

YOUHUA DE FAZHAN YU CHUANGZUO JIFA YANJIU

油画的发展 与创作技法研究

于琳琳/著

非
外
借

国家一级出版社

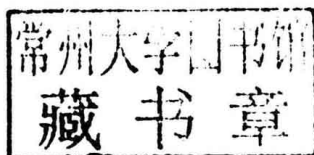

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

油画的发展 与创作技法研究

于琳琳/著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书遵循从理论到实践的逻辑顺序,分别对油画的发展与创作技法等问题进行了论述。理论部分包括油画的概念界定、特点分析、制作的常见问题,油画的形成与发展等。实践部分主要针对技法进行分析,包括油画创作的工具与材料、基本流程,握笔姿势与位置的影响、创作与表现方法、中外画家创作技法的个性研究、创作后的整理,色彩、构图、透视等油画语言,以及风景、静物、人物等不同题材油画的创作技法。本书结构合理,条理清晰,内容丰富新颖,是一本值得学习研究的著作。

图书在版编目(CIP)数据

油画的发展与创作技法研究 / 于琳琳著. -- 北京:
中国纺织出版社, 2018.10

ISBN 978-7-5180-2764-4

I. ①油… II. ①于… III. ①油画技法—研究 IV.
① J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 152510 号

责任编辑:姚 君

责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

北京虎彩文化传播有限公司印制 各地新华书店经销

2018 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:16.25

字数:211 千字 定价:75.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

油画艺术能够成为绘画的一种重要表现形式,是因其内在的丰富造型表现力、千姿百态的艺术表现形态和千变万化的色彩。一幅出色的油画作品若想有很强的艺术感染力,是否具有独特的油画艺术语言相当重要。作品的甜美与苦涩、华丽与朴实、鲜明与黑暗都能够反映出艺术家对世界和人生的态度与看法。

油画作为一门视觉艺术,有其自身的规律性,而对于油画创作语言的关注和研究,正是我们这个时代艺术家所欠缺的。油画创作语言包括材料、工具以及各种技法。它们不仅仅是一种绘画的手段。油画语言如同我们的汉语语言,所传达的是我们内心最真实的自己。对于油画语言状态的思考是从事油画艺术创作的人们所应当具有的思维模式。油画语言的表达方式体现出画家的个性特征和审美取向。中西方艺术家一直都在寻求运用自己独特的绘画语言和超前的艺术理念来表达自己的对世界的理解。独特的绘画语言的形成需要我们对绘画语言进行系统地研究和深入地思考,否则很难形成自己独特的艺术风格。因此,画家要静下心来深入地研究自己的绘画语言,无论是材料、工具还是各种技法。

对于从事油画艺术创作的画家来说,研究油画语言的发展历程无疑是非常重要的。它可以帮助我们从中得到启发,并有效借鉴其中的有益因素。本书即是以此为出发点展开论述的。

本书遵循从理论到实践的逻辑顺序,分别对油画的发展与创作技法等问题进行了论述。理论部分包括油画的概念界定、特点分析、制作的常见问题,油画的形成与发展等。实践部分主要针对技法进行分析,它包括油画创作的工具与材料、基本流程,握笔

姿势与位置的影响、创作与表现方法、中外画家创作技法的个性研究、创作后的整理,色彩、构图、透视等油画语言,以及风景、静物、人物等不同题材油画的创作技法。

本书虽然是在借鉴众多学者的研究成果、总结作者自身多年的实践经验的基础上完成的,但由于作者时间、精力的限制,以及作者自身理论与实践知识的不完善,导致本书存在诸多缺陷与不足,对此,希望各位专家学者和业界同仁予以批评指教,以期本书在不断的修改中进一步完善。

作者

2017年4月

目 录

第一章 油画的界定与制作.....	1
第一节 油画的概念与特点.....	1
第二节 油画的制作.....	8
第三节 油画制作中的常见问题.....	9
第二章 油画的形成与发展.....	14
第一节 油画的起源与形成.....	14
第二节 西方油画的发展历程.....	16
第三节 油画的传入以及在中国的发展.....	38
第四节 油画创作的现状.....	52
第三章 油画创作的工具与材料.....	54
第一节 油画创作的工具与设施.....	54
第二节 油画创作的材料与实践.....	63
第四章 油画创作技法研究.....	86
第一节 握笔姿势与位置及笔的选择.....	86
第二节 常用的油画创作方法与表现技法研究.....	89
第三节 中外画家创作技法的个性研究.....	111
第四节 油画创作后的整理.....	127
第五章 油画语言对创作的影响.....	131
第一节 油画创作中的色彩语言研究.....	131
第二节 油画创作构图形式研究.....	157
第三节 油画创作中透视方法的研究.....	173
第六章 不同题材油画的创作研究.....	184
第一节 风景油画创作.....	184

第二节 静物油画创作·····	203
第三节 人物油画创作·····	228
参考文献·····	253

第一章 | 油画的界定与制作

油画是绘画进步到一个阶段的标志性产物。一个西洋画家水平的高低也大可由其油画的水平来判定,因为它的运用难度大于一切固体画料(铅笔、炭条、炭素笔、蜡笔)和水溶性画料(水彩、水粉、胶彩等)。本章将从油画的概念、分类、特点、制作以及制作中常见的问题等进行分析。

第一节 油画的概念与特点

一、油画的概念

油画是指用透明的植物油调和颜料,在制作过底子的布、纸、木板等材料上塑造艺术形象的绘画。它的基本构造(见图 1-1)体现为三个部分:基底、颜料层、光油层。

基底又包括四个方面:①亚麻布、支撑物(一般为木制内框)②底胶层③第一遍底料涂层④第二遍底料涂层。

颜料层可以是一层直接涂上的颜料,也可以是由几层颜料组成。其中包括:底图(初稿)、在底图上覆盖的从底层到表层的颜料(一层或多层)。

光油层是油画最表面的涂层,起保护画面的作用。

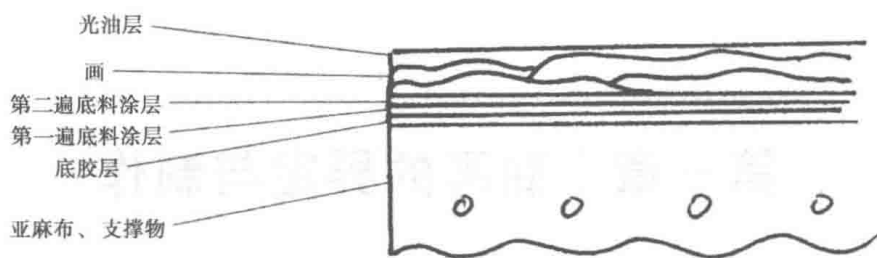

图 1-1 油画结构分析图

油画的基本构造清楚地表明了油画对材料的要求。正是这种材料的性质才发挥出油画特有的表现力。

二、油画的分类

油画的划分标准有很多,这里仅以题材为依据进行分类。

(一) 历史画

历史画(见图 1-2),主要是以历史故事和事件作为油画创作的主题,用一些相对客观、典型的艺术形象和场景来再现历史,通常表现的都是些人们熟知的故事和历史事件。广义的历史画还包括以宗教和神话故事为主题创作的油画作品,艺术家在对这种题材的表现上,一般都体现出理想化的特点,这与以历史事件为题材所创作的油画作品是不同的。

图 1-2 历史画

(二) 风景画

风景画(见图 1-3),是以自然景观、村庄、都市和其他自然物为题材的油画作品。风景画是从人物画的背景发展而来的一个独立画种。面对一幅客观风景的时候,一般要做一些主观的选择。当面对的景象较为复杂和烦琐,使人眼花缭乱而无从下手时,可对所看到的事物进行删减,移动,取自己所需,使画面主题更明确。我国著名的风景画家有颜文梁和吴冠中。

图 1-3 风景画

(三) 风俗画

风俗画(见图 1-4),是以表现社会生活、风土人情为题材的油画作品。以人物刻画为主,但是一般都会选择具有明显民族特性的场景作为创作的内容,创作中注重特定人群生活环境、生活状态的表达。这要求艺术家对生活有敏锐的观察力,能够从纷繁复杂的现实生活中找到创作的源点加以提炼,形成一幅有特点、有时代感、有地域性的油画作品。

图 1-4 风俗画

(四) 静物画

静物画(见图 1-5),即以相对静止的物体为主要描绘题材的油画作品。比如,以生活中普通的水果、花卉、器皿、衬布等常见的物件作为刻画的对象,刻画时通常会注重对象特点的表达,注重物体的造型和整幅画面的美感。在绘画之前作者会根据创作构思的需要,认真地选择、精心地摆布和安排对象物体,使许多物体在形象和色调的关系上能够体现出相互之间的特点和协调性,能够传出物体内在的感情。一幅好的静物画,必须充分表现出有助于描绘出对象的精神实质的正确形象和色彩。有“后现代艺术之父”之称的塞尚便是一位著名的静物画家,除此之外,还有莫兰迪等。

图 1-5 静物画

(五) 人体画

人体画(见图 1-6),是人物画的一种绘画形式,是指以人体作为描绘对象的油画作品。在油画创作中,人体有着十分重要的作用,艺术家只有在了解了人体结构造型之后才能正确理解人体在各种不同形态下的姿态变化,从而客观、准确、生动地完成与人有关的油画创作,因此人体是油画学习的一门必修课。人体画由于模特性别的差异可以分为男人体和女人体,男人体一般比较结

实、雄壮,而女人体一般比较柔和、秀美。从不同的人体结构上可以刻画出对象的年龄、精神状态等特征。

图 1-6 人体画

(六) 肖像画

肖像画(见图 1-7),是人物画的一种,专指描绘人物形象之画,在绘画中重点是人物形象的表达。可以分为头像、半身像、全身像、群像等种类。头像是指以人物的头作为刻画对象,一般画到人物的颈部;半身像刻画的对象通常为人物的上半身,一般画到手掌和大腿的位置;全身像是指以完整身体作为刻画的对象;群像是指有多个人的肖像画。肖像画的创作一般有以下几个要求:客观性——实有其人,真实性——外形酷似,生动性——神采奕奕,专一性——旨在人像。

图 1-7 肖像画

三、油画的总体特点

油画的表现力也是其他任何画料都不可比拟的。总体来说,油画的特点有如下几个方面:

- (1) 具备圆润多姿的艳泽感。
- (2) 有透明和不透明色。
- (3) 干燥得慢,即挥发和氧化结合的过程慢。
- (4) 具厚重之质,可塑性强。

绘制油画,就是要最大限度地发挥和运用以上的特点及优点,以表现丰富而多样的情态,创造博大精深、意蕴无穷的意象或境界。

四、欧洲油画的特点

西方绘画体系一个重要的特点是架上的绘画更注重传情达意,注重对表达对象的客观再现。因此相比而言,以欧洲为代表的欧洲油画,同样是西方“再现性”绘画艺术的一种体现。

与中国油画相比,欧洲油画更为强调画面主体的“客观及再现性”的表达,欧洲油画在强调“再现性”特征的同时,并非意味着以欧洲油画为代表的西方绘画体系仅仅是对自然对象的描摹和照抄,而是指欧洲油画艺术更注重画面主体对象形体、空间、透视、色彩等客观自然因素的表达,而画者主观情感的表现相对而言往往是寄情于景,通过写实或在写实基础上的表现、夸张等手段,给予观赏者身临其境之感,直至与画面产生共鸣。

比如,欧洲古典主义与反古典主义,二者是欧洲油画艺术的两大主流形式。虽然古典主义绘画偏重理性,追求庄严、静穆、和谐的古典意味,但在绘画表现上其特点较为鲜明,表现在其重视素描的明度及造型空间、透视等的表达,而并不强调对色彩语言的表现;反古典主义与之相反,其热衷于画者情感的宣泄和传达,强调自由,相对于古典主义而言,更为关注画面精神层面的表现。

此外,欧洲油画对对象的光、色的表达更为充分,寄情于光色之中,这是欧洲油画突出的特点之一,印象派绘画将光色原理与笔触等多种元素结合到一起,根据画家情感体会和表达的需要,创作出了无数打动人心的优秀油画作品。比如,莫奈的《日出·印象》,就是印象派绘画的典型代表,体现了欧洲油画对光色、笔触等元素的合理组织运用。

相对于现代绘画而言,欧洲油画为代表的西方传统绘画以“再现性”为其主要特征,但是这种再现以写实为载体,结合自然的光色、透视、空间、笔触等技法,传达了其独有的艺术特色,画面中有着浓厚的时代性、民族性以及画家个体艺术感受的表达。

五、中国油画的特点

中国油画以现实主义为主要特征,它包括两个层面的含义,即绘画形式的写实与绘画精神的现实主义。

在油画传入中国初期(20世纪初),油画就以写实的、具象的、富含现实主义精神为主要形态特征。当时的中国留学生多在外国的艺术学院学习,欧洲普遍流行现代主义思潮,他们主要接受的是带有古典色彩的写实油画和充满激进色彩的现代派油画的学院写实教育。

20世纪五六十年代,中国油画深受苏联社会主义现实主义的影响,具有很强的观念性,并与当时的政治联系紧密,为当时的政治服务。

自改革开放到今天,中国油画的发展又受到了西方现代主义与商品经济大潮的影响,从而进入一个学习、蜕变并不断丰富的新时代。

第二节 油画的制作

一、用线起形

用线起形是在绘画的最初阶段采用的普遍方法。线条是形体边界的表示,它能分割不同形状的面积,也能表现各体积之间的关系。因此,不管油画最终效果在层次上、色阶上多么复杂,线条在最初阶段的提炼和概括却至关重要,它首先表现为对大的构图的设置,其次则是对各部分形体的定位与描绘。

起形的目的当然是为作品奠定一个形的基础,为了达到准确而精细的最后效果,起形必须严格而清晰地交代出形体在素描上的基本内容,这一程序往往决定着后来深入刻画的成功。

二、第一遍铺色

第一遍铺色要简练地画出大的色彩区域、大的形体关系,以及为后来的肌理、色层打下好的基础。这里所说的大的形体关系是指概括而整体地对待画面中的各个形体,省去在素描意义上小的细节和小的变化,减少明暗层次,甚至可以将体积、起伏归纳为大面积的平面化效果而进行概括。

第一遍铺色应厚薄均匀、衔接自然,为后面的塑造做准备。这层色应尽量少用调色油,应以松节油为主或加很少的调色油薄薄地画出每个色域,包括暗部在内也要用这种含粉而少调色油的色层垫底。

三、逐步塑造

塑造是指在第一遍铺色的大致平面效果上用笔触进行由大到小的体积建立,目的是使形体和色彩逐渐明晰、实在。确定形

体的轮廓与结构,同时从暗部画向亮部的逐渐塑造,使对象由平面感向立体感渐近。

塑造是循序渐进的,每画一遍都要考虑到下一遍的顺利进行。一般来说是抓住高点或亮部尽量进行笔触塑造,而对待暗部和中间层次则应柔和且注意衔接,在色层的厚度上也应相对薄一些。

四、深入塑造

在油画的绘制过程中,一方面总是以塑造来完成建立形体、坚实形体、突出肌理的任务。另一方面也要平衡和协调形色的大关系,体现微妙的形色、肌理、层次上的变化。最终形成实在、丰富、细腻、润泽、透明的完满品质。

再塑造是指针对一些高点及亮部应进行反复塑造,这样更能增强形体、肌理及色层的丰富感和厚重感,也便于更充分地刻画物象的细节和色彩的细节。最后还要调整整体的关系。这样便可以获得一种浑厚、圆润的形体感;一种谐和、明澈的色彩气息;一种亚光而润泽的表面油层;各种丰富的肌理和色层都表现充分,产生出一种凝重而浑朴的艺术感染力。

第三节 油画制作中的常见问题

油画的制作技术一般不容易掌握,就是有一定经验的人在进行比较复杂的油画创作时也会遇到一些材料与技术问题,如出现吸油、黏滞、腻滑、起皱、枯涩和变色等。下面这些都是常见的技术问题,形成的原因可能是多方面的。这里提出的分析及解决办法仅供参考。

一、吸油

吸油,是指当颜料覆盖层色中的油全部或大部被吸入底层材料中去的一种现象,它能使颜料表层发灰变暗而无法显现正常色彩,并会影响画面色彩效果和作品寿命。做底子时不慎漏胶,过多地使用松节油等挥发性溶剂或在半干的色层上作画等都是导致吸油的原因。

吸油不仅影响色彩,还会造成颜料黏结力下降,产生粉化和开裂并影响色层的牢固度。防止吸油现象可从底子的制作、媒介剂的选择和正确掌握绘制步骤等几个方面着手。

(1)在制作画布底子时要仔细地上胶。胶的质量也应讲究并按正确的比例进行配制。胶粉底子和乳剂底子在使用前可再上一层薄胶或润色光油以降低其吸收性。

(2)在不同层次要选用不同的媒介剂。在底层色应用松节油或坦培拉乳剂调色,覆盖层则用干性油媒介剂或含有树脂的混合媒介剂,根据“肥盖瘦”的原理,最好是逐层增加颜料中含油的比例。

(3)在较复杂的油画创作或进行长期作业时要有计划地分片深入,让画面轮流干燥。一次不能画完或画得不理想的地方可用画刀将颜色刮去以便及时变干。而在底层色上继续作画或修改时先用润色光油擦一下可使颜料恢复湿润时色泽,也可防止新的吸油现象产生。有的画家为在创作的作品中达到特殊的画面肌理直接使用不上胶、不做底子的亚麻布作画,使得油分渗透到纤维中,这样不仅会严重吸油,而且油会很快腐蚀损坏画布。还有的人不喜欢油画表面过亮的光泽,冒着颜料丧失黏结力的危险,只用松节油等挥发性溶剂作画,这也是不可取的。

二、黏滞

颜料画后长时间不干,表面则可能发生黏滞的现象。产生黏