

The
Complete

Oil
Painter

西方油画全技法

——完成油画

◎ (英) 布莱恩·戈斯特 著编

◎ 邓晓芳 翁小芳 翻译

大量附图介绍近 20 种油画基本技法及特殊技法
“主题探索” 章节涵盖了 8 大类当代流行主题
“关于画室” 是为专职油画家而准备的章节

 广西美术出版社

西方油画全技法

——完成油画

◎〔英〕布莱恩·戈斯特 著编
◎邓晓芳 翁小芳 翻译

 广西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方油画全技法—完成油画 / [英] 戈斯特著编; 邓晓芳, 翁小芳译. — 南宁: 广西美术出版社, 2015.8

书名原文: The Complete Oil Painter

ISBN 978-7-5494-1387-4

I. ①西… II. ①戈… ②邓… ③翁… III. ①油画技法
IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第188916号

原版书名 The Complete Oil Painter

本书经Quantum Publishing Ltd 授权广西美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 20-2014-142

西方油画全技法——完成油画

XIFANG YOUHUA QUAN JIFA—WANCHENG YOUHUA

著编者: (英) 布莱恩·戈斯特

出版人: 蓝小星

终审: 姚震西

翻译: 邓晓芳 翁小芳

责任编辑: 覃西娅 黄冬梅

封面设计: 陈凌

责任校对: 陈小英 丽桑

版权编辑: 冯波

出版发行: 广西美术出版社

地址: 广西南宁市望园路9号 (530023)

网址: www.gxfinearts.com

制版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印刷: 深圳当纳利印刷有限公司

印次: 2015年11月第1版第1次印刷

开本: 787 mm × 1092 mm 1/16

印张: 8

书号: ISBN 978-7-5494-1387-4/J · 2414

定价: 65.00元

版权所有 翻印必究

目录 / Contents

序 言 / 6

第一章 油画材料与工具 / 11

材料 1 油画颜料 / 12

材料 2 色料 / 14

材料 3 媒介剂 / 16

材料 4 基底 / 18

材料 5 油画底子 / 20

工具 1 画笔 / 22

工具 2 调色板 / 24

第二章 油画造型与色彩 / 27

造型与色彩 1 光线与造型 / 28

造型与色彩 2 用线条与色彩造型 / 30

造型与色彩 3 色彩的要素 / 34

造型与色彩 4 色轮 / 36

造型与色彩 5 调色 / 38

造型与色彩 6 各种颜色 / 40

造型与色彩 7 表现 / 42

造型与色彩 8 油画设计的要素 / 44

造型与色彩 9 设计实践 / 46

第三章 油画技法 / 49

技法 1 着色的方法 / 50

技法 2 彩色底子 / 52

技法 3 画底色 / 53

技法 4 “肥”盖“瘦”画法 / 54

技法 5 去除湿颜料 / 55

技法 6 直接画法 / 56

技法 7 湿画法 / 60

技法 8 短笔触画法 / 64

技法 9 罩染法 / 68

技法 10 点彩画法 / 70

技法 11 厚涂画 / 72

技法 12 混合画法 / 74

技法 13 常见困难及其对策 / 76

第四章 主题探索 / 79

主题 1 静物 / 80

主题 2 花卉 / 82

主题 3 风景画 / 84

主题 4 城镇风景 / 88

主题 5 肖像画 / 90

主题 6 人物画 / 94

主题 7 抽象画 / 98

主题 8 想象画 / 102

第五章 关于画室 / 105

关于画室 1 空间与规划 / 106

关于画室 2 器材与装备 / 110

关于画室 3 内框制作 / 112

关于画室 4 绷画布 / 113

关于画室 5 刷兔皮胶 / 114

关于画室 6 准备画板 / 115

关于画室 7 打底 / 116

关于画室 8 刷彩色底子 / 117

关于画室 9 刷亮光漆 / 118

关于画室 10 裱画与展示 / 120

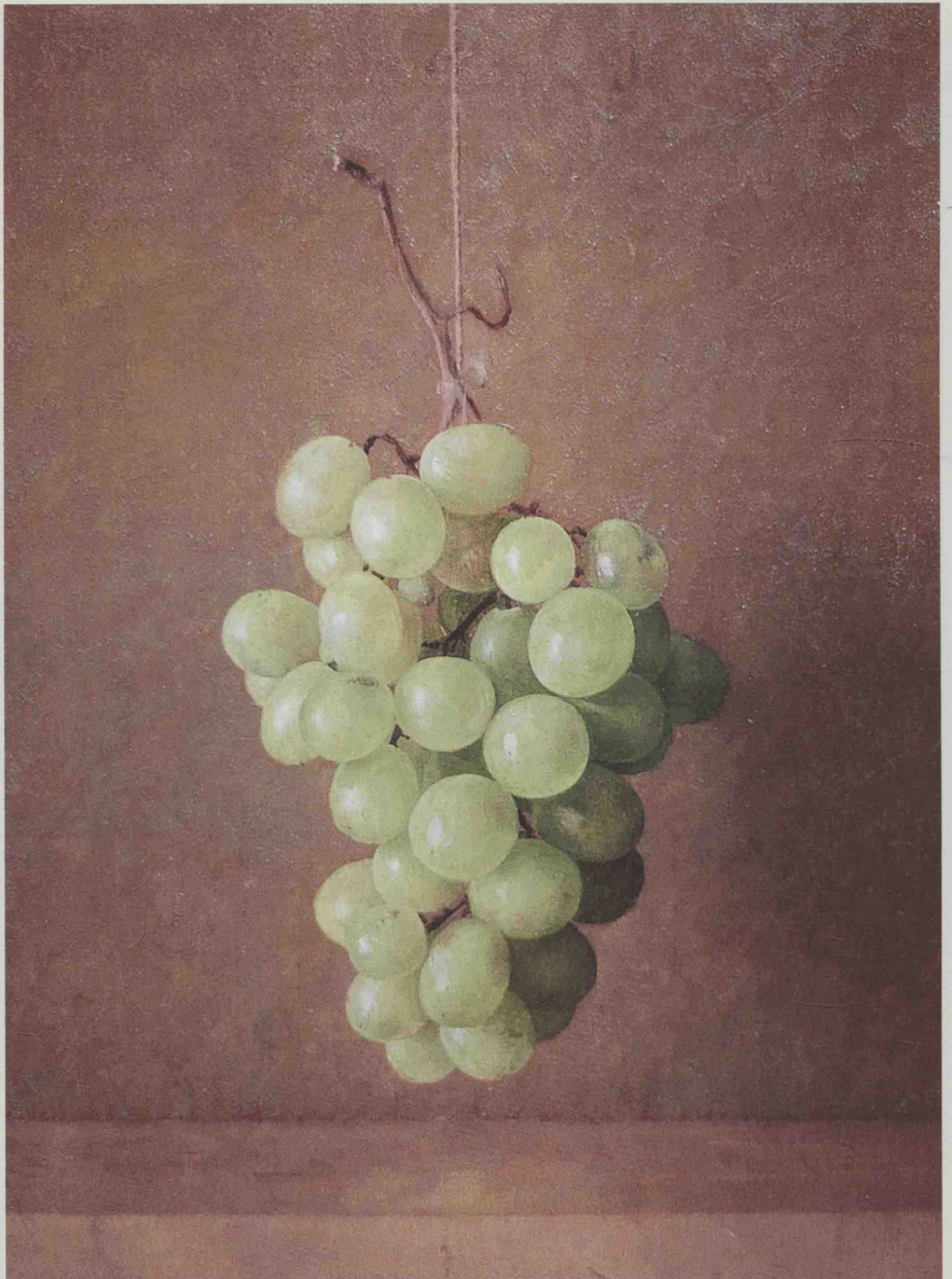
关于画室 11 日常绘画基本步骤及检查清单 / 122

关于画室 12 健康与安全须知 / 123

术语表 / 124

西方油画全技法

——完成油画

西方油画全技法

——完成油画

◎〔英〕布莱恩·戈斯特 著编
◎邓晓芳 翁小芳 翻译

广西美术出版社

目录 / Contents

序言 / 6

第一章 油画材料与工具 / 11

材料1 油画颜料 / 12

材料2 色料 / 14

材料3 媒介剂 / 16

材料4 基底 / 18

材料5 油画底子 / 20

工具1 画笔 / 22

工具2 调色板 / 24

第二章 油画造型与色彩 / 27

造型与色彩1 光线与造型 / 28

造型与色彩2 用线条与色彩造型 / 30

造型与色彩3 色彩的要素 / 34

造型与色彩4 色轮 / 36

造型与色彩5 调色 / 38

造型与色彩6 各种颜色 / 40

造型与色彩7 表现 / 42

造型与色彩8 油画设计的要素 / 44

造型与色彩9 设计实践 / 46

第三章 油画技法 / 49

技法1 着色的方法 / 50

技法2 彩色底子 / 52

技法3 画底色 / 53

技法4 “肥”盖“瘦”画法 / 54

技法5 去除湿颜料 / 55

技法6 直接画法 / 56

技法7 湿画法 / 60

技法8 短笔触画法 / 64

技法9 罩染法 / 68

技法10 点彩画法 / 70

技法11 厚涂画 / 72

技法12 混合画法 / 74

技法13 常见困难及其对策 / 76

第四章 主题探索 / 79

主题1 静物 / 80

主题2 花卉 / 82

主题3 风景画 / 84

主题4 城镇风景 / 88

主题5 肖像画 / 90

主题6 人物画 / 94

主题7 抽象画 / 98

主题8 想象画 / 102

第五章 关于画室 / 105

关于画室1 空间与规划 / 106

关于画室2 器材与装备 / 110

关于画室3 内框制作 / 112

关于画室4 绷画布 / 113

关于画室5 刷兔皮胶 / 114

关于画室6 准备画板 / 115

关于画室7 打底 / 116

关于画室8 刷彩色底子 / 117

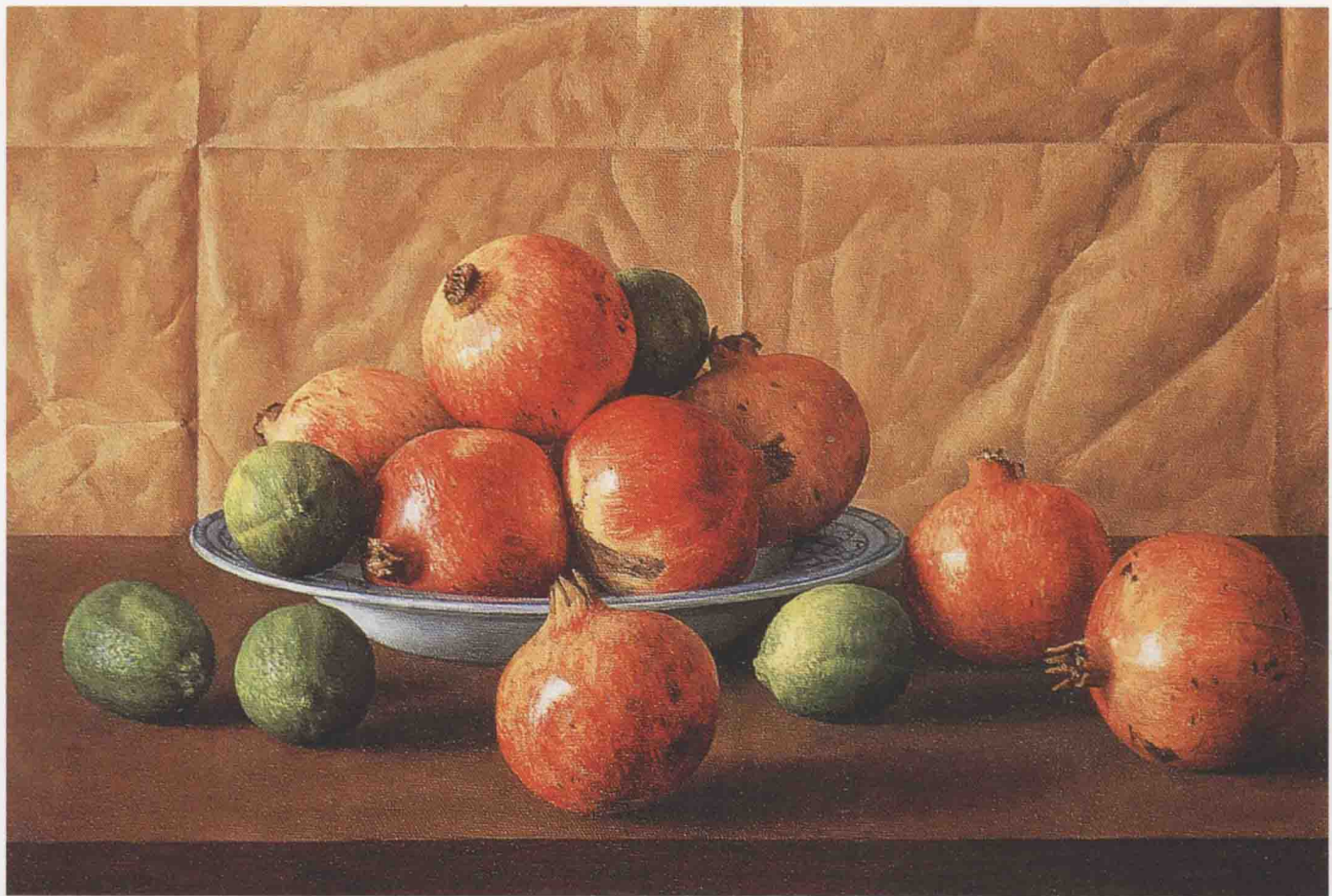
关于画室9 刷亮光漆 / 118

关于画室10 裱画与展示 / 120

关于画室11 日常绘画基本步骤及检查清单 / 122

关于画室12 健康与安全须知 / 123

术语表 / 124

石榴与柠檬
布莱恩·戈斯特
布面醇酸树脂画，1993年
(41 cm×61 cm)

该画的色彩对比强烈，但强烈的对比并没有造成画面不和谐与不统一。画家用偏黄的棕色纸张和有蓝色点缀图案的果盘调和了红色与绿色水果之间的色彩对比。

序 言

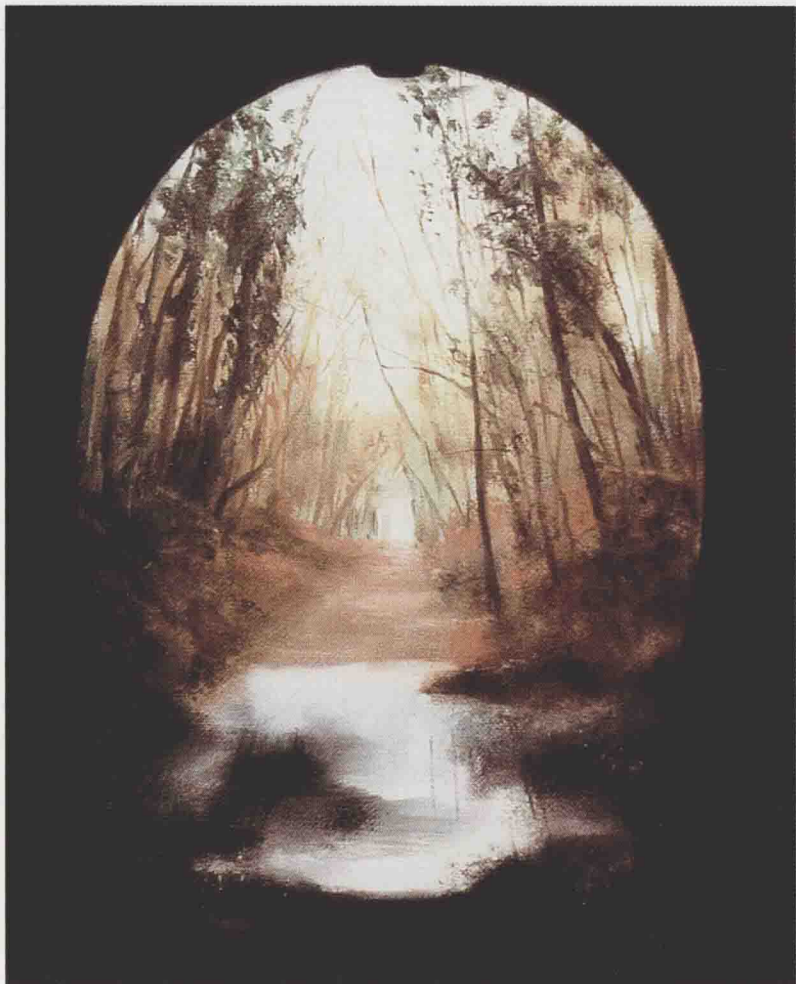
与水彩画、蜡画、壁画、蛋彩画所用材料相比，油画颜料是较新的绘画媒介。油画于15世纪初发源于北欧，当时画蛋彩画的艺术家在最后涂颜料时，把干油添加到蛋黄媒介中，由此发现用干燥缓慢的油性颜料作画，能达到画面均匀、色彩丰富、逼真的效果，而且，形成的颜料膜层坚韧耐用，其基底轻便，易于携带。到16世纪中叶，油画已经遍布欧洲，油画创作成为大多数画家的首选，因此，油画颜料一直主宰着画家的调色盘。直到20世纪丙烯酸树脂问世，丙烯酸树脂因其性能稳定而成为某些油画颜料的替代品。

如今，油画颜料成为绘画中最广泛、最常用的材料之一，博物馆、画廊展出的作品大多数是油画。油画色彩丰富，表现力强，可以用于多种材质上作画，堪称万能的绘画材料。每一位艺术家都能借助油画颜料，表达其对世界独到的观察、感悟、见解，并体验到油画创作带来的美感与乐趣。

尽管有些人认为油画颜料很难操控，且需要一定的技巧，但一旦熟悉了油画颜料的属性和技法，你会发现油画颜料具有使用方便、易于修改、便于重新作画等许多优点。

用油画颜料作画，画家可以享用最广泛的色彩和色域范围。不像水彩画或丙烯画，油画在干燥的过程中不会变色，没有明度变化。画家用油画颜料可以创作比水彩画更丰富的各种深色系层，又能达成与水彩画类似的透明效果，而且油画颜料干燥时间长，能达到丙烯画或蛋彩画难以达到的湿画混色效果。

本书适合对油画感兴趣的所有读者——艺术家、学生，以及有一定经验并立志提升、拓展画技的油画家等。本书内容全面，除了油画材料及工具，还囊括了各种主题、具象、抽象的各种技法。

温斯库火车站隧道
布莱恩·戈斯特
板面油画，2000年
(30 cm × 25 cm)

不管映入眼帘的风景多么美不胜收，画家总会用“艺术的标准和眼光”来改写周围的世界。这幅画中，画家重新布局了树木，改变了物体的色彩，水潭的造型与拱桥的形状交相呼应，整幅画造型独特，充满朦胧的美。

两个梨子
布莱恩·戈斯特
板面油画，1997年
(20 cm × 25 cm)

这幅静物画采用直接画法，画家将静物摆放在高于视平线的位置来构图。与上一页静物画所用的材料相比，油画颜料具有能捕捉不同表面，表现不同层次、不同维度空间的特性。

本书在介绍传统的底色、薄涂、调色技巧的同时，更多地探讨各种油画技法的现代发展趋势，及这些技法的应用或与其他材料的混合应用等，探讨油画的构成以及如何表现独特的创意。

第一章“油画材料与工具”是关于油画工具和材料的指南，实用性非常强。第二章“油画造型与色彩”旨在熏陶读者的审美能力，让大家能主动观察、发现和欣赏油画的美。第三章“油画技法”展示油画颜料多种多样的使用技法。第四章“主题探索”，从传统和现代视角分别探讨各种流行主题的画法。最后一章“关于画室”介绍如何把油画创作从业余爱好发展为专业水平，成为职业油画家。

绘画是一门艺术而不是科学，因此不可能仅仅通过一本书就能完全领会。学绘画既要有一定的技艺和大胆创新的精神，还要有不断尝试、不断犯错的勇气和决心，唯有如此才能成功。本书虽不是一本万能的教科书，也不能提供通往油画创作的捷径，但这本书能引领读者了解如何发挥油画颜料的各種潜能、感受油画创作的愉悦，同时为读者提供大量实用、可操作的建议，使读者能够更加高效、自信、随心所欲地进行油画创作，并乐在其中，享受油画创作的过程。

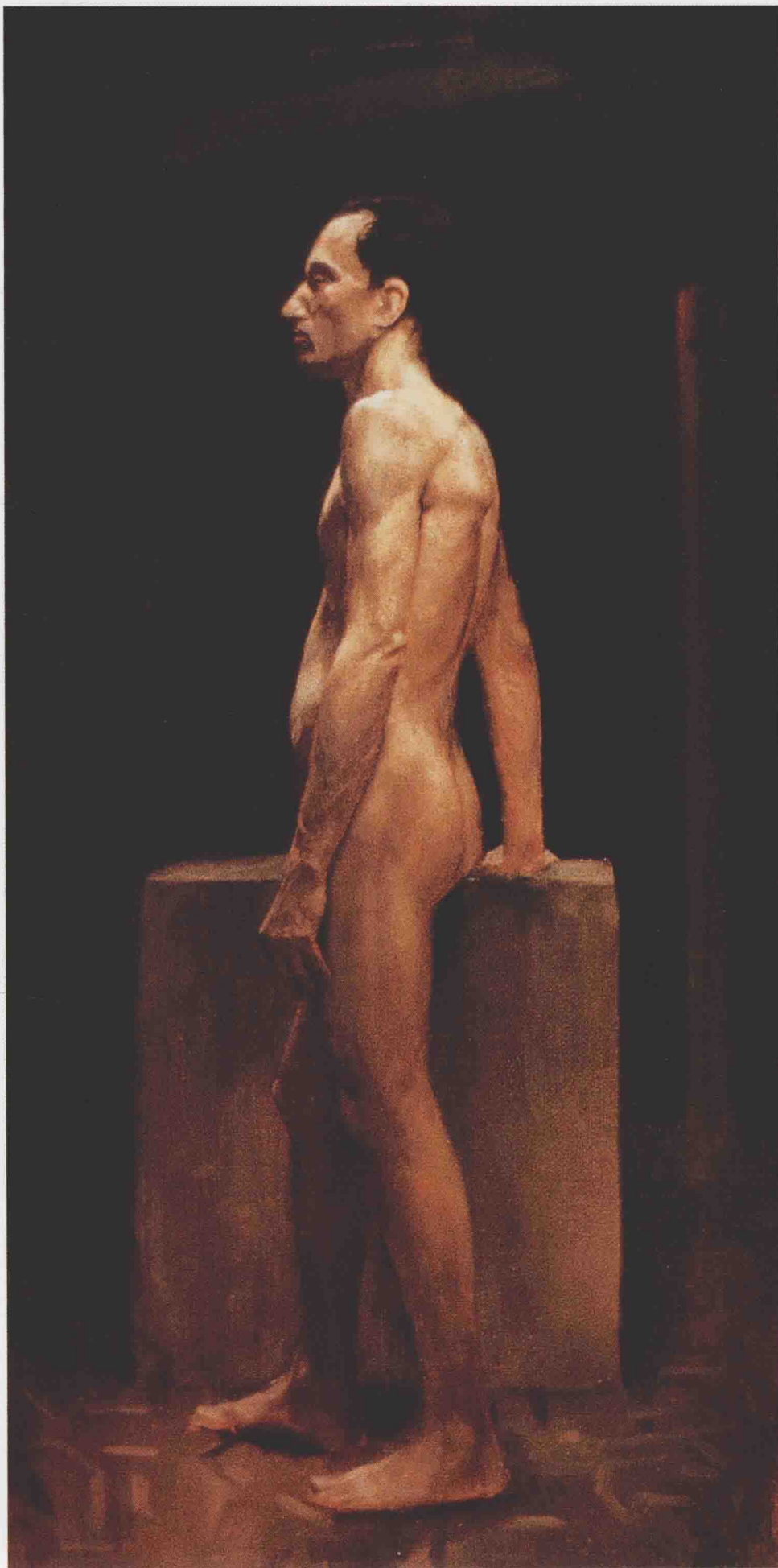
八个李子
布莱恩·戈斯特
板面油画，1995年
(20 cm × 25 cm)

该画中，画家用不透明颜料表现新鲜的李子和油得发亮的釉面木纹，用湿画法描绘编织精致的篮子。整幅画体现了即兴发挥的各种油画技法和亚光技巧。

站立的裸体模特
布莱恩·戈斯特
板面油画，1999年
(51 cm×25 cm)

这是画家在美术学院接受传统绘画训练时的经典作品，作于纽约艺术学院。画家开始时通过目测模特，然后在带有彩色底子的画板上作画，画板刷有一层透明与不透明的油画颜料，但背景却是单独描绘的。

画框里的C形夹钳
布莱恩·戈斯特
布面油画，1992年
(25 cm×20 cm)

第一章

油画材料与工具

当今油画家们能很方便地买到各种规格、形状、尺寸的绘画材料和工具，以及各种不同类型的画架与绘画工作台。近年来，科技的发展更是为艺术家提供了各种合成纤维画笔及其他油画材料，如醇酸树脂、可溶于水的油画颜料和厚漆等。

在油画创作的第一步，你必须学习有关颜料，及其在画布上的呈现等基本知识，了解常用工具并懂得如何恰当使用这些工具。其实，油画中常见的“困难”是由于我们对材料、工具使用不当造成的。

如果不细心，在油画创作中你可能要付出比较高昂的成本。本章简要介绍各种油画颜料、画笔、画布，强调我们如何让手中的材料与绘画工具发挥最大作用。我们只需要精选一些最常用的颜料、一个价廉物美的调色板、六支画笔、一个轻便的写生画架，并将这些材料物尽其用，便足以满足油画创作的需要。

材料1 油画颜料

油画颜料是用干颜料粉与油混合并搅拌研磨而成。油使颜料粒子的运动平缓、均匀，增强颜料在画布上的附着力，可以改变照射光和反射光的方向，还能防止颜料与空气发生化学反应。为了使颜料在混合和干燥后稠度不变，我们要将颜料颗粒在油中均匀地散开，油越少越好。有经验的生产商用滚筒多次研磨，以达到更理想的效果。如今绝大多数油画家都用现成的管装和罐装颜料。行业内通常将油画颜料分为学生专用和画家专用。

学生专用颜料（如图1所示）

学生专用颜料通常由试用的套装部分组成，有丰富的色彩范围与色域，价格低廉。学生专用颜料是用标准色料（有时是仿制品和混合品）在精炼的亚麻仁油或红花油中研磨制成，这种颜料所需的干燥时间较长，但干燥后稠度不发生改变，同时也便于批量生产、减少成本。学生专用颜料有可能含油量过多或含有过多的（高分子）惰性材料，因此，在使用中可能出现色料调和不均匀或造成画面偏黄的倾向，还可能使颜料层不稳定，因此专业油画家通常会选择性能较稳定、质量更好的颜料——画家专用颜料。

色料分布

颜料调和得不好，或者含油太多，会导致颜料干燥不均匀、干燥缓慢。

色料与油的比例均匀、恰当

色料与油的比例不恰当

画家专用颜料（如图2所示）

画家专用颜料包括全部色系中所有色彩，丰富且齐全。质地更加坚硬、性能更稳定、着色力更强、亮度和覆盖力更强，且经久不变色，大多数品牌的画家专用颜料都具备这些特点。画家专用颜料比学生专用颜料贵，根据成本和色料的珍稀程度，价位也不同。画家专用颜料中也用填充料、添加剂来改变某些颜料的光度、质感或所需干燥时间，例如，浅色颜料中常添加罂粟油或红花油，在干燥后色彩会变深的颜料中则添加亚麻仁油。

手工制作油画颜料

手工制作的颜料通常质量最好，价格最贵。它用最好的色料和色素原料制造而成。手工制作颜料有时用压榨的冷亚麻仁油研磨，几乎不含任何填充料和添加剂。你也许会发现，经过不断尝试与检验，根据自己的喜好调制自己所需的色彩，效果最好。分期分批购买高品质、高价位的油画颜料，远比囤积大量劣质的颜料更经济实惠且事半功倍。

醇酸树脂油画颜料和可溶于水的油画颜料

醇酸树脂油画颜料是含有醇酸树脂，由人工合成并与油互相融合的颜色。它比传统的油画颜料干燥时间短，能形成很有弹性、耐用的颜料膜层。醇酸树脂颜料用于画底色，或画家需要在几天内画出不同的层次和薄涂时用，如果用在油画表面，则有画面干裂的风险。

可溶于水的油画颜料是新型产品。它能与含油丰富的材料融合，水可以作为稀释剂，因此受到一些画家的青睐，这些画家往往不喜欢传统的油画溶剂。醇酸树脂油画颜料和可溶于水的油画颜料色域都比传统颜料的小，而且，同时买这两种油画颜料也会花费不少。

识别颜料上的标签

标签既能引导读者也能误导读者。特别注意标有“色彩”“混合剂”的颜料，这往往是劣质色料伪装成优质颜料。记住一定要检查色料号码。

在颜料生产过程中，生产商用机器带动的磨坊，加入油研磨色料，制成油画颜料

罐装和锡管装颜料

锡管装颜料轻便，易携带；罐装颜料更适合在画室中创作大型油画。罐装颜料如果长时间暴露在空气中，颜料会变干。所以，相比之下，买大号锡管装颜料更加实惠。

颜料的色料分布

混合性差的颜料，或含油量过多的颜料，干燥缓慢或干后不平整。

图1. 学生试用套装（见左页图）

图2. 各种品牌的画家专用颜料

图3. 可溶于水的油画颜料

图4. 醇酸树脂油画颜料

图5. 罐装颜料

