

<<油画>>

图书基本信息

书名：<<油画>>

13位ISBN编号：9787040089530

10位ISBN编号：704008953X

出版时间：2001-7

出版范围：高等教育

作者：曲湘建 编

页数：107

字数：250000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

我们知道，油画艺术创作的发展与油画教学研究应是互为依存，共同发展的。

百年前，中国老一辈油画家，也是中国最早的油画教师，开始在中国进行最初的油画艺术教育启蒙。

百年过去了，中国油画发展走过了漫长而又艰难的旅程。

油画这种具有西方文化特征的造型艺术在中国的土地上逐渐生根、开花、结果。

初具面貌，且生机勃勃的油画创作、教学和理论研究开始取得丰硕的成果，也基本上形成了一套以美术学院油画教学为代表的教学体系。

当中国步入20世纪80年代，对外开放和思想解放又为油画艺术发展迎来了明媚的春天。

随着大量西方不同风格流派的油画作品在国内展出，大批的学者、画家出国访问和交流，介绍和传播西方油画的媒体、出版物如雨后春笋。

人们对突如其来的、神奇的、同时又是陌生的艺术感到震惊了，对过去经典的油画概念也产生了种种疑问和好奇。

其实，西方油画正如其它艺术形式一样深刻而全面地体现了其内在的文化观念。

油画在形式和观念的衍变也正体现出西方文化观念和哲学思潮的衍变，它最大程度地体现出了时代的特征。

因此，新时期的中国美术，最初是以油画创作的巨大反响而影响中国画坛，甚至波及其它艺术门类的。

面对这种状况，中国的油画教学就不得不正视这种现实，如何看待具有西方传统文化特征和现代文化特征相互交融的油画中的诸多问题，每一个从事油画教学的工作者都明白，今天的油画教学的内容和内涵都比过去复杂得多，也更广泛得多。

同时，西方现代艺术中的很多内容自然而然地将进入现代油画中，因此，作为油画教学的内容和方式都面临着一个又一个全新的课题。

这也是我们在本书中以较大篇幅来论述西方现代艺术原理和现代油画技法的原因所在。

湖南师范大学艺术学院曾邀请到美国印地安纳大学美术系主任、著名抽象表现主义画家马内达先生来美术系讲学达半年之久。

这期间，我们发现，即使是现代美术的教学方法和观点仍与传统的油画教学有着密切的联系，很多知识技能和观点与传统的教学方法是能够相互贯通的。

因此，湖南师大艺术学院在油画教学大纲中特设立了现代绘画语言训练的学科目，受到了师生们的普遍欢迎，教学效果也很好。

因此，我们能以更令人信服的第一手资料和笔者的切身体验来论及油画教学中过去不曾涉及的教学内容。

另外，我们在长期的油画技法教学和实践体会到，技法理论研究有其特殊的一面。

首先，研究者必定是实践者。

从表面上看，技法似乎只是个熟练操作的问题，然而只有当我们涉足其间，才知深浅。

因为技法牢牢地扎根于人的情感、思维和直觉之中，因此才会让人觉得其间奥妙无穷同时也乐趣无穷。

唯其如此，我们才可能体察出技法中的种种细微之处，并将它们表叙得条理分明，入情入理，而让人由衷地接纳。

其次，技法研究者又应是一个思想者。

只有站在理性的高度，从把握艺术的品格和时代发展的关键出发，善于将不同时代、不同流派风格和不同的技法综合起来分析和研究，对其中的相互传承、相互融通和互相促进的内在原理进行客观公正的评价。

这种具有科学性和严肃性的理性思考将使技法理论真正令人信服，并在教学中具有对实践和理论上的指导意义。

<<油画>>

内容概要

本书系教育部师范司组织编写的中学教师进修高等师范本科（专科起点）美术学专业必修课教材，共分6章，分别介绍西方传统油画技法发展、油画工具与材料、油画的色彩、油画表现语言训练、油画创作和油画写生教学示范等。

本书特点有三：理论与具体操作相结合，使读者的技能学习有章可循；基本包含了目前我国各类美术本科学生在学习油画时所必须接触到的所有科目和训练内容；以较大篇幅介绍了西方现当代艺术原理和油画技法。

本书内容深入浅出，配有大量示范及欣赏作品。

除“专升本”学员外，可供高等师范本科、专科及广大美术爱好者使用。

书籍目录

前言第一章 西方传统油画技法发展概述 第一节 油画形成前的绘画技法 第二节 凡·爱克和德国古代大师的混合技法 第三节 提香的技法 第四节 鲁本斯的技法 第五节 伦勃朗的技法第二章 油画的工具与材料 第一节 颜料 第二节 油料 第三节 底料 第四节 工具第三章 油画的色彩 第一节 色彩基本原理 一、光与色 二、色彩的“三属性” 三、色性与色调的基本概念 四、原有色和条件色 第二节 油画色彩表现要点与方法 一、感性色彩与色彩的观察方法 1. 快速观察法 2. 整体概括观察法 二、理性色彩与油画色彩的品格 三、色彩的对比 四、色彩的和谐与色调 五、色彩的概括与大色块 六、形与色 第三节 油画的调色技巧 一、画暗色 二、画亮色第四章 油画表现语言训练 第一节 古典画风语言训练 一、古典油画技法的基本概念 二、材料 1. 画布底制作方法 2. 坦培拉乳液和坦培拉媒介质的配制 3. 上光剂与媒介剂的配制 三、古典作画方法之一 四、古典作画方法之二 第二节 结合古典技法的现代写生方法 一、多层薄画技法 二、厚薄结合技法 第三节 油画笔法 一、皴擦法 二、软毛笔技法 三、小笔技法 四、平涂笔法 五、厚涂笔法 六、拖笔勾勒笔法 第四节 现代画风语言训练 一、构图技法训练 二、色彩训练 1. 简化形体的色彩写生训练 2. 色彩分析(点彩)训练 3. 色彩表现训练 4. 临摹与创作结合的训练 三、现代油画综合材料与表现技法 1. 厚涂法 2. 画刀技法 3. 综合材料拼贴法 4. 照相画法 四、马内达抽象绘画示范教学第五章 油画创作 第一节 油画艺术的品格 一、创作观念 二、创造性 三、精神与情感 .....第六章 油画写生教学示范彩图

章节摘录

我国院校油画教学和教材中过去均很少涉及到这方面的内容。

但日益发展的越来越多样的美术创作现状，人们需要在学习传统技法的同时，寻求对艺术本质和形式更深入的了解。

这种状况同时也导致了学生们在学习传统艺术时情绪上的强烈抵触，常以简单的模仿代替创新，以怪异和新奇来标榜个性，形成了某种与教学主旨极不协调的不利局面。

所以，在油画教学中增加健康有益且符合科学规律和艺术规律的现代绘画内容是势在必行的。

近些年，大量的中外教学交流表明，现代绘画并不是人们想象的那么简单和荒谬，它其中合理的内核完全可以成为现代油画的基础教学内容。

同时，现代绘画教学与传统的教学在思想观念、造型、色彩、材料等方面仍有着千丝万缕的联系，完全可以与我们正常的教学内容相吻合，由此它将极大地丰富现代油画写生教学的内容。

一、构图技法训练与传统的经典构图法则相比较，现代绘画的构图更看重组成画面因素在视觉上的新颖感和在构成分布上的合理性，它是体现现代绘画创造性的最基础的部分。

即使是在写生训练中，教师可以从选择静物和怎样布置模特儿开始体现自己在教学上的意图。

如果仅仅只是培养学生的写生能力的手头功夫，怎样摆模特也许是无关紧要的。

油画家詹建俊在上课前的准备工作中，有一项重要的内容就是单独在画室里摆模特儿。

模特儿的衣着样式、衬布色彩的深浅、人物动态等都要经他反复调整，直到能传达出他强渊的现代形式特征的教学主旨为止。

通过布置模特儿，可使学生明白教师在构图上和形式上所布置的教学任务。

下面以美国抽象表现主义画家马内达选择静物和表现构图的几种方式举例说明。

马内达选择静物十分独到，他把一辆旧自行车推到教室里，让同学们选择画自行车的某个局部，但至少要有个轮子在画中。

他摆设的静物已经明显地说明，需要学生去表达构成中的点线面的组合。

马内达有一次布置人物画，他完全不按生活真实的要求，在模特儿周围摆上了很多毫不相干的、乱七八糟的静物，色彩也五花八门。

他要求学生们在短时间完成，这样可以体现出他在教学上要求学生学会概括色彩、简化细节、处理构图的意图。

马内达曾将一把不锈钢折叠椅摆在教室中央，让学生们分3个角度画椅子，并组合在一个画面上。

这样学生们的注意力很快就从单纯表现真实和细节转入到画面的构图处理之中。

而且，这种有意味的重复，其实就是现代绘画中的教学内容之一。

现代静物写生常常可以作为锻炼学生构图能力的训练科目。

当我们将静物放置在较低的或较高的位置时，视平线升高或降低了，这样，静物画的构成意味变得格外明显。

为了达到构图的完整，要求学生学会恰当地剪裁画面，不惜让静物的某些部分伸出画面。

也可以让画者离静物很近，有意将静物中某部分放大。

比如画一束花，可以将其中的一朵花单独放大写生。

当一个局部放大几倍乃至十几倍时，它会产生出全新的构图形式。

这也，是运用不同的思想观念和观察方法进行写生的一次训练。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>