

分册主编·盛梅冰 编著·封加梁 王承昊 朱旗 杨天婴

高等师范院校 美术专业教程

GAODENG SHIFAN YUANXIAO
MEISHU ZHUANYE JIAOCHENG

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

油
画

高等师范院校 美术专业教程

GAODENG SHIFAN YUANXIAO
MEISHU ZHUANYE JIAOCHENG

油画

分册主编 · 盛梅冰
编 著 · 封加梁 王承昊
朱 旗 杨天婴

图书在版编目(CIP)数据

油画 / 盛梅冰主编; 封加梁, 王承昊, 朱旗, 杨天婴
编著. — 南京: 江苏美术出版社, 2006.7

高等师范院校美术专业教程

ISBN 7-5344-2122-5

I. 油... II. ①盛... ②封... ③王... ④朱...
⑤杨... III. 油画—技法(美术)—师范大学—教材
IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 066768 号

策划编辑	徐华华
责任编辑	徐华华
	邱妍宾
	朱 婧
装帧设计	武 迪
	胥磊磊
封面设计	戈 洪
摄 影	张 亭
审 读	周立波
责任校对	吕猛进
责任监印	賁 炜

书 名	油画——高等师范院校美术专业教程
编 著	盛梅冰 等
出版发行	凤凰出版传媒集团
	江苏美术出版社 (南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址	凤凰出版传媒网 http://www.ppm.cn
经 销	江苏省新华发行集团有限公司
制 版	南京新华丰制版有限公司
印 刷	江苏苏中印刷有限公司
开 本	889 × 1194 1/16
印 张	9
版 次	2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷
标准书号	ISBN 7-5344-2122-5/J · 1953
定 价	38.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

《高等师范院校美术专业教程》

编委会

编委会主任

丁晓昌

主 编

李向伟

副主编

刘 赦

执行副主编

徐华华

编委会成员

(以姓氏笔画为序)

王继安	王建源	王鸣义	王承昊	王雪峰	冯 洁	左庄伟	卢 朗
李向伟	刘 赦	朱 旗	朱敦俭	朱建华	许晨有	李立新	李永清
李 树	毕宝祥	华龙宝	沈启鹏	陆少游	陈 飞	何晓宁	吴振韩
周燕弟	杨天婴	杨振廷	罗 戟	张 抒	封加梁	赵绍虎	姜 舟
胡中节	高柏年	徐海鸥	徐伟灵	顾晓菁	徐 俊	顾 平	徐泳霞
容旺乔	盛梅冰	康卫东	屠曙光	龚建培	崔天剑	蒋颜泽	戴 勇

联合编辑单位

南京师范大学美术学院	江 苏 大 学 美 术 系
苏 州 大 学 艺 术 学 院	江 苏 教 育 学 院 美 术 系
扬 州 大 学 艺 术 学 院	南 京 晓 庄 学 院 美 术 系
南 通 大 学 美 术 与 设 计 学 院	淮 阴 师 范 学 院 美 术 系
徐 州 师 范 大 学 美 术 系	盐 城 师 范 学 院 美 术 系
江 南 大 学 艺 术 系	连 云 港 师 范 高 等 专 科 学 校 美 术 系

江苏技术师范学院艺术设计学院

[illegible]

总 论

一、油画教学概论

1. 目的和任务

油画艺术是人类文明进程中创造的重要财富。油画作为造型艺术门类中历史久远、影响广泛的画种,在体现传统和现代精神的造型艺术范畴内具有不可缺少的传授价值,因此被列为高等师范院校美术专业的主干课程之一。

油画专业课程教学的主要目的和基本任务是:通过油画教学,引导学生在基础理论知识学习和基本技法实践的过程中,感悟油画艺术语言的深厚内涵,培养学生高尚的审美情操,提高学生的艺术修养和艺术鉴赏水平。通过油画教学,学生应具备正确的色彩观察方法和坚实的色彩造型能力,能够准确、生动地表现对象,基本掌握油画艺术的表现技能和创作方法,启迪学生的创造性思维和对艺术表现形式的探索。通过油画教学,使得学生在学习专业知识的同时,领会美术教学的基本方法和规律,以适应将来担任学校美术教学工作和其他类型美术专业工作的需要。

2. 课程性质和课题设置

高等师范院校美术专业的油画专业课程性质是由色彩造型艺术的原理、油画材料的特性和油画艺术表现的技能、高等师范美术教育教学法的要求决定的。课程设有:油画静物写生、油画风景写生、油画人物(油画人体)写生和油画创作等专业基础必修课程。

油画专业基础必修课程的课题、内容设定是根据油画艺术的特有形式和油画艺术教育的基本规律设置的,每项基础课程都具有相对独立的教学课题和教学要求。油画基础课程的教学重点和课时安排以达到、完成教学目的为原则,要求教学重点突出、课时分配合理、教学成效明显。

3. 教学方法

(1) 油画专业基础课程的教学应坚持以辩证唯物主义的认识论为指导,运用对立统一的规律,认识对象、把握对象和表现对象。油画教学采用以写生练习为主的基本方式,通过讲授与辅导相结合的教学手段开展教学活动。

(2) 教程编排、课堂讲授以及作业练习应力求遵循由简到繁、由易到难、由浅入深、循序渐进的教学原则。技术训练应以课堂练习为主并穿插室外写生,注意长期作业与短期作业的交替互补性和延续连贯性。

(3) 教学初期应注重对色彩原理的分析并加强对绘画色彩表现的示范与指导,帮助学生建立正确的色彩知识结构。教学中应注意要求学生掌握油画造型的基本规律,通过对形体、结构、色调、空间、质感的描绘,特别是对色彩变化规律、色彩表现形式的研究,把握物象的本质特征。

(4) 贯彻因材施教的原则,注意发现学生的个性特点,启发学生的艺术感受,并在正确表现对象本质的基础上注意引导学生对各种表现手法和风格的探索。

(5) 充分利用现代科技教育的手段,组织观摩和欣赏古今中外的优秀作品,拓展学生视野、启迪学生的创造性思维。

二、油画发展简史

1. 油画的起源

欧洲油画的形成，至今不过五百年左右的历史。油画艺术的发展历程与人类文明进步的历史紧密相连，它的形成得益于史前期至中世纪人类的艺术创造活动，经历了欧洲古代胶彩画、干壁画与湿壁画、丹培拉绘画、丹培拉与油彩混合技法的绘画等一系列绘画形式而逐渐发展起来。

史前期是指大约公元前四万年至公元前五千年前后，这时的绘画作品以洞窟壁画、岩画为主。其中著名的有法国的拉斯科洞窟壁画（图1）、西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画及西班牙拉文特地区的拉文特岩画。这些画以坚硬的岩石作画底，用天然矿物质颜料、植物性碳化合物颜料或涂抹或以空心兽骨为吹管把颜料喷到石壁上制作而成。

到了古希腊和古埃及时，流行在绘好的画面上将蜡熔化后涂到画面上，这样冷却后就形成一层薄薄的保护层，使画面色彩鲜明而有光泽。相传公元前4世纪，出现了用蜡来调制颜料的蜡画，即用火将蜂蜡熔化，调入颜料，调色时可以加入松节油，趁热画到墙壁或木板上。依其所用媒介来论其画种，这种蜡画可以算是欧洲最古老的油画了。

公元4世纪到13世纪是欧洲的中世纪。中世纪绘画的题材多取自圣经，大都是祭坛画和壁画。这时盛行的壁画基本上是干壁画技法，它是画在干透的灰泥底上的。到了13

图1 拉斯科洞窟壁画 法国

世纪以后，意大利人发明了湿壁画，并为众多画家采纳，从乔托（1267~1337年）到文艺复兴盛期的“三杰”，几乎所有意大利画家皆是湿壁画能手。湿壁画一词源出意大利语“新鲜”，画法是预先用石灰混沙准备出一块一次可以画完的墙面，趁灰层未干着色，颜料渗入下层，干燥后形成坚固的碳酸钙表面，可长久保持色彩不变。

在欧洲中世纪，丹培拉为最常见的传统绘画技法。欧洲近代油画就是在它的基础上发展和完善起来的。丹培拉是用一种油水交融的乳液作媒介调和颜料作画，将这种乳液调和颜料，加水稀释，描绘在画面上，很快就能变干，时间越久，越是坚固，不仅水不能溶，甚至酒精、松节油、醋酸都难以溶解侵蚀。在时间和历史的检验中这种技法的画面变化最小、最缓慢，被认为是最能保持色彩鲜艳的绘画方法。丹培拉技术在13世纪由佛罗伦萨画家契马布埃（约1240~1302年）带到意大利，他的弟子乔托完善了这种技术，提高了其表现力，直至文艺复兴时期的菲利波·利比（约1406~1469年）、安吉利柯（1387~1455年）、弗朗西斯卡（1420~1492年）、波提切利（1445~1510年）等，除创作了部分湿壁画作品，多为丹培拉绘画（图2、图3）。至于现代画家，如西班牙的毕加索（1881~1973年），美国的安德鲁·怀斯（1917年~）法国的巴尔丢斯，都曾从事过丹培拉绘画。

图2 《春》 波提切利 意大利

2. 油画的形成

单纯用油作媒介，早在公元10世纪就曾经有过文字记述，只是可能因当时制油技术落后而未被采用。有史料称这种画放在烈日下曝晒数月仍不能干燥。美术史家多将15世纪初的尼德兰画家胡伯特·凡·爱克（1366~1422年）和杨·凡·爱克（约1390~1441年）兄弟尊为油画的发明者，凡·爱克兄弟总结了前人多方试验的经验和教训，经过改进而找到一种理想的以油脂为主的新绘画媒介配方。当1410~1420年间杨·凡·爱克已经找到简便有效的调油技法时，其他的画家还在试验中。杨·凡·爱克画的《阿尔诺芬尼夫妇像》（图4）和《根特祭坛画》被认为是欧洲油画发展史上最重要的作品。

到了文艺复兴时期，绘画无论是在题材、风格方面，还是在美学理论或绘画基础理论方面，都得到了极大的丰富和发展。意大利成为当时的文化艺术中心，佛罗伦萨的画家用科学方法研究人体的造型规律，吸收古希腊和罗马雕塑艺术的优点，同时采用焦点透视法表现物象，改变了中世纪绘画的平面装饰风格，使物象具有体积感和空间感，形成了具有自身理论依托的佛罗伦萨画派。乔托、马萨乔、乌契洛是该画派的早期优秀代表，文艺

图3 《西斯廷天顶画》 米开朗基罗 意大利

复兴三杰之一的达·芬奇（1452~1519年）不仅是当时杰出的画家、艺术家，还是才智出众的科学巨匠。他的主要理论著作《绘画论》对欧洲近代油画发展影响极大，他的《蒙娜丽莎》一画创造了“渐隐法”技术，使人物边线逐渐消失，若有若无，增加了空间感，更加逼近真实。

到了16世纪，威尼斯画派受拜占庭和尼德兰绘画的影响，又吸收了佛罗伦萨画派的绘画理论和技法，成为欧洲油画的中心。威尼斯画派早期代表画家雅·贝利尼（1400~1470年）于1450年前后成功地在麻布上绘制油画，从而结束了只能在木板上或羊皮纸上作画的历史。威尼斯画派最重要的大师提香（1490~1576年）在油画技法的革新上做出了伟大的贡献（图5）。首先，在底色运用上，根据画面需要变换布面底色；其次，在画布运用上不同于其他画家而选择粗纹亚麻布，这样，即使颜料在布面上画许多遍，也能有效地附着在画布上，并能很好地显露笔触。提香在油画技法上最卓越的贡献是对色彩的运用，他只用少数几种颜色作画，不仅描绘出色调的微妙变化，而且画面还呈现出一种非常透明的暖色调，使画面中的人物在这种色调中熠熠生辉。

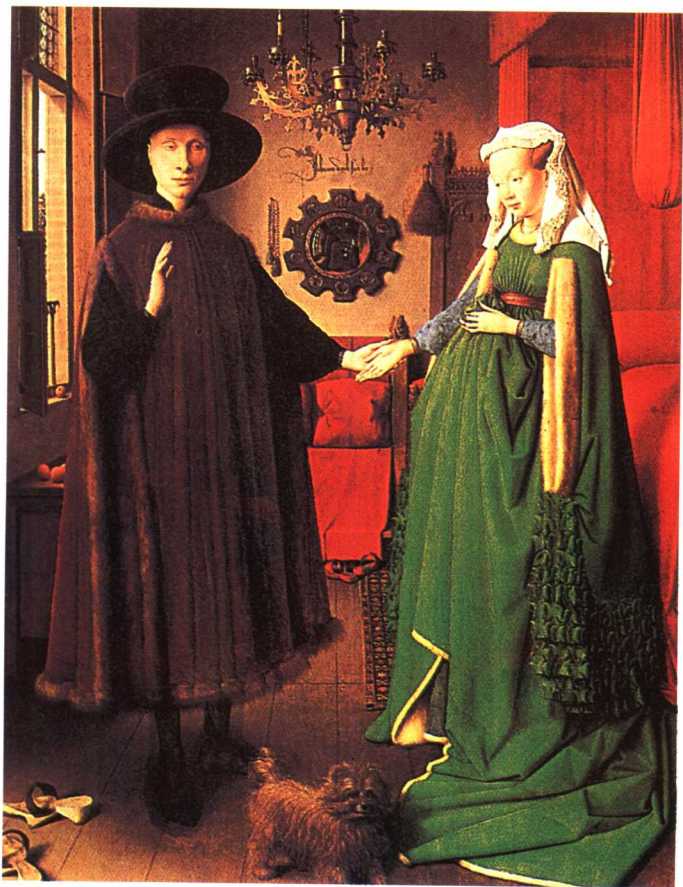

图4 《阿尔诺芬尼夫妇像》 杨·凡·爱克 尼德兰

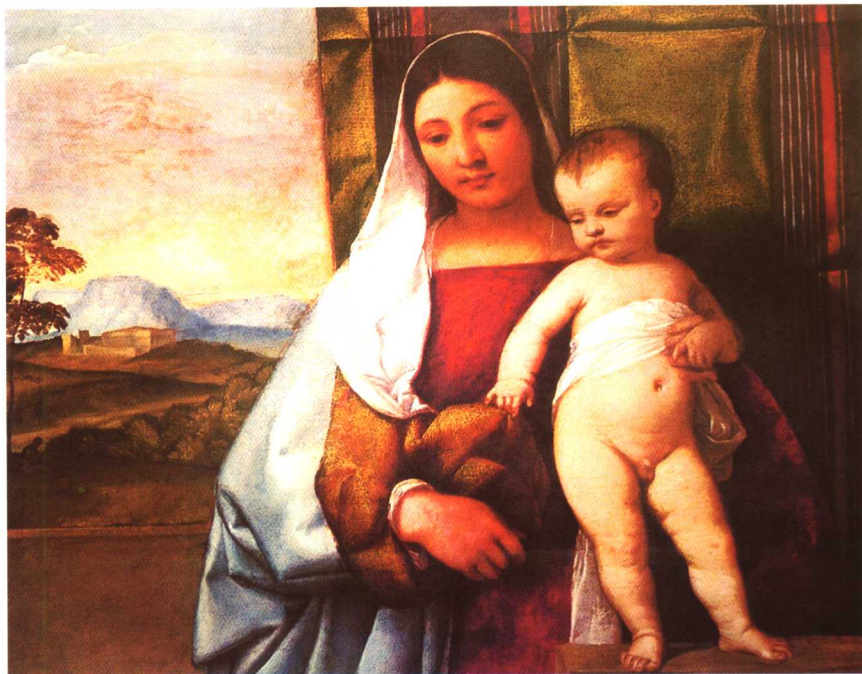

图5 《圣母子》 提香 意大利

3. 油画的发展

文艺复兴之后,油画艺术又经过几百年的发展,期间流派纷呈,大师辈出。17世纪弗兰德斯斯的鲁本斯(1577~1640年),荷兰的哈尔斯(1580~1666年)、伦勃朗(1606~1669年),西班牙的委拉斯贵支(1599~1660年),以及戈雅(1746年~1828年),他们在欧洲近代油画发展中有着举足轻重的地位,他们精湛的技巧,把油画艺术一次次推向新的高峰。

到了18世纪,欧洲油画艺术开始出现华丽的洛可可画风,画面充满了浪漫、抒情、柔美的色调,代表画家有法国的华托(1634~1721年)、弗拉戈纳尔(1732~1806年),英国的贺加斯(1697~1764年)、庚斯博罗(1727~1788年)等人。时至18世纪后半期,在德国艺术考古学家温克尔曼的推动下,人们再次激起对古希腊罗马艺术的崇敬,反对当时艳俗轻佻的洛可可艺术,掀起了新古典主义运动的波澜。新古典主义运动的领袖人物雅各·路易·大卫(1748~1825年)的三幅歌颂古代英雄的力作《荷加斯兄弟的宣誓》(图6)、《苏格拉底之死》和《布鲁图斯》即为新古典运动的代表作。

19世纪油画艺术上的浪漫主义是在对学院派古典主义的抗争中兴起的。在技法上,浪漫主义巨匠德拉克洛瓦(1798~1863年)崇尚鲁本斯,他24岁时作的《但丁之舟》,采用了严格的古典透明画法,之后画法多变,多使用复合色,但总的来说技法并未远离鲁本斯体系。

19世纪初,随着一些色彩理论研究成果的出现,如补色理论、色彩分析等,人们对色彩有了新的认识,这些都为油画发展提供了新的理论基础。1824年英国成功发明了锡管装的颜料,为画家走出画室,迈向大自然,开始光与色的研究提供了材料上的准备。英国画家透纳(1775~1851年)、康斯特布尔(1776~1837年),法国画家柯罗(1796~1875

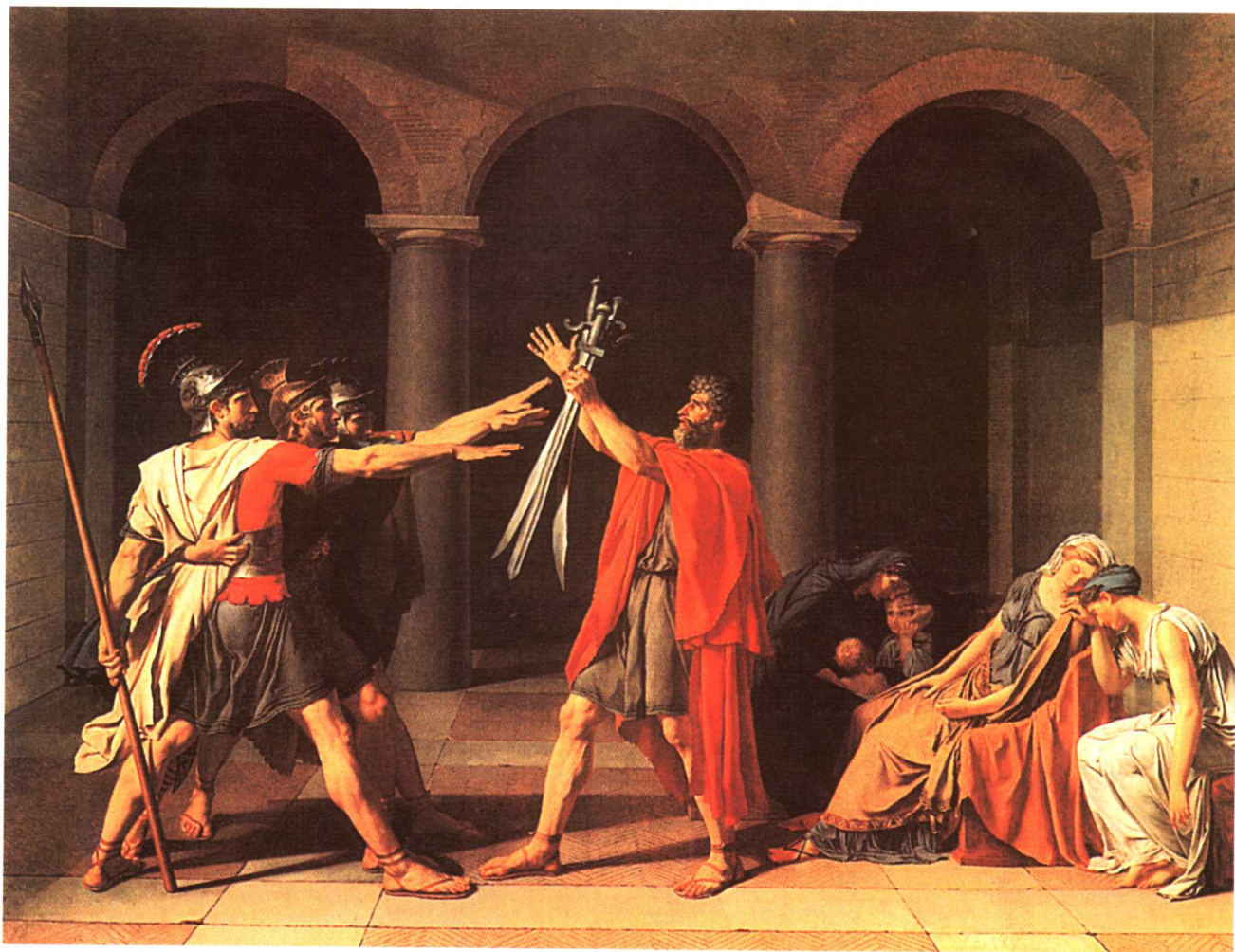

图6 《荷加斯兄弟宣誓》 达维特 法国

年)在这方面做了最早的重要探索和研究。所有这些都为之后出现的印象主义绘画奠定了基础。印象主义是19世纪末期流行于法国的一个艺术流派。首先在技法上,印象派使用“直接画法”。在17世纪委拉斯贵支晚年的《宫女》、《纺纱女》等作品中,已体现了这种崭新的技法,即要求色和形在最后一笔中同时解决,而不是在层层渲染的过程中逐渐显现效果。印象派的精神领袖马奈的技法就受到委拉斯贵支、特别是戈雅的影响。印象派在此基础上创造了一种“色调分割法”,即将未经充分调和的颜料分割成碎点或小色块,错综涂于画布之上,在一定距离内,这些小色块通过视觉调和,从而具有光的颤动感。甚至在此基础上,新印象派代表人物修拉(1859~1891年)强调在光的照耀下,必须把不同的纯色彩的点块并列在一起,创立了“点彩派”。印象主义在色彩运用上,打破传统固有色观念,进一步发展了色彩理论。

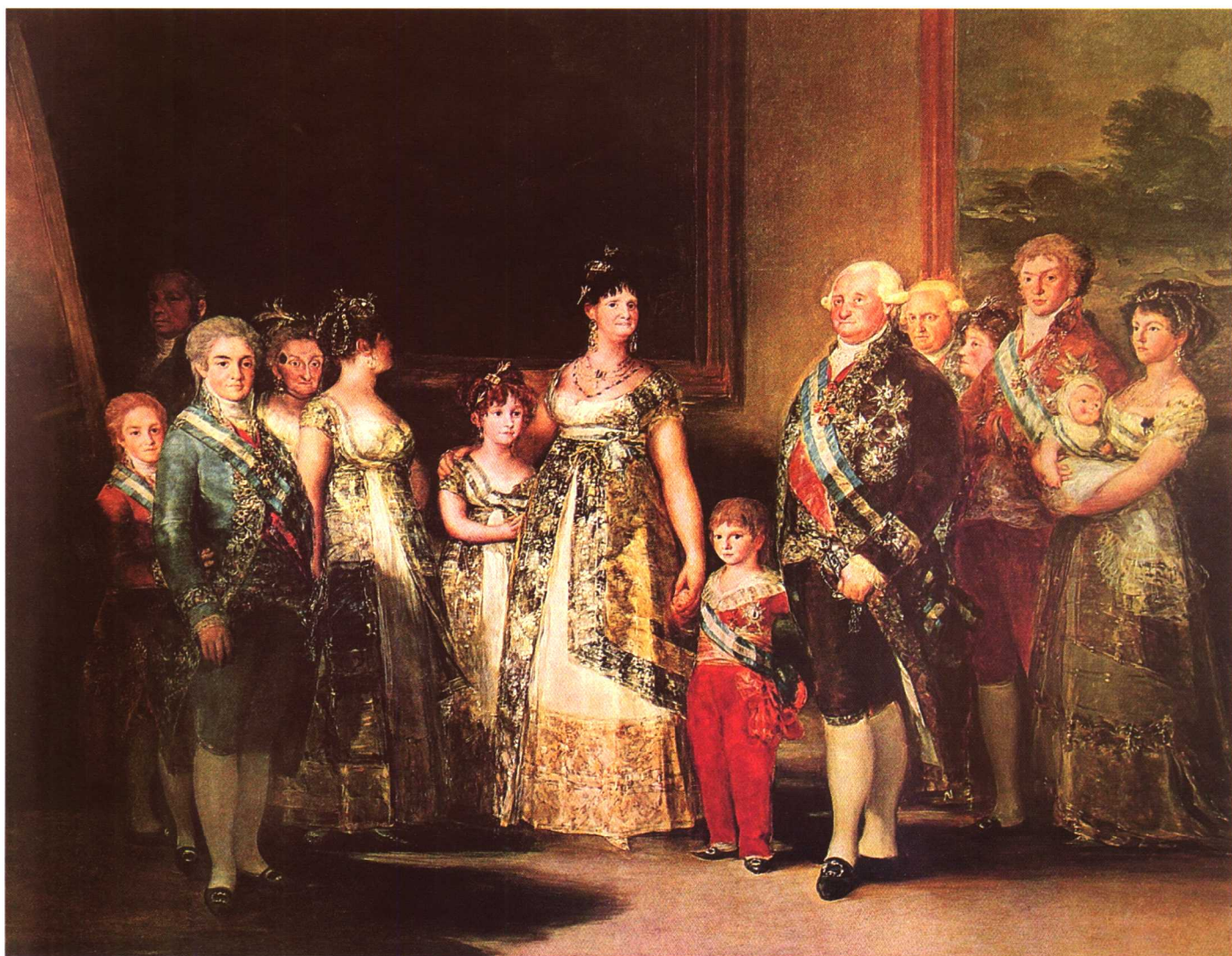

图7 《国王家族》 戈雅 西班牙

在印象派之后,有一批曾经追随印象主义,后来又极力反对印象主义的画家,各自形成独特的艺术风格,被统称为“后印象主义”。其中杰出代表有塞尚(1839~1906年)、高更(1848~1903年)、凡·高(1853~1890年)等(图8)。后印象主义绘画偏离了西方客观再现的艺术传统,启迪了两大现代主义艺术潮流,即强调结构秩序的抽象艺术(如立体主义、风格主义等)与强调主观感情的表现主义(如野兽主义、德国表现主义等)。所以在艺术史上,后印象主义被称之为西方现代艺术的起源。

进入20世纪以后,各种具有前卫和先锋特色的与传统分道扬镳的“现代主义”美术此起彼伏。但是坚持传统绘画技法并在此基础上进一步发展油画技巧的西方大师不乏其人。法国画家巴尔蒂斯就是其中之一。他的艺术灵感来自文艺复兴早期大师乔托的风格。用底层预制的粗糙肌理加以树脂油彩的表面处理追求类似湿壁画般的斑驳效果,在对油画材料的应用上也十分成功,画面色层虽然厚重,但并不会开裂,形成了一种特殊的表面结构。将油画的独特技术语言发挥的淋漓尽致。除此之外还有法国的伊维尔、旅居巴黎的波兰裔画家赛尔努斯仍在用传统的油画技术表达自己的艺术理念(图9、图10)。

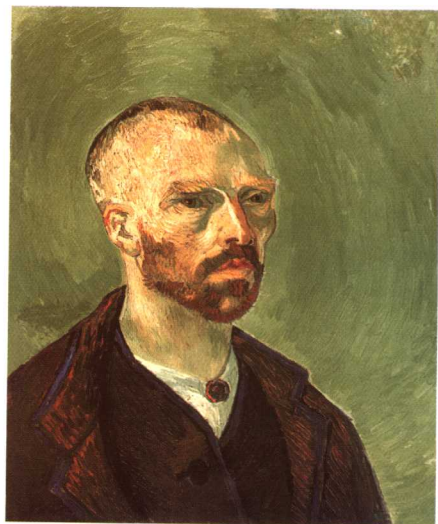

图8 《自画像》 凡·高 荷兰

图9 《亚威农的少女》 毕加索 西班牙

图10 《泉》 杜尚 法国

三、中国油画的历程

西方油画何时传入中国？很多学者都认为是基督教会传教士意大利人利玛窦（1552~1610年）来中国传教的时期。1581年，利玛窦到中国广东肇庆传教，同时也带来了西方的油画艺术以助传教，并在1600年向明万历皇帝进献天主像及天主圣母像。现在还发现了早在之前一百年左右，在福建莆田县就有用油彩绘制在木板上的两幅《木美人》。到了清康熙年间（1662~1722年），开始陆续有外国传教士画家朗士宁（1688~1766年）、王致诚（1702~1768年）、艾启蒙（1708~1780年）等来到中国，并被任命为宫廷画师。至鸦片战争后，作为西方文化载体之一的油画开始日益频繁地传到中国，沿海一带甚至出现了油画商品画的雏形，各地也有传教士开设学校教授油画（图11）。

油画艺术作为形态学中的形象学有自身的审美观念、文化渊源和发展规律。但是，油画作为一种异域文化的移植，在中国虽经历了数百年的孕育，却仍然得不到普通民众的认同。中国油画在中西方文化不断碰撞摩擦，直至磨合并逐渐发展走向独立乃至成熟是从19世纪末20世纪初开始的。

李铁夫、冯钢百、李毅士、李叔同是最早一批赴国外学习油画的前驱，成为中国油画发展史中的先锋人物（图12）。随后徐悲鸿（图13）、刘海粟、吴作人（图14）、庞薰琹（图15）、卫天霖、吕斯百等也纷纷赴国外学习油画。这些留学生在“五四”运动前后分批回国，投身于新文化、新美术运动，写下了中国油画艰辛创业史的第一页。

图11 《自画像》 关乔昌

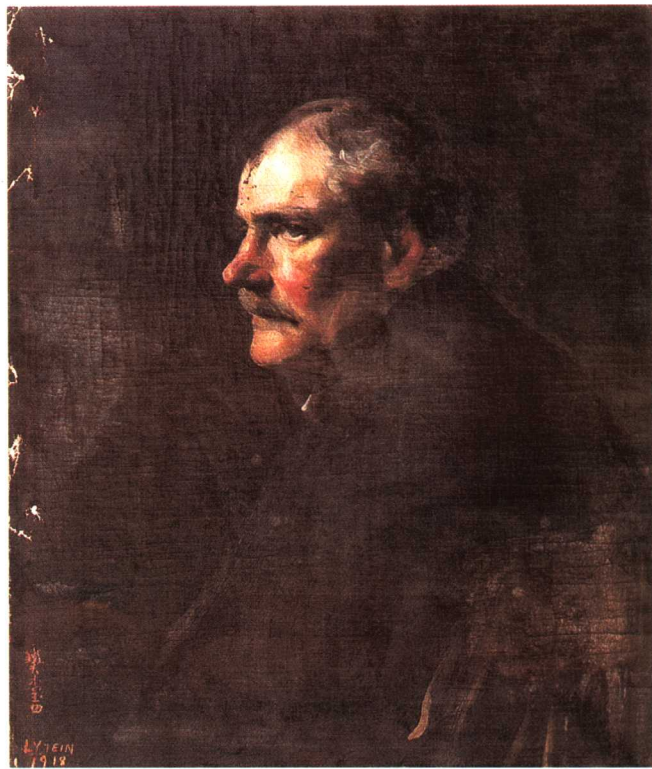

图12 《音乐家》 李铁夫

图 13 《田横五百士》 徐悲鸿

图 14 《雕塑家肖像》 吴作人

图 15 《人像》 庞薰琹