

绘画艺术成功捷径丛书

油画工作室 I

Oil-painting Workshop I

著/[荷兰] 阿吉·波舍夫 译/张伟平

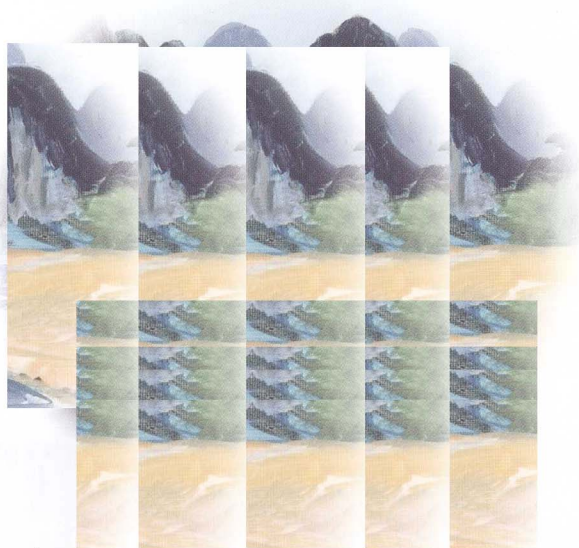
中国文联出版社

油画 工作室I

油画 工作室I

[荷兰] 阿吉·波舍夫/著
张伟平/译

中国文联出版社

A Dorling Kindersley Book

www.dk.com

Original Title: Practical Art: Oil-painting Workshop

Copyright © Dorling Kindersley Limited, 2006

目录

图书在版编目 (CIP) 数据

油画工作室. I / [荷]波舍夫著; 张伟平译.

北京: 中国文联出版社, 2009.1

(绘画艺术成功捷径丛书)

ISBN 978-7-5059-6162-3

I. 油… II. ①波… ②张… III. 油画-技法 (美术)

IV. J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第192422号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2008-6210号

书 名	油画工作室 I
作 者	[荷兰]阿吉·波舍夫
译 者	张伟平
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 978-7-5059-6162-3
定 价	80.00元

您若想详细了解我社的出版物

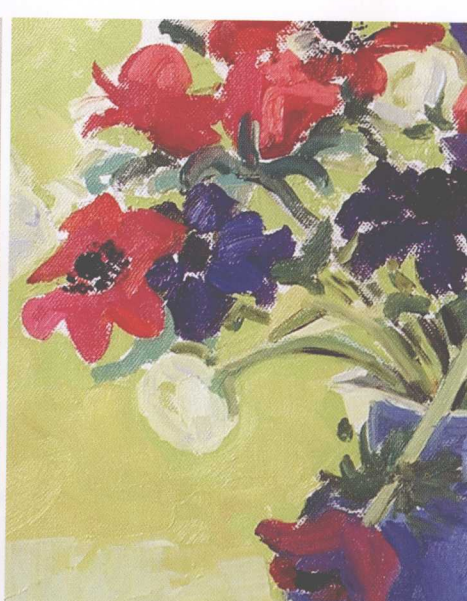
请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

导读	6
颜料与技法	10
颜料与其他材料	12
作画表面	14
油画笔和画刀	16
笔触	18
色环	20
颜色的调和	22
调和暗色和亮色	24
薄涂层	26
用调和剂调色	28
构图	30
速写	32
准备与收笔	34

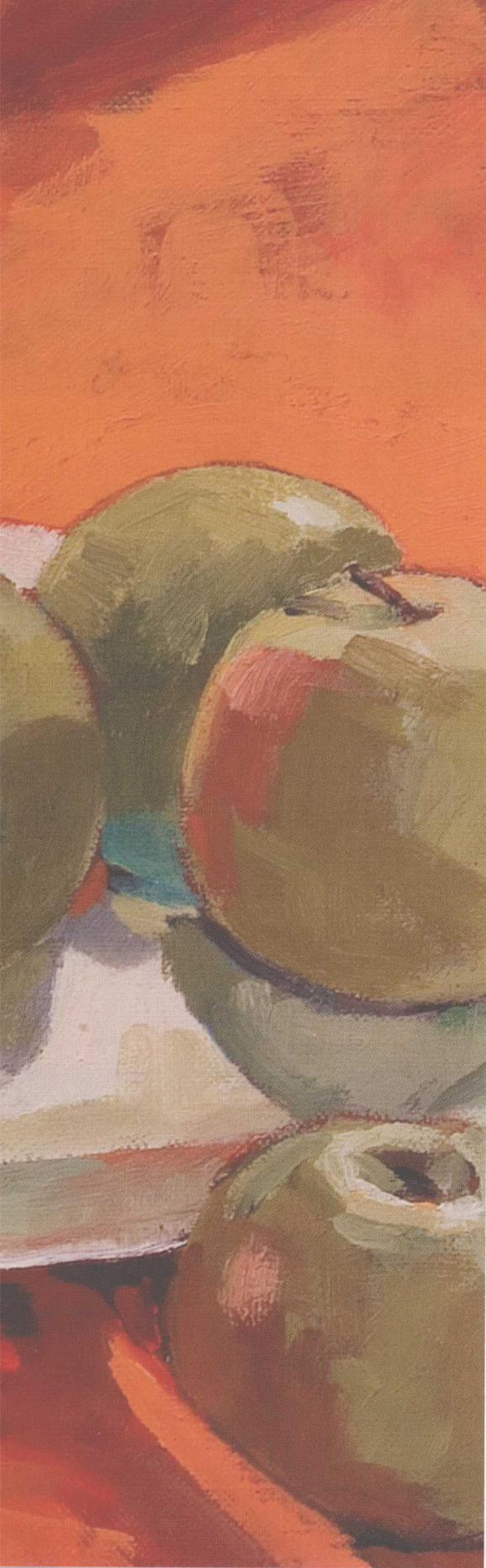

肌理	36	佳作赏析	80
肌理效果	38	⑦ 海港里的船	82
佳作赏析	40	⑧ 西班牙风光	86
① 遮阳伞与沙滩	42	⑨ 咖啡馆	92
② 森林中的小溪	46		
③ 红梨	50	对比	98
		形成对比	100
颜色	54	佳作赏析	102
选用颜色	56	⑩ 静物	104
佳作赏析	58	⑪ 阳光下的自行车	110
④ 城中小河	60	⑫ 女孩画像	116
⑤ 农舍的羊	64		
⑥ 花瓶中的银莲花	70	词汇表	122
		索引	126
透视	76	致谢	128
透视是什么	78		

导读

油画是一种表现力极为丰富的艺术表现形式，颜色鲜亮，兼具美感和质感。但是，由于人们常常将油画与古典大师或艺术世界其他大师级人物联系，也就常常敬畏地将油画视为神秘的、普通人所不能企及的艺术形式。事实上，油画是一种包容性很强的艺术表现形式，很容易学习——绘画过程中不喜欢的东西可以随时擦掉，重新再来。

一种万能的艺术表现形式

油画艺术起源于15世纪的北欧，从16世纪至今，由于其性质稳定、肌理多样且干燥慢，作画过程可以持续一段时间，已经成为欧洲画家专用们最喜欢的艺术表现形

式。油画的颜料可以用松节油和光油进行稀释，使其具有半透明的特性，同时，由于颜色很深且色彩丰富，油画既可以满足贵族们彰显身份的需要，又可以描绘肃穆、带有美感的宗教或非宗教题材。油画颜料使用简单，其塑性很大，可以产生不同的肌理。即使颜料很薄，也可以产生悦目的效果，且具有很强的柔韧性，这是因为锡管中挤出的颜料本身含有油份，调和剂中也含

有油份，并且在作画之前，要在调色板上将颜料与调和剂调匀。作画时可以使用做工精良的画笔进行耐心细致的涂抹，也可以依照作画人个人的喜好，用画刀重重地涂画。油画是所有艺术类别中技法最多的一种，但是其中也隐含偶然性因素，这无疑增加了油画的神秘性，鼓励作画的人发挥自己的想象和创造力。

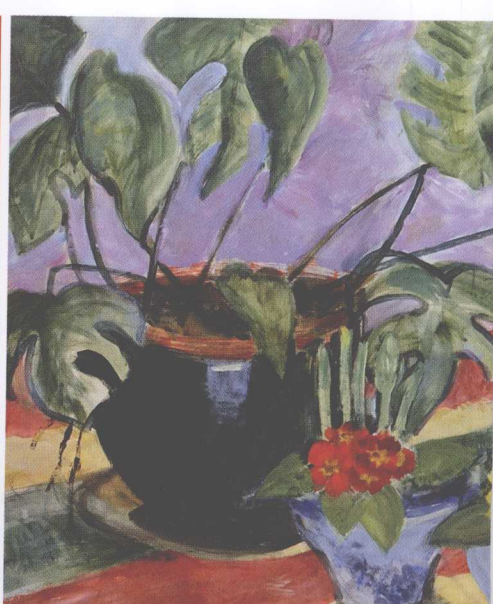
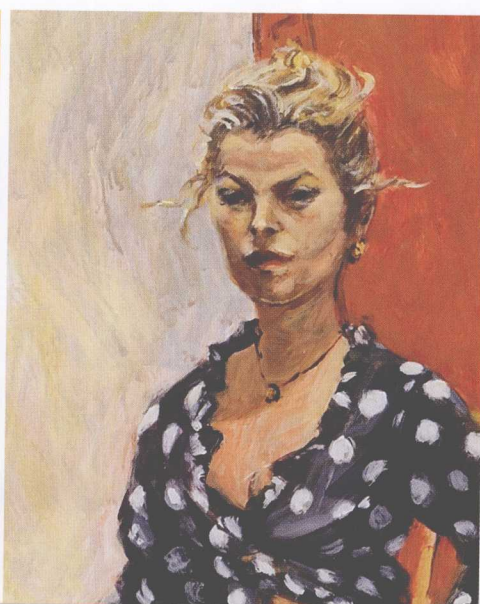

学习用油画颜料作画

本书是一本油画通俗教程，任何想学习油画的人可以借助这本教程建立起学习油画的信心，并能激发对油画的热情。本书首先介绍了颜料、画笔和可能用到的其他工具，并介绍了一些可以取代旧产品的新产品，解决了令在家中作画的业余爱好者忧心的颜料气味问题。读者可以学习到各种作画技法，包括薄涂、厚涂，并可以进行

实际调色，对比各种颜色，达成协调的效果，为作品增加生趣。每一章都以通俗的语言展示了什么是油画，并提供很多画家的作品供参考。书中还包括12个绘画范例，带你逐步去了解如何构图。使用书中介绍到的各种技法去作画，最终让读者可以自信地就各种题材创作出完美的作品。

颜料与技法

颜料和其他材料

大部分油画颜料盛放在锡管或罐子里，各种颜料在强度和品质上不尽相同。质量最好的颜料是专业的画家专用颜料。跟学生用颜料相比，画家专用颜料颜色更深，因

此亮度和覆盖力更强，颜色耐久性也更强。如果只是购买几种颜料，推荐买画家专用颜料。

推荐的颜色

以下 15 种颜色构成一个标准的调色盘，其作用巨大。有了这些颜色，你完全可以开始油画创作——将这些颜色中的两种或三种混合，你可以得到任何颜色。

你也许还想添加一些自己特别喜欢的颜色，但是经济的做法是对于那些经常用得到的颜色，比如钛白，可以买大管装的。

钛白

柠檬黄

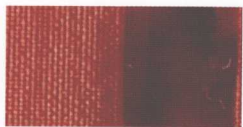
镉黄

黄赭

镉红

紫红

法国群蓝

普鲁士蓝

暗绿色

翠绿色

熟赭

生赭

熟褐

生褐

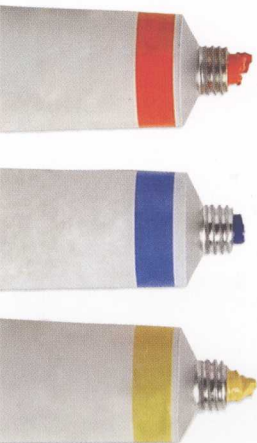

象牙黑

油画颜料的差别

画家专用颜料干燥可能需要几天时间，也可能需要几个星期，这主要取决于颜料的厚度。醇酸树脂颜料是油画颜料中干燥时间较短的，比传统颜料所用的

时间短得多，所以是比较理想的室外作画颜料。可水溶性油画颜料中含油粘合剂，是经过改良的，可以与水混合，这类颜料的干燥时间更短。

其他材料

刚开始学习油画需要准备六支油画笔，两到三支画刀，一支用于调色的扇形油画笔，一支 25mm 用于涂抹底料和上光的刷子（没有图片）。调色

板是必不可少的，盛装调和剂的金属盒可以夹在调色板上。还需要一块布用来擦颜料；一罐矿酒精，用来洗手，清洗画笔；以及保护性衣服。

油画笔

2号圆头笔

8号平头笔

12号平头笔

4号榛形笔

6号榛形笔

8号榛形笔

6号扇形笔

画刀

24号画刀

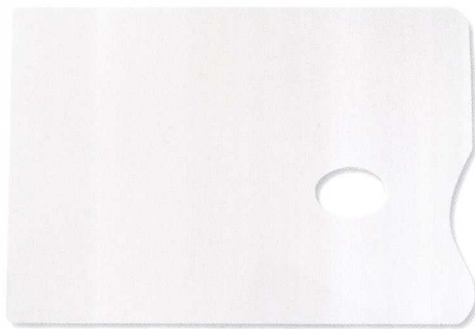
21号画刀

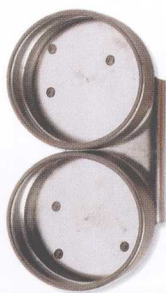
20号画刀

其他工具

可撕掉调色板 是目前为止最简单的工具，塑料纸一层层粘在调色板边缘上，用完后可以直接撕掉。

金属盒 用于盛放调和剂，可以夹在调色板上。

调和剂 在作画时与颜料混合，可以提高颜料的粘着力，将其稀释或加厚。

矿酒精 画笔用完后在矿酒精中蘸一下，用布擦干净。

作画表面

作画表面指的是油画作画的表面。所有作画表面在使用之前都要涂底料，保证表面不透光，不会吸收颜料。油画专用的油画纸，有的画板和画布是涂好底料的，表面是白色。画布是经典的油画作画表面，有棉布的、也有亚麻布的，但有的油画家更喜欢在纸板上作画。

作画表面的类型

油画纸、画布、画板、多密度纤维板和硬纸板都可以用作作画表面。这些作画表面的肌理有精细、中等和粗糙之分。初学者可以尝试各种

作画表面，选择更适合自己的一种。不要买太小的作画表面，40×50cm 的尺寸可以开始作画。

油画纸

油画纸有专卖的，已经涂好底料的水色重油画纸也适于作画。

画布

画布有棉布或亚麻布两种，棉布比亚麻布便宜，但是亚麻布张开后形状保持较好。

画板

卖美术商品的店里可以买到专用的已经涂好底色的画板，包括各种大小型号，并且已经将亚麻纸粘在画板上。

中密度纤维板 MDF

包含各种不同厚度，根据需要裁切大小。

硬纸板

表面有平滑和粗糙之分，与中密度纤维板一样价格适中。

不同作画表面

油画的传统作画表面是画布，这已经有几百年的历史了。画布本身有一种弹性，能对画笔的压力产生很好的回应。用丙烯颜料做底料的质量好的板价格便宜，且耐久性很长。以下是不同作画表面上产生的不同效果。

画布 将颜料厚涂到中等质地的棉质画布上，画布的质地各种各样。

画板 颜料不薄不厚地涂到中等质地带颗粒的油画板上，以便加进更多的细节。

油画纸 这里将颜料不薄不厚地涂到中等质地的画纸上，画纸可以随后粘到画板上。

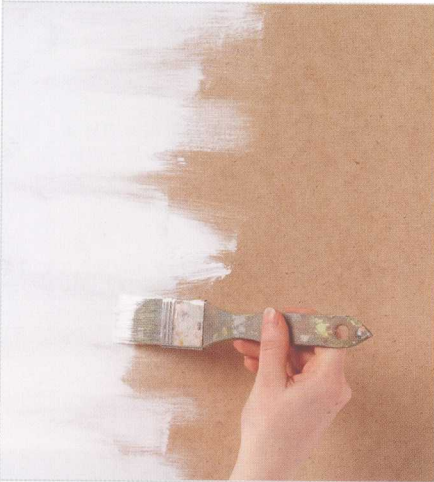

中密度纤维板 纤维板表面光滑，没有颗粒。颜料中等厚度涂到画板上，油画笔留下的痕迹清晰可见。

硬纸板 纸板两面都适合厚涂，这里将颜料中等厚度涂到较粗糙的一面。较平滑的一面类似中密度纤维板。

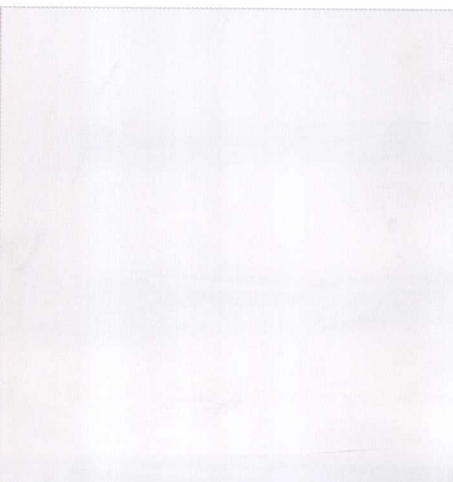
涂底料

用大号底料刷或大号的家用刷子将丙烯底料涂到作画表面上，涂抹动作要大。

涂底料时应该从左向右，自上而下均匀涂抹，保证颜料可以很好地附着。

待底料干燥以后开始作画，除非涂抹很厚，干燥时间一般为半小时到一个小时。

油画笔和画刀

不同油画笔的质量和价格不同，一般推荐猪鬃笔毛油画笔，带有自然弹性的猪鬃笔使用时间较长。黑貂毫笔和尼龙笔可以用于上光和细节性的工作。黑貂毫笔价格很

高，尼龙笔价格适中。画刀也可以用来作画，其刀柄是弯曲的，只有刀刃接触到作画表面。

画笔的形状

油画笔有四种形状，圆头、平头、榛形和扇形。笔的排序从1号到24号，号越大，笔越大。初学者可以使用2号圆头笔、8号和12号平头笔、

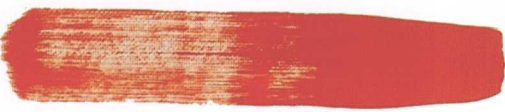
4号、6号和8号榛形笔、6号扇形笔。圆头笔可以点出圆点，还应该多备几支常用来调色的中等型号的笔。

2号圆头笔适用于画线条和细节，也可以用笔的侧面作画。

8号平头笔可以用宽面画粗线条，也可以用侧面画出较窄的线。

12号平头笔可以画出更宽的线条，笔的上沿可以用于画直线。

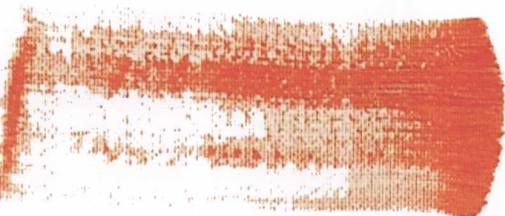
4号榛形笔有不同的用法，可以像这里平着用，可以用侧面画，或用笔尖画。

6号榛形笔吸墨较多，圆形的笔头可以用于调色。

8号榛形笔可以画出较宽的线条，但用侧面也可以画出较细的线条。

6号扇形笔可以在作画表面进行轻涂，表现轻柔的效果。