

The background of the cover is a full-page oil painting. It depicts a dramatic seascape with a turbulent, dark blue and white sky filled with heavy, swirling clouds. In the foreground, a sandy beach is shown in warm, earthy tones of orange, brown, and red. Several pieces of driftwood and the wreckage of a wooden ship are scattered along the shoreline. The brushwork is thick and visible, giving the painting a sense of movement and texture.

30分钟
快速表现

小幅油画

张家素 著

精心选择的小幅油画案例
如何快速表现的步骤解析
多个快速表现的独家秘技
看清从起稿到完成的每一步

上海人民美术出版社

30

分钟快速表现

小幅油画

张家素 著

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

小幅油画 / 张家素著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2013.11

ISBN 978-7-5322-8473-3

I. ①小… II. ①张… III. ①油画技法 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第098036号

30分钟快速表现

小幅油画

著 者: 张家素

策 划: 薛建华

责任编辑: 薛建华

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

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海华教印务有限公司

开 本: 787×1092 1/16 7印张

版 次: 2013年11月第1版

印 次: 2013年11月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-8473-3

定 价: 38.00元

目 录

序——快速记录生活中的美 / 3

第一章 工具材料 / 5

- 一 小幅油画写生常用工具 / 5
- 二 自制油画纸 / 8
- 三 小幅油画工具的运用 / 10

第二章 取景方法 / 14

- 一 以造型为主的取景 / 14
- 二 以色彩为主的取景 / 15
- 三 色彩和造型兼而有之的取景 / 15

第三章 构图方法 / 17

- 一 避免对称 / 17
- 二 有破有立 / 18
- 三 对比协调 / 19

第四章 色彩分析 / 20

- 一 色调 / 20
- 二 色的冷暖 / 22

第五章 作画步骤图例 / 23

- 图例一 《花卉》 / 23
- 图例二 《变迁》 / 27
- 图例三 《晨光》 / 30
- 图例四 《川西藏民居》 / 33
- 图例五 《山涧》 / 37
- 图例六 《逆光的河》 / 41
- 图例七 《秋天的小院》 / 45
- 图例八 《水乡冬日》 / 49
- 图例九 《上海南京路》 / 53
- 图例十 《陕北老农头像》 / 57

第六章 作品欣赏 / 60

- 一 大师作品篇 / 60
- 二 写生作品篇 / 73

后记 / 112

30

分钟快速表现

小幅油画

张家素 著

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

小幅油画 / 张家素著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2013.11

ISBN 978-7-5322-8473-3

I. ①小… II. ①张… III. ①油画技法 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第098036号

30分钟快速表现

小幅油画

著 者: 张家素

策 划: 薛建华

责任编辑: 薛建华

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

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海华教印务有限公司

开 本: 787×1092 1/16 7印张

版 次: 2013年11月第1版

印 次: 2013年11月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-8473-3

定 价: 38.00元

序——快速记录生活中的美

张家素

随着社会的文明进步，人们对文化艺术的精神需求越来越迫切。绘画已经从美术馆走向生活，从少数画家普及到众多的美术爱好者，从室内画室扩展到室外更为广阔的大自然。人们特别希望在走进名山大川、江南水乡、森林湖泊体验自然美的同时，用绘画的形式记录当时当地的心情和感受，使线条和色块成为永久的美好回忆。特别是近年来油画爱好者倍增，以小幅油画写生的形式快速表现风景，受到大家的欢迎。

古人云：“外师造化，中得心源”，就是说画家要向大自然学习，然后激发创作灵感。在千变万化、神秘莫测的大自然面前你会产生许多联想和想象，油然而生出丰富的情感和思绪。我国古代诗人李白、散文作家徐霞客的许多脍炙人口的作品都是“寄情于景”的结晶。山水画家和油画家更是以笔墨和色彩将激情铺洒在画纸和画布上，定格大自然与情感交融的美好瞬间，与大家共享着“形神兼备”的美妙。在绘画史上许多大师都喜欢画小幅油画风景速写，特别是俄罗斯著名画家列宾、列维坦等人给后人留下许多十分精彩的小幅油画速写，成为我们学习借鉴的好教材。

快速记录生活中的美是一种审美的迫切需求。在我四十多年的美术教师生涯中有着无数次带领老师和学生走进大自然采风和写生的美好回忆，其中大部分都以绘画的形式保留下来，并且附以作画时的心情和感受。每每翻阅这些作品，常常使人回忆起当时当地的情景，重新激起对自然和生活的美好向往。这些作品还成为画友之间的交流和对学生进行写生教学的教材。

油画速写适合画幅较小、用笔概括简练，以抓大的色彩感觉和风景中的主体塑造为主。因此外出写生“行头”要小巧精致、轻便实用、易于携带。在取景时，有时候选中一个好的角度在写生时却没有坐的地方，这时小油画箱却可以拿在手上站着画，丝毫不影响作画的情绪。我在川西南和西藏的许多小幅风景油画就是这样完成的。我的小画箱已经跟随我走南闯北二十多载，尽管已经斑驳破旧，但我仍然舍不得丢弃，它是我大半辈子美术教育生涯的见证。撰写此书的目的就是想把自己进行小幅油画写生的体会和方法介绍给大家，以利交流。

2013年2月

目 录

序——快速记录生活中的美 / 3

第一章 工具材料 / 5

- 一 小幅油画写生常用工具 / 5
- 二 自制油画纸 / 8
- 三 小幅油画工具的运用 / 10

第二章 取景方法 / 14

- 一 以造型为主的取景 / 14
- 二 以色彩为主的取景 / 15
- 三 色彩和造型兼而有之的取景 / 15

第三章 构图方法 / 17

- 一 避免对称 / 17
- 二 有破有立 / 18
- 三 对比协调 / 19

第四章 色彩分析 / 20

- 一 色调 / 20
- 二 色的冷暖 / 22

第五章 作画步骤图例 / 23

- 图例一 《花卉》 / 23
- 图例二 《变迁》 / 27
- 图例三 《晨光》 / 30
- 图例四 《川西藏民居》 / 33
- 图例五 《山涧》 / 37
- 图例六 《逆光的河》 / 41
- 图例七 《秋天的小院》 / 45
- 图例八 《水乡冬日》 / 49
- 图例九 《上海南京路》 / 53
- 图例十 《陕北老农头像》 / 57

第六章 作品欣赏 / 60

- 一 大师作品篇 / 60
- 二 写生作品篇 / 73

后记 / 112

一 小幅油画写生常用工具

● **小画箱**：这只画箱是自制的，市场上类似的画箱也买得到，但我还是觉得自己设计和制作的用起来更加方便。小画箱尺寸为 $18\text{cm} \times 22\text{cm} \times 8\text{cm}$ ，一次写生可连续画 3 幅。

抽拉式画板：一次写生可放 3 幅画面

调色板：由于画幅小，这样大小的调色板已经足够用了

小孔：可插入左手拇指握住画箱拿在手上作画，旁边格子可放颜料和笔

● **画笔**：大到 6 号，小到 1 号油画笔 3 ~ 4 支，另外再备 1 ~ 2 支狼毫勾线笔。画笔如太长，可截取，以放得下画箱为准。

中、小号油画笔

小号狼毫描笔

市场上选购的小刮刀

用大钟发条自制的小刮刀

用来粘贴画面的双面胶

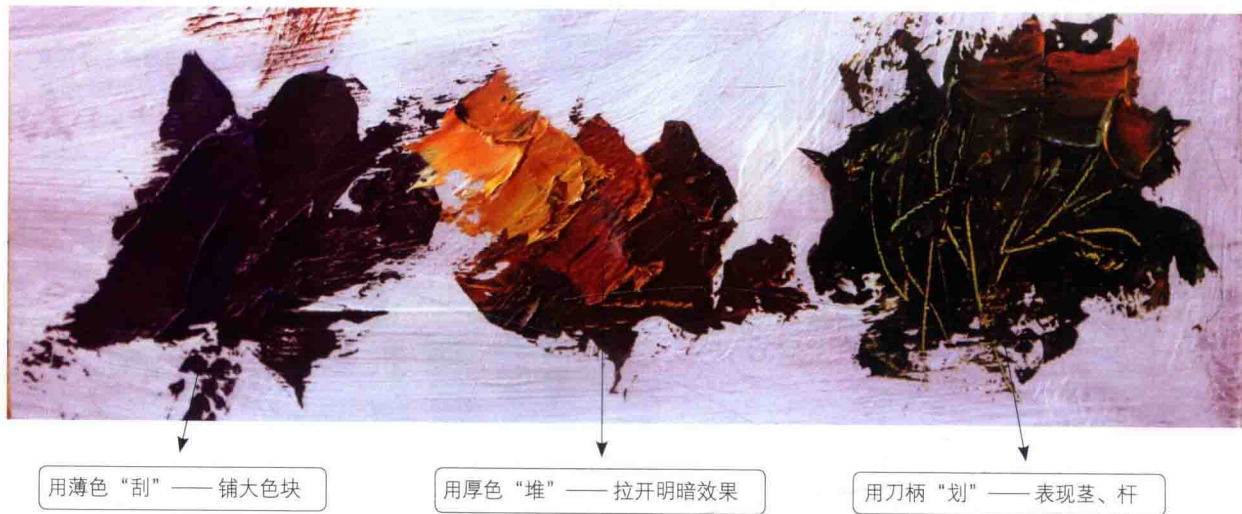
● **刮刀**：最小号的刮刀 1 把，以柔韧性好为佳。

● **颜料**：以盒装 18 色或 24 色小包装油画颜料为佳，根据自己对常用色彩的使用习惯，再多备颜料如白、钴蓝等，以免外出作画时主要颜料不够。

画笔的使用方法和效果

画刀的使用方法和效果

市场上选购的 18 色小包装油画颜料

再带几支常用的稍大包装的油画颜料

调色板上颜料的排列

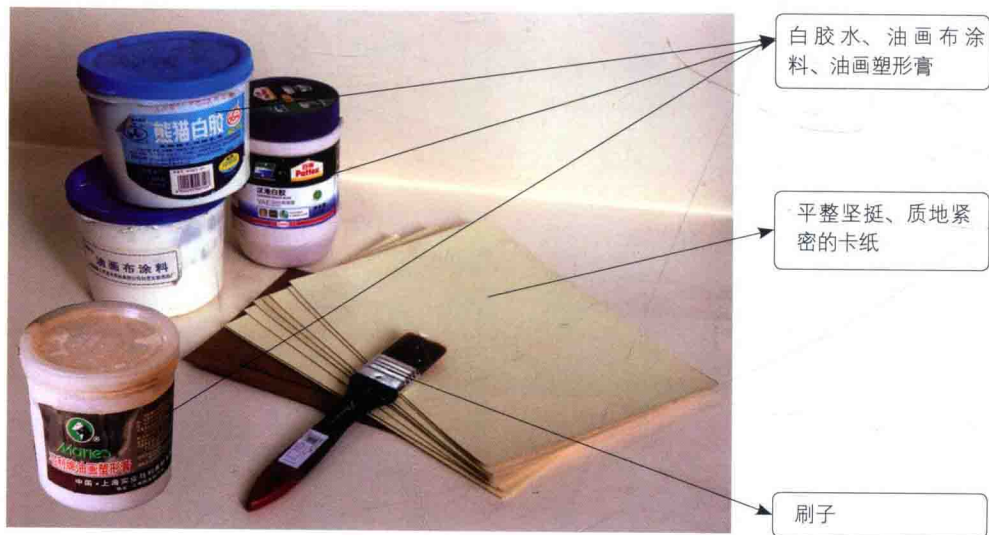
● 画凳：有三角凳和靠背凳两种，视实际需要选取。

二 自制油画纸

小幅油画写生可以画在画布上，也可以画在画纸上。由于受到画箱的限制，为便于携带，一般画在画纸上。画纸可以买现成的，也可以自己制作。购买的画纸表面覆盖类似布面的肌理，有利于深入刻画，但作画速度慢。根据自己作画的习惯和写生对象的需要，自制的油画纸最大的好处就是可以自行制作画纸表面的肌理，或细腻或粗糙，从而大大提高了作画的速度。

材料

硬卡纸、白胶、油画塑形胶

制作油画纸步骤

在纸板上均涂两遍白胶，使油画颜料不致渗透画纸引起吸油。涂胶时待第一遍白胶干后再涂第二遍。刷子平涂可以制成底子平整细腻的画纸。

蘸满塑形胶的刷子在涂抹时采用顿、探、揉、摆等方法，可产生各种凹凸的肌理纹样，在作画时能产生不同的油画笔触或肌理效果。

在涂好白胶的画纸上根据所画内容的需要用阔笔蘸油画塑形胶制作或平整细腻或粗糙凹凸的肌理，待塑形胶彻底干后油画纸就做成了凹凸肌理明显的画纸。

自制油画纸的好处在于：（1）可以根据写生的对象选择相应的肌理，达到所需要的画面效果。（2）便于油画色的附着，作画时手感较好，可以大大加快写生作画的时间，同时在一定程度上节省了油画颜料。

三 小幅油画工具的运用

由于小幅油画的画幅较小，因此在油画笔、刮刀等工具使用时，在技法上可以略有变化。下面举几个写生中常见的例子加以说明：

1. 画树步骤

1. 用生褐等深色打轮廓，转动笔杆使线条有粗细。

2. 将笔杆横过来，用薄色擦的方法铺暗部的大色调。

3. 用较厚的色块画出由暗部向亮部过渡的中间色块。

4. 用厚色塑造，采取摆色块的方法，画亮部色块。

5. 用摆和点的方法调整树的造型。

1. 灵活地转动笔杆，用深色打轮廓。

2. 用侧锋铺大色调，注意岸上与水面色彩与造型的呼应并注意形状。

3. 用深色强调岸与水的交界处。水中的倒影可用笔轻轻擦出朦胧效果。

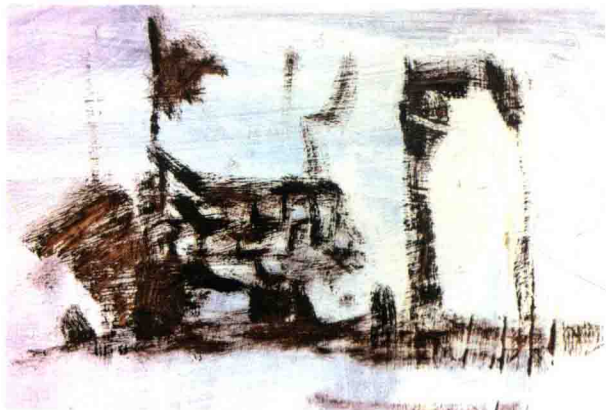
4. 横向用笔画出水面的亮光。

5. 调整岸上实，水面虚的关系，完成画面。

3. 画老墙步骤

1. 用深色打轮廓，画出老墙砖块。

2. 用灰色画出墙面的中间色调。

3. 用较厚的灰色画出砖块的亮面。

4. 用刮刀以更厚的亮色刮出墙面的斑驳效果。

5. 使用刮刀时不能平均用力，留下一些空隙和“飞白”，色彩也有些微妙的变化，以体现老墙的斑驳效果。调整画面。

1. 用深色打轮廓。

2. 用刮刀画出花的固有色。

3. 用刮刀以更厚的亮色刮出花瓣的亮部。

1. 用画笔铺出草滩的大色调。

2. 用刮刀以亮色堆出草的造型。

3. 也可用刮刀在较深的色块上刮出草的造型。调整画面。