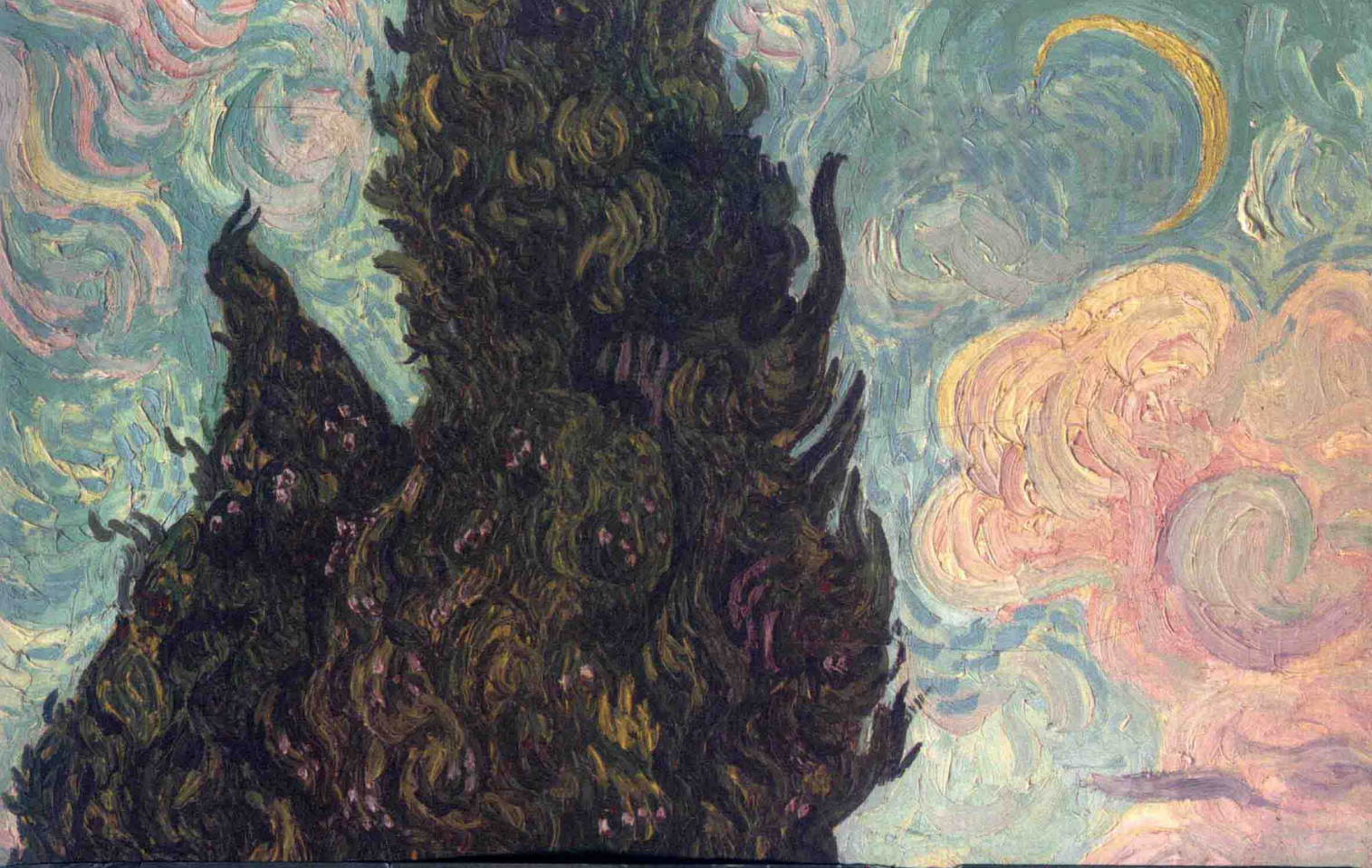

新编油画教程

武大明 编著

高等教育出版社

新编油画教程

Xinbian Youhua Jiaocheng

武大明 编著

高等教育出版社·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

新编油画教程 / 武大明编著. -- 北京 : 高等教育出版社, 2014.7

ISBN 978-7-04-040185-1

I . ①新… II . ①武… III . ①油画技法—高等学校—教材 IV . ①J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 122616 号

出版发行 高等教育出版社

策划编辑 蒋文博

社 址 北京市西城区德外大街4号

责任编辑 杨小兰

邮政编码 100120

封面设计 王凌波

购书热线 010-58581118

版式设计 于 婕

咨询电话 400-810-0598

责任校对 窦丽娜

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

责任印制 朱学忠

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.landaco.com>

、 <http://www.landaco.com.cn>

印 刷 北京信彩瑞禾印刷厂

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 8.75

字 数 170千字

版 次 2014年7月第1版

印 次 2014年7月第1次印刷

定 价 36.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,

请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 40185-00

目录

001 第一章 油画的工具与材料

002 第一节 油画颜料、媒介剂

006 第二节 油画框、油画布、依托材料

012 第三节 油画笔、油画刀、油画箱、调色板等常用工具

019 第二章 油画基本技法

020 第一节 坦培拉技法

022 第二节 古典透明技法

025 第三节 油画直接画法

031 第三章 油画静物写生

032 第一节 油画静物的风格演变

040 第二节 静物的选择与构图

043 第三节 静物写生的步骤

047 第四章 油画风景写生

048 第一节 油画风景的风格演变

058 第二节 油画风景的结构

062 第三节 油画风景的特点

068 第四节 油画风景写生的方法与步骤

073 第五章 油画肖像写生

074 第一节 油画肖像的风格演变

- 087 第二节 油画肖像的特征
- 091 第三节 油画肖像写生的方法与步骤

095 第六章 油画人体写生

- 096 第一节 油画人体的风格演变
- 103 第二节 油画人体的特征
- 108 第三节 人体写生的方法与步骤

113 第七章 油画创作

- 114 第一节 油画创作的构思与题材
- 117 第二节 油画创作的形式语言
- 120 第三节 油画创作的方法与步骤

125 附录 1 油画内框尺寸参考

126 附录 2 名家作品欣赏

132 后 记

第一章

油画的工具与材料

在我国高等美术院校，油画作为造型艺术的传统课程，已被大家普遍接受，并成为衡量学生艺术水平的一种手段。在学习油画之前，画者首先要了解其工具和材料的性能，以便能得心应手地通过工具和材料表达自己的思想情感。

第一节 油画颜料、媒介剂

一、油画颜料

油画颜料的真正出现是在欧洲的15世纪，在16—19世纪的欧洲，油画颜料在绘画作品中占据了绝对的主导地位。进入20世纪后，虽然丙烯颜料受到很多画家的青睐，然而，油画颜料由于其自身卓越的媒介兼容性而保持了其独特的地位。

油画颜料由颜料粉加透明的植物油和胶研磨搅拌而成，目前市场销售多为管装颜料。它的基本成分与其他绘画颜料一样由色料、矿物质粉、载色剂和某些辅料如增塑剂、稳定剂、缓干剂或催干剂等构成。油画颜料的性能体现在着色力、遮盖力、可塑性、透明度、耐光力、吸油量、坚韧度、干燥度和流平性等方面，这些性能直接影响作画的效果（图1-1）。

目前市场上出售的油画颜料主要以马利与温莎·牛顿这两种品牌为主。另外，还有一些国内厂家生产的文华、凤凰、百花、天马、大卫等品牌，国外进口的伦勃朗、凡·高、马蒂斯等颜料品牌也有一定的市场。国内品牌的高级油画颜料色种一般在50种左右，国外品牌有的则达160多种，分成透明和不透明及半透明系列。

1. 水溶性油画颜料

水溶性油画颜料是指可以直接用水稀释和清洗的颜料，同时它还保持了所有传统油画的操作特性。水溶性油画在艺术院校及画家中非常流行，那些不喜欢传统油画气味的画家对其尤为钟爱。水溶性油画颜料用水不宜过多，否则有可能使颜色分离成半球状。它也可以与传统油画颜料混合使用。水溶性油画对环境及人体不会有任何伤害，它的优点是速干、快捷、携带方便，尤其适用于油画的短期作业和风景写生，对油画教学起到了积极的作用（图1-2）。

2. 油画棒

油画棒是一种棒形画材，由颜料、油、蜡等材料组成，使用非常简便。油画棒种类繁多，颜色有12色、16色、25色、50色；型号上有普及型、中粗型等。油画棒中的色素确保了在强光下的耐晒牢度，油画棒也被版画爱好者广泛使用。同时它也适合与其他画材一起使用，混合使用的作品效果亦能发挥出油画棒的特性。

图1-1 油画颜料

图1-2 水溶性颜料

二、媒介剂

媒介剂是伴随着油画发展而出现的，约600年前源于欧洲，由荷兰人于15世纪发明。

实际上油画是以干性植物油为颜料媒介剂的，其特点与油的性能密不可分。在过去的几十年里，国内长期以来只有调色油、松节油和上光油（俗称老三油）三种，作画技法上显得单一。目前国内市场上的媒介剂品种较多，从实际用途上可分为四种类型，即稀释溶剂、载色剂、调色剂和上光剂（图1-3），具体的媒介剂有如下几种。

1. 松节油

用于稀释调色油及油画颜料，也是自制上光油及各种调色油不可缺少的材料，可直接用于调色，也可与其他媒介并用调和，还可以在绘画完成后清洗画笔。现在市面上的无味松节油，气味较小，毒性较低，但不要过度使用，那样会使颜色干燥后变黄，易燃。

2. 生亚麻仁油

属于载色剂的生亚麻仁油，可使油画颜料色彩光艳生动，是传统的最佳调色油。可与松节油配合使用，以避免画面日久发生龟裂或颜色脱落；也可与皂化蜡、乳状亚光调色剂同时使用，绘画过程中如需颜料干燥速度更快时，可用1/2或1份熟化亚麻仁油与本品混合后使用，用于催干、速干。其存放时间愈久，油色愈清纯、透明，但因其含有一氧化铅，有毒性，应妥善保存。

3. 冷榨生核桃油

冷榨生核桃油是最优质的调色油之一，可直接使用，使用该油调和油画颜料，行笔会特

图1-3

图1-4

图1-3 媒介剂

图1-4 熟化亚麻仁油、熟化核桃油

别流畅，此油晶莹透亮，性能稳定，不会因时间长久而变黄。特别适合调和无色系颜料，如锌白、钛白等，日久不易变色，对颜料具有润泽作用。可与皂化蜡、乳状亚光调色剂、松节油等并用；也可与熟化核桃油混合使用，以促使画面快干（图1-4）。

4. 熟化核桃油

熟化核桃油具有催干、速干的特性，且存放时间愈久，油色愈清纯、透明。可与生核桃油混合使用，也可与松节油混合使用。由于含有一氧化铅，有毒性，切勿入口。

5. 三合调色油

三合调色油属调色剂，油色浅而透明，含有达玛树脂成分，属于优质调色油，用此油调和可使颜料更具光泽感。使用时，该油所含达玛树脂可增强颜色的附着力。在重新开始作画之前，此油亦可作润色油使用，将其薄涂在需要重画的部分。在采用古典传统画法、透明薄画法绘画时，可以与乳状亚光调色剂交替使用。

6. 聚合亚麻仁油

聚合亚麻仁油采用纯净的亚麻仁油在隔绝空气的状态下高温聚合而成，其性能稳定，但干燥速度较慢。根据绘画需要，可用松节油稀释后调色，可减弱笔触，增加光平度。还可调制变干的颜料，使之能够重新使用，且笔触效果好，能提高颜料的附着力。

7. 静油

静油是一种特别浓厚的亚麻仁油，可使颜色质感更具浑厚感，颜料干燥后其色泽如初，

图1-5 油画上光油

并具有较强的附着力。可根据绘画需要，加入纯亚麻仁油或熟化亚麻仁油、熟化核桃油、松节油等混合使用，亦可做润色使用，并可消除笔触。

8. 皂化蜡

皂化蜡主要成分为油脂白蜂蜡，可直接调入油画颜料中使用，以增加稠度和可塑性。使用时笔触会非常流畅，并能起到保护油画颜料，防止变色的作用。根据作品需要皂化蜡可产生出一定的肌理效果，保持颜料的厚度，可与三合调色油、松节油并用调色。皂化蜡与乳状亚光调色剂并用为亚光效果。

9. 达玛上光油

达玛上光油是达玛树脂与松节油的混合溶液，是欧洲传统油画用的优质上光油。用前应将瓶放在热水中，当冷凝的蜡成分完全溶解呈透明液体后，可按上光油的步骤使用。严格按照1:3的比例制作，可使完成的油画更具透明性，使颜料恢复固有的色彩。其特性还能隔断画面与空气、湿气的直接接触，保护画面（图1-5）。

10. 达玛亚光油

达玛亚光油是以达玛树脂为主要材料，并含有蜂蜡的混合溶液，用前应将瓶放在热水中，当冷凝的蜡成分完全溶解成透明液体后，可按上光油的步骤使用。可使油画实现统一协调的亚光画面效果，并能保护画面。

第二节 油画框、油画布、依托材料

一、油画框

内框：用于绷钉布料时依托的木条框子（图1-6）。

内框制作要点

① 内框的制作尤其要注意保证平整度，其反面所有的木条必须平齐，木条不能高出框子的水平面。

② 各边框连接处的斜面角度以30度左右为宜，此外，框子内的各斜档、直档和横档，都不宜高出框子的内侧，以免影响画布的紧绷度和弹性。

③ 材料准备上，需要选用干透、不易变形、质地优良的木料。如果画框高度小于100cm，框子侧边的木料可为2.5cm×4cm；高度大于100cm的框子，框子侧边的木料可用3cm×6cm的木条；框子侧面用木条宽的一面，可以增强画框的分量感和立体感。对材料的质量把控，关系到油画作品物质载体的稳定性，因此不可轻视，需仔细甄别，细心选择。

二、油画布

按材料的适用性分类，油画布可分为亚麻布、帆布、混纺亚麻布、商业油画布、棉布、纤维等，但后两种不适合作画。画布门幅的常见宽度有80至180cm等十余种品种，较宽的有200cm以上。每卷画布的长度为800cm、1000cm或2500cm不等。油画布的门幅受到织机的宽度限制，所以，宽幅的画布较难买到，可采用拼接的办法来制作（图1-7）。

外框：用来装饰和保护已完成油画作品的边框（图1-8）。

在选购成品画布的过程中，除了考虑画面的尺寸大小以及布纹粗细外，还应了解织物的质地。不同的织物质地出现的视觉效果都有不同，需要我们在选择画布类型时综合考虑。此外，使用不同的画布的底子涂料也会影响最终的画面效果。比如，以往油画布的底子多采用油性或半油性底子，而现在通常会采用聚丙烯乳剂底料，这种底料制作的画布既适用于油画创作，也适用于丙烯绘画。

根据个性需要，有经验的作画者也会选择未处理的亚麻布坯，亲自动手做底子。这种方式能保证画布质量，经济便捷，但要注意挑选。在市场上，有些商家会将混纺和其他麻类的织物与亚麻布混在一起，我们在挑选时，可通过仔细观察织物的经纬线、单股纤维的性质和强度，织物的轻重及疏密来区分。一般而言，优质亚麻布的分量重，表面疵点少，纤维粗细均匀、整齐密实。对于亚麻布的织物特性的判断，也同样需要我们在实践过程中不断积累经验，提高自身对材料的熟知程度。

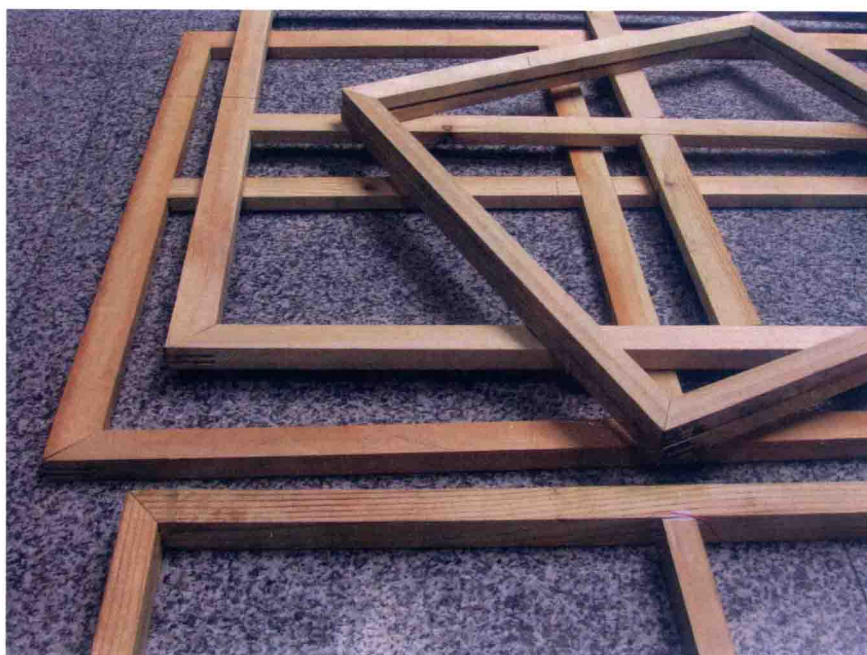

图 1-6

图 1-7

图 1-8

图1-6 油画内框

图1-7 油画布

图1-8 油画外框

三、依托材料

1. 木质材料

木质材料，包括各种木质紧密的天然木板以及胶合板等人造板材。虽然，各种中高密度的以胶合板作表面的人造板，按照油画的基底要求处理后也可以作为油画的依托材料。但是此类人造板的质量过重，不太适宜携带外出写生。

(1) 木板：木板被用于绘画创作的历史较纺织物更为久远，在纺织物成为油画媒材之前，坦培拉和油画长期被绘制在木板之上。在历史上，欧洲早期油画创作使用的木材有松木、杉木、杨木和柞木等，厚度为2cm到3cm，少数板材也厚达10cm。同样地，油画所用的木板要求木质紧密，表面无节疤，并经干燥处理。木板拼接时，拼缝处还要用麻布贴裱，精心处理，并在背面衬以木档使其更加坚固，不至于翘裂。有意思的是，此时期的油画基底及木板的加工有专门的工匠来操作，而且，在画板的背面往往还会有画师与制作工匠的共同签名，可见，初期画家对于画材的制作也是非常看重的。但是，随着技术的发展，新的更为方便的媒材飞速地代替了早期的木板，此类材料目前已较为鲜见。

(2) 胶合板：随着技术的进步，轻便得多的多层胶合板很快替代了木板。胶合板是由几层薄板胶合起来而形成的，比单块的厚木板更稳定且不变形。人们常用的胶合板有三层胶合板，也可选用五层或多层的胶合板。选购时，最好选用防潮胶合板，以免变形或长霉，导致画面颜料龟裂或颜色失真。此外，如果需要使用尺寸较大的胶合板时，应该在胶合板背面衬上木档，这里需要注意的一个细节是，木档与胶合板的结合最好使用黏合剂而不用钉子，以免日久锈蚀而脱落。对于胶合板的四边侧面，要用清漆或虫胶封住胶合层的缝隙以防潮气侵袭。还有一个小细节，就是在涂底子涂料前，需作一至两遍涂胶处理。为防板材弯曲，胶合板的背面也应涂上相应的涂层方可。

(3) 油画板：油画板是较为简便的油画材料，是将涂有丙烯底料的棉质油画布裱在胶合板或硬纸板上而成，适合作油画或丙烯画。油画板适用于外出写生或画色彩小稿，其尺寸标准从10cm×15cm到50cm×70cm有二十余种（图1-9）。

(4) 纤维板：所谓纤维板，是指用植物纤维做原料，经过分离成型、干燥热压制成的人造板材。由于在前期制作过程中进行了充分处理，纤维板一般不会干缩湿涨或开裂，具有足够的强度，其性能甚至比木板更好。目前，纤维板多用作壁画的底层材料，较少用于油画中。当然，如果用在油画或丙烯画中，我们可以利用纤维板的背面粗糙的纹理，在绘画中形成特殊的肌理效果（图1-10）。

2. 纸质材料

纸质材料作为绘画作品的依托物历史久远，适用范围很广，也适用于早期的坦培拉和后来的油画。到今天，油画纸的应用范围仍然非常广泛。但是，对于油画创作而言，纸质材料

图1-9

图1-10

图1-9 油画板

图1-10 绘制在纤维板上的油画作品 朱德群

具有两个比较明显的局限：一是在表现上，由于纸质的颜料吸附性不强，并且不能反复多次上色，导致色彩的饱和度和深入塑造程度失去充分保障；二是在保存方面，纸质材料容易遭受腐蚀损毁，也易褪色剥落，这都是其材料特性的缺点，也决定了纸质材料不可能成为油画的主要材料。但其优点在于方便简捷，易于携带，所以在我们外出写生或画色彩小稿时，纸质材料是很好的选择。当然，画在纸质材料上的油画作品，也可以重新裱在木板上加以保存，如荷尔拜因、伦勃朗和康斯太勃尔等人的一些优秀油画作品，就曾被后人重新贴裱在木板上，至今保存完好。

油画纸的制作比较简单，主要有两种方法：一是在较厚的纸上直接涂刷油画底子；二是先在卡纸上裱上纱布，再涂刷油画底子。在制作中，选择的纸张需要质地紧致，并需要涂刷一至两遍底料方可使用。油画纸的尺寸有8开、4开、对开和全张等，尺寸大小根据创作需要自行决定。

3. 织物材料

织物材料是目前油画中应用得最为普遍的材料，包括各类油画布。与之前的板材相比，画布既轻便又经济，拼接方便，尺寸大小可以根据需要来拼接，便于画家们淋漓畅快地实现自己的创作意图。适用于油画的织物材料包括棉、麻和化纤织物等，其中以麻布最佳。

(1) 亚麻布：亚麻是在北方地区广为种植的一种草本植物，分为纤维用、油用和兼用三种类型。纤维用亚麻的茎部纤维细软、坚韧耐磨，优质的纯亚麻织物最适合制作油画布。在市场上，亚麻画布分成品布和坯布两种。前者可直接使用，后者未做底子，需自己加工之后才能使用（图1-11）。

图1-11 亚麻布

(2) 棉布：由于棉布质地疏松，其涨缩率大，所以适宜作尺寸在100cm以内的小型画布。而且，做画布之用的棉布还需经过工厂的特殊防缩处理。由于棉布的种种局限，棉质油画布便逐渐退出主流油画材料行列。

(3) 混合织物：混合织物是指以亚麻、棉或化纤等混纺或交织制成的画布材料。其缺点在于，由于织物是由不同的纤维交织制成，不同纤维的吸水率不同，强度也不均匀，造成收缩差异大，抗拉性能差，导致画面的稳定性差，不易保存。当然，由于混合织物制作的画布价格较低，初学者在练习中可以使用。

(4) 旧画布：旧画布自身具有时间、风化留下的旧痕，本身就有色调倾向。有的旧画布上本身就已经上了一些颜色，这些都是先有的色彩元素。如果我们在旧画布上作画，就需要好好利用旧画布的底子和颜色，让其产生丰富的色彩层次和肌理效果，但在作画之前，需要对旧画布进行打底加工，对于多余的颜料，还需要细心打磨去除，以免影响新画的效果。同时，还需充分考虑旧画布的坚固程度，以免影响新画的保存。

四、油画布的绷法

绷画布，就是将油画布绷到油画内框上。其要点是要做到端正、平整、均匀，画布在画框上的紧绷状态，直接影响到油画作品的视觉效果和保存寿命，因此，此项工作不容忽视（图1-12）。

绷画布需要准备的工具有：锤子、钉枪和绷布钳，平头的画布钉或专用 U 形骑马钉（也可用鞋钉或订书钉）。可分为五个步骤完成。

1. 裁剪画布

首先，将画布反扣于地面或桌面，内框置于画布之上，使画布的经纬线与内框的四边对齐。然后，按照略宽于画框的尺寸画好裁剪线，将画布裁开。

2. 湿润画布

画布绷上框之前，需要润湿画布，以使画布纤维适当涨开。在保持湿润状态下绷上画框并固定住，之后随着画布干燥而紧绷，达到自然平坦、受力均匀的效果。在此过程中，需要注意几点：第一，对于上了底子的画布，需要在画布的正反面都用水打湿，才能使画布充分膨胀，达到预计效果。第二，润湿画布时注意积累经验，水分使用一定要适度。第三，注意季节、地域对画布湿度的不同要求，还需注意不同种类的画布的特性。比如，在阴雨天或在潮湿的南方绷画布，由于空气湿度较大，就会让绷画工作拥有足够的保湿时间。另外，要注意的是不同种类的画布对水分的反应具有不同的特性，如亚麻布受水湿润时收缩，干后变得松弛，所以未做底子的亚麻布要干绷，而且最好在晴热干燥的天气进行。这一点正好与棉布相反。

3. 钉画布

钉画布需要注意几点：第一，画布的背面应对着内框有斜坡的一面，以保持画布四边与内框的平行。第二，第一个钉子应从内框长边的外侧中心处开始，再在对应的另一边钉第二个，以同样的方法钉两个短边，这样，在画布的中央会形成菱形皱折，然后仍按四边的顺序交叉方向进行。钉的时候注意均匀地拉紧画布，保持布纹与内框平行，力度要均匀。钉子间的距离根据画幅大小决定，也不要一次就把钉子钉死，需要留有余地以便调整到最佳的紧绷度（图1-13）。

4. 四角与背面处理

有两种处理方法：第一种方法，可以将画布折成斜角后包入画框的上下侧面，避免将画布的折叠纹露于正面。钉完画布后，还要将四边的多余画布裁去，保持正面干净整齐。第二种方法，是直接将钉子钉在画框的背面，这种方式更为简洁，而且也可以在需要的场合直接展出，而不再需要加配外框。

5. 调整松紧

上述几个步骤的工作完成后，待彻底干燥以后，还需检查画布的平整、松紧是否符合要

图 1-12

图 1-13

图 1-12 绷画布

图 1-13 钉画布

求。如有问题，就需要重新调整甚至拆开重新绷；如无问题，就可将画布进行加固，完成绷画布的工作。

第三节 油画笔、油画刀、油画箱、调色板等常用工具

一、油画笔

油画笔有不同的笔型和型号，并分为动物毛和人造毛两类。

松鼠毛、猴子毛油画笔属于软毛画笔，适于画面的细部刻画；牛毛和骆驼毛油画笔也属于软毛画笔，多用于罩色；猪鬃毛油画笔属硬毛画笔，多用于塑造。人造毛可制作出不同形状的画笔，这种笔既能柔和局部颜色，又能进行细部刻画。但它不能放入水中浸泡，易变形。

根据油画笔笔头的形状大致可以将其分为如下几种。

1. 圆形画笔：是最古老的一种油画笔。笔尖较钝，可用来制造较圆润、柔和的笔触。小号圆形油画笔可用来勾线，使用侧锋可制造出模糊的色晕，也可用于点彩（图1-14）。
2. 平头画笔：平头画笔于19世纪出现。可制造出宽阔、拖扫式的笔触，也可用其侧边