2 油彩韶光

学习任务

明朝万历年间，欧洲油画传入中国，不过当时只在宫廷中可见。直到新文化运动之后，油画才真正进入大众的视野。为了推动中外绘画的交流，一批青年美术家在19世纪末20世纪初先后奔赴海外，学成后将西方美术观念和技法带回了中国。新中国成立后，画家们立足民族传统，致力于探索油画的民族化，创作出了一批具有中国特色的经典油画作品。对比欣赏中外油画佳作，你能看出中国油画有哪些不同于西方油画的艺术特征吗？我们怎样才能像大师一样，用光影与色彩表达自己的情感呢？

田横五百士（油画）
1928—1930　徐悲鸿
徐悲鸿纪念馆

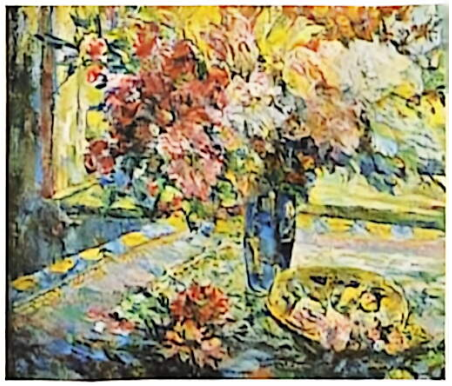
该画场面宏大，人物大小近于真人，表现了田横与五百壮士告别时的场景。

此画作于中国遭遇外敌入侵、国内战乱动荡的年代。画家借此表现中华民族威武不屈、贫贱不移的精神，激励国人不屈服于强权。

走进经典

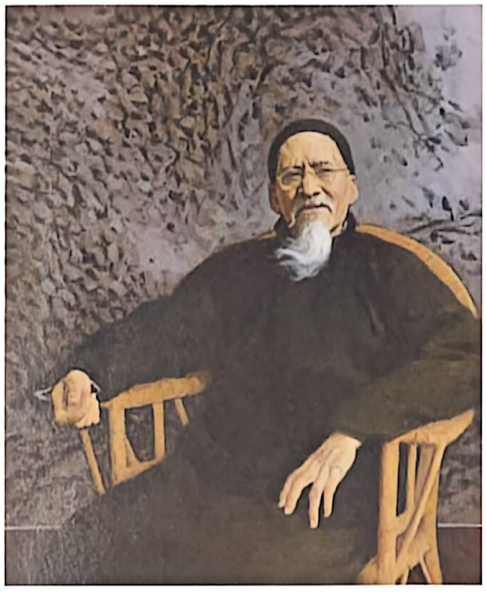
意大利画家乔治·莫兰迪笔下的油画静物色调统一，体现着画家鲜明的个性特征。他擅长以娴熟的笔触和精妙的色彩绘制极其简单的生活用具，作品具有优雅而质朴的风格。与他活跃于同一时期且同样擅画静物的还有中国现代油画的先驱者之一——卫天霖。在他的笔下，盛放的花卉娇艳、蓬勃，呈现出艺术性和精神性的高度统一。

静物（油画）　1961　乔治·莫兰迪（意大利）　莫兰迪美术馆（意大利）



瓶花（油画）　1974
卫天霖　中国美术馆

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



晚年黄宾虹（油画） 1996 靳尚谊
中央美术学院美术馆

自画像（油画） 1669 伦勃朗（荷兰）
伦敦国家美术馆（英国）

《晚年黄宾虹》中黄宾虹身着长袍，坐在藤椅之上，背景以黄宾虹水墨山水作品为衬托。画作多使用小笔触，将中国画当中的皴点与油画创作中的点彩相结合，是油画民族化的重要探索。

伦勃朗的自画像注重细微的光影变幻，画面突出人物的面部，用写实的表情刻画传达出画家的情感。

感知发现 1

任务一 了解不同的色彩要素。

不同历史时期的油画在光与色的运用及表现上有着迥然不同的面貌。景物的颜色会随着光源和空气透光性的变化而产生差异，我们在绘制前要认真观察，并合理运用色彩的三要素，才能使画面的色彩关系和谐、统一。色调在色相上有红色调、绿色调等，在明度上有亮调、暗调，在纯度上有鲜艳色调、灰色调，在色性上有冷色调、暖色调。不同色调的绘画作品可以传达出不同的思想感情，带给观者不同的感受。

知识窗

色彩的三要素即色相、明度和纯度。色相指不同色彩的质的面貌，明度指色彩的明暗程度，纯度指色彩的鲜艳程度。

九级浪（油画） 1850 艾伊瓦佐夫斯基（俄罗斯）
俄罗斯博物馆（俄罗斯）

海上渔夫（油画） 1796 透纳（英国）
泰特美术馆（英国）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

圣阿德雷斯的帆船赛（油画） 1867 莫奈（法国） 大都会艺术博物馆（美国）

鲁昂港（油画） 1884 卡洛斯·德斯·海斯（西班牙） 普拉多美术馆（西班牙）

19 世纪，以莫奈为代表的“印象派”画家热衷于用色彩表现自然风景。莫奈习惯于在不同季节、一天中的不同时间段描绘同一个景象。你能说说莫奈在不同时段所绘制的“草垛”系列作品的色调有什么变化吗？画家是如何让画面中的色彩和谐统一的？

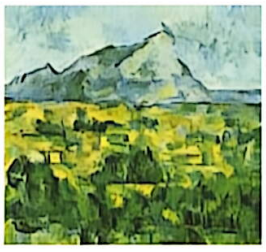
雪后的清晨，画面呈现冷灰色调。

傍晚的草垛与落霞同辉，画面呈现出温馨的暖色调。

晴朗的下午，草垛冷暖分明、对比清晰，画面呈现出明亮的金黄色调。

左、中、右：草垛（油画） 1890—1891 莫奈（法国）

不同的笔触与画面效果



不同画家的作品细节

感知发现 2

任务二 了解不同的油画笔触与画法。

在油画的长期发展中，画家创造出了不同的绘画技法。仔细观察左边油画作品的细节，试着用画笔模仿这些笔触，表现你想要的视觉效果和艺术风格。

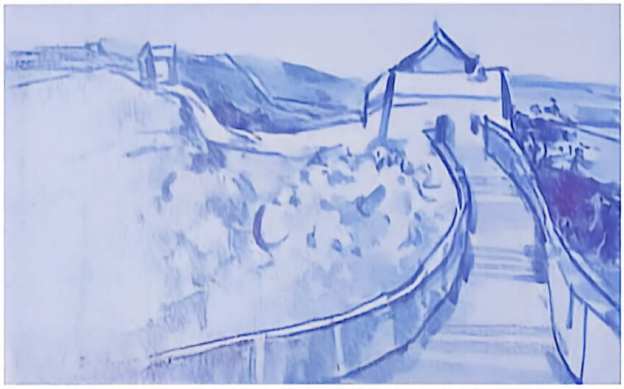
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

探索实践

任务三 请从水粉、丙烯入手，尝试进行色彩风景写生。

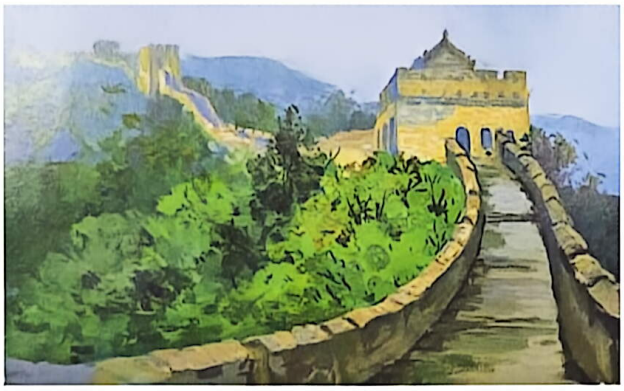
色彩风景画不是简单地模仿自然，而是对景物进行提炼和重构，再通过合理的构图和色彩语言，描绘出带给人们视觉享受的风景画。

色彩风景写生步骤

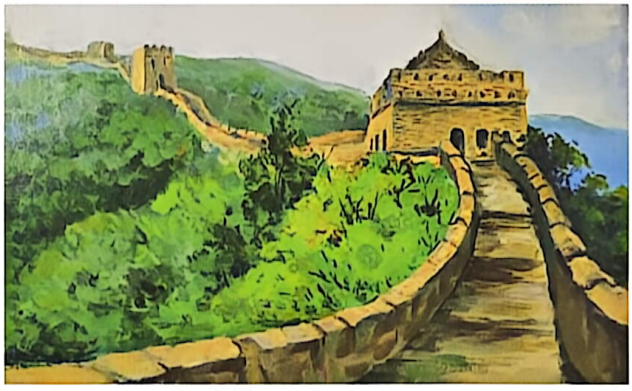


1. 起稿构图。用群青色起稿，确定景物的大体位置。

2. 铺设色彩关系。根据景物带给自己的感受，概括出大体的色彩关系，注意把握整体色调。



3. 深入刻画。进一步刻画景物细节，使色彩变化更丰富。



4. 调整完成。根据画面的整体关系，进一步加强或减弱细节处的色彩对比关系。

学生作品

瑞雪

牧牛

农舍

联想迁移

光与色的变化不只体现在油画中，在现代媒体艺术、舞蹈、戏剧等场景中也得到丰富的运用。你能举出运用光与色的变化烘托作品主题的艺术作品吗？

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App