

21世纪高等院校美术专业
“十二五”规划教材
● 艺术顾问：张世彦

油画

主 编
李效成

 南京大学出版社

21世纪高等院校美术专业
“十二五”规划教材

● 艺术顾问：张世彦

油 画

主 编

李 效 成

副主编

刘 忠 志 杨 俊 峰 李 超

参 编

甘 霖 黄 欣 凤

内 容 提 要

本书从介绍油画的历史出发,讲述了各个时期油画大师的代表作品,深层分析了油画技法的演变,对学生的学习具有指导性的作用。另外还介绍了油画的写生、创作和欣赏。油画写生是学习油画不可缺少的一个环节,通过油画写生训练,学生可以熟练掌握油画的性能,为将来的创作打下基础。油画创作是学习油画的最终目的,良好的学习方法和严谨的创作步骤是创作成功的关键。书内大量优秀的艺术作品有利于提高学生的艺术鉴赏力。

本书可作为高等院校美术专业及相关专业教材,也可供高等职业院校相关专业师生和广大美术爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

油画 / 李效成主编. — 南京: 南京大学出版社, 2011.1

21世纪高等院校美术专业“十二五”规划教材

ISBN 978-7-305-08002-9

I. ①油… II. ①李… III. ①油画—技法(美术)—高等学校—教材 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第264984号

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路22号

邮 编 210093

网 址 <http://www.NjupCo.com>

出 版 人 左 健

丛 书 名 21世纪高等院校美术专业“十二五”规划教材

书 名 油 画

主 编 李效成

责任编辑 李建钊 编辑热线 010—82896084

审读编辑 周文婷

照 排 广通图文设计中心

印 刷 北京市凯鑫彩色印刷有限公司

开 本 889×1194 1/16 印张 7 字数 241千字

版 次 2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷

ISBN 978-7-305-08002-9

定 价 39.00元

发行热线 025-83594756 83686452

电子邮箱 Press@NjupCo.com

Sales@NjupCo.com (市场部)

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购图书销售部门联系调换

21世纪高等院校美术专业“十二五”规划教材

艺术顾问：张世彦

专家委员会（按姓氏拼音排列）

陈恩惠	陈文利	党天才	丁一林
冯民生	傅保中	龚 声	郭建国
国 庆	郭 巍	贺 炜	李 健
李 一	李昀蹊	廖少华	刘景森
鲁邦林	马一丹	孟宪文	秦秀杰
任传文	砂 金	王亚林	韦 国
武 东	阎学武	于小冬	虞 斌
苑广华	张奎英	张 梦	张 鸣
张耕云	张 雄	张学衡	郑金岩
邹少灵			

序 Preface

油画是外来的画种，可艺术却不是。

材料媒介形成诸多画种、类别，但艺术却只有一个。

艺术是动态的。

罗伯特·格里耶讲：“要写得跟司汤达一样，首先就必须写在1830年，……福楼拜写了1860年的新小说，普鲁斯特写了1910年的新小说。”

所以，我们必须有勇气、有责任创造今天的“新小说”。

虽然我们不知道今天的艺术是什么，但我们知道不能用以前的艺术来替代今天的艺术。

学习不是为了适应社会，而是为了使人成为人。

艺术学习不是为了创造艺术作品，而是创造人自己。

艺术的知识可承传、可储存，而艺术却不能。

艺术的知识是过去时，而艺术却是现在时。

艺术的知识不是艺术。

创造能力的培养是今天教育和艺术教育的使命。

可人们却忘了：创造是人的基本素质。

德勒兹讲：尼采称文化运动为“道德习惯”。道德习惯先于普遍历史。文化是遗传活动。文化是人的史前活动。文化意味着训练和选择。文化赋予意识一种新的功能——记忆。这种原始记忆不再是过去的一个功能，而是将来的一个功能。

人，被我们自己谋杀了。艺术对于我们之所以重要，是因为我们通过艺术创造自己。

用语言来言说艺术是危险的，因“语言是一种立法”。实用、功利主义让我们很难喜欢罗兰巴特的“用语言来弄虚作假和对语言弄虚作假”。所以，（假如可以笼统地说）回到当代文化，回到当代艺术现场，让知识渐渐淡去……

艺术不是使你成为他人，而是使你成为你自己。

本书作者正是这样一位努力“使自己成为自己”的油画家，同时他还是一位有着多年教学经验的教师，这本《油画》即是作者双重身份的完美阐释。作者在编写过程中本着严谨而开放的思想，突出本书的基础性、实用性、引导性，文字内容言简意赅，示例作品具有针对性和代表性，篇章布局也经过精心安排。对于学习油画的学生，本书是一把钥匙，一把开启油画艺术大门的钥匙。

秦勇

中央民族大学美术学院教授、研究生导师

在这个经济高度发达的时代，人们的物质生活越来越丰富，精神世界却愈显匮乏，于是艺术作为美育的功能被凸显出来。其实早在民国时期，著名教育家蔡元培先生就大力提倡美术教育了。油画的魅力在于它是超越国界的，是最直观的语言表达形式。

油画是西方最主要的画种，经历了一个漫长的发展过程。历代的油画大师如同一颗颗璀璨的明珠，在历史的星空中发出夺目的光芒，为后人的学习照亮了道路。本书重点介绍了各个时期的代表画家，有利于学生更好地研习油画的语言和材料特点。对于一种陌生的绘画语言，只有深入研究它的历史背景，熟练掌握它的性能，才能游刃有余地驾驭它。在中国当下，油画是和国画一样受欢迎的大画种。这体现了中国人对欧洲绘画传统的尊重，也为学画者的油画艺术实践和探索提供了一个良好的大环境。

本书主要供油画专业的学生使用，选用了大量的大师作品，有助于研究油画的发展脉络和各个时期的绘画技法。油画写生分为静物写生、风景写生、人物写生几大部分，本书配有详尽的步骤图，使学生一目了然。在创作方面，于小冬先生的巨作《阿日扎的小学生》为本书提供了最好的范本。作品欣赏分为两部分，第一部分是外国历代大师的经典之作，第二部分是中国油画界一些代表画家的精品。学会赏析绘画作品是非常重要的，它会直接影响学画者的艺术道路，一个艺术家的品位往往体现在鉴赏水平上。

本书由河北科技师范学院李效成担任主编，燕山大学艺术与设计学院刘忠志、大庆师范学院杨俊峰、渤海船舶职业学院李超担任副主编，淄博职业学院甘霖、淮南师范学院黄欣凤参与编写。

本书的编写建立在极强的专业性基础之上，尽量做到通俗易懂，既适用于美术院校的学生，又易于被美术爱好者所接受。

由于时间仓促，编者水平有限，书中难免有疏漏和不足之处，恳请广大读者指正。

编者

目录 Contents

第一章 油画简史/1

- 第一节 文艺复兴时期的油画艺术/2
- 第二节 17世纪欧洲的油画艺术/9
- 第三节 18世纪的油画艺术/12
- 第四节 19世纪的油画艺术/14
- 第五节 现代诸流派的油画艺术/27

第二章 油画材料和技法/33

- 第一节 油画材料/33
- 第二节 油画技法/36

第三章 油画写生/46

- 第一节 静物写生/46
- 第二节 风景写生/50
- 第三节 人物写生/53

第四章 油画创作/59

- 第一节 准备草图/59
- 第二节 油画创作阶段/62

第五章 油画欣赏/68

- 第一节 外国画家作品/68
- 第二节 中国画家作品/89

参考文献/106

第一章

油画简史

YOUHUA
JIANSHI

本章知识点

油画的发展历史。

学习目标

通过对本章的学习，掌握油画的发展历史，了解各个时期的代表人物。

油画的发展经历了一个漫长的过程，从希腊瓶画、胶彩画、蜡彩画、湿壁画到丹培拉，之后才过渡到油画（图1-1、图1-2）。

古希腊、古罗马的绘画艺术留给人们的是永恒的自然之美。漫长的中世纪给十字架下的文明蒙上了一层压抑、苦涩、神秘的色彩。这一切呼唤着文艺复兴的到来，而这些因素恰恰是油画诞生的温床。

▲ 图1-1 希腊瓶画

▲ 图1-2 古罗马壁画

第一节 文艺复兴时期的油画艺术

一、意大利文艺复兴时期的油画

1. 佛罗伦萨画派

中世纪末期，人们对抽象的神的存在产生了怀疑，他们希望艺术能反映现实生活，而非神秘与虚无。从乔托开始，神的艺术变成了人的艺术。乔托（约1266—1337）的画给呆滞的神化形象赋予鲜活的生命，体现了人的尊严。乔托创立了佛罗伦萨画派，他是连接中世纪到文艺复兴时期绘画的纽带，因此被尊为欧洲600年写实艺术的开山鼻祖。乔托的作品大多为壁画，也有木板祭坛画。他扩大了画面的远近空间，探索了明暗表现法，对自然进行了极度的概括和简化，作品显得淳朴、深沉而庄重（图1-3）。

▲图1-3 《犹大之吻》 乔托

文艺复兴早期的画家都是用丹培拉技法作画的。最常见的是把色粉与以鸡蛋为主的丹培拉乳液调和，其优点是干得快，缺点是不易于过渡和衔接。

佛罗伦萨画派的画家还有马萨乔、乌切罗、弗朗切斯卡和波提切利等（图1-4、图1-5）。马萨乔（1401—1428）的功绩在于将三维空间的透视法则、人体解剖以及把数学、哲学引入了绘画艺术，赋予了绘画以新的表现手法。乌切罗（1397—1475）是佛罗伦萨画派的后起之秀，是研究透视法的先驱。弗朗切斯卡（约1410—1492）对乔托、马萨乔、乌切罗几位画家的作品都有深入研究，代表作有《亚当之死》、《示巴女王会见所罗门王》等，因晚年失明，著有《远近法》、《论五个正确的人体》。

▲图1-4 《真十字架的故事》 弗朗切斯卡

▲图1-5 乌切罗作品

波提切利（1444—1510）是佛罗伦萨画派的最后一位画家，代表作品是《春》（图1-6）及姊妹篇《维纳斯的诞生》。其作品清丽而忧伤，就如中国宋词的婉约派。在他的画中，众神的形象充满青春的活力，把生命的欢乐撒向了人间，画面中精致的构图、优美的线条、丰富的节奏、忧郁的气质，使哥特艺术的线性审美和文艺复兴艺术的科学审美达到了完美的结合。

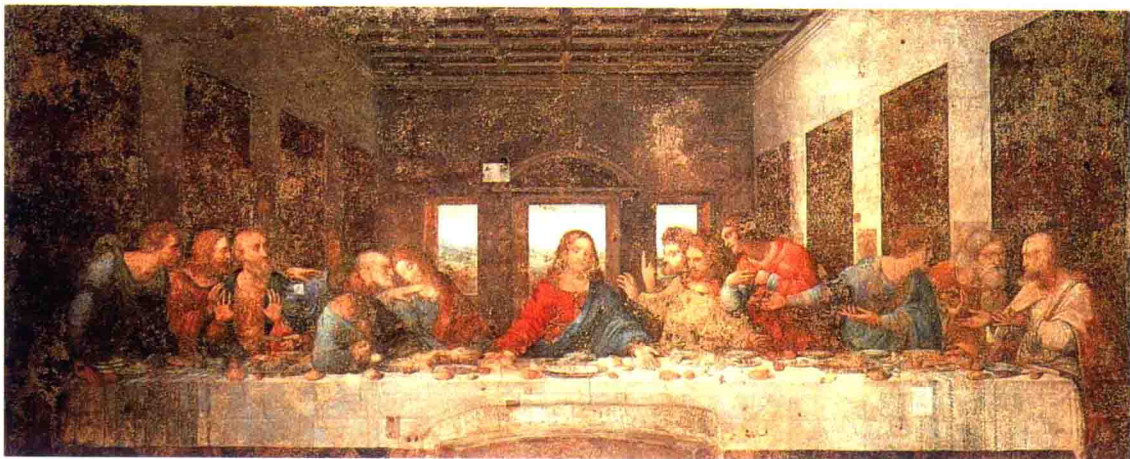
▲ 图1-6 《春》 波提切利

2. 文艺复兴三杰

正如恩格斯所言：“欧洲文艺复兴运动是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺上和学识渊博方面的巨人的时代。”

达·芬奇（1452—1519）便是这个时代里涌现出的著名人物。他学识渊博，有着多方面的才能，而艺术只占有了他精力的一小部分。他研究的学科有解剖学、生物学、地质学、物理学等几十个学科。他的作品是艺术和科学结合的典范。他把解剖、透视、色彩与明暗规律的研究成果用于绘画实践中。他在《最后的晚餐》中精确地使用了科学透视法的成果，画面主题突出，形象鲜明，主人公耶稣刚好处于透视的焦点（图1-7）。

《蒙娜丽莎》是达·芬奇的另外一幅惊世之作。画中女子神秘的微笑向世人展现了达·芬奇善于探索人物内心世界和以精湛的油画技巧表现复杂情感的才能。用丹纳的话讲最为贴切：“只有一个

▲ 图1-7 《最后的晚餐》 达·芬奇

达·芬奇走在时代之前，发明了一切近代知识，他是个包罗万象、精湛无比的天才，永不满足的孤独的探险家，他的预见超过他的时代，有时竟和我们的时代会合。”

米开朗琪罗（1475—1564）是文艺复兴时期最伟大的雕刻家、画家和诗人。作为一个雕刻家，他的绘画同样在美术史上闪烁着夺目的光彩。西斯廷教堂天顶画《创世纪》充满了浓郁的人文主义气息，健壮的人体、饱满的热情、和谐的色调组成了一曲色彩交响乐。1541年圣诞前夕，历时6年的祭坛画《最后的审判》“开光”了，整个罗马城为之沸腾，人们难以想象这两幅巨制壁画全部由米开朗琪罗独立完成的。在米开朗琪罗的艺术作品里，文艺复兴时期的人文主义理想得到了全面的表达（图1-8）。

拉斐尔（1483—1520）作为文艺复兴三杰之一，他的作品刚好迎合了当时佛罗伦萨市民的审美标准。他笔下的圣母慈爱、善良、温顺，引起了人们对美好生活的憧憬，画面流露出优美轻快、和谐流畅的情调，如《西斯廷圣母》、《圣母子》（图1-9）。他的壁画《雅典学院》具有纪念碑的意义，标志着人文主义思想在文艺复兴时代美术中最终的胜利。

▲图1-8 米开朗琪罗作品局部

▲图1-9 《圣母子》 拉斐尔

3. 威尼斯画派

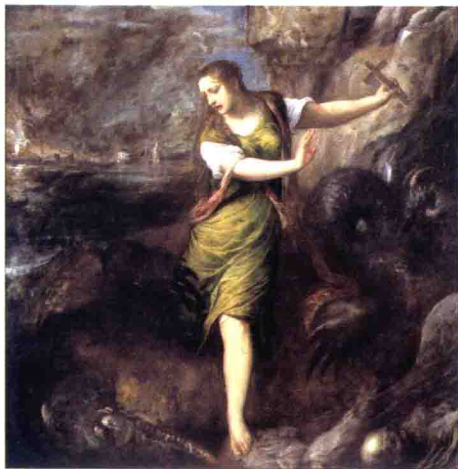
16世纪的威尼斯富庶而繁荣，地中海湛蓝的海水与东方商船绚丽的色彩构成了威尼斯迷人的风光，也间接促成了威尼斯画派对华丽色彩的追求。贝里尼是威尼斯画派的创始人，乔尔乔内（约1476—1510）是贝里尼的学生，威尼斯画派的黄金时期是由他开创的。在其名作《沉睡的维纳斯》中，乔尔乔内将赤裸的美置于大自然，把人们带进了一个甜蜜的梦境，使人们彻底沉浸在美的梦幻王国中。此刻，中世纪的禁欲主义早已灰飞烟灭了（图1-10）。把肉体与精神完美地统一起来，可以说是威尼斯画家对古希腊美学理想的发展和创造。

▲图1-10 《沉睡的维纳斯》 乔尔乔内

威尼斯画派的另一代表提香（约1487—1576）也是贝里尼的学生。提香早期作品有乔尔乔内牧歌式的影子，而《酒神的狂欢》标志着提香绘画风格的成熟。提香通过描绘神仙们寻欢作乐，再现了世俗中男女放荡纵欲的情景。画面背景是威尼斯风光，构图动荡，色彩饱满，如一组瑰丽的乐章在歌颂威尼斯人缤纷的生活。祭坛画《圣母升天》在构图上突出上升的力量，富有高度的戏剧性；直线的运动，光影的变化，色彩的转化都被画家用来表现向上的人类精神。提香的绘画形式直接影响了后来的风格主义及巴洛克风格（图1-11、图1-12）。

威尼斯画派后期的代表人物主要是丁托列托和委罗内塞，但在提香的光芒下，这两位优秀的画家就显得黯然失色了。

▲ 图1-11 提香作品（一）

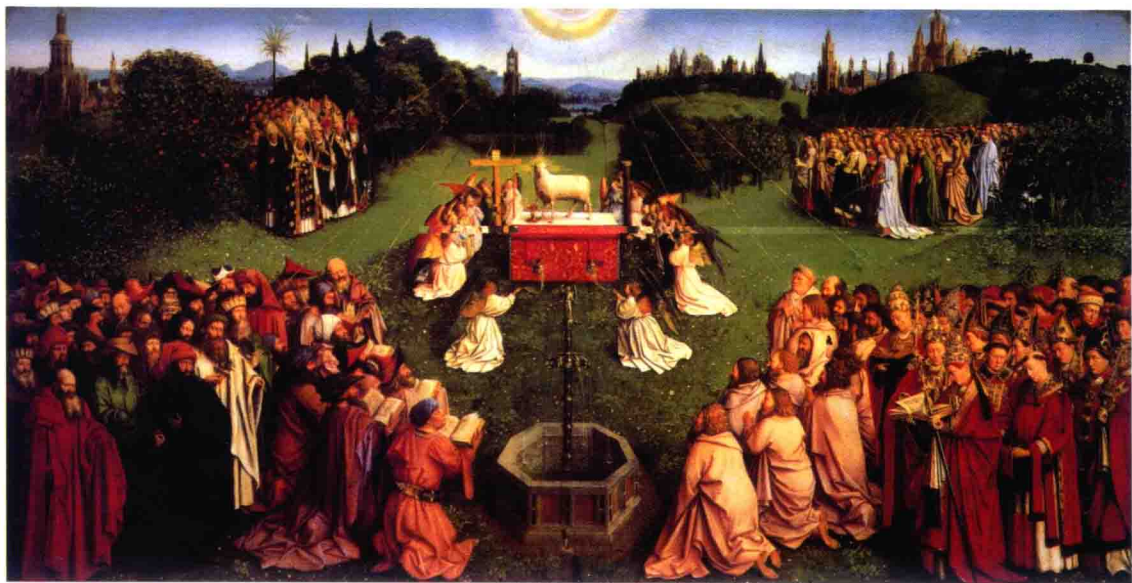

▲ 图1-12 提香作品（二）

二、尼德兰文艺复兴时期的油画

尼德兰文艺复兴时期的代表油画家有凡·爱克、维登、高斯、老勃鲁盖尔等。

凡·爱克（约1390—1441）对于欧洲油画的贡献无疑是巨大的。当南欧意大利艺术家开始在古典文明中寻求新的生命时，尼德兰画家却把重点放在了追求真实的细节描绘上。凡·爱克成功地调配出一种干燥速度均匀、性质稳定的油画媒介——快干油，用快干油所绘油画只要一夜就可干燥。他的作品满足了人们对现实生活中真实感的要求，精湛的技艺显示了油画语言的独特魅力，使油画在欧洲迅速传播开来（图1-13）。

▲ 图1-13 《根特祭坛画》 凡·爱克

维登(约1399—1464)是15世纪北欧佛兰芒画派的一位艺术巨匠,他的绘画技法和凡·爱克很接近。他善于刻画人物的内心世界,大胆有力的线条和程式化的衣褶处理使他名声显赫(图1-14)。其代表作为《基督从十字架上被抬下》。

尼德兰南方的著名画家是高斯(约1440—1482),代表作有《牧人来拜》、《玛利亚之死》。

尼德兰另外一位重要画家老勃鲁盖尔(约1525—1569)的《农民的舞蹈》、《盲人》、《雪中猎人》等作品表达了画家对尼德兰乡村生活的热爱。其中油画《雪中猎人》全景式的构图,极具装饰意味的剪影式造型,画风朴素而精致,耐人寻味。此外,《巴别塔》、《农民的婚礼》也是其伟大的杰作。如图1-15、图1-16所示。

▲ 图1-14 维登作品

◀ 图1-15

《盲人》老勃鲁盖尔

◀ 图1-16

老勃鲁盖尔作品

三、德国文艺复兴时期的油画

在尼德兰文艺复兴时期绘画影响之下，15世纪的德国间接吸收了意大利文艺复兴的成果。其中成就最大的画家是丢勒（1471—1528），他的作品反映了新人文主义的科学观与中世纪宗教观的斗争（图1-17、图1-18）。在其《自画像》中，他通过作品去努力地发掘人物的内心，通过逼真的形象描绘，反映出了日耳曼民族冷峻、刚毅、深沉的性格。

▲图1-17 《自画像》丢勒

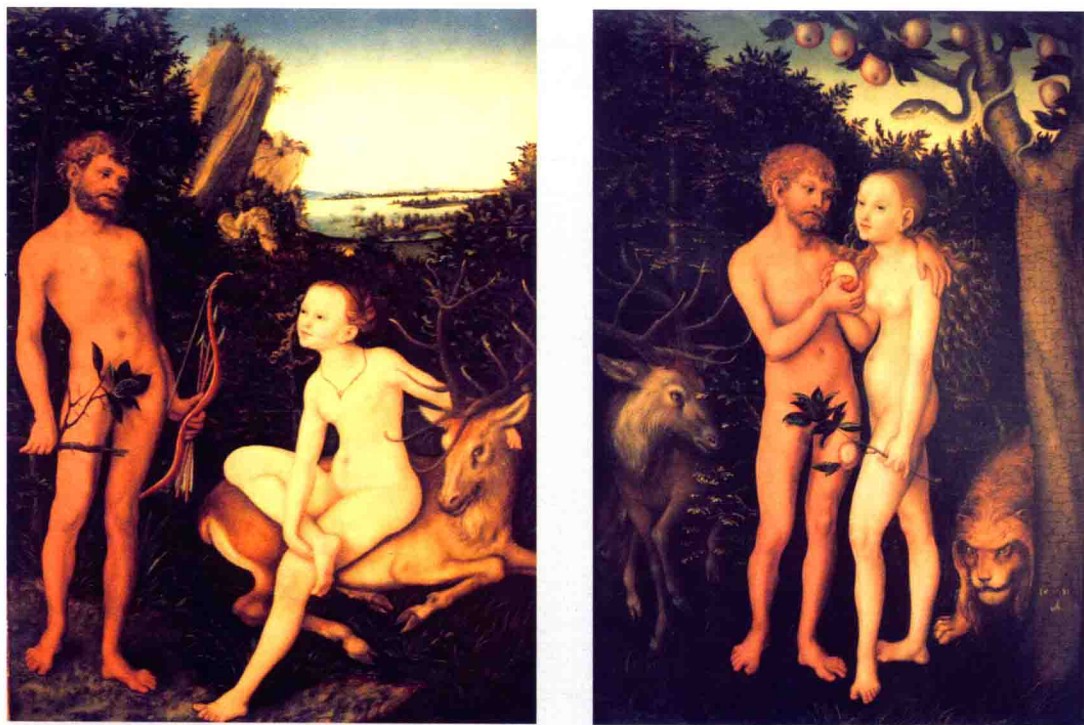
▲图1-18 《威尼斯妇人像》丢勒

德国文艺复兴时期第二代最杰出的油画家是小荷尔拜因（1497—1543），他的肖像画表现了一种内敛沉着的精神力量（图1-19）。

▲图1-19 小荷尔拜因作品

老克拉纳赫（1472—1553）是维滕贝格的宫廷画家，其创作几乎没受文艺复兴精神的影响。在他的作品中，美丽的裸体女人身上带有中世纪画家们赋予夏娃的某种邪恶和乖戾。他作品中的人物具有一种佯装的笨拙（图1-20）。

▲图1-20 老克拉纳赫作品

四、法国文艺复兴时期的油画

法国文艺复兴时期油画家的代表人物有富盖、克卢埃父子、嘉尔东等。

富盖（1420—1480）是法国15世纪最杰出的画家。富盖从意大利带回的不仅仅是绘画技法，还有文艺复兴的思潮，代表作《圣母子》、《查理七世》等作品精致而严肃，标志着法国绘画趣味向古典主义的发展。

克卢埃父子是荷兰人，他们的名作《弗朗索瓦一世》、《奥地利的伊丽莎白》和《沐浴的普瓦提埃狄安娜》体现了古典的高贵和现实趣味的完美结合，具有典型的法国色彩。

嘉尔东是普罗旺斯画派的著名画家，他的名作《圣母加冕》、《哀悼基督》构图简洁，肃穆而有力量，具有哥特晚期风格的线条和夸张意味（图1-21、图1-22）。嘉尔东的作品大多是依据自己的小彩画绘制的，其作品影响了整个欧洲南部。

▲图1-21 《哀悼基督》局部 嘉尔东

▲图1-22 《哀悼基督》 嘉尔东

五、西班牙文艺复兴时期的油画

西班牙文艺复兴时期的代表画家有莫拉列斯、格列柯等。

西班牙的文艺复兴不如意大利、尼德兰那样猛烈和带有人文主义色彩，顽固的宗教势力和国王的对外掠夺造成的强盛国势，使西班牙的艺术具有浓重的宗教色彩。莫拉列斯（约1510—1586）是西班牙样式主义画家，由于他的作品中充满神秘气氛，所以被人们称为“神人”。其代表作为《圣母子》。

格列柯（1541—1614）虽然出生在希腊，但他26岁就踏上了西班牙的土地，后因国王不赏识而离开皇宫来到了托列多城长期定居。他无疑是西班牙文艺复兴时期最著名的大师。其作品《奥尔加斯伯爵的葬礼》犹如一曲颂歌，把现实变成了梦境，充满了狂热的幻想，把人们带进了一个纯粹的精神世界；作品《拉奥孔》构思奇特，是在表现爱还是出于仇恨，实在令人费解（图1-23）；作品《托列多的风景》通过自然的狂风暴雨来表现画家心中的愤怒、怀疑、沉思与骚动不安。格列柯独特的艺术风格远远超越了他的时代，尤其是对后来的德国表现主义具有深远的影响。

▲图1-23 《拉奥孔》 格列柯

第二节 17世纪欧洲的油画艺术

一、巴洛克风格油画

“巴洛克”在葡萄牙语中有“不合常规，有斑点的珍珠”之意。18世纪古典主义理论家认为巴洛克是一种堕落的艺术。直到贝尔尼尼和鲁本斯的出现，巴洛克才真正被发扬光大。

卡拉瓦乔（1573—1610）是意大利人，他是一位表现下层平民生活的巴洛克画家，他才华横溢却命运多舛，仅37岁就英年早逝，但他却对油画的发展具有巨大的贡献（图1-24）。卡拉瓦乔以明暗为特征的艺术技巧和表现下层平民题材的艺术道路被后人称为“卡拉瓦乔主义”。受他影响的画家有伦勃朗、鲁本斯、里贝拉、拉图尔等，其中影响最大的是伦勃朗。卡拉瓦乔的作品往往通过强烈的光线对比使画作笼罩在深邃、宁静、神秘的气氛之中，代表作有《圣母升天》、《多疑的多玛》等。

▲图1-24 《圣母升天》 卡拉瓦乔