

中国 艺术

Chinese Art Classics

经典全书

油

画

吉林摄影出版社

中国艺术经典全书

之

油画

主编 林 飞

吉林摄影出版社

中国艺术经典全书

出版发行：吉林摄影出版社

(长春市人民大街 124 号 130021)

主 编：林 飞

副 主 编：陈正华 林见闻

责任编辑：李相状

经 销：全国各地新华书店

印 刷：北京泽明印刷有限责任公司

版 次：2003 年 12 月第 1 版

印 次：2003 年 12 月第 1 版

开 本：850 × 1168 1/32

印 数：1 ~ 3000

字 数：3280 千字

书 号：ISBN 7 - 80606 - 521 - 0/Z·54

定 价：860.00 (全 50 册)

目
录

第一章 油画史话	(1)
第一节 史前期绘画	(1)
第二节 中世纪绘画	(2)
第三节 尼德兰的油画	(4)
第四节 意大利文艺复兴时期的油画	(5)
第五节 现代欧洲油画	(9)
一、色的探索	(11)
二、尝试调色刀	(11)
三、画布上调色法	(12)
第六节 印象派和当代油画	(12)
第七节 现代美术教育体系的形成	(15)
第二章 油画技法简介	(17)
一、古典技法	(17)
二、透明画法	(18)
三、厚薄结合画法	(18)
第三章 油画创作的基本知识	(22)
第一节 准备用具	(22)

一、色彩与颜料	(22)
二、画笔与画刀	(26)
三、画布	(29)
四、调色板与油壶	(31)
五、画油	(32)
第二节 方法步骤	(33)
一、素描稿	(33)
二、调色和画的第一遍着色	(36)
三、具体部分特征的描画调整	(40)
四、整体调整、修饰与充实	(42)
第三节 色彩原理及应用	(45)
一、色彩对油画的重要性	(45)
二、色彩原理	(48)
三、色彩法则及应用	(53)
四、进行调色练习	(59)
第四章 油画创作基本技法	(62)
第一节 静物写生	(62)
一、摆静物	(62)
二、构图和素描稿	(65)
三、第一遍着色与细部的修饰	(70)
四、概括	(72)
五、练习	(73)
第二节 头像写生	(73)
第三节 半身像写生	(77)
第四节 风景油画技法	(80)
第五节 裸体全身技法	(91)

第五章 油画的保养维护	(97)
一、装框	(98)
二、挂画	(98)
三、收藏	(100)
四、搬画	(100)
 第六章 精选名家名画介绍	(102)
一、达芬奇	(102)
二、乔尔乔内、提香及丁托累托和凡罗内塞 ...	(104)
三、鲁本斯	(107)
四、哈尔斯、伦勃朗	(111)
五、委拉斯贵支、戈雅	(115)
六、印象派名家名画	(119)
七、巴洛克时期画家卡拉瓦乔	(127)
八、写实主义名家杜米埃与	(130)
 第七章 附录	(132)

第一章

油画史话

油画是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，它的技法是如何变迁的？恐怕除了专门学过外国美术史的画家知道外，一般人恐怕就不甚了解。

作为学习油画的初学者，对于油画的产生、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重要的。

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，一般是用于装饰船舶和世俗用具以及作为棺廓盖和墓碑，同时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合物或植物的茎、叶的汁。作画时是用树汁，天然树脂（如橡胶）或胶

等来调合颜料，画完后在阳光下将画的表层涂上一道蜡，后在60°左右的火上将木板烤热使蜡熔化。这样，木板冷却后画面就一层薄薄的油层使画面色彩鲜明而有光泽，它既牢固又经久不变。也有的用蜡作为调合剂，但蜡（蜂蜡）是固体，用它调颜料须事前加热使其熔化，迅速调合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史家论断，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，到古罗马帝国时代形成鼎盛时期。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。但单凭绘画材料看，这种蜡画可以说是最古老的油画了。

第二节 中世纪绘画

外国美术史家所谓的“中世纪”，一般是指公元4世纪至13世纪之间的一千年。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正在形成和建立，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，而且都是祭坛画和壁画，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，调合颜料用的粘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 (Tempera), 我国有译成“丹配拉”的, 是欧洲中世纪最常见的传统绘画, 也是欧洲的传统绘画方法, 欧洲近代油画就是在它的基础上发展和完善起来的。蛋清胶粉技法据说是意大利画家契马布埃首创的 (Giovanni Cimabue 1240 ~ 1302), 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 (Combinep Technique of gerco tempera and oil coulous), 不过蛋清胶粉的颜色已经是现代化工厂生产的胶粉颜色 (Tempera) 了。

但是, 蛋清胶粉画也有许多的缺陷, 如干得过于迅速, 难于混合其它颜色, 干时颜色和湿时很不一样, 因而画第二遍时颜色不易调合。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。

意大利文艺复兴前期的著名画家乔托 (Giotto 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（Tempera）过渡到油胶粉阶段了。

第三节 尼德兰的油画

历史上称为尼德兰的地区，是指今天的荷兰、比利时、卢森堡和法国东北部。

这一地区处在西欧与北欧的交通要道的位置，自由城邦的建立促进了手工业和商业的繁荣发达，从而加速了封建经济的解体和资本主义生产方式的萌发。与此同时，人们的思想也逐步挣脱中世纪严酷的宗教神权的思想束缚，人文主义思想开始萌芽。经济的发展、思想的解放带来文化艺术的兴盛，如欧洲哥特式教堂建筑中运用的彩色花玻璃窗，就发源于这个地区。架上画的兴起使绘画的表现题材和体裁有了新的发展，而画在羊皮纸上的细密画（Miniature）和木板画（Panel）也远比南方的意大利发达。因此，用油代替蛋清调制颜料的技术试验日趋完善，一整套比较简单有效的绘制技法应运而生。据载，当时尼德兰的两位优秀画家凡·爱克兄弟（Hubert Van Eyck 1366 ~ 1422 和 Jean Van Eyck 1385 ~ 1441?）在 1410 至 1420 年间找到了简便的调油技法，创作了纯粹的油画，自此油画就正式作为一个独立画种而在整个欧洲流行。杨·凡·爱克画的《阿尔诺芬尼

夫妇像》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。

由于凡·爱克所画油画形象有真实感，因此不仅受到当时城邦中富有的商人们的喜爱，同时，它对于宣传基督教教义也有用处，所以，教会也欢迎这样的图画。凡·爱克兄弟不仅发明了简便的调油技法，而且对油画工具也有创造，据说我们今天使用的调色板，是他们兄弟俩首先使用的。

凡·爱克兄弟的油画技法在他们死后，由他们的学生维登（Peger Van Der Weyden 1399 ~ 1464）继承下来，同时在社会上也有很多画家仿效。比如，高斯（Hugo Van Der Goes 生年不详，1482 年逝世），据说他画的一幅《受胎告知》被意大利来的富商买下带回威尼斯，被称为《波提拉尼祭坛画》，此画在威尼斯产生一定影响。

第四节 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。随着基督教残酷的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，无论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（Massaccio 1401 ~ 1428），多那太罗（Donatello 1386 ~ 1466），乌契洛（Paols Uccello 1384 ~ 1475），弗兰西斯卡（Piero Della Francesca 1416? ~ 1492）和基兰达约（Domenio Ghirlandaio 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（Andrea Mantegna 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體解剖结构和透视的研究已取得良好成果（见图 1-1）。

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不断完善，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。

图 1-1 哀悼基督 曼坦那作

意大利文艺复兴盛期，佛罗伦萨画派逐渐行成。

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油颜色的透明画法，最后再上一层光油（或称艳油）。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，而是现实生活中的普通的人，因此，人物头顶的光环已不用金色，背景也以比较写实的风景代

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，威尼斯成为了欧洲油画的中心。

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积极影响，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（Jacopo Bellini 1400 ~ 1470），坚季列·贝利尼（Gentile Bellini 1429 ~ 1507）和乔凡尼·贝利尼（Giovanni Bellini 1430 ~ 1516）以及卡巴秋（Carpaccio 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。据历史记载，还在中世纪的古希腊罗马，有人用布做画底子画过一幅巨幅的《聂洛皇帝肖像》（Neron）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》（O barvach a umeni Rimanu）书中，详细记载古罗马人用布作底的绘画。据载，他们先将布浸在胶水里，然后铺在木板上让它干燥，然后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。尽管有如此详尽的历史记载，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。因此，贝利尼父子成功试验出在麻布上画油画，不能不说是划时代的贡献。自此，欧洲近代油画技法就达到比较完备的阶段，同时，由于在麻布上做底子远比在木板上来得简便，更重要的是，麻布重量轻，携带或运输较容易，无论从搬运角度和进行宗教仪式都非

常有利，所以，从15世纪下半叶开始，画在布上的油画时兴起来，到16世纪初为威尼斯画派画家普遍采用。意大利全境也逐渐以麻布代替木板了，到17世纪以布作画底子就成了整个欧洲的唯一使用的材料，当时只有尼德兰地区还有少数画家用木板作画。

第五节 现代欧洲油画

18世纪欧洲各国君主专制得到巩固和强化，几个老牌殖民国家靠掠夺殖民地发了横财，不仅是皇亲国戚和一大批贵族，就连富贾大亨的生活也都骄奢淫逸，他们都纷纷要求艺术为他们服务，国王利用他们的权力拥有一些为他们和王室成员服务的宫廷画师，而且还要从社会上订购绘画作品装点豪华的宫殿，贵族和富豪更是在社会上向画家纷纷订购绘画作品。这就使得这一时期欧洲各国的油画得到发展，但同时画家为了迎合王公贵族，富贾大亨的爱好，在油画的题材，体裁和风格上有了很大变化，这就决定了巴洛克式和洛可可式艺术纤细、轻佻、华丽、繁琐以及色彩淡雅的特点。表现现实生活的风俗画，表现贵族骄奢淫逸生活的人物画以及风景画和静物画大量产生。而在形式和风格上，为适应社会的需求，画家更多地把注意力集中在纯绘画语言的追求上，如构图的美感，朦胧的色调和抒情的情调等。这些都可以从当时法国的优秀画家华托（Antione Watteau 1634 ~ 1721），波谢（Francois Boucher 1703 ~ 1770），弗拉戈纳尔（Jean Honore Fragonard 1732 ~ 1806），夏尔丹（Jean Baptiste Simeon Chardin 1669 ~ 1779）以及英国的更斯

博罗 (Thomas Gainsborough 1727 ~ 1788), 贺加斯 (Willian Hogarth 1697 ~ 1764) 等人的作品中很明显地看出来。

从油画技法发展的角度来看, 尽管这一时期画家基本上还是沿袭前人的传统技法, 但因要表现轻飘, 朦胧和华丽, 色彩要赏心悦目, 在作画步骤上已不是很严格了, 而是更多采用直接画法。

18 世纪末至 19 世纪上半叶整个欧洲经历了一场深刻的政治和经济变革, 随着英国开展的产业革命, 现代化的工业和科学技术有了飞速的发展和进步, 社会生产力也得到解放。因此人们的思想也开始摆脱传统的旧思想束缚, 资产阶级的“实用主义”和“证实主义”的哲学思想的兴起, 给了画家新希望和信心。而 19 世纪初科学家对色彩理论的研究成果并为此发表的科学论著, 如 1812 年波尔高斯 (Chas Bourgeois) 在法国科学院发表的关于“补色”理论, 舍夫勒尔 (Che vrenl) 的色彩理论以及克诺斯 (Cnoss) 的色彩分析, 还有当时在巴黎举办的一系列讨论色彩问题的科学讨论会, 更使油画家在发展油画色彩方面提供了可行的理论根据, 特别是 1824 年前后在英国首次研制成功锡管装的用机器生产的油画颜色, 更为画家走出画室到大自然写生提供了物质保证。因为在此之前, 画家使用的油画色是瓶装的, 而且有的还是画家本人或助手在工作室里自己制造的, 携带不方便, 当然有碍于带到野外去写生, 所以画家的作品中的自然景物就只能靠记忆作画了, 现在情况变化了, 画家可以在大自然界直接写生, 带回的作品当然比画室里凭记忆作画来得充分和明亮。

在法国印象派产生之前, 英国和法国以及其他一些欧洲各国有些国家就开始进行光和色的探索, 同时也有不少画家也进行多种油画技法的尝试。

一、色的探索

自1812年波尔高斯发表了他的“补色原理”之后，19世纪初叶的许多画家把注意力集中在解决画面的色调上，德拉克洛亚可以说是最初运用“补色”原理见之于画面的第一位画家。所谓“补色”原理，就是说：太阳光通过三棱镜可以分解出七种颜色，其中以黄、红、蓝为三种要素的原色即我们常说的“三原色”。其中每一原色为其他两个原色的补色。所以补色就是指三原色中的任何一色对于由其他两个原色混合而成的复色的关系。如红对绿（因为它是黄和兰混合成的复色）兰对桔黄，黄对紫。我们从他画的《但丁的小舟》中右下方的女鬼胸际的水珠，他就用了红与绿色的对比并夹以亮色的高光。

二、尝试调色刀

库尔贝是位进步的写实主义大师，法国19世纪卓越的画家。在艺术上他一贯以顽强的精神反对因循守旧的学院派的古典主义，他主张“象我所见到的那样，如实地表现出我那个时代的风俗、思想和它的面貌；一句话，创造活的艺术，……”。为此目的，他不仅在创作题材和表现对象上反对统治当时画坛的虚伪的官方艺术，在油画技法上也不因袭前人而要力辟蹊径，在他的人物画和风景画中运用了刮刀，这不仅表达了他深刻的感情，而且使画面形成色彩异常丰富、浑厚的效果。所以有人说库尔贝的画有视觉美感和物象的重量感以及体积感，无论是土地、岩石、树木抑或人物的肉体 and 衣服，无不使人感到可触觉到的坚实而沉重的份量。这些都是他用画笔和油画刮刀