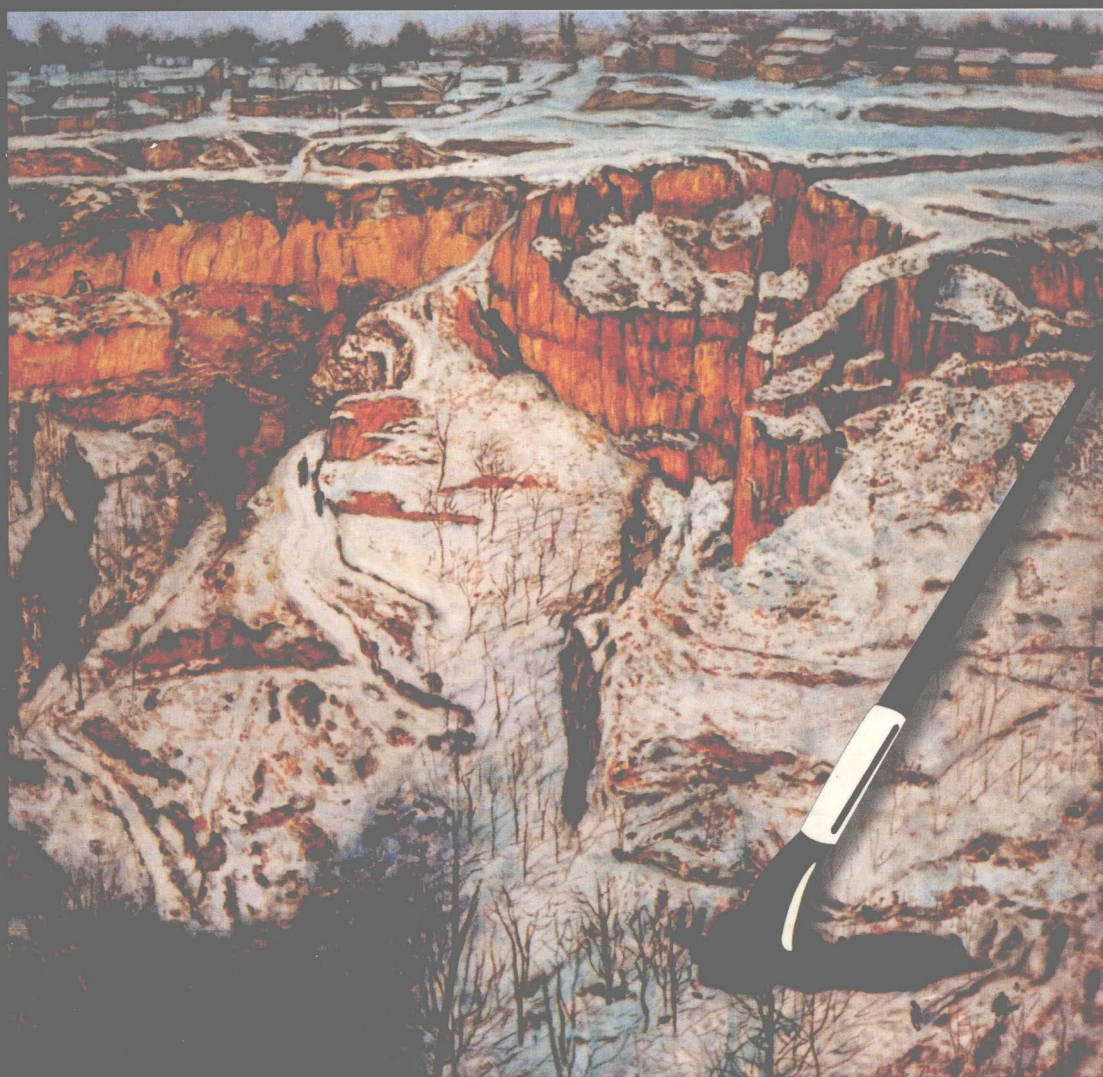

油画风景技法

YOUHUA FENGJING JIFA

潘晓东 著

陕西人民美术出版社

油画风景技法

陕西人民美术出版社

油画风景技法

潘晓东 著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

新华书店经销 西安新华印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开本 6.5 印张 80 千字

1999 年 10 月第 1 版 1999 年 10 月第 1 次印刷

印数:1—5,000

ISBN 7-5368-1175-6/J·987

定价:28.80 元

前

言

我在繁忙的创作和教学任务之余，抽时间写了这本《油画风景技法》。其中主要谈了我27年来从事油画风景写生技法方面的经验，以及对艺术史上风景画创作的一些看法。目的是和同我一样热爱油画风景的朋友们一道去完善和实现中国民族油画风景画派的确立。这种努力是建立在脚踏实地地探讨绘画的一招一势之上的，同时也希望做一些艺术表现规律的科学化方面的探索。

风景是指一定地域内山水、花草、树木、建筑物以及某些自然现象(如雨、雪等)形成的可供观赏的景象。小桥流水、黄土高原这类自然景观充满了诗情画意，而土窑洞、烽火台等有着人类活动印迹的人文风景更值得歌颂与赞美。

风景画则是画家通过对自然的观察和理解，并以艺术的绘画手段，通过具象或抽象的手法来再现或表现的绘画形式。外师造化、中得心源是画好风景画的关键；有意境、表达诗情画意是风景画与人们在视觉上交流和精神上相通的桥梁；而探索与创作新的绘画形式却是风景画家的历史责任。

中国历代无论是文人学士，还是山野樵夫，也无论是功成名就者还是穷困落魄者，似乎都愿意徜徉在青山绿水中，其中有独善其身者，也有附庸风雅者。西方的凡·高在阿尔，塞尚定居在圣·维克多山下，高更隐居在塔希提岛。他们无悔地投入大自然的怀抱，而大自然也似乎理解了他们，人与自然在他们的作品中融为一体，永世长存。

著名艺术史论家赫伯特·里德说过：“整个艺术史是一个关于视觉方式的历史，关于人类看世界所采用的各种不同方法的历史。”是的，纵观上下几千年的中外绘画史，我们首先看到的是艺术形式的不断演变，其次是注意到这些不同风格又是在各种不同技法的演变中形成的。当我们再深入地进行研究，又会发现，正是这些在变化中的绘画基本要素和技法的演进，给人们带来了视觉方式的不断更新。尽管每次接受这些新的视觉方式的过程是漫长的甚至是艰难的，但由于作为创造者的艺术家是真诚的，全身心投入的，而这些艺术品的直接来源和间接来源都是变化中的自然界和社会生活，所以人们最终会爱上这些新的作品。

作者

1998年冬于西安美术学院

目 录

第一章	油画风景的发展与演变·····	(1)
第二章	材料与工具·····	(3)
第三章	观察方法和表现方法·····	(11)
一、	培养正确的观察方法·····	(11)
二、	培养正确的表现方法·····	(11)
三、	如何进行油画写生·····	(11)
第四章	色彩·····	(13)
一、	色彩的基本原理·····	(13)
二、	色彩的表情·····	(15)
三、	色彩的张力·····	(15)
四、	色彩的和谐·····	(15)
第五章	光线与绘画·····	(16)
第六章	构图的要点·····	(17)
一、	均衡·····	(17)
二、	对比·····	(18)
三、	对比与分割·····	(19)
四、	完整·····	(19)
五、	简洁·····	(20)
六、	生动·····	(20)
第七章	油画的笔法·····	(20)
一、	13世纪以来西方绘画用笔发展变化·····	(20)
二、	印象派画家的笔法·····	(21)
三、	笔法与所表现对象的关系·····	(23)
四、	笔触与情态·····	(25)
五、	创造性笔法的延续·····	(25)
第八章	风景写生技法·····	(26)
示范一	直接画法·····	(26)
示范二	多层次画法·····	(30)
示范三	直接画法·····	(32)
示范四	一次直接画法·····	(35)
示范五	多层次画法·····	(38)
示范六	直接画法·····	(40)

示范七 多层次画法	(42)
示范八 多层次直接画法	(45)
第九章 风景画创作技法	(47)
示范一 白底薄涂画法	(47)
示范二 浅灰底厚涂罩染	(50)
示范三 白底直接画法	(52)
示范四 古典画法(灰底)	(55)
写生记忆在创作上的运用	(58)
第十章 风景油画的综合手段	(64)
一、风景画创作的赏析与表现	(64)
二、风景画写生的赏析与表现	(84)
后记	(96)
常用油画框尺寸表	(97)

第一章 油画风景的发展与演变

以史为鉴——初期的山水画是反映自然美的艺术形式。山水画早期的功能为“山水以形媚道”，人们指望在其间“卧游”或“畅神”。而日渐成熟的山水画（风景画）往往取决于画家的学识，呕心沥血之精品，往往表达的是画家的心象——意象。中国的山水画最早始于魏晋南北朝，而有史为鉴的则是隋代展子虔的《游春图》。西方最早风景画一般认为是庞贝城的描绘海景和果园的壁画，但我认为应该是罗马公元1世纪前后的《奥德赛巡游地府图》（见李浴著《西方美术史纲》144页文字及图136）。该画点景人物不到全画面的十分之一，树木岩石刻画得栩栩如生，应该视为西方最早风景画，比1504年乔尔乔内的《暴风雨》早一千多年。实际上西方风景画与中国山水画都是在公元后百年左右开始登上历史舞台的。

人文精神——欧洲文艺复兴时期，人文思想得到发展，人们对科学研究的兴趣日益浓厚，瓦萨利《美术家传》中的乌切洛整夜在研究透视。达·芬奇的《蒙娜丽莎》、《最后的晚餐》，拉斐尔的《雅典学院》等作品的背景，显示出焦点透视的强大魅力。在提香和乔尔乔内的作品中人与自然高度地和谐，反映出文艺复兴时期的人文精神。乔尔乔内1504年作的《暴风雨》对暴风雨前景象的自然主义描写，受到人们的欣赏，展现了神秘莫测而多样的大自然。格列柯的《托列多风景》已作为纯粹的风景画出现在油画艺术的历史舞台上，此画具有强烈的象征意识，极大地拓展了风景画的精神内涵。北欧尼德兰的老勃鲁盖尔的《冬猎》（1565年作）、《绞刑架下的舞蹈》（1568年作），画中的人物已成为点景人物，他对油画风景有很大的建树，勃鲁盖尔可以称为尼德兰的人文

主义风景的真正创始人。他的作品农村生活趣味醇厚，艺术风格质朴亲切，仿佛散发着北欧农村泥土的芬芳。1567年所作的《暴风雨》是欧洲最早描写海洋的风景画。

古典情怀——17世纪法国普桑的风景画是古典主义时期的代表作，他的艺术风格是肃穆、恬静的，画面多为幻想式的风景，使观者如身处世外桃源。普桑的风景画大多掺杂着神话与历史典故，带有怀旧和理想主义的意味。他的风景画成为法国古典主义风景画的典范。稍后的著名风景画家洛兰的风景画更是继承了理想主义的衣钵，创造了浓郁的抒情诗般的画风。

赞美生活——17世纪佛兰德斯画家创作了不少热情洋溢并充满生命活力的风景画。在17世纪荷兰，新生市民阶层的兴起，使风俗画、风景画、静物画等制作精良的小幅油画得到广泛的青睐，风景画作为独立的绘画样式和体裁已完全确立了它应有的地位。于是出现了专职从事风景画中某一项专门内容的画家，如有以描绘牧场生活见长的普特；专画海洋的委里基尔；有描绘收割、狩猎等生活风景的乌渥尔。还有著名风景画家霍贝玛，他那幅《乡间大道》美妙的焦点透视纵深感，使其成为焦点透视的典范，作品明快的色彩也给后人以启发。鲁伊斯达尔的《波涛汹涌的海岸》则有着强烈气势和美感。伟大的伦勃朗充满人性和戏剧情感的风景画《石桥》（1683年作），更是炫人眼目。天才画家维米尔在《德尔夫特的风光》（1661年左右作）、《德尔夫特一条街》（1668年左右作）这些平凡的绘画题材中展现了人们质朴和伟大的精神，在这里风景油画充满了现实主义精神和诗一般的意境。

浪漫乐章——18世纪末，德国浪漫主义风

景画家弗里德里希的风景画，充满着幽深淡远、沉思冥想和宁静肃穆。“他的风景画反映出当时浪漫主义的情趣，通过聆听舒伯特的歌曲，我们对那种意境是较为熟悉的。他画的一幅光秃秃的山地景色甚至可以使我们回想起近乎诗意的中国风景画的精神。”

19世纪英国伟大的风景画家泰纳，运用丰富的色彩和手法，创造性地表现了光与影、空气与速度，将工业革命的题材也引入了风景画创作，如铁路、轮船、港口等。尤其是他运用创造整体绘画氛围的“感觉的现实主义手法”，创作了一系列著名的作品。是把大自然诗化与幻想化的浪漫主义风景画的代表。而同样具有抒情画风的英国风景画家康斯太勃尔，其创作手法却偏重于写实，他的作品《干草车》(1821年作)，有着牧歌般清新的意韵，巧妙的光影处理，生动细腻的用笔和色彩，描绘了英国农村醉人的田园景色。这两位画家给19世纪法国的巴比松画派和印象主义画派带来了重大的影响。

华彩乐章——19世纪的法国集风景画之大成：巴比松画派风景画家辈出。卢梭的作品深厚、淳朴、庄严。他的《走下汝拉山的奶牛群》、《林中》以虔诚的态度深情表达了对大自然充满激情的赞美。特罗容是以描绘动物与自然风景见长的画家，如他的作品《羊群》，将逆光下的村舍和羊群描绘得生动感人。杜庇尼的作品清新秀丽，《奥普特沃兹的水闸》就是其代表作之一。伟大的风景画家柯罗面向自然、对景写生，他的作品充满诗情画意，引人入胜，富于音乐感和生活趣味。其代表作《圣芳汀的回忆》、《林妖的舞蹈》等作品，对印象派画家曾产生过巨大的影响。农民画家米勒的风景画《春天》，将理想美和现实美结合得天衣无缝，意境深邃抒情。现实主义画家库尔贝的风景画《雪》、《林间》以写实的手法打破了古典的陈规，创造了强有力的风格。

光与色彩的高峰——19世纪法国印象派把光与色彩、自然抒情与对景写生相结合的风景油画推到了极致，由莫奈、雷诺阿、西斯莱、毕

沙罗、马奈、德加组成的印象主义画派在美术史上开近代绘画的先河，创造了充满阳光，充满个性色彩的绘画样式。听听莫奈的名言：“当你出去画画时，要设法忘掉你眼前的物体：一棵树，一片田野……只是想这是一小块蓝色，这是一长条粉红色，这是一条黄色，然后准确地画下你所观察到的颜色和形状，直到它达到你最初的印象时为止。”莫奈的代表作有《睡莲》、《白杨树》、《鲁昂大教堂》。莫奈创造性地表现了色彩在光线照射下的微妙变化，体现了画家眼睛与心灵之间的深层沟通，他的风景画具有沉思式的永恒性，他使画上的干草垛和鲁昂大教堂带有彩画玻璃一样魔幻般的色彩，他的创作启发了后来的抽象表现主义。毕沙罗质朴无华的风景画给人恬淡、壮美的感受。而后印象派画家塞尚，除了继承印象派色彩外，更多地注意表现了空间中各个立体之间的相互关系。这种分析形体结构式的画法使他创造了像古典绘画那样坚实的新印象派绘画。用“点”作为绘画手段的修拉用无比丰富的色彩点使画面产生视觉颤动。他的代表作《星期天的大碗岛》以几何形直线的应用，复杂、亮丽的色点配制，构成了非常悦目的视觉效果。凡·高那充满热情和富于装饰的表现性绘画，充分吸收日本浮世绘版画的平面效果，用画笔直抒胸中逸气，留下数百幅令人难以忘怀的风景画。高更充满异国情调的热带风景画令人精神为之一振。于特里约、维雅尔、波那尔画尽巴黎……

俄罗斯风景画——俄罗斯风景画家列维坦抒情而略带忧郁的风景画曾对中国的油画风景产生过巨大影响。《弗拉基米尔之路》、《金色的秋天》显示了俄国风景画派厚重、深沉的艺术风格。希什金、库因治、谢洛夫、萨甫拉索夫都有表现俄罗斯壮美山河的风景画。值得一提的是，俄国人学习西欧的油画技术，在风格上和情趣上却体现了俄罗斯民族的特色。他们将西方油画技术、俄罗斯民间美术以及现实景色结合得天衣无缝。

现代风景画——从塞尚到立体派、现代派画家把对象仅作为参照物，而解构意识、重组

意识则是至高无上的。康定斯基、蒙特里安、毕加索、勃拉克、马蒂斯、德兰等画家的一系列魔幻般的风景画，将现实的形象在画面上用异乎寻常的手法表现出来，向人们展示了一个迥异于传统美术的艺术世界。

幻想的聚合——以荒诞的手法来表现梦幻世界和潜意识的代表画家有恩索、达利、马格里特等人。马格里特用写实手法创造了一种超越梦境、超越现实的逼真幻象。在《比利牛斯的城堡》一画中，极富岩石质感的城堡漂浮在空中，仿佛是画家幻觉的再现，创造出一个充

满神秘色彩的世界。还有一批现代派绘画大师如夏加尔、卢梭、米罗等人，他们有意识地用天真的视觉幻象效果表达了童话世界和异国情趣，他们的试验性绘画充满着抒情的幻想。

时代“精神气候仿佛在各种才干中作着‘选择’，只允许某几类才干发展而多多少少排斥别的。由于这个作用，你们才看到某些时代，某些国家的艺术流派，忽而发展理想的精神，忽而发展写实的精神，有时以素描为主，有时以色彩为主”。

第二章

材料与工具

本章所讲述的绘画材料和工具，是从我国目前国情出发，主要考虑简便、易掌握和实用等几个方面，对一些特殊技法要求的材料，不在此论及。

任何一个画家，无论他的绘画天赋如何，对绘画技巧和材料掌握都是至关重要的。翻开古今中外的绘画史，绘画语言所形成的风格在不断演变，技法也在不断适应时代的要求。而最重要的所谓的绘画精神性，也是伴随着绘画工具在绘画材料上的皴擦点染这些最具物质性的手段碰撞而产生的。

一百多年前西方印象画派产生前后开始盛行的机械化大生产的管装油画颜料，至今仍是油画风景写生最实用且方便的颜料。在画室里长时间制作多层次的油画风景创作时，画家可以更多地使用自制的颜料和其他材料。

下面分类介绍材料和用具。

油画架

在画室中作画可使用购买或自制的普通油画架(图1)。而外出写生时多采用油画箱和写生用轻便画架。轻便画架可以承受 80×60 cm以内画框的重量，而画箱上可放置 60×50 cm以内的画框。

图1

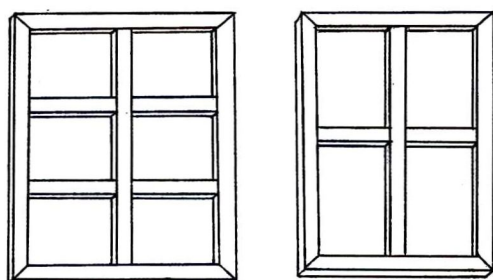
油画架在室内的放置，以光线从画家背面左上方照在画布上的位置为佳。而在室外写生

时,切记不要让阳光照射在画面上,只能选择正侧光和背光或使用遮阳伞。画面背光时如画布透光可加厚纸板遮挡。如阳光直射在画面和调色板上,所画的油画写生则不能在无阳光强度的任何室内观看。任何风景画家如让阳光直射画面,只能得到粉气和脏灰的色彩效果。

油画内框

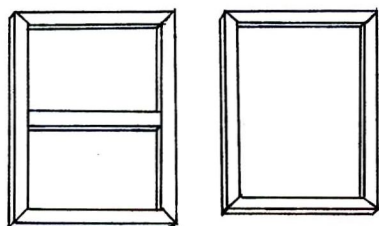
一幅油画风景画的制作能否有一个良好的开端,首先取决于你的内框和画布。一般的油画内框应采用好的、干燥的红、白松木、杉木做成。为降低成本,可采用泡桐木做,但缺点是钉画布用的鞋钉很容易拔出。 80×60 cm以下的内框可采用以下截面规格 4×2.5 cm的木料来做。 100×80 cm以上的油画内框必须加一根以上的衬木,160 cm以上就必须用十字衬或井字衬,内框四边的木料也应随之加大(图2)。

自制油画内框时,靠画布的一面要刨下至少0.3 cm木料,为的是使画布绷上后有较强的弹力,另外作画时,内框的边和衬条,不至于影响用笔(图3)。

200cm 以上

150cm 左右

100cm 左右

80cm 以下

图2

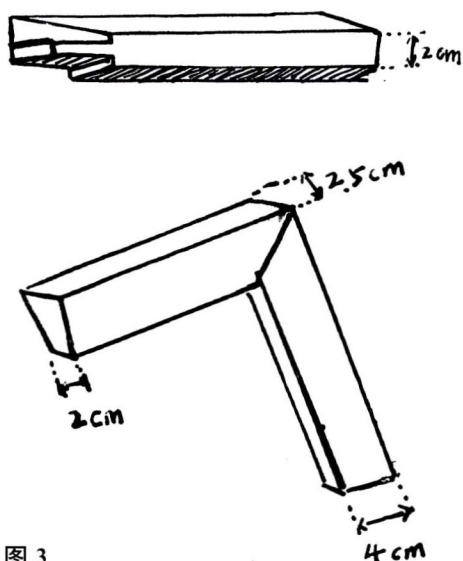

图3

内框的木棒应采用咬合(见图3),并稍加白乳胶固定。相反,把内框的棒做松一些,不加胶可做成活动内框。在外出之前可提前绷好一批内框,也可采用活动油画内框,以便于携带。通常做法是用一两个特大油画内框做好几张画布,再按所带活动内框的尺寸大小裁成小块,卷起出外写生备用。

内框的国际标准尺寸表另附。

画布

一个油画家必须学会自己做画布。一方面是自制画布价格比较便宜,制作工艺过程自己可以把握,是最经济实用的手法;另一方面,其结实程度超过任何购买的现成画布,还可以根据创作需要做成各种底色和不吸油、半吸油以及吸油类等几种画布。

1. 画布的种类

纯亚麻布——吸水性和吸油性不强,遇冷热变化不大,是制作画布的最好材料。有粗、中粗、细之分。

纯棉帆布——吸水性和吸油性较强,遇冷热有一些变化,但仍然是很好的制作画布的材料,也有粗、中、细之分。价格适中。

麻棉混纺布——结实程度较差,遇冷热变化较大,吸水不均,价格低廉,一般画较小的

习作可以采用。

我个人偏爱使用中粗的纯亚麻布和帆布，并做成半吸油的浅色画布，以便画成多层次和有笔触的油画，开始稍微吸油，将来的画面色层会结合得牢固些。在这种画布上涂几层油画色后，会渐渐呈现光泽。

2. 画布的绷法

用钉鞋钉的方法——从画框四边的中心对称开始钉起，钉距约3cm，作品完成之后装外框时再完全敲下鞋钉。而生锈的鞋钉对画布无妨（图4）。

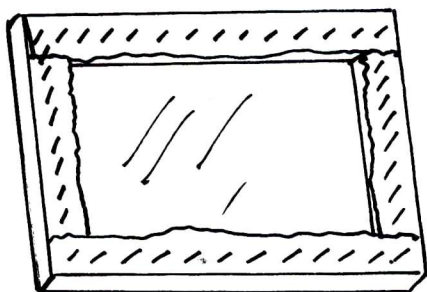
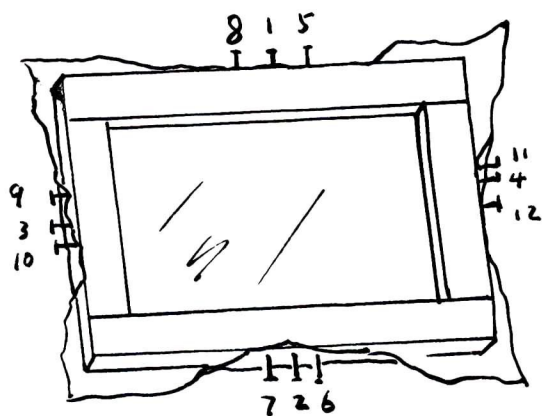

图4

用射钉枪的方法——将画框放平，钉在背后，钉子稍斜一点，受力如图4。射钉枪比较实用，以能使用普通钉书针的钉枪最为经济（图4）。

画布四角的折法，这种办法折的角比较平整，有利于将来钉外框或钉边条（图5）。

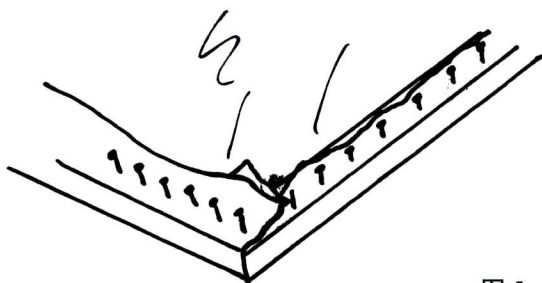
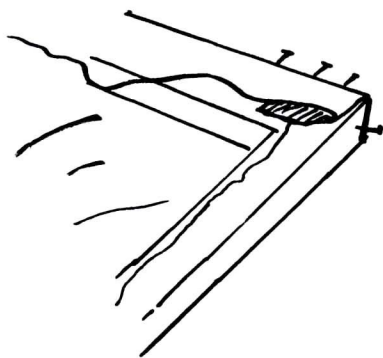

图5

3. 画布的胶底

画布涂胶的目的是为了避免油质颜料直接和画布接触，油一旦直接触及画布，很快会使布面腐烂，同时不断吸掉颜料中的油质，使颜料无光泽。吸油太厉害时就无法作画。

（1）最简便实用的合成胶VAE白乳胶是聚醋酸乙烯乳液的改型换代产品。我通过多年的实践得出结论：目前市场上质量最好的白乳胶为中外合资的西安汉港牌VAE白乳胶，型号是O20，这种胶的牢固程度和韧性均令人放心，做好的油画布能经得起折叠。请记住，在自制画布这方面，每个画家自己的经验才是最重要的，别人的经验只能是借鉴。我的办法是采用在已绷好的亚麻布上刷纯乳胶作为第一层胶。先使用较大的板刷，蘸胶适度，不多不少，把画布平放，从右上角往左刷起，涂刷约半平方米，刷子换大刮刀，从上往下刮去多余的胶。

手上不能施压太大，以防把胶刮得从画布背面渗出。刷第一遍胶的主要目的，是填补画布上的所有小孔。胶干后，可用砂纸打去浮胶和线头，结头太大可用刀片削去，或在画布背面用一个手指尖顶着用砂纸打磨。用同样的手法刷第二层胶，然后打磨平。涂过两次底胶的画布布纹，以还能清晰可见为好。

涂料的配制和刷法——涂料采用三份白乳胶、一份水、一份大白粉做充填层或用一份立德粉增白。先把一份水加入一份立德粉和一份大白粉中，等浸透后加入三份乳胶，采用同样的刷与刮的手法，处理画布，干后打磨平整。如喜欢用特别白的画布，在刷第二次涂料的时候，可将大白粉换成钛白粉。这样做出的画布是半吸油底，要想使其不吸油，最后可再用一份白乳胶加两份水刷一遍，但颜色的附着力会减弱。这样做成的画布可折叠，韧性和弹性都很好。

画布底子的检验——可用手指在画布的反面按着拖动，将画布贴近耳朵，听不到碎裂的声音，也看不到手指压过的地方有裂纹，就说明是合格的画布。同时布纹要能显现出来。

(2) 用传统材料皮胶做画布。在土产杂品店买回块状皮胶或颗粒骨胶，找一个稍大点的耐热容器，放入一定量的颗粒骨胶或砸碎的皮胶，加入十倍的凉水，泡上约十几个小时，然后把容器放入加入水的锅或盆中，放在炉火上，等锅中水开后，用文火加热容器中的胶。原胶液熬好后，另找一容器，根据用量倒入一定的原胶，如胶太稠可加一定的温水，趁微温将胶液刷到绷好的亚麻布上。刷子手中动作要轻，不可以将胶刷透到亚麻布的背面，如背面渗出要马上用刮刀刮去。整个画布干后用砂纸打平，然后刷第二遍再打平整。

在稀释后的胶液中趁温加入大白粉、立德粉，刷涂料层。多余的胶仍要刮去，干后打磨。然后再用胶液加入钛白粉刷最后的涂层，干后打磨光就可以作画了。如果要做肌理，可以在最后一层上留下明显的笔触，干后不要打平，稍加修饰就可以使用。

其他依托材料

纸板——厚的白卡纸，或包装用的白板纸都可以用作油画小风景写生用的材料。涂胶的办法与做画布的办法基本相同，但要少用刮刀，因为纸板太光，用刮刀会留不住胶液和涂料层。特别注意的是，稍薄一些的白卡纸，在涂过胶后，由于胶液的拉力，会使纸板收缩并卷起。处理办法是在纸两面都刷一层底胶，但不需要都刷涂料层。如果想使油画纸粗糙一些，并且不吸油，可把白油画色挤在一块玻璃板上，调匀后用油印滚筒将颜料滚在刷过两遍底胶的白卡纸上，实用而方便。我在二十多年前用这种纸画的风景写生，现在仍完好如初。

木板——三合板、五合板及纤维板都可以作小幅风景画依托材料，国内质量较好的胶合板为桦木、白橡木及水曲柳。普通胶合板也可使用。通常的做法如同做油画布。有时也可利用做家具所剩的边角料，将亚麻布裱糊在表面，然后再刷两遍乳胶、两遍涂料。这样做优点是便于携带，只是画布缺少了一些弹性，但仍然可以进行多层次画法，留得住颜料。木板背面的裱法见图6。

墙壁——在墙壁上作画由来已久，意大利的湿壁画和我国敦煌、克孜尔等处的古代壁画

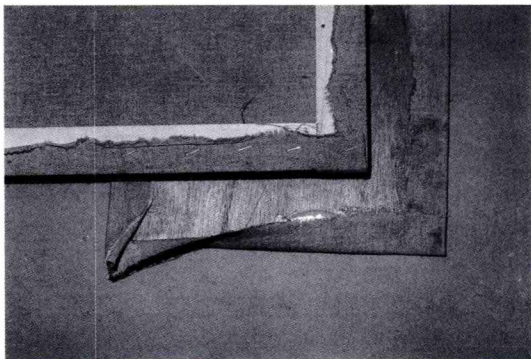

图6

至今仍大放异彩。今天仍有一些公共空间需要装饰壁画，公众也对在这些地方画上令他们喜爱的当地风景画、风俗画表现了浓厚的兴趣。使用目前的现代材料处理墙壁有三种方法。

1. 直接画在水泥墙上或砖墙面上。必须等水泥墙面彻底干透后，用107胶不加水或稍加水涂一至二遍。干透后再用内墙涂料，或自制乳胶漆涂两遍以上，每层都要打磨平整。如是毛墙或砖墙面，可先打磨掉浮灰，后用107胶涂一遍；再用107胶、白水泥、白乳胶、大白粉适量加水，用灰刀刮在墙面上，干后打磨平整，刮二至三遍即可。最后可用清漆加立德粉和钛白粉刷涂一至二遍。

2. 画在画布上或木板上。将大幅油画画在油画布上或大张细木板上，可以是整幅的画面，也可以分为三联、四条屏或多条，做画布程序同油画布。采用内外框的做法关键是如何安装到墙壁上以及装饰边条的应用。若是多块板拼装，可用“T”型金属条镶于各块之间，增强装饰效果。在特大型公共场所最好做成硬质材料的底子，这样有耐久性并且便于清洗。

3. 将画布直接裱在墙上。如墙面比较平整和干燥，可采用将不同的宽幅帆布或亚麻布用不同的胶粘于墙壁上。首先必须在墙面上刷一层胶，107建筑胶和别的工业用胶都可以，这层胶作为防水层。干后打磨平整再涂胶，然后把卷成筒的帆布局部展开，用硬刷或滚筒加大压力使布与墙面粘合。两张画布接缝的地方，两张布都要多出几厘米，然后用刀片居中划一刀，取掉多余的边条。在裱好的画布上面做胶底或油底都可以。

油画的各种用具

每个画家都十分重视自己的画具，但不愿在这方面花很多时间，目前市场上的绘画用具也已臻于完善。这些用具几百年来已被若干油画家在实践中检验过。在这里我要强调的是：耐用、便捷、经济。就像我们中国人使用筷子一样，很小时学过几遍如何使用，而在以后的几十年中，就不会再有人考虑如何使用筷子的问题。我们也应这样对待油画用具。

调色板

写生用的油画箱里，有胶合板做的调色板，这是简便实用的，但用之前一定要处理一下：用清漆或亚麻油涂上几遍，干燥后再涂一

遍，然后用布使劲擦，反复几次，一周后就有了一块充分吸过油的调色板了。这样做的目的是避免油画颜料被吸去油性。

在家里画创作一般需用大一些的调色板，玻璃板、硬木板都可以。但如果你要偶尔用手托起调色板来画细节部分，还是用胶合板为好。用玻璃板的好处是，在夏季每天可将剩余的油画颜料连同玻璃板一起放入水盆中浸泡，以便第二天再用。

调色板的清理是十分麻烦而每天又必须进行的工作。每一次作完画之后都要用刮刀将调色板刮干净。再用布或纸将调色板擦干净，用剩的颜色边缘都要刮去，然后稍移位。第二天坐在画布前，首先动手整理的仍然是调色板。用刮刀掀掉颜色稍干的表皮，如发现剩余颜料有一点拉丝，应毫不吝惜地将其全部扔掉，这样的颜色已起了质的变化，正在快速干燥，上画布就会吸油。

调色板的颜料排列——从右上至左下为：锌钛白、柠黄、土黄、中黄（或橘黄）、朱红、玫瑰红、土红、赭石、熟褐、生褐、橄榄绿（或土绿）、酞菁翠绿、象牙黑、群青、钴蓝，在室内作画时用深红和粉红。右边是油壶，一个装松节油，一个装三合剂（松节油、亚麻油、达马胶液）。这样的颜色排列，比较有利于油画风景的作画顺序，一般从左起的天空色一直画到右边的地面色彩（图7）。

图7

油画颜料

平时作画时，我的调色板上除了十几种基本用色外，每次还根据对象选择或去掉几种常用色。一方面是为了方便，另外油画颜料中的某些复色，如橄榄绿、生赭等色可以不加调和，直接画上画面，效果会很好。选择颜料的原则是：

(一) 颜料本身要坚固、稳定，不易变色。

(二) 这种颜料和别的颜料调和面广，只与极个别颜色不能溶合，即应有广泛性。

(三) 价格昂贵的不一定是基本用色，价格因素主要是由生产成本决定的。

(四) 以国产的为主，多年来国产的土质颜料比较稳定，但用笔的流利程度和可堆砌的厚度不甚理想。

(五) 分清各种颜料的透光性与覆盖力。

基本用色和常用色及特性

锌钛白 (ZINC TITANIUM WHITE): 坚固，白而覆盖力强，可与任何颜色调和，不易变色。对人体无害。

钛白 (TITANIUM WHITE): 细腻坚固，白中之最白者，覆盖力强，易调和，不变色，无害但硬度不够。

柠檬黄 (LEMON YELLOW): 比较坚固，耐久性、耐晒性俱佳，调和面广。

中铬黄 (CHROME YELLOW): 比较坚固，耐晒性强，但和别的颜料调时易变色，尤其和含硫的颜料调和容易发黑。

土黄 (YELLOW OCHRE): 土质颜料，价低质优，覆盖力强，坚固易调和，是最重要的颜料之一。

朱红 (VERMILION TINT): 漂亮明亮的纯红色，耐久性稍差，易调和，不能与含铅、含铬的颜料混合。

玫瑰 (ROSE RED): 漂亮明亮的冷红色，不耐久，只有控制好才不会从底色中泛起，可作透明色用。

土红 (RED OCHRE): 稳定、坚固，覆盖力强，是传统用色。

生赭 (RAW SIENNA): 优质土质颜料，

坚固，易调和，覆盖力不够强。

赭石 (BORNT SIENNA): 是极优质的红褐色。坚固，易调和，可作透明色用。

熟褐 (BURNT UMBER): 是用途最广的颜料，价廉质好，可作透明色用。

生褐 (RAW UMBER): 是用途最广的颜料，价廉质好。

酞菁绿 (PHTHALOCYANINE GREEN): 风景画的重要颜色，深沉，透明。

翠绿 (VIRIDIAN): 坚固透明，是常用色。

土绿 (GREEN EARTH): 常用色，非常坚固而性温，覆盖力强，调和面广。

橄榄绿 (OLIVE GREEN): 坚固，稳定。

象牙黑 (IVORY BLACK): 是骨黑中色泽最优美的一种黑色，易调和，比较坚固、耐久，但单独薄涂会产生裂纹。

群青 (ULTRAMARINE): 色泽优美，易调和，粘度不好控制，与含铅色少混合为佳。是很好的透明色。

钴蓝 (COBALT BLUE): 蓝色中优美、坚固、耐久的颜料。可用透明色，也可混合使用，是风景画的首选优质材料。

不常使用的颜色及特性

铅白 (SILVER WHITE): 古典画家常用，有毒，有覆盖力，也快干。

锌白 (ZINC WHITE): 白而稍脆，覆盖力稍差，无害，易变黄。单独使用不如和钛白、锌白混合使用。

橘黄 (ORANGE YELLOW): 艳丽，也可常用。

橘红 (ORANGE RED): 艳丽，可用。

镉红 (CADMIUM RED): 极好的红色，坚固，调和面广。

西洋红 (KERMES): 颜色漂亮，稳定性差。

大红 (SCARLET): 漂亮，可用。

凡代克棕 (VANDYKE BROWN): 既深又透明，与熟褐同类。

钴紫 (COBALT VIOLET): 极漂亮的浅紫色，坚固，染色力极差，最好单用，除蓝、白外忌和别的颜色调和，含砷，有毒。

紫罗兰 (VIOLET): 稳定性不太好, 褪色。

草绿 (SAP GREEN): 土绿的代替色。

宝石绿 (EMERALD GREEN): 有毒, 不能和别的颜料混合。

中绿 (GREEN MID): 坚固、漂亮, 稳定性极好。

粉绿 (EMERALD GREEN): 坚固, 有好的覆盖力, 稳定性极好。

酞菁蓝 (PHTHALOCYANINE BLUE): 近代新颜色, 较普蓝稳定, 鲜艳坚固, 能深下去。

普蓝 (PRUSSIAN BLUE): 是一种优缺点都很大的颜料, 透明, 在光线和湿度中变化极大。

天蓝色 (SKY BLUE): 同灰色人造佛青。

湖蓝 (CERULEAN BLUE): 现代颜料, 漂亮。

灰色 (GREY)。

煤黑 (COAL BLACK): 稳定性好, 着色力强, 能深下去, 色调不如象牙黑纯正。

风景画大师调色板上的常用颜色——

塞尚的常用色:

白、铬黄、那坡里黄、土黄、浓土黄、生赭、赭石、土红、朱红、深红、洋红、煨红、翠绿、土绿、维罗纳绿、钴蓝、群青、普蓝、桃黑。

谢洛夫的常用色:

白色、浅黄、那坡里黄、土黄、金土黄、印度黄、朱红、玫瑰红、象牙黑、生褐、土绿、翠绿、群青、钴蓝。

莫奈的常用色:

铅白、明黄、那坡里黄、煨浓土黄、黄赭石、煨赭石、象牙黑、钴蓝、湖蓝、红色若干。

雷诺阿的常用色:

铅白、铬黄、那坡里黄、浓土黄、赭石、朱红、茜红、维罗纳绿、翠绿、土绿、群青、钴蓝、象牙黑。

修拉的常用色:

镉黄、朱红、茜红、钴紫、群青、钴蓝、天蓝、宝石翠绿、一号混合绿、二号混合绿、白

色。

波列诺夫的常用色:

锌白铅白对半调和、镉黄、印度黄、朱红、色淀茜素 (玫瑰) 红、赤铅、淡土黄、深土黄、煨土黄、生土黄、卡赛尔赭土、马斯棕、子母绿、土绿、氧化铬、群青、钴蓝、普鲁士蓝、紫、矿质紫、象牙黑、桃黑。

油画笔

油画笔一般分为平头油画笔、圆头油画笔、榛形油画笔、尖头油画笔等。这几种笔大部分是由猪鬃制成, 另有用尼龙、狼毫制成的, 可按自己的爱好和需要选用。

对绘画工具的热爱, 使我自己不自觉地养成了一些习惯。如每天晚上将白天使用过的油画笔用肥皂水洗干净, 然后用纸包好放起来, 搁在通风处, 以备第二天使用。用秃的油画笔只有极少的可以画某些特殊效果, 偶尔用之, 但大部分是毫无用处的。应该像雷诺阿那样, 一旦发现用坏的油画笔, 当即折断, 毫无怜惜之情, 以免当你很想作画, 心情正好, 精神十分集中时, 随手拿起一枝笔是坏的, 再拿一枝还是一样不能用。如果真是这样多么败兴啊!

用过几次的笔是最好用的, 对画笔的弹性各方面都有了了解。新的油画笔使用时, 首先一笔应蘸调色油或松节油, 这样的笔以后一直会有弹性, 同时也易清洗。

我在工作中所用的油画笔大多数是长毛方头扁平猪鬃笔, 用过几次以后自然会成为榛形笔。风景写生时用旧的短头油画笔, 也是得心

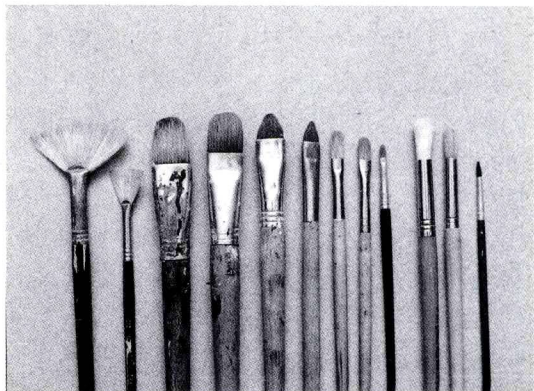

图 8

应手的工具，主要是便于快速运笔，能挑起厚重的颜料。在室内创作时偶尔用一下扇形笔，画天空和远景，也使用能蘸油的尖头水彩笔来刻画细部。

图8为我使用的油画笔。从左至右，12号、6号扇形笔，12号猪鬃笔，然后为10、8、6、5、4号猪鬃平头油画笔。0号油画笔和尖头水彩笔。最右边为7号、5号圆头油画笔。

画刀

我用四把调色刀。最大号的两把，一个是直把画刀，主要用来刮调色板和画大画用。另一个弯把的画刀是做油画布刮底胶和涂料用的。两把小调色刀是作画用的。还有一把平口刀是开颜料和刮调色板上多余的干颜料用的(图9)。

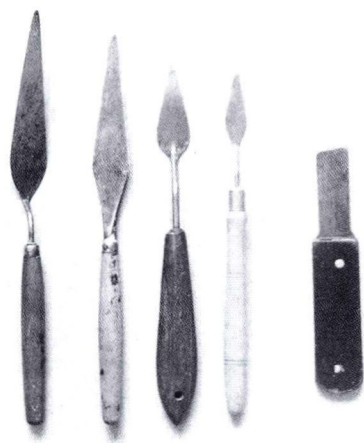

图9

画刀的作用一般有三个，一是刮去画面多余的颜色。使用多层次画法时，如果每次画完感觉色层太厚，第二天又要接着画，就可以刮去大部分颜料，只剩下薄薄的色层。二是用画刀画出的形象有力度，一般在画较厚的颜料时用画刀。用刀作画的画家有库贝尔、佛鲁贝尔等人。用画刀的优点是使任何难混合的颜色都能调和在一起，缺点是颜料的表面太光滑，色层不透气，容易脱落。三是通过刀的转动与刮擦，可以柔和画面比较生硬的地方。

亚麻油、松节油、光油及其他溶剂

调色油应该少用，尤其针对现代管装颜料。但要画一些具有传统古典意味的油画，应该对调色油有所了解。

亚麻油有两种，一是冷榨亚麻油，由于出油量小，很少有人愿意生产，不容易买到。此油的优点是色泽清淡、透明。另一种是当食用油用的热榨亚麻油，将亚麻籽炒后榨油，缺点是色泽较深。这两种油都可以直接调色用，或作光油添加剂。

自制稠亚麻油——将买来的亚麻油装入玻璃器皿，上加纱布，油里放一片干馒头或干面包吸收杂质。经过几个星期阳光下的暴晒，油的色泽会变浅。稠油的主要功能是快干。使用时也可用松节油稀释。好的稠油应该是浅金黄色或浅琥珀色的，再淡就不正常了。如果要快速做成稠油，可在电炉上加热熬制。

松节油——在油画中最常用的稀释剂。它的优点是易挥发，挥发完后并不影响颜料本身油的质量。而一幅有大量暗面的画，用松节油一定要控制。一幅画到最后阶段时，松节油要少用或不用。

达玛树脂油——取达玛树脂块，研磨成粉状，找一干净丝袜将粉装入其中，扎紧袜口，放入一干净容器，然后加入两倍的松节油浸泡，加盖密封，三日后，将丝袜中的杂质扔掉即可使用。达玛油作油画上光油与松节油的比例一般为1:3，这是目前效果最好的上光油。也可以用1/3的达玛油、1/3的亚麻油、1/3以上的松节油作稀释剂来调色，我平时的调色油就习惯用此配方。

乳剂的做法：用鸡蛋(去掉胚胎)，或丙烯、白乳胶、甲基纤维素取任何一种作为一份，放入一容器加入亚麻油半份、达玛油半份顺一个方向长时间搅匀，然后加一至三份水继续搅拌，至匀为止，这就是乳剂的成品了。可装入密封瓶保存，用前摇匀。可调色粉画古典画，也可作吸过油的油画颜料的稀释剂。

速干白——取钛白粉一份，加入适当的乳剂，用调色刀在玻璃板上调均匀就是速干白。用

来作古典画的提白罩染用。

光油的配制——光油有全光型和亚光型。

全光型：一份达玛树脂粉加三份松节油即可，采用这种光油会使画面产生光亮的效果。亚光型：即用一份全光型达玛油加入1/4的皂化蜡，可产生轻柔和无光的效果。

关于混合材料的使用——现代绘画的综合材料使用已很广泛，就架上油画来讲，先使用刷乳剂或丙烯等速干颜料作画，然后再用传统的油画颜料在其上作画也是可以的。

外出写生的用具

外出写生需要准备带腿的油画箱、轻便画架、折叠凳、藏画箱、晴雨伞和撑伞棍。画具包括颜料（白颜色多一些）、溶剂（调和油、松节油）、两套油画笔（如在天气不好的情况下，晚上洗完画笔第二天不一定能干）、油画布或油画纸若干放入藏画箱中携带。准备几个活动内框或固定的油画内框，外出时放入一个大的双背带旅行包中便于携带。

第三章 观察方法和表现方法

一、培养正确的观察方法

一个画家的文化修养，是画家通过读万卷书、行万里路的结果。老师所能传授给学生的也主要是有关绘画基础规律性的知识，和个人绘画经验。

要学会画画，首先要学会观察，进一步还要学会善于观察。第一是通过看好的油画原作，或者印得好的画册。第二是要通过研究自然，研究所描绘的对象的办法。我刚学画时，经过一个阶段的眼光基础训练，无论是在公共汽车里，还是走在田野上，眼睛始终在练习比较，天与地到底哪个亮一些？有没有过渡？这间房子墙的受光面暖还是反光暖？随着眼光不断的提高，在不断的观看比较中，后来不经过大脑的分析过程就能直接分辨出对象的黑、白、灰和色彩的冷、暖。将眼睛睁大来同时看所描绘的范围，是同时对比的关键。另一个看的方法是：眼光移动地看（眼光跳跃着看），拿风景中的远山和地面作比较，拿同类色和同类色比，此类色和另一类色比。明与暗比，暗与暗比，明与明比。色彩的冷与暖比，冷与冷比，暖与暖比。鲜与灰比，鲜与鲜比，灰与灰比。

最好能做到把对象作参照，并在头脑中设

计画面的整体效果，这比纯粹在心里比较对象本身的体积大小，色彩的冷暖更进一步，即考虑如何艺术地表现对象。

二、培养正确的表现方法

在学会心中有数地看对象后，在画面上的体现应是训练有素的绘画表现方法，作画要有正确的步骤和过程。有几点应注意：

1. 从画面最大的色块入手，来铺大的色调。
2. 以淡色调为主的画面，仍然从淡色调开始。
3. 有黑白灰对比强烈的画面，一般从灰面开始，后加强暗部和提亮，画的过程始终要留有余地，尤其是想要深入刻画对象更应如此。
4. 画面上要有一个主题或是中心的东西。应有实有虚，有收有放。
5. 先画什么，因画的对象和变化而异，灵活运用。风景中什么东西消失得最快就先画什么，如将逝去的光线和云彩等。

三、如何进行油画写生

大自然丰富多彩，千变万化，写生前一定要精力充沛，情绪饱满，要有充分的心理准备和画具的准备。

1. 选景。在开始作画前的选景时，首先要