



路老师教油画棒

油·画·棒·画·得·比·油·画·还·棒



用，不是简单的模仿
摹别人，是为了发现自己

选梵高一生最美的 20 幅作品

世界名画白描版，零基础轻松涂，一盒油画棒，
还原大师的传世名作

路正先一著

涂色版 | HELLO VAN GOGH

你好，梵高

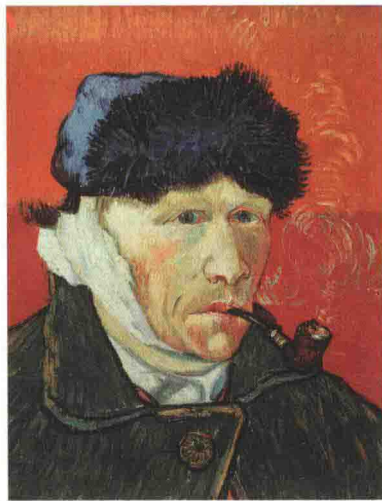
油画棒画得比油画还棒



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

你好，梵高

油画棒画得比油画还棒



HELLO VANGOGH

OIL PASTEL IS EVEN BETTER THAN OIL PAINT

涂色版

路正先一著



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

圖書在版編目 (CIP) 數據

王羲之王獻之尺牘／靳永主編．—濟南：山東畫報出版社，2018.1

(中國書法經典)

ISBN 978-7-5474-2460-5

I. ①王… II. ①靳… III. ①漢字—法帖—中國—東晉時代 IV. ①J292.23

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2017) 第 123685 號

《中國書法經典》編委會

主編 靳 永

編委 (以姓氏筆畫爲序)

王始鈞 亓漢友 尹奎友 李慧斌 呂文明
張 濤 張傳旭 黃 斌 靳 永 楊國棟

責任編輯 尹奎友

美術編輯 王 芳

主管部門 山東出版傳媒股份有限公司

出版發行 山東畫報出版社

社 址 濟南市勝利大街 39 號 郵編 250001

電 話 總編室 (0531) 82098470

市場部 (0531) 82098479 82098476 (傳真)

網 址 <http://www.hbchs.com.cn>

電子信箱 hbcb@sdpress.com.cn

印刷 東港股份有限公司

規格 210 毫米×297 毫米

2.75 印張

版 次 2018 年 1 月第 1 版

印 次 2018 年 1 月第 1 次印刷

定 價 22.00 圓

油画棒常见问题解答

问：系统的油画棒画应该如何学习

答：从认识工具开始，到可以绘制一些简单的局部，然后尝试着将这些局部拼凑成一幅完整的画。从临摹开始，体会原作绘制中的画法，最终我们要独立写生，画出属于自己的作品。

问：油画棒适合什么年龄段的人来画

答：不止油画棒，所有的艺术我觉得没有适合不适合，只有喜欢不喜欢。只要喜欢，画画这件事，谁都可以做，并且什么时候开始都不晚。

问：油画棒万一画错了怎么修改

答：油画棒其实讲究一气呵成，没有修改办法，如果是特别严重的问题，我们可以用指甲或小刀轻轻将表层色彩刮掉，这样颜色会变淡一些，但不会彻底擦干净。

问：油画棒是不是只能画印象派风格作品

答：题材和画材无关，油画棒一样可以画任何物像。画画是绘画意识在支配手去表现。如果会画，无论什么画材，都可以表现出想要的效果。或者，同样的画材，可以绘制出不同主题的作品。从静物到风景，从风景到人物。

问：临摹梵高作品的要领是什么

答：要像他一样，色彩大胆，用笔果断，充满绘画的欲望。无论你的心情是什么样的，哪怕是不顺心的，但当拿起画笔，就要激情饱满。

问：油画棒都是粗粗的，怎么画细节

答：这是画油画棒最共鸣的问题，通常我用油画棒的横截面转折点去绘制细节。当然，如果实在是需要精细的部分，可以将油画棒削尖像铅笔那样，但成本消耗会比较大，不到万不得已，通常不建议使用。还好，梵高的画并不是追求细节型的。相对比较适合用油画棒表现。

问：油画棒怎么保存

答：对画作最好的保护就是装裱起来，这样画面既美观，同时也将画纸的四周保护起来。我们画画很多时候不是为了保存，而是为了展示，所以不如装裱后展示出来，点缀我们的生活。

问：如果自己临摹梵高其他作品，应该注意什么

答：①油画棒画无论什么题材，都是从后往前画的，比如花卉类，我们第一步上色一定是从背景开始。②油画棒始终是用亮部压着暗部画，先画背光区域，然后是受光区。特别是有明显高光的区域，一定是最后画高光。这是一个绘制规律。③这一点是最关键的，不要着急动笔画，很多人以为绘画的第一步是构图，其实这是第二步，绘画的第一步是构思，很多时候我们在动笔画一幅画之前，已经提前在心里绘制过一遍了，这样才能做到胸有成竹，一气呵成。

问：学画画最重要的是什么

答：兴趣和信心。

我是梵高

1853年3月30日，**我出生了。**

16岁的时候，我来到一家画廊工作。有一天，我到画廊上班，来了一位贵妇，挑选了很多幅画，结账时随意地问我：“怎么样，我的眼光不错吧？”我是个耿直的人，不屑地告诉她：“就是瞎子选的也会比你**好。**”**于是我失业了。**

我来到了一个很贫困的矿区做牧师，就在刚领到第一个月工资时，矿区发生了爆炸停工，矿工们没有饭吃，我替矿工们向矿主讨债，**于是我又失业了。**

此时的我没有金钱，没有健康，没有理想，没有希望；有的是悲惨、贫困、痛苦和孤独。当我走投无路的时候，突然有个离奇的想法，**我想做一名艺术家。**

这一年，我27岁，我弟弟每个月给我寄来100法郎，本来尚可解决温饱，但因为要买颜料、画布，画着根本没有人喜欢的作品，因此我常常没有钱吃饭，甚至有时候，饿了只能靠喝几杯清水撑着。倘若病了，就静静地躺在地上，默默地忍受着这一切，接受着这一切。

有一天得知我叔叔去世了，分给了我300法郎，我租了一间简陋的小屋，并写信邀请另外一位饥寒交迫且志同道合的画家合租。等他来之前的这段日子我的小心脏整天扑通扑通的，很激动很期待，也想向他证明我的实力，**于是我开始创作《向日葵》。**

我们相互赠送礼物，均为自己的自画像。我们俩相互影响，相互渗透，这期间我们的友谊真真是比天高，比海深啊。只是不久，由于我们的艺术观点常常出现分歧，又加上我们性格偏执，开始是争吵，后来是挥拳，最后是动刀。男人嘛，谁没有个冲动的时候呢。社会容不下我和他，我们的性格与别人格格不入，也同时患上了精神病。有一天，他发现我一个人拿着刀往家走，他便不敢回家，逃走了。

友谊的巨轮就这样沉了。世上再没人理解我，听我说话，陪我画画了。真是寂寞如雪啊，我只能自己跟自己说话，很快，我的精神病就严重了。

有一天我突然脑子里出现了幻觉，想起曾经邀请一位妓女做写生模特，画完后我对她说：“我没有钱，如果你看上什么，你尽管拿好了。”她摸着我的脸，手摸到了我的耳朵，开玩笑地说：“我喜欢你的耳朵。”这个场景突然出现在我的脑海里，于是我拿起刀割下了自己的耳朵，并包好给她送过去。那个姑娘以为是什么礼物，激动地打开包裹，结果当场就晕了过去。

此后，我像什么都没发生一样继续画画，我喜欢画自己，喜欢画阳光，喜欢画麦田，喜欢画自然。每画一幅画都夹着一封信寄给我弟弟。**我弟弟把我的画放在自己的画廊里，但始终没人购买。**

我的病情越来越严重，别人眼中我是个怪人，但有个女人曾默默地欣赏我，但我告诉她：“我没有金钱，没有健康，时而糊涂，外表丑陋，骨瘦如柴，双眼通红，神经衰弱，五脏六腑仿佛都坏了，每天只

会画着这些卖不出去的画。”她告诉我：“你的画虽然现在卖不出去，但是以后这些画会挂在美术馆里，出现在拍卖会里，印在美术书里。有人会把你的的一生写成剧本拍成电影。将来，任何两个喜欢绘画的人交谈时，只要出现你的名字，都是神圣的。你的身躯虽然可以被摧毁，但你的心灵却永远善良。”

不愧是真爱啊，这个评价是当时对我唯一准确的评价，说在所有美术评论家们之前。

1889年，警察查封了我的住所和所有的画作，**从此，我被关进了精神病院。**

虽然当时的精神病院条件极其恶劣，但好在有弟弟的打点，我还能自由作画。而且我的主治医生很鼓励我继续作画，我很感动，我为他画了幅画像送给他，虽然他后来把我的画放在了鸡窝里。

1890年，在这一年的春天，我在奥维尔小镇的金色麦田里度过了自己最后的时光，创作完最后一幅作品：《乌鸦群飞的麦田》。

有一天我想去打麦田里的乌鸦，一声枪响后，乌鸦被惊得飞散了，**而我，倒在了金色的麦田里。**

在我去世以后……

之前跟我合住的画家得知了这个消息，便写信通知了我的弟弟。在我死后第二年，即1891年，在巴黎举办了个人回顾展，好评如潮。真想说你们早干嘛去了！当时有位评论家称赞说，他爱我胜过爱父亲。

我就这样成为了世界上的传奇画家，人们从我特有的绘画风格中看到我的内心，感受到了我的感受，喜欢我的那个女人的话终于实现了，她叫玛雅，是第一个肯定我作品的人，在所有艺术评论家之前。

我弟弟叫提奥，我的所有作品多亏有他保存。

不得不提与我合租的画家叫高更，后印象派的伟大艺术家。我们曾合租在法国阿尔的一个村庄里，那个小屋记录了两名传奇艺术巨匠。

我，1853年出生于荷兰，27岁决定搞艺术，37岁自杀。我几乎是艺术史上最著名的画家。但生前，我是精神病患者，是个卖不出去画的无业游民。**我是梵高。**

自打我去世后，人们果然开始大量印刷我的画册，出版我的传记。几乎所有的美术课，都会分析学习我的作品。多少爱画画的人的梦想就是可以欣赏到我的真迹。我的画被用各种特效、移轴摄影、VR体验、影像等方式在全世界巡回展示。人们开始拍关于我的纪录片、电影，将我的画做成各种艺术衍生品。

早知道会这样，我真不该在麦田里开那一枪。

选自《原来你是这样的艺术家》齐晓晶 著

目 录

01

色 卡



02

两朵折断的向日葵



04

春季垂钓



06

玻璃杯中盛开的杏花



08

十五朵向日葵



10

日落麦田



12

播种者



14

梵高的卧室



16

梵高的椅子



18

夜间露天咖啡馆



20

在圣马迪拉莫海边的渔船



22

鸢尾花

26

柏树中的麦田



24

星 空



34

盛开的杏花



28

麦田与收割者



32

黄色背景下的鸢尾花



30

梵高割耳后的自画像



36

奥维尔教堂



40

马车与远处的火车



38

收获的风景



42

后 记

色 卡

1

白色



2

淡黄色



3

柠檬黄色



4

中黄色



5

橘黄色



6

土黄色



7

橘红色



8

橙红色



9

桃红色



10

大红色



11

红紫色



12

红褐色



13

红赭色



14

枣红色



15

熟褐色



16

肉色



17

粉红色



18

粉紫色



19

玫瑰红色



20

紫红色



21

紫灰色



22

紫色



23

黄绿色



24

浅绿色



25

青绿色



26

深绿色



27

橄榄绿色



28

粉绿色



29

墨绿色



30

浅蓝色



31

湖蓝色



32

钴蓝色



33

群青色



34

普蓝色



35

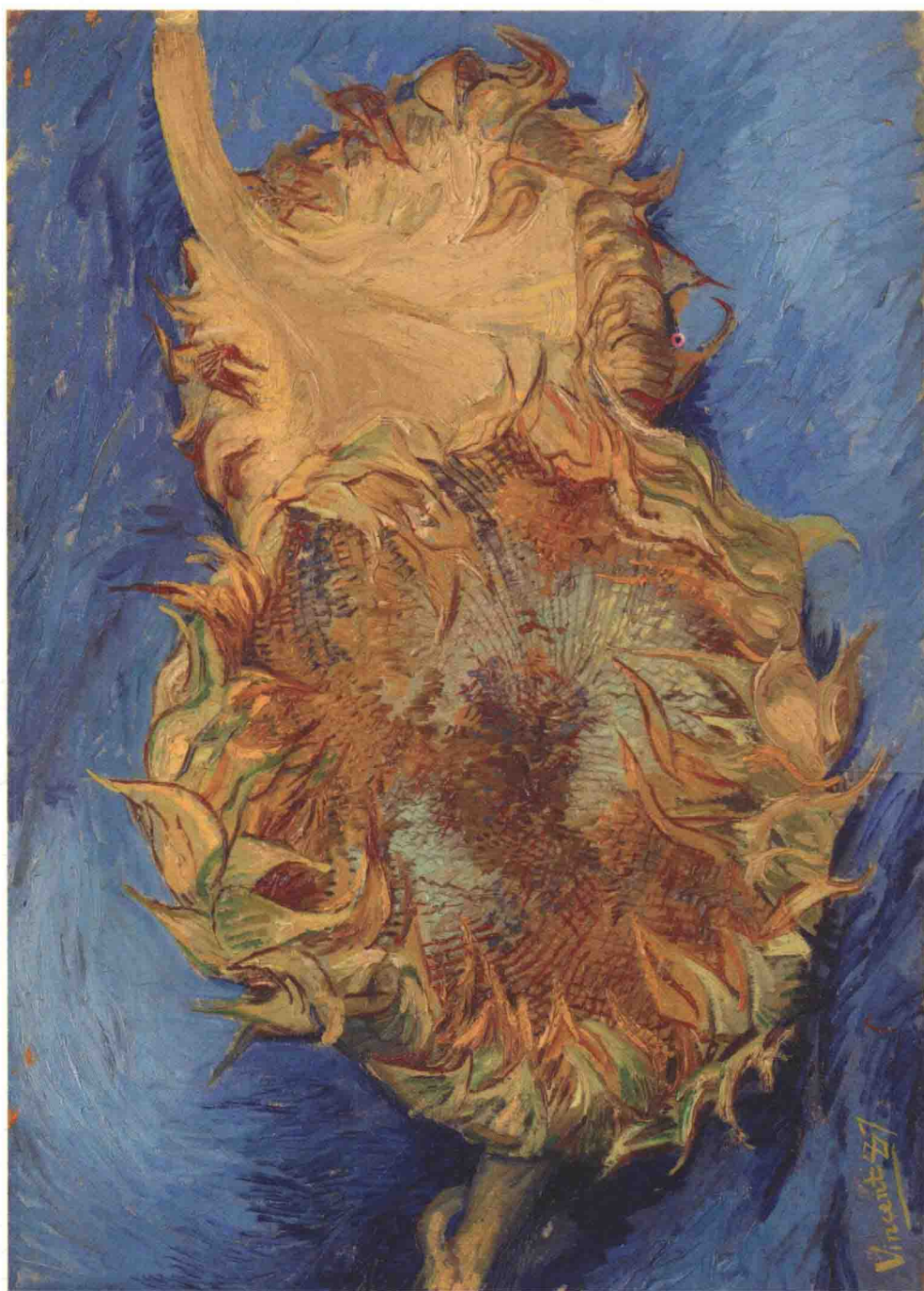
灰色



36

黑色





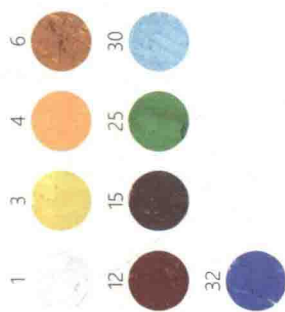
《两朵折断的向日葵》

创作时间：1887 年

现存地：纽约大都会艺术博物馆

尺寸：43.2cm x 61cm

主要颜色：



绘制提示：

从每一片扭动的花瓣，自然能看出梵高对细节处理的认真。这幅画我们在表现色彩的同时，注意花瓣的姿态。虽然是折断的向日葵，或许正在凋谢当中，但在梵高的笔下，依然是生动的，好像在舞蹈，充满了生命力，就像梵高的内心，即使生活是不幸的，但心中的火焰却一直在燃烧。



《春季垂钓》

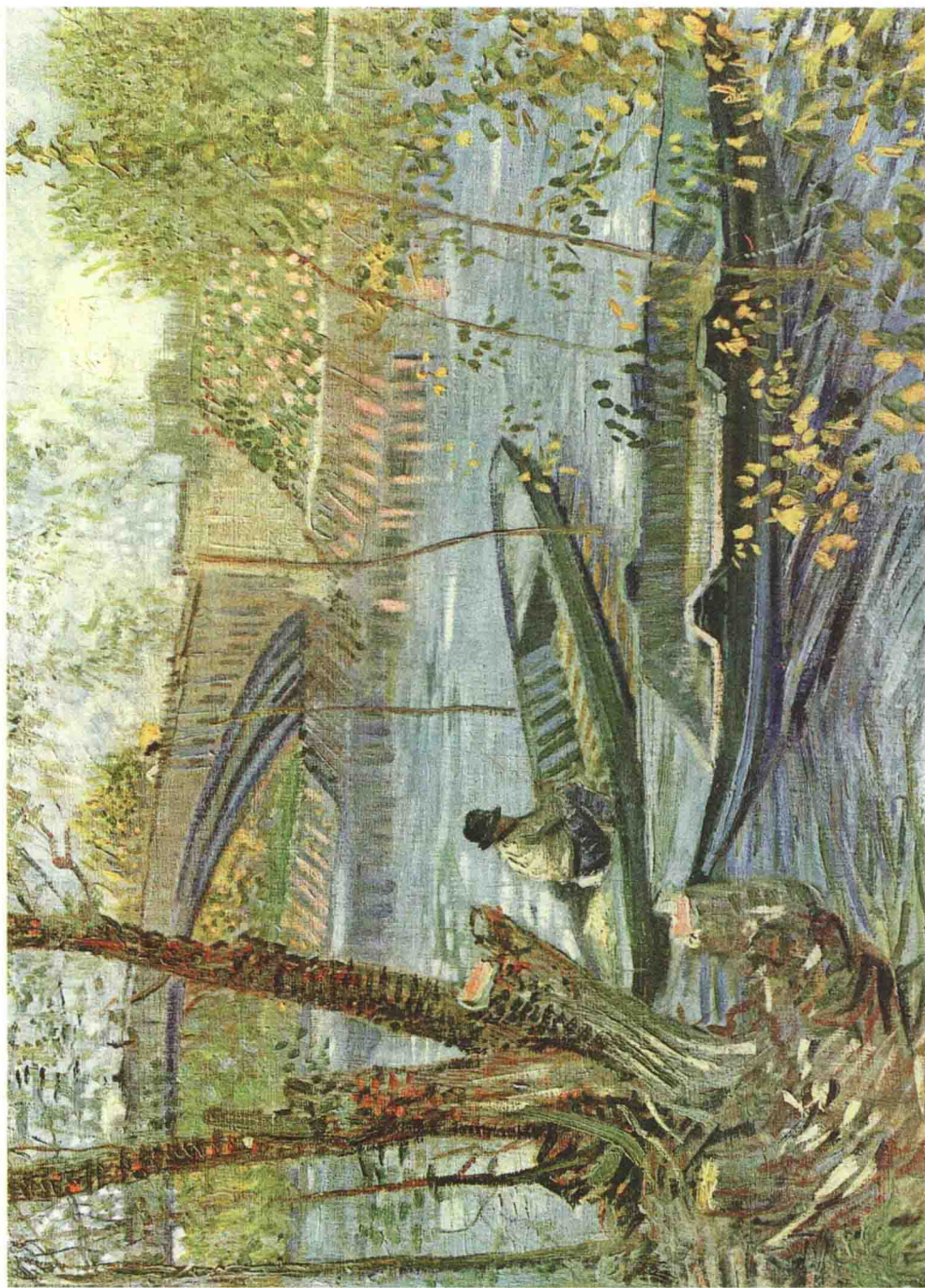
创作时间：1887 年
现存地：芝加哥艺术中心
尺寸：50.5cm × 60cm

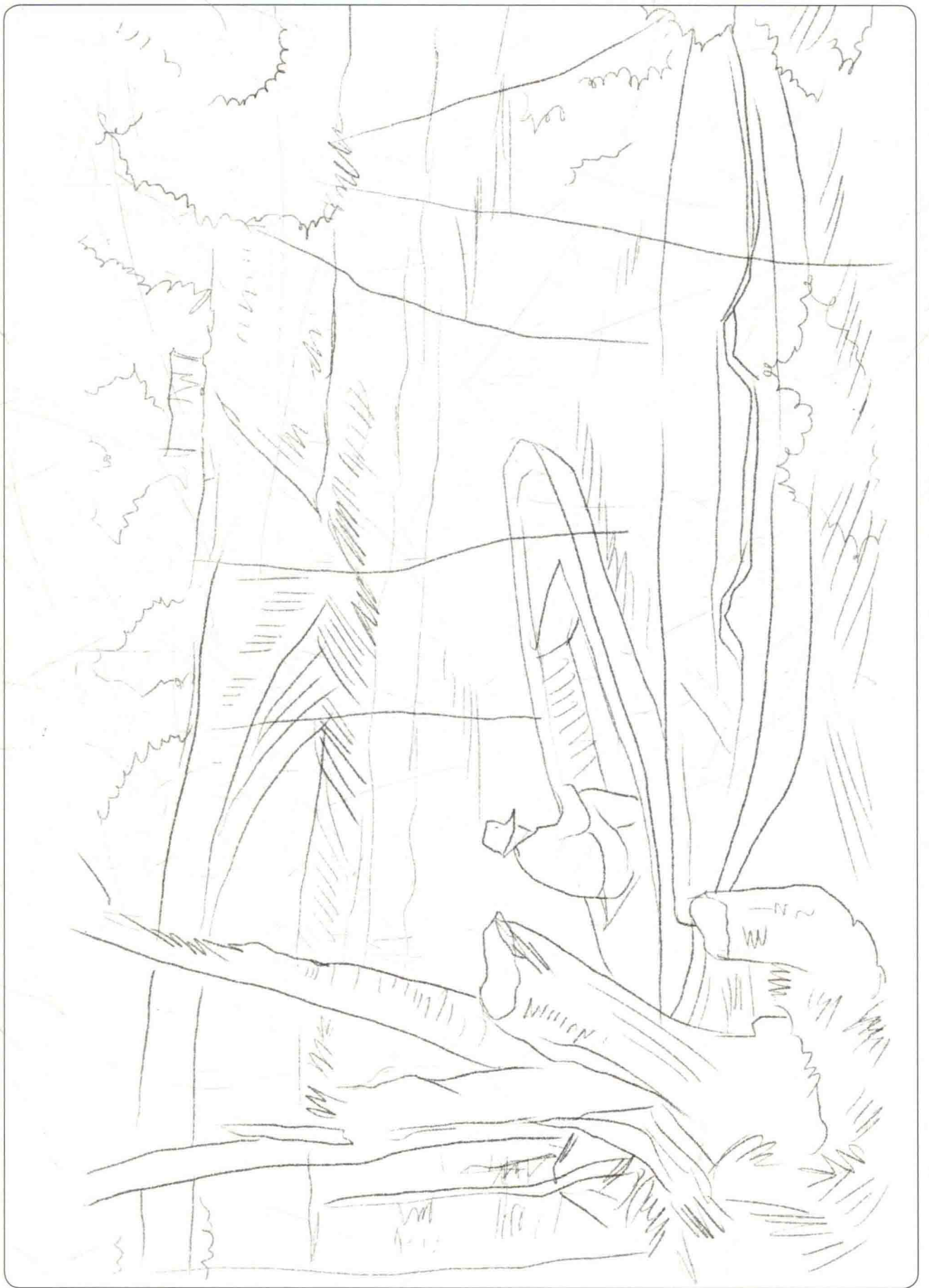
主要颜色：



绘制提示：

这幅画色彩清新，画面空气感很强，是一幅很有意思的风景画。我们在上色时要谨慎地使用重颜色，否则会使画面看起来变得压抑。同时在运用白色时，要随时检查油画棒的白色是否整洁，确保在画笔干净的情况下，才能画出通透的色彩。







《玻璃杯中盛开的杏花》

创作时间：1888年

现存地：阿姆斯特丹梵高美术馆

尺寸：24cm x 19cm



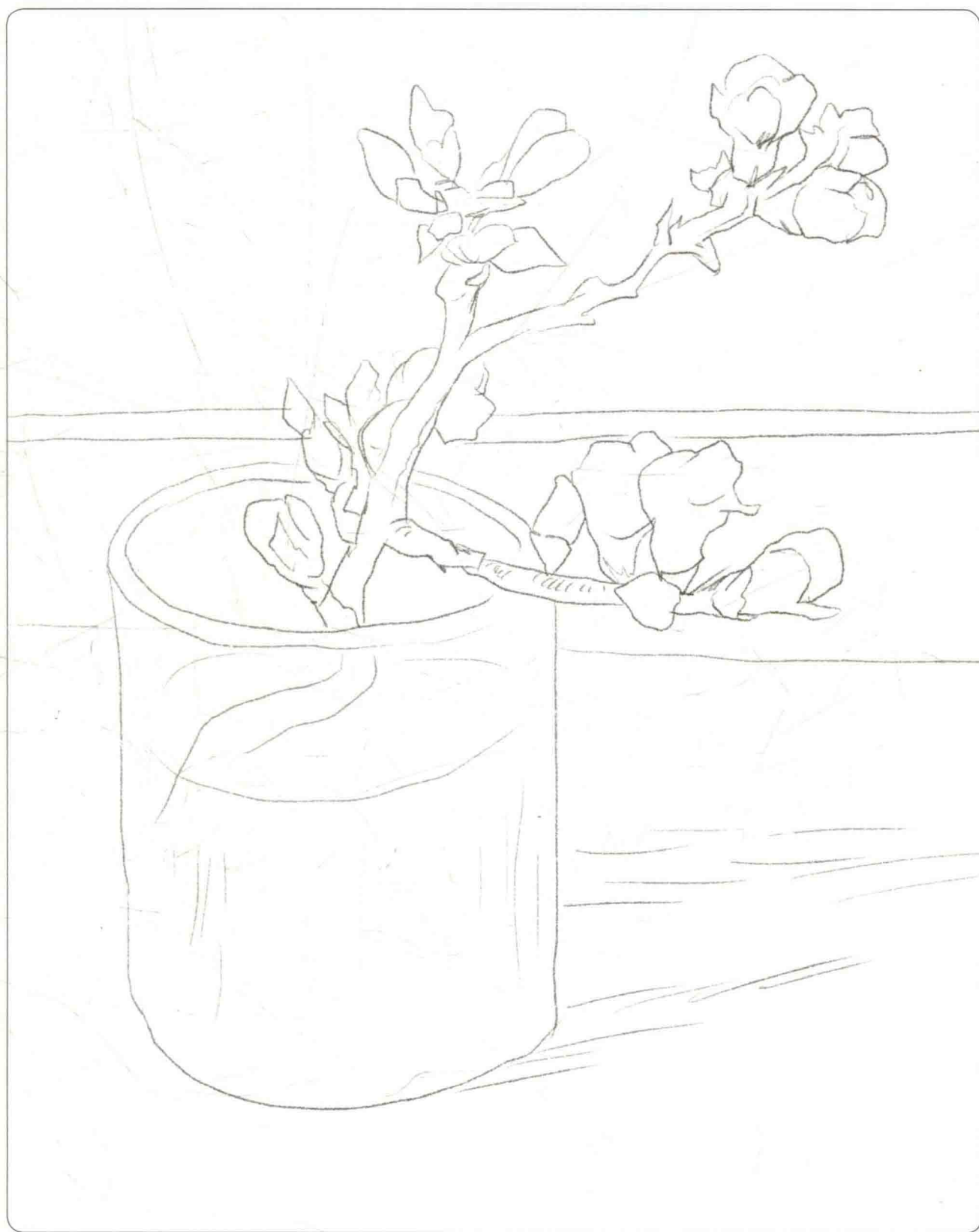
扫描二维码，回复“玻璃杯中盛开的杏花”，可参考本幅作品的绘色过程图

主要颜色：



绘制提示：

油画棒之所以叫做油画棒，就是因为可以画出油画一样的效果。我们这幅画在绘制时，每一层的用色都可以加大力度，使画面产生肌理，这样色彩才有厚度，画面才看起来有油画的感觉，特别是桌面的柠檬黄色。在色彩中，黄色的覆盖力比较弱，因此这里的刻画更需要用力压住笔，果断地绘制出来。





《十五朵向日葵》

创作时间：1888 年

现存地：英国国立美术馆

尺寸：93cm × 73cm

主要颜色：



绘制提示：

这幅作品是梵高的代表作，因此辨识度很高，稍有不准确，就会被看出来。本幅画的难度较大，要控制好柠檬黄、中黄、土黄、橘黄四种黄色，在统一的色调中，寻求色彩变化，注意花瓣形状，要画出向日葵的生命力。在梵高心中，向日葵代表太阳，所以要画出绚丽的光芒。





《日落麦田》

创作时间：1888 年
现存地：瑞士温特索尔博物馆
尺寸：73.5cm x 92.0cm

主要颜色：



绘制提示：

笔触是这幅画的一大亮点。月亮采用平涂的方式，天空的绘制，以月亮为圆心，用弧线的笔触表现，烟是转圈的笔触。麦田用短小、密集、强烈的笔法，远处的麦田和房屋的窗户用点的笔法。总之，这幅画每个画一个区域，几乎都要用不同的笔法来表现。