

毛岱宗 等 编著

辽宁美术出版社

中国美术教育实践

The Chinese Art Education Practice
Oil Painting Teaching and Learning

油画教学

毛岱宗等 编著

辽宁美术出版社

中国美术教育实践

The Chinese Art Education Practice
Oil Painting Teaching and Learning

油画教学

图书在版编目 (C I P) 数据

油画教学 / 毛岱宗等编著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015. 5

(中国美术教育实践)

ISBN 978-7-5314-6699-4

I. ①油… II. ①毛… III. ①油画技法—高等学校—教学参考资料 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第024238号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁北方彩色期刊印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 21

字 数: 450千字

出版时间: 2015年6月第1版

印刷时间: 2015年6月第1次印刷

责任编辑: 彭伟哲 李 彤

装帧设计: 彭伟哲

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6699-4

定 价: 260.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

CONTENTS

THE CHINESE ART EDUCATION PRACTICE

总目录

01

油画教学

毛岱宗等 编著

1……80

02

中世纪及文艺复兴早期绘画

张 沈等 编著

1……128

03

造型体系的逻辑结构

那新宇 著

1……128

美术教育究竟诞生于何时,实难确认,但基于我们对文化发展与教育关系的认识,可以认为美术教育与人类艺术的起源基本同步,若无教育,则无今日之文明,若无美术教育,则无人类今日之美术文化。原始美术虽还处于蒙昧之中,但它引领了艺术由粗至精、由低级向高级的伟大进程。几千年来,作为人类文化和造型的载体,美术在生产、生活实践中不断发展,蕴含其中的美术教育,则直接推进了世界美术的发展。

在 21 世纪的今天,中国的美术教育必须呈现新的亮点,必须担当起承前启后、继往开来的历史重任。当代美术教育改革也不可避免地依然会面对从传统中吸取营养而不断充实、发展的现实,深入挖掘人类传统美术的精华,公允地评价传统的意义,全方位地重塑美术教育的价值体系,这已经是当今美术教育工作者,尤其是高等院校美术教育工作者的神圣使命。

在众说纷纭、多元共生的现代教育理论的冲击下,很多美术教育工作者对当下美术教育的诸多问题进行了深深的思考。一方面,积极地吸取、借鉴国际优秀教育理论以充实、强大自己;另一方面,还要积极地梳理、整合本国的美术教育资源,应该仔细地探其渊源,明其脉络,重新认识其现代价值。新的辉煌总是站在前人的肩膀上才能得以实现。中国成熟的美术教育及理论研究极具现实意义,是当前国内外业界人士瞩目的重大课题。

我们所说的美术教育其实有两个方面的含义。其一,技能的承袭和创造。这可以说是我国现有教育体制和教学内容的主要部分。其二,则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量。在学习艺术规律性技能的同时获得思维的解放,在思维解放的同时求得空前的创造力。创造力才是艺术的真谛,也是美术教育的精髓,美术教育应该更多地引入实践性活动和体验式课程。

为了顺应和引领美术教育向纵深发展,近日辽宁美术出版社又倾力筛选、整合、填充了一批昭示现代美术教育理论和导入实施方法的系列丛书,本丛书最大的特点是注重系统性和直观性,力图给从事美术教育的师生带来新的体验、新的感受,对美术教育的理解和感悟亦可以上升到一个新高度。

It's hard to confirm when on earth fine arts education originated. But it can be considered that the fine arts education synchronized with the origin of fine arts based on our knowledge of relationships between cultural development and education. There wouldn't be the contemporary civilization without education, and there wouldn't be current human fine arts culture without fine arts education. Though the ancient fine arts existed in an age of barbarism, it brought a great progress for art, because of which art developed from the coarse and inferior to the fine and superior. For thousands of years, the fine arts as the carrier of human culture and modeling develop constantly in living practices. In the meantime, the fine arts education therein directly pushes forward the development of the fine arts in the world.

In the 21st century, the fine arts education in China should present new highlights and undertake the historic mission to link the past to the future and open a way for future. The reform of contemporary fine arts education is inevitably in the face of the problem how to learn the essence from the tradition to achieve continuous replenishment and development. It's a sacred mission for contemporary fine arts educators, especially those in colleges and universities, to thoroughly explore the essence of the traditional fine arts and fairly evaluate meanings of the tradition as well as rebuild the value system of the fine arts education in an all-round manner.

Under the impact of modern education theories with various opinions and multiple patterns, many fine arts educators ponder over issues concerning the contemporary fine arts education. On one hand, outstanding international educational theories shall be absorbed and learned to replenish Chinese fine arts education. On the other hand, fine arts educational resources in China shall be processed and integrated with their origins and courses and shall be carefully investigated to achieve the recognition of their modern values. Brilliant achievements are always accomplished based on endeavors of predecessors. The well-developed fine arts education and theoretical study in China are of great practical significance and become the high-profile subjects for insiders at home and abroad.

The fine arts education under discussion contains two meanings. First, inheritance and innovation of techniques; they are main parts of the education system and content of courses existing in China. Second, understanding and evaluation on the so-called artistic life based on aesthetic significance; achieve liberation of thought while learning regular artistic techniques and acquire unprecedented creativity through the liberation of thought. Creativity is the true essence of art as well the quintessence of fine arts education. Fine arts education shall import more practical activities and experiential courses.

Recently, Liaoning Fine Arts Publishing House dedicatedly has selected, integrated and supplemented a series of books explaining modern fine arts education and implementation methods of introduction. The series of books is particularly characterized by focusing on systematicness and intuition with the purpose of presentations of new experiences and feelings to teachers and students who are engaged in fine arts education and the enhancement of their understanding and reflections on fine arts education.

THE CHINESE ART EDUCATION PRACTICE

01

油画教学

毛岱宗 等 编著

目录

contents

序
概述

第一章 油画发展概述

9

- 第一节 油画的语言媒介形成 / 9
- 第二节 油画风格的演变 / 11
- 第三节 油画学科的构成 / 49

第二章 油画材料与油画的基础知识

52

- 第一节 油画材料 / 52
- 第二节 色彩写生的基本规律 / 53
- 第三节 色彩写生的观察方法 / 56
- 第四节 油画技法的类型 / 58

第三章 人物画

61

- 第一节 肖像写生 / 61
- 第二节 肖像画艺术 / 63
- 第三节 人体写生 / 65
- 第四节 学习油画人物写生的相关问题 / 66
- 第五节 人体艺术 / 67
- 第六节 群像 / 68
- 第七节 风俗画与历史画 / 69

第四章 静物写生

72

- 第一节 静物画的构图 / 72
- 第二节 油画静物写生学习中的相关问题 / 73
- 第三节 静物画艺术 / 74

第五章 风景画

76

- 第一节 风景写生 / 76
- 第二节 风景画艺术 / 78

概述

OUTLINE

我国学者正式接受西方的油画已经有百年的历史，油画作为一个学科被普遍建立，也已有半个世纪。然而，这百年间，国运多难，实际上油画学者真正学习探索的时间并不很多。当我们有幸再次与西方文化进行交流学习的时候，西方的油画艺术已经有了很大的转变，出现了现代艺术，甚至还出现了后现代艺术……油画是怎样产生的？它未来发展的轨迹如何？今天爱好油画的青年学子们，天性的热情和好奇，使他们很难安于我们已经建立的学科现状，许多具有创作才华的青年学子紧追西方的实验艺术大步前行。

由于艺术观念的不同，使油画的教与学无所适从已不是高等艺术院校的个别现象，而是近三十年来中国油画教学的现状。因此，建立学科的规范化是一个艰巨的工程，建设适应性的规范化的教材，也不是一件轻松的事。从积极的方面看，我国的这种文化多元化局面的出现应该是一个进步，正是人文思想在艺术上的正常体现，这就是我们编写这本教材的出发点。

鉴于此，我们编写这本教材本着以下几点：一、不以某家某派的观点来编写，尽量让学习者得到一

个对油画艺术的完整认识和理解。二、本教材作为高等院校的本科教材不同于普遍的技术培训或考前班的教材，旨在油画学习中眼、手、脑的全方位开发。三、尽量引导学习者认识多种油画语言的各自的系统性、自律性，如抽象绘画语言和具象绘画语言等。四、技术、技巧的阐释和分析，原则上以西方的经典作品为例，不做具体的、统一的示范，给教材的使用者留有余地。五、考虑到传统的欧洲油画积累深厚，仍然使世人叹为观止，尤其是技术上至精至妙的程度更令世人回味无穷，因此所选的传统部分仍是一个长期的、主要的学习部分，所以本教材安排的学习内容是以传统为主。

由于我们的水平有限，编写中难免有不足和缺憾，望同行批评指正，以期进一步改进完善。

第 7 章

油画发展概述

本章要点

- 油画的语言媒介形成
- 油画风格的演变
- 油画学科的构成

油画是在欧洲形成的,是随着基督教文化的发展而发展和完善起来的一个画种。在文艺复兴光焰的照耀下,它从壁画、镶嵌画中脱胎出来,形成了一门媒介材料完备、表现性强、技法丰富的绘画艺术,一直延续至今。在它的历史上出现精彩纷呈的流派和群星璀璨的画家,留下价值无比丰富的作品,成为人类文明史上的一朵奇葩。

作为一个画种,它有特殊的媒介特点和表现技法。

作为一种艺术,它有独特的审美特征和审美变化旅程。

作为一门学科,它有自身构成的性质及理论、知识和技能体系的传统学理。

我们从以上三个方面概述一下油画发展脉络,作为本书学习油画艺术的导读。

第一节 油画的语言媒介形成

第一个在绘画上使用油漆的不一定是欧洲人,可是油画语言的形成,包含着对审美感受的细腻表达的一套完整的技术体系,以及对油性媒介材料的日趋完善的探索史,却是在欧洲。

欧洲绘画实践史上出现了使用三种不同性质的媒介剂来调配渲染颜色,它们分别是水性的、半水半油性的和油性的。以水性溶剂为媒介形成了水彩、水粉画(早期为胶粉画);以半水半油性的溶剂为媒介形成了坦培拉绘画(现在的丙烯画也是这种性质);以油性溶剂为媒介形成了油画。我们现在所说的油画应该包含那些半水半油为媒介的坦培拉绘画。因为它们形成过程中存在着千丝万缕的联系,我们认真留心这一过程会帮助理解油画语言的性能特点。

图1 狂欢者 塔尔圭尼亚

在13世纪以前,欧洲的绘画只限于壁画、镶嵌画和手抄本插图(如图1~3)。自13世纪前50年间,在意大利比萨和路加出现了非壁画的绘画,大幅的“耶稣受难图”被画在木板上或皮革上(《圣母与众天使》奇马布埃),作为一种拼版画,当时有了专门拼画的作坊,这就是架上绘画的雏形。而这时期的画大多是蛋彩画和胶粉画。蛋彩画即用蛋黄作为媒介溶剂来调磨细的颜料进行着色。用这种蛋彩作画既能产生一种覆盖力,又能产生透明性,主要取决色粉的性质。而蛋黄这种媒介剂半水半油性质,既能溶入水中也能溶入油中,操作时便于运笔,也利于色彩的匀染。但它的不利一面是干得快,稍不留神,一些笔触就衔接不上,而且,一旦干了就不可溶解。这是一种标准的坦培拉性质的材料。而胶粉画就更不方便了,既不利于衔接,也不利于保存。中世纪时期的湿壁画用此作材料,其技术是借石灰底未干时作画,保持相对长一段时间的湿度,便于运笔与衔接色彩。因此到了木板为底的架上绘画时,画家们基本上不采用这种方法了。

图2 圣马太 手抄本插图

从14世纪起,在威尼斯,由于航海船运的需要,帆布业发达,画家们便开始尝试以帆布为依托作画,取得成功。这使已往媒介材料的缺陷也日益尖锐地摆在画家面前。需要一种不易干的,便于改动的绘画材料才能满足画家对细微的层次和复杂的形体表现需要。这种困惑一直到15世纪尼德兰画家凡·爱克兄弟的笔下才解除。他一改以胶水和蛋黄为媒介剂,采用了一种油剂。这种油剂是透明不变色的,而且干得比较慢,一旦干后便凝固结实,这就是亚麻仁油,画家还发现核桃油也有相同性质。这种油和树脂及松节油结合,可以制出一种膏状的理想媒介剂。

这一油性媒介剂的采用在绘画史上带来两大奇迹:其一,它宣告油画正式创立,使油画家得以采用这种媒介剂后能够自由运笔,不受时间所限,放心对画面细节和细微之处精雕细刻,使光色层次得到细致入微的表现,满足了15世纪画家对表现细致的观察感觉的需要。由于这种技巧能够很好地传达视觉感觉,后来导致了直接画法的产生。其二,它导致了半水半油性的坦培拉绘画技术材料的改革。此前的蛋彩画是以蛋黄加水而制成媒介溶剂,称为蛋黄乳液。这种乳液含有水、胶、油的成分,这些成分起到黏合、润化、稀释的作用。正是根据这些特点,画家们发展了新的材料取代品,如其中胶的成分被树脂代替,如达玛树脂、玛蒂树脂都是最理想

图3 查士丁尼及其随从 拉韦纳

的凝固材料；其中的油性成分被亚麻仁油和核桃油所取代；加入水性的透明胶就制成新的坦培拉乳液，这种媒介剂克服了蛋黄乳液容易变腐，而且透明度差，带给画家作画烦琐和不便的缺点。绘画史上材料工艺最完美的画家，如鲁本斯、伦勃朗以及维米尔等，都采用新的坦培拉媒介剂或采用坦培拉与油性媒介剂结合使用的技术创作了绘画的奇迹。时间证明，历史上用新的坦培拉材料绘制的作品，保存作品的原貌最好，画面变色轻。

画家创作表现的需要推动媒介材料的革新与发展，形成油画语言的丰富性。在印象主义出现以前，欧洲各流派的画家所使用的媒介材料都是画家自己在作坊里制作加工的。使用方法也是因人而异的。在坦培拉绘画和油画之间没有一个明显的界限，在油与水之间，或相互兼使，或偏于一端，因此才产生了那么丰富的油画艺术语言。19世纪随着画家在户外写生的需要，颜料商们制出了现成的锡管颜料。给画家们带来了极大的方便，推动了直接画法的发展。印象主义以后直接画法占据了主流。

到20世纪，依据画家使用材料经验以及作画的需要，绘画材料加工业产出了属于油性的油画颜料，属于坦培拉性质的丙烯颜料，并且有各自多样媒介剂。画家们根据需要或掺和使用或单独使用。油画成为材料最完备的画种。

第二节 油画风格的演变

一、宗教的笼罩

架上油画是脱胎于壁画而成为一种可以搬运移动、便于交流欣赏的绘画。由于油画是在为基督教服务的过程中形成的。所以它的风格演变体现出从神到人、从“天堂”到现实、从蒙昧到个性意识觉醒的这样一个旅程。

约在公元1世纪末，当基督教开始在罗马帝国传播的时候，利用视觉艺术来传播教义，同时又限定了过去艺术曾受过的异教影响，禁止放纵奢华的题材。艺术就从为异教服务转化为基督教服务了。所以早期的基督教艺术明显受到古希腊罗马传统表现手法的影响。我们能见到的当时的绘画艺术是一种拼凑起来的東西，如墓穴中的绘画《狂欢者》（如图1）。显然这些墓穴画表现的是信仰、宁静和快乐。到处都是天堂，而看不到地狱。作品中明显留有古希腊多神欢乐的艺术风格痕迹。而到了拜占庭文明时期虽然被宣称是古希腊的继续，但实际上同古希腊是截然不同的。拜占庭艺术的特点具有基督教的性质，艺术为教会服务，画家的责任是以线条和色彩来表现教士的讲道，或以文字的形式传授给人们以宗

教信仰，教士领导艺术家，决不允许他们违背指示，所以，拜占庭艺术特点是很保守的和没有艺术家个性的。圣像呆板僵硬，表现符号化（如图2）。

拜占庭艺术还具有东方艺术的特点。即：不像古希腊古罗马时期重视造型轻视色彩，而是轻造型重色彩。造型是平面化的且主要是借助于轮廓线，可是色彩却取得突出的效果。这些特点在镶嵌画中得到展现（如图3）。

二、自然的曙光

大约在13世纪由于宗教自身的改革，影响了人们对自然和人类的态度。艺术家开始更真实更生动地处理宗教题材。逐渐地摆脱了拜占庭艺术的束缚，绘画开始离开墙壁，架上绘画出现了。14世纪的画家奇马布埃被称道：“为绘画艺术投下一线新的曙光。”从他开始绘画才重新开始讲究观察自然，作品人物和景物都有真实的描绘（如图4）。

这个时期佛罗伦萨出现了一个划时代的伟大画家，即乔托，他是奇马布埃的徒弟。在乔托的绘画中（壁画和架上绘画）拜占庭艺术的框框完全消失了，金色的背

图4 圣母与众天使 奇马布埃

图5 哀悼的基督 乔托

景没有了，画中的人物真实地站在地上，枯燥和呆板不见了，立体感被完美地表现出来。乔托真正给绘画注入了活力，赋予了绘画艺术的创造精神。

乔托影响了他以后几个世纪的绘画发展。绘画开始向人性、向自然回归（如图5）。

文艺复兴

过去一般都认为文艺复兴时期由于宗教的消失和钻研古典文化，因而与中世纪完全对立，其实宗教在文艺复兴时期并没有消失，而是变得更富于人道主义精神了，因而它把信心建立在人——这一宇宙的缩影身上。艺术家对古典的研究并不是引起关于人的新宗教观念产生的原因，反而是这一新的宗教观念导致了一系列对于古代的研究，在整个15世纪中，艺术的基础和科学的

基础一样，是建立在对于人，对于人的美、人的力量、人的理智的强烈信赖之上的。艺术家们向古典学习主要是学习其研究自然感受自然的传统。文艺复兴对艺术来说，其基本特征是创造并重新建立在感觉基础上。具体地说，绘画创造是从视觉感觉开始，画家的一切创作都是对自然的观察和理解。

从乔托到达·芬奇已经建立起了完整的绘画理论，它涉及到学生和导师、艺术和科学、艺术和自然、想象和风格、优雅与和谐、色彩和素描、素描的理性价值、色彩的魅力、解剖和透视。在科学精神的感召下，油画的技术如虎添翼，迅猛发展。凡·爱克发现一种新媒介，极大扩展了绘画表现的新技术。这种技术能够将画家感受到的色彩的层次，物象的质感充分细腻地表现出来，

图7 东方三博士来拜 安其里柯

图6 报喜图 安其里柯