

法国名画家讲授

油画 速成技巧

[法] A. 南特尔 著 李君 译

速成油画新读本！

掌握巧方法，轻松画油画！

20 幅简单构图有步骤的范例，跟着画！

广西美术出版社

法国名画家讲授

油画 速成技巧

〔法〕A. 南特尔 著

李君 译

图书在版编目(CIP)数据

法国名画家讲授·油画速成技巧/(法)A.南特尔著;李君译. —南宁:广西美术出版社, 2016.7

书名原文: Peinture à l'huile, Une initiation pas à pas

ISBN 978-7-5494-1612-7

I. ①法… II. ①A… ②李… III. ①油画技法 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第154666号

法国名画家讲授·油画速成技巧

FAGUO MINGHUAJIA JIANGSHOU · YOUHUA SUCHENG JIQIAO

原 书 名: Peinture à l'huile, Une initiation pas à pas

著 者: [法] A. 南特尔

译 者: 李 君

原 版 者: FLEURUS

策 划: 覃西娅

责任编辑: 覃西娅 黄冬梅

版权编辑: 韦丽华

排版制作: 李 冰

出 版 人: 彭庆国

终 审: 姚震西

责任校对: 张 磊 陈叶萍

审 读: 陈小英

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号

邮 编: 530023

网 址: www.gxfinearts.com

市 场 部: (0771) 5701356

印 刷: 深圳当纳利印刷有限公司

版 次: 2016年7月第1版

印 次: 2016年7月第1次印刷

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/20

印 张: 4

书 号: ISBN 978-7-5494-1612-7

定 价: 35.00 元

版权所有 违者必究

© Fleurus Editions, Paris – 2013

Simplified Chinese translation rights arranged through Dakai Agency Limited

目录

Contents

准备阶段

颜料	5
调色	6
调色板	7
调色板和画笔	9
画笔的清洗	9
画笔的运用	10
稀释和添加	13
绘画技巧	13
画架与画布	15
绘画步骤	16

如何完成一幅作品

道路	18
两棵大树	24
树木的绘画	28
海边	30
水中倒影的绘画	34
乡村	36
透视画法	40
教堂	42
阴影的画法	46
室内	48
静物	52
光线绘画技巧	56
花园中的人物	58
人物的绘画	62
远景	64
远景的绘画	68
肖像	70
动物的绘画	74

法国名画家讲授

油画 速成技巧

〔法〕A. 南特尔 著

李君 译

 广西美术出版社

目录

Contents

准备阶段

颜料	5
调色	6
调色板	7
调色板和画笔	9
画笔的清洗	9
画笔的运用	10
稀释和添加	13
绘画技巧	13
画架与画布	15
绘画步骤	16

如何完成一幅作品

道路	18
两棵大树	24
树木的绘画	28
海边	30
水中倒影的绘画	34
乡村	36
透视画法	40
教堂	42
阴影的画法	46
室内	48
静物	52
光线绘画技巧	56
花园中的人物	58
人物的绘画	62
远景	64
远景的绘画	68
肖像	70
动物的绘画	74

◎ 准备阶段

颜料

油画是通过颜料和丰富的肌理完成的。以往绘画者可以自行准备颜料，但如今通常使用管状和罐装颜料，容量一般为15~200毫升。这些颜料有不同的品质，有普通练习用的，也有画家专用优质的，它们的价格取决于罐装原生色料的成本。本书呈现的所有的作品都是使用最好品质的伦勃朗颜料来完成的。

对于色彩的命名会因不同的制造商而不同。因此，读懂颜料上的标签是非常有必要的。标签上包含以下信息：由制造商给出的颜料名称（例如蓝紫色），以及该颜色的色样、使用级别，还有构成该颜色的单一或合成颜料的号码以及在光线下的稳定性等。右边是该书中使用颜色的色系。

	柠檬黄
	藤黄
	那坡里黄
	浅红
	中红
	胭脂红
	朱红
	钴蓝
	深蓝
	蔚蓝
	深紫
	翠绿
	钛锌白

调色

前面提到的13种颜色对于初学者来说绰绰有余了。但并不仅限于此，因为我们有时候需要调配丰富或者更加鲜亮的颜色，那么就需要预备一些高品质的锌白色，以便获得柔和或鲜亮的色彩。锌白色比钛白色透明，因此常被用来提高色度。它适用于低温下提高颜色的亮度，如果温度较高，就会偏黄。

书中每一幅作品，所使用的颜色和调色方法会在绘画步骤中介绍。但对于调色所需的颜料剂量则不可能一一列出明细，对此可以通过不断尝试来获得一个大致的结果。不言而喻，对于一个亮色调，白色的配比显得至关重要。我们会给出详尽的说明，当然这并非是一个绝对的准则，你完全可以根据自己的感觉来调整色调。

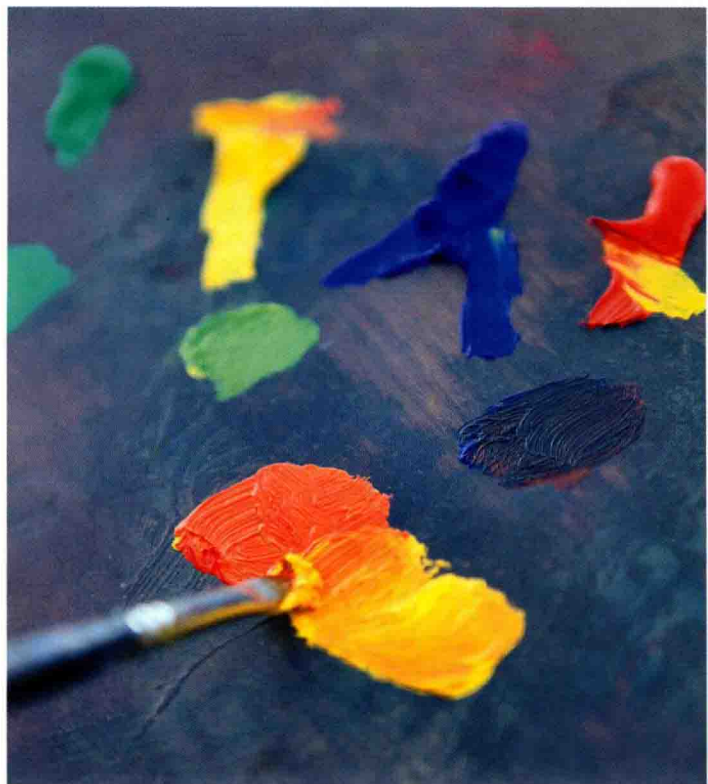

调色板

颜色有冷暖的区别，其冷暖也是相对的：一个含有微量红的黄看上去似乎偏暖些，而一个近似绿色的黄则看上去有些偏冷。那么，按颜色相近程度重新归类就显得十分重要：暖色一组（黄和红），冷色一组（蓝、绿和紫），或者是浅色为一类深色为一类，白色除外。这样划分的目的就是使调色板有条不紊，使所有需要的颜色在调色板上有秩序。

如果在调色板上毫无章法地将多种颜色混合，就有可能使一些色调变得凌乱。

在调色板上用画笔调出想要的色调。

调色板和画笔

调色板应该足够大，以便放置颜料和进行调色。传统的调色板是硬木制成，呈新月形，板上有一个孔，便于拇指通过，其余四指可以夹住画笔。

所有的工具，如毛刷、画笔、调色刀，都有各自明确的功能，调匀色调，轻触细节，厚涂。油画画笔的笔杆比较长，有助于量取距离。画笔越长，号码越大（当然，编号也会因为不同的制造商而变化）。本书介绍的习作是用下列工具完成的：

牛耳毛制的平刷（8号和14号，梵·高系列234号）。这种刷子适用于轻触画面。

牛耳毛制的圆形和尖形画笔（8号和6号，梵·高系列235号）。这种画笔的细尖处对于细节有独到的处理功能。

聚酯材料制的平刷（8号和16号，梵·高系列294号）。这种刷子适用于淡化效果，如强调色彩的均匀度。

桨形调色刀，用于厚涂。

画笔的清洗

画笔和笔刷都很容易损坏，因此很好地维护它们是十分必要的，不要频繁地更换。在旧布上擦掉剩余的颜料，将笔头由下至上按压，然后用松节油（或味道很淡的石油试剂）清洗；之后小心地用肥皂和温水清洗，直

至水中不再有颜料为止；最后将画笔甩干，理顺笔毛，笔杆朝下，放在笔筒里晾干。注意：不要在手掌内用力揉搓笔头，这样会损坏画笔的毛质。

画笔的运用

毋庸置疑，画笔是表达作品的工具，画姿也很重要。握笔要轻巧，手指与画笔前端金属箍的距离要恰到好处。这种姿势可能在开始时并不舒适，切忌握画笔像握铅笔一样，这样的错误姿势会限制你的自由，抑制了行动就等于抑制了创作。因此需要不断练习，使握笔达到轻松自如。

颜料越黏稠，笔触就越厚实。作品表达的内容要和作者所要表达的思想高度一致，因此画笔的方向性和触笔的力度就显得十分重要，特别要让内容和色调、笔触和谐统一。

将画笔调到正确的位置精准地画好一条线。需要注意：画笔呈水平状，手与画布之间保持适当的距离，这样才能在绘画过程中保持一个轻松且可以持续作画的姿势。

在画画时最好离画布远一些，以笔杆的长度为距离最好。这样，在绘画过程中可以始终与画板保持一个最好的视角，同时也便于将观察到的景象画出来。

笔杆可以用作测量的工具来测算比例，其主要目的是帮助我们布局，使建筑物的线条比例能更好地相互衔接。

稀释和添加

画油画需要非常多的技巧。颜料之间可以相互混合以获得有细微差别的色彩，也可以加入透明颜色或通过厚重的笔触重叠获得。颜料干燥的时间会因亚麻油或罂粟油的添加剂量不同而不同。当然，还有很多其他方式，但也可以以非常简单的“速成式”画油画，即一次完成。这种方式主要用于户外绘画，可以使用不同于松脂的添加剂，这特别适用于初学者。

松节油

松节油是一种天然试剂，有很重的味道，会令人感到不舒服，但比石油试剂要好，因为它的稀释力更强。它可以淡化画面最上面几层的颜料，使色彩变得纤薄。

绘画技巧

在绘画前，最好先在纸上用铅笔或木炭棒打草稿。完成构图后，就可以在画布上开始作画。此时，颜色就会与草图上的铅笔线混合在一起。

但在这种作用下，笔触留下的厚重痕迹就会消失殆尽。

干燥剂

干燥剂的作用是用来加快颜料变干的速度，不论是表层的还是底层的。对于“速成式”绘画，干燥剂并不是必须的，但对于需要分几次完成的画作，透明的干燥剂（或Courtrai干燥剂）就必不可少，它可以加快底层干燥的速度。由于它会减弱颜料膜的弹性和持久度，所以使用起来必须十分精确，通常最多加入2%的干燥剂。一般来说，当厚重的颜色在上，纤薄的颜色在下时，我们会使用干燥剂。

