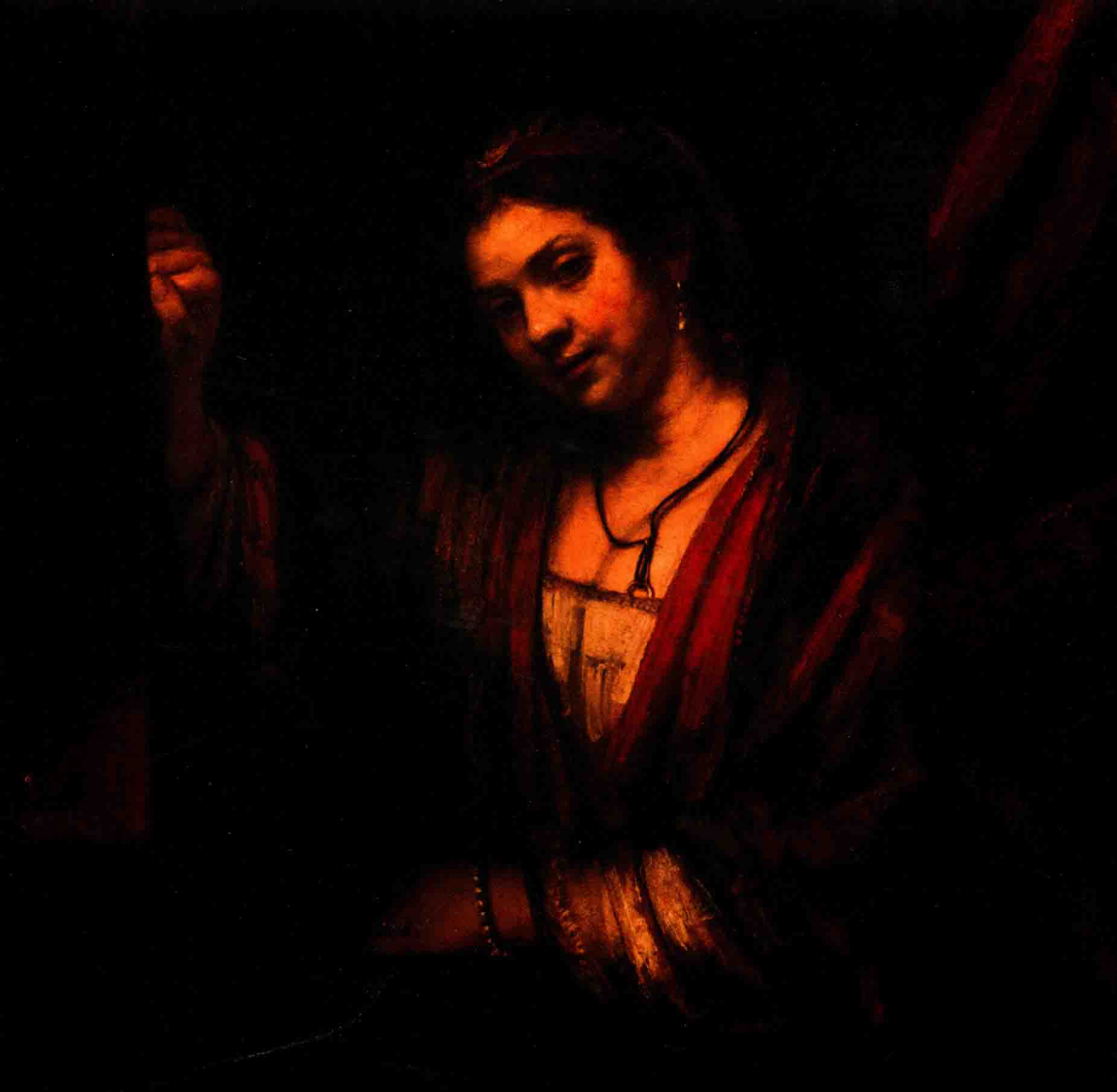

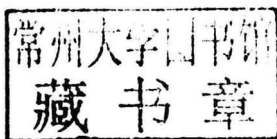
写实油画人物研究

付胜辉 廖 林 著

“国家一级出版社” 中国纺织出版社 “全国百佳图书出版单位”

写实油画人物研究

付胜辉 廖 林 著

 中国纺织出版社

内容简介

随着生活水平的提高,越来越多的人对艺术方面的素质更加重视,与美术相关的艺术形式渐渐兴起,油画就是其中一项人们比较喜爱的艺术形式。作者在从事多年写实油画专业的基础上,结合自己的实践经验对写实油画的相关内容进行研究,内容主要包括:写实油画的发展历史与在中国的发展、写实油画的色彩与造型、写实油画使用的材料与工具、写实油画画面的构成要素、写实油画的画法分析、写实油画中人像的具体画法、具体作品中人物的画法步骤与技法解析(女人体等)以及当代写实油画人物作品鉴赏等。适用人群:从事写实油画相关专业的教师与学生以及对写实油画爱好的非专业人士。

图书在版编目(CIP)数据

写实油画人物研究 / 付胜辉, 廖林著. -- 北京:
中国纺织出版社, 2018.7
ISBN 978-7-5180-3630-1

I. ①写… II. ①付… ②廖… III. ①人物画—油画
技法 IV. ①J213.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 119267 号

责任编辑: 武洋洋

责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

http: //www. c-textilep. com

E-mail: faxing@e-textilep. com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http: //www. weibo. com/2119887771

北京京华虎彩印刷有限公司 各地新华书店经销

2018 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 710 × 1000 1/16 印张: 12

字数: 214 千字 定价: 57.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前言

在绘画艺术的形成与发展过程中，写实油画是一个重要的组成部分。在欧洲绘画发展史上，出现了不计其数的艺术大师，他们闪耀着人类创造才能的智慧和光芒，备受世界各国公众的青睐。在中国油画的百年历程中，经过几代画家的开拓与推进，中国写实绘画也收获了丰硕的果实。

近些年来，许多专家与学者都对写实油画进行了深入研究，而且在这方面的著作甚多，但是这并不意味着再无研究的必要与空间。其中，在写实油画的人物画法方面依旧存在一些前人研究尚不透彻的问题。为了研究并解决这些问题，作者撰写了本书。

本书共分七章，第一章主要围绕写实油画的发展进行大致阐述，包括写实油画的历史，写实油画的传入与在中国的发展，当代中国多元化的写实油画等内容；第二章重点探讨了写实油画画面的构成要素，其内容包括四个方面，即色彩的冷暖性对比，点、线、面三者之间的关系，黑、白、灰的关系，写实油画的品格与创作语言；第三章对写实油画使用的材料与工具予以详细的讨论，内容包括油画的依托材料、绘画工具、颜料以及媒介剂等；第四章就写实油画的色彩与造型做出了一番研究；第五章侧重讨论了写实油画技法，包括油画的传统技法，油画的画法两方面内容；第六章着重探讨了写实油画作品中人物的画法步骤与技法解析，即作品《女人体》与《老人头像写生》画法步骤与技法；第七章作为本书的最后一章，向各位读者展示了诸如凡·艾

克、委拉斯凯兹、达·芬奇、提香、伦勃朗等油画大师的作品。

在本书中，付胜辉负责第一章、第二章、第三章、第四章、第五章以及第七章内容的撰写，约合字数 19 万字，廖林负责第六章内容的撰写，约合 1 万字。

从大体上来讲，本书内容翔实，逻辑清晰，与时俱进，理论性较强，力图深入浅出地对写实油画的人物画法进行论述，同时结合一些精美的图片，以激发读者的阅读兴趣，开阔读者的学习思维。

本书是在参考大量文献的基础上，结合作者多年的教学与研究经验撰写而成的。在本书的撰写过程中，作者得到了许多专家学者的帮助，在这里表示真诚的感谢。另外，由于作者的水平有限，虽然经过了反复的修改，但是书中仍然不免会有疏漏与不足，恳请广大读者给予批评与指正。

作者

2018 年 5 月

目 录

第一章 写实油画的发展历史与在中国的发展	1
第一节 写实油画的历史	1
第二节 写实油画的传入与在中国的发展	14
第三节 当代中国多元化的写实油画	29
第二章 写实油画画面的构成要素	43
第一节 色彩的冷暖性对比	43
第二节 点、线、面三者之间的关系	44
第三节 黑、白、灰的关系	45
第四节 写实油画的品格与创作语言	49
第三章 写实油画使用的材料与工具	65
第一节 油画的依托材料	65
第二节 笔与油画刀及其他绘画工具	70
第三节 油画颜料	78
第四节 媒介剂	86
第四章 写实油画的色彩与造型	91
第一节 写实油画的色彩	91
第二节 写实油画的造型	106

第五章 写实油画技法	112
第一节 油画的传统技法	112
第二节 油画的画法	127
第六章 写实油画作品中人物的画法步骤与技法解析	147
第一节 作品《女人体》画法步骤与技法	147
第二节 作品《老人写生》画法步骤与技法	151
第七章 油画大师作品欣赏	156
第一节 扬·凡·艾克和达·芬奇油画作品	156
第二节 提香油画作品	163
第三节 鲁本斯油画作品	166
第四节 委拉斯凯兹油画作品	170
第五节 伦勃朗油画作品	174
第六节 其他油画大师作品欣赏	176
参考文献	184

第一章 写实油画的发展历史与在中国的发展

人类绘画艺术的起源被公认为是史前人类对狩猎与祭祀进行记录的壁画，这种写实性的艺术从此时开始一直被延续下去，历经了悠久的岁月。以此为起源，诞生了写实油画这一艺术形式，并对其产生了深远的影响。

油画这一艺术形式，诞生并发展与西方，作为外来画种，对中国的绘画艺术又有什么样的影响？本章就此对写实油画的历史、写实油画的传入与在中国的发展和当代中国多元化的写实油画进行详细的阐述。

第一节 写实油画的历史

具象写实油画起源于西方，不同的国家与地区之间又有着细微的差异，但油画的发展与西方艺术传统息息相关。因此在涉及具象写实艺术的艺术史问题时，为了对具象写实油画有一个较为全面的了解，我们必然要从西方的早期艺术说起。

一、写实绘画的起源与早期形态

写实绘画的起源从史前人类时期就已经形成，其早期的形态多是以对真实生活的记录为主，在材料的运用上也较为简单。

（一）写实绘画的起源

史前人类通过对自然事物的仔细观察，并模仿对象的具体形态和色彩等特征通过图像描绘来作为猎场的记录信息或作为祭祀祖先的仪式，这种以赤铁矿粉一类的天然矿物颜料与动物血液、水或植物汁液等进行调和绘制的壁画被认为是人类艺术起源的最早艺术形态，它体现了人们对于最初的颜料调和及技法的探索、尝试与创造（图1-1-1）。

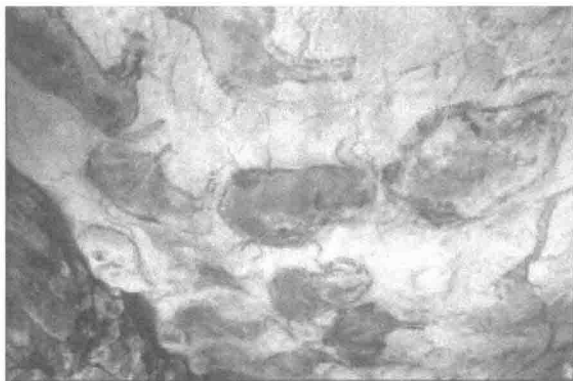

图 1-1-1 史前人类的洞穴岩画

这种以现代人来看手法还较为稚嫩的壁画实际上就是一种具象写实的图像语言，是以力求接近真实物象的表现效果，记录着人类早期艺术活动中重要的艺术类型。其原始性的颜料调和与技法的绘制，又产生着其独特的视觉效果。

（二）油画形式诞生的基础：“坦培拉”绘画

古埃及人在绘画的绘制上，最先尝试了用蜂蜡和蛋清来调和颜料，这种调和方法使他们在木质材料上成功保留下了极具特色的绘画，并将这种绘画方式大量用于墓葬的装饰。其画质效果相比以水为媒介的颜料完全不同，有着独立的色层，对色彩及色彩附着力也有较强的保持能力。

后来古希腊延续并改进了这种调和方法，即后来的“坦培拉画法（Tempera）”，虽然在绘画过程中这种颜料干燥的深度太快，对基底要求也较高，色彩干湿的变化难以掌握、遮盖性能较差，色彩之间不易于融合与接色，不利于大面积的涂抹及画面容易发生霉变，不利于保存等，但其又得以使绘画更为方便，在干结后又能形成一层膜，以保护色层；在色层上又显出透明的特点，表现力非常细腻，可以实现创作中的大部分需求。因此在之后一直延续并影响到中世纪的欧洲，并作为整个欧洲的重要绘画方式延续使用了上千年，同时也为后来的油画衍变提供了基础。

（三）写实绘画艺术形态的形成与发展

在其象写实为主要描绘手段的艺术传统中，古埃及两河流域都先后出现绘画和雕塑艺术，而在欧洲则以爱琴海文明为起点，其最早且最具有代表性的作品是克里特岛出土的石灰岩笔画和雕塑。只是这一时期受古埃及绘画平面性效果的影响，绘画中的语言都是以写实性为主要特征。

古希腊艺术中具象写实的语言迅速完善并得到延续，尤其以人体为题材的作品充分体现出当时艺术家对于人体解剖的熟悉程度，如《疲惫的赫拉克勒斯》（图1-1-2）是以追求真实的存在为目标，对理想中的人体用写实的语言手法一丝不苟的去雕琢。而对绘画作品当中的线条和色彩的处理、对画面人物及空间结构的把握上，以《伊苏死之战》（图1-1-3）为代表，充分显示了其已经达到了一种极为写实的高度。其实这种通过对具象写实的艺术语言以模仿现实存在的根本目的，实际上是对真理的审美追求。

图1-1-2 《疲惫的赫拉克勒斯》

图1-1-3 《伊苏斯之战》

之后的古罗马艺术继承了古希腊雕塑精神，以具象写实为艺术语言的 tradition，在其庞贝古城的壁画中，可以看到对于现实生活中人物、风景与建筑的再现描绘，同时体现出艺术家对于空间透视问题的大量实践。

之后，在继承古希腊雕塑精神的古罗马艺术中，具象写实的艺术语言成了传统，在庞贝古城的绘画中，我们不仅可以看到对于现实生活中人物、建筑、风景的真实再现的描绘，还能感受到艺术家对于空间透视问题处理的大量实践。古罗马对于古希腊艺术的继承从某种程度上来说，是他们认同并接受古希腊文化的结果，尤其是对于哲学的接受，使他们的艺术作品中仍然保持着一种对于理想、真理的追求精神。

事实上，古希腊和古罗马这两个时期绘画艺术的成就常常被雕塑和建筑的锋芒所掩盖，但在绘画中所体现出的具象写实语言的传统已经深深的渗透到西方艺术的血脉之中，即使受到中世纪近一千年的压抑和阻挠，这一艺术语言仍然在文艺复兴运动中被广泛地延续、发展并得到加强。

二、中世纪的写实艺术及文艺复兴时期写实油画的发展

中世纪至文艺复兴时期，写实油画的发展已不仅局限于对真实生活的记录，而是走向了一种人们精神上的追求。写实油画的种类与表现方式也呈现出多样化的趋势。在油画材料的运用上，也不断地进行创新与突破，逐渐完善。

（一）中世纪社会背景下对写实艺术的影响与延续

由于受基督教思想的绝对影响，对超然存在的欲望、精神永恒的崇尚、人世生活的蔑视、对上帝的信奉及对人化了的希腊罗马诸神的贬低是中世纪的大约一千多年中人们所追求的，因此一切模仿物质世界的写实艺术作品和艺术思想均加以排斥，与自然现实和世俗生活相连的希腊罗马艺术受到了毁灭性的打击。创作所要表现的应该是人的灵魂而绝非是肉体，而灵魂是不能被模仿的，这是基督教思想中的观点。因此它们要创造的是一种超凡脱俗的非自然气氛、非物质精神。人和自然的物质性被压缩到了最低限度，只是一个表达永恒精神世界的图式符号。在这个时期，他们重视的已经不再是模仿真实的人物形象和追求像雕塑一样的三度空间的体积感，而是带有强烈的主观倾向性，着力于表现自己的精神信仰和情感追求，这从当时的拜占庭艺术、蛮族艺术、罗马式艺术和哥特式艺术中的以彩色大理石，珐琅和琉璃为材料的镶嵌画、纯玻璃镶嵌画和湿壁画以及大量的羊皮纸抄本画中都可以看到。创作大都采用简化的人物和金黄色背景

使人物在无限的二维空间中超越现实，而导向无形的彼岸，呈现的是东方特色的平面化、程式化、变形化和符号化的艺术形态，使其更具有神秘性、象征性和华美的装饰性。而斑斓、华丽的色彩更产生了令人难忘的奇妙幻象，比之追求自然和谐美的写实艺术形象，更具有视觉的穿透力和对情感精神的震撼力。这种光和色的奥妙在中世纪的镶嵌画中就有所揭示，也让后来的印象派画家雷诺阿在威尼斯圣马可教堂中看到这些画时发出感叹。

中世纪的建筑艺术，是其艺术中伟大成就的表现。他们在中世纪的不同阶段创造了建筑史上最著名的具有里程碑性质的“占庭廷式”“罗马式”“哥特式”的建筑风格，公元六世纪建造的圣·索菲亚大教堂代表了拜占庭式“穹顶结构”风格，支柱、圆拱和回廊中央集中，把视线引向巨大的穹顶，透过了强光迷雾，闪烁着顶上图案的光彩，营造的神圣境界，表现出一种精神力量的强大感召。建筑宏达的体积感、饱满的力度和暗淡的光线，显示出的神秘和庄严则是罗马式的“拱顶结构”所呈现的特点。十二世纪从法国开始，很快流行于全欧洲的哥特式教堂成了中世纪智慧的最高标志，它的“尖顶结构”与垂直线结合，使人产生一种腾空而起飞向天国的升华感。中世纪建筑艺术这种重精神表现而轻功能价值的艺术设计理念，与文艺复兴以后工业文明时代兴起的功能化、标准化的建筑设计迥异，但却隔代影响了后现代主义建筑艺术。巴黎蓬皮杜文化中心、卢浮宫金字塔等后现代经典作品，正是基于中世纪哥特式设计理念，在整个建筑中墙壁几乎没有得到应用，而是由赤裸裸的袒露的密集的骨架结构与玻璃窗结合产生的明亮而显得高大的空间关系，这才也使人在观看后能得以很快地联想到至此。

但中世纪的艺术在文艺复兴以来那些崇尚古典艺术的人眼中，是“黑暗的时代”，是艺术进化论思想下在艺术史上的大倒退，是“蛮族艺术”“动物艺术”“粗野艺术”与“工匠艺术”。在这种影响下，即使中世纪的建筑艺术，也未能逃过这种批判。十九世纪末二十世纪初，当人们厌弃和批判古典写实艺术的僵化，渴望精神获得释放时，重新回头审视中世纪艺术，才发现其魅力所在。

十九世纪后期兴起的各种现代表现主义艺术与中世纪艺术在美术史上的重要价值有着必然的关系，后者在于它继希腊罗马创造古典写实传统之后，再创了一种强调精神因素的表现性艺术传统，为西方艺术注入了一种新的生命活力，并长期延续，而这种必然的关系，是它与前者有着隔代遗传的关系。现代表现主义的很多重要艺术家，如高更、马蒂斯、毕加索、康定斯基等都直接从拜占庭和蛮族艺术中获取了精神的和技巧的养料。高

更在受到日本浮士绘木刻的启示后，立即把目光追溯到中世纪的雕塑、壁画和玻璃画上，这些艺术中神秘的东方意味和蛮族的质朴精神，使他的艺术走向了象征性和原始性。毕加索的著名代表作《格尔尼卡》（图1-1-4），便反映出画家对中世纪美术的强烈兴趣。德国表现主义的艺术家则推崇中世纪民间艺术工匠丰富的想象力和原始的独特表现形式，并从中探索丰富的形式规律，运用于自己的创作之中，这其中就以卢特鲁甫、野兽派的拉奥等艺术家为代表。

图1-1-4 《格尔尼卡》

遗憾的是，因为中世纪神学意识占据了统治地位，并大规模地反对偶像崇拜，使美术批评理论的自律性难以建立，也使独具影响力的代表性艺术家和艺术作品难以产生。中世纪的建筑、绘画和雕刻大都为民间工匠集体创作并以整体的面貌呈现在各个教堂当中。在这种缺乏理论支撑和杰出的代表人物及作品的时代背景下，文艺复兴带来的人文主义和科学主义得以掀起巨大的浪潮，这种艺术上的巨人时代的来临，中断了中世纪整整五百年的艺术局限。但不可否认的是，中世纪的艺术也有其重大的意义，俄国伟大作家高尔基就曾对此做出一段客观的评述：“文化史告诉我们，中世纪的石匠、木匠、木刻家和陶器匠等手艺集团所建筑的房屋和创造的物品都精美无比，那是个体艺术家所不能胜过的。……‘渺小的’人们是伟大的匠师”

在中世纪将近一千年的历史中，写实绘画的语言的这种源自于已成熟的古希腊、古罗马艺术的传统遭受了基督教严厉的打击，但从中世纪得以遗存下来的绘画作品当中，虽然对画面空间的削弱使得效果趋于平面化，我们仍然能够见到具象写实语言在一定程度上有所保存和延续。这个时期的具象写实绘画的遗存以湿壁画和镶嵌画为主，其中9世纪之后遗存的作品占多数，内容以祭坛画和圣像画为主，在一些保留的手抄本中也有同类作品出现。

（二）文艺复兴时期写实油画的盛行

具象写实绘画语言逐渐扭转出被动的局面而得以发展是从公元14世纪意大利文艺复兴开始的,这种回归古典艺术的热潮,是以冲破宗教束缚为目的的运动。文艺复兴时期,在建筑、雕塑和绘画等诸多领域,艺术家们开始大量恢复古希腊和古罗马的艺术传统,以一种对于真实形态的再现,从而接近所描绘对象的“真实”,体现他们眼中人性的价值。

这种对真实形态的再现与对人的价值的肯定,后来成为具象写实手法重要的思想依据。如15世纪马萨乔(Masaccio, 1401—1428年)的《三位一体》(图1-1-5)中,除了开始运用透视法等新的绘画手法之外(在二维平面上模拟真实三维空间),更是将圣母子的形象以现实生活中的人物来进行描述,形象衣着朴素,这种突破了之前圣像画中遥不可及的木雕似的偶像手法,使当时的人们感到吃惊。

图1-1-5 《三位一体》

文艺复兴时期的三杰作品中,更是将这种意识表现得淋漓尽致。如拉斐尔-圣齐奥(Raffaello Sanzio, 1483—1520年)画中的圣母母子已经完全蜕变为世俗中的母子形象,其画面所传达出的甜美性直接涂抹掉了此类画本身所立具有的神性。而在提香(Titian, 1490—1576年)的《乌尔比诺的维纳斯》(图1-1-6)中,将女神描绘成一个轻浮放荡的少妇形象,这种带有“藐视”神性趣味的作品,是将以往所尊崇的“神”完全世俗化的表现。

文艺复兴时期的艺术家对科学、人性和真理追求的外在表现,是利用具象写实艺术语言来追求对于生活与现实的真实性的把握。这种在当时而言仅仅是作为利用和沿袭古希腊、古罗马艺术来反对宗教束缚手段的艺术语言,但实际上对西方艺术中真实的再现和理性的追求上影响了几个

世纪。

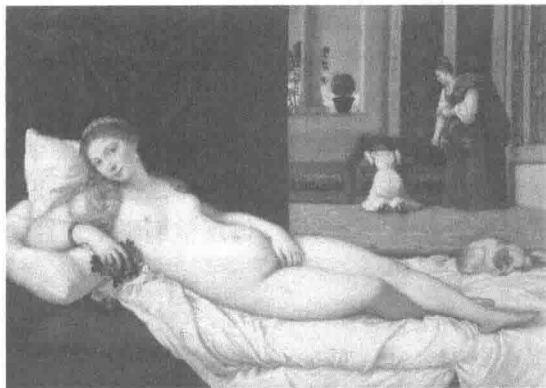

图 1-1-6 《乌尔比诺的维纳斯》

对理想地再现生活与真实的美，艺术家发展了具象写实的艺术语言，17 至 18 世纪的古典主义和之后的巴洛克风格的绘画，都是受此直接影响。而杨·凡·艾克（Jan van Eyck，1385—1441 年）兄弟则对绘画的材料进行了更新。这种具象写实艺术语言地位的确立，成为文艺复兴之后欧洲艺术辉煌风格类型的延续，油画真正意义上的诞生，也由此奠定。

据推测，杨·凡·艾克兄弟可能是发现了干燥时间适中的“亚麻仁油”或“核桃油”，而且很可能是将树脂与晾晒变稠的亚麻仁油或核桃油相混合制成了“树脂光油”，从而用“油”这种媒介材料创造出令人难以置信的逼真效果。用于绘画的稀释液的松节油，这个时期也普遍被利用。自此以后，画家的种种视觉发现和技术革新都与油画密切相关。

早期的油画从材料到表现技法诸方面都与今天的油画有很大的区别，可以说是蛋彩和油彩混合的技术。这种技术通常是以蛋彩为底，油彩或油彩与蛋彩的混合为面，用“蛋彩”与“树脂油”相互交叠作画。这种方法的基本程序首先要在打了白色石膏底子的木板上画精确的线素描稿（也有画家事先画好精细的线素描作为粉本，然后拓在画板上）；再涂上一层含油很少的赭石或绿土色的透明色；然后用“蛋彩”调色，画出完整的素描；最后再用“树脂油”调透明颜色像水彩一样罩染在“蛋彩画”底色上，形成薄薄的色层；如果需要，还可以进一步提白、罩染，直至作品完成。由于它是将明暗造型和色彩分开解决的，所以也把这种技法称为“间接画法”或“透明画法”。

在使画面制作更加方便精致上，“油”的介入成功地克服了蛋彩画的这一弱点，而且气候潮湿的情况下也不会对绘画产生不利影响，极大地满足了画家表现视觉发现的热望，所以在流传至欧洲后，又在欧洲各地得以

快速流传。“文艺复兴”的伟大艺术成就不能不说与油画技术的发展有着极为密切的关系。

这种技法也在不断地加以改进，在那个大师辈出时代里，意大利画家们就在为此不断地实践。首先画布取代木板作为油画的底材，可制作大尺寸的绘画作品，又可收卷便于搬运携带；在画布上做底子的方法也相应地改变了，用更为柔韧的胶性底子代替了石膏底子；用直接在画布上起稿的方式代替了先制作精细的素描再拓于画面的作画方法；用有色底子逐渐取代耀眼的白色底子。其次在加强黏着力与延缓颜料的干燥时间上，以在蛋彩中混合树脂油料，制成了一种含油比例更高的调色乳液。毫无疑问的是，这种技法仍然使用树脂和油的媒介作为透明罩染的材料及多层罩染的方法。这两项技法的改进使得这种技术更加接近“油画”的定义。

欧洲盛行的学院派即是由 1590 年卡拉奇兄弟在意大利建立的勃洛文尼亚学院，这种古典主义尊崇古希腊、古罗马艺术的庄重典雅，其中以拉斐尔的素描、米开朗基罗（Michelangelo, 1475—1564 年）的解剖、科雷乔（Correggio, 1494—1534 年）的色彩为标准，用具象写实的艺术语言追求一种理想的真实。如普桑（Poussin, 1594—1665 年）的《阿卡迪亚的牧人》（图 1-1-7）。直到 18 世纪末新古典主义的诞生，学院派的艺术语言仍是其尊崇的标准。

图 1-1-7 《阿卡迪亚的牧人》

早期现实主义艺术的实际开创者是卡拉瓦乔（Caravaggio, 1573—1610），他以社会中下层的普通人为模特来描绘圣经和神话题材。在对于客观现实较为直接的反应上，他注重以光线的运用，是画面以写实的刻画及淳朴的造型表现出宗教外衣之下人们应当尊重的现实与人性。其中最具代表性的是《基督下葬》（图 1-1-8）。这里具象写实语言作为反映现实

的强有力手段,也同样影响到17 荷兰和西班牙的艺术家,如伦勃朗(Reinbrandt, 1606—1669 年)、维米尔(Vermeer, 1632—1675 年)和委拉斯贵支(Velazquez, 1599—1660 年)就是其中典型的代表。

图 1-1-8 《基督下葬》

对教会、贵族的服务是巴洛克风格的艺术形式,多数画家都直接服务于教会与贵族。其特点是华丽、奔放、奢华及富有强烈的运动感,同时注重对色彩的表现力。如鲁本斯(Rubens, 1577—1640 年)的作品《战争爆发的寓言》(图 1-1-9)。大约在 18 世纪中期兴起的洛可可艺术在价值取向上延续了巴洛克艺术,都是为贵族统治者服务,同样采用了具象写实的艺术语言,只是在风格上显得更为纤巧、浮华。巴洛克绘画华丽的色彩和奔放的气质以及丰富的想象力,对后面的浪漫主义绘画有着重要的影响。

图 1-1-9 《战争爆发的寓言》