

*Landscape
Oil Painting*

美术
技法 基础教程

油画风景教程

■ 王萌 王迪 刘红伟 编著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

图书在版编目(CIP)数据

油画风景教程 / 王萌, 王迪, 刘红伟编著. — 北京:
人民邮电出版社, 2015.1
ISBN 978-7-115-37460-8

I. ①油… II. ①王… ②王… ③刘… III. ①风景画
—油画技法—教材 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第255793号

内 容 提 要

本书讲解的绘画技法比较基础, 结构安排合理, 知识讲授由浅入深, 案例的绘画典型中规中矩, 是适合美术爱好者使用的风景油画教程。

全书通过展示9个典型教学案例的详细绘制过程, 让读者从了解油画风景的绘制流程开始, 逐一掌握构图、色调、笔触、虚实4个绘制风景油画的要点。教学案例赏心悦目、雅俗共赏, 有乡村池塘风景、黄昏郊外风景、冬日牧场风光、海浪中的帆船、红色花海、种满向日葵的花园等。绘制过程讲解细致, 配图到位, 画面效果生动。画前准备工作介绍细致, 有简要的绘画步骤, 可以拓宽读者的视野。适合有基础的专业读者使用阅读。

本书特别适合作为艺术院校和培训机构的相关教材。

-
- ◆ 编 著 王 萌 王 迪 刘红伟
责任编辑 郭发明
执行编辑 何建国
责任印制 李 东
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 10 2015年1月第1版
字数: 426千字 2015年1月北京第1次印刷
-

定价: 49.80 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315
广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

目 录 / contents

起形工具介绍·····07

上色工具介绍·····08

辅助工具介绍·····15

NO. 1 乡村池塘风景····· 16

构图····· 18

上色的顺序····· 18

NO. 2 黄昏郊外风景····· 41

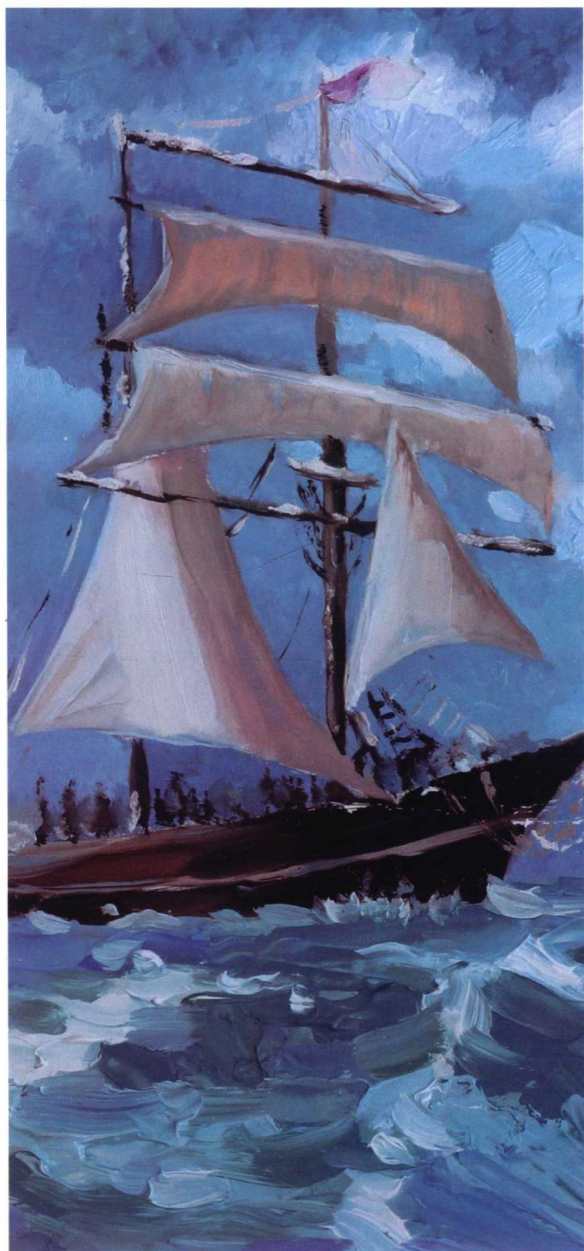
构图·····42

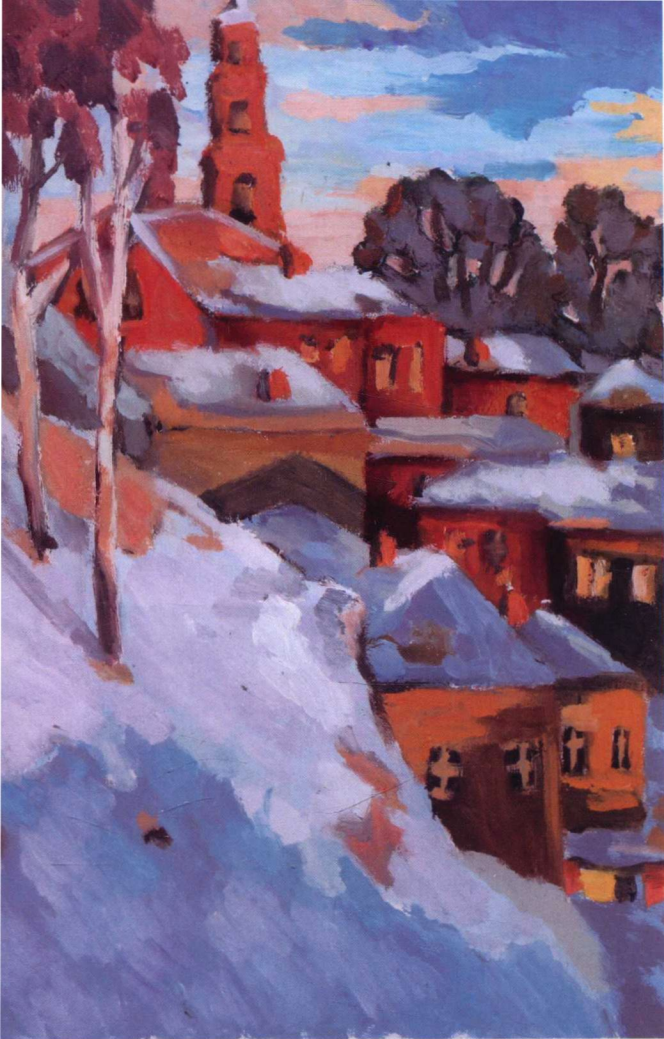
大师作品构图鉴赏··42

NO. 3 冬日牧场风光····· 56

构图·····58

大师作品构图鉴赏··58

NO. 4 黄昏·海上印象·····	71
色调讲解·····	72
大师作品色调鉴赏·····	72
NO. 5 乡村风景·····	84
色调介绍·····	86
大师作品色调鉴赏·····	86
NO. 6 花园的池塘边·····	100
笔触介绍·····	102
大师作品笔触鉴赏·····	102
NO. 7 海浪中的帆船·····	115
质感与笔触·····	116
大师作品笔触质感鉴赏·····	116
NO. 8 红色花海·····	131
虚实规律·····	132
大师作品虚实鉴赏·····	132
NO. 9 种满向日葵的花园·····	144
虚实空间·····	146
大师作品虚实鉴赏·····	146

Landscape
Oil Painting

阅 览

美术
技法 基础教程

油画风景教程

■ 王萌 王迪 刘红伟 编著

人民邮电出版社

北 京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

油画风景教程 / 王萌, 王迪, 刘红伟编著. — 北京:
人民邮电出版社, 2015.1
ISBN 978-7-115-37460-8

I. ①油… II. ①王… ②王… ③刘… III. ①风景画
—油画技法—教材 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第255793号

内 容 提 要

本书讲解的绘画技法比较基础, 结构安排合理, 知识讲授由浅入深, 案例的绘画典型中规中矩, 是适合美术爱好者使用的风景油画教程。

全书通过展示9个典型教学案例的详细绘制过程, 让读者从了解油画风景的绘制流程开始, 逐一掌握构图、色调、笔触、虚实4个绘制风景油画的要点。教学案例赏心悦目、雅俗共赏, 有乡村池塘风景、黄昏郊外风景、冬日牧场风光、海浪中的帆船、红色花海、种满向日葵的花园等。绘制过程讲解细致, 配图到位, 画面效果生动。画前准备工作介绍细致, 有简要的绘画步骤, 可以拓宽读者的视野。适合有基础的专业读者使用阅读。

本书特别适合作为艺术院校和培训机构的相关教材。

-
- ◆ 编 著 王 萌 王 迪 刘红伟
责任编辑 郭发明
执行编辑 何建国
责任印制 李 东
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 10 2015年1月第1版
字数: 426千字 2015年1月北京第1次印刷
-

定价: 49.80 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315
广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

本书的使用说明

画笔的种类

铅笔用于线稿的绘制，勾画物体的外形及细节

尖头画笔，适用于勾画细节

圆头画笔，用于铺绘面积较大的色块

画笔的大小

小号圆头画笔，适合点画细节，例如景物中叶子的绘制

中号圆头画笔，适合绘制颜色变化丰富的画面

大号圆头画笔，在大面积地平铺或渲染时使用

小号尖头画笔，用于勾画细小的树枝和小草

中号尖头画笔，用于绘制明暗交界线 and 其后的暗面

步骤序号，提示步骤图的绘制顺序。

画面中所使用的颜色

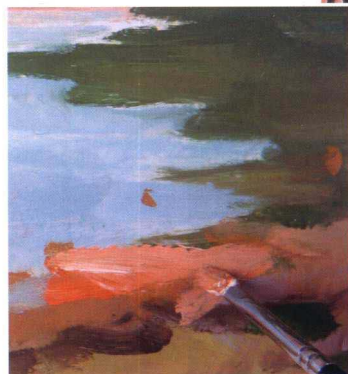
画面中出现的颜色的调配方法

画面中用到的绘画工具。

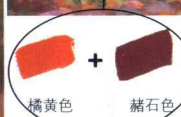
17. 用 30% 的土黄色加入 70% 的白色调和，开始绘制画面右侧树干亮面的颜色。

橘黄色

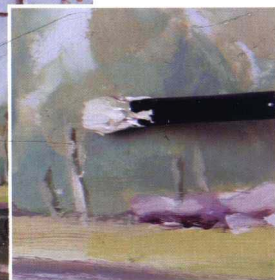
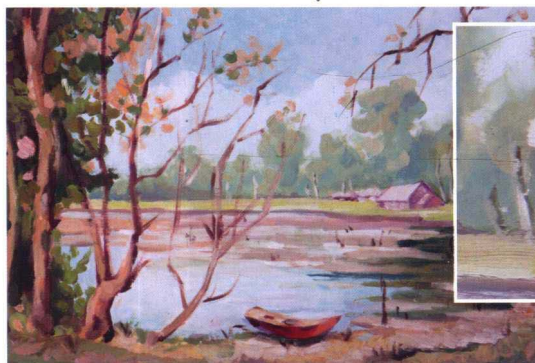
18. 将画面中树干的暗面全部绘制完成（包括细小的质感）。

橘黄色

赭石色

19. 在绘制树木暗部的同时，注意树木的结构走势，试着用暗面的结构表现出树干的结构。

橘黄色

赭石色

油画颜色表

柠檬黄色

中黄色

橘黄色

橙色

大红色

深红色

紫罗兰色

赭石色

土红色

生褐色

熟褐色

浅绿色

中绿色

湖蓝色

群青色

炭黑色

目 录 / contents

起形工具介绍·····07

上色工具介绍·····08

辅助工具介绍·····15

NO. 1 乡村池塘风景····· 16

构图····· 18

上色的顺序····· 18

NO. 2 黄昏郊外风景····· 41

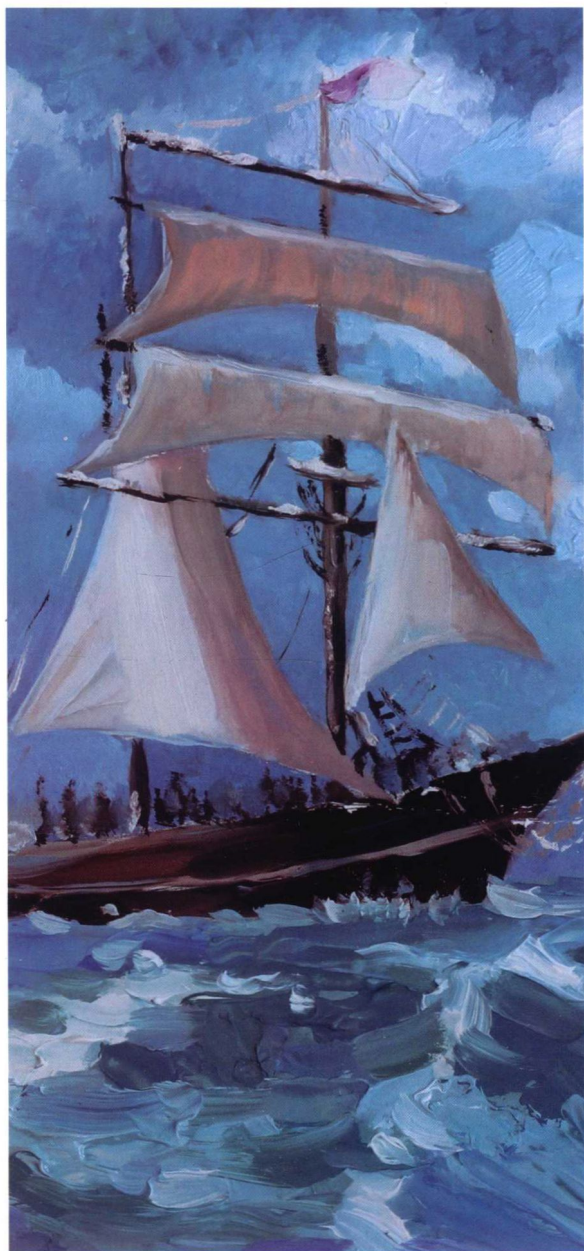
构图·····42

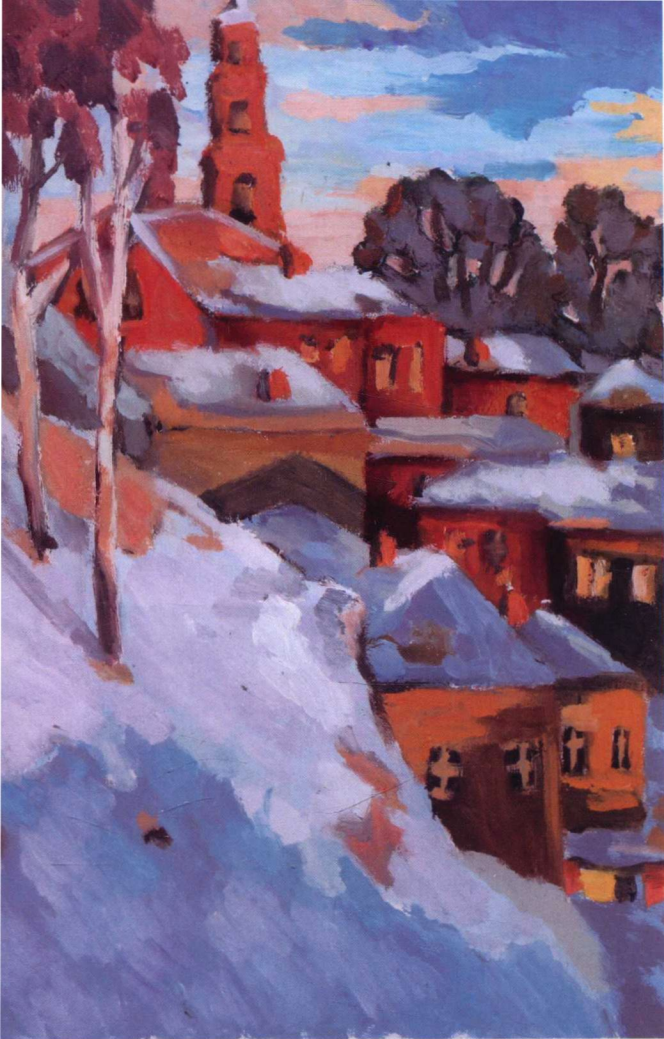
大师作品构图鉴赏··42

NO. 3 冬日牧场风光····· 56

构图·····58

大师作品构图鉴赏··58

NO. 4 黄昏·海上印象·····	71
色调讲解·····	72
大师作品色调鉴赏·····	72
NO. 5 乡村风景·····	84
色调介绍·····	86
大师作品色调鉴赏·····	86
NO. 6 花园的池塘边·····	100
笔触介绍·····	102
大师作品笔触鉴赏·····	102
NO. 7 海浪中的帆船·····	115
质感与笔触·····	116
大师作品笔触质感鉴赏·····	116
NO. 8 红色花海·····	131
虚实规律·····	132
大师作品虚实鉴赏·····	132
NO. 9 种满向日葵的花园·····	144
虚实空间·····	146
大师作品虚实鉴赏·····	146

起形工具介绍

想要绘制一幅油画，首先要挑选优质的油画画材。基本的油画画材是不可缺少的，下面我们来简单地了解一下油画的基本工具。

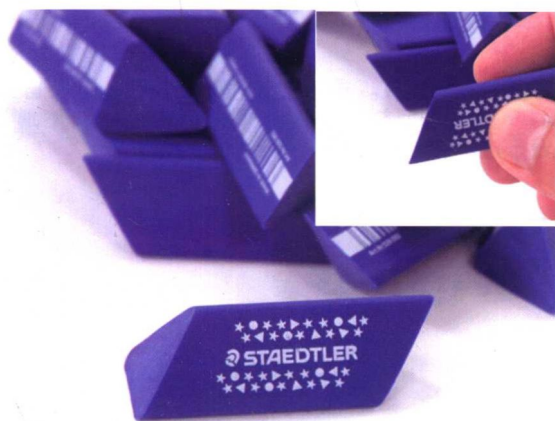
1 铅笔

铅笔是油画绘画在起稿阶段经常用到的工具之一。有两类铅笔可供选择，一种是传统木质铅笔，一种是自动铅笔。传统木质铅笔，在绘画的过程中可以表现出一定的粗细变化，经常用于一些相对比较自由的形体刻画，我们在起稿的初级阶段往往会使用它。自动铅笔，笔尖很细，适合用于线稿的最后阶段，也就是细节的刻画。

2 橡皮

在绘制油画时，我们要选择优质的橡皮，这样，可在保持画面干净的同时，避免纸张被橡皮擦起毛。

3 木炭

木炭也是油画起稿的必备品。相比铅笔来说，木炭质地更加松软，容易擦拭。

4 转笔刀

转笔刀是在铅笔需要削尖时使用的，它方便快捷而且非常省力。

5

壁纸刀

壁纸刀用于裁切纸张，或是用于削铅笔。使用时要注意安全。用它削木炭时非常便捷。

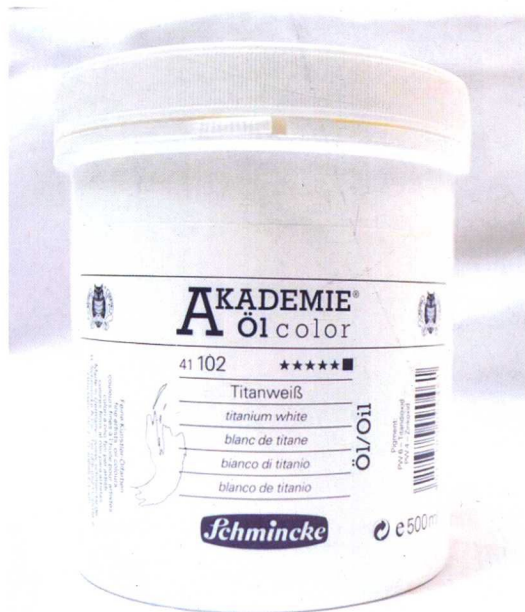
上色工具介绍

在了解了油画的基本工具之后，接下来让我们认识一下画油画所用的颜料、画笔以及不同画笔所表现出的笔触和用法等。

1

油画颜料

我们一般使用的是一种油画专用颜料，它由颜料粉加油和胶搅拌研磨而成。市场上出售的多为管装，也可自制。油画颜料的基本成分与其他绘画颜料一样由色料、载色剂和某些辅料如塑型剂、稳定剂、缓干剂或催干剂等构成。古代大师所用的颜料粉多来源于土质和矿物质。另一部分来源于植物或动物。

2 油画笔

这是一种油画专用绘画工具，笔杆一般为木质，笔毛为猪鬃，也有少数狼毫和化纤的。按笔头形状分为圆头笔、平头笔、扇形笔、排笔等；按大小分为12种型号，从小到大分别为1#—12#，另外也有一些更大型号的。油画笔在油画的绘制过程中发挥着最基本的功能。得心应手的画笔，能给艺术家的工作带来情趣。油画笔的选用取决于作画手法。不同质地、形状、型号的画笔，其作用也有所不同。

油画笔的种类

在选择油画笔的时候，我们要选择吸油性良好、笔毛规整并且弹性比较好的画笔。一般使用狼毫毛笔和尼龙毛笔比较多一点。总之，要选择自己使用比较方便的笔来绘画。

尼龙头笔笔尖的规整性还不错，很适合绘制油画中比较齐整的一些地方。

榛头笔吸油性及笔尖的规整性都还不错，很适合表现油画的笔触。

小号尼龙头笔笔尖的弹性非常好，适合绘制油画的细节。

尖头笔吸油性及笔尖的规整性好，很适合绘制油画的细节、勾边等。

尼龙毛的勾线笔适合在调整画面时给画面增加细节，让画面看起来更精致。

松软的扇形画笔适合用于铺绘大面积的底色调子，它涉及的面积较大，边缘笔触比较自然。

板刷适合给油画板铺上一层底料，或是给比较大幅的画面大面积晕染颜色。

3 调色油

“调色油”是绘制油画的媒介油类，主要是用来稀释油画颜料的，在绘画过程中使用，可增加颜色的光泽度，也具有控制颜色干燥速度的作用，同时还可利用其流动性达到需要的绘画效果。有干燥速度一般的普通调色油，也有干燥速度较快的速干油；如果想要颜色干得慢，有亚麻油等。应根据表现技法的不同来使用。

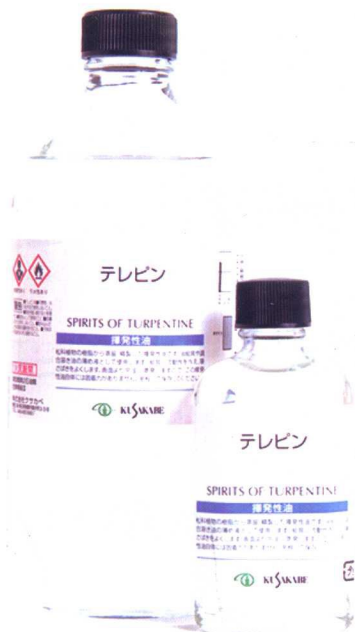
调色油的种类

调色油分为两大类：一是挥发性油，如松节油、薰衣草油、精炼汽油等；二是干燥性油，如亚麻仁油、核桃油、红花油、葵花籽油等。不同的油脂所配制的调色媒介的作用也不尽相同。

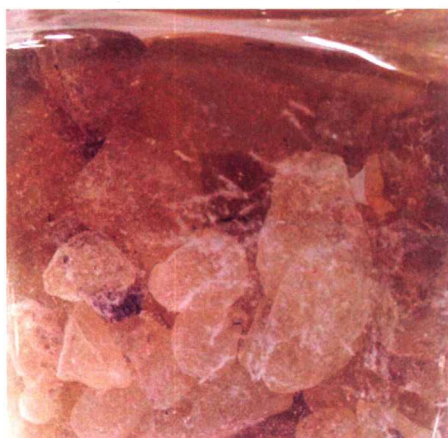
调色油

松节油是通过从松树脂的蒸馏提取的一种挥发性强、无色透明的液体，也称树脂松节油。在绘画中可以用作颜料和调色液的稀释剂，也可用作树脂的溶剂。优质松节油迅速挥发后不会留下残余物。国内画家多使用医用松节油，药店有售。起稿与涂底层大色块，它是最佳的稀释剂。威尼斯松节油与树脂松节油毫不相干，它是非常稠密的琥珀色液体，添加在油彩和调色油中，能产生坚固的、珠宝般的结膜，因此常作为上光媒介来使用。

松节油

调和剂

达玛树脂

主要产于新西兰和菲律宾，取自达玛冷杉树。可溶于松节油和苯，部分溶于酒精、乙醚和汽油。常被用作上光材料，清澈透明。块状的达玛树脂为上品。颜色越黄越深，质量越差。呈粉状者多含有杂质。因其价格比玛蒂树脂便宜得多（约十分之一），所以多为画家所用。

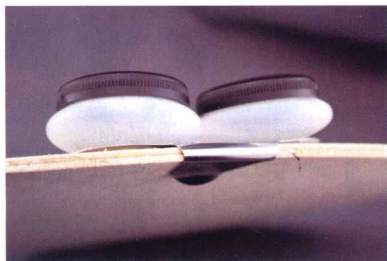
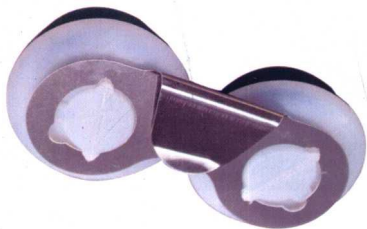

4 木质调色板

油画所用的调色板和水粉画所用的塑料调色板不太一样。油画的调色板多为木质，有长方形和椭圆形两种，用于调色及摆置颜料。传统的油画调色板的制作通常是在薄木板上涂刷干性亚麻油，之后晾干打磨，反复这个过程，最后油可深入浸透木材的表面，形成一层坚硬光滑、平整润泽的表面，很适于调制油画颜料。这种表面对松节油、亚麻油等各种调色剂都浸润，不会打滑，而颜色也不会渗入调色板的木质中，画完后也易于清理和保存。

5 油壶

双孔油壶是油壶的一种，最为常用。一般用于装松节油（洗油画笔、稀释颜料）和调色油（融合颜料），有塑料质、铁质的等。

塑料油壶

塑料材质的油壶轻巧方便，非常适合夹在木质油画盘上，方便画家蘸取调色油。

不锈钢油壶

不锈钢油壶选用优质的金属材质制作，不易变形，经久耐用。

6 油画刀

油画刀是画油画的工具，也叫油画刮刀，是常用的绘画工具。刀片多为钢制（也有塑料制品），一般没有锋利的刀刃。有木柄。分为大小型号。

油画刀有多种不同的造型。刀片的形状或圆、或方、或尖，甚至还有锯齿形边缘的。但无论刀形如何变化，就其功能分为三种类型：调色刀、画刀和刮刀。但在使用过程中，每一种油画刀都兼有多重功能。

绘画用刀的刀片轻薄、精巧，极富弹性。刀面与柄之间有弯曲的金属杆连接，这种特殊设计避免了作画时手指触及画面颜色，同时又使画刀在控制上更为灵活自由。刀刃形状多样，有圆形、方形、三角形、钝角形等，长短、大小也有区别。用画刀作画能达到画笔难以达到的效果。画笔在使用时往往与画布垂直或呈一定的角度，而使用画刀时，刀片几乎与画布平行。画刀是现代画家的常用工具。

刮刀用于在调色板或平板上调和油画颜料。一般刀身较长，头圆，柄直，硬度与弹性适中。刀面平滑而光洁，有利于擦拭。圆头刀片设计是它的一个重要特征，调和颜料时可以很快抹开颜料，刮颜色时又不会伤及底板。

7

画架、画箱

画架用来固定画幅。根据需要，室内画架可以使画幅上下前后移动；折叠式画架用于野外写生。画架又可以和画箱或画桌结合在一起——画箱式画架。

画箱是用来装颜料、画笔、调色板及调和剂等绘画材料的一种工具箱，多为木质。画箱式画架有三条可伸缩开合的腿，用作室内绘画和外出写生。

8

油画纸

油画纸的表面涂以高密度胶，使油画纸的表面更紧密，更不易吸收油画颜料中的油质。纸的外观光泽明亮，高雅自然，平整光洁，纹理紧密，肌理清晰；笔触感，黏附力、稳定性、吸收性、耐久性都很好，是练习油画的首选。

