

西洋

WESTERN OIL PAINTING TECHNIQUES

油畫技法

欧洲卷

EUROPE
VOLUME

新 编 著
春 可 森
森 吉林美术出版社

西洋

WESTERN OIL PAINTING TECHNIQUES

油画技法

欧洲卷

EUROPE
VOLUME

张春新 编著
张可隽
森 森
吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

西洋油画技法·欧洲卷/张春新编. —长春:吉林
美术出版社, 2000. 4

ISBN 7—5386—0961—X

I. 西... II. 张... III. 油画—技法(美术)
IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 17145 号

A0839219

西洋油画技法·欧洲卷

编 著/张春新 张可隽 森 森

责任编辑/朱 循

出版发行/吉林美术出版社

制版印刷/长春第二新华印刷有限责任公司

开 本/889 × 1194mm 1/16

印 张/10.5

版 次/2000年4月第1版第1次印刷

印 数/1—3000册

书 号:ISBN 7—5386—0961—X/J·696

定 价:72.00元

目 录

第一章 欧洲油画材料与技法	1
一 欧洲油画技法的由来与发展	2
二 欧洲油画的材料与绘画工具	6
三 欧洲油画的色彩技法	39
四 欧洲油画的表现技法	48
第二章 欧洲油画大师技法	61
一 尼德兰和德国古典油画大师技法	62
二 佛罗伦萨古典油画大师技法	68
三 威尼斯古典油画大师技法	75
四 意大利地方画派古典油画大师技法	80
五 佛兰德斯古典油画大师技法	85
六 西班牙古典油画大师技法	95
七 荷兰古典油画大师技法	102
八 英国古典油画大师技法	110
九 法国古典油画大师技法	118
十 德国和瑞士近代古典油画大师技法	130
十一 印象派大师油画技法	131
十二 后印象派、新印象派大师油画技法	140
十三 象征派、表现主义大师油画技法	145
十四 分离派、新造型派大师油画技法	147
十五 野兽派、抽象派大师油画技法	148
十六 立体派、机械派、形而上派大师油画技法	150
十七 未来主义、达达派、纯粹主义、视幻艺术大师油画技法	152
十八 超现实主义大师油画技法	154
十九 幻境派、照像写实派、神秘现实主义大师油画技法	155
二十 装置绘画、波普艺术大师油画技法	156

图
1

第一章 欧洲油画材料与技法

一、欧洲油画技法的由来与发展

(一). 欧洲油画史前绘画材料与技法

油画是欧洲人进行艺术创造的产物,然而欧洲油画的创造和发展,也是在人类艺术创造的过程和规律之中逐步探讨的,经历了由简到繁和由低到高的渐进过程。

1. 原始洞窟壁画

至今发现的人类最早的绘画,是原始的人类在 15000 至 30000 年前绘制的,以天然矿物质或植物性炭化合物颜料,用简陋的工具刻画在岩石上的原始洞窟壁画(图 2)。

2. 蜡画

公元前 1000 年,经过探索和试验,人类的绘画发展到将蜂蜡加热熔化作为调合剂;或者将画在墙壁、船舶、家具、棺盖上的画面涂一层薄薄的蜡油,使画面色泽鲜明(图 3)。

3. 湿壁画

进而,人类逐渐以湿壁画和蛋胶粉画代替彩绘壁画和蜡画。这种湿壁画是在三合土抹的墙面未干之时,将事先用针按画面轮廓线扎成小洞的草图放到墙面要画的位置,用深棕色的颜色粉依照有小洞的线描色;或用木杆轻轻地依草图的轮廓线画一遍,在墙面上形成可见的轮廓线,然后用水调合粉状的颜料反复绘制成画(图 4)。

图 2

图 1 阿尔特多弗 亚历山大之胜利 (1529)

画板 羊皮纸 油彩

图 2 阿尔塔米拉洞窟壁画 受伤的野牛

(约 10000 年前) 长 185 厘米

图 3 少女像 (公元 3 世纪) 布尸衣断片

蜜蜡法绘制

图 4 弗拉·安吉里柯 天使报喜

(约 1438) 湿壁画

图 3

图 4

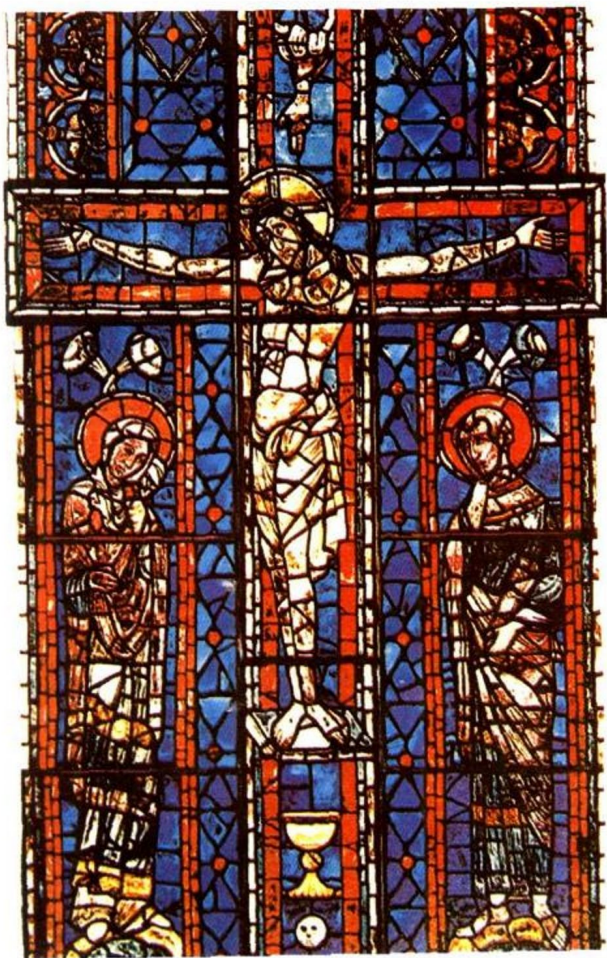

图 5

4. 镶嵌画

早在公元前人类便探索将简单的镶嵌手法作为美化生活的一种方式。公元 4 世纪至 13 世纪,镶嵌画、马赛克广为流传。这种美术作品是以工艺结合绘画来完成,大小不同的彩石、玻璃、金属片、陶瓷材料、贝壳、木料都可用来制作镶嵌画。这种美术形式在欧洲古典绘画中,以彩绘玻璃镶嵌画最为常见(图 5—6)。

5. 细密画

公元 4 世纪的细密画,是作为书籍抄本的书籍装饰画而发展起来的。这种细密画将绘画和线描用于正文的缘饰、卷首、标题。在纸发明之前,细密画画在羊皮纸上。后来,细密画作为微型绘画,描绘于羊皮纸、金属、象牙等不同质地上。画家所用的颜料以矿物质颜料调和鸡蛋清为主,有的画家用透明、不透明水彩作画。在羊皮纸上画纤细的手法,在 16 世纪被用来画风景画和大幅的油画(图 1、图 7—8)。

图 6

图 7

- 图5 钉刑图 (约 1190)
镶嵌彩色玻璃 高 335 · 3 厘米
- 图6 阿列克安德罗斯大王
欧洲古代马赛克镶嵌画
- 图7 手抄本圣经装饰画
(中世纪时期) 羊皮纸 蛋彩
- 图8 希亚德 艺术家之妻阿莉夏
(1578) 矿物颜料粉调和鸡蛋清
直径 5 · 9 厘米
- 图9 圣方济连作画师
圣方济脱袍赠乞丐 (14 世纪初)
干性壁画

图 8

6. 干壁画

公元 13 世纪的画家，为了克服湿壁画在绘制上必须赶时间的局限性，而将绘制壁画的方法简化。干性壁画或用以替代湿壁画，或用以修饰湿壁画的局部。这种

图 9

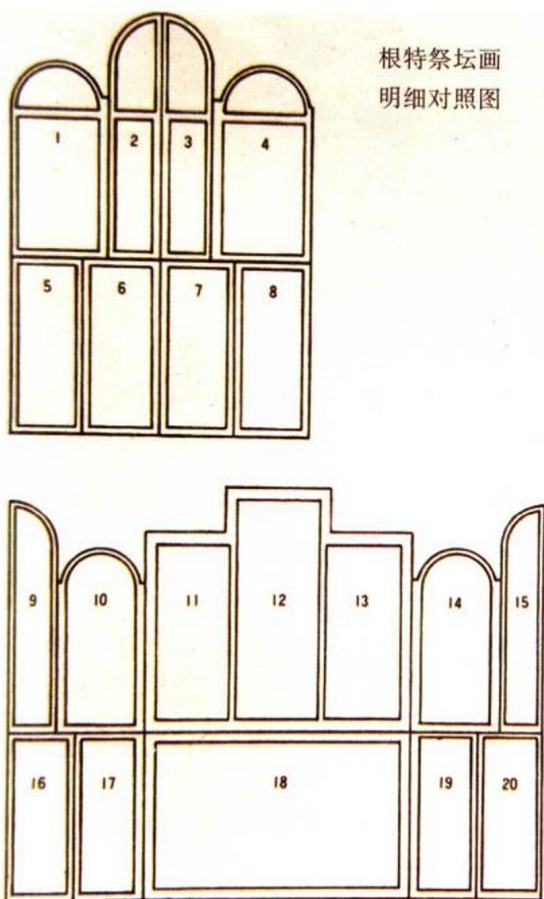

图 11

图 10

制作方法是石灰水濡湿有灰泥的墙壁，然后再以粘合性的媒介物使颜色附着其上。这种画法的缺点是颜色容易斑剥而不能耐久。在一幅画中有些部分保存得极好，有些部分却已剥落，原因是干性的和湿画两种画法经历时间检验所形成的差别(图 9)。

7. 蛋胶粉画

盛行于 13 世纪的蛋胶粉画，画底子是干透的墙壁或粘上薄麻布，刷上石膏粉或立德粉的橡树木板和核桃木板，以矿物质或植物的叶、茎挤出的汁和炭化

图 10 乔托 圣母子 (1320—1325) 木板 蛋彩
图 11—12 凡·艾克兄弟 根特祭坛画 (1425—1432) 画板 蛋彩和油彩

图 12

物做成的颜料，用鸡蛋黄调水制成调合剂完成的绘画。丹配拉是以蛋清或蛋黄，有时加入树脂、胶或油料添加剂制成，是古希腊罗马以及中世纪时期最为普遍使用的一种绘画乳剂。酪素画则是以干酪素制成乳剂作为绘画乳剂。湿壁画通常是以蛋胶粉颜料进行绘画的。蛋彩画还可以画在羊皮纸、木板以及各种画布上(图 10)。

8. 油胶粉画

在古代画家绘制蛋胶粉画的盛期，画家们尝试用油代替蛋黄调制颜料的技术也日趋完善。画家们曾尝试用布做画底，用油调色或在彩绘画面上涂油，使画面产生光泽。蛋胶粉画过渡到油胶粉画，油画便相应地产生了。尼德兰画家凡·艾克兄弟于 1420 年完善了画家们从 14 世纪开始探讨的油胶粉画的技法，使用了干性油和催干剂或树脂光油，在蛋彩画底色层上以混合技法绘制出真正意义上的油画，成为尼德兰油画的奠基人。由杨·凡·艾克创作的根特祭坛画，被确认为是近代油画的开始(图 11—12)。

根特祭坛画包括 20 幅画

1. 圣告	11. 童贞女
2. 圣告	12. 王者基督
3. 圣告	13. 施洗者约翰
4. 圣告	14. 奏乐的天使
5. 奉献者	15. 夏娃
6. 施洗者约翰	16. 士师
7. 传福音的约翰	17. 骑士
8. 奉献者之妻	18. 羔羊的崇拜
9. 亚当	19. 隐士
10. 歌唱的天使	20. 朝圣者

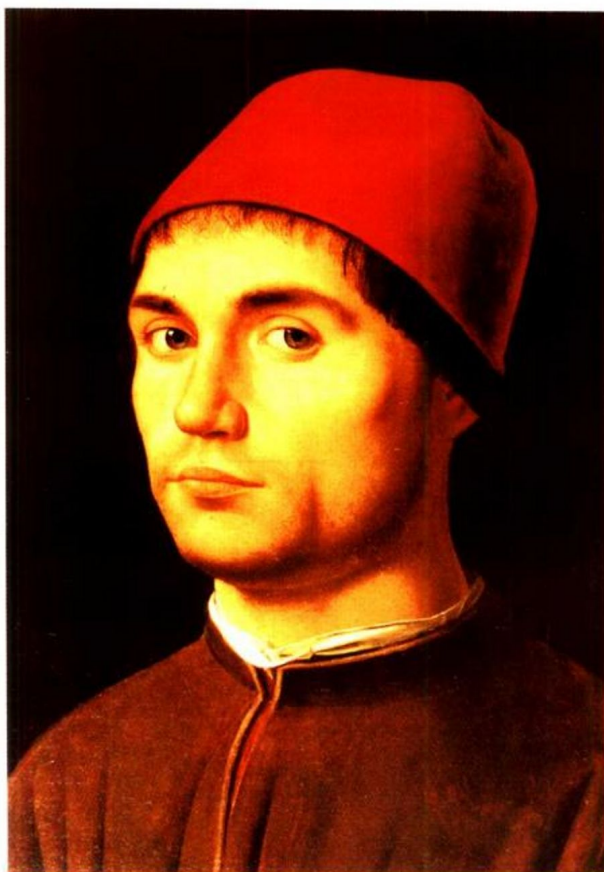

图 13

图 14

图 15

凡·艾克兄弟所研究和确定的油画混合技法，这一划时代的成果，由琼斯丢斯·凡·根特和安图奈洛·梅西纳介绍到当时正处于文艺复兴时期的意大利。于是，油画在意大利兴起，经过当时米兰、佛罗伦萨、威尼斯许多杰出的艺术大师在技法上的改进和完善，使油画技法更为精美成熟，从而逐渐传遍整个欧洲和全世界(图 13—17)。

几百年来，古典油画一直是西方绘画的主体，在无数代画家们的探索 and 实践中，积累了丰厚的技法经验，创作出数不尽的举世名作，成为整个人类文明史上巨大的精神财富和艺术瑰宝，受到全世界人民世代代的崇敬和珍视。

图 13 梅西那 自画像 (1475) 画布油画 混合技法

图 14 吉兰达约 老人和他的孙儿 (1480)

木板油画 混合技法

图 15 丢勒 自画像 (1493) 羊皮纸油画 混合技法

图 16 贝美荷 西路斯的圣道明 (1477)

木板油画 混合技法

图 17 克里维利 抹大拉的玛丽亚 (1485—1490)

木板油画 混合技法

图 16

图
17

欧洲绘画发展史一览表

年 代	画 种	基底材料	底 料	颜 料	调合剂	稀释剂
约 15000— 30000 年前	岩 画 洞窟壁画	岩 壁 洞窟壁		矿物颜料 炭化合物 植 物 汁	动物血 骨 胶 尿	水
约公元前 10 世纪	蜡 画	木 板 箱 面		矿物颜料 炭化合物 植 物 汁	蜂蜡油 达玛脂 胶	加热的 蜂蜡油
公元前 6— 公元 16 世纪	湿壁画	墙 面	三合土 湿灰泥	天然颜料 粉 末	水	水
公元 4— 13 世纪	镶嵌画 玛塞克	墙 面 地 面 家 具	湿灰浆 和胶	彩色的 大理石片 或玻璃		
公元 4— 13 世纪	细密画	羊皮纸		矿物颜料 细 粉	水 鸡蛋清	水
公 元 13 世纪	干壁画	墙 面	干灰泥	矿物颜料 植物颜料	胶 蛋 胶	水
3000 年前 —15 世纪	丹配拉 蛋彩画 酪素画	木 板	石 膏 白 垩	天然矿物 颜 料	蛋清蛋黄 酪 素	水
自公元 14 世纪	油 画	木 板 画 布	胶 底 油 底	天然颜料 人工颜料 化工颜料	脂 油 树 脂	汽 油 煤 油 松节油
自公元 15 世纪	水 彩	纸 张		工厂生产 化工颜料	胶	水

图 18 扬·凡·艾克 圣·巴尔波拉
上色前的板上画稿

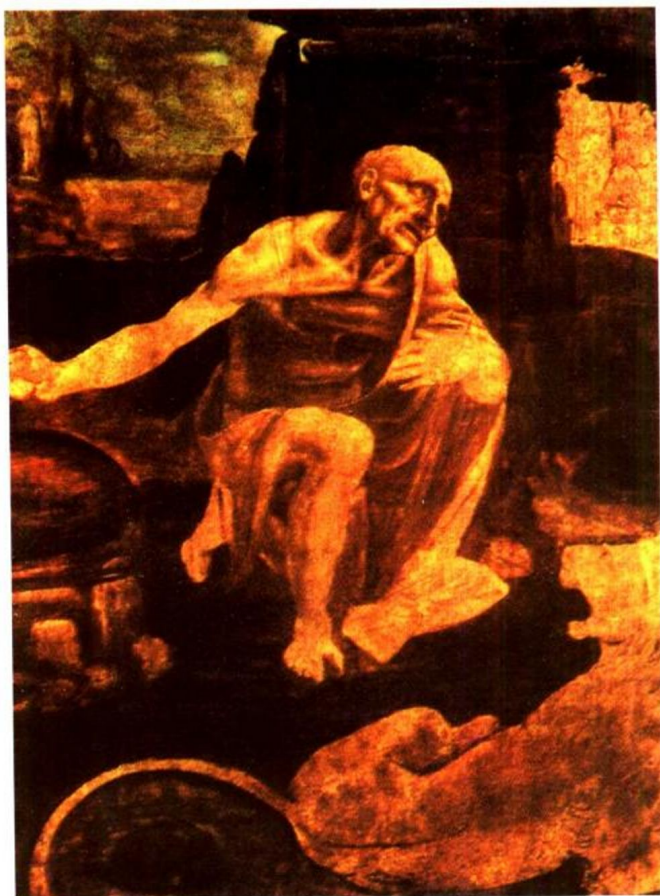

图 19 达·芬奇 圣热罗莫 (1482—1483)
混合技法的基层画法

(二). 欧洲古典油画的最初特征

1. 古典油画家都具有严格的素描功力

以尼德兰地区的古代绘画大师作画的技法规则为例，更能说明古典油画家对素描的重视程度。其严格的作画程序是：首先要画出一幅完整精确的素描稿，作为整个绘画的主要依据和范本。然后，在木板上制备坚实的白色石膏粉底子。随即将素描稿用扑粉法转印到石膏粉底子上，用深色的丹配拉勾画出轮廓线。此后，便把素描稿固定，在其上进行釉染、罩染和色彩表现直到完成。凡·艾克的油画技法就是在此基础上形成的，达·芬奇同样也采用这种技法绘制初稿。古代油画家们都非常重视素描的作用，把精益求精的素描基础作为油画艺术创作的首要条件(图 18—19)。

2. 保持画面的平和光滑，看不见笔触

古典油画大师认为：绘画要光亮清晰，表面就不能有过多的笔触起伏、要尽量平滑，布满皱褶的表面对于早期古典油画没有意义。越是古代的油画越明显，画面上没有任何凸起的颜料颗粒和画布的突起点，侧面看去绝对平滑。为此画家常常用轻浮石和乌贼骨之类工具将画面磨平，然后用水冲洗，象制作漆画一样。绘画时，使用柔软的貂毛笔把笔触之间的笔痕都扫平(图 20)。

图 20 柯尼利斯·
凡·哈雷姆
拔士芭 局部
(1594) 油画

图 21 达·芬奇
班瓦圣母
(1478) 油画

图 20

图
21

3. 以透明画法为主，是古典油画的特征

古典油画就是从透明画法上产生的。尼德兰北方画派的油画制作程序，通常运用油画的透明特性，分层次地薄涂和罩染。许多古典油画大师的技法中也是以透明画法为核心的。尽管后来经过许多改进和发展，甚至到鲁本斯和伦勃朗的画上，厚涂法已经成为主要表现手段；但是在他们的画的背景和暗部区域，还是以透明画法为主。透明画法和厚涂法形成鲜明对照，丰富和加强了画面的表现效果。利用透明画法，可保持油画色层几百年不产生裂纹和变黑。因此，透明画法也是油画技法中最为科学和坚固的绘画技法。与透明的画法十分相仿的是用半流动的半覆盖色调薄涂画法，可使画面产生朦胧而统一的效果。这种画法也可与透明画法结合使用(图 21)。

4. 深底色、黑托白，也是古典油画的特征

用深底色的优越性是：能很好地把握画

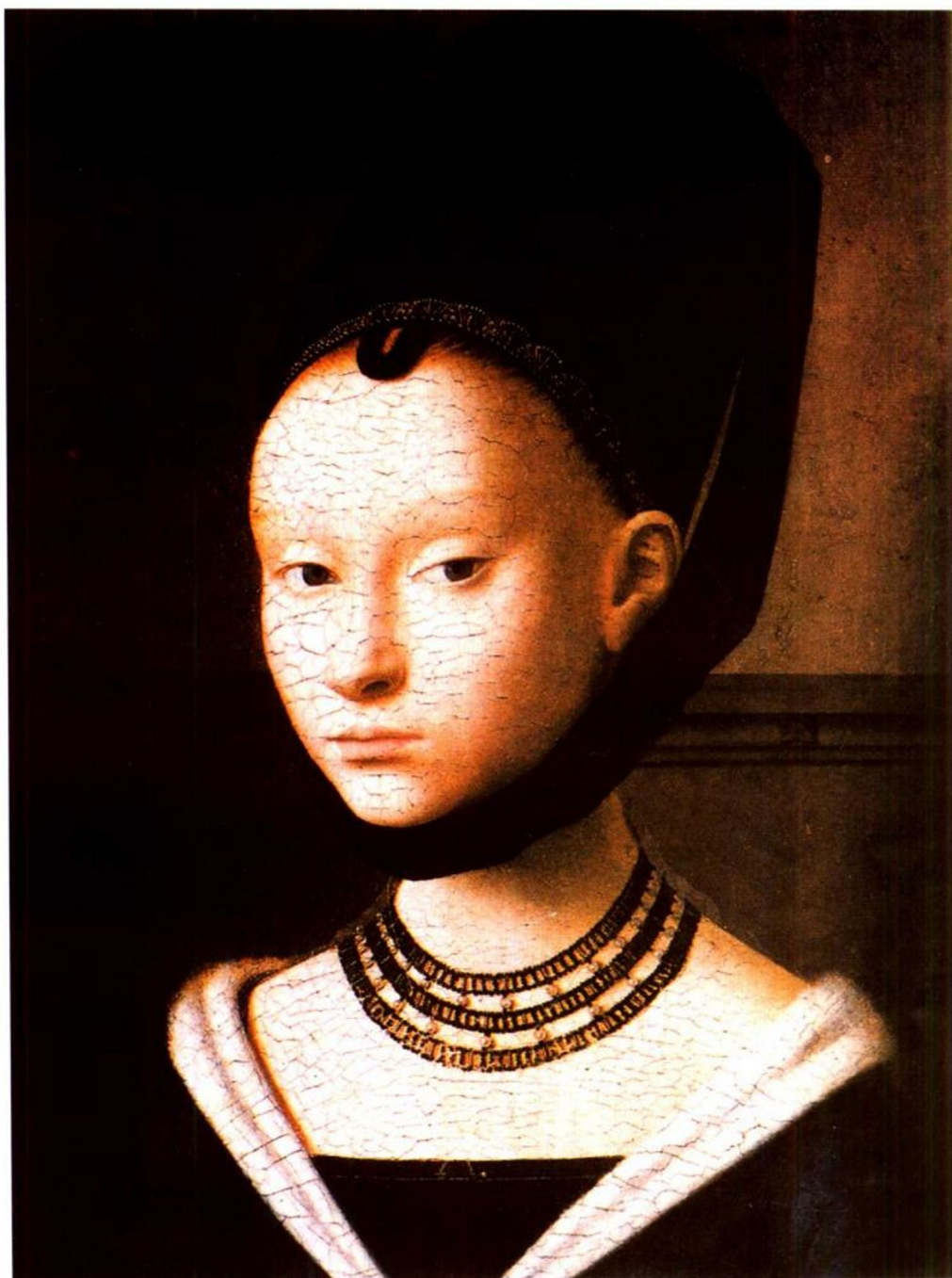

图 22 克里斯提斯 托尔伯特家——女子像(约 1446) 画板 蛋彩和油彩

面的总体色调,可以用明暗对照法进行比较地画,使画面主次分明、重点突出。背景部分可以用透明画法画得薄而富有色彩变化。许多古典油画大师的油画名作是运用深色诸如灰色、棕色、褐色、土绿色等颜色作画底,用白提亮或画素描稿。这种技法从现存的许多画家的未完成稿上看得十分清楚,在一些画家的原作中也能看得出来是以深底色、黑托白的方法画的。尤其是凡·艾克的学生克里斯提斯的这幅肖像画,这种特征更为鲜明(图 22)。

古典油画的单色素描、用白提亮、分层着色、暗面色层薄涂、暖调、透气性、亮面色层厚实、富有塑造性等特点也是古典油画技法的特征。