

文化部中国艺术科技研究所
美术考级指定教材

油画

陈斌斌/编著

文化部中国艺术科技研究所
美术考级指定教材

油画

陈斌斌 / 编著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

主 编: 沈西峰
责任编辑: 黄大卫 曾熠
封面设计: bp 柏平工作室

图书在版编目 (CIP) 数据

油画/陈斌斌编著. —北京: 中国青年出版社, 2007

文化部中国艺术科技研究所美术考级指定教材

ISBN 978-7-5006-7155-8

I. 油… II. 陈… III. 油画—技法 (美术)—水平考试—教材 IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 078676 号

文化部中国艺术科技研究所考级中心指定教材

中国青年出版社 出版 发行

社址: 北京东四 12 条 21 号 邮政编码: 100708

网址: <http://www.cyp.com.cn>

<http://www.cyavp.com>

电话: (010) 64010114 (010) 84033352

北京达利天成印刷装订有限责任公司印刷 新华书店经销

*

889×1194 1/16 5 印张 100 千字

2007 年 6 月北京第 1 版 2007 年 6 月北京第 1 次印刷

印数: 1-2 500 册 定价: 25.00 元

序 言

改革开放以来,随着人民生活水平的提高和生活质量的改善,社会艺术教育逐步得到普及和发展,社会艺术水平考级应运而生。蓬勃发展的社会艺术水平考级活动,作为一种有广泛群众基础的社会现象,已经成为专业艺术教育的补充形式,成为普及艺术教育、提高国民素质的重要手段。近年来,在党和国家领导人的关心以及主管部门的积极努力下,社会艺术水平考级工作受到了前所未有的高度重视。文化部《社会艺术水平考级管理办法》的公布,为社会艺术水平考级工作健康有序地发展提供了法规保障,使之纳入了规范化管理的轨道,也使社会艺术水平考级活动迎来了不可多得的发展机遇。

美术考级是社会艺术水平考级的一个重要组成部分,它是在规范的操作程序下通过统一的评判标准对参加考级人员美术方面的艺术水平进行评比和认定的一种测试方式,是检验教学质量和学习成果的一种重要途径。美术考级同其他社会艺术水平考级一样,是适应社会发展需要的产物,它满足了人民群众日益增长的物质文化需求,使人们在认识美、掌握美、展现美的过程中,提高了艺术修养,陶冶了精神情操、人文素质得到了进一步升华。美术考级的目的是普及美术教育、提高国民素质。

为了给读者提供一套简明扼要、深入浅出、图文并茂、针对性强的美术考级教材,我们组织有关专家学者编写了这套美术考级教材。这套教材内容丰富、文字精练、视角多样、高雅美观,是参加美术考级者和美术考级指导教师应备的实用教材,也是广大美术爱好者登堂入室的工具书。

这套美术考级教材的面世,倾注了编著者大量的心血,中国青年出版社也为它的出版发行付出了努力,在此一并表示感谢。同时,对社会各界对美术考级工作的关心和支持表示感谢。

这套美术考级教材中存在的不足之处,敬请有关专家学者和广大读者批评指正。

中国艺术科技研究所考级中心

前 言

油画是外来画种，有西洋画之称。多数学者认为，油画是明朝中期随着传教士来到中国的。油画在西方绘画形式中也是一个主要画种，具有悠久的历史。14、15 世纪间，经画家凡·爱克兄弟改进后，这一画种被广泛采用。众多的世界级油画大师和油画艺术流派的代表人物随着时代的进步和油画的发展不断产生出来，并以他们非凡的胆识和毅力、无拘无束的创意、丰富多彩和风格各异的艺术表现形式，创造出许许多多的经典之作，给世人留下了巨大的精神财富。油画这种绘画形式进入我国的时间不长，但产生了广泛的影响。百年以来，中国画家经过对油画的抵触、体验、接受，直到最后油画成为了表达绘画者感情非常有力的一个画种。如今，油画已经成为国人喜闻乐见的一种艺术形式。

这本教材旨在为油画考级者和美术爱好者提供基础性的油画技法步骤和学习方法，帮助读者细致地分析考级要点，有针对性地学习和练习。希望对油画考级者提高水平、顺利通过考级有所帮助。

编 者

2007 年 6 月

目 录

序言

前言

第一章 油画艺术的历史与发展 1

第一节 关于油画 1

第二节 油画的特征 2

第三节 油画在中国的发展 3

第二章 油画基础 5

第一节 工具和材料 5

第二节 材料的使用 8

第三节 油画的基本要素 11

第四节 油画的基本技法 15

第五节 静物写生 17

第三章 油画考级指导 21

第一节 1~3级考级要求与作品评析 21

第二节 4~6级考级要求与作品评析 24

第三节 7~8级考级要求与作品评析 28

第四节 9~10级考级要求与作品评析 32

第五节 油画考级大纲 36

第四章 油画名作欣赏 37

第一章 油画艺术的历史与发展

第一节 关于油画

油画是西洋绘画中的一个主要画种，是用透明的植物油调和颜料，绘制在经过处理的画布、板、纸等材料上的绘画艺术。早期的油画采用“坦泼拉”(Tempera)画法，即用鸡蛋黄或蛋清作为调料融合矿物颜料作画。然后专门做一种薄而透明的油色涂在画面上。15世纪，尼德兰画家凡·爱克兄弟改用亚麻仁油和核桃油等快干油作为调和剂，使颜色易于调和，被广泛地运用。特点为附着力强，色泽鲜艳，不易剥落，能较充分地表现物体的真实感和丰富的色彩效果。从此，新材料和新技法很快流传全欧洲。16世纪中叶以后，油画艺术达到相当完美的程度(见图1)。

图1 罗宾圣母 凡·爱克兄弟

第二节 油画的特征

油画具有非凡的表现力及艺术感染力。最初,油画主要表现的是神话题材,为宗教所用。后来逐渐被宫廷主宰者所接受,并留下诸多人物肖像画。艺术史学家、哲学家把油画划分为早期、文艺复兴时期、工业革命时期、当代等阶段。其派别大体上有:宗教派、印象派、野兽派、现代派等(见图2,下页图3)。

传统的油画无一不是在严谨的写实基础上加以深化、提炼而成的,绘画过程非常艰苦。油画的基底多采用棉、麻布,或覆盖木板材,或绷紧于木框之上,形成一定面积的平面。用特制的油画颜料绘制。油画使用的工具主要有画架、画板、油画笔、刮刀、刮棒、调色板、调和油,等等。

油画的颜料附着力强,色泽鲜艳,不易剥落和褪色,能够充分发挥形体、色彩、明暗以及质感和空间感等因素的综

图2 自画像 伦勃朗

合表现力,使画家能够通过油画更准确、更真实地表现时空环境中时代跳动的节奏与艺术主题。几个世纪以来,油画这一绘画形式一直被画家所青睐。众多的油画艺术大师和油画艺术流派随着时代的进步和发展不断地产生出来,并以其非凡的智慧和毅力创造出了许许多多的经典之作,给世人留下了巨大的精神财富,促进了世界油画艺术的发展。

图3 穿红背心的少年 塞尚

第三节 油画在中国的发展

中国有着数千年的美术传统，但是由中国人自己将油画从西方引入中国仅百年的历史。20世纪20年代，一大批出国留学的艺术家纷纷回国，积极从事油画创作和油画教育，并以他们为主体成立了各种画会、美术社，出版画册，介绍西方油画作品。这样，油画就直接从西方传入中国，成为中国画坛的新画种。

从20世纪初到抗日战争爆发这段时期，是中国油画汲取西方艺术的精华时期——当时，李铁夫和李叔同分别取经欧美和日本，探询引进油画。随后，徐悲鸿、颜文梁、卫天霖、林风眠、刘海粟、庞薰琴等画家前赴后继，从古典写实主义直到现代艺术诸流派，形成规模地整体学习过来。

新中国成立后，油画在中国得到了普及性的发展。50年代后期，油画教学和创作受到外来新的影响，其创作风格主要遵循反映现实社会生活的艺术原则，在观察生活的基础上，以写生方法收集创作素材，形成主题明确的艺术构思，通过创造生活情景的某一瞬间状态体现艺术主题。吴作人、王式廓、罗工柳、胡一川、董希文、吴冠中等画家走到了中国美术的前台。他们融合了欧洲古典油画的传统、（原）苏联—俄罗斯艺术和中国五四新文化运动、革命文艺传统精华，进行了油画的革新。70年代后，随着改革开放的步伐，油画逐渐恢复发展，改变了过去吸收单一绘画模式的状况。艺术家们更多地注重油画艺术的审美功能，注重油画形式语言的多样化、个性化，讲究严谨而富有艺术概括的造型及细腻的色彩变化，追求作品气氛典雅，意境清新，追求艺术的情感表现，更多的画家灵活地运用各种绘画材料，创造出富有个性的艺术作品。

在踏入21世纪之后，中国的油画家们更是在苦苦寻求东方与西方、古典与现代的融合，寻找理性与感性、科学与艺术的黄金分割点。他们不断地创作着具有时代精神、地方色彩和个性特征的油画（见图4）。

图4 三门峡 吴作人

第二章 油画基础

第一节 工具和材料

油画作画方法多样,工具也不相同。几百年来,油画技法在不断变化,因此,绘画工具也在不断改进。总体而言,画油画常使用的工具如下。

1. 颜料

颜料分矿物质和化学合成两大类。最初的颜料多为矿物质的,由手工研磨成细末,作画时再进行调和。现今所使用的油画颜料大多是成品,装入锡管,颜料的种类也不断增加(见图5)。由于颜料的性能与其所含的化学成分有关,调色时,化学作用会使有些颜料之间产生不良反应,因此,掌握颜料的性能有助于充分发挥油画技巧并使作品的色彩经久不变。

图5 颜料

2. 画布

由于油画颜料和调色材料的特殊性,因此,绘制油画所用的画布,是经过防漏油处理过的亚麻布或木板。布纹的粗细根据画幅的大小而定,也可根据作画效果的需要选择。经过涂底制作后,不吸油的木板或硬纸板也可以代替画布(见图6)。

图6 画布

3. 画笔

分不同的笔型和大小型号,笔头材料有动物毛和人造毛两种。有尖锋圆形、平锋扁平形、短锋扁平形及扇形等种类,用于调色和画面着色(见下页图7)。

4. 画刀

又称调色刀,用富有弹性的薄钢片制成,有尖状、圆状之分,主要用来调色、作画、刮色、清理。不少画家也以刀代笔,直接用刀作画或用

图7 画笔

图8 画刀

刀在部分画布上形成颜料层面、肌理，增加表现力（见图8）。

5. 画箱

用来装颜料、画笔、调色板及调和剂等绘画材料的一种工具箱。多为木质，有三条可伸缩开合的腿，室内绘画和外出写生时可拉出三条腿支撑画箱（见图9）。

6. 画架

用来固定画板（布）。根据作画时的需要，画架可以使画板（布）上下前后移动（见图10）。现在，大部分画箱兼具画架功能。

图9 画箱

图10 画架

7. 调色板

有长方形和椭圆形两种。用于调色及摆置颜料。调色板的使用是非常讲究的。从深色到浅色或从暖色到冷色。颜色的摆放要有规律，以方便调色为原则（见图11）。

8. 油壶

用来装调色油，松节油等调和剂。底部装有弹簧片的小油壶可夹在调色板上（见图12）。

图11 调色板

图12 油壶

9. 亚麻仁油

虽然油画颜料中已含有亚麻仁油，但是生产厂家在颜料中所加入的亚麻仁油的数量，只够使颜料形成稠厚的可挤在调色板上的膏状。刚开始作油画时，也许更喜欢稀薄一点的颜料。那么就需要一瓶亚麻仁油（见图13）。倒一些亚麻仁油在容器中，把画笔浸入油中，再用笔尖蘸取一点颜料，然后将两者在调色板上调和到作画所需的浓度。

图13 亚麻仁油

图14 松节油

10. 松节油

在调和亚麻仁油和颜料时，掺入几滴松节油，这样会使颜料变得更液体化。有些画家事先以1:1的比例把亚麻仁油和松节油放在一个瓶子里调和成一种合成调色剂。画油画时，一个容器里放调色剂，另一个容器里放松节油。如果想清洗画笔或换另一种颜色，只需把画笔在松节油中涮一下，再用纸张擦拭干净即可（见前页图14）。

第二节 材料的使用

上一节所讲的是画油画的基本工具和材料。在这一节中，根据一般条件，就画布制作的方法，绘画用油的调制、绘画颜料的性能以及油画工具的选择做一些具体介绍。

1. 内框

一定要选择干燥的木料做油画的内框，防止变形。在绷画布的一面要从边缘向内刨成斜面，以防止绷上的画布接触到木条内侧影响做底子和画面制作。内框要非常平整，不但要横平竖直，而且在将其平置时四角应该处在一个水平面上，不可以变形。制作较小的内框，所用木条厚度为2.5厘米到3厘米，宽度为4厘米；制作较大的内框所用的木条厚度为3.5厘米到4厘米，宽度为5厘米，并且一定要在中间加上十字木条，以防在画布绷紧的时候框架变形。总之，画幅越大，木条的尺寸相应的越大，中间的木条也要求增大，以保证稳固与平整（见图15）。内框的尺寸可以根据画面构图的需要，自己制定。

目前，国际上有通用的画框尺寸比例，分别按照人物、风景、海景制定了标准（见下页表格）。需要说明的是，这个标准也并非死规定，画家可以根据作品要表达的意图或其他需要来调整画框的尺寸。

2. 画布

选择画布一定要以结

图15 内框

号码	人物 (F) cm	风景 (P) cm	海景 (M) cm	号码	人物 (F) cm	风景 (P) cm	海景 (M) cm
1	22 × 16	22 × 14	22 × 12	20	73 × 60	73 × 54	73 × 50
2	24 × 19	24 × 16	24 × 14	25	81 × 65	81 × 60	81 × 54
3	27 × 22	27 × 19	27 × 16	30	92 × 73	92 × 65	92 × 60
4	33 × 24	33 × 22	22 × 19	40	100 × 81	100 × 73	100 × 65
5	35 × 27	35 × 24	35 × 22	50	116 × 89	116 × 81	116 × 73
6	41 × 33	41 × 27	41 × 24	60	130 × 97	130 × 89	130 × 81
8	46 × 38	46 × 33	46 × 27	80	146 × 114	146 × 97	146 × 89
10	55 × 46	55 × 38	55 × 33	100	162 × 130	162 × 114	146 × 97
12	61 × 50	61 × 46	61 × 38	120	195 × 130	195 × 114	195 × 97
15	65 × 54	65 × 50	65 × 46				

实耐用, 编织匀称, 布纤维长, 结点少为好。亚麻布的纤维粗细不一, 在画布平展地绷在内框后, 不要留下任何褶皱, 尤其要注意四角。也不要涂好基底的画布表面留下粗糙的颗粒。由于画布的纤维粗细不同, 常会有许多织纹线头留在画布表面, 要用砂纸打磨掉它们, 尽可能把画布处理成一个光洁的画面。因为不平展的画布和粗糙的颗粒都会对作画带来伤害性的影响 (见图 16)。

3. 颜料

绘画者准备写生时, 需要在调色板上摆放多少种颜色呢? 每个人都有不同的选择。油画大师们摆放在调色板上的颜料种数也是各不相同的 (见图 17)。作为学油画基础阶段的写生, 摆放在调色板上的颜色种类要越少越好。三原色是最基本的色彩, 从色彩学理论上讲, 有了三原色再加上白色就可以调制出其他色彩。在选择所需颜料时, 可以从三原色出发, 向色轮的左右各扩展一点来进行选择。在调色板上组成所需要的调色颜料。采用有限的颜料种类, 追求调和出最大的色彩效果, 这是原则, 选

图 16 画布

图 17 颜料

稀少的颜料种数调和出丰富的色彩,不但会锻炼绘画者的色彩调和能力,也会在日积月累的实践经验中形成属于绘画者自己的色彩体系。

4. 用油

在作画的初始阶段,用纯松节油起稿和涂第一遍色,在开始上第二遍色的时候,要在松节油中加入亚麻仁油,随着色层的增加,亚麻仁油与松节油的比例要随之发生变化,这是完成好看的油画作品表层结构的一个原则。尤其在多层覆盖的画法时,每加厚一层色彩,使用的调和油中的亚麻仁油的比例就要加大,这样才会使颜料柔韧,不致吸油变色或是年久后形成色彩干裂(见图18)。

图18 调色油

5. 胶质底子的特点及制作方法

胶质底子的制作,用料与程序都较简单,花费少,所需时间短,着色牢固,柔韧性强,容易掌握,所以最适于初学者学习与掌握。胶底画布是现代画家写生与创作的理想材料,它不仅适宜于油画,也适合“坦培拉”、蜡画、丙烯画以及其他绘画。胶底画布曾风行于古典透明油画技法时代,后来又被印象派画家所采用。做胶性基底一般要遵循下列原则:

第一遍涂刷的是稀释的胶液,第二遍涂刷的是稀释的胶液加填充物,填充物可以是立得粉、钛白粉等,中间涂刷次数一般要两到三遍,具体可根据画布缝隙的情况而定,但不宜一次涂得太厚,最后一遍涂被稀释后的胶液。用于做基底的胶液可分为两大类,一类为天然胶,包括骨胶、鱼胶、皮胶等;另一类为化工合成胶,包括白乳胶、丙烯乳液等。由于前一类胶必须经过加温熬制,做起来较麻烦,所以许多画家都习惯用后一类化工合成胶中的白乳胶。这种胶液很容易买到,而且使用方便,可直接加水调和稀释。天气太冷时,胶液可能凝固变稠,可用温水稀释。一般做基底时的胶料要用大的专用刮刀刮涂,这样可以使胶料在依托材料上均匀而不致太厚。方法见下表:

遍数	胶液量	加水量	填充物量
第一遍	1份	3~4份	
第二遍	1份	3~4份	1~2份
第三遍	1份	3~4份	1~2份
最后一遍	1份	3~4份	

第三节 油画的基本要素

油画属于视觉艺术。构成油画艺术最基本的视觉要素有造型、线条、明暗、质感、空间与色彩。一幅成功的作品依赖于画家对构成油画最基本的视觉要素的全面掌握和熟练运用,从而形成油画家独特的个人风格。

1. 造型

造型包含形状和体积两个方面。形状是指物体外部的空间特征,体积是指物体的三度空间形态。在描绘客观物象时,形态具有很强的表现性。要求绘画者要善于把握物体的形态与特征,对物体具有敏锐的视觉反应能力以及深刻的表现能力,能发现并挖掘隐藏在形体深处的表现价值和审美意味(见图19)。

2. 线条

线条是油画造型的主要手段。它是绘画艺术中不可取代的视觉要素。变化莫测的线条体现着绘画者对所表现的对象的情感体验。垂直挺拔的线条庄严、崇高、有永恒之感。水平线带给人平静、安宁、距离甚至死亡的情感。斜线富有张力、运动、不安和危险感。曲线则表达飘逸、柔情、浪漫的情绪。十字线静穆而庄重。不规则的线条则表现苦涩忧伤、躁动不安(见图20)。

3. 明暗

明暗是绘画最基本的表现手段。丰富的明暗色调能够把物体的形状、空间和质感生动鲜明地表现出来。从细致刻画到强烈对比,明暗色调创造出了丰富的视觉画面。明亮的色调平和而爽朗,灰暗的色调沉重而神秘,黑白交织体现着画家的

图19 造型

图20 线条