

油画棒，原来还可以这样用

Oil Pastels
Is Even Better Than Oil Paint
Impressionist

油画棒

画得比油画还棒 | 印象派
风景教程

齐晓晶工作室 著
路正先 主编

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
风景教程

齐晓晶工作室 著
路正先 主编

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

油画棒临摹大师

每个人的成长都源于模仿。回忆一下，我们从一出生开始，学习走路，学习说话，都是在模仿大人的动作，模仿大人的声音。画画也如此，零基础学画画，最有效的就是从模仿开始。模仿别人，我们才能认识自己。

很多人对临摹有误解，以为临摹是要画得一模一样，临摹不是客观的还原，而是主观感受艺术家创作时的状态。通过临摹体验大师作品，体会大师创作时候的步骤、形的表现、色的运用、分析他们是怎么观察这个世界的。久而久之，会在自我创作中形成潜意识，作品中会有大师的影子。哪怕只有一点点，那也足够了。

用什么临摹？很多人会问这个问题，其实画材不过是绘画媒介，即使没有画笔，我们用眼睛也可以进行临摹。

本书采用油画棒临摹大师，一开始很多人不解，有人说：油画棒是小孩子用的。这句话其实本身说不通，画画用什么画不重要，重要的是画了什么，画得怎么样，艺术性不会被工具限制。

后来很多人们开始尝试用油画棒画画，渐渐地适应了，喜欢了，痴迷了。

再后来，他们有了一个共同的目标：希望油画棒画得比油画还棒。

齐晓晶

写于 2017 年春

目录

C o n t e n t s

01

第一章 认识印象派

09

第二章 认识油画棒

17

第三章 油画棒绘画 基础知识

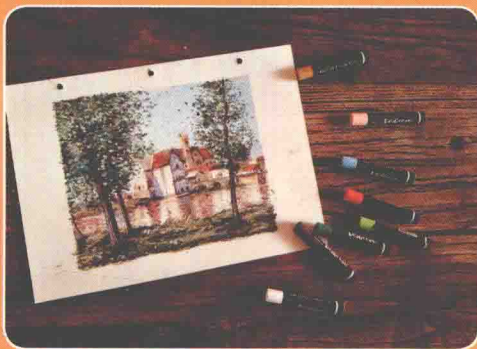

27

第四章
风景画中的
局部绘制

37

第五章
印象派大师
作品临摹教程

123

第六章
油画棒临摹
作品欣赏

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。而当代绘画想法却恰恰相反，他们认为艺术应该画感觉到的东西，所有当代绘画追求抽象，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“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。

London, 1844. J.M.W. Turner.

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。

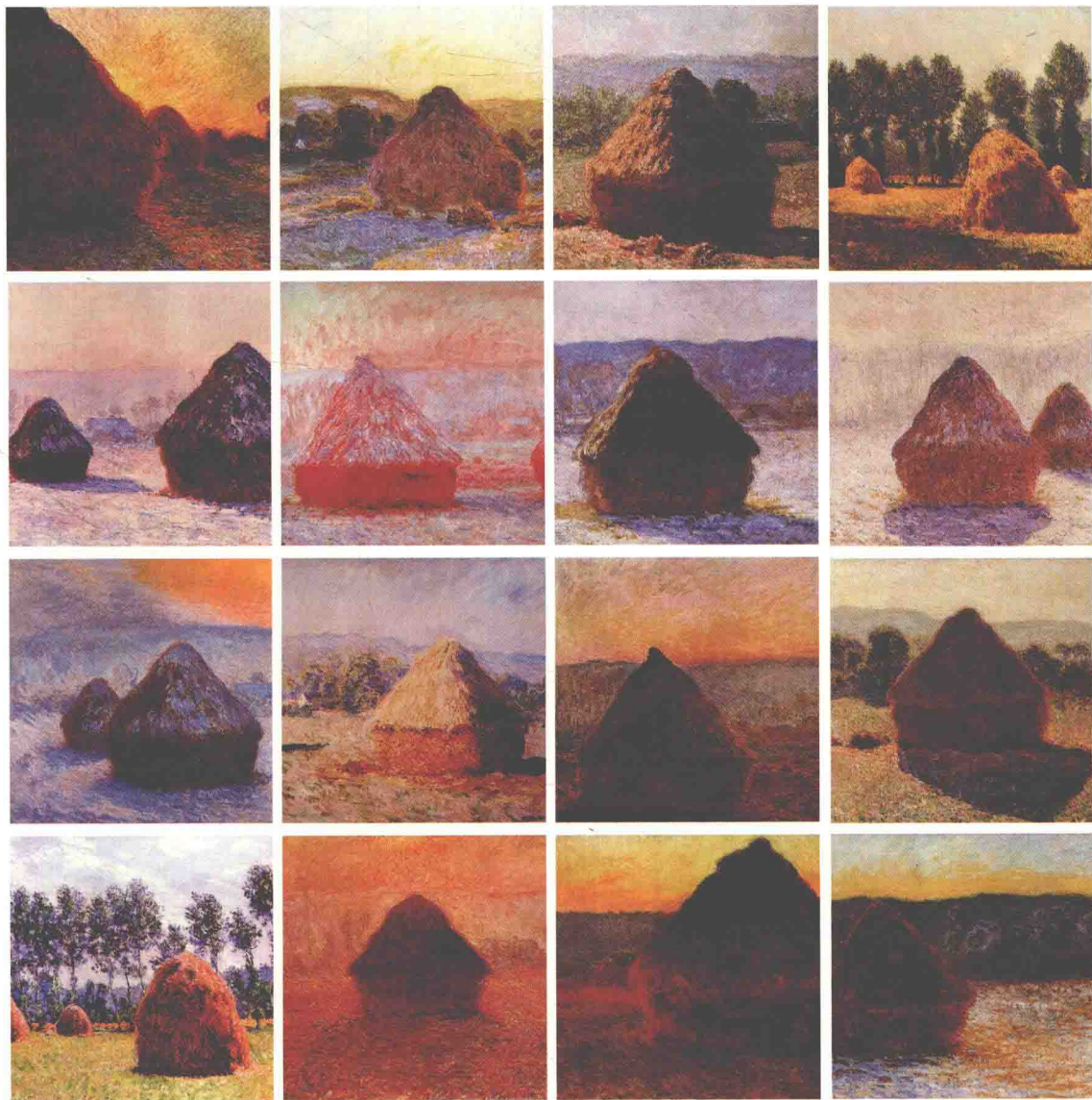
印象派的绘画特点

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，印象派艺术的核心理念可以用六个字概括：重色彩，轻造型。

印象派十大代表人物

莫奈 (Claude Monet)

印象派创始人之一。师从布丹，后转向对光的描写。他常在不同的时间和光线
下，对同一对象做多幅的描绘。一生追求光与色的变化，把它升华到了不可攀登
的高度。

雷诺阿 (Pierre-Auguste Renoir)

印象画派著名画家。在所有印象派画家
中，雷诺阿也许是最受欢迎的一位，因
为他所画的都是漂亮的儿童、花朵、美景、美女。他曾说过：“为什么艺术不能是美
的呢？世界上丑恶的事已经够多的了。”

凡·高 (Vincent Willem van Gogh)

后期印象画派代表人物，是 19 世纪人类最杰出的艺术家之一。他热爱生活，但
在生活中屡遭挫折，备尝艰辛。他献身艺术，大胆创新。他的油画作品色彩浓
烈，厚重，赋有强烈的视觉效果。

保罗·塞尚 (Paul Cézanne)

塞尚由毕沙罗介绍加入印象派，并参加了第一届印象派画展。有人按他的风格把
他归入后印象派。他是后期印象画派的代表人物，是印象派到立体主义派之间的
重要画家。被称为“现代绘画之父”。

马奈 (Manet Edouard)

19 世纪印象主义的奠基人之一。马奈的成就主要体现在人物画方面，第一个把印
象主义的光和色彩带进了人物画，开创了印象主义画风。他深具革新精神的艺术
创作态度，深深影响了莫奈、塞尚、凡·高等新兴画家。

毕沙罗 (Camille Pissarro)

在印象派诸位大师中，毕沙罗是唯一一位参加了印象派所有八次展览的画家，可谓最坚定的印象派艺术大师。他对印象派的重要意义甚至超过莫奈，他品德高尚赢得所有人的钦佩，在印象派画家心目中，他是这个松散大家庭的家长。

德加 (Edgar Degas)

在印象派画家中，德加可以称为具有现实主义品质的巨匠。他特别强调用记忆的方法作画，反对像莫奈和其他印象派画家那样完全对景写生的方法。他通常被认为是印象派，但他的有些作品更具现实主义风格。

西斯莱 (Alfred Sisley)

主要画风景画，曾多次参加印象主义绘画展览。擅于表现具有诗意的自然景色。后期因受新印象主义影响，作画多采用点彩技法。他热爱大自然的天性和朴实的情感在创作上表露无遗。

修拉 (Georges Seurat)

后印象派的重要人物，点彩画派的代表画家。他的画作风格相当与众不同，充满了细腻缤纷的小点，当你靠近看时，每一个点都充满着理性的笔触。代表作有《大碗岛上的一个星期日》等。

保罗·高更 (Paul Gauguin)

与塞尚、凡·高同为美术史上著名的“后印象派”代表画家。他主观感受强烈、色彩浓郁的作品，影响后来许多艺术家。油画作品《你何时结婚》以3亿美元成交，创下艺术品最昂贵价格成交纪录。

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。

所谓“工欲善其事必先利其器”。在正式教程开始之前，让我们一起认识一下绘画工具吧。

很多学员都好奇我们用什么品牌画材，其实每个画材都有自己的特点，如果控制得体，都可以表现出出色的画面效果。

本书多数作品由国产的丹可林重彩油画棒绘制完成。

油画棒

什么是油画棒

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。通常用来表现色彩鲜艳、厚重的内容。画面色彩浑厚，饱满，有肌理效果。但缺点是不便于刻画细节。

油画棒与蜡笔的区别

油画棒和蜡笔外表看起来很像，很多学员们总是混淆，以为这是两种一样的东西。油画棒其实并非蜡笔。

原料上的区别：

油画棒是由油、颜料、碳酸钙和软质蜡组成的，柔软且黏性强，不怕水，耐高温，质地相对较稳定。

蜡笔比油画棒要硬一点，组成也相对简单，顾名思义就是将颜料掺在蜡里制成的笔。蜡笔遇高温会融化，干了也容易裂。

绘画效果上的区别:

油画棒是一种油性彩色绘画工具,手感细腻,铺展性好,可以覆盖和调色,颜色也比较鲜艳。由于油画棒的颜色是不透明的,可以覆盖,有点像油画颜料,即使在黑纸或彩色纸上,笔触也可以清晰地看到。

蜡笔比油画棒要硬,颜色也相对没那么鲜艳,不能反复叠加和覆盖。可以进行简单的色彩表现,对于印象派油画这种颜色多、层次多的画面,还是适合用油画棒表现。

油画棒

蜡笔

