

油画刀技法

[法] 艾娃·雷塞兹内克 著 宫大为 译

上海人民美術出版社

油画刀技法

[法] 艾娃·雷塞兹内克 著
宫大为 译

上海人民美術出版社

图书在版编目（CIP）数据

油画刀技法 /（法）艾娃·雷塞兹内克 著；宫大为 译

—上海：上海人民美术出版社，2016.01

（西方经典美术技法译丛）

书名原文：LA PEINTURE AU COUTEAU

ISBN 978-7-5322-9641-5

I . ①油 ... II . ①艾 ... ②宫 ... III . ①油画 - 绘画 - 工具 - 使用
②油画技法 IV . ① J213.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 244003 号

© Fleurus Editions, Paris-2014

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有，侵权必究。

合同登记号：图字：09-2014-749

西方经典美术技法译丛
油画刀技法

著 者：[法]艾娃·雷塞兹内克

译 者：宫大为

策 划：姚宏翔

统 筹：丁 雯

责任编辑：姚宏翔

流程编辑：孙飘丝

封面设计：宋 燕

技术编辑：戴建华

出版发行：上海人民美术出版社

（上海长乐路 672 弄 33 号 邮政编码：200040）

印 刷：上海丽佳制版印刷有限公司

开 本：889 × 1194 1/16 印张 8

版 次：2016 年 1 月第 1 版

印 次：2016 年 1 月第 1 次

书 号：ISBN 978-7-5322-9641-5

定 价：45.00 元

目录

序 _____ 7

油画刀技法 _____ 8

绘画用品

- 油画刀 _____ 10
- 毛刷与画笔 _____ 13
- 油画 _____ 14
- 丙烯画 _____ 17
- 对颜色的选择 _____ 18
- 稀释剂 _____ 21
- 颜料助剂与凝胶 _____ 22
- 填充料 _____ 22
- 修描上光油 _____ 23
- 画板及画布 _____ 24
- 其他绘画用品 _____ 24

画草图

- 样图 _____ 26
- 底色 _____ 27
- 开始作画 _____ 29
- 着色 _____ 31

作画手法

- 调色 _____ 32
- 颜料的厚度 _____ 33
- 颜料覆盖的范围 _____ 34
- 着色要领 _____ 35
- 对颜料表面的纹理进行加工 _____ 36
- 景物的线条、轮廓和立体形状 _____ 38
- 画面中的细节内容 _____ 39
- 修改 _____ 39

收尾

- 仿古色的涂料 _____ 40
- 涂上光油 _____ 41

作品赏析	42
雅克·巴迪耐	44
彼埃尔·帕鲁耶	46
贝阿特丽斯·维阿-考蕾	48
弗雷德里克·马尔铎	50
阿兰·博蒂耶	52

分步讲解	54
艾特达市海边的峭壁	56
海边漫步	64
孩子的笑脸	72
雪景	80
静物写生：普罗旺斯家常菜	86
退潮之后	94
洒满阳光的小巷	102
渔船	110
一束牡丹花	118

绘画词汇	126
-------------	-----

油画刀技法

[法] 艾娃·雷塞兹内克 著 宫大为 译

上海人民美術出版社

内容介绍

油画刀作画是一气呵成的艺术，绘制效率高且效果出众，吸引了许多美术学习者。但刀不同于传统画笔，初学者使用油画刀时可能会遇到种种问题。本书对油画刀技法进行了系统完整的介绍，从作画之前的材料选择、作画过程中的手法技巧，到收尾阶段的工序都一目了然。作者以9幅风格、主题各异的作品为例，通过细致的分步讲解，详细介绍了油画刀作画的各方面技巧。跟随本书，你能循序渐进地了解 and 掌握油画刀技法，体会到抹刀随着画布抖动时的美妙。

La peinture au couteau

- 油画刀连续不断的“直接画法”不同于传统绘画的步骤繁琐，适合喜欢快速作画的学习者。
- 技巧与作品融合，赏析当代艺术家的油画刀作品，学习他们炉火纯青的技法。
- 详解上色技巧、明暗反差、厚涂技法，教你画出油画刀作品的独特美感。
- 图文直观、细致，可以通过本书举一反三，深入学习油画刀作画。

更多精彩图书资讯
敬请登录 www.shmyi.com.cn

责任编辑：姚宏翔
封面设计：宋燕

上海人民美术出版社
天猫旗舰店

上海人民美术出版社
微信公众号

定价：45.00元

上海人美第一工作室
微信公众号

油画刀技法

[法] 艾娃·雷塞兹内克 著
宫大为 译

上海人民美術出版社

目录

序 _____ 7

油画刀技法 _____ 8

绘画用品

- 油画刀 _____ 10
- 毛刷与画笔 _____ 13
- 油画 _____ 14
- 丙烯画 _____ 17
- 对颜色的选择 _____ 18
- 稀释剂 _____ 21
- 颜料助剂与凝胶 _____ 22
- 填充料 _____ 22
- 修描上光油 _____ 23
- 画板及画布 _____ 24
- 其他绘画用品 _____ 24

画草图

- 样图 _____ 26
- 底色 _____ 27
- 开始作画 _____ 29
- 着色 _____ 31

作画手法

- 调色 _____ 32
- 颜料的厚度 _____ 33
- 颜料覆盖的范围 _____ 34
- 着色要领 _____ 35
- 对颜料表面的纹理进行加工 _____ 36
- 景物的线条、轮廓和立体形状 _____ 38
- 画面中的细节内容 _____ 39
- 修改 _____ 39

收尾

- 仿古色的涂料 _____ 40
- 涂上光油 _____ 41

作品赏析	42
雅克·巴迪耐	44
彼埃尔·帕鲁耶	46
贝阿特丽斯·维阿-考蕾	48
弗雷德里克·马尔铎	50
阿兰·博蒂耶	52

分步讲解	54
艾特达市海边的峭壁	56
海边漫步	64
孩子的笑脸	72
雪景	80
静物写生：普罗旺斯家常菜	86
退潮之后	94
洒满阳光的小巷	102
渔船	110
一束牡丹花	118

绘画词汇	126
-------------	-----

在所有的绘画工具当中，我最喜欢的就是油画刀，其原因就在于用油画刀作画效率很高。不消几个小时，你便可以让太阳在海面上的倒影起舞于画布之上，让天空中飘忽不定的流云游走于笔下了。刀笔油画对于初学美术的人来说非常有吸引力，因为这种画法很容易掌握。“传统”的绘画技巧就没有那么容易学了，倒是很容易让初学者失去信心。

用毛刷、画笔作画和用刀笔作画有很大的区别。用毛刷、画笔涂颜料时要一步一步地进行：必须要等原来的那一层颜料干了，才能将新的一层颜料涂上去。用油画刀作画时则不然：即使颜料未干也可以继续作画。因此，刀笔油画作品往往都是一气呵成的。专业人士称这种连续性的作画方法为“直接画法”（*alla prima*）。作画的人总是要不断地对已经被涂到画布上的颜料进行修整：新涂上的颜料可以擦掉，擦掉的颜料可以再补上。直到作者对效果觉得非常满意时，他的创作才算是真正完成了。

用油画刀是无法刻画细节的。因此，我们必须懂得运用明、暗色调之间的反差，或在收尾时采用厚涂技法，只有这样，大家才能看明白我们画的究竟是什么。我们必须能够画出物体的基本形状，因此，我们必须要有很好的抽象能力。在上颜色的时候是非常讲究技巧的：在用油画刀完成的绘画作品当中，物体的形状通常都不是用轮廓线体现出来的，而是通过其自身的颜色体现出来的。因此，用刀笔进行创作的人对于颜色非常看中。有些人在用油画刀作画时根本不使用助剂，而是将从颜料管里挤出来的颜料直接涂到画布上。这样一来，颜料的颜色就会十分鲜艳，而且还保持了原有的光泽度。

在学习油画刀技法的过程中，你会惊奇地发现：油画颜料的质地是非常柔滑的。用这种颜料着色是一件非常轻松的事情：你可以把颜料堆得很厚，也可以只抹上薄薄的一层；你可以将色块表面处理得很光滑，也可以让它具有一定的纹理。当你用抹刀把颜料涂到画布上时，可以感觉到抹刀随着画布在不断地抖动。那种感觉是非常美妙的。一般来说，在作画的时候，你要让手中的油画刀与画布基本保持平行，不要让二者之间出现明显的角度。在作品完成之后，你手指弯曲的地方很可能都沾上了颜料，但这正说明你和作品已经融为一体了。这难道不是一件非常奇妙的事情吗？

艾娃·雷塞兹内克

PEINDRE AU

COUTEAU

油画刀技法

绘画用品

学习油画刀技法的人必须要明白：颜料是一种有形的物质。油画刀是将各种颜料糅合到一起的工具。用油画刀作画并不像有些人想象的那样难，但是适当的练习还是必不可少的，而且作画的人必须要将各种颜色和谐地搭配到一起才行。用油画刀作画比用毛刷和画笔作画更能感受到人与画之间的互动。对于初学者来说是这样，对于高水平的画家来讲也同样如此。在这一章当中，我将向大家介绍初学刀笔油画时应配备的绘画用品。

油画刀

油画刀看起来很像瓦匠用的镘刀。油画刀的刀身通常为三角形或长矛形。刀身和刀柄之间是通过一个弯杆连接起来的。油画刀的刀身是不锈钢锻制而成的，是浑然一

体的，不是拼接出来的，因此油画刀的刀身虽然很柔软，但是却不会变形。这对作画是极为有利的，因为这会让作画人下笔非常精准。油画刀的规格各异。从尺寸上来看有大有小，从刀身的柔软程度来看，有的很柔软，有的就相对硬一些。油画刀的刀柄一般都是木制的。

用油画刀可以做很多事情：我们可以用它在调色板上调颜色，可以用它往画布上涂颜料，甚至还可以用它来处理画面当中的细节。只有在画草图和着色的时候，我们才会用到毛刷和画笔。关于毛刷和画笔的用途，我们会在后面做更详细的介绍。

请注意：作画时用的刀和调色刀是不一样的。调色刀和抹刀比较像。调色刀的刀身是细长形的。我们一般会用它到颜料瓶里铲取颜料，会用它去着色，还会用它去刮除调色板上多余的颜料。

▲ 这些都是油画刀。它们的形状和大小各异。从左边数第五把刀就是调色刀。

▲ 调色刀

油画刀刀身的形状是多种多样的: 有三角形的、矩形的、长矛型的, 有方头的、尖头的、圆头的, 有的油画刀的末端甚至是锯齿状的。制造商可以造出各式各样的油画刀, 每一把油画刀都有它自己的编号, 每种油画刀都有它专门的分类方法。在挑选油画刀时只要考察刀的整体情况就可以了, 因为油画刀和其他的工具一样, 都是需要磨合的。你使用的次数越多, 它就会变得越称手。经过不断地磨合, 人刀就会合一, 油画刀就自然而然地会变成你手臂的延伸。

我认为, 对于初学者来说, 有四到五把油画刀就足够了, 不宜贪多。一定要选质量好的刀。否则, 时间一长, 木柄就会裂, 金属箍就会活动。一般来说, 三角形的刀是最常用的。在处理不同篇幅的画面时, 要用不同尺寸的油画刀。因此, 在选刀时要注意刀的大小, 各种尺寸的油画刀都要备齐。在抹颜料的时候, 一般都会用刀身比较长的油画刀。

不管油画刀的形状如何, 其刀身都必须柔软。这一点非常重要。只有刀身柔软, 作画的人在涂颜料的时候动作才会流畅。最好用圆头的油画刀。如果是尖头的, 就会在颜料上留下两道印。尖头刀的用途主要有两个: 一个是用来刮新涂的那层颜料, 以使被盖在下面的那一层的颜料得以显现; 二是用来画纤细挺拔的物体。比方说船的桅杆等。

▲ 一般来说, 刀身越长越宽, 油画刀就会越柔软。反之, 刀身越短, 油画刀就会越僵硬。

一般来说, 从事刀笔油画创作的人用的都是油画刀的刃部。在下笔的时候, 要牢牢地握住刀柄, 并保证刀面和画布的布面之间有一定的角度。角度的大小视需要而定。角度越小, 落在画布上的颜料就会越多。

油画刀是要保养的, 否则容易生锈。我的方法比较简单: 在擦刀之前, 我会先把刀放到调色板上蹭一蹭。这样一来, 大部分的颜料就被蹭掉了。剩下的颜料, 拿抹布一擦就擦掉了。我从来都不用松节油, 也不用肥皂。

▲ 在菲康市 (Fécamp) 度过的一个愉快的下午, 73 x 92cm

▲ 菲康市的灯塔, 46 x 61cm