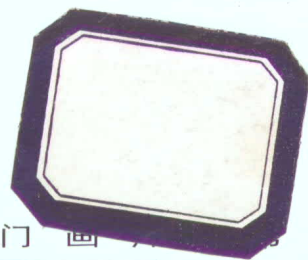

古典 油画

美术基础入门画例 二 辑

技法入门

区础坚 著

广西美术出版社

区
础
坚
著

美 术 基 础 入 门 画 库 · 第 二 辑

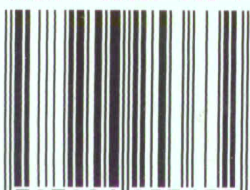
技法入门

古典油画

黑白木刻入门
水印版画入门
套色版画入门
写意花鸟入门
工笔人物入门
苏派油画技法入门
古典油画技法入门
雕塑入门
铜版画入门
丝网版画入门
写意山水入门
写意人物入门
工笔花鸟入门
印象派技法入门
抽象油画技法入门

古典油画技法入门 区础坚 著

ISBN 7-80625-363-7

9 787806 253632 >

总 策 划: 苏 旅
责任编辑: 苏 旅 杨 诚
封面设计: 姚震西
责任校对: 林志茂
出版发行: 广西美术出版社

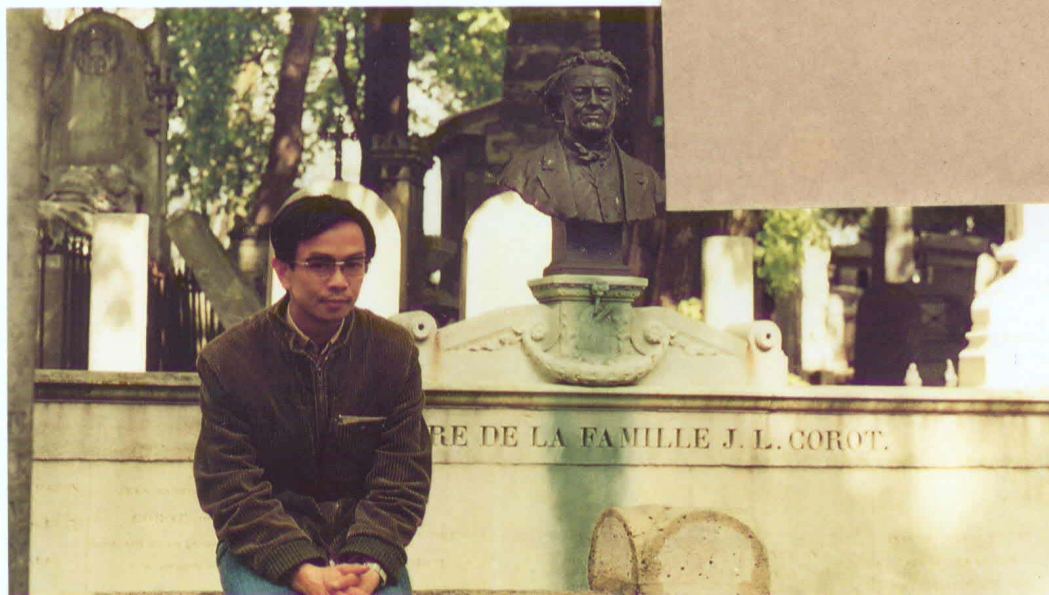
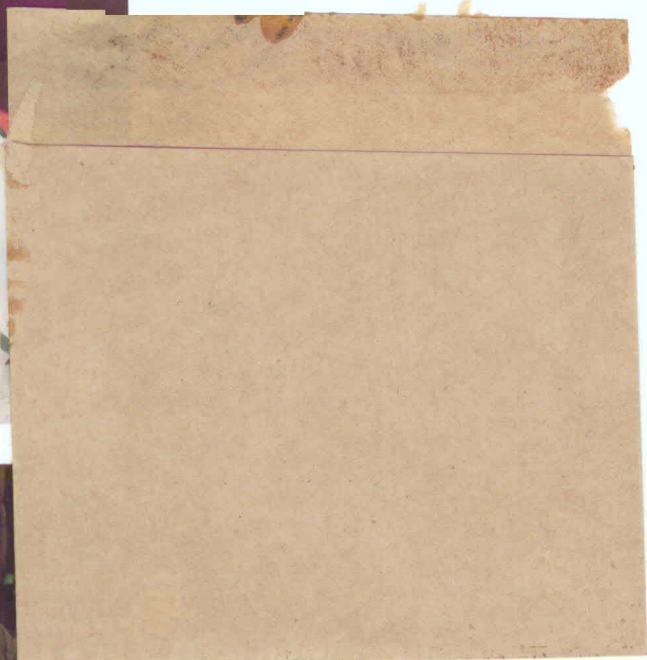
经销: 全国各地书店
印刷: 精一印刷(深圳)有限公司
开本: 787mm×1092mm 1/16 印张 3.25
1997年9月第1版第1次印刷
1999年1月第2次印刷
印数: 5001-10000

书号: ISBN7-80625-363-7/J-280

定 价: 15.00元

48.3
M
2

《小白兔》 区础坚 1994 年

区础坚 1950 年生于广东省广州市。1975 年毕业于广州美术学院,1982 年—1984 年在中央美术学院进修,1989 年—1991 年作为访问学者留学法国巴黎,现为广州美术学院油画系副主任、副教授。

ABX 88/08

前 言

作品赏析

一、工具、材料

二、作画前的准备工作

三、绘画的方法和步骤

四、其他几种常用技法的简介

《春》 波提切利 1478 年

前 言

什么是古典主义绘画？古典主义绘画是指欧洲从 14 世纪文艺复兴直到 18 世纪末、19 世纪初西方浪漫主义绘画出现之前将近 500 年的西方传统绘画。古代的希腊和罗马，在当时无论政治、经济还是文化各个方面，都较其他国家发达，是欧洲古代文明的发源地，它对以后欧洲文化艺术的发展，产生了极为深远的影响。古典主义就是以古希腊、古罗马文化为典范而逐渐形成的一种文化思潮和文化样式。古典主义以 17 世纪的法国发展得最为完备，在欧洲曾居支配地位，较大地影响了欧洲各国文艺的发展。

那么，古典主义的内涵是什么呢？古典主义具有几个最基本的要旨：一、崇尚理性，崇尚自然。它以理性主义作为其创作的指导原则，在一定程度上反映了反对封建专制主义和教权主义的斗争精神。同时在理性的指导下，崇尚自然和人类的美德，对于人类自由、正义、智慧、生命力以及英雄气概的推崇，对和平生活的向往热爱，都在一定程度上体现了以人为本的人文主义精神，具有一定的现实主义因素。二、古典主义以理想主义为重要特征。古典主义在艺术上追求尽可能的和谐和完美，追求美和善的境界。在古典主义绘画、雕刻艺术中，人物的体型都具有标

准的比例，体态优雅而又匀称，人物的动态和组合的造型均衡协调，作品的构图和人物组织严谨而又稳定。所表现的情节、环境，都给人以一种庄严而又崇高的感觉，体现了人类理想中的生活和人与自然之间的和谐关系。三、古典主义的另一个显著的特点，就是它在表现形式上的高度写实。古典主义以写实作为基本手法，喜爱采用古代的题材，然而古典主义的写实并非单纯自然主义的模写，而是比较强调理性观念，强调某种普遍性，把对象经过主观理性安排后，重新组织，这与一般写实主义的对客观现实的模写是不同的。随着当时科学和医学的发展，这个时期出现了透视学和解剖学，这两门学科使古典绘画有了进一步的科学依据。艺术与科学的结合，使古典绘画得以长久不衰。尽管在几百年的发展过程中，写实的手法、风格也在不断地发展变化，但总的来说，写实形式不变。因此，今天的人们一提到古典主义，总是首先会想到它的写实手法而不是其他方面。多年积淀下来的写实技巧和经验、材料的研制运用，是古典绘画留给人类美术发展史的极为珍贵的财富。由于对于事物表现的过于完美的追求，对于理性主义的崇尚的极端化，导致了对美的共性表现多于个性的发现，无法更进一步贴

近人类日常生活,从而在内容和形式上都出现了形式主义和抽象化、概念化倾向。这就是古典主义保守性的一面,是古典主义缺乏生机的最根本的原因。

古典主义绘画是西方传统绘画,今天我们谈到古典绘画时,总是更多地注意到它的表现形式与技法,而很少注意到它的艺术精神。这是因为“艺术当随时代”,古典主义的精神,是因时代而存在的。今天我们无论如何模仿,都已时过境迁,那个时代的精神已不可能再完完全全的在今天重现。但对古典主义当时所赖以存在的表现形式、物质材料与技法的运用,我们利用它借以表现今天的时代,赋予它新的内涵,是极为有益的。

前面说过,古典主义绘画从意大利文艺复兴开始,经历了将近 500 年时间。这期间的艺术风格及所运用的技法、材料,也在不断地变异和发展,从最早期的 14 世纪乔托等人始,开始了古典主义的历程。其后,每个世纪都有其杰出的代表人物。如:十四五世纪出现了乌切诺、马萨乔、弗兰西斯科·波提切利、达·芬奇、拉斐尔、米开朗基

罗等一大批巨匠。16 世纪的代表人物有提香、委罗内斯、勃鲁盖尔、丢勒、荷尔拜因等,17 世纪有卡拉瓦乔、格列柯、委拉斯贵兹、鲁本斯、凡·爱克、伦勃朗、维米尔、普桑等。这个时期的古典主义是与法国君主专制,国家的贵族文化相联系的,所以也被称为贵族古典主义或宫廷古典主义。18 世纪出现了布歇、拉图尔、夏尔丹、庚斯博罗以及同时代出现的新古典主义代表人物大卫、安格尔、布格罗、夏凡纳等,其中 18 世纪后半叶的古典主义受法国资产阶级革命影响,已比较接近现实主义。18 世纪以及 19 世纪初出现了另一类画家,如戈雅、透纳、席里柯、格罗、德拉克罗瓦、杜米埃,这些画家的出现,标志着古典主义的结束,西方绘画进入了浪漫主义的时代。古典主义经历了相当漫长的时间,技法与材料的每进一步,都是在总结和借鉴了前人经验的基础上发展起来的,这中间包括了不少失败的教训。这些技法和物质材料不断改革和发展的大部分成果,为以后出现的浪漫主义、印象主义、象征主义等各种流派所一直沿用,直至今日。

古典主义时期的技法与材料非常丰富,除了

《蓄胡子的男子像》

提香 1511 年

湿壁画、干壁画、蛋胶画之外，油画方面的技法材料也有很多种类，比较主要的有凡·爱克技法、提香技法、鲁本斯技法、伦勃朗技法等。在画法分类上也可分为透明画法、一次完成画法、色调画法、多次覆盖画法等。材料的使用是随技法而发展的。近年来关于油画技法材料方面的书籍，较有影响的有《欧洲绘画大师的技法与材料》（〔德〕马克斯·多奈尔著，杨鸿晏、杨红太译，重庆出版社出版），《欧洲传统绘画技法演进三百图》（潘世勋编著，广西美术出版社出版），《世界美术大师绘画技法》（沃尔德马·雅努什恰克编著，江文等译，北京工艺美术出版社出版）等。有的专著篇幅较大，包括的内容较广，这对于初学者有一定的困难。本书把古典油画技法中较为有代表性和对我们今天来说较为适用的技法，作为主要介绍的内容，目的在于使初学者易于理解，便于掌握。这就是作者编写这本小册子的宗旨。

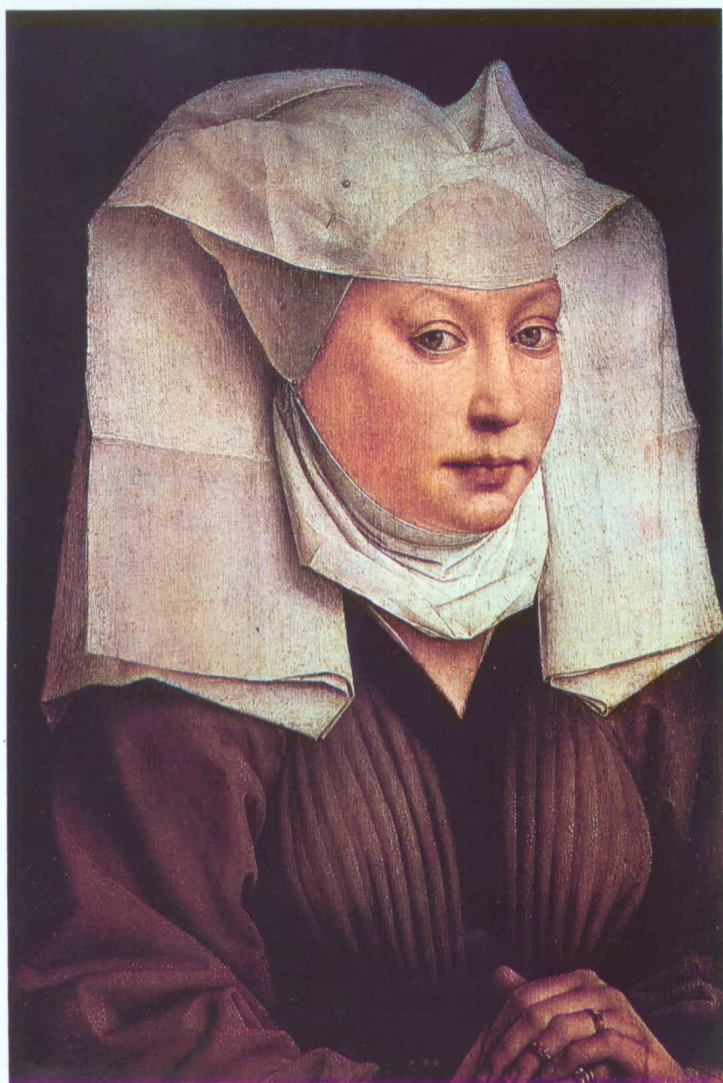
这里主要介绍的一种技法，是法国巴黎美术学院主持技法材料教研室的宾卡斯教授的一套古典技法（笔者在法国研修时，曾在宾卡斯先生的工作室研习过一个时期，对其技法有所了解和

有所实践）。严格地说，宾卡斯先生的这套技法，并不是某一种标准的古典技法，而是综合了多种古典技法中的某些长处，结合我们今天的实际需要（如快干、易于掌握、易于找到适用材料等）所总结出来的技法。事实上，要真正找到一套标准的古典画法是是不可能的，因为古典技法有很多种，其中任何一种画法，都不能说它就是代表了古典画法，但它又是古典画法的一种。宾卡斯先生的这套画法，是带有综合性的，但又主要地以凡·爱克技法为基础，同时吸取了同一体系中伦勃朗、鲁本斯等人技法中的某些部分。比如，画在亮部的白色，就不像凡·爱克那样，用丹配拉白色，而是像伦勃朗和鲁本斯那样，用拌入玛蒂脂（或达玛脂）和亚麻油的油画白色。又比如，古代大师画暗部，几乎都要求画得比较薄而透明，而宾卡斯先生对暗部的处理也像对亮部的处理一样，采用厚画法，在这一点上是很有其特点的。

本书最后还介绍了几种其他常用技法，这些技法在古典油画中应用广泛，主要供读者参考和借鉴。

《死去的基督》〈蛋彩画〉
曼泰尼亚 1480 年

《妇人像》 韦登 1435 年

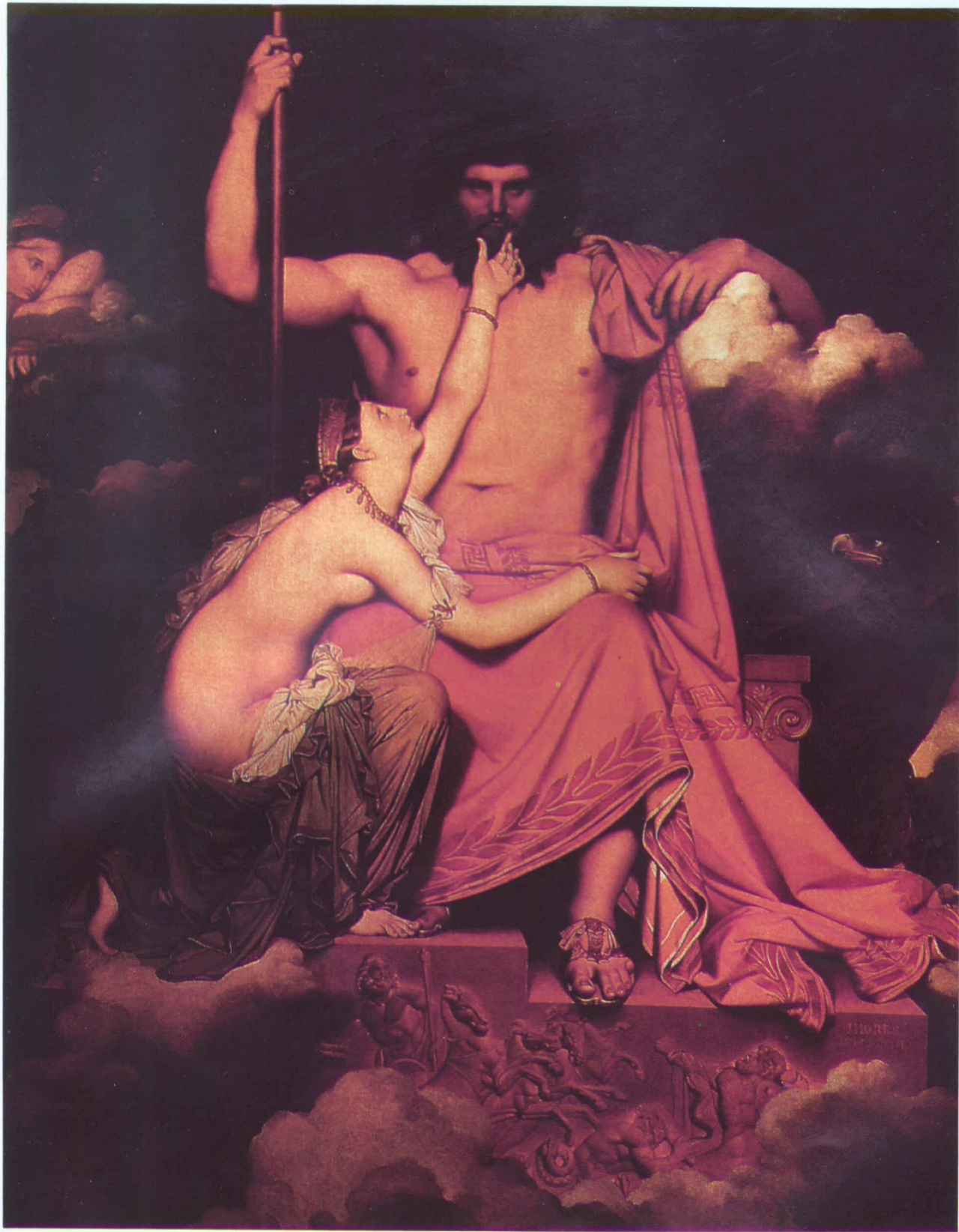
《圣塞巴斯蒂安》 里博 1865 年

《圣罗马诺之战》 乌切洛 1456 年

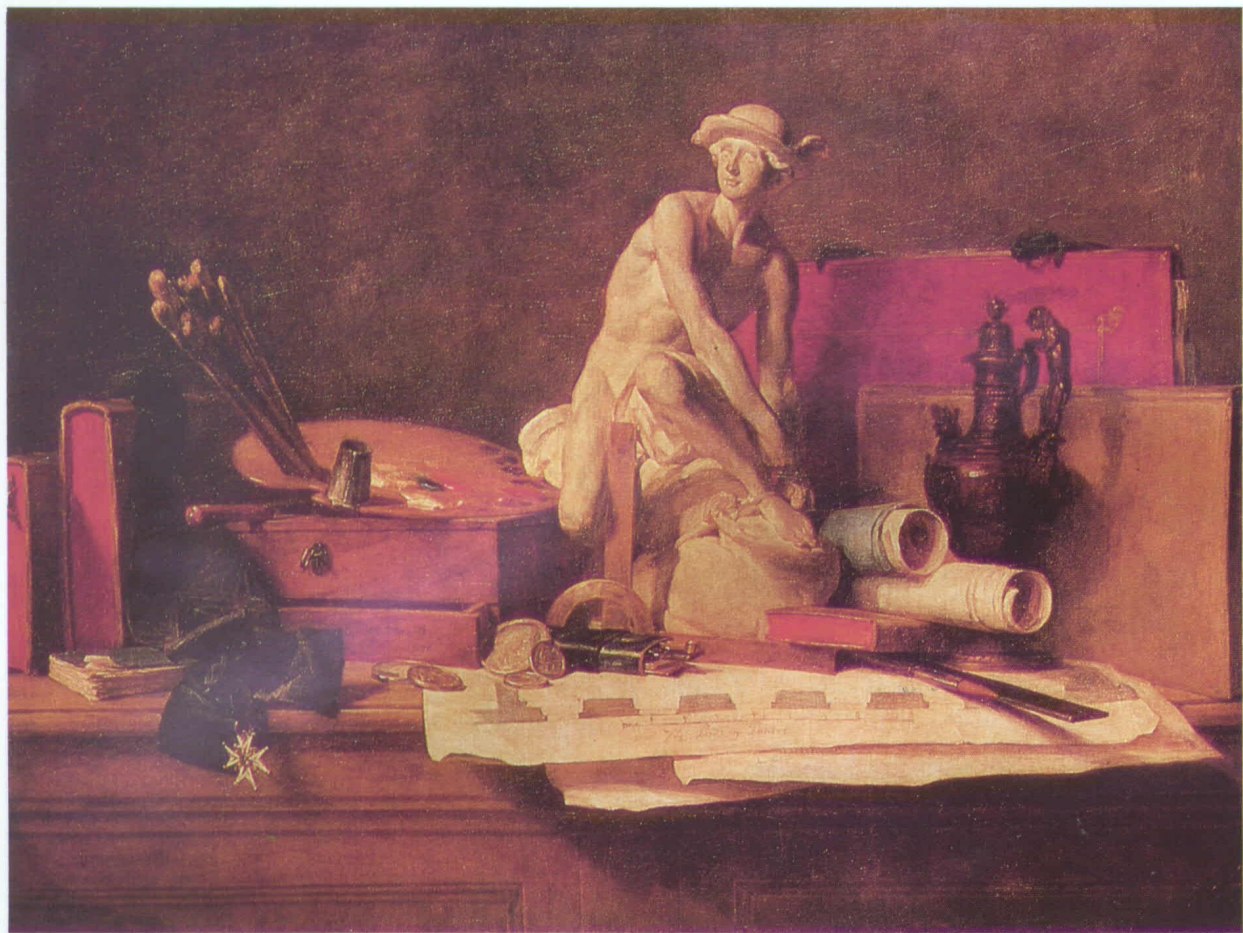

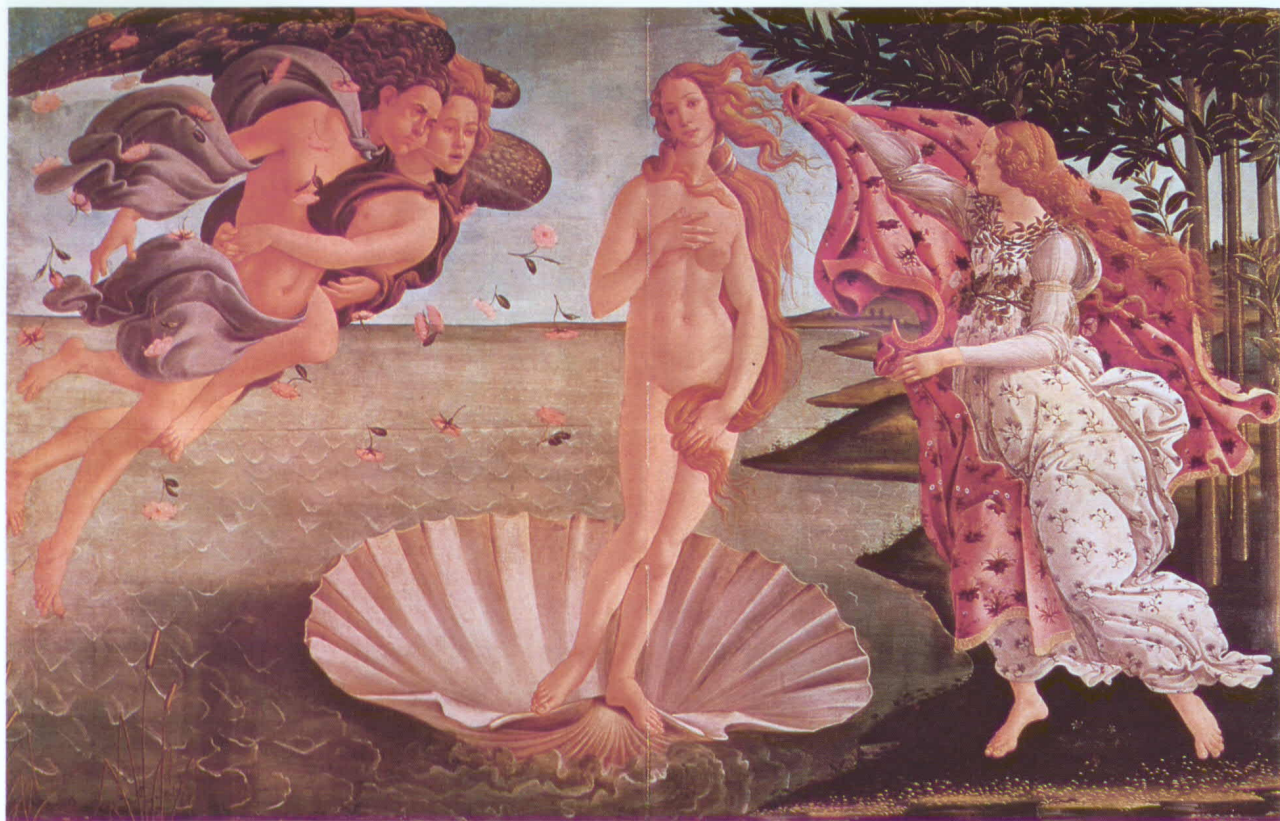
《基督受洗》 弗兰西斯卡 1450 年

《朱庇特和犹蒂思》 安格尔 1811 年

《静物》 夏尔丹

《维纳斯的诞生》 波提切利 1486 年

《包头巾的女孩》
维米尔 1665 年

《无辜的屠杀》 勃鲁盖尔

《烟斗和一瓶水》 夏尔丹

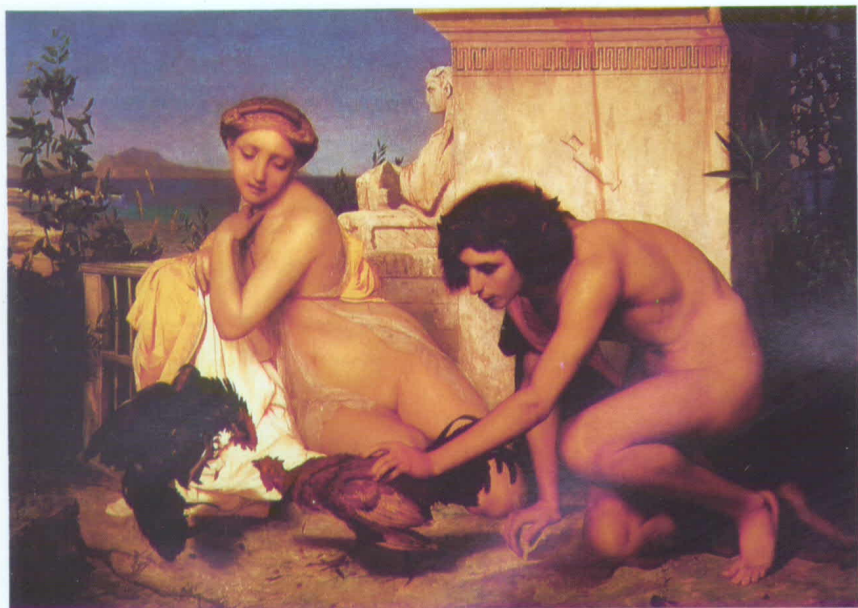
《拿破仑越过阿尔卑斯山》
大卫 1805 年

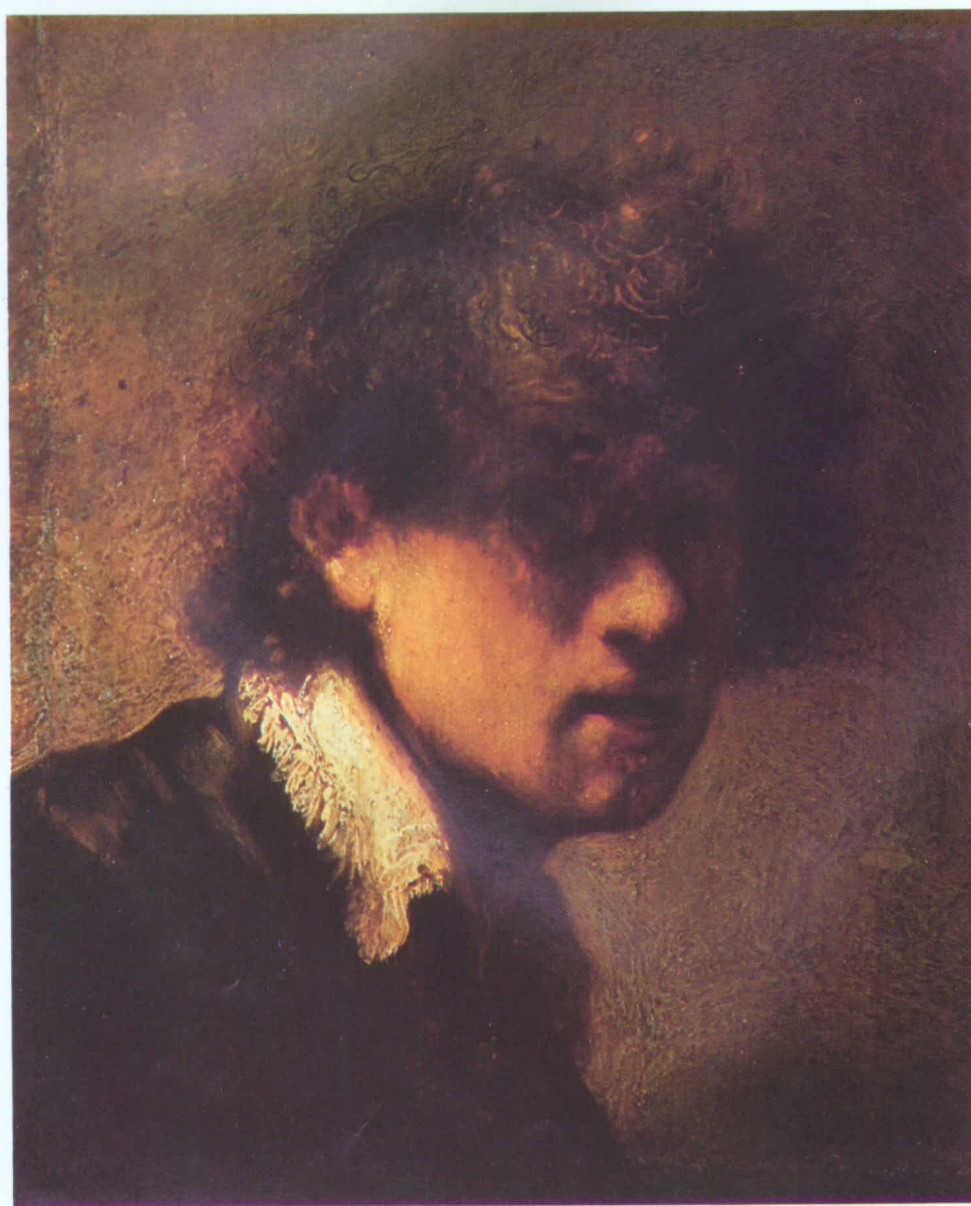
《在纳萨列家中的圣母和基督》

苏巴朗 1630 年

《在斗鸡场的希腊青年》
热罗姆 1846 年

《自画像》
伦勃朗 1629 年

《牧羊女》 伦巴赫 1860 年

《求乞的贝利撒留》
大卫 1780 年

《墓中的圣弗兰西斯科》
苏巴朗 1640 年