

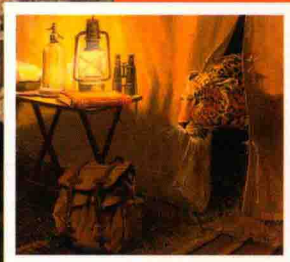
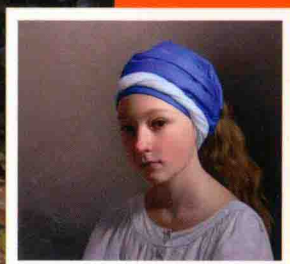
PROFESSIONAL LEVEL ADVANCED COURSE

FINE ART TIPS

油画的诀窍

专 / 业 / 水 / 准 / 进 / 阶 / 教 / 程

【美】洛丽·麦克尼 著 颜雅琴 译

24 位

当代油画艺术家的

独门技巧

多 种 主 题
步 骤 详 解

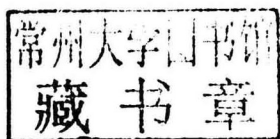
PROFESSIONAL LEVEL ADVANCED COURSE

FINE ART TIPS

油画的诀窍

专 / 业 / 水 / 准 / 进 / 阶 / 教 / 程

【美】洛丽·麦克尼 著 颜雅琴 译

图书在版编目 (CIP) 数据

油画的诀窍 / (美) 洛丽·麦克尼著; 颜雅琴译

. -- 南京: 江苏凤凰科学技术出版社, 2018.1

ISBN 978-7-5537-8586-8

I . ①油… II . ①洛… ②颜… III . ①油画技法

IV . ① J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 248783 号

FINE ART TIPS WITH LORI MCNEE

Copyright ©2015 by Lori McNee (ISBN:978-1440339226)

Published by North Light Books, an imprint of F+W Media Inc., 10151 Carver Road, Suite 200, Blue Ash, Ohio, 45242.

Simplified Chinese Copyright ©2017 arranged by Copyright Agency of China

凤凰含章文化传媒 (天津) 有限公司独家享有中文简体字翻译、出版及发行权, 未经许可, 书中任何图片和文字, 不得转载、摘编或者复制。

江苏省版权局著作权合同登记 图字: 10-2017-018号

油画的诀窍

著 者 [美] 洛丽·麦克尼

译 者 颜雅琴

责任编辑 葛 昀

责任编辑 曹叶平 方 晨

出版发行 江苏凤凰科学技术出版社

出版社地址 南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编: 210009

出版社网址 <http://www.pspress.cn>

印 刷 北京文昌阁彩色印刷有限责任公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 9

字 数 80 000

版 次 2018 年 1 月第 1 版

印 次 2018 年 1 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5537-8586-8

定 价 56.00 元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

目录

- 5 序
- 6 引言
- 7 画材参考清单

1 画材介绍

画材的品质是成功完成一幅画作的键。

- 10 正确使用画材
- 11 油画布
- 12 硬支承材料
- 14 画纸
- 15 上光技巧
- 16 底子
- 17 制作传统油底子
- 18 油画颜料
- 19 水溶性油画颜料
- 20 丙烯颜料
- 21 色粉

2 静物画

学习布局和构图，画出生动有趣的静物作品。

- 24 获取灵感
- 26 如何布置静物
- 30 在油画中寻找光
- 34 画白牡丹的秘诀
- 38 高对比度的粉画花卉
- 42 画出娇艳欲滴的月季
- 46 化繁为简的花卉写生

3 风景画

学习当代杰出画家的技术，看看他们如何将色彩缤纷的颜料转换成美丽而真实的风景画。

- 52 获取灵感
- 54 低调而充满张力的绘画方式
- 58 建构焦点区域
- 62 充满活力的白杨树
- 66 教你画水面上的粼光
- 70 宛若真实的雪景
- 74 画出生动的云
- 78 绘制大幅风景
- 82 沙漠的早晨
- 86 营造氛围和距离感
- 90 通往完成画作的清晰道路
- 94 色粉技法的重要性

4 野生动物画

野生动物画家都对自然充满热情，希望能用艺术作品唤起人们对大自然的热爱和保护。

- 100 获取灵感
- 102 充满感情地描绘动物（直接画法）
- 106 栩栩如生的猫头鹰
- 110 创造奇妙的色彩
- 114 通过画作讲故事

5 肖像画和人物画

这些肖像画和人物画作品将揭秘人体的绘画过程。

- 120 获取灵感
- 122 头部比例和测量
- 126 创作古典肖像画的步骤
- 130 单色打底的肖像画
- 134 单色草稿的人物画
- 138 古典大师的肖像画秘密

- 142 附录一：艺术商业建议
- 143 附录二：部分中英文对照

PROFESSIONAL LEVEL ADVANCED COURSE

FINE ART TIPS

油画的诀窍

专 / 业 / 水 / 准 / 进 / 阶 / 教 / 程

【美】洛丽·麦克尼 著 颜雅琴 译

目录

- 5 序
- 6 引言
- 7 画材参考清单

1 画材介绍

画材的品质是成功完成一幅画作的关键。

- 10 正确使用画材
- 11 油画布
- 12 硬支撑材料
- 14 画纸
- 15 上光技巧
- 16 底子
- 17 制作传统油底子
- 18 油画颜料
- 19 水溶性油画颜料
- 20 丙烯颜料
- 21 色粉

2 静物画

学习布局和构图，画出生动有趣的静物作品。

- 24 获取灵感
- 26 如何布置静物
- 30 在油画中寻找光
- 34 画白牡丹的秘诀
- 38 高对比度的粉画花卉
- 42 画出娇艳欲滴的月季
- 46 化繁为简的花卉写生

3 风景画

学习当代杰出画家的技术，看看他们如何将色彩缤纷的颜料转换成美丽而真实的风景画。

- 52 获取灵感
- 54 低调而充满张力的绘画方式
- 58 建构焦点区域
- 62 充满活力的白杨树
- 66 教你画水面上的粼光
- 70 宛若真实的雪景
- 74 画出生动的云
- 78 绘制大幅风景
- 82 沙漠的早晨
- 86 营造氛围和距离感
- 90 通往完成画作的清晰道路
- 94 色粉技法的重要性

4 野生动物画

野生动物画家都对自然充满热情，希望能用艺术作品唤起人们对大自然的热爱和保护。

- 100 获取灵感
- 102 充满感情地描绘动物（直接画法）
- 106 栩栩如生的猫头鹰
- 110 创造奇妙的色彩
- 114 通过画作讲故事

5 肖像画和人物画

这些肖像画和人物画作品将揭秘人体的绘画过程。

120 获取灵感

122 头部比例和测量

126 创作古典肖像画的步骤

130 单色打底的肖像画

134 单色草稿的人物画

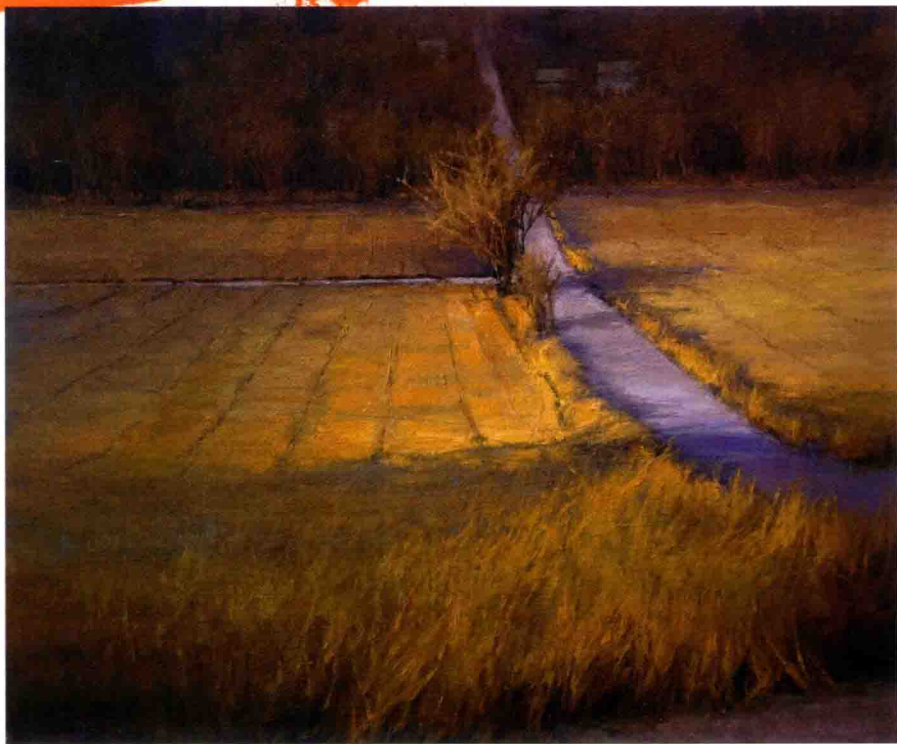
138 古典大师的肖像画秘密

142 附录一：艺术商业建议

143 附录二：部分中英文对照

序

道路的曲线

金·凯斯比尔

油画，亚麻画布裱于
泡沫夹芯板

20英寸×24英寸

(51厘米×61厘米)

我在《西南艺术》杂志社做编辑20多年，这意味着我见过的画作已经多到难以计数。然而，虽然我看到过无数完成的作品，却极少看到绘画的过程。绘画的过程对我来说曾经是神秘的，毕竟我的专业是写作和编辑，并非艺术创作。有一天，事情发生了改变。我有一位朋友是艺术家，那天她要画一幅水果静物写生，我就坐在一旁观看。这位朋友以前就说过，要教我一些绘画的基本知识，她向我保证这不会像我想象的那么难。她将粉画纸固定在画架上，拿起一支淡色粉笔，平行于纸面握住它，然后简单几笔画出了一些圆形，一幅浅色的草稿就这么成型了。她说：“瞧，这是你美好的起点。就这么简单！”那一刻直击我的心房，我清晰地领悟了一件事情——绘画要从基础的、概括性的、块状的形状开始，而不是从准确的、精致的、细节丰富的图画开始。

本书将会展示24位才华横溢的艺术家的创作习惯，为你提供一个崭新的视角来理解创作过程。无论你是喜欢画静物、风景、野生动物，还是人物，这里都有一些适合你的内容。无论你画油画、丙烯、水彩，还是粉画，这里都有一些适合你的方

法。这些真知灼见都来自当代具象派艺术领域顶尖的艺术家，他们或登上过《西南艺术》杂志，或受邀出席有名的展览，或有作品陈列在著名的艺术画廊里。毋庸置疑，这些艺术家是你想学习的对象，而这本书将他们汇聚在一起，从很多不同的方面给你提出一些有用的建议，你可以从中选择最适合自己的绘画方法和创作理念。

要将这些实用信息整合在一起，本书的作者洛丽·麦克尼无疑是最合适的人选。首先，她自己就是一位富有才华的艺术家。十几年前，在怀俄明州杰克逊镇的一家画廊里，我第一次见到她的作品。不久后，她的名字就出现在了《西南艺术》杂志上。其后，洛丽开始在自己的博客（FineArtTips.com）上分享艺术家们各种各样的建议与指导，成了著名的博主。如今在这个博客上，成功的画家会将自己的秘诀分享给大家。当你在浏览这本书的时候，一定会发现属于你自己灵光一现的时刻。

克里斯汀·赫斯

《西南艺术》杂志社主编

科罗拉多州，布鲁姆菲尔德

引言

你是否曾在一幅伟大的画作前驻足，心中满怀敬畏地思考，艺术家如何创造出这样绝妙的杰作？他们当时是怎么想的？用什么神秘的步骤才能画出如此震撼人心的作品？如果你也曾经有过这些疑惑，这本书正是为你准备的！

北光出版社邀请我写字的时候，我想过怎样行文最为合理，最后决定延续我在博客上的风格，因为这一博客已经广为人知并备受欢迎。我很荣幸有这样的机会，希望这本书能为同道们拓宽思维。

自2009年以来，我一直在博客上给艺术家们分享实用的艺术建议，以及商业和社交媒体方面的建议。我发表了许多文章，内容包括艺术技巧、示范画作、商业建议等，来自当代杰出艺术家、后起新秀、网络红人，以及那些从事艺术行业和其他利基*行业的商务人士。

我通过社交媒体，结识了一些艺术或其他领域里的名家，与之建立了现实生活中的联系。从中，我选择了23位我十分欣赏的艺术家，他们声名显赫并且各

具特色，邀请他们一起来创作这本别出心裁的书。

对我来说，完成这本书的过程既是一份荣耀，也是一个挑战。这一过程就像把一堆色块拼成一块美丽的马赛克。和职业艺术家进行联络并不容易，他们是一群忙碌却充满自由精神的人——他们会没日没夜地连续工作很久，时常出门旅行采风，有时则会闭关进行创作。一些人喜欢用邮件联络，一些人喜欢通过电话或是短信，还有很多人喜欢用脸书（Facebook）。

若在几年前，这样的书几乎是不可能完成的。因为毫无疑问，我无法独自完成它。可是现在有了互联网，我可以联系到分散在世界各地的朋友，共同创造出这本精美的书。

现在抓住机会，仔细阅读和思考这23位优秀艺术家的绝妙想法吧，他们就像是在你眼前作画！这本书会带你穿越时空，走进那些顶级艺术家的工作室，了解他们宝贵的艺术心得和体会，学习他们的绘画技巧，并得到专业的建议。所以请坐下来，与我一同享受这段神圣的旅程。

注：利基就是那些高度专门化的需求市场。通过对市场的细分，企业集中力量于某个特定的目标市场，或严格针对一个细分市场，重点经营一个产品和服务。

Lori McNee

画材参考清单

支承材料（按品牌推荐）

鳄鱼板材：非无酸鳄鱼板、无酸泡沫板（均选择13毫米厚）。

安普山德：丙烯涂层板。

阿诗：油画纸、油画布。

杰克·瑞克森：丙烯涂层硬化板、亚麻画布、中密度纤维板、油画板、砂粉画纸。

申内利尔：拉卡粉画卡纸。

优画：400目砂纸。

颜料

醇酸树脂：生褐、钛白。

油画：茜红、永固茜红、沥青色、熟赭、熟褐、镉绿、柠檬镉黄、镉橙、镉红、深镉红、浅镉红、中镉红、镉红橙、镉黄、深镉黄、浅镉黄、中镉黄、淡镉黄、炭黑、天蓝、钴蓝、二氧化紫、铅白、法国群青、象牙黑、柠檬黄、锰蓝、仿锰蓝、那不勒斯黄、浅那不勒斯黄、橄榄绿、佩恩灰、永固深茜红、永固绿、永固淡绿、永固玫瑰色、酞菁蓝、酞菁绿、喹吖啶酮橙红、喹吖啶酮金、喹吖啶酮玫瑰色、喹吖啶酮紫、生赭、生褐、生褐紫、草绿、土红、钛白、透明橙、透明铁棕、透明铁红、绿松石蓝、群青、深群青、乌德勒支白、凡戴克棕、铬绿、翠绿、黄赭石、淡黄赭石、锌白。

丙烯：茜红、钒酸铋黄、熟褐、熟赭、镉橙、镉红、镉黄、炭黑、二芳基黄、不透明汉莎黄、马尔斯紫、那不勒斯黄、佩恩灰、酞菁蓝、吡咯橙、吡咯红、喹吖啶酮洋红、生赭石、生褐、铁红、草绿、钛白、仿透明铬绿、群青、仿凡戴克棕、黄赭石。

色粉笔：霹雳马色粉笔305号云杉蓝、哥达硬质色粉笔、大美丽坚色粉笔、吉罗色粉笔、伦勃朗色粉笔、申内利尔半支装软质色粉笔、特里·路德维希色粉笔。

画笔

勾线笔：2号。

提亮笔：1、2、4、6、8、10、12号。

圆头笔：00、01、0、2、3、4、8、10号。

加长刷头笔：2、4号。

榛形笔：1/4英寸（6毫米），1~1.5英寸（25~38毫米），0、1、2、3、4、5、6、8、10、12、14号。

扇形笔：1英寸（25毫米），6、12号。

平头笔：1/4英寸（6毫米），1/2英寸（13毫米），3/4英寸（19毫米），1英寸（25毫米），2英寸（51毫米），3英寸（76毫米），1、2、3、4、5、6、8、10、12、14、16、20号。

其他画材

对象：自然物品（花、食物、水果、蔬菜、叶子、树枝、鸟巢、蛋、动物头骨）、人造物品（花瓶、老瓶子、书、玩具、装饰盒、桌子、桌布、家居用品以及其他不常见的物件）。

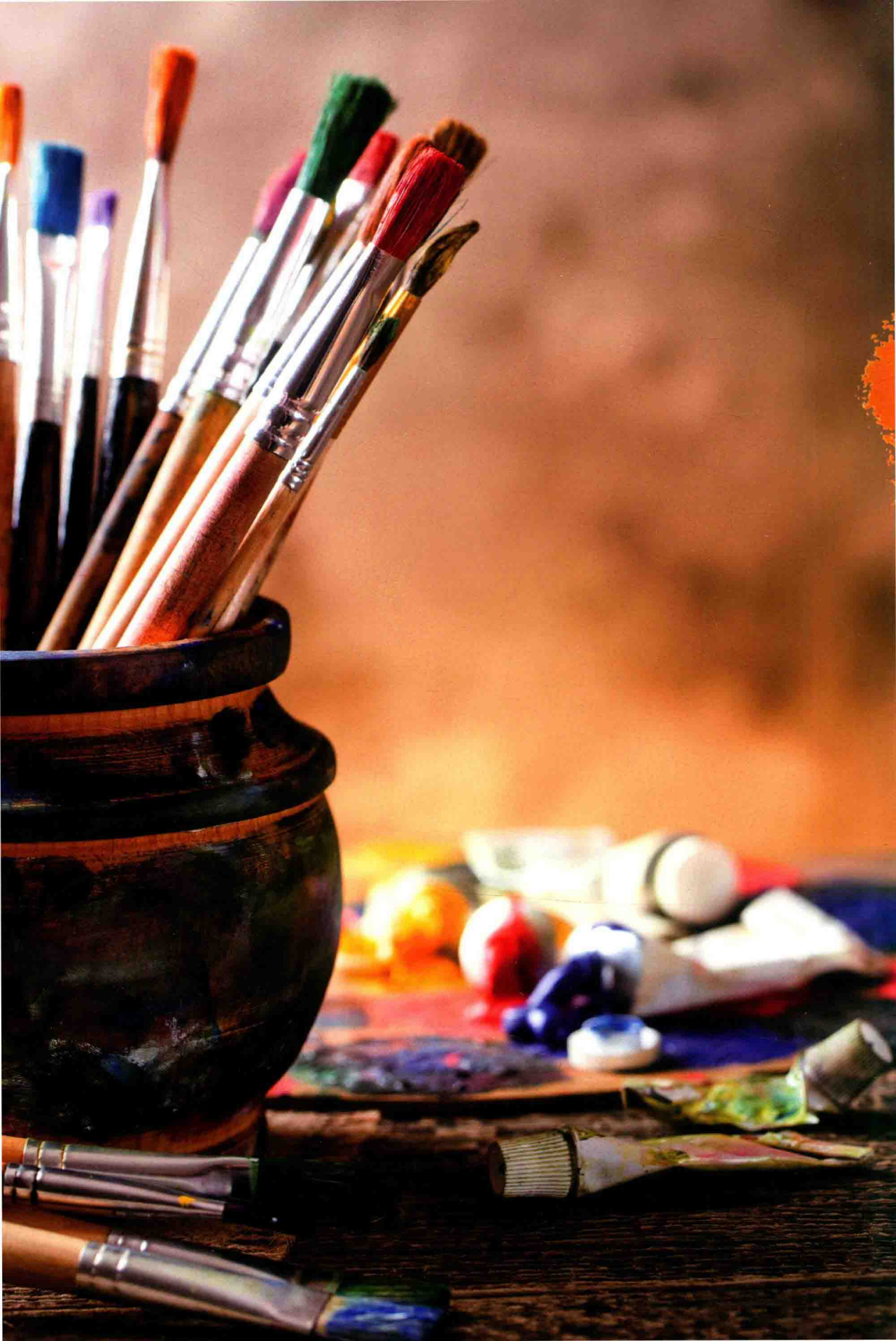
底料：白色丙烯底料、传统油底料。

草稿：素描纸或素描本、描红纸、冷冻纸、铅笔（H~4B，6B）、软芯铅笔、炭笔、藤木炭条（柔性）、定画剂（喷雾）。

调色：玻璃调色板、纸质调色板（灰色）、中灰色树脂玻璃调色板、玻璃刮刀、油画刀（3厘米、6厘米、8厘米）、亚麻油、松节油、核桃油、矿油精或工业酒精（无味）、水、醇酸树脂媒介剂、橘皮油、科布拉罩色媒介剂和油画媒介剂、慢干媒介、凝胶媒介剂（软）、无溶剂凝胶媒介剂、润色光油（喷雾）。

转印：骨质刀、勺子背、冰棍棒。

其他：独立灯架和100~150瓦灯泡、画架、画伞、遮蔽胶带、各种目数的砂纸、乳胶手套、泡沫化妆棒、棉签、纸巾、抹布、牙刷、牙签、木棒、白乳胶。

画材介绍

绘制油画、丙烯画或是粉画，难免会涉及很多种绘画工具，包括画布、画纸、支承材料、颜料、媒介等。种类繁多的材料让人无从下手，所以对画材进行较为全面的整体了解十分重要。

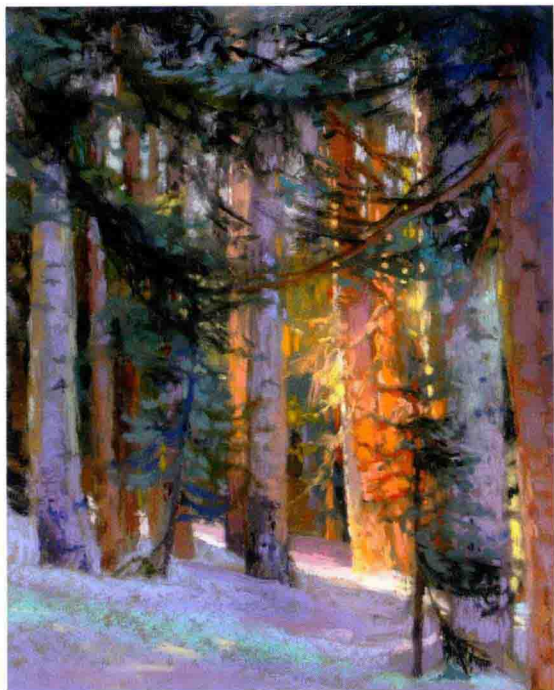
这100多年来，随着化学、材料学等学科的发展，绘画材料产生了许多激动人心的新变化。尽管许多历史悠久的画材依然为艺术家所使用，但越来越多的艺术家将目光转向新型画材，例如，醇酸树脂颜料与水溶性油画颜料的使用正逐渐普及。

艺术家需要重视画材在创作中起到的作用，对每一种画材的特性烂熟于心，才能更为自由地创作出想要的效果。另外，许多通过技法难以解决的问题，可以轻松地通过换一种材料来解决。正因如此，艺术家不仅要对常见的画材进行全面试验，同时也要探索新型画材的使用。因此，定期关注新型画材的信息是一个很好的习惯。

这一章将为你介绍各类画材的优缺点和适用性，并提供前沿的画材信息。了解顶级艺术家对画材的见解，有助于你选择最适合自己的绘画工具，更好地创作属于自己的作品。

正确使用画材

以正确的方式使用合适的工具和材料，会让你在创作过程中更容易成功，并且更加享受。接下来的章节会列出许多画材供你选择，使你可以最大限度地利用画材发挥自己的创意。

纸上的舞蹈

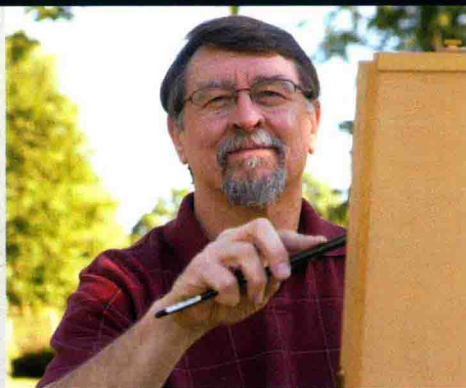
克莉丝汀·德布罗茨基的最后几笔就像一场砂纸上的舞蹈，华美而精巧。她通过添加一些色彩强烈的点，表现出了树影斑驳的光感。

斑驳的山杨和铁杉

克莉丝汀·德布罗茨基

粉画，绘于沃利斯“比利时薄雾”砂粉画纸

14英寸×11英寸（36厘米×28厘米）

艺术家简介：埃德·布里克勒

埃德·布里克勒在绘画技术方面拥有极为丰富的知识储备，跟他聊天就像翻开一本百科全书。他不仅是一位艺术家，还是康颂、阿诗、皇家泰伦斯等著名艺术品牌的美术教育负责人。不在工作室画画的时候，他忙于出差，为许多大型画材公司做讲座和展示。

埃德认为，画材之所以重要，是因为画材的品质是成功完成一幅画的关键。因此，他将自己对画材丰富的经验，编入备受欢迎的图书《创造艺术：适合当代艺术家的画材和技巧》。埃德愿意在这里分享一些他在书中提过的技巧，本书会对埃德提供的内容进行适当的筛选。对于部分读者而言，这是一个重温的过程，但大多数读者会从中找到关于新型画材和媒介的有用信息。

个人网站：edbrickler-artist.com

创造艺术

本章的画材信息转载自《创造艺术：适合当代艺术家的画材和技巧》，感谢埃德·布里克勒及北光出版社的授权。如果想了解更多信息，欢迎大家购买这本书。

油画布

油画布是一种纺织品，通常需要绷紧固定在木框或其他硬支承材料上。现代流行的油画布材料是亚麻布、棉布、涤纶布或涤棉混纺。

油画布的种类

- **亚麻布**是油画布的首选，因为亚麻纤维比棉纤维长，不过这种画布价格昂贵。
- **棉布**最为常用，有多种克数和不同纹理可供选择。在潮湿环境中，棉布和亚麻布都会松弛，环境干燥时它们又会重新绷紧，这一过程会导致织物降解速度加快。
- **涤纶布和涤棉布**不会对湿度变化产生反应，它们不吸水，所以不会像亚麻布那样逐渐松弛。缺点

是在寒冷环境下会脆化。

- **黄麻布**是一种粗纹理的织物，是棉布的廉价替代品。吸水性很强，不推荐用来画油画。
- **涂层画布**是预涂过一两层胶底或底料的画布，可以直接使用，其中大多数都是棉布涂上丙烯酸分散体的底料。如果你买到了丙烯底料的画布，最好自己再涂上一层外膜，保证作画表面光滑无暇，避免出现背透等问题。如果你买了一卷预涂底的亚麻布，最好尽快用完，因为时间长了之后油底子会变脆。
- **油画板**非常方便，有多种搭配、形状和尺寸可供挑选，而且油画板通常带涂层。

亚麻画布

布伦特·科顿爱用亚麻画布。他在优质的亚麻布上，巧妙地拖拽油画刀，绘制出水面波光粼粼的效果——这正是他得以成名的技巧。

河流交响曲

布伦特·科顿

油画，绘于亚麻画布

36英寸×48英寸（91厘米×122厘米）

帆布

油画刀绘制出的大胆笔触是罗伯特·摩尔的标志性风格，帆布的粗糙纹理能让这一风格发挥得更为淋漓尽致。

春日的牛群

罗伯特·摩尔

油画，绘于帆布

30英寸×48英寸（76厘米×122厘米）