

艺术与创意设计实践教学丛书

油画写生与创作

李哲虎
单博
◎ 编著

YOUHUA XIESHENG YU CHUANGZUO

化学工业出版社

艺术与创意设计实践教学丛书

油画写生与创作

单李哲虎
博博
◎ 编著

YOUHUA XIESHENG YU CHUANGZUO

化学工业出版社

· 北 京 ·

本书以绘画中写生与创作的关系为主题，以写生与创作发展的历史研究为主线，阐释二者在不同艺术史时期的关系，研究在绘画教学中处理二者关系的方式，以促进现有绘画教学的效果。本书按照章节式与课题式相结合的手法，通过从肖像到人体，从写生到创作不同绘画步骤详尽的示范和解读，配合范例作品，阐述写生与创作过程合二为一的绘画理念，希望能为绘画艺术创作与教学的多元化发展提供更宽广的思路。

本书适合艺术设计及其相关专业大专院校师生、专业人员参考阅读。

图书在版编目（CIP）数据

油画写生与创作 / 李哲虎，单博编著. —北京：化学工业出版社，2015.3
（艺术与创意设计实践教学丛书）
ISBN 978-7-122-22759-1

I . ①油… II . ①李…②单… III . ①油画-写生画-油画技法-高等学校-教材 IV . ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第007219号

责任编辑：曾照华
责任校对：吴 静

装帧设计：史利平

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）
印 装：北京瑞禾彩色印刷有限公司
880mm×1230mm 1/16 印张 6 字数 120 千字 2015 年 6 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899
网 址：<http://www.cip.com.cn>
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：38.00 元

版权所有 违者必究

丛书编委会

主任：杨清泉

委员：潘耀昌 俞晓夫 周 斌 王日华 马新宇

黄建平 杨清泉 李 薇 鹿 镭

丛书各分册编写负责人（按汉语拼音顺序排列）

丁 斌 李哲虎 柳 毅 牛传成

吴艺华 殷正洲 詹学军 郑 寒

序

设计,从词源学的角度考察,“设”意味着“创造”,“计”意味着“安排”,因此设计的基本概念是“人为了实现意图的创造性活动”。它有两个基本要素:一是人的目的性,二是活动的创造性。而创意在设计整个运作过程中是最核心、最本质的因素。一个设计师要提高自己的创造力和各种思维能力,必须经过较长时间并用各种方法进行创意设计的实践训练,掌握设计语言的状态和意义,才能使自己的设计语言变得丰富、运用能力得以提高,进而设计出良好的艺术设计作品。作为一门新兴学科,艺术设计在中国发展态势强劲,社会和市场对人才的需求量大,而创意设计人才的培养已经在全国各高校中形成激烈竞争的局势,因此,从高校艺术设计教学和人才培养的角度,在实践教学环节中加强创意设计能力的训练,目的就是提高学生的这种创意设计能力。绘画专业训练,是提高艺术设计创意表达和培养艺术审美的重要方式和基础,也是艺术设计专业发展不可缺少的关键因素。所以,本丛书将艺术设计与绘画两个专业方向的教学成果相融合,以呈现艺术设计专业教学的完整形态。

本丛书作为上海应用技术学院艺术与设计学院承担的中央财政支持地方高校发展专项资金项目——“特色艺术设计实践中心”的一项重要建设内容,正是结合专业特点和人才培养的需要从实际操作入手来编撰完成的。参与编写的成员都是具有丰富实践教学经验的教师,此套丛书是编著者在理论研究、教

学、科研、承接企业研发项目、指导学生参加国内外设计竞赛等相关工作的基础上凝结经验提炼而成,从而保证了本套丛书内容上的新颖性、实用性、针对性。本套丛书共计8册,分别为《色彩设计》、《艺术设计制图》、《水彩人物画》、《会展设计》、《油画写生与创作》、《素描——从写生、理解到艺术表现》、《创意设计中的造“艺”》、《室内环境与混搭设计》。

本丛书借鉴了国内外最新的优秀教材和设计实例,融会当前最新设计理念,注重培养学生的实践能力,增强学生的专业素养,让学生学有所用,学而能用。丛书结合高校艺术设计专业实践教学的特点,将教学的相关课程以实际案例解析作为主线,按类别、性质分为视觉传达设计、室内设计、会展设计、景观设计、油画创作、水彩画创作、绘画基础、材料工艺等方面的专业内容。本丛书契合高等院校艺术设计教学目标,把握艺术设计相关专业与课程之间的关系,形成了一个完整紧密的教学体系,尤其强调并突出艺术与创意设计在教学环节中的实践应用,图文并茂,信息量大,注重实践操作方法的讲解和演示,较为系统地阐述了各类设计表现的新思路及新方法,适合设计艺术及其相关专业大专院校师生、专业人员参考阅读。

《艺术与创意设计实践教学丛书》编委会

2014年5月

写生与创作是每个艺术学子都要面临的课题，对于二者的关系在艺术教学领域有着不同的理解，从而导致了教学思路 and 教学理念的异同。不同艺术种类，不同文化背景，以及艺术的不同发展阶段对写生与创作的关系的理解都是不同的。由于创作是艺术教学的终极目的，而写生既是创作的准备也是创作的一部分，对于创作有着重要的作用，因此本书通过艺术实践以及经典范例的解读，深入探讨创作与写生的关系，对于当下的艺术教学有着实际意义。

中国传统绘画中由于程式化的传授方式，写生在教学中所占比例较小，一般是艺术家在观察自然后，通过将自身绘画样式进行一定重组和变化，产生新的绘画创作，在这一过程中写生作为创作的准备，与创作属于不同的进程，这是一个以主观构建和样式化处理相结合的创作过程，因此写生在这一过程中占有较小的比重，也即对自然的观察让位于主观情感和绘画样式的综合效应。这样的创作结果往往使得绘画的程式化倾向日趋严重，艺术创作陈陈相因，失去了创作的创造性，也使得画面丧失了自然物象原本的生动性。

20世纪30年代，徐悲鸿等早期留学海外的艺术家将国外的教学理念引进中国，对中国传统绘画的教学思路，进行了大幅调整，重视写生在教学中的重要性，使得传统中国画逐渐走出样式化的泥沼，对自然进行细致入微的观察和表现，画家的造型能力在写生训练中得到大幅提升，使得传统中国画的

表现空间得以拓展。

20世纪70年代中国对苏联艺术教学体系进行了模仿和借鉴，把写生作为绘画基础训练的主要方式，成为艺术教学的主要内容，其重要性达到了前所未有的高度，同时由于苏联模式的严格的阶段性训练，使写生成为主要教学内容的同时，又蜕变为通往创作之路的某一阶段性训练，与创作之间形成了严重的分割。写生的目的性被弱化，出现了为写生而写生的现象。写生本身的实际意义在一定程度上被抹杀了。

改革开放以后，随着欧美教学体系的不断引进，原先的苏派教学模式与欧美的教学观念相结合，产生了写生与创作紧密结合的教学理念。许多艺术院校在实际的写生教学中注重创作性，强调主观创造与客观观察相结合，使得写生与创作紧密结合和起来，写生与创作相等同。这样的好处是可以充分调动学生的创作潜能，使写生具有明确的目的性，从而使基础训练更有针对性，有效提高教学效率。

笔者针对艺术教学现状和长期的艺术教学实践，编写了本书。从写生与创作紧密结合出发，深入阐述写生与创作一体化的教学理念，并通过范例进行进一步印证和阐述。总结了传统艺术教学的优秀传统和经验，结合国内外先进的教学方法和理念，加入自身的教学体会，形成本书的主要编写思路。本书首先对写生与创作的传统发展进行了系统论述，使读者在写生与创作的关系发展史中建立起关于写生与创作的基本思路的框架。保留了苏派教学体系

的章节式训练体系的框架，同时强调了在写生过程中，如何去根据模特和画面要求，进行主观性创作与表现。最后通过优秀范例，讲解如何将写生与创作有机统一起来。使读者能在宏观与微观，理论与实践的结合中有所受益。

本书经过数月的辛苦编撰和写作，终于可以付梓与读者见面了，由于认识水平和创作能力的局限，可能在艺术观点和艺术创作上会有这样和那样的不足，但是作为笔者阶段性的教学和艺术研究的总结，愿意与艺术家、艺术学子和广大艺术爱好者分享，希望能对读者有一定的帮助，这就是对这本书所付出的艰苦劳动的最好的回报了。

在著书过程中，得到了上海应用技术学院领导的大力支持，在此表示诚挚的感谢，并感谢那些为本书进行了大量文本、排版、校对劳动的同志们，以及为本书提供修改意见、参考资料、艺术实践的朋友与师生们，他们诚恳的建议与辛苦的劳动都为

本书的顺利写作和出版提供了巨大帮助。

本书关于写生与创作的关系的论述是一个长期而庞大的课题，希望本书只是一个开始，能够在以后的研究中有更多的体会和经验分享给大家。希望大家多提宝贵意见和建议，进行学术上的探讨，再次表示诚挚的感谢！

李哲虎 单博

2015年1月

目录

Contents

第一章 概述 01

第一节 作为“再现”自然的写生	02
第二节 作为“再造”自然的创作	03
第三节 作为创作的写生	04
一、西方绘画	06
二、东方绘画	14

第二章 素描头像写生 16

第一节 素描头像的基本表现方法	16
一、明暗法	16
二、结构法	16
三、线描法	19
四、结合法	19
第二节 素描头像绘画步骤	20
一、老年素描肖像	20
二、年轻女肖像素描	24
三、铺设大色调	25
四、深入刻画	25
五、调整完成	26

第三章 油画肖像写生 27

一、布置模特	27
二、画面构图	27
三、起形	27
四、铺设色调关系	29
五、深入刻画	29
六、调整完成	30

第四章 水粉肖像写生 31

第一节 水粉肖像写生步骤	31
一、老人像	31
二、年轻女肖像	34
第二节 范例欣赏	37

第五章 油画人体写生 38

第一节 油画人体写生步骤	38
一、布置模特	38
二、画面构图	40
三、起形	40
四、铺设色调关系	40
五、深入刻画	41
六、调整完成	41
第二节 范例欣赏	42

第六章 风景写生与创作 48

第一节 油画风景写生步骤	48
一、取景	48
二、构图	48
三、起形	49
四、铺设大色调	49
五、深入刻画	49
六、调整完成	51
第二节 范例欣赏	52

第七章 创作 62

第一节 创作的基本类型	62
一、习作	62
二、实验性创作	64
三、写生性创作	64
四、主题性创作	68
第二节 油画创作的基本要素	68
一、创作目的	68
二、创作对象	70
三、创作原则	71
第三节 油画创作的基本步骤	71
一、《仪式前着装》创作步骤	71
二、《吉祥舞》创作步骤	79
第四节 范例赏析	83

第一章 概述

写生与创作是从事艺术的人都要面临的两个重要课题，每位艺术家的艺术活动都是艺术创作的一部分，他的起点都是从写生开始的。也许大部分人没有意识到，当他在一张纸或布以及其他任何媒介上画下第一笔的时候，他的艺术创作已经开始了。写生是向外界的探究，创作是对内心的追问，互为补充，缺一不可。写生从词源上来源于中国美术史上的五代“工画而无师，惟写生”^①的滕昌祐以及后来的宋代的“写生赵昌”^②，而英文的写生的解释则是paint from life，即对现实的生活的描绘。创作则是特指艺术作品的创造，英文采用create，即创造的意思。

从写生的来源我们可以看出，首先写生的目的是为了师法自然，在这一点上中西方都是相通的，即使在复古风盛行的清初，像“四王”辈的画家尽管较少直接对景描摹，但他们也经常策杖于山林，扁舟于江湖，在他们的画面中，依然透露出在生活中所见的山川气象。这些中国古代的画家们，他们都是以自然为

师，遍阅名山大川，将现实的景物了然于心，胸有成竹，再呈现在作品之中。

在西方古希腊哲学中就提出了“自然为美”的命题，主张艺术模仿自然。柏拉图的三分世界的哲学中，被称为“理念”的自然被认为是神创造的，它在世界中居于最高等级。“我们设有三张床，一种是自然的床，我想我们得说它是神造的……其次一种是木匠造的床……再次是画家画的床”^③，因此，柏拉图认为艺术是对自然的模仿，是现实的影像。而亚里士多德则认为自然是内在的，也是有机的，自然可以作为艺术的借鉴甚至是典范。

在另一层面上，我们从写生的词源上来看，中文写生一词中的“写”字体现出在写生过程中艺术家主体的主观能动性与创造性，不是简单的对自然的复制，而是一种书写，即是一种即兴创作的过程。中国画论中即有“外师造化中得心源”^④之说，其中“外师造化”即是对自然的研究与摹写。而“中得心源”是一

① 《益州名画录》（宋）黄休复撰（上中下三卷）。

② 宋一范镇《纪事》卷四。

③ 柏拉图《理想国》第十卷（上）。

④ 张彦远《历代名画记》卷10。

种对自然理解之后的自我抒发，既是在画自然也是在画艺术家自己。西方的“paint”与中国的“写”异曲同工，都强调了绘画的主动性。因此在写生过程中，写生与创作是密不可分的，有着千丝万缕的联系，写生有时就是一种以自然物象为基础的即兴创作。

第三，东西方绘画在写生与创作的概念上也都有明确的规定性和区别。东方绘画对写生的规定性比较局限，把凡是临摹花果、草木、禽兽等实物的都叫“写生”；摹画人物肖像的则叫“写真”，而与之相对的创作性较强的绘画称之为“写心”和“写意”。尽管西方许多绘画作品都是以写生的形式完成的，但是创作的含义更多的是指创造性成分更大的主题性创作，比如历史画创作，宗教题材创作等，现代主义之后更是把以充分体现个人风格的创造性绘画称为“创作”。

写生与创作的关系既互相补充又有各自的作用，共同构成艺术的实践过程，体现在绘画中有着丰富的多样性。我们可以根据写生的目的和性质分为以下几类。

第一节 作为“再现”自然的写生

写生作为对自然的模仿，在这一过程中，人为的主观痕迹被技术化的再现所取代。这在文艺复兴时期的肖像画、十七八世纪自然主义绘画以及当代绘画中的照相写实主义，甚至在以真实还原自然色彩为目的的印象派绘画中都有明显的体现。这些绘画的目的就是再现自然，再现方式的写生作为最直接的途径成为绘画的主流方式之一。尽管如此，艺术家本人的气质、

情绪、理解都在绘画中潜移默化地呈现出来，创造是以一种被动和潜在的方式参与到写生之中的。我们从法国自然主义画家巴斯蒂昂·勒帕热和莱昂·奥古斯丁·莱尔米特的绘画比较中即能看出其中微妙的气质差别。同为自然主义绘画的佼佼者，二者的绘画都是以真人模特的写生或以参照摄影为基础。尽管二人都是以忠实描绘自然为主要创作理念，技法非常相近，但在精神气质和绘画语言上，还是有着各自的特质。我们在看两个农妇的衣服的处理上，可见一斑（如图1-1，图1-2所示）。因此说，即使像自然主义那样以写生为主要基础，以无限地接近自然的真实为目的的绘画中，个人的创造性也会以一种被动的方式潜在地参与其中，使作品产生不同于简单复制自然的绘画性和创作性。

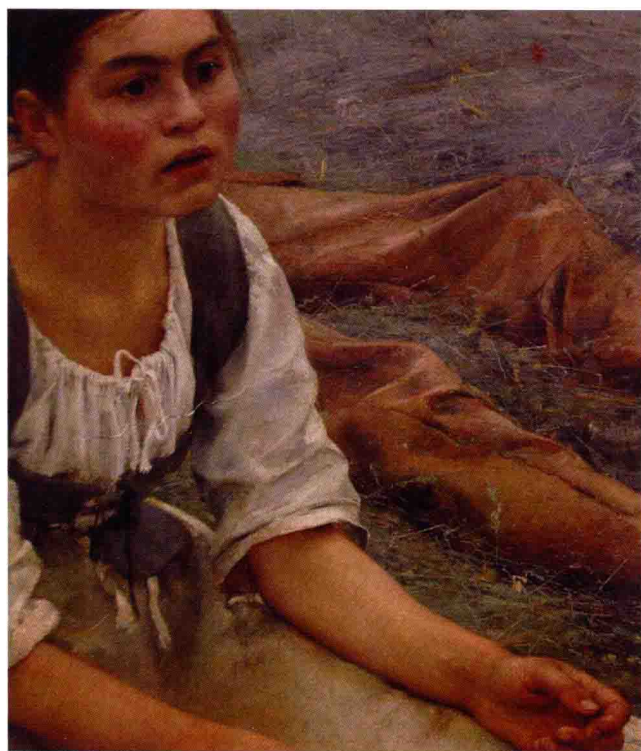

图1-1 垛草（局部）勒帕热

第二节 作为“再造”自然的创作

许多宗教题材绘画、战争题材绘画，包括一些再现重要事件的绘画，都加入了作者更为主观的想象成分，其创作性在作品中占有重要的主导地位，写生作为创作目的的辅助手段，为创作主题服务。在这样的绘画中，画面情节的安排、人物动态的处理、画面构图与布局都无时无刻反映出作者个人的审美判断和创作理念。古典主义的宗教绘画、浪漫主义的事件性绘画、现实主义的战争题材绘画都明显体现出鲜明的创作特征。这些绘画也大都采用对真人模特写生的方式来收集素材和人物形象，作为画面中人物角色的参考依据，因此在这些绘画之中，写生作为创作的服务手段被采用。泰奥多尔·籍里柯所创作的《梅杜萨之筏》（如图1-3所示）就是根据一个已发生的事件所作的。艺术家根据自己的想象与理解，把垂死的船员们安排成了金字塔式的构图，并使之呈现倾斜状态，使得画面既有一种凝聚感又有一种动荡不安的状态。这些都是作者根据对事件以及事件中的人的心理状态的理解，进行了个人化的阐释。籍里柯为了表现画面中的死去的船员，曾多次对着真人的尸体进行写生，这种写生是为了表现生与死的冲突的主题服务的，是创作不可或缺的重要辅助手段，而整幅作品的灵魂则是作者对在灾难中人性的理解和为此进行的场景的再造。这幅作品直接启发了德拉克洛瓦的浪漫主义的创作，是创作与写生、主观创造与客观写实相结合的典范。

图1-2 收割人的报酬（局部） 莱尔米特

图1-3 梅杜萨之筏 籍里柯

第三节 作为创作的写生

在后印象以及现代主义早期的绘画中，写生仍然占据重要的地位，许多艺术家都是将写生作为创作来进行的。在这样的绘画中，对自然的写生是一个高度主观化的过程，借用自然物象的形、色、关系等，根据艺术家的创作原则来组织画面，实际是对自然的重构，写生既是手段也是目的，写生与创作合二为一。从塞尚对圣维克多山的写生中我们可以明显地看到（图1-4，图1-5），主观创造的部分

在画面中占据绝对主导地位。如果光看作品本身，我们的注意力会被塞尚创造的红与绿的碎片世界所吸引，我们不能不怀疑塞尚所描绘的圣维克多山的真实性，很难相信这是一幅写生作品。但是当我们把他的作品与真实的照片比较之后会发现，塞尚其实画的还是比较真实的，是一种属于他自己的真实，写生与创作有机统一在一起，难分彼我。我们在梵高、席勒的作品中都能发现这一点，在极端个性化艺术理念和感受的影响下写生本身就是一种艺术创作过程。

图1-4 圣维克多山 塞尚

图1-5 圣维克多山 摄影

当我们把写生与创作的关系放到美术史的发展中去看，就会发现，写生与创作在艺术发展史中不同历史时期、不同艺术思潮中，都有着不同的含义和作用。二者在艺术活动中的作用和重要性也发生着不同的变化。如果从二者的关系来看美术史，那么美术史的发展，就是写生与创作的关系发展史。

一、西方绘画

（一）原始壁画

西方的绘画起源可以追溯到原始石窟壁画。早在

原始时期，艺术的创造就存在着多种的可能性。艺术的起源，就有模仿说、游戏说、巫术说、劳动说和心灵表现说等多种解释。其中模仿说在艺术的原始阶段是占主流的存在方式。模仿是人的本能之一，原始洞窟中大量的动物形象，生动逼真，没有对自然的观察和模仿，是无法产生如此动人的艺术形象的。同时，在这些艺术作品中，包含着原始人自身的理解和创造，无论巫术也好、游戏也好、心灵表现也好都与人类的创造冲动有关，这些原始壁画可以称为真正意义上的艺术创作（如图1-6所示）。

图1-6 拉斯科洞窟壁画 摄影

（二）古埃及壁画

古代埃及壁画是在高度理性法则支配之下，符合社会功能需要而产生的艺术形态。严格的“三一律”，典型的造型与肢体语言，符号化的图像处理，使得埃及艺术逐渐在对自然进行秩序化和符号化加工之后，产生了个性化文化特征极强的艺术形式（如图1-7所示）。

这是古埃及人的集体性创造，以平面化、符号化、规则化为主要特征，体现出非凡的创造意识和作品性。尽管在泛希腊化的影响下，古埃及也不乏模仿自然，写实性颇高的艺术作品，但作为在古埃及艺术中的主流绘画形式，创作的重要性显然超越了对自然的模仿活动——写生。

图1-7 古埃及墓室壁画

（三）古希腊、古罗马绘画

古希腊和古罗马时期的绘画作品传世的不多，流传下来的绘画主要是以室内壁画为主。从庞贝出土的室内壁画中，我们可以看到写实性很强的造型。尽管记载当时的绘画技法的文献不多，但从其严谨写实的造型、准确的结构表现和丰富的细节刻画来看，应该不乏对真人模特的参考。这在当时的雕塑艺术中更为明显，没有写

生和参照，很难表现出如此逼真生动的艺术形象。除了流传下来的壁画作品，古希腊的主要的绘画成就体现在瓶画艺术之中。由于装饰的需要，古希腊瓶画上的人物形象大多进行了概括、归纳的装饰化处理，体现出更多的艺术创造成分。在崇尚模仿自然的古希腊，写生活动一定会是艺术创造活动的重要基础，这也成就了古希腊艺术高度写实化的绘画风格（如图1-8所示）。

图1-8 庞贝室内壁画