

高等艺术教育美术教材

油画

尹呈忠 编著

高等艺术教育美术教材

油画

尹呈忠 编著

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

油画/尹呈忠编著. —上海:华东师范大学出版社,
2008

ISBN 978-7-5617-6124-3

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第090965号

华东师范大学教材出版基金资助出版

油 画

编 著 尹呈忠
项目编辑 孔繁荣
审读编辑 陈锦义
责任校对 王丽平
装帧设计 马云洁

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路3663号 邮编200062
电话总机 021-62450163转各部门 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537 (兼传真)
门市(邮购)电话 021-62869887
门市地址 上海市中山北路3663号华东师范大学校内先锋路口
网 址 www.ecnupress.com.cn

印 刷 者 上海丽佳制版印刷有限公司
开 本 787×1092 16开
印 张 11.75
字 数 217千字
版 次 2008年8月第1版
印 次 2008年8月第一次
印 数 3100
书 号 ISBN 978-7-5617-6124-3/J·105
定 价 38.00元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话021-62865537联系)

序 言

油画是具有世界范围影响的、有着丰富艺术表现力的艺术门类。作为欧洲优秀的传统艺术，油画不仅意味着一系列写实再现、象征表现、抽象表达的观念与技巧，而且也承载着西方丰富的人文精神与审美理想。在漫长的发展过程中，它产生了许多绘画大师并积淀了无数杰作，油画对自然的客观研究与表现和对艺术的主观探索与创造对人类的文明与进步作出了巨大的贡献。

油画在15世纪就开始传入我国，20世纪得到了很大发展，尤其是新中国成立以后，油画在中国得到更大的普及，取得了丰硕的成果，在中国画坛确立了重要画种的地位。几十年来，油画极大地拓展了人们的艺术视野，提升了人们的审美眼光，满足了人们的审美需求，由此受到普遍的喜爱与推崇。

改革开放以来，中国油画突破了过去的单一模式，在对西方古典油画传统深入学习的同时，艺术家们也对西方油画的现代实践进行了全面的研究。在对油画艺术语言的更多理解与对油画技巧更全面把握的基础之上，在文化语境、知识结构、趣味境界有了更多变化的背景之下，中国的艺术家对当代的油画也进行了多向度的探索实践，呈现出了多彩多姿的面貌。因此，我们今天可以说，油画这一舶来的画种在中国已经臻于成熟；可以预期，中国油画仍将在丰富人们的审美感知、激发人们的艺术想象、满足人们的创造欲望等方面继续发挥积极的作用。

在这个多元的时代，我们如果还是以个别绘画流派的审美趣味与学术标准来衡量所有的油画作品显然已不合时宜，油画的学习方面也存在着同样的问题。不过，在油画基础训练中，其情况要复杂一些，不同的绘画风

格与流派对其基础训练会提出与其造型观念相适应的技法要求和造型准则，因此，以某一风格的技法准则来要求所有的油画基础训练也是不恰当的。我们知道，单一风格的技法基础训练往往可以简单而明了，其针对性的学习也容易见效果，但仅仅适宜于个别绘画风格与流派的基础训练要求和造型准则，显然并不具有普适性。

那么究竟有没有较为普遍适用的油画基础训练呢？

我们以为，在基础训练阶段中，对艺术造型普遍规律性的认识以及正确有效的学习方法的掌握才是最重要的。

其实，在学习油画的起步阶段，我们不妨把艺术视野放得更远一点，把造型的基础夯得更扎实一点。油画材料的丰富表现力、已有油画传统在风格技法上的多样性以及未来绘画自由创造的多种可能性，都决定了当代油画的基本功训练必须具有宽泛性与普适性。

相信获得运用油画媒材自由造型的能力是我们的共同目标。油画的自由造型能力意味着学习者需要同时具有开放的造型意识以及灵活运用的色彩造型能力，色彩的造型能力主要是指色与形结合的技巧与方法，这里面包含着丰富的与媒材相关的微妙手法与处理技巧，这是油画技能学习的主要内容。我们相信肯定有多种训练油画造型技能的形式与方法，但毋庸讳言，面对自然进行写生仍然是我们掌握具有普遍适应性的油画自由造型能力的有效途径。

自然是一切艺术灵感和艺术形式生发的根源。面对自然的写生，不是简单地以还原视觉的真实为目的，而是通过写生来培养绘画最基本的观察方法和思维方法，学习造型及色彩的基本规律，掌握基本的色彩处理方法。有了这一基础，再进而过渡到对形式表现与专门技巧的研究，这是顺利地通达油画艺术创作彼岸的不二法门。

任何技能的学习都离不开动手操作与反复实践，只有多看、多想、多画，在技能操作的过程中全心地投入，细心地体会，耐心地研究，我们才能学会感受自然，学会思考艺术，学会表达自我，学会在画布上达到手、眼、心的协调统一。自然物象丰富繁杂，需要对其进行高度的概括提炼才能转化为艺术的形象，因为自然中的美并

不等同于艺术中的美。有表现力的艺术形象一定是融入了画者的情感选择与意识追求的，并且好的油画作品肯定是为这种选择与追求找到了恰当、有力或是生动、有趣的呈现形式的。

在基础训练阶段，我们的习作就要尽量避免简单重复与低俗平庸，就要有品位上的追求。油画品位的确立与提高不仅仅是一个技巧问题，它与丰富的形式语汇、鲜活的时代精神以及不羁的创新意识共同构成了油画艺术的核心价值与意义。

油画作为美术学科中的重要课程，是形塑学生专业素养的重要一环。油画自由造型能力的获得，既是一个油画学习者努力的专业目标，同时也是一个学习者提升自己艺术修养，激活并深化艺术思维的历练过程，在这一学习过程中，我们将一定会不断地有所发现和斩获，不断地使自己得到充实和提高。

2007年10月20日于丽娃河畔

目 录

序 言 1

第一章	油画概说	1
第一节	欧洲油画的起源与发展	1
第二节	油画在中国的传播	16
第三节	当代油画的变革与现状	27
第二章	油画造型	25
第一节	具象写实	36
第二节	意象表现	38
第三节	抽象表现	40
第三章	油画色彩	43
第一节	色彩的基本概念	43
第二节	色彩的运用规律	51
第三节	写生色彩与装饰色彩	58

第四章	油画的材料与媒介	63
第一节	油画材料	63
第二节	油画颜料	70
第三节	油画用油	74
第五章	油画的观察与表现	78
第一节	油画写生的观察方法	78
第二节	油画表现的若干问题	82
第六章	油画写生的方法与步骤	96
第一节	静物写生	96
第二节	风景写生	102
第三节	人物肖像写生	107
第四节	人体写生	116
第七章	名作鉴赏	121
主要参考文献		179

第一章 油画概说

各种绘画门类的区别大多是根据其使用的调色媒介来划分的。比如，水彩画和水粉画，是以水与树胶为媒介的画种；蛋彩画，是以鸡蛋和树脂为媒介的画种；丙烯画，则是以丙烯乳液为媒介的画种；漆画使用漆，而油画则使用油，这油包括松节油、调色油和上光油等。

一般绘画都需要倚赖媒介的黏性来塑造和完成作品，油画由于所用油的油性特点，使其具有了优异的黏合力，并且，油画干后还有很好的柔韧性和耐久性。让画家满意的是油画颜料干燥的速度适中，这使得画家可以有较充裕的时间来趁湿作画，而且颜料干后色彩变化不大。同时，油画颜料具有很强的覆盖力，便于多层覆盖和反复修改，它可以大笔挥洒，肆意厚涂，也可以精雕细刻，透明薄染。它可以五彩斑斓，绚丽夺目，也可以浑厚凝重，质朴无华。油画材料丰富的表现力为画家的视觉发现和审美表达提供了一种近乎完美的艺术形式，是数百年来画家所钟爱的绘画样式。

第一节 欧洲油画的起源与发展

一、油画的诞生（15、16 世纪）

欧洲早期的绘画样式主要有湿壁画和蛋彩画。湿壁画大多服务于教堂，它需要在新鲜的白垩底子上趁湿一次性完成，以使画面颜料与白垩基底在干燥的过程中牢固地结合。湿壁画的色彩较质朴沉着，这是一种局部完成的方法，所以画面的统一和深入的塑造都是比较困难的（图1）。蛋彩画又称“丹培拉”（Tempera），是用鸡蛋调合颜料来作画，这种材料黏着性强，可以精细刻画。蛋彩画一般用于小幅作品和书籍插图，文艺复兴早期的意大利画家波提切利也将其应用于大幅作品的创作

图1 乔托：逃亡埃及，湿壁画，1305年

(图2)。但因为蛋彩画颜色干燥过于迅速和色彩覆盖力较弱,所以蛋彩画的色块不易衔接,并且因为作画程序要求严格,对画家的束缚也较大。

西方绘画中使用油的尝试可以追溯到中世纪,但效果一直都不理想。达·芬奇在创作《最后的晚餐》时就曾经试图将油性材料加入湿壁画的绘制中去,结果导致作品不久就严重脱落。

真正意义上的油画是在15世纪的尼德兰画家凡·艾克兄弟那里才臻于完善的(图3)。他们成功地解决了用油这一媒介来调制色料的问题,通过在经过日晒处理的亚麻仁油或核桃油中混合树脂的方法,得到一种干燥速度理想的绘画用油。这种绘画用油与作为稀释剂使用的松节油相混合,基本上能满意地解决绘画中因媒介不济所引起的诸多问题。

这是一种与今天的油画有着许多不同的油画,从材料媒介上来看,凡·艾克的油画是以石膏作基底,以木板为依托,运用了蛋彩与油彩两种媒介,结合了这两种媒介在塑形和晕染方面的长处,所以才产生出层次细腻,刻画精微的画面效果,其中树脂作为媒介与光油起着重要的作用。从表现技法上来看,这是蛋彩与油彩混合的技法,通常是在底层采用蛋彩画法,在石膏画底上先画上细致的素描线稿,然后满幅薄涂松节油稀释的含油不多的土色系透明色,再用蛋彩画出清晰的有层次的明暗关系,接着用含树脂的光油调透明色来罩染前面蛋彩画出的形,根据需要,还可以继续用蛋彩来提白,用油彩来罩染,直到作品完成。这种将明暗造型与色彩罩染分开来处理的技法也称为“透明画法”或“间接画法”,这一早期油画的典型技法在尼德兰地区孕育成熟后,不久便流传开来,对欧洲文艺复兴运动中晚期的绘画艺术

图2 波提切利:维纳斯的诞生,木板蛋彩,1485年

图3 凡·艾克:裹红头巾的男子,木板油画,1433年

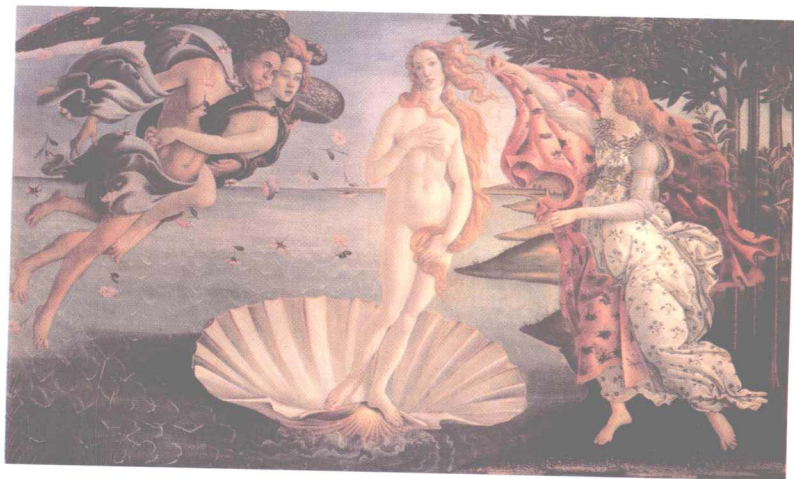

图4 凡·艾克：圣母和掌圣大臣罗兰，木板油画，1435年

图5 达·芬奇：蒙娜丽莎，木板油画，1503-1506年

产生了重要的影响（图4）。达·芬奇在其晚期作品《蒙娜丽莎》中就是运用油性媒介的罩染技法，成功地捕捉到漫射光线下形体微妙的光影推移，表现出了人物难以言传的神态风韵（图5）。

意大利的画家在广泛采用这种油画技法创作的同时，也对油画的材料和技法作了进一步的改进。早期的油画大都画在木板上，这无疑限制了画幅的尺寸，意大利的画家首先开始用画布来代替木板，用油性底子来代替石膏底子，这使画幅的尺寸得以放大。由于底子变得柔韧了，因而可以收卷并且方便搬运和携带。另外，一些画家在底子的制作中加入色料，形成了有色的底子，并在蛋彩中增加树脂油料，使色彩更具黏着力，这种含油更高的丹培拉使色彩有可能与形同时呈现，加上透明色的罩染，油画的色彩魅力开始得到充分的发挥，由此形成了长于色彩表现的威尼斯画派。乔尔乔内、提香是威尼斯画派的代表性画家，提香善于利用画布质地并且讲究笔法效果，在油画材料的使用与色彩技法的表现上都有突出的成就（图6、10）。

德国画家丢勒、荷尔拜因，西班牙画家艾尔·格列科都是各地文艺复兴运动的代表性画家。丢勒与荷尔拜因将文艺复兴的人文主义理想，通过精湛的油画技巧和日耳曼人的敏锐分析能力深刻地表现出来（图7、8）。艾尔·格列科在传承意大利油画技法的基础上，运用夸张拉长的造型、敏感迅疾的笔触和强调黑白对比的冷艳色彩，赋予画面以独特的精神气质和神秘感（图9）。在使用蛋彩与油的混合技法的年代，艾尔·格列科已创作出如此富有鲜明个性色彩的绘画，预示了油画在模写客观

图6 乔尔乔内：田园合奏，布面油画，1510年

图7 丢勒：自画像，木板油画，1498年

图8 荷尔拜因：法国公使双人像，木板油画，1533年

图9 艾尔·格列科：巴拉维西诺像，布面油画，1889年

世界和表现主观世界方面所具有的巨大可能性。

二、油画的繁荣与发展（17、18 世纪）

17 世纪以后的欧洲油画进入了一个繁荣发展的时期，油画更多地脱离了宗教而走向世俗生活，日益繁荣的商业社会对绘画有了更多的需求，早期油画造型与色彩完全分离的做法，以及多层罩染的繁复程序已显得有些不合时宜，于是得到简化的罩染方法和大部或全部采用油性媒介调色的方法开始流行起来。

意大利画家卡拉瓦乔在深色的画底上，用简化了的作画程序创造出一种强调光影效果的绘画。在他的作品中有了更多的现实生活的因素，强光照射下的人物显得更为真实和突出，画面层次感更为分明，这一强调光影对比，运用明暗反差来作画的方式对后世画家影响极大（图 11）。法国画家拉图尔（图 12）、勒南兄弟（图 14），西班牙画家里贝拉，荷兰画家伦勃朗都深受其影响（图 13）。

伦勃朗是将古典油画技法与材料特质发挥到极至的

图10 提香：花神，布面油画，1515—1520年

图11 卡拉瓦乔：果篮，布面油画 1607年

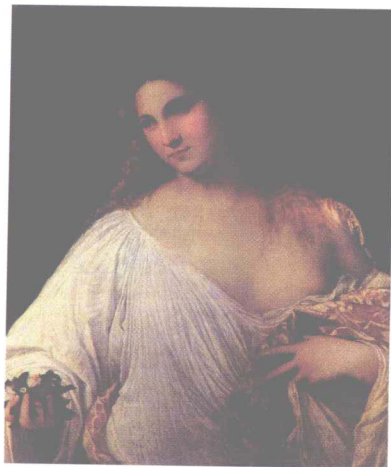

图12 拉图尔：忏悔中的玛德兰娜，布面油画，1640—1645年

图13 伦勃朗：沐浴的贝特萨贝，布面油画，1654年

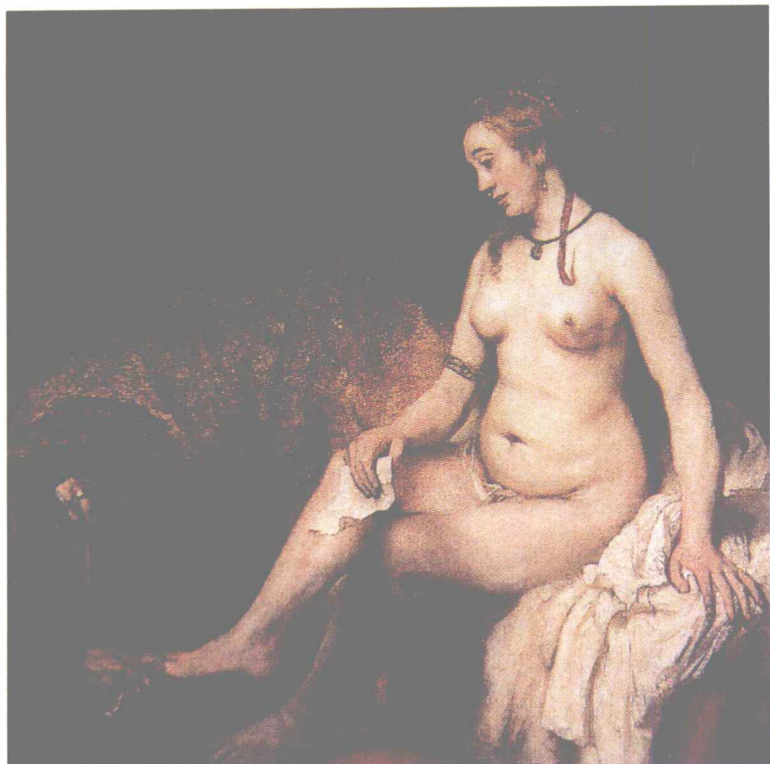

图14 勒南：老农，布面油画，1645—1648年

图15 哈尔斯：玩诗琴的小丑，布面油画，1624年

图16 维米尔：戴红帽子的姑娘，布面油画，1666—1667年

大师。他继承卡拉瓦乔强调光影对比的表现手法，运用不透明的厚涂法与透明罩染法，来营造虚实的光影效果和丰富的明暗层次。他作品雄浑厚重的感觉是通过不多的几种色彩达到的，温暖单纯的色调赋予人物深邃的神韵，油画特有的材质与技法的美在此得到了充分的体现。荷兰画家哈尔斯用轻松的笔触、调侃的心态捕捉市井人物的生活情态（图15）。荷兰另一画家维米尔则细心地描绘着周遭平静的日常生活，他的画面常有闪烁着珍珠般的光斑，这是画家对光的独特发现，偏爱的黄蓝

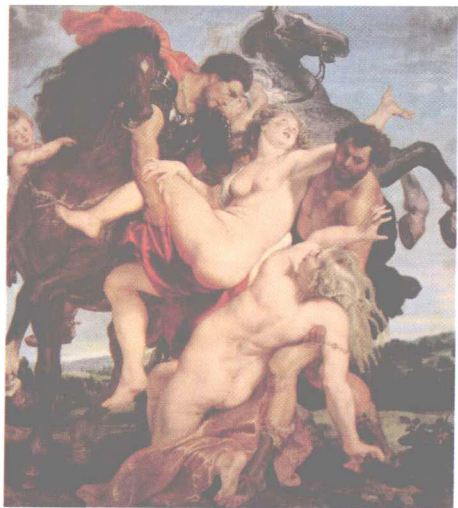

图17 鲁本斯：劫夺吕西普的女儿，1618-1619年

图18 委拉斯开兹：火神的锻铁工场，布面油画，1630年

色调与控制得当的理性构图空间，使其作品充满了静谧澄明的光辉（图16）。

佛兰德斯画家鲁本斯热衷于画面动感与生命活力的表现，他不用蛋彩而全用油来调制颜料，加入树脂的调色油既加快了颜料的干燥速度，又增加了色彩笔触的流动性，这种近乎“一次完成”的油画技法与今天的油画技法还不尽相同，它是在底色层基本画好以后，再以利落的手法来快速完成作品，通过薄色层的罩染获得各种“视觉灰”，所以仍然属于间接画法（图17）。西班牙画家委拉斯开兹运用类似的技法去描绘皇室与平民，他施色高贵典雅，用笔含蓄洗练，表现出一种从容沉稳的气度，其油画技法也是耐人寻味（图18）。

图19 普桑：阿尔卡迪亚的牧人，布面油画，1638-1639年

图20 弗拉戈纳尔：灵感，布面油画，1769年

由于宫廷趣味的的影响，18世纪的上半叶欧洲画坛盛行起洛可可风格，轻松柔淡的笔致色调和浮艳的情感成

图21 戈雅：五月三日的枪杀，
布面油画，1814年

图22 达维特：马拉之死，布面
油画，1793年

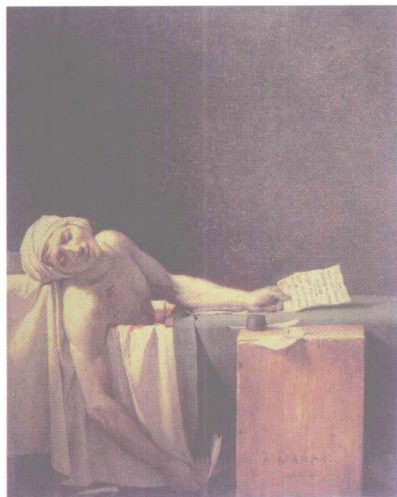

图23 安格尔：瓦平松浴女，布
面油画，1808年

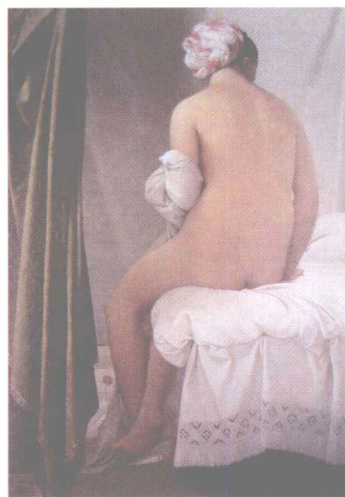

图24 席里柯：梅杜萨之筏，布
面油画，1819年

图25 德拉克洛瓦：自由引导着人民，布面油画，1830年

图26 库尔贝：碎石工，布面油画，1849年

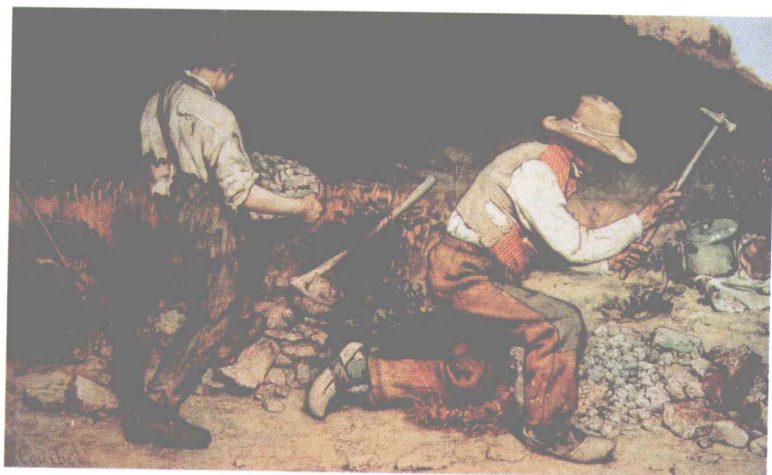

图27 苏里科夫：禁卫军临刑的早晨，布面油画，1881年

图28 弗鲁贝尔：天鹅公主，布面油画，1900年

图29 列宾：伊凡·雷帝杀子，布面油画，1885年

了时尚（图20）。到了18世纪后半叶，作为对洛可可风格的反叛，以法国为中心兴起了新古典主义绘画，静穆端庄的普桑绘画成了表现古代精神的范例（图19）。随着法国大革命的到来，古代题材渐渐式微，达维特开始用具英雄气概的古典造型风格来表现当代题材（图22），西班牙宫廷画家戈雅也放弃了早期的洛可可风格，其现实与幻想结合的绘画风格和不拘一格的技法影响了许多画家（图21）。

图30 列维坦：水乡威尼斯，布面油画，1890年

图31 谢洛夫：少女和桃子，布面油画，1887年

图32 巴巴：芙萝莉达·赫本像，布上油画，1983年

三、油画的变革（19、20世纪）

随着工业时代的到来，欧洲油画进入了一个充满变革的时期。在安格尔仍坚持严谨典雅的古典画风的时候（图23），席里科、德拉克洛瓦运用想象与激情举起了浪漫主义的旗帜（图24、25）。实证主义和唯物主义思潮

