

高等学校美术学科
技能课程教材系列
主编：孔新苗

油画 静物 风景

YOUHUA
JINGWU
FENGJING

著：张 炘

山东美术出版社
SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

油画静物风景

YOUHUA
JINGWUFENGJING

高等学校美术学科
技能课程教材系列
主编：孔新苗

山东美术出版社

SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

著：张 炘

图书在版编目 (C I P) 数据

油画静物风景 / 张炆著. — 济南: 山东美术出版社,
2003.1
(高等学校美术学科技能课程教材系列 / 孔新苗主编)
ISBN 7-5330-1664-5

I. 油... II. 张... III. ①油画: 静物画—技法
(美术)—高等学校—教材②油画: 风景画—技法 (美
术)—高等学校—教材 IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 061532 号

出 版: 山 东 美 术 出 版 社
济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)
发 行: 山东美术出版社发行部
济南市民生大街 43 号 (邮编: 250001)
制 版: 深圳彩视电分有限公司
印 刷: 利丰雅高印刷 (深圳) 有限公司
开 本: 889 × 1194 毫米 大 16 开 10 印张
版 次: 2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷
定 价: 60.00 元

序

中国艺术教育在近 20 年来发展迅速，使高校艺术专业在校生的整体水平有大幅度提高。另一方面，由于高校生大多是从高中直接升入大学，他们对美术学科知识领域的认识往往局限于应试知识的范围，对美术作为一门注重对历史人文传统的全面理解；注重学习过程中创造性思维与实践的自觉；注重艺术技能以情感表达为根据的经验性特质的把握，这些学科重要特点的认识相对不足。

我们由这一分析形成了本教材的基本编写思路，其出发点可以概括为这样两点：

1. 深化对技能知识的理解。区别于已往教材从美术的具体技能知识展开的体例，本教材侧重通过学习经典作品，将对美术技能知识的学习和理解，与提高学生对技能知识的人文内涵领会；与创造性应用技术手段的自觉性培养相联系，力图提高学生对技能手段、作品视觉效果与情感表达、绘画实践之间内在关系的领悟能力。

2. 以经典作品构筑学习空间。教材是一门课程教学过程的知识平台，作为艺术教学，教材应给任课教师在教学过程中的创造性发挥提供充分空间。本教材采取了少文字，多图版的编写方式，力求在各种风格手法的充分展示中拓宽课程的知识内容，让教师可以根据课程和学生的特点而展开有所侧重的分析与阐释，提高教材与学习过程的互动性。同时，广泛选自各种艺术流派经典作品的彩色图版，将为学生减轻一些课外购书的负担。

最后要提及的是，中国美术学学科知识内容的一个重要特点，是“中西交汇”，但中西美术背后的文化、哲学传统又是有很大差异的。作为技能课教材在体例上不专门涉及这一问题，但通过对不同创作现象的展示，学习者可以通过对不同作品的审美品格、创作追求和制作手法的分析理解，加深对中西美术的差异与融合实践的领会。在当代开放的信息化文化语境中，空洞的概念或狭隘的偏激，都是艺术学习的障碍。

面向未来的中华艺术，需要在与世界艺术的广泛交流中获得新的生机。

新的创造，必然要求新一代创造者有新的知识素质。

孔新苗
2002 年 5 月
于山东师范大学

目 录

序

第一章 油画静物画的创作演变……1

一、温情的传统静物画……1

二、多样实验的现代静物画……2

第二章 静物画的特点及作品分析……3

第三章 西方风景画的历史变迁……79

一、再现视觉真实的古典风景画……79

二、唤起个性体验的印象主义风景画……80

三、风格化与独创性的现代风景画……80

第四章 风景画的特点及作品分析……81

1 油画静物画的创作演变

西方油画艺术中，静物画以其独特的魅力，与大型历史画、肖像画和风景画并驾齐驱，留下众多的经典作品。静物画为人们提供了一个从身边熟悉的事物中发现美感和窥视艺术家内在心灵情感的窗口。画家在静物画中自由地选择他们喜欢的物件去潜心描绘，很少为宗教、文学和前人的规范所限制，在平淡的事物中寄予“不平凡”的情感。在静物画中，我们还能更直观地领略到画家造型语言、色彩和风格手法的特点，静物画带给我们独特的艺术享受。

一、温情的传统静物画

有关静物画的文献与历史，可追溯到古希腊和古罗马时期，我们可在那些残存的希腊壁画和庞贝城的遗迹中见到类似静物画的图像；而将这一体裁发展为成熟的、大量流传的艺术样式，则是17世纪西班牙与荷兰的画家们。

17世纪中叶，荷兰摆脱了西班牙的统治，在当时天主教新教的影响下，商贸繁荣、市井兴旺，成为西方的富裕国家，这时期的画家已无法像文艺复兴时期意大利画家那样靠应邀为皇室贵族作画谋生，新的社会状况使他们不得不先作出画来再寻求买主。因此，分门别

类的画种应运而生，静物画与风景画就以其画幅小、适应普通建筑的室内装饰用途而兴盛起来。

荷兰绘画中的静物画，对富裕起来的社会物质生活作出了反应，诱人的食品和光亮的器皿往往是这类绘画中的主要内容，“幽暗的”空间色调和物品幻真的质感传达了一种恬静与平和的气氛，把质朴的私人温情和殷实的平民生活，带入了以往被大量宫廷贵人肖像和英雄功业所充斥的油画艺术之中。由于荷兰低洼沿海的独特地理风貌和木质结构房屋相对狭小的空间，在居室中摆放尺寸不大的描写着闪光的瓷器和新鲜水果的静物画，实在是一种令人舒服的陈设。那时专门经营这些作品的画廊也日益增多。

二、多样实验的现代静物画

事实上，静物画的创作从来没有脱离过艺术

精神的变革轨迹。在西方油画艺术发展的历史上，我们可以发现这样一个特点：每当一个新的艺术语言革命到来时，静物画总是扮演了新语言手法实验地的角色。例如当华丽纤弱的罗可可之风充斥法国画坛的时候，夏尔丹以其朴素无华的静物画而留芳艺术史。在印象主义的崛起过程中，静物画同样扮演了重要的角色。而对于现代艺术之父的塞尚来说，静物画就是他策动造型、透视革命的发源地。自塞尚以来的现代画派诸画家的静物画创作中，静物画跨越了现实与非现实的界限，从对自然模仿的地位中解放出来，演化为具有永恒意义的形式结构或画家本能激情的符号形式。

静物画的特点及作品分析

2

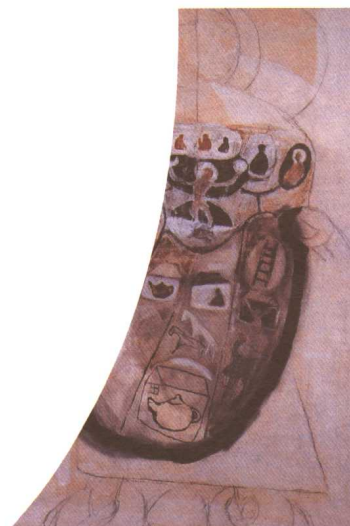

图1
威廉·卡拉兹·赫达（荷）
《静物》

17世纪的荷兰画家已经掌握了忠实地复制自然的技法，他们在素描造型和构图的和谐方面具有深厚的艺术素养；这位画家为那些精美银器和盛着葡萄酒的玻璃酒杯所陶醉，特别被其闪闪发光的质感所吸引；他有意将它们随意地摆放在一起，但其实进行了刻意的画面构图、疏密、造型、质地的经营设计，“静物画成为画家对专门问题进行实验的奇妙领域”。

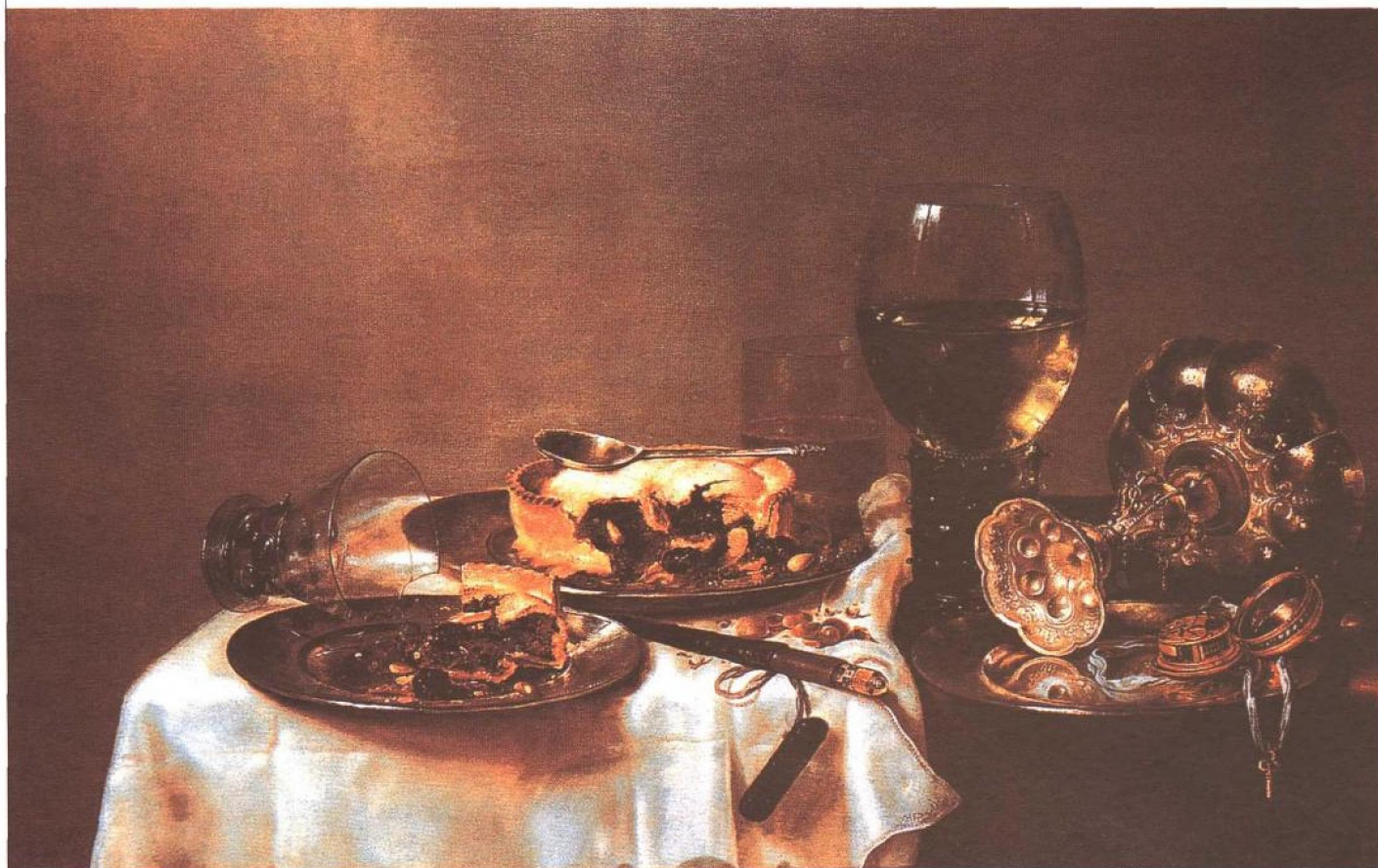

图 2

威廉·卡拉兹·赫达（荷）

《黑莓早餐》

如果把这组精美的静物悬挂于餐厅的墙壁，不仅让人联想起美酒佳肴，更重要的是体现出主人的生活情趣。当我们在欧洲考察进入荷兰时，映入眼帘的是如绿色地毯一般连绵起伏的田野和比比皆是的风车，越是接近阿姆斯特丹，就越感到空气中潮湿芬芳的气息。那里的市政大厅正是17世纪为庆祝新生国家的荣耀和成就而建的。这幅画毫无放纵浮华之风，反而充满了市井生活的人情味，不算太重的背景营造了较深远的空间感，构图稳健，色彩微微偏冷，衬布的冷白色很好地衬托了面包的橙黄色。画家的偏爱还是表现在对物体质感的追求上，他喜欢研究光线在玻璃和银器上的反光与折射，喜欢在闪光的玻璃、橙色的食物、细腻的丝绸与锃光的金属之间建立新的和谐的关系。

图3

斯帕里斯（法）

《静物》

在欧洲的绘画中也有以描绘书籍为题材的传统，我们可在古典主义的绘画中找到众多的范例，这幅暖色调的画其要点不在色彩上，画家真挚地描绘着大大小小的书籍和插在笔筒里的羽毛，这里好似地理学家或历史老人的工作台，好似人类智慧的象征。画家极力表现那部打开的书，它也是画面最亮、最突出的部分，我们不能不叹服画家精确的观察力和精湛的表现力，连书籍上的线丝也画得那么富有弹性。

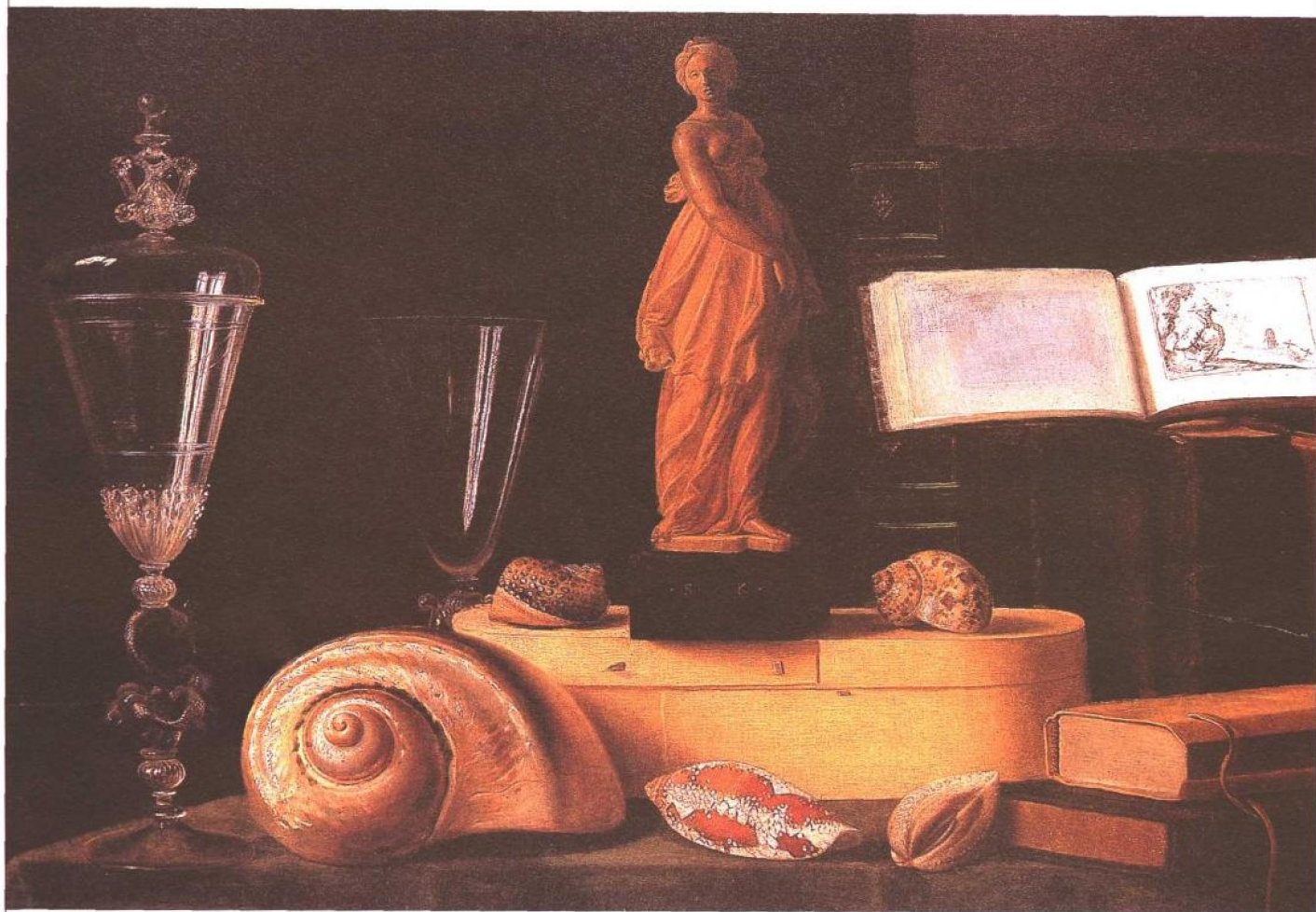

图 4

谢·史托斯可夫（德）

《有小雕像的静物》

17世纪初期的德国画家，许多受到丢勒或他学生们的影响，风格细腻，观察极其入微，作品中透出冷静的理性光芒。罗浮宫收藏的这个时期尼德兰地区的静物并不太多，因为那时画家的主要作品都是宏大的祭坛画和宗教绘画。我们从这幅静物中可能看到，画家十分通晓科学的透视法，掌握了人体结构和解剖学的知识，并体现出古典主义的美学原则。小雕像、贝壳和玻璃杯都刻画得细致入微，连书籍上的插图也尽力地描绘出来。画家试图追求尽善尽美、完美无缺，只要仔细地观察一下左侧的玻璃器皿的塑造，就不难体会出画家在这方面的良苦用心。

图5

拉图尔（法）

《盘中薄饼》

拉图尔是20世纪被重新发现的17世纪古典主义大师，而且越来越受到艺术评论家及艺术收藏家的青睐。他最著名的作品是那些手持烛光的人物肖像画和描写圣经故事的风俗画，他的绘画有一种圣洁宁静的宗教气息，特别是黑暗中的烛光，更使人感到神秘。这幅静物似乎也被一束神秘的光所笼罩，在深黑色背景的衬托下，光线照射着前面的物体更为突出，而桌面的后半部和玻璃酒杯则隐退于暗部之中了。这幅画很有色彩感，背景虽然很重，但台面和银盘的冷绿、蛋卷和酒篮的冷黄色，组成了画面的冷色调，葡萄酒的紫红味，非但没有过火、过跳，反而相当协调，达到了在对比中保持和谐的美妙效果。

图 6

拉图尔（法）

《与棋盘一起的静物》

这幅作品的构图方式极为复杂，物体松散地摆放，棋盘与乐器的倾斜线增加了画面的不稳定性，墙面上的镜子也成为画面的组成部分，更使作品变得生动且富有动感，其构成方式倒更像塞尚的静物画，以棋盘的斜线为界，画面左下方的区域为暖色系，右侧的大片区域为冷色系，但两大区域并不对等，冷色的面积略占优势；在暖色当中有一个灰绿的小包，冷色当中又有几朵红花，冷暖之间互相穿插渗透，从而达到了色彩结构的平衡。

图 7

路易·梅狄兹（西）

《静物与无花果》

这位18世纪的西班牙画家，生性孤傲，技能高超，他的出生地和工作环境一向以静物绘画的传统见长，能在当时竞争相当激烈的静物画领域脱颖而出，显示了画家超人的才华与过人的艺术功底。这是一幅赏心悦目的静物画，各种物体塑造得坚实有力，虽任何地方的清晰度包括竹篮暗部的清晰度都很高，但整幅画面的整体感、厚重感相当强，充分体现出画家整体把握画面的驾驭能力。由于无花果的冷绿色域较大，色调倾向于冷味，物体与背景之间的关系是一种和谐漂亮的灰色调，而不是一味地描绘物体的固有色，我们可从中看到西班牙绘画，特别是苏巴朗艺术风格及传统所起的作用。

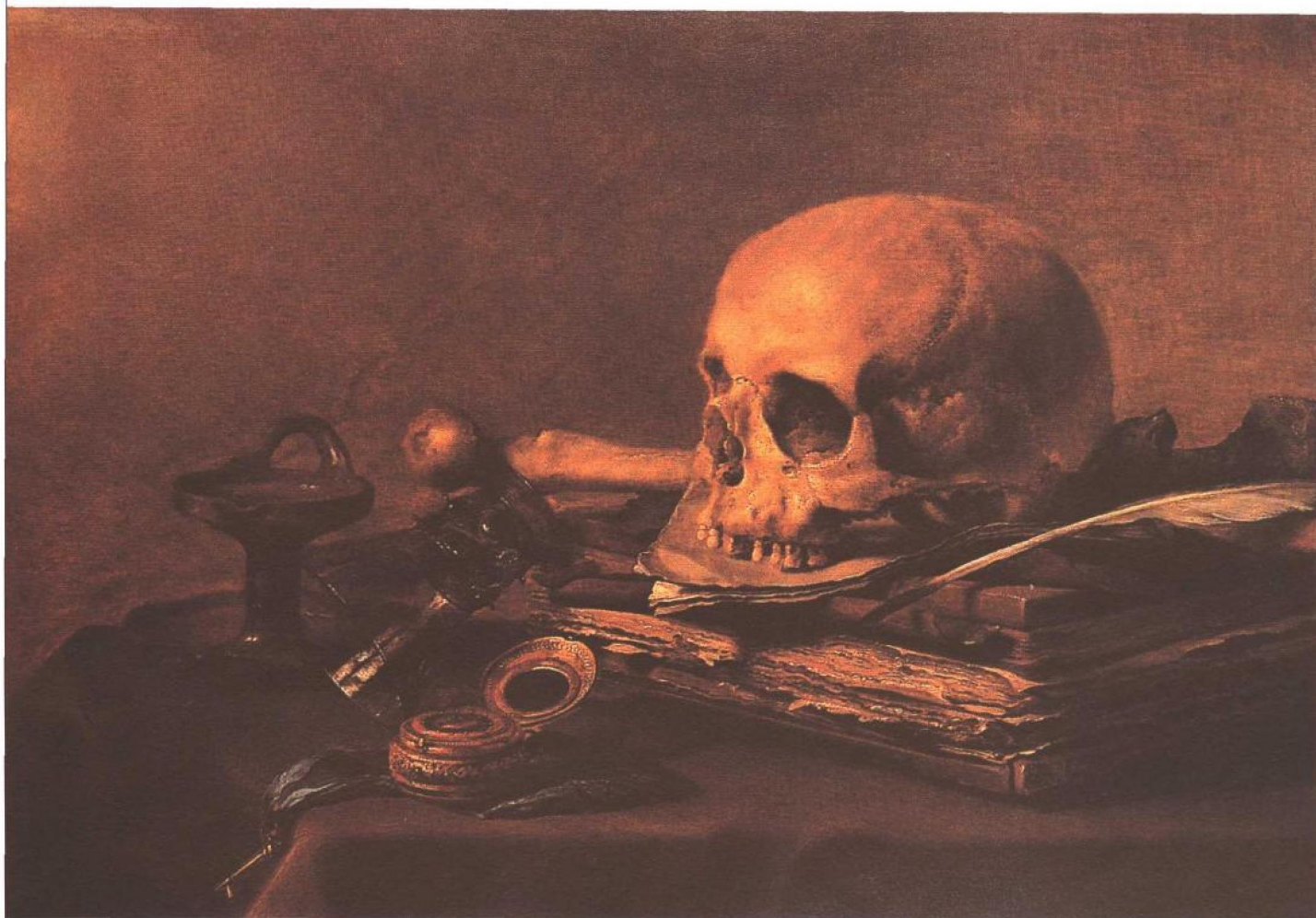

图 8

皮特·卡拉茨（意）

《静物》

所有物体好像被一束柔和温暖的光笼罩着，画面的主体物头骨、书籍与后面物体形成强烈的虚实关系，头骨本身的结构和明暗色调刻画得结实而柔和。画面最精彩的部分应该是头骨下面的书籍，能把纸张的剖面 and 厚度画得如此一丝不苟，的确反映了画家深厚的绘画技巧。画面的色调是一种暖暖的橄榄绿与土黄之间的搭配，玻璃杯和丝绸带子是惟一的冷色，使得暖色调产生了一些变化。在古典主义艺术里，即是表现人骨，也使人感到一种典雅的美。

图9

扬·德·黑姆（比）

《点心》

这位活动于安特卫普的17世纪画家把静物安排的像一幕开场的戏剧，后面是敞开的幕布和布景，前面是聚光灯下的主角们，体现出豪华奢侈的富贵之风。安特卫普在欧洲历来是制作金银首饰的重镇与买卖市场，或许受到繁荣的商业气息的影响，画家以对铺张财富的尽情描写为快事，画家用具有极强的控制画面的能力，在黑白、强弱、虚实和色彩等关系的调度上都适可而止、恰如其分。作品虽有鲜俗之嫌，但的确反映了画家高超的技艺。