺术作品
202	2. 艺术再现了什么
203	3. 表现性：精神与物质
205	三、作品的意义与形式秩序
205	1. 图像的语义——确指与不确指
206	2. 形式秩序的意义
208	3. 解读艺术的创造性
211	第一版后记
215	第二版后记
217	主要参考书目

绪 论

油画艺术是利用油画材料进行的艺术创造。因此，探讨油画艺术要围绕着艺术理念和绘画技法的相互关系展开。

谈及油画艺术即涉及绘画艺术的研究领域，本书对于油画艺术的研究必定延伸到对绘画基本问题的探讨。油画艺术源于西方。在我国，相对中国绘画而言，油画似乎成为西方绘画的一个代名词，对油画的研究可以作为西方绘画问题的切入点。油画也是中国许多美术学院的重要专业，体现了当代中国美术院校对欧洲绘画传统的尊重，也为我们提供了油画艺术实践和研究的氛围。

怎样看待西方油画几百年的历史？怎样寻找油画传统技法与当代艺术的对应？

艺术行为的意义在于创造。我们研究西方油画艺术，应从创造这一基本点出发。本书将以油画艺术的传承与创新作为理解油画艺术发展的基本线索，探讨由艺术理念的转变引起的材料技法的变化；通过对具有代表性的画家介绍和对重点作品的分析，形象化地了解油画艺术每一阶段的创造性之所在。

油画有独特的艺术语言，并独立于作品内容而存在。对油画艺术语言元素的继承与借鉴，成为当代艺术形式创造的重要手段。学习油画艺术语言，还应了解技法的基本原理，科学地使用绘画材料，借助前人的经验来进行新的创造。

本书的章节结构是以研习油画艺术应掌握的基本知识、基本技巧和面临

的一些问题进行安排的。本书的主要内容包括：油画的发展与演变；油画语言的特征；油画的材料性能；油画的作画过程；油画教学实践以及艺术创造因素分析等。

在中国谈西方绘画，应有东方人看西方文化的特定视角，也应以当代的意识来审视西方油画艺术的历史和现状。

本书在写作手法上，以简明清晰的原则，在陈述中引出问题。既易于初学者对油画的理解，也为油画家提供了一个就油画艺术创造展开的思考空间。

撰写此书，既可作为油画专业学生的导读之用，又可作为普通公众步入油画审美殿堂之基础读物。采用从油画艺术的概述中提出问题的方法，以引发读者的思考。不同于美术史，本书将油画发展中具有承前启后意义的点，如同珍珠般地串联起来，从油画艺术的特殊视角对代表性画家进行评介，并穿插了一些油画名作分析。由于篇幅的限制，本书仅能提供油画艺术研究的基本线索和资料，对很多史实、名作和名画家不得不略过。本书以架上绘画发展为线索，因此，西方绘画中的壁画和其他画种都没有在讨论范围之内。

本书参考了在油画艺术导论教学中学生对该课程知识需求的调查。本书既有导读简括的性质，也具有基本资料的可参考性。在筛选内容时，尽量从读者的需要出发。本书既是油画艺术观念和技法发展的简明纲要，同时具有一定的实用性，为油画艺术的研习者提供基本技法资料，对油画专业的同行也具有参考价值。本书提供尽可能清晰的图片，并留意图片组合的对比效

果。书中还为读者提供了进一步深入研究的参考书目。

为了使材料更详尽充实，作者查阅了近期的中外文研究资料，查阅了大量的外文绘画理论和西方绘画传统技法原著，尽量对书中所涉及的作品的原作进行实地考察，对相关文字资料加以核实。通过二维码关联，本书还配套提供给读者国家精品视频公开课《油画艺术导论》的全部视频以及相关的学术资源，力图让纸质图书与数字资源有效融合，让人们认知、研究油画的途径变得立体、直观而生动。

第一章

油画艺术的诞生与演变： 观念与技法

扫描二维码观看教学视频
国家精品视频公开课之
《油画艺术的诞生与早期绘画》

油画指自15世纪以来在欧洲运用了油画材料与技法的作品。几个世纪以来，油画近乎成为西方绘画的象征。文艺复兴时期，随着新的绘画艺术追求的出现——再现真实，画家们都在从不同角度来探寻如何在画面上呈现出真实的景物。欧洲北方的佛兰德斯画家精湛的油画技法正是在这个时期诞生的，随后在欧洲广为流传。

油画用干燥较快的油为黏合剂来研磨颜料。在成功地运用油画材料之前，画家们曾经使用过许多溶液来调制颜料，比如蜂蜡、胶和以蛋黄为主的坦培拉乳液，这些材料积累了绘画造型和色彩的经验。油画和以前所有作画的材料、技法相比，是西方人寻找到的表现真实世界的最佳材料。油画能产生柔和的效果，适于描绘物体明暗的微妙变化，适于色彩之间的衔接和创造画面空间深度。油画也易于重复画、修改和保存。油画逐渐取代了坦培拉画法。

是谁发明了油画？据传说佛兰德斯画家凡·艾克是油画的创造者。实际上，早在12世纪就有记载，人们已经在试制和使用油性材料，并添加其他成分，尤其用作上光油。画家们不断地寻找使油性材料快干的方法。直到15世纪，凡·艾克成功地掌握和发挥了油画材料的性能，创造了新的油画技法，即利用油画颜料具有透明、半透明和不透明特点

图1-1 安杰利科，
天使之爱，
1430—1440年，
木板坦培拉
(局部)

的多色层重叠画法。这种技法传入意大利之后发生了变化，达·芬奇在油画中运用渐隐法（sfumato）来强调明暗的对比和物体的虚实，提香创造了厚涂色层和透明色层相结合的技法。

油画技法的诞生与文艺复兴时期的艺术品位相关，随着艺术观念的转变和科学技术的发展，油画技法也随之变化，从早期严格的制作工艺转向油画绘画语言的提炼和表达，每个时期都出现了大量的杰出作品。

20世纪以来，画家不再以再现真实世界为唯一目的，绘画出现了平面化和表现性的倾向，油画描绘真实的优势很难展示出来，加之综合材料运用和丙烯材料的出现，油画逐渐退出了自文艺复兴以来在绘画中的地位。在当代艺术的多元化格局中，油画和其他材料技法（如水彩画、丙烯画）共同存在。

本章将绘画史上油画的诞生、发展直至进入多元艺术时代，分为两个部分展开：（一）油画艺术传统；（二）走出传统的新导向。本章将以时间为线索，通过介绍油画发展的各个重要时期，了解名画家利用材料实现艺术理念的过程，理解艺术观念对形式和技法的影响。

一、油画艺术传统——模仿自然中的创造

直到近代，绘画对于西方人来说，一直是忠实地再现真实世界或想象世界的艺术，油画则在绘画史上承担了重要的角色。

实际上在艺术品中，“没有忠实的再现。真实世界仅作为参照，根据艺术家采用的方式，不断被重新选取。总之，画中的真实世界仅是眼见之物的传达”。¹

早期的绘画艺术都具有平面和以线造型的共同特征。古希腊绘画完成了由平面到立体的转换，运用明暗法，使形象具有真实感。画家承担了魔术师般的角色，模仿自然的成功，使画中的景物给人视觉上立体的幻觉，并以此形成了西方绘画的特点，即在平面上画出立体感的模式。

古希腊绘画为什么会从平面转向立体？这种转化为什么没有在其他文化中出现？这里不妨用恩斯特·贡布里希（Ernst Gombrich，1909—2001年）

¹ Peinture 绘画，Encyclopædia Universalis 2004《世界百科全书2004多媒体版》。

的“图式修正”的观点来解释。贡布里希认为，古希腊人善于观察自然，也善于根据对自然的观察，对原有的平面化图式进行修正。

这种做法的动机也许和画面真实的幻觉效果给人带来的愉悦有关。古希腊画家善于在画面上创造出真实物体的幻觉效果。但是这些作品没有保存下来，只能根据史学家和哲学家的描述来了解当时的绘画作品。老普林尼（Pline l' Ancien，23—79年）在《自然史》（第35卷：绘画）中记载了两位画家宙克西斯（Zeuxis，约公元前464—公元前398年）和帕尔哈修斯（Parrhasius）比赛的传说。宙克西斯画的葡萄十分逼真，引来飞鸟啄食。然后，轮到帕尔哈修斯展示作品，宙克西斯请帕尔哈修斯揭开蒙在画上的布，没想到这块布是画在上面的。宙克西斯很感慨，自己的画欺骗了鸟的眼睛，而帕尔哈修斯的画却欺骗了人的眼睛，尤其是欺骗了画家的眼睛。

传说宙克西斯在画一幅拿葡萄的孩子的作品时，有意把葡萄画得比孩子逼真，因为他担心鸟会怕孩子。由此可见，他模仿自然的用意，是在画面中创造他所需要的真实幻觉效果。

古希腊装饰绘画成为风尚，常常用于住所和戏剧舞台装饰。古希腊画家沉醉在画面上创造出真实景物的幻觉的成功之中，这是人的智慧和能力的见证，尤其是在那个照相术还未诞生的遥远年代。但是，这种幻象除了给人们带来惊奇和赞叹，还应给人们带来些什么？

正处在这个时期的古希腊哲学家，对当时模仿自然的艺术阐述了各自的见解。

柏拉图（Plato，公元前427—公元前347年）在模仿（mimesis）问题上对画家进行了指责。他认为，画作仅仅是真实的幻影，仅仅是对真实物体表面的模仿，缺乏对深层理念的表达。

亚里士多德（Aristotle，公元前358—公元前322年）认为艺术是对自然的模仿，但并不是简单的模仿，这一模仿应是对自然物体的美的再创造。

是否可以从这两位哲人的观点中找出一个共同点：模仿自然不应是简单的再现。从古希腊艺术的残迹也可以看出，希腊艺术家模仿自然的历史始终伴随对美的自然的追求。

绘画艺术可以借用模仿自然的手法在平面上给人真实景物的幻觉。但是，绘画如何表达精神性的理念？如何把握对自然物体再创造的原则？对不同艺术理念的追求，产生了与其相应的绘画形式和技巧。

成功的模仿自然要克服很多困难，比如，对人体解剖结构和绘画透视的

研究,用明暗表现体积的经验和作画的材料与技法的不断改进。油画便是在以自然为依据的艺术创造过程中诞生的。

在运用油画材料的实践中,画家积累了模仿自然的经验,这些经验成为油画程式化语言。比如,如何表现金属、玻璃和布料的质感,由画师把技巧传授给学徒,以简便的方法获得丰富的视觉效果。在实践中,人们不仅获得了经验,更重要的是逐渐发现了画家自身的价值和绘画语言的价值,这些都在油画技法演变过程中有所体现:从光洁平滑的表面到笔触肌理效果的显现,从讲求工艺制作到写意式的挥洒。

同时,在这个过程中,始终交织着描绘理想化的自然和描绘自然本身的造型取向。在表现方法上,注重素描和注重色彩的倾向并存。

画家怎样在模仿自然中创造?模仿自然的不同方式引发了哪些技法革命?这是将要在下面分段展开讨论的主线索。

1. 生命延续的渴望——蜡画肖像——古罗马时期

我们可以从古罗马时期的作品中探寻古希腊文化的痕迹。对幻象的偏爱,常出现在建筑空间的装饰绘画中。比如,人们把泥灰墙画成大理石墙面,在墙上画上一扇打开的窗子,或画成一座花园,真实的空间和虚拟的空间交织在一起。这种传统一直延续至今,作为建筑装饰绘画存在。

古希腊画家崇尚和谐的自然与完美的人体,将自然理想化。古罗马的画家更趋于人的个性的表达,留下了杰出的肖像画作品。其中,用颜色粉和蜡调和,画在木板上的肖像,是最早的近似油画效果的绘画作品,接近架上绘画的形式。

公元前后,在罗马统治时期的埃及,多种文化交融,留下了既不纯属于埃及文化,也不纯属于罗马文化的特殊文化层。这个时期墓穴中的肖像画有着杰出的成就,如《女人像》(图1-2)。在埃及法尤姆地区的墓穴中,这种肖像取代了木乃伊头上的面具。

古代埃及人认为在墓穴里对生前生活世界的描绘,会使亡者在冥间可以继续生前的生活。古埃及人把墓室设想为死者来世的住所。古埃及人替代生命世界的手法是使用程式化的符号,这些符号如同图像的词汇表。

罗马时期的肖像艺术与埃及早期程式化的画法相比,体现了带有希腊绘画风格的罗马时期绘画对真实的追求。这些肖像画从人的神态、个性的表