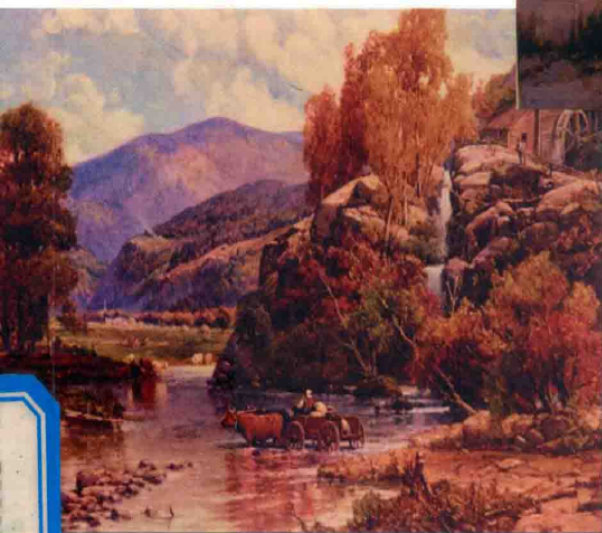

油画创作与美术教学

夏云峰 著

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

前言

附送 (910) 目录空白页图

油画创作与美术教学

夏云峰 著

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

油画创作与美术教学 / 夏云峰著. -- 长春: 吉林
美术出版社, 2017.4

ISBN 978 - 7- 5575- 2380- 0

I. ①油… II. ①夏… III. ①油画技法-教学研究
IV. ①J213-42

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第095242号

油画创作与美术教学

Youhua Chuangzuo Yu Meishu Jiaoxue

作 者	夏云峰
责任编辑	于丽梅
装帧设计	瑞天书刊
开 本	710mm×1000mm 1/16
字 数	100千字
印 张	8
印 数	1—1000册
版 次	2018年3月第1版
印 次	2018年3月第1次印刷
出版发行	吉林美术出版社
地 址	长春市人民大街4646号
网 址	www.jlmspress.com
印 刷	北京虎彩文化传播有限公司

ISBN 978-7-5575-2380-0

定价: 35.00元

前言

高素质人才是社会发展进程中最活跃的生产力。人才需要教育，德、智、体、美都很重要。艺术教育作为美育的重要内容，是素质教育的组成部分，旨在激发人对自然美、社会美、艺术美的感受，培养从事艺术创造的技能，从而按照美的规律提升自身和改造世界。

油画是源于欧洲的一个画种，约产生于 14 世纪。一般认为，15 世纪初期的尼德兰画家凡·爱克兄弟是油画技法的奠基人。他们创作了现存最早的油画作品，同时他们被认为是油画的发明者。油画的材料和技法到 17 世纪达到成熟。

据史料记载，油画进入中国是明代由传教士带来的圣像油画。1581 年，意大利传教士利玛窦携天主、圣母像到中国后，中国人才开始认识了西洋画。康熙年间，意大利传教士郎世宁、潘庭章、艾启蒙等以绘画供奉内廷，从而把西方的油画技法带入了皇宫，郎世宁运用西洋画造型方法，用中国的绘画材料，首开中西绘画结合的先河。

中国学习西方油画的风尚约形成于清末戊戌变法年间。清朝政府还派遣留学生到外国学习油画。之后有一批美术家先后到国外留学。这为改良、创新中国绘画，创立中国油画奠定了基础。1902 年成立的南京两江优级师范学堂最早设立了西洋画专科，聘任外国教员讲授油画，自此开始了中国油画教育。

新中国成立后，中国油画得到快速、普及性的发展，成立了专业美术院校和各种类型的美术专业。特别是改革开放之后，中国的油画界改变了吸收单一的前苏联油画模式的状况，较全面地吸收西方从古典到现代的各种风格与流派。艺术家更多地注重油画艺术的审美功能，注重油画形式语言的多样化、个性化，形成了中国油画的初步繁荣。

我国高等院校的油画专业教育旨在为社会培养掌握油画艺术方面的基本知识和基本技能，具备油画艺术创作、教学、研究等方面的能力，具有人文知识，富于创新精神，努力探索具有民族精神的油画作品，将在文化艺术领

域从事油画教学、创作、研究及管理等方面工作的专业人才。

在写作过程中，一些同行专家、学者的有关著作、论文，扩展了我的视野，提高了我的专业认识与水平，并吸取了他们的一些研究成果，在此谨致诚挚的谢意。限于作者水平，书中难免有许多不妥之处，恳请同行专家、学者和广大读者惠予批评指正。

目 录

第一章 概述.....	1
第一节 油画学习的方法 and 意义.....	1
第二节 油画艺术发展简述.....	3
第二章 油画工具材料和技法.....	14
第一节 油画工具与材料.....	14
第二节 油画绘画技法.....	19
第三章 色彩基本原理.....	33
第一节 色彩的 optical 原理.....	33
第二节 色彩的文化积淀.....	38
第四章 油画静物画.....	42
第一节 油画静物画的发展.....	42
第二节 油画静物画写生步骤.....	43
第三节 油画静物画欣赏.....	47
第五章 油画风景画.....	48
第一节 油画风景画的产生和发展.....	48
第二节 油画风景画写生.....	55
第三节 油画风景画绘画步骤.....	81
第六章 油画人物画.....	86
第一节 油画人物画的发展.....	86
第二节 油画人物画表现方法和写生.....	98
第七章 构图与创作.....	104
第一节 生活与创作.....	104
第二节 创作前的构思.....	109
第三节 素材的准备.....	111
第四节 构图.....	112
第五节 草图.....	116
第六节 把草图移到画布上的方法.....	117
第七节 绘制.....	118
第八节 作品最后的检查.....	119

第一章 概述

第一节 油画学习的方法和意义

当今中国油画发展到了一个重要阶段。改革开放以来,中国油画艺术经历了从未有过的复兴、动荡和跳跃,艺术观念和艺术实践发生了深刻的变化,中国油画得到蓬勃发展。油画艺术教学已成为我国美术学院及综合大学美术专业的一门主干课程。对中国文化来说,油画属于引进的外来艺术。掌握这门艺术对西方油画家来说只需在本土人文环境中顺文化轨迹向前发展即可。

今天的油画艺术具有多种多样的风格流派,新的绘画材料和技巧的运用也与传统油画相距甚远,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教科书是不可能的。艺术观念的不同,导致对油画的基础训练要素以及训练方法等问题看法的不同。应该说,每一种艺术风格都有着自成体系的合理性。传统的西方绘画注重科学、理性的分析,再现观念和写实体系与中国传统绘画观念有着很大的差别。学习油画首先要真正了解西方特有的“再现”观念和写实体系。它对许多方面要求都非常严格,必须经过系统和长期的艰苦努力方能掌握。

一、通过写生训练素描与色彩的基本功

学习油画首先要具备坚实的造型基础。通过素描写生去理解,研究造型规律,培养油画所需要的造型意识,构造能力以及三度空间的立体现念,这是一条应该肯定的行之有效的途径。

素描学习的全过程都应该始终牢牢把握位素描的本质,遵循科学的循序渐进的训练程序,既要明确素描训练的目的、任务,又要十分重视素描训练的有序过程及阶段性。在每个阶段既要获得实际知识与技能,又要获得艺术思维的深化。使认识与能力紧密结合,稳步提高。使技术能力与艺术素质的提高成正比,这都是未来油画家关于绘画的最基本的思维方式和观察方法。

色彩对人们的视觉最富刺激性。它是构建油画的一种最基本元素。也是

油画重要的语言形式。油画要求对客观世界光与色的关系作科学地研究，更要注意对观察到的色彩现象作深入分析。画家根据色彩规律对自然界的色彩进行观察，主动地概括、取舍、重组色彩，然后用油画颜料创作出作品。其中有一个对色彩规律理解和整体把握的问题。通过写生训练着重培养一双能敏锐捕捉生动而富于变化的自然色彩的眼睛，在注重整体的同时自觉地培养把握色彩的能力。在色彩写生中还要注意形与色的结合问题，研究画面造型和色彩的形式，表现规律。

二、掌握和理解油画语言与技法的知识

长期以来画在各方面的不断发展使它具有丰富的艺术样式与风格。欲深入学习油画就必须对油画的语言与技术知识有深刻的理解与掌握。传统油画在使用材料和制作程序方面有着共同的原则与特点，认真分析研究每个时代最具代表性的大师的绘画材料、制作程序、技法经验以及油画语言，有利于帮助我们更清楚更有效地掌握古典油画技法要领。油画的材质品性、油画的传统语言与技法、油画负载的绘画本质等多方面的知识要靠学习前人经验和长期绘画实践才能获得，油画是建立在充分发挥其材质、技法的能量基础之上的。那种没有油画语言的、在画布上用颜料堆砌的不能称之为油画。传统油画艺术上的精深是与技术上的精深紧密相连的，油画需要对“形”“体”“色彩”的掌握和运用，需要对各种技法语言了解和熟悉。一幅好的油画不仅要求“形”“色”“质”的和谐统一，油画的色层、肌理以及笔触等也都是一幅油画作品中的重要因素，有着独立的艺术价值。这些经验是历代大师对油画探索的结果，同时也体现出各个不同时期油画家对美感不同的追求和表现，以及艺术家的风格与修养。油画的美感应能充分表达韵律及画家的情感，它应超越质感的局限，而将精深贯穿于整个油画，这才是油画的最高境界。所以在向大师学习油画语言的同时更重要的是体验他们作品中的艺术思想。

第二节 油画艺术发展简述

我们首先对西方美术史中的油画材料、技法的发展和演变过程作一番简单的回溯。通过研究每个时代的大师在材料、技法上的经验、艺术思想,分析他们的油画语言的发展脉络和轨迹,我们认识到精神的自由是以可靠的技艺为基础的。这样也使我们能在更深层次上了解油画艺术各种风格式样的精神实质,从而找到自己绘画学习的切入点。

一、早期油画的诞生与发展

对于油画的形成和发展影响最大的是蛋彩画。在我国通常被音译为丹培拉。这是一种用蛋黄和蛋清调和颜料画在涂有石膏底子的木板上的绘画。因为丹培拉画法有操作简便,色彩鲜明、清新,表层光泽自然,干燥得快。可以一次次地加等优点,所以逐渐演变成欧洲中世纪最常见的绘画形式。佛罗伦萨大师波提切利常采用丹培拉画法。我们今天仍可以清楚看到他作品中的丹培拉技法特征,即每个细部都是用很精确的线条来表现,画面上层次微妙的过渡是用小笔触不断排列和重叠来达到的。

他的作品严谨质朴、线条流畅、色调高雅、清新,充满诗意,至今仍然光彩照人。但丹培拉绘画也有着明显的缺点,首先是干燥速度太快,不易在画面上融合色彩。其次是这种画法覆盖能力较差,利于在画面上作大面积地涂抹。画家必须极小心地按照严格程序作画。最后,丹培拉画在墙而上的壁画,很容易受潮霉变、脱落,气候潮湿地区尤其不适于保存。而画在木板上(尤其是大幅作品)又会过于笨重且搬运困难,所以人们一直期望找到一种新的更为理想的绘画材料技法。经过不懈的努力和研究,真正的油画终于诞生了。

15 世纪,尼德兰画家凡·艾克兄弟成功地找到了绘画用油,将油画技术和材料成功运用而创作出技法完美的油画作品。由于“油”这种媒介材料革命性的应用与发展,使油画创造出了前所未有的逼真效果。油画在技术和表现上走上了它应有的道路。不过,那个时期的油画从材料到表现技法都与今天的油画有着很大的区别。方法通常是以丹培拉完成细节,用油画来实施过

渡与润色。由于这种技法是将明暗造型和色彩分开进行的，所以也把这种技法称为“透明画法”或间接画法。这个时期已有了较为成熟的关于油画的技法体系。油画较之丹培拉画面制作更为精致，克服了丹培拉画法的弱点。当时在欧洲这种油画技巧被广泛地传播和采用。文艺复兴时期绘画艺术的伟大成就与油画技术的发展有看密不可分的关系。

达·芬奇这位文艺复兴时期的绘画天才，对油画的技法做了多种尝试和试验。他根据油画的特性创造出独特的形体圆润过渡和明暗表现方法。他将画面中一切元素都归于一种总体考虑和处理之中，画面总是处于一种大的形式或大的光影朦胧效果中，但又不失整体的分量感、实体感。他笔下的人与物无论从体积塑造还是空间关系表达上都更接近真实感觉。这就是达·芬奇的“薄雾法”的油画技法。威尼斯画派代表人物提香被誉为当时的油画革新者。他在色彩、油画材料以及绘画技术等方面的成就令人瞩目。提香是最早采用大型亚麻布作画的画家之一。不像达·芬奇等文艺复兴画家那样在技法上仍然受制于以薄染为主的透明画法。他作画前从不预先在画布上起好精致的素描稿，而是直接在画布上用油画颜料起稿、作画。他采用厚涂法使油画颜料本身的表现力与形体塑造有机地统一起来，将原来的亮薄暗厚改为亮厚暗薄。他这种以厚涂塑造形体的观念对后来的直接画法产生了重要启示。

图 1.1 《托莱多风景》埃尔·格列柯

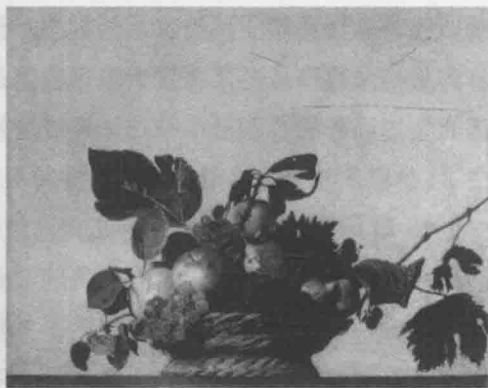

图 1.2 《水果篮》卡拉瓦乔

二、17、18 世纪的油画革新

16 世纪下半叶，油画已成为当时西方画坛的主要画种。到了 17 世纪，油画艺术开始走向成熟，西方画坛上也出现了一批杰出的油画大师。他们以自己的艺术实践和艺术技巧极大地丰富了油画语言。意大利画家卡拉瓦乔在油画上最大的贡献是对聚光效果的运用，他的笔法缜密严谨、雄健有力。在他的画面中，一切因素都安排在一种经过高度艺术化处理的强烈光线中，根据需要将一些不重要的细节处理在阴影中，主要的物体体积被加强，使人物具有雕塑般的重量感。整个画幅由于光的处理产生了一种强烈的戏剧性的艺术效果。这种画风直接影响了伦勃朗、委拉斯贵支、哈尔斯等大师。

伟大的佛兰德斯画家鲁本斯是一个天赋极高且善于广泛吸取的人。他将佛兰德斯画派与意大利画派的优点结合起来，极大地丰富了油画材质及语言上的表现力。鲁本斯的绘画在技法上可以说是一种直接的厚薄共用的画法，他的作画方式可能是这样的：首先做好半透明中性的有色底子（棕色或灰色），概略地用赭石色调画出素描，然后开始画暗部和过渡色，薄薄地从暗部画起，趁未干时向亮部过渡，使暗部显得透明、亮堂。再用透明色罩染。鲁本斯画面中那些含蓄又明亮的中间灰色是在厚薄衔接和罩染过程中自然形成的。这种画法非常接近今天的油画表现方法。

图 1.3 《夜巡》 伯伦朗

鲁本斯雄健、华丽的绘画风格，成功的技法和独特的艺术语言不仅对委

拉斯贵支、华托、康斯泰勃尔，也对德拉克洛瓦、雷诺阿等人艺术技巧的形成起着重要作用。西班牙历史上最杰出的画家委拉斯贵支对直接画法的形成无疑是具有真正开拓性意义的。委拉斯贵支有着极强的造型和色彩能力，他画画时从不画精确的素描稿，而是直接先用木炭条在有色的底子上起稿，最后用稀薄的颜色画出大致的形象，然后逐渐用厚稠而不透明的颜料直接塑造。他的用笔极其洗练、精确，看起来漫不经心、信手拈来，但却妙不可言。委拉斯贵支艺术中深厚的现实主义传统和淳朴简洁的绘画技巧对近代画家产生了巨大的影响。

荷兰绘画大师伦勃朗创造了前所未有的、与他的精神内涵相适应的油画语言。形成了绘画史上“伦勃朗式”的风格。他把写实风格发展到一个新的阶段，对油画艺术的发展有着不可估量的影响。伦勃朗油画艺术最大的特点就是对画面光的处理。就隐现“虚”需要的“实”作主观表现处理。有时光照在主体突出部位。有时又恰恰避开主体。让其在暗部柔和地隐现。伦勃朗画中神秘深邃的暗部与亮部的力量相呼应，一种空前的虚实相兼之意产生了，用这种方法在平面上塑造三度空间的物象，不但得到纵深的幻想，同时还创造出一种超乎具体实在环境的美。蕴藏着抽象意味。伦勃朗最大限度地发挥油画材料特质。将传统油画的艺术表现力发挥到极致。他的油画带给我们的 是高度的审美愉悦与创作启示、高品格的精神性与高品质的绘画性，这使他的绘画达到了一种完美。

图 1.4 《八岁的小公主》委拉斯贵支 图 1.5 《德·布赫格丽公主肖像》安格尔

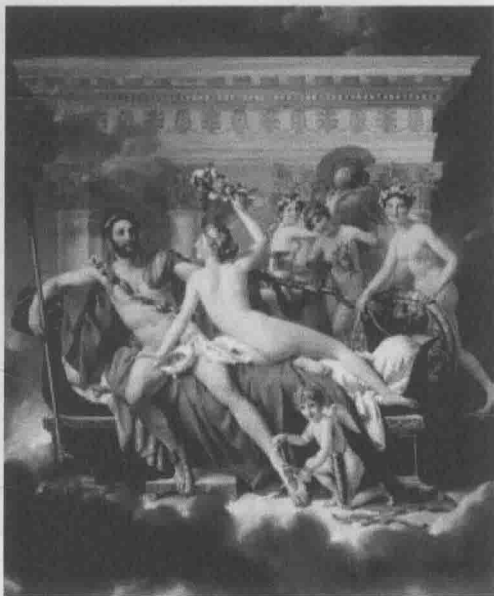

图 1.6 《被维纳斯解除武装的战神》 达维特

三、19 世纪西方油画艺术

伴随着 19 世纪的工业化浪潮，以社会科学、自然科学为代表的先进思想得到迅速发展。19 世纪以光学、物理学为基础的色彩理论研究取得了突破性进展，化学合成的新颜料出现了，便于户外写生携带的锡管包装的油画颜料出现了。这使得艺术家走出画室到户外，去研究大自然光色变化成为可能。至此阶段，经过一代又一代艺术大师的努力探索，西方美术终于摆脱了自文艺复兴时期以来确立的延续几百年的大师再现艺术传统和古典规范的束缚，开始踏上了现代绘画之路。许多画家为此作出了杰出贡献。

英国风景画家康斯泰勃尔钟情于英格兰乡村风景，他认为绘画是一种科学同时也是一种情感的体现。英国同时代另一位伟大的风景画家透纳同样把绘画当成传达感情的工具，他认真研究自然并从中获取直接体验。透纳长于水彩画，当他将那种清新、响亮、稀薄而透明的杰出水彩技法移植到油画上时，笔触的洒脱、色彩的灵动更加强了抽象色彩的表现。他这种“大写意”的画法使他摆脱了对事物细节的描绘，使其绘画作品在色彩与气氛的总体把握上更显浪漫特色。

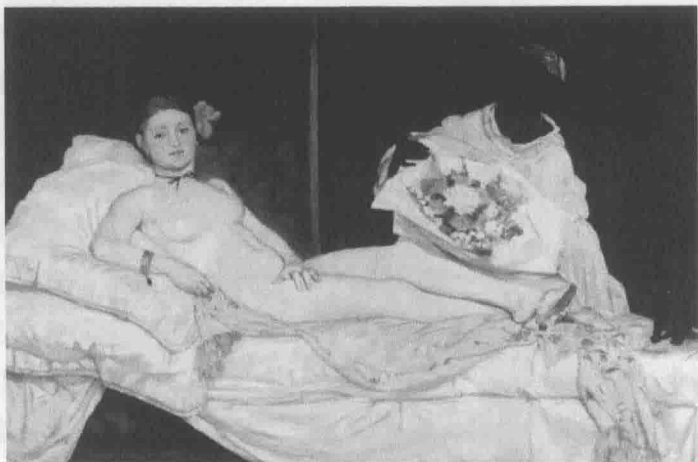

图 1.7 《奥林匹亚》 马奈

透纳开创了风景画的新境界，在色彩和表现光的变化等方面所作的探索对法国印象派画家在技法上的革新作了有益的启示，并在 20 世纪抽象绘画中得到回响。德拉克洛瓦是法国 19 世纪浪漫主义绘画的代表人物。德拉克洛瓦总是将总体的气势放在第一位。笔法奔放洒脱，光影交错，排斥了那种精雕细琢的造型方式。用强烈的明暗对比使画面更明亮，色彩不再是素描的陪衬。而是表达感情的手段和媒介。他对色彩的运用很具有创造性。19 世纪中叶写实主义绘画逐渐成为欧洲继浪漫主义绘画之后的又一重要绘画风格。杰出的法国现实主义绘画大师库尔贝是这一画风的代表人物和旗手。库尔贝具有卓越的油画技巧。库尔贝画面的色彩一般都处理得厚实、沉稳，与他的艺术追求相得益彰。在他的绘画中，“真”胜过“理想”和“美”，这揭示了法国民主艺术——批判现实主义创作新阶段的到来。综观西欧美术史，19 世纪 60 年代在法国画坛上产生的印象派绘画是一个在绘画史上具有革命性和重大贡献的画派。它不但对当时的法国美术，而且对以后世界各国现代绘画艺术的发展都产生了巨大和深远的影响。19 世纪中叶，人们意识到古典主义理想形式美已显陈腐，容易落入俗套，浪漫主义的崇高和夸张又越来越显示出其虚假和矫饰的一面。艺术家们开始注重观察、表现自然以及现实生活，昔日崇高的神话和历史题材被歌颂自然、描绘现实、追求忠实于画家自己视觉发现的探索所取代。

图 1.8 《芭蕾舞女》 德加

图 1.9 《大碗岛上的星期日》 修拉

图 1.10 《圣阿德雷斯的阳台》 莫奈

19 世纪下半叶，欧洲流行“为艺术而艺术”思潮。从那时起，绘画主题集中在“怎么画”上而“画什么”就成为次要的事了。摄影技术的出现使得艺术家不得不重新思考绘画的意义与出路。光学研究的成果同时也启发着艺术家。当然，对光和色的追求并不是从印象派突然出现的，室外对景写生也不是印象派的创举。委拉斯贵支、康斯泰勃尔、德拉克洛瓦、库尔贝等大师作品，特别是巴比松画派的作品中已对光和色进行了“量”的探索，而印象派探索的成功是在以上基础上的一次“质”的飞跃，也就是说，印象派的艺术与前代大师有着紧密的继承性关系。印象派的杰出成就在于他们对绘画的观察方法和表现技巧进行了大胆的创新。扩大了艺术表现手段，拓宽了人们

的审美视野。印象派绘画理论的基本观点是认为一切自然现象都应该从光的角度来观察。一切色彩皆发源于光。他们以光学研究成果为依据,大胆采用高纯度的明亮色彩以及强烈对比的补色。善于区分和应用光源色、环境色。印象派还认为光线是瞬息变化着的,捕捉这瞬间光的闪耀才能揭示客观自然的奥妙,因此“光”和“色”就成了他们研究的中心课题,支配着他们的创作活动。同时,他们也强调画家的直接感受。印象派画家在作画时为了取得明亮的色彩效果一般都用白色作底子,为了取得色彩的表现力多采用“厚涂法”“并置法”,用冷暖变化的手法表现出明亮、绚丽、异彩纷呈的艺术效果,在调色盘上他们取消了传统油画惯用的褐色、黑色颜料以求获得明快、响亮的色彩效果。每一笔中既有造型又有色彩的冷暖变化,这与传统油画中先造型再罩染的方法完全不同。生动、流畅的笔触也是印象派绘画特点之一(这一种特点的作品从前一直被认为是创作前的色彩草图)他们用碎小、自由的笔触直接画出色彩的微妙变化,即使修改也是用厚色直接覆盖以保持生动的绘画性。印象派画家所采用的这种超越传统的绘画方式最终改变了人们的欣赏习惯和审美情趣,使人们意识到色彩在绘画中的独立价值,使写实绘画中色彩的表现力发挥到极致,可称为油画发展历史的里程碑。代表画家有马奈、莫奈、雷诺阿等人。印象派画家由于各人不同的经历、思想、爱好、性格,相应地在绘画中也采用不同的表现手法,呈现出不同的艺术风貌。印象派绘画使人们从古典理想和形式语言中解放出来,开始将注意力转向绘画的本身,探亲语言要素自身的表现力,从而为感情和观念的自由开辟了道路。19世纪末,以高更、塞尚为代表的艺术家不满足于印象派客观主义表现和片面地追求外光与色彩,而是强调艺术要抒发作者的自我感受、主观情感和情绪。他们强调艺术形象要异于生活的物象,要用作者的主观感情去改造客观对象,要表现“主观化了的客观”。塞尚被称为善于思考的画家,他试图表现一种新的坚实结构,并力求对所见事物进行高度理性的综合。他相信自然在艺术中都可以简化为某种基本形状:立方体、锥体、圆柱体,他用几何因素塑造形象,画面结构厚实、严密。现代派艺术家把塞尚强调主观感受的理论和实践看作是新艺术的起点,称他为“现代艺术之父”。高更的作品中运用了不少寓意和象征手法,大块的宝石般的绚丽色彩对比,尽量用平涂而无光泽的颜色,

创造了一种既有象征性又带有装饰性的绘画。高更的艺术理论和实践极大地影响了一群使用象征语言的国家，如波纳尔、维亚尔等。

图 1.11 《被拖去解体的战舰无畏号》透纳

图 1.12 《睡莲》莫奈

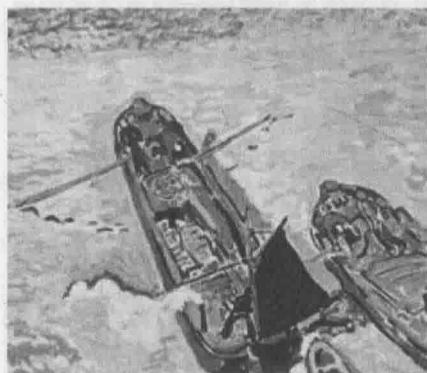

图 1.13 《两只驳船》安德烈·德朗

图 1.14 《综合材料》基弗

四、20 世纪油画艺术

20 世纪以后，科学的高速发展不但引起生产技术的变革和生产规模的扩大，而且还引起了深刻的社会变革。在文化思想领域，各种非理性主义和反理性主义思潮崛起。并逐渐形成自己的学说。各种人文学科和自然学科相互影响、相互渗透，不断激发新的观念的形成。艺术创作呈现出一种前所未有的多元、自由的格局。表现主义、立体主义、未来主义、构成主义、超现实主义等流派都以反传统的面貌奋力前进，推动一个又一个新艺术运动向前发展，同时也不断震撼与改善着人们的视觉经验和审美方式，使油画的形式与风格具有更多的可变性。各种艺术门类之间的互相影响更趋密切，如绘画中借鉴了电影和摄影