

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

古典油画语言

● 庞茂琨/著

Classical Painting

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

古典油画语言

◎ 庞茂琨 / 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

图书在版编目(CIP)数据

古典油画语言 / 庞茂琨著. -- 重庆: 西南师范大学出版社, 2013.8

ISBN 978-7-5621-6351-0

I. ①古… II. ①庞… III. ①古典派绘画-油画技法-研究 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第163399号

丛书策划: 李远毅 王正端

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

古典油画语言 庞茂琨 著

GUDIAN YOUHUA YUYAN

责任编辑: 王正端 袁理

整体设计: 宋宇

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号

邮编: 400715

<http://www.xscbs.com.cn>

电话: (023)68860895

传真: (023)68208984

经销: 新华书店

制版: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印刷: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 8.5

字数: 238千字

版次: 2013年8月 第1版

印次: 2013年8月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-6351-0

定价: 49.00元

本书部分作品客观上无法联系作者, 我社已将该部分作品的稿酬经由重庆市版权保护中心转付, 请未收到稿酬的作者与其联系。

重庆市版权保护中心地址: 重庆江北区洋河一村78号10楼(400020)

电话(传真): (023)67708230

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。

读者服务部电话: (023)68252507

市场营销部电话: (023)68868624 68253705

出版、发行高校艺术专业教材学术著作等敬请垂询西南师范大学出版社正端美术工作室。

正端美术工作室电话: (023)68254107 13709418041 QQ: 1175621129

序

The Preface 庞茂琨

近年来,全球的文化艺术领域发展迅速,绘画艺术的新观念、新技术、新手段层出不穷。同时,国际、国内高等艺术教育形势也发生了显著变化,原有传统学院式的教学方式已不能适应这种要求。长久以来,四川美院油画系一直秉持“包容、自由、提倡自我”的人才培养模式,强调艺术创作实践的多元化。那么,如何将我系的学术传统传承下去,如何将油画艺术教学与社会发展的新需要同步联系起来,怎样提高学生油画创作水平,都使我们感到实施油画艺术教学改革的重要性与紧迫性。

我们都知道川美油画系活跃的艺术状态是川美油画人几十年来不断创新、探索的结果,特别是与油画系推行实验班制度和原油画第三工作室的努力分不开。要使川美油画的学术传承得到持续发展,就必须将“创新”的理念延续下去。秉承这样的教学传统,我系自2003年展开本科教学评估以来,在倡导自由、宽松的学术环境的基础上,树立了“以创作带动教学”的办学指导思想。“以创作带动教学”,就是鼓励学生在对艺术结果的追求中,去学习实践自己所需要的基本功和方法论。同时以多点进入作为创作实践的方式,视野拓展作为智慧炼铸的前提,激发他们主动去思考教学内容和创作活动的关系,帮助学生走上发掘自身潜质的道路。在教学实践过程中我们逐渐发现,我系原有的教学体系,特别是旧的教材已不太适用于目前我系新的教学要求和教学任务。

基于这样的考虑,2006年6月开始,在结合了原“工作室制”多年来成功的教育经验基础上,同时根据各门课程授课以及学生选择专业方向的实际情况,我系将原来的“工作室制”调整为“课程制”,并同步开始了新教材的编撰、修改。实际上,取消“工作室制”不仅是为了更好地突出我系新的教学特点,也是为了在更大层面上推广油画系实验班制度以及原综合工作室的教学成果。

我们知道,油画艺术是一门系统、全面的课程体系,所以我们在进行课程设计上,也是分阶段来进行的。在使学生掌握油画的基本技法与语言,训练学生的造型能力、色彩能力以后,下阶段的课程我们将在油画表现能力、艺术思维和艺术创造能力方面有针对性地开展第二阶段的课

程。力求循序渐进地激发学生的学习主动性与艺术探索精神,广泛吸纳当代艺术成就,兼收并蓄,开拓创新,使学生逐步形成个性化的语言方式,培养具有全面艺术修养和创造能力的油画艺术人才。

新教材主要体现为:总结了多年来我系教学上的宝贵经验,结合原综合艺术工作室的优秀、特色课程,经过严格的筛选和整理,先期出版8门较为有代表性的课程教材,主要分为三类:1.基础课程:《基础素描》《综合素描》《素描与视觉表达》;2.语言课程:《表现主义绘画语言》《抽象艺术语言》《超现实主义绘画语言》;3.创作课程:《构思与构图》《影像创作》等。

教师们在编写本教材的过程中始终坚持以下三个要点:

一、学术性。对系列教材的每一个课程的历史来源,与传统的关系以及概念进行详尽的纵向梳理;同时也对本课程与今天的艺术现场的横向关系进行比较分析,凸显本课程的当下意义。

二、独特性。在借鉴和学习其他高等艺术院校教学模式的基础上,继承中国的传统艺术教学精髓,吸收西方艺术教育强调创意性思维的特点,达成每一个课程与传统教学方式有区别,与西方艺术教育思想有差异的效果。突出本课程独特的教学经验和自己的教学体系。

三、可操作性。力求达到课程设置层次清晰,教学目标明确,教学内容充实,教学程序与组织方式逻辑性强,能有效地指导教学实践是本教材追求的目标:让任何一个任课教师根据本教材便可以顺利进行教学,并能辅导学生完成本课程学习。

可以说,这批新教材通过各课程特点针对性地训练学生各阶段的艺术实践活动,使得教学进程安排更趋于合理,不仅各门课程教与学得到长足进步,也真正使得教室成为吸引学生的场所。

总之,四川美院的教材建设通过教师们多年来的积累和努力,已形成了多学科相互影响、相互促进,教学观念和意义更为广阔的特色,既保持住了川美传统的油画学风,又拓宽了教材内容的内涵,使传统意义上的油画艺术正焕发出新的光彩。

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

学 术 委 员 会

Academic committee

- 罗中立（中国美术家协会副主席 四川美术学院院长 教授）
- 张 杰（教育部艺术教育指导委员会委员 四川美术学院副院长 教授）
- 庞茂琨（重庆市美术家协会副主席 四川美术学院副院长 教授）
- 李 强（四川美术学院油画系主任 教授）
- 翁凯旋（四川美术学院教务处处长 教授）
- 张奇开（德籍华人艺术家 教授）
- 鲁 虹（深圳美术馆学术总监 教授）
- 杨小彦（中山大学传播与设计学院副院长 教授）

前言

The Foreword

油画艺术是一门传统的绘画艺术，它在人类的整个艺术史中占有举足轻重的地位。就西方美术史的历程来看，正是由于油画艺术的产生与发展，才带来了绘画真正的独立与觉醒，也才使得历史上众多艺术大师的思想与精神依凭油画这一媒介焕发出璀璨的光彩。即便在当今视觉文化的横向比较中，油画艺术仍然是世界各个民族与文化之间传递与交流最为有效的视觉形态之一。油画艺术之所以具有普遍意义的艺术价值不仅仅在于它自身丰富的语言体系和视觉表现力，更重要的是油画艺术发生、发展的内在逻辑总是与人文历史的延展、文化思潮的演变紧密相扣。这就使得油画艺术的价值不单单局限在视觉表象的层面，它还有着更为丰富的精神指向，而且这样的精神轨迹一直持续在自它诞生之后的人类社会变迁的过程之中，这是其他艺术形态难以与之相比拟的。在油画艺术丰富多样的语言表达系统中，古典油画是油画艺术语言体系中最为历史悠久的一种语言形式。本次教材的撰写，着重归纳和阐释古典油画的语言特征与艺术价值，致力于深入探讨及完整呈现古典油画语言教学的形式与方法。

在此需要首先阐明的是关于“古典油画”的指涉范畴。“古典”是一个文化概念上的词语。就其内容而言，“古典”是指人类过往文明中的典范，在不同的历史时期，“古典”所指涉的对象也不一样。文艺复兴时期，“古典”艺术主要是指在古希腊时期形成的文化形式、艺术风貌；在十八九世纪，“古典”绘画主要强调的是文艺复兴时期，伴随着油画艺术发展所建立起的绘画风格和体系。自20世纪以来，由于现代主义运动的兴起是以“反传统”为导向的艺术变革，所以，今天美术史的研究，往往以现代主义作为划分传统与当代、过去与当下在时间及文化意义上的界限。因此，本书中所研究的对象——古典油画语言，它所指涉的研究对象主要是指自油画艺术产生之后，至19世纪之间有关油画语言的具体形态及内容。

文艺复兴到现代主义艺术之前，古典油画以其静穆、典雅的审美表现力和多样的形式语言彰显出了它在西方绘画史上不可磨灭的艺术价值。然而，伴随着现代主义、后现代主义一系列更为多元化的视觉形态的冲击，古典油画艺术显得相形见绌，甚至一度被视为一种久远且僵化的艺术形式，而逐渐淡出人们关注的视野。而作为致力于古典油画语言的研究与传播

者，我们研究古典油画不仅仅是因为我们怀念它，赞美它在鼎盛期的辉煌，更重要的是体验古典审美精神与我们内心的沟通。

基于此，本书作为一本讲授古典油画语言课程的教材，旨在立足于美术史的纵向关系中去梳理古典油画的语言系统，改变单一、粗放的技巧训练式教学，让学生具备建立自我主体审美体验的认知系统的能力。本教材共分为五个大章节：第一章是对古典油画语言课程的总体概述，主要内容包括课程教学内容、教学特色的描述，课程教学计划及每一教学阶段所要教授内容的详细划分，明确指出教学中所面临的重点与难点；第二章是关于油画品质特性及审美特性的描述，并将古典油画的“审美精神”做了较为详细的梳理，以期为学生进入手绘训练阶段做好在审美体验上的准备；第三章则切入了美术史的历史线索中，以经典艺术大师的个案为代表，分析油画语言演变的前后关系，呈现出隐匿在技法形式语言背后的人文精神脉络；第四章主要讲授关于古典油画作品创作的具体步骤，介绍关于油画不同材料与工具的性能及使用方法，进入具体实施的步骤讲解；第五章则是结合当代中国油画发展的历史，描述和呈现当下中国油画界对古典油画语言的研究现状，并提出古典油画语言在中国当下艺术形态中的价值与意义，更重要的是为学生进入古典油画语言的深入研习找到可以借鉴和参照的现实艺术生态，并从中把握自己的学习方向。同时，本书在最后也附加了学生们较为典型的古典油画作品，进行了单独点评，为学生学习提供了具体参考。

尽管我国不是油画艺术的发源地，但今天我们依然可以学习它、吸纳它。可以说，这不仅是一种探寻艺术史的手段，也是一种寻找自我的方式。古典油画艺术是人类历史文化留给我们的一份珍贵的遗产，也是人类艺术精神中蕴藏着的一颗明珠。人类的智慧与文化应当是集体和历史的结晶，它应超越时空，超越新旧，超越彼此。同时，我们既要看到一切文化遗产的局限性，也要看到它们的共通性以及对我们的可贵启示，使我们在比较和取舍中掌握自身的时空坐标及精神向度，为人类文化的传承寻得艺术无穷的价值。

CHAPTER

目 录

CONTENTS

01 第一章 课程设置及解读

- 第一节 课程设置 2
 - 一、教学内容与教学目的 2
 - 二、讲授要点 3
 - 三、作业要求 3
 - 四、考核方法 3
- 第二节 课程解读 3
 - 一、课程特色 3
 - 二、教学计划 5
- 第三节 教学的重点及难点 6
 - 一、教学重点 8
 - 二、教学难点 8

02 第二章 古典油画艺术的品质 及审美价值

- 第一节 古典油画艺术的品性美 12
 - 一、油画艺术的色层美 14
 - 二、油画艺术的肌理美 21
- 第二节 油画艺术的审美价值 25
 - 一、再现自然的成就 25
 - 二、理想美与形式美 31

03 第三章 古典油画艺术技法的演变 及语言实验

- 第一节 间接画法的历史及其大师们 41
 - 一、佛兰德斯及北欧的理性语言 44
 - 二、意大利及南欧的感性语言 49
 - 三、鲁本斯的贡献 54
 - 四、伦勃朗的成就 56
 - 五、维米尔的方式 60
- 第二节 直接画法的历史及其大师们 62
 - 一、西班牙的两位大师 65
 - 二、哈尔斯的直率 70
 - 三、安格尔的形式追求 71
 - 四、德拉克罗瓦的浪漫激情 72

04 第四章 古典油画艺术的技法体验

第一节 油画艺术技法的前提 76

一、油画艺术中与形相关的诸因素 78

二、油画艺术中与色相关的诸因素 81

三、油画技法与形色意味密切相关 84

第二节 油画艺术几大主要材质的特性及 相互的协调运用 86

一、基底 86

二、油 90

三、颜料 93

四、工具 95

第三节 古典油画艺术的制作程序及基本准则 97

一、一般制作程序 97

二、几大基本准则 103

06 附录：学生作品赏析

后记 128

主要参考文献 128

05 第五章 古典油画艺术在中国艺术中的发展与演变

第一节 中西方文化碰撞中的中国近代油画发展 110

一、早期油画的传入为中国绘画带来的全新视野与变化 110

二、新文化思潮下，油画在中国的发展 111

第二节 古典油画语言在当代艺术中的多元转化与呈现 112

● 本章节着重对课程设置、课程内容解读、课程特色、具体教学进度计划以及教学中应该注意的重点和难点进行了系统的归纳梳理，希望通过对本章节的熟悉与掌握，使任课教师与学生能够抓住本课程的教学主旨和思想精髓。在后面的章节中，笔者将本章节中的各个要点一一落在具体内容之中，也就是说，后面的章节即是与课程教授内容紧密相关的细节呈现。

第一章/ 课程设置及解读

第一章 课程设置及解读

2

第一节 课程设置

课程名称：古典油画语言

课程学时：102学时

课程安排：二年级上学期

课程性质：专业必修课

一、教学内容与教学目的

古典油画语言课程的教学旨在通过递进的油画语言课程训练，使学生不仅能够熟悉古典油画创作的基本步骤及特殊技法，更重要的是理解与掌握古典油画的美学精神和审美特性。由此，激发学生的学习主动性与艺术探索精神，让他们在今后的学习中有兴趣去主动研究古典油画语言发展的脉络和史实，进而培养、塑造出能够对西方古典绘画技法进行系统研究的绘画人才。

二、讲授要点

1. 古典油画技法演变的历史
(重点在文艺复兴时期)
2. 古典油画材料与表现
(主要讲解材料、技法步骤)
3. 古典油画技法实践

三、作业要求

1. 名画临摹 课外
2. 油画肖像写生 2周
3. 油画人体写生 4周

四、考核方法

本课程考核方法主要采取随堂作业考核的形式。对应每一个教学阶段的开展,学生需要按照教学要求完成相应的作业。教学评分由教研室组织专业教师进行评审,最后根据学生课程学习过程的综合表现予以最终考核成绩。

第二节 课程解读

一、课程特色

古典油画语言是在油画本科专业学习期间一门较为基础和重要的绘画语言课程。它一般设置在本科二年级上学期,作为进入油画语言学习的第一门带有创作意识的专业课程来进行讲授。结合美术史的人文背景,首先,让学生在时间的线索和技法的演变关系中,真切、直观地感受到油画语言的价值与魅力。其次,通过对古典大师油画语言的个案分析,相关古典技法的不断演示,让学生熟悉与掌握古典油画的艺术特征和技法特点。最后,通过课堂内外不断的训练与实践,让学生熟练地运用古典油画的材料与技法。当然,更重要的是使学生能够从课程教学中,明确地区分出古典油画语言与当代多元的绘画语言之间的差异,对古典绘画的审美精神有一个较为系统和完整的体验。

作为油画语言教学系统中的一门课程，古典油画语言其课程特质是对油画语言中一个特定语言形态的深入解析与呈现，其目的是引导学生掌握古典油画语言的基本特质（图1-1）。和其他相关绘画语言课程诸如“抽象艺术”“照相写实主义”“表现主义”“超现实主义”“影像绘画”等课程串联在一起，它们的教学层次通过循序渐进的深入就形成了关于当下绘画语言创作的系统教学体系。在这一体系中，如何让学生灵活多变地使用某一种或多种绘画语言介入创作就成为教学培养中的关键问题。

因此，古典油画语言的讲授不单是对油画材料与技法的泛泛传授，更重要的是要将古典绘画的审美精神与艺术格调传递给学生，使其对古典油画技法的理解、掌握建立在美术史观的知识情境中的全面认知。课程教学一定要将对学生手绘能力的训练与个人艺术观念的培养密切结合在一起，塑造学生进入古典油画创作的整体性思维，而不是局限在个别技术的孤立掌握与表现，提高学生进入古典油画语言学习的积极性与主动性。

图1-1 维米尔《信仰的寓意》布面油画 114.3×88.9cm 1671~1674年
从绘画的风格、艺术表现力上去整体认识古典油画的审美价值，是我们真正进入古典油画学习的首要问题。

二、教学计划

1. 第一周的教学计划

(1) 教学内容

古典油画语言发展史, 涉及古典油画创作的材料及工具特质, 古典绘画作品临摹示范。

(2) 教学方式

以任课教师讲授、示范, 学生观摩并参与课堂讨论的方式为主要教学形式。

(3) 教学步骤

首先, 任课教师可以结合多媒体课件演示, 对古典油画语言的形成、发展的历史进行归纳和梳理, 为学生进入古典油画树立一个清晰的人文史观, 对古典绘画精神有一个明确的认知, 为学生在下一步运用古典油画语言的方式进行临摹与绘画创作做好铺垫。

其次, 在熟悉了美术史的线索背景后去认识古典油画语言的基本内容与精神, 任课教师需要结合现有的油画材料与绘画工具, 对学生讲解、分析出不同油画材料之间在材质、绘画性能上的区别, 以及之间的联系, 使学生了解并最好熟练掌握一些古典绘画中所必需的材料及工具特性, 为学生在下一步的绘画实践中提供最直接的经验与知识。

最后, 任课教师根据自己讲课的内容要点, 选择一张古典油画作为教学范例, 现场进行步骤示范(图1-2)。这一示范过程的要点包括: 第一, 注意在每一步开始选择绘画工具时, 提示学生注意所用工具的原因与关键事项; 第二, 在完成每一个步骤, 开始下一个绘画步骤之时, 特别是间接画法的演示, 要提示学生注意步骤间的停留时间, 以及在反复罩染过程中的技术要点; 第三, 在整个绘画过程中, 要为学生树立整体把握的绘画原则, 绘画前对绘画的结果要有预设, 并且用严谨的逻辑思维控制每一步绘画步骤的渐变与层次。

2. 第二至三周的教学计划

(1) 教学内容

运用古典油画语言进行肖像写生。

(2) 教学方式

以学生创作实践为主, 任课教师辅导、示范为辅的方式为主要教学形式。

图1-2 课堂示范

（3）教学步骤

任课教师根据教学内容和学生绘画层次与水平选好相关肖像模特，并提出对学生作业的具体要求。学生在两周的肖像写生中，任课教师要注意观察每位同学对第一周教学内容的领悟及认识情况，针对学生不同的个案进行逐一的深入讲解、辅导。任课教师也可根据具体教学情况的不同，选取小组讲解、课堂讨论，或者有针对性地进行某一步骤绘画技法的示范。

3. 第四至六周的教学计划

（1）教学内容

运用古典油画语言进行人体写生。

（2）教学方式

以学生创作实践为主，任课教师个案辅导、示范为辅的方式为主要教学形式。

（3）教学步骤

在上一个阶段的肖像写生结束之后，学生对古典油画语言的特征已有了初步的认识和体验。这是一个更深层次的教学过程。任课教师要及时总结前一阶段学生在绘画过程中出现的问题，并在学生开始人体写生之前，以课堂讲授、示范等方式集中呈现、演示。在学生为期三周的绘画实践中，任课教师仍需要注意观察每位同学对前一阶段教学内容的领悟及认识情况，针对学生不同的个案进行逐一的深入讲解、辅导。在这一教学阶段中，任课教师的教学目标应较前一阶段提高。

第三节 教学的重点及难点

古典油画语言的创作方式与当代绘画方式有着明显的不同，特别是在文艺复兴时期由诸多艺术大师反复实践总结出来的间接画法(图1-3)，已完全和学生在今天教育中一直所接受的绘画技法有着显著的不同，如何在短期教学过程中引导学生进入古典油画的创作，并领悟到古典油画的审美精神是本次教学环节中的重点和难点。

图1-3 拉斐尔《小考伯的圣母像》尺寸不详 1505年
古典油画艺术中，“整一性”是艺术中的经典定律，它要求画面各环节的和谐、统一。

一、教学重点

细分古典油画语言课程的教学重点，主要包含三个部分的内容，这三个内容也是古典油画语言教学形成自身课程特色的重要原则。

第一，审美引导为先。在教学中要将审美引导作为带领学生进入课程学习的前提，结合油画发展历程的人文史观，对典型性的艺术大师作品进行分析讲解，让学生对古典油画的审美精神有一个总体上的认知与把握。关于古典油画语言的教学，重要的不是让学生学会模仿某一种描绘古典油画的技术方法，而是在知识建构和思维模式培养中，为学生提供一个完整、清晰的语言表达系统。

第二，古典油画讲究视觉表现的整一性，技法要为最终的效果服务。古典油画语言的表达方式随着技法的不断拓展和材料的深入研发而变得越来越多样。在课程中，任课教师也会安排相当一部分教学时间来针对技法、材料等问题作深入的讲解和演示，但这并不代表技术就是古典油画教学的核心内容。因为在古典油画甚至是传统的绘画艺术中，“整一性”是艺术中的核心原则，所以形式与内容、形式中的局部要素，步骤中的各个环节是紧密相连、彼此呼应，统一在一起的。这就需要在教学中，应培养学生从整体上来学习对于画面各个环节的控制力，在技法的实施中要有较为逻辑、理性的判断力，对最终要达到的结果有前提的预设和构想。不能仅仅迷恋于某一个阶段技术的练习，而让课程的学习陷入局部、片面化理解中。

第三，将学生主题体验及应用作为教学的最终结果与目的。古典油画语言由于在艺术风格的表现上较之于现当代视觉艺术表现，其传达出的形式内容略显单一，甚至因为其强调写实再现的艺术宗旨，使得当下相当一部分教学模式局限在技术学习层面，而忽略了古典油画语言的审美精神的表现。这也让原本属于语言创作教学体系中的专业课程变成了枯燥的技术模仿课程，因此，在教学过程中，任课教师一定要将教学的重点放在如何培养学生主动性的问题上。针对不同层次的学生，灵活多变地运用不同教学方式调动学生的积极性，让学生进入系统、整一的古典油画语言的体系认知中，去自主锻炼手绘的能力，并且能够举一反三，将古典油画语言的表达应用在自己的艺术创作之中。

二、教学难点

相比较于其他绘画语言课程的学习，学生进入古典油画语言的学习过程相对来说比较困难。其原因在于：第一，当代艺术多元化的图像背景已经完全迥异于古典艺术时期，学生现有的视觉