

普通高等教育“九五”国家级重点教材

中国艺术教育大系

CHINESE ART EDUCATION ENCYCLOPAEDIA

FINE ARTS SERIES

美术卷

油画

CHINA ACADEMY OF ART PRESS

靳尚谊 主编 丁一林 编著

中国美术学院出版社

普通高等教育“九五”国家级重点教材

中国艺术教育大系

美 术 卷

油 画

靳尚谊 主编 丁一林 编著

中国美术学院出版社

责任编辑 徐新红
封面设计 毛德宝
版式设计 徐新红
责任校对 石同兴
责任监制 葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

油画/靳尚谊主编;丁一林编著. —杭州:中国美术学院出版社,1999.9(2002.7重印)
(中国艺术教育大系.美术卷/赵 飒主编)
ISBN 7-81019-791-6

I. 油… II. ①飒… ②丁… III. 油画-技法(美术)IV
.J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 39819 号

油 画

靳尚谊 主编 丁一林 编著

中国美术学院出版社 出版发行

地址:中国·杭州南山路 218 号 邮政编码:310002

全国新华书店 经销 浙江印刷集团公司 印刷

2000 年 5 月第 1 版 2002 年 7 月第 2 次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:13

字数:110 千 图数:302 幅

印数:5001—7000 定 价:48.00 元

中国艺术教育大系总编委会

名誉主任 潘震宙

总 主 编 赵 汎

主 任 陶纯孝

副 主 任 杜长胜 蔺永钧 戴嘉枋 王锦燧

委 员 于润洋 刘 霖 王次炤 靳尚谊 孙为民
徐晓钟 金铁林 朱文相 周育德 吕艺生
于 平 江明惇 胡妙胜 荣广润 潘公凯
冯 远 常沙娜 杨永善 羸 枫 郑淑珍
朱 琦 卜 键 陈学娅 傅新生 钟 越
黄 河

执行主任 羸 枫

执行副主任 郑淑珍 朱 琦 牛耕夫

美术卷编委会

主 任 孙为民 宋忠元 杨永善

委 员 杜 健 丁一林 冯 远 傅新生 陈 平
张绮曼 周建夫 柳冠中 潘耀昌

本册责任编委 孙为民

《中国艺术教育大系》总序

由学校系统施教而有别于传统师徒相授的新型艺术教育，在我国肇始于晚清的新式学堂。而进入民国后于1918年设立的国立北京美术学校，则可被视为中国专业艺术教育发轫的标志。时至1927年于杭州设立国立艺术院，1928年于上海设立国立音乐院，中国的专业艺术教育始初具雏形。但在20世纪的上半叶，中国的专业艺术教育发展一直处在艰难跋涉之中。以蔡元培、萧友梅、林风眠、欧阳予倩、萧长华、戴爱莲等为代表的一批先贤仁人，为开创音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈等领域的专业教育，筚路蓝缕、胼手胝足、呕心沥血、鞠躬尽瘁。

中华人民共和国成立后，对专业艺术教育的发展给予了高度的重视。1949年第一届中央人民政府成立伊始，即着手建立我国高等专业艺术教育体系，将以往音乐、美术、戏剧专业教育中的大学专科，提高到了大学本科层次。当时列为中专的戏曲、舞蹈专业教育，也于80年代前后逐一升格为大专或本科，并且自70年代末起，在高等艺术院校中陆续开始了硕士、博士研究生培养。迄今为止，我国已形成了以大学本科为基础，前伸附中或中专，后延至研究生学历的完整的专业艺术教育体系，在大陆拥有30所高等艺术院校，123所中等艺术学校的可观的办学规模。

近一个世纪以来，在我国专业艺术教育体系的创立和发展的过程中，建立与之相适应的、中西结合的、系统科学的规范性专业艺术教材体系，一直是几代艺术教育家孜孜以求的奋斗目标。如果说20世纪上半叶我国艺术教育家们为此已进行了辛勤探索，有了极为丰厚的积累，只是尚欠系统的话，那么在50年代全国编制各艺术专业课程教学方案和教学大纲的基础上，于1962年全国文科教材会议之后，国家已有条件部署各项艺术专业教材的编写和出版工作，并开始付诸实施。可惜由于接踵

而来十年“文革”动乱，使这项工作被迫中断。

新时期专业艺术教育的迅猛发展对教材建设提出了新的要求。高等艺术教育改革的深化、教育部提出的面向21世纪课程体系和教学内容改革计划的实施，以及新一轮本科专业目录的修订、教学方案的制订颁发，都为高等艺术院校本科教材的系统建设提供了契机和必要的条件。恰逢此时，部属中国美术学院出版社于1994年酝酿、发起了“中国艺术教育大系”的教材编写、出版工作。这提议引起了文化部教育司的高度重视。1995年文化部教育司在听取各方面意见后，决定把涵盖各艺术门类的“中国艺术教育大系”的编写与出版列为部专业艺术教材建设的重点，并于1996年率先召开美术卷论证会，成立该分卷编委会；1997年又正式成立了“中国艺术教育大系”的总编委会，以及音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈各卷的分编委会。为了保证出版工作的顺利进行，同时组建了出版工作小组。

在世纪之交编写、出版的“中国艺术教育大系”，是依据文化部1995年颁发的《全国高等艺术院校本科专业教学方案》，以专业艺术本科教育为主，兼顾普通艺术教育的系统教材。在内容上，“中国艺术教育大系”既是本世纪中国专业艺术教育优秀成果的总体展示，又充分考虑到了培养下一世纪合格艺术人才在教育内容上不断拓展的需要。因此，“大系”于整体结构上，一方面确定了5卷共计77种98册基本教材于2000年出版齐全的计划；另一方面，为使这套教材具有前瞻性和开放性，对于在21世纪专业艺术教育发展过程中，随教学课程体系改革、专业学科更新而形成的较为成熟的新的教学成果，也将陆续纳入“大系”范围予以编写出版。

在教材中如何对待西方现代派艺术，是一个无法回避的问题。邓小平同志在1983年说过：“我们要向资本主义发达国家学习先进的科学、技术、经营管理方法以及其他一切对我们有益的知识和文化，闭关自守、故步自封是愚蠢的。但是，属于文化领域的东西，一定要用马克思主义对它们的思想内容和表现方法进行分析、鉴别和批判。”（《邓小平文选》第三卷第44页）对此我认为对西方现代派艺术也需要加以具体分析。一方面应该看到，从19世纪末以来在西方兴起的种种现代派艺术思潮，是西方资本主义文化的产物，我们必须以马克思主义观点对它们的思想内核及美学观一一进行分析、鉴别和批判扬弃，绝对不能盲目推崇追随；另一方面，伴随西方现代艺术共生的种种拓展了的艺术表现形式、方法和手段，则是可能也应当为我所用的。鉴此，前者的任务由“中国艺术教育大系”中的《艺术概论》来完成，而后者则结合各门类艺术的具体技法教程来分

别加以介绍。

作为文化部“九五”规划的重点工程，拟向全国推荐使用的专业艺术教育的教材，“大系”的编写集中了文化部直属的中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院等被称为“国家队”院校的各学科领头人，以及中央工艺美术学院、武汉音乐学院等在相关学科的翘楚，计国内一流的专家学者数百人。同时，这些教材都是经过了长期或至少几轮的教学实践检验，从内容到方法均已被证明行之有效，而且是比较稳定、完善的优秀教材，其中已被列为国家级重点教材的有9种，部级重点教材19种。况且，这些教材在交付出版之前，均经过各院校学术委员会、“大系”各分卷编委会以及总编委的三级审读。可以相信，“大系”的所有教材，足以代表当今中国专业艺术教学成果的最高水平；也有理由预见，它对规范我国今后的专业艺术教育，包括普通艺术教育，将起到难以替代的作用。

“中国艺术教育大系”的工作得到了文化部、教育部、国家新闻出版署等方面的高度重视。在此我谨代表参与教材编写的专家学者和全体参与组织工作的有关人员，对上述领导部门，特别是联合出版“大系”的中国美术学院出版社、上海音乐出版社、文化艺术出版社致以崇高的谢意！

教育部艺术教育委员会主任
“中国艺术教育大系”主 编

赵 沅

1998年6月18日

中国艺术教育大系
美术卷

中国人物画
中国花鸟画
中国山水画
油画
水彩、水粉画
版画(上、下)
绘画创作
雕塑
平面设计(上、下)
电脑美术设计(上、下)
染织设计
服装设计(上、下)
环境设计·景观设计
环境设计·室内设计
环境设计·家俱设计
工业设计·产品设计
工业设计·系统设计
漆艺
展示设计
陶瓷设计
中国美术史
外国美术史
美术概论
设计史
设计概论
中国工艺美术史
外国工艺美术史
素描
透视
人体结构学
设计基础·形态构成学
设计基础·装饰图案
设计基础·造型基础
书法篆刻

内容提要

油画起源于欧洲,15世纪传入我国。20世纪初我国油画得到了迅速发展,成为我国现代艺术中的重要画种之一。尤其是新中国成立以来,油画的创作和教学取得了丰硕的成果。

本书是专门为艺术院校油画专业编写的教材,注重基础性和专业性。本书首先简要介绍了油画的起源及其在我国的发展历程,总结了我国20世纪几代油画家丰富的教学与创作实践,全面而系统地介绍了油画的写实技法和色彩规律,对油画的工具、材料、制作技术等相关的知识内容也作了具体阐述,具有较强的可操作性。本书图文并茂,并附有大量范画和世界名画,所以同时又具有较高的欣赏性。对于广大业余油画爱好者来说,本书也是一本极好的参考书。

目 录

总 序

导 言..... 1

第一章 油画的历史演变..... 5

第一节 欧洲油画的发展

第二节 油画在中国的传播

第二章 油画的材料与基本规则..... 33

第一节 材料·用具·准备·自制

一、内框·画布·绷装·涂底

二、油画调色液

三、油画工具

第二节 油画颜料的性能

第三节 制作油画的基本规则

一、油画的基本构造

二、油画用油的基本原则：“肥盖瘦”

三、如何解决油画吸油的问题

四、给油画上光

第三章 认识色彩..... 47

第一节 画家眼中的色彩

一、固有色与条件色

二、色彩的要素

三、冷暖与色调

四、色块组合

第二节 颜色混合

一、原色·间色·复色·补色	
二、三原色的原理与调配	
三、两点重要的色彩观念	
第三节 色彩的基本形式规律	
一、对比与和谐	
二、节奏与韵律	
附录 色彩科学发展简介	
 第四章 油画的基本观察与表现	71
第一节 油画写生的观察方法	
一、转变色彩观念	
二、整体观察的要点	
第二节 油画的基础课题	
一、形体的明暗规律	
二、形体的色彩变化规律	
三、形体的视觉规律	
四、色彩衔接	
第三节 油画的基本技能	
一、油画的底色技术	
二、制作技术比较	
三、油画的笔触	
 第五章 油画写生的方法与步骤	93
第一节 静物写生	
第二节 风景写生	
第三节 人物肖像写生	
一、头像写生	
二、半身与全身肖像写生	
第四节 人体写生	
 第六章 油画名作赏析	125
 主要参考书目	195

导 言

当今油画的多元化趋势使我们意识到：要编写一本涵盖一切观念与元素的油画基础教科书简直是不可能的。各种观念的对立，产生了对油画的基础、训练要素以及训练方法等问题的看法有着极大的差别。不能否认，每一种看法都有其自成体系的合理性。因此，我们不得不锁定本书论及范围的坐标。本书的着眼点在于：立足当前中国油画的现状，讲授油画的写实方法和技艺。

一、油画的概念

“油画”这个名称已清楚地告诉我们：它是采用了油性物质作为粘着颜色的媒介。“油”的特性——牢固的粘合力、快慢适中的干燥速度、方便调和颜料的随意性、没有干与湿的颜色变化、良好的防水性和柔韧性——使它成为数百年间画家们最喜爱的绘画材料。油画的技巧就是基于这种油性的物质媒介展开表现的独特技艺。所以，油画在形式上可以精细入微，也可以大刀阔斧；可以维妙维肖，也可以奔放无羁；可以绚丽多彩，也可以浑厚质朴。其表现领域之宽广、语言之丰富是任何画种都难以比拟的。简言之，油画可以理解成用油性颜料覆盖在画布平面上的艺术形式。

但是，从学习油画的角度看，油画的含义还不止这些。油画起源于欧洲，是欧洲的优秀传统艺术。对于习画者来说，要懂得“油画”的全部含义还需要进一步了解其中包含的西方特有的“再现”观念和写实体系。它与我们中国传统绘画观念全然不同，它在漫长的发展过程中逐渐形成了自己完整的基本准则与观念：

1. 三度空间的立体观念

画家要把绘画平面设想成一个“窗口”，要在平面上描绘出

具有长度、高度和深度的三度空间效果,使绘画中的人和物处于立体的空间结构当中,让观众看到“里面”的景物仿佛就是真实的存在。这种观念与我国传统绘画的空间观念有很大不同。传统中国画注重平面空间的经营与开拓,往往把深度空间留给观众去想象。而油画却是要在绘画平面上创造符合观众视觉感受的有深度的“真实”空间,所以它在表现手段上与中国画也大不相同。它必须用色彩去填满画面,使每一块颜色、每一处明暗都具有空间的意义。为表达三度空间就要了解透视法则,要描绘“真实”就须研究比例、解剖、形体结构,从而获得善于在平面上表达深度的能力,并进一步理解油画特有的厚重感与丰富性。这些,对于写实油画来说其重要意义是不言而喻的。

2. 明暗的造型体系

这是由上述的空间观念发展起来的西方绘画特有的造型体系。这个体系包括:明暗的观察方式、用黑白灰调子表现物象的形体结构及明暗空间的一整套方法。这些,不仅是油画的重要基础,也是富有表现力的形式语言。

3. 条件色的色彩体系

是欧洲油画特有的以写实为基础的色彩体系。它要求对客观世界的光与色的关系作研究;了解条件色的色彩规律并运用色调、冷暖的手段表现出依光源、环境而变化的色彩,在对色彩关系的把握中体会色彩独特的魅力。条件色体系虽然是建立在三度空间观念的基础上,但却极大地拓宽了色彩的表现力,使油画的色彩语言更为鲜明、生动,更加丰富多彩。指导学生在写生中掌握条件色规律是学院色彩教学的核心。

4. 获得上述知识的主要途径是“写生”

直接面对自然进行写生是使画面形象获得视觉真实感的主要途径,也是培养绘画最基本的观察方式与思维方式的训练途径。文艺复兴以来,通过写生来学习和掌握造型及色彩的基本规律是美术学院训练学生的主要方法。

以上可以看出,油画的“背后”有一个庞大的体系支撑着,在油画学习中我们将逐步接触和吸收。它就是油画的基础。失去了基础,技术也就无从谈起,因为两者是一个完整的统一体,缺一不可。只有基于这一点去理解油画的概念,才能领会“油画”的真正含义。

二、基本功

油画的基本功大体由两部分组成。其一是基础,它包括造型、色彩。其二是技能,它包括熟悉油画材料的性能、掌握油画的一般表现技巧。

学习油画首先要具备造型基础,通过素描去理解明暗造型的规律。从简单形体入手逐渐过渡到研究复杂的形体结构;从认识、理解三维空间到研究二维的画面空间分割与构成,培养出油画所需的造型意识和构造能力。而色彩则放在油画训练中去解决。在油画写生中围绕着形与色的结合问题,学习、掌握条件色的基本规律,进而过渡到研究画面造型和色彩的形式表现规律。

提高油画技能是学习的重要方面。学生要对油画材料进行专门的研究,并进一步学习掌握油画的多种表现技巧,逐渐与油画创作接轨。

油画的丰富性和复杂性决定了它对基本功的要求非常严格,必须经过长期艰苦的努力、专注方能有所领悟。须知:学习的过程是一个操作的过程,通过“操作”来体验艺术的道理。假如不善于把握复杂物象并将其归纳、概括为艺术形象,假如不懂得油画的最基本规律、特别是必要的形式规律,不体会由操作而引发的画布上的思考,那么,再奇妙的想象也只限于大脑之中,只是处于“门外的思考”。

我们重视基础,但无意在读者面前竖立各种不可逾越的规则。在此只想强调:不要把规则看作是束缚创造的樊篱,而应作为通向艺术彼岸的桥梁。不要把规则意为僵硬保守的窠臼,而应把规则的训练看作练就翱翔于艺术蓝天的翅膀。建立在技艺之上的表现才更加耐人寻味,建立在基础之上的自由才是真正的自由。

三、最后的话

兴趣、天性是每个人自身最为宝贵的东西,是成就画家事业的内动力。儿时涂鸦的本能,少年学画的兴奋,今天终于促使我们作出以画为伴的人生选择。油画是一个技术性很强的画种,掌握它不是一件容易的事。即使在基本功的学习当中,也将面对一个比一个更难的课题,有成功的喜悦,然而更多的是失败的痛苦。但正是在与困难较量的过程中,我们对人生目标的选择才逐渐得以确认,也正是在痴迷的追求与锲而不舍的努力当中铸成了发展个人天性的台基。

还须指出:作为油画的教程,我们在教给学生具体方法的同时,更看重“绘画思维方式”的引导。建立正确的思维方式将会使学生更加主动地对待日后的学习,更快地达到油画训练所要求的基础水平。

第一章 油画的历史演变

第一节 欧洲油画的发展

为便于理解，现将欧洲油画材料、技法的发展和演变大致分成三个阶段概述如下：

一、15、16 世纪油画的诞生与发展

15 世纪以前的西方画家一直沿用从古代流传下来的“蛋彩画”（Tempera）画法。这是一种用蛋黄和蛋清调合颜料画在涂有石膏底子的木板上的绘画技术。蛋黄和蛋清可以与水混合调合颜料，所以画起来如同水彩，粘着性又好，而且干燥后变得不溶于水。这种“蛋彩画”技法被中世纪的画家应用于架上绘画。文艺复兴早期的著名意大利画家波提切利运用“蛋彩画”技术绘制的《圣母像》至今仍然光彩照人（图 1）。但是这种材料也有明显的缺点。首先是干燥速度太快，不易在画面上融合色彩；其次是蛋彩画颜料遮盖性能较差，不利于在画面上作大面积的涂抹，画家必须极小心地按照严格的程序作画；最后，蛋彩画容易受潮霉变，气候潮湿的地区尤其不适宜保存。油画就在这样的基础上应运而生。

有关绘画用油的记载远比油画产生的时间要早。据悉，最早关于绘画用油的记载可追溯到中世纪（公元 8 世纪）的“卢卡抄本”，其中提到用一种树脂油颜料来透明作画。在 11、12 世纪的抄本中也有关于油彩的记载，当时是用来涂绘墙壁和石柱的。^①有证据表明，至少在 13 世纪，英国已广泛将“油”的材料应用于绘画，但长期未能找到适合于绘画的理想用油。有人试着将热油与鸡蛋黄相混合，其结果可想而知；有人将焦炭一般的黑色稠油用手掌心擦涂于画面，还要长久地日晒火烤；而一位名叫索菲留斯的修道士，由于一个提炼技术上的失误而得出

图1 波提切利：《圣母像》局部，木板，蛋彩，约 1483 ~ 1485 年

图2 凡·爱克兄弟:《根特祭坛画》部分,木板,蛋彩画,1432年

“亚麻籽油不能干燥”的错误结论,距理想用油的发现仅一步之遥。

据说15世纪,尼德兰画家凡·爱克兄弟成功地掌握了绘画用油。据推测,凡·爱克兄弟可能是发现了干燥适中的“亚麻仁油”或“核桃油”,而且很可能是将树脂与日晒变稠的亚麻仁油或核桃油相混合制成了“树脂光油”,从而用“油”这种媒介材料创造出令人难以置信的逼真效果。用于绘画的稀释液——松节油,这个时期也普遍被利用(图2)。自此以后,画家的种种视觉发现和技术革新都与油画结下了不解之缘。

早期的油画从材料到表现技法诸方面都与今天的油画有很大的区别,可以说是蛋彩和油彩混合的技术。这种技术通常是以蛋彩为底,油彩或油彩与蛋彩的混合为面,用“蛋彩”与“树脂油”相互交叠作画。这种方法的基本程序如下:

首先,在打了白色石膏底子的木板上画一精确的线素描稿(也有画家事先画好精细的线素描作为粉本,然后拓在画板上);再涂上一层含油很少的赭石或绿土色的透明色;然后用“蛋彩”调色,画出完整的素描;最后再用“树脂油”调透明颜色像水彩一样罩染在“蛋彩画”底色上,形成薄薄的色层;如果需要,还可以进一步提白、罩染,直至作品完成。由于它是将明暗造型和色彩分开解决的,所以也把这种技法称为“间接画法”或“透明画法”。

“油”的介入成功地克服了蛋彩画法的弱点,使画面制作更加方便精致,极大地满足了画家表现视觉发现的热望,而且不用担心因气候潮湿对绘画所产生的不利影响,所以很快流传到欧洲各地(图3、4)。“文艺复兴”的伟大艺术成就不能不说与油画技术的发展有着极为密切的关系。

在那个大师辈出的年代,意大利画家们又不断在实践中将这种技法加以改进。首先,画布取代木板作为油画的底材,可制作大尺寸的绘画作品,又可收卷便于搬运携带;在画布上做

图3 丢勒:自画像,木板,蛋彩画,1498年

图4 荷尔拜因:两个大使,蛋彩画,1533年

