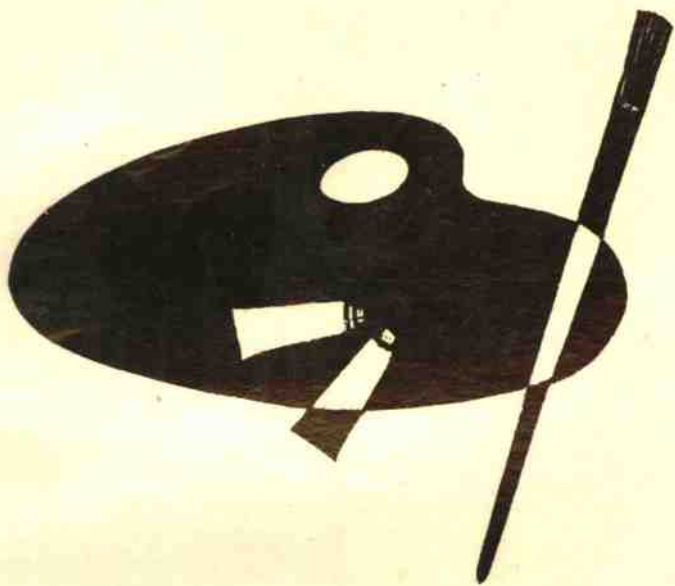

中小学艺术欣赏文库

西洋绘画的精华 上

油画

大连出版社

103-471 / 347.1
97.1.8

西洋绘画的精华——

油 画

吕勤智 编

(上 册)

6 大连出版社

(辽)新登字 15 号

中小学艺术欣赏文库
(全 50 册)

大连出版社出版

(大连市中山区大公街 23 号) 邮编:116001

国家教委图书馆工作委员会装备用书

北京龙华印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 字数:3960 千字 印张:180

1996 年 6 月第 1 版 1996 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80612-271-O/G·63

*

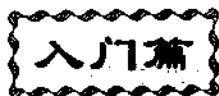
责任编辑:刘民 封面设计:李鲤 董志桢

(全 50 册)定价:249.00 元

目 录

入门篇	(1)
1. 油画的由来	(1)
2. 油画的材料及主要绘制工具	(2)
3. 油画的绘制及表现技法	(8)
4. 油画的鉴赏	(9)
5. 油画艺术在中国	(10)
鉴赏篇	(12)
1. “文艺复兴”时期的油画	(13)
(1) 关于“文艺复兴”运动	(13)
(2) 意大利文艺复兴时期的油画	(14)
(3) 德国文艺复兴时期的油画	(24)
(4) 尼德兰文艺复兴时期的油画	(25)
2. “巴洛克”时期的油画	(27)
(1) 关于“巴洛克”艺术	(27)
(2) “巴洛克”时期的意大利油画	(28)
(3) “巴洛克”时期的法国油画	(30)
(4) “巴洛克”时期的荷兰油画	(32)
(5) “巴洛克”时期的佛兰德斯油画	(35)
(6) “巴洛克”时期的西班牙绘画	(37)

3. “罗可可”时期的油画	(39)
(1) 关于“罗可可”风格	(39)
(2) “罗可可”时代西方主要画家介绍	(39)
4. 十九世纪的西方油画	(44)
(1) 新古典主义油画	(44)
(2) 浪漫主义油画	(47)
(3) 现实主义油画	(50)
(4) 印象派油画	(53)
(5) 后印象派油画	(58)
(6) 拉斐尔前派的油画	(61)
(7) 巡回展览画派	(63)
5. 西方现代油画	(65)
(1) 关于西方现代绘画	(65)
(2) 象征主义	(66)
(3) 维也纳分离画派	(67)
(4) 野兽派	(67)
(5) 表现主义绘画	(69)
(6) 巴黎画派	(70)
(7) 立体派	(72)
(8) 抽象主义绘画	(73)
(9) 风格主义绘画	(74)
(10) 超现实主义绘画	(75)
(11) 抽象表现主义绘画	(76)
(12) 超级写实主义绘画	(77)

1. 油画的由来

油画是西方绘画最重要的画种之一。采用油画颜料绘制作品的历史可以追溯到中世纪，到十五世纪才开始被广泛使用，十六世纪中叶以后，油画达到相当完美的程度。

据记载，在油画被发明之前是采用一种叫作“丹培拉”的技法作画，由于这种方法不能满足画家的艺术表现和技法上的要求，于是画家们便开始不断探索，寻求新的表现材料和技法。十五世纪佛兰德斯画家凡·爱克在前人研究的基础上，发明了这种用易于干涸的油彩混合颜料进行绘画的方法。因此他被称为油画的创始人，但比较合理的说法则是凡·爱克把油画这种艺术形式，发展得更加完美了。

油画是用亚麻仁油或核桃油、罂粟油等一些快干油及经过处理的玛蒂树脂或达玛树脂等，调合各种颜色粉制成油画颜料和媒介剂在亚麻布、木板或厚纸板上作画的一种绘画形式。其特点是操作自由，有广泛的可变效果，颜色遮盖力较强，能较充分地表现出物体的真实感和丰富的色彩效果。五百多年来，油画这一绘画形式一直被画家们所青睐，并受到欣赏者们的喜爱。

2. 油画的材料及主要绘制工具

颜料：油画颜料是由于采用油作为调合剂从而产生其特有的材料特点。西方古代画家所用的颜料通常是画家自己在工作室里研磨、调制。十八世纪时有了专门经营颜料等绘画用品的店铺，到十九世纪，用锡管包装的颜料问世，使用上更加便利，从此艺术家与绘画材料的制作过程逐渐分离，对绘画颜料的特性也渐渐不熟悉了，不过现代有许多西方画家也还在自己制作颜色，继承了这一传统。曾多次来中国传授欧洲传统油画材料技法的法国著名画家克劳德·伊维尔先生，多年来就一直致力于这方面的研究。自己制作颜色有许多优点，对颜料中的化学成份清楚，稳定性强，还可依画家个人风格特点的需要，制作出干的快或慢及不同稠度等特殊效果的颜料。但目前大多数画家所使用的颜料还是从美术用品商店购买的成品颜料。

油画颜料在选用原料、产品质量、色光表现，以及品种、规格等方面，均有较大的变化和不同的要求。目前油画颜料的规格分艺术家用油画颜料和普通型油画颜料，前者耐光能力及浓度均较高，适用于油画创作，后者的耐光及浓度较前者为差，适用于教学、练习。

油画颜料的几个重要指标：

(1) 色光 油画颜料的色光，服从于所用原料的色光。对色光的要求是鲜明、正确。所谓鲜明，是指色彩要有一定的亮度而又不显极光。因为从鲜明的色彩调为灰暗是容易的，如

果油画颜料本身灰暗而要调成鲜明就困难了。所谓正确，其一是说什么样的名称，应该表示出什么样的色彩。其二是能最大限度的体现作品的艺术要求。

(2) 耐光力 油画颜料耐光力的强弱，和色光一样，主要取决于所用的原料，油画颜料不同于油漆油墨，它较多的采用矿物颜料和无机颜料，较少的采用有机颜料，这是油画颜料达到耐光力强的主要原因。一幅作品，要求能长期保存，因此，油画颜料要有最高的耐光性，还要有能长期抵抗潮湿及污浊空气侵袭的抗气性。矿物颜料的色彩，浓厚沉着，性能稳定，耐光力极强。油画颜料的耐光力，除受原料限制外，亦因使用条件，(如冲淡薄涂，较易褪色)，保管条件(经常风吹日晒)不同而有所差异，这在有机颜料中更为显著。

(3) 油渗性 油画颜料的无油渗性，是避免作品画面泛色，相互渗透、玷污，从而保持层次分明的一个重要指标。矿物颜料，无机颜料，性能很好，部份有机颜料有微量油渗性。

(4) 干燥度 油画颜料的干燥度有两个方面：其一是对干燥时间的要求，如干燥过快，绘制油画时不易复笔或继续作画；反之如干燥过慢，日久画面易招受灰尘而玷污。通常在 $16^{\circ}\text{C}\sim 20^{\circ}\text{C}$ 空气中，干燥时间一般掌握在七昼夜左右。有些颜色如普蓝、生褐、熟褐等干燥较快，24小时内即已干结。茜素红、西洋红、深红、大红、朱红、玫瑰红类有机颜料以及煤黑等则干燥较慢。其二是对干燥程度的要求。油画绘制完毕后，要求全干，就是底与面全部干透，是谓真干。如表面看似干燥，而手触仍有粘手感，实际并未干透，是谓假干，这样会使画面表皮不坚固，难于长期保存。实践中调整调合颜料油的生与熟油的比例可控制颜色干的快慢时间，一般熟

油干燥的较快，生油则慢得多。

(5) 稳定度 油画和其他画不同，薄涂厚涂交叉，凹凸分明，富于立体感和真实感。对油画颜料膏体要求，须能全干透而不脆裂折断，突出而不倾斜下坠，笔触清晰，保持原状而不走样，这是油画颜料区别于其他颜料的一大特点，也是油画颜料的重要指标。

油画颜料的其它指标如厚薄度、粗细度、着色力、遮盖力等这里就不一一介绍，它们也是重要的项目。

媒介剂：媒介剂的种类很多，以适于各种画法及需要。其主要作用是：(1) 稀释油画颜料。(2) 控制颜色干燥的快慢程度。(3) 控制颜色的透明和发亮程度。(4) 保护画面。

调制媒介剂的主要材料有：

(1) 松节油 它是从松树的树脂油中经过蒸馏提炼出来的一种不含有油脂的易挥发性的液体。

(2) 亚麻油 调制媒介剂最常用的一种油，亚麻油是从亚麻植物的籽中榨取出来的。使用中可将生亚麻油加热制成熟亚麻油，熟油比生油的光泽度更高，干燥时间更短。同亚麻油有一样作用的核桃油、罂粟油等，古代大师们也常用于调制媒介剂。

(2) 玛蒂树脂 从玛蒂树上提取出的一种有光泽、透明的芳香树脂。将其用松节油加温溶解结合，可制成玛蒂光油。同熟亚麻油结合可制成膏状媒介，它是古典绘画中透明画法的主要媒介剂。达玛树脂也是常用的一种较经济的树脂，但质量不及玛蒂树脂。

油画绘制中常用的媒介剂主要有调色油、上光油、膏状

媒介等，其配制方法及作用如下：

调色油 也称“三合油”是由一份精制松节油，一份玛蒂树脂光油或达玛树脂光油和一份亚麻油组成。画家在使用中有时改进三者之间的比例使之适于自己的需要。这种调色油性能较好，具有一般的干燥速度。主要用于起稿及绘制中稀释颜料。

上光油 或称玛蒂光油、达玛光油，是由精制松节油和玛蒂树脂或达玛树脂经过加温相溶而成，松节油比例的多少可调整光油的光亮程度。上光油用于作品完成后的上光和保护画面，也用于调制调色油和膏状媒介。

膏状媒介 由一份玛蒂光油加上一份熟亚麻油混合而成。膏状媒介主要用于古典油画透明画法的绘制。即使是不透明的颜色，用膏状媒介调合，也会变得透明。使用膏状媒介可以刻画极其细微的细部。可以消除画面局部吸油现象，可以非常便利的使颜色间衔接均匀、自然。还可以在没有干的颜色上面画上另一种颜色。

画布：现代油画的依托材料主要是亚麻布，古代欧洲油画多画在木板、帆布或墙壁上。亚麻布这种纺织品编织紧密，有各种不同的厚度和尺寸，便于运输，还易于加工出各种不同的表面肌理，深受画家们的喜爱。

画布的基面处理，首先是将绷于木框上的亚麻布刮上一层皮胶，然后刮一遍由氧化铁红调熟亚麻油制成的红色底料，干后再刮一遍由铅白粉、黑调和亚麻油制成的灰色底料，这样一块标准的油画布就算制成了。

画笔：绘制油画的画笔有多种类型，如尖尖笔、圆头笔、扇形笔和方尖笔等。笔毛也有貂毛、鬃毛、獾毛、狼毫等多种。笔的这种多样性可以造成千变万化的绘画效果。鬃毛画笔弹性好，既硬又结实，可以搓、擦、刷等手法表现出特殊效果的笔触。貂毛等软毛的笔可表现出柔和、细腻的笔触，总之不同的笔会画出不同的画面效果。

画刀：画刀是由一个木柄和一个金属刀片组合而成。画刀的刀片柔韧性较强，形状有圆形、方形、角形等多种。画刀有两个用途，一是用画刀直接来作画，二是用来刮除画布上、调色板上多余的颜色。

画架：油画在绘制时是将绷好画布的框放在画架上进行，所说的“架上画”就是由此得来。油画架有两种，一种是适用于室外写生用，这种画架轻便、灵活、体积小便于外出写生携带，这种画架又分为单一用途画架和画箱、画架一体式画架，外出使用非常方便。另一种是用于室内的画架，比较稳固，可以上下调节画幅的高度和前后的角度，可供绘制各种大小不同尺度的作品使用。

画杖：画杖是一根长杆圆棍，在端尖装有一个圆球尖的绘画用工具。它的作用是在画局部时，把画杖的圆头卡在画框的边缘，将执笔的手腕靠在上面起稳定作用，以防手的抖动。

调色板：调色板有长方形和椭圆两种，在右下角有一个

圆洞，起握稳调色板的作用。调色板主要是木板和优质三合板制成，也有塑料调色板。在采用透明画法作画时，使用一种白瓷调色板，颜色在这种白色的调色板上调配时透明的程度可以得到很好的把握。

国际通用画框尺寸：国际通用画框尺寸按人物框、风景框、海景框分了若干种不同的尺寸，他们的长、宽比例是画家们多少年来习用而比较完美的尺度，被人们所公认。从另一方面看通用尺寸的确定，便于画材制造商批量生产油画的内框和外框，这种标准化，使用上更加便利。

国际通用画框尺寸表（单位 cm）

标号 No.	人物 F	风景 P	海景 M
0	18×14	18×12	18×10
1	22×16	22×14	22×12
2	24×19	24×16	24×14
3	27×22	27×19	27×16
4	33×24	33×22	33×19
5	35×27	35×24	35×22
6	41×33	41×27	41×24
8	46×38	46×33	46×27
10	55×46	55×38	55×33
12	61×50	61×46	61×38
15	65×54	65×50	65×46
20	73×60	73×54	73×50

标号 No.	人物 F	风景 P	海景 M
25	81×65	81×60	81×54
30	92×73	92×65	92×60
40	100×81	100×73	100×66
50	116×89	116×81	116×73
60	130×97	130×89	130×81
80	146×114	146×97	146×89
100	162×130	162×114	162×97
120	195×130	195×114	195×97

3. 油画的绘制及表现技法

绘制油画的方法有多种多样，但归纳起来有两种，一是直接画法，二是步骤画法。不同的画法有各自的绘画程序和表现技法，也就有了不同的画面效果。

直接画法：通常是一次性完成整个作画程序，就是在颜色没有干固时把作品画完了。这种方法作画时间短，画面效果比较生动，适合于写生训练。直接画法从开始到完了，作画者始终是感到在解决画中的全部问题，对画面的整体感要求较高。做画基本步骤：(1) 用单色勾勒出对象的基本形体。(2) 画出大的明暗、色彩关系。(3) 进一步深入刻画局部的形体结构。(4) 调整画面的整体效果，使之有主次关系。

步骤画法：这种方法也被称为“古典画法”，但是古代大

师们所运用的技法，一直延用至今。采用步骤画法的作品，具有非常丰富的画面效果，色彩变化微妙，层次感强，能塑造出生动的物体形象。在绘画中，画家把作品分成几个阶段来完成，每个步骤都有一定的要求和表现的技法。作画的基本步骤：（1）画好线描稿，然后拷贝到油画面上。（2）用单纯一些的颜色画好物体的造型和素描关系。（3）深入刻画阶段，重点从色彩的角度，通过罩染，磨擦等塑造手段，表现出物体丰富的形体和色彩关系。（4）进一步调整画面的整体效果，采用整体罩染等方法来统一画面效果。

4. 油画的鉴赏

我们在欣赏一幅油画作品时，主要从作品的思想内容、艺术技巧两方面来鉴赏。任何作品都是靠视觉形象来反映一定的思想内容。人们通过对这些形象的观赏进行一种精神活动。这种精神活动，一方面是作品所塑造的形象，把观赏者带到了画家所反映的一个艺术境界之中，引起思想感情上的共鸣，产生审美作用。另一方面是观赏者又根据自己的生活体验来认识和丰富了作品的内涵。从这一点上看，对一幅作品的理解，不同人所理解的深度是不一样的，它同观赏者的素质条件相联系。优秀作品所传达的思想内容，起到了陶冶人的情操，提高人的精神境界的作用。

关于艺术技巧上的鉴赏，要有对油画语言的认识和了解。油画材料本身具有区别于水墨画版画、水彩的特点。这种材料之美是油画的一大特性。技巧高超的作品体现在画家掌握

了材料的特性熟练运用材料和工具来塑造形象。画面反映出了整体和局部的和谐关系，丰富和统一的对立关系。

5. 油画艺术在中国

油画从西方传入中国已有 400 余年的历史，据载最早的油画是由西方传教士带入中国，有的传教士还被聘为宫廷画师。明代万历年间西方传教士罗明坚、利玛窦来中国时就带来了油画材料绘制的天主和圣母像，这大概就是最早进入中国的油画了。

中国人以油画作为绘画语言，还只是近一百年的事。1887 年我国画家李铁夫最早赴西方学习油画，之后陆续又有一批人到欧洲求学，成为中国油画的开创者。他们有陈抱一（1893—1945）、颜文梁（1893—1988）、徐悲鸿（1895—1953）、王悦之（1895—1937）、潘玉良（1895—1977）、林凤眠（1900—1993）、关良（1900—1986）、司徒乔（1902—1958）、吕斯百（1905—1973）、余本（1905—1995）、常书鸿（1904—1994）、庞薰琹（1906—1985）、胡善余（1909—1993）等等。20、30 年代中一批艺术家从海外学成归来，开办美术院校、组织学术团体，这是中国油画初步发展的阶段。50、60 年代，苏联油画家们来华讲学，一批国内画家又分赴苏联东欧学习，使中国油画又有了较大的发展。70 年代以来中国油画进入全面发展时期，油画艺术的创作实力得到充分的展示，中国油画开始自立于世界油画艺术之林。目前中国的美术学院及众多的艺术院系均开设有油画专业。全国性的

油画艺术组织有中国油画艺术委员会、中国油画学会。还有专门的油画艺术期刊《中国油画》等。专项的油画作品展有：中国油画届展、中国油画年展及各种单项题材的油画作品展。这些方面内容的发展，对中国油画事业起着积极的推动作用。

鉴赏篇

在“入门篇”里我们了解到了油画的生产距今已有六、七百年的历史。回首过去，许许多多的大画家画了无数的好作品。不同时期的画家，作品带有不同历史时期的特点，反映出那个时代的面貌，这是人类历史的财富，是人类文明发展进程的视觉形象记录。

油画艺术的发展与不同时期的政治、哲学、文学等有着密切联系，同时又有油画艺术本身独特的规律，这是油画特有的语言所决定，我们对油画的鉴赏，既要研究油画作品的思想内容，又要对油画技巧特色有所了解，这样才能全面提高对油画艺术的鉴赏力。基于这样的出发点，在介绍油画家、作品同时，还对作品进行分析，对创作的时代，画家的简介，作品的风格流派以及一些有关的轶闻趣事也一并加以介绍，以便使大家能全面了解、分析、领会油画艺术的特色和所传达的内容。

提高艺术修养的一个重要手段是加强对美和艺术的理解，其方法是多接触艺术。因为审美力的获取，是要靠长期积累才能有所提高，本书只是从油画艺术的角度打开一扇窗户，提供一些艺术鉴赏的启示。

下面我们将以编年的方式顺着油画艺术产生、发展的年代，介绍各个时期的主要画家、作品和创作情况。