

张
驰
著

油
画

创
作

技
法

及其在中国的发展

YOUHUA CHUANGZUO JIFA
JIQI ZAI ZHONGGUO DE FAZHAN

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

油画创作技法及其在中国的发展 / 张驰著. -- 长春:
吉林人民出版社, 2017.4

ISBN 978-7-206-13649-8

I. ①油… II. ①张… III. ①油画技法②油画-绘画
史-中国 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第089749号

油画创作技法及其在中国的发展

作者: 张 驰

责任编辑: 郭 威

封面设计: 崔 蕾

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街7548号 邮政编码: 130022)

印刷: 长春市昌信电脑图文制作有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 8.25 字数: 107千字

标准书号: ISBN 978-7-206-13649-8

版 次: 2017年4月第1版

印次: 2017年4月第1次印刷

印 数: 1-1 000册

定价: 42.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

前 言

油画起源并发展于欧洲,到近代成为世界性的重要画种。500多年来,油画这一绘画形式一直为画家们所青睐,并受到欣赏者们的喜爱。油画是用透明的植物油调和颜料,在制作过底子的布、纸、木板等材料上塑造艺术形象的绘画。技法在油画创作中至关重要,如法国艺术家瓦克尔在《绘画的材料与技法》一书中所说,只有艺术家充分了解艺术材料的特性,才能得心应手地运用它,物质材料保存着艺术作品有别于人类所创造其他物质的珍贵信息。

本书围绕着油画的历史和现代技法,深入分析了油画传统,生动形象地展示了油画艺术的魅力。它使人们从全新的角度认识油画的过去,学习中西方油画精髓。油画作为人类文化的宝贵财富,其鲜明的艺术风格和卓越的艺术成就,代表了绘画体系的主流。

全书以油画创作基础——油画创作的工具准备、油画创作的材料选择、油画创作中素材积累与心理准备为开端,依次探讨油画创作中的静物画、人物画、风景画题材,油画创作的技术与技法——素描在油画创作中的意义、构图的规律与形式、色彩的处理、油画肌理与基本技法,油画的产生及其在中国的发展,包括早期蛋彩画的出现、西方油画的形成,以及油画在中国的传入与发展。

本书将由简到繁、循序渐进,并一改往日油画著作中或侧重历史,或侧重说理,或侧重技法的习惯,扬长避短。在体例的编排上,注重科学、合理、全面,条理清晰,图文并茂;在文字表述上,通俗易懂,深入浅出;在技法示范上,由易到难,翔实清楚。

综观本书可以发现,这是一部可读性较强的作品。一般人对

油画创作技法及其在中国的发展

历史及技法存有一种印象,觉得它遥远且莫测高深,很难读懂。但本书力求给人以一种清新、朴实的感觉。它既无哗众取宠之心,也无故弄玄虚之意,只求把线索理清,把道理说明白。行文清晰流畅,论述简明易解。本书在撰写过程中,参考和借鉴了一些知名学者和专家的观点及论著,在此向他们表示深深的感谢。由于作者学术水平和掌握的资料有限,难免会有所疏漏,真诚地希望得到各位读者和专家们的批评指正,以待进一步修改,使之更加完善。

张驰

2017年1月

目 录

第一章 油画创作的基础·····	1
第一节 油画创作的工具体备·····	1
第二节 油画创作的材料选择·····	9
第三节 油画创作中素材积累与心理准备·····	13
第二章 油画创作中的题材·····	17
第一节 静物画·····	17
第二节 人物画·····	28
第三节 风景画·····	46
第三章 油画创作的技术与技法·····	64
第一节 素描在油画创作中的意义·····	64
第二节 构图的规律与形式·····	68
第三节 色彩的处理·····	73
第四节 油画肌理与基本技法·····	84
第四章 油画的产生及其在中国的发展·····	87
第一节 早期蛋彩画的出现·····	87
第二节 西方油画的形成·····	89
第三节 油画在中国的传入与发展·····	93
参考文献·····	125

第一章 油画创作的基础

油画是以透明的植物油调和颜料,在亚麻布、纸板或木板上塑造艺术形象的一个画种。在油画绘制过程中,工具的准备和材料的选择都是非常重要的。本章将对油画创作的基础展开论述。

第一节 油画创作的工具体准备

一、铅笔与木炭条

(一) 铅笔

铅笔是油画绘画在起稿阶段经常用到的工具之一。它主要有两种。

1. 传统木质铅笔

传统木质铅笔,在绘画的过程中可以表现出一定的粗细变化,经常用于一些相对比较自由的形体刻画,起稿的初级阶段往往会使用它。

2. 自动铅笔

自动铅笔,笔尖很细,适合用于线稿的最后阶段,也就是细节的刻画。

图 1-1 传统木质铅笔

图 1-2 自动铅笔

(二) 木炭条

木炭也是油画起稿的必备品。相比铅笔来说,木炭质地更加松软,容易擦拭。

图 1-3 木炭条

二、橡皮、刀

(一) 橡皮

在绘制油画时,我们要选择优质的橡皮,这样,可在保持画面干净的同时,避免纸张被橡皮擦起毛。

(二) 刀

1. 转笔刀

转笔刀是在铅笔需要削尖时使用的,它方便快捷而且非常省力。

2. 壁纸刀

壁纸刀用于裁切纸张,或是用于削铅笔。使用时要注意安全。用它削木炭时非常便捷。

三、油画笔

(一) 油画笔的种类

油画的绘画工具是油画笔,这种笔的笔杆通常为木质,笔头用猪鬃或狼毫、化纤等制作。根据油画笔笔头形状进行分类,主要有平头笔、圆头笔、排笔、尖头笔、扇形笔等。这些笔的选用是根据油画的作画手法而定的。质地、形状、型号的不同,其作用也有区别。在绘画过程中,可根据自己的实际情况来选用。

在选择油画笔的时候,要选择吸油性良好、笔毛规整并且弹性较好的画笔。一般使用狼毫笔和尼龙笔比较多一点。总之,要选择自己使用比较方便的笔来绘画(表 1-1)。

表 1-1 油画的笔种及属性

笔种	图片	痕迹	属性
尼龙笔			笔尖的规整性还不错，很适合绘制油画中比较齐整的地方
榛头笔			吸油性及笔尖的规整性都还不错，很适合表现油画的笔触
小号尼龙笔			笔尖的弹性非常好，适合绘制油画的细节
尖头笔			吸油性及笔尖的规整性好，很适合绘制油画的细节和用于勾边
尼龙勾线笔			尼龙的勾线笔适合在调整画面时给画面增加细节，让画面看起来更精致
扇形画笔			松软的扇形画笔适合用于铺绘大面积的底色调子，它覆盖的面积较大，边缘笔触比较自然
板刷			板刷适合给油画布板铺底料，或是给比较大幅的画面大面积晕染颜色

(二) 油画笔的清洗

画笔和笔刷都很容易损坏，因此很好地维护它们是十分必要的，不要频繁地更换。在旧布上擦掉剩余的颜料，将笔头由下至上按压，然后用松节油(或味道很淡的石油试剂)清洗；之后小心地用肥皂和温水清洗，直至水中不再有颜料为止；最后将画笔甩干，理顺笔毛，笔杆朝下，放在笔筒里晾干。注意，不要在手掌内用力揉搓笔头，这样会损坏画笔的毛质。

(三) 画笔的运用

画笔是表达作品的工具，画姿也很重要。握笔要轻巧，手指

与画笔前端金属箍的距离要恰到好处。这种姿势可能在开始时并不舒适,切忌握画笔像握铅笔一样,这样的错误姿势会限制你的自由,抑制了行动就等于抑制了创作。因此需要不断练习,使握笔达到轻松自如(图 1-4)。

颜料越黏稠,笔触就越厚实(图 1-5)。作品表达的内容要和作者所要表达的思想高度一致,因此画笔的方向性和触笔的力度就显得十分重要,特别要让内容和色调、笔触和谐统一。

将画笔调到正确的位置精准地画好一条线(图 1-6)。需要注意,画笔呈水平状,手与画布之间保持适当的距离,这样才能在绘画过程中保持一个轻松且可以持续作画的姿势。

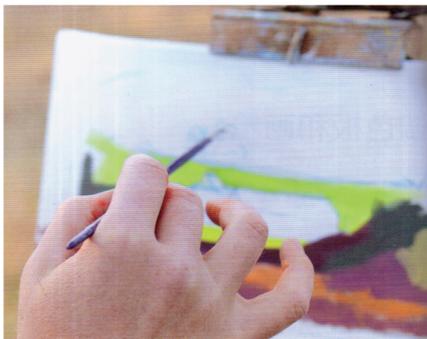

图 1-4

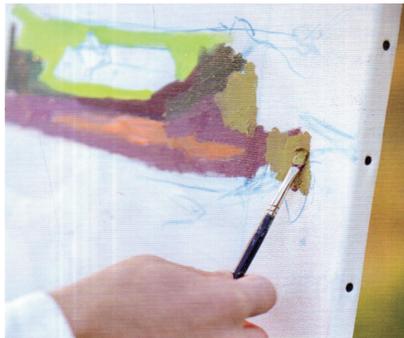

图 1-5

图 1-6

在画画时最好离画布远一些,以笔杆的长度为距离最好。这样,在绘画过程中可以始终与画板保持一个最好的视角,同时也便于将观察到的景象画出来。

笔杆可以用作测量的工具来测算比例,其主要目的是帮助我们布局,使建筑物的线条比例能更好地相互衔接。

四、调色板

油画所用的调色板和水粉画所用的塑料调色板不大一样。油画的调色板多为木质的,有长方形和椭圆形两种,用于调色及摆置颜料。传统的油画调色板的制作通常是在薄木板上涂刷干性亚麻油,之后晾干、打磨,反复这个过程,最后油可深入浸透木材的表面,形成一层坚硬光滑、平整润泽的表面,很适于调制油画颜料。这种表面对松节油、亚麻油等各种调色剂都浸润,不会打滑,而颜色也不会渗入调色板的木质中,画完后也易于清理和保存。

图 1-7 油画调色板

五、油画刀与射钉枪

(一) 油画刀

油画刀是画油画的工具,也叫油画刮刀,是常用的油画绘画工具之一。刀片多为钢制(也有塑料制品),一般没有锋利的刀刃。有木柄,分力大小型号。

油画刀有多种造型。刀片的形状或圆,或方,或尖,甚至还有锯齿形边缘的。但无论刀形如何变化,它按照功能分为三种类型:调色刀、画刀和刮刀。但在使用过程中,每一种油画刀都兼

有多重功能。

图 1-8 油画刀

油画刀的刀片轻薄、精巧,极富弹性。刀面与柄之间有弯曲的金属杆连接,这种特殊设计可避免作画时手指触及画面颜色,同时又使画刀在控制上更加灵活自由。刀刃形状多样,有圆形、方形、三角形、钝角形等,长短、大小也有区别。用画刀作画能达到画笔难以达到的效果。画笔在使用时往往与画布垂直或呈一定的角度,而使用画刀时,刀片几乎与画布平行。

刮刀用于在调色板或平板上调和油画颜料。一般刀身较长,头圆,柄直,硬度与弹性适中。刀面平滑而光洁,有利于擦拭。圆头刀片设计是它的一个重要特征,调和颜料时可以很快抹开颜料,刮颜色时又不会伤及底板。

(二)射钉枪

射钉枪是用来固定画布的,类似于订书机。通常使用U形钉进行钉装,它比普通订书钉略长且坚硬。

图 1-9 射钉枪及固定画布

六、画架、画箱、画板

(一) 画架

画架是用来固定画幅的。根据需要,室内画架可以使画幅上下前后移动;折叠式画架用于野外写生。画架又可以和画箱或画桌结合在一起——画箱式画架。

(二) 画箱

画箱是用来装颜料、画笔、调色板及调和剂等绘画材料的一种工具箱,多为木质。画箱式画架有三条可伸缩开合的腿,用作室内绘画和外出写生。

(三) 画板

油画板是由木质画框和亚麻布两部分组成的。制作油画板的方法也十分简单。首先,裁好一块合适画框尺寸大小的亚麻布,平铺在框架上(注意在四周各留出5厘米的富余,用于折角装订)。将画布边缘折到画框背面,从四个角开始装订(装订时要注意画布表面的平整度和弹性的把握)。最后拿出乳胶,加入适量的水调和,用大号的刷子均匀地刷到画布上(此举是为了防止绘制过程中画布漏油)。至此,一块完整的油画板就制作完成了。

七、油壶

双孔油壶是油壶的一种,最为常用(图1-10)。一般用于装松节油(洗油画笔、稀释颜料)和调色油(融合颜料),材质有塑料的,也有不锈钢的。

壶塑料材质的油壶轻巧方便,非常适合夹在木质油画盘上,方便画家蘸取调色油。

不锈钢油壶选用优质的不锈钢材质制成,不易变形,经久耐用。

图 1-10 双孔油壶

第二节 油画创作的材料选择

一、油画颜料

油画是通过颜料和丰富的肌理完成的。我们一般使用的是油画专用颜料,这种颜料由颜料粉加油和胶搅拌研磨而成。市场上出售的多为管装,也可自制。如今通常使用管状和罐装颜料,容量一般为 15—200 毫升。这些颜料有不同的品质,有普通练习用的,也有画家专用优质的,它们的价格取决于罐装原生色料的成本。

图 1-11 油画颜料

油画颜料的基本成分与其他绘画颜料一样,由色料、载色剂和某些辅料,如塑型剂、稳定剂、缓干剂或催干剂等构成。古代大

油画创作技法及其在中国的发展

师所用的颜料粉多来源于土质和矿物质,另一部分来源于植物。

对于色彩的命名会因不同的制造商而不同。因此,读懂颜料上的标签是非常有必要的。标签上包含以下信息:由制造商给出的颜料名称(例如蓝紫色),以及该颜色的色样、使用级别,还有构成该颜色的单一或合成颜料的号码以及在光线下的稳定性等。图 1-12 所示为伦勃朗颜料的色系。

图 1-12 颜色色系

二、媒介剂

(一) 调色油

“调色油”是绘制油画的媒介油类,主要是用来稀释油画颜料的。在绘画过程中使用,可增加颜色的光泽度,也具有控制颜色干燥速度的作用,同时还可利用其流动性达到需要的绘画效果。有干燥速度一般的普通调色油,也有干燥速度较快的速干油。如果想要颜色干得慢,可以用亚麻油等。应根据表现技法的不同来使用。

图 1-13 调色油

调色油分为两大类:一是挥发性油,如松节油、薰衣草油、精

炼汽油等；二是干燥性油，如亚麻油、核桃油、红花油、葵花籽油等。不同的油脂所配制的调色媒介的作用也不尽相同。

松节油是通过从松树脂的蒸馏提取的一种挥发性强、无色透明的液体，也称树脂松节油。在绘画中可以用作颜料和调色液的稀释剂，也可用作树脂的溶剂。优质松节油迅速挥发后不会留下残余物。国内画家多使用医用松节油，药店有售。起稿与涂底层大色块时，它是最佳的稀释剂。威尼斯松节油与树脂松节油毫不相干，它是非常稠密的琥珀色液体，添加在油彩和调色油中，能产生坚固的、珠宝般光泽的结膜，因此常作为上光媒介来使用。

（二）调和剂

达玛树脂主要产于新西兰和菲律宾，取自达玛冷杉树，可溶于松节油和苯，部分溶于酒精、乙醚和汽油。它常被用作上光材料，清澈透明。块状的达玛树脂为上品。颜色越黄越深，质量越差。呈粉状者多含有杂质。它因价格比玛蒂树脂便宜得多（约为后者的十分之一），所以多为画家所用。

三、油画纸与油画布

（一）油画纸

油画纸表面被涂满高密度胶，表面紧密，不易吸收油画颜料中的油质。好的油画纸画面的颜色光泽明亮，高雅自然，平整光洁，纹理紧密，肌理清晰。这种纸笔触感、黏附力、稳定性、吸收性、耐久性都很好，是练习油画的首选介质。

（二）油画布

油画布的纺织密度要根据画家的绘画风格来选择，如粗纹理的布适合风格粗犷、色层厚、笔触明显的绘画，比如印象派的作品。

细纹理的布适合色层薄、细腻的间接画法，比如古典风格的

绘画。

图 1-14

一般来说,为了使颜料很好地附着在画布上,画布应该经过处理。油画的画布通常采用渗透性好的布(纸、纸板等),因为这样的材质不会吸取颜料中所含有的油质。

有一些在商店里出售的棉质或麻质画布已经装在了画框上,但还没有经过处理,那么在绘画前就必须涂抹一些生石膏。当然,也可以买一些已经过处理的画布,这对于初学者是最为简单快捷的方式。

画布的大小也有标准,与制造商无关。每一个类别(人物画、风景画或海景画)都以字母标记,每一个尺寸则是以数字标记。表 1-2 为油画布的尺寸表。

表 1-2 油画布的尺寸表

号码	人物(F)	风景(P)	海景(M)
1	22 × 16	22 × 14	22 × 12
2	24 × 19	24 × 16	24 × 14
3	27 × 22	27 × 19	27 × 16
4	33 × 24	33 × 22	33 × 19
5	35 × 27	35 × 24	35 × 22
6	41 × 33	41 × 27	41 × 24
8	46 × 38	46 × 33	46 × 27
10	55 × 46	55 × 38	55 × 33