

油画棒，原来还可以这样用

Oil Pastel

Is Even Better Than Oil Paint

Impressionist

油画棒

画得比油画还棒

印象派
花卉教程

路正先 著

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

Oil Pastel

Is Even Better Than Oil Paint

油画棒

画得比油画还棒 | 印象派
花卉教程

路正先 著

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

油画棒画得比油画还棒: 印象派花卉教程 / 路正先
著. —上海: 上海交通大学出版社, 2017 (2018重印)
ISBN 978-7-313-18200-5

I. ①油… II. ①路… III. ①蜡笔画—花卉画—绘画
技法—教材 IV. ①J216

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 239819 号

油画棒画得比油画还棒: 印象派花卉教程

著 者: 路正先

出版发行: 上海交通大学出版社

地 址: 上海市番禺路 951 号

邮政编码: 200030

电 话: 021-64071208

出 版 人: 谈 毅

印 制: 上海盛通时代印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 889mm×1194mm 1/24

印 张: 6

字 数: 113 千字

版 次: 2017 年 11 月第 1 版

印 次: 2018 年 8 月第 3 次印刷

书 号: ISBN 978-7-313-18200-5 / J

ISBN 978-7-88941-148-6

定 价: 42.00 元

版权所有 侵权必究

告 读 者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 021-37910000-8050

序 言 | Preface

油画棒临摹大师

大家好，今天我要为大家介绍一款画材，它就是油画棒！

我个人非常喜欢画油画棒，因为我是个特别懒的人，我喜欢画画，但是我不喜欢整理画具。在画一幅油画之前，整理颜料、油画笔、调色盘、调色油、绷画布、置画架、刷底料……我想有一种工具，可以使我上来就画，不假思索，一气呵成，这才过瘾。后来，我发现油画棒可以。

都说画画是高消费，因为画材成本很高，但我相信，画画对于更多的朋友来说是一种消遣，一种放松，所以我想寻找一种物美价廉的绘画工具，小成本，却能画出大效果。后来，我发现油画棒可以。

如今，时间变得越来越宝贵，我们很少有人可以像艺术家那样，每天专注地画画，也许画画，对于更多人来说，只不过是一个小时的时间，我们有没有什么画具，可以在一个小时，就画出像大师那样的作品。后来，我发现油画棒可以。

多年来，油画棒一直被人误解为小朋友的画画工具，因此我想让大家重新认识油画棒，发现原来油画棒，一样可以画得很大师。后来有位朋友来到我们工作室，无意中看到了工作室中的油画棒作品，惊奇地说：没想到油画棒还可以这样画。随后他也画了一幅，画完兴奋地让我看看效果怎么样，我说：“油画棒画得比油画还棒！”

路正先

写于齐晓晶工作室

目录

C o n t e n t s

01

第一章 认识印象派

07

第二章 认识油画棒

11

第三章 油画棒绘画 基础知识

21

第四章
花卉主题
局部绘制

31

第五章
油画棒花卉
绘制过程解析

135

油画棒常见
问题解答

138

后记

01

第一章

认识印象派

~~~~~  
印象派绘画是西方绘画史上一个划时代的艺术流派。

印象派在 19 世纪七八十年代达到了鼎盛时期。印象派画家虽然开始时受到误解甚至嘲讽，他们的共同艺术活动时间也没有持续很久，但他们对西方艺术产生了极其深刻的影响，并影响到音乐和文学。

到 20 世纪初期，印象派已经成为广受欢迎的艺术流派。直到今天，印象派绘画在世界各地受观众欢迎的程度，仍然超过绘画史上其他流派的作品。



## 印象派在艺术发展中的作用

在漫长的西方艺术史中，我们可以大体划分成两个方向：传统绘画和当代绘画。这两个方向有着鲜明的对比。所有传统绘画都有个共同点，就是写实，他们认为艺术就应该画看得见的东西。而当代绘画却恰恰相反，他们认为艺术应该画感觉到的东西，所以当代绘画追求抽象，而这种从写实到抽象的观念转变不会是一夜之间突然改变的。

有一种艺术形式从中起到了承上启下的作用，架起了从传统艺术到当代艺术之间的桥梁。而这种绘画形式，就是我们当今称作的“印象派”。



## 印象派的诞生

1874年，有一群年轻画家决定要举办一次展览。因为他们的作品总是在沙龙展出中落选。而那个时期的艺术家，一定要作品在沙龙展出才可以得到业内的认可。这群年轻画家只好自己策划一个展览，取名叫“无名画家、版画家、雕塑家展”。

这个展览开幕后引起了轩然大波，来自各界的各种评价一致认为这样的画太差了，特别是有一幅油画叫“日出印象”。当时专家是这样评价的：“即使用颜料直接向画布上泼，也比这幅要效果好。这种画简直就是印象派。”这段评价传着传着就传到了这幅画的原作者的耳朵里。

他叫莫奈，当时还是个不知名的画家，他听到这种评价后不但没有生气，而且很欣然地接受了，并以印象派自封。从此这样的展览连续办了八次，印象派越来越壮大起来。而莫奈，因为一幅画诞生了一个画派，也因此获得了“印象派之父”的称号。





## 印象派的发展

很多人都好奇，印象派一开始如此被排斥，那么后期又是如何被认可的呢。在这期间发生了两件事。第一件事很多写实画家画着画着也扪心自问，难道艺术的本质就是真实吗？比如我画一棵树，就是为了画得跟这棵树一模一样吗？与其这样，直接去看这棵树不好吗？而且怎么可能会画得真实，我眼中看见的世界和别人眼中的会完全一样吗？毕竟，纯真的眼睛是没有的。

第二件事更加促进了印象派的发展，就是照相机的诞生。多少画家发现自己苦苦画了几个月甚至几年的作品，摄影师按一下快门就可以了。他们悲伤地感叹：绘画死了。绘画死了吗？并没有，但是绘画需要改革了，传统写实的艺术观念渐渐老去，而印象派绘画开始越来越大地影响人们。

## 印象派的绘画特点

印象派画的是印象中的状态吗？当然不是，印象派绘画有着非常鲜明的绘画主张，他们追求真实地表现自然界的光和色，同时表现自己的感受。

印象派画家认为，世界上是不存在固定颜色的。我们看到的色彩是因为光的影响而产生的颜色。比如一张白纸，在自然光线下是白色；如果是黄色灯光照射，就是黄色；如果是红色灯光，就是粉色的。所以传统画家画一棵树，多数用绿色。而印象派画家们笔下的树叶，在早晨、中午、下午、晚上、阴天、晴天，所用的颜色都不同。为了更好地研究不同世界光与色的变化，印象派画家们开始画起系列组画。题材不变，甚至构图不变，但是画面色彩变了，因为光变了。

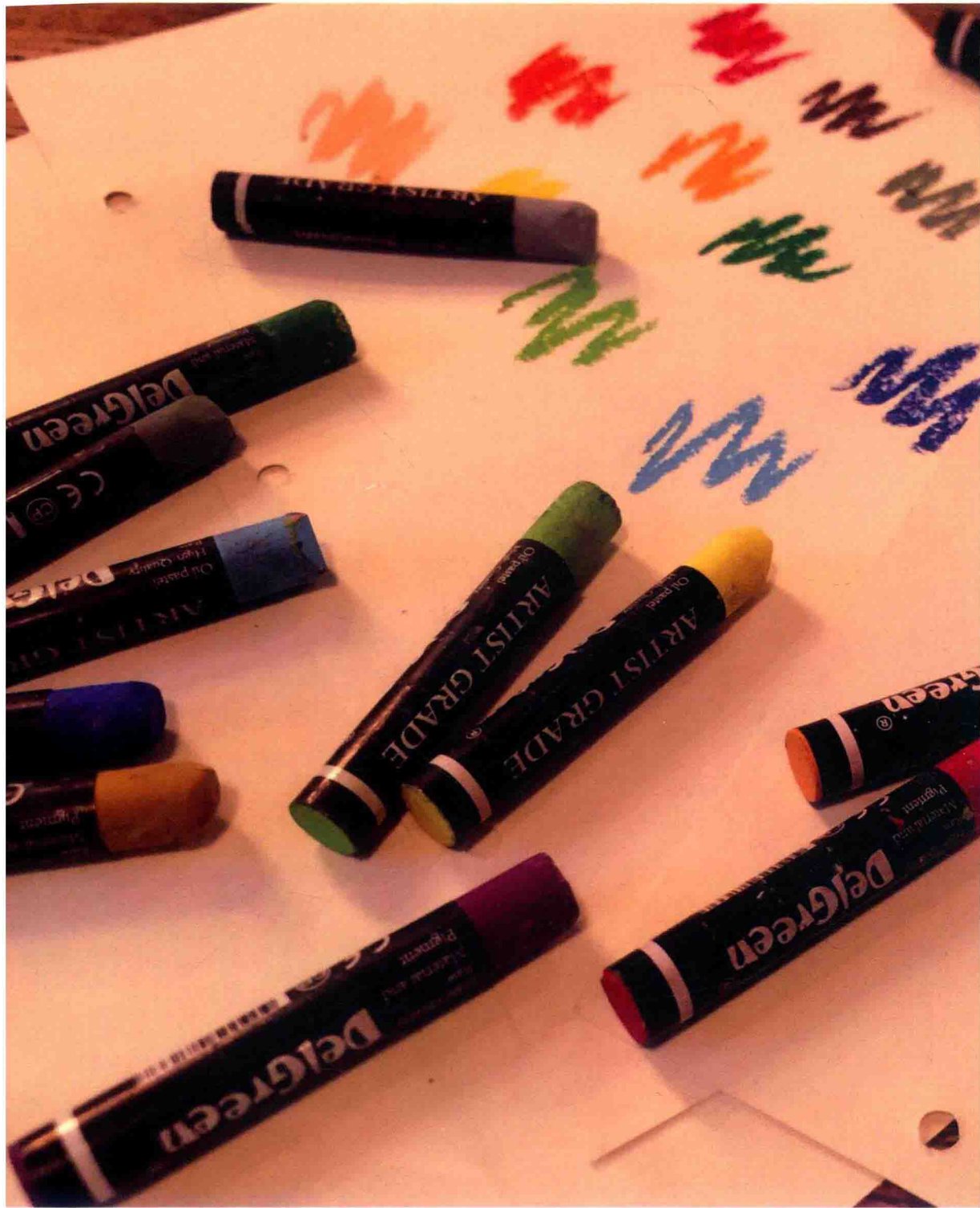
如果传统画家画一幅风景画，看见的是晴天、草坪、红房。那么在印象派画家眼中，他们看见的就是上方一片蓝色，下方一片绿色，中间点缀些红色。传统画家作画首先考虑主题是什么内容，印象派作画更在意主题是什么颜色。



总之，印象派艺术核心理念可以用六个字概括：重色彩，轻造型。





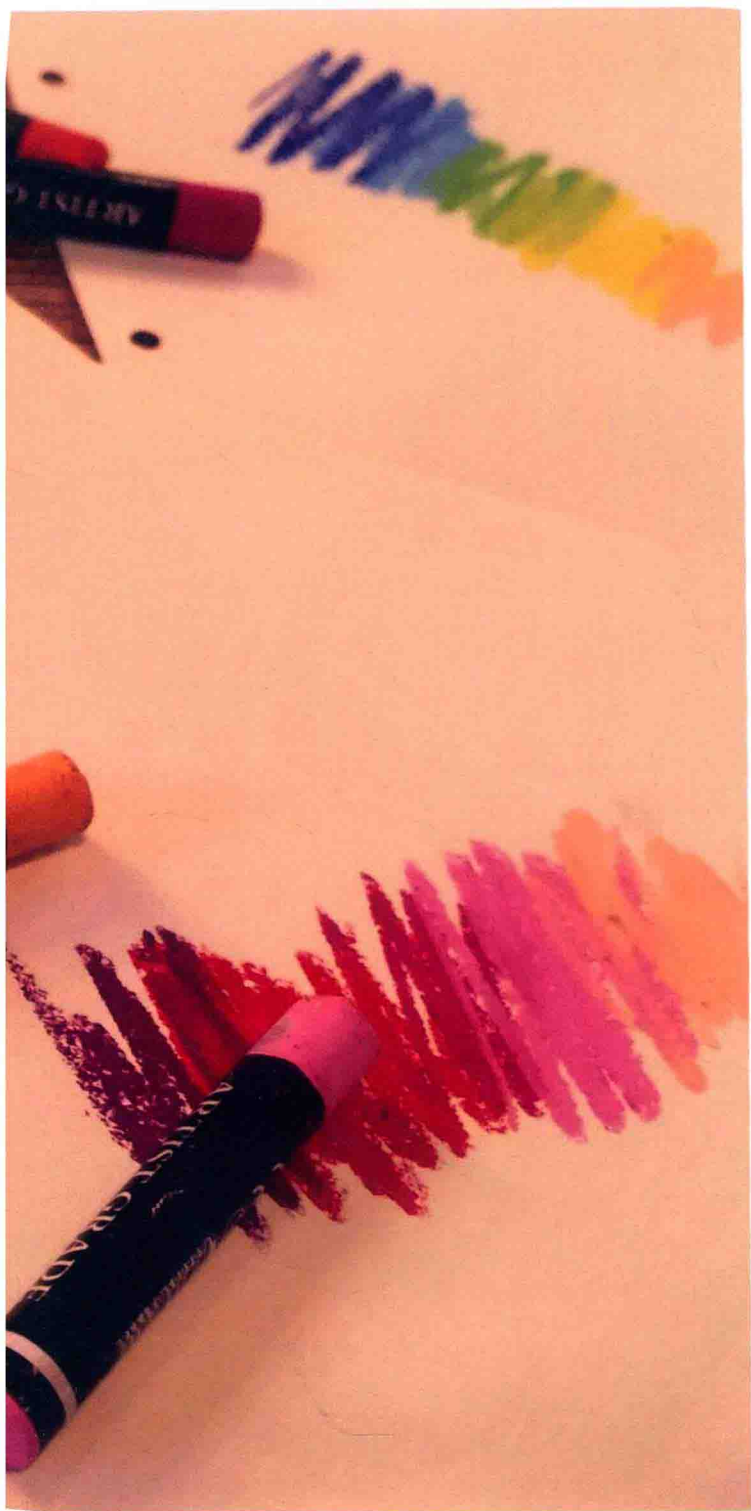


# 02

## 第二章

### 认识油画棒

如果有一种绘画形式，便携，简单，省时，出效果，色彩丰富，颜色有质感，画的过程富有激情，很享受，完成效果可以与油画媲美，那应该就是油画棒。



## 油画棒工具

### 油画棒

顾名思义，能画出油画般效果的一种棒形绘画工具。油画棒是一种油性彩色绘画工具，由于属油性材料因此不便于清洗。油画棒一般为长 10 厘米左右的圆柱形或棱柱形。通常表现色彩鲜艳、厚重的内容。画面色彩浑厚、饱满，有肌理效果。缺点是不便于刻画细节。



### 画框

很多人关心画作完成之后怎样保持，用画框装裱起来是对画面最好的保护，同时也会使画面效果看起来更加精美，俗话说：三分画，七分裱。





### 橡皮

橡皮是为了结合铅笔作为修改工具使用，绘制的过程当中画过、画错的地方，我们需要橡皮来修整。

### 铅笔

铅笔用于起稿阶段，因为油画棒画上去后不便于修改。很多时候，我们为了确定画面内容，需要用铅笔进行简单的定位，这样才可以放心地用油画棒绘制色彩。

### 素描纸

我们提倡用素描纸绘制，厚度上要比复印纸厚，纹理上比水粉纸小，各方面恰到好处。适合油画棒表现。本书大多作品使用 16 开素描纸绘制完成。

### 画板

画板是作画过程中的辅助工具，主要为了固定画纸，使画面保持平整。

### 板刷

油画棒画完后画面上会有一些画屑，可以用刷子轻扫或直接用嘴吹干净。



# 03

## 第三章

### 油画棒绘画 基础知识

~~~~~  
基础是枯燥的，但又是很有必要的，因为每一幅作品都是依托这些画法组合而成的。

我们一直寻求一种简单的绘画模式，将复杂的绘画基础知识不断概括、提炼，让学员们以最直接的方式表现出最出色的画面状态。