

XINSHIJI QINGSHAONIAN YISHU SUZHI PEIYANG CONGSHU
新世纪青少年艺术素质培养丛书

油画 入门与鉴赏

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。腹有诗书气自华，人有一艺在身，风度就会更翩然，气质就会更高雅。

本丛书编委会◎编

中国出版集团
世界图书出版公司

XINSHIJI QINGSHAONIAN YISHU SUZHI PEIYANG CONGSHU

新世纪青少年艺术素质培养丛书

油画

入门与鉴赏

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。腹有诗书气自华，人有一艺在身，风度就会更翩然，气质^{shì qì}

江西省图书馆

本书编委会◎编

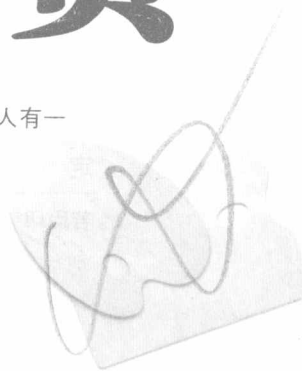

11232994

世界图书出版公司

广州·上海·西安·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

油画入门与鉴赏/《新世纪青少年艺术素质培养丛书》
编委会编. —广州: 广东世界图书出版公司, 2009. 10
(新世纪青少年艺术素质培养丛书)
ISBN 978 - 7 - 5100 - 1169 - 6

I. 油… II. 新… III. 油画 - 技法 (美术) - 青少年读物 IV. J213 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 177920 号

油画入门与鉴赏

责任编辑: 韩海霞

责任技编: 刘上锦 余坤泽

出版发行: 广东世界图书出版公司

(广州市新港西路大江冲 25 号 邮编: 510300)

电 话: (020) 84451969 84453623

http: //www. gdst. com. cn

E - mail: pub@ gdst. com. cn, edksy@ sina. com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京燕旭开拓印务有限公司

(北京市昌平马池口镇 邮编: 102200)

版 次: 2009 年 10 月第 1 版

印 次: 2009 年 10 月第 1 次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 12

书 号: ISBN 978 - 7 - 5100 - 1169 - 6/J · 0097

定 价: 23.80 元

若因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系退换。

目 录

第一章 油画概论	1
第一节 史前期绘画	2
第二节 中世纪绘画	3
第三节 意大利文艺复兴时期的油画	7
第四节 现当代欧洲油画	11
一、现代欧洲油画	11
二、欧洲油画的主要流派	13
三、印象派和当代油画	19
第五节 中国油画	23
第二章 油画创作的基本知识	29
第一节 准备用具	29
一、色彩与颜料	29
二、画笔与画刀	33
三、画 布	36
四、调色板与油壶	38
五、画 油	39

油画入门与鉴赏...

Youhuarumenyujianshang

第二节 方法步骤	40
一、素描稿	40
二、调色和画的第一遍着色	43
三、具体部分特征的描画调整	48
四、整体调整、修饰与充实	50
第三节 色彩原理及应用	54
一、色彩对油画的重要性	54
二、色彩原理	57
三、色彩法则及应用	62
四、进行调色练习	68

第三章 油画创作技法 71

第一节 油画的基本技法	71
一、透明薄涂法	72
二、不透明厚涂法	72
三、不透明一次着色法	73
四、其他基本技法	74
五、油画技巧介绍	77
六、油画材料	81
第二节 静物油画技法	82
一、油画静物写生的基本概念	85
二、摆静物	86
三、构图和素描稿	89
四、第一遍着色与细部的修饰	94

新世纪青少年艺术素质培养丛书...

五、概 括	96
六、练 习	97
第三节 人物油画技法	97
一、头像写生	97
二、半身像写生	101
三、全身像技法	103
第四节 风景油画技法	109
一、风景油画的色彩	111
二、风景油画的景物质感	113
三、风景写生的深入训练	115
四、一个风景油画技法实例——《港内游艇》	116
第四章 名家名画介绍	121
第一节 外国名家名画	121
一、达·芬奇	121
二、拉斐尔	124
三、米开朗琪罗	132
四、卡拉瓦乔	142
五、乔尔乔内、提香、凡罗内塞、丁托累托	143
六、鲁本斯	146
七、哈尔斯、伦勃朗	149
八、委拉斯贵支、戈雅	152
九、杜米埃	156
十、毕加索	156

第二节 中国名家名画	167
一、徐悲鸿	167
二、董希文	169
三、艾中信	172
四、吴作人	173
五、罗工柳	174
六、靳尚谊	176
七、杨飞云	178

附 录 油画的保养维护	181
-------------------	-----

一、装 框	182
二、挂 画	182
三、收 藏	183
四、搬 画	184

第一章 油画概论

油画，在欧洲诸国已经有 600 多年的历史。初期的油画，采用油彩和蛋粉画结合起来的画法，即通常所谓的“坦泼拉”的画法（一种用鸡蛋黄或鸡蛋清作为调料融合矿物颜料作画的方法）。最后，在画面上用薄如透明的油色罩上，形成如瓷器的色釉一般的效果。油画，是在经过处理的布或板上作画，油画颜料不透明，覆盖力强，所以绘画时可以由深到浅，逐层覆盖，使绘画产生立体感。而且油画颜料干后不变色，多种颜色调和不会变得肮脏，画家可以画出丰富、逼真的色彩。油画适合创作大型的、史诗般的巨作，因而成为西方绘画史中的主体绘画方式。现在存世的西方绘画作品主要是油画作品。绝大部分壁画作品也是用油画颜料和创作方式制作的。19 世纪后期，由于科技发展，许多新材料应用于油画领域，如丙烯颜料、油漆等。

油画作为欧洲各国的传统绘画，如同水墨丹青是我国的传统绘画一样，为世人所熟知和公认。但是，油画在欧洲各国是怎样发展起来的，它的技法又是如何变迁的呢？恐怕除了专门学过外国美术史的画家知道外，一般人都都不甚了解。

作为学习油画的初学者，对油画的产生、发展、变迁，各种油画的派别、技法以及油画大师的著作有一个整体的了解是非常必要的。

第一节 史前期绘画

公元前 5 世纪至公元 9 世纪前后，在古希腊和古埃及一带流行一种被后人称之为蜡画（Encaustic）的绘画，这是画在木板上的，一般用于装饰船舶和世俗用具以及棺槨盖和墓碑，在一些墓穴的墙上也出现彩绘壁画。由于当时生产力较低下，所用的颜料都是天然矿物质和植物性的炭化物或植物的茎、叶的汁。作画时是用树汁、天然树脂（如橡胶）或胶等来调和颜料，画完后在阳光下将画的表层涂上一道蜡，然后在 60℃ 左右的火上将木板烤热使蜡熔化。这样，木板冷却后画面就有一层薄薄的油层使画面色彩鲜明而有光泽，既牢固又经久不变。有的也用蜡作为调和剂，但蜡（蜂蜡）是固体，用它调颜料须事前加热使其熔化，迅速调和再涂抹到木板或墙上，因此，工作起来很不方便。

据外国专门研究油画技法演变的专家推断，这种彩绘壁画和蜡画是公元前 7 世纪以后在希腊的柯林托和西西里一带兴起，公元前 5 世纪前后以雅典为中心兴盛起来，到古罗马帝国时代达到鼎盛时期。在此期间也出现过一些技艺精湛的画家，如阿波罗道洛斯、米柯恩等。

这种彩绘蜡画在中世纪逐渐由蛋清胶粉画和湿壁画所替代。单凭绘画材料看，这种蜡画可以说是最古老的油画了。

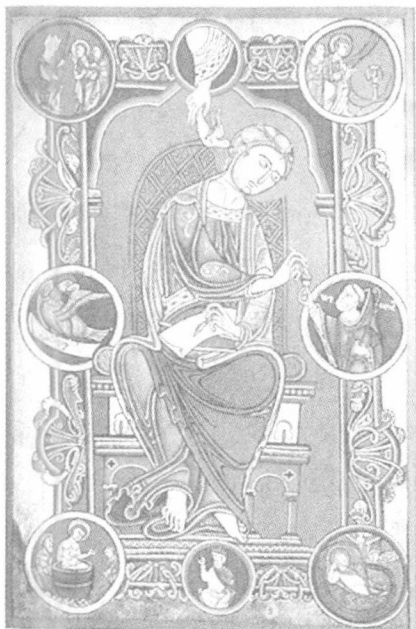

第二节 中世纪绘画

所谓的“中世纪”，主要是指公元四五世纪至15世纪之间欧洲封建制时代，正当古典（希腊、罗马）文化期与古典文化“复兴”时期。在此期间，随着古罗马帝国的崩溃，欧洲近代的一些民族和国家形成和建立，由于它们在过去受古罗马帝国的统治，所以都接受了基督教。因此，欧洲中世纪的绘画，无论是拜占庭的绘画，还是欧洲的罗马式、哥特式绘画，其题材大多取自《圣经》，都是祭坛画和壁画。其绘画材料一般都是羊皮纸、木板和三合土涂的墙壁，所用颜料都是天然矿物质和土质的，也有用植物的叶

或茎挤出的汁，调和颜料用的黏合剂是普通的水或鸡蛋清。于是产生了蛋清胶粉画。

蛋清胶粉画，在我国被译成“坦泼拉”，是欧洲中世纪最常见的传统绘画，欧洲近代油画就是在它的基础上发展和完善起来的。据说蛋清胶粉技法是意大利画家契马布埃（1240～1302）首创的，后盛行于意大利、尼德兰和法兰德斯等国和地区。15世纪初，欧洲有了纯粹的油画之后，各国画家一直还继续使用这种技法。现

契马布埃《福音书作者圣约翰》

代有的画家甚至将蛋清胶粉与油画混用，产生一种叫“混合画法”的技法，不过蛋清胶粉的颜色已经是现代化工厂生产的胶粉颜色了。

但是，蛋清胶粉画也有许多的缺陷，如干得过于迅速，难于混合其他颜色，干时颜色和湿时很不一样，因而画第二遍时颜色不易调和。色彩难以丰富。因此寻找一种更好更新的绘画材料成了宗教和画家的共同要求。

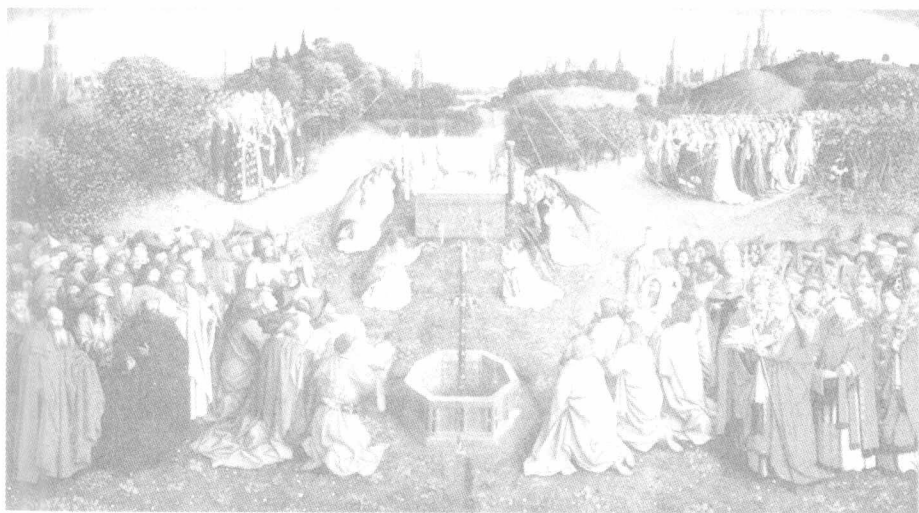
在 15 世纪以前，意大利和尼德兰地区的一些有进取精神的画家就开始了油画的试验，试验的重点是调色用的油，因为处于摸索阶段，有的画家用的调色油要事前加温煮沸；有的因为油干得太慢，不得不坐等第一遍颜色干了才能画第二遍，为了使画干得快些，小幅画就拿到阳光下曝晒，画在墙上的只好用炭炉烘烤。在进行油的试验的同时，也在画的底子方面进行除了木板以外的材料的试验，如用植物纤维织成的布料。

单纯用油做绘画媒介，在拜占庭时代就有人试验过。据记载，这种画放在烈日下曝晒数月仍不会干燥。1200 年，在僧侣西奥费尔·鲁济罗斯写的有关油画论文《多样化的艺术形式》中，他介绍了亚麻仁油和阿拉伯树脂的使用方法。13 世纪末在英伦三岛出现过类似油画的绘画。14 世纪末，尼德兰的两位画家凡·爱克兄弟（杨·凡·爱克及其兄胡伯特·凡·爱克）找到了一种简便的用油溶化颜料作画的方法，创作了纯粹的油画。美术史家虽不能断定凡·爱克兄弟是油画的发明者，但至少他们是在前人试验的基础上找到了一种理想的以油脂为主的绘画媒介配方。不少专家认为他们最大的功绩是在油脂中加入了天然树脂，使行笔流畅、

媒剂速干。杨·凡·爱克的《阿尔诺芬尼的婚礼》一画和他最著名的作品《根特祭坛画》（现藏于比利时根特城的圣·巴冯教堂，由23幅画组成）被认为是欧洲油画发展史上的重要作品。凡·爱克兄弟发明的调油技术，据说是用一种“白布鲁日光油”和亚麻仁油混合在一起的油调和他在坦培拉绘画中使用过的颜料，发现作画效果很好（一些研究者认为，“白布鲁日光油”是精馏松节油，现在我们仍使用松节油稀释油画颜料）。意大利最早研究并掌握油画技法的画家安东奈洛·达·梅西纳（1430~1479），据说就是在去尼德兰了解到凡·爱克兄弟的油画技法之后，回到威尼斯传授油画颜料时使用此方法的。自此，油画作为一个独立的画种在欧洲大陆流行开来。

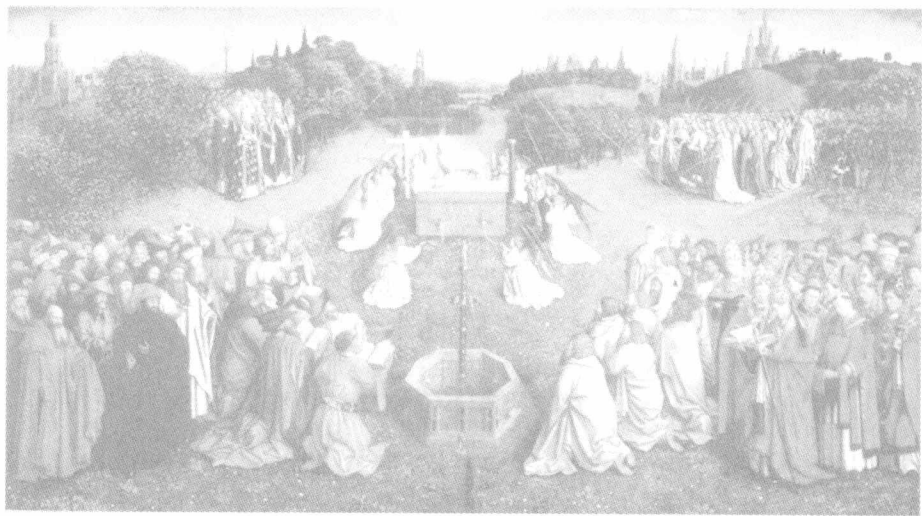
意大利文艺复兴前期的著名画家乔托（1266~1336）就是大家公认的探索用新方法作画的画家。他除了发展前人画人物脸部的

杨·凡·爱克《根特祭坛画》（局部）

立体造型技巧外，还运用较准确的几何形状去表现人物的形体结构，因而他所画的人物比较自然，也较有真实感。他还探索空间透视，使画面的物象都推向一个消失点上。在背景的运用上，他也力图用自然景色来代替前辈画家惯用的金色加图案花纹的处理方法，所以，乔托被外国美术史家称为“近代欧洲绘画之父”。在乔托生活的时代以及整个文艺复兴前期，意大利的画家已经流行了在蛋清胶粉画好的圣像画表层涂上一道用树胶调的亮油（又叫艳油），使画面产生光泽，色彩鲜艳。这样，欧洲的绘画就由单纯的蛋清胶粉过渡到了油胶粉阶段。

杨·凡·爱克《根特祭坛画》

第三节 意大利文艺复兴时期的油画

欧洲文艺复兴，是欧洲社会发展史上的一个重要的历史时期。自然科学和技术的进步，导致欧洲各国的生产发展和经济繁荣，这时各国的个体手工业逐步过渡到工场手工业，由此产生了一个拥有财富的商人和工场主阶层。随着基督教宗教神权的思想束缚被打破，人们迫切要求看到表现自己生活的新艺术，同时，又随着古希腊罗马遗址不断发掘出土，于是人们又出现了向往古代文化的心情，这样，人文主义思想就在人们思想中扎了根。地处南欧的意大利就得天独厚成了欧洲文艺复兴时期最典型的国家，形成了当时的美术创作和美术活动中心。

意大利文艺复兴时期的绘画，无论是风格、题材和体裁还是美学理论或绘画基础理论（解剖、透视、素描和色彩以及画家个人的专著）都比欧洲同时代的其他国家或地区来得系统、丰富和成熟。

所以，意大利后来成为欧洲传统绘画艺术的圣地，直至今日，仍是世界各国画家向往的地方。

意大利文艺复兴前的绘画，如同当时欧洲其他国家一样也经历由蜡画、湿壁画、蛋清胶粉到油胶粉的发展过程，在尼德兰的画家们寻找和试验调色用油的时候，意大利的画家们不约而同也在试验适合于调颜色粉的油料。

如上一节提到的乔托，还有马萨乔（1401～1428）、多那太罗（1386～1466）、乌契洛（1384～1475）、弗兰西斯卡（1467～1492）

和基兰达约（1449～1492），他们对蛋清胶粉表层的油质涂料的试验（包括材料和方法的试验），以及对人体的解剖、透视等作了许多成功的探索和研究，现在保存下来的马萨乔在1420年前后作的《圣母同圣婴与圣安娜在一起》（现藏于佛罗伦萨乌菲齐绘画陈列馆），被认为是当时画家探索和研究人体解剖结构、透视、比例的重要作品，此外，曼坦那（1431～1506）画的一幅《死了的基督》至今仍为外国美术史家经常引用，它说明意大利文艺复兴初期的画家们对人体解剖结构和透视的研究已取得出色成果。

曼坦那《死了的基督》

意大利文艺复兴盛期和后期，优秀的美术人才辈出。这个时期卓越的大师不仅创造了典型、完善的人物形象，而且在美学理

论和绘画基础理论方面也作出了伟大贡献，同时在油画技法上也得到了不断地完善，不少传世作品技艺超群，至今仍为欧洲油画的瑰宝，世界艺术宝库中的珍贵财富。

意大利文艺复兴盛期，佛罗伦萨画派逐渐形成。

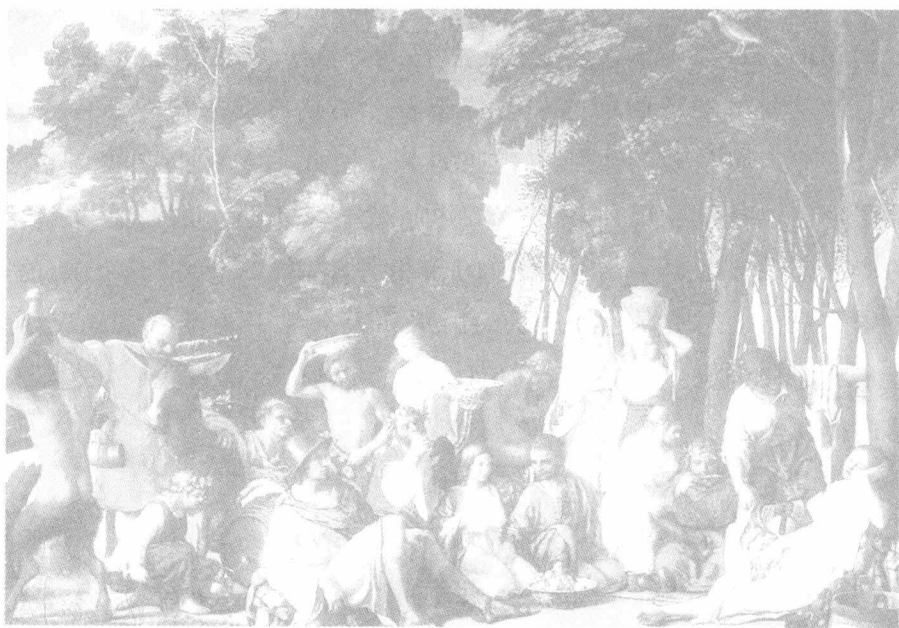
佛罗伦萨画派的油画技法，一般是用一种较淡的熟胶调制的石膏粉和白粉作画底，然后在白底子上用一种单色或接近皮肤的颜色起稿，画出较深入具体的素描，之后就用深棕或深褐绿的蛋清胶粉色将背景涂满，再以蛋清胶粉初步将画画完，在此基础上再进行调和颜色的透明画法，最后再上一层光油。这就是常说的“古典画法”。文艺复兴盛期，在人文主义思想的指导下，被基督教颂扬的耶稣和各位圣者已不是冷漠呆板、不食人间烟火的神，而是现实生活中普通的人，因此，人物头顶的光环已不用金色，背景也以比较写实的风光代替。不过，那时是以颜色的冷暖来表现空间，如前景中的人物大多用红、金黄或红棕色；中景的景物常用暗绿色；远景的山川和天空则用淡青色或蓝灰色。整个画面缺少统一的色调，而且大气感也缺乏，因而整体的真实感还很弱。

16 世纪，威尼斯成为欧洲油画的中心。

威尼斯画派以其色彩绚丽、形象丰满、构图新颖的特点在整个欧洲产生了积极的影响，对近代欧洲油画的发展起了促进作用。威尼斯画派早期的代表画家有贝利尼一家父子：雅科布·贝利尼（1400～1470），坚季列·贝利尼（1429～1507），乔凡尼·贝利尼（1430～1516），卡巴秋（1465～1526?）和美西纳。贝利尼父子没有画过大型油画，但在油画发展史上却作出了划时代的

贡献。据载，1450年前后，雅·贝利尼试验成功在麻布上画油画，从而结束了只能在木板上或在羊皮纸上画画的历史。据载，还在中世纪的古希腊罗马，有人用布作画底子画过一幅巨幅的《聂洛皇帝肖像》，并在当时的罗马展出过。公元12世纪的一本《关于罗马人的色彩和艺术》书中，详细记载古罗马人用布作底的绘画。方法是先将布浸在胶水里，然后铺在木板上让它干燥，用小块玻璃刮平其表面，再用细绳绑在木板上，以蛋清胶粉作画。

乔凡尼·贝利尼《众神聚宴》

尽管有如此详尽的记载，但在欧洲罗马式和哥特式的宗教绘画中，以布作画底子的画还没见到，这几百年的宗教画都是在做过底子的木板上画成的。