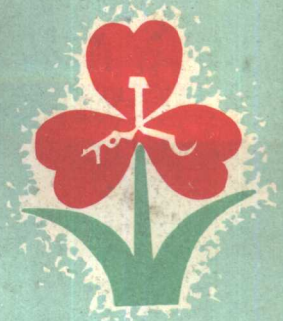

怎样画油画

工农兵业余美术自学丛书

上海人民美术出版社

1174

16903

891.7
1174

工农兵业余美术自学丛书

怎样画油画

張隆基 編

上海人民美術出版社

怎样画油画

張 隆 基 編

上海人民美術出版社出版

上海長樂路六七二弄三三號

上海市書刊出版業營業許可証出〇〇二號

新华书店上海发行所发行 各地新华书店經售

上海市印刷三厂、三一印刷厂印刷

开本 787 × 1092 毫米 1/36 印张 1 1/18 插页 6 字数 22,000

一九六四年 三月第一版

一九六四年 三月第一次印刷

印数 00,001—32,000

統一書號 T8081·5395

定 价： 0.50 元

出版說明

工农兵业余美术自学丛书，是为了滿足工厂、农村、部队广大群众业余美术活动需要的一套常識性的小丛书。自 1959 年出版以来，已經再版多次。在党的正确领导和鼓舞下，随着社会主义建設事业的蓬勃发展，它在广大群众文化生活中起了一定的配合作用。这一次再版，我們根据許多讀者的意見，作了若干修改。今后仍希望讀者随时給我們提出意見，以便进一步充实和提高。

目 錄

写在前面	1
怎样学习油画	1
一 长期写生作业	2
二 短期写生作业	11
三 临摹	15
四 记忆画	17
油画的色彩	19
油画的技法	25
油画的材料	29

写在前面

画油画，涉及的问题比较多，它的表现方法有多种多样，所用的材料也比较复杂，在绘画性方面的要求比较广泛，色彩、形体、结构、空间距离、质感、光、调子等因素如能同时恰当地得到表现，油画就有很强的表现物体的能力。因此，它所要求的基础是多方面的，比如素描、色彩、透视等等都必须学习掌握。

油画能够比较真实、生动地表现生活中的事物，便于多方面地反映生活和描绘生活中所需要的东西。我们学习油画主要是为了通过这一艺术形式来表现丰富多采的现实生活和革命斗争历史，同时也画风景画和静物画等，为工农兵服务，为社会主义革命和社会主义建设服务。

与对待任何学习一样，学习油画应该有坚毅不拔的精神。抱着认真踏实的态度才能真正获得油画技巧。首先应该尊重客观对象，洞察事物的客观规律，然后才有可能概括与集中地来表现事物。急于求成或不求甚解的学习态度是十分有害的。本书所谈的是油画的基础方法，供初学油画者参考。

怎样学习油画

我们从油画的长期写生作业、短期写生作业、临摹、记

忆画这四种学习方式谈，这四种学习方式都是必需的。认真地画长期作业可以说是学习油画的主要方式，开始学油画时应当着重画这样的习作，把它尽可能地画得详尽、深入和准确。画长期作业十分有利于我们锻炼观察对象和认识对象的能力，并能够比较踏实地掌握油画的表现技巧，因为它是经过充分的研究和探讨来完成的。

油画短期作业的练习应该经常进行。多画短期作业促使我们经常去观察自然界的各种事物，注意它们在不同的具体情况下色彩的变化，使色彩感觉更灵敏；并且，实践机会多了，可以使技巧更快熟练起来。到以后则通过速写的方式为创作积累素材。同时，它本身也是表现生活的一种手段。

临摹是为了更深入学习画家的油画技巧，用来丰富自己的学习。仔细观摩优秀的油画作品，会得益很大，而通过临摹则体会更深。

记忆画是通向创作的桥梁。通过记忆画的练习会迫使我们注意事物的特征，自然界变幻的一般规律不断地在我们脑子中明确起来。有了这种能力使我们有可能获得无法以写生的方式获取的东西，在创作活动中不致受自然的束缚。在这方面我国绘画中有悠久的传统经验，值得学习。

下面，我们就四种学习方式分别来谈。

一、长期写生作业

开始时，最好先画静物。静物布置好以后，几乎很少变动，便于掌握形体，可以从容地研究各物体之间的各种关系，比如色彩的关系、光影的关系等等。画了一些静物作业以后，

再逐渐过渡到人物头像作业和更复杂的作业。

怎样着手画一幅长期作业呢？

对于初学油画者来说，不管画静物或人物长期作业都应该有一定的步骤，对每一个步骤都看作重要的环节，严肃地对待它，一步一步的进行，任何一步都不要草率从事，这样才有利于作业的顺利进行；若不遵循一定的步骤，就会搞乱步调，涂来改去，最后弄得一团糟，直到无法收拾的地步，这样就不能学到油画的方法。实际上步骤也是方法之一。经验丰富的画家们才善于随机应变，不一定要拘泥于一定的方法步骤，可以灵活处理面临的各种任务，他们采用省略了的步骤与初学者不懂步骤是两回事，我们一上来不能这样贪图方便。

开始学油画，按照下列的步骤画长期作业是比较合适的。

（一）色彩预备稿 在开始正式上画布之前，先着手画小幅的色彩预备稿是很有好处的，可以用小块 of 纸板来画。画这种小幅色彩预备稿的目的：一是经营构图，一是探索几个大色块的关系，决定整幅画的调子。在开始阶段，我们对色彩的感觉总是比较灵敏，感情上也比较激动，精神充沛，因此，可以比较生动地抓住画面气氛；如果画人物画，也应该注意抓住对象生动的神态，根据我们对描绘对象的观察，力求在构图和姿态上体现对象的内在感情和独特的个性，由于画面小，便于迅速地画出几个主要色块，也便于调整或重画，直到画得准确为止。当我们日后正式上画布画习作时，面临的问题很复杂，例如素描问题，油画技术方面的问题等

等，慢慢地对色彩的感觉就会变得迟钝起来。对象中某些色相不明的色彩会觉得很难捉摸，你会觉得似乎带红，又似乎带绿，似乎偏冷，又似乎偏暖。这时，若没有经验，往往会把红的绿的色相悬殊的颜色同时往画面上加。一时画冷色，一时画暖色，反复无常，最终把色彩弄得混浊模糊。为了避免发生这种情况，我们就可以看看放在一旁的色彩预备稿，它会提醒我们应该抓住色彩总的倾向和大的关系，这是色彩预备稿的用处。

如果对色彩预备稿的作用不明确，无目的地把细节刻划得很详尽，却放松对总的色调的探索；或者是马马虎虎画一通，什么也不明确，这都是不好的。这样的色彩预备稿在以后就不会有什么参考价值。所以，画色彩预备稿主要是画准色彩调子，在这一点上决不能随便。但是，要画准这种色彩关系那是要经过一个探索过程的，决不是随手拈来就成，即便是有一定经验的画家也总是要反复地试几次，然后才能确定究竟哪一个色调能更准确地表现对象。当你找到了美妙的色彩调子之后，色彩预备稿的任务才算完成，在日后作业的进行中才会发挥它应有的作用。

(二)素描稿 画完色彩预备稿以后，就可以在画布上打素描稿。油画素描稿最好用木炭来画，要画得轻淡些。参考色彩预备稿的构图使素描稿的构图更完整。素描稿的任务除肯定构图外，要掌握对象的生动姿态，研究对象的形状、体积和造型结构。画人物更应着手刻划思想感情，一切外在因素的描绘，总是根据表现人物的思想感情的需要。素描稿要求把物体的轮廓画准确，轮廓线的准确与否对于表达物

体的质感、立体感，甚至空间距离感都是十分有关的。把大体轮廓基本画就之后，接着就要分析块面，任何物体总是由许许多多方向不同和大小形状不同的透视面组成的。画出这些透视面的关系之后，才能形成立体感觉，这些透视面在素描稿上经过了一番探索，落笔画油画的时候才会心中有数。至于物体的造型结构在素描稿上也是要经过一番研究的。比如，画一个花瓶，就应该了解它的口与底往往是互相平行的两个面，这两个平面，它是圆形还是别的什么形状？两边的边线也总是对称的等等。初看来，了解一个花瓶简单的造型结构是容易的。但是，往往由于我们结构观念不强而会产生很多错误。花瓶摆在台上，瓶底轮廓线最容易画错，为了避免错误，不妨把不能见到的部分根据透视上的原理画出来，好与瓶口比较透视关系。如果画头像，人的头部的造型结构却要复杂得多，尤其应该仔细研究。注意物体的造型结构，能把轮廓与体积画得更准确、更合理。素描稿除研究物体的形体、结构之外，还要研究一下光线的问题，分清受光、背光、中间调子、反光与投影等关系。画明暗调子，只需轻轻地画个大体，不要用浓重的炭色象画一张完整的素描那样来涂，更无须把细微的层次画出来。素描稿不必详尽地刻划细部，因为这样反而会使你在上色的时候受到拘束，怕把素描稿弄坏，因而只好用一块块的颜色去填充，这是不利于油画的。

用木炭画完素描稿以后，可用松香酒精定着液喷一喷，也可以用稀薄的单色构一构，对于有一定水平的人来说，当然也可以直接用油色画素描稿子。

素描稿总的要求是把轮廓画准确，对形体、结构、光暗都要作一番研究，画素描稿似乎是在计划和酝酿着将来的工作。如果不认真严肃地对待素描稿，等上色以后发现轮廓有问题，于是改来改去，不但情绪上受到挫折，色彩的纯净和鲜明的程度也要受到影响。不要以为油画反正可以涂改，过多的涂改对于油画同样是不利的。

(三)上底色 画完素描稿以后，就可以开始上底色。

首先看一看这个作业基本上是个什么色调（关于这一点在色彩预备稿上已经过一番探索），选择附合这一作业所需要的颜料，把它们挤在调色板上，组成一个调色系统，还要估计一下各种颜色用量的多少。一些初学油画者往往不看具体对象色调的需要，照例把每一种颜料都向调色板上挤一点，这样做一方面浪费颜料，另一方面对于形成画面明确的色调倾向是有妨碍的；再说，我们画油画，笔上的颜料往往需要饱满，才能达到润湿流畅的效果，所以，在需要的时候，却不能吝惜颜料。有经验的画家们，在他们的调色板上并不挤上五花八门的很多颜色，善于用少数几种颜色组织调子。比如画人像肤色时常常喜欢用土红、土黄、赭石、群青、土绿、黑等，看具体需要或许再适当的用一点朱红、钴蓝等。白颜色当然是必需的。用这些颜色就可以把人像肤色画得丰富多彩。不过，也有另一些画家，他们用很多种类的颜色，几乎就直接用纯粹的颜料作画。对于初学油画的人适宜用前一种方法，首先要掌握调色的技术；用后一种方法，不容易获得统一的色调。

我们从整个画面涂大色块开始，不拘泥于细节，从色彩

关系和整个色调着眼用大笔上色。先可以多用松节油稀释颜料薄薄地涂，有时甚至象水彩画那样来画，颜色力求鲜明纯净，尽量少用几种颜色调合，这时不必用白颜色。整个画面涂遍了，就告一段落。这样，我们在白色的画布上打了一个底子，使画面与对象接近了一步。当然，这一底色不可能一下子就画得十分接近对象，还有相当的假定成分，不过是便于我们作进一步的色彩探索而已。

这以后，逐渐用稠厚的颜色来画，一步步地更接近对象。从暗部最深的地方画起，这好象是在一个乐曲中先定下一个最低音。最高音就是暂且空着的白画布底子。或者是从明暗交接线开始画起。开始时，暗部色彩不宜画得太深重，并且一般要略微画得暖一点。尽可能不要忙于调合白颜色，为的是使暗部色彩饱和度更高更纯净。也许有人问：那么如何能画出浅色调呢？运用薄而透明的颜色借助于画布的白色底子是可以达到应有的深浅度的，正象水彩画那样。画到后来，必需时才用白颜料调合颜色。应该谨慎地用白颜料，特别是在暗部，过多的依靠白颜料会使色彩软弱无力，或使画面出现一种粉气，削弱色彩的音响。

正确地处理好暗部以后，接着画中间调子，这是色彩冷热变化最复杂的地带，是光与暗的过渡，重要的是使光暗、色彩都过渡得自然，避免生硬。后来才画亮部，不要一下就画得很亮，最亮的地方宜最后加，一般总是先把亮部的色彩画得略微深一点，便于从中寻找丰富的层次。按照这样的顺序来画会感到有条不紊，得到恰当的明暗调子；反之，如果一开始就画十分显目的地方（一般是在亮部），画到后来，

很可能越画越深，甚之到无法再深的地步，易造成画面沉闷；并且，由于油画颜料的特性宜从深色减淡，若在浅色上加深则容易起粉，使色彩模糊。

第一次上色要从整体效果着眼把几个大块色彩的关系画准确，比如主体与背景的关系，既要区别它们的冷暖、色相和深浅，又要理解到它们是在同一光源的笼罩之下，是在同一个环境之中，彼此间又相互影响，因此它们是有密切联系的。我们要一再地努力画准这种关系，特别是暗部的颜色，由于不能重复涂改几次，又需要画得薄，故首先要画准这种关系是重要的。

大体上把色彩调子画对了，上底色也就告一段落。如果这一步的工作做得好，那么已经为这一作业打下了一个优越的基础，你将会信心百倍地去迎接下一步的工作——具体地表现对象。

(四)具体表现 画面已经大体涂遍底色，色调已经基本确定，接着就可以开始具体地描绘，根据对象的形体来落笔“塑造”，正好象雕塑家所做的那样。我们却是用色彩来刻划对象的形体和结构，使它有立体感、空间感和物质感，最后达到生动地表现对象的目的。

长期作业基本上是用多层画法^①来完成的。画面的每一个部分都要经过深思熟虑，精心处理。因此，有很多地方可能要在一个色层上复加几次才能最后画完，当然也有少部分经过一次涂色之后再也不动它了。在前一种情况，油画有个

^① 见下文“油画的技法”。

突出的吸油问题要引起注意，为了避免发生吸油现象，油画只能在趁颜料未干之前就把它画得相当充实，若要改画则必须等色层完全干透，切不可在半干状态的色层上改画。如果不注意这一点，新的色层会被吸油而失去鲜明的色泽，严重地变黑发污。为了避免吸油，我们可以采取局部完成作业的办法，尽可能在颜色未干之前，就把某一个局部画得充分些，然后再去画另一些局部，好在画面上已经有了个大体的色彩调子，只要始终不忘整体观念，就不致于局部脱离整体。

在任何时候，当我们发觉到画得不十分满意，就应该趁早把它刮掉，便于以后再画。认为满意的地方才保留下来。画油画不可能画一笔就算一笔，而是往往要反复地刮掉重画；若不分好坏都保留，画面则越画越厚，色层堆积过多，必然会弄得污浊不堪，永远也得不到好结果。再说，刮掉并不等于全盘否定，更不能认为是浪费时间和精力。刮也是油画的一种表现手段，经过一刮，有时会觉得更谐和一些，素描关系和大体色调仍可以保留着，即使有时也需要刮得十分彻底，但是你经过一次或几次的摸索，下一次画起来心中更有数，总之，油画常常是画得不好就刮，刮了再画，这是不断丰富和完整的过程。这样几次三番的探索，认识对象的程度逐步加深了，知道应该避免什么，强调什么，在表现手法上也会熟练起来。到后来，你也许十分顺利地轻松地一下就解决了任务，而且可能使你出乎意料的满意。刮也有各种不同的手法，有时是彻底地刮，有时是轻轻地刮，有时仅仅用刀子在颜色上拖一拖，起调谐色彩的作用，刮的时候要注意着

画面的效果，适可而止。当然无目的地乱刮是没有用处的。

有计划地依次完成画面上的各个部分，让各部分色层轮流变干。对作业的进展作妥然安排，首先画什么，其次画什么？……都要预先心中有数，切不可东画画，西涂涂，茫无头绪。发现有问题时，也要耐心地等色层完全干了再去修改。在修改之前，要事先用油涂一涂，有利于新老色层的结合。有些颜色干后会减淡，涂上油就会恢复原来的深度和光泽，这一来也许觉得原来的色彩还是准确的，就不必修改了，实有必要才予改动。

我们不能老是盯住一个地方画，画到相当程度就要转移阵地。特别是画僵了的时候，不妨把它放一放，去画别的地方，如果其他地方能够解决得好，再回过头来对付这个地方，可能会顺利得多。

习作在这一阶段中，要求具体的刻划与塑造，尽可能充分地表现对象，在大块色彩调子的基础上寻求细微的色彩变化，对画面上每一部分都经过精心描绘，这样，作业已经接近于完成。

(五)统一与概括 用色彩塑造形体结束后，就可做统一与概括的工作，如果前面的工作做得很理想，那么只要略微调整一下就行了，无须作很大努力。但是，由于我们缺乏经验，在绘制过程中难免顾此失彼。这时，我们要总的检查一下，看看有些什么问题，比如各物体的远近距离画得是否恰当？明暗层次对吗？也许有个别几块色彩关系还不太准确，把暗部与暗部、明部与明部的色彩互作比较，它们是否统一在一起？色彩有没有雷同之处？有没有过分细腻累赘地

描绘了某些次要细节而造成了喧宾夺主的毛病？……我们不妨把画从画架上拿下来与具体的对象作比较，从总的效果着眼来观察，发现到毛病以后，才着手胸有成竹地修改画面。

全面地在画面上做统一概括工作，必须要等色层完全干透，必要时可以把画搁置几天以后再来作总的修改。看情况也许可能有的地方非重画一次不可，有的地方则可以用透明稀薄的颜色加以渲染^①，稍稍调整一下层次或色彩，经过这样的处理，该退远的物体也许就比较远过去了，但不致对原来的塑造作过大的更动，用这种办法也可以调整色彩的细微差别。

以上是油画长期作业一般所采取的步骤。有步骤、有计划地进行长期作业，才能逐步掌握画油画的方法。不要片面追求数量，认认真真画一张胜过马马虎虎画一百张。

要画一幅比较完整和充实的油画，总得一次又一次地经过反复处理，如果懂得方法，画就会不断地好起来，越画越好；若不懂得长期作业的方法，只靠聪明，往往在开始时效果还不坏。画到后来，越画越坏，色彩污浊，笔触模糊，作业永远也达不到令人满意的效果。

二、短期写生作业

我们既要认真严肃地画长期作业，也要经常画些短期作业，使我们的学习更灵活、更经常化。

所谓短期作业，它包括在很短时间内完成的油画速写和在几天内一股作气完成的作业。

^① 油画颜料有透明、半透明、不透明之分，详见下文“油画的材料”。

画短期作业可以锻炼在较短的时间内迅速掌握对象，不断地练习色彩，培养对色彩敏锐的感觉，养成一种经常以色调观念去观察对象的浓厚兴趣，提高用色彩迅速塑造形体的能力。用这种方式便于描绘实际生活中的事物，也便于我们今后为创作收集素材。

从短期作业和长期作业的关系来说，后者为前者提供基础，经过长期作业的锻炼，才有可能画好短期作业；反过来短期作业也对长期作业提供有利条件，通过短期作业的不断练习，将会习惯于抓住对象的生动性，可以发展对色彩和形体敏锐的观察力，表现手法更灵活，不致于使长期作业陷于死板，缺乏生气。

画好短期写生作业，对于我们今后收集创作素材具有特别重要的意义。例如美术工作者深入工厂和农村生活时，工人和农民同志常常热情的让我们画像，这就需要迅速地画下形象的特征，譬如坚定和乐观的精神状态，雄健的体格，以及标志着不同工作特性的皮肤色彩等等，只能抓一些主要的特征，不可能在现场精雕细琢。在这种场合，一般总是直接用稀颜料打轮廓，轮廓也很简单，熟练者为了争取时间，甚至直接就一边涂色，一边塑造形体。

我们往往有可能给周围的亲戚朋友们画像，这也是很好的练习机会，特别对于业余油画爱好者来说，不可能专请一个模特儿来让你慢慢地画。画亲友们的肖像也需要用速战速决的办法来完成。既然画的是肖像，首先应该肖似，那就需要非常谨慎地作素描稿。素描稿看来基本准确了，才能上颜色，不能把希望寄托在用颜色塑造的过程中再解决肖似问