

超专业基础知识 × 超丰富经典案例 × 超细致步骤详解 × 大师作品赏析 × 同步视频教学

油画技法

从入门到精通

DVD 教学版

■ 松子艺 编著

6 大特点 +14 类油画派别 +25 个绘画工具，让你全面掌握油画基础！

油画精髓技巧：透视、排线、叠色、渐变、构图、质感，从零学起！

全面练习案例：静物、场景、天气、风景、人物、动物，应有尽有！

学习路线：起稿→上色→总结→赏析，高效率精通每个知识点！

特色：每一案例旁都附有大师作品，让你边学习边模仿。书后附有大师作品案例解析，强强联手，让你事半功倍！

**独家附送高清 DVD 同步视频，
把老师“请”回家！**

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

油画技法

从入门到精通

DVD 教学版

■ 松子艺 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

油画技法从入门到精通 : DVD教学版 / 松子艺编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2016.5

ISBN 978-7-115-41373-4

I. ①油… II. ①松… III. ①油画技法 IV.
①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第014120号

内 容 提 要

本书是一本油画绘制基础教程,从油画工具的选用讲起,介绍了油画的基础知识和基本技法。本书案例教程摒弃了枯燥乏味的概念讲解,注重对绘制对象的观察及细节的刻画。

本书共分为12个章节。第1~3章主要介绍油画的基础知识及基本构图技法;第4~6章介绍静物的绘制方法;第7~11章结合了生动的实例,介绍了油画中景物的绘制技法;最后一章则是油画大师经典作品的临摹讲解,帮助读者拓宽思路、提升技法。本书的案例囊括了静物、天气、风景、人物、动植物等多种经典绘画对象,配图精美,讲解到位。每一个案例后还附有油画大师的相关作品及赏析,相信读者能从大师们的作品中获得不小的收获。

本书是油画初学者和绘画爱好者的绝佳选择,也可作为相关专业的培训教材。

◆ 编 著 松子艺
责任编辑 易 舟
责任印制 陈 犇

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 16 2016年5月第1版
字数: 669千字 2016年5月北京第1次印刷

定价: 79.80元(附光盘)

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第8052号

Chapter 1 油画概述

- 006 油画定义
- 007 油画的特点
- 008 了解油画派别
- 008 客观再现类
- 013 主观表现类

Chapter 2 常见油画工具

- 016 油画起稿工具
- 016 铅笔
- 016 橡皮
- 016 木炭
- 016 转笔刀
- 016 壁纸刀
- 017 常见油画工具
- 017 油画颜料
- 017 木质调色板
- 018 油画笔
- 018 油画笔的种类
- 019 调色油
- 019 调色油的种类
- 019 上光油
- 020 调和剂
- 020 油壶
- 021 油画刀
- 022 画架、画箱
- 022 油画纸
- 023 油画板
- 023 油画布
- 023 U型钉枪
- 024 油画辅助工具
- 025 塑型膏
- 025 洗笔液
- 025 快干剂
- 025 底料

Chapter 3 基础知识

- 026 色彩知识
- 026 三原色
- 026 色彩的灰度变化
- 026 补色
- 027 油画颜色表
- 028 光源和明暗关系
- 029 常见构图形式
- 029 S形构图
- 029 十字形构图
- 029 椭圆形构图
- 029 三角形构图

Chapter 4 静物体积的表现

- 031 静物体积感的表现
- 031 光源对苹果体积的影响
- 032 苹果的固有色结构
- 032 苹果的单色结构
- 034 香甜可口的苹果

Chapter 5 静物质感的表现

- 038 不同静物的质感特点
- 040 带盖透明塑料矿泉水瓶
- 044 浅蓝色透明玻璃吊瓶
- 048 浅颜色瓷器凉水杯
- 053 棕色木质木勺子
- 059 浅色不锈钢壶
- 063 香甜可口的橘子
- 068 衬布

Chapter 6 静物实例讲解

- 075 桌面上的带水果的静物组合
- 081 桌面上的带花卉的静物组合

目录

Chapter 7 单个景物的绘制

- 090 树的绘制
- 097 石头的绘制
- 106 湖水的绘制
- 113 船舶的绘制
- 120 房屋的绘制

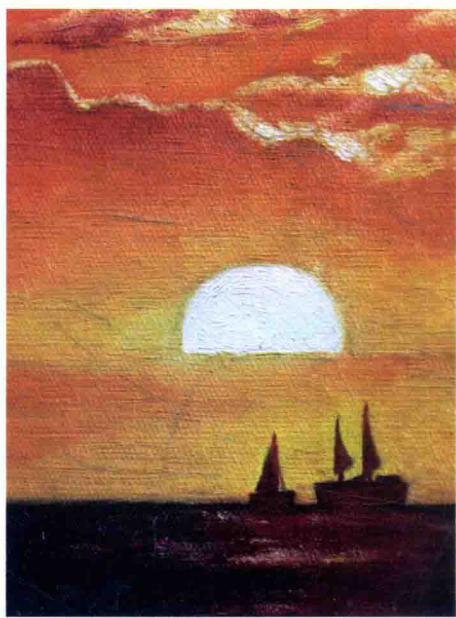

Chapter 8 天气的绘制

- 130 晴天色调
- 137 阴雨天气色调
- 146 黄昏色调

Chapter 9 风景实例讲解

- 156 房子风景的绘制
- 165 风景的绘制

Chapter 10 动物、人物质感的表现

- 175 人物皮肤的质感
- 182 动物皮毛的质感
- 190 动物眼睛的质感
- 197 人物眼睛的质感
- 204 人物衣服的质感

Chapter 11 动物、人物实例讲解

- 216 动物的绘制
- 225 人物的绘制

Chapter 12 临摹大师作品实例讲解

- 237 临摹《星夜》
- 247 临摹《睡莲》
- 252 临摹《苹果静物》

油画技法

从入门到精通

DVD 教学版

■ 松子艺 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

油画技法从入门到精通 : DVD教学版 / 松子艺编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2016.5

ISBN 978-7-115-41373-4

I. ①油… II. ①松… III. ①油画技法 IV.
①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第014120号

内 容 提 要

本书是一本油画绘制基础教程,从油画工具的选用讲起,介绍了油画的基础知识和基本技法。本书案例教程摒弃了枯燥乏味的概念讲解,注重对绘制对象的观察及细节的刻画。

本书共分为12个章节。第1~3章主要介绍油画的基础知识及基本构图技法;第4~6章介绍静物的绘制方法;第7~11章结合了生动的实例,介绍了油画中景物的绘制技法;最后一章则是油画大师经典作品的临摹讲解,帮助读者拓宽思路、提升技法。本书的案例囊括了静物、天气、风景、人物、动植物等多种经典绘画对象,配图精美,讲解到位。每一个案例后还附有油画大师的相关作品及赏析,相信读者能从大师们的作品中获得不小的收获。

本书是油画初学者和绘画爱好者的绝佳选择,也可作为相关专业的培训教材。

◆ 编 著 松子艺

责任编辑 易 舟

责任印制 陈 桦

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 16

2016年5月第1版

字数: 669千字

2016年5月北京第1次印刷

定价: 79.80元(附光盘)

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第8052号

Chapter 1 油画概述

- 006 油画定义
- 007 油画的特点
- 008 了解油画派别
- 008 客观再现类
- 013 主观表现类

Chapter 2 常见油画工具

- 016 油画起稿工具
- 016 铅笔
- 016 橡皮
- 016 木炭
- 016 转笔刀
- 016 壁纸刀
- 017 常见油画工具
- 017 油画颜料
- 017 木质调色板
- 018 油画笔
- 018 油画笔的种类
- 019 调色油
- 019 调色油的种类
- 019 上光油
- 020 调和剂
- 020 油壶
- 021 油画刀
- 022 画架、画箱
- 022 油画纸
- 023 油画板
- 023 油画布
- 023 U型钉枪
- 024 油画辅助工具
- 025 塑型膏
- 025 洗笔液
- 025 快干剂
- 025 底料

Chapter 3 基础知识

- 026 色彩知识
- 026 三原色
- 026 色彩的灰度变化
- 026 补色
- 027 油画颜色表
- 028 光源和明暗关系
- 029 常见构图形式
- 029 S形构图
- 029 十字形构图
- 029 椭圆形构图
- 029 三角形构图

Chapter 4 静物体积的表现

- 031 静物体积感的表现
- 031 光源对苹果体积的影响
- 032 苹果的固有色结构
- 032 苹果的单色结构
- 034 香甜可口的苹果

Chapter 5 静物质感的表现

- 038 不同静物的质感特点
- 040 带盖透明塑料矿泉水瓶
- 044 浅蓝色透明玻璃吊瓶
- 048 浅颜色瓷器凉水杯
- 053 棕色木质木勺子
- 059 浅色不锈钢壶
- 063 香甜可口的橘子
- 068 衬布

Chapter 6 静物实例讲解

- 075 桌面上的带水果的静物组合
- 081 桌面上的带花卉的静物组合

目录

Chapter 7 单个景物的绘制

- 090 树的绘制
- 097 石头的绘制
- 106 湖水的绘制
- 113 船舶的绘制
- 120 房屋的绘制

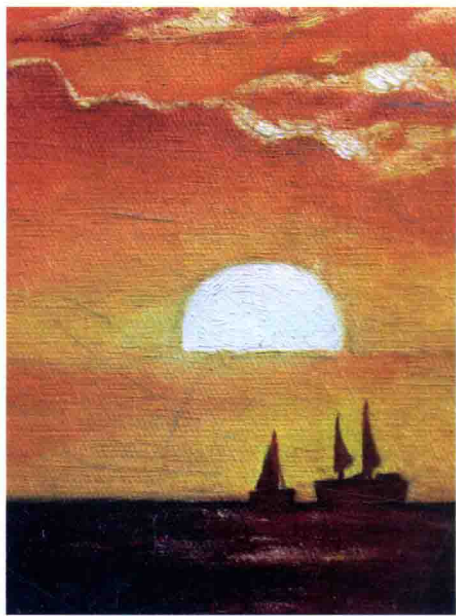

Chapter 8 天气的绘制

- 130 晴天色调
- 137 阴雨天气色调
- 146 黄昏色调

Chapter 9 风景实例讲解

- 156 房子风景的绘制
- 165 风景的绘制

Chapter 10 动物、人物质感的表现

- 175 人物皮肤的质感
- 182 动物皮毛的质感
- 190 动物眼睛的质感
- 197 人物眼睛的质感
- 204 人物衣服的质感

Chapter 11 动物、人物实例讲解

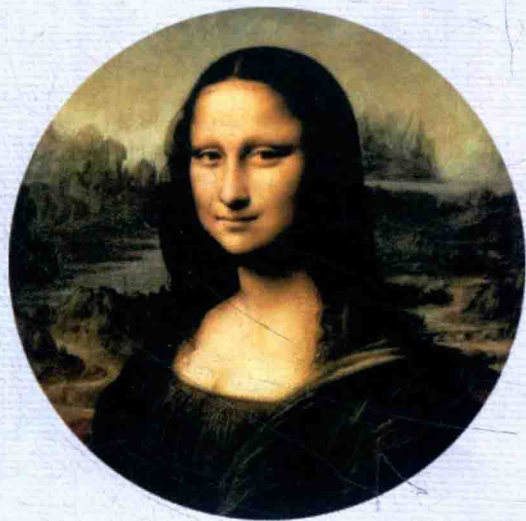
- 216 动物的绘制
- 225 人物的绘制

Chapter 12 临摹大师作品实例讲解

- 237 临摹《星夜》
- 247 临摹《睡莲》
- 252 临摹《苹果静物》

油画概述

Chapter 1

油画定义

油画是西方绘画艺术的一种，具有极强的表现力和艺术效果、丰富的色彩变化、透明厚重的层次对比、变化无穷的笔触及坚实的耐久性，是大众比较喜欢的绘画艺术。

油画是油质颜料的色彩造型，油画颜料黏稠，覆盖力强，品色繁多。

油画具有丰富的表现力。油画适宜在平面上塑造“立体空间”，表现出人对现实的视觉感受。

油画是光和色的艺术，在表现质感、量感、空间感方面是任何画种都不能匹敌的。油画是用色彩去表现对象的，以其颜色的三属性（色相、明度、饱和度）与色性来表现绘画艺术的色彩关系。

油画技巧多样，有厚涂法、薄贴法、点彩法、渲染法等，有的画法细腻不见笔触，有的手法粗犷色彩斑驳。

油画覆盖力强，为了追求视觉上的和谐，其表现层次的做法一般是从暗颜色开始作画，接着用中间颜色去压暗部颜色，然后用浅颜色去压中间颜色，最后用最亮颜色去压浅颜色，所以油画的亮色往往画得最厚。

一般意义上的油画分为3类：人物画、风景画和静物画。

油画的特点

1. 具有可塑性的膏状油画颜料为画家带来了灵活多变、广泛自由的绘画空间。而且除画笔之外，画家可用刮刀等多种工具作画。画家能够在同一画面的全部范围内使透明与不透明的效果并存。

2. 油性颜料干燥慢，画家可反复涂改画面，并能在画面上直接调色、运色。

3. 油画色彩光亮，利于物象质感的刻画，能够充分表达物象复杂的色调层次，具有透明、浑厚而丰富的优越效果。

4. 可用不同的调色剂控制颜色干燥时间，可运用色层的厚薄对比、笔触的变化产生丰富的画面肌理，或在有肌理的表面上作画，或在颜料中加颗粒状物质表现特质物体。

5. 油画颜料有较强的遮盖力和可塑性，可以一次性完成，也可以多层覆盖，色层不会脱落。油层干后坚实耐久、色彩光亮，颜料在干燥过程中没有任何变化。

6. 可绘制大型布面油画，易运输、易装饰、易收藏、易保存、易清洁。

了解油画派别

油画派别主要分为古典派、新古典浪漫派、印象派等，后来出现解构主义后，有了抽象派，抽象派中有野兽派等。

古典派和新古典浪漫派的主要特点是写实，前者对绘画对象更注重结构，后者注重色彩。

印象派则开始脱离写实，主要以具象为主，其中色彩光影是最大的造型要素。

抽象派则完全脱离写实，画面不重视形象，完全以作者个人的色彩、造型理念创作。

不过一般来说，古典派和新古典派是大众都能接受的，而且画面比较美观细致，其中有法国19世纪枫丹白露风景画系，也有俄罗斯巡回画派。这类作品通常画面非常气派，十分有可观性。

拉斐尔作品

马蒂斯作品

鲁本斯作品

客观再现类

■ 巴洛克派：巴洛克流行于17世纪至18世纪。

“巴洛克”一词原意有不整齐、扭动、怪诞的意思，推崇运动的扭曲、形体的丰腴与量感，其艺术语言强烈、夸张、生动、浮华，这是巴洛克派绘画的特点，其代表人物为鲁本斯。

■ 洛可可派：“洛可可”原意是指贝壳的形状，其艺术风格为烦琐、精巧、纤细、甜腻，流行于 18 世纪，其代表画家有华多和弗朗索·布欧等。

弗朗索作品

■ 古典主义与学院主义：古典主义以尊重古希腊、罗马的审美为原则，构图上对称、均衡，气势上庄严、辉煌、崇高向上，技法精湛，刻画深入。这也是学院主义奉行的原则。正如学院派奠基者法契诺所讲：“美是所有艺术品的最高目标，它是事物的一种客观性质，由秩序、和谐、比例、规矩所组成。”其代表画家有拉斐尔、安格尔等。

安格尔作品

籍里柯作品

■ 浪漫主义：浪漫主义起源于法国 19 世纪初期，其代表作是籍里柯的《梅杜萨之筏》，在此作品中的构图、光线、色彩、动态、表情都表现了艺术家丰富的想象力，它打破了古典主义构图中的水平与垂直、光线的柔和与均匀，使画面产生了一种激情。这也是浪漫主义绘画的重要元素，注重感情的宣泄与表达。

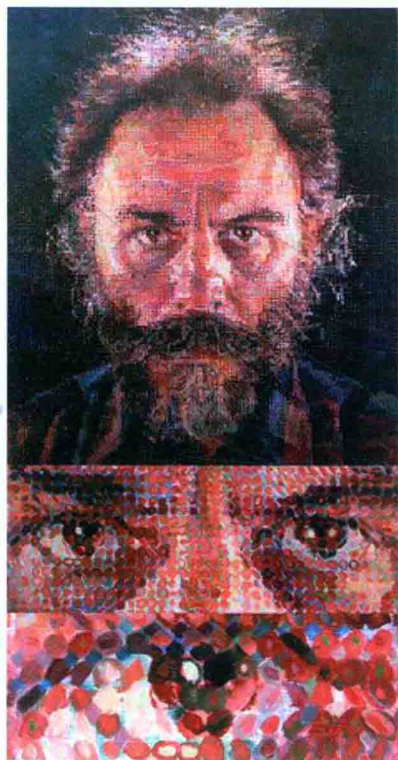
■ 现实主义：现实主义绘画产生于 19 世纪中叶，以米勒为首的画家主张用忠实于对象的手法去表现正常的视觉形象，反映生活的本质。其代表作有米勒的《拾穗》等。

米勒作品

■ 写实主义：写实主义就如它的创始人库尔贝在 1885 年所讲的：“像我所见到的那样，如实地表现这个时代的风俗、思想和它的面貌。一句话，创造艺术就是我的目的。”

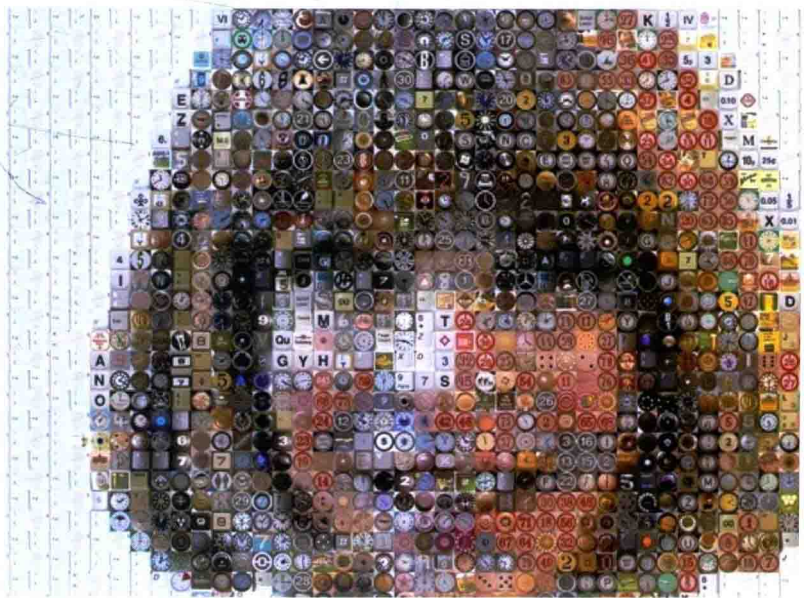

库贝尔作品

克洛斯特作品

■ 照相写实主义：照相写实主义是把生活以一种照片式的形式搬上画面，如克洛斯的《约翰像》。它绘制作品时要先拍成照片或幻灯片，再把它以比真人大十倍的比例精细地放大到布上，更细腻、更逼真地表现出对象的细节，如脸上的每一丝肌理和每根汗毛等。

■ 印象主义：印象主义使 19 世纪的画家们走出了自己的画室，去探索自然界中光与色的瞬间变化，打破了传统观念上固有色的概念，如树是蓝绿色，阴影是黑色，它把周围的环境色对固有色的影响进行了客观的绘制。其代表画家有莫奈、修拉、塞尚、雷诺阿等。

修拉作品

米罗作品

■ 超现实主义：超现实主义画派受柏格森的直觉主义及弗洛伊德的潜意识学说的影响，主张表现人的潜意识和梦幻。代表画家有西班牙画家达利、米罗。

