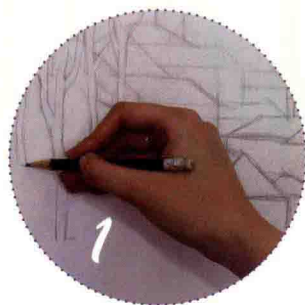

油画风景教程

王萌 王迪 / 编著

修订版

色彩构图
+
绘画技法
+
创作技巧

附赠 497分钟

教学视频 (加入绘画)

输入油画学习视频, 获得下载地址和提取码

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

油画风景教程

王萌 王迪 / 编著

修订版

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

油画风景教程 / 王萌, 王迪编著. — 2版(修订本)
). — 北京: 人民邮电出版社, 2017.2
ISBN 978-7-115-44107-2

I. ①油… II. ①王… ②王… III. ①风景画—油画
技法—教材 IV. ①J213.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第280989号

内容提要

本书讲解的绘画技法比较基础, 结构安排合理, 知识讲授由浅入深, 绘画风格中规中矩, 是适合美术爱好者使用的风景油画教程。

全书通过展示 9 个典型教学案例的详细绘制过程, 让读者从了解油画风景的绘制流程开始, 逐一掌握构图、色调、笔触、虚实 4 个绘制风景油画的要点。教学案例赏心悦目、雅俗共赏, 有乡村池塘风景、黄昏郊外风景、冬日牧场风光、海浪中的帆船、红色花海、种满向日葵的花园等。绘制过程讲解细致, 配图到位, 画面效果生动。画前准备工作描述细致, 有简要的绘画步骤, 可以拓宽读者的视野。

本书特别适合作为艺术院校和培训机构的相关教材, 也适合有基础的专业读者阅读。

-
- ◆ 编 著 王 萌 王 迪
责任编辑 何建国
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>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 10 2017 年 2 月第 2 版
字数: 522 千字 2017 年 2 月北京第 1 次印刷
-

定价: 49.80 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

本书的使用说明

画笔的种类

铅笔用于线稿的绘制，勾画物体的外形及细节

尖头笔，适合勾画细节

圆头笔，用于铺绘面积较大的色块

平头笔，用于制造宽阔、拖扫式的笔触

画面中所使用的颜色

技法重点文字亮显

画面中用到的绘画工具

技法提示

• 使用刮刀的小技法

用刮刀来表现树干，便于表现树干粗糙的肌理质感。

52. 在绘制树干的时候，为了体现树干固有的纹理和质感，可以直接用刮刀来绘制。

53. 加深树干上颜色最暗的部分。可以用橄榄绿色加熟褐色调和后的颜色作为暗部颜色，与树荫部分相呼应。

步骤序号，提示步骤图的绘制顺序

描述绘制的方法

常见油画颜色表（部分）

柠檬黄色

中黄色

橘黄色

橘红色

橙色

大红色

深红色

紫罗兰色

赭石色

土红色

生褐色

熟褐色

浅绿色

中绿色

橄榄绿色

湖蓝色

群青色

青莲色

炭黑色

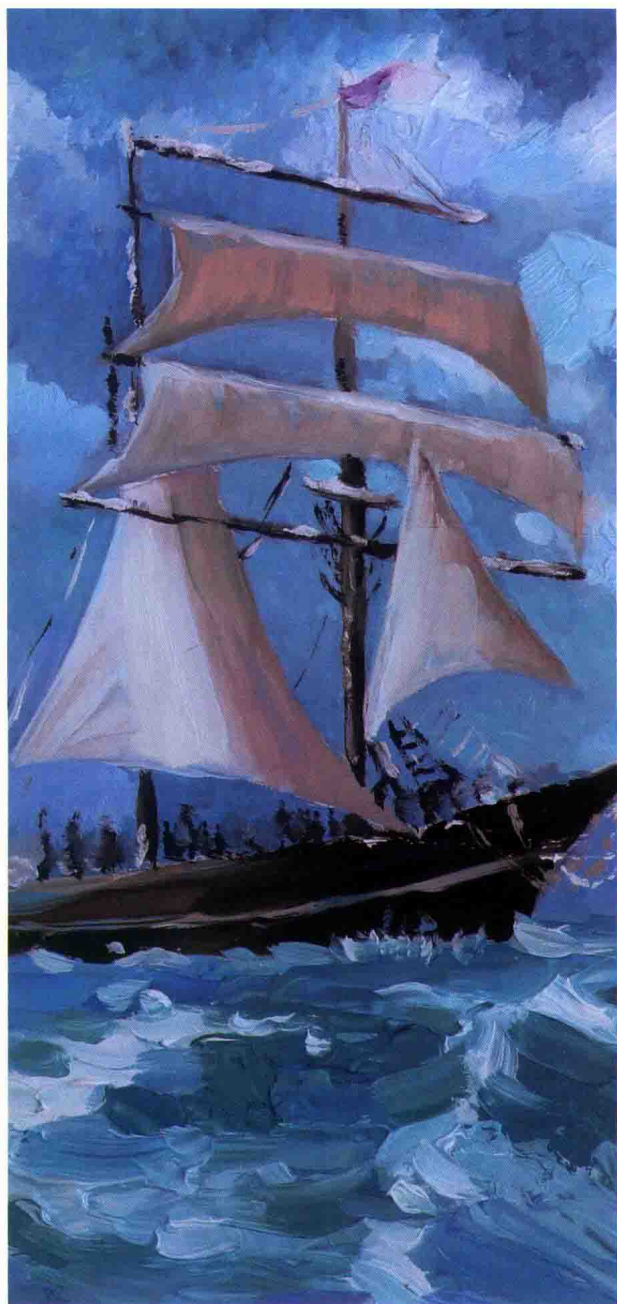
目 录 / contents

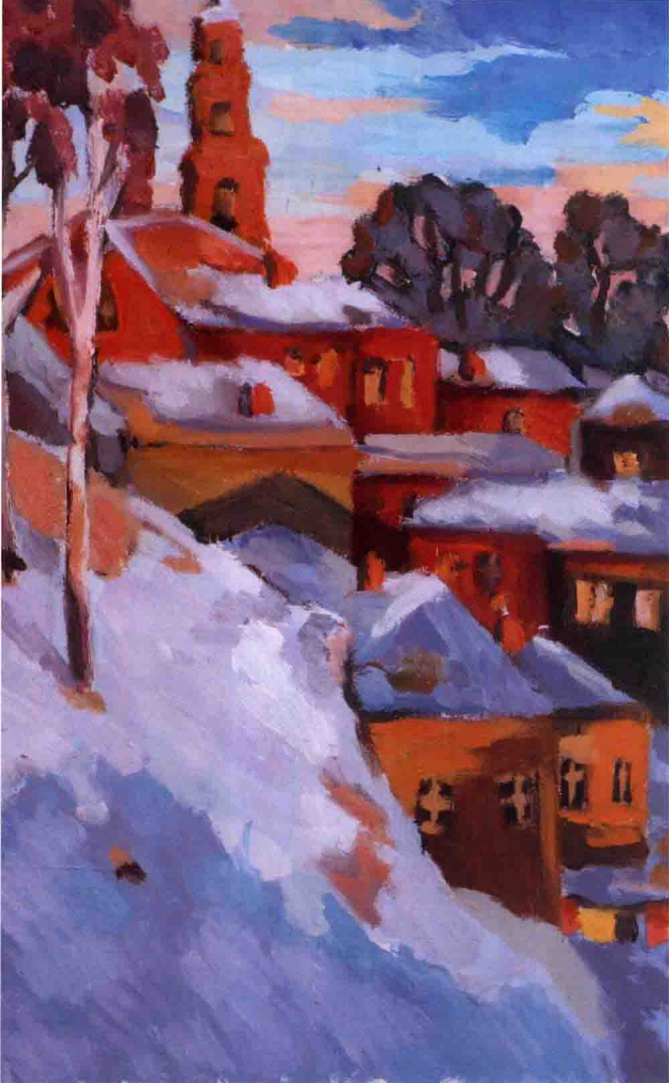
起形工具介绍·····	07
上色工具介绍·····	08
辅助工具介绍·····	15

NO.1 乡村池塘风景·····	16
构图·····	18
上色顺序·····	18

NO.2 黄昏郊外风景·····	41
构图·····	42
大师作品构图鉴赏···	42

NO.3 冬日牧场风光·····	56
构图·····	58
大师作品构图鉴赏···	58

NO.4 黄昏·海上印象·····71

色调讲解·····72

大师作品色调鉴赏·····72

NO.5 乡村风景·····84

色调介绍·····86

大师作品色调鉴赏·····86

NO.6 花园的池塘边·····100

笔触介绍·····102

大师作品笔触鉴赏·····102

NO.7 海浪中的帆船·····115

质感与笔触·····116

大师作品笔触质感鉴赏·····116

NO.8 红色花海·····131

虚实规律·····132

大师作品虚实鉴赏·····132

NO.9 种满向日葵的花园·····144

虚实空间·····146

大师作品虚实鉴赏·····146

油画风景教程

王萌 王迪 / 编著

修订版

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

油画风景教程 / 王萌, 王迪编著. -- 2版 (修订本)
). -- 北京: 人民邮电出版社, 2017.2
ISBN 978-7-115-44107-2

I. ①油… II. ①王… ②王… III. ①风景画—油画
技法—教材 IV. ①J213.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第280989号

内容提要

本书讲解的绘画技法比较基础, 结构安排合理, 知识讲授由浅入深, 绘画风格中规中矩, 是适合美术爱好者使用的风景油画教程。

全书通过展示 9 个典型教学案例的详细绘制过程, 让读者从了解油画风景的绘制流程开始, 逐一掌握构图、色调、笔触、虚实 4 个绘制风景油画的要点。教学案例赏心悦目、雅俗共赏, 有乡村池塘风景、黄昏郊外风景、冬日牧场风光、海浪中的帆船、红色花海、种满向日葵的花园等。绘制过程讲解细致, 配图到位, 画面效果生动。画前准备工作描述细致, 有简要的绘画步骤, 可以拓宽读者的视野。

本书特别适合作为艺术院校和培训机构的相关教材, 也适合有基础的专业读者阅读。

◆ 编 著 王 萌 王 迪

责任编辑 何建国

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>

北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 10

2017 年 2 月第 2 版

字数: 522 千字

2017 年 2 月北京第 1 次印刷

定价: 49.80 元

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

反盗版热线: (010)81055315

本书的使用说明

画笔的种类

铅笔用于线稿的绘制，勾画物体的外形及细节

尖头笔，适合勾画细节

圆头笔，用于铺绘面积较大的色块

平头笔，用于制造宽阔、拖扫式的笔触

画面中所使用的颜色

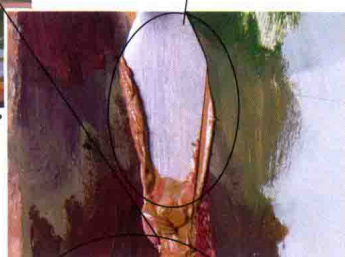
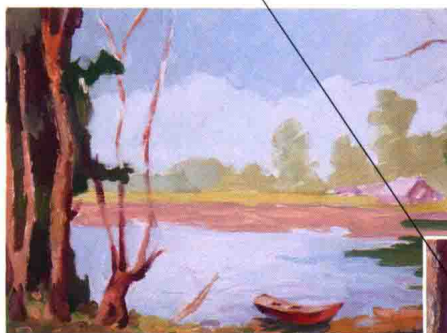
技法重点文字亮显

画面中用到的绘画工具

技法提示

• 使用刮刀的小技法

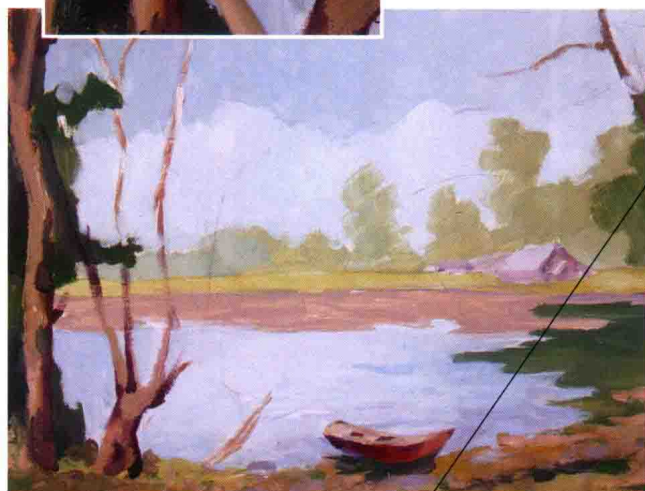
用刮刀来表现树干，便于表现树干粗糙的肌理质感。

橘黄色

柠檬黄色

52. 在绘制树干的时候，为了体现树干固有的纹理和质感，可以直接用刮刀来绘制。

橄榄绿色 + 熟褐色

53. 加深树干上颜色最暗的部分。可以用橄榄绿色加熟褐色调和后的颜色作为暗部颜色，与树荫部分相呼应。

步骤序号，提示步骤图的绘制顺序

描述绘制的方法

NO.4 黄昏·海上印象·····71

色调讲解·····72

大师作品色调鉴赏·····72

NO.5 乡村风景·····84

色调介绍·····86

大师作品色调鉴赏·····86

NO.6 花园的池塘边·····100

笔触介绍·····102

大师作品笔触鉴赏·····102

NO.7 海浪中的帆船·····115

质感与笔触·····116

大师作品笔触质感鉴赏·····116

NO.8 红色花海·····131

虚实规律·····132

大师作品虚实鉴赏·····132

NO.9 种满向日葵的花园·····144

虚实空间·····146

大师作品虚实鉴赏·····146

目 录 / contents

起形工具介绍·····07

上色工具介绍·····08

辅助工具介绍·····15

NO.1 乡村池塘风景·····16

构图·····18

上色顺序·····18

NO.2 黄昏郊外风景·····41

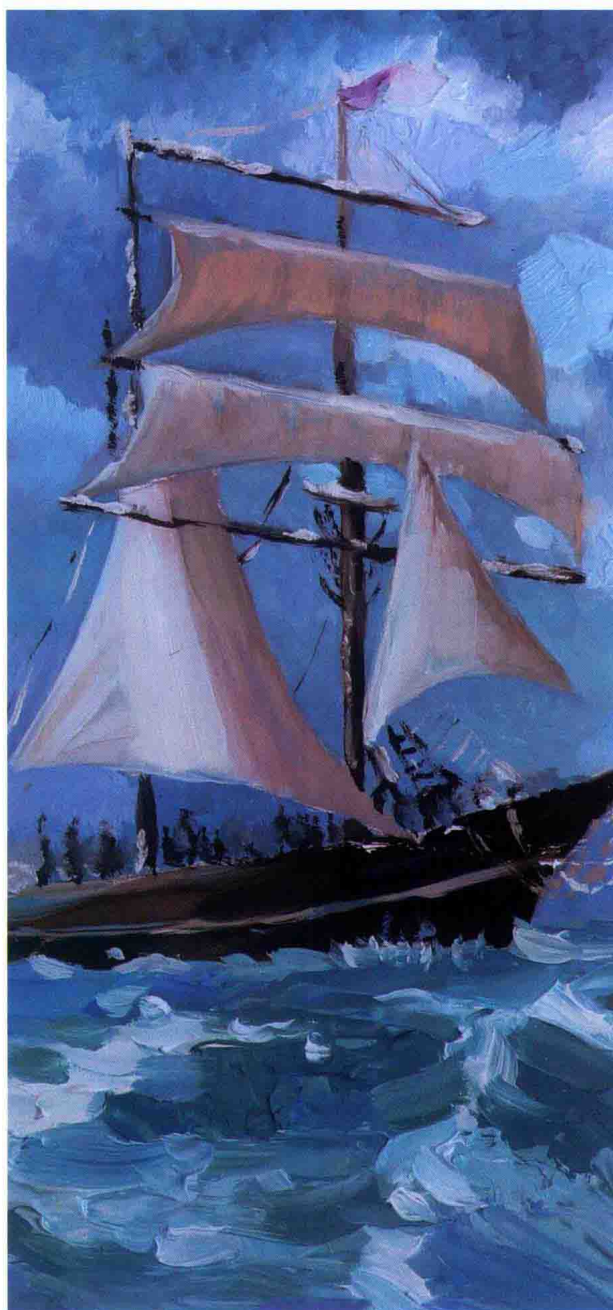
构图·····42

大师作品构图鉴赏··42

NO.3 冬日牧场风光·····56

构图·····58

大师作品构图鉴赏··58

NO.4 黄昏·海上印象·····71

色调讲解·····72

大师作品色调鉴赏·····72

NO.5 乡村风景·····84

色调介绍·····86

大师作品色调鉴赏·····86

NO.6 花园的池塘边·····100

笔触介绍·····102

大师作品笔触鉴赏·····102

NO.7 海浪中的帆船·····115

质感与笔触·····116

大师作品笔触质感鉴赏·····116

NO.8 红色花海·····131

虚实规律·····132

大师作品虚实鉴赏·····132

NO.9 种满向日葵的花园·····144

虚实空间·····146

大师作品虚实鉴赏·····146

起形工具介绍

想要绘制一幅油画，基本的油画画材是不可缺少的，下面我们来简单地了解一下油画的基本工具。

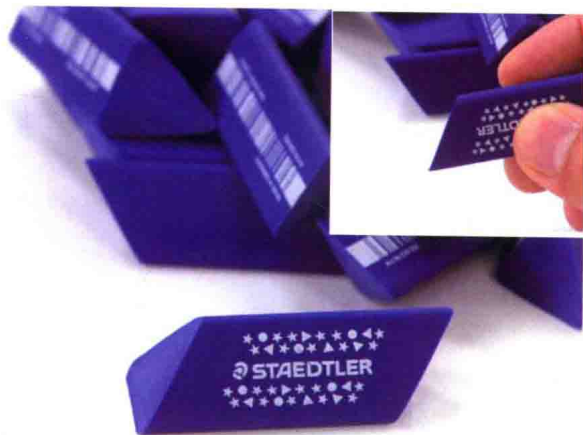
1 铅笔

铅笔是油画绘画在起稿阶段经常用到的工具之一。有两类铅笔可供选择，一种是传统木质铅笔，另一种是自动铅笔。传统木质铅笔，在绘画的过程中可以表现出一定的粗细变化，经常用于一些相对比较自由的形体刻画，起稿的初级阶段往往会使用它。自动铅笔，笔尖很细，适合用于线稿的最后阶段，也就是细节的刻画。

2 橡皮

在绘制油画时，我们要选择优质的橡皮，这样，可在保持画面干净的同时，避免纸张被橡皮擦起毛。

3 木炭

木炭也是油画起稿的必备品。相比铅笔来说，木炭质地更加松软，容易擦拭。

4 转笔刀

转笔刀是在铅笔需要削尖时使用的，它方便快捷而且非常省力。

5

壁纸刀

壁纸刀用于裁切纸张，或是用于削铅笔。使用时要注意安全。用它削木炭时非常便捷。

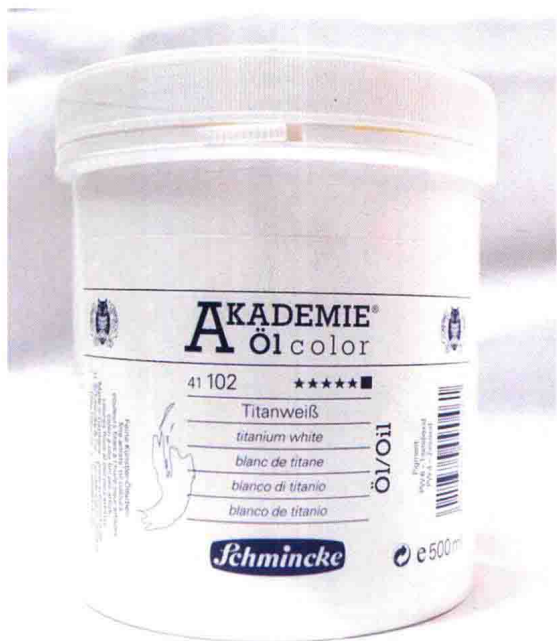
上色工具介绍

在了解了画油画所用的基本工具的基础上，我们接下来认识一下画油画所用的颜料、画笔以及不同画笔所表现出的笔触和用法等。

1

油画颜料

我们一般使用的是油画专用颜料，这种颜料由颜料粉加油和胶搅拌研磨而成。市场上出售的多为管装，也可自制。油画颜料的基本成分与其他绘画颜料一样，由色料、载色剂和某些辅料，如塑型剂、稳定剂、缓干剂或催干剂等构成。古代大师所用的颜料粉多来源于土质和矿物质。另一部分来源于植物。

2 油画笔

油画笔是一种油画专用绘画工具，笔杆一般为木质，笔毛为猪鬃，也有少数狼毫和化纤的。按笔头形状，油画笔分为圆头笔、平头笔、尖头笔、扇形笔、排笔等。油画笔在油画的绘制过程中发挥着最基本的功能。得心应手的画笔，能给艺术家的工作带来情趣。油画笔的选用取决于作画手法。不同质地、形状、型号的画笔，其作用也有所不同。

为了更快、更全面地提高读者的作画能力，本书案例中的笔仅说明是圆头笔、平头笔、尖头笔。读者在实践中，可根据自身情况来选择用何种型号的笔，以及何种材质的笔。

油画笔的种类

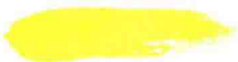
在选择油画笔的时候，我们要选择吸油性良好、笔毛规整并且弹性较好的画笔。一般使用狼毫笔和尼龙笔比较多一点。总之，要选择自己使用比较方便的笔来绘画。

尼龙笔笔尖的规整性还不错，很适合绘制油画中比较齐整的地方。

榛头笔吸油性及笔尖的规整性都还不错，很适合表现油画的笔触。

小号尼龙笔笔尖的弹性非常好，适合绘制油画的细节。

尖头笔吸油性及笔尖的规整性好，很适合绘制油画的细节和用于勾边。

尼龙的勾线笔适合在调整画面时给画面增加细节，让画面看起来更精致。

松软的扇形画笔适合用于铺绘大面积的底色调子，它覆盖的面积较大，边缘笔触比较自然。

板刷适合给油画布板铺底料，或是给比较大幅的画面大面积晕染颜色。

3 调色油

“调色油”是绘制油画的媒介油类，主要是用来稀释油画颜料的。在绘画过程中使用，可增加颜色的光泽度，也具有控制颜色干燥速度的作用。同时还可利用其流动性达到需要的绘画效果。有干燥速度一般的普通调色油，也有干燥速度较快的速干油。如果想要颜色干得慢，可以用亚麻油等。应根据表现技法的不同来使用。

调色油的种类

调色油分为两大类：一是挥发性油，如松节油、薰衣草油、精炼汽油等；二是干燥性油，如亚麻油、核桃油、红花油、葵花籽油等。不同的油脂所配制的调色媒介的作用也不尽相同。

调色油

松节油是通过从松树脂的蒸馏提取的一种挥发性强、无色透明的液体，也称树脂松节油。在绘画中可以用作颜料和调色液的稀释剂，也可用作树脂的溶剂。优质松节油迅速挥发后不会留下残余物。国内画家多使用医用松节油，药店有售。起稿与涂底层大色块时，它是最佳的稀释剂。威尼斯松节油与树脂松节油毫不相干，它是非常稠密的琥珀色液体，添加在油彩和调色油中，能产生坚固的、珠宝般光泽的结膜，因此常作为上光媒介来使用。

松节油

调和剂

达玛树脂

主要产于新西兰和菲律宾，取自达玛冷杉树。可溶于松节油和苯，部分溶于酒精、乙醚和汽油。常被用作上光材料，清澈透明。块状的达玛树脂为上品。颜色越黄越深，质量越差。呈粉状者多含有杂质。它因价格比玛蒂树脂便宜得多（约为后者的十分之一），所以多为画家所用。