

Painting with 油画

学习如何创作美丽画面

[英] 诺埃尔·格雷戈里 著 严莉 译

STEP-BY-STEP
Leisure Arts

~ 2 ~

上海书店出版社

诺埃尔·格雷戈里曾就读于威康比(Wycombe)高等艺术学院和伯恩茅斯(Bournemouth)教师进修学院。他在白金汉郡的比肯斯菲耳德附近拥有一间艺术画廊，二十五年中，先是经营维多利亚时代的美术作品，后来则主要经营自己的作品。现在，他完全致力于艺术创作，尤其擅长油画，其作品遍布世界各地。他居住在西南威尔士的德维尔郡，闲暇时喜爱潜水和收集世界各地的贝壳。

油 画

献给我的爱妻安杰拉，感谢
她近几年对我的支持。

油 画

[英] 诺埃尔·格雷戈里 著
严莉 译

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

油画/(英)格雷戈里著;严莉译.—上海:上海书店出版社,2004.4

(休闲艺术)

ISBN 7-80678-218-4

I.油... II.①格...②严... III.油画—技法(美术)

IV.J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第016845号

图字:09-2003-399号

Text copyright © Noel Gregory 2000

Photographs by Search Press Studios

Photographs and design copyright © Search Press Ltd.2000

Copyright licence arranged with Andrew Nurnberg Associates

International Limited

出版社申明

所有本书中所采用的分步图片表现了作者诺埃尔·格雷戈里作油画的方法。所有的范例都未曾被使用过。

本书中提及貂毛和其他动物毛制成的画笔。出版者一向建议尽可能用人造材料代替动物制品。有大量人造毛制成的画笔可供使用,能很好的替代那些天然毛制成的画笔。

油 画

著 者 (英) 诺埃尔·格雷戈里

译 者 严 莉

责任编辑 黄步红 王 军

技术编辑 张伟群

封面设计 程 钢

出 版 世纪出版集团上海书店出版社

发 行 上海世纪出版集团发行中心

社 址 200001上海福建中路193号www.ewen.cc

印 刷 商务印书馆上海印刷股份有限公司

开 本 889×1194 1/16

印 张 3

印 数 1-5000

版 次 2004年4月第一版 2004年4月第一次印刷

书 号 ISBN 7-80678-218-4/J·118

定 价 18.00元

感谢威廉比高等艺术学院的老师在60年代给予我艺术启蒙。他们的鼓励和孜孜不倦的教诲帮助我取得今天的成就。维多利亚时代和爱德华七世时代的艺术家的天赋使我受益良多,他们的伟大作品让我意识到学无止境,特别是克劳德·莫奈的作品,即使在一百年后,仍然是如此的贴近时代。

我还要向玛丽莎·梅致以真诚的谢意,感谢她帮助我在长期经营油画生意之后重拾画笔。

诺埃尔·格雷戈里

第1页

向日葵,普罗旺斯,法国

810×1220 mm (32×48 in)

大片盛开的向日葵给人以巨大的视觉冲击。我认为,向日葵是所有花中最富有激情的,尤其在大型画布上用真实尺寸描绘的时候,它更是光芒四射。

第2页

温莎堡的虞美人

1220×915 mm (48×36 in)

耕作后零乱的田地上,五彩斑斓的颜色绽放出生命的光彩。我现场素描,然后回到画室中完成。

目 录

前言 6

材料 8

颜料·调色板·调色剂
画笔·基底·支架

调色 11

对色调的理解 12

苹果 (分步示范)

使用颜色有限的调色板 14

蘑菇 (分步示范)

户外写生 18

风景画 20

乡间小道 (分步示范)

天空的画法 26

风暴前夕 (分步示范)

变化无常的天空

树的画法 30

庄严的雪松 (分步示范)

水的画法 32

沉静的小河 (分步示范)

照片的使用 36

开着毛地黄的乡间小路 (分步示范)

花的画法 38

鸢尾花 (分步示范)

动物的画法 42

小猫 (分步示范)

小鸭子 (分步示范)

索引 48

前言

所有绘画技法中方式最灵活、用途最广的，在作者看来，当数油画。你可以先按照自己的习惯粗描，然后在画布上涂抹颜色来细化形状、颜色和纹理；不必担心自己的绘画技巧，因为画错的地方能够补画。油画既可以是重纹理的粗线条，也可以是具有柔和、平滑效果的细线条；既可以画得很细致，也可以当场勾勒出大概的轮廓。无论你想怎么画，油画都是一个绝佳的技法。

许多人以为水彩画是初学者的首选，这应该与他们在学校初次接触广告色和学习粉末画的经历有关。事实上，任何一个开始学习绘画的人都会很快发现，油画比水彩要容易得多。

很多初学者都对空画布束手无策。我的一位艺术家朋友给我讲过这样一段故事。在一次画展上，他向周围好奇的旁观者展示仅凭记忆画鸟的特别才能。一对夫妇静静地看了许久，突然，那位妻子笑着对她的丈夫说，我也能这样画。我的这位朋友花费近半生的时间才习得此技巧，当他正想为这一句话作评论的时候，那位妻子接着说，但是我不知道如何下笔。那些有心画画却不知从何入手的人通常都会有这样的反应。但是，如果你画的是油画，下笔就容易得多。在你创作出第一幅心爱之作之前，你只需要关心轮廓就可以了。

本书将带你领略油画中所有的基本技法。循序渐进的课程设计将帮助你建立信心以及熟练技巧。课程中完成的作品将激励你创作属于自己的作品。随着信心的增加，你就会渐渐形成自己的绘画风格；不久之后，你就能自豪地说，现在我知道如何下笔了。

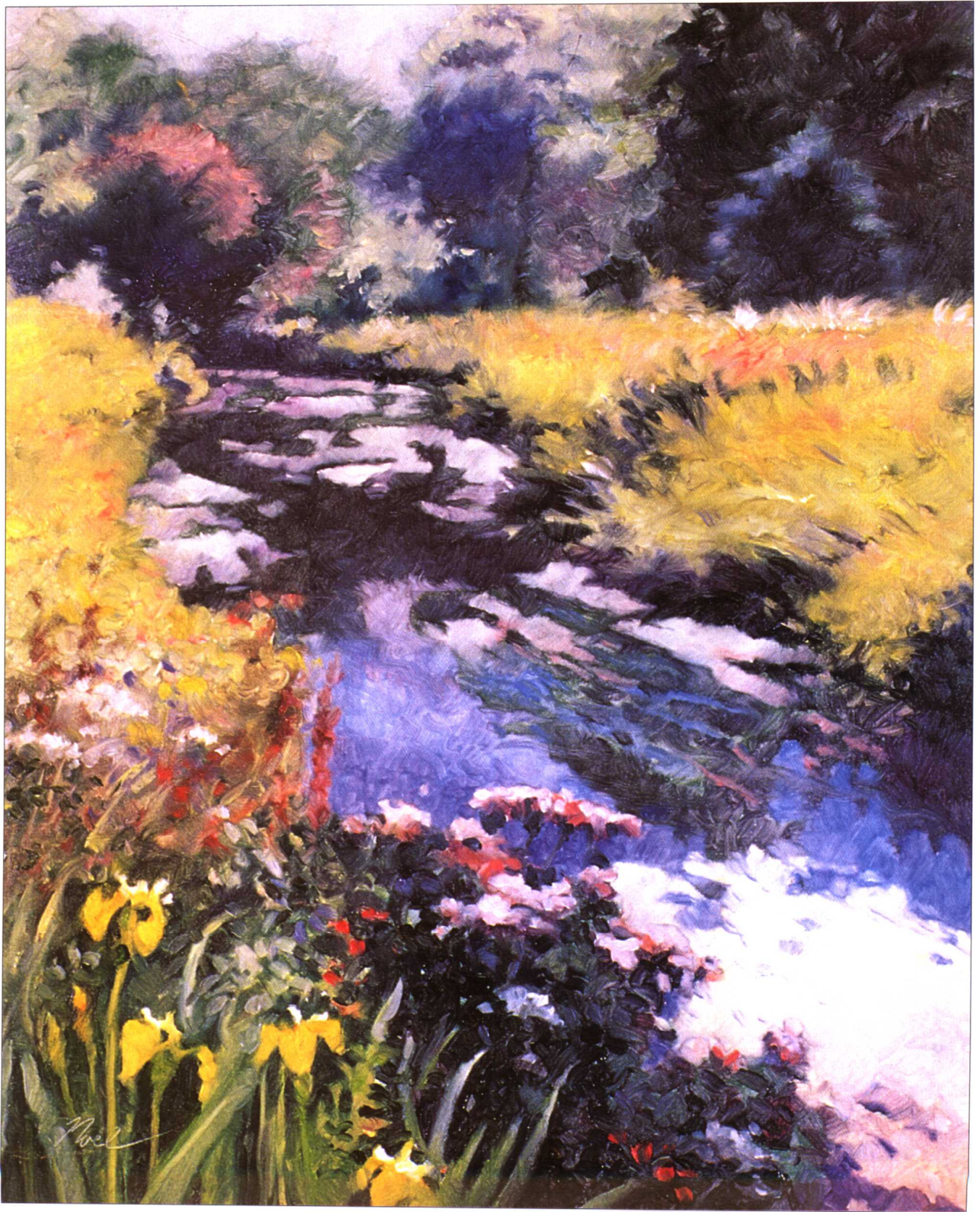
对面

缓缓流动的小河

405 × 510 mm (16 × 20in)

绘画的对象常会出现在意想不到的地方。最好的选择是日常所见的简单景观，这意味着，你不必长途跋涉去寻找令你激动的东西。实际上，图上静谧的景观位于一座工业化的建筑物旁边，而且靠近一条非常繁忙的街道。尽管画面上应该出现的是那座丑陋的建筑物，但是我把它忽略了，以旁边的树来取代它。绘画时，只要你愿意，就可以轻易地将不和谐的成分去除。

我喜欢这样画风景画——出门一天，仅带上小画布和少许颜料，画素描，然后野餐。多么惬意的生活方式，我想我是幸运的。

材 料

油画可以使用的画笔种类繁多，即便对于像我这样的专业画家，面对如此多的画笔仍然会觉得心中没底。对于那些数不清的颜色和画布，情况也是一样。但是，你丝毫不必被这些东西所困扰。你可以从两三种画笔、几种颜色开始作画，然后随着对它们的熟悉再逐渐增加。

颜 料

油画的颜料是由研磨的颜料和调色剂(通常是亚麻籽油、罂粟籽油或者红花油)调和而成。你能买到不同级别的颜料和调色剂。画家级的颜料最好，虽然它们最昂贵，但是包含最高等级和最丰富的颜料。学生级的颜料也不错，足够初学者之需。

如果开始学画时就买了太多的颜料，容易使人分心。比较好的做法是先买几种颜色，然后慢慢增加。或者，你可以考虑买一套极好的颜料包。

这么多年，我自认为已经尝试了各种颜色，但根据经验从中仅提取出十八种颜色放在我的调色板上，列在右侧。

我使用的颜料

天蓝
钴蓝
法兰西群青
酞菁蓝
钴紫
永固紫
镉红
紫红
铬黄
印度黄
镉黄
黄赭石
永固浅绿
铬绿
烧赭石
深褐
象牙墨
钛白

白色

白色颜料有许多种，每一种具有不同的特点。三种最经常使用的白色要属铅白、钛白和锌白。

铅白 是以前的大师们经常采用的银白色。它能很快变干，具有极佳的上光特性；而且它比其他的白色更加灵活、更加持久。但是，由于它含有毒物质，所以使用时务必小心。

钛白 取代了以往的铅白，是当今最流行的白色。它是所有白色中最白、最不透明的，由于它的覆盖力如此强大，所以可能会影响其他透明的颜色。

锌白 比钛白稍微透明些，使得它具有极佳的上光性和色彩。但是它干得实在太慢了。

调色板

事实上，任何一个能够提供调色的平面都可以用作调色板，可以是一片玻璃或塑料，一张防油纸，甚至是铺在木板上的塑料食物包装纸。因为调色板将被拿在手上相当长时间，所以不要选择那种太大或太重的。

我喜欢将颜色拿得离画近一些，而且认为木质调色板最适合我。右侧的图上，列出这样一套颜色(从左至右)：镉黄，紫红，法兰西群青，酞菁蓝，永固浅绿，铬绿，黄赭石，烧赭石，象牙墨，钛白。我总是把我的颜色沿着调色板边缘放在同一个位置，所以我能清楚地知道每一种颜色在什么地方。余下的空间用来调色。

我爱我的调色板，它变成了我画画的一部分。根据着颜色的增加与混合，反映了画的主题。

调色剂

有许多种调色剂和添加剂可供选择，只有依靠经验才能明确它们的用法。但最基本的是亚麻籽油和松节油(或者矿酒精)。亚麻籽油用来稀释颜料，使它们能够流动。松节油也可以用来稀释和调和，以及作完画后帮助清理画布。由于亚麻籽油能减缓干燥时间，所以我通常使用它来混合颜料。你可以买一些小金属容器夹在调色板上，用来盛这些调色剂。

画笔

画笔可以由天然的动物毛或者鬃毛制成，也可以由人工纤维制成，或者是两者的混合。总的说来，天然毛(貂毛)笔最适合画水彩画，天然鬃毛(猪鬃)笔适合画油画，人工纤维笔适合画丙烯画。

我使用小号和中号的平头短鬃毛笔完成画面的主要部分，使用小号的圆头貂毛笔描绘细节。但是，你应该试着使用其他类型的笔，选一种你最顺手的。慢慢地比较，不要一次买许多种。

注意 在学生时代，我经常将硬纸板的背面涂上油漆，以得到画布的效果。但是，它终究是硬纸板，我的画笔在上面磨损得很快。

基 底

绘画基底中，最物美价廉的是上了底漆的画板。上了胶的纸也很不错，可以自己固定，作为比较松散的薄片或者作为衬垫。

我个人比较偏爱传统的画布，相比其他基底，它有两个优点：可以容易地安装在绷紧画布的框中，尺寸可以调节，而且不会太重；画笔在上面移动的时候能获得很好的弹性，这一点比刚性基底要好。我的画布带细密的纹理，选的是亚麻料，另外高质量的棉布也很不错。

许多画家使用平滑的中密度纤维板，它纹理少，画出的油画可以达到照片一样的效果。但是仍需要要在上面涂底，并且打磨光滑。

支 架

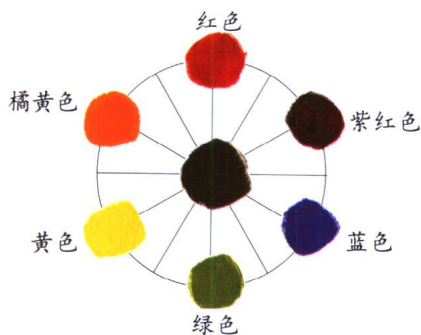
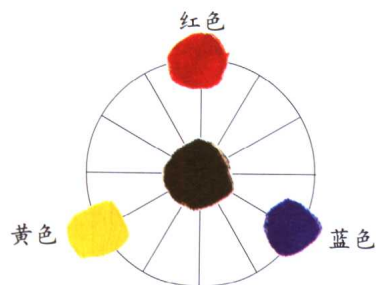
作画时，画布必须垂直；你很难将画布放在膝盖上作画，所以你需要一个支架。支架也有许多种。有的配置盛颜料和画笔的箱子，并在盖子里留有一整幅画布的空间。但是，可以调节的木质支架已经足够用了，它质量轻，容易支撑，撑起的画布可以大到惊人。另外可折叠的画家支架、椅子上和桌子上的支架也值得考虑。

调色

练习调色能帮助你理解色彩的本质，理解它们相互作用的机理。你可以仅仅使用三种基本色(红、黄、蓝)和白色画油画。下面的色圈证明，仅使用紫红、镉黄、法兰西群青和钛白四种颜色，就可以产生范围很广的颜色和色调。

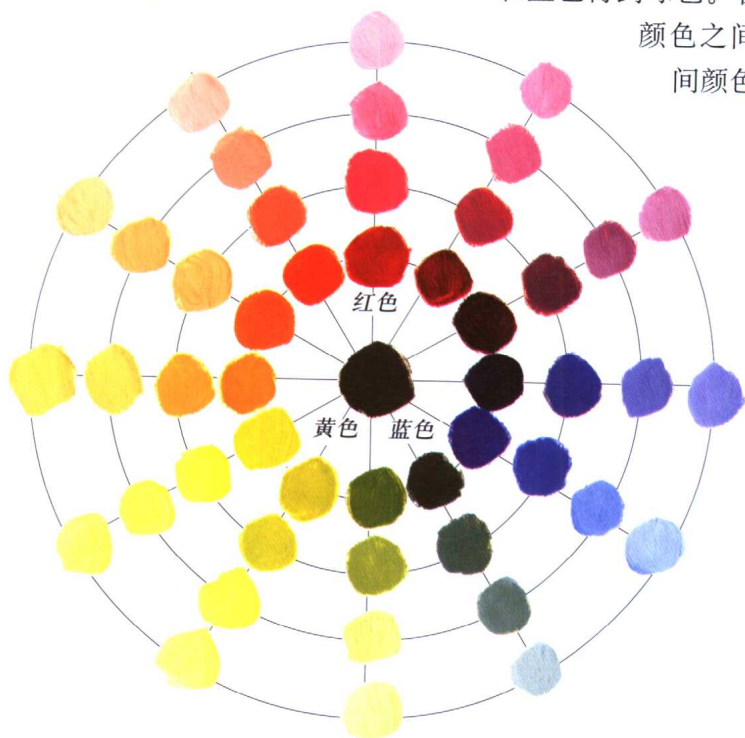
注意 试着用其他的红、蓝、黄色生成色圈，用来比较产生出的色彩和色调的不同。

1.图中所示的点上分别画红色、黄色、蓝色的圆。然后将它们等量混合，形成中性的灰色，画在中心。

2.接着，等量混合红色和蓝色形成紫红色，等量混合红色和黄色形成橘黄色，等量混合黄色和蓝色得到绿色。在三种主要颜色之间画上这些间颜色。

3.现在将三种主要颜色和三种间颜色一一等量混合，将生成的颜色画在圆周上适当的位置。

4.最后，向这十二种颜色中有层次地不断加入少量白色，从最中心的圆圈向外辐射，以产生渐渐变淡的色调。

对色调的理解

作画需要自信，建立自信有很多途径，学习色调和光线的明暗就是其中一种。欣赏完伦勃朗的画，便能知道色调是多么的重要。有人说，如果能掌握色调这个基本技能，那么就不需要再学些什么了。我十分同意这种观点，而且我还要加上一句，哪怕画工很差或者不善于使用颜色，你仍旧可能侥幸画出好作品，但是如果你不懂如何构造画中的色调，那么你能只能画出很糟糕的画。

一种观察色调的方法是半闭着眼睛看物体。这种方法通过约束你的视线，忽略所有的细节，使你仅注意到亮区和阴影。

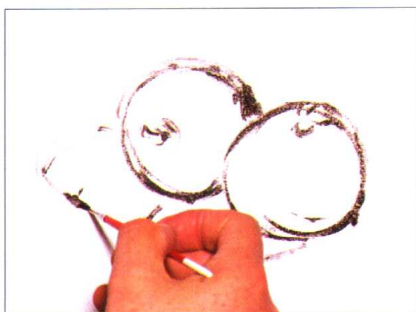

练习构造色调，最好从静物写生入手。从一侧打光线，以产生强烈的色调对比。

苹果

以静物组成的简单构图作为例子，练习处理色调。苹果具有典型的外形特征，打上侧光后，形成了明显的亮区和阴影，而外形的色调介于两者之间。

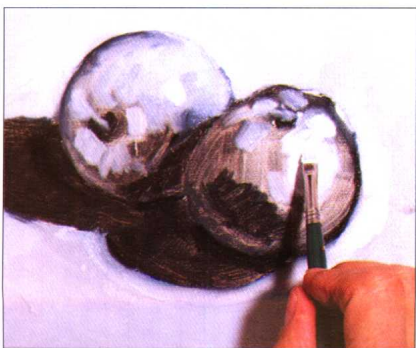
这幅示例图画作于大小为255×205毫米(10×8英寸)的画布上，颜料使用钛白和象牙墨(混合一些烧赭石)。单独使用黑色太刺眼，加少许烧赭石可以使颜色柔和些。

1. 用亚麻籽油稀释象牙墨，加少许烧赭石。用小号的圆头貂毛笔轻轻地绘出两只苹果及其阴影的外部轮廓。

2. 用中号画笔蘸上调出来的黑色，使用不同的浓度为大片的中度色调区和较暗的阴影区上色。绘制背景则用钛白加少许黑色。

3. 现在绘制亮部，开始形成苹果的“色调外形”。用小号画笔配合笔直或弯曲的笔触加深苹果的轮廓，初步完成画面。

4. 用干燥的中号画笔融合画上的颜色，并且柔化边界。如果让画慢慢变干，比方说放上一夜后，你会发现颜色的融合就容易得多。

完成的画面
加上微小的细节，油画的层次感略微增强。最后加一点纯钛白以产生画面中最亮的部分。

使用颜色有限的调色板

(从相同的色彩系列中)不断增加调色板里的颜色数量，可以帮助你建立信心。使用颜色有限的调色板能将你的注意力集中在画出好的三维图像上，而避免为了“真实”而使用太多的颜色。如果你选择的物体仅含有限颜色，如我将要讲到的，很显然画起来更加容易。

蘑 菇

这些蘑菇主要由紫颜色的色调构成，紫颜色处在色谱暖色调一端，所以对于色调练习的画(第12-13页)，我的调色板上除了黑色、白色和烧赭石之外，只添加了一种主要颜色(赝红和赝黄)和深褐色。这幅画作于255×205毫米(10×8英寸)的画布上。

可以将这些蘑菇简单地看成由色块组成的图画。开始先画最大的色块，然后画越来越小的色块；尽可能到最后才注意画面的细节部分，只需在已画成的较大色块之上稍加点缀即可。比方说，这些蘑菇的褶皱部分，就不必一个一个仔细地去画，只需要产生大概的形状，能表示这样大片东西的存在就行了。

在这幅图上侧面打光，能产生很好的色调。

1. 将亚麻籽油和烧赭石混合少许，用小号圆头貂毛笔用力捕捉蘑菇的外形，快速地描出蘑菇的轮廓。

2.用中号画笔，加上红、黄、白三色混合而成的颜料为背景上色。向褐色中添加少许白色和黑色，为稍暗些的区域上色。记住要不时地半闭眼睛观察物体的色调，找到最暗和最亮的区域在什么地方，然后尽量简单地画。

3.使用小号画笔形成色调，在较暗的区域中描绘蘑菇的形状和细节。

完成的画面

用小号貂毛笔描绘细节。最后完成画面上最亮和最暗的部分。