

世界艺术教育文库

色彩世界

中国油画

陈瑞林 著

吉林美术出版社

WEN KU

文库

色彩世界

中国油画

陈瑞林 著

吉林美术出版社

(吉)新登字 06 号

世界艺术教育文库

色彩世界——中国油画

著 作 者：陈瑞林 责任编辑：朱孝达

封面设计：朱 循 版式设计：丹 赤

出版发行：吉林美术出版社 长春市人民大街 124 号

印 刷：长春第二新华印刷厂 1999 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本：787×1092mm 1/32 4.5 印张 插页 16

印 数：0001—5000 册

书 号：ISBN7-5386-0723-4/J·470 定价：13.50 元

编者的话

艺术的教育与普及是当今世界人类走向文明的阶梯。在我国从应试教育向素质教育转变的过程中，艺术教育更是重要的一环。为了推进青少年的艺术普及教育，吉林美术出版社经过两年多的筹划，组织各门类艺术的专家、学者编写了这套《世界艺术教育文库》。这套文库分为美术、音乐、戏剧、舞蹈四大门类。

美术门类既包括富有东方艺术特色的中国人物画、山水画、花鸟画、油画、书法篆刻及日本美术；又有代表西方社会文明的古希腊罗马美术、文艺复兴美术、法兰西美术、苏俄美术、西方现代美术；及文化特殊现象的宗教美术和石窟艺术。音乐门类包括独具风韵的中国古典乐曲、民间音乐；异国情趣的西方音乐、西方民族音乐等。戏剧门类包括蕴涵中国文化精神的民族戏剧、文人戏曲、中国京剧；表现西方人文主义的外国古典戏剧、现代西方剧作等。舞蹈门类包括包容华夏风骨的古代舞蹈、民间舞蹈；体现外国艺术精华的芭蕾舞、西方民间舞蹈等。上述作品主要介绍各艺术门类的基本概况及其特色，介绍各艺术门类最有代表性的艺术家和作品。

艺术教育不是美育的全部，但却是美育的重要组成部分

分，艺术是美的集中体现，它能陶冶人们的性情、纯洁人们的心灵，本文库旨在引导青少年进入五彩缤纷的艺术殿堂，浏览、徜徉在美的境界里，对世界艺术有一个最基本的了解，提高艺术欣赏能力和识别能力乃至艺术的创造能力，增强审美的观念，提高审美的素质。

《世界艺术教育文库》的问世，是出版社对中国青少年素质教育的一点贡献，能否达到预期的目的，还要靠广大读者的检验。

吉林美术出版社

目 录

序论	1
一、来自西方的油画艺术	
1. 什么是油画	3
2. 怎样欣赏油画	9
3. 如何看待人体模特儿和人体绘画	17
二、中国油画艺术的发展历程	
1. 早期油画的传入	22
2. 20 世纪前期的中国油画	29
3. 20 世纪后期的中国油画	33
三、中国油画的艺术品格	
1. 求真的艺术	38
2. 为社会大众的艺术	56
3. 中国油画的现代艺术追寻	86
四、中国油画的未来走向	
1. 写实油画的广阔前景	108
2. 现代艺术风格的继续探索	123

序 论

就中国美术史来说，油画是一门新兴的艺术，一是传入中国较晚，前后不过百年的历史；二是油画从美学观点、观察事物的方法、造型的手段，都有别于中国绘画。

油画传入中国后，水彩画、水粉画、版画（不包括以印刷为目的的单线版画）也相继传入中国。为了使中国绘画艺术区别于西方绘画艺术，将中国绘画约定俗成定名为“中国画”。同时也将人体解剖学、透视学和色彩学引入了国内，中国画也吸收了这些科学因素，使中国画也向前提高了一大步，从而使中国美术与世界美术接轨。

油画传入中国开始，就注入了我们民族的审美意识，自觉或不自觉地将油画中国化了，所以，中国油画与西方油画存在着差异。稍有美术修养的人，一眼就能看出哪是中国的油画，哪是西方的油画。

中国油画的发展程历大体可分为：16世纪到19世纪为蒙芽时期。20世纪中期，为成熟期，新中国成立以后，大量向前苏联派遣留学生和聘请苏联专家到国内培训画家，学习现实主义的油画表现技法。出现了一群成熟的油画家和一批优秀的油画作品，但也呈现了绘画手法、艺术风格的单一局面。80年代改革开放以来，西方艺术大量涌入、画家走出了国门，艺术视野宽了，中国油画艺术开始出现了各种风格、流派竞相发展的局面，并走向了世

界。

油画在中国的历史虽短，但很快就被人们所接受，青年人中喜欢欣赏油画的要比喜欢欣赏中国画的多，但了解中国油画的发展过程及现状的人却不多。从思想内容、构图、色彩等完整地欣赏一幅油画作品的人也不多。

一种艺术的提高，是在普及基础上的提高，中国油画艺术也需要全民族特别是广大青少年的理解、欣赏和支持。同时，对艺术的接受能力、欣赏水平，也是一个人的文化修养的重要组成部分。本书就中国油画的发展和对油画作品的欣赏作一简要的概述。

一 来自西方的油画艺术

1. 什么是油画

亲爱的青少年朋友，你对美术感兴趣吗？你经常到美术馆去参观绘画展览吗？你最喜爱什么样的绘画作品呢？

也许会有青少年朋友对我的问题很快作出肯定的回答。不少朋友还会告诉我，他最喜欢的是油画。的确，油画传入中国虽然已经有了400多年时间，但真正在中华大地生根开花，结出丰硕的果实，还只不过是近百年的事情。一般民众喜好油画艺术，能够真正了解和欣赏油画艺术，算起来恐怕只有几十年的时间。尤其是最近一二十年间，中国社会发生了巨大的变化，对外开放的政策使我们有了更多的机会了解西方、了解西方的文化艺术。几次大型外国美术展览在中国引起了轰动，人们看到了以往只能在画册上看到的许多世界艺术大师创作的油画作品，那种令人如醉如痴的美的享受，我想有过体验的人一定不会忘记。中国油画艺术的水平在最近一二十年也有了很大的提高，在北京中国美术馆举行几次大型中国油画艺术展览，吸引了大批观众。美术爱好者在美术馆前排起了长长的队伍，常常使不明真相的来往行人误以为大家在争购什么紧俏的商品。油画有着其他绘画所不能达到的丰富的艺术表

现力，油画作品的题材内容贴近现代人的生活，能够满足现代人，尤其是广大青少年的审美需求，油画的用途广泛，可以应用于各种场合，所以油画赢得了广大美术爱好者，尤其是青少年朋友的喜爱。

一般来说，绘画是指画家选用某种媒介（如水或油）来调和某种颜料，使之固定在纸、布、板等底面上，以创造出一幅具有可视形象的画面的艺术活动。因此绘画最基本的材料便不外是颜料、媒介和素底三个部分。绘画技法则是指画家按照自己的意愿，使三者尽可能完美地结合起来的手段和方法。

油画便是画家使用画笔或画刀，以调和油调和颜料，在画布、画纸或画板上塑造艺术形象的绘画。正是因为用油来调和颜料，所以才称为“油画”。如同用水来作媒介的“水粉画”、“水彩画”、“水墨画”一样。工具、材料，尤其是调和颜料的媒介，是区分不同画种的主要依据。

油画艺术最早出现在 15 世纪的欧洲。在油画出现以前，西方画家曾经用胶作媒介制作“胶彩画”，有用鸡蛋清制成乳液作媒介制作一种叫作“丹配拉”的“蛋彩画”，还有“蛋彩画”与油彩混合的画法，用蜡液调和颜料的“蜡画”……。当时欧洲各地的重要建筑物都普遍绘制壁画，这些壁画与以往多画在干透的灰泥墙面上的“干壁画”不同，多是在未干的墙面上作画，这是一种颜料渗入墙面内层的“湿壁画”。由于“湿壁画”的流行，画家对于绘画媒介越来越重视，努力研究寻求一种最实用、效果最好的调和颜料的媒介。在此同时，一些画在木板上的教堂拼板祭坛画也得到了发展。画家从事“湿壁画”、“丹配

拉”绘画，也在探索油画的材料和技法。青少年朋友可能都知道 14 世纪至 16 世纪意大利的文艺复兴运动，知道意大利文艺复兴三位最伟大的美术家达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔，知道达·芬奇的杰作《最后的晚餐》，这幅画便是达·芬奇为意大利城市米兰一座修道院的食堂绘制的壁画，采用的是油性“丹配拉”的画法。由于画家尝试使用的这种新型媒剂并不十分完善，作品完成不久便发生剥落。后来人们对达·芬奇的这幅画作多次修补，但已经不完全是原作的本来面目了。

15 世纪初北欧画家凡·爱克兄弟在当时欧洲画家尝试用油调制颜料绘画的基础上，对于油画的媒剂、颜料作了许多改进，找到了一种比较理想的油画方法。这种方法后来传到了意大利，对意大利威尼斯画派的绘画产生了巨大的影响。以后欧洲各国的油画家采用各种各样的绘画用油来作为油画颜料的调和剂，如用松脂蒸馏而成的松节油，从生长在法国、意大利等地山区一种芳香性灌木中提炼出来的薰衣草油，以及精炼汽油等，还有使用亚麻仁油、核桃油、罂粟油、丁香油等媒剂的。从 15 世纪直到今天，西方的油画家们一直在孜孜探求，使油画的颜料、媒剂和素底的质量不断提高，性能更加良好，从而创作出具有很高艺术水平的作品。

几百年来西方油画家在不断改进油画的颜料、媒剂和素底的同时，在实践中创造出了许多不同的技法，从而使油画材料发挥出充分的表现效果。19 世纪以前欧洲油画家大多采用“透明覆色画法”和“不透明覆色画法”来绘制油画。所谓“透明覆色画法”即不使用白色颜料，只是

用调色油将颜料稀释，然后多层次地描绘，要等到每一层颜料干透以后才能进行下一层的着色。由于每一层的颜色都比较稀薄，下层的颜色能隐约地透露出来，与上层的颜色形成变化微妙的色调。如在深红的颜色层上涂罩稳重的蓝色，就会产生蓝中透紫即冷中寓暖的丰富的色彩效果，而这种色彩效果在调色板上往往是很难调出来的。采用这种画法适合表现对象的质感和厚实感，描绘人体肌肤细腻的色彩变化尤为精妙，使人仿佛感受到人体肌肤表皮下血脉的流动。用这种画法绘制的作品颜色稳定、长期保存情况仍然良好。许多油画杰作往往经历数百年仍然描绘如新。

“不透明覆色画法”是画家作画时先用单色将对象形体的大概面貌表现出来，然后再用颜色多层次地塑造对象。画面暗部往往画得比较薄，中间调子和亮部则层层厚涂，或盖或留，从而形成色块的对比。由于画面上颜色的厚薄不一，便显示出色彩的丰富意韵和肌理效果。“透明覆色画法”有点像中国传统的工笔画层层晕染的画法，制作精细，一幅画往往需要画很长的时间才能够完成，不利于让画家及时将自己的情感表现出来。所以后来有不少画家在创作一幅油画时综合采用两种画法。画面暗部用透明画法，不调白色以保持透明的感觉。明部则采用不透明画法，这种综合画法能够产生更加动人的效果。有的欧洲油画大师还使用了更加复杂的画法，在暗部使用透明的颜色，亮部则用稠密的颜料，以豪放的笔触覆盖，然后画笔巧妙地融合明暗交界的部位，使透明色与不透明色相接。这样画出的油画予人以画得很厚的感觉，实际上只有突出

的亮部为厚涂，其他部分都画得比较薄，但在感觉上都是厚重、深沉的，错综重迭的笔触显示出作品弘大的气魄。

16世纪中叶以后欧洲许多油画家开始采用一种新的画法，画家不像以往那样先另作素描稿，然后移到画布上着颜色完成，而是直接在画布上构思作画。一笔画下去，既要表现色彩，又要塑造形象，难度是比较大的，在当时还没有很多画家能够熟练地掌握这种方法，直接画法一直到两百多年以后的19世纪才普及开来。采用直接画法的画家凭籍自己对于物象的色彩感觉作画，或根据自己对画面色彩的构思铺设颜色，基本上一次画完，画得不满意的地方用画刀刮去再上色调整。用这种方法作画每一笔蘸的颜料都比较浓厚，色泽鲜丽，笔触也比较清晰，便于画家对于物象的生动感受。为了使一次着色便达到饱满的色彩效果，画家对于如何用笔越来越讲究，或采用平涂的笔法，或采用散涂的笔法，或采用厚涂的笔法，从而在油画作品的画面上形成各式各样的“笔触”。

客观存在的物象原本没有什么“笔触”。笔触是画家对客观存在的物象的色彩、形状描摹的产物，画家在描摹物象色彩、形状的同时，又表现出自己的创作激情。由于画家用笔方法的不同，在画面上形成不同的笔触，尤其是散涂、厚涂的笔法，都产生了外露的笔触。灵动的笔触有着很强的表现力，成为塑造出来的艺术形象的重要组成部分，从而强烈地感染观者。由于笔法和笔触的不同，在画面上产生了不同的肌理效果。画家通过材料的配列、组织，在画面上产生种种变化，使观者的视觉和触觉都能产生或粗糙、或光滑、或凝重、或轻柔等等种种不同的质

感。油画作品真实、生动的形与色，都能通过一定的笔触和肌理表现出来。许多油画家都非常重视笔触和肌理的运用。我们看一些欧洲油画家的静物画，画水果柠檬的皮往往用小木棒将厚涂的颜色点出起伏不平的形状从而获得真实的效果。有的画家将砂子、锯末、玻璃楂等颗粒状的材料掺到颜料中作画，以获得某种质材的效果。有的画家甚至将实物直接镶嵌到画面当中。据说中国油画家董希文在创作《开国大典》这幅著名的油画作品时，曾将小米掺入颜料当中，以表现天安门城楼上铺设紫红地毯的质感效果。

画刀是油画家作画的重要工具，到 19 世纪后期，欧洲的油画家作画时常以刀代笔，使浓厚的油彩直接在画布上混合交融，最后形成像大理石那样既精致又厚重的表面结构。画家不仅追求物象的真实，也画出了实实在在的材料。所以直到今天，不少美术评论家还认为这样的画才是充分发挥了材料特性的“真正油画”。我国著名油画家吴作人作画，也常常以刀代笔，笔刀并用。他在 1946 年创作的油画《藏女负水》，画上潺潺的溪流、晴朗的天空、浮动的白云……，都用画刀完成。画家在 50 年代以后画了不少风景画，刀法运用更加巧妙。使用画刀作画要求画家具备较强的造型能力，不可任意涂抹，希图侥幸获得偶然的效果。用画刀作画虽然没有像用画笔那样产生笔触的变化，但是可以产生特有的效果。尤其是涂抹稠厚的颜色，好像雕塑家在用雕塑刀作泥塑一样。画刀可大可小，颜色可薄可厚，色块的边缘可虚可实，可齐整划一也可参差变化，从而使作品产生丰富多样的肌理效果。

油画的表现技法多种多样，到了 19 世纪末 20 世纪初，在西方广泛采用的直接画法又使油画家感到不满足，不少人进行各种新的方法试验。有的画家将失传的古代绘画技术重新挖掘出来，像蜡彩画、贴金银箔和蛋彩技巧、胶彩画等等。现代西方绘画新画派、新技法、新材料层出不穷，有的已经很难用“油画”的概念去界定了。但是坚持采用传统材料和古典技法的画家亦大有人在，也有的画家传统材料和现代材料并用，古典画法和现代新法混合，从而使油画艺术呈现出新的发展面貌，在西方画坛日新月异的今天，油画艺术仍然有着强大的生命力。

2. 怎样欣赏油画

像西方音乐的交响乐一样，油画是西方绘画中最具有代表意义的画种。画家运用油画材料，采用色彩、线条、肌理、笔触、构图等多种表现方法，表现出对象的质感、光感、空间感、体积感等多种形态。写实油画在平面的画布、画板上，逼真地将立体的物象表现出来。抽象油画通过色彩、线条和不同的空间表现、构图方式，使画面具有一种韵律感，从而更能充分地表达出艺术家的内心世界。

油画的用途广泛，可以应用于各种场合。油画作为纪念性绘画与建筑结合起来，成为建筑装饰的重要组成部分。自 14 至 16 世纪文艺复兴运动以来，西方油画艺术得到了迅速的发展。不少画家曾用油画材料创作出了不少壁画作品。20 世纪流行的全景画创作也有不少是油画作品。我国的“辽沈战役纪念馆”和“中国人民抗日战争纪念馆”中便有油画制作的“全景画”。作品以巨大的规模再

现当年的历史事件，气势恢宏，动人心魄。油画除了作为纪念性绘画出现在教堂、宫廷、纪念馆、车站等公共建筑物，或作为建筑物的室内装饰以外，大量油画作品是以“架上绘画”的形式出现的。“架上绘画”又叫“画架画”，是指画家在画架上完成的作品。因为绘画的内容和尺寸大小不受建筑物的约束，画家可以自由地选择题材，发挥自己最擅长的表现方法。比起那些从属于建筑物的纪念性绘画来，架上绘画与现实生活的联系更加密切，表现的内容更加丰富多样，艺术面貌更加丰富多彩。我们常见的油画作品，多属于“架上绘画”。

油画作品表现广泛的社会生活，真实地描绘对象的形貌和精神，传达出艺术家的思想感情。历史画描绘人类社会历史上的重大事件，像中国著名油画家董希文的油画《开国大典》，便是描绘中华人民共和国成立这一伟大的历史场面。历史画中还有主要表现战争场面的军事题材绘画，如中国著名油画家罗工柳描绘抗日战争的油画《地道战》等。风俗画是以社会生活、风土人情为题材的作品，描绘人们熟悉的日常生活，在凡人琐事中呈现出不平凡的艺术境界，最为群众所喜爱。中国油画家吴作人的作品《藏女负水》，将辛勤劳动的藏族同胞画得那样的朴实，充满了生活的美。历史画、军事画、风俗画都要表现一定的主题，所以叫做“主题性绘画”，有的还具有一定的故事情节，像中国油画家徐悲鸿的巨幅油画作品《田横五百士》，便描绘了中国古代人物田横辞别部下慷慨赴死的历史故事。这种强调故事情节的作品又叫做“情节性绘画”。

油画中还有不强调故事情节的肖像画、风景画和静物画。在摄影术没有发明以前，画家往往要充当摄影师的角色，应主顾的要求从事肖像画创作，有的画家还画了大量的“自画像”。直到今天，摄影技术已经十分发达，可还是有不少人希望画家为他画一张油画肖像，在西方国家尤其是这样。因为肖像画有着照片所不可比拟的另外一种艺术特色，并且能够长期保存。人类艺术史上的珍宝《蒙娜·丽莎》，便是画家达·芬奇为当时一位商人的妻子画的肖像。我国油画家吴作人创作的肖像油画《齐白石像》，也是一幅不可多得的艺术精品。风景画在西方油画中作为独立的绘画形式，时间比较晚，大约要到17世纪左右，由欧洲北部荷兰的画家开始了独立的风景画创作。在此之前，欧洲文艺复兴时期的画家虽然重视景物的描绘，但大多数还只是把景物作为人物画的背景，像《蒙娜·丽莎》画面上便有山岩河流作为主体人物的陪衬。风景画取材广阔，有大自然的山林风光，有城市的街道、房屋，不同画家的作品有着不同的艺术面貌。静物画则多取材日常器物、花果食品，以至渔猎所得的鱼虫禽兽等等。画家在生活常见的器物中发现美，抒发自己的情感，表现出一种理想，直接或间接地反映了时代和社会的面貌。肖像画、风景画、静物画虽然一般不表现故事情节，但与历史画、军事画、风俗画一样，都蕴含着丰富深刻的主题，并不是机械地、被动地描摹对象，同样具有思想内容的要求。有的油画作品还有相通并具的特点，既是历史画，又是肖像画，或者在风景画、静物画中寓予深刻的社会内容。艺术作品的高下，并不在于画家描绘题材的大小，主要看艺术