

油画艺术的色彩表现 与实践创作研究

© 刘大林 著

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

刘大林，男，1971年7月生，河北定兴人。教育部高等学校青年骨干教师中央美术学院访问学者，中国艺术研究院中国油画院访问学者。保定幼儿师范高等专科学校美术教育专业副教授、艺术教育系副主任。中国建筑学会会员，河北省美术家协会会员，河北省少儿美术教育研究会理事，涿州市知联会副会长，涿州市美术家协会副主席。近年来，参与编写教材5部，主编教材1部，出版个人专著1部。

油画艺术的色彩表现 与实践创作研究

© 刘大林 著

 中国纺织出版社有限公司

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

内 容 提 要

本书为油画艺术的色彩表现与实践创作方面的著作，由油画色彩概述、油画创作工具及技法、油画创作色彩搭配理论与色彩情感的表达、油画创作中的语言表达、油画创作的构图安排及色彩处理——以表现性油画为例、油画创作中的实践意识六部分构成。本书主要研究油画艺术的色彩表现与实践创作，分析油画艺术的色彩表现，并阐述油画艺术实践创作的方式方法，对从事油画艺术的色彩表现与实践创作的学者与相关工作者具有学习和参考的价值。

图书在版编目（CIP）数据

油画艺术的色彩表现与实践创作研究 / 刘大林著

· 一 北京：中国纺织出版社有限公司，2021.6

ISBN 978-7-5180-8556-9

I. ①油… II. ①刘… III. ①油画—色彩学 IV. ①J213.063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 088714 号

责任编辑：刘 葶 责任校对：高 涵 责任印制：储志伟

中国纺织出版社有限公司出版发行

地址：北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码：100124

销售电话：010—67004422 传真：010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

河北纪元数字印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2021 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开本：787×1092 1/16 印张：11.25

字数：157 千字 定价：49.90 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

前 言

在油画艺术领域中，色彩是油画的主要表现手段，具有独立的审美价值。油画色彩的丰富表现力及其产生的感情力量，可以在艺术家和观众的心灵之间架起一座互相沟通的桥梁。色彩在西方油画艺术中的发展历史，确立了油画色彩的主观性特点，提升了油画色彩的象征性特点，突出了油画色彩表现性特点。这些特点是构成油画丰富表现力的重要因素，它们之间不是孤立存在的，而是互相联系的。不同时期的画家对色彩表现因素的应用各有偏重，即便是同一时期的不同画家也有各自的特点，这是使油画作品具有个性及时代精神的主要因素之一。

20世纪以来，油画从形式到内容都发生了许多变化。人们对于各式各样的艺术观念和艺术形式的争论经久不息，产生了深远的影响，在油画史中占据了重要的历史地位。但是，这些争论忽略了油画色彩的运用和搭配这一影响油画作品成败的关键因素。其实，和谐的画面色彩是绘画具有持久生命力的重要原因之一，是构成画面的第一语言。

中西方艺术有很多的不同点，有各自独特的形式和审美观念，但是油画中的色彩运用可以突破语言、历史文化、国家界限、种族差异和理性思考差异的束缚。在油画中，每一种颜色都有自己的感情寓意，都会带给人不同的感受。画家通过色彩搭配，能够表达自身的情感 and 价值取向。

本书共分为六章，第一章介绍了油画的起源、发展、色彩等内容，是对油画知识的基本概述；第二章介绍了油画创作的颜料、工具及技法；第三章阐述了油画创作色彩搭配理论与色彩情感的表达；第四章分析了油画创作中的语言表达；第五章研究了油画创作的构图安排及色彩处理——以表现性油画为例；第六章阐述了油画创作中的实践意识。

本书系统地介绍了油画中的色彩表现，并深入研究了油画的实践创作，希望能够为广大油画创作者和爱好者提供有益的借鉴。虽然已尽己所能，但书中难免存在疏漏之处，望读者指正。

刘大林

2020年12月

目 录

第一章 油画色彩概述	1
第一节 油画的起源与形成	1
第二节 油画的传入及其在中国的发展	14
第三节 色彩科学	19
第四节 油画的写生色彩与装饰色彩	21
第五节 油画色彩的主观性、表现性和象征性	27
第二章 油画创作工具及技法	30
第一节 油画创作的颜料与工具的应用	30
第二节 常用的油画创作方法与表现技法	32
第三节 中外画家创作技法个性研究	39
第四节 油画创作后的整理	49
第三章 油画创作色彩搭配理论与色彩情感的表达	52
第一节 油画创作色彩搭配理论	52
第二节 色彩心理和联想	54

第三节	油画色彩的物理性、触感及声音	61
第四节	油画创作中色彩的情感体现	70
第四章	油画创作中的语言表达	78
第一节	油画的语言基础和质感	78
第二节	油画的语言形式和特征	85
第三节	油画语言的表现方式	94
第五章	油画创作的构图安排及色彩处理——以表现性油画 为例	103
第一节	油画创作的构图安排	103
第二节	表现性油画的艺术特征	106
第三节	油画创作的色彩处理	114
第六章	油画创作中的实践意识	127
第一节	单色素描在油画创作中的作用	127
第二节	当代油画创作思维中的设计意识	129
第三节	油画创作中的本土意识	134
第四节	油画风景创作中的自我意识和审美意识	140
第五节	多元文化背景下油画语言在创作中的边界拓展	155
第六节	油画创作中的意象意识、造型意识和主观意识	162
参考文献	172
后记	174

第一章 油画色彩概述

第一节 油画的起源与形成

一、油画的起源

人类在绘画材料及其调和方法上进行了很长时间的尝试和探索，在最早的绘画形式中，通常用水对粉末颜料进行调和、涂抹。后来，古埃及人开始尝试用蜂蜡与鸡蛋清来调和颜料。借助这种方法，他们在木制材料上成功地留下了极具特色的绘画，这些绘画产生了与水媒介颜料完全不同的画质效果，具有独立色层、较强的附着力和色彩保持能力。这些尝试和探索为以油为媒介的油画的产生和发展提供了借鉴，尤其是以鸡蛋（主要是蛋清）为调和剂的方法，一直延续到文艺复兴早期。

这种以鸡蛋清为调和剂的方法被称为“坦培拉（tempera）画法”，其特点是绘画比较方便，干结后成膜，有利于保护色层，而且色层透明，表现非常细腻，可以满足画家的大部分造型需求。然而，坦培拉画法的缺点也很明显，如干燥太快，对基底要求比较高，而且蛋清是一种生物胶质，容易发生霉变。更致命的是，由于颜料干燥较快，导致接色困难，难以掌握色彩的干湿变化。因此，画家们一直在进行各种试验，

尝试使用干结较慢的干性植物油替代鸡蛋清。这项试验历经了几个世纪，直到15世纪，凡·艾克（Van Eyck）兄弟才发现了一套相对成熟的色彩调和配方。他们在前人用油溶解颜料的基础上，以亚麻油和核桃油为媒介作画，取得了非常理想的绘画效果。于是，此法迅速地流行开来，真正意义上的油画便由此诞生。

随着时间的推移，油画逐渐生活化，其题材也越来越广泛，不少画家开始用油画来展现广阔的世俗生活，因而产生了大量的艺术精品。19世纪后期，随着科技的发展，许多新材料被应用于油画领域，如丙烯颜料、油漆等，大大促进了油画的发展。

二、文艺复兴时期的油画发展

油画材料一经定型，便传遍了欧洲大陆，在文艺复兴时期，西方绘画艺术进入了前所未有的黄金时代，不仅接受了文艺复兴绘画的一切成果，还以自身的优越性推动绘画艺术向着更高层次发展。

（一）文艺复兴对油画的影响

15世纪时，欧洲文艺复兴运动的兴起，打破了中世纪的神秘主义观念，强调个性自由、理性至上和人性的全面发展，这种观念被称为“人文主义”。人文主义成为对古典文化中的以人为中心精神的继承和发展，表现有：以人权反抗神权，以现世主义反抗来世主义，以情感解放反抗禁欲主义，以求知欲望反抗迷信盲从。这种思想在艺术领域表现为对人生与自然的肯定、对世俗化和现实主义的倾向性以及对科学技术的强调和肯定。在这一时期，油画的作画手段以古典画法为主。

文艺复兴时期的伟大艺术成就与油画技术的发展有着极为密切的关系。在人文主义思想的主导下，这一时期的油画，即使是宗教题材的经文故事绘画，画面中的人物形象也不再是不食人间烟火的圣者形象，而是添加了“人”的情感，更接近现实生活中的普通人，画面的背景也多是较为写实的风景画。但是，当时的油画作品在表象上存在一定的不足，画面色彩冷暖的表现过于刻板和空洞，如近景中的人物色彩大多采

用红色、棕色、金黄色等，中景中的人物或景物大多用暗绿色，远景大多采用蓝灰色和青色，画面色调统一感较弱，透视感表达欠缺，写实性不强。

（二）文艺复兴时期油画的特点

文艺复兴时期的油画主要有以下几个方面的特点。

第一，这一时期的画家主张真实地再现自然，更关注对油画材料技法的研究和表现创新，并对人体解剖透视等方面做了很多成功的探索研究。

第二，这一时期的油画作品不仅强调“模仿自然”，而且追求理想化的表现对象及古典主义审美趣味，还对古典主义唯美的造型和规整的构图进行了合理的结合。

第三，这一时期的油画作品的描绘对象更为人性化，体现了人文主义精神的特征。

（三）文艺复兴时期的典型画派

在文艺复兴时期，佛罗伦萨画派逐渐形成。该画派通常采用一种较淡的熟胶调和石膏粉作为画底，在白底上用单色画素描稿，用较深的棕色或褐色的胶粉调制蛋清，将背景部分涂满，再利用蛋清胶粉完成画面，最后在画面上涂上一层上光油。

（四）文艺复兴时期油画技法改进

在文艺复兴那个人才辈出的时期，画家们在实践中不断改进油画技法。

首先，用画布取代木板作为油画的底材。这样一来，既可以制作大尺寸的绘画作品，又可以收卷，便于搬运携带。与此同时，在画布上做底子的方法也发生了相应的改变，如以更为柔韧的油性底子代替石膏底子，以直接在画布上起稿的方式代替先制作精细的素描再拓于画面的作画方法，以有色底子（暗褐色、红棕色或灰色）逐渐取代耀眼的白色底子。

其次，在蛋彩中混合树脂油料，制成一种含油比例更高的调色乳液，以加强颜料的黏着力，延长颜料的干燥时间。

文艺复兴时期的博学画家达·芬奇（Da Vinci）不仅对油画材料倍感兴趣，还根据油画的特性发展出了独特的形体圆润过渡的明暗表现方法。例如，在《抱银貂的女子》中，光线与阴影衬托出女子优雅的头颅和柔美的面容。该幅作品现收藏于波兰克拉科夫市哈尔托雷斯基博物馆，被称为“波兰最有价值的油画作品”。

拉斐尔（Raffaello）也是这一时期的著名画家。拉斐尔是意大利“文艺复兴三杰”中最年轻的一位，他从小就跟随任宫廷画师的父亲学习作画。成年后，他潜心研究各画派大师的艺术特点，博采众长，尤其是吸纳了达·芬奇的构图技法和米开朗琪罗（Michelangelo）的人体表现技法及雄健风格，形成了独具古典精神的秀美、圆润、柔和的风格。

提香（Titian）被公认为威尼斯最伟大的色彩画家，他在色彩和油画材料的使用以及绘画技术等方面的成就令人瞩目。他是最早采用大型帆布作油画的画家之一，他从不作画前进行精致的素描，而是直接在布上绘画。如果作品不满意，他会在旧的画作上覆盖新颜料，重新修改。提香的技术特色是通过多层透明罩染取得颜色效果。

西班牙画家埃尔·格列柯（El Greco）早年虽然受到提香影响，但是他在继承意大利油画制作传统时，更加注重运用夸张变形的手法来表现人物，运用迅疾而熟练的笔法造成的强烈黑白对比效果来烘托画面气氛。在那个使用蛋彩与油的混合技法的年代，埃尔·格列柯创造出了具有独特内在精神气质的绘画。

三、油画的大发展时期

17至18世纪是欧洲古典油画迅速发展的时期，不同地区、国家的画家都依据自己生活的社会背景、民族气质，对油画语言进行了不同的探索。在这一时期，油画已发展出历史画、团体肖像、个人肖像、风景画、静物画、风俗画等题材类别，油画技法也日臻丰富，并形成了不同的学派。

（一）油画大发展时期的技法特点

这一时期的油画技法具有以下两个方面的特点。

1. 重视底色的作用

首先做一中性的有色底子（红棕色或纯灰色），然后用褐色和白色画出完整的素描。隐约透出的中性底色在素描塑造中可以起到柔和的过渡作用，使画作呈现出清爽、利落而又丰富、和谐的效果。

2. 用透明油色罩染

用透明油色罩染是指通过薄色层覆盖获得极其美丽的“视觉灰”。“视觉灰”的色彩感觉是透明罩染特有的，与直接调配的灰色的效果完全不同。

（二）油画大发展时期的绘画风格

17世纪，西方绘画体系主要形成了三大绘画类型，分别是巴洛克风格、古典主义和学院派写实主义。其中，这一时期的写实主义打破了文艺复兴时期的画家遵循的古典主义的规范，将画面中的写生性更为直观地理解为现实生活的写实性再现，使人物形象更为平民化，更加接近现实生活。

学院派写实主义以意大利画家卡拉瓦乔（Caravaggio）为代表，其画面中的“神”的形象都是对当时街头苦工、小贩形象的写生。在古典主义者看来，写实主义画中的形象丑陋粗俗，不能登大雅之堂，但是对于写实主义者来说，这正是他们追求和强调的画面目标。

进入18世纪以后，“洛可可”和“巴洛克”艺术风格盛行。这种艺术风格的油画画面华丽、烦琐，色彩淡雅、朦胧，更多地关注画面绘画语言的表达，如构图和画面色彩的设计等。在这一时期，虽然画家基本沿袭了之前的传统绘画技法，但是没有严格遵循传统的作画步骤，大多采用更为直接的画法来表达对象。

（三）油画大发展时期的技法革新

进入17世纪，以油性材料做底，使用油来调配颜料的作画方式已经非常普遍，蛋彩这种绘画材料逐渐被油性材料取代，烦琐的多层覆盖的作画方法也开始得到简化。

意大利画家卡拉瓦乔继承了在有色底子上作画的传统，同时把底子

做得更暗，简化了繁复的作画程序，发展了明暗对比的表现方法。他根据作品主题的需要，利用强烈光影效果处理画面主次关系。这种在画面上创造光影的表现方法对后世产生了巨大的影响。

佛兰德斯的画家鲁本斯（Rubens）用油调制了一种有流动感的、现用现研磨的手工颜料，与今天锡管装的膏状油画颜料相比有很大的不同。另外，他还使用了增稠的、加入树脂的调色液作画，画作完成后不用上光也能清澈明亮。凭借油能很好地融合颜色的特性，鲁本斯随心所欲地表现各种感觉，形成了被称为“一次完成法”的油画技法。“一次完成法”是在底色层画得差不多的情况下，以利落的手法快速完成作品的方法，已经非常接近今天油画的表现方法，但是仍然属于透明的间接画法。此外，鲁本斯的绘画也具有巴洛克艺术的壮丽风格，富有诗意和歌颂的情怀。例如，鲁本斯的《劫夺吕西普的女儿》取材于希腊神话，呈现了一幅英雄主义的画面，有着力与美的统一；通过塑造丰满强健的人体，以及复杂而激烈的人物动势，表现了不可抗拒的爱情力量。

荷兰绘画大师伦勃朗（Rembrandt）是迄今为止世界上少有地把油画技艺推向“顶峰”的大艺术家。他在继承卡拉瓦乔的明暗表现手法的基础上，把不透明的厚涂法与透明罩染法结合起来，形成了强烈的光影和虚实效果，使他的作品更加浑厚。同时，他运用有限的颜料（主要是黑、白以及天然土色）取得了最佳的色彩效果。他通常使用浓厚的铅白塑造形象，用画笔、笔杆、调色刀、手指等多种工具涂抹作画，其间以暖色油彩修饰。伦勃朗的雄浑而又挥洒自如的画风成为油画史上辉煌的典范，他的作品中的神韵与神秘，唯有最大限度地发挥油画材料的特质才能实现。此外，伦勃朗对戏剧有着浓厚的兴趣，因此他对舞台高光亮色与阴暗背景下的人物质感有着近乎迷恋的表达，这也成为他表现人物心魂的一种特殊技术。《杜普教授的解剖学课》是伦勃朗在26岁时应阿姆斯特丹外科医生行会委托，为该行会的成员创作的团体肖像。借此作品，伦勃朗一举成名。该作品打破了团体肖像画的呆板程式，将人物神情处理得逼真而生动，成为伦勃朗颇具风格的代表作之一。

西班牙的宫廷画家委拉斯开兹（Velazquez）受鲁本斯的影响，采

用“一次完成法”创造了色彩高贵、典雅，用笔洗练、轻松，游刃有余而意味无穷的油画技艺。他善于以笔触表现人物的性格特征，其画作笔法自然，色彩鲜明，讲究光与空间感，形成的形体质感特别强烈。他的作品《纺织女》是以神话传说《变形记》为底本而创作的，展现的是西班牙皇家壁毯工场车间女工们的劳动场景，被认为是欧洲美术史上第一幅以劳动生活为直接描绘对象的油画作品。委拉斯开兹以沉稳的笔触着力表现了女工们健康、丰满、美丽的背部，塑造了充满生命力的真实的女性形象；整个画面洋溢着朴素自然的气氛，人物关系对称，劳动细节相互照应，明亮的光线把前景上红、绿、白、紫合成富有暖意的生活色调。

此外，荷兰画家哈尔斯（Hals）运用挥洒自如的笔触敏锐地捕捉人物生动的姿态与表情，如其作品《马莱·巴贝》；维米尔（Vermeer）冷静的点描、素雅而晶莹的用色、理性的画面结构使人着迷，如其作品《戴珍珠耳环的少女》。他们的作品都显示出简化传统模式中烦琐的“多层罩染法”带来的更高一级的油画技术和精神层面上表达的自由。

四、油画发展的转折时期

西方绘画发展到19世纪有了新的趋向，由以素描造型来客观真实地表现形体与空间，转变为以色彩为主要造型手段。随着法国大革命的爆发，在西方画坛起主导性作用的绘画形式在法国出现。在这一时期，西方画坛形成了浪漫主义、印象主义、后印象主义和现实主义等画派。

（一）浪漫主义画派

浪漫主义画派兴起于19世纪初叶，到了19世纪二三十年代已风靡欧洲大陆。这一画派以肯定、颂扬人的精神价值，争取个性解放和人权为思想原则，摆脱了当时学院派和古典主义的羁绊，其创作题材多取自现实生活。

浪漫主义画派的先驱者有西班牙画家戈雅（Goya）、法国画家席里柯（Gericault），而将浪漫主义画派的发展推至顶峰的则是法国画家德拉

克洛瓦（Delacroix）。

戈雅非常善于探索人物的性格和表现社会的矛盾与斗争，其作品大多有着强烈的情感表达，对欧洲19世纪的绘画产生了深远的影响，其代表性作品有《穿衣的玛哈》《1808年5月3日夜枪杀起义者》《查理四世一家》《圣伊西多尔的幻觉》等。在《穿衣的玛哈》诞生之前，戈雅的另一幅作品《裸体的玛哈》引起了当时社会的强烈不满，而他拒绝在原作上修改，便创作了《穿衣的玛哈》。20世纪80年代，西班牙将《裸体的玛哈》印成邮票，使《裸体的玛哈》成为集邮界热门的收藏品。

席里柯最具代表性的作品当属《梅杜萨之筏》。该作品创作于1818年，是浪漫主义画派的标志性作品。它取材于“梅杜萨号”远洋船触礁事件，反映的是遇难船员乘木筏在海上漂流了13天后看到救援的船只时所表现出的激情和求生的渴望，表现了画家对人类命运的关注和人道主义精神，具有强烈的政治隐喻，充满了喜剧的张力。该作品采用的“双三角形”构图也为评论家所称道，使得其成为构图教学的典范作品之一。

德拉克洛瓦的著名代表作是《自由引导人民》，该作品反映的是1830年法国的“七月革命”。在该作品中，高举三色旗的妇女形象具有强烈的浪漫主义特征，她健康、有力、坚决、美丽而朴素；光影对比富有戏剧性效果，色彩炽烈，构图极富张力，营造出了一种激昂奔放的气氛，生动地传达了浪漫主义画派重视个性解放和感情表达的主张。

（二）印象主义画派

1. 绘画风格

对于印象主义画派的画家来说，追求视觉效果是他们的热望，直面自然写生的创作方式使他们自然而然地放弃了传统的按部就班的作画方法，而选择直截了当地把他们观察到的结果快速落实在画布上的方法。一般而言，印象主义画派通过直接调配的方法得到自己想要的颜色，这就是今天我们惯用的油画的“直接画法”，或称为“不透明画法”。

在表现光影时，印象主义画派一改过去的油画惯用的“酱油”调

子，用冷暖变化的手法表现出明亮、绚丽、异彩纷呈的色彩效果，使色彩从古典油画中造型的从属部分一跃成为油画的主角。印象主义画派的这一创造集中地体现了写实油画在色彩方面的最高成就，可以称为油画历史中的里程碑，之后许多流派都直接或间接地引用过这一成果。

2. 技法特点

印象主义画派的技法特点主要表现在以下几个方面。

第一，为取得明亮、清新的色彩效果，许多画家放弃了在画布上涂有色底子的习惯，而改用白色画底。

第二，必须同时考虑到明暗、造型、色彩，使每一笔都同时含有这三个因素，这与传统油画的多层覆盖的方法（即先造型再染色的方法）完全不同。

第三，为取得色彩的表现力，印象主义画派的画家广泛采用“厚涂法”“并置法”“点彩法”等，有的画家还依据色彩科学理论取消了传统油画中惯用的褐色、黑色颜料以求获得最明亮的色彩效果。

第四，生动色彩和可见笔触的自然流露是印象主义画派的技法特点之一。在过去，印象主义画派的作品会被认为是创作前的色彩草稿，而印象主义画派的画家们通过这种超越传统油画的作画方式，改变了人们的欣赏习惯和审美情趣。这种画法最大的好处在于直截了当，使传统油画技法得到了简化，使画家能够更方便、更快捷地表达自己的想法。

3. 代表人物

（1）莫奈

莫奈（Monet）非常擅长从普通的风景中挖掘独特的魅力，通过细致入微的观察，敏锐地捕捉并表现出光线的变化。在他名扬天下的作品——《日出·印象》中，他生动地描绘了法国海港城市日出时光与色呈现的视觉印象，并大胆地运用了“零乱”的笔触来展示雾气交融的景象。

《撑洋伞的女人》是莫奈早期以印象主义画派技法完成的作品。在该作品中，画面中间偏右站着一位撑洋伞的女士，画面左边较远处的是