

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校美术专业课程教材

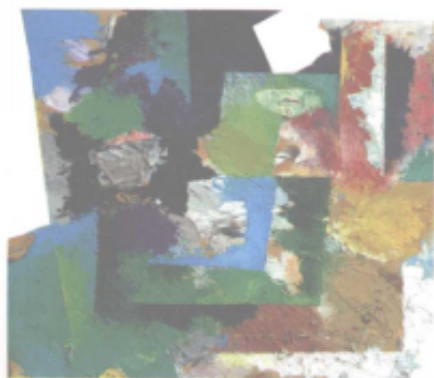
西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

YOUHUA YOUHUA YOUHUA

新世纪美术教育丛书

陈和西 编著

油画

西南师范大学出版社

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校美术专业课程教材

素描	外国美术史
色彩	新编艺术概论
水彩画	美术教育学
水粉画	中国民间美术鉴赏
雕塑	外国民间美术
速写	绘画与透视
摄影	艺用人体解剖
书法	美术鉴赏与批评
版画	外国现代设计史
陶艺	西方美术理论
构思与构图	■ 油画
中国美术史	

ISBN 978-7-5621-3791-7

9 787562 137917 >

定价:48.00 元

图书在版编目(CIP)数据

油画 / 陈和西主编. — 重庆: 西南师范大学出版社,
2007.4

(新世纪美术教育丛书)

ISBN 978-7-5621-3791-7

I. 油… II. 陈… III. 油画—技法 (美术)
IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 002370 号

新世纪美术教育丛书

油 画

编 者: 陈和西

责任编辑: 雷雪梅 王 煤

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 9

字 数: 290 千字

版 次: 2007 年 4 月第 1 版

印 次: 2007 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-3791-7

定 价: 48.00 元

总序

西南师范大学出版社出版的《新世纪美术教育丛书》几年前已开始分别以教材的形式出版,有的已再版数次,销路颇畅,读者反映颇佳;最近又被教育部体育卫生与艺术教育司审查通过,定为全国高等学校美术专业课程教材。为适应美术专业教学发展的需要,根据教育部2005年3月颁布的《全国普通高等美术学(教师教育)本科专业课程指导方案》,出版社对该套教材进行了新的调整,组织编写了《外国美术史》、《素描》、《水彩画》、《水粉画》、《艺术概论》、《雕塑》、《中国民间美术鉴赏》、《艺用人体解剖》、《版画》以及各类美术选修课教材。

新改版的作者队伍来自清华大学美术学院、中国美术学院、西南大学美术学院、四川美术学院、南京师范大学美术学系、华南师范大学美术学系等全国十几所艺术院(系)校的美术教师,撰稿人都是身在教学第一线,对所写学科有多年的教学经验,有长期的学术积累。其中有博士生导师、教授、中青年业务骨干。因此每一种教材都有很强的实用性,同时具有较高的学术价值。

这套教材有几个突出特点:

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文,都着眼于面向21世纪。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形势需要,本套教材根据新的课程方案,增添了设计类科目教材多种,即《现代西方设计概论》、《设计素描》、《设计色彩》、《立体构成》、《平面构成》、《商品包装设计构成》、《书装设计构成》等,占全套教材的五分之一。这里只是要说明全书的策划者所具有的前瞻性的思想意识。在撰文过程中,所有的作者都力求融合新知识、新思路,使自己的著作对读者有新启示。有些作者是由欧美留学归国的,或数次出访欧美的,他们直接吸取了西方文化。

暂时没有机会出国的作者在当今信息十分发达、很容易获取新知识的条件下，都努力汲取西方文化中有益的东西，使自己的著作具有一副新的面孔。这些都是为了赶上世界潮流，与世界接轨，以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目，这套教材几乎都涉及到了。从基础训练的素描、速写、色彩、设计，到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法等，应有尽有。而每一种教材也都力求系统完整，以使读者首先把握住该教材的总体，在这个前提下，再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。该套教材深入浅出，通俗易懂，可赏可读，已成为突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概念、美术史等理论性很强的专题，读者也不会觉得诘屈聱牙，难以卒读，而是朗朗上口，余味颇浓。再加上设计装帧的现代意识，书中图文并茂，印刷精美，使本套教材很富有吸引力。

当然，这套教材也同其他教材一样，并不是十全十美的，也存在一些不足，需要不断改进。出版这套教材已不仅仅是西南师范大学出版社一家的事情了，在某种意义上说，它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情，因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信，在参与编写单位的支持下，在撰稿专家的共同努力下，在整个美术界专家和同仁的共同关怀下，该套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀，写了上述一些看法，是为序。供广大读者参考。

首都师范大学美术系教授、博士生导师 李福顺

新世纪美术教育丛书编审 委员会委员

(排名不分先后)

丛书策划：宋乃庆 王 煤

孙志钧	首都师范大学美术学院	院 长	教授	■
秦秀杰	东北师范大学美术学院	副院长	教授	■
李 岗	哈尔滨师范大学艺术学院美术教育系	主 任	教授	■
康书增	新疆师范大学美术学院	副院长	教授	■
李桂金	天津师范大学艺术学院美术系	主 任	教授	■
陈 航	西南大学美术学院	院 长	教授	■
周安平	西南师范大学出版社	社 长	编审	■
王 林	四川美术学院		教授	■
陈和西	湖南师范大学艺术学院	主 任	教授	■
李向伟	南京师范大学美术学院	院 长	教授	■
黄丽雅	华南师范大学艺术学院	主 任	教授	■
帅民风	广西师范大学美术系	主 任	教授	■
张玉泉	西北师范大学敦煌艺术学院	副院长	教授	■
何 洁	清华大学美术学院	副院长	教授	■
赵 健	广州美术学院	副院长	教授	■
张 弘	广州美术学院美术教育系	主 任	教授	■
余国华	福州大学厦门工艺美术学院	副院长	教授	■
张小鹭	厦门大学艺术学院	副院长	教授	■
汪晓曙	广州大学艺术学院	院 长	教授	■

作者简历

陈和西，湖南浏阳人，1953年10月出生。1982年1月毕业于广州美术学院油画系。现任湖南师范大学美术学院教授、美术系主任、省美术家协会副主席、中国美术家协会会员、中国油画学会理事。

美术作品入选第六届、第七届、第八届、第九届、第十届全国美术展览，其中一件作品获第九届全国美术展览铜奖。多件作品在其他全国重要展览中获奖，曾获湖南省“五个一工程”奖。

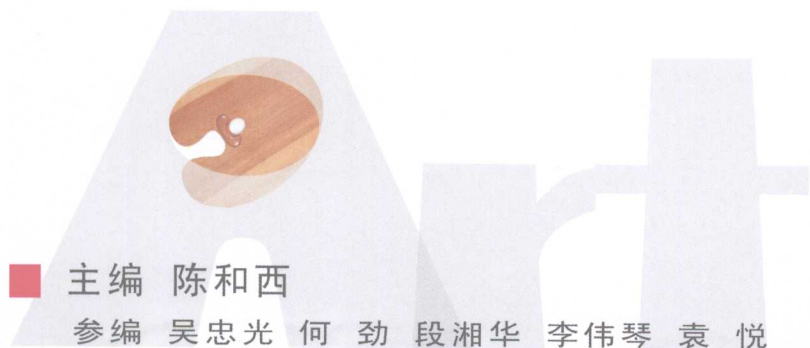
出版的作品有：《陈和西油画作品精选》、《陈和西油画风景集》、《当代名家画典陈和西·谢伦和素描集》；专著教材有：《水粉现代表现技法》、《水粉干画技法》、《高等美术院校教学示范作品——油画风景》、《高等美术院校系列教材——油画》。并在《装饰》等刊物发表论文15篇。

陈和西

第一章	02	油画的起源与发展
一	02	油画的起源与形成
二	05	油画在西方的发展
三	10	油画在中国的发展
第二章	16	油画的工具与材料
一	16	颜料
二	17	黏结剂
三	19	油画依托材料
四	21	油画的画具
第三章	24	油画制作的基本技法
一	24	画底的制作
二	27	间接画法
三	32	直接画法
四	34	间接与直接相结合的画法
五	36	现代绘画的作画方法

第四章	38	油画课教程
一	38	静物写生
二	42	人物写生
三	45	风景写生
四	50	油画创作
第五章	56	油画的保护
一	56	外框
二	59	保护方法
三	59	修护方法
第六章	62	优秀作品技法赏析
一	62	古典写实作品技法分析
二	64	印象派作品技法分析
三	65	后印象派及现代作品技法分析
四	68	中国油画作品技法分析
图 版	79	

新世纪美术教育丛书

■ 主编 陈和西

参编 吴忠光 何 劲 段湘华 李伟琴 袁 悦

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校美术专业课程教材

油 画

西南师范大学出版社

夫人 纳塔莉亚 列宁格勒
蛋彩画

第一章 油画的起源与发展

一 油画的起源与形成

油画是一种用透明的植物油调和颜料,在制作过底子的布、纸、木板、墙壁等材料上塑造艺术形象的绘画,是西方绘画中的一个主要画种。油画的界定虽是从材料方面着眼,但自有科学理论体系。一般来说,油画应充分发挥线条、形体、色彩、明暗调子,以及质感、量感、空间感等因素的综合表现力,准确、真实地表现特定环境中的事物,以创造感人的视觉艺术形象。

欧洲油画是怎样形成的呢?油画的形成,必须依赖于对材料的发现、认识和运用,依赖于技术的成熟。研究这个问题,我们首先得看看欧洲油画形成以前的绘画形式和材料、技法。

原始人的绘画中已具备油画材料的最基本因素,那时的绘画材料有很多是用油脂与颜料粉混合而成的。古埃及人就早已掌握了“炽热画法”,这是一种蜡画技术。这种蜡画是用热化的液态蜡调和颜料进行作画,工艺流程比较复杂,须趁热制

作,局限性大,作品保存困难。这种以蜡为媒介的作画方法存在较多的材质缺陷,因而没有流传下来。但在造型、用色等方面为油画的产生作了一定的技术铺垫。以蜡为媒介能产生一种半透明的亚光美感,这为后来的以油为媒介追求光亮效果的油画提供了借鉴。蜡版画是人类最早的架上绘画,而木板则是被发现的最早的架上绘画的依托材料。蜡画的笔法、画面的光泽感可以说是油画的雏形。

欧洲教堂中盛行湿壁画,这种绘画是在未干的灰泥壁上用水和胶调和颜料粉作画,作画时颜料浸入灰泥,干后融为一体(图1-1)。其后盛行的干壁画是用颜料粉与鸡蛋或胶等有机化合物在干灰泥壁上作画。壁画发展了画家的作画技巧,壁画的许多方法都为后来的油画所直接继承。

“丹培拉”(Tempera),俗称鸡蛋清画法(图1-2),在古埃及已形成。在整个希腊、罗马和中世纪时期被广泛运用。其方法是将颜料与蛋黄(或整个鸡蛋)调和,再加水、凡立水

调和起来敷色。其特点是干得快,可随时修改,可作精细描绘。但是由于用生物胶质作媒介,画面易霉变、干裂脱落。同时由于干得快,所以不易接色,而且色彩的干湿变化较大,不易把握。为保护画面,后来的“丹培拉”用蛋清调透明色罩染,并获得了有一定光泽的釉面效果。到十四五世纪,开始用干性油调透明色作画面罩染,其表面效果接近油画。这种罩染的技术为后来的油画(尤其是在北欧地区)所继承。

上面这些画法为油画形成以前的欧洲的主要传统绘画技法,其技术本身是相对成熟的,也曾有过辉煌的历史。由于上述材料(媒介)的性质和技术的局限,很多画家开始寻找更理想的绘画媒介,油画也便应运而生。

为了改进“丹培拉”画法,在意大利、德国等地,艺术家们做了很多努力。也许,以现代人的眼光来看,早期“油画”的试验是十分幼稚的,然而正是这种微不足道的起步,才使后人从“黑暗”中摸索出一条通往光明的坦途。据文献记载,在公元1100年,德国的一个老牧师西奥菲勒斯(Theophilus),就发明了如何调配油画颜料。当时他只是以“玩”的心态将这种矿物加那种矿物,这种植物油加那种植物油,这种颜色加那种颜色,最后他惊奇地发现:矿物不是矿物,植物油不是植物油,颜色不是颜色,它变成了一种非常亮丽的油彩。但用油调色依然存在着很大的问题。如何让油调的色能干得较快以适应绘画需要,并且让油干透后能保持坚硬的表膜,以长久地保持色彩的鲜亮感,尚有待探索。

传统意义上油画的真正发明者,学术界一般认为是尼德兰画家凡·艾克兄弟(杨·凡·艾克、1385年~1441年,胡伯特·凡·艾克、1370年~1426年)(图1-3)。作为尼德兰文艺

图1-1 崇拜 蛋彩壁画

图1-2 圣告图 尼德兰 蛋彩画

图1-3 三圣人 尼德兰 油画

图 1-4 算命者 纳塔莉亚 列宁格勒 蛋彩画

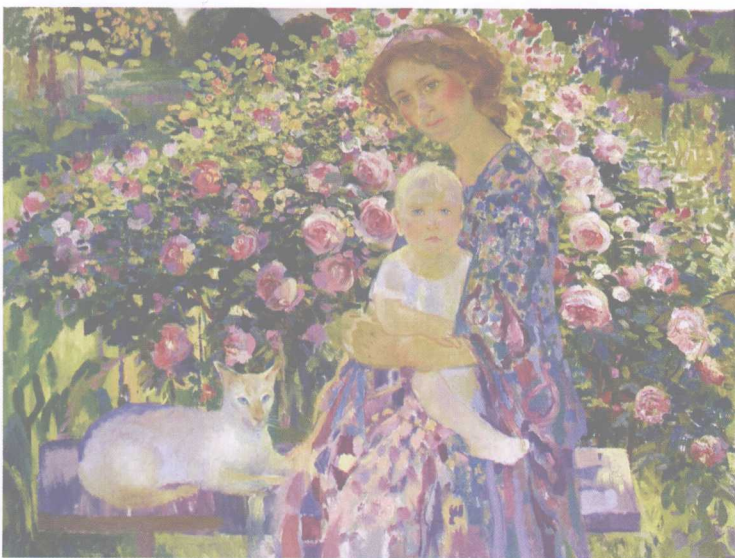

图 1-5 太阳 纳塔莉亚 列宁格勒 蛋彩画

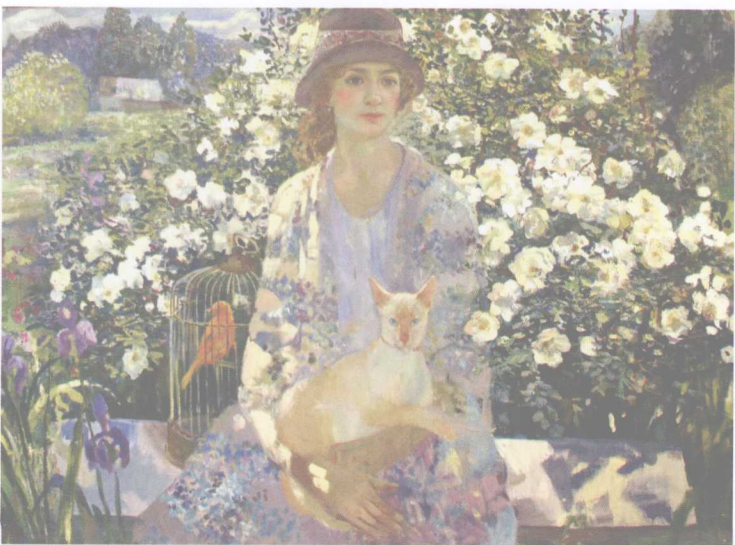

图 1-6 妇女和猫 纳塔莉亚 列宁格勒 蛋彩画

复兴时期绘画的代表之一,凡·艾克兄弟的绘画活动主要集中在 15 世纪。他们及时地总结了前人用油技术的实践经验,在油画雏形基础上作了大量的试验,对媒介材料进行了大量探索和改革,从众多的植物油之中优选出亚麻仁油和核桃油等快干油做调和剂,同时探索总结出包括做底在内的相对完备的作画技术,改革了油画技法。但是由于当时画家的保密,他们制作油画颜料的配方无人知晓。根据留存的作品和研究资料,凡·艾克兄弟的技法可大致归纳为:在木板上作画,先在刨光的木板上涂白垩胶底,有些在木板上裱贴麻布再涂白垩底,接着在白色底子上用木炭画细致准确的素描,然后按严格的程序上色,以透明的色彩一层一层地罩上去。颜料粉末为画家自己研磨,用经过热处理的混合油(亚麻仁油、核桃油)加树脂来调和颜料粉,作画时还需使用挥发性油(如松节油)溶解颜料。凡·艾克画法强调油画的透明性,讲求程序步骤,画面稳定,色彩鲜艳如初。(图 1-4~6)

由于历代画家积累的丰富经验,加上凡·艾克兄弟的总结和改革,人们终于研制出优良的油画媒介——调色油,完成了从蜡质——胶质——油质的媒介改革,成功地弥补了以前各种画法的材料缺陷,使油画体现出色彩明亮而浑厚、坚固且不变色、干速可控以利于连续作画和深入刻画等优良品质。在作画方法上,经凡·艾克兄弟的不断改进,形成了薄色透明、层层罩染的著名的北欧油画技法。这种新的材料与技法很快流传全欧洲,于 15 世纪逐步形成了取代“炽热画法”、“丹培拉”的全新的油画法,作为画种的油画得以形成。

很快,凡·艾克画法成为传统,

并迅速在南欧的意大利产生影响,如佛罗伦萨画派、威尼斯画派,甚至古典主义油画。但在威尼斯,特别是提香(约1487年~1576年)那里,这种传统的透明画法被改变了。油画技法发展有了新的方向。提香不用树脂调色,而是用不透明色彩厚涂敷色,用画布作画。他的方法是即兴作画,因而自由奔放。提香的改革,丰富了油画的画法,甚至更加充分发挥了油画的本质。

油画一形成,很快便产生了画法的传统。传统油画技法从总体上可大致分为两类:一类是间接画法,为大多数古典油画家所采用;另一类为直接画法,如后来的印象派诸家。但其实画家作画时常常是两种方法结合运用的,并且,当油画进军到20世纪时,有很多油画是采用材料的拼贴、综合运用而成,虽与上面这两种画法有一定联系,但显然又有了新的内涵。

二 油画在西方发展

油画是一种文化现象,其发展必然与社会政治、经济、文化的发展有着密切的联系。

随着时代的发展,油画艺术呈现出不同的时代特征,依据历史发展的脉络,可大致分为如下五个时期。

1. 文艺复兴

古典技法的成熟

当尼德兰的凡·艾克兄弟在画中调和亚麻仁油和核桃油时,真正的“油画”才算是瓜熟蒂落。借着文艺复兴的大好东风,油画迅速从尼德兰传至欧洲各国,几乎为所有画家普遍接受。使西方绘画艺术进入前所未有的黄金时代,从此以后,油画几乎成了西方绘画的同义词。

尽管文艺复兴时期许多绘画大

师的技法技巧各不相同,但在运用油画的工具材料实现写实主义的视觉理念这一共同目标上是一致的。还因为有浓厚的宗教功利目的的限制,写实主义成为实现这一功利目的的最佳选择,这就使得画家在表现自己的个性时受到不同程度的限制。但这一时期的油画在明暗法造型上的重大突破,奠定了古典主义的审美典范。这一时期所建立起来的艺术观念和艺术技巧所具有的完善程度,常被后人视为不可逾越的高峰。达·芬奇的优美、米开朗基罗的壮美、拉斐尔的华美等审美内涵常成为后代学者们百学不厌的经典。(图1-7、8、9)

这一时期,油画运用明暗造型的方法趋于成熟,使绘画艺术在二维平面上表现立体和空间这个层面得到了完善,从而使欧洲绘画艺术从质上达到与雕塑艺术同等的高度。

2. 17~18 世纪

油画的初步变革

经过文艺复兴,油画独尊画坛。虽然众多的大师们创造了尽善尽美的油画,以致卡拉奇兄弟和他们的学院弟子自惭形秽而亦步亦趋。然而,时代毕竟不同往昔,有的人有条件生活在逝去的美梦中,有的人却被迫无条件地面对现实生活的苦难与艰辛。比照之下,过去的美梦是如此的虚假,而现时的苦难是如此的真切。有的人借艺术生活在虚假的美梦中,有的人借艺术表现现实的真实,正是后者,开拓了油画的表现空间。

17世纪是欧洲古典油画迅速发展的时期,不同国家、地区的画家依据自己生活的社会背景、民族气质,在油画语言上进行了不同方向的探索。油画的种类也得以拓展,按题材划分为历史画、宗教故事画、团体肖

图 1-7 抱白貂的女子
达·芬奇 意大利 油画

图 1-8 埋葬 米开朗基罗
意大利 油画

图 1-9 圣家庭 拉斐尔 意大利 油画

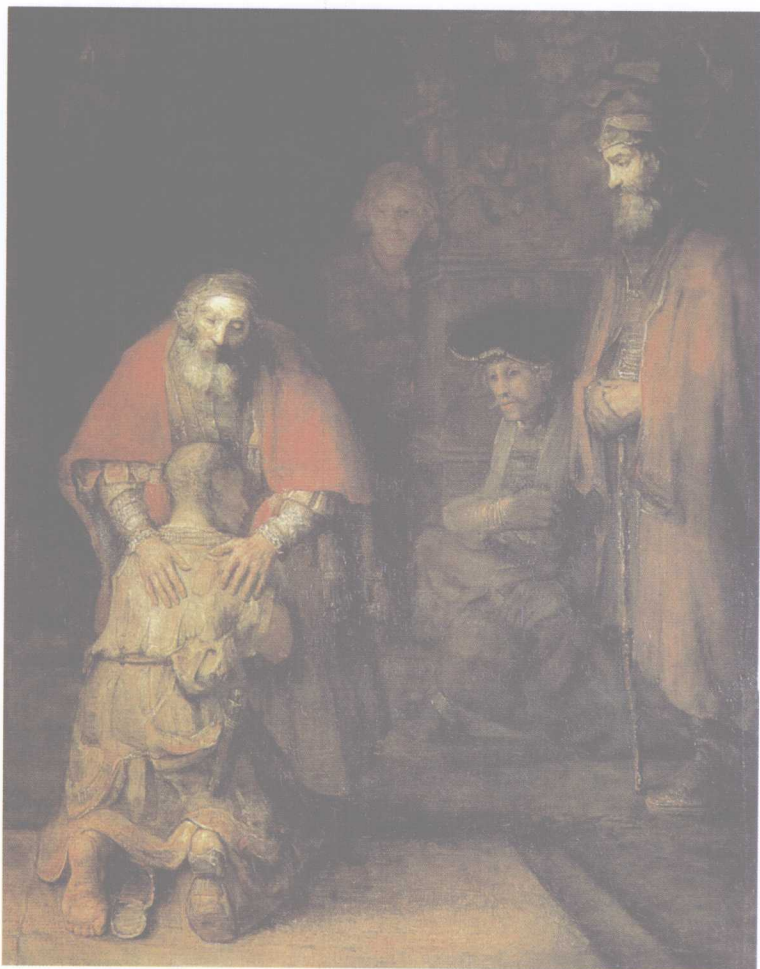

图 1-10 忏悔 伦勃朗 荷兰 油画

像、个人肖像、风景画、静物画、风俗画等。油画技法也日臻完善,并形成了各国、各地区的学派。虽在整体上仍属于古典主义范畴,但格列柯、伦勃朗、鲁本斯、哈尔斯、维米尔、委拉斯贵兹等艺术大师呈现出各自不同的风貌。

在这一时期,一部分画家强调了油画的光感,运用色彩冷暖对比、明暗强度对比、厚薄层次对比进行光感的创造,形成画面的戏剧性。西班牙画家格列柯将景物置于斑驳的光影之下,不从明暗两大体面,而从间断错落的明暗分布进行造型,色彩的冷暖也形成间断的连续变化,用笔凝重,色彩层面在挤压中互相渗化,画面给人扑朔迷离的效果,有的甚至充盈着神秘与不安的气氛。荷兰画家伦勃朗也把画中的光感作为表现人精神状态的一种手段,在他所画的大量人物肖像中,人物都处在大块暗影的笼罩之下,唯有表现神情的脸、手等重要部分显现出鲜明的亮度。他运用沉着的颜色在暗部多层薄涂,使暗部显得深邃,亮部则用厚涂和画刀堆色法,造成厚重的体量感,很有力度。(图 1-10)

同时期,笔触的运用也被许多画家侧重探索。笔触是带有颜料的油画笔在画布上运动的痕迹,早期的油画全幅各部分颜料层厚薄比较一致,运笔力度均匀,几乎不显露出笔触,即便是提香,虽有了一些较松散的笔触,但仍不明显。而 17 世纪的画家们注意到笔触的动势和情感表现力:笔触的轻、重、缓、急和运动方向,不仅使被塑造的形象显出生动感,而且笔触自身也具有艺术表现力。佛兰德斯画家鲁本斯在众多的巨幅作品中运用饱满稀薄明亮颜色的大笔涂绘,依照人物的形体运笔,留下自由奔放、多呈曲线的笔触,造成了体态的强烈动势和故事情节的戏剧性冲突。荷兰画家哈尔斯(图 1-

图 1-11 弹琴的丑角 哈尔斯 荷兰 油画

图 1-12 西班牙的菲利普 委拉斯贵兹 西班牙 油画

图 1-13 打羽毛球的女孩 夏丹 法国 油画

11)则运用轻快、灵活的笔触描绘肖像,使肖像具有神采飞扬的生动感,与他偏爱表现的豪迈、乐观的人物相辅相成。另一位荷兰画家维米尔善于用珍珠般细碎的、圆润的笔触描绘处在室内的人物,使画面产生宁静、温暖的气氛。而委拉斯贵兹(图 1-12)在作画时与文艺复兴时的大师们不同,他从不作素描稿,而是采用一种极为接近我们今天作画的那种一次性直接画法作画,用笔极其洗练、精确、虚实有致。当人们站在一定距离欣赏时,会感到他画中的人物刻画得如此的具、精微而富于立体感。而我们在近处看他的作品时,又感到一切是如此的信手拈来,一点高光、一点眼神都好像是出于不经意间,然而与整体间

的呼应和传神写照,让人觉得妙不可言。

18 世纪初,欧洲封建君主与王公贵胄、富商巨贾们过着骄奢淫逸的生活,为迎合当时的上流社会,一种纤巧浮华的艺术风格粉墨登场,以华托为代表的洛可可风格成为那个时代的艺术主流——画面弥漫着一种轻佻、柔美、梦幻般的抒情情调和华丽、优雅的美感(图 1-13)。过去那种严格的作画程序和凝重的画风自然而然地失去了市场,这实际上为油画的发展提供了一个新的方向——艺术更加贴近于生活,油画的多样性也就有了更大的可能。

3. 19 世纪

油画艺术的进一步发展

从 19 世纪开始,以工业文明为主导的现代都市迅速在欧洲各国蔓延,并吸纳了越来越多的人口。与此同时,封建的贵族制度与资本主义,新生的资产阶级与无产阶级之间的矛盾不断加剧,最终演变成持续不断的暴力冲突。欧洲社会处于激烈的动荡之中。面对这种动荡,油画起初的反应是迟钝的,18 世纪末至 19 世纪初盛行的古典主义油画就是极力想逃避现实的梦呓,它把艺术的主旨归定为千锤百炼的技艺和冰冷的“美”。随后的浪漫主义油画和现实主义油画虽然试图改变古典主义对现实的冷漠,但依然感到有些力不从心。它们对现实的反应是“文学的”、“社会的”、“政治的”,却不完全是在绘画的。这种状况直到印象派出

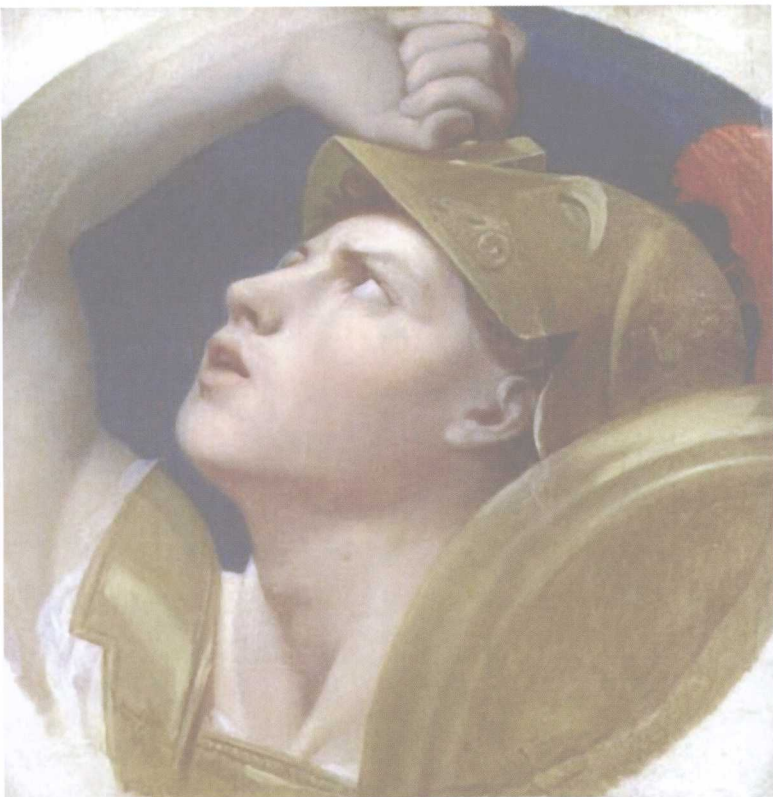

图 1-14 战神 安格尔 法国 油画

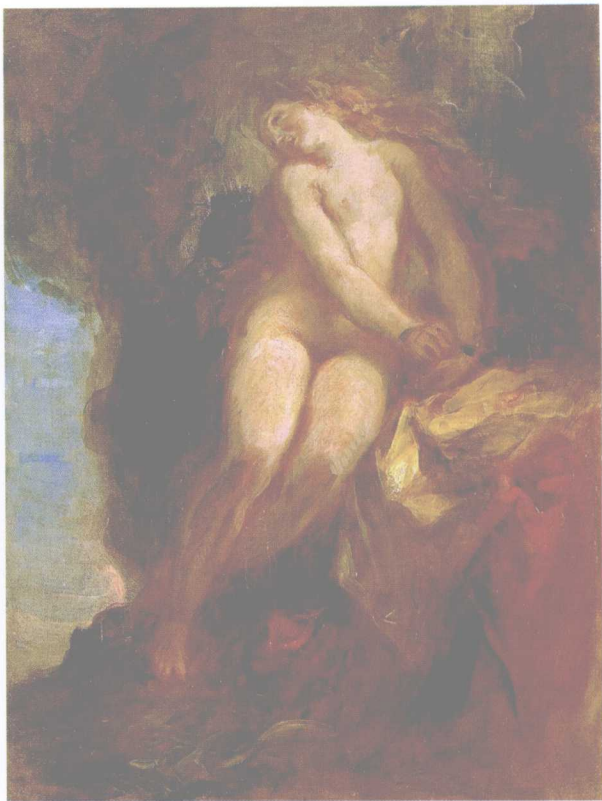

图 1-15 安多洛美达女神 德拉克洛瓦 法国 油画

图 1-16 草垛 莫奈 法国 油画

这一时期，油画艺术呈现出多样化的态势：有以安格尔(图 1-14)为代表的古典主义和以德拉克洛瓦(图 1-15)为代表的浪漫主义，也有库尔贝等人的现实主义。当然，最有革命意义的当推莫奈(图 1-16)等人的印象主义，正是他们，才真正解放了油画的色彩，油画艺术才真正发挥了其在色彩表现上的优势。油画艺术才从根本上结束了文艺复兴以来以素描造型为主的塑造方法，进入了形色造型兼具的新时代。

4. 战前

油画传统语言的破坏

20 世纪 100 年以第二次世界大战为分界点，分为战前和战后两个历史阶段。“二战”的影响是如此巨大，以至于油画也未能幸免。

对油画传统艺术语言完美的破坏实际早在后印象派画家，特别是塞尚(图 1-17)和凡·高(图 1-18)的

现才大有改观。印象派画家们通过将油画的色彩极端化而将油画艺术往前大大地推动了一步，同时也把油画的绘画性质——色彩的美感发挥到了淋漓尽致的程度。没有哪一种绘画能像油画一样如此充分地表现色彩的千变万化和丰富细腻。油

画的艺术表现力在视觉上达到了极致。特别是在后印象派画家的作品中，油画的色彩美感又和艺术家的个性与情感联系起来，再一次丰富了油画的表现力。油画不仅能表现色彩的美感，同时还能表现油画家的独特情感与个性。