



[美] 伊丽莎白·托丽 著 路雅琴 译

# 油画风景 必备手册

经典版

上海人民美術出版社



[美] 伊丽莎白·托丽 著 路雅琴 译

# 油画风景 必备手册

经典版

上海人民美术出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

油画风景必备手册: 经典版 / (美) 伊丽莎白·托丽 著; 路雅琴 译. —上海: 上海人民美术出版社, 2017.4

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: Oil Painter's Solution Book: Landscapes  
ISBN 978-7-5586-0210-8

I. ①油… II. ①伊…②路… III. ①风景画—油画技法—手册 IV. ①J213.26-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第020770号

Oil Painter's Solution Book: Landscapes. Copyright © 2007 by Elizabeth Tolley. Printed and bound in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F+W Media, Inc., 10151 Carver Road, Suite 200, Blue Ash, OH45242. (800) 289-0963. First Paperback Edition 2013.

Rights manager: Doris Ding

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: 09-2013-680号

西方经典美术技法译丛

## 油画风景必备手册 (经典版)

著 者: [美] 伊丽莎白·托丽

译 者: 路雅琴

统 筹: 姚宏翔

责任编辑: 丁 雯

流程编辑: 吕叶丹

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路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 1/32 印张 7

版 次: 2017年4月第1版

印 次: 2017年4月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0210-8

定 价: 48.00元

特向以下人士表示诚挚的感谢:

感谢那些在教室或画室用课本教学的画家。特别感谢我的指导老师George Gibson, NA, AWS, NWS; Darwin, Musselman, AWS, NWS; Don O'Neill, AWS, NWS; Marian Stevens; Irby Brown。正因为有了他们的帮助, 我才能取得今天的成就。

感谢摄影师Forrest L. Doud, 平面艺术顾问Brain P. Lawler, 艺术家Penny Lentz, Vault Gallery (拱形画廊) 的Laylon, 以及帮我整理完善书稿的Meghan Tolley。本书是大家共同努力的成果。

感谢The Artist's Magazine, Watercolor Magic, North Light Books等单位的编辑们, 感谢他们的鼓励和支持, 特别感谢Greg Albert, Sandra Carpenter, 以及Anne Abbott。

感谢我所有的学生, 谢谢他们提出的无数个有价值的问题以及在画室积极刻苦的学习态度。

感谢North Light Books的编辑主任Jamie Markle, 他对本书提出了宝贵建议; 感谢Kelly Messerly以极大的耐心编辑本书, 并贡献了很多创意。

感谢我作品的所有收藏者们, 他们的慷慨奉献使本书的内容得以完善。还要感谢所有画家同行一直以来给予我的极大鼓舞。

特别感谢我的丈夫David, 我的女儿Meghan 和Makena, 还有我的双亲Audrey Handloss和Paul Handloss。感谢你们陪伴我走过这段旅程。

封面作品:

### 《春天的礼物》

亚麻布油画

18"×30" (46cm×76cm)

玛格丽特·埃文斯与凯斯·埃文斯之藏品

第2页上的作品

### 《橡树谷上的冬日之光》

亚麻布油画

40"×30" (102cm×76cm)

肯恩·伯侯特与海伦·伯侯特之藏品





### 作者简介

伊丽莎白(莉比)·托丽,知名风景画画家,全美油画家协会署名会员,全美水彩画协会会员,国际直接画法协会会员;加州艺术俱乐部和拉古纳写生画会的成员。她每年举办作品展,并受邀参加各种写生活动,以提高人们的土地保护意识。她开办的绘画讲习班既在户外也在画室内授课,其作品被收录于各种书籍和杂志,包括《水彩画集锦》(North Light Books出版社)、《油画集锦》(Rockport出版社)、《艺术家杂志》、《西南艺术》、《室外写生杂志》、《艺术鉴赏家》、《美国艺术收藏家》以及《水彩画》杂志等等。她的作品在美国各地的画廊展出,并成为各大公司和私人收藏家的藏品。如想了解作者的详细信息,请登录她的网站elizabethtolley.com。

### 献词

谨以此书献给我的家人和各位导师。

### 译者简介

路雅琴,女,1973年生,大连工业大学外语学院教师,硕士研究生,副教授。

研究方向:英语应用语言学与英汉翻译。

### 主要翻译作品

《机身》时代文艺出版社

《21世纪的意念力》求真出版社

《10分钟脑力训练》求真出版社

《油画肖像经典技法》上海人民美术出版社

《创意思维》上海人民美术出版社

### 长度单位换算表

	乘以	等于
1英寸	2.54	1厘米
1厘米	0.4	1英寸
1英尺	30.5	1厘米
1厘米	0.03	1英尺
1米	1.1	1码

# 目录

## 1

### 材料

第8页 ❖ 我们绘画所使用的材料与掌握的技法同样重要。本章包括了从画笔的选择到画室的布置等一系列内容。

## 2

### 构图和设计

第42页 ❖ 本章教你如何立意。一旦知道自己想表达什么，就可以着手将这些想法在画布上“翻译”出来。

## 3

### 色调值

第70页 ❖ 理解了“值”的含义，就可以在自己的色值模式内对色彩进行修改，使作品在形状统一的前提下充分保留多样性。

## 4

### 光线与色彩

第84页 ❖ 本章讨论的这些原则有助于你将白天的所见所感“翻译”成风景画作。

## 5

### 技法

第116页 ❖ 发现表达思想的不同方法。

## 6

### 示范

第172页 ❖ 本章探讨如何将小型速写和习作提升为较大型的、更为复杂的画室作品。



OIL PAINTER'S  
SOLUTION BOOK  
LANDSCAPES







[美] 伊丽莎白·托丽 著 路雅琴 译

# 油画风景 必备手册

经典版

上海人民美術出版社



## 图书在版编目(CIP)数据

油画风景必备手册: 经典版 / (美) 伊丽莎白·托丽 著; 路雅琴 译. —上海: 上海人民美术出版社, 2017.4

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: Oil Painter's Solution Book: Landscapes  
ISBN 978-7-5586-0210-8

I. ①油… II. ①伊…②路… III. ①风景画—油画技法—手册 IV. ①J213.26-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第020770号

Oil Painter's Solution Book: Landscapes. Copyright © 2007 by Elizabeth Tolley. Printed and bound in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F+W Media, Inc., 10151 Carver Road, Suite 200, Blue Ash, OH45242. (800) 289-0963. First Paperback Edition 2013.

Rights manager: Doris Ding

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: 09-2013-680号

西方经典美术技法译丛

## 油画风景必备手册 (经典版)

著 者: [美] 伊丽莎白·托丽

译 者: 路雅琴

统 筹: 姚宏翔

责任编辑: 丁 雯

流程编辑: 吕叶丹

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路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 1/32 印张 7

版 次: 2017年4月第1版

印 次: 2017年4月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0210-8

定 价: 48.00元

特向以下人士表示诚挚的感谢:

感谢那些在教室或画室用课本教学的画家。特别感谢我的指导老师George Gibson, NA, AWS, NWS; Darwin, Musselman, AWS, NWS; Don O'neill, AWS, NWS; Marian Stevens; Irby Brown。正因为有了他们的帮助, 我才能取得今天的成就。

感谢摄影师Forrest L. Doud, 平面艺术顾问Brain P. Lawler, 艺术家Penny Lentz, Vault Gallery (拱形画廊)的Laylon, 以及帮我整理完善书稿的Meghan Tolley。本书是大家共同努力的成果。

感谢The Artist's Magazine, Watercolor Magic, North Light Books等单位的编辑们, 感谢他们的鼓励和支持, 特别感谢Greg Albert, Sandra Carpenter, 以及Anne Abbott。

感谢我所有的学生, 谢谢他们提出的无数个有价值的问题以及在画室积极刻苦的学习态度。

感谢North Light Books的编辑主任Jamie Markle, 他对本书提出了宝贵建议; 感谢Kelly Messerly以极大的耐心编辑本书, 并贡献了很多创意。

感谢我作品的所有收藏者们, 他们的慷慨奉献使本书的内容得以完善。还要感谢所有画家同行一直以来给予我的极大鼓舞。

特别感谢我的丈夫David, 我的女儿Meghan 和Makena, 还有我的双亲Audrey Handloss和Paul Handloss。感谢你们陪伴我走过这段旅程。

封面作品:

### 《春天的礼物》

亚麻布油画

18"×30" (46cm×76cm)

玛格丽特·埃文斯与凯斯·埃文斯之藏品

第2页上的作品

### 《橡树谷上的冬日之光》

亚麻布油画

40"×30" (102cm×76cm)

肯恩·伯侯特与海伦·伯侯特之藏品



## 作者简介

伊丽莎白(莉比)·托丽,知名风景画画家,全美油画家协会署名会员,全美水彩画协会会员,国际直接画法协会会员;加州艺术俱乐部和拉古纳写生画会的成员。她每年举办作品展,并受邀参加各种写生活动,以提高人们的土地保护意识。她开办的绘画讲习班既在户外也在画室内授课,其作品被收录于各种书籍和杂志,包括《水彩画集锦》(North Light Books出版社)、《油画集锦》(Rockport出版社)、《艺术家杂志》、《西南艺术》、《室外写生杂志》、《艺术鉴赏家》、《美国艺术收藏家》以及《水彩画》杂志等等。她的作品在美国各地的画廊展出,并成为各大公司和私人收藏家的藏品。如想了解作者的详细信息,请登录她的网站elizabethtolley.com。

## 献词

谨以此书献给我的家人和各位导师。

## 译者简介

路雅琴,女,1973年生,大连工业大学外语学院教师,硕士研究生,副教授。

研究方向:英语应用语言学与英汉翻译。

## 主要翻译作品

《机身》时代文艺出版社

《21世纪的意念力》求真出版社

《10分钟脑力训练》求真出版社

《油画肖像经典技法》上海人民美术出版社

《创意思维》上海人民美术出版社

## 长度单位换算表

	乘以	等于
1英寸	2.54	1厘米
1厘米	0.4	1英寸
1英尺	30.5	1厘米
1厘米	0.03	1英尺
1米	1.1	1码



# 目录

## 1

### 材料

第8页 ❖ 我们绘画所使用的材料与掌握的技法同样重要。本章包括了从画笔的选择到画室的布置等一系列内容。

## 2

### 构图和设计

第42页 ❖ 本章教你如何立意。一旦知道自己想表达什么，就可以着手将这些想法在画布上“翻译”出来。

## 3

### 色调值

第70页 ❖ 理解了“值”的含义，就可以在自己的色值模式内对色彩进行修改，使作品在形状统一的前提下充分保留多样性。

## 4

### 光线与色彩

第84页 ❖ 本章讨论的这些原则有助于你将白天的所见所感“翻译”成风景画作。

## 5

### 技法

第116页 ❖ 发现表达思想的不同方法。

## 6

### 示范

第172页 ❖ 本章探讨如何将小型速写和习作提升为较大型的、更为复杂的画室作品。





《海湾美景》(上图)

亚麻布油画

16"×16" (41cm×41cm)

私人藏品

《放晴的早晨》(下图)

亚麻布油画

16"×20" (41cm×51cm)

马克·萨罗与伊丽莎白·

萨罗之藏品







《圣马特奥的下午》

亚麻布油画

12"×20" (30cm×51cm)

琼·欧文·史密斯之藏品

## 材料

**A** 我们搞艺术的都很喜欢绘画工具，市面上也能买到各种各样优质的绘画材料。每次见到从事绘画的朋友，我们都会交流一下自己发现了哪些最新的或最好用的绘画材料。或许有人发现了一个让颜料更长久地保持新鲜的办法，抑或有人看到最新的超轻工具箱上市了。大家聊的话题总是颜料、画架以及其他的绘画相关材料。绘画用具和材料的话题总能给我们午餐时的聊天带来勃勃生气！

我们使用的工具和材料与我们掌握的绘画技能是同等重要的。如果能找到合适的工具，我们便能轻而易举地运用和发挥绘画技能，从而可以将注意力更多地集中在创造性工作上。画家的成长除了要画新的主题以外，还要寻找不同的工具和材料，帮我们拓展视野，探寻新的技巧和方法。

大家都听说过这样一句话：“绘画材料的质量决定画作的质量。”这话的确有一定的道理。本章我会列举自己曾经使用或正在使用的一些绘画材料，并详细解释它们的优点何在。



## 怎样选购油画颜料？

油画颜料的生产方法多种多样，各生产商使用的原料也不尽相同。研究颜料成分是件有趣的事，当然，这并不意味着你要成为这方面的专家。

油画颜料是由颜料、黏合剂（载色剂）、溶剂、稳定剂、填充剂等构成的。生产商会平衡配料，使他们生产的颜料可与其他颜料混合，并在干燥时间和黏度上保持一致。各成分的相对比例决定了每个色彩的特性。所以，即使冠以同一色彩名称，一个生产商的产品很可能与另一个生产商的产品在外观和特性上并不完全相同。

遵循本章提供的指导原则去购买油画颜料，你就一定不会犯错。市面上优质颜料的牌有丹尼尔·史密斯（Daniel Smith）、冈布兰（Gamblin）、米·格雷厄姆（M. Graham）、荷尔拜因（Holbein）以及温莎·牛顿（Winsor & Newton）。所谓一分钱

### Q 购买颜料时我需要考虑什么？

**A 颜色** 颜料中的化学成分、矿物质或有机材料决定其颜色。有的颜料用染料制成，有的用泥土等制成，还有的是用植物甚至动物产品制成的。

**透明度** 油画颜料的密度及光吸收度不同，所以多多少少呈透明、半透明或不透明状。颜料的相对透明度会影响其与其他颜料混合时的反应，也会影响其罩染时的效果。

**耐光性或持久性** 有些颜料在光照下或者与空气接触时，时间久了会发生褪色或变色。不要购买耐久性和耐光性不强的颜料。

一分货，油画颜料和生活中的其他商品是一样的。学生级颜料较为便宜，因为其配料包含大量的填充剂，从而减弱了颜料的色相强度；换句话说，当颜料中掺入白色或其他颜色时，会呈现灰暗的效果。选定了一个品牌的颜料之后，就要一直坚持使用这个品牌，直至你对其色彩、与其他色彩混合的效果、干燥时间等等非常熟悉为止。之后你就可以尝试其他品牌的颜料，并进行相互比较，从而选定最适合自己的品牌。最后，找个懂行的当地经销商或店员聊聊，看能否得到一些有用的建议。

我在12页上列出了自己所使用的颜料，并在223页附上生产商名称。照搬我的选择肯定没错，同时我也建议大家在一定时间的绘画练习之后做出自己的尝试。

## Q 使用油画颜料绘画时我需要采取什么安全措施？

A 由于原材料的原因，很多颜料如果使用不当会引发健康方面的问题。换句话说，这些有毒物质会经由肺或皮肤进入身体。为了安全起见，请确保做到以下几点：

- 避免颜料和溶剂接触到皮肤。
- 作画完毕要洗手。
- 不要在画室吃东西，不要把颜料或绘画工具放在嘴里。
- 确保孩子或宠物远离绘画用品。
- 保证适当通风。如果能清晰闻到颜料或溶剂的味道，说明室内通风不够畅通。
- 使用完毕后，一定要将溶剂或颜料媒介剂的盖子密闭。



## Q 购买的颜料应该包含哪些色彩？

A 我会分别为三原色准备冷暖两种色调的色彩。第4章我会详细解释色温这个概念，但是选择调色板上放置的颜色时，你要知道有色温这回事。调色板上需要有三原色（红、蓝、黄）和黑白两色。

- **黄色。**对于偏冷的黄色，我推荐镉鲜黄，它比橙色更接近绿色；而偏暖的黄色我推荐深镉黄，它比绿色更接近橙色。土黄是另一种常用的偏冷、偏灰的色彩。
- **红色。**永固茜素红是偏冷的红色，比橙色更接近紫色；而镉鲜红偏暖，比紫色更接近橙色。其他常用的红色还包括透明铁红、镉中红、永固红、酞菁红以及永固玫红。
- **蓝色。**偏暖的蓝色我推荐群青，比偏冷的蓝色更接近紫色；而钴蓝比紫色更接近绿色。
- **白色和黑色。**象牙黑很适合用来研究色值（见78~79页），而钛白非常适合用来给色彩提亮。另一个很有用的黑色是混合黑，而钛锌白是一种很常用的白色。
- 如果还想在调色板上多加一些颜色，我推荐透明土黄或透明铁黄、镉橙、铬绿。这几种色彩混色的效果绝好，难以复制。风景画里常用的颜料还有生赭、熟赭和沙普绿。

