

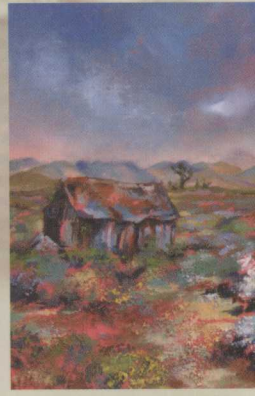
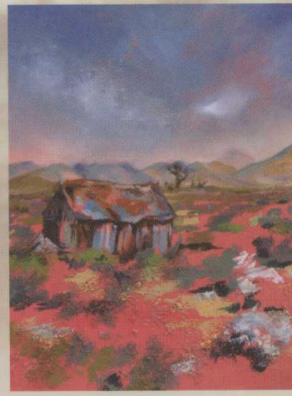
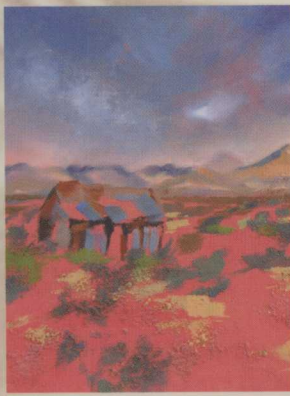
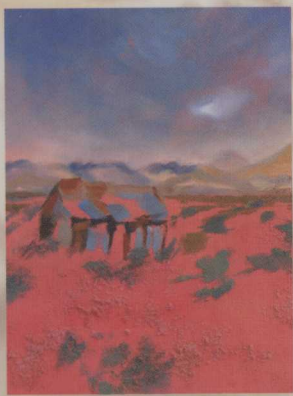
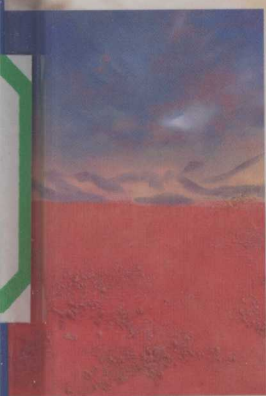

绘画艺术成功捷径丛书

油画工作室II

Oil-painting Workshop II

著/[英] 理查尔·洛克沃德 译/何志伟

中国文联出版社

油画 工作室II

油画 工作室II

[英] 理查尔·洛克沃德 / 著
何志伟 / 译

中国文联出版社

A Dorling Kindersley Book

www.dk.com

Original Title: Practical Art: Oil-painting Workshop II

Copyright © Dorling Kindersley Limited, 2008

图书在版编目 (CIP) 数据

油画工作室. II / [英]洛克沃德著; 何志伟译.

北京: 中国文联出版社, 2009.1

(绘画艺术成功捷径丛书)

ISBN 978-7-5059-6163-0

I. 油… II. ①洛… ②何… III. 油画-技法 (美术)
IV. J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第192421号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2008-6209号

书 名	油画工作室 II
作 者	[英]理查尔·洛克沃德
译 者	何志伟
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里10号(100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	张海君 侯亚静
责任校对	李临庆
责任印制	焉松杰 侯亚静
印 刷	鸿兴印刷 (中国) 有限公司
开 本	810×530 1/16
印 张	8
插 页	2页
版 次	2009年1月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-6163-0
定 价	80.00元

您若想详细了解我社的出版物

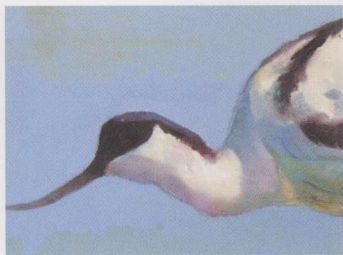
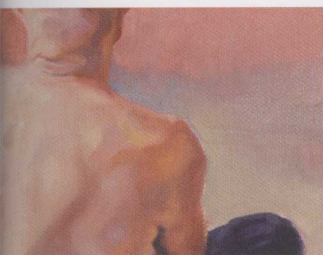
请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

目录

导读	6
起始阶段	10
材料	12
画刀和其他工具	14
用颜料作画	16
颜色	18
基本技法	20
静物	22
构图与焦点	24
明与暗	26
佳作赏析	28
① 碗中的鱼	30
② 花瓶中的花	36
③ 放大镜	42

生物和肖像

面部的画法

运动与野生动物

佳作赏析

④ 女人的肖像

⑤ 坐着的人物

⑥ 猫的肖像

风景

逼真的透视

有气氛的风景画

佳作赏析

⑦ 大海与天空

⑧ 沙漠小屋

⑨ 城市景观

48

50

52

54

56

62

68

74

76

78

80

82

88

94

当代绘画

寻觅灵感

探讨混合媒介（综合材料）

佳作赏析

⑩ 水上的反嘴鹈

⑪ 古旧的柜子

⑫ 海滩抽象画

100

102

104

106

108

112

118

词汇表

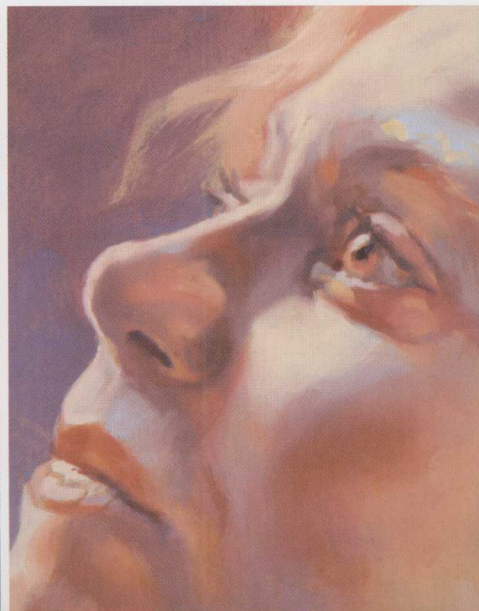
索引

致谢

122

126

128

导读

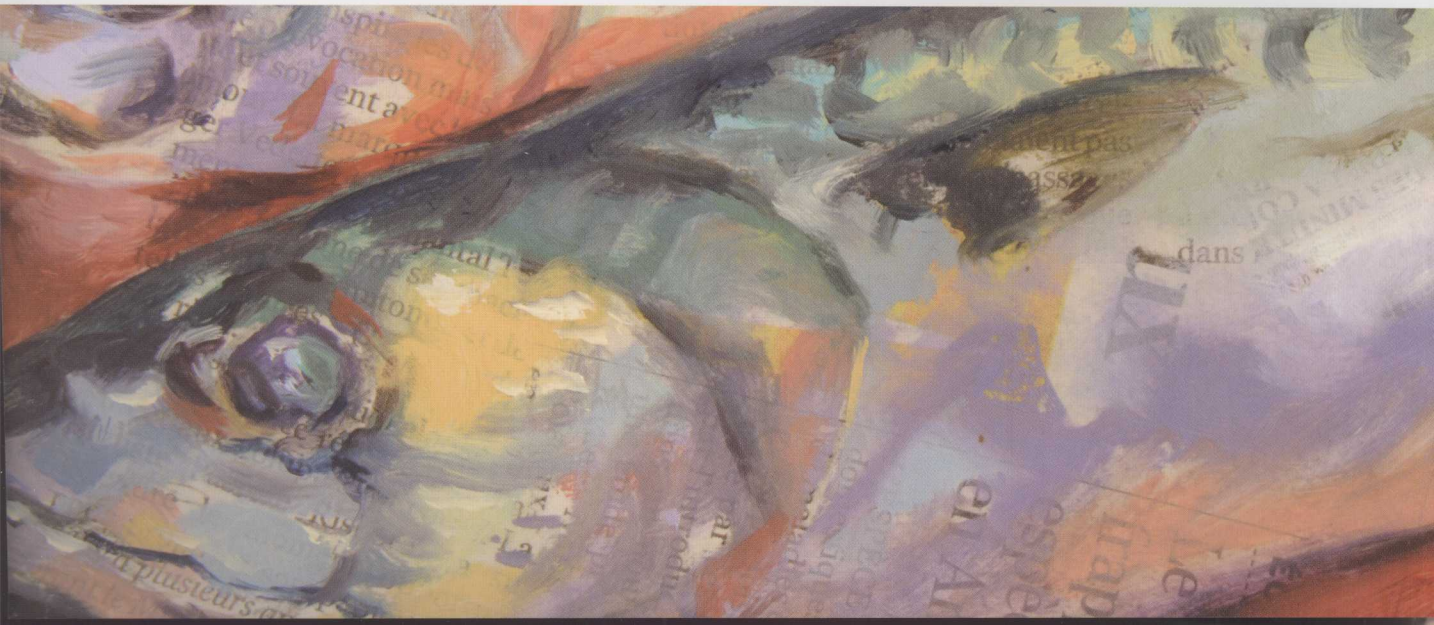
古典绘画大师所用最多的颜料是油画颜料，这些传世之作本身就是油画。油画颜料浓厚的黄油状的质地、丰富的色彩和易操作性，意味着没有什么场景或主题不能被表现出来。这种颜料的流动性、易操作性和其不易变干的特性也许是所有颜料中最容易操作的，特别适用于那些喜欢尝试不同风格和技法的画家。用这种颜料画出的画很容易从一种颜色、色调或形状转变成另一种，直到达到所需的效果。油画颜料具有一种可显现出无数质地效果的雕塑般特性，并能使油画作品马上产生出丰富多变的色彩。这些适用范围广的颜料是研究绘画技法和表现手段的极佳工具。

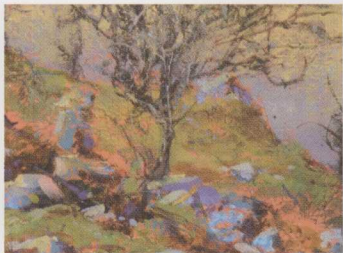

绘画技巧的提高

本书旨在阐述如何提高绘画技巧，如何使用适用范围更广的方法及如何帮助读者达到更满意的绘画效果。本书通过从一种新的角度来审视现用的工具、材料和颜料，以开始介绍新的或更先进的方法。举例来说，如想要在有背景色的画布上作画，最好判断出所需的中性色调或制造出一种肌理效果来——通过使用上过色的底色或未着色的和更加与众不同的作画画面，就

可达到所需的效果。研究不同画笔的特性以适应不同的任务，并关注能大大增强画面肌理表现力的画刀和其他的工具。本书的第一部分包括关于基本技巧的简单描述，这些技法可在课题中得到实际应用。在12个易于自学、循序渐进的课题中，通过介绍更加先进的技法，就可学到更多绘画技法。掌握了这些技法就可像真正的画家一样运用自如——会用的技法越多，就越不容易出错，画画也就越自如。

确立自己的特点

本书中的课题围绕四个主题部分：静物、风景、生物肖像和当代的绘画实践。每个主题都会给画家以不同的挑战，要求用某种观察角度——近景或远景、分开或独立——然后再把其转化成画布上的形象。此课题不仅要求亲自动手尝试新技能和新技法，而且还要求从更广泛的范围内去找出所需主题来。但最后的效果却大相径庭。这种差别不在绘画技法本身，而在于一系列的

判断。本书旨在利用所需的一切资料，从纷繁复杂的各种选择中做出更好的选择。在每章节中的循序渐进课程旨在研究观察与描绘不同主题的表现方法，然后就转到本章节中关于当代绘画实践的让人兴奋的，具体操作部分。无论选择什么样的主题——人物、动物、花朵或风景——这本书都会有助于培养一种更具个性的独特的风格。

起始阶段

材料

选择绘画材料依据很多因素——所需画面的特性和表面质地，以及要达到的效果，当然还有成本。在画画时，尽管便宜的颜料和不结实的底层很容易实践操作，但

更昂贵的材料通常使作品更耐久，色彩会更细腻。很多作品——不论是传统的还是现代的——都可以对底层的特征和颜料作进一步修改。

颜料

现如今各种各样的颜料应有尽有。从传统的油画颜料——学生专用和画家专用的系列——到可用水和树脂调和的油画颜料和树脂。本质上，所有这些颜料都是由颜料粉（有颜色的）和某种粘合剂（诸如亚麻油），构成这种粘合剂可使油画颜料呈现出醒目的黄油般黏稠度。所用粘合剂决定颜料干的时间，而所用颜料粉的量与特性则掌控色彩的细腻程度。

学生用油画颜料

这些颜料主要包含少量的合成颜料粉，因此不如传统的颜料鲜艳夺目。干燥时间在2~12天，大约50个颜色。

画家用油画颜料

顶级颜料有高比例的颜料粉和黄油般的黏稠度。干燥时间在2~12天，大约120种颜色。

树脂油画颜料

这些基于树脂的颜料比传统的油画颜料更具有流动性，干得也更快。干燥时间在1~24小时，大约50种颜色。

水溶性油画颜料

这些颜料的外观和特性很像传统的油画颜料，但其干得较快，并不含溶剂。干燥时间在2~6天，大约40种颜色。

画笔和笔触

不同材料、形状和尺寸的画笔画出的笔触也各不相同。鉴于更柔软的貂毛画笔更适用于涂抹出更薄的涂层来画出细节和釉色，硬画笔则适合处理

厚重的颜料。合成画笔也是不错的选择，而且又便宜，还能画出流畅的笔触。画笔上的数字表明画笔头的宽度及用它画出的笔触。

2号尖头画笔

尖头画笔用于画出长而细的线条和细节，及托出颜料线条。

3号扇形画笔

扇形画笔用于少而轻的颜料，以柔化基本的笔触，形成色调的过渡。

0号圆头画笔

画笔中品种最多的一种，圆头画笔特别适合用于起稿和细节的柔和的笔触。

4号圆锥形画笔

硬毛笔的柔和的变尖的笔触很适合画出交界线和柔和的边缘。

6号平头画笔

平头画笔可画出鲜明的方形笔触，可用于画出边缘。宽边则适合填充大画面。

12号短毛扁平画笔

短毛扁平画笔有短的坚硬的硬毛，极适合画出有质感的效果，诸如厚涂法，并可画出明显的笔触。

正确作画表面的选择

尽管油画布是画油画的人用的传统的作画表面，但画板，绝缘纤维板 / 中密度纤维板及纸张和卡纸板如果底色上得好的话，也可用于画油画。如果不想要有肌理的表面，就可涂上三到五层丙烯底料，每

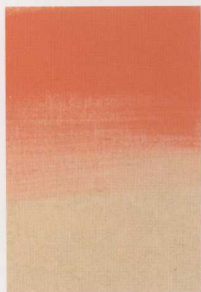
层干后都要打磨。另外，把颜料涂到其表面，纸板就会弯曲，快速的补救方法是往背面涂上三层油画颜料或丙烯颜料，来拉直底层。

油画布 便于携带，质地细密，在潮湿的情况下可断裂。

油画板 表面类似油画布（见左边），但较硬。

MDF 板 坚硬、平坦、便宜，表面需要上底色。

亚麻油画布 油画布中最结实的一种。

油画纸 适合于绘画练习

油画布纸 有纹理的纸，便于旅行中携带。

媒介剂

媒介剂可改变或提高颜料的许多特性。它可缩短或延长颜料干的时间，调淡或调深颜料，增强或降低光泽度，或发挥用来保护已完成的作品。也可把颜料粉直接挤进油画颜料和树脂媒介剂中，自制油画颜料。

稀释用媒介剂 由亚麻油或蓖麻油组成的简单媒介剂可用于稀释颜料，为了提高其流动性和透明度，及延长使用的时间。最常用的是松节油和无味的稀释剂。

肌理媒介剂 现有的最普通的厚涂颜料媒介剂是林奎 (Liquin) 和奥里奥帕斯托 (Oleopasto)，它可堆垒颜料，增加画面的肌理效果。

树脂媒介与乳胶 把这些基于树脂的媒介剂混入传统的油画颜料中，在加快颜料变干时间的同时，可提高其流动性和透明度。特别适用于达到快干效果的颜色。

上光油 光亮的或淡色的上光油用于覆盖住干的颜料，以保护已完成的作品。上光油通常要花 12-36 小时才能干，润色上光油是专业用品，它可使颜料的暗淡部分更富活力。

树脂 像树脂这样的塑形作用剂可把薄层颜料涂到厚颜料上，以防止颜料开裂。

亚麻油 用油稀释来阻碍颜料变干，正因为如此才有更大的自由度来调配颜色。

画刀和其他工具

画刀在工具箱中是必不可少的。它有比用画笔更多的办法调和、涂抹和刮掉颜料。如下所示，作为使用灵活的工具，画刀的形状的尺寸也多种多样。当需要涂抹厚一

些的颜料，或添加浓厚的厚涂层，或要把颜料扑到一个表面上时，一把刀或更具实践性的工具诸如滚轮或铲子也许会特别有用。

画刀与画笔

很多画家画画时，画笔和画刀交替使用：用画笔画出形状的轮廓，再用画刀涂抹出质地和多个光面。这种过程也可颠倒过来——用宽的画刀涂上

一层平坦的颜料，然后再用画笔涂抹出质地和细节来。如果希望使画面更具有变化，可用尖的画刀顶端添加细节或把画面上无用的颜料刮掉。

5 号画刀

26 号画刀

24 号画刀

22 号画刀

画刀 严格上讲，画刀（上部）用于在调色板上调和颜料。画刀分不同刀片使用更加灵活，刀把上还有个扭结。实际上，这两种刀画家都常换着用。像画笔一样，画刀的形状和尺寸也多种多样，有些带锐角的用来画精细的细节，其他的则圆头的更多。

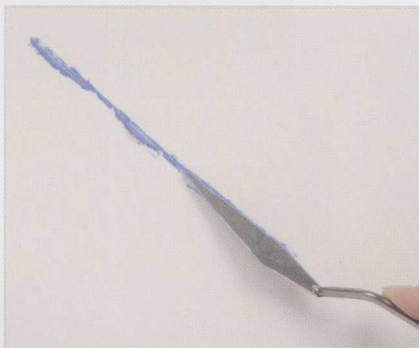
用画刀作画

可用画刀的任何一个部位作画，从其金属尖（其平面或侧边）到刀把的底部都可用。尽管不如画笔好控制，但用它可涂抹出令人兴奋的效果。使用画刀通常的技巧包括厚涂法——堆砌厚颜料；

五彩拉毛粉饰——用刀锋利的部分擦划到下一层颜料；点画法——用刀尖把微小的点状的颜料涂到画面上。

大面积 用刀做出用平铲的动作，像往墙上抹灰，可形成一层平坦的部分。蘸多些或少些的颜料，再把它涂抹到底色上

细线 用刀片的侧边适合画直线，特别是地平线。把画刀的侧边蘸些颜料，再拖着画刀在作画表面上沿着所需线条的方向画线。

肌理效果 用画刀的平面部分蘸上颜料。然后再把颜料平涂在作画表面上，之后把画刀抬起。这种方法通常用于画花朵。

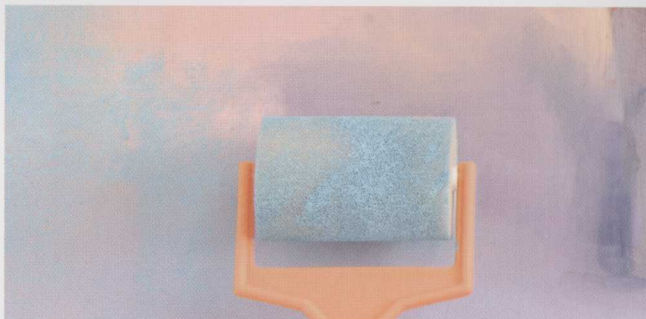
高级工具

用画刀可调和一些更特殊的成分，诸如沙子、石膏或木屑来在画面上创造更多的质感效果。可画出无数不同的笔触，特别是使用其他工具，诸如

用于调和颜料的抹布、滚轮、铺胶器。通过试用，画家常常形成独特的个人风格，但愿最后只用最简单的工具也能画出具有个人风格作品来。

抹布 可用于在作画表面上擦拭颜料。把抹布绕在手指上，用它蘸些颜料，像使用钢笔一样画出醒目的或调过的边缘来。

滚轮 在需要覆盖住作画表面上的较大的面积部分时，用滚轮则是很有效的方法。加入合适的媒介剂，颜料就会变浓或变稀。

激动人心的画面

油画颜料具有黄油般的黏稠度和较长的干燥时间，是保持质感的理想媒介。用画刀或画笔会产生不同的表面效果——例如，使用一致的力度和方向的笔触可使各种成分统一起来，诸如

陆地和天空的不同色彩，或者用于描绘出物体的轮廓。在筹划一幅作品时，得考虑到这些笔触都起到了什么作用。永远不要只把他们当作色彩的装饰效果。

在这部分中，混合着使用画笔和画刀可画出有清晰边缘的草和更柔和的茎梗，表现出弹性和动感来。

鸟身上的曲线与画中其他的部分不同。鸟身是先用画笔上画的轮廓，然后再用画刀画。

把颜料宽而平坦的部分与细的醒目的线条组合起来，就会产生相互对比的肌理效果。

用颜料作画

要想成为一名富于绘画经验的画家，首先要考虑如何通过使用特殊的工具、不同的媒介剂或颜料的类别，来拓展技术方面的技能和提高驾驭颜料的能力。考虑

到尝试对画面新的处置方式。光滑的表面易于画出非常细致的作品，而色彩丰富的底色（见右边）可让人准确地选择和判断出色彩效果。

调和颜料

用画刀或画笔可在调色板上或在作画表面上调和颜料。调色板可用于调和色彩，然后再回到画面中按要求修改其色彩和肌理。色彩可被调和成光滑的和协调统一的色调，或可大概画出细腻精巧的条纹。一个“绝招”就是从调色板上挑出两种或多种颜料，再把它们涂抹到作画表面上。（见右边）

在作画表面上调和 用画刀把两种颜色压到作画表面上，再以一种与众不同的方式调和两种色彩。

肥压瘦

当画面变成多层颜料叠加时，就得特别注意“肥压瘦”法则。这条法则表明把“更肥的”颜料盖住“更瘦的”颜料，以避免在颜料快干时引起画面干裂。“肥的”颜料包含更高比例的油，而“瘦的”

颜料就是只用松节油或非常少量的油稀释而成的。用更淡的颜料画出起初的颜料层，然后再一层一层地添加颜料来增厚颜料层。

底色 总是用松节油来稀释颜料画出第一层，有些颜料会被作画表面所吸收。

第二层 加厚颜料来画出第二层，以和淡酱汁色相协调。这层使画面很光滑正如你画的一样。

背景是作为第二层被画到画面上。尽管这层的颜料本该是淡色的，但不过分地调和颜料仍会增强质感。

厚重的厚涂颜料丰富的质地确实有助于这些小花凸显出来。

上层 加厚所需的颜料，如果愿意的话，可用非常厚重的颜料添加最后的细节。

堆砌颜料层 油画颜料出众的纵深感取决于颜料层的细致堆砌。这幅画中红色的底色在花的后面仍可见，使整个画面增添暖色调。