

中国美术·油画基础

毛岱宗 等 编著

Chinese Art: The Basis of Oil Painting
Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

014020130

J213

33

中国美术·油画基础

毛岱宗 等 编著

Chinese Art: The Basis of Oil Painting

Liaoning Fine Arts Publishing House

北航

C1707818

辽宁美术出版社

J213

33

图书在版编目 (C I P) 数据

油画基础 / 毛岱宗等编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.2

(中国美术)

ISBN 978-7-5314-5755-8

I. ①油… II. ①毛… III. ①油画技法 IV.
①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024990号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁美术印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 18

字 数: 300千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 李 彤 郭 丹

装帧设计: 范文南 彭伟哲

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5755-8

定 价: 150.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

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

中国美术是以华夏民族为主题所创造出来的,是在艺术发展的长河中占有重要地位的艺术。它经过发展,始终保持着兼容并包的延续性与创新性,并对世界艺术的发展做出了极大的贡献。《中国美术》系列丛书是超大型的重点出版工程。它汇集了几百位全国高校优秀教师十多年来美术理论研究和教学实践总结的优秀成果,形成了一套完整的教学体系。这些是最为扎实的理论基础和丰富的知识体系,将会带给读者一个全新、权威的体验。

随着创意经济时代的到来,今天的艺术领域发生了飞速的变化。在工业化、全球化、城市化的大背景下,各类艺术不断拓展出新,社会经济发展对艺术、设计、创意人才的需求也在日益增加。2011年,国务院学位委员会、教育部对我国高等院校的学科门类作出了重要的调整,将艺术学从文学门类中分离出来,成为新的独立的学科门类。由此,艺术学理论、美术学、设计学升为艺术学门类下的一级学科。这是艺术学科自身发展的必然结果,也是时代发展对艺术学科的要求。它将极大改变我国艺术教育的整体格局,直接关系到中华民族伟大复兴所必需的自主创新能力培养的大问题。

近两年来,根据艺术学学科设置的此项变化,为适应普通高等院校艺术专业教育发展的需要和社会人员艺术学习和欣赏的需求,建构艺术学的学术框架和科学规范教学用书,我们组织编辑了《中国美术》大型系列丛书。本系列丛书涵盖美术学下设的主要分级学科的内容,是大美术的概念,是针对中国人学习和认识美术的需要所配备的图书。它的出版也将造福于中国美术事业,不论在理论界,教育界都具有里程碑的意义。

美术的种类及其主要特征,是美术本身的基本规律的重要内容之一。它也是进行美术创作及鉴赏首先需要掌握的基本知识。它通常指绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等在空间开展的、表态的、诉之于人们视觉的一种艺术。17世纪欧洲开始使用这一名称时,泛指具有美学意义的绘画、雕刻、文学、音乐等。

绘画的种类和形式丰富多彩。由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异,世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。一般认为,从古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画,与从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画,是世界上最重要的两大绘画体系。绘画在历史上互有影响,对人类文明作出了各自的重要贡献。

从画种来分,它可以分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。其中有些画种因为使用的物质材料、工具和表现技法不同,又可分成不少样式。从绘画表现的题材内容来分,一般习惯把绘画分成肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画等几种。同样的,这几种绘画也不限于使用某一种物质材料和工具,即油画可以画肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画,其他画种也大都可以用来画上述几种题材的绘画。

中国绘画和中国书法关系密切,两者的产生和发展相辅相成,故历来都有“书画同源”之说。中国书法是中华民族传统文化的瑰宝,是独居世界艺术之林的艺术形式之一。甲骨文、金文、汉简、隶书等,不同时期的座座丰碑,为人类的艺术世界贡献颇丰。中华民族对书法艺术更是情有独钟,几千年来代代相传,使书法艺术璀璨夺目。

本套《中国美术》图书共计23种。主要围绕基础、创作、欣赏、研究四个方面而展开。具体有《素描基础》《色彩基础》《速写基础》《解剖·透视》《水彩·水粉》《中国画及其教程》《油画基础》《综合绘画》《绘画理论》《摄影基础》《楷书临写与创作》《名碑名帖临创指南》等。

设置艺术学门类为我国艺术类人才培养提供了更大的空间和自主性。在新的学科门类体系下,针对美术学科的特性,有系统、有计划、有新意地推出美术学范畴的图书,以供社会广大美术爱好者、高等院校师生之用,对繁荣和发展我国高等艺术教育事业有积极的意义。

Contents

总目录

01

油画教学

毛岱宗-等 编著

02

油画

余海棠-等 编著

03

自然的意境与风光写生

周卫-等 编著

Chinese Art is centered on the Chinese nation and has an important position in the art history. It maintains the features of inclusiveness and innovation, which has made great contribution to the development of world's art. The series of *Chinese Art* is a huge publishing project, which is the achievement of the theoretical research and teaching practices of hundreds of university teachers over a decade and has developed into a complete teaching system. It is the most solid theoretical basis and rich knowledge system and it will give a brand-new and authoritative experience to the reader.

With the arrival of the creative economy, the art has witnessed rapid development. With the industrialization, globalization and urbanization, various kinds of art have come into being and the social and economic development has greater need for talent in art, design and creativity. In 2011, the State Council Academic Degrees Committee and the Ministry of Education made major adjustment on the discipline of colleges, separating the study of art from literature as an independent discipline. As a result, artistic theory, fine arts and design science have become the first-level discipline of art. It is the inevitable result of the development of art and the requirement of age on art. It will greatly change the pattern of China's art education and is directly related to the cultivation of independent creativity of the Chinese nation.

For the past two years, based on the change of the art discipline and to accommodate to the development of art major of university and the need for art learning and appreciation, we compiled the large series *Chinese Art* with the aim to establishing the academic framework and standardizing teaching books. The series covers the major part of the hierarchical subjects of the fine arts. It is the ideal book for Chinese to learn about the fine arts. Its publication will bring benefit to the Chinese art and has great significance in both the theoretical circle and the educational circle.

The categories and the major characteristics of the fine arts are the major content of artistic features. It is also the basic knowledge for artistic creation and appreciation. It usually refers to the kind of visual art in certain space such as painting, sculpture, industrial art and architectural art. When it was firstly used in Europe in the 17th century, it generally referred to the paintings, sculpture, literature and music with aesthetic significance.

There are lots of categories and forms of paintings. Due to the differences in society, politics, economy and cultural tradition among nations, the artistic form, ways of expression, artistic style differs greatly in paintings. Generally speaking, eastern paintings originated from ancient Egypt, Persia, India and Chinese and western paintings originated from ancient Greek, Rome with Europe as the center form the most important two painting systems in the world. The painters have had impact on each other and have done great contribution to human civilization.

In terms of painting classifications, it can be classified into Chinese painting, oil painting, print, water colour, gouache, sketch and speed painting. According to the materials, tools and performance techniques, the paintings can be subdivided. Based on the theme, it can be classified into portrait, genre painting, history painting, landscape painting and still life. Similarly, the above paintings can also be done with different materials and tools. In other words, oil paintings can be portrait, genre painting, history painting, landscape painting and still life. Other categories can also be done with different themes.

Chinese paintings are closely related with Chinese calligraphy and they supplement each other. Chinese calligraphy is the treasure of traditional Chinese culture and a unique form of world's art. The inscriptions on bones or tortoise shells of the Shang Dynasty, inscriptions on ancient bronze objects, bamboo slips of Han Dynasty and clerical script are all the milestone of respective times and treasure in world art. Chinese nation shows special preference to calligraphy, which has been passed by generation to generation and makes calligraphy more dazzling.

There are altogether 23 kinds of books in *Chinese Art*, which centers on basis, creation, appreciation and research. Specifically, they are *The Basis of Sketching*, *The Basis of Color*, *The Basis of Quick Painting*, *Anatomy and Perspective*, *Gouache and Watercolor*, *Chinese Painting*, *The Basis of Oil Painting*, *Integrative Painting*, *Painting Theory*, *The Basis of Photography*, *Copy and Creation of the Regular Script*, *Guide of Famous Copybook for Calligraphy* and so on.

The establishment of art provides larger space and autonomy for China's art talents. Based on the characteristics of the fine arts discipline, to promote artistic books in a systematic, planned and creative way for art lovers and universities students and teacher has significance to the prosperity and development of China's higher art education.

01

毛岱宗 等 编著

油画教学

目录

contents

序
概述

第一章 油画发展概述

9

- 第一节 油画的语言媒介形成 / 9
- 第二节 油画风格的演变 / 11
- 第三节 油画学科的构成 / 49

第二章 油画材料与油画的基础知识

52

- 第一节 油画材料 / 52
- 第二节 色彩写生的基本规律 / 53
- 第三节 色彩写生的观察方法 / 56
- 第四节 油画技法的类型 / 58

第三章 人物画

61

- 第一节 肖像写生 / 61
- 第二节 肖像画艺术 / 63
- 第三节 人体写生 / 65
- 第四节 学习油画人物写生的相关问题 / 66
- 第五节 人体艺术 / 67
- 第六节 群像 / 68
- 第七节 风俗画与历史画 / 69

第四章 静物写生

72

- 第一节 静物画的构图 / 72
- 第二节 油画静物写生学习中的相关问题 / 73
- 第三节 静物画艺术 / 74

第五章 风景画

76

- 第一节 风景写生 / 76
- 第二节 风景画艺术 / 78

概述

OUTLINE

我国学者正式接受西方的油画已经有百年的历史,油画作为一个学科被普遍建立,也已有半个世纪。然而,这百年间,国运多难,实际上油画学者真正学习探索的时间并不很多。当我们有幸再次与西方文化进行交流学习的时候,西方的油画艺术已经有了很大的转变,出现了现代艺术,甚至还出现了后现代艺术……油画是怎样产生的?它未来发展的轨迹如何?今天爱好油画的青年学子们,天性的热情和好奇,使他们很难安于我们已经建立的学科现状,许多具有创作才华的青年学子紧追西方的实验艺术大步前行。

由于艺术观念的不同,使油画的教与学无所适从已不是高等艺术院校的个别现象,而是近三十年来中国油画教学的现状。因此,建立学科的规范化是一个艰巨的工程,建设适应性的规范化的教材,也不是一件轻松的事。从积极的方面看,我国的这种文化多元化局面的出现应该是一个进步,正是人文思想在艺术上的正常体现,这就是我们编写这本教材的出发点。

鉴于此,我们编写这本教材本着以下几点:一、不以某家某派的观点来编写,尽量让学习者得到一

个对油画艺术的完整认识和理解。二、本教材作为高等院校的本科教材不同于普遍的技术培训或考前班的教材,旨在油画学习中眼、手、脑的全方位开发。三、尽量引导学习者认识多种油画语言的各自的系统性、自律性,如抽象绘画语言和具象绘画语言等。四、技术、技巧的阐释和分析,原则上以西方的经典作品为例,不做具体的、统一的示范,给教材的使用者留有余地。五、考虑到传统的欧洲油画积累深厚,仍然使世人叹为观止,尤其是技术上至精至妙的程度更令世人回味无穷,因此所选的传统部分仍是一个长期的、主要的学习部分,所以本教材安排的学习内容是以传统为主。

由于我们的水平有限,编写中难免有不足和缺憾,望同行批评指正,以期进一步改进完善。

油画发展概述

本章要点

- 油画的语言媒介形成
- 油画风格的演变
- 油画学科的构成

油画是在欧洲形成的,是随着基督教文化的发展而发展和完善起来的一个画种。在文艺复兴光焰的照耀下,它从壁画、镶嵌画中脱胎出来,形成了一门媒介材料完备、表现性强、技法丰富的绘画艺术,一直延续至今。在它的历史上出现精彩纷呈的流派和群星璀璨的画家,留下价值无比丰富的作品,成为人类文明史上的一朵奇葩。

作为一个画种,它有特殊的媒介特点和表现技法。

作为一种艺术,它有独特的审美特征和审美变化旅程。

作为一门学科,它有自身构成的性质及理论、知识和技能体系的传统学理。

我们从以上三个方面概述一下油画发展脉络,作为本书学习油画艺术的导读。

第一节 油画的语言媒介形成

第一个在绘画上使用油漆的不一定是欧洲人,可是油画语言的形成,包含着对审美感受的细腻表达的一套完整的技术体系,以及对油性媒介材料的日趋完善的探索史,却是在欧洲。

欧洲绘画实践史上出现了使用三种不同性质的媒介剂来调配渲染颜色,它们分别是水性的、半水半油性的和油性的。以水性溶剂为媒介形成了水彩、水粉画(早期为胶粉画);以半水半油性的溶剂为媒介形成了坦培拉绘画(现在的丙烯画也是这种性质);以油性溶剂为媒介形成了油画。我们现在所说的油画应该包含那些半水半油为媒介的坦培拉绘画。因为它们的形成过程中存在着千丝万缕的联系,我们认真留心这一过程会帮助理解油画语言的性能特点。

图1 狂欢者 塔尔圭尼亚

在13世纪以前,欧洲的绘画只限于壁画、镶嵌画和手抄本插图(如图1~3)。自13世纪前50年间,在意大利比萨和路加出现了非壁画的绘画,大幅的“耶稣受难图”被画在木板上或皮革上(《圣母与众天使》奇马布埃),作为一种拼版画,当时有了专门拼画的作坊,这就是架上绘画的雏形。而这时期的画大多是蛋彩画和胶粉画。蛋彩画即用蛋黄作为媒介溶剂来调磨细的颜料进行着色。用这种蛋彩作画既能产生一种覆盖力,又能产生透明性,主要取决色粉的性质。而蛋黄这种媒介剂半水半油性质,既能溶入水中也能溶入油中,操作时便于运笔,也利于色彩的匀染。但它的不利一面是干得快,稍不留神,一些笔触就衔接不上,而且,一旦干了就不可溶解。这是一种标准的坦培拉性质的材料。而胶粉画就更不方便了,既不利于衔接,也不利于保存。中世纪时期的湿壁画用此作材料,其技术是借石灰底未干时作画,保持相对长一段时间的湿度,便于运笔与衔接色彩。因此到了木板为底的架上绘画时,画家们基本上不采用这种方法了。

图2 圣马太 手抄本插图

从14世纪起,在威尼斯,由于航海船运的需要,帆布业发达,画家们便开始尝试以帆布为依托作画,取得成功。这使已往媒介材料的缺陷也日益尖锐地摆在画家面前。需要一种不易干的,便于改动的绘画材料才能满足画家对细微的层次和复杂的形体表现需要。这种困惑一直到15世纪尼德兰画家凡·爱克兄弟的笔下才解除。他一改以胶水和蛋黄为媒介剂,采用了一种油剂。这种油剂是透明不变色的,而且干得比较慢,一旦干后便凝固结实,这就是亚麻仁油,画家还发现核桃油也有相同性质。这种油和树脂及松节油结合,可以制出一种膏状的理想媒介剂。

这一油性媒介剂的采用在绘画史上带来两大奇迹:其一,它宣告油画正式创立,使油画家得以采用这种媒介剂后能够自由运笔,不受时间所限,放心对画面细节和细微之处精雕细刻,使光色层次得到细致入微的表现,满足了15世纪画家对表现细致的观察感觉的需要。由于这种技巧能够很好地传达视觉感觉,后来导致了直接画法的产生。其二,它导致了半水半油性的坦培拉绘画技术材料的改革。此前的蛋彩画是以蛋黄加水而制成媒介溶剂,称为蛋黄乳液。这种乳液含有水、胶、油的成分,这些成分起到黏合、润化、稀释的作用。正是根据这些特点,画家们发展了新的材料取代品,如其中胶的成分被树脂代替,如达玛树脂、玛蒂树脂都是最理想

图3 查士丁尼及其随从 拉韦纳

的凝固材料；其中的油性成分被亚麻仁油和核桃油所取代；加入水性的透明胶就制成新的坦培拉乳液，这种媒介剂克服了蛋黄乳液容易变腐，而且透明度差，带给画家作画烦琐和不便的缺点。绘画史上材料工艺最完美的画家，如鲁本斯、伦勃朗以及维米尔等，都采用新的坦培拉媒介剂或采用坦培拉与油性媒介剂结合使用的技术创作了绘画的奇迹。时间证明，历史上用新的坦培拉材料绘制的作品，保存作品的原貌最好，画面变色轻。

画家创作表现的需要推动媒介材料的革新与发展，形成油画语言的丰富性。在印象主义出现以前，欧洲各流派的画家所使用的媒介材料都是画家自己在作坊里制作加工的。使用方法也是因人而异的。在坦培拉绘画和油画之间没有一个明显的界限，在油与水之间，或相互兼使，或偏于一端，因此才产生了那么丰富的油画艺术语言。19世纪随着画家在户外写生的需要，颜料商们制出了现成的锡管颜料。给画家们带来了极大的方便，推动了直接画法的发展。印象主义以后直接画法占据了主流。

到20世纪，依据画家使用材料经验以及作画的需要，绘画材料加工业产出了属于油性的油画颜料，属于坦培拉性质的丙烯颜料，并且有各自多样媒介剂。画家们根据需要或掺和使用或单独使用。油画成为材料最完备的画种。

第二节 油画风格的演变

一、宗教的笼罩

架上油画是脱胎于壁画而成为一种可以搬运移动、便于交流欣赏的绘画。由于油画是在为基督教服务的过程中形成的。所以它的风格演变体现出从神到人、从“天堂”到现实、从蒙昧到个性意识觉醒的这样一个旅程。

约在公元1世纪末，当基督教开始在罗马帝国传播的时候，利用视觉艺术来传播教义，同时又限定了过去艺术曾受过的异教影响，禁止放纵奢华的题材。艺术就从为异教服务转化为基督教服务了。所以早期的基督教艺术明显受到古希腊罗马传统表现手法的影响。我们能见到的当时的绘画艺术是一种拼凑起来的東西，如墓穴中的绘画《狂欢者》（如图1）。显然这些墓穴画表现的是信仰、宁静和快乐。到处都是天堂，而看不到地狱。作品中明显留有古希腊多神欢乐的艺术风格痕迹。而到了拜占庭文明时期虽然被宣称是古希腊的继续，但实际上同古希腊是截然不同的。拜占庭艺术的特点具有基督教的性质，艺术为教会服务，画家的责任是以线条和色彩来表现教士的讲道，或以文字的形式传授给人们以宗

教信仰，教士领导艺术家，决不允许他们违背指示，所以，拜占庭艺术特点是很保守的和没有艺术家个性的。圣像呆板僵硬，表现符号化（如图2）。

拜占庭艺术还具有东方艺术的特点。即：不像古希腊古罗马时期重视造型轻视色彩，而是轻造型重色彩。造型是平面化的且主要是借助于轮廓线，可是色彩却取得突出的效果。这些特点在镶嵌画中得到展现（如图3）。

二、自然的曙光

大约在13世纪由于宗教自身的改革，影响了人们对自然和人类的态度。艺术家开始更真实更生动地处理宗教题材。逐渐地摆脱了拜占庭艺术的束缚，绘画开始离开墙壁，架上绘画出现了。14世纪的画家奇马布埃被称道：“为绘画艺术投下一线新的曙光。”从他开始绘画才重新开始讲究观察自然，作品人物和景物都有真实的描绘（如图4）。

这个时期佛罗伦萨出现了一个划时代的伟大画家，即乔托，他是奇马布埃的徒弟。在乔托的绘画中（壁画和架上绘画）拜占庭艺术的框框完全消失了，金色的背

图4 圣母与众天使 奇马布埃

图5 哀悼的基督 乔托

景没有了，画中的人物真实地站在地上，枯燥和呆板不见了，立体感被完美地表现出来。乔托真正给绘画注入了活力，赋予了绘画艺术的创造精神。

乔托影响了他以后几个世纪的绘画发展。绘画开始向人性、向自然回归（如图5）。

文艺复兴

过去一般都认为文艺复兴时期由于宗教的消失和钻研古典文化，因而与中世纪完全对立，其实宗教在文艺复兴时期并没有消失，而是变得更富于人道主义精神了，因而它把信心建立在人——这一宇宙的缩影身上。艺术家对古典的研究并不是引起关于人的新宗教观念产生的原因，反而是这一新的宗教观念导致了一系列对于古代的研究，在整个15世纪中，艺术的基础和科学的

基础一样，是建立在对于人，对于人的美、人的力量、人的理智的强烈信赖之上的。艺术家们向古典学习主要是学习其研究自然感受自然的传统。文艺复兴对艺术来说，其基本特征是创造并重新建立在感觉基础上。具体地说，绘画创造是从视觉感觉开始，画家的一切创作都是对自然的观察和理解。

从乔托到达·芬奇已经建立起了完整的绘画理论，它涉及到学生和导师、艺术和科学、艺术和自然、想象和风格、优雅与和谐、色彩和素描、素描的理性价值、色彩的魅力、解剖和透视。在科学精神的感召下，油画的技术如虎添翼，迅猛发展。凡·爱克发现一种新媒介，极大扩展了绘画表现的新技术。这种技术能够将画家感受到的色彩的层次，物象的质感充分细腻地表现出来，