

今日欧洲易学绘画技法系列

6 个范例指导

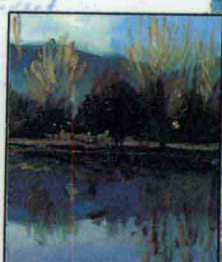
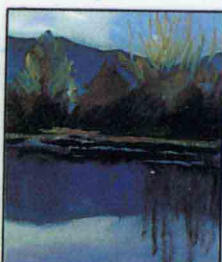
200 幅插图

油画风景

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PRESS

J213
23

今日欧洲易学绘画技法系列

油画风景

原著：派拉蒙编写组

插图：米丘·范伦

翻译：刘壮丽

今日欧洲易学绘画技法系列

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PRESS

Original Spanish title:(Paisajes al Oleo)

Original Edition©PARRAMON EDICIONES, S. A Barcelona, España

World rights reserved

©Copyright of this first deition: LIAONING FINE ARTSPRESS

(中文版版权归辽宁美术出版社独家拥有)

版权合同登记号 图字: 06-2000-95 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 字数: 30 千字 印张: 4

印数: 1 — 3000 册

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 申虹霓 责任校对: 红 泥

策 划: 李 彤 技术编辑: 谢茉莉

定价: 29.00 元

图书在版编目(CIP)数据

油画风景 / (西班牙) 费龙(Ferron, M.)著: 刘壮丽译, 一沈阳: 辽宁美术出版社, 2001.1

ISBN 7-5314-2557-2

I. 油… II. ①费… ②刘… III. ①油画: 风景画-技法(美术) IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 76084 号

IN OIL

油画风景

目录

前言	5
油画材料	6
油画技法	10
练习	
画田园风景	16
画雪景	24
画山谷	32
画雾中的风景	40
画风景在水中的倒影	48
用画刀作画	56

前言

首先，恭喜你选中此书来作为学习油画的起步。长期以来，油画颜料以其独特的魅力和优势而被推举为绘画材料之王。正如你所知道的，油画有着丰富的色调变化。只需几种油画颜色，按不同的比例混合后，就能获得无穷的色彩。油画颜料属不透明色，通常画在帆布和亚麻布上。

和其他绘画材料不同的是，油画颜料能帮助你完善自己的作品、不断尝试新的技法、发现并掌握各种各样的色彩、色调、构图、风格等。

步入绘画领域就犹如置身于一个气象万千的艺术世界，你要准备去冒险，并以执着而坚强的毅力去探索，相信等待你的一定是无数次的惊喜和满足。在学画油画的过程中，要学的东西非常多，但你也不要为此而灰心丧气，最重要的是迈好第一步，而且不要就此而停滞不前，只要你一步一步地向前走，克服前进道路上的障碍，就一定能到达目的地。书中所提出的建议和演示的技法都非常重要，你要在此基础上多多练习。记住，持久的毅力、顽强的意志和非凡的勇气是通向成功的三大要素。

当你完全掌握了本书所讲授的技法后，我希望它仍然能成为激励你继续从事绘画的一个动力。祝你好运！

乔迪·韦格

油画材料

本章着重介绍的是绘制油画时所需的基本材料和工具。让我们先看一下油画颜料。根据牌子的不同，市场上所售的油画颜料在规格上也有很大的差异。其规格都标在包装上，通常所使用的单位为盎司(fl.oz)、立方厘米(cc)和毫升(ml)。最为常用的规格按重量计算分别为20-25cc、35-40cc或60cc。但是，白色颜料的量要大一些，通常为115、120、150或250cc。规格较大的颜料一般适用于绘制大型油画的专业画家选用。

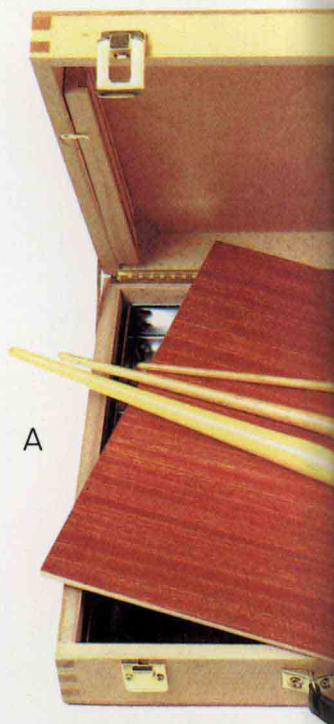
在图A我们所看到的油画箱中，放置了一块调色板，4号、8号、12号画笔和如下几种颜色：钛白、中黄、土黄、朱红、茜红、群青、深蓝、镉绿、宝石翠绿、生褐和浅色钴类颜料。当然，你还可以根据自己的需要和喜好来选择合适的颜色。

辅助用品

你所需要的辅助用品要依据你是在室内还是在室外作画而决定，我们在此所列出的这些物品适合在这两种情况下使用：用来清洁画笔和画具的抹布或旧报纸(B)，精馏松节油，速干媒介剂(C)，盛油壶(D)，画刀(E)和炭笔(F)。

画笔

画笔的种类和质量都有所不同，从左至右依次为(G)：平头人造毛笔、圆头貂毛笔、平头貂毛笔、牛毛榛形笔、圆头猪鬃笔、猪鬃榛形笔和平头猪鬃笔。这些画笔的规格很多，一般从0号到22号(有的可分为0、2、4、6、8、10、12号等等)。如果你不太了解某种笔的特殊用途，可向艺术品商店的经销者咨询。

A

G

B

C

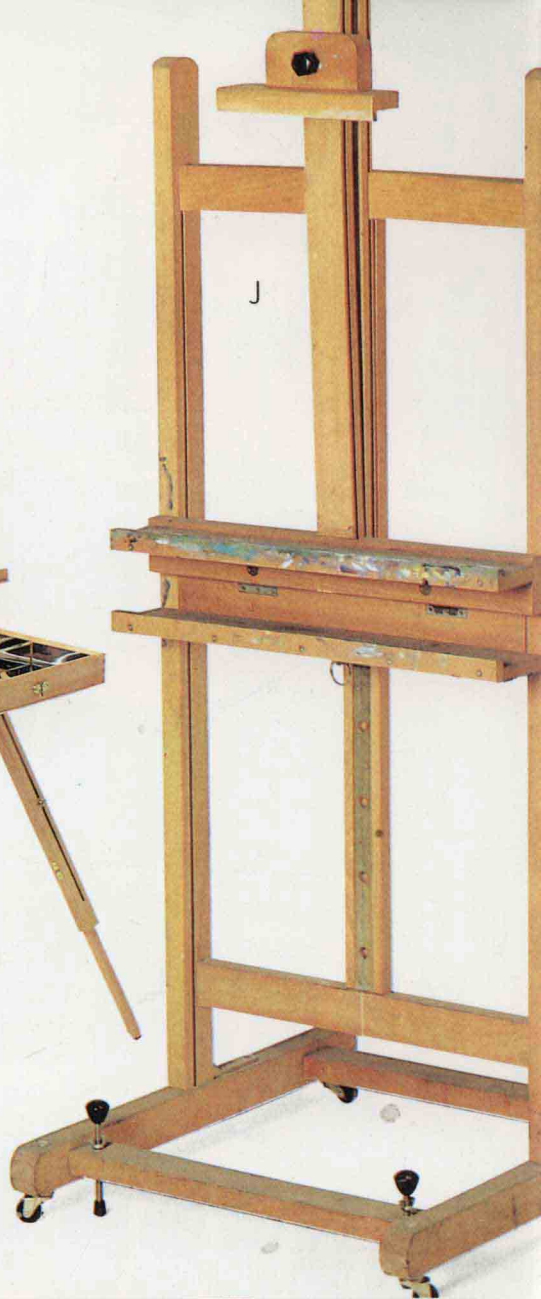
D

E

F

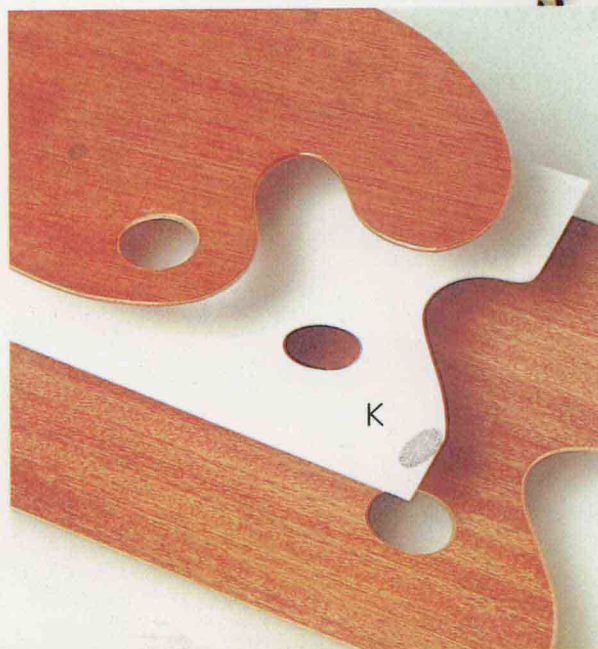

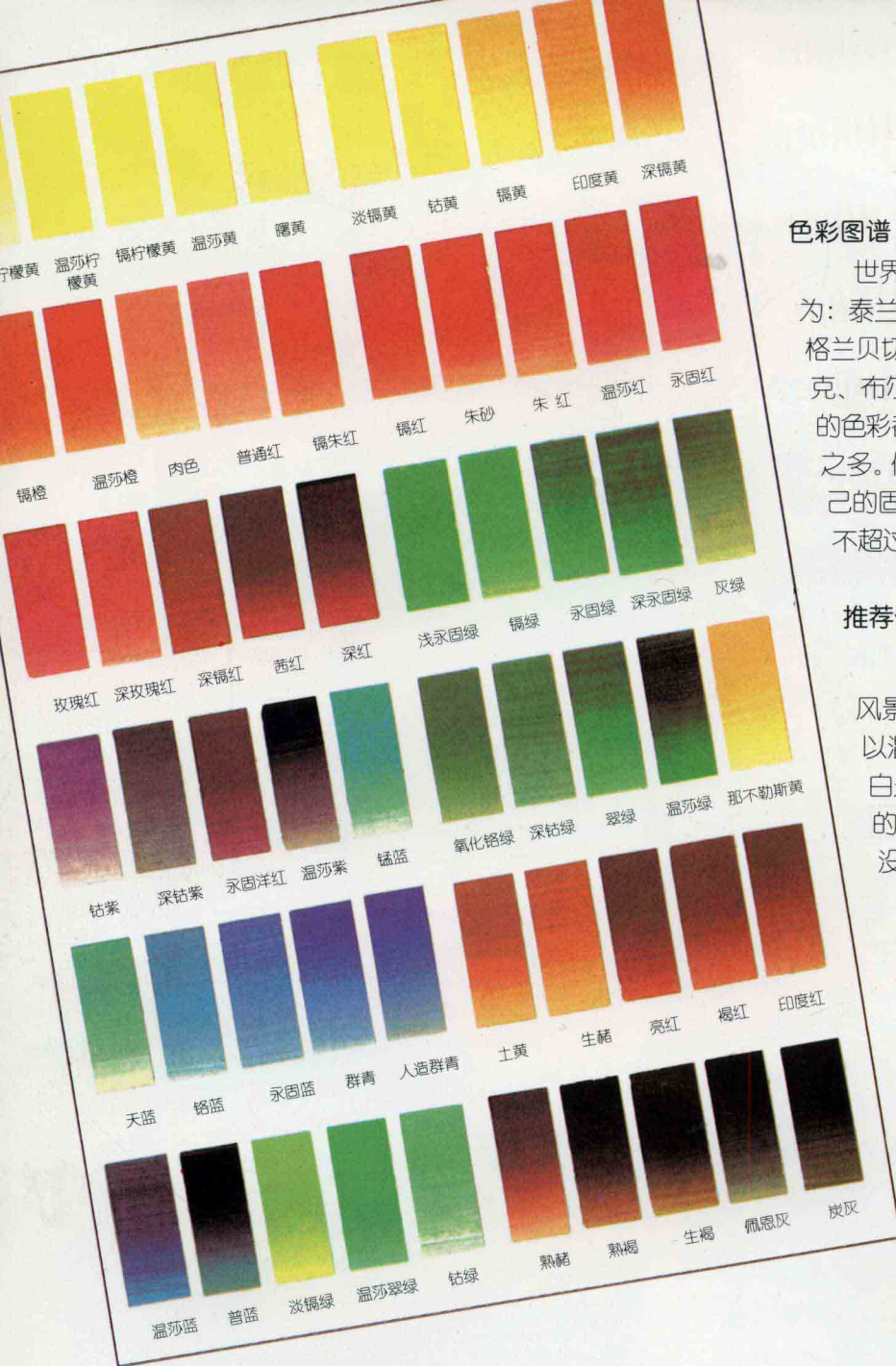
画架

可供选择的画架种类非常多，其中包括：折叠后便于携带的木制室外用画架，适合于专业画家室外作画用的法式画架（H），折叠后成为画箱的简易画架（I），专门为室内绘制大型油画而设计的画室画架（J）。

调色板

调色板的类型和规格也不尽相同，我们建议你使用那种便于装在画箱内的长方形调色板。在此你所看到的三种调色板分别为（K）：适合于室内使用的圆角木制调色板，便于清洗的白色塑料调色板和我们所推荐的长方形木制调色板。

色彩图谱

世界几大著名的油画颜料的的品牌分别为：泰兰斯·伦勃朗、温莎、牛顿、霍尔班、格兰贝切尔、史克敏克·牟斯尼、莱福兰克、布尔乔亚和达勒·洛诺等。这些颜料的色彩都非常齐全，有些甚至达到了90种之多。但是，每位画家在用色方面都有自己的固定模式，所选用的基本色彩一般不超过14种。

推荐使用的颜色

下面，你可以看到在本书中绘制风景时所用到的12种颜色，用它们可以混合出你所需要的色调。其中，钛白是一种基本色，因为它有着极强的覆盖力。但是，你会发现，我们并没有用到黑色。

油画颜料的成分

尽管油画颜料都是大批量生产出来的，但是，它们均为颜料粉和少量亚麻仁油的混合，再添加少许蜡等辅助成分。这些成分必须要按一定的比例调配，而且要充分融合，以保证颜料的稳定性。油画颜料一般被装在铝管内。

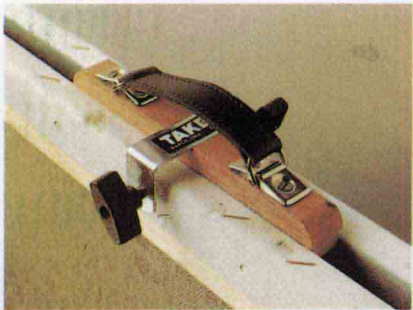
钛白 柠檬黄 镉黄 土黄 朱砂 茜红 青蓝 深蓝

油画基底

绘制油画时最常用的基底材料是油画布、亚麻布和棉布，它们要被绷在内框上后才能使用。绘制小幅油画或勾草图时，也可以把画布裱糊在硬纸板上。油画布和亚麻布在使用前都要在表面先刷一层胶、酪蛋白或丙烯底料，以使油画颜料能牢牢地附着在画布上。

在右面的图中，你能看到常用的三种基底的样品：裱糊在硬纸板上的亚麻布（A），绷框后的油画布（B），涂有灰色底料的亚麻布（C），未涂底料的亚麻布（D）。另外，还有一种工具是专门用来携带刚画好的油画的，它能够确保未干的画面不互相接触。把画布绷在内框上时，我们要用到订布器，而且画布的四边要折叠，以便绷紧。

A

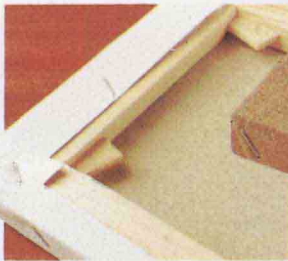
B

C

D

内框

在市场上，内框通常以木条的形式出售，买后再根据自己的需要组装。标准的木条尺寸为1 5/8 英寸宽，3/4 英寸厚。中型和重型内框适合于专业画家绘制大型油画时选用。在右边的表中，我们已列出了各种内框的标准尺寸。

S

M

H

紫色 镉绿 墨绿 生褐

内框尺寸(英寸)					
	标准型		中型		重型
	8	26	8	28	18 62
	9	27	9	30	20 64
	10	28	10	32	24 66
	11	29	11	34	30 68
	12	30	12	36	32 70
	13	31	14	38	36 72
	14	32	16	40	40 74
	15	33	18	42	42 76
	16	34	20	44	48 78
	17	35	22	46	50 80
	18	36	24	48	52 82
	19	38	26		54 84
	20	40			56 86
	21	42			58 88
	22	44			60 90
	23	46			
	24	48			
	25				

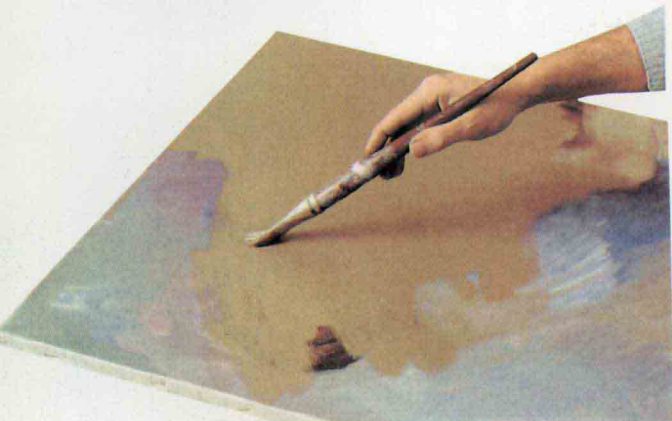
油画技法

在所有的绘画材料中，油彩是最具多样性的。它不但能允许你在画面上进行随意的色彩点缀、修改败笔、厚涂等，实际上，任何你想尝试的技法都可以通过它来实现，你甚至可以在一幅已完成的作品上重新作画。在这一章中，我们将教你几个如何绘制出好作品的绝招，使你一开始学习油画就进入正确的轨道。以后，随着你经验的不断丰富，你就能选择出一些最适合自己的绘画方法。

如何翻新画布

当你刚开始学画油画的时候，可能会绘制很多没有什么保存价值的画，在此，我们将教你如何来翻新画布。最为简单的一个办法就是将调色板上剩余的颜料混合后涂在画面上，使原有的画面被遮盖住。对于专业画家来说，如果他不想在白色的画布上直接作画，也通常采用这种办法。

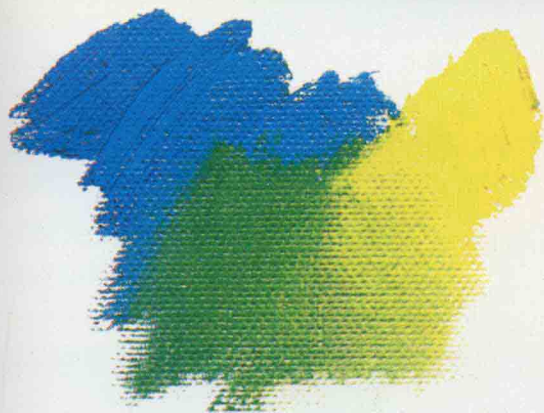
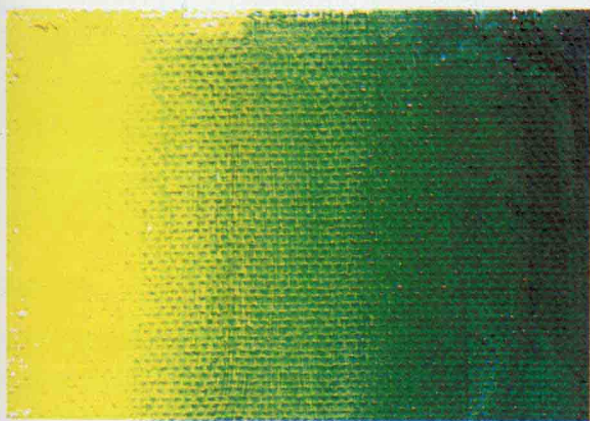
如何将画布上厚重的颜料处理掉

油画颜料很容易在画布上堆积，当你想获得一个光滑的画面效果时，就必须要将这些厚重的颜料处理掉。这时，你可以用细砂纸来打磨，但使用时要格外小心，以防损坏画面。

不要过量使用白色

请观察同一种颜色分别与白色(A)和松节油(B)混合后所呈现出的不同效果。在A图中,颜色已失去了它原有的透明效果,变得毫无生机,因此,白色在使用时不能过量。再比较一下宝石翠绿和黄色混合后的效果(下图),注意两种颜色按不同比例混合后,在亮度和明度上的区别。

混色

要了解混色的秘诀,你必须要亲自动手去做。看一看我们是如何将蓝色和黄色混合、洋红和黄色混合(获得桔黄色)的。只要拥用三原色(洋红、蓝色和黄色),你就能获得很多种色调富于变化的颜色。加上白色后,原有的色调会变暖,削弱了主导色(红色和蓝色)的影响。

实现色彩渐变的方法

从技法上说,实现色彩渐变的方法有很多,我们在此仅列出最好的两种方法。在左边的图中,蓝色由深至浅渐变,最后为白色。由于我们使用的是细毛平头笔,用色很均匀,所以不显笔触。在右边的图中,我们使用猪鬃笔,产生了类似于印象派技法的色彩渐变,而且两种颜色之间的过渡是用干净的画笔来完成的。

画布的纹理

由于画布的材质有厚有薄,它们的纹理也有很大的不同。在左边的这两块画布上分别涂上绿色后,你可以观察到它们的不同之处:一块是棉布(1),另一块是亚麻布(2)。

厚涂法

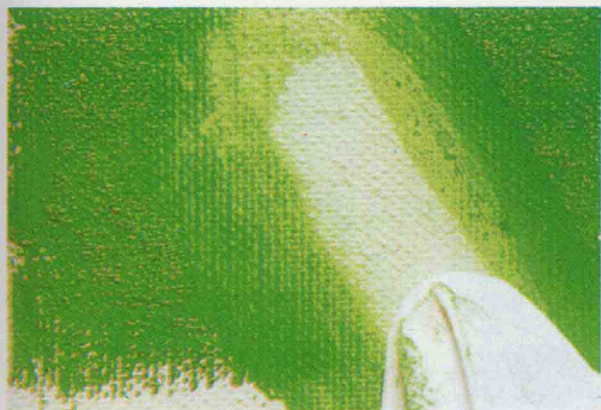
在下面这两幅图中,我们分别用画笔和画刀将橙色覆加于未干的底层色上,二者的区别是显而易

见的。前者两种颜色的对比不很强烈,在某些地方还有所融合,后者则不同,橙色显得纯而亮。

用手指来融合色彩

为了实现色彩的融合，你可以用一个手指尖在画面上做圆形运动。这种方法常用于画肖像，而画风景时则很少使用。尽管如此，画家有时也采用这种方法来柔化很硬的线条，尤其是画云彩的时候。

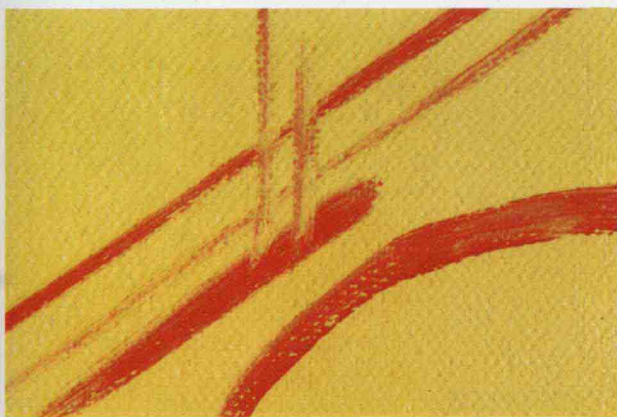

除掉颜色

如果你想将画面上的颜色除掉，可以将抹布沾上足够多的松节油，这样，就能将画面上的颜色擦掉，露出画布原有的色彩。当然，这种方法需要在颜色未干之时进行。

直接画法

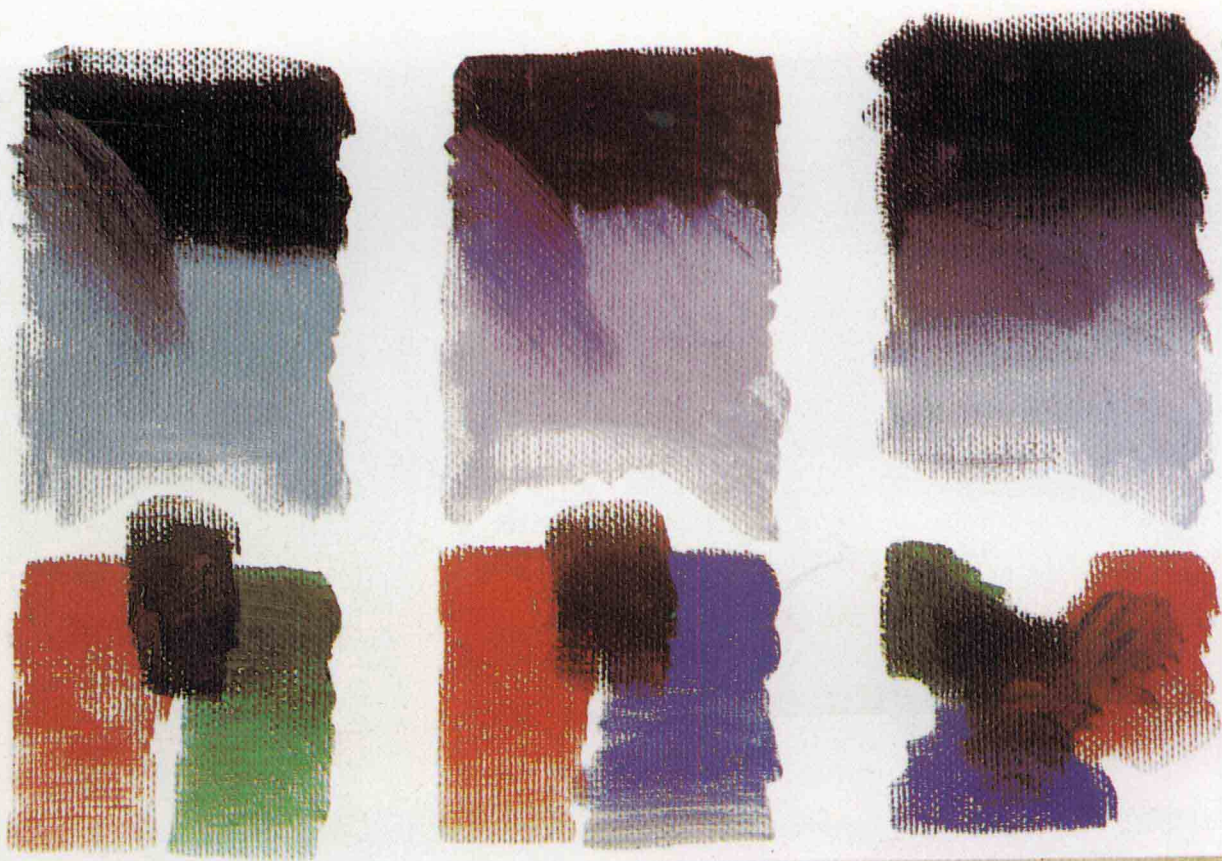
用一根细毛圆头笔（最好是貂毛的）将一种颜色趁湿轻敷在另一种颜色之上。快速将笔擦净，再在刚画上的颜色上轻轻走一遍，这一步也可以用抹布来完成，但一定不要使这两层色混合。

刮线法

如果你想获得刮线效果，也就是说，把上层色刮掉后，露出底层色，必须在画布上层涂色后进行。在下面这幅图中，绿色是覆加在金色之上的，用笔杆在绿色上刮出几条线后，底层的金色便显露出来。为了获得这种效果，一定要保证底层的金色干透后，再覆加绿色。

如何调出黑色

从上面这幅图中能够看出，深红和宝石翠绿混合后能调出黑色。调进少许白色后，亮度会增强。同样，深红和群青混合后，也能获得黑色，只是在色调上偏紫。最后，将深色群青、深红和宝石翠绿混合后，我们获得了中性黑色。由此可见，我们在作画过程中并不需要现成的黑色。

用一种、两种或三种颜色加白色来作画

为了能使你熟悉笔法和懂得如何用几种颜色混合出你所需的多种颜色，我们推荐你做下面的几个练习。我们已画好了三幅风景，第一幅使用的是生褐和白色，可以作为单色练习。

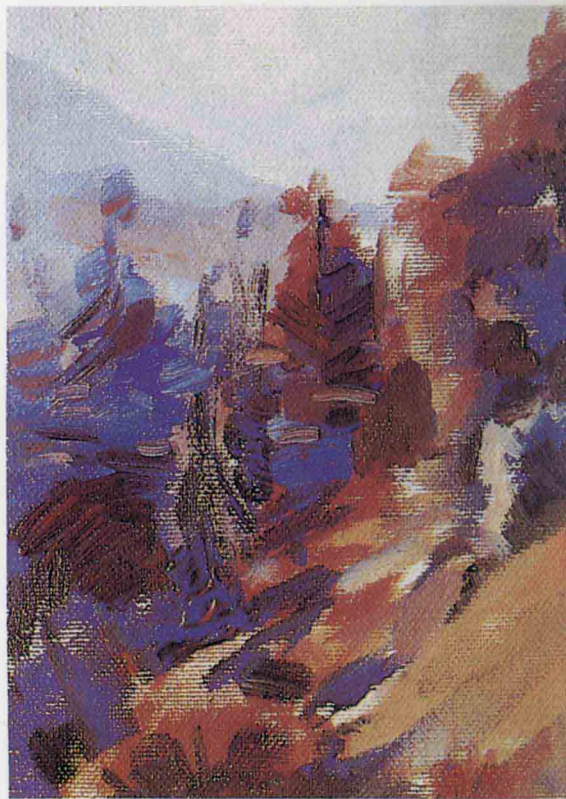
第二幅使用的是生褐和群青。将这两种颜色按不同比例调合，并加进不同量的白色后，我们能获得多种颜色：天空和背景中的山是用深浅各异的蓝色来画的，其他部位是用深浅各异的生褐来表现的。通过混色，我们获得了深色和中性色，用来画树木和阴影，从而增强了画面的空间感。第三幅使用了三种基本颜色：深红、蓝色和黄色，外加白色。用它几乎能调出所有的颜色。

这种练习是使你了解色彩构成的基本手段，此外，你还能学会如何混色。当你已掌握了这一技法后，你就能轻松自如地根据自己的需要和品位来控制画面的色调。

有关黑色的使用

记住，商店所售的现成的黑色是没有亮度的，即使加进了白色。此外，不要用黑色与其它颜色混合，因为这样做会使颜色变脏。实际上，你往往用不到黑色，因为在自然界中，无论某一物体的颜色多么暗，总会有点光。在你使用的颜色中，有很多可以替代黑色使用。

画田园风景

进行油画风景练习时,我们无法确认哪个是简单的,哪个是难的,因为风景画所包含的内容十分繁杂,其中常见的有天空、山川等等,它们在画面上所表现出的难易程度要依赖画家对技法的综合运用能力来决定。因此,我们选择了一个构图较为复杂的风景为例,以便使你通过分步讲解来领会技法上的要点。

材 料

- ▲绷在内框(18X12英寸)上的灰色画布
- ▲起稿用的炭条
- ▲14号平头猪鬃笔
- ▲8号圆头猪鬃笔
- ▲14号平头人造毛笔和一块普通的油画用调色板(12X16英寸)
- ▲油画颜色: 钛白、中黄、土黄、英格兰红、朱红、茜红、钴紫、青绿、深色群青、镉绿、宝石翠绿和生褐

1 作为最初的练习,我们建议你画这些色调柔和、主题具有经典意味的风景。前景左边的树与背景中的地平线之间的景物把整个画面的构图分成两部分。通过这个练习,着重要掌握的是如何用笔来获得轻松而自信的画面效果。

2 先用炭条将构图确定下来,在起稿阶段,你不必画得很细,因为这些线条以后会被油画色遮盖住。例如,画羊群时,我们只是把它们的大致位置和所占的比例画出来。

