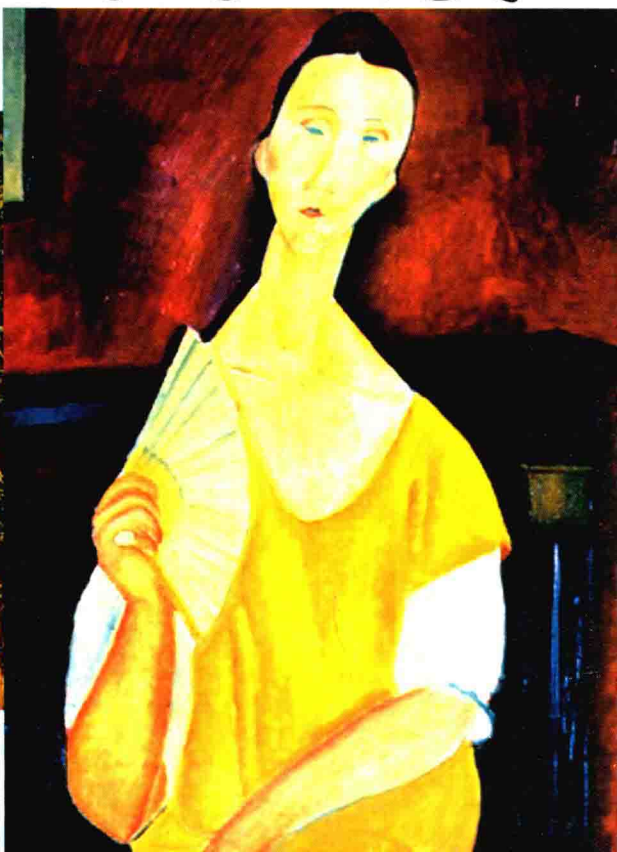


现代艺术素质培养丛书

YOUHUA RUMEN YU XINSHANG

油画 入门与欣赏

主编 李 者



吉林出版集团有限责任公司

现代艺术素质培养丛书

油 画 入门与欣赏

主编 李者

吉林出版集团有限责任公司

图书在版编目(CIP)数据

油画入门与欣赏 / 李者主编. — 长春 : 吉林出版集团有限责任公司, 2013.5
ISBN 978-7-5534-1810-0

I. ①油… II. ①李… III. ①油画—基本知识 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第095662号

主 编 李 者
副 主 编 李 敏
编写人员 李 敏 方志勇 张宇魁

油画入门与欣赏

主 编 李 者
策 划 刘 野 王宏伟
责任编辑 王宏伟 李 娇
装帧设计 张宇魁
开 本 720mm×960mm 1/16
字 数 80千
印 张 10
版 次 2013年5月 第1版
印 次 2014年8月 第3次印刷

出 版 吉林出版集团有限责任公司
发 行 吉林出版集团有限责任公司
地 址 长春市人民大街4646号 邮编: 130021
电 话 0431-88029825
邮 箱 YSXS@163.com
印 刷 三河市恒升印装有限公司

书 号 ISBN 978-7-5534-1810-0

定 价: 29.90元

版权所有 翻印必究

目 录

一、油画发展概述

1

(一) 油画的概念

1

(二) 欧洲油画的产生和发展概况

1

(三) 中国油画的产生和发展

11

二、油画写生创作的前期准备

18

(一) 工具、材料

18

(二) 色彩原理

32

(三) 经营构图

46

三、油画写生创作的中期制作

52

(一) 作画步骤

52

(二) 题材分类

57

(三) 技法表现分类

88

四、油画写生创作的后期整理

92

(一) 布面上漆

92

(二) 装框收藏

98

(三) 保存维护

94

五、油画名家与名作欣赏

96

(一) 油画欣赏基本知识

96

(二) 中外油画作品欣赏

97

一、油画发展概述

油画属于绘画中的一种艺术形式,就其产生来看,由于各国家和民族在社会政治、经济和文化传统等方面存在差异,世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。一般认为,从古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画和与之相对应的从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画,二者同属世界上最重要的两大绘画体系。

(一)油画的概念

油画是指用透明的植物油调和颜料,在制作过底子的布、纸、木板等材料上塑造艺术形象的绘画。作画时使用的稀释剂为挥发性的松节油和干性的亚麻仁油等。画面所附着的颜料有较强的硬度,当画面干燥后,能长期保持光泽。凭借颜料的遮盖力和透明性能充分地表现描绘对象,色彩丰富,立体质感强。油画是西洋画的主要画种之一。

谈到油画,大家首先就会直观

地联想到两大绘画体系范畴——东方绘画体系和西方绘画体系,也就是绘画初学者狭义理解中常常所说的中国画和油画两大绘画形式。

(二)欧洲油画产生和发展概况

油画作为西方绘画中的一个重要画种,逐渐成为西方绘画史中的主体绘画形式,现存于世的西方绘画作品主要是油画作品占有很大比重。最为著名的传世作品《蒙娜丽莎》是文艺复兴时期意大利画家列奥纳多·达·芬奇所作的一幅肖像油画,现存于法国巴黎的卢浮宫。

1. 油画的起源

油画的起源与嬗变最早可以追溯到公元前4世纪的一种古老的绘画形式——蜡画。现存最早的蜡画是公元前4世纪生活在埃及法尤姆地区的罗马和希腊艺术家所绘制在一种较小木板上的肖像画。这些木板画是当时死者木乃伊的一部分。公元前六七世纪,北非和拜占庭帝国依然延续使用这种绘画形式作为宗教蜡画像的绘制,此后,西方的蜡画被坦培拉画法和湿壁画所取代,后继出现了油画这种绘画形式。





湿壁画 作者 波提切利



逃亡埃及 作者 乔托

需要说明的是，坦培拉蛋彩画的绘画技法独到，具有一定的学习和研究价值。油画取代坦培拉蛋彩画之后，许多油画大师依然使用坦培拉材料混合制作油画底子，其技法为后来油画绘制技法的发展提供了很多借鉴、参考。坦培拉绘画，也叫“蛋清胶粉画”“蛋清画”“蛋白画”“蛋彩画”等。

有史料详细记载，坦培拉绘画始于欧洲15世纪以前，是为油画产生及发生奠定重要基础的一种绘画形式。在我国译为“坦培拉”“蛋培拉”“丹培拉”，源于古意大利语，意为“调和”“搅拌”，后泛指一切由水溶性、胶性颜料及结合剂组成的绘画，也常单用于鸡蛋等乳性胶结合剂组成的绘画。最早雏形可见于3000多年前，蛋彩画当时被广泛应用在古埃及墓室壁画的绘制中。欧洲中世纪期间，基督教成为当时的主体教派，因此当时主要以壁画形式为主，多取材自圣经故事，材料多为天然色粉、鸡蛋乳液等结合绘制在木板或三合土涂的墙壁上。中世纪以后，蛋彩画由罗马传到欧洲，盛行于14~15世纪末。到了16世纪，随着油画技法和材料的完善，最终基本取代了蛋彩画这一画种，标志着最早的“油画”建立并形成。

15世纪欧洲文艺复兴运动的兴起，打破了中世纪的神秘主义观念，强调个性自由、理性至上和人性的全面发展，称为“人文主义”，强调以“人”为本，反对中世纪神学的以“神”为本。这成为

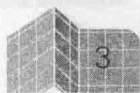
对古典文化中所表现的以人为中心精神的继承和发展,提倡人性,反抗神性,以人权反抗神权,以现世主义反抗来世主义,以情感解放反抗禁欲主义,以求知欲望反抗迷信盲从。这种思想在艺术领域表现为对人生与自然的肯定、世俗化和现实主义的倾向性以及科学技术的强调和肯定。这一时期油画的作画手段以古典画法为主。

意大利文艺复兴盛期,佛罗伦萨画派逐渐形成,其油画技法采用一种较淡的熟胶调和石膏粉等作画底,然后在白底上用单色画素描稿,之后用较深的棕色或褐色的胶粉调制蛋清,将背景部分涂满,再利用蛋清胶粉将画面完成,最后在画面上涂上一层上光油。这一时期的绘画,在人文主义思想的主导下,很多即使是宗教题材的经文故事绘画,画面中的人物形象也不再是冷漠不食人间烟火的圣者形象,而是更多地添加了“人”的情感在其中,人物形象接近现实生活中的普通人,人物头顶的光环也不再用金色,背景也以较为写实的风景画替代,但当时油画作品从表象上也存在一定的不足,画面色彩冷暖的

表现过于概念和空洞,比如近景中的人物色彩多采用红色、棕色、金黄色等,中景中的人物或景物一般多用暗绿色,远景多采用蓝灰色和青色,画面色调统一感较弱,色彩简单,大气透视感表达欠缺,因此画面的写实性不强。文艺复兴时期油画特点体现在这样几个方面:首先,画家主张真实再现自然,这一时期画家更为关注油画材料技法的研究和表现创新,对人体解剖透视等做了很多成功的探索研究;其次,这一时期的油画作品不仅强调“模仿自然”,而且追求理想化的表现对象及古典主义审美趣味,将古典主义唯美的造型和规整的构图进行了合理的结合;最后,这一时期的油画作品,画面描绘的对象更为人性化,体现了人文主义精神的特征。

文艺复兴以意大利为中心,此外欧洲一些其他国家,如尼德兰、德国、法国等十五六世纪也步入文艺复兴时代,各国不同程度地把意大利绘画的新风格与本国的绘画相结合,创造出了各具特色的绘画艺术风格。代表画家主要有意大利的达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔。

发展到17世纪,西方绘画体系主要形成三大绘画类型:巴洛克风





《圣家族》
作者 米开朗基罗



《抱银鼠的女子》
作者 达·芬奇



《戴面纱的女人弗娜丽娜》
作者 拉斐尔

格，古典主义和学院派，写实主义。而这一时期的写实主义打破了文艺复兴时期画家所遵循的古典主义的规范，将画面中的写生性更为直观地理解为现实生活的写实性再现，人物形象更为平民化，更接近生活。以意大利画家卡拉瓦乔为代表，其画面中的基督、圣母和圣徒形象都是直接对当时社会生活中街头苦工小贩的形象的写生。在古典主义者看来，写实主义画中的形象丑陋粗俗，不能登大雅之堂，而对

于写实主义者来说，这正是他们所追求和强调的画面目标。

18世纪，西方绘画体系中“洛可可”和“巴洛克”艺术风格盛行，油画画面风格强调华丽、烦琐、色彩淡雅、朦胧，画家也更多地关注画面绘画语言的表达，比如构图的经营和画面色彩的设计等。这一时期，画家基本沿袭之前的传统绘画技法，但是在作画步骤上已经不是非常严格了，多采用更为直接的画法来表达对象。

「洛可可」风格
《从市场回来》作者 夏尔丹



「巴洛克」风格
《劫夺吕西普的女儿》作者 鲁本斯



西方绘画发展到19世纪，随着法国大革命的爆发，西方画坛起主导性作用的绘画形式也主要是在法国。这一时期，法国绘画主要出现了新古典主义、浪漫主义、写实主义、印象主义、新印象主义和后印象主义等几个不同流派。这一时期的写实主义，更加强调“面向自然，对景写生”的原则；印象主义画派代表画家莫奈的油画《日出印象》，强调了印象主义画派画家对

自然和光色的表达和追求；以塞尚、高更、梵高等为代表的后印象主义画派等。

20世纪西方画坛，出现了众多现代主义绘画思潮和十几个绘画流派。有野兽主义、立体主义、巴黎画派、表现主义、维也纳分离派、达达主义、形而上学画派、至上主义、抽象表现主义、波普艺术、超级写实主义等。这是油画在整个西方绘画史中发展的简单脉络。



《日出印象》



野兽主义画派

立体主义画派



巴黎画派

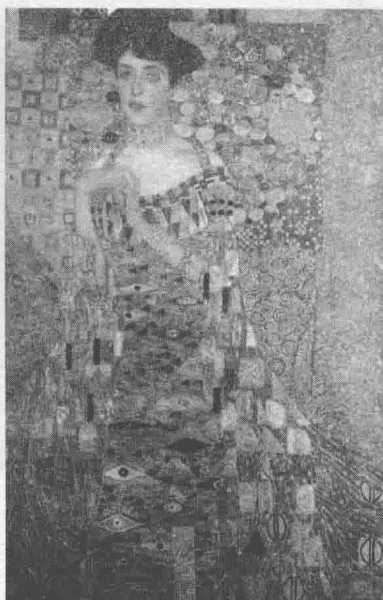


表现主义画派

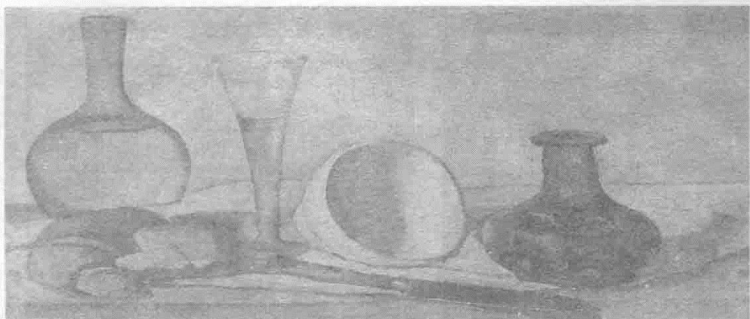


表现主义画派

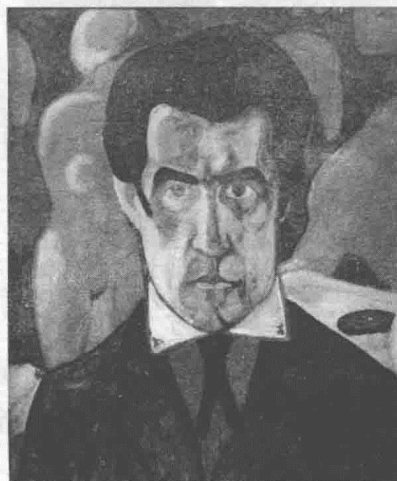
维也纳分离派 达达主义
代表作品



形而上学画派



至上主义画派



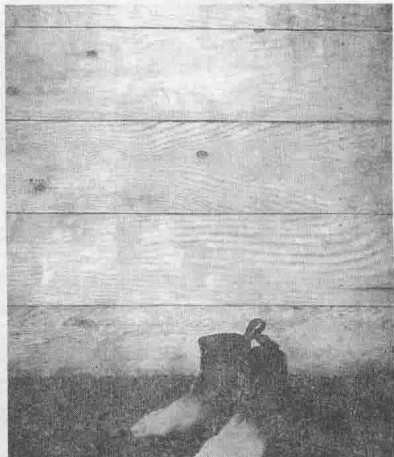
抽象表现主义画派



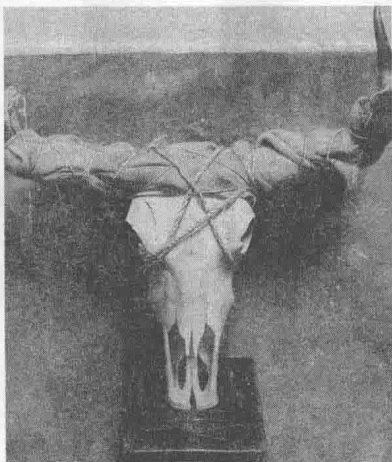
波普艺术



新超现实主义画派



超现实主义



超级现实主义画派



2. 欧洲油画艺术特色

西方绘画体系一个重要的特点是架上的绘画更注重传情达意，注重对表达对象的客观再现。因此相比而言，以欧洲为代表的欧洲油

画，同样是西方“再现性”绘画艺术的一种体现。与中国油画相比而言，欧洲油画更为强调画面主体的“客观及再现性”的表达，欧洲油画在强调“再现性”特征的同时，

并非意味着以欧洲油画为代表的西方绘画体系仅仅是对自然对象的描摹和照抄,而是指欧洲油画艺术更注重画面主体对象形体、空间、透视、色彩等客观自然因素的表达,而画者主观情感的表现相对而言往往是寄情于景,通过写实或在写实基础上的表现、夸张等手段,给予观赏者身临其境之感,直至与画面产生共鸣。如欧洲古典主义与反古典主义,二者是欧洲油画艺术的两大主流形式。虽然古典主义绘画偏重理性,追求庄严、静穆、和谐的古典意味,但在绘画表现上其特点较为鲜明,表现在其重视素描的明度及造型空间、透视等的表达,而并不强调对色彩语言的表现;反古典主义与之相反,其热衷于画者情感的宣泄和传达,强调自由,相对于古典主义而言,更为关注画面精神层面的表现。

此外,欧洲油画对对象的光、色的表达更为充分,寄情于光色之中,这是欧洲油画突出的特点之一,印象派绘画将光色原理与笔触等多种元素结合到一起,根据画家情感体会和表达的需要,创作出了无数打动人心的优秀油画作品。比

如莫奈的《日出印象》,就是印象派绘画的典型代表,体现了欧洲油画对光色、笔触等元素的合理组织运用。

相对于现代绘画而言,欧洲油画为代表的西方传统绘画以“再现性”为其主要特征,但是这种再现以写实为载体,结合自然的光色、透视、空间、笔触等技法,传达了其独有的艺术特色,画面中有着浓厚的时代性、民族性以及画家个体艺术感受的表达。

(三) 中国油画的产生和发展

1. 中国油画的产生和发展概况

中国油画最早出现在棺槨器具之中,根据周礼、汉书等文献记载,2000多年前,中国已有用“油”绘画的历史。通常的说法是1581年利玛窦携天主、圣母像到中国后,出现了中国的油画,其中一幅《木美人》作品,虽历时500年,仍依稀可见画风的古朴厚重。

康熙年间,传教士郎世宁、潘庭章等以绘画供奉内廷,从而把西方的油画技法带入了皇宫。1840年鸦片战争爆发后,中西文化产生了较大的冲撞,民间的画坊、画馆



等专业画坊兴起，绘画技巧方面也得到了较多的改进。但此时由于画工的地位低微，文化素养有限，使他们的作品未能进入文化的层次，未形成一个独立的新文化。清末维新戊戌变法后，许多青年学子先后赴英国、法国、日本等国学习西洋油画，如李铁夫、林风眠、徐悲鸿等。他们回国后，带来了西方及日本的先进教学方法及理念。这一时期的三个主要画派分别为：以徐悲鸿为代表的写实派；以林风眠、刘海粟等为代表的新画派；以庞薰琹为代表的现代派。而这一时期的中国正是战火纷飞的年代，没有稳定的社会环境，因此，当时的油画题

材特征更加突现政治功能性，出现了如王式廓的《台儿庄大血战》、唐一禾的《胜利与和平》等油画作品。

20世纪50年代以后，油画进入以历史题材为主的创作时期，当时的油画教学和创作受到苏联油画模式影响。20世纪50年代后期和20世纪60年代上半叶，油画普遍反映社会意识，技法日益丰富，成为富有生机的绘画形式。20世纪60年代后期，油画的题材则陷入概念化、政治图解的狭窄路子中，日趋单一模式。20世纪70年代后，逐渐改变过去吸收单一模式的状况，而较全面地学习从古典到现代的各种风格、

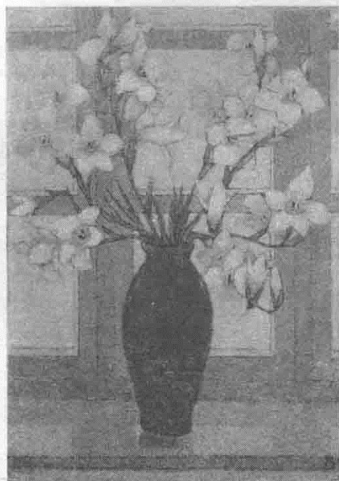


《徐悲鸿自画像》《坐在椅子上的女人》作者 徐悲鸿



《林中觅食》作者 刘海粟

流派，更加注重油画艺术的审美功能、油画形式语言的多样化和个性化，形成了中国油画的初步繁荣。其中，董希文创作的《开国大典》最突出。



《玉兰花瓶插》作者 庞薰琹
《台儿庄大血战》作者 王式廓

20世纪80年代，中国进入改革开放新时期，油画创作同其他艺术创作一样，发生了重大转变。其中以《父亲》《西藏组画》等一批具有现

实主义特色的油画影响最大。20世纪80年代中后期的油画作品出现了新的艺术形式和风格，靳尚谊的《塔吉克新娘》《晚年黄宾虹》，杨飞云的