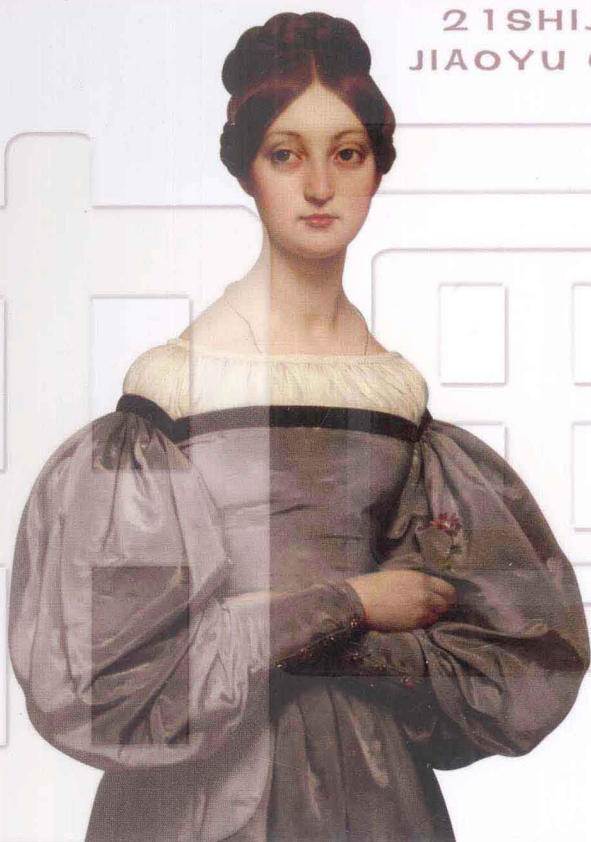

21SHIJI MEISHU
JIAOYU CONGSHU

21SHIJI

21世纪美术教育丛书

教育部体育卫生与
艺术教育司审查通过

油画技法

马一丹 编著

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

21SHIJI MEISHU
JIAOYU CONGSHU

新版

21世纪美术教育丛书

教育部体育卫生与
艺术教育司审查通过

油画技法

马一丹 编著

21SHIJI

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

油画技法 / 马一丹编著. --3版.-- 重庆: 西南
师范大学出版社, 2013.6
(21世纪美术教育丛书)
ISBN 978-7-5621-6237-7

I. ①油… II. ①马… 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(2013)第112853号

21世纪美术教育丛书

油画技法

马一丹 编著

责任编辑: 胡秀英 戴永曦

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆大雅数码印刷有限公司

印 刷: 重庆五环印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 10.75

字 数: 198千字

版 次: 2013年6月第3版

印 次: 2013年6月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-6237-7

定 价: 32.00元

21世纪美术教育丛书(新版)编委会

刘大为	中国美术家协会	常务副主席
龙瑞	中国国家画院	院长 博导
曾来德	中国国家画院教学部	主任 一级美术师
水天中	中国艺术研究院研究员	博导
陈绶祥	中国艺术研究院研究员	博导
陈醉	中国艺术研究院研究员	博导
米加德	重庆西南师范大学出版社有限公司	社长 编审
杨晓阳	西安美术学院	院长 教授 博导
赵健	广州美术学院	副院长 教授
丁宁	北京大学艺术学院	副院长 教授 博导
黄河清	浙江大学人文学院	教授
黄宗贤	四川大学艺术学院	院长 教授 博导
李福顺	首都师范大学美术学院	教授 博导
孙志钧	首都师范大学美术学院	院长 教授
翁振新	福建师范大学美术学院	院长 教授 博导
李豫闽	福建师范大学美术学院	副院长 教授 博导
林钰源	华南师范大学美术学院	院长 教授
肖丰	华中师范大学美术学院	院长 教授
李向伟	南京师范大学美术学院	院长 教授 博导
朱训德	湖南师范大学美术学院	院长 教授
岳嵘琪	西北师范大学美术学院	院长 教授
周绍斌	浙江师范大学美术学院	院长 教授
巫俊	安徽师范大学美术学院	院长 教授
万国华	江西师范大学美术学院	院长 教授
杨广生	江西师范大学美术学院	副院长 教授
韩显中	海南师范大学艺术学院	院长 教授
马一平	四川音乐学院成都美术学院	院长 教授
汪晓曙	广州大学美术学院	院长 教授
陈航	西南大学美术学院	院长 教授
刘曙光	西南大学美术学院	副院长 教授
邱正伦	西南大学美术学院	教授
张小鹭	厦门大学艺术学院	副院长 教授
毛岱宗	山东艺术学院美术学院	院长 教授
王家儒	海南大学美术系	主任 教授

(以上排名不分先后)

丛书策划:宋乃庆 王 煤

新版修订:李远毅 周 松 王 煤 戴永曦

出版者言

西南师范大学出版社出版的这套高等院校美术教育丛书已经有十多年了。我们第一次推出这套丛书是在1993年。

当时,这套书第一批依靠的是西南师范大学美术学院的教师们,随后,作者队伍扩大到全国各师范院校美术专业教师。

这套书一推出就是几十个品种。

这在当时的高校美术专业教材中是极少见的,

它几乎涵盖了当时高校美术专业的所有科目。

这套书一出版,就获得了美术院校师生的广泛认可,纷纷选为教材。

因其独特的白色封面,业界都亲切地称它为“白皮书”。

这套教材,迅速从重庆走向西南,从西南走向全国。

教育部体卫艺司特组织专家审读,

肯定了这套书作为高校美术专业教材的价值。

作为出版者的我们,将业界的鼓励作为一种鞭策,

不断地组织人员修改,不断地跟踪学术前沿;

不断地扩大作者队伍,不断地延伸课程科目。

作者队伍也从师范院校扩展到了专业美术院校、综合大学。

这套书,每个品种都有着强大的生命力:

各个品种都反复再版,有的已达到二十余次。

它的生命力来自何处?

来自我们可敬的作者。

作者们一直据教学需要潜心修改,有的甚至是完全重写。

作者们年年都有新思想,教学年年都有新体会。
而我们的教材,也年年都有新内容。
在国家教育部公布新的高校美术学专业课程方案后,
这套书迅速跟进,全面修订,全新再版!
我们的美术编辑是最辛苦、最勤劳的编辑,
同时,也自信我们是最有眼光的编辑。
编辑们和作者们一起,
把这套书打造成了一套全国通用的精品教材。
十几年过去了,我们从出版者的角度来为这套书写下些文字,
依然是在为它的生命力而歌唱。

我们不会忘记:

读者和作者永远是我们的上帝。

既然读者和作者选择了我们,

我们就一定加倍努力,

以回报他们。

我们会一如既往地让这套丛书始终与时代同步、与教学同步,
让质量成为它永恒的生命。

为了保持这套教材在业界和读者心目中的美好记忆,

这套书改版后,封面颜色基调仍为白色,

一如既往的白色,一如既往的“白皮书”。

白者,

纯粹、洁净、高雅也。

西南师范大学出版社的这套《21世纪美术教育丛书》，早在20世纪90年代初就已整体出版，包括《素描》《色彩》《中国美术史纲要》《雕塑》《中国山水技法》《中国人物技法》《设计基础》等30多个品种。这套丛书主要用作普通高校美术学专业的本科、专科教材，也可以作为自学、自考、网络教育的教材和教学参考书。

这套教材在出版后得到了全国各美术院校师生的广泛认可、高度评价，他们纷纷将其列为首选教材，十几年来一直如此。在出版界、美术界、教育界，大家多年来因其别致的白色封面而常常亲切地送给它一个鲜明的爱称——“白皮书”。现在在全国众多美术院校师生中，“白皮书”已不仅仅是指这套美术教材，更传送着广大师生对这套教材的广泛赞誉。

进入21世纪后，这套教材又获得了更高的荣誉。这套教材经教育部体育卫生与艺术教育司组织全国美术界、教育界的知名专家学者进行认真细致地审读，得到了教育部体育卫生与艺术教育司及各位专家学者的充分肯定和高度评价，进一步肯定了这套教材作为全国高等学校美术专业课程教材的地位，并在全国范围内向更多的美术院校推广使用。

2005年，在经过教育部艺术教育委员会的最终审定后，教育部正式公布了《全国普通高等美术学（教师教育）本科专业课程指导方案》。西南师范大学出版社对此作出了积极的反应，马上组织专家学者对现有的教材进行全面修订，并着手新教材的编写，向全国推出了这套教学版的《21世纪美术教育丛书》。教学版的作者来自于清华大学美术学院、中国美术学院、四川美术学院、西南大学美术学院、南京师范大学美术学院、湖南师范大学美术学院、华南师范大学美术学院等全国几十所专业美术院校。这其中既有美术学院的院长、副院长，又有资深的美术专业教授、博士生导师，还有年富力强的中青年教学骨干、博士。他们大多身处教学一线，理论功底深厚、学术积淀厚重、教学经验丰富，从而使得这套教材具有很高的学术价值、很强的实用性、很明显的针对性。

这套教材有几个突出的特点：

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文,都着眼于21世纪。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形式需要,本套教材设置的设计类科目就有不少,如《设计基础》《应用美术》《现代西方设计概论》《室内环境设计》等,这说明全书的策划者具有前瞻性的思想与意识。在撰文过程中,所有的作者都力求融合新知识、新思路,使自己的著作对读者有新启示。有些作者是由欧美留学归国的,或数次出访欧美的,他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者,在当今信息十分发达、很容易获取新知识的条件下,他们也都在努力吸取西方文化中有益的东西,使自己的著作具有新的面孔。这些都是为了追赶世界潮流,与世界接轨,以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目,这套教材几乎都照顾到了。从基础训练的素描、色彩、速写、设计,到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法、建筑,应有尽有。而每一种教材也都力求完整系统,以使读者对该教材首先把握住总体,在这个前提下,再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。深入浅出、通俗易懂、可赏可读,已成为该套教材的突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概论、美术史等理论性很强的专题,读者也不会觉得诘屈聱牙、难以卒读,而是朗朗上口、余味颇浓。再加上具有现代意识的设计装帧,书中图文并茂、印刷精美,很富有吸引力。

当然,这套教材也同其他教材一样,并不是十全十美的,也存在一些不足,需要再版时改进。这套教材,已不仅仅是西南师范大学出版社一家的事情,在某种意义上说,它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情,因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信,在参与编写单位的支持下,在撰稿专家的共同努力下,在整个美术界专家同仁的共同关怀下,这套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀,写了上述一些看法,是为序。供广大读者参考。

首都师范大学美术学院教授、博士生导师 李福顺

前言

油画艺术是一种在世界美术发展史上占据着极其重要地位的画种和艺术表现形式。中国人所熟知的,那些在人类历史上永远闪耀着思想与智慧光芒的不朽名作——《蒙娜丽莎》《西斯廷圣母》《夜巡》《镜前的维纳斯》《马拉之死》《自由引导人民》《希阿岛的屠杀》《泉》《晚祷》《拾穗者》《日出的印象》《向日葵》《伏尔加河上的纤夫》《近卫兵临刑的早晨》《少女与桃》《墓地的上空》……都属于油画作品。

艺术史也将永远记载着那些闪光的名字——凡·艾克、拉斐尔、达·芬奇、米开朗基罗、乔尔乔纳、提香、丢勒、勃留盖尔、鲁本斯、伦勃朗、维米尔、委拉士贵支、透纳、德拉克罗瓦、库尔贝、米勒、莫奈、高更、凡·高、毕加索、达利、弗里达……以及曾经一度为中国人耳熟能详的列宾、苏里科夫、希施金、列维坦、蒙卡其、格里高莱斯库、巴巴……他们在各不相同的时代和国度,用自己天才的创造性探索,不但为后世留下了关于那个时代真实传神的写照,同时也以蕴藏在其作品中的创造性思想启迪了日后社会的发展,从而改变了整个世界的面貌。

我们知道,油画作为西方文化的一个重要组成部分,是与西方艺术的发展和整个西方社会的物质文明的发展紧密相连的。异彩纷呈的绘画,特别是油画的风格和流派的产生和发展总是伴随着人类探求客观世界的脚步声一起向前的。实际上它既是那个时代人文思想和社会发展在人们的观念形态上的一种折射,同时也是那个时代的人们在思想上通往未来的一种先声。如果离开了几个世纪里伴随着人类社会和文明的发展,并且对其产生过无法估量的影响的油画艺术精品,那么,西方的美术史和文化史,甚至整个人类的文明史都会因之黯然失色。试想,如果没有文艺复兴时期的艺术家们和他们所创造出的绘画作品对“人”的精神的呼唤,也许我们还将会在中世纪浓厚的阴影下继续徘徊;如果没有塞尚、毕加索及形形色色的现代流派的艺术家们所倡导的20世纪一波接一波的现代艺术运动,我们简直不可想象我们今天所生活的世界会是何模样。

现在我们还是回到油画技法这个课题上来。早在3000多年前,古埃及人就发现了,在自己日常生活中司空见惯的鸡蛋里那包黏糊糊的蛋液,其实就是一种极为优质的调色媒介,他们经常将其用于墓室壁画的制作过程中。后来,这种技术又经古罗马人传到整个欧罗巴大陆,终于在14世纪~16世纪的欧洲画坛上大放异彩,成为文艺复兴时代的画家们绘画时的一种重要手法。而其基本的物质特性

和最终形成的画面效果,和后来出现的油画已经非常接近了。一些常用的绘制方法也为油画的最终成型奠定了基本的造型手段。

后来,艺术家们又有了新的发现——较之起先那种原生态的取自鸡蛋里的液体,在作画时代之以经过某种特殊方法处理的油料,似乎更能够得心应手,于是画家们各显神通地去尝试用各种不同的油料进行绘画创作,一时间蔚为时尚。逐渐地,一些成功的方法成为画家的共识,并最终成为西方绘画的主流方法。

应该说,中国是早期使用油料进行调色作画的国家之一,我们在马王堆汉墓甚至更早的墓葬中出土的漆画上可以领略到油料绘画作品的风采。虽然经历了2000多年的岁月沧桑,其色彩之瑰丽仍然不减当年。

虽然这不是我们在这本书里所介绍的西洋油画,但是,2000年后的今天,那些蕴含其中的美学观念和创作方法却在西方现代油画中找到了知音,并引起了强烈的共鸣与回响。

自人类有了绘画以来,哪怕是在史前的洪荒时代,一代代的艺术家们在进行艺术创作活动的时候,都一直在寻找一些更加富有表现力又易于操作,并且还能够长久保存的物质,以便于在绘画的时候作为一种媒介去调和各种具有不同色泽的矿石粉末和植物浆液,使其更加利于完成这项工作。而这种努力直到今天也从未停止过。

油画从产生到现在已经有几百年的漫长历史。在过去的岁月里,一代又一代的艺术家们通过各自不同的艺术实践使其从表现方法到艺术语言上都得到了不断的完善和发展。这既是因为不同的艺术家和艺术流派都需要通过不同的手段与方法去表达自己特有的艺术的理念,同时也归功于几百年间人们对于绘画在材料、工具、使用方法等方面所作出的改良。

我们是不能仅仅通过某一两种表现方法就可以窥探有关油画艺术的全部奥秘的。但我们在进行油画艺术的基本方法的人门学习时,还是可以将其简化为古典技法和近现代技法两大部分。这包括了平涂法和厚涂法、透明画法和直接画法。使用各种不同的画法可以产生完全不同的画面效果,因而彼此之间完全不能替代。过去广大公众心目中那种关于“油画”的形形色色的、似是而非的概念:比如油画就是颜料的堆砌,只能远观不能近看;或者油画作品的优劣就是是否写实,画得像照片的就是好作品……其实这些认识都是片面的,他们所知道的仅仅只是油画中的某一种画法而已。

这种误解不仅存在于一般公众的印象之中,很长一段时间里,即便是大方之家也未见得能够对此明了多少。记得1977年,当千千万万的中国艺术家能够实实在在地站在欧洲的油画原作面前时,那种震撼至今仍记忆犹新。在那次以“法国农村风景画”为名的画展上,一大批欧洲十八九世纪的油画精品在京沪两地,在与世界隔绝了30年的中国观众

面前整体亮相,一时间盛况空前,其引起的反响和轰动是现今的年轻一代无法想象的。因为那次画展中的绝大多数作品都是古典主义或者接近古典主义的,这些作品无论是从内容到形式再到表现技巧,都与大多数中国艺术家所熟知的那种苏俄式油画风格大相径庭。

由于是第一次看到原汁原味的欧洲油画,不少艺术家(其中不乏如陈逸飞一类的著名艺术家)都不约而同地在展厅里摆开阵势进行现场临摹,但是不久许多人就痛苦地发现,如果仅仅是用自己原先那套得心应手的绘制油画的有关知识和技术手段,去获得或者去接近原作的那种效果都是徒劳的,甚至完全无法下笔。于是从那一天起,一代中国油画家集体努力,去重新认识和研究欧洲古典油画技法。这直接导致了20世纪末中国油画持续十余年的“古典热”。

油画艺术传入中国,据考证至少已经有200多年的历史了。经过几代油画家和油画艺术教育家的共同拓荒耕耘,这株来自异国他乡的种子早已在这块东方的活土上生根、发芽、开花,根深叶茂并结出丰硕的果实。如何尽快地掌握这门技巧并能够较为熟练地表现出瑰丽的时代风云和人们日益复杂的内心意象,这是无数的艺术青年迫切的愿望。

油画艺术又是一个不断发展的艺术,从首创之初进而发展到今天,不论从其千变万化的风格流派还是在作画时所使用的材料媒介都与当初已经相去甚远。因此仅凭这样一本书是无论如何也不可能介绍出这门艺术的全部奥妙所在。我们只能从一些最为基础和常见的几种方法着手,为广大的正在各类艺术院校里就这门课程进行刻苦学习不同层次的青年学生提供一份较为完整的资料,谨供参照;同时也使热爱这门艺术而又苦于无缘进入专业艺术院校进行正规学习和研究的广大朋友们在读过此书后可以对之略知一二。

谨以拙作献给正在油画艺术崎岖的山路上攀登的年轻朋友们。如果这本小书能够成为你们日后登上油画艺术峰巅的一块铺路的小石头,那将是一种使人感到十分欣慰并且荣幸之至的事情。

马一丹

目录

前 言

第一章 欧洲油画艺术的发展简述 (1)

一、油画诞生前的西方绘画 (1)

二、早期油画的起源 (3)

三、文艺复兴时期的油画艺术 (4)

四、17~18世纪的油画艺术 (6)

五、19世纪以后的油画艺术 (8)

第二章 油画的常用工具、材料及基本技法 (13)

一、绘制油画的工具简介 (13)

二、古典透明画法材料与技法 (23)

三、直接厚涂画法 (33)

第三章 油画写生 (43)

一、静物写生 (43)

二、风景写生 (47)

三、人物写生 (48)

四、关于整体和局部的关系 (56)

五、关于色彩的变调处理 (59)

第四章 余论 (61)

一、常用油画颜料的性能与禁忌 (61)

二、常用油画颜料的基本成分和特性 (63)

作品欣赏 (66)

第一章

欧洲油画艺术的发展简述

在开始对有关油画的各种技法及工具、材料介绍之前,我们首先从西方美术史的长河中去对油画,特别是油画表现技法的发展脉络作一番简单的回溯。因为任何一种绘画方法与技巧的产生都不会是空穴来风,其必然产生于一定的时间、空间,然后经过一个漫长的由简至繁、逐渐成熟的演进过程。只有我们对这种进程有了初步的了解之后,才有可能用一种比较理性的心态去看待它,从而找到自己的切入角度,并对之进行选择 and 把握。

一、油画诞生前的西方绘画

在开始学习油画之前,我们应该花上一点时间去了解一下这门艺术形式的前身——曾经长时间盛行于西方画坛的马赛克壁画、湿壁画、干壁画和蛋胶画等。虽然这些绘画形式所使用的材料、作画的方法与日后真正的油画相去甚远,但包含在它们当中的美学思想和许多处理手段为油画艺术不断改造与继承。

马赛克壁画是拜占庭时期盛行的一种镶嵌画,这种色彩绚丽又极富装饰美感的绘画主要用于制作大型的宗教壁画。艺术家们在制作这种壁画时,需将各色大理石的碎块用石灰浆粘贴在建筑物表面事先描绘好的画稿上。由于材质的特殊性,艺术家们在制作这种壁画时不可能用笔去调配颜料,只能利用观者自己的眼睛在一定的距离上协调画面的色彩。这种利用色块并置来进行绘画的方法使画面的色彩具有很强的表现力,对19世纪印象派绘画的兴起有着重要的启示作用。

湿壁画(Fresco)是中世纪欧洲教堂壁画的一种主要形式。

在16世纪以前,欧洲艺术家是在未干燥的三合土墙上绘制壁画。那时人们作画的方法并不像我们现在所想象的那样直接在墙壁上起稿和作画,而是需先将画稿上的人物形

象的边沿用针扎成小孔,然后将其铺在墙壁上,并在针孔处扑上深色的颜料粉末,当这道工序完成取下画稿时,人们就可清晰地看到色粉透过针孔在墙面上留下的图像轮廓。

此外还另一种方法,就是用一支削尖的木杆为笔,依着物体的轮廓,在未干的墙面上刻画很深的印痕,然后趁着墙面未干的时候,用水调和颜料进行壁画的绘制工作。

16世纪以后,人们不再在潮湿的墙壁上作画了,而是出现了另一种壁画,这就是后人所称做的干壁画(Faesco)。

由于三合土的墙面碱性很重,这对于艺术家在选择用色时是一种很大的制约,因而绘制这种壁画的颜料一般都局限于使用一些化学性能极为稳定的土黄、土红、黑、褐等土质颜料,有机颜料则需经过特殊的抗碱处理方可使用。

对油画的形成和发展影响最大的还是蛋胶画。这种以鸡蛋的胶质作为绘画颜料调配剂的绘画形式,在我国常被音译为“丹培拉”(Tempera)。由于其操作简便并且性能良好,逐渐成为欧洲中世纪最为常见的传统绘画形式和方法。

丹培拉一般都被描绘在木板、墙面和山羊皮上。在绘画前,艺术家需进行各种复杂的准备工作:先将薄麻布片粘贴在加工得十分光滑的木板上,再将用胶水调和的熟石膏粉(或立德粉)均匀地横刷在其表面上,待其干透后用细砂纸将其表面磨平,然后将石膏粉再竖刷一遍,最后用砂纸打磨平就可以开始在上面作画。

在那个时代,艺术家们总是在一张纸上仔细地反复推敲,然后将草稿上的图像仔细地复印在制好的木板上。绘制蛋胶画需要极大的耐心,他们一般都是先用褐色轻轻地画出物体的外轮廓,然后用直线编织成网状淡淡地一遍又一遍地逐步深入刻画(切忌大块地平涂)在画面上必要的地方(如圣象的光环上),而且还需事先贴上金箔。

在生产力十分低下的中世纪,艺术家们获取理想的绘画颜料是一件极不容易的事情,一般都是由他们的徒弟们将各种矿石碾成很细的粉末或从某些植物中挤出汁水进行试验。鸡蛋黄易于获得并具有良好的黏性,于是就成了艺术家们配制颜料的首选黏合剂。

丹培拉具有很强的艺术表现能力,特别适合于去描绘物体的一些极为精致复杂的细节关系。我们可以从当时流传下来的作品中看出,这种绘画不论是从其表现方法还是画面最后达到的效果上都与后来的油画非常接近。直到200年后,当欧洲大陆诞生了真正意义上的油画时,许多地区的艺术家还在使用这种技法作画。即使到了21世纪的今天,仍有相当一批艺术家对丹培拉的兴趣不减当年。有人甚至还将蛋胶画与油画合用起来,形成一种新的混合技法(Combinep technique of gerco tempera and oil colour)。

但是丹培拉绘画毕竟也存在着严重的缺点。其在作画过程中干得太快,使颜料不能非常方便地被随意调和,特别是在绘制大幅作品的时候。同时,由于受潮湿气候的影响,画在墙面上的壁画很容易霉变脱落,而画在木板上又会由于木板本身过于笨重(特别是

大幅作品),在许多宗教活动中都会使人感到搬运困难,因而人们都盼望着能有一种新的、效果更为理想的、更便于操作和使用的技法出现。

其实,差不多在与丹培拉出现的同时,人们就已经开始用油料作为调色媒介进行艺术创作的试验。

二、早期油画的起源

在现代人看来,早期的“油画”试验可以说是十分幼稚的,然而正是这种微不足道的起步才使后人能够从黑暗中摸索出一条通往光明的坦途。从公元10世纪的文献中我们可以找到尼德兰的僧侣曾用油料去调色作画的记载。直到公元15世纪左右,用油料作画艺术家才开始多了起来,特别是在意大利和尼德兰的一些地区。不过那时所用的油料可谓是五花八门,作画的方法也与今天大不相同。

由于没有现成的经验可供借鉴,艺术家们只好试着用各种不同的方法去对颜料进行调配处理。这些试验关键是要解决两大难题:一是如何使油料能够干燥得较快且稀稠适度,从而在使用时得心应手;二是如何使油料干后能保持坚硬的表膜,并能长久地保持色彩本身的鲜亮。

许多艺术家都曾尝试用各种不同的方法对不同的油料进行加工处理,有时候他们会将植物油煮沸之后再行使用,由于植物油干燥所需的时间太慢,为了能更快地去画第二遍颜色,他们甚至还将画放在火炉边烘烤或放在烈日下曝晒。那个时代的绘画作品大都是画在墙壁上或厚重的木板上的。由于墙壁无法搬动而木板搬动起来也很困难,所以,必须去寻找一种轻便同时又性能稳定的物质作为绘画的载体,于是运用各种布料作为画底的尝试开始出现。

乔托(Giotto di Bondone,1267~1337)是那个时代最伟大的艺术家,由于他发展了绘画中人物面部的立体造型技巧,因而较之在他以前和同代的艺术家,他笔下的人物更加接近自然。在他的笔下,自然的景物取代了前辈艺术家在处理背景时所惯用的装饰图案,同时他又运用透视的方法,使画面的空间能够消失成为一点。

在乔托生活的时代,意大利的艺术家已经找到了一种方法——在画好的蛋胶画上涂上一层经过特殊处理的油料物质即艳油,能使画面的色彩产生艳丽的光感。

差不多与此同时,在油画兴起的又一个地区——被称做尼德兰的荷兰、比利时、卢森堡和法国东北部等地区,艺术家们对于油料媒介的研究也方兴未艾。由于这一地区位于西欧与北欧的交通要冲,自由城邦的建立促进了资本主义生产方式与商品经济的萌芽的产生。人们开始从中世纪神权的阴影下挣脱出来,人文主义思想的曙光迎来了文化艺术的繁荣兴旺。

架上绘画逐渐兴起,它拓宽了艺术表现的题材与技巧。用一种更为便捷的绘画媒介去代替传统的鸡蛋清调色被提到了日程上来。在15世纪初,同时也是炼金术士的凡·艾克(H. Van Eyck, 1366 ~ 1426)兄弟,终于从无数的油画试验者中脱颖而出,他们找到了一种简便易行的调制油剂的方法,于是油画正式诞生。

其实最早的油画表现方法是很单调的。那时艺术家们还不太懂得如何塑造物体的立体和空间,在用色上很大程度还停留在平涂式的随类赋彩的阶段。用今天的眼光来看那个时代的油画作品,肯定会显得有些呆板,这是因为一方面当时的艺术家们的油画技术还处于起步阶段,他们不可能在其艺术创作的过程中享有很大的自由空间,另一方面也是最重要的一个方面,即那时的艺术家们在自己的精神世界里还没有走出中世纪的阴霾。

三、文艺复兴时期的油画艺术

伟大的文艺复兴运动是人类社会所经历的前所未有的最伟大的进步性变革。这场运动在改变了社会和人的思想观念的同时,也推动了人类科学、文化和经济的发展。

始于意大利的文艺复兴运动迅速地越过阿尔卑斯山和整个北方大地,其影响遍及欧洲几乎所有的国家,因而意大利顿时成为欧洲一块思想、文化、艺术的圣地。文艺复兴时期的艺术家们的作品反映了广阔的社会生活,他们那种使艺术与科学结合起来的人文主义思想成为近代西方美术发展的理论基础和里程碑。

列奥纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci, 1452 ~ 1519)是那个时代的文化、科学和艺术的集大成者。他在油画方面所作出的大量革新和探索对欧洲近代油画艺术的发展产生了不可磨灭的影响和作用。

在达·芬奇时代,他所生活的佛罗伦萨成为欧洲油画艺术的一个重要中心,产生了著名的佛罗伦萨画派。这个画派崇尚自然,追求科学与艺术的结合,使得这个时期的油画艺术的绘制技巧达到了一个成熟阶段。古典油画的一些基本表现技法就是在那个时代定型的。他们绘制油画的基本方法大致如下:

①用胶液调和熟石膏粉或白垩粉制作出画底。

②用单色或接近皮肤的颜色在画底上勾出物体的轮廓,并用蛋胶粉完成初步的素描关系。

③用油画颜料进行透明罩染,最后涂上光油。

尽管这个时期已经有了比较成熟的关于油画的技法体系,但是艺术家们并未因此而满足,他们从未停止过自己的试验。他们之中常常有人试图用不同的油和方法去作画,特别是达·芬奇,他在继承前人的基础上不断进行革新,终于创造出了一种叫做薄雾法的

油画技法。达·芬奇笔下作品中的人物不再只是那种近乎单线平涂的剪影,他极其擅长用细腻层次和微妙的明暗关系去烘托画中的人物形象和景物。外轮廓的变化虚实有致,使他笔下的人与物无论从体积的塑造还是空间关系的表达上,都更接近真实,从而更完美地体现出人物的真实思想情感。

差不多与此同时,意大利的另一个著名城市——威尼斯也成了那个时代油画艺术的另一个中心。威尼斯派画家的代表人物是乔尔乔纳及其弟子提香,后人遵奉他们为近代欧洲油画的革新者和意大利油画的创始人。

乔尔乔纳(Giorgione, 1476~1510)和提香(Tiziano Vecellio, 1490~1576)是一脉相传的师徒俩。以他们为代表的威尼斯画派在自己的艺术创作中更强调追求一种世俗的享乐生活和愉悦的富于感官的美感,从而更加完美地表现出人的真实思想感情。

威尼斯画派最杰出的人物是提香。他对原有的油画技法作出了大胆的改良,从而极大地丰富了油画的表现语言。

在乔尔乔纳时代,油画一般都是按照严格的作画程序进行的,艺术家作画的方法大致是这样:

- ①先用土红或深棕色制底。
- ②在此之上用单色油画颜料完成简单的素描关系。
- ③所有的颜色都需调入白粉(包括暗部),使每笔颜色都显得比较厚实。
- ④透明罩染。

提香是一个极富创新精神的艺术家,他常常根据不同的画面色调的需要采用不同纹理的画布和不同色彩的画底作画,并在第一次作画时采用直接画法和一些特殊的技巧。他不再是仅仅将色彩作为素描的附庸而是直接用它去塑造形体,从而使色彩在油画中有了独立的意义。提香是控制和驾驭色彩的高手,他一般只使用有限的几种颜色作画,他的画面色调总是呈现出一种充满光辉的绚丽金黄,因此人们称他为金色的提香。

文艺复兴以后对油画语言的形成作出过重大贡献的人物是意大利艺术家卡拉瓦乔。

在早些时候,油画虽说已经作为一门完整的艺术表现形式出现在欧洲画坛,但其基本上还是沿用蛋胶画的一些表现方法,真正具有独立意义的油画语言并未真正出现。

在卡拉瓦乔以前,油画几乎都是以线造型的,只是在头与手的描绘上才略施明暗。直到达·芬奇开始在他的油画艺术作品中强调用明暗来塑造形体,才使画中描绘的人与物栩栩如生。

在卡拉瓦乔的艺术中,画面的一切因素都笼罩在一种经过高度艺术化处理的强烈的光线中。经过这种艺术方法的强调和处理,油画一改过去那种一览无遗的细节罗列,更能表达出一种强烈的戏剧化的艺术效果。这种独特的艺术处理方法对后世油画语言的