

普通高等院校艺术类专业“十三五”规划教材
安康学院 2014 年度教材建设立项项目成果（项目编号：Jc201403）

油画创作教程

原春鸣 编著

西南交通大学出版社
· 成都 ·

编 委 会

(按姓氏首字母顺序排列)

冯宏钊	廉宝蕊	骆 杨	刘 翔
陆 明	毛德龙	孙海洋	王胜选
王 铎	徐鸿鸣	杨湘涛	杨光伟
原春鸣			

内 容 提 要

本书的主要内容为油画创作所需要的理论知识与实践技法,以实践技法为重点,将油画创作与其他艺术门类相结合,紧密贴合高校应用型人才培养方向要求,推陈出新,使油画创作呈现出新时代的面貌。教材集中讲授了油画技法及学习方法,阐述了油画艺术的特点、油画创作方法、油画技法与其他绘画技法的结合创作以及编写教师本人在油画创作教学中的体会和感悟。

本书图文并茂,材料丰富,有较高的实用价值,适合美术学本科、专科的教学,可供高等院校美术专业教师、学生以及美术爱好者参考学习。与专门论述油画创作的书有所不同,本教材涉猎多种艺术门类,所以也适合其他艺术专业方向的学生与爱好者参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

油画创作教程 / 原春鸣编著. — 成都: 西南交通大学出版社, 2019.1
普通高等院校艺术类专业“十三五”规划教材
ISBN 978-7-5643-6607-0

I. ①油… II. ①原… III. ①油画技法—高等学校—教材 IV. ①J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 272648 号

普通高等院校艺术类专业“十三五”规划教材

油画创作教程

原春鸣 编著

责任编辑	陈 斌
助理编辑	居碧娟
封面设计	原谋书装
	西南交通大学出版社
出版发行	(四川省成都市二环路北一段 111 号 西南交通大学创新大厦 21 楼)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮政编码	610031
网 址	http://www.xnjdcbs.com
印 刷	四川煤田地质制图印刷厂
成品尺寸	210 mm × 285 mm
印 张	8.25
字 数	310 千
版 次	2019 年 1 月第 1 版
印 次	2019 年 1 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-6607-0
定 价	45.00 元

课件咨询电话: 028-87600533

图书如有印装质量问题 本社负责退换

版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

油画艺术创作课程是高等教育美术学专业本科阶段重要的专业课程，在高校美术专业教学中占有重要的地位，属于专业核心课程。本课程是为美术学专业油画方向的学生在经过大量的写生训练后，进一步进行艺术实践，进行油画艺术创作而设置的，起到一个承上启下的作用。这门课程是对大学本科学习的一个总结，也是全面考查学生的综合素质、专业美术知识、专业技能以及独立解决艺术创作问题能力的重要依据，是对教学效果的检验，要求学生能够较好地体验视觉艺术的思想性和艺术性。

本书的编写教师均是具有较丰富教学经验的高校教师，毕业于国内外专业院校，具有较好的专业素养，其艺术思维从书中可窥见一斑。

本书以油画艺术创作为主线，并在研究油画艺术创作的基础上，进一步探讨油画艺术与其他艺术门类之间的创作关系，强调了油画创作与其他绘画材料的综合运用，如油画与国画、综合材料、水彩、雕塑、版画以及地方文化的结合等。学生从中除了可以获得大量的关于油画艺术创作的技法知识外，还可以获得油画与其他学科的交叉创作技法。与国内同类教材相比，本教材除对理论方面的阐释，更突出对实践技法的讲解，更强调学生的动手能力，具有较广泛的应用性；同时与当代艺术挂钩，更新艺术观念，具有较强的教学针对性。

还想说明的一点是，本书看似驳杂，其实更多侧重于探讨多个画种与油画艺术的穿插结合。这样的思维扩展，不但可以增强艺术想象力，还可以为艺术创作提供更多的办法，触类旁通，不囿于单一画种的局限，寻找更广阔的创作空间。

本书主要分为四章：第一章从理论上探讨油画艺术；第二章具体讲解艺术创作；第三章是油画创作的延伸，主要介绍油画与综合材料的关系；第四章具体研究油画创作与国画、水彩、雕塑、版画、园林艺术以及地

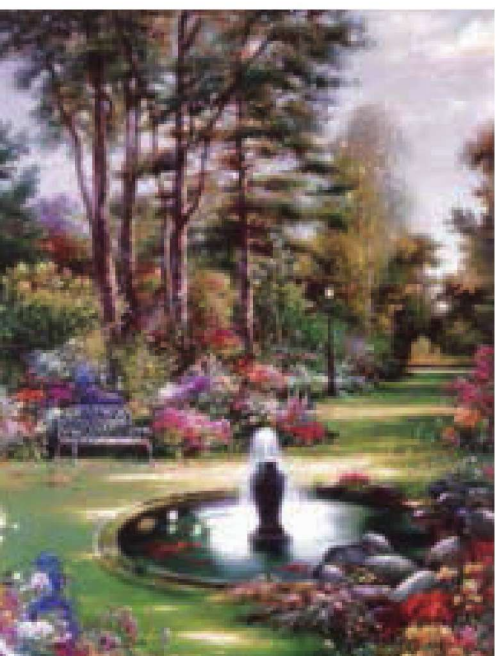
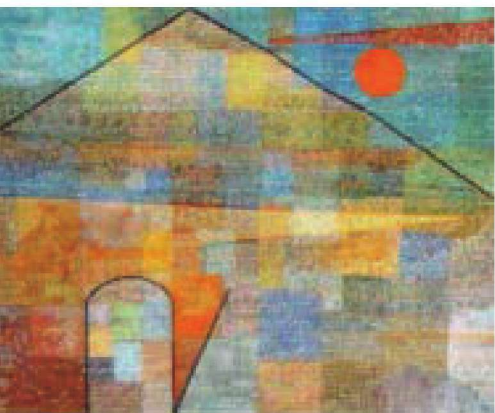
方民间文化的关系。

本书编写人员的分工情况如下：第一章第一节、第二节为原春鸣编写，第三节为杨湘涛编写；第二章第一节为原春鸣编写，第二节为王胜选、骆杨、徐鸿鸣、原春鸣、冯宏钊编写；第三节为王胜选、徐鸿鸣、骆杨、原春鸣、孙海洋编写；第三章第一节为原春鸣编写，第二节为杨光伟编写；第四章第一节为孙海洋编写，第二节为刘翔、陆明编写，第三节为杨湘涛编写，第四节为廉宝蕊编写，第五节为毛德龙编写，第六节为王铎编写。书稿最终由原春鸣进行修定和统稿。

在这里要特别感谢参与本书写作的教师、提供作品的教师以及学生。正是在他们的大力帮助下，本书才得以顺利完成！

原春鸣

2018年9月

第一章	油画艺术	001
第一节	油画艺术概述	001
第二节	油画创作的意义	003
第三节	油画创作审美情感的表现	004
第二章	油画艺术创作	010
第一节	油画创作技法概述	010
第二节	油画创作以及不同绘画风格解析	012
第三章	油画创作语言的延伸	057
第一节	综合材料绘画语言研究	057
第二节	艺术家个案研究	077
第四章	油画创作与其他绘画门类的结合	090
第一节	油画创作与国画艺术的结合	090
第二节	油画创作与水彩艺术的结合	092
第三节	风景油画创作与中国园林艺术的结合 ..	100
第四节	油画创作与陕南民间文化的结合	108
第五节	油画创作与版画艺术的结合	113
第六节	油画创作与雕塑艺术的结合	115
参考文献		122
后 记		123

第一章 油画艺术

第一节 油画艺术概述

油画是用以调色油、松节油等油性物质为颜料的溶剂和稀释剂进行创作的一个画种。油画多用短毛硬质鬃毛笔和油画刮刀在经过加工制作的半吸油的亚麻布底子上作画。除了亚麻布外,依托材料还可以为纸板、木板、棉布等。油画颜料具有较强的覆盖力,能较充分地表现出物体的真实感和丰富的色彩。

油画这种较强的综合表现能力,得益于其完备的科学性和丰富的艺术性。油画艺术创作需要以素描作为创作基础,以构图学、解剖学、透视学、色彩学和材料学等多种学科作为支撑。油画从出现发展至今,已有 500 年历史。其受众面广大,而且还将继续发展,可见其旺盛的生命力。油画表现题材丰富多彩,有静物、风景、肖像、战争题材、节日庆典等,如图 1-1 《柿柿如意》。

图 1-1 《柿柿如意》 原春鸣

我们可以感受到油画在表现人物与事物的真实性和细腻性方面的高超技术与美感。在表现事物真实性方面,油画艺术有着得天独厚的优势。

在西方印象派出现之前,油画创作的标准都是形似。18 世纪浪漫主义画派出现后,艺术家更加关注激情的表现。代表艺术家有法国的席里科和德拉克洛瓦。

席里科(1791—1824),法国画家。他青年时代就喜欢画马,与德拉克洛瓦相识,崇拜鲁本斯、米开朗基罗和巴洛克美术。他画于 1819 年的《梅杜萨之筏》引起轰动。这幅反映因法国政府的过失而使战舰梅杜萨号在非洲触礁沉没的事件,表现了他对人类命运的关注和人道主义精神。至今,这幅画仍然悬挂于卢浮宫中。人们研究它的构图和空间处理,为其所具有的强烈感情和悲剧性力量所震撼,也感慨于画作题材的真实性。席里科的出现

预示着浪漫主义、写实主义和早期印象主义的出现。

图 1-2 《梅杜萨之筏》 席里科（法国） 19 世纪

“浪漫主义狮子”德拉克洛瓦（1798—1863），自幼喜爱文学音乐和绘画，早年受鲁本斯影响，后受席里科的影响较大。他的画色彩热烈奔放。他认为“色彩是绘画的主角”。他用色彩去塑造形体，摒弃了古典画派那种在画好的素描上“填”色的方式。他在 1824 年首次展出的《希阿岛的屠杀》，描绘了土耳其侵略军在希阿岛大肆掠夺和屠杀手无寸铁的希腊平民的暴行，反映希腊人民反对土耳其压迫的民族解放运动的历史事件。1830 年创作的《自由引导人民》是他最优秀的作品，把浪漫主义运动推向顶峰。

图 1-3 《自由引导人民》 德拉克洛瓦（法国） 19 世纪

19 世纪末印象派的出现，对传统油画的表现方式起到了承上启下的作用。印象派画家有主观表达的意愿，但主要还是客观地再现光色关系。印象派后，西方各种现代流派应运而生，西方绘画呈现出从写实走向多样化的新面貌。

油画艺术在我国已经蓬勃发展了一个世纪，现已成为中国绘画艺术里的重要画种之一。我国的油画艺术家用自己的智慧和勤奋，为世界油画艺术增添了精彩的一笔。

第二节 油画创作的意义

苏珊·朗格说：“艺术是人类情感的符号形式的创造。”

艺术创作是人类抒发情感的一种方式。艺术家以一定的世界观为指导，运用一定的创作方法，通过对现实生活的观察和体验，进行研究分析，运用艺术规律加以选择和加工，从生活中提炼素材，塑造艺术形象。这样一个具有创造性的劳动就是艺术创作。艺术创作是一种独立的、纯粹的、高级形态的审美创造活动，是人类为自身审美需要而进行的精神生产活动。艺术创作以社会生活为源泉，但并不简单地复制生活现象，实质上是一种特殊的审美创造。

油画创作是在二维平面上，通过色彩、线条和形体来表现事物形象，抽象概括出事物具有典型性的特征，用油画技巧表达思想情感的艺术。在油画作品中，艺术家常常通过塑造形象和应用色彩表达情感。创作是一个艰难而富有挑战性的项目工程。作为一个艺术家，要实现真正的创作，是需要付出毕生精力的。

油画创作是每一位热爱油画艺术的人在学习过程中所经历的非常重要的一个环节。油画创作包括许多方面，从创作之初的素材搜集也就是艺术创作的来源、立意、题材等，到后面的画面的构图、色彩构成以及材料工具方法等。艺术家以生活为创作的源泉，所有一切离开生活感悟的创作都是没有根基的。“创作源于生活而高于生活”这样一句简单的至理名言几乎人人都可脱口而出，但是要真正感悟至深并且付诸实践却并非易事。所谓源于生活，就是要求艺术家深入到生活中去。比如外出写生，就是通过大量的游历，体会不同地域的文化、风土人情，感受不同的自然风光，在舟车颠簸中体悟人生境遇的变化。在生活体悟的基础上有感而发，用具有个人风格的艺术语言，提升概括地表现生活以及对艺术的认知，从平凡的生活发现真善美。这种种人生际遇与情感都是艺术创作永恒的主题。

在油画创作中，每一位艺术家面对生活中的美，往往都会有自己的偏爱。艺术家的情感与修养以及对客观事物的感受能力，也给油画创作提供了各种可能性。油画创作取决于社会和个人，是为表现人类情感而产生的，是人类所涉及的艺术活动的重要的核心部分之一，对社会发展和个人产生了重大的影响。

作为美术专业的学生，在掌握了一般的绘画艺术规律的基础上，完全可以在专业创作方面做大胆的尝试，转换思维模式，活跃思维，以充满兴趣之心态，从小幅创作开始，思考创作事宜，以一种轻松的、实验性的心态进行艺术实践，在画面上不断地修改、探索，并以这样的形式反复进行，不断地充实丰富画面。怀疑与尝试是一切创造性活动的开始。

第三节 油画创作审美情感的表现

油画创作是人心灵的一种艺术表现。要完成这种艺术表现，情感表现则成为必然。情感作为造型艺术形象动力之一，贯穿于油画创作过程的始终。情感是油画创作的源泉。拥有了情感，才会产生想象，作品才会具有表现力，作品才能给人以深刻的感染。情感表现的实现是油画创作的本质需求。创作者的真情通过作品传达给观者，进而成为震撼更多人心灵的特殊情感。作品的内容、形式、表现手法可以不同，但作品具有的充满理性意蕴的形象和所包含的丰富的情感因素是相同的。罗丹更直截了当地指出：“艺术就是感情。”

1. 构图形式中审美情感的表现

油画创作中，构图是根据创作者的绘画意图，对画面中点、线、面、空间、体积等各种形式语言进行经营布局，以此来表现美感、表达创作者思想情感的方式之一。马蒂斯说：“我认为，表现力并不是人物脸上或剧烈的姿态上所显示出的激情。我画中的整体安排就是富有表现力的。被人物或物体所占据的地方，它们周围的空余空间，还有比例，所有一切都是表现力的一部分。”油画创作中构图形式的选择，是由艺术家的构思和情感来决定的。不同的构图形式可以传达出创作者不同的情感。

文艺复兴时期的意大利著名画家拉斐尔的作品《西斯廷圣母》（图 1-4）完成于 1514

图 1-4 《西斯廷圣母》 拉斐尔（意大利）

年。拉斐尔在这里塑造了一个具有崇高牺牲精神的母亲形象。为了拯救人类，圣母将儿子送向人间。画家采用了较为稳定的金字塔形构图来描绘这一场面：画面上方的绿色帷幕刚刚揭开，圣洁的圣母赤着双脚，怀抱耶稣，出现在光辉普照的天上。圣母挪动着轻盈的步子，从云端走下来，正徐徐下落来到人间，但又好像凝滞不动。一双明亮的眼睛注视着苦难的人间，脸上流露着不舍但又坚定的神情，似乎带着某种期望。被母亲搂得紧紧的耶稣，瞪着两只小眼睛，似乎等待圣母给他决断未来的命运。画面的前面，左边是迎接圣母到来的罗马教皇西克斯特。他穿着厚重的金黄色法衣，一手置于胸前，以示虔诚；一手指向画外，表示要引领圣母。右边一侧是圣女巴巴拉，她对

圣母的到来表现出极大的恭顺与喜悦。虔诚之心是通过那双低垂的眼帘来表现的，她默默地注视着大地，相信人类得救在望，但同时对耶稣将要受到的苦难表示不忍。这是一种民女善良品德的体现。在画面的最下端中间处，画家又画了两个天真烂漫的小天使。他们张

着小翅膀，似乎在等待奇迹的出现。两个胖胖的孩子，翻起眼睛朝上窥视着，整个画面形成了一个环状的形象组合，展示了构图的严谨。均衡的三角形，由于上下左右不平衡的对比，使画面平添了生气。画面的空间透视也处理得极好，为使画面的云际具有深远感，画家避免了焦点透视法则，采用多视点和并列法。人物的形体互不遮掩，整幅画面是虚实相生而又流畅平稳的。分散的人物实际上是在一个联合的三角形构图内，使画面产生一种和谐的美感。拉斐尔的这幅画从构图、色彩及其他表现手法上，对美丽与神圣、恭顺与敬仰的处理都恰到好处，显示出高雅、柔媚、和谐的格调，使人获得一种清新、纯洁、高尚、升华的精神享受。作品中充满了人情味，深刻表现了母爱的伟大，歌颂了圣母把爱子献给拯救人类伟大事业的崇高精神。画面构图简单、朴素但又不缺少深刻的内涵，画家用绘画语言表达和谐和理想，体现了人文主义思想，以至于他所确立的美的样式成为后来古典主义的标准之一。

2. 创作内容中审美情感的表现

油画的创作内容是画者表现情感的基础。一幅优秀的油画作品必然包含着一个时代、一个民族所代表的情感，也是画者个人情感的依附。不同形式、不同时期、不同派别的油画作品，尽管造型方法各异，表现主观感受的程度也有所不同，但是，情感这一心理要素始终起着重要作用。画者通过对现实生活的观察体验，认识并感受到引起创作冲动的感情，再经过反复构思、酝酿，到最后作品完成，情感因素始终贯穿于整个油画创作的过程。

我国油画艺术家罗中立 1980 年创作的油画《父亲》（图 1-5），塑造了一个感情真挚、淳朴憨厚的父亲形象。画家运用超写实的表现手法，强调了人物真实的面貌。这幅画让这位淳朴的农人形象深入每个的心中。画面中，作者用精微而细致的笔触，表现了“父亲”被阳光晒得自然黝黑的皮肤，艰辛岁月在脸上耕耘出的一条条车辙似的皱纹，从脸上的毛孔中渗出的淋漓汗水，以及鼻子旁的“苦命痣”，干裂的嘴唇，缺了牙的嘴，犁耙似的手，手指上的倒刺，指甲里存有的泥土和手中端着的一个破旧的茶碗，碗中的水发黄泛起金光。画面没有斑斓夺目的华丽色彩，也没有激越荡漾的宏大场景。作者刻画得严谨朴实，丰满润泽。多少人曾在这位“父亲”面前黯然神伤，因为这位老农的形象所代表的是中华民族千千万万的

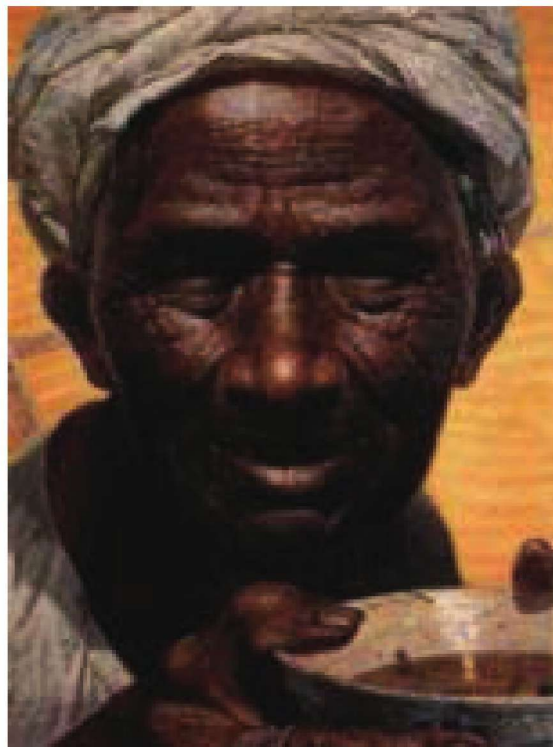

图 1-5 《父亲》 罗中立（中国）

农民。正是他们辛勤的劳动，才养育出世代代的中华儿女。他是我们所有人精神上的父亲！因为作者深谙农民的困苦，懂得农民的欢乐，更理解农民的需求，所以《父亲》能够激起人们内心的感情波澜，深刻地表现出中国农民的力量和希望，表达出作者对劳动人民由衷的热爱和崇敬之情。

17世纪西班牙画家委拉斯凯兹的作品《纺织女》（图1-6）表现的主要内容是皇家织毯厂的工作间里纺织女工的劳动场景。画面分为前景和后景两部分，前景部分是五个不同年龄的女工正在工作间劳动，后景是宫廷贵妇们正在欣赏由皇家织造厂制造出来的壁毯。前景光线昏暗，人物置于暗处，后景明亮。前后的光线形成鲜明对比，两个场景代表了两个不同的阶级，其中隐含着一种对比，以此来表现画家的思想倾向。画家着重描绘了画面中的五个女工形象，生动地表现了纺织女的各种劳动姿态。人物关系对称，劳动细节相互照应。画家用心描绘了画面右侧穿白色衬衣、深蓝色裙子的女工：一束光线照在她的身上，背侧面和她露出的半个脸颊以及颈背上柔和流畅的曲线变化、紧身衣裹着的丰满身体，让人清楚地看到劳动妇女特有的健康、质朴的美，塑造了充满生命力的真实的女性形象。透过一个拱形门，后景是另外一个光明天地：一群贵妇人正在欣赏织造完美的壁毯。色彩华丽的壁毯上织绣的是《巴拉斯与阿莱辛》的故事，故事的内容是以女神巴拉斯与擅长纺织的人间少女阿莱辛比赛织布的神话故事为题材。它描绘了巴拉斯因比不过阿莱辛而恼羞成怒，把阿莱辛变成了永远吐丝的蜘蛛的情景。这幅作品实际上描绘了天上人间两个纺织世界，作为主要故事情节的“天上”的纺织世界，被安排在后景成为背景；人间纺织女却作为全画的主角被安排在前景并进行突出刻画。画家虽然以神话为题材，但更注重现实人间。纺织女工所处的昏暗空间与贵妇们所处的光明天地、纺织女工衣着的朴素与贵妇们衣着的华丽、纺织女工的紧张劳动与贵妇们的悠然自得形成了鲜明的对比。画家这种蓄意的安排，加重了这幅画的社会意义，表现了画家对广大下层劳动妇女的深切同情。

图1-6 《纺织女》 委拉斯凯兹（西班牙）

3. 色彩运用中审美情感的表现

色彩是油画创作的基本要素之一，是传达情感的重要手段。色彩在绘画中的独特意蕴，是其他绘画语言所无法替代的。艺术家的创作是“把颜料同脑汁调和在一起”，把情感注入艺术的色彩之中。画者通过对色彩的不同运用，表达独特的情感体验，通过色彩的展现与观者形成情感上的互动。丰富的色彩、真挚的情感、深邃的意境是优秀美术作品打动人的关键。

米勒，法国现实主义画家。其代表作之一的《拾穗者》（图 1-7）创作于 1857 年。这幅画描绘了一个农村最普通的场景：秋天，金黄色的田野一望无际，远处隐约可见的忙碌的人群及堆起的麦垛也笼罩在成熟的黄色中，使画面到处散发着成熟的气息。近处收割

图 1-7 《拾穗者》 米勒（法国）

过后的麦田，三位农家妇人穿着色彩陈旧的粗布衣衫和笨重的木鞋，正弯着身子，仔细地拾取遗落在田里的麦穗，以补充家中的食物。画面整体色调温暖而柔和，远处的场景采用明亮的黄色，烘托出丰收场面的忙碌。近处整体色调渐暗，有一种稳定和沉重感，使得近处的景物更有分量。天空使用紫灰、淡蓝、淡绿和淡黄，显得平静而辽阔，与地面的颜色和谐统一。在对三位主体人物的色彩表现上，米勒别具匠心。人物的头巾分别是陈旧的黄、红、蓝色。处在三者之间的人物作为视觉的焦点，头巾运用了最引人注意的红色，左右两

边的黄、蓝色的沉稳与红色头巾一道融化在画面整体的黄色中，牢牢吸引住观众的视线。由于主体人物在画面中离观众的距离远近不同，三人身上受光的强度及衣服色彩的明暗对比也有所不同。三人上衣和裙子的色彩明度都分别为亮、灰、暗三种调子，但排列顺序不同。中间那位上衣明度最高的农妇，穿的裙子在画面中明度最低，色调最暗，正好与她的白色上衣形成了鲜明的对比，突出其焦点位置。为保持画面的平衡，画家把明度最亮的裙子和明度居中的上衣穿在了画面中离观者最近的、最右边的农妇身上。离观者最远的左边的农妇身上，上衣明度最高，裙子明度居中。这样的色彩安排，进一步加强了画面的空间感，与整幅画面中暖黄色的主色调、晴朗天空的浅色调以及金黄色的麦地也显得十分和谐。丰富的色彩统一在了柔和的调子中，画面显得安静而又庄重。展现在我们面前的是一片迷人的乡村风光。作者用画笔和颜料表达了农民对土地的依恋，表达了自己对农民艰辛生活的深切同情和对农村生活的挚爱。

莫奈，法国印象派代表人物和创始人之一。其代表作《日出·印象》（图 1-8）创作于 1873 年，描绘的是在晨雾笼罩中日出时勒阿弗尔港口的景象。在由淡紫、微红、蓝黑、淡蓝和橙黄等色组成的色调中，一轮生机勃勃的红日即将冉冉升起，在海水中投下一缕橙黄色的波光。海水、天空、景物交错渗透，在轻松的笔调中浑然一体。远处的建筑、港口、

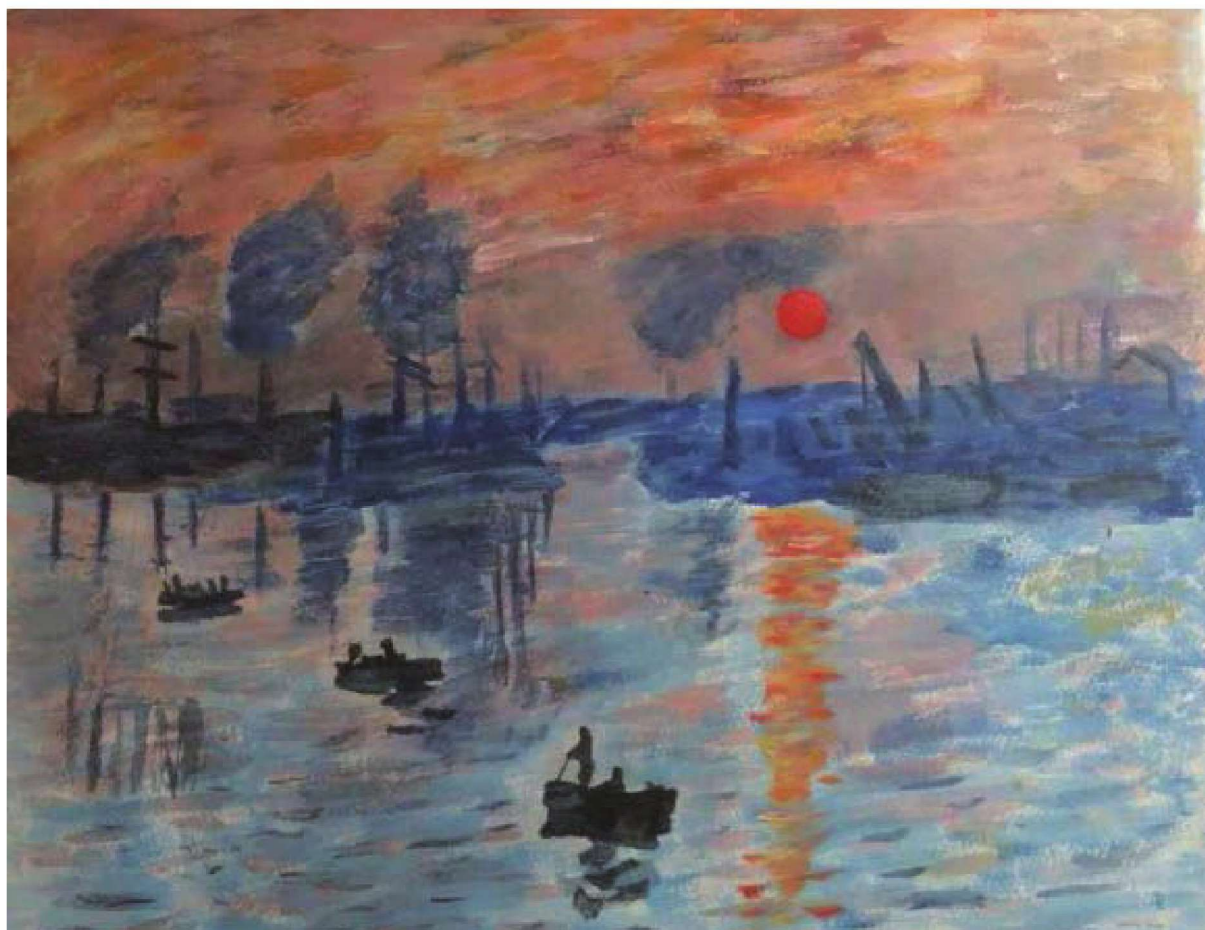

图 1-8 《日出·印象》 莫奈（法国） 1873 年

吊车、船舶、桅杆等也都在晨曦中朦胧隐现，和海水一道被晨曦染成淡紫色，天空和云彩被即将升起的朝阳晕染成微红，水的波浪由厚薄、长短不一的笔触绘就，水中反射着天空和太阳的颜色。三只摇曳的小船运用薄涂的蓝黑色，显得朦胧模糊，船上人影依稀可辨。这一切，是画家从一个窗口看出去画的。该画完全表现了一种瞬间的视觉感受和活泼生动的作画情绪。观看日出往往会给人们带来生命的感慨，红日冉冉上升，大地迎来光明，阳光由弱到强，一个个的色彩变化组成动态的画面。从画家的视觉角度望向海面，就得到一个近乎唯美的日出印象，画面中充满了生活气息和人文审美内涵。

第二章 油画艺术创作

第一节 油画创作技法概述

欧洲油画技法的发展可以追溯至古希腊和中世纪的蜡画法以及丹培拉画法。15 世纪，尼德兰画派的扬·凡·艾克兄弟进一步完善了油画的材料技法，使油画的表现力得到充分的发挥，成为油画发展史上的一个重要的转折点。随后又经过几个世纪的发展，油画技法从多层罩染法逐步发展为综合型的表现方法和直接画法，并且日臻完善。油画技法主要有透明画法、多层次画法以及直接画法。前两种又称为间接画法，以丹培拉或其他颜料先完成对对象的单色塑造，然后再以油性颜料进行多层透明罩染的混合技巧。19 世纪以前的画家大多采用透明画法和多层画法。间接画法制作作品时间较长，有的画在完成一个层次后要长期搁置，待色层完全干透方可再进行描绘。间接画法的代表艺术家有意大利的卡拉瓦乔（1573—1610）、荷兰的伦勃朗（1607—1669）和维米尔（1632—1675）、佛兰德斯的鲁本斯（1577—1640）和凡·戴克（1599—1641）、西班牙的委拉斯凯兹（1599—1660）以及法国的德拉克洛瓦（1798—1863）等古典绘画大师。

1. 透明画法

透明画法是架上绘画最古老的绘画技法，也是 19 世纪以前欧洲传统的绘画技法。这种技法主要是利用透明色层的叠压罩染，通过人的视觉调和来产生第三种颜色。两色直接混合也可以产生第三种颜色，但是直接混合的颜色视觉效果与色彩罩染产生的颜色效果完全不同。利用透明色重

图 2-1 《肖像》鲁本斯（佛兰德斯）1622 年

叠产生的第三种色更沉着、更有深度，具有珠宝般的光泽。透明画法在具体操作时，用不加白的透明色调和调色油，在干透的底层色上罩染颜色。每次颜色较稀薄，以利于透出下层的颜色。这样，下层与上层的颜色由于光的折射，就会形成微妙的色调变化。

透明画法由于运用了大量透明或者半透明颜色进行多层罩染，会产生出一种透明的“光学灰”。这是透明画法表现出来的一种视觉效果。古代艺术家在丹培拉或油性底上用树脂光油进行釉染后，再涂以透明或半透明覆盖层。这种透明的灰色与直接调和的灰色的视觉效果有很大的区别，是直接画法所无法达到的。鲁本斯凭借微妙的“光学灰”在当时闻名遐迩，他对他学生的建议是：至少画面暗部最后一层色应该是透明的。

在德国文艺复兴时期大师丢勒的《自画像》中，

图 2-2 《自画像》丢勒（德国）1500 年

图 2-3 《雨、蒸汽和速度》透纳（英国）1884 年

这幅自画像作于 1500 年，当时艺术家年仅 29 岁。这是丢勒艺术造诣最高的一幅画。艺术家身穿华丽服饰，右手放在胸前，轻轻压住衣襟；卷发披肩，面部略带忧郁，坦诚面对观者。他的眼睛明亮，神态优雅。从那双异常真实的双眼中，我们可以感受到艺术家博学多才的人文主义精神。整个画面呈三角形稳定构图，皮衣的质感、卷发的细节、手指的精微震颤均被表现得入木三分。丢勒现存的作品有 1000 余件，除油画外还包括 350 幅木版画、100 幅铜版画、100 幅素描和 60 多幅色彩画。德国近年出版的关于丢勒的书籍和画集高达数 10 万册，并翻译成多种文字远销世界各地。

仅眼球部位，艺术家就反复罩染达到 20 多次。眼睛中深邃的情感正是由于透明画法的运用才得以表现出来。与意大利艺术家浪漫诗意的风格不同，欧洲大陆北方的艺术家的画风更加冷静、现实而富有哲理，对细节的刻画一丝不苟。丢勒不仅是艺术大师，还是数学家、机械师和建筑学家。丢勒很喜欢作自画像，是欧洲第一位为自己画自画像的画家，被称为“自画像之父”。13 岁时，他就为自己画了一幅逼真生动的自画像。后来，他在 22 岁、27 岁、29 岁时都画过自画像。