

油画教程

张洪亮 主编

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

油画教程

张洪亮 主 编

邹继科 副主编

张志祥 蒋弘烨 参 编

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内 容 提 要

油画是一个历史悠久的传统画种,不同时期、不同风格流派的大师名作不胜枚举。本书根据高等院校艺术设计类本科专业课程教学改革的需要编写而成,编写中注重实践性与写生性,传承传统,鼓励创新,并强调艺术创作的思想性与作品的审美品格。全书分为七章,包括油画简史、油画工具材料及静物写生、油画风景、人物写生、古典技法材料、油画创作、作品赏析。书中所选图片以写生作品为主,多为中外优秀画家的代表作,以拓宽学生的艺术视野,同时书中也讲解了学习油画的方法与要领,对初学者有很强的指导作用。本书适合作为全国高等院校美术及设计类专业的基础教材,同时也适于广大绘画爱好者自学使用。

图书在版编目(CIP)数据

油画教程/张洪亮主编. —北京:中国电力出版社, 2013.11
ISBN 978-7-5123-4825-7

I. ①油… II. ①张… 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(2013)第193493号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑:王 倩

责任印制:蔺义舟 责任校对:太兴华

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2013年11月第1版·第1次印刷

889mm×1194mm 1/16·10.5印张·298千字

定价:55.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

前言

本书是根据高等院校艺术类本科专业课程教学改革的需要,为高校美术学、艺术设计等相关专业色彩基础课程编写的专业教材。

油画在西方是一个历史悠久的传统画种,不同时期、不同风格流派的大师名作数不胜数,其传入中国大概也有几百年的历史,经过几代中国油画家的共同努力,油画在中国已发展成为和传统中国画并驾齐驱的大画种,拥有一批优秀油画家,也产生了一批优秀油画作品。当下,现代油画的发展不论在观念上,还是表现形式上都已趋向多元化,各种风格流派自成体系,不同流派的艺术观念相差极大,包括对油画的基础训练、创作训练等的看法都有很大的区别。因此,我们在编写本书时注重立足于当代中国油画的现状,结合初学者的实际情况,侧重于讲授传统油画的写实方法与技艺,并把写实油画观作为本教材论述的范围与观点的坐标。

我们在编写本教材时注意了以下几点:①注重实践性与写生性,理论与实践相结合。图文并茂,所选图片大多为中外优秀油画家的代表作,侧重选用写生作品。②以写实性作品为主,适当选用一些不同风格形式的作品。遵循对传统的传承,鼓励创新,注重艺术教学的灵活性与多样性,提倡多元的审美观,以拓展学生的艺术视野与观念。③强调艺术创作的思想性与作品的审美品格。培养学生的审美思想与品格和训练绘画技能同等重要,审美意识与作品格调的高低是影响其能否成为优秀画家的重要条件。

如何才能学好油画?对于初学者来说,要做到并领会以下几个方面:①首先要充分认识欧洲传统“油画”的内在含义。西方传统写实油画的“摹仿”与“再现”自然审美观和写实油画体系与中国传统绘画审美观有很大的差异,画者要在平面的画布(画板)上表现出物象的立体(三度)空间,“真实”地再现描绘对象。在表现手法上一方面运用明暗的造型体系,另一方面在色彩表现上则更多地坚持自然写实的写生色彩观。②初学者必须加强油画的基本功训练,包括素描基础、色彩基础、油画专业技巧、传统的写实审美观念等。在基础训练中,关键的一点是多画、多实践,特别是直接面对大自然进行写生,所谓“熟能生巧”,写生是培养学生造型基础以及观察方法与思维方法的最有效途径。③画画有时会非常艰苦,也会使人觉得孤独和寂寞,那么习画者必须学会在艰苦的艺术实践中充分体会其中的乐趣,兴趣与天赋是成就一个优秀画家的基本条件。文艺复兴大师达·芬奇曾告诫后来的习画者:画家应当独身静处,减少交友和一切社交活动,保持独立和自我,在离群独处中思索并通过手不停地绘画,你就会在不知不觉中进步。在面对艰辛困难与现实的冲突选择中,往往对艺术的痴迷与追求就是支撑学习者继续求索前行的精神动力。④欧洲油画大师是我们的偶像与学习的榜样,提倡向大师学习。前辈大师为我们留下了一批优秀的油画作品,这是我们摹仿学习的优秀范本,大师们的思想、言行与奋斗历程更会激励后来的画者去勇攀艺术的高峰。

外师造化,中得心源。读者在使用本教材时一定要注重艺术实践,只有在艺术实践中才能解决学习中遇到的各种问题。

本教材在编写过程中得到了很多同行和朋友的帮助与支持,他们提供了许多优秀作品图片;特别是中国电力出版社王倩编辑给予了热情的帮助与指导,在此一并表示衷心的感谢。

张洪亮

2013年5月于广州

目 录

前言

1 第一章 油画简史

1 第一节 油画的产生

1 第二节 油画的发展

11 第三节 油画在中国的发展

16 第二章 油画工具材料及静物写生

16 第一节 工具材料

20 第二节 静物写生

34 第三章 油画风景

34 第一节 风景写生概述

48 第二节 风景写生的方法与步骤

83 第四章 人物写生

83 第一节 头像写生

87 第二节 半身与全身人物写生

92 第三节 人体写生

100 第五章 古典技法材料

100 第一节 古典技法材料概述

104 第二节 古典间接技法与步骤

111 第六章 油画创作

111 第一节 油画创作概述

113 第二节 油画创作的表现形式

137 第七章 作品赏析

160 参考文献

第一章 油画简史

第一节 油画的产生

油画，指用透明的植物油调和颜料，在制作过底子的布、纸、木板等材料上塑造艺术形象的绘画形式。它起源并发展于欧洲，是世界性的重要画种。油画发展至今，约有五六百年的历史，一般说来，15世纪以前欧洲绘画中的蛋彩画是油画的前身。在油画形成以前，当时的画家都是以丹培拉（蛋彩）来作画，由于蛋彩这种材质的自身缺点给当时的画家带来许多困扰，人们便针对蛋彩画的缺点寻思改进之道。在运用蛋彩画法的同时，许多画家继续寻找更为理想的调和剂，15世纪初期，尼德兰的两位画家凡·爱克兄弟（杨·凡·爱克及其兄胡伯特·凡·爱克）找到了一种简便的用油溶化颜料作画的方法，创作了纯粹的油画。美术史家虽不能断定凡·爱克兄弟是油画的发明者，但至少他们是在前人试验的基础上找到了一种理想的以油脂为主的绘画媒介剂配方。一般认为，尼德兰的画家凡·爱克兄弟是油画技法的奠基人，凡·爱克兄弟发明的调油技术，据说是用一种“布鲁日光油”和亚麻仁油混合在一起作画，用它们调和颜料，可使行笔流畅、媒介速干，在作画过程中可以多次覆盖与修改，形成丰富的色彩层次和光泽度，且不易剥落和褪色，效果很好。

杨·凡·爱克的作品《阿尔诺芬尼的婚礼》和他最著名的作品《根特祭坛画》，被认为是欧洲油画发展史上的重要作品。它们运用新的油画材料创作，在当时的画坛影响很大，油画技术很快在西欧其他国家传开，尤其在意大利的威尼斯得到迅速发展，继而形成名副其实的油画。

第二节 油画的发展

几百年来，经过不断的继承和创新，油画得到进一步的发展与完善。油画的发展过程经历了古典、近代、现代几个时期，不同时期的油画受到时代的艺术思想支配和技法等制约，呈现出不同的面貌。

（一）古典时期油画的发展

油画发展初期的历史条件奠定了古典油画的写实倾向。15世纪的欧洲文艺复兴运动中，人文主义思想出于对宗教的批判，有着关注社会现实的积极要求，克服了中世纪艺术由于脱离现实生活而表现出的冷漠和空虚，艺术家表现出对生活的关心和热爱，肯定了人生的美好和幸福。许多画家逐渐摆脱单一的以基督教经典为题材的创作，开始对当时生活中的人物、风景、

图1-1 《阿尔诺芬尼的婚礼》 杨·凡·爱克

图1-2 《根特祭坛画》 杨·凡·爱克

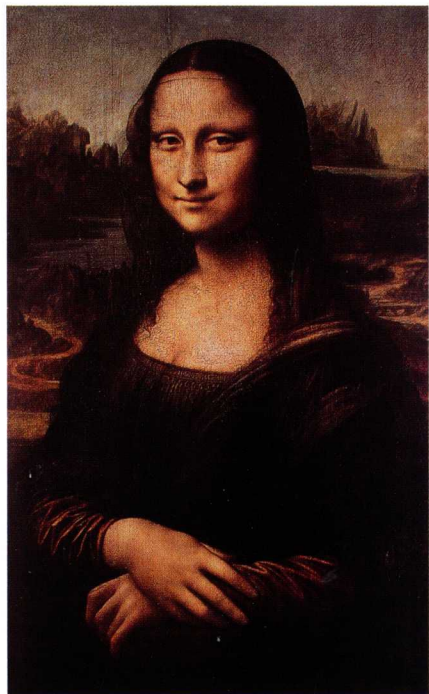

图1-3 《蒙娜丽莎》 达·芬奇

物品进行观察和直接描绘，艺术不但表现现实生活，而且把人当成生活的主人，在作品中表现了抽象的爱、美、善、理性等，宗教题材世俗化、现实化，是这一时期艺术的主要特色。在文艺复兴时期，涌现出以乔托为代表的佛罗伦萨画派画家，以乔尔·乔尼和提香为代表的威尼斯画派画家以及意大利文艺复兴三杰——达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗等一大批油画大师。文艺复兴时期的画家不仅注重作品要描述某一事件或事实，还要揭示出事件或事实的前因后果，于是形成了注重构思典型情节和塑造典型形象的艺术手法。与此同时，画家还分别把人体解剖学、透视学等科学原理运用到绘画中，使画面中的人物造型有了如同真实般准确的比例、形体、结构关系；焦点透视法、明暗法的建立与应用使画面呈现出来的艺术形象与现实定向的瞬间视觉感受相同；油画工具材料性能将人文主义的艺术主题与追求写实的造型观念充分体现出来。

17世纪是欧洲古典油画迅速发展的时期，但不同国家、不同时期的艺术家在此基础上对某一个或几个因素特别注重，形成了不同的风格。文艺复兴时期的意大利画家比较注重明暗法的运用，画中景物的暗部统一笼罩在阴影中，明暗交界线呈柔和的过渡，造就了画面集中而浑然的效果。达·芬奇的《岩间圣母》是这种风格的代表。威尼斯画派画家的绘画形式，吸收了文艺复兴鼎盛时期画家的精华，并在色彩上大胆创新，特别注重油画的色彩表现力，他们在暗

图1-4 《圣母子》 拉斐尔

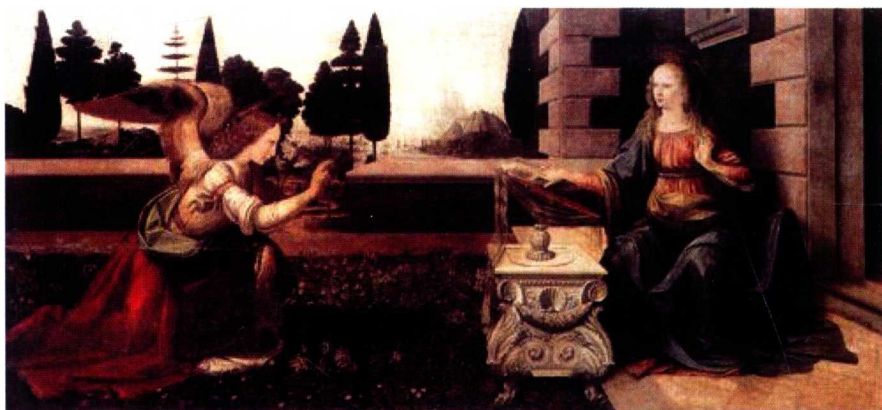

图1-5 《受胎告知》 达·芬奇

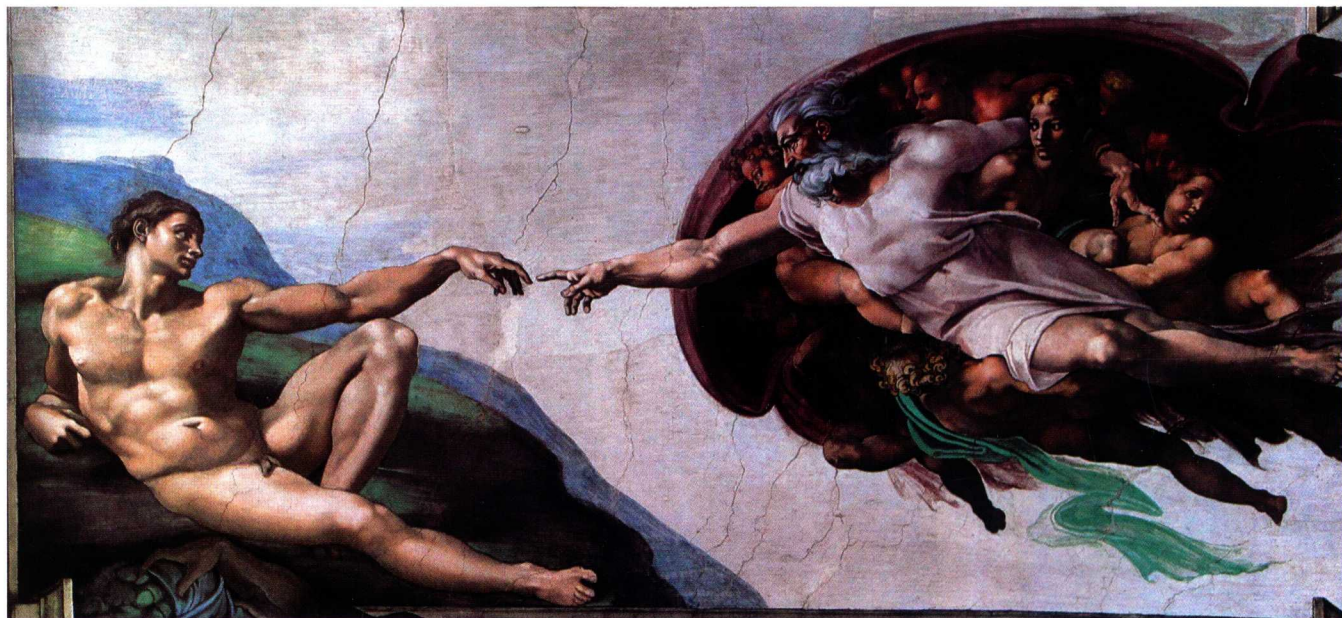

图1-6 《创造亚当》 米开朗基罗

底子上作画，并常用明度接近、色相略异的明亮色彩构成富丽堂皇的金黄色调，透明颜料的多次复叠，忽厚忽薄的笔法，又使色彩与形体有机融合，造就出质感效果，使作品更为生动明快，同时人物背景的风景比例更大。如乔尔·乔尼的著名作品《沉睡的维纳斯》、《暴风雨》等；提香的著名作品大型壁画《圣母升天》、《欧罗巴被劫》、《达娜厄》等。不同地区、国家的画家依据自己生活的社会背景、民族气质，在油画语言上进行了不同的深入探索，油画的种类按题材划分为历史画、宗教故事画、团体肖像、个人肖像、风景画、静物画、风俗画等。油画技法也日臻丰富，并形成了各国、各地区的学派。荷兰画派、佛兰德斯画派、学院派就是其中比较有代表性的画派，荷兰画派的作品以风格朴素、亲切著称，代表画家有弗朗斯·哈尔斯、维米尔、伦勃朗等，以伦勃朗的成就最大；佛兰德斯画派表现为豪华的内容、富丽堂皇、装饰的风格，题材大多是宗教和神话传说，代表画家有鲁本斯、凡戴克、达维特泰尼尔等，以鲁本斯的成就最大；学院派多取材于宗教传说、神话故事，或创作奉承当代权贵的作品，形成繁缛、浮华、艺术观守旧的画风，代表画家有法国的勒布朗、布拉柔，

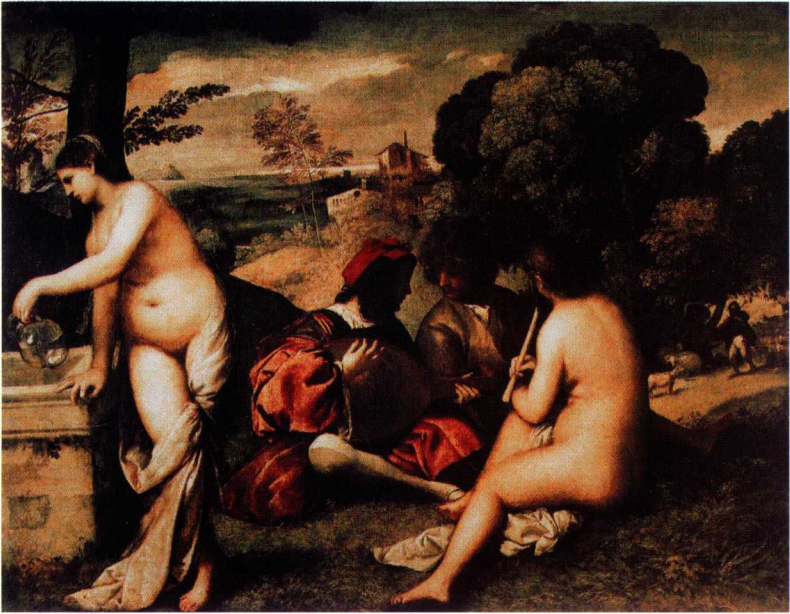

图1-7 《田园合奏》 提香

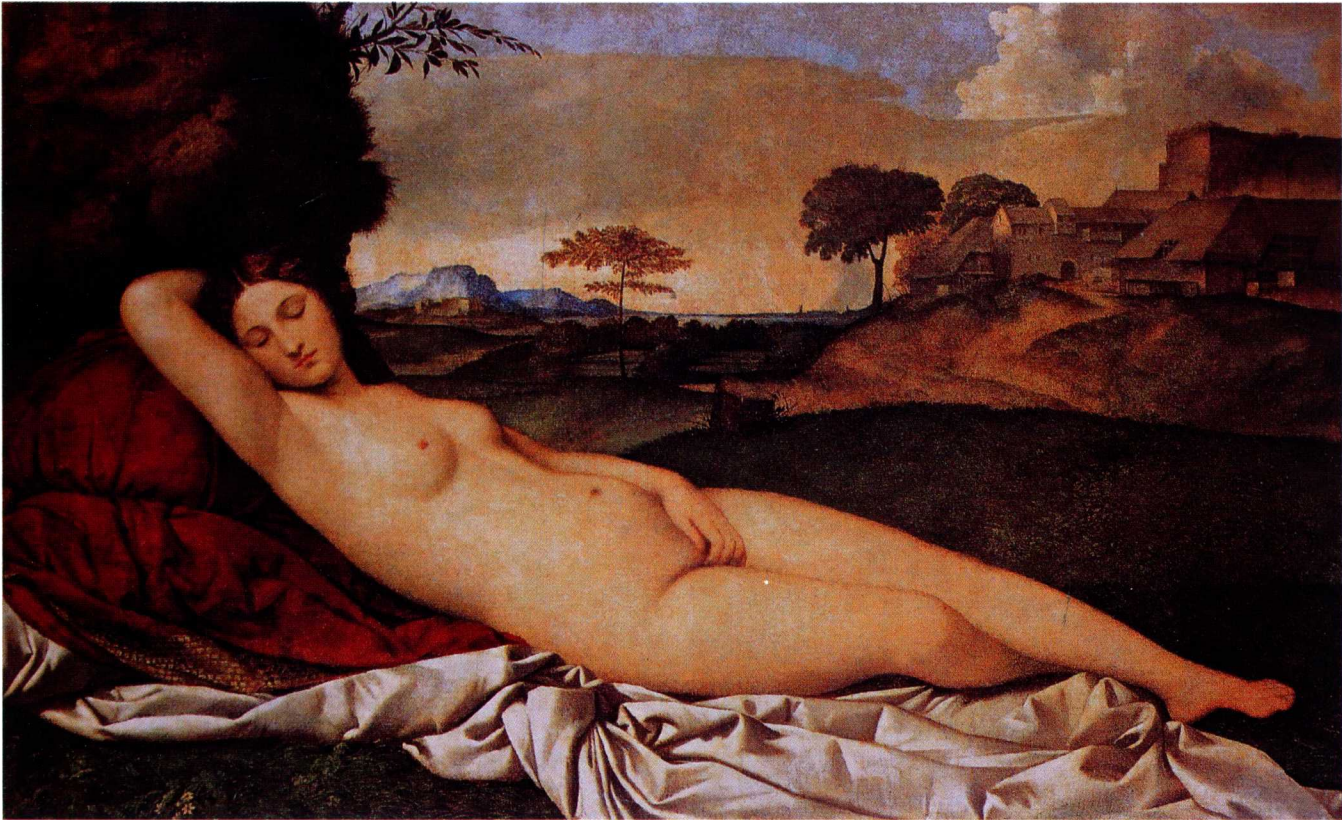

图1-8 《沉睡的维纳斯》 乔尔·乔尼

图1-9 《夫人》 鲁本斯

图1-10 《教皇》 委拉斯盖兹

俄国的勃鲁尼等。法国一直盛行古典主义的绘画风格，而后学院刻板的教育制度引起反动势力产生所谓的“色彩论争”，使学院分裂为普桑派和鲁本斯派。普桑派重视素描与构图，强调理性的思想；鲁本斯派重视色彩，强调色彩较具普遍性，对每个人都具有吸引力。公元1715年，路易十四去世之后，鲁本斯派便取得压倒性的胜利，随着政权的转移，社会风气也趋向纤细、优雅、抒情、享乐，于是新的绘画样式也不断涌现。

17世纪的一部分油画加强了光感表现，运用色彩冷暖对比、明暗强度对比、厚薄层次对比进行光感的创造，形成戏剧性的画面气氛。意大利画家卡拉瓦乔打破了之前油画中有序和谐的光感效果，他强化画面上明暗的对比，往往用画面背景平面的大片暗部衬托前景明亮的人物，令人感到画中光线耀眼。西班牙画家格列柯将景物处理成处在斑驳的光影之下，他不是从明暗两大体面，而是从间断错落的明暗分布进行造型，色彩的冷暖也形成间断的连续变化，用笔凝重，色彩层面在挤压中互相渗化，使画面产生扑朔迷离的效果，有的甚至充盈着神秘与不安的气氛。荷兰画家伦勃朗也把画中的光感作为表现人的精神状态的一种手段，他所作的大量人物肖像中，人物都处在大块暗部的笼罩中，唯表现神情的脸、手等重要部分显出鲜明的亮度。他运用沉着的颜色在暗部多层薄涂，使暗部显得深邃；画亮部则用厚涂和画刀堆色法，造成厚重的体量感。

同时期，笔触的运用也被许多画家侧重探索。笔触是带有颜料的油画笔在画布上运动的痕迹，早期油画全幅各部分颜料层厚薄比较一致，运笔力度均匀，几乎不显露出笔触。17世纪的画家注意到笔触的运动受创作时心境和情感律动的驱使，画家在作画时能产生控制笔触动势的情感，笔触的轻、重、缓、急和运动方向不仅使被塑造的形象显出生动感，笔触自身也具有艺术表现力。佛兰德斯画家鲁本斯在众多的巨幅作品中运用饱满稀薄明亮颜色的大笔涂绘，依照人物的形体运笔，留下自由奔放、多呈曲线的笔触，形成了体态的强烈动势和故事情节的戏剧性冲突。荷兰画家哈尔斯则运用轻快、灵活的笔触描绘肖像，使肖像具有人物神采未消的生动

图1-11 《自画像》 伦勃朗

图1-12 《读信的女子》 维米尔

感，与他偏于表现豪迈、乐观的人物相辅相成。另一个荷兰画家维米尔善于用珍珠般细碎的、圆润的笔触描绘处在室内的人物，使画面显得宁静、温暖。

（二）近、现代时期油画的发展

到了18世纪中叶，由于意大利两个古罗马时代的城市——海古拉和庞贝相继被挖掘出来，引起欧洲画友们对古代艺术的热切关心，再加上18世纪前期的洛可可绘画已随着路易王朝的式微而渐趋没落，新的绘画便逐渐产生。这个时期的画家提倡恢复古典形式，将古代罗马雕刻视为绘画的蓝本。这便是古典主义画派，它在艺术形式上强调塑造性和完整性，严格按照古代艺术规范进行创作，重视理性而忽视感情，重视素描而忽视色彩，并以古代传说或神话故事为题材画出许多英雄式人物或历史性的场面，代表人物有达维特、安格尔等。18世纪后期，这种复古风格和17世纪普桑所提倡的古典主义很类似，并继承其一贯的传统，因此便称为新古典主义。路易·大卫（1748—1825）是新古典主义的先驱。当时正值法国大革命，大卫的作品鼓舞了市民，也成为爱国民众的典范，于是大卫的油画风格霎时风靡美术界，奠定了新古典主义的基础。拿破仑登基后，大卫深受赏识，被聘为宫廷画家，此时大卫便正式成为美术界的独裁者，为新古典主义立下屹立不倒的地

图1-13 《波拿巴将军越过省伯纳德山》 路易·大卫

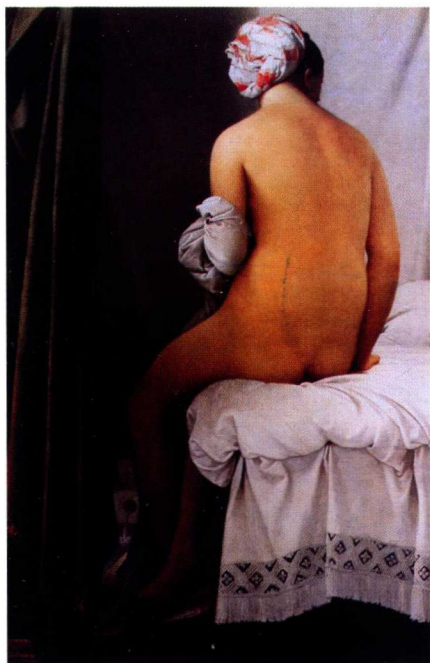

图1-14 《浴女》 安格尔

位。和大卫同一时期的西班牙画家哥雅（1746—1828）是这个时期唯一的天才画家，他和16世纪的葛雷柯及17世纪的委拉斯盖兹并称为西班牙画坛的三位大师。哥雅的作品极为多样化，技法之完美，种类之多，到了令人叹服的地步，哥雅也成为近代绘画的创始者。

油画的发展在19世纪有了新的趋向，主要是油画色彩的变革。最具代表性的是在法国兴起的浪漫主义画派，这个画派在艺术上、哲学上主张尊重个性，追求自由，注重想象，曾一度成为欧洲占主导地位的艺术思潮。代表画家有籍里柯、德拉克洛瓦等，他们的作品笔触奔放，色彩强烈，画面富有运动感。英国画家康斯特布尔最早直接用油画在室外写生，获得丰富的色彩感受，他在局部用细小笔触并置颜色，使之混合成较鲜明的色块，画面较古典的褐色调子明亮得多。色彩的补色——色轮两极的颜色在并置时能互相提高明度和强度的原理，是在后来被科学认识的，但康斯特布尔凭借对自然的观察感性获得了补色原理，并在实践中部分地运用。《干草车》是康斯特布尔描写田园风光的代表作之一。整个画面充满了阳光，充满了温暖和生活的氣息，赢得了当年巴黎沙龙的金质奖章。他的另一幅代表作《麦田》（又名《乡村小径》，1826，伦敦国家画廊）也是一幅充满生活气息、表现普通人平凡劳动的图画。1835年他又创作了《山谷田庄》（维多利亚博物馆），这是一幅描绘得更为细致、纯净和明朗，给人以新鲜、活泼的感觉的杰作。之后，他用8年时间完成了巨画《滑铁卢大桥的揭幕礼》（1832，私人收藏），这是他一一生中最有力的作品之一。他的作品启发了法国画家德拉克洛瓦。德拉克洛瓦以浪漫主义思想指导创作，根据当时的

图1-15 《自由引导人民》 德拉克洛瓦

历史事件创作大幅主题画，其代表作《自由引导人民》是一首歌颂人民争取自由和权利的颂歌，画面上描绘了工人、小资产阶级和知识分子的形象，绘制手法上把比喻和现实结合起来，高举三色旗的自由女神突出地体现了浪漫主义的特征，主题明确，光色融合强烈，感情奔放，是最具特色的代表作。德拉克洛瓦将补色关系更多地运用于创作的色彩表现，利用活跃的笔触，在画面的许多部位形成色彩的对比，增强了色彩的明亮度和华丽感，形成了震动当时画坛的风格。法国浪漫主义另一代表画家籍里柯创作的《梅杜萨之筏》也是美术史上的经典之作。法国巴比松画派的许多画家在不同的自然气候条件下进行风景写生，认识到景物光源色、固有色和环境色之间的关系，认识到色调对于体现时间、环境、气氛，烘托艺术主题，构成画面意境与情调的重大意义。他们大量的风景创作画出了大自然风、雨、晨、暮等特定的色彩气氛，代表画家有米勒、柯罗等。

在此基础上，法国兴起了印象派，其反对当时学院派的保守思想和表现手法，采取在户外阳光下直接描绘景物的方式，追求光色变化，表现对象的整体感和气氛的创作。代表画家有莫奈、马奈、德加、毕沙罗、雷诺阿等。法国印象主义画家在色彩运用方面作出了具有创新意义的贡献，他们吸收了光学和染色化学的成果，以色光混合原理解决油画的色彩问题。莫奈、西斯莱等画家捕捉外光景物表面光线变化给人的瞬间色彩印象，用细碎笔触的厚涂法将对比色并置，他们认识到暗部或阴影并非黑色的浓淡变化，改变了用调和过的单一色彩画暗部的传统作法，在暗部和阴影部位也用色点并置。由于视觉生理的作用，并置的色点在一定距离外看去是透明的、有冷暖倾向的色块，并形成微妙的过渡。印象主义淡化了景物的体积感，强化了色彩因素，不再依靠明暗和线条形成空间距离感，而依据色光反射原理，用色彩的冷暖形成空间。印象主义的作品出现了前所未有的鲜明与生动，也表明色彩既有综合的，也有纯粹的表现力。

图1-16 《梅杜萨之筏》 籍里柯

图1-17 《晚钟》 米勒

图1-18 《干草车》 康斯特布尔

图1-19 《印象日出》 莫奈

图1-20 《大碗岛的星期天》 修拉

图1-21 《自画像》 梵高

图1-22 《肖像》 高更

后期印象画派代表人物修拉是诞生在科学革命中的最早的新型艺术家——艺术家兼科学家，他把文艺复兴传统的古典结构和印象主义的色彩试验结合起来，把最新的绘画空间概念、传统的幻象透视空间以及在色彩和光线的知觉方面的最新科学发现结合起来，对20世纪几何抽象艺术有很大的影响。修拉生活在印象主义画派的初期，并推动了印象主义的发展。他对色彩进行专门研究，作品层次分明，而他自己也成为新印象画派“点彩派”的代表。印象派之后的三位画家（梵高、高更、塞尚）率先离弃了传统油画模式，创立了后印象主义，他们充分认识到作者主体在创作过程中的作用，自由地抒发内心的感情、意识，把握形式相对的独立价值，在油画创作中撷取东方绘画的因素。梵高以疾急奔放的笔触，使浓厚、明亮的色彩充满强烈的力感，表现内心情绪的不安。高更以象征的色彩和造型构成画面，作品的空间与传统的形式相违，具有非描述性的神秘气氛。塞尚探研用几何形构成艺术形象，创造出的画面是一个富有自身秩序的世界。他们的作品成为油画面貌剧变的标志。法国的野兽主义、德国的表现主义，以至于20世纪初出现的抒情抽象派都受其影响。

19世纪的欧洲油画出现了有明确艺术主张的流派，虽主要体现在艺术主题和内容上，但油画技法也相应地各具面貌。如新古典主义注重油画中物象造型的严谨与坚实感，符合古典传统的造型法则；浪漫主义围绕悲剧的主题，力求以色彩、笔触因素和构图中的运动式线条创造画中情节的紧张感；拉斐尔前派注重对画中人物心理情绪的表达，较多画面以青、紫、绿调子构成感伤的、静寂的意境……

19世纪60年代，民主运动的高涨对俄国绘画艺术的发展产生了决定性的影响。1863年，一批有才华的美术学院学生同只准画神话和圣经题材的学院传统相决裂，退出美术学院，单独组织起来，研究现实主义绘画艺术，成立了彼得堡的“自由画家协会”，后来在1870年改组为“巡回展览派画家协会”。19世纪60至80年代俄国最著名的画家大多属于这一派。“巡回画派”画家提倡面对现实，主张艺术要有思想性，绘画艺术参加改造现实生活的斗争。他们的绘画不但讽刺俄国统治阶级，表现城乡贫民的苦难生活，而且塑造了一批为争取新生活而斗争的革命者形象。主要代表人物有克拉姆斯柯依、米亚索耶夫、彼罗夫、列宾等。

克拉姆斯柯依的《无名女郎》展示的是一位典型的俄罗斯上层具有思想的知识女性形象。她坐在马车上，似笑非笑的面容里隐藏着拒人于千里之外的高傲。她穿着名贵而典雅的时髦外套，头戴做工精致装饰着羽毛的帽子，这是她身份的象征，也是她心理和性格的反映。远方隐约可见彼得堡亚历山大歌剧院巨大的建筑轮廓，似乎在告诉人们，她，就是这个著名歌剧院的明星。然而，她高贵和自尊的神态却也会使人联想到托尔斯泰巨著《安娜·卡

图1-23 《无名女郎》 克拉姆斯柯依

图1-24 《伏尔加河的纤夫》 列宾

图1-25 《亚维农少女》 毕加索

图1-26 《红色和谐》 马蒂斯

列尼娜》中悲剧的主人公。“巡回画派”的代表作还有列宾的《伏尔加河的纤夫》等。

虽然近代油画的面貌已经比较丰富，但都具有写实的整体特征，它们共同表现为：一幅油画是艺术形式的统一体，色彩的主调统一着画面各局部的颜色，局部色彩在过渡的渐变中互相形成和谐的关系，不存在孤立的色块；笔触基本上是为塑造形象而运用，显露的程度有限，并统一在或曲长或短促的某种有序倾向中；被描绘的物象统一在中心焦点的构图中，形成与真实视域同构的效果。

从19世纪末叶开始，西方油画发生了根本性变化。传统油画比较狭窄的艺术功能和一体化的写实手法已经达到自身体系的高度饱和，因而在哲学观念、艺术观念的变革中趋于解体。油画不再以模仿自然、再现自然为艺术创造原则，艺术家自由构造的油画艺术形象被视为新的真实。艺术家不再通过油画形式如实描绘自然，而将油画形式作为表现自己精神与情感世界的媒介，以想象、幻想等方法构造作品。在20世纪的油画中，不同的艺术观念形成了不同的流派，艺术形式呈现出多种倾向，传统油画技法中的某方面因素往往作为艺术观念的形式体现被强化，甚至被推向极端，油画形式语言受到高度重视。例如：忽视色彩而主要作形体自由构造的立体主义代表画家有毕加索；注重色彩强烈，状态中均衡效果的野兽主义代表画家有马蒂斯、德兰等；通过色彩和笔触的无序使用表现扭曲心理的表现主义代表画家有格罗斯、迪克斯等；纯粹以色彩的点、线、面构成画面的抽象主义代表画家有康定斯基；以及将颜料随意甩、泼、垂滴于画布上的抽象表现主义等。近百年来西方现代油画流派纷繁，相继更替，随着艺术观念的不断扩展，只要以油画工具材料为造型媒介，艺术家可以根据自己的艺术观念创造任意的油画表现形式。

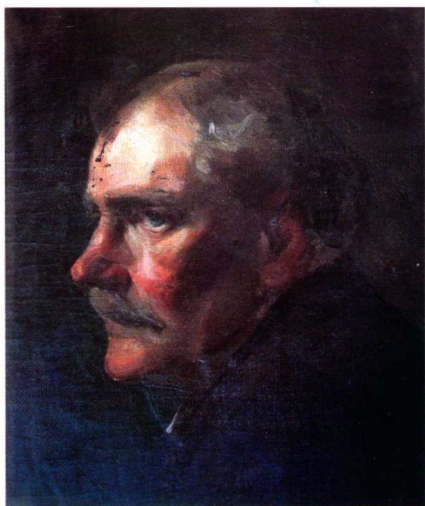

图1-27 《音乐家》 李铁夫

第三节 油画在中国的发展

中国的油画最早出现在棺槨器具之中，据周礼、汉书等文献所记，2000多年前的中国已有用“油”绘画的历史。通常的说法是1581年利玛窦携天主、圣母像到中国后，才开始了中国的油画创作，其中一幅《木美人》作品，虽历时500年，仍依稀可见画风的古朴厚重。

康熙年间，传教士郎世宁、潘庭章、艾启蒙等以绘画供奉内廷，从而把西方的油画技法带入了中国；到1840年鸦片战争爆发后，中西文化大冲撞，民间的画坊、画馆兴起，画技亦得到了改善。

清末维新变法后，许多青年学子先后赴英国、法国、日本等国学习西洋油画，他们中有李铁夫、冯钢百、李毅士、李叔同、林风眠、徐悲鸿、刘海粟、颜文樑、潘玉良、庞薰琹、常书鸿、唐一禾、陈抱一、关良、王悦之、卫天霖、许幸之、倪貽德、丁衍庸等。这些人归国后带来了西方及日本先进的教学方法及理念，如1911年西洋归国的周湘创办了中国第一所美术学校；1912年刘海粟创办上海图画学院，并第一次起用人体模特写生；1919年任教育总长的蔡元培先生倡导开办了第一所国立美术学校——北京美术学校（林风眠任校长）；1927年，中央大学开

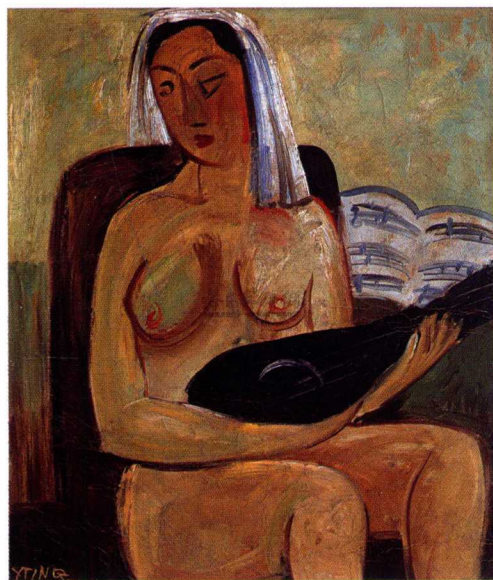

图1-28 《抱琴的女人》 丁衍庸

图1-29 《渔获》 林风眠

图1-30 《田横五百士》 徐悲鸿

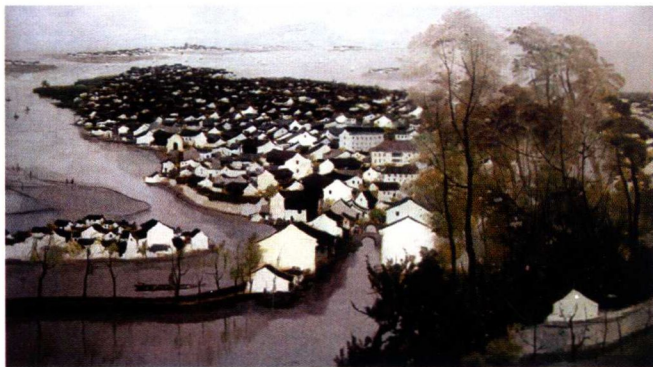

图1-31 《故乡》 吴冠中

设艺术科（徐悲鸿任主任）；1928年杭州创办了第一所大学制的国立艺术院校（林风眠任院长）等。

这一时期，中国正处于战火纷飞之中，没有稳定的社会环境，油画家颠沛流离。国难当头，很多油家用绘画作武器，反映战事，揭露暴政，如王式廓的《台儿庄大血战》，唐一禾的《胜利与和平》，司徒乔的《放下你的鞭子》等。一些画家因战事远赴西北、西南等少数民族地区，创作出了如《负水女》（吴作人）、《哈萨克牧羊女》（董希文）等佳作。此时的延安，画家的画风受到了《在延安文艺座谈会上的讲话》的影响，倾向文艺为工农兵服务。徐悲鸿的写实主义正好与当时的时代相和，逐渐形成了中国规范化的

油画。在“新美术必须与人民结合”的观点的影响下，写实主义一统天下，风景、静物等题材被冷落。这个时期诞生了一批革命历史画，如胡一川的《开镣》、王式廓的《参军》、罗工柳的《地道战》、董希文的《开国大典》、李宗津的《飞夺泸定桥》、艾中信的《过雪山》等。

随着群众运动的展开，中国油画进入了“全盘苏化”的局面，以契斯恰柯夫教学体系为核心的油画教学迅速成为我国油画的单一教学体系，并培养了一批油画骨干力量。此后，一批油画家在“民族化”精神的扩展中对单一的油画体系进行了突破，产生了罗工柳的《在井冈山上》、李化吉的《文成公主》、袁运生的《水乡》、徐坚白的《旧居前的留念》等作品。

与此同时，油画成了造神的工具，《毛主席去安源》成为其时典型之作，印刷量在当时达一亿张以上。此时，部分青年油画家开始崭露头角，如陈丹青、沈家蔚、陈宜明等，代表作品有《永不休战》、《黄河颂》、《泪洒丰收田》、《我为伟大祖国站岗》等。

文化大革命之后是文艺的开放期，各种形式的画会风起云涌，绘画形式也变得丰富多样。其中罗中立的《父亲》、陈丹青的《西藏组画》、闻立鹏的《大地的女儿》、詹建俊的《回望》等都是这一时期的佳作。在最初的艺术喷涌期过后，油画又走到了一个新的十字路口，中国画坛迫切需要更现代、更新鲜的空气。其中胡悌麟、贾涤非的《杨靖宇将军》、苏笑柏的《大娘家》、俞晓夫的《我轻轻地敲门》等作品，在当代意识的关照下对主题性绘画作了新的开拓。

然而，虽然文化的禁锢已经解除，但由于各种原因（如商品经济），大部分画家的眼界与思维尚未完全打开，难以领略当时世界各种纷繁复杂的变化，因而缺乏真正的具代表性的经典作品。但毕竟，中国的油画此时已进入一个新的时代，正在学习、蜕变，并不断地向艺术的多元化发展。

图1-32 《彭丽媛肖像》 靳尚谊

图1-33 《西藏组画——康巴汉子》 陈丹青

图1-34 《父亲》 罗中立