

中国美术·设计分类全集

美术教学分类选编

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

色彩教学与写生技法

[绘画基础卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

美术教学分类选编. 色彩教学与写生技法 / 毛岱宗等
编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2013. 3
(中国美术·设计分类全集)
ISBN 978-7-5314-5346-8

I. ①美… II. ①毛… III. ①色彩学—教学研究—高等学校②写生画—绘画技法—教学研究—高等学校 IV.
①J121

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第056772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: 沈阳新华印刷厂
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 28.5
字 数: 760千字
出版时间: 2013年3月第1版
印刷时间: 2013年3月第1次印刷
责任编辑: 苍晓东 李 彤 申虹霓 郭 丹 方 伟
技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊
责任校对: 张亚迪 徐丽娟 黄 鲲
ISBN 978-7-5314-5346-8

定 价: 195.00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

序言

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,不仅种类和形式丰富多彩,而且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,是世界上最主要的两大绘画体系。它们在历史上互有影响,对人类文明作出了各自的重要贡献。

绘画是美术中最主要的一种艺术形式。它使用笔、刀等工具,墨、颜料等物质材料,通过线条、色彩、明暗及透视、构图等手段,在平面上创造出可以直接看到的并具有一定形状、体积、质感和空间感觉的艺术形象。这种艺术形象,既是现实生活的反映,也包含作者对现实生活的感受,反映了画家的思想感情和世界观,同时还具有一定的美感,使人从中受到教育和美的享受。

从绘画的种类、形式来讲,绘画在整个艺术门类中是最丰富多彩的艺术形式之一。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。

中国画,简称“国画”,指在中国民族的土壤上长期形成和发展起来的、在世界美术领域中自成独特体系的中国民族绘画。它是用毛笔、墨以及中国画颜料,在特制的宣纸或绢素上作画。按表现题材,可分为人物、山水、花鸟等;按表现手段和技法,可分为工笔、写意、水墨等画法;按幅面样式,可以分为立轴、横卷、册页、扇面等款式。中国画十分重视笔墨,运用线条、墨色和轻重彩色,通过勾皴点染,干湿浓淡并用,来表现客观物象的形体结构,阴阳向背;运用虚实疏密结合和“留白”等手法来取得巧妙的构图效果。中国画特别讲究“形神兼备”“气韵生动”,不但主张要“外师造化”,而且还要“中得心源”。中国画在画面上还题写诗文,加盖印章,将诗文、书法、篆刻融为一体。西画,指区别于中国传统绘画体系的西方绘画,简称西画。包括油画、水彩、水粉、版画、铅笔画、钢笔画等许多画种。传统的西洋画注重写实,以透视和明暗方法表现物象的体积、质感和空间感,并要求表现物体在一定光源照射下所呈现的色彩效果。

但是,不管是东方绘画,还是西方绘画,绘画作为一种重要的艺术形式,有其共同的特点。这主要表现在它是通过可以直接看到的、有形有色的具体的艺术形象来反映生活和抒发画家对客观现实的感受的。

这套《绘画基础》丛书是介绍绘画的基础课程,共分九卷。此卷是“色彩教学与写生技法”卷,包括“油画教学”、“绘画色彩教学研究”、“水彩风景写生”、“水彩画技法”四册图书。本套丛书融知识、技能、创造、艺术为一体,使临习者掌握绘画造型的基本方法与技能,并拓展艺术思维与想象力,提高艺术表现力与创造力。了解绘画的不同风格与表现形式,能运用所掌握的造型能力表达自己的思想和情感世界。

Preface

The classifications and main features of the fine arts, one of the significant contents of the fine arts' basic laws, are also the basic knowledge that should be grasped before any art creation and appreciation. The Fine art often refers to a kind of visual art including painting, sculpture, arts and crafts, architectural art and some other forms or art, which are carried out in some space, and displays some forms. When this term was firstly used in Europe in the 17th century, it referred to anything possessing aesthetic value like painting, sculpture, literature, music and so on in a general sense.

Painting has not only various categories and forms, but also distinct differences in art forms, means of expression, art styles and some other aspects as a result of the differences in social politics and economics, cultural tradition and some other fields in every state and nation. It is generally accepted that eastern painting, (developed from some eastern countries with ancient cultures including ancient Egypt, Persia, India and China), and western painting, (originating from ancient Greek and Roman painting with Europe as its center), are the most important two painting systems in the world. These two systems have mutual impacts in history and have made significant contributions to human civilization respectively.

Painting is one of the main art forms in the fine arts. By using some tools like brushes and knives, some materials like ink and paint, and some means like lines, colors, lights and shades, perspective and composition, the painters can create visible artistic images on flat surface with certain shape, size, texture and space. This kind of artistic image reflects the real life, the painter's feeling about real life, and their thoughts, emotions and world views. Besides, it has some aesthetic value and educational functions and can bring enjoyment of beauty to us.

From the perspective of categories and forms, painting is one of the richest artistic forms in all kinds of art. It can be divided into Chinese painting, oil painting, engraving, water color painting, gouache painting, charcoal drawing, sketch and so on. Some of them can be subdivided into many forms because of the differences in the usage of materials, tools and display techniques. From the perspective of the themes and contents displayed in painting, it is usually divided into portrait, genre painting, historical painting, landscape painting and still life painting. But these forms of painting are not limited in using some certain materials and tools, that is to say, portrait, genre painting, historical painting, landscape painting and still life painting can be displayed in oil painting. Most of other kinds of painting can be used to present the forms of painting mentioned above as well.

Chinese painting, as a unique system in the field of the world fine arts, refers to the Chinese national painting system

originating and developing from China national land over a period of time. Writing brushes, Chinese ink and paint are used to draw pictures on some special Xuan paper or silk. In terms of themes, Chinese painting includes figure painting, landscape painting, flowers and birds painting etc. In terms of the means of expression and techniques, Chinese painting has fine brushwork, freehand brushwork, Chinese monochromes and so on. In terms of the width and breath of the painting, it has many styles like vertical shaft, horizontal reel, sheets and painting on fans. Chinese painting emphasizes the use of brushes and ink. Shape, structure, shade and position of objective images can be shown by the use of lines, color of ink, quantity of different colors and the techniques of drawing the outline with light ink strokes and dry or wet inks. Methods of combining virtual and reality, density and spacing and leaving white space can achieve fantastic effect of composition of a picture. Chinese painting pays attention to "unity of form and spirit" and "vivid artistic conception". It stresses on getting inspiration not only from the nature, but from the instinct as well. Poems and seals are always parts of Chinese painting, which combine poems, calligraphy and seal cutting altogether. Western painting refers to the western pictures being different from the traditional Chinese painting system. Western painting includes oil painting, water color painting, gouache painting, engraving, pencil drawing, pen drawing and many other painting styles. Traditional western painting emphasizes reality. Size, texture and sense of space of subjects are displayed by perspectives and light and shade. Color effects of subjects under some light should be displayed in western painting, too.

However, as a significant form of arts, eastern and western paintings have some common features, namely, painting reflects life and expresses artists' feelings towards objective reality by some visible and specific artistic images with shapes and colors.

Set "Basic Drawing Books introductory painting courses, divided into nine volumes. This volume is the volume of the "color teaching and sketching techniques, including painting teaching", "the painting color teaching and research", "watercolor landscape painting," Watercolor Techniques four of Books. Financial knowledge, skills Bentaocongshu to create art as a whole, to make the Pro learners mastered drawing the shape of the basic methods and skills, and expand the art of thinking and imagination, enhance artistic expression and creativity. Understanding of the different styles of painting and manifestations, and be able to use the master shape the ability to express their thoughts and emotions of the world.

总目录/CONTENTS

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

油画教学

/ 毛岱宗 张 炆 史国强 宋海永 董 洲 编著

第二篇

绘画色彩教学研究

/ 王晓东 姜国哲 张 灏 编著

第三篇

水粉风景写生 / 黄 斌 黄莓子 郑晓东 编著

第四篇

水彩画技法

/ 屠维能 马兴隆 李荣彬 杨付恒

罗立丽 郭伟光 编著

ISBN 978-7-5314-5346-8

9 787531 453468 >

定价：195.00元

第一篇/ 油画教学

The Complete—works

Chinese of
Design art Classifi—
cation
Art
Design
of Works
Complete

编著/毛岱宗 张 娟
史国强 宋海永
董 洲

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不已，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。

第 1 章

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,主要取决于色粉的性质。而蛋黄这种媒介剂半水半油性,既能溶于水也能溶于油中,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

