

中国高等院校“十二五”
精品课程规划教材

何 军 杨 洋 董文通 / 编著

油画

认识油画材料的演变与发展历程
了解油画的基本技法和绘制步骤
深入学习四大类题材的表现特色
分享油画教学和创作实践的经验
赏析古今中外最优秀的名家名作

OIL PAINTING

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

油画

OIL PAINTING

何 军 杨 洋 董文通 编著

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明: 本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可, 任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为, 必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报, 对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: cyplaw@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

油画 / 何军, 杨洋, 董文通编著. — 北京: 中国青年出版社, 2014.4

中国高等院校“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-2227-8

I. ①油… II. ①何… ②杨… ③董… III. ①油画技法 - 高等学校 - 教材 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第040018号

中国高等院校“十二五”精品课程规划教材

油画

何 军 杨 洋 董文通 编著

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 / 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑: 张 军 蔡苏凡

责任编辑: 张 军

封面设计: 六面体书籍设计

唐 棣 孙素锦

印 刷: 北京博海升彩色印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 8.5

版 次: 2014年5月北京第1版

印 次: 2014年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-2227-8

定 价: 49.80元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 59521188 / 59521189

读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站:

<http://www.cypmedia.com>

目 录

第1章

西方油画材料与技法演变概述

1.1 油画的起源	6
1.2 传统油画材料与技法的发展	7
1.3 近代油画材料与技法的特点	14

第2章

中国油画的发展历程

2.1 早期的中国油画	18
2.2 前苏联油画教育方法对中国油画语言的影响	18
2.3 现当代中国油画的发展	19

第3章

油画的基本表现技法

3.1 间接画法	22
3.2 直接画法	24
3.3 特殊材料的应用	24

第4章

创作油画作品的两种基本方法

4.1 整体铺设完成法	28
(1) 整体铺设完成法的技术类型	28
(2) 整体铺设完成法典型案例分析	28
(3) 整体铺设完成法代表艺术家作品欣赏	29
4.2 局部推移完成法	30
(1) 局部推移完成法的技术类型	30
(2) 局部推移完成法典型案例分析	30
(3) 局部推移完成法代表艺术家作品欣赏	31

第5章 油画静物

5.1 油画静物的发展	34
(1) 古典时期(15世纪~18世纪)	
油画静物的风格特点	34
(2) 印象派时期、后印象派时期(19世纪)	
油画静物的风格特点	36
(3) 现代(20世纪)	
油画静物的风格特点	38
(4) 当代(21世纪)油画静物的风格特点	42
5.2 油画静物的表现	44
(1) 古典时期油画静物的表现	44
(2) 印象派、后印象派时期油画静物的表现	47
(3) 现代油画静物的表现	48
(4) 当代油画静物的表现	48
5.3 油画静物教学	49
(1) 教学内容	49
(2) 教学示范	50
(3) 优秀学生作业评析	53
5.4 油画静物作品赏析	57

第7章 油画肖像

7.1 油画肖像的发展	88
(1) 早期(原始时期)油画肖像的风格特点	88
(2) 中世纪(11世纪~14世纪)	
油画肖像的风格特点	88
(3) 古典时期(15世纪~18世纪)	
油画肖像的风格特点	88
(4) 近代(19世纪)油画肖像的风格特点	90
(5) 现代(20世纪)油画肖像的风格特点	90
(6) 当代(21世纪)油画肖像的风格特点	90
7.2 油画肖像的表现	91
(1) 巴洛克时期油画肖像的表现	92
(2) 近代油画肖像的表现	93
(3) 现当代油画肖像的表现	94
7.3 油画肖像教学	95
(1) 教学内容	96
(2) 教学示范	98
(3) 优秀学生作业评析	102
7.4 油画肖像作品赏析	104

第6章 油画风景

6.1 油画风景的发展	64
(1) 独立成型期(15世纪~16世纪)	
油画风景的风格特点	64
(2) 古典时期(17世纪~18世纪)	
油画风景的风格特点	64
(3) 近代(19世纪)油画风景的风格特点	66
(4) 现代(20世纪)油画风景的风格特点	67
(5) 当代(21世纪)油画风景的风格特点	69
6.2 油画风景的表现	70
(1) 古典时期油画风景的表现	70
(2) 印象派、后印象派时期油画风景的表现	71
(3) 现代油画风景的表现	71
(4) 当代油画风景的表现	71
6.3 油画风景教学	72
(1) 教学内容	72
(2) 教学示范	75
(3) 优秀学生作业评析	77
6.4 油画风景作品赏析	82

第8章 油画组合人物

8.1 油画组合人物的发展	116
(1) 文艺复兴时期(15世纪)	
油画组合人物的风格特点	116
(2) 现实主义时期(16世纪~18世纪)	
油画组合人物的风格特点	116
(3) 近现代、当代(19世纪~21世纪)	
油画组合人物的风格特点	120
8.2 油画组合人物的特性	121
(1) 叙事性	121
(2) 戏剧性	121
(3) 表现性	121
8.3 油画组合人物教学	122
(1) 教学内容	122
(2) 教学示范	123
(3) 优秀学生作业评析	127
8.4 油画组合人物作品赏析	129

油画

OIL PAINTING

何 军 杨 洋 董文通 编著

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

目 录

第1章

西方油画材料与技法演变概述

1.1 油画的起源	6
1.2 传统油画材料与技法的发展	7
1.3 近代油画材料与技法的特点	14

第2章

中国油画的发展历程

2.1 早期的中国油画	18
2.2 前苏联油画教育方法对中国油画语言的影响	18
2.3 现当代中国油画的发展	19

第3章

油画的基本表现技法

3.1 间接画法	22
3.2 直接画法	24
3.3 特殊材料的应用	24

第4章

创作油画作品的两种基本方法

4.1 整体铺设完成法	28
(1) 整体铺设完成法的技术类型	28
(2) 整体铺设完成法典型案例分析	28
(3) 整体铺设完成法代表艺术家作品欣赏	29
4.2 局部推移完成法	30
(1) 局部推移完成法的技术类型	30
(2) 局部推移完成法典型案例分析	30
(3) 局部推移完成法代表艺术家作品欣赏	31

第5章 油画静物

5.1 油画静物的发展	34
(1) 古典时期(15世纪~18世纪)	
油画静物的风格特点	34
(2) 印象派时期、后印象派时期(19世纪)	
油画静物的风格特点	36
(3) 现代(20世纪)	
油画静物的风格特点	38
(4) 当代(21世纪)油画静物的风格特点	42
5.2 油画静物的表现	44
(1) 古典时期油画静物的表现	44
(2) 印象派、后印象派时期油画静物的表现	47
(3) 现代油画静物的表现	48
(4) 当代油画静物的表现	48
5.3 油画静物教学	49
(1) 教学内容	49
(2) 教学示范	50
(3) 优秀学生作业评析	53
5.4 油画静物作品赏析	57

第7章 油画肖像

7.1 油画肖像的发展	88
(1) 早期(原始时期)油画肖像的风格特点	88
(2) 中世纪(11世纪~14世纪)	
油画肖像的风格特点	88
(3) 古典时期(15世纪~18世纪)	
油画肖像的风格特点	88
(4) 近代(19世纪)油画肖像的风格特点	90
(5) 现代(20世纪)油画肖像的风格特点	90
(6) 当代(21世纪)油画肖像的风格特点	90
7.2 油画肖像的表现	91
(1) 巴洛克时期油画肖像的表现	92
(2) 近代油画肖像的表现	93
(3) 现当代油画肖像的表现	94
7.3 油画肖像教学	95
(1) 教学内容	96
(2) 教学示范	98
(3) 优秀学生作业评析	102
7.4 油画肖像作品赏析	104

第6章 油画风景

6.1 油画风景的发展	64
(1) 独立成型期(15世纪~16世纪)	
油画风景的风格特点	64
(2) 古典时期(17世纪~18世纪)	
油画风景的风格特点	64
(3) 近代(19世纪)油画风景的风格特点	66
(4) 现代(20世纪)油画风景的风格特点	67
(5) 当代(21世纪)油画风景的风格特点	69
6.2 油画风景的表现	70
(1) 古典时期油画风景的表现	70
(2) 印象派、后印象派时期油画风景的表现	71
(3) 现代油画风景的表现	71
(4) 当代油画风景的表现	71
6.3 油画风景教学	72
(1) 教学内容	72
(2) 教学示范	75
(3) 优秀学生作业评析	77
6.4 油画风景作品赏析	82

第8章 油画组合人物

8.1 油画组合人物的发展	116
(1) 文艺复兴时期(15世纪)	
油画组合人物的风格特点	116
(2) 现实主义时期(16世纪~18世纪)	
油画组合人物的风格特点	116
(3) 近现代、当代(19世纪~21世纪)	
油画组合人物的风格特点	120
8.2 油画组合人物的特性	121
(1) 叙事性	121
(2) 戏剧性	121
(3) 表现性	121
8.3 油画组合人物教学	122
(1) 教学内容	122
(2) 教学示范	123
(3) 优秀学生作业评析	127
8.4 油画组合人物作品赏析	129

第1章 西方油画材料与技法演变概述

1.1 油画的起源.....	6
1.2 传统油画材料与技法的发展	7
1.3 近代油画材料与技法的特点	14

油画自诞生以来,发展至今已有六百多年的历史了。油画的发展过程经历了古典、近代、现代、当代几个时期,受到不同时代、不同国家政治、宗教信仰、经济文化的影响,呈现出不同的艺术风格和面貌。油画的材料与技法也随着时代的变迁而发展。本章不按照美术史进行详尽的表述,只把油画材料与技法发展中的几个重要阶段进行解读,希望能够使学生对油画的发展过程在一定程度上有较为清晰的了解。

1.1 油画的起源

油画最初是由坦培拉(tempera)发展演变而来的,也就是俗称的蛋胶画。这种古老的绘画技法盛行于13~14世纪,坦培拉在当时画家重要的绘画表现手段,也是西方绘画的主要形式。坦培拉使用的颜

料多为透明水溶性颜料,主要用鸡蛋、酪素和蜂蜡等乳剂作为媒介剂来调和颜色粉末。坦培拉又分为水性和油性,主要区别在于调和颜料是用蛋清还是蛋黄,用蛋清调和的颜料称为水性坦培拉,由于蛋黄富含油分,所以用蛋黄调和的颜料称为油性坦培拉。坦培拉绘制时须由浅及深,先从亮部画起,逐渐过渡到暗部,通常多以小笔点染。暗部因为多次描绘,所以使作品呈现出暗部厚、亮部薄的特征。由于坦培拉的调配和绘制程序技巧复杂,用鸡蛋调和的颜料在绘制过程中干燥速度太快,使得这种材料具有一定的局限性,不利于画家直接塑造对象和深入刻画,制约了艺术表现力。因此,许多画家开始探索使用方便并更具表现力的绘画材料。

15世纪,尼德兰人凡·爱克兄弟(the Van Eyck brothers)在前人试验的基础上找到了一种理想的、以油脂为主要成分的绘

画媒介剂配方。其方法是在油脂中加入天然树脂,用亚麻子油和核桃油等干性油来调和颜料,在经过处理的木板上作画。这样可以保证在绘画过程中行笔顺畅,颜料在画面上干燥的时间适中,并可层层敷色,使细节表现更为逼真,形成丰富的色彩层次和光泽度,加强了对光线、质感、色调的表现,使画面效果更为响亮。这种新的材料在作画过程中可以多次覆盖与修改,干透后颜料附着力强,不易剥落和褪色,克服了坦培拉在绘画中的局限性。凡·爱克兄弟成为油画史划时代的关键性人物,在当时的画坛很有影响力。

新的绘画材料迅速在欧洲传播开,在这一时期的绘画作品大多采用和凡·爱克兄弟相同的技法。扬·凡·爱克(Jan Van Eyck)的《阿尔诺芬尼的婚礼》在技法上已经是登峰造极、无与伦比了,这幅作品被认为是欧洲油画发展史上最重要的作品之一。

图1-2 扬·凡·爱克作品《阿尔诺芬尼的婚礼》局部

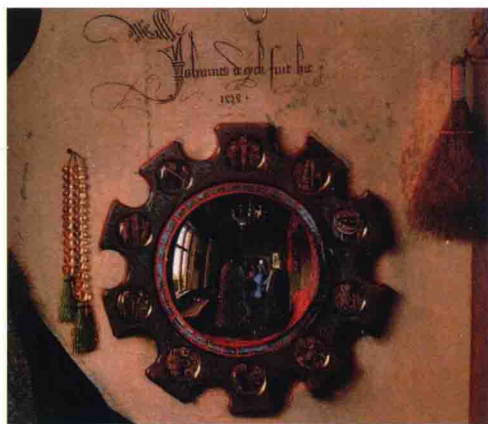

图1-3 扬·凡·爱克作品《阿尔诺芬尼的婚礼》局部

图1-1 扬·凡·爱克作品《阿尔诺芬尼的婚礼》,1434年

1.2 传统油画材料与技法的发展

到了15世纪,由于油画材料易于掌握,表现出无可比拟的优越性,使它在欧洲国家得以快速推广。尤其在16世纪意大利文艺复兴晚期,佛罗伦萨城的衰弱使很多佛罗伦萨艺术家聚集到威尼斯,促使威尼斯的绘画艺术繁荣起来,并形成了自己的风格与特点。

提香·韦切利奥(Tiziano Vecellio, 1490-1576)是意大利文艺复兴后期威尼斯画派的代表性人物之一,他开创了油画的混合运用技法。他用粗亚麻布绷框,替代了在尺寸上受到限制的木板基底,在画布上以石膏粉和皮胶调和底料,刷上深色底色然后用油彩直接勾勒底稿,使得油画家们从繁琐的底料准备中解放出来,改变了以往北欧画家的白色画底。提香在绘制过程中使用不透明颜料,绘制前期在颜料中添加铅白,运用直接塑造画法将画面全部画满,在最后阶段再进行罩染直至绘制完成。提香的作品画面色彩绚丽,笔法自由随意、丰富多变、充满表现力,把威尼斯画派擅长运用色彩的特点发挥到了极致。提香的绘画呈现出新的视觉效果,促进了油画的进一步发展,使威尼斯画派的绘画艺术达到了最高峰,在西方艺术史上树立了新的典范。

16世纪末到19世纪初,油性媒介材料已经基本取代了坦培拉,油画技法也已经发展得非常成熟,这一时期是西方传统绘画的鼎盛时期。

17世纪,弗兰德斯艺术大师彼得·保罗·鲁本斯(Peter Paul Rubens, 1577-1640)对油画表现技法的发展做出了巨大贡献。鲁本斯不仅是弗兰德斯最伟大的画家,还可以称得上是17世纪巴洛克绘画风格在整个西欧的代表。他综合了北欧尼德兰画派以及南欧意大利威尼斯画派的特点和优势,将文艺复兴时期艺术的高超技巧及人文主义思想和弗兰德斯古老的民族传统艺术结合起来,用色调强烈的明暗对比和流动的线条来加强画面的运动感,笔法洒脱自如,画面洋溢着乐观与激情。鲁本斯创造了独树一帜的绘画风格,从创作小稿可以发现,他在画面的暗部保持了北欧尼德兰画派的透明画法,亮面则采用南欧威尼斯画派的不透明厚涂法。他以媒介油

调色铺底,趁画面未干时进行深入,亮部厚涂,暗部半透出油性的底子,产生亮部结实、暗部轻松的节奏感。

到了17世纪末,欧洲已奠定了油画的三种基本表现技法:一、北欧尼德兰画派,以扬·凡·爱克为代表的透明薄涂画法;二、南欧意大利威尼斯画派,以提香为代表的透明厚涂画法;三、以弗兰德斯画家鲁本斯为代表的融合了南北两派,暗部透明薄涂、亮部不透明厚涂的综合画法。自此以后的画派,虽然各具风格,技法的变化也非常多,但都没有脱离开这三

种基本的传统油画技法。

17世纪之后,欧洲画坛出现了埃尔·格列柯(El Greco, 1514-1614)、委拉斯贵兹(Velazquez, 1599-1660)、伦勃朗(Rembrandt, 1606-1669)、约翰内斯·维米尔(Johannes Vermeer, 1632-1675)等绘画大师,将欧洲写实油画推向新的高峰。他们采用由多层次罩染法逐步发展而来的综合性表现方法和直接画法,大大地丰富了油画的表现语言与技巧,使传统油画技巧日臻完善。

其中,北方荷兰画派的伦勃朗是继鲁

图1-4 提香作品《红衣主教亚历山大·法尼兹的肖像》

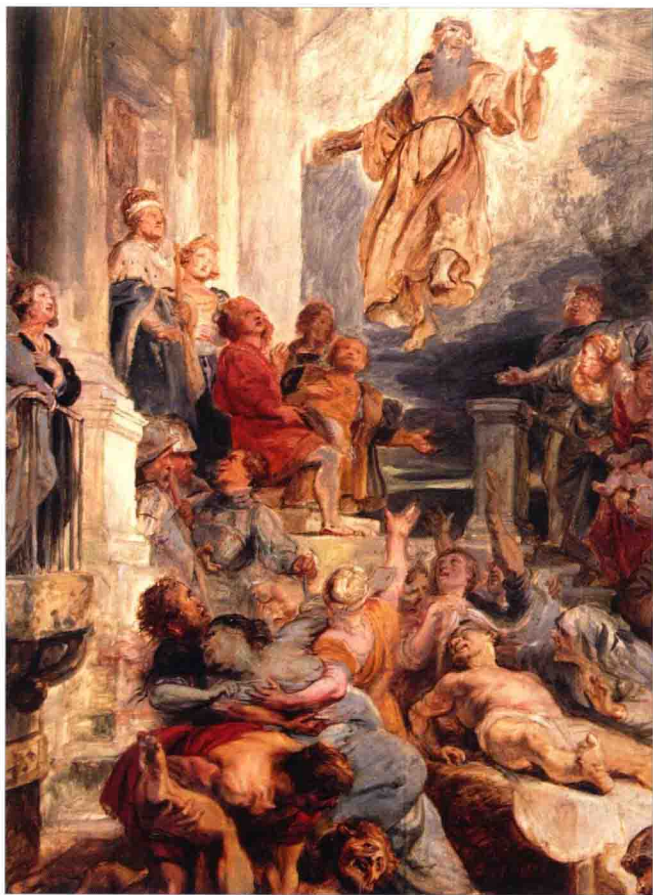

图1-5 鲁本斯作品《圣临》小稿

图1-7 鲁本斯作品《圣女与圣子》

图1-6 鲁本斯作品《海伦娜·弗尔曼肖像》

图1-8 伦勃朗作品《女子肖像》

图1-9 伦勃朗作品《斜倚而坐的肖像》

图1-10 伦勃朗作品《斜倚而坐的肖像》局部

本斯之后获得巨大成就的现实主义巨匠，是世界美术史上最伟大的画家之一。伦勃朗深受威尼斯画派技法和米开朗基罗·梅里西·德·卡拉瓦乔（Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1571-1610）明暗法的影响，作品采用强烈的明暗对比画法，注重画面光线的布局安排。在伦勃朗的作品中，通常将光源集中于主体部位，而其他次要部分及细节隐匿在薄而透明的暗棕色阴影中，产生明与暗、虚与实、厚与薄的强烈对比，使得画面层次丰富，富有戏剧性，呈现出独特的光影效果。伦勃朗的绘画技法与前人相比，也有了很大的提升。他通常以棕色做底，单色起稿，使用铅白和硬树脂颜料来塑造形体，形成结实、微凸的笔触肌理。其笔法先虚后实，常在轮廓线和形体转折处扫刷揉接，待底层干透后，用透明色反复罩染，使亮部强烈突出，暗部沉稳丰富，画面透气并富有纵深感。

19世纪初，科学的飞速发展使法国绘画艺术攀升到了新的高峰，这一时期的法国成为欧洲艺术的主流地。人们对华丽的巴洛克（Baroque）风格和矫揉造作的洛可可（Rococo）风格感到厌倦，于是开始重新借鉴古希腊、古罗马艺术，以文艺复兴时期的美学作为创作的指导思想，崇尚古风、理性和自然，并选择严肃的题材进行创作。由此油画的发展进入了新古典主义时期，画面注重塑造性与完整性，强调理性而忽略感性，一些具有现实意义的作品在这一时期被创作出来。

新古典主义绘画最具代表性人物是雅克·路易·达维特（Jacques Louis David, 1748-1825）和让-奥古斯特·多米尼克·安格尔（Jean-Auguste Dominique Ingres, 1780-1867）。其中，安格尔被称为西方艺术史最后一位古典写实绘画大师。他的绘画作品吸收了15世纪意大利绘画、古希腊陶器装饰绘画等遗风。他精于观察，构图严谨，重视线条造型，用线精妙，在人体和肖像画中他自始至终地追求着理想化的美。安格尔喜欢用粗亚麻布作画，在画布上铺灰白底色，在用色上大胆打破古典油画不加白的传统技法，注重素描关系而减弱色彩对比，在颜色未干时用软毛扇头笔柔和轻扫，使色彩过渡自然微妙，从而使整体画面色彩单纯、平整，细节精致，充分表现出了“理想之美”。

图1-11 安格尔作品《菲里伯特·里维耶夫人》

图1-12 达维特作品《荷拉斯兄弟的宣誓》

到了19世纪中期, 在新古典主义的发展日益失去内在精神而流于呆板、做作的画风时, 具有逆反精神的法国浪漫主义风格产生了。浪漫主义适应了社会发展趋势的需要, 画面中充满了时代精神。欧仁·德拉克洛瓦 (Eugène Delacroix, 1798-1863) 是浪漫主义最伟大的画家, 曾师从达维特学习绘画。他崇尚意大利文艺复兴时期的艺术, 并且继承和发扬了威尼斯画派、荷兰画派以及鲁本斯、约翰·康斯特布尔 (John Constable, 1776-1837) 等艺术流派和艺术家的成就, 对油画的发展产生了深远的影响。

德拉克洛瓦的创作常取材于莎士比亚、歌德等人的文学作品, 构图宏大、色彩绚丽, 具有强烈的律动感和浪漫的激情, 对画面的深入刻画富含情感与力量。德拉克洛瓦还发现了固有色在阴影里及光照下的色彩变化, 强烈的补色关系会使画面更为响亮, 因此他在作品里着重强调外光效果和冷暖对比, 突出红绿基调, 再配合干脆的笔触, 使画面生动润泽, 形成热烈而不失和谐的艺术特点。德拉克洛瓦使用的画布通常是定制的, 用胶加白粉做底子, 然后用深褐色勾出轮廓, 再以被稀释的透明色铺出大致颜色, 亮面则厚重、富有质感。

18世纪中期, 法国浪漫主义发展到后期, 人们逐渐厌烦了新古典主义的理想美和浪漫主义的夸张美, 开始渴望在艺术中看到自己的生活时代, 因此绘画艺术出现了以赞美大自然, 描写现实普通人们生活为主的现实主义美术运动。法国画家居斯塔夫·库尔贝 (Gustave Courbet, 1819-1877) 是现实主义艺术的领军人物, 他的画风力求写实, 色彩沉着且刻画精妙, 其作品中表现出的平凡美正是画家所处的时代精神的体现。库尔贝使用的朴实的外光技巧对后世的画家们产生了极为重要的影响。除此之外, 库尔贝的绘画技法极为多样, 他擅于突破传统技法, 不拘泥于画笔这种工具, 而是用调色刀来塑造形体, 刀法灵活多变, 多层次的应用使画面富有坚实的质感。

从文艺复兴时期到19世纪上半叶, 西方绘画以人物为主要表现对象, 以造型为中心, 在解剖、透视、色彩、明暗等方面都已形成极为严谨、科学的体系, 绘画材料逐渐地完成了以胶为介质向以油为介质的转变, 并最终确立了以油性材料为主的绘画材料体系。

图1-13 德拉克洛瓦作品《撒丹纳巴勒斯之死》

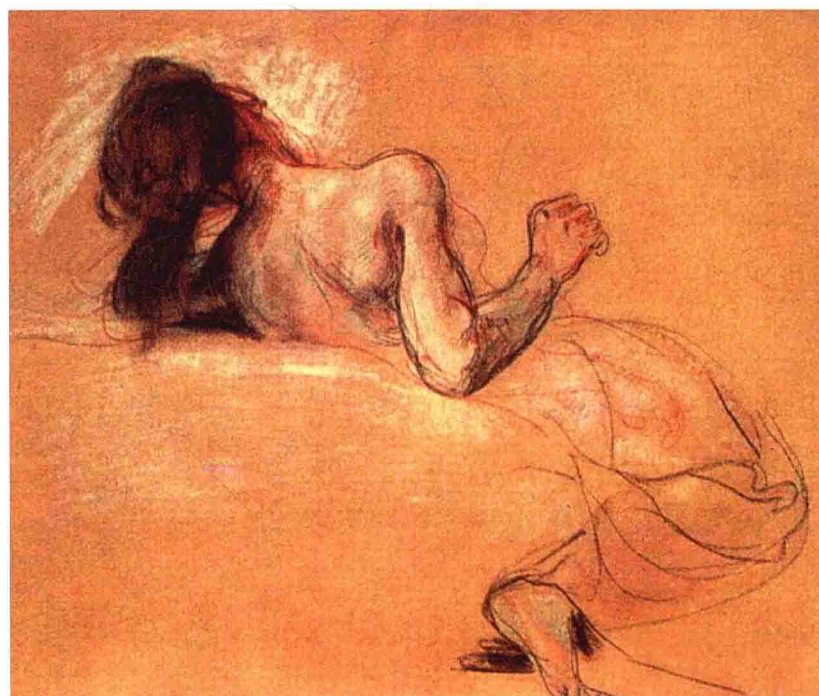

图1-14 德拉克洛瓦作品《撒丹纳巴勒斯之死》草图

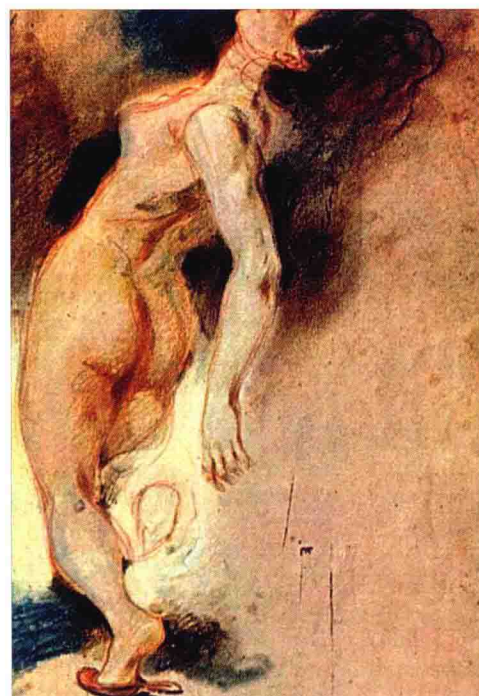

图1-15 德拉克洛瓦作品《撒丹纳巴勒斯之死》草图

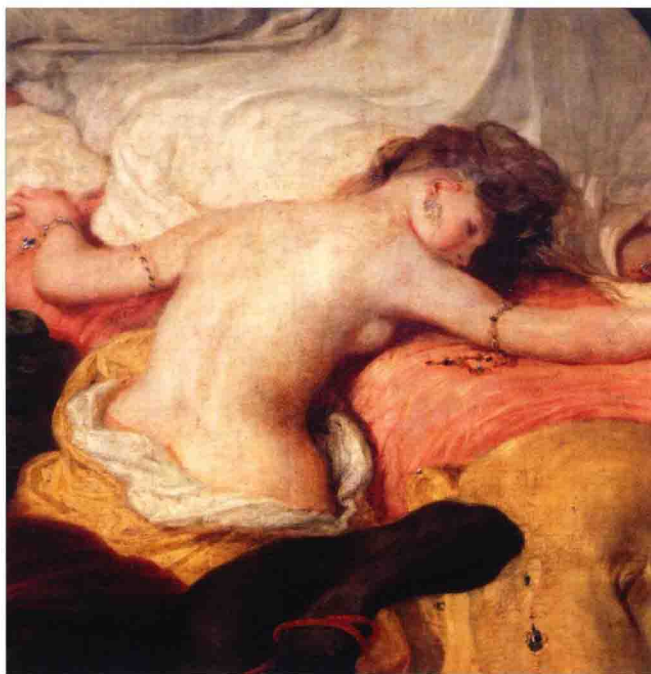

图1-16 德拉克洛瓦作品《撒丹纳巴勒斯之死》局部

图1-17 德拉克洛瓦作品《撒丹纳巴勒斯之死》局部

图1-18 德拉克洛瓦作品《希奥岛的屠杀》

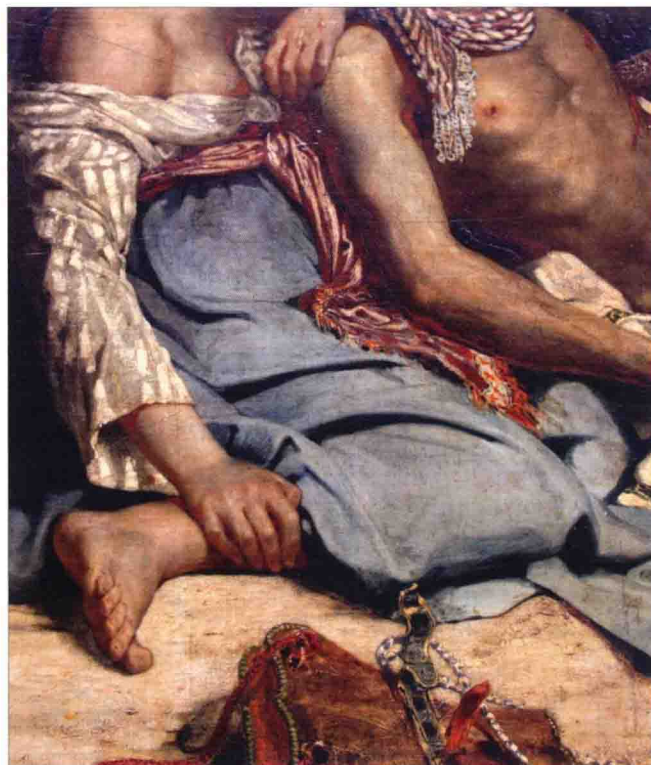

图1-19 德拉克洛瓦作品《希奥岛的屠杀》局部