

SENNELIER

法国申内利尔

艺伙优选
ARTFIRE COLLECTION

路正先油画棒

路正先 - 主编

王景宣 李班
王紫兰 - 副主编

春 夏 秋 冬

跟路正先学

油画棒

SPRING SUMMER AUTUMN WINTER

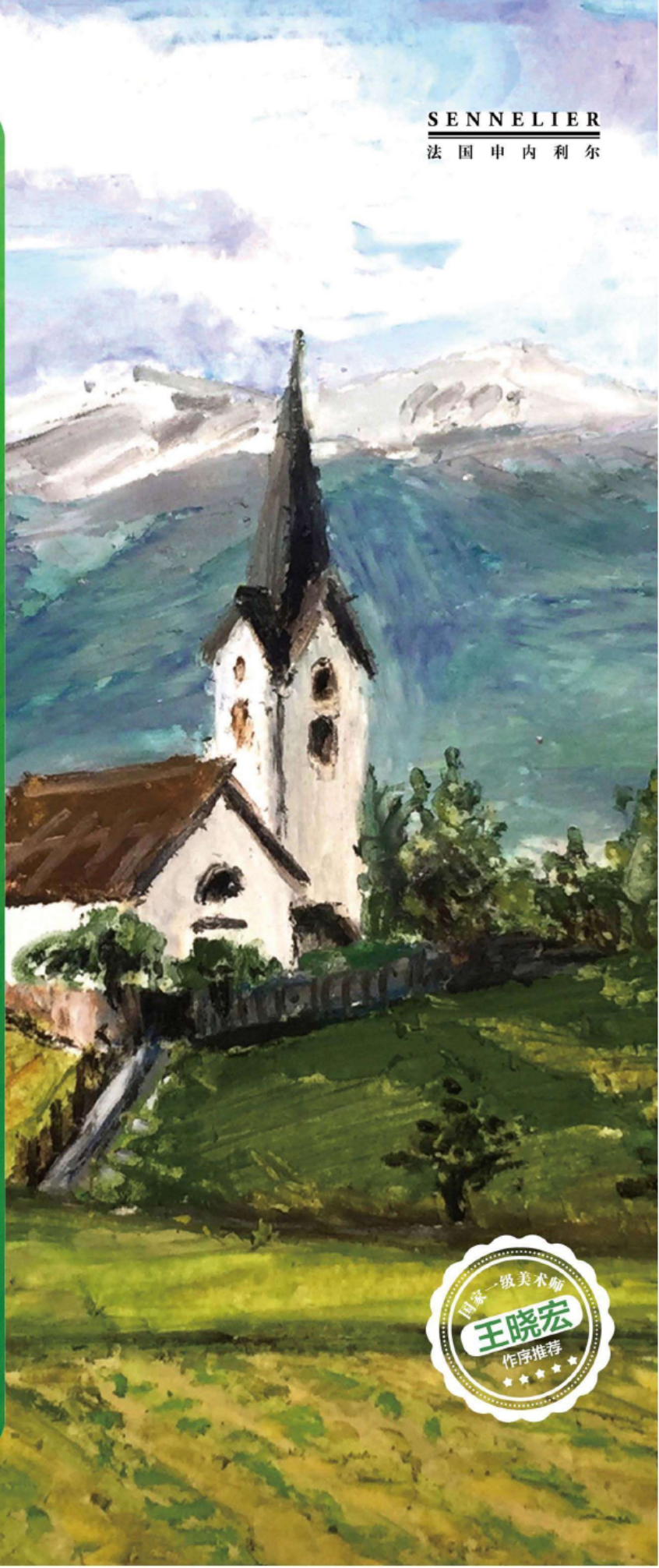
TO LEARN THE OIL PASTELS
DRAWING WITH MR LU

一盒油画棒，一张白纸
从春夏秋冬，记录整个世界

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

TO LEARN THE OIL PASTELS DRAWING WITH MR LU

春 夏 秋 冬

跟路正先学 油画棒

路正先-主编 王景宣 李班 王紫兰-副主编

SPRING SUMMER AUTUMN WINTER

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

图书在版编目 (CIP) 数据

跟路正先学油画棒：春夏秋冬 / 路正先著. —上海：上海交通大学出版社，2018
ISBN 978-7-313-19931-7

I . ①跟… II . ①路… III . ①蜡笔画—绘画技法
IV . ①J216

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 190230 号

跟路正先学油画棒：春夏秋冬

主 编：路正先

出版发行：上海 交 通 大 学 出 版 社

地 址：上海市番禺路 951 号

邮政编码：200030

电 话：021-64071208

出 版 人：谈 毅

印 制：上海盛通时代印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：10.75

字 数：250 千字

版 次：2018 年 10 月第 1 版

印 次：2018 年 10 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-313-19931-7 / J

定 价：69.80 元

版权所有 侵权必究

告 读 者：如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话：021-61453770

路正先

中国油画棒绘画总教习，法国申内利尔油画棒（中国区）艺术顾问，艺伙金牌导师，齐晓晶工作室教学总监，多家出版社合作作者，多家机构、学校、企业、协会合作导师；举办个人油画棒专题讲座百余场，其学员涵盖海内外，从儿童到成人，从兴趣到应试，从线下到线上，几乎囊括了所有类型的艺术普及技法，颠覆传统的油画棒表现技法，建立油画绘画新体系。

一切，从油画棒开始

序 | *Preface*

路正先，让我对油画棒感兴趣

Zhengxian Lu, Let Me be Interested in Oil pastel

记得初次见路正先，是在我家里，进屋后他一直在欣赏房间里的作品。印象中的小路谦逊而有礼，我无意中打断了他，问他是画什么类型作品的，他跟我说油画棒，具体来说是用油画棒临摹世界名画，并给我展示了他临摹的梵高作品。**这引起了我对油画棒的好奇心。**

油画棒，在多数人心中都是小孩子画画用到的画笔，很少有人会把油画棒和油画效果联系在一起。看到路正先的作品，让我想起了陈丹青先生的那些色粉和油画棒的手稿。

跟路正先交流他的油画棒教学心得，了解到他的学生很多都是“半路出家”开始画画的。他们更多是希望用艺术来调节一下自己单调的生活，而非专业走这条路。起初想通过学习油画，来享受艺术给生活带来的幸福感，却因为油画工具的繁杂和耗费时间的长久望而却步。路正先说，生活在当今这个时代的人是辛苦的，社会的高速发展，让生活节奏变得越来越快，或许很少有人，真的有精力可以花几天甚至几个月的时间去创作，更何况只作为业余爱好。

的确，画画是需要激情的。对于非专业的人来说，如果带着一套油画工具写生，架起油画架，准备好画具多少都需要一阵子时间，而当这一切都就绪完毕后，或许那份画画的欲望早已淡化了。比如写生太阳落山的那一刹那，如果对油画掌控不熟练的人，还没来得及表现，太阳的余晖已荡然无存。而用油画棒，可以快速地将其记录下来。回到房间里，也可以再根据自己的草图，慢慢复原当时的景象。因此，油画棒的快速表达，快速成效，成了越来越多热爱艺术朋友的优先选择。**他们可以在闲暇之余，拿起油画棒，感受那种酣畅淋漓的笔触，表达那份发自内心的激情，创作出有厚度、有情感的作品。**

看了路正先用油画棒临摹的印象派作品，作为常年研究油画的我，着实感到很惊喜。相信大多数人看到他的作品，如果他自己不说，乍看上去，很难想到，这些作品，是用一盒小

小的油画棒画出来的。这让我对油画棒重新产生了兴趣，并与路正先约定一同写生，他显然没有料到我的邀约，既惊讶又欣喜地连连答应，说是很荣幸可以跟老师学习。

路正先，是个挺有意思的年轻人。大高个儿，一口地道的京腔。闲聊天时挺随性的，一旦探讨起艺术，立马严肃认真起来。尤其当我对他作品提出看法时，他更是谦逊认真地倾听，在交流中我发现他对自己的艺术模式已经探索得很有成果了。路正先的艺术理念和他本人一样，充满了颠覆、创新和随性，跳出学院派对油画的执着，致力于推广油画棒绘画；并将油画棒与西方传世名画相融合，鼓励学生临摹艺术大师作品，告诉他们**想成为自己，先要学习别人**；同时鼓励大家，搞艺术，没有适合不适合，只有喜欢不喜欢，只要喜欢，每个人都可以做自己的艺术家。

对于正处在绘画启蒙阶段或者业余爱好者来说，专业性过强、画材过于繁琐的绘画形式很难提起他们的兴趣。路正先正用一种新的艺术形式带大家重新走进绘画的世界，让绘画不再严肃，在娱乐当中，在快乐当中，感受绘画，**让艺术不再高高在上，让更多的人开始愿意接触艺术。然后慢慢地了解艺术，最终爱上艺术。**

人的世界，有看到的部分，也有心里想到的部分，怎么把视觉和感觉放在一个画面里面。从艺术中体现心里认知。艺术，是一份心理过程，而不是视觉过程。艺术，要超越技术，你看梵高有一幅作品中，画了很多太阳，但是你见过天上同时出现很多的太阳吗？没有，但梵高的画我们依然觉得它很真实。因为那时内心里的真实，而这种真实，更接近艺术。这是某天晚上我同路正先一起讨论艺术时说的，也把这段话分享给读者们。

最后，让我和路老师的读者、学生们，一起期待看到更多路正先创作的作品，用油画棒去表达他的感受、他的经历、他的心灵。同时也希望路正先，可以借用油画棒，表达我们中国人的思想、中国人的认知，和中国人对西方艺术的理解，**由衷祝愿路正先老师的油画棒作品越来越好！**

王晓宏

国家一级美术师

国家特殊贡献人专家，教授

2018年夏

弯路，是最好的捷径

Tortuous Path is the Best Shortcut

“路老师，我没有绘画基础，但是我想画得像你一样，有没有什么捷径？”在去年的一场油画棒活动中，有个学员这样问我。捷径，听起来多么诱惑人的一个词，每个人内心都是懒惰的。如果让我选择，我也想找条捷径。

记得小时候刚刚学会骑自行车，每天我都在胡同里漫无目的地瞎蹓，北京的胡同，又窄，岔路又多，拐弯也多，很容易迷路。我家里人说胡同最后都是通着的，怎么都不会骑丢，我一骑就是几个小时。后来很久，我发现，在北京的各个胡同之间，我总能快速找到最短的连接路线。如果一上来给我张路线图，或许我同样能很快找到。但是我们手边不会时时刻刻都有“路线图”。如今，胡同都已经拆了，但是我还能回忆起小时候的那些路线。这么深刻的记忆，源于无数遍的弯路和探索的过程。后来我明白了，走捷径，都不如多走走弯路。**把所有弯路走遍了，剩下的那条，才是真正的捷径，属于你的捷径。**

其实学习画画也一样。我很理解学画画人的心情，什么“短期速成”“零基础”“第一次画画就能画出想要的效果”……这种办法有，用我的话说就是我用我的大脑支配你的手就可以了，我告诉你用什么颜色，用什么笔触，画在什么位置，用多大力度。然后你画好了，你很开心，我也很开心。因为这是世界上最简单教会你画一幅画的方式了。

上这样的课程，学生学得很兴奋，“作品”出来让他们感觉很有自信，但是时间久了会暴露出一些问题，比如为什么他们画的笔触显得不成熟，为什么他们的用色看起来很单薄，为什么画面效果看起来僵硬不松弛……更重要的，**为什么当他们想自己独立创作一幅画时就觉得无从下手了。**

理由其实很简单，这就是所谓捷径、套路的弊端，一开始给得太多了，太细了，太全面了，

让你的大脑在太松弛的状态就画画了，毫不费力，甚至都没有思考的过程。而真正能画出一幅好画的人，哪个不是长期苦苦钻研、苦苦探究，**苦不尽，岂能甘来？**

希望我的教程可以**成为每个学员画画过程中的“一盏灯”，而不仅仅是一本“说明书”**。当在学习过程中遇到迷茫和黑暗时，路由你自己走，灯由我为你点亮。哪怕微光，也会指引你不迷失方向。

这本书我为大家选取了不同时节的自然景观，以春夏秋冬为脉络，逐步还原了绘画每一步的过程，当然，这个过程更多的是参考，如果读者朋友们有自己的想法，不必完全遵循我的方式，绘画是没有定式的。但是，也有一些读者刚刚接触绘画，面临一幅完整的作品绘制起来确实会有无从下手的情况，希望我的教程可以教会你如何落笔，如何刻画，如何调整。跟着这本书，从春夏秋冬，记录整个世界。

还记得这篇文章第一句话的那个问题吗？那个人问，有没有什么方法，能画得像我一样。我只能说，我花了很大的精力来画画，**如果你也花同样的精力，一定比我画得好得多。**

虽然，画画不是童子功，什么时候开始都不晚，但画画，也没有什么真正的诀窍。认真画画，并坚持下去，不要怕走弯路，因为，**弯路，才是最好的捷径。**

路正先
本书主编
2018 年夏

目 录

CONTENTS

Part 01 工具介绍 /10

12/	我们为什么画油画棒	油画棒的选择	/14
13/	纸的选择	我们选择什么样的油画棒	/14
13/	油画棒用什么纸画合适	如何鉴别油画棒	/15
13/	画多大尺寸合适		

Part 02 基础技法 /16

18/	笔触的形式	空间感的表现	/21
18/	力度练习	涂色方式	/22
19/	色彩练习	叠色法	/22
19/	明度	混色法	/22
20/	纯度		
21/	色相	色卡	/23

Part 03 局部绘制 /24

26/	发芽的树枝	群山	/34
28/	夏天的树	晴天下的海水	/36
30/	秋天的树	夕阳下的海水	/38
32/	山		

Part 04 带你走过春夏秋冬 /40

43/	春系列	秋系列	/113
43/	春日的阳光	金色的麦田	/113
51/	山野湖边	初秋的风车	/123
61/	白杨树林	远方的红房子	/133
		秋天乡间小路	/143
71/	夏系列	冬系列	/153
71/	山脚下的村庄	雪山与丛林	/153
83/	晚霞下的郁金香	雪后的村庄	/163
93/	湖面上的倒影		
103/	深潭		

想给大家介绍一款油画棒 /170

Part 01

SENNELIER

法 国 中 内 利 尔

SENNELIER

工具介绍

我们为什么画油画棒

纸的选择

油画棒的选择

我们为什么画油画棒

曾经有人问我，你是怎么想起了用油画棒画画的，我教了很多年的课，发现很多人学画画终极目标都是油画，不管学了多少基础都觉得油画才是学画画的最高追求。但是真到画油画那一步的时候，又有些失望，因为他们觉得油画比想象中麻烦，要调色油、颜料、笔、调色盘，还要绷画布、刷底料、晾干……

所以，他们就问我有没有一种简单、便捷的绘画工具，画完之后还能马上看出效果的，而且不会像油画那样蹭到衣服上、手上，又不好洗掉。当然最重要的是，画出来的效果还依然能呈现出油画的质感。后来，我劝他们试试油画棒。一盒油画棒，一张白纸，你就可以完成一幅作品。轻巧、便携、干净环保，即便蹭到手上也很方便清洗。关键是，油画棒，一样可以画得很油画。

纸的选择

油画棒用什么纸画合适

油画棒由于自身的特性，适合用有一定厚度，有一定纹路的纸来表现。过薄的纸不适合用力表现，稍不小心纸张会破皱，也不适合油性强的油画棒表现，油会透过画纸。

过光滑的纸不利于油画棒叠色，画笔容易打滑，色彩很难附着到画纸上。

画多大尺寸合适

画画尺寸没有合适一说，特别是自己写生，完全取决于当时的状态或者需求。本书使用的作品画在申内利尔 8 开油画棒绘图本上。成品尺寸约 A4 左右。

SENNELIER

法国申内利尔

油画棒的选择

我们选择什么样的油画棒

油画棒的品牌有很多，它们的品质区别主要在于油画棒的硬度。越软的油画棒说明含有的元素品质越高，当然，这是手感上的；从效果上看，主要是色彩的油性，叠色效果。叠色效果强，画面厚度效果自然就强烈。当然，画面的质量不取决于笔，而在于人。

再好的画材也是为人而服务。但好的画材还有另一个优势，他会让人产生对画画的冲动，而且非常珍惜画面。在画的过程中对每一笔更加负责，更加享受。

如果读者朋友中有喜欢收藏画材的，或者希望感受顶级画材创作过程的，再或者是想奖励自己一套世界级产品的，不妨收藏一套法国申内利尔油画棒。

如何鉴别油画棒

近两年，越来越多的人爱上油画棒。随着用油画棒的人的增多，以及油画棒品牌的涌现，大家对油画棒的品质也越来越挑剔。很多学员都问我什么样的油画棒好，甚至想知道顶级的油画棒是什么样的。

我们怎么来评判一个油画棒是否好用呢？下面我们按照画油画的规律来验证。油画是一个颜色压着另一个颜色来画的，有时候我们可以看到有些油画很厚，因为它是颜色一层一层覆盖出来的。那么，我们就看一下油画棒是否能达到这个效果。如果能达到，那么它就是好油画棒。如果不能达到，说用这款油画棒的颜色覆盖力比较弱。

