

The "Thirteen five-year" Excellent Curriculum
for Major in The Fine Art Design of The National
Higher Education Institution in 21st Century

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术
设计专业“十三五”精品课程规划教材

Oil Painting Teaching

油画教学

编著 谢柳安 廖展盛 陈 锐

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

油性媒介材料与技法形成的
历史功绩主要应归于15世纪的
尼德兰—弗拉芒画派（又作佛兰德斯画派）
凡·艾克则是其中的代表性画家

在当今，世界艺术已由原来的纷争逐渐冷静下来
人们又开始重新审视绘画本体
重新认识到油画材料技法语言的价值
并开始对传统油性媒介材料技法加以变革和改进
融入新的艺术理念，使油画艺术又焕发出新的生命

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum for Major in The Fine Art
Design of The National Higher Education Institution in 21st Century

Oil Painting Teaching

油画教学

编著 谢郴安 廖展盛 陈 锐

贵州师范学院内部使用

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

油画教学 / 谢郴安, 廖展盛, 陈锐编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2018.5

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-7932-1

I. ①油… II. ①谢… ②廖… ③陈… III. ①油画技法—高等学校—教材 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第063871号

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

总主编 郎玉成

总策划 郎玉成

副总主编 彭伟哲

总编审 苍晓东 李彤 申虹霓

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任 童迎强

编辑工作委员会委员

申虹霓 苍晓东 李彤 林枫 郝刚 王楠
谭惠文 宋健 王哲明 李香沅 潘阔 王吉
郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 田德宏 王东
高焱 王子怡 陈燕 刘振宝 史书楠 王艺潼
展吉喆 高桂林 周凤岐 刘天琦 任泰元 汤一敏
邵楠 曹炎 温晓天

印制总监

孙辉 徐杰 霍磊

出版发行 辽宁美术出版社

经销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

沈阳博雅润来印刷有限公司

责任编辑 童迎强

责任校对 郝刚

版次 2018年5月第1版 2018年5月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 9

字数 200千字

书号 ISBN 978-7-5314-7932-1

定价 58.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

清华大学美术学院院长 鲁晓波

学术审定委员会副主任

清华大学美术学院副院长 苏丹

中央美术学院建筑学院院长 吕品晶

鲁迅美术学院副院长 常树雄

广州美术学院副院长 赵健

天津美术学院副院长 郭振山

学术审定委员会委员

清华大学美术学院环境艺术系主任 张月

中国美术学院设计学院副院长 周刚

鲁迅美术学院环境艺术系主任 马克辛

同济大学建筑学院教授 陈易

清华大学美术学院视觉传达设计系主任 赵健

鲁迅美术学院工业造型系主任 杜海滨

北京服装学院服装设计教研室主任 王羿

北京联合大学艺术学院数字媒体系副主任 刘楠

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

马振庆 王妍 王英海 王郁新 王宪玲 王雷
王磊 朱方 朱建成 刘丹 刘文华 刘文清
闫启文 孙权富 李月秋 李伟 李昀蹊 李梅
杨建生 杨俊峰 杨浩峰 杨雪梅 肖友民 吴学峰
吴越滨 邹少林 汪义候 张克非 张宏雁 张建设
张博 张辉 金凯 周永红 周伟国 周旭
单德林 段辉 洪琪 贺万里 顾韵芬 徐景福
高贵平 郭建南 唐建 唐朝辉 黄倍初 龚刚
韩高路 程亚明 焦健 曾易平 曾祥远 雷光
廖刚 薛文凯

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

万国华 马功伟 王元建 王玉峰 王玉新 王同兴
王守平 王雨 王宝成 王俊德 王哲生 王群山
支林 毛小龙 文增著 石自东 田绍登 付颜平
宁钢 曲哲 吕金龙 朱训德 任戡 伊小雷
庄桂森 刘文斌 刘立宇 刘志宏 刘宏伟 刘明
刘俊 刘勇勤 刘继荣 刘赦 刘福臣 齐伟民
齐颖 闫英林 闭理书 关东 关卓 孙家迅
孙嘉英 李一 李光安 李国庆 李禹 李娇
李超德 李裕杰 杨广生 杨子勋 杨天明 杨帆
杨君 杨杰 杨国平 杨球旺 肖勇 肖艳
吴继辉 吴雅君 吴耀华 何平静 何炳钦 余海棠
沈雷 宋小敏 张力 张兴 张作斌 张建春
张艳艳 陈文国 陈文捷 陈民新 陈旭 陈丽华
陈相道 陈顺安 陈凌广 陈琦 范扬 范迎春
林刚 林森 罗坚 罗起联 季嘉龙 周雅铭
周景雷 邹海霞 郑大弓 宗明明 孟宪文 赵婷
胡元佳 柳玉 钟建明 邵海金 洪复旦 祝重华
贺祎 耿聪 徐永斌 徐雷 郭建国 容州
桑任新 黄有柱 戚峰 崔笑声 阎学武 梁立民
董传芳 董赤 覃林毅 程显峰 舒湘汉 鲁恒心
曾子杰 曾爱君 曾维华 曾景祥 缪肖俊

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书出版以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计、摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家多年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材编委会

目录 contents

序

第一章 油画的历史与发展

007

第一节 欧洲油画的历史与发展 / 008

第二节 油画在中国的传播 / 028

第二章 油画艺术的光与色

036

第一节 认识光源 / 037

第二节 认识色彩 / 049

第三章 油画材料的认识与使用 **062**

- 第一节 油画材料概况 / 063
- 第二节 油画的基底 / 063
- 第三节 制作油画底（画板及画布的打底方法） / 066
- 第四节 油画调色媒介 / 072
- 第五节 油画工具 / 077
- 第六节 油画颜料 / 079
- 第七节 油画绘制的基本原则 / 081

第四章 油画的教学 **082**

- 第一节 油画静物教学 / 083
- 第二节 油画风景教学 / 099
- 第三节 油画人物教学 / 115

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum for Major in The Fine Art
Design of The National Higher Education Institution in 21st Century

Oil Painting Teaching

油画教学

编著 谢郴安 廖展盛 陈 锐

贵州师范学院内部使用

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

油画教学 / 谢柳安, 廖展盛, 陈锐编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2018.5

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-7932-1

I. ①油… II. ①谢… ②廖… ③陈… III. ①油画技法—高等学校—教材 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第063871号

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

总主编 郎玉成

总策划 郎玉成

副总主编 彭伟哲

总编审 苍晓东 李彤 申虹霓

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任 童迎强

编辑工作委员会委员

申虹霓 苍晓东 李彤 林枫 郝刚 王楠
谭惠文 宋健 王哲明 李香沅 潘阔 王吉
郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 田德宏 王东
高焱 王子怡 陈燕 刘振宝 史书楠 王艺潼
展吉喆 高桂林 周凤岐 刘天琦 任泰元 汤一敏
邵楠 曹炎 温晓天

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴焱 高桐

印制总监

孙辉 徐杰 霍磊

印刷

沈阳博雅润来印刷有限公司

责任编辑 童迎强

责任校对 郝刚

版次 2018年5月第1版 2018年5月第1次印刷

开本 889mm × 1194mm 1/16

印张 9

字数 200千字

书号 ISBN 978-7-5314-7932-1

定价 58.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

清华大学美术学院院长 鲁晓波

学术审定委员会副主任

清华大学美术学院副院长 苏丹

中央美术学院建筑学院院长 吕品晶

鲁迅美术学院副院长 常树雄

广州美术学院副院长 赵健

天津美术学院副院长 郭振山

学术审定委员会委员

清华大学美术学院环境艺术系主任 张月

中国美术学院设计学院副院长 周刚

鲁迅美术学院环境艺术系主任 马克辛

同济大学建筑学院教授 陈易

清华大学美术学院视觉传达设计系主任 赵健

鲁迅美术学院工业造型系主任 杜海滨

北京服装学院服装设计教研室主任 王羿

北京联合大学艺术学院数字媒体系副主任 刘楠

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

马振庆 王妍 王英海 王郁新 王宪玲 王雷
王磊 朱方 朱建成 刘丹 刘文华 刘文清
闫启文 孙权富 李月秋 李伟 李昀蹊 李梅
杨建生 杨俊峰 杨浩峰 杨雪梅 肖友民 吴学峰
吴越滨 邹少林 汪义候 张克非 张宏雁 张建设
张博 张辉 金凯 周永红 周伟国 周旭
单德林 段辉 洪琪 贺万里 顾韵芬 徐景福
高贵平 郭建南 唐建 唐朝辉 黄倍初 龚刚
韩高路 程亚明 焦健 曾易平 曾祥远 雷光
廖刚 薛文凯

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

万国华 马功伟 王元建 王玉峰 王玉新 王同兴
王守平 王雨 王宝成 王俊德 王哲生 王群山
支林 毛小龙 文增著 石自东 田绍登 付颜平
宁钢 曲哲 吕金龙 朱训德 任戡 伊小雷
庄桂森 刘文斌 刘立宇 刘志宏 刘宏伟 刘明
刘俊 刘勇勤 刘继荣 刘赦 刘福臣 齐伟民
齐颖 闫英林 闭理书 关东 关卓 孙家迅
孙嘉英 李一 李光安 李国庆 李禹 李娇
李超德 李裕杰 杨广生 杨子勋 杨天明 杨帆
杨君 杨杰 杨国平 杨球旺 肖勇 肖艳
吴继辉 吴雅君 吴耀华 何平静 何炳钦 余海棠
沈雷 宋小敏 张力 张兴 张作斌 张建春
张艳艳 陈文国 陈文捷 陈民新 陈旭 陈丽华
陈相道 陈顺安 陈凌广 陈琦 范扬 范迎春
林刚 林森 罗坚 罗起联 季嘉龙 周雅铭
周景雷 郇海霞 郑大弓 宗明明 孟宪文 赵婷
胡元佳 柳玉 钟建明 郜海金 洪复旦 祝重华
贺祎 耿聪 徐永斌 徐雷 郭建国 容州
桑任新 黄有柱 戚峰 崔笑声 阎学武 梁立民
董传芳 董赤 覃林毅 程显峰 舒湘汉 鲁恒心
曾子杰 曾爱君 曾维华 曾景祥 缪肖俊

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书出版以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计、摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家多年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材编委会

目录 contents

序

第一章 油画的历史与发展

007

第一节 欧洲油画的历史与发展 / 008

第二节 油画在中国的传播 / 028

第二章 油画艺术的光与色

036

第一节 认识光源 / 037

第二节 认识色彩 / 049

第三章 油画材料的认识与使用 **062**

- 第一节 油画材料概况 / 063
- 第二节 油画的基底 / 063
- 第三节 制作油画底（画板及画布的打底方法） / 066
- 第四节 油画调色媒介 / 072
- 第五节 油画工具 / 077
- 第六节 油画颜料 / 079
- 第七节 油画绘制的基本原则 / 081

第四章 油画的教学 **082**

- 第一节 油画静物教学 / 083
- 第二节 油画风景教学 / 099
- 第三节 油画人物教学 / 115

油画的历史与发展

练一练

— 本章重点 >

本章主要从油画艺术发展史的角度出发，对油画材料与技法的历史与演变进行讲述，同时对油画这一舶来品在中国的历史与发展进行了简要的介绍。

— 学习目标 >

通过对油画发展史的学习，使学生对油画这一艺术门类有较为全面的认识，为接下来学习油画奠定基础。

— 建议学时 >

10学时。

第一章 油画的历史与发展

第一节 欧洲油画的历史与发展

一、油画的萌芽期与形成期（14世纪至15世纪）

在油画诞生以前的欧洲画家主要是以“坦培拉”（Tempera）技法来进行架上绘画。这是一种用蛋黄来调和色粉颜料，画在涂有石膏底子的木板上的绘画技术，故也称作“蛋彩画”。但是“坦培拉”的概念并不仅仅局限于蛋彩画，它是指使用含有水分和油性混合乳剂物质做颜料结合剂来作画的一种绘画技法与材料体系，只有使用鸡蛋乳液作为绘画媒介剂材料的才专指蛋彩画。13—14世纪时，蛋彩坦培拉技法已经十分完善，成为油画诞生前欧洲架上绘画的主要技法。因此被画家广泛应用，意大利文艺复兴早期大师安德烈亚·曼特尼亚（1431—1506）和波堤切利（1445—1510）使用坦培拉绘画已达到登峰造极的地步，留下了大量精彩的杰作（图1、图2）。但是蛋彩画也有其局限性，由于蛋彩干得很快，

图1 安德烈·曼特尼亚（意大利）《哀悼基督》66cm×81cm 1475—1478 木板坦培拉

图2 波堤切利（意大利）《女子肖像》1480—1485 木板坦培拉

操作上程序较为烦琐，又难以达到细微的写实风格。另外，蛋彩本身难以抵御潮湿等缺点，随着画家对画面真实性的追求，坦培拉技法已经不能满足画家作画的需求，于是画家纷纷寻求更为理想的绘画材料的制作方法。油性媒介材料与技法形成的历史功绩主要应归于15世纪的尼德兰—弗拉芒画派（又作佛兰德斯画派），凡·艾克（Jan Van Eyck 1395—1441）则是其中的代表性画家，他的作品在造型上准确严谨、色彩透明和谐、明暗层次的丰富变化和材料与技法运用的精致纯熟是其他画家所达不到的（图3、图4），正

因为如此，人们才将凡·艾克看作这一材料技法的发现者。事实上，在凡·艾克前就已经有画家在颜料中使用油的例子，但毫无疑问，凡·艾克却是使这一材料更为合理地应用在他的画面当中的。弗拉芒画派材料技法的特点是先由坦培拉技法用单色绘制底层物体形象，再用天然树脂与含铅催干剂的干性油媒介混合透明颜色罩染，两者交替反复，画出有明暗和空间层次的形体。这使得早期欧洲绘画以简单平涂为主的画法大大地前进了一步，形成了混合绘画技法，在表现视觉真实感方面取得了极大的进展。

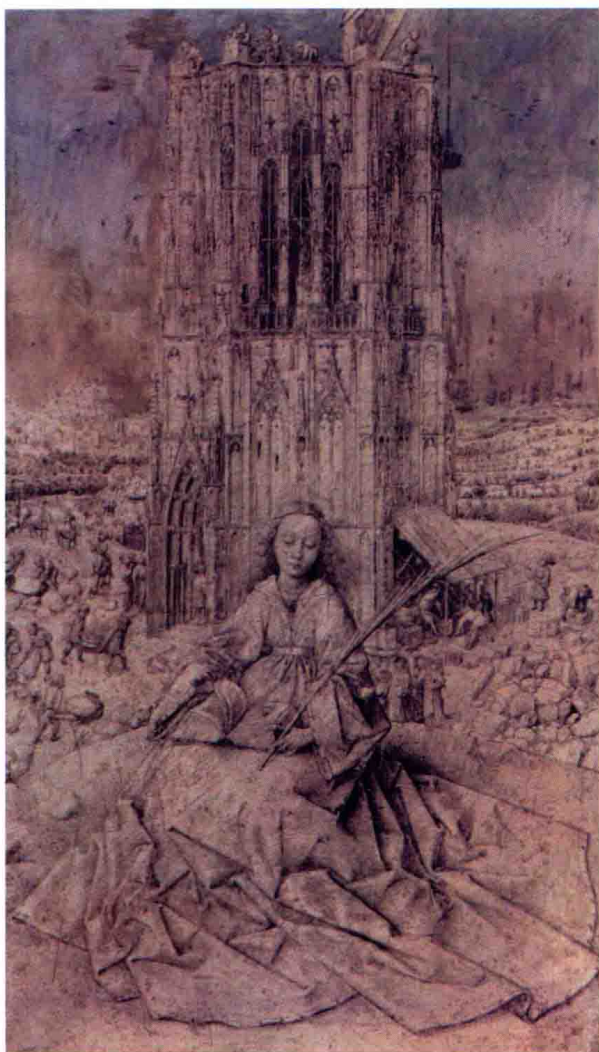

图3 凡·艾克《圣芭芭拉》31cm×18cm 1437 木板坦培拉

图4 凡·艾克（尼德兰）《乔瓦尼·阿尔诺芬尼夫妇像》60cm×80cm 1434 油性坦培拉混合技法 木板油画

二、油画的发展期（15世纪至16世纪）

如果说14世纪至15世纪文艺复兴早期这段时间为油画的形成期的话，那么到了16世纪下半叶的威尼斯画派等进一步发展油画材料技法的这段时间便可称为油画的发展期。我们知道自凡·艾克完善了坦培拉与油彩的混合技法后，这项技法便迅速在欧洲传播，一时间，油画大师辈出，形成了文艺复兴绘画的高峰期。在德国，涌现出丢勒（Albrecht Dürer 1471—1528）、荷尔拜因（Hans Holbein the Younger 1479—1545）等大师（图5、图6）。蛋—油混合技法在15世纪传入意大利，达·芬奇（Leonardo di ser Piero da Vinci 1452—1519）、拉斐尔（Raffaello Santi 1483—1520）等文艺复兴巨匠也先后接受了这一材料技法，并做出了各自的贡献，技法上

图5 丢勒（德国）《26岁的自画像》41cm×52cm 1498 木板油画

图6 荷尔拜因（德国）《两个使节》209.5cm×207cm 1533 橡木油画

也是各具特色（图7、图8）。而使这一材料技法进一步向油性颜料发展并做出重大贡献的是意大利北方的威尼斯画派，威尼斯画派发展了混合技法，以乔凡尼·贝利尼（Giovanni Bellini

1430—1516）、乔尔乔内（Giorgione 1477—1510）和提香·韦切利奥（Tiziano Vecellio 1476—1576）为代表（图9～图11）。其中提香尤为出色，他使用粗亚麻布绷布，用兔皮胶调和石膏做底，代替了在尺寸上受限制的木板基底，以褐色的底色代替北欧的纯白画板，开创了使用深色底子作画的先河，作画时不再使用详细的素描底色层，而是用不透明的颜料直接作画，色彩强烈而浓厚。这也是提香画面的主要特色，通过这一技法的使用，提香的作品呈现出色彩绚丽的视觉效果，而且他作画时笔法自由，不拘一格，使画面充满了表现力。完全摆脱了北欧技法的刻板程序，开拓了新的视觉效果和绘画观念，提香的色彩和油画技法对后代画家有着深远的影响，因此他被公认为威尼斯画派最伟大的色彩画家。

西班牙画家埃尔·格列柯（El Greco 1541—1641）早年受到提香影响，但他在继承意大利油

图7 达·芬奇（意大利）《抱银鼠的女子》40.3cm×54.8cm 1483—1490 木板油画