

从零开始 学油画

[美]马克·威灵布林克 [美]玛丽·威灵布林克 著 沈佳楠 译

简明&易学
教你成功学油画

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

从零开始 学油画

[美] 马克·威灵布林克 [美] 玛丽·威灵布林克 著 沈佳楠 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

Oil Painting for the Absolute Beginner
Copyright © 2010 by Mark and Mary Willenbrink. All rights reserved.
Published by North Light Books, an imprint of F+W Media, Inc., through
Copyright Agency of China, 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio, 45236.

图书在版编目 (CIP) 数据

从零开始学油画 / (美) 马克·威灵布林克, (美) 玛丽·威灵布林克著; 沈佳楠译. — 北京: 北京美术摄影出版社, 2017. 2

书名原文: Oil Painting for the Absolute Beginner

ISBN 978-7-80501-925-3

I. ①从… II. ①马… ②玛… ③沈… III. ①油画技法—教材 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第140408号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2012-6304

责任编辑: 董维东

执行编辑: 刘舒甜

责任印制: 彭军芳

从零开始学油画

CONG LING KAISHI XUE YOUHUA

[美]马克·威灵布林克 [美]玛丽·威灵布林克 著 沈佳楠 译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地址 北京北三环中路6号
邮编 100120
网址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经销 新华书店
印刷 鸿博昊天科技有限公司
版次 2017年2月第1版第1次印刷
开本 889毫米×1194毫米 1/16
印张 7.5
字数 75千字
书号 ISBN 978-7-80501-925-3
定价 49.00元

如有印装质量问题, 由本社负责调换
质量监督电话 010-58572393

目录

3 简介

1 准备材料

5 颜料	14 可选工具
7 溶剂与稀释剂	15 画架
8 调色板	16 室内作画的装备
10 油画基底	17 户外作画的装备
12 画笔	18 认识不同基底

3 技巧练习

41 调色	46 绘画技法
42 运笔方式	50 用调色刀绘画
43 清洗画笔	51 挑起颜料和擦掉颜料
44 握笔姿势	53 硬边与软边
45 笔触的运用	54 关于野外绘画

4 2 基本艺术原理

20

22 测量与配比	30 色温
24 直线透视法	31 色彩强度
26 明暗	32 不同透视法的混合运用
28 色彩基本理论	34 构图
29 互补色与类似色	38 认识艺术原理

40 4 动手开画!

56

57 准备就绪	88 夏日小屋
58 底色	92 暮光中的房屋
59 白描打底	96 狮子
62 日落沙滩	100 剪影
66 山峰	106 侧面肖像画
70 梨子	112 手持鲜花的女孩
74 向日葵	
80 自然风光与乡间小屋	118 完成绘画
84 海景与帆船	119 结语

从零开始 学油画

[美] 马克·威灵布林克 [美] 玛丽·威灵布林克 著 沈佳楠 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

目录

3 简介

1 准备材料

5 颜料	14 可选工具
7 溶剂与稀释剂	15 画架
8 调色板	16 室内作画的装备
10 油画基底	17 户外作画的装备
12 画笔	18 认识不同基底

4 2 基本艺术原理

20

22 测量与配比	30 色温
24 直线透视法	31 色彩强度
26 明暗	32 不同透视法的混合运用
28 色彩基本理论	34 构图
29 互补色与类似色	38 认识艺术原理

3 技巧练习

41 调色	46 绘画技法
42 运笔方式	50 用调色刀绘画
43 清洗画笔	51 挑起颜料和擦掉颜料
44 握笔姿势	53 硬边与软边
45 笔触的运用	54 关于野外绘画

40 4 动手开画!

56

57 准备就绪	88 夏日小屋
58 底色	92 暮光中的房屋
59 白描打底	96 狮子
62 日落沙滩	100 剪影
66 山峰	106 侧面肖像画
70 梨子	112 手持鲜花的女孩
74 向日葵	
80 自然风光与乡间小屋	118 完成绘画
84 海景与帆船	119 结语

简介

有一次，我们全家出游，其间大女儿突然大声喊道：“啊，快看那烟火！”老幺兴高采烈地回答：“那不是烟火，那是会跳舞的香蕉！”你瞧，这个比喻多有趣啊！孩子们的感受是独一无二的，充满着奇思妙想。难道你不想欣赏一番他们对于烟火独一无二的艺术表达吗？

当你翻阅此书时，请始终保持你的好奇心与兴奋劲儿，把书中的课程内容转化成你艺术创作路上的工具。另外，暂且放下自己的画作，说一些“啊，我喜欢池塘中的倒影”或是“我真喜欢你描绘这些树木的特别方式”之类的赞美，不要对自己的作品过于苛刻。只需记下自己喜欢它的地方，并且在每一幅作品上标注好创作日期，这样就能看到自己的进步了。

要事第一

我们建议你好好选择材料，然后花点儿时间建立自己的工作室。我们所说的工作室是指能够让你忘却时间、责任与烦恼的一个空间。当你拿起这本书时，请做好充分的准备，积极地投入到其中，把我们当作你身边的朋友给你指引。我们希望的是，当你一步步完成书中的小练习后，不仅提高了绘画技术，同时也收获了许多乐趣。没错，最重要的是享受学习的过程！

托斯卡纳的云彩
布面油画
20cm × 25cm

1

准备材料

油画不会因时间的流逝而晦暗逊色，它经久不变，创作过程中充满乐趣。在调色盘里均匀调和着一堆如黄油般黏稠的颜料，直到找到正确的色调才肯善罢甘休，这种感受是独一无二的。当然，无论你做什么事，合适的工具必不可少。本章将为大家介绍许多常见的绘画用品，帮助你挑选合适的材料，最终完成一次愉快而成功的绘画体验。

北点光
布面油画
36cm × 28cm

颜料

市场上你所能购买到的颜料可谓五花八门，它们的质量、价格参差不齐，一些劣质的颜料甚至会危害你的身体健康。

油画颜料

油画颜料是一种色料与结合剂的混合物，个别颜料中亦含有蜡或填充剂。早期的色料多来源于天然物质，如今，人们更多地使用人工合成色料，它的制作成本更低，并且具有良好的耐光性。结合剂则多采用亚麻籽油制成，其他常见的有红花、向日葵、核桃油。值得注意的是，一些化学色料，诸如镉，可能具有毒性，因此务必要仔细阅读厂家的生产标准与警示。

传统颜料与水溶性颜料

大多数传统油画颜料使用松节油或溶剂油以达到稀释颜料及清洗笔刷的作用。然而，溶剂的味道非常刺鼻，即便是那些“无味型”品牌，一旦接触或是吸入，都会对身体造成危害。除此以外，如何处理已使用过的溶剂也是一个问题。如果你一不小心将它扔进下水道，那可怎么办？

与传统颜料一样，水溶性颜料的主要成分也是色料与结合剂，但是它经过了特殊的化学处理，由水代替难闻的有毒溶剂，使颜料能够溶解在其中。加之水溶性颜料具备堪比传统颜料的优异效果，如此一来，越来越多的人放下原先担心的健康问题，轻松地投入到油画创作中去。

绿色产品

水溶性颜料的品种包括格伦伯切MAX系列、霍尔拜因DUO系列、温莎牛顿工匠系列及凡·高H2OIL系列。

等级

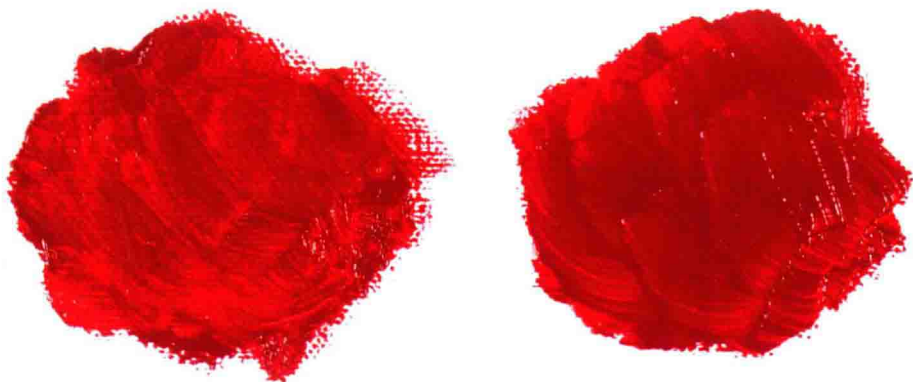
油画颜料有学生级与专业级（同艺术家级）之分。学生级颜料比较便宜，而专业级颜料所含的色料更充足，色彩选择更多、颜色更鲜艳。

耐光性

你也许看过褪色到只剩下蓝、黑两色的旧海报。一般而言，红色和黄色更容易褪色，尤其是在阳光的直射下。生产厂商通常会在颜料管上标注相应的耐光性级别。

小贴士

如果你想要一个效果出色、价格合理的调色方案，我建议你选择专业级亮色颜料和学生级中性颜料的混合配置。

专业级与学生级

温莎牛顿专业级的永固玫瑰红（左图）比凡·高H2OIL学生级的鲜玫瑰红（右图）颜色更为纯净。

奇谈怪论

各种各样的材料都曾是油画颜料中色料的基础底色，直至后来才被人工合成色料所取代。这些少见的原料包括次等宝石、僵腐的果实以及以杓果叶为食的奶牛的干燥尿液。

溶剂与稀释剂

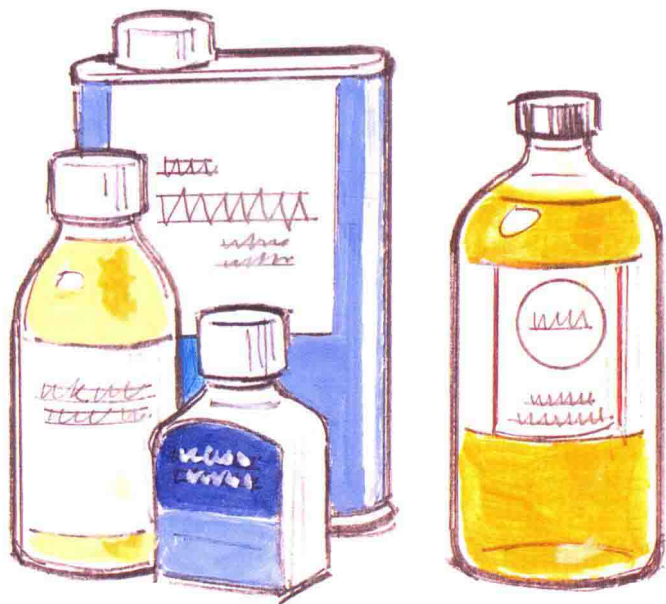
溶剂与稀释剂都是液体状的，艺术家们在创作的过程中，通常将它们添加到颜料中用来稀释与溶解颜料，同时也可以起到去除笔刷上的颜料及清洗调色盘的作用。

媒介剂

媒介剂分液体状与凝胶状两种，将其加入到颜料中可以改变颜料的属性。根据你所使用的媒介剂，可以加速或者延缓颜料变干的时间，增加流动性，改变稠厚度，并提升颜料的光泽度与透明度。

对于那些讲究效率的朋友而言，不必在一幅即将完成的画作中再加入媒介剂了。如果追求慢工出细活儿，那么你可以这样做。在一幅画作的颜料开始变干之际，逐渐加一层轻薄的媒介剂，这样越在上面的色层含油量就会越多，这就是所谓的“肥盖瘦”原则。底部色层要比上面的色层干得快，这能防止日后颜料脱落和开裂。

有些艺术家喜欢用油、溶剂与清漆自制媒介剂。但是，若能达到完美的效果，还是颇有难度。如果加入的油过多，颜料易脱色；如果加入的溶剂过多，颜色就会显得平淡而不饱满。清漆若调和不当会使颜料发黏，难以重新上色，并且也会擦去部分原有颜料。相较而言，我更喜欢预先制成的媒介剂，效果稳定，强烈推荐给大家。

有害健康

传统颜料中最常用的溶剂或稀释剂分别是松节油（蒸馏树脂油）和松香水（蒸馏石油）。即便是那些无味溶剂，一旦皮肤接触或是吸入，也会对身体造成危害，更何况它们还是易燃物。

水溶性颜料因其易溶于水，不需要有毒溶剂，因此不存在有害物质这一说。不过，一些厂家仍会生产适用于水溶性颜料的稀释剂。这些稀释剂普遍比水稠厚，能够增加颜料的流动性。清洗沾有水溶性颜料的笔刷也格外方便，只需用清水和肥皂即可。当然，你也可以使用专门的笔刷清洁剂。

溶剂、稀释剂与媒介剂

溶剂、稀释剂与媒介剂皆适用于传统颜料与水溶性颜料。水溶性颜料除清水以外，无须额外的溶剂、稀释剂。

调色板

调色板用于盛装及调和颜料，常见的有木制调色板与塑料调色板两种，它们有不同的形状与尺寸。一般来说，调色板应足够大，这样才能盛装更多的颜料，但是也不能太大，不然会显得稍许笨重。我通常是一手作画一手拿着调色板。许多旅行画架，诸如法式画架，包含一个矩形的木制调色板，尺寸与箱子的大小正好吻合。

调色板上的油画颜料是不能反复使用的，它会变得越来越干。因此，在每一次作画前，你可以用调色刀刮掉先前残留的颜料，并用擦布擦拭。

调色簿也是一个可供你考虑的选择。调色簿是由一沓厚厚的

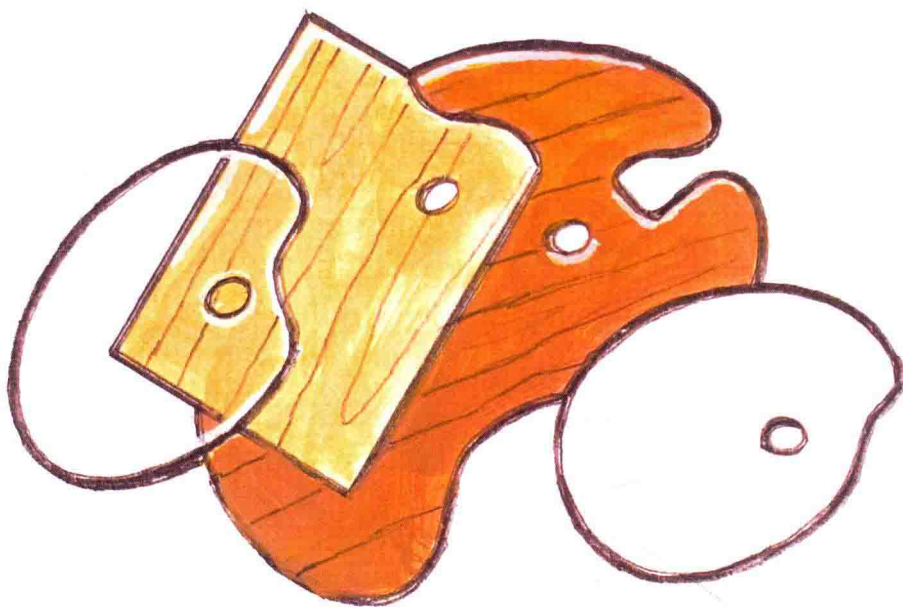
白色涂布纸制成。当完成绘画后，你可以撕去上面的那层纸，连同残留的颜料一并扔掉。市面上常见的有矩形调色簿和椭圆形调色簿，上面会有一个拇指大小的孔，以便你拿住。

调色杯

调色杯是调色板附属的一种容器，用于盛装溶剂、稀释剂和媒介剂。如果你直接在笔刷上蘸上溶剂（或是水）作为稀释剂清洗，则不需要使用调色杯。另外，书中的大部分习作也只需在一个阶段内完成，这样也就不需要媒介剂了。通常，我们在已干的颜料上涂上新颜料时才会需要使用媒介剂。

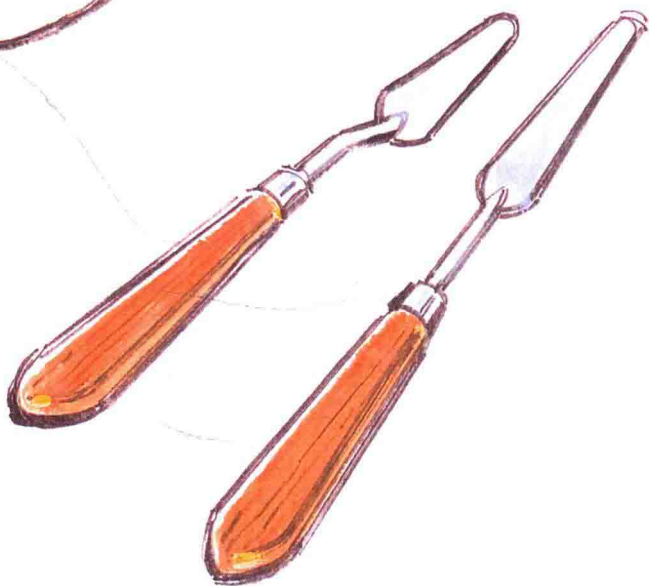
选择调色板

调色板有许多不同的形状、尺寸，材料也丰富各异，有木制调色板、塑料调色板、梅森耐特纤维板（Masontie）制成的调色板甚至玻璃调色板等。

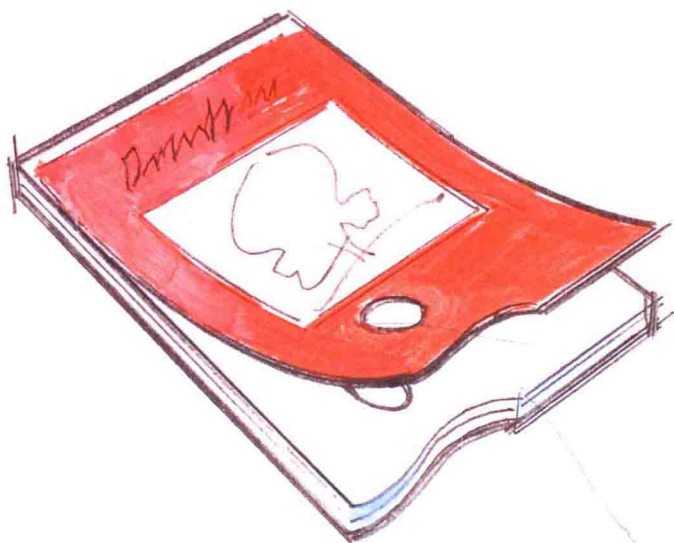

调色刀

调色刀常用于刮除调色板上的旧颜料，有时也可以刮除笔刷上黏堵的颜料。

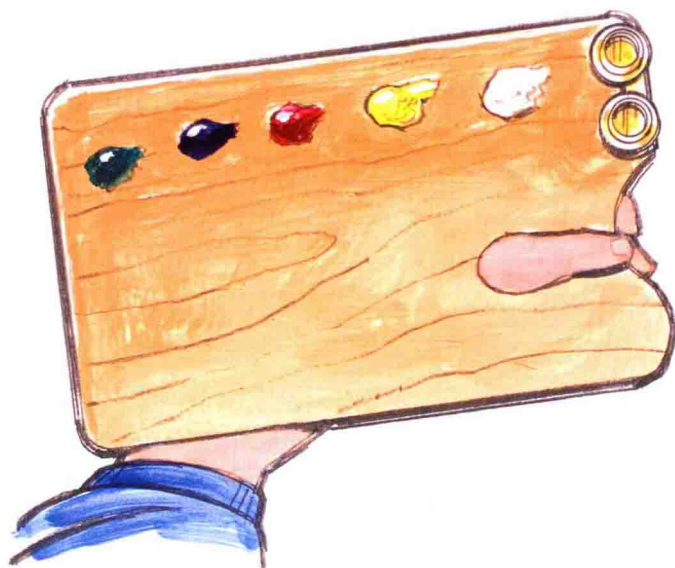

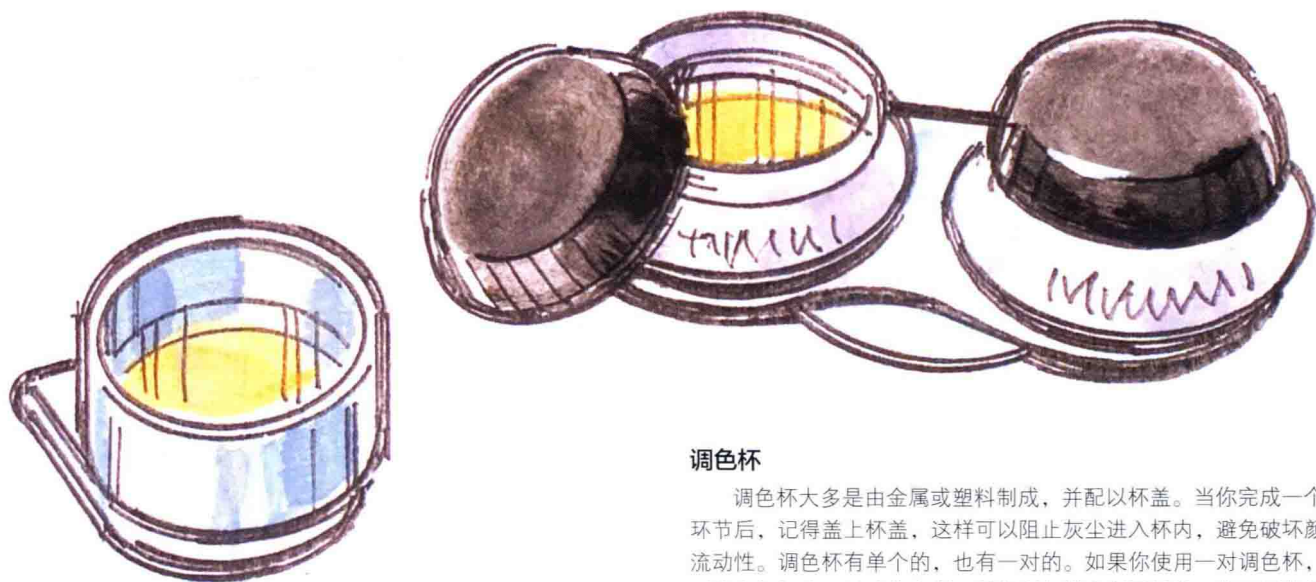
调色簿

当你完成一个绘画环节后，只需撕下并扔掉调色簿的第一张纸即可，这将为你的创作提供更多便利。

调色板怎么拿

通常来讲，是一手作画，一手拿着调色板。我自己就是右手作画，左手拿着调色板，大拇指穿过洞孔，调色板搁在左手臂上。尽量不要在调色板的下端盛装颜料，以防颜料弄脏手臂或衣袖。

调色杯

调色杯大多是由金属或塑料制成，并配以杯盖。当你完成一个绘画环节后，记得盖上杯盖，这样可以阻止灰尘进入杯内，避免破坏颜料的流动性。调色杯有单个的，也有一对的。如果你使用一对调色杯，要分别将它们标注，以防将溶剂、稀释剂与媒介剂弄混淆。你可以将调色杯夹在画架的一边。

油画基底

油画基底的选择多种多样，这主要取决于你的个人喜好及期望达到的效果。

油画布框是最常用的基底材料。它是将帆布在木框条上绷紧固定而成的画框。对于尺寸较大的帆布，木框条也需要更为坚固、稳定。布面一般为棉或者亚麻。棉更经济实惠，但是不及亚麻韧性持久，时间一长容易松落。不同纹理的布面适用于不同的创作需求。例如，细纹帆布的平滑细腻最适合肖像画这样较为精致讲究的创作，粗纹帆布的毛糙感就适用于色层稠厚的画作。

工厂制造的油画布框是油画初学者的第一选择。总体而言，鉴于布框的重量相对较轻，我建议大型画作使用油画布框。

梅森耐特纤维板和胶合板画板也是可以优先考虑的选项，并且你还可以手工自制。这种画板价格相对便宜一些，比较适用于小型绘画的创作。

一些梅森耐特纤维板和胶合板画板的一面也会粘有帆布，同时具备了帆布的独特质感和纤维板、胶合板的硬实感。还有一些梅森耐特纤维板和胶合板画板的背后绑有木条框架作为支撑，起到加固的作用，不容易弯曲。

帆布外包画板同样是由梅森耐特纤维板、胶合板或者硬纸板制成，只是多包裹了一层帆布。它类似于上文所说的一面粘有帆布的画板，不同的是，如果画板的主要材料是硬纸板，时间久了则会膨胀、弯曲。

帆布簿是以上有底漆的帆布作为基底，尤其适用于练习阶段作画。根据你想要的尺寸裁剪下相应大小的帆布，再用哈巴狗形夹固定在梅森耐特纤维板上即可。

自制画板

你可以用3mm的梅森耐特纤维板和6mm的桦木胶合板自制画板。首先，用砂纸打磨表面，让它变得粗糙不平，这样利于丙烯底料的黏附。其次，依次涂抹上三层丙烯底料，第一层先从左至右刷，第二层则从上至下刷，第三层再从左至右刷，这样能够达到帆布的纹理效果。当然，你也可以随心所欲地刷，创造一种凹凸不平的质感。最后，在画板的背面覆盖上一层丙烯底料，可以防止画板弯曲。

在未上底漆的帆布上涂抹丙烯底料

使用常规的房屋涂料刷刷上两三层丙烯底料，调整笔触以达到不同的效果。请严格按照厂家的专业指示正确使用丙烯底料。

用楔子绷紧帆布

如果帆布开始变松，可以在内板的四角凹槽处用木楔子绷紧。通常，在画作完成之后过一段时间再这么做。

丙烯底料

无论你使用什么画布，所有未上底漆的画布表面都需要覆盖上丙烯底料。否则，颜料日后容易脱色。丙烯底料的质地有液体状和凝胶状，需要使用房屋涂料刷完成。油画颜料适合使用丙烯底料，它非常容易清洗。大多数的丙烯底料是白色的，也有一些是透明或者彩色的。

准备画板

许多艺术家更喜欢自己做画板，尽管这要花费不少钱，但是可控性更强，能够自己选择画布的种类、画布框条以及丙烯底料。

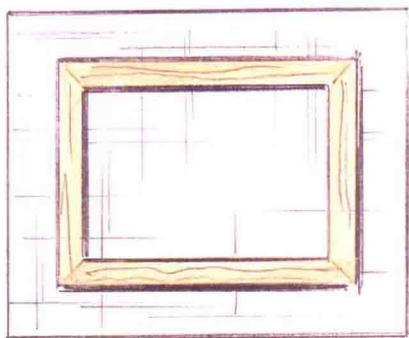
材料

必备材料

四根画布框条、画布、钉枪、画布钳

可选择材料

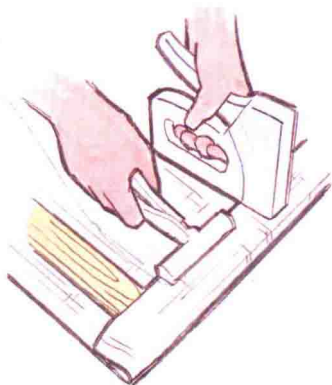
丙烯底料、房屋涂料刷、楔子

1 组装画框，裁剪画布

将4根画布框条连接在一起，确保对角相等，以组装成一个长方形。

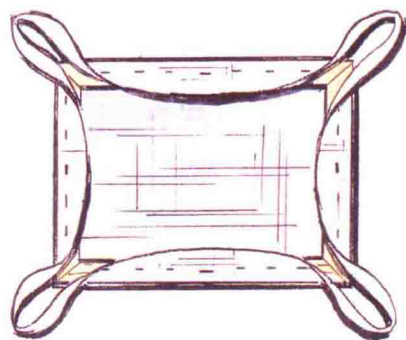
将画布正面朝下放在一处干净的表面上，再把画布框正面朝下放在画布上，画布的织纹与画布框条相对齐，画框外的画布留8~10cm，多余的剪掉。

2 将画布的上下两端固定于画框上

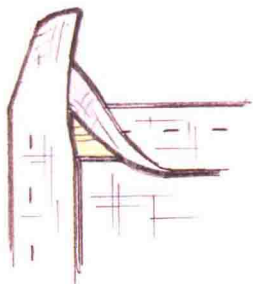
将画布顶端多余的包边布折到背部框条，再用钉子将其固定于内框的中心处。

同理，将画布末端多余的包边布折到背部框条，用钳子拉紧它，再用钉子将其固定于内框的中心处。注意，未上过底漆的画布在抹上丙烯底料后会相应缩水，因此不要把画布拉得太紧。

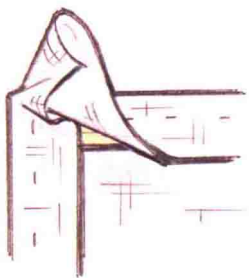
3 将画布的左右两边固定于画框上

先每边使用一个钉子固定，再用钳子拉伸画布，在每一边的中心处偏左、右两边各5cm处钉上钉子。每边一次两个，重复这个步骤，直至接近四个角，最后留足8cm左右。

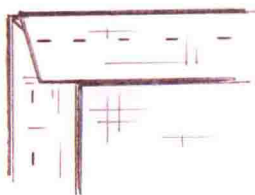
4 包边并固定四角

将左上角的画布折叠包边，并用钉子固定。一边将画布捋平，一边把画布拉紧，接近角落处用钉子固定。

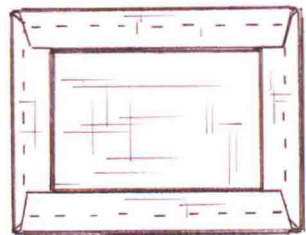
5 双层包边

重复上述步骤，将左上角的画布二次折叠包边。

6 把画布捋平，再用钉子固定

按压画布使其平整，最后在左上角用钉子固定。

7 其余三角重复相同步骤

重复步骤4~6，将剩下的三角包边固定，确保对角匀称、画板平整。

画笔

油画画笔的形状、大小以及笔毛种类各不相同。做一个全面的配置是不错的选择。在绘画过程中，一般先使用最大的画笔，再依次使用小号的画笔，最后在细节处理上使用最小号的画笔。

画笔形状

平头笔

平头笔的末端笔毛又宽又平，大到有可以大面积上色的房屋涂料刷，小到有刻画细节的小号画笔。平头笔的笔毛短且粗硬，这种画笔不易沾染颜料。

榛形笔

榛形笔与平头笔外形相似，只是笔毛末端呈圆形，并汇聚于一点。相较于平头笔，榛形笔的笔触没有那么粗糙。我常用榛形笔作画。

圆头笔

圆头笔的笔毛整体是圆而厚实的。我常用圆头笔处理细节。

画线笔

画线笔与圆头笔外形相似，但是笔毛更为修长纤细。画线笔常用来在画作上落款签名。

笔毛种类

笔毛种类会影响到上色的效果。两种常见的笔毛种类是鬃毛和软毛。

鬃毛画笔多为猪鬃，它们结实且易清洗，能够挑起浓稠的颜料，用于强有力且具有肌理感的画法。本书的作品大部分使用鬃毛画笔完成。

软毛画笔多为貂毛、人造毛或两者混合制成。它们质地柔软，适合小部分颜料着色、细部刻画以及落款签名。

笔毛长度

短毛画笔比长毛画笔更为结实，不易弯曲。长毛画笔能够挑起更多的颜料。

笔杆长度

长笔杆的画笔适用于与画作保持一定距离，以实现松弛、快速的笔触画法。短笔杆的画笔则适用于近距离绘画，刻画细节。

选择一支好画笔

好的画笔结实，弹性强，使用过后易回到原始的形状。有些画笔价格高昂，但不一定实用。你可以根据自己的绘画经验，配置各种各样的画笔，避开那些容易掉毛、磨损、变形的劣质画笔。除个人推荐外，找到价格合理、质量优秀的画笔的唯一方法就是不断试错，实践出真知。

画笔养护与使用须知

即使再好的画笔，使用不当也会破损、变形。每完成一个绘画环节后，就彻底清洗画笔，以保持画笔原有的形状与笔毛的弹性。如果任由颜料留在画笔上，待其变干后，笔毛就会变得生硬，且不好打理。更糟糕的是，画笔永远回不到其原有的样子，甚至就此作废。尽量温柔地清洗画笔，尤其是貂毛、人造毛的画笔。相较而言，鬃毛画笔更加耐用，偶尔粗糙地处理也不碍事。当你作画时，每换一种颜色时就要清洗画笔。用一块擦布或者纸巾擦去大部分颜料，然后再使用油画洗笔筒洗掉残余的颜料。

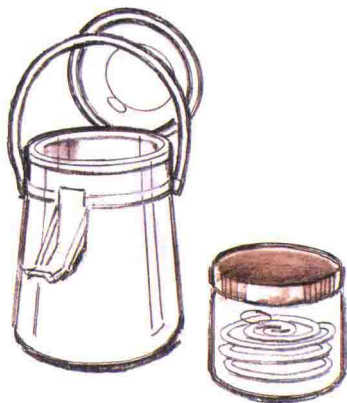
小建议

切记不要将画笔竖立、笔尖朝下置于盛有溶剂的洗笔筒内，这会直接导致笔尖变形而无法使用。

使用油画洗笔筒

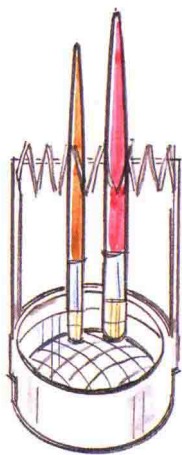
你可以把画笔浸在盛有溶剂的洗笔筒中来回搅动。当然，如果你使用的是水溶性颜料，水就可以代替溶剂。洗笔筒的中部有一个金属箍或者线圈，洗下的颜料会慢慢分离，沉入筒底。将画笔在金属箍（线圈）上来回摩擦，可以更有效地洗掉多余的颜料。

当你结束一天的创作后，请用洗笔液清洗画笔，最后记得理顺笔毛。画笔需笔尖朝上或者水平放置储存。

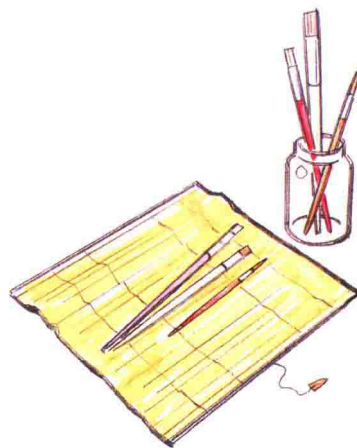
油画洗笔筒

金属油画洗笔筒有许多不同的尺寸，并且方便旅行时随身携带。玻璃油画洗笔筒尺寸较小，比较适用于室内。两者都有盖子和金属箍或线圈。

带有螺旋笔架的油画洗笔筒

这种洗笔筒的好处在于，画笔可以悬垂于溶剂中，而笔毛又不触及容器底部。不过，不要让画笔在笔架上停留过长时间，以免洗笔液浸染至笔杆，造成损坏。

储存画笔

将画笔放在竹制笔帘上，可以使其从底部慢慢变干。此外，你也可以用竹制笔帘把画笔包裹在内，用于日常储存或随身携带。