

现代 美术技法丛书

New

Exploration of
Oil-Figure Technique

油画人体
技法新探

范勃 著

天津人民美术出版社（国家优秀出版社）

*New Exploration
of Oil — Figure
Technique*

油画人体技法新探

范勃 著

天津人民美术出版社(国家优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

油画人体技法新探 / 范勃著. —天津: 天津人民美术出版社, 2000.7

(现代美术技法丛书)

ISBN 7-5305-1228-5

I. 油... II. 范... III. 裸体人物画: 油画-技法 (美术) IV. J213.25

中国版本图书馆CIP数据核字 (2000) 第26109号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话: (022) 23283867

出版人:刘建平

天津美术印刷厂印刷

新华书店天津发行所经销

2000年7月第1版

2000年7月第1次印刷

开本:889×1194毫米 1/16 印张:7.75

印数:1-5000

版权所有, 侵权必究

定价:38.80元

作者简介

范勃 1966年3月生于天津,1988年毕业于天津美术学院油画系,1995年毕业于广州美术学院研究生班获硕士学位。

现为中国美术家协会会员,中国油画协会会员,广州美术学院油画系讲师。

油画及论文发表于《中国油画》、《美术研究》、《美苑》、《美术》、《画廊》等学术刊物。并被收入《中国当代美术全集·油画卷》、《当代中国油画》、《中国中青年油画家百人作品集》等大型画册。

作品曾参加“第二届中国油画展”、“第八届全国美展优秀作品展”、“当代中国油画展”、“现代中国美术展”、“中国首届油画学会会员展”、“走向新世纪——中国青年油画展”、“中国艺术大展·当代油画展”、“’98国际美术年,当代油画风景及中国山水画比较展”。作品曾获走向新世纪——中国青年油画奖,第八届全国美展优秀作品奖。

1998年随中国青年美术家代表团出访欧洲七国进行学术交流活动并在意大利雷委内青年博物馆举办展览。

目 录

第一章 再说人体——人体油画(技法)的发展概述

第二章 寻找新直觉——油画工具与材料的运用

一、传统的油画材料和工具

画布的制作

颜料

调和剂

画笔和画刀

调色板

二、新型复合材料的特性和运用

无味稀释剂

醇酸树脂媒介剂

慢干透明膏

重画衔接油

软性丙烯凝膏

高硬度丙烯凝膏

精制轻石凝膏

粗制轻石凝膏

塑造膏

氧化换闪色媒介

第三章 存在与真实——人体油画的表现方法

一、人体油画的造型因素

形体特征

色彩特征

二、人体油画技法

古典透明画法

直接画法

综合画法

第四章 视觉的距离——人体绘画的精神取向

一、生命的律动与激情

二、风格与时尚

三、作为精神载体的人体油画

第五章 油画作品

第六章 当代经典油画人体作品

第一章 再说人体——人体油画(技法)的发展概述

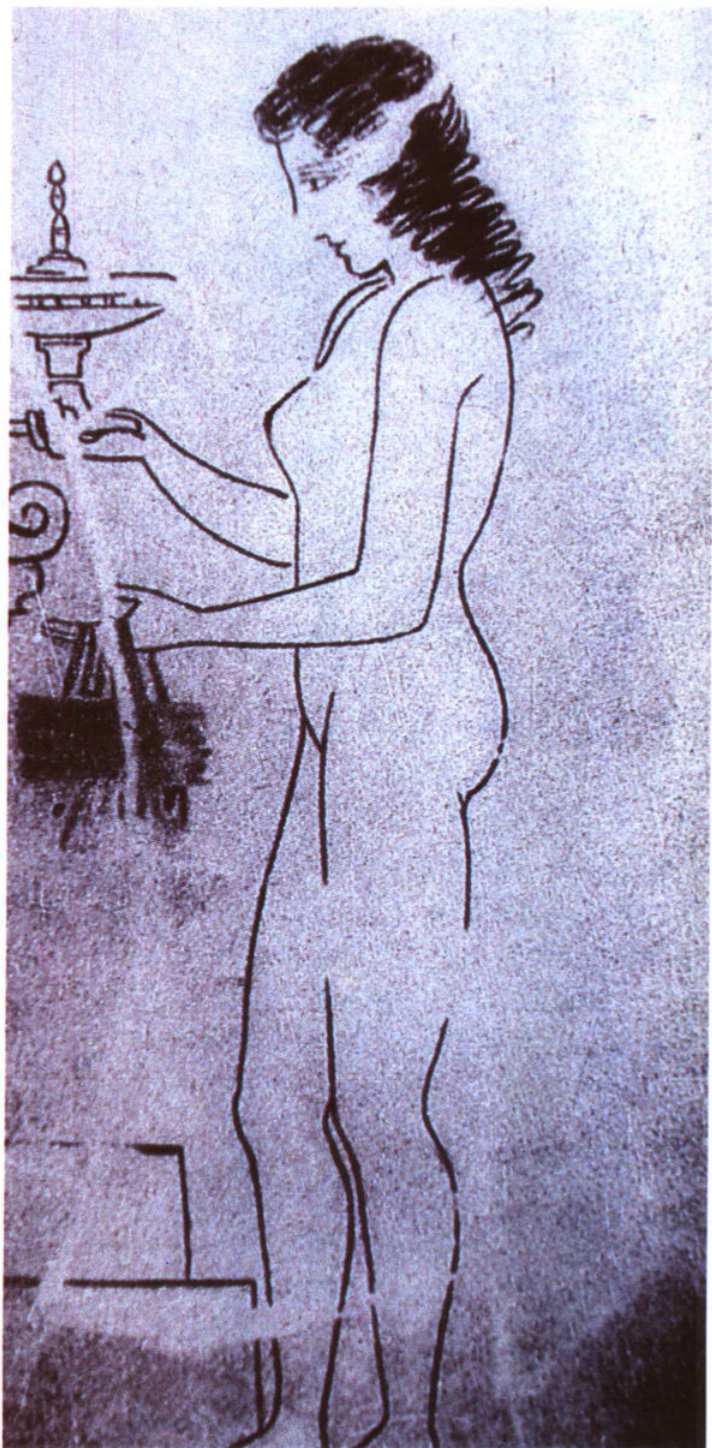
从人类早期的图腾到当今 20 世纪末的绘画发展中,人体作为重要的表现题材贯穿了整个世界美术史。特别在产生于西方并具有悠久历史的油画艺术中,涌现了许多杰出的大师和经典性的人体绘画作品。西方绘画大师凭借着娴熟的人体绘画技巧以及对生命的赞美和讴歌,从古典到现代,由具象到表现,乃至抽象,在我们面前展现了一条多姿多彩的人体艺术长卷,极大地丰富和拓展了人类的精神世界,成为人类文化宝库中一颗璀璨的明珠。

人类进入文明史以来,古希腊瓶画开始出现了人体图案。古典时期盛行的瓶画,是在与纪念性绘画和雕塑密切的相互影响下发展起来的。

波士顿博物馆所藏阿提卡陶壶上少女向死神献礼的场面可以作为在白地上绘画的出色典范。这件作品用异常流畅的线条表现了一个正在献祭的裸体少女的形象,用笔简练,显示了古希腊艺术家高超的艺术概括能力。

到了黑暗的中世纪,人性遭到了空前的野蛮的践踏,神权指挥一切,宗教禁欲主义横行。教会成了全部思想、文化、知识的垄断者,人体的知识和研究逐渐被禁绝。

14 世纪,人文主义思想广泛传播,人们逐步从宗教的桎梏中摆脱出来。在辉煌的欧洲文艺复兴运动中,意大利佛罗伦萨的画家充当了开路先锋,人体解剖学与透视法则的运用,对当时在绘画中居主要地位的人体绘画起了巨大的推进作用。

《古希腊瓶画》

被誉为“文艺复兴”之父的马萨乔(1401—1428)在刻画人物的体积感和表现自然的空间感方面解决了乔托生前所未能解决的问题,开始了人体艺术的一个新时代,其代表作《失乐园》是文艺复兴运动中的第一幅裸体画,它创立了一种文艺复兴时期绘画的典型样式。

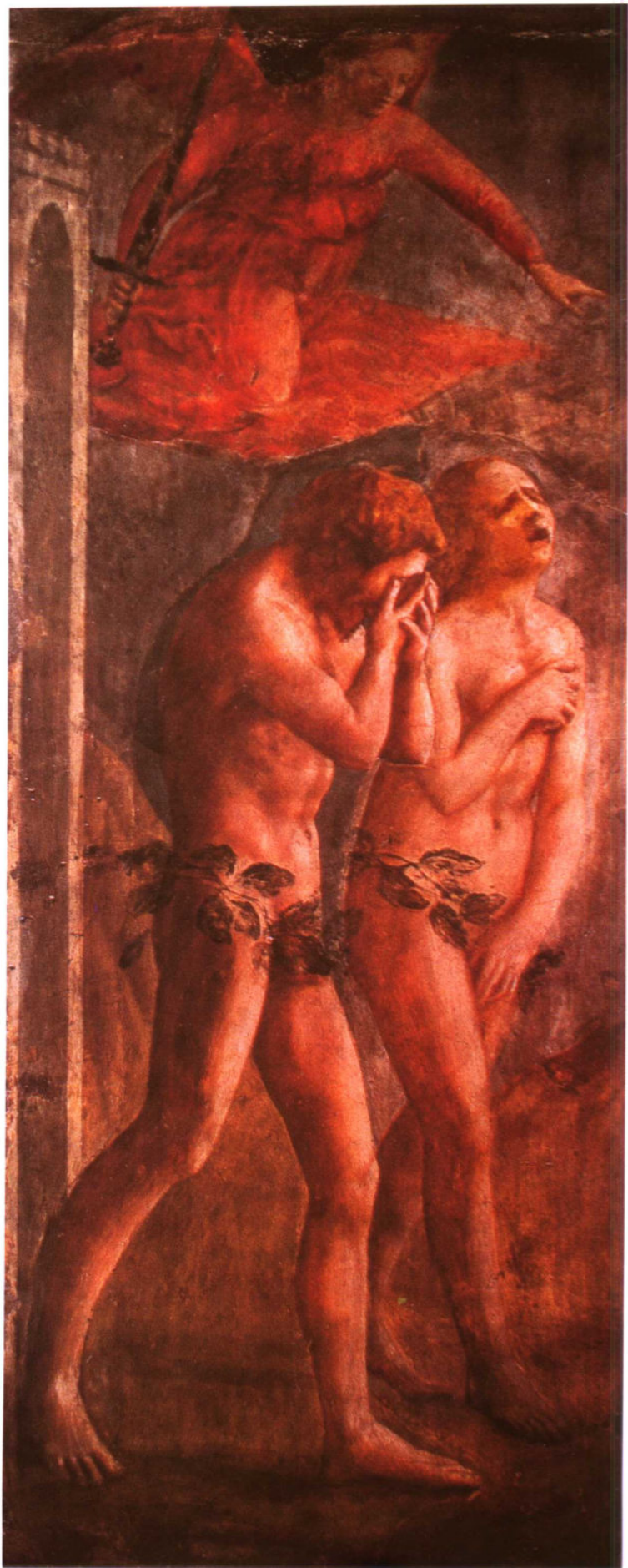
继马萨乔之后,在认识和揭示丰富而完整的人性方面,继续深化和发展的伟大的波提切利出现了。波提切利的人体绘画的代表作当推《春》与《维纳斯的诞生》,这两幅名作的出现,造就了意大利文艺复兴早期人体艺术的高峰。

三位绘画巨匠的出现把意大利文艺复兴推向了全盛时期。

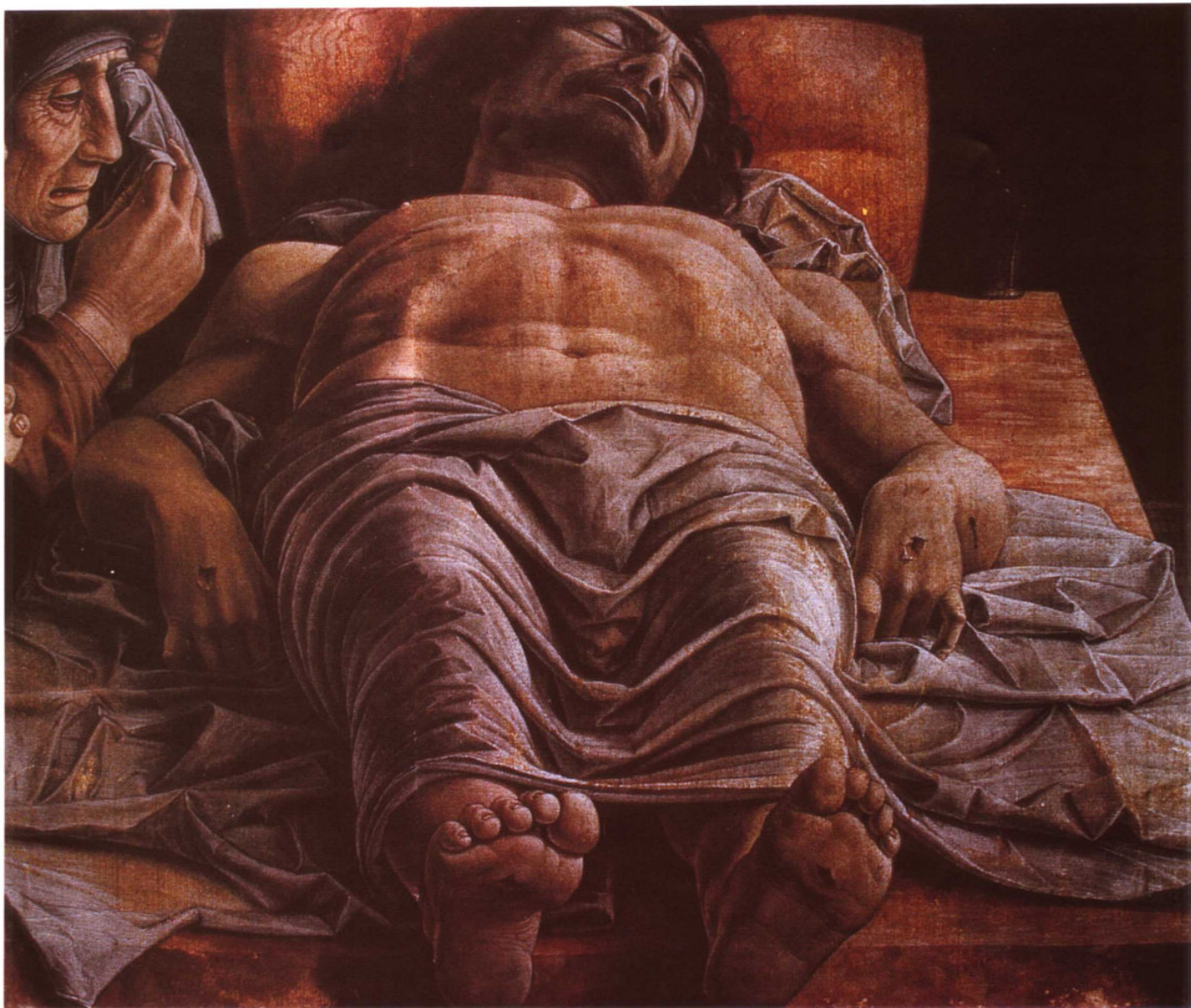
达·芬奇的《岩间圣母》、米开朗基罗的《创世纪》、《最后的审判》及拉斐尔的《西斯廷圣母》都是纪念碑式的典范作品。达·芬奇的艺术始终是人类天才的最高成就之一。它对尔后500年的人体绘画艺术的发展,都产生了巨大的深远的影响。米开朗基罗以其卓越的技巧和无畏的胆量,塑造了一大批富有生命力、有血有肉的人物典型形象。人物造型结实而有量感,给人以巨大的震撼力量。

威尼斯画派在人体艺术史上有着重要的地位,威尼斯画派的画家在人体绘画中追求艺术形象的真实感和蓬勃的生命力,画面色彩绚丽,用笔丰富多变,其主要代表人物是提香和乔尔乔内。《人间与天上的爱》、《对镜的维纳斯》、《花神》、《沉睡的维纳斯》是他们的主要作品。这些作品真正代表了威尼斯画派的艺术精神和荣誉,是人类文化遗产最宝贵的一部分。

德国的丢勒(1471—1528)与荷尔拜因(1497—1543)是北欧文艺复兴的代表人物。注重细腻逼真的细节处理和对人物内心世界的深刻挖掘,开创了理智型人体绘画的先河。

《失乐园》 马萨乔

《基督之死》 曼塔尼亚

从欧洲油画史的角度看，油画是从蜡画法、蛋胶画法上逐步地发展起来的，到了15世纪，由凡·爱克兄弟完成了以胶为介质的转换。因此，以15世纪凡·爱克兄弟为代表的尼德兰画派，是油画发展史上的一个转折点。尼德兰艺术中第一次在画面上出现的裸体人物，是凡·爱克兄弟画的《根特教堂祭坛画》。它被西方美术史家称为欧洲油画史上第一件重要

作品。到了17世纪，经过几代艺术家们的不断完善，使油画艺术的表现形式又产生了一个重要的转折，即由多层次的单染法逐步发展成综合型的表现方法和直接画法，大大丰富和拓展了油画的表现语言和技巧，使其日臻完善。17世纪涌现了美术史上令人炫目的几位大师——格列柯、鲁本斯、卡拉瓦乔、委拉斯开兹、维米尔、伦勃朗。

埃尔·格列柯(1541—1616)的人体艺术作品带有一种超现实的神秘主义色彩。他的人体是变形的,身体瘦长而带有虔诚的宗教感情,藉以唤起人们深切的思辩。《奥卡斯伯爵的葬礼》、《启示录的第五印章》是格列柯的代表作品。

继格列柯之后,委拉斯开兹(1599—1660)成为17世纪西班牙最伟大的画家。《镜前的维纳斯》、《酒神马库斯》是其人体绘画的代表作品。委拉斯开兹后期的作品采取了直接描写的方法,为近代绘画先驱。他打破过去传统作画的程序,使用断续的笔触和点描法。委拉斯开兹以惊人的胸有成竹,一笔包含了多种绘画因素,轻而易举地解决了绘画中的问题。

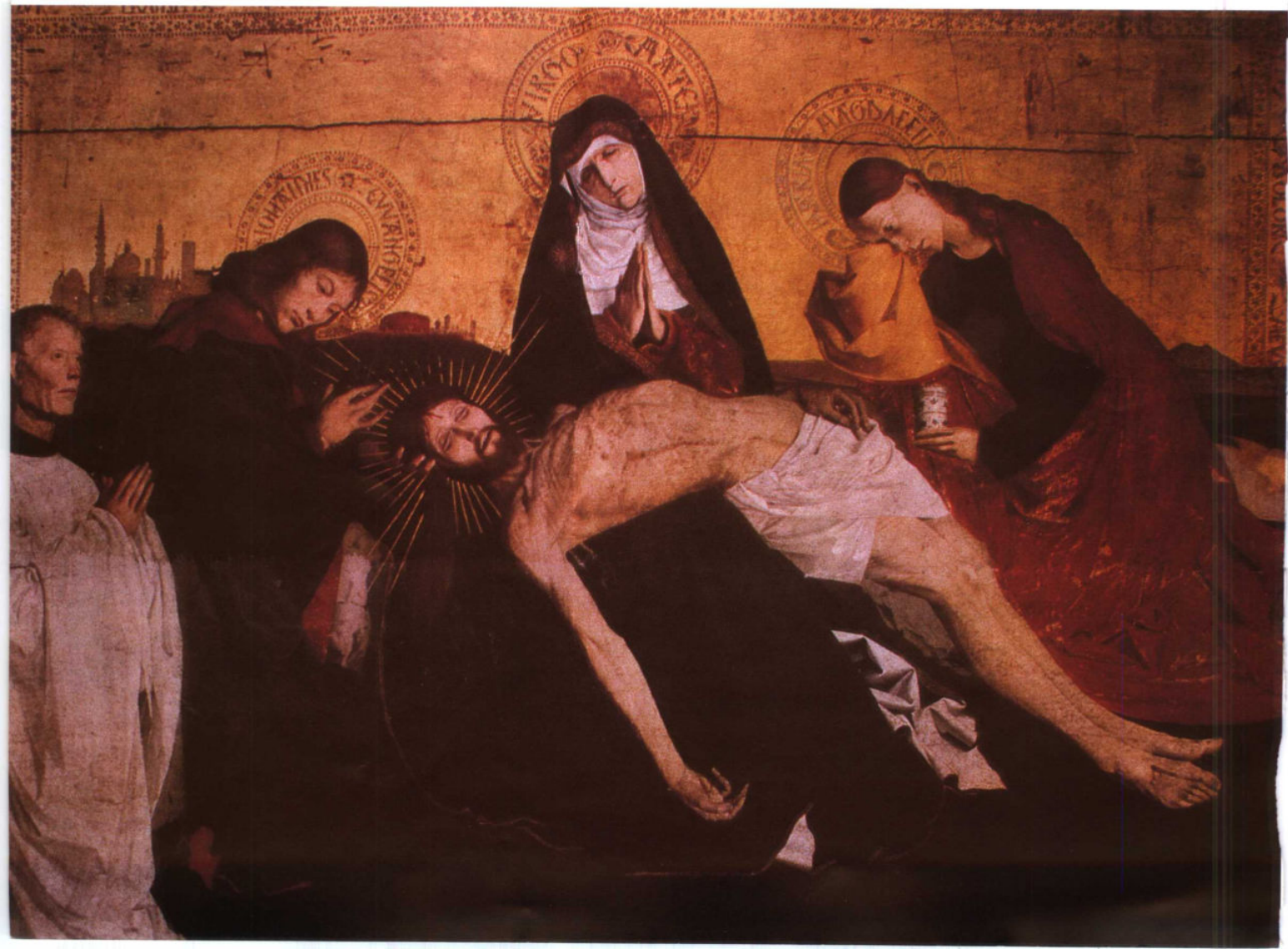
委拉斯开兹所活跃的时代,正是美术史上所称的“巴洛克时代”。这种巴洛克式的艺术样式首先是在西班牙,然后在意大利、德意志、佛兰德斯、荷兰等地渐渐地风行起来。

典型地体现“巴洛克”艺术风格的,是佛兰德斯画家鲁本斯(1577—1640)。

在人体绘画中,鲁本斯用富有个性的艺术语言,强烈地表现了他对于人的生命力的赞颂,寄托了他与禁欲主义生活完全绝缘的生活。鲁本斯喜欢气势磅礴的场面。并有着非凡的驾驭能力。他吸收了北欧油画和威尼斯油画技法中的精华,又从中世纪的嵌玻璃画中得到启发,创造了一种暗部透明色加工技法,以流畅的笔触,活泼有序的色彩控制,在17世纪的欧洲独领风骚。他的人体代表作有《下十字架》、《抢劫吕普西之女》等。

16世纪末至17世纪初,人们开始由对线条和平面的热衷转向了对光与色、空间纵深感的研究;在构图方面也逐步走向复杂。卡拉瓦乔(1573—1610)就是这一潮流的开创者,他的艺术风格成为当时竞相效仿的典范。代表作品为《基督下葬》。

《基督下葬》局部 阿维格诺

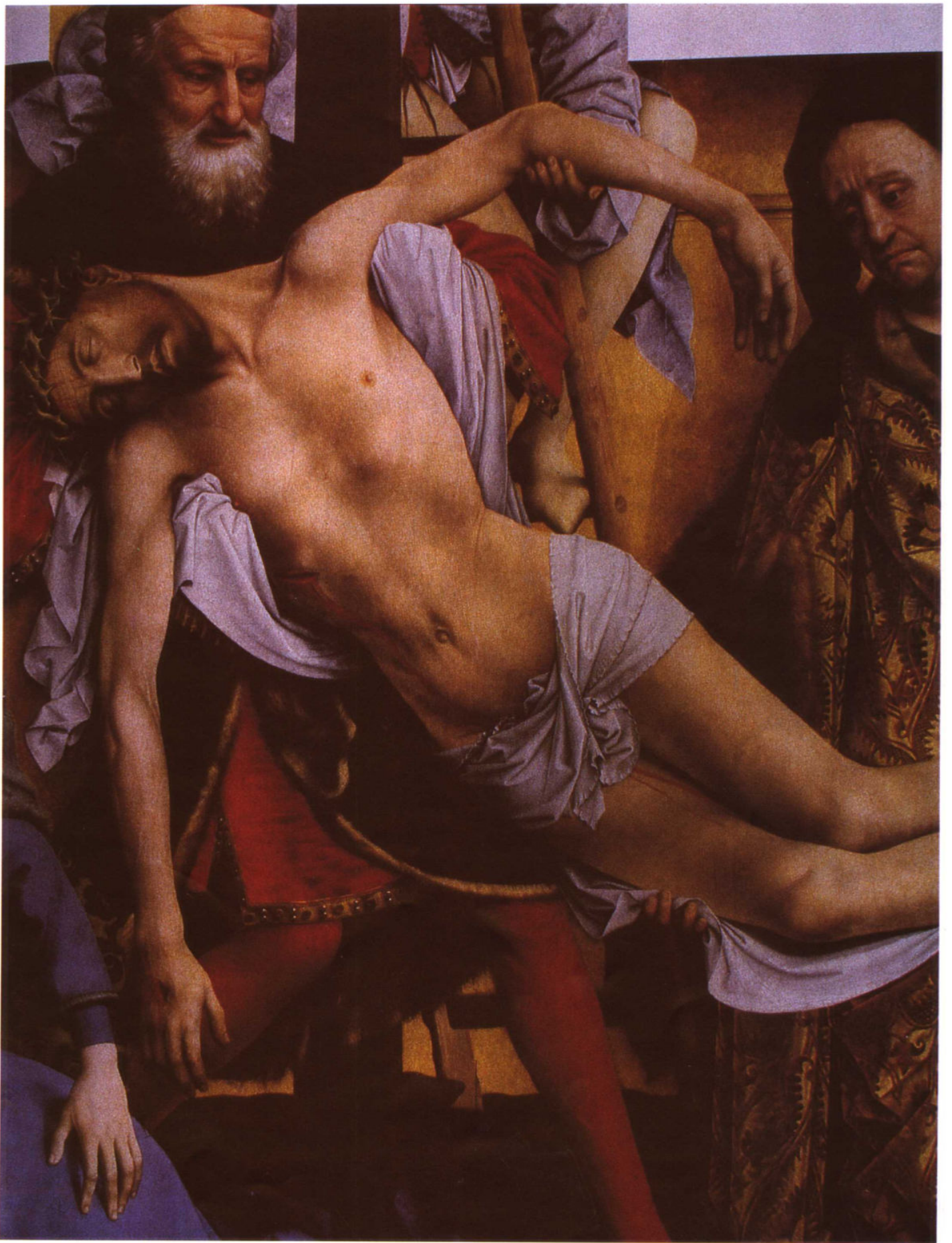
《基督受礼》

弗朗西斯卡

《基督下架》 贝利尼

《基督下架》(局部) 凡·得·维登

《圣母与圣婴》 福奎特

17世纪的荷兰在欧洲的绘画史上是极为辉煌的，涌现出几位世界级的艺术大师，他们是弗朗士·哈尔斯(1580—1666)、杨·维米尔(1632—1675)。还有伟大的伦勃朗·哈尔门斯·凡·雷因(1606—1669)。

伦勃朗的画风同他的人生一样，经历了由荣华富贵的前半生的华美到后半生坎坷不幸的朴实、厚重、富有强烈表现力的风格的转变。他大量使用暗棕色调，与小面积的强烈受光部位形成对比，使画面充满着戏剧性。在技法上

《春》 波提切利

他有意识地加强了画面的肌理效果，暗部薄而含蓄，亮部厚而强烈，同时辅以罩染法，使油画语言得到了进一步的丰富和发展。他的人体代表作为《杜普教授的解剖学课》。

在18世纪的欧洲，“罗可可”艺术风格一度成为时尚，众多画家争相摹仿。在这种大背景下，也有一些画家不为潮流所动，坚持走自己的艺术道路。

这就是弗朗西斯卡·德·哥雅·伊·鲁西恩特斯(1745—1828)，是18世纪著名的西班牙画家，浪漫主义的先驱人物。人体代表作品有《裸体的玛哈》。

随着18世纪末新古典主义的诞生，19世纪的艺术又进入一个辉煌时期。

新古典主义的倡导者是路易·大卫(1748—1825)。他的出现，使新古典主义便不再是一种美学理论，而成为一种新的艺术形式。大卫最出名的不朽之作是《马拉之死》。这是18世纪法国资产阶级大革命时期的一幅纪念碑式的作品。大卫对新古典主义的影响是巨大的。在他身边聚集着无数的崇拜者和学生，让·奥古斯特·多米尼克·安格尔(1780—1867)则是其中的佼佼者，他后来成为19世纪法国古典主义的一代宗师。在他杰出的艺术成就中，有相当一部分名作是裸女形象。最著名的作品有《泉》、《土耳其浴室》、《大宫女》等。

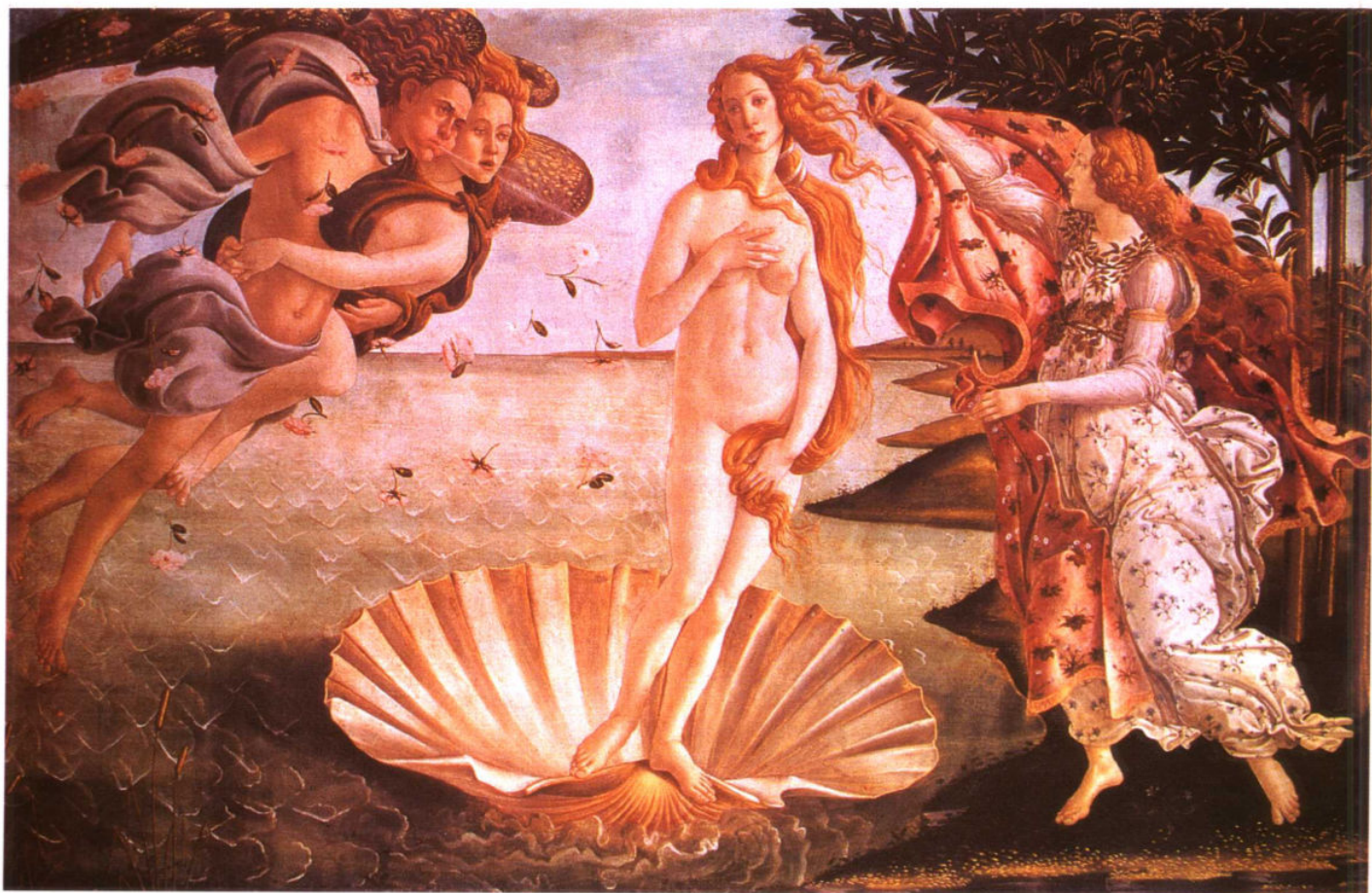
由于安格尔对古典精神的理解过于固执与刻意，使他对于存在的社会现实越来越淡

漠。安格尔晚年,则面临着浪漫主义的挑战。

欧仁·德拉克罗瓦(1798—1863)是浪漫主义绘画的主将,在法国绘画史上,由于德拉克罗瓦的出现,浪漫主义在美术界被定为一场想象力的运动,强调主观精神世界的自由表达,它使人体艺术获得了新的文学性主题。德拉克罗瓦的人体艺术代表作是《但丁和渡舟》。这幅画的色彩冲破了当时学院派的清规戒律,色调对比强烈,具有极强的艺术感染力。

古斯塔夫·库尔贝(1819—1877)是19世纪最善于灵活运用传统技法的艺术大师,也是现实主义人体艺术的倡导者。他的早期作品《浴女》是以现实主义风格描绘裸体人物的第一张作品。他的人体代表作品有《画室》、《女人与鸚鵡》。

在现实主义的道路上,与库尔贝并驾齐驱的,还有柯罗和米勒。他们的人体代表作品有《晨妆》、《戴珍珠的女郎》、《拾穗》等。

《维纳斯的诞生》

波提切利

《执镜少女》 凡利尼

19世纪60年代,印象派异军突起,以其独特的光、色和构思,令观者目瞪口呆;传统的黑褐色被清除出画面。色彩的对比与并置,形成了视觉的混合,从而使色彩更加明亮。

擅长于画人体的印象派画家有马奈、莫奈、雷诺阿、德加等。他们的人体艺术作品为视觉世界又打开了一扇新的窗扉,以其独特的艺

术特征对抗着传统的伪道学和官方的学院派。

印象派中著名的人体作品有马奈的《草地上的午餐》及《奥林匹亚》,雷诺阿的《浴女》等。

后期印象派的代表画家保罗·塞尚(1839—1906)这位被后人尊为现代绘画之父的大师,一生绘制了多幅以人体为题材的作品。塞尚笔下的《浴女》呈现了一种与众不同的风格,

他的画坚实、有力,有很强的秩序感。《裸体习作》描绘了一个裸体的男子,其形体处理被符合秩序地整理。这种对自然形态重新构架的形

式语言,对于20世纪初立体派的发展有很大的影响。

《岩间圣母》
达·芬奇