

当代油画 技法奥秘

张春新 森 森 张可隽 编著

油画 · 材料 · 技法
系列丛书

辽宁美术出版社

张春新 张可隽 森 森 编著

图书在版编目(CIP)数据

当代油画技法奥秘/张春新等编著. - 沈阳:辽宁美术出版社,2000.3

ISBN 7-5314-2372-3

I. 当… 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 05937 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳七二二工厂制版印刷 辽宁省新华书店发行

开本:889×1194 毫米 1/16 字数:29 千字 印张:6

印数:1-3000 册

2000 年 3 月第 1 版

2000 年 3 月第 1 次印刷

策 划:阎义春

责任校对:费长富

责任编辑:费长富

技术编辑:鲁 浪

封面设计:阎义春

版式设计:申 木 海 韵

定价:35.00 元

作者简介

张春新 1940年生，鲁迅美术学院附中和本科毕业，结业于英国画家大卫·史密森古典油画和蛋彩画研究班。曾开拓鲁迅美术学院艺术摄影系，历任鲁迅美术学院艺术摄影系和美术教育系副主任、中国蛋彩画研究会副会长。在国内外多家出版社和多家报刊发表大量的理论技法文章，出版版画、油画、蛋彩画、丙烯画等书籍和作品，一些作品被国家收藏并在国内外巡回展览。与他人共同著作出版《蛋彩画表现技法》、《丙烯画表现技法》、《古典油画技法奥秘》、《现代油画技法奥秘》，鲁迅美术学院《美术教育教程》系列丛书副主编。

张可隼 1973年生，鲁迅美术学院本科毕业，辽宁师范大学艺术学院美术系教师，辽宁师范大学计算机系硕士研究生。其油画作业曾获鲁迅美术学院优秀教学成果奖，多幅作业被鲁迅美术学院所在系收藏，完成10余次环境艺术设计并参与制作，受到好评。其理论文章、多幅广告设计、环境艺术设计、油画和摄影作品被多家出版社多种美术书刊选载出版。与他人合著《蛋彩画表现技法》、《丙烯画表现技法》、《古典油画技法奥秘》、《现代油画技法奥秘》等书籍，并且系统地完成电脑绘画教程。

森 森 1944年生，鲁迅美术学院附中和本科毕业。鲁迅美术学院副研究员；辽宁作家协会作家。历任中国散文诗学会理事、中国散文诗研究会副会长、辽宁散文学会理事、沈阳散文诗学会会长；辽宁美术家协会会员、世界华文诗人协会会员。编著出版十几部散文诗集和美术欣赏专集。曾在《文化周报》、《中国美术报》等全国多家报刊开辟名画欣赏专栏，发表美术专题文章；受国家教委邀请与他人合著全国艺术、师范院校通用《艺术概论》；与他人合著《丙烯画表现技法》、《古典油画技法奥秘》、《现代油画技法奥秘》等书籍。

目 录

第一章	当代油画的材料与技法奥秘	5
一	当代油画的流派和技法发展概述	6
二	当代油画的材料和绘画工具	7
三	当代油画的色彩技法奥秘	8
四	当代油画的表现技法奥秘	12
第二章	当代油画大师绘画技法奥秘	25
一	当代油画大师科普卡绘画技法奥秘	26
二	当代油画大师巴拉绘画技法奥秘	28
三	当代油画大师塞维里尼绘画技法奥秘	30
四	当代油画大师柯克希卡绘画技法奥秘	32
五	当代油画大师杜尚绘画技法奥秘	34
六	当代油画大师基里柯绘画技法奥秘	38
七	当代油画大师恩斯特绘画技法奥秘	42
八	当代油画大师米罗绘画技法奥秘	46
九	当代油画大师戴维斯绘画技法奥秘	50
十	当代油画大师德尔沃绘画技法奥秘	52
十一	当代油画大师马格利特绘画技法奥秘	55
十二	当代油画大师达利绘画技法奥秘	60
十三	当代油画大师培根绘画技法奥秘	65
十四	当代油画大师汉密尔顿绘画技法奥秘	68
十五	当代油画大师基塔伊绘画技法奥秘	70
十六	当代油画大师波洛克绘画技法奥秘	72
十七	当代油画大师霍克尼绘画技法奥秘	74
十八	当代油画大师巴尔蒂斯绘画技法奥秘	76
十九	当代油画大师弗洛伊德绘画技法奥秘	78
二十	当代油画大师伊维尔绘画技法奥秘	84
二十一	当代油画大师纳兰霍绘画技法奥秘	88
二十二	当代油画大师莱希滕贝格绘画技法奥秘	95

第一章

当代油画材料与技法 奥秘

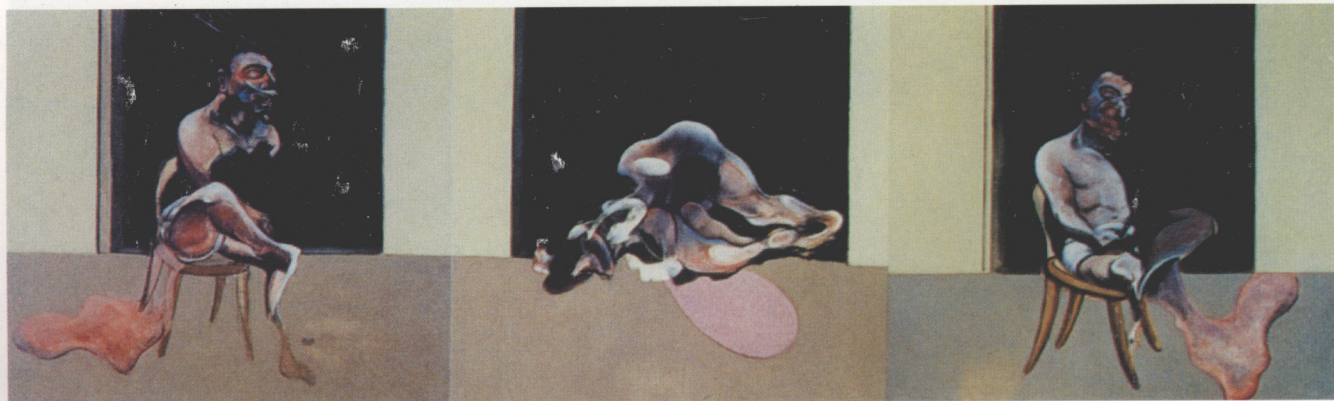
一 当代油画的流派和技法发展概述

《当代油画技法奥秘》着重介绍产生于 20 世纪的,尤其是第二次世界大战以来的艺术流派的画家技法。有些当代艺术流派是《现代油画技法奥秘》书中介绍的印象派、新印象派、后印象派、象征派、分离派、野兽派、立体派、表现派、抽象派的直接发展和延续。

未来主义领袖塞维里尼将新印象派相对于外在真实的独立性带到极限,创作了关于光的“膨胀”的一系列作品。后印象派画家强调表现自我感受和内在热情,注重表现色彩的对比关系和事物的内在结构;导致野兽派和纳比派的产生。野兽派画家往往同时兼具表现派的某些特征;野兽派在发展中又派生出表现派、立体派。表现派绘画主张表现主观现实和个人的自我感受;在艺术形式上以夸张、变形、强烈的对比和直接的感情宣泄来表达内心的苦闷、烦恼和对社会的反抗情绪。抽象派绘画摒弃外界事物的客观形象和具体内容,依靠线条、块面组成几何形体进行无具体物象的抽象造型。有些当代油画家常并不仅仅创作属于一种艺术流派的作品。例如,本书所介绍的未来主义画家科普卡,在他 86 年的漫长人生中的艺术史经历了野兽派、立体派、未来主义、达达派、超现实主义等种种变化。抽象表现主义画家培根的油画则兼具“抽象”和“表现”,乃至超现实主义的某些特征(图 1)。

在 20 世纪的艺术流派中,超现实主义以柏格森的直觉主义和弗洛伊德的无意识和梦的学说为依据,创作了一些表现偶然性、疯狂、幻想、幻觉、狂乱、幽默的作品,以恩斯特、米罗、马格利特、达利为代表画家。杜尚的立体主义和达达派作品;籍里柯和卡拉的形而上绘画;德尔沃的神秘现实主义绘画;戴维斯的精确主义作品;汉密尔顿和基塔伊的波普作品;伊维尔的幻境现实主义;弗洛伊德的以表现主义和粗犷的写实手法相结合的油画;霍克尼的以写实和超现实主义乃至波普艺术相交替的手法;纳兰霍的以超现实主义与错觉写实手法相结合的油画;莱希滕贝格的材料装置和颜料堆砌的油画;呈现出当代油画的基本发展状态。

1

二 当代油画的材料和绘画工具

现代油画颜料主要是便于携带的金属管装油画颜料(图3);同时也有极少的画家依然使用自己研磨和调制的颜料。当代西洋油画颜料可分为白、黄、红、绿、蓝、棕、黑几种色类。常用的颜料有,白色类:铅白、锌白和钛白;黄色类:那不勒斯黄、铬黄、镉黄、土黄和生赭;红色类:镉红、深茜红、熟赭和银朱;绿色类:土绿、永固绿和翡翠绿;蓝色类:钴蓝、群青和普蓝;棕色类:生褐、熟褐和凡·代克棕;黑色类:煤黑和象牙黑。

画家常使用油类和溶剂。调色油和光油,用于稀释,画背景、润饰、罩色和修改。主要的油类有亚麻仁油、罂粟油、胡桃油、精馏松节油。油画用的油类分为调色油和稀释剂,具体有标准伦勃朗调色油和速干伦勃朗调色油;润色光油和保护性光油;保护性光油具体分为有光泽和无光泽两种。画家用各种型号的油画笔以及调色刀在调色板上调色(图2)具体地绘制油画。

油画通常绘制在画板、画布和卡纸上。画家作画用的调色板和画笔以及颜料可放在便于携带的油画箱内。

画架也是十分必要的作画用具。

图1 培根 超现实主义 三联画

图2 当代油画笔和调色板

图3 当代油画颜料

2

3

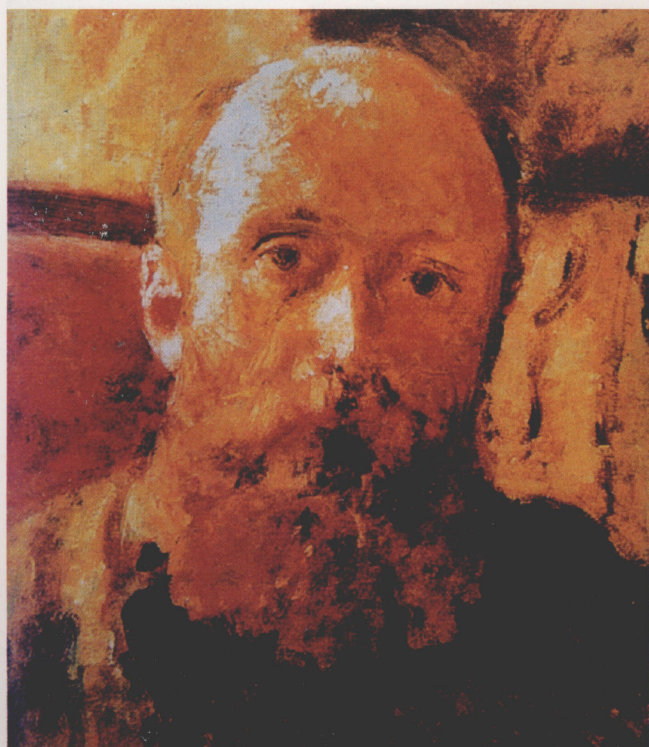
当代油画家应对古典和现代油画大师的色彩技法吸收运用并加以改进。凡·东根的油画《熟睡》(图4)运用并发展了古典油画大师提香

三 当代油画色彩技法奥秘

创造的色彩并置中和法,画面上以红色衬托十分鲜艳的大块黄色,与加白减弱了的紫色并置;产生出既鲜明又微妙的色彩中和效果。

5 4

6 7

德国野兽派画家,桥派创始人贝克曼十分强调和夸张地运用对比色画法,使画面呈现出极为鲜明和概括的美感(图5)。

纳比派画家维亚尔在他绘画《自画像》(图6)的过程中,学习荷兰画派伦勃朗和弗美尔的用白颜色提亮法表现光线,通过对明暗色彩的恰当处理以及将柠檬色、红色结合起来应用,使明暗色彩既有对比又十分真切自然,具有光线充足,色彩绝妙的美感。

印象派画家莫奈(图8)的《自画像》借鉴运用了古典的画大师创造的色调画法,他以不同的笔法采用了白颜色提亮法。

古典油画大师鲁本斯创造的从稍微被覆盖的底层显露出来的光学灰色,通过丹配拉底层和透明覆盖层取得成功,或以树脂光油在干燥后的油性底色层上进行釉染,再涂上透明或半透明覆盖层取得成功。莱彼卡在画面上通过恰当地运用暗部色彩透明法和光学灰色画法使画面中间色调色彩奇异,象盖上一层有色玻璃一样薄而透明,鲜明地呈现出珠母光感的光学灰色(图7和图9)。

8

9

图4 凡·东根 熟睡
油画

图5 贝克曼 有树的
风景 油画

图6 维亚尔 自画像
油画局部

图7 莱彼卡 穿玫瑰
红裙服的图尼克
油画

图8 莫奈 自画像
油画

图9 莱彼卡 亚当与
夏娃 油画

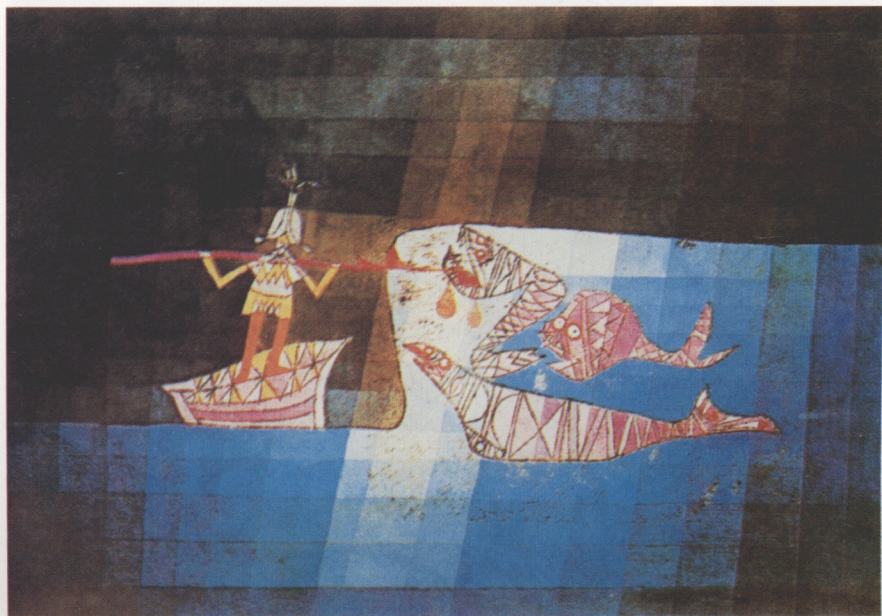
新印象派画家西涅克的《李·城堡》(图 10)是采用色彩分割的点彩法绘制的油画。他作画前认真地画素描稿,然后在画布上作出白色画底;用基本色按整个画面中的对比与谐调关系分出大块面,以干色上的湿画法,以及在所有颜色中都加白的方法增加作品的亮度,使色彩鲜亮、丰富、复杂多变,具有浓郁的装饰趣味。表现主义画家克利对油画材料和技法苦心探索,他作画时常采用油画颜料添充法,以油彩结合沥青、水彩、色浆、新闻纸等多种绘画材料;并试用针刻、水浸等各种技法;力求画出超常的艺术效果。他作画时将各种艺术元素作多声部重组,线条迂回曲折,穿插交织;用笔自由机敏,满载动机、情致和诱惑力,如同游戏的儿童一般天真而幽默;既勾勒轮廓,也借以表达心迹,色彩丰富变化,光色融合,充满灵性,以内心化、流动感和抽象性,表现出一种纯洁天真、自由想象的世界(图 11)。

印象派画家雷诺阿的油画(图 12),巧妙地运用光学调色法,将画中的人物处理在一种光色交融的氛围之中。画家把各种细部打碎成无数自然流动、轻松活泼的小笔触,纵横颤动的点、线、面,以及梦幻般的光、色、影交

织成一片欢快的旋律。印象派画家毕沙罗以自由随意性的点彩法绘制油画(图 13)。后印象派画家凡高采用冷暖色对比法(图 14),稚拙天真地变自然景色为情感的屏幕,以闪烁、旋转、燃烧、倾诉般的艺术语言,表达心灵世界的憧憬和意念。印象派画家德加在画人物面部的时候贯于采用刮色层画法,以稀颜料在刮平的底子上层层薄涂,创造出柔和、细腻的画面色彩效果(图 15)。

10

11

图 10 西涅克 李·城堡
画布油画

图 11 克利 奇幻喜剧中之
战争场景 色纸·油
彩·水彩

12 13

图 12 雷诺阿 读书的女子 画布油画

图 13 毕沙罗 水井旁的妇女和小孩 油画

图 14 凡高 有丝柏和星辰的道路 油画

图 15 德加 德加父亲和演唱者 画布油画

14

15

四 当代油画的表现技法奥秘

当代油画家也应该对本书所介绍的古典和现代油画大师的技法吸收运用并且加以改进。

莫奈为表现大自然的光色效果而采用直接作画法绘制油画。他用白色画底加强反射作用,通过在各种颜色里加白使画面产生光泽感。他作粗糙的点画法表现叶簇;以在干色上湿画和在湿色里干画相结合的笔触作画(图16)。雷诺阿的油画(图17)通常在湿色里运用趁湿画法,以冷暖对比法和变化多端的笔法创造出变化精微、朦胧模糊的美感。新印象派画家修拉以点彩派的分色法绘制的油画,讲究有秩序的几何结构(图18)印象派画家比沙罗从平面散点彩法绘制的油画,十分强调感觉印象,笔触洒脱,有鲜明的随意性(图19)。印象派画家德加在画人物的背面和暗部时运用另一种刀刮法,让颜料干一干再用刀刮,使画面产生略微有些模糊的质地,可以使人产生联想,很适于在上面落笔再画(图20)表现主义绘画的先驱蒙克在绘画人物的暗部和背景是也采用刀刮法,并且与线形的和散点的刮刻法相结合,在与版画相近的基本色调上,呈现平面、流线、散点相结合的艺术效果(图21)。

16

17

12

18

图 16 莫奈 阿让特依花园中的家人 油画

图 17 雷诺阿 在咖啡店里 画布·油彩

图 18 修拉 大碗岛的星期日下午 油画局部

20

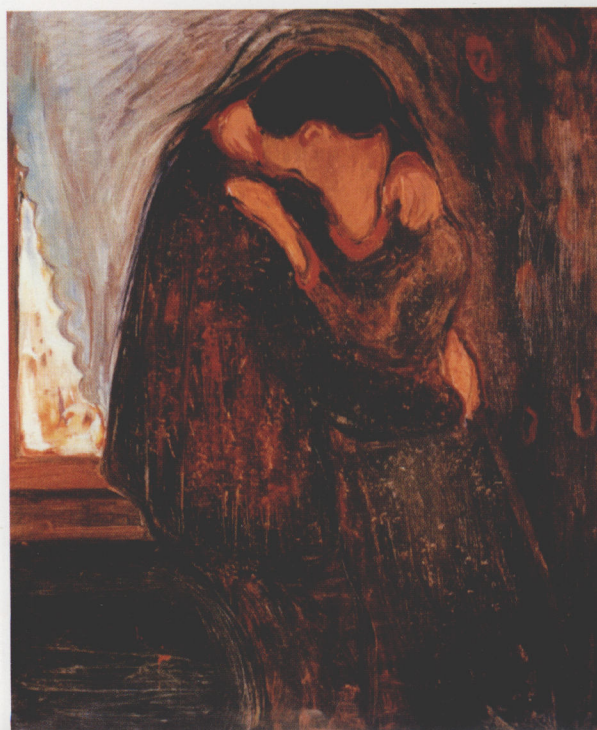
19

图 19 毕沙罗 依拉菲牧场 画布油画

图 20 德加 舞蹈教室 画布油画 局部

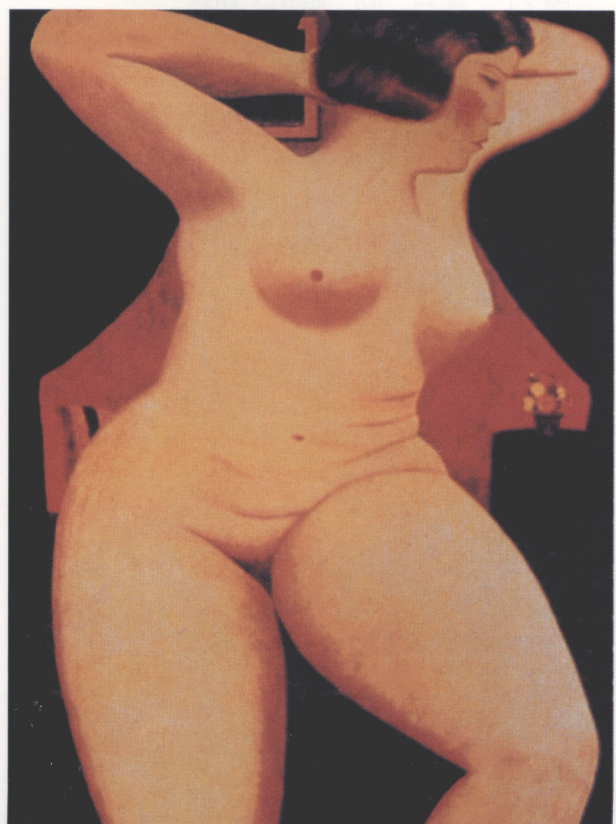
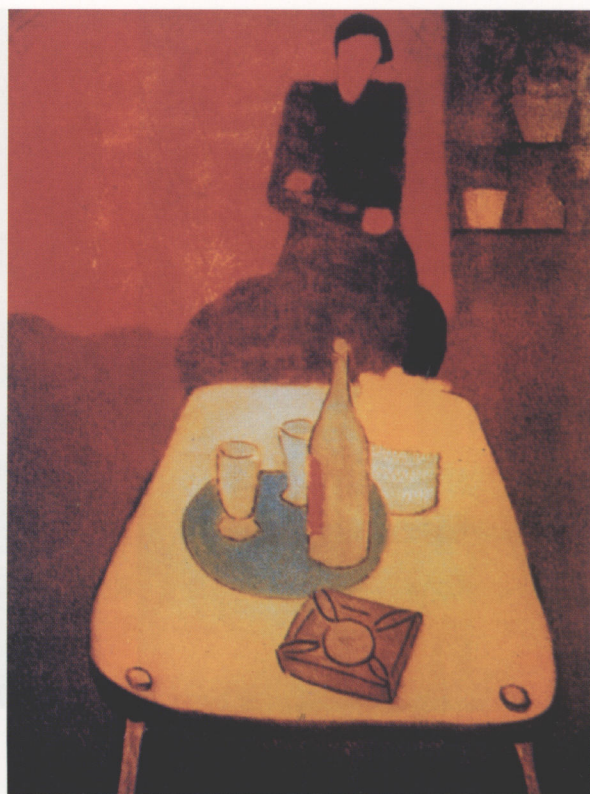
图 21 孟克 吻 画布·油彩

21

22 23

24 25

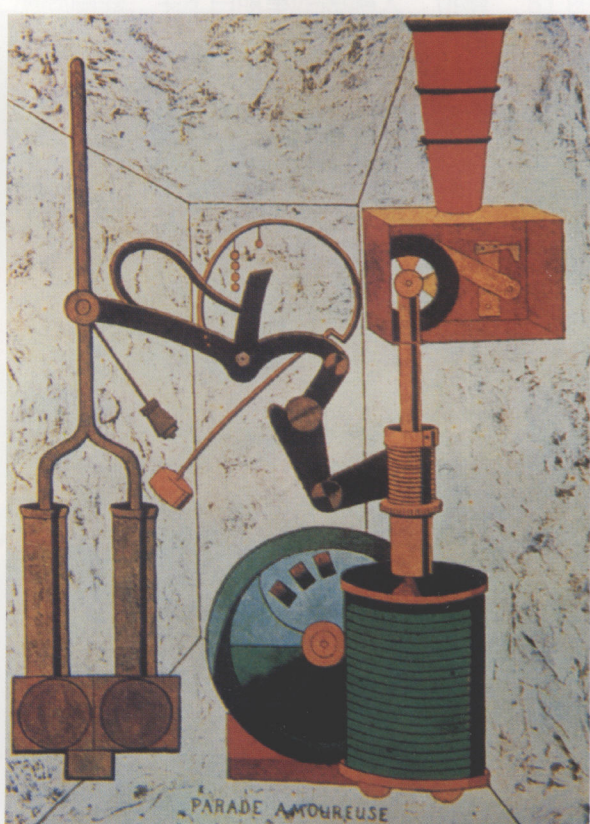

图 22 斯塔尔 在海边的人体油画

图 23 埃弗里 静物和女人油画

图 24 彭保罗 手臂上举的裸妇
画布油画图 25 毕卡比亚 爱的展示画板·
油彩

图 26 莱热 城市 画布·油彩

图 27 尚瑞 静物 画布·油彩

26

抽象派画家斯塔尔的油画《在海边的人体》采用几何抽象法,以大色块的平涂和概括抽象的形体呈现美感(图22)。埃弗里将印象派画家马奈创造的平面简化技法发展到极为抽象概括的程度(图23)。彭保罗所创造的单纯作画法,不受传统绘画法则的约束,采取单纯化的方式,以稚拙的技巧,夸张的形态,绘画出健康而充满活力的裸女,他的作品具有纯朴的情感和天真的魅力,表现一种巨人般生命力和力量感(图24)。立体主义、达达派、超现实主义画家毕卡比亚以机械图像法绘制油画。他以油彩与拼贴材料相结合,以几种具有相互联系性的艺术流派的理论和技法即兴创造油画(图25)。机械派的创始人莱热以综合立体主义作画法,将自然形态加工成类似机械的,单纯化,秩序化、数学化的构成方式(图26)。纯粹主义创始人尚瑞和欧方珍受机械主义启发,创造出纯粹主义造型法,以建筑性的单纯对作品中的物象加以描绘,画面中的机械所具有的完美形式排除了所有的非功能属性(图27)。

27

28

当代超写实主义画家莫尔雷的油画注重构筑性，他将画面分割成若干不规则的小长方形，以照像蒙太奇作画法与拼贴相结合，以图画中的图画对事物进行叙述，是绘制在二度平面的画面上描绘二度平面形象的组合构成式超写实绘画(图 28)。

立体主义画家毕加索和格里斯的分析立体主义绘画，采用组合构成法作画。分析立体主义反对模仿，必须分析变化着的表面和事物的连续不断的体态，在各个面上，甚至在剖面上去努力扑捉对象，从而在画面上造成复杂奇特，但又极具表现力的重迭。他们在绘画中以各种材料相互组合，以镶嵌拼贴法在粘贴画中互换细部，加强建立牢固的形状结构，以抽象化手法表现真实的事物(图 29-30)。

西班牙画家沙巴勒达的装饰性油画《梦幻曲》运用阿拉伯式线条作画法，以简练的线条和明确的韵律组成色彩装饰体系，室内陈设的图案结构，景色冷清、宁静，集古典构思与现代技巧为一体(图 31)。

29 30

