

当代写实油画技法

王其钧 著

一书在手，学习油画不再难。

73 种油画材料、技法表现的知识介绍，科学易懂。

160 幅范画、范画步骤图的展现清晰易学。

附赠作者来作者的油画创作经验谈。

上海人民美術出版社

当代写实油画技法

王其钧 著

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代写实油画技法 / 王其钧著. -上海: 上海人民
美术出版社, 2016.3

ISBN 978-7-5322-9789-4

I. ①当... II. ①王... III.① 油画技法 IV. J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第050115号

当代写实油画技法

著 者: 王其钧

策 划: 薛建华

责任编辑: 薛建华 黄 淳

版式编排: 魏翠连

技术编辑: 殷小雷

出版发行: 上海人民美術出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 11.5印张

版 次: 2016年3月第1版

印 次: 2016年3月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9789-4

定 价: 59.00元

目录

当代写生油画技法

序 桃李不言，下自成蹊	5	一 传统画法	35
前言 综述	7	1 间接画法	35
第一章 材料与工具	11	2 直接画法	36
一 颜料	11	3 “肥盖瘦”	37
1 颜料的选择与性能	11	二 作画步骤	39
2 特殊的颜料色彩	17	1 打底稿	39
3 白颜料的特性	19	2 调色	41
二 油与颜料媒介	20	3 铺底色	44
1 调色油	20	4 油画上光	46
2 快干油	22	三 技法运用	49
3 上光油	22	1 笔触	49
4 溶解剂	22	2 枯笔	50
三 绘画工具	23	3 几种具体的画法	51
1 油画笔	23	(1) 砌	51
2 调色刀和油画刀	25	(2) 划	53
3 马尔棒 (mahl stick)	26	(3) 点	54
四 画框与画布	26	(4) 刮	55
1 画框	26	(5) 涂	56
2 画布与选择	27	(6) 摆	56
3 绷布	30	4 硬边线的处理	57
4 涂胶	31	5 软边线的处理	58
5 做底	32	6 湿画法	60
第二章 画法综述	35	7 干画法	63
		8 干湿混合画法	65
		四 特殊技法	67
		1 透明画法	67

2 厚画法	68
3 刮刀画法	69
4 指画法	70
5 海绵画法	71
6 混合技法	72
7 修改与调整	73
8 深入	76

第三章 人像画法

一 头像

1 头发	79
2 额头与刘海	81
3 脸型	83
4 发丝	84
5 反光	85
6 眼睛	86
7 眉毛	88
8 眼轮匝肌	90
9 鼻子	91
10 脸颊	93
11 嘴唇	96
12 嘴角	98
13 口轮匝肌	99
14 下颌	100
15 耳朵	101

二 手

1 手掌面	105
2 手背	106
3 手指	107
4 出橙	107

三 服饰

1 衣纹	109
------------	-----

2 服装与面料	111
3 配饰与服饰	115

四 肖像画的处理

1 背景	117
2 逆光	119
3 平光	121
4 侧光	122
5 人物的组合	123

第四章 风景画法

一 取景与构图

1 如何选景	127
2 把握好透视感	128
3 几种构图	132

二 笔触与肌理

1 树	134
2 不同建筑	140
3 河水	154
4 点景人物	159

三 色调与意境

1 光线	164
2 阴影	170
3 色调	173
4 空间感	175

四 深入与整体

1 线的运用	178
2 形的夸张	180
3 气氛的营造	181

后记

当代写实油画技法

王其钧 著

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代写实油画技法 / 王其钧著. -上海: 上海人民
美术出版社, 2016.3

ISBN 978-7-5322-9789-4

I. ①当... II. ①王... III.① 油画技法 IV. J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第050115号

当代写实油画技法

著 者: 王其钧

策 划: 薛建华

责任编辑: 薛建华 黄 淳

版式编排: 魏翠连

技术编辑: 殷小雷

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 11.5印张

版 次: 2016年3月第1版

印 次: 2016年3月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9789-4

定 价: 59.00元

作者简介

王其钧

男，1954年7月3日生于江苏徐州

中央美术学院教授

中国美术家协会水彩画艺术委员会办公室主任

中央美术学院城市设计学院人文社科中心主任

中国艺术信息网总顾问

教育背景

1974 — 1977 年，南京艺术学院美术系毕业。

1987 — 1990 年，重庆建筑工程学院建筑系建筑设计与理论专业研究生，研究方向为壁画艺术，获硕士学位。

1993 — 1996 年，清华大学建筑学院建筑历史与理论专业博士学位研究生，获博士学位。

主要成就

1984 年，中国画《雪尽春来》入选第 6 届全国美术作品展览。

2008 年，油画《蜀国石韵》入选第 29 届国际奥林匹克美术大会并被组委会收藏。

2010 年，油画巨作《盛世长歌》完成（2010 年 5 月 12 日中央电视台“中国新闻”栏目、2010 年 5 月 30 日《人民日报》予以评论和报道）。

2014 年，个人油画展“江南叙事”在德国柏林中国文化中心举办（2014 年 2 月 27 日中央电视台新闻频道“新闻直播间”栏目予以报道）。

2014 年，水彩画《都市中的一抹霞光》（与李晓明合作）入选第十二届全国美术作品展览并荣获“优秀奖”。

2014 年，油画《春讯》《滩上欢歌》应邀参加由国务院侨务办公室、文化部主办，中国美术家协会承办的全球华人庆祝中华人民共和国成立 65 周年书画展。

2015 年，水彩画《乐山大佛》（与田海鹏合作）入选文化部、中国美术馆、中国美术家协会、中央美术学院合办的“百年华彩——中国水彩艺术研究展”。

出版书籍

《白描画典藏——中国民居》，中国建筑工业出版社，2006 年。

《中国实力派油画家——王其钧》，杨柳青画社出版社，2009 年。

《中国著名油画家——王其钧》，杨柳青画社出版社，2010 年。

《中国著名画家王其钧》上、下，吉林美术出版社，2013 年。

获得荣誉

2010 年，在中国电影家协会与中国美术馆合拍的 60 集纪录片《经典与不朽》中，入选 60 位著名画家之一。

2010 年，获中华环境保护基金会颁发的“艺术成就奖”，其表彰王其钧为公益事业所作的贡献。

2010 年 10 月 6 日，《人民日报》海外版发表文章《艺术之路任重道远——海归艺术家王其钧》。

2004 年与 2012 年，两次荣获中国美术家协会优秀论文奖。

2015 年 1 月，获文化部、中国文联、中国美术家协会颁发的“中国美术奖”。

2015 年 6 月，被中国美术家协会水彩画艺术委员会评为“2014 年度画家”。

序 桃李不言，下自成蹊

诸迪

常常有画家请我写评论文章，但我往往不轻易应允。一是因为工作太忙，怕耽误了人家；二是写文章应该有感而发，不是非常熟悉的画家，缺乏交流和了解，容易形成空泛之文。但是王其钧请我为他即将出版的《当代写实油画技法》一书写一个简短的序时，我还是欣然应允。

我和其钧共事多年，对他的印象是：为人勤奋，涉猎广泛，谦逊随和。无论遇到什么难以如意之事，他都积极、阳光地面对，从没看到他在工作中流露出任何消极的情绪。王其钧刚从中央美院其他部门调到城市设计学院工作的时候，我请他担任人文社科中心主任。当时我建议他利用城市设计学院的地下展厅，举办一些教师画展，既丰富学生的校园生活，加强师生之间的交流，也可以提高设计类专业学生的审美素养。可能是因为此前没有教师在这个展厅中办过展览，王其钧动员了一段时间，也没有促成一个教师展在这里举办。后来，他干脆自己首先在这个展厅办了一个“结庐人境——王其钧油画展”，以求在教师中抛砖引玉，鼓励其他教师也在校园中举办画展。这成为了中央美院顺义校区校园中的第一个个人画展，也使我有机会了解到他的油画创作。之后，进一步了解到他在油画、国画、书法几个方面都有所涉猎，而且都出手不凡。

在多年的接触中，其钧虽未主动向我介绍过他的经历，但是通过一些交谈，我逐渐了解到他在不到20岁时，与人合作的宣传画《社会主义矿山在前进》就出版了。南京艺术学院毕业后，出版了《淮海大战》等多本连环画。第六届全国美展，他的中国画《雪尽春来》入选。出国后，他又专注油画创作。可以说，40多年来他的绘画实践涉足了诸多领域。

在油画创作方面，其钧将自己作品的边线界定在了以写实为视觉调动力的范畴内。通常，一位画家通过长期的实践确立了自我风格后，很难打破。但他在这些年的绘画实践中并没有故步自封，而是敢破敢立，不断进行新的尝试。比如这本技法书中的范围，是他多年来油画作品的积累，可以从中看到他绘画技法的一些变化踪迹。再有，他的书首先从欧洲油画的间接画法到直接画法的历史转变谈起，以他本人对古典主义时期画家本人调制的颜料，到工业化以后工厂生产的铅管颜料的认知为切入点，从他自我亲历的角度给读者介绍了调色油、色粉、油性载色剂、液状颜料干燥结膜等性能与原理，以及他在颜料使用过程中的经验。书中他还以较翔实的文字介绍了与欧洲传统古典主义色彩罩染方法不同的油画绘画新技法，可以看出他对新方法的探索 and 不断尝试。

介绍美术技法的图书，其文字与书中所引用的范画，应该是出自既有绘画实践经验，同时又具有理论表述能力的画家之手。但往往画画好的人，不一定善于用文字表达自己的经验；研究美术理论的人，又常常在绘画实践方面较弱。王其钧能完成这本书的著述，说明他具备了这两方面的能力。

在本书完成前，王其钧多次应中国美术学院的邀请去讲授油画颜料与技法，与中国美院学生近距离地探讨绘画过程中遇到的各种问题。这些交流印证了他的绘画经验与方法是符合当代年轻人的绘画实践模式的，是可以介绍给学生和习画者在创作中应用的。

桃李不言，下自成蹊。也祝愿其钧在艺术创作上更上一层楼。

（注：本文作者为中华人民共和国文化部艺术司司长
中国美术家协会水彩画艺术委员会主任）

前言

综述

王其钧

油画是一种极富表现力的造型艺术语言，它的视觉呈现极富张力。写实油画可以超越照片所具有的立体空间质感色彩效果，因此，油画在国内拥有了越来越多的喜爱者。这些喜爱者又分为喜欢画油画的、喜欢欣赏油画的和喜欢收藏油画的。这本书撰写的目的不仅是为喜欢画油画的人撰写的，同时也希望能够帮助油画的欣赏者和收藏者更深入地了解油画。

谈论油画技法的书出版过不少，大都是从写生谈起，这对于初学绘画的人来说是很有必要的。但本书的内容与之不同的是从创作构思开始，到打底稿，直至最终完成一幅成功的作品。本书摒弃形而上的抽象概念，以平直的语言聚焦于如何通过可行的技法完成一幅画。

油画的技法内涵很多，包括色彩、明暗、线条、肌理、笔触、质感、光感、空间、构图等多种表现形式。当代的写实油画与19世纪中叶之前的写实油画技法已有相当大的不同，这主要是因为19世纪的工业革命改变了人们的生活，改变了画家原有的绘画作坊和艺术市场。工厂生产出了铅管颜料，使画家不再因研磨色粉、调制颜料而雇佣大批学生作为助手，可以用工业化生产出的颜料，调配出各种微妙的色彩来作画。画家还能带着这些颜料，坐上火车到远处去写生，观察自然色彩，从生活中汲取创作灵感。更重要的是照相机的出现，帮助画家解决了写实造型时素材的相对稳定性问题，画家可以通过参考图片综合或侧重单项地将自己想表现的形象真实地体现出来。照相术也把原有的油画贵族顾客吸引到了照相上，很多三流的画家变成了肖像摄影师。而印象派的出现，又使得画家把自然界的丰富色彩更加夸张地表现到了画布上。至此，普通人对于绘画的需求，促使一些画家用快速作画的模式，创作出了普通人也能买得起的绘画作品。

其实，谈及绘画描绘对象的准确性，即便在古典绘画时期，画家们也要尽量借助一些实用的技术来帮助自己解决一些问题。例如维米尔使用镜子暗箱作为工具来辅助作画。这种暗箱可以说是现代照相机的始祖，光线通过小孔或透镜把景象投射到屏幕或一面墙上（晚一点的版本中，也有认为是景象被投射到一个盒子的毛玻璃面上）。但这并不意味着维米尔仅仅是复制了景象，而且，这些辅助工具帮助他得到了他所要的构图，把人物和房间家具放置在一个完美稳定的四边形之中。尤其值得一提的是维米尔发现了被现代摄影师称为“弥散光圈”的现象，这种现象在焦点未对准的底片上可看到。维米尔当时在暗箱的透镜投射图像中发现了这一现象。他通过轻轻点触的手法在绘画作品中来表现这种略微模糊的效果。当近距离观察他的

作品时，就好像调节镜头一样，那些色点会融合在一起，产生一种令人惊讶的真实的立体色彩效果。

当下的 21 世纪，高科技远远超过维米尔生活的 17 世纪，因此，当代写实油画的创作过程就是画家驾驭丰富的油画工具与材料、利用照相机辅助收集素材，甚至利用电脑合成照片的素材效果和推敲画面色调的综合结果。因此，当代写实油画技法是在油画创作中运用一切可以运用的工具，在画布上表达自己艺术思想、形成艺术形象的过程。而且油画材料的可塑性能也给画家充分提供了在二维的平面底子上运用各种技法的可能。这使得当代的油画作品既通过丰富的画面表达了艺术家赋予的思想内容，又展示了不同于古典绘画时期的油画语言独特的美。

尽管现在摄影、摄像、电脑合成、打印等技术已十分普及，但油画作为一种传统绘画手段并未因此消失。而且在各种新的油画表现手段和风格不断产生的情况下，写实油画也依然以其独特的魅力吸引着特定的收藏者，即便在油画的发源地欧洲亦如此。比如在议会大厦、大学、企业等重要场所，以写实油画肖像的形式表现重要人物仍然十分普遍。随着制造产业生产程度的不断提高，社会上从事第三产业，尤其是文化产业的人越来越多，从而对于绘画人才的需求也在不断地增加。同时，随着人们收入水平的提高，对于写实油画的需求量也在增加，这些都促进了写实油画的繁荣与发展。所以，从另外一个角度来讲，学习当代写实油画技法也是学习进入文化产业的途径之一。而这些互为促进的不断推动，必将使写实油画向更高的品位与格调发展，从而进一步推动文化事业的发展。

目录

当代写生油画技法

序 桃李不言，下自成蹊	5	一 传统画法	35
前言 综述	7	1 间接画法	35
第一章 材料与工具	11	2 直接画法	36
一 颜料	11	3 “肥盖瘦”	37
1 颜料的选择与性能	11	二 作画步骤	39
2 特殊的颜料色彩	17	1 打底稿	39
3 白颜料的特性	19	2 调色	41
二 油与颜料媒介	20	3 铺底色	44
1 调色油	20	4 油画上光	46
2 快干油	22	三 技法运用	49
3 上光油	22	1 笔触	49
4 溶解剂	22	2 枯笔	50
三 绘画工具	23	3 几种具体的画法	51
1 油画笔	23	(1) 砌	51
2 调色刀和油画刀	25	(2) 划	53
3 马尔棒 (mahl stick)	26	(3) 点	54
四 画框与画布	26	(4) 刮	55
1 画框	26	(5) 涂	56
2 画布与选择	27	(6) 摆	56
3 绷布	30	4 硬边线的处理	57
4 涂胶	31	5 软边线的处理	58
5 做底	32	6 湿画法	60
第二章 画法综述	35	7 干画法	63
		8 干湿混合画法	65
		四 特殊技法	67
		1 透明画法	67

2 厚画法	68
3 刮刀画法	69
4 指画法	70
5 海绵画法	71
6 混合技法	72
7 修改与调整	73
8 深入	76

第三章 人像画法

一 头像

1 头发	79
2 额头与刘海	81
3 脸型	83
4 发丝	84
5 反光	85
6 眼睛	86
7 眉毛	88
8 眼轮匝肌	90
9 鼻子	91
10 脸颊	93
11 嘴唇	96
12 嘴角	98
13 口轮匝肌	99
14 下颌	100
15 耳朵	101

二 手

1 手掌面	105
2 手背	106
3 手指	107
4 出橙	107

三 服饰

1 衣纹	109
------------	-----

2 服装与面料	111
3 配饰与服饰	115

四 肖像画的处理

1 背景	117
2 逆光	119
3 平光	121
4 侧光	122
5 人物的组合	123

第四章 风景画法

一 取景与构图

1 如何选景	127
2 把握好透视感	128
3 几种构图	132

二 笔触与肌理

1 树	134
2 不同建筑	140
3 河水	154
4 点景人物	159

三 色调与意境

1 光线	164
2 阴影	170
3 色调	173
4 空间感	175

四 深入与整体

1 线的运用	178
2 形的夸张	180
3 气氛的营造	181

后记

第一章 材料与工具

一 颜料

1 颜料的选择与性能

油画颜料由色粉加油和胶等辅料搅拌研磨而成。其辅助成分还包括塑型剂、稳定剂、缓干剂或催干剂等。调制好的颜料通常都装在铅管或塑料管中，也有装在瓶中的。在工业化生产颜料之前，画家所用的色粉多来源于土质和矿物质，少量来源于植物或动物。而现在的色粉，都是来自化工产品。

人们通常直接使用亚麻仁油作为颜料的结合剂，也有在结合剂中添加树脂、干性油、香脂和蜡的。亚麻仁油、胡桃油、罂粟油、红花油和葵花籽油等，是早期欧洲艺术家从众多的釉料中尝试筛选出来的，因为自然界的大部分油都长期不干，而这几种油的干燥速度快。不仅如此，这几种油通过在空气中氧化可以干燥成膜，干燥后的颜料色彩与湿润时几乎没有明显的差异。

材料小知识

天然颜料与合成颜料

按

照颜料的来源，可以把颜料分为天然颜料与合成颜料两大类。天然颜料以矿物为来源有朱砂、红土、雄黄、孔雀绿、重质碳酸钙、硅灰石、滑石粉、云母粉、高岭土等；以生物为来源有来自动物的胭脂虫红、天然鱼磷粉等，以及来自植物的藤黄、茜素红、靛青等。合成颜料通过人工合成，如钛白、锌钨白、铅铬黄、铁蓝、铁红、红丹等无机颜料，以及大红粉、偶氮黄、酞菁蓝、喹吖啶酮等有机颜料。

精制罂粟油

胡桃仁油

红花油

干性罂粟油

精制亚麻仁油

漂白亚麻仁油

红花油：有良好的色彩持久性，不因时间久而发黄，是生产白色和其他浅色颜料的优质油。多被著名颜料厂家用于生产白色油画颜料。

罂粟油：从罂粟籽中提取，主要用于制作白色和浅色颜料。干燥较慢，结膜欠坚固。日晒稠化罂粟油是最好的调色油。

欧洲 18 世纪以前的画家都采用胡桃仁油，之后被亚麻仁油取代。

其中日晒稠化亚麻仁油可以制作快干颜料,采用阳光照射的方式把亚麻仁油进行稠化就变成一种优良的快干调色媒介。在密封状态中把亚麻仁油加热至300℃以上制成透明而稠厚的聚合亚麻仁油,是非常好的颜料结合剂。这种颜料干的速率适中,干后产生的色层有着不寻常的强度和抗裂的性能。结膜后有古典透明画法的意蕴。

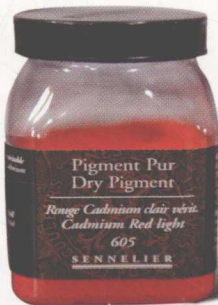
材料小知识

油画的出现

在历史上,油画是应市场需求而产生的。在早期的欧洲绘画中,以坦培拉为颜料媒介创作的作品,也就是我们过去称之为“蛋彩画”的媒介,是画在木板上的。但是木板容易变形和开裂,尤其是在潮湿的海滨城市。在威尼斯商人的要求下,用油作为媒介,用布作为画基的新材料出现了。我们现在都是在画布上作画。

亚麻仁油、胡桃油、罂粟油、红花油和葵花籽油等能在几天内干的油叫作“干性油”,是调制色粉,使之成为油画颜料的重要媒介。这些油料调制的颜料附着力好,不变色,保证了布面上的画面色彩质量。

除了结合剂之外,决定颜料优劣的主要因素是色粉的质量和含量,这也直接影响油画绘画时的效果。高质量的颜料选用的是优质色素原料,这样就确保了色彩的纯度、牢度和耐久性。色粉本身在油性载色剂中的弥散能力,也就是色粉和油的融合性能如何,是判断颜料质量优劣的重要因素。载色剂微颗粒状的色粉必须通过液态的载色媒介才能散开和应用,当液状颜料干燥后,这种载色剂结成的薄膜坚固地把颜料微粒黏合在一起并黏附在底子上,这才是稳定的颜料。

色粉

不同的色粉调油后干燥的速度是不一致的,干燥的时间超过四天的颜色,就需要用干性油调制,还需要加入钴、锰、铅等催干剂,这样,颜料才能在四天内干燥。这也是早期的画家在油画颜料发明之初实验得到的经验。

燕声穿牖来 150×160cm