

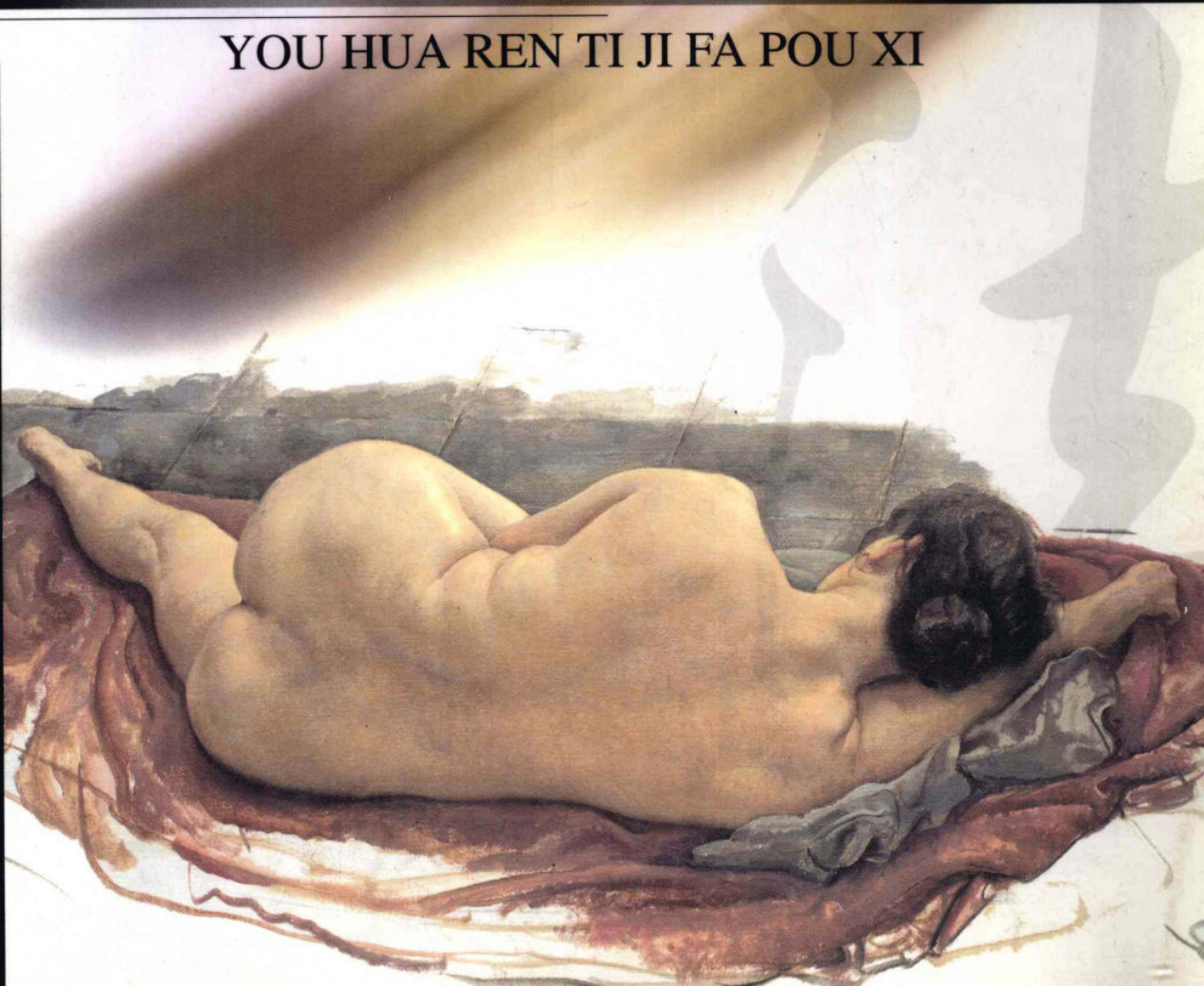
XIAN DAI YOU HUA JI FA POU XI CONG SHU

现代油画技法剖析丛书

油画人体技法剖析

YOU HUA REN TI JI FA POU XI

崔小东 朱卫东 商亚东 著
安徽美术出版社

J213.25
C902

现 代 油 画 技 法 剖 析 丛 书

油画人体 技法剖析

崔小冬 朱卫东 商亚东 著

安徽美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

油画人体技法剖析 / 崔小冬, 朱卫东, 商亚东著.
合肥: 安徽美术出版社, 2005. 1
(现代油画技法剖析丛书)
ISBN 7-5398-1351-2

I. 油... II. ①崔... ②朱... ③商... III. 油画:
人物画—技法 (美术) IV. J213.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 126193 号

现代油画技法剖析丛书

油画人体技法剖析 崔小冬 朱卫东 商亚东 著

安徽美术出版社出版

合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063

制版: 安徽鼎鑫制版有限公司

经销: 全国新华书店

印刷: 合肥晓星印刷厂

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 7 字数: 30 千字

2005 年 2 月第 1 版 2005 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-5398-1351-2 定价: 49.50 元

若发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

敬告: 鉴于本书选用作品的部分作者地址不详, 应付稿酬
请见书后与该部门联系: 合肥市跃进路 1 号安徽省版权局
中国著作权使用报酬收转中心安徽办事处。

序

崔小冬

这本书的编写和多年前的理想有关。

20年前，我和朱卫东、商亚东还在中国美术学院油画系学习。画画之余，有时便凑在一起喝酒、聊天，谈及艺术便常生出许多感慨。当时，我们的生活很简单，觉得自己各方面都很贫乏，这不仅是指物质上的匮乏，更主要的是艺术上的贫乏。不是吗？与许许多多的大师相比，我们就是十足的穷光蛋。幸好，那时我们有用不完的精力和满腔的热情。于是，我们拼命地学习，贪婪地向浩如烟海的艺术宝库攫取知识。在艺术上“富裕”起来便是我们的理想。

绘画如同写作，要表现某种内涵，表达某种思想观念，或者最简单的，向观者表达一种情景，没有绘画语言是不可能的。因此，语言绝对重要。那么，如何提高绘画的表现水平？在我看来，绘画技法和表现方法就是构成艺术作品语言的手段，只有不断地丰富自己的绘画语言，才能更好地表现一切。绘画语言的缺乏必然会使绘画作品露出“寒酸相”。

要不断地从传统中汲取营养，这是十分重要的。不断地学习传统的精髓有利于画品的提高，而画品的提高也会使自己的作品更具感染力。经过多年的实践，我认为，大量临摹大师作品并结合写生是提高自己画品的最

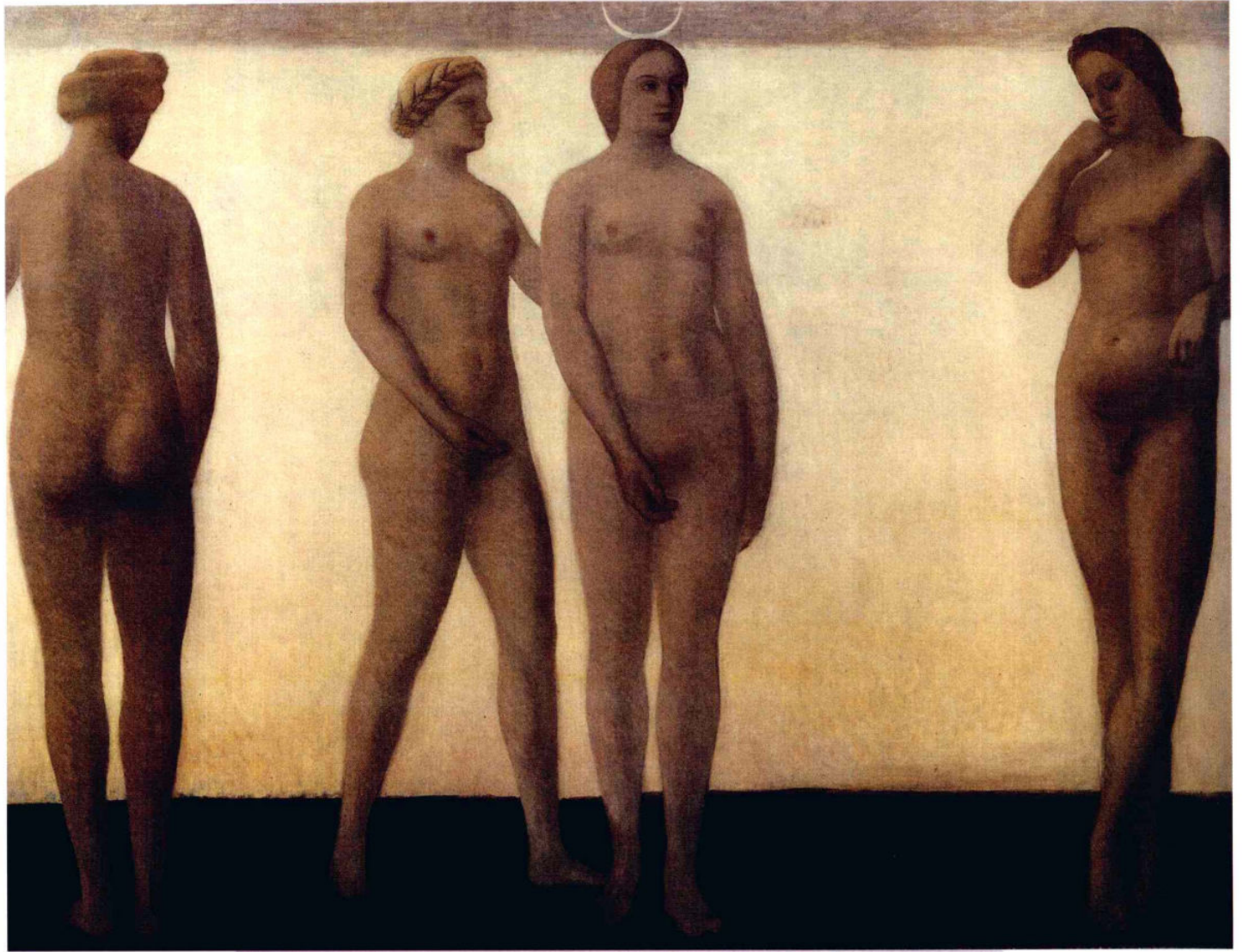
好手段。林风眠先生说过：学习绘画就好比蝴蝶在长出美丽的翅膀前，必须辛勤地织网一样。所以，学习绘画怕吃苦是不行的。

如今，20年过去了，我们还常常聚在一起。虽然酒量是不行了，“寒酸相”渐渐褪去，但是我们对绘画所产生的那种犹如触摸神祇的沸腾情感却更加炽烈了。经过这么多年在绘画道路上的摸爬滚打，我们对很多问题有了一些自己的看法，所以想编写一本书，把我们多年的学习、创作经验以及对绘画的感受总结出来，供大家参考。

这本书的内容主要是关于写实油画人体的技法方面的。我们从文艺复兴的大师到巴洛克、罗可可直至印象派大师、现代派名家作品中选出精品加以解析，以利于读者理解大家的作品。此外，我们也提供了自己的技法理论和创作经验。

编写这本书的目的是给读者提供一个参考交流的平台，如果能使读者们带来哪怕是一丝拿起画笔的冲动，我们就会感到无比的欣慰。

希望大家都能在艺术上“富裕”起来。

四个女人 威勒海姆·汉莫斯

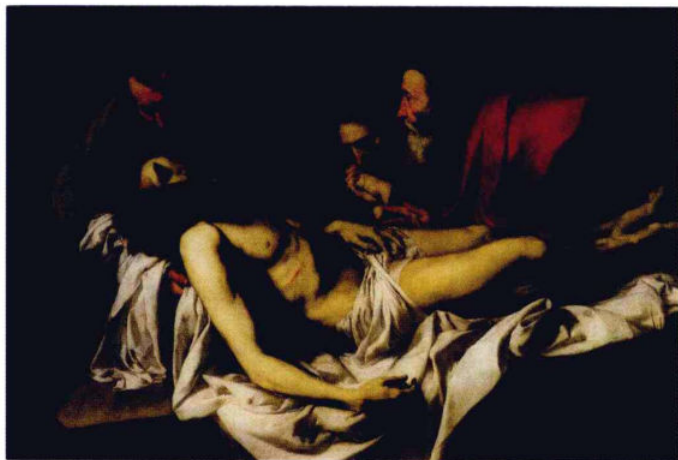
目 录

一、永恒的主题	1
二、艺术家的目光	2
科学的曙光——文艺复兴	2
血肉之躯的表现——巴洛克时代	6
华美篇章——罗可可艺术	8
古典与浪漫——新古典主义与浪漫主义艺术	10
艺术的革命——印象派时期及其前后的画家	14
俄罗斯、拉丁美洲画家的人体艺术	20
三、实践的魅力——技法与经验	21
精神准备	21
物质准备	23
四、人体写生的一般步骤和我们的创作	26
直接画法的演示步骤	26
间接画法的演示步骤	32
五、看大师如何创作	40

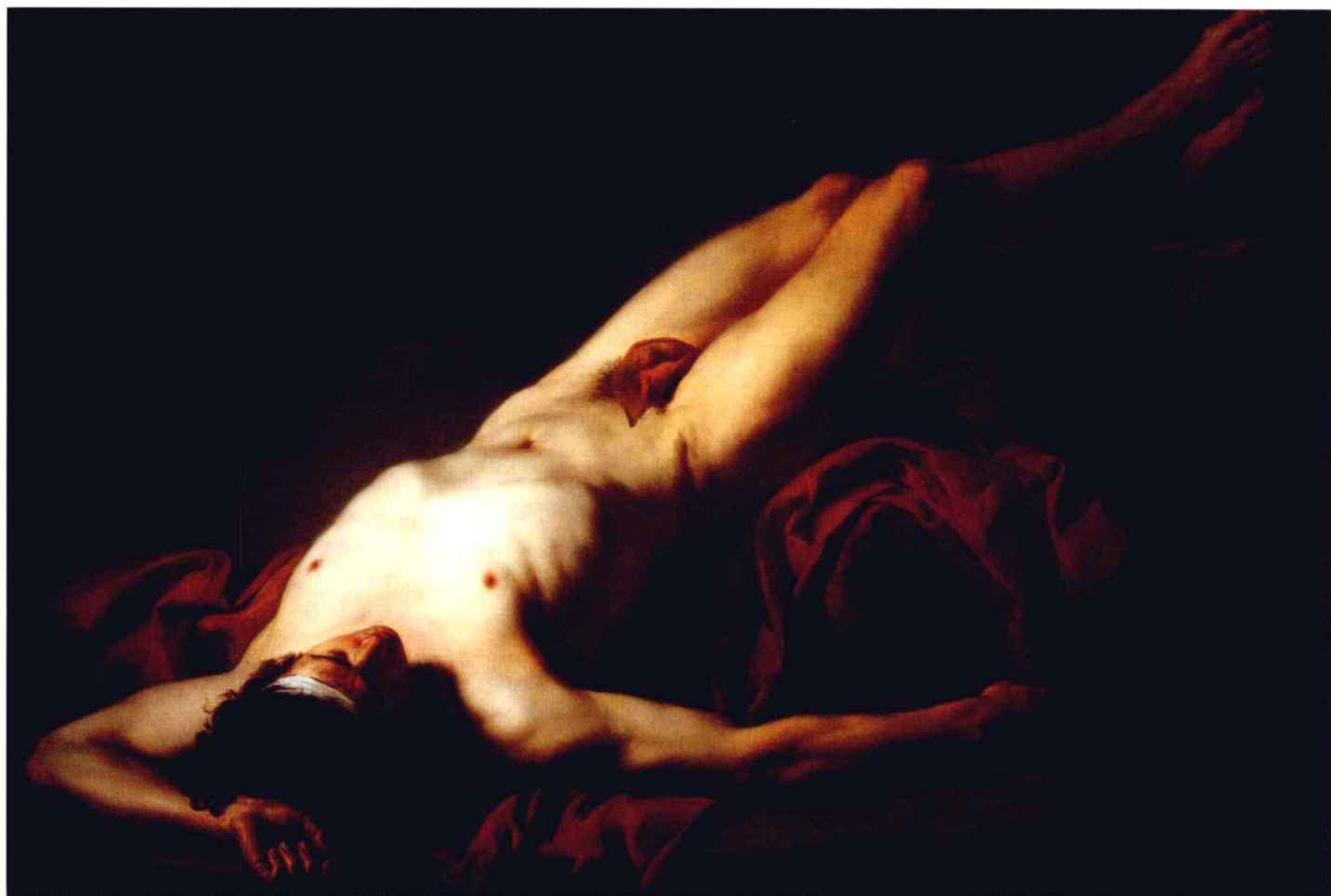

一、永恒的主题

如果把艺术看作是人类的愿望的浓缩品，那么艺术形象就是它最重要和最集中的表达形式，其中的一类艺术形象就是人体。人体绘画形象的产生与发展，有着自身的发展与变化的脉络和体系。自人类开始通过艺术语言表达自己的世界观以来，无论是古希腊、古罗马文明的人神一体化的理想，还是中世纪僧侣主义、形式主义的封建枷锁，无论是文艺复兴的人文主义的民主曙光、科学的启蒙，还是巴洛克写实主义的有血有肉，无论是学院派新古典主义的保守与固执，还是浪漫主义、现实主义的追求平等与民族主义情结，无论是19世纪的绘画理论思考与反抗，还是20世纪以后绘画的多元发展，从某种角度讲，人体绘画艺术无疑都是人类对自身存在状态的关注、评判与反省。只要人类继续存在，就不会停止这样的关注、评判与反省，所以，人体绘画艺术是经久不衰的永恒主题，艺术家创造的艺术形象也就是这种关注、评判与反省的集中表现形式。

被解救的基督 佚名

躺着的男子 佚名

二、艺术家的目光

科学的曙光——文艺复兴

创造的动力使艺术家在用不同于常人的目光、角度审视和观察世界的同时，试图创造和表现一个新的世界。这个新的世界涵盖了人类思维的各种“表情”，这是一个从简单的模仿到独立思考的认识与创造的过程。

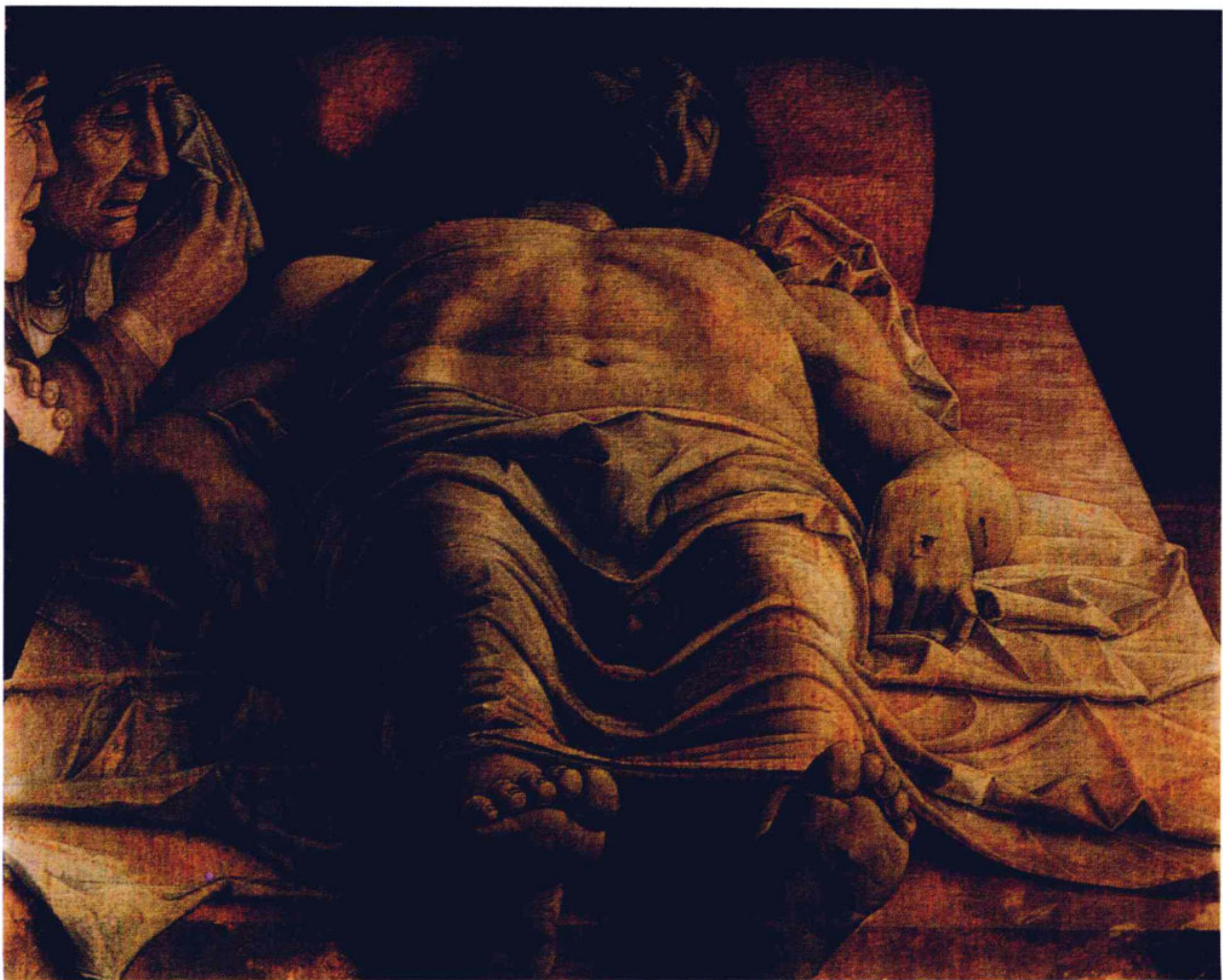
能看到别人看不到或视而不见的东西，是艺术家应该具备的素质。艺术家的目光始终游移于物质与精神之间，他观察事物的视角应该是独特的，他的洞察力应该是深邃而敏锐的。而这不是仅仅靠经验就能做到的。

早期阶段的欧洲绘画发端于基督教。中世纪的绘画艺术并不是独立的，其主要功能是装饰，题材以表现圣迹和轶事为主。基督教绘画实际是各种活动的复合体，这些活动通过彩色玻璃、细密画、壁画、壁毯等不同技术表现出风格一致的诸种形态联结。基督教美术对

人体的描绘主要集中在表现耶稣受难及其宗教内容上，鲜有独立而纯粹的人体绘画的表现，其代表人物有乔托等人。

乔托赋予了绘画艺术的创新精神，为以后的佛罗伦萨艺术家所发扬光大。画家为乔托的遗产增加了两种至关重要的新要素：对自然和人体解剖学及透视知识的研究。表现内容既有基督教内容又有古希腊、古罗马神话内容，宗教与神话并举。

马萨乔（Masaccio 1401—1428）是佛罗伦萨画家，文艺复兴的奠基者。他的作品关注人物的体积感，其艺术的精神来源是乔托。他的作品解决了在一个二维平面上表现三维空间的问题，具有雄浑、庄重的特点。他很少关注物质的表面和孤立的细节，而强调情感表现。

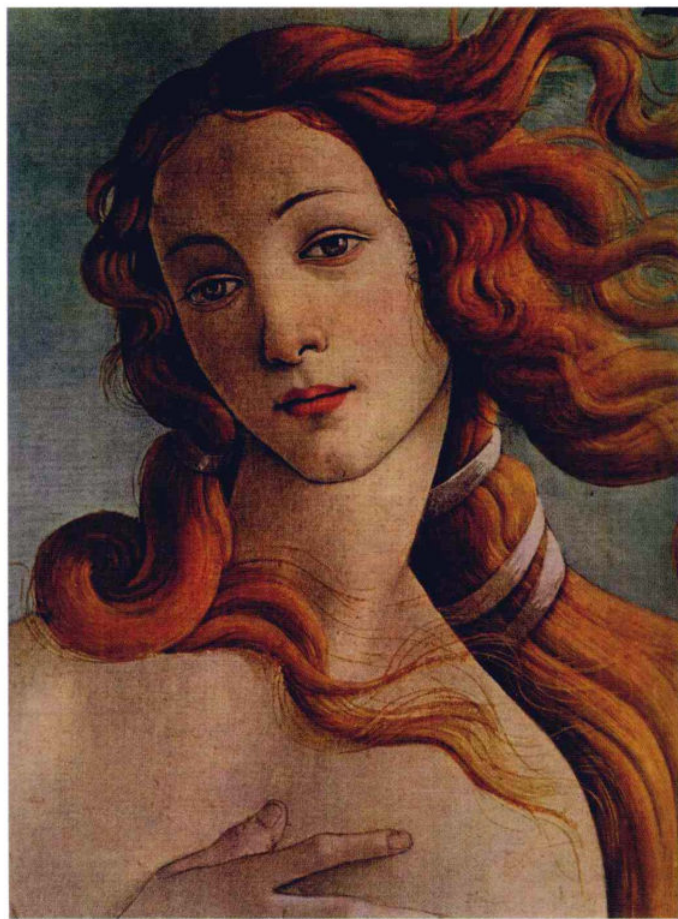
哀悼基督 曼塔尼亚

希腊神话 波提切利

安德烈·曼塔尼亚（Andrea Mantegna 1431—1506）是意大利画家。他的绘画作品强调线条和色彩、光线的清晰性，对透视和缩短法运用娴熟。他最杰出的作品是宫殿中的天顶画，这幅画成功表现了空间的错觉效果。

意大利画家桑德罗·波提切利（Sandro Botticelli 1444—1510）与达·芬奇、米开朗基罗同为佛罗伦萨人。他是菲利波·利皮修士的学生，在绘画风格上受到后者的影响，是15世纪下半叶艺术潮流的代表人物。当时的艺术潮流是抛弃马萨乔及其追随者的科学的自然主义，复兴哥特式风格，追求女性的优雅、精致的线条和装饰性的效果。在这种潮流下，波提切利创作了一系列作品，最有名的作品《维纳斯的诞生》表现了赞助人的新柏拉图主义哲学观念。新柏拉图主义认为美是神圣价值的视觉体现，应该用同样的办法表现维纳斯和圣母。后来波提切利接受了萨沃那罗拉的教义，对自己痴迷于所谓异教的题材感到悔恨，绘画变得更加庄严甚至狂迷。除了画宗教和神话题材作品外，他还画了许多纪念性的肖像和精致的素描。在事业高峰的时候，他是佛罗伦萨最受欢迎的画家。然而，在达·芬奇回到佛罗伦萨

春（局部） 波提切利

之后，波提切利绘画的线性风格变得过时了。他的名望渐渐衰落，直到19世纪下半叶才恢复并启发了新艺术运动。

安德烈·德尔·委罗其奥 (Andrea del verrocchio 约1435—1488) 是佛罗伦萨雕塑家、画家。他是15世纪佛罗伦萨最杰出的艺术家之一，经营着当时佛罗伦萨最大的绘画工作室，是达·芬奇的老师。委罗其奥是绰号“真眼”的意思，指他具有敏锐的观察力。他的作品注重精致线条的运用，作风优雅，并注重运动感的表现。

文艺复兴的“人文主义”标志着中世纪的结束和僧侣主义、形式主义的崩溃，个人从封建枷锁中解放出来，预示着民主的曙光开始出现。追求自然科学的时代已经开始。文艺复兴时期的艺术家们赋予人体造型理性和自然的视觉表达，使绘画向前发展。

乔尔乔内 (Giorgione 1476—1510) 是意大利威尼斯画家，曾获得威尼斯第一流画家的声誉，提香当时是他的同学兼助手，并有许多作品受他的影响。他的作品表现了人的具有生命力的肉体 and 纯洁的心灵之

神话 委罗其奥

间的统一，创造出符合文艺复兴时期理想“美”的典范，是威尼斯画派中最有原创精神的画家。

而提香 (Titian 1487—1576) 则是注重色彩的威尼斯画派的代表人物。他的作品对画面处理日益自由，不注重外轮廓的精细，只注重用色块塑造形象。他的影响无疑是巨大的，他那大胆、挥洒的笔法，粗放的色块不宜靠近观看，在远处看则极具艺术感染力。他对威尼斯画派的色彩艺术也作出了极大的贡献，作品中对色彩的大胆而丰富的运用，以及对冷暖色运用的深刻理解和色调关系的微妙而准确的掌握，对日后巴洛克、罗可可、印象派等绘画艺术的发展有着重大的影响。

西班牙画家格列柯 (Greco 1541—1614) 原籍希腊，生于克里特岛，“格列柯”即“希腊人”之意。他于1565年迁居威尼斯，学习提香、丁托列托、巴萨诺的绘画。1577年到西班牙，定居托列多城。受耶稣会教团狂热信仰的影响，他在绘画创作上摆脱了意大利文艺复兴画家对他的影响，特别在宗教绘画上，人物形象超凡脱俗，远离现实生活，拉长的人体显得虚无飘渺，画面色调阴冷而沉郁。

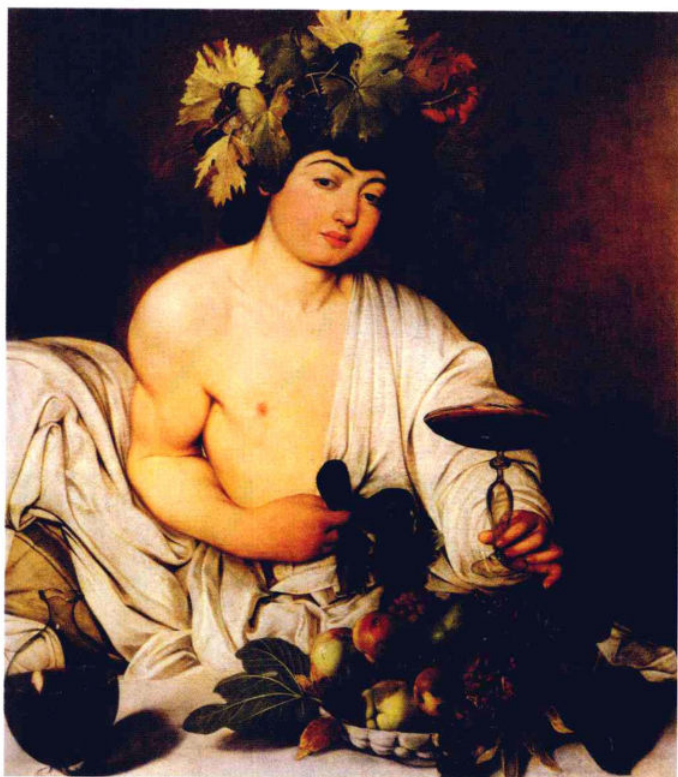
圣塞巴斯蒂安 格列柯

乌尔班诺的维纳斯 提香

基督升天 格列柯

酒神库巴斯 卡拉瓦乔

血肉之躯的表现——巴洛克时代

巴洛克艺术是写实主义的艺术，着重于对人类个性的写实和人类内在本质的探究，在它典雅、优美的风格之中，无不体现一种“人物情绪”的基调。其艺术的氛围和空间，处处反映着人类的日常生活。但它艺术上的独到之处是对光的表现、运用与处理，它通过强化明暗、光影的手法揭示人生以及人们的情感。与前一时代相比，巴洛克艺术在艺术个性的探究与表现上迈出了新的一步，并将解剖人体与血液循环联系起来，使作品中的人物真正有血有肉，增强了艺术的表现力度，拓宽了艺术的表现范围及视野，使绘画艺术，尤其是人体绘画艺术达到了巅峰。

卡拉瓦乔（Caravaggio 1573—1610）是意大利画家，原名米开朗基罗·迈里西，因其出生于意大利伦巴第省加满附近的小镇卡拉瓦乔，故有此称。卡拉瓦乔杰出的绘画天才在当时意大利是毁誉参半的，连他自己也不知道他的艺术对巴洛克艺术有多大影响。卡拉瓦乔的艺术风格在当时是独树一帜的，他作品中的光源均来自单一角度的强烈光线，这种光线又被艺术家因作品中内容和形式的需求而任意调动，从而形成强烈的反差，突出了人物的体积感和内容的戏剧性。平民化的宗教题材是卡拉瓦乔作品最显著的特点。总之，卡拉瓦乔

戴安娜与阿戴奥娜 提香

的艺术奠定了欧洲巴洛克艺术的基础并直接影响了鲁本斯（Rubens 1577—1640）、伦勃朗、委拉斯贵支（Velázquez 1599—1660）等大师，其影响从17世纪延续至今。

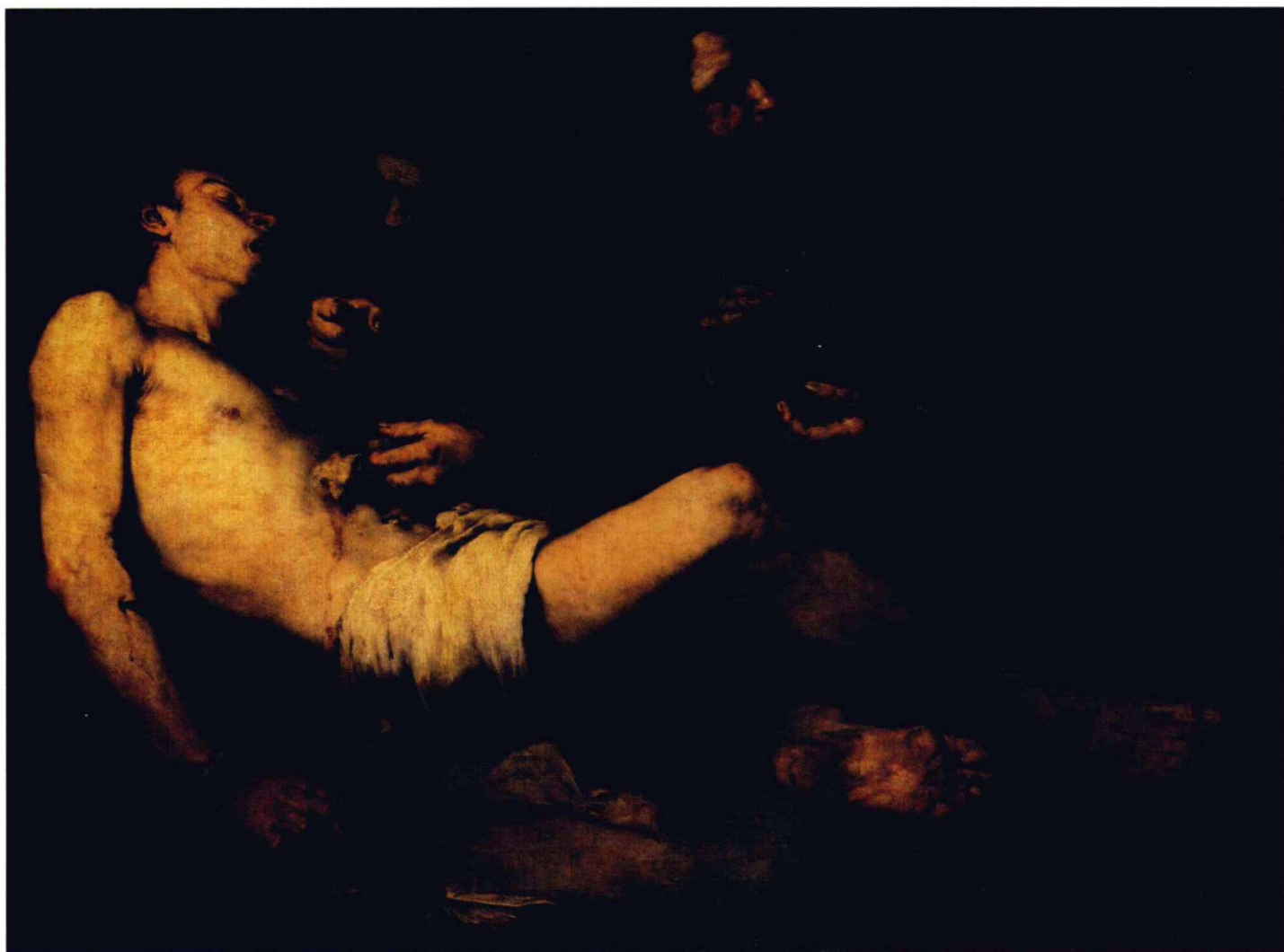
西班牙画家里贝拉（Ribera 1591—1652）主要活动在意大利，是卡拉瓦乔的重要追随者，作品有着更强有力、更粗放的用笔。在作品中，卡拉瓦乔的惯用主题被进一步放大，强调个人的神圣性，创作题材极为广泛，丰富了巴洛克艺术的宝库。他的晚期作品在造型上偏向柔软，色彩也更丰富、细腻。

佛兰德斯画家安东尼·凡·代克（Anthony Van Dyck 1599—1641）是除鲁本斯之外，17世纪佛兰德斯最杰出的画家，他是鲁本斯的高足和最得意的助手。在人物造型上，他已充分理解了鲁本斯和意大利特别是威尼斯的艺术风格，并创造了充满情感和纤丽的人物形象。尽管他在绘画艺术上取得了卓越的成就，但是

在鲁本斯的盛名之下，人们忽视了他应有的地位。

西班牙现实主义绘画大师委拉斯贵支早期学习意大利画派的绘画技术，并得到人文主义的教育。作品的题材广泛，包括宗教、神话传说、历史和人物。他的作品有宏伟的构图，华美的场景，艳丽的色彩，夸张的透视及丰富的想象。他一生创作了大量的壁画、天顶画和油画作品，曾长期担任西班牙国王菲利普四世的宫廷画家。

伦勃朗（Rembrandt 1606—1669）是17世纪荷兰绘画黄金时代最具代表性的艺术大师，一生勤勉，绘制了大量的油画、素描和铜版画。其一生经历了荣华富贵，也备受债务和贫穷生活的折磨。他的艺术深受卡拉瓦乔的影响并超越了意大利艺术，形成了独特的视觉语言。作品题材以肖像、风俗和日常生活场景为主，注重光影和人物内心世界的表现，把自文艺复兴以来的油画艺术提高到了一个新的境界。

十字架下的基督 里贝拉

提埃波罗 (Tiepolo 1696—1770) 是意大利 18 世纪最著名的壁画家，也是文艺复兴以来意大利一位有国际影响的大师。有人将他誉为巴洛克风格的代表，也有人将他标榜成 18 世纪意大利罗可可风格的权威。事实上他还继承了文艺复兴时期威尼斯诸大师的特点，他正是受到了多方面的影响，集众家之所长，形成了代表时代特征的综合艺术。

华美篇章——罗可可艺术

有人将罗可可艺术比喻为贵族模式的艺术，是权贵们的玩物、宫廷的装饰品和富裕的象征。它已变成一种私人装饰品，微小琐细、矫揉造作，它结合了画家的想象和宫廷式的雕琢，成为一种虚幻的、古典的混合体，令人眼花缭乱，充满幻觉。

法国 18 世纪画家弗朗索瓦·布歇 (Francois Boucher 1703—1770) 是罗可可绘画的杰出代表人物。他出生在巴黎的一个版画家的家庭里，1723 年获得罗马奖，1765 年成为国王的首席画家。布歇作为色彩家和表现光的画家，位于最伟大的大师之列，他不画来自光源的光，而画物体上的光。他画的裸体坚实而有肉感，圆润如珠，光彩夺目，其作品绘制精美，有着难

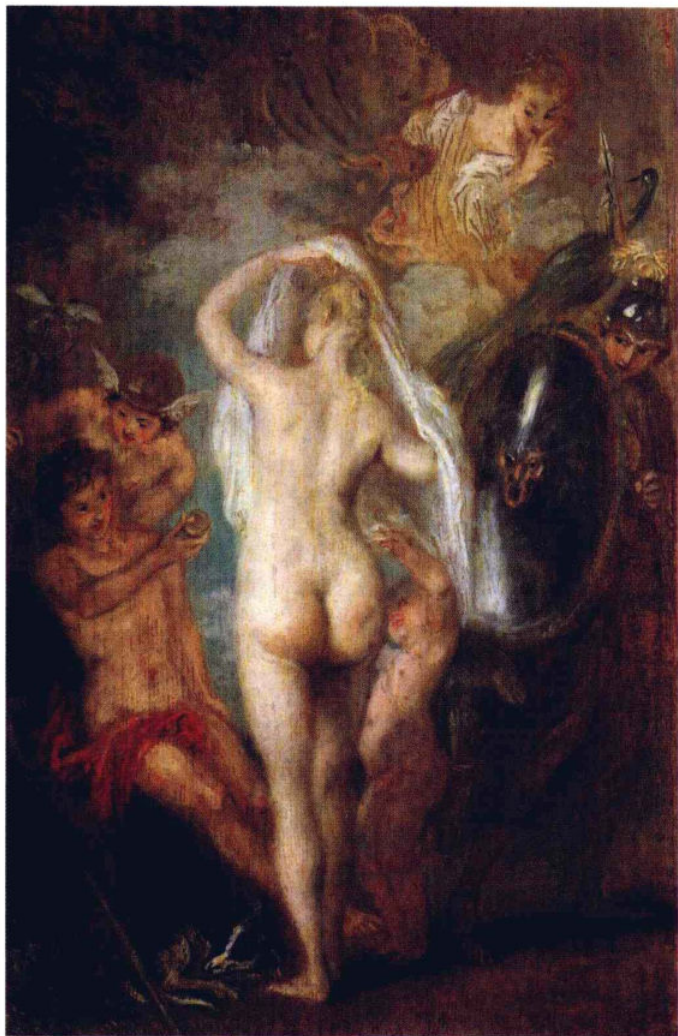

宫女 布歇

于抗拒的魅力。

法国 18 世纪画家弗拉戈纳尔 (Fragonard 1732—1806) 师从于布歇, 布歇在他的艺术中长期地留下了痕迹。而他的在一些肖像画中自由挥洒的大笔触使他在技法上成为格罗、德拉克洛瓦、塞尚等 19 世纪画家的真正先驱。他的作品笔触迅疾而有神采, 且充满着力度、动感和光感, 既远胜过忠实的描绘, 又有极大的把握和本领捕捉住环绕着每件事物的真实气氛。

同是 18 世纪的法国画家华托 (Watteau 1684—1721) 在重素描的普桑派与重色彩的鲁本斯派中, 选择了色彩, 他喜欢用玫瑰色、天蓝色、紫色与金色组成抒情的交响曲。华托着眼于描绘时间的一瞬, 使他的作品具有戏剧化特征。他为了表现锦缎的闪光色彩, 用白色把这种闪亮的感觉画得十分逼真, 同时捕捉住光、空气, 乃至游乐时极其复杂的气氛。德拉克洛瓦说, 他把佛兰德斯画派与威尼斯画派熔于一炉。

神话
华托

沐浴的狄安娜
布歇

古典与浪漫——新古典主义与浪漫主义艺术

拿破仑时期的“新古典主义”和思想自由的“浪漫主义”是当时绘画的两大阵营。它们学术的争论焦点是“集中表现主题”还是“在主题上表现”。在整个拿破仑时期，它们之间不间断地进行争论。从某种角度讲，它们之间的争论，是平等主义和民族主义反对保守的独裁主义的争论。一派代表人物是戈雅、席里柯、德拉克洛瓦、杜米埃、弗莱；另一派代表人物是格罗、达维梅索尼埃、安格尔。

雅克-路易·大卫（Jacques-Louis David 1748—1825）是法国大革命的独一无二的伟大画家，这位艺术家一直探索着自然美和古典美的纯粹形式。他既

是新古典主义的开派人物，也是现实主义的开派人物。他的作品具有某种一致性，但不能认为他一成不变地使用惟一画法，他有时按照画的内部结构配色，有时强调事物的固有色，有时则用细笔薄涂。他喜欢较淡的阴影，喜欢涂透明的淡色，并使底一层的画面在薄薄的涂层下透出来。

大卫的第一风格是卡拉瓦乔式的，也是绘画性的，同时还是学究气的。他把富于表现力的素描与浮雕感很强的融合色调结合起来。他认为，艺术家应该是有能力给自己的思想以完美形式的人。大卫从未放弃对表现完整裸体为基础的艺术的热切向往。大卫注重素描，以追求浮雕式的逼真感为最高目标，他在教导自己的学生画素描时，始终要求他们从总体出发，从运动的总

希腊神话 大卫

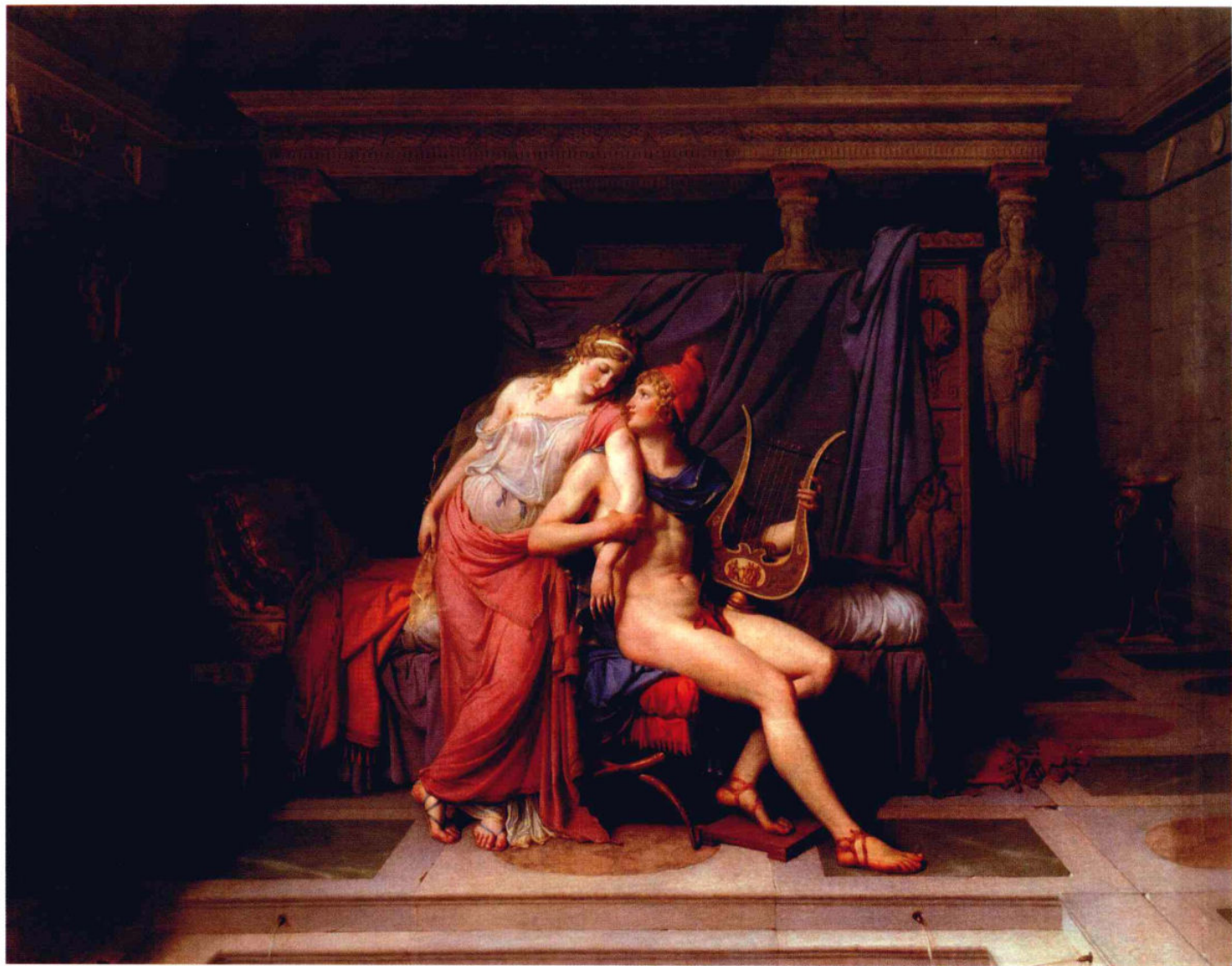
体、比例的总体、光影的总体、效果的总体出发。在他身上，理性胜过风格。

另一位重要的法国画家普吕东（Prud'hon 1758—1823）曾获得过罗马大奖，喜欢像柯勒乔和达·芬奇那样用强烈的侧面光来表现形体，而形体的轮廓却融化在柔和的明暗之中，虚实对比十分微妙。其作品有一种朦胧飘忽、美妙如幻的意境，曾被当时的人称为“法国的柯勒乔”，又有人称他为“当代的布歇”。

安格尔（Ingres 1780—1867）师从于大卫，是法国学院派古典主义代表人物，崇拜拉斐尔。他认为艺术应“通过希腊人与拉斐尔的媒介，去研究自然”。他创造了一种素描，是“一种表达他的印象，并迫使我们分享他的印象的素描”。他有一种爱好，

希腊神话 大卫

爱神和乐神 大卫