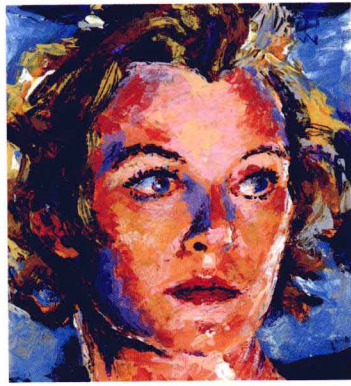
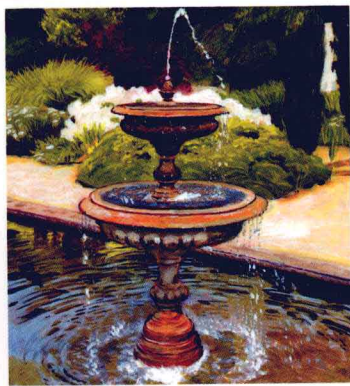
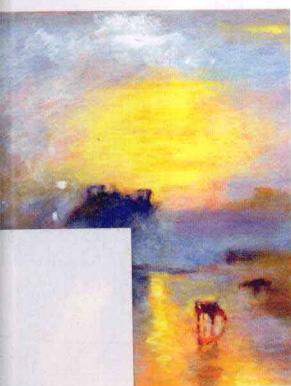

[英] Barrington Barber 著 王进 译

世界绘画经典教程

巴伯油画基础教程

The Fundamentals of Oil Painting

A Complete Course In Techniques, Subjects And Styles

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界绘画经典教程

巴伯油画基础教程

The Fundamentals of Oil Painting

A Complete Course In Techniques, Subjects And Styles

[英] Barrington Barber 著 王进 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

世界绘画经典教程. 巴伯油画基础教程 / (英) 巴伯(Barber, B.) 著; 王进译. — 北京: 人民邮电出版社, 2013. 6

ISBN 978-7-115-31614-1

I. ①世… II. ①巴… ②王… III. ①油画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第072170号

版权声明

Copyright © 2012 Arcturus Publishing Limited

内 容 提 要

本书为《世界绘画经典教程》系列图书之一,其原版图书《The Fundamentals of Oil Painting》于2012年出版,深受欧美国家读者欢迎,是一本经典的油画基础技法教程。

本书共分6章,第1章讲解了绘制油画的材料和颜色等基础知识;第2章讲解了如构图、配色,如何使用绘画工具等绘制油画的基础技法;第3章至第5章分别详细地讲解了静物画、风景画、人物画的绘制技法;第6章讲解了如何画出有个性的油画风格和构图的技法。

通过本书的学习,读者可以轻松掌握最实用的油画绘制原则和技法,相信无论是初学者还是经验丰富的专业人士,都能从中汲取养分,提高自己的艺术创作水平。

本书适合油画爱好者使用阅读,还适合作为大中专院校相关专业和培训机构的教材使用。

世界绘画经典教程——巴伯油画基础教程

- ◆ 著 [英] Barrington Barber
- 译 王 进
- 责任编辑 郭发明
- 执行编辑 何建国
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
- 邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
- 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
- 北京盛通印刷股份有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
- 印张: 10
- 字数: 211千字 2013年6月第1版
- 印数: 1-3000册 2013年6月北京第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2012-7115号

ISBN 978-7-115-31614-1

定价: 59.80元

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

前 言

本书的写作目的是对油画初学者进行启蒙。尽管本书可能介绍当今专业画家最常用的绘画方法，但讲述的内容不会让初学者望而生畏；在所有的绘画媒介中，油画是最为灵活的，他们可以表现强烈的效果，也可以展现细微之处。本书介绍了如何处理油画绘画技巧，我希望尽可能讲得简单些。当然，随着我们绘画技巧的进步，我们会发现可以尝试很多方法，直到找到最适合我们的方法。

本书首先介绍我们创作油画所需的材料，同样，我努力让内容通俗易懂。可供我们使用的颜料和工具种类很多。当我们走进艺术商店时，我们会发现里面的东西令人眼花缭乱。这些材料也许早晚会用到。但本书中只介绍最实用也是最常见的材料。随着我们的绘画技巧的提升，我们也许会使用到更多的工具，到那时再尝试哪些工具比较合适。

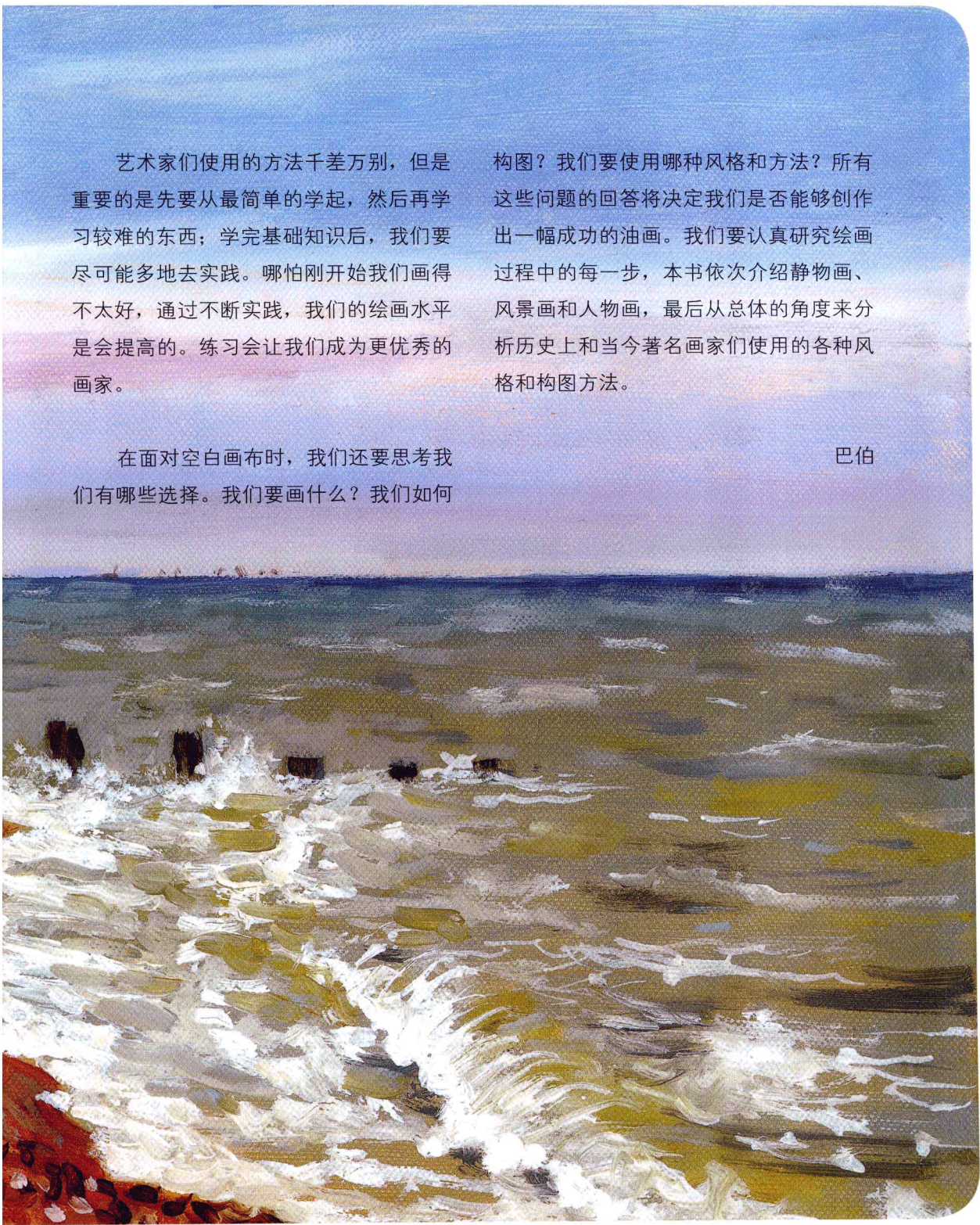

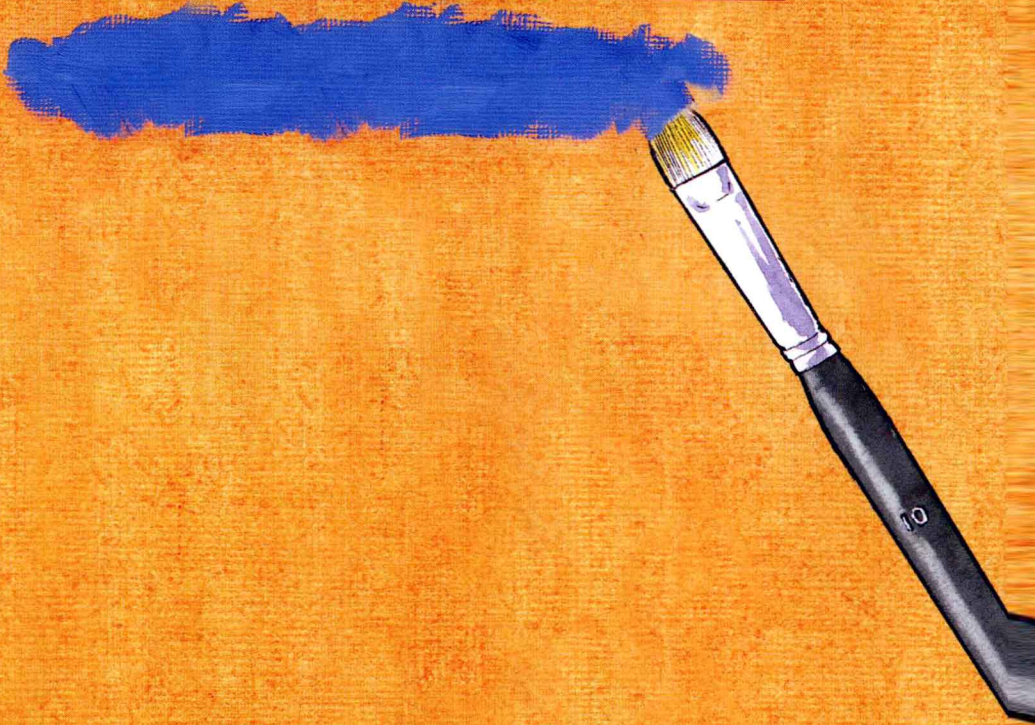
艺术家们使用的方法千差万别，但是重要的是先要从最简单的学起，然后再学习较难的东西；学完基础知识后，我们要尽可能多地去实践。哪怕刚开始我们画得不太好，通过不断实践，我们的绘画水平是会提高的。练习会让我们成为更优秀的画家。

在面对空白画布时，我们还要思考我们有哪些选择。我们要画什么？我们如何

构图？我们要使用哪种风格和方法？所有这些问题的回答将决定我们是否能够创作出一幅成功的油画。我们要认真研究绘画过程中的每一步，本书依次介绍静物画、风景画和人物画，最后从总体的角度来分析历史上和当今著名画家们使用的各种风格和构图方法。

巴伯

目 录

前言.....	4
第 1 章 材料与颜色.....	8
第 2 章 绘画方法.....	32
第 3 章 静物画.....	54
第 4 章 风景画.....	80
第 5 章 肖像画与人物画.....	116
第 6 章 风格与绘画.....	147
索引.....	160

第 1 章

材料与颜料

在本章，我们将介绍油画初学者所需的所有东西，包括画笔、画布、支架，当然还有颜料，并了解它们之间的关系。

我们可以在画家的工作室中发现许多东西，要购齐所有的东西，我们要花上一大笔钱，结果却发现我们只用到其中的一小部分。本书中介绍的物品，都是我们立刻可以使用的。只有当我们对油画有了更多的了解后，我们才需要更多的材料。

只要我们有颜料、画笔和一个可以作画的平面，我们就可以画油画了，甚至连支架都可以省去。但是，如果我们真想学好油画，我们还是需要一个支架的。最重要的东西是值得做一些投资的，原因是好的材料与劣质材料相比，寿命更长，使用更方便。如果我们真的买了劣质的材料，还是可以把油画画好，不过我们更换材料的频率就会很高，这样一来，就并非像开始看起来那样省钱了。

掌握一些颜料方面的知识以及它在绘画中的作用并不难，随着我们绘画水平的提高，我们对颜料的使用会更加娴熟。最后，混合颜料就变得得心应手，几乎可以不经思索，连我们自己都会惊讶我们使用颜料的本领。

1.1 各种画笔

尽管我们可以完全使用各种硬毛画笔来创作油画，但是对于细节或是想要减少笔痕的细微之处，我们就需要较为柔软的画笔。如果你喜欢上油画创作，你需要不少的画笔，但这是可以慢慢积累的。

购买廉价劣质的画笔看似省钱，实则不然。原因是质量较好的画笔使用寿命更长。因此，尽量一开始就购买高质量的画笔并学会爱惜它们。以下我列出各种基本的画笔（如图所示），这些足够初学者使用。

1.1.1 各种硬毛画笔

硬毛画笔通常是用猪鬃制成，也有人造画笔，这些人造画笔通常更加柔软。它们的造型各异，各有其用途。

1. 扁形画笔

扁形画笔有一个扁平的笔头，更像是装潢用油漆笔的精致版。这些扁形画笔在油画创作中经常使用，一方面是因为它们能吸附较多油画颜料，另一方面是因为我们可以使用较宽的正面以及边缘作画以达到不同的效果。以下是扁形画笔的各种常用尺寸，分别是20号笔（这种基本上是除创作壁画外需要使用到的最大型号）、12号笔、10号笔、8号笔、4号笔、2号笔和1号笔。

清洁画笔

要清洁画笔，首先用抹布或破布擦去画笔上过多的油墨，从笔头的根部向头部挤压，要注意不要扯拉笔毛。接着，将其放入白酒中清除笔毛上的油墨，清洗猪毛笔时可以在酒精中摆动笔毛，但是对于貂毛笔，动作要更轻柔，否则会造成笔毛不整齐。下一步，将画笔放入凉肥皂水中，洗净其中的白酒及残留的油墨。当我们确定笔毛已经清洗干净后，再放入清水中进行最后的清洗。最后用手指轻轻地恢复毛笔本来形状，让其晾干。绝对不可以将笔头朝下直立，否则将破坏笔毛的形状。

2. 榛子形画笔

这种画笔形状类似于扁形画笔，但笔毛顶部圆滑，因此使用这类画笔，效果更柔和。对于初学者，12、10和4这三种型号基本足以满足需求。

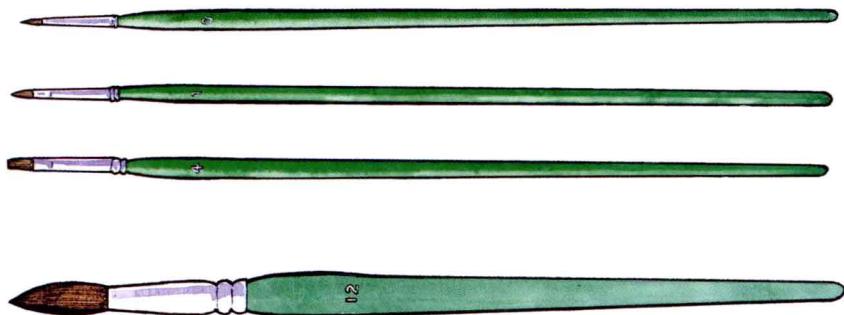
3. 球状画笔

这类画笔形如其名，整个笔头部分都比较饱满。由于这类画笔可以吸附更多的油墨，所以在油画创作中作用很大。由于这类画笔的笔毛向各个方向展开，还可以用它们来淡化色彩，我们需要4号、2号和1号的画笔。

4. 软毛画笔

最好的软毛笔是用貂毛制成的。但是如果你的预算比较紧张，选用较便宜的松鼠毛、狐狸毛或人造毛等材料制成的画笔也是完全可以的。我建议大家购买12号大画笔一支，4号、1号和0号的小画笔各一支。在完成油画前，我们可能要对其进行收尾润色工作，此时这些小画笔是最佳选择。

创作油画使用的软毛画笔，与水彩画中的画笔相比，它们的手柄更长。其中一个原因就是，长柄可以避免我们的手接触到湿油墨，同时也能让我们与油画保持一定的距离。

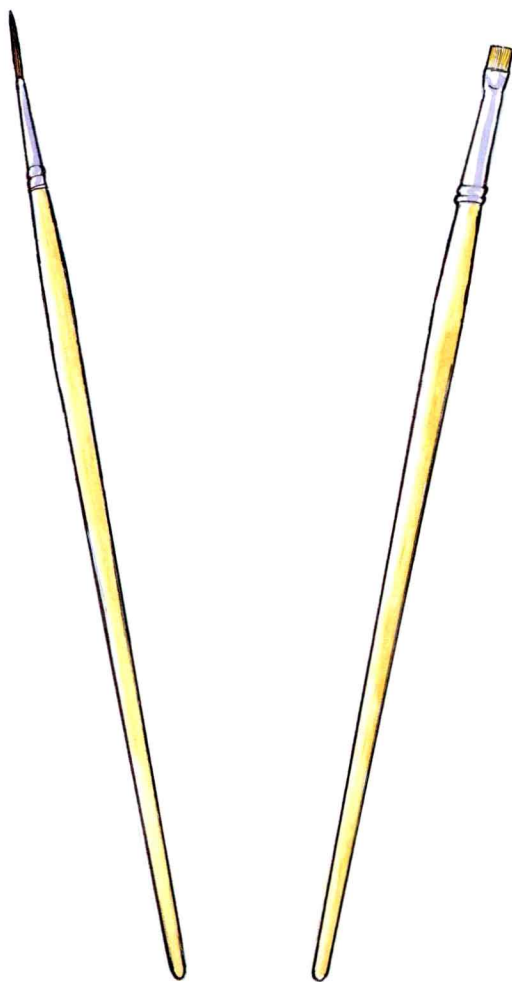

1.1.2 其他种类的画笔

随着学习的深入，我们会发现没有更加专业的画笔，就没有办法达到某些效果，此时可以考虑以下三种画笔。

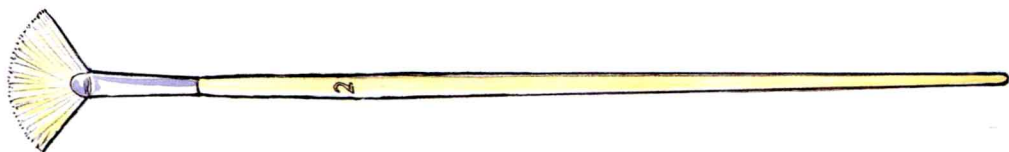
1. 帆缆画笔

这类画笔很长，笔毛很细，一开始是用来刷帆船上的缆绳，因此得名。对于这类画笔，我们一般只需要2号画笔。

2. 亮色画笔

这类画笔外形类似扁形画笔，有时可用于画出较浓的笔痕。根据我们的风格，我们可以选择与我们的扁形画笔型号一致的画笔。

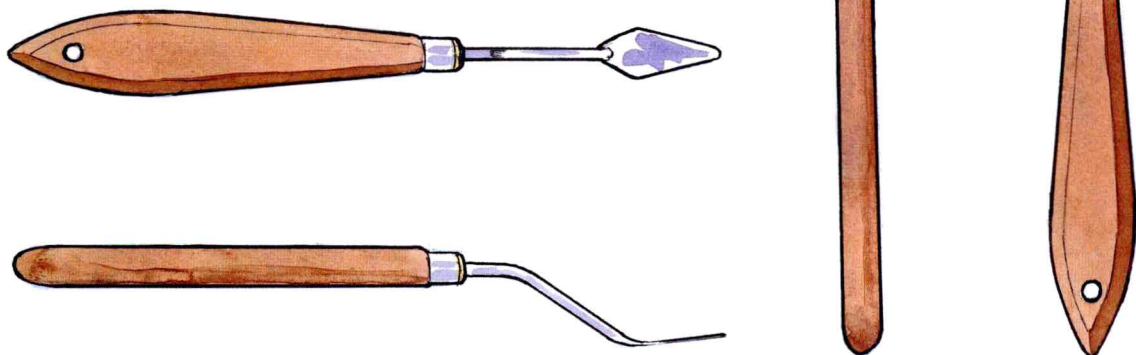

3. 扇形画笔

扇形画笔是用来柔化笔迹的边沿。我们只需要2号的扇形笔。

1.2 调色刀

市面上调色刀的型号和形状种类不少，通常两种就够了，除非我们要创造很多刀画。在此处显示的调色刀中，刀片较大的调色刀（右图）对于清洁调色板和混合大量的油墨作用很大。刀片较小的调色刀（下图）适合代替画笔来混合油墨，也最适合用于在画布上作画，可以创作出更厚的油墨效果。使用这两种调色刀，我们可以实现本书中后面介绍的大部分技巧。

1.3 腕杖

腕杖是画家们千百年来一直使用的一种工具，用来防止在画细节时手部的抖动。有些艺术文具商店销售腕杖，但是我们大可以自己制作腕杖：如图所示，只要将布片或软皮塞成球形，将其紧紧地绑在一根直棍的一端。我们作画时，可以用它来托着我们的手腕（参见第 35 页）。

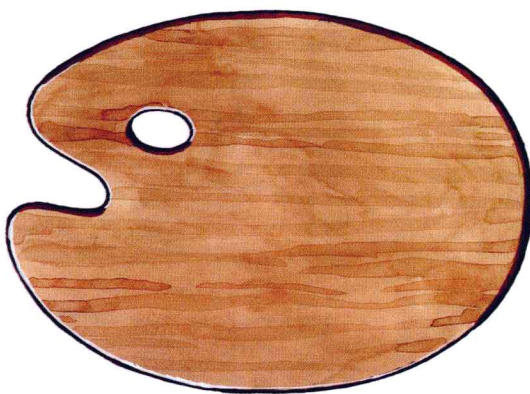
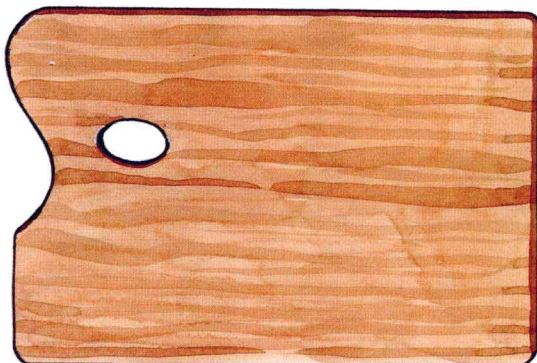
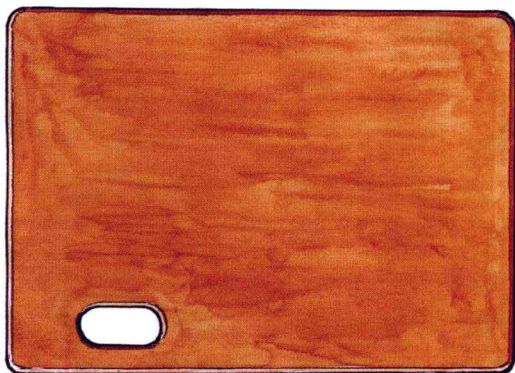

1.4 调色板

我们可以购买各种各样的调色板，但究其本质都只是供我们盛放颜料的平面。传统的调色板由一个椭圆形的可塞入拇指的孔和一个带有较深弧形凹槽的平面做成。它可以让画家一手托着调色板，另一只手拿着画笔或调色刀。如今，调色板的形状多种多样，常见的有方形和圆形，大多有拇指孔。

通常，我将调色板放在靠近的平面上，所以我不在意它的形状。所需的只是一个不会吸收颜料的表面，大多数刷了一层厚厚的清漆木板都可以用作调色板。有些画家使用玻璃或塑料板来混合颜料。我们也可以尝试一下，了解我们的喜好。

一次性的调色板有各种尺寸，但是最终成本会比较高；我们只要撕下一张纸，并将它粘在我们桌子上就可以了。描图纸或防水纸效果同样好。在我看来，一张质地坚硬的调色板手感更好，而且想用多久就用多久。如果我们的清洗时间有限或是我们希望减小调色板的重量，我们会觉得一次性调色板比较实用。

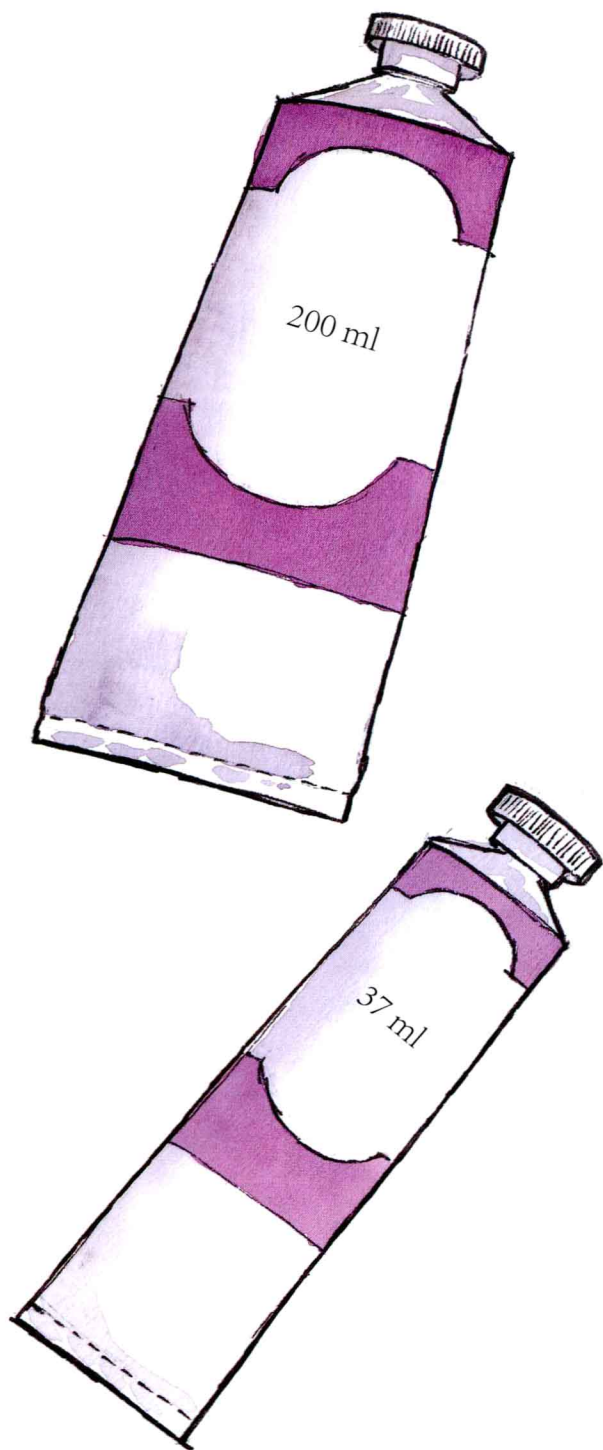

1.5 颜料

有些画家自己用原始色素混合颜料，但是现成的管装颜料的品质对大多数画家来说已经足够好了。最常见的管子容量是 37mL 和 200mL。我们会发现大部分的颜料 37mL 已经够用了。但是，白色颜料还是买 200mL 的比较划算，因为我们会用到大量的白色颜料。只要我们能将所有的颜料用完，大管的颜料将会更省钱。如果我们已经形成了某种绘画风格，而这种风格使用某些颜料的量很大，我们要买大管的。

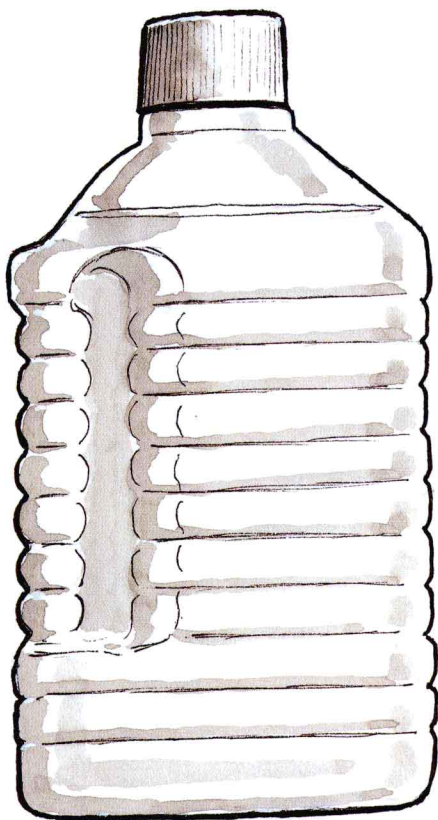
我一直使用混合了醇酸树脂的现成颜料，醇酸树脂可以加速颜料干燥的速度。我们可以在大多数的美术用品店或网店中找到这类颜料。我常常想在已经干燥的油画作品上绘画，由于加入醇酸树脂的颜料 6 小时至 12 小时后就可变干，我便可以在将油画作品放置一夜后继续在上面绘画。如果我们不需要这样做，那么传统的油画颜料就可以了，但油画干燥的时间就要更久。到底需要多久取决于颜料本身，颜料涂抹的厚度，还有我们使用的画布。

本书中提到的颜料名称是我使用的色素名称，但是我们可以各个生产厂家生产的产品中找到类似的颜色。通过搜索生产厂家的网站，我们在网上可以轻易地找到比色图标。

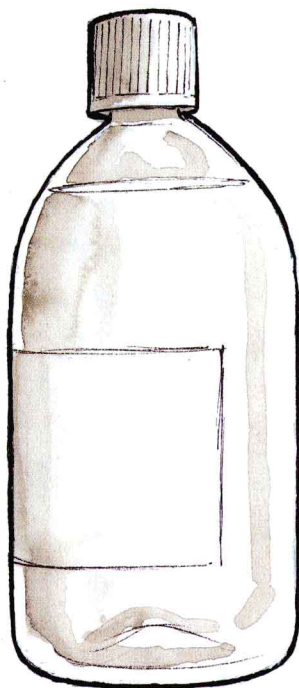

1.6 稀释剂

油画颜料最常用的稀释剂是松节油。它并非我们日常家用的松节油，家用的松节油会影响颜料的色彩。我们这里说的是经过提炼和蒸馏的松油树脂，通常只在艺术用具商店才有售。它的味道的确很浓，我很喜欢这种味道。如果你不喜欢这种味道，你可以买气味较淡的替代品如 Zest-it、Sansodor 或 Shellsol 等。有些人对松油树脂过敏，所以我们在集体作画或写生画真人模特的时候，最好还是用气味较淡的替代品。

2 升

1 升