

cape book
西方绘画技法经典教程

油画

创作技法

【西班牙】
派拉蒙专业团队 著
沈少霄 译

本书配套教学
视频 手把手教你画

上海书画出版社

cape book
西方绘画技法经典教程

油 画

创作技法

【西班牙】派拉蒙专业团队 著 / 沈少雱 译

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

油画创作技法/西班牙派拉蒙专业团队著;沈少雱

译.--上海:上海书画出版社,2019.1

西方绘画技法经典教程

ISBN978-7-5479-1956-9

I. ①油… II. ①西…②沈… III. ①油画技法-教

材 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第298271号

Original Spanish Title: AULA DE PINTURA – ÓLEO

Text: David Sanmiguel

Drawing & Exercises: Héctor Fernández, Joan Gispert, Alberto Gutiérrez, Yvan Mas, Esther Olivé,
Álex Pascual, Óscar Sanchís, David Sanmiguel

Photographs: Nos & Soto

© Copyright Parramon Paidotribo – World Rights

Published by Parramon Paidotribo, S.L., Badalona, Spain

© Copyright of this edition: Tree Culture Communication Co., Ltd

上海树实文化传播有限公司出品,“开普图书”归上海树实文化传播有限公司独家拥有,版权所有,侵权必究。E-mail: capebook@capebook.cn

合同登记号:图字:09-2018-642

西方绘画技法经典教程

油画创作技法

著者 【西班牙】派拉蒙专业团队
译者 沈少雱

策划 王彬 黄坤峰
责任编辑 金国明
审读 陈家红
技术编辑 包赛明

出版发行 上海世纪出版集团
上海书店出版社
地址 上海市延安西路593号 200050
网址 www.ewen.co
www.shshuhua.com
E-mail shcp@163.com
印刷 浙江新华印刷技术有限公司
经销 各地新华书店
开本 889×1194 1/16
印张 10
版次 2019年1月第1版 2019年1月第1次印刷
印数 0,001-4,300

书号 ISBN 978-7-5479-1956-9

定价 68.00元

若有印刷、装订质量问题,请与承印厂联系

油 画

创作技法

油画的材料 8

颜料的成分 10

- 油画颜料 12
- 色料、颜色与颜料 14
- 颜料的特点 16
- 制作油画颜料 18
- 颜料的商业分类 20

艺术家的色彩 22

- 色彩与调和：黄色系 24
- 色彩与调和：红色系 26
- 色彩与调和：蓝色系 28
- 色彩与调和：绿色系 30
- 色彩与调和：矿物颜料 32
- 有关灰色 34
- 调色板与色彩排列 36

画笔、画布与溶剂 38

- 画笔与油画刀 40
- 画布 42
- 画布与颜料的黏稠度 44
- 溶剂、媒介与快干剂 46
- 制作蜡媒介 48

目 录

绘画：技艺的过程 50

一幅油画的制作过程 52

从素描到色彩 54

不同稀释程度下的色彩 56

厚重的色彩 58

从薄到厚 60

直接厚涂颜料 62

光影与色彩 64

塑造体积感与色彩混合 66

塑造体积感 68

用明暗关系塑造体积感 70

用固有色塑造体积感 72

混合、色调与空间 74

用笔触塑造体积感 76

光线、色彩与主题 78

颜色中的光线 80

笔触：色彩与造型 82

色彩的和谐：暖色系 84

色彩的和谐：冷色系 86

色彩的和谐：中性色系 88

油画的主题 90

人像、肖像、静物与风景画 92

普遍性的主题 94

室内人像 96

裸体：人体形态的学习 98

对肤色的写实主义诠释 100

彩色静物画 102

自然风光与城市风光 104

城市主题 106

抽象画 108

分步教学 110

城市的河上风景 112

马背上的两位骑手 116

郁金香与花瓶 120

海边景色 124

色彩范围有限的静物画 128

油画刀的使用案例：三只石榴 132

人像画中的线条与色彩 136

静物画：色彩表现 140

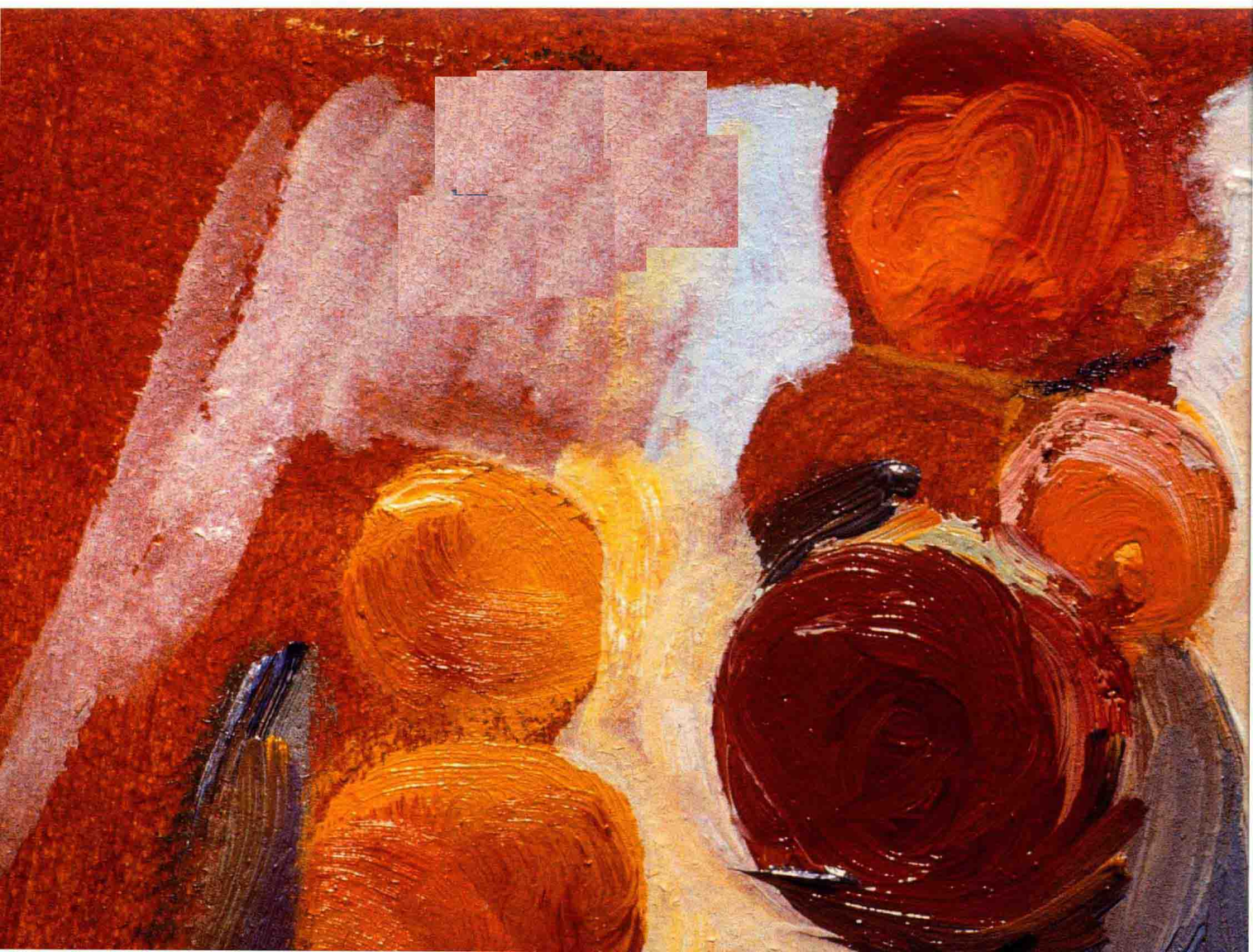
静物画：明暗对比 146

城市风光 152

油 画

创作技法

cape book
西方绘画技法经典教程

油 画

创作技法

【西班牙】派拉蒙专业团队 著 / 沈少雱 译

上海书画出版社

油画的材料 8

颜料的成分 10

油画颜料 12

色料、颜色与颜料 14

颜料的特点 16

制作油画颜料 18

颜料的商业分类 20

艺术家的色彩 22

色彩与调和：黄色系 24

色彩与调和：红色系 26

色彩与调和：蓝色系 28

色彩与调和：绿色系 30

色彩与调和：矿物颜料 32

有关灰色 34

调色板与色彩排列 36

画笔、画布与溶剂 38

画笔与油画刀 40

画布 42

画布与颜料的黏稠度 44

溶剂、媒介与快干剂 46

制作蜡媒介 48

目

录

绘画：技艺的过程 50

一幅油画的制作过程 52

- 从素描到色彩 54
- 不同稀释程度下的色彩 56
- 厚重的色彩 58
- 从薄到厚 60
- 直接厚涂颜料 62

光影与色彩 64

塑造体积感与色彩混合 66

- 塑造体积感 68
- 用明暗关系塑造体积感 70
- 用固有色塑造体积感 72
- 混合、色调与空间 74
- 用笔触塑造体积感 76

光线、色彩与主题 78

- 颜色中的光线 80
- 笔触：色彩与造型 82
- 色彩的和谐：暖色系 84
- 色彩的和谐：冷色系 86
- 色彩的和谐：中性色系 88

油画的主题 90

人像、肖像、静物与风景画 92

- 普遍性的主题 94
- 室内人像 96
- 裸体：人体形态的学习 98
- 对肤色的写实主义诠释 100
- 彩色静物画 102
- 自然风光与城市风光 104
- 城市主题 106
- 抽象画 108

分步教学 110

- 城市的河上风景 112
- 马背上的两位骑手 116
- 郁金香与花瓶 120
- 海边景色 124
- 色彩范围有限的静物画 128
- 油画刀的使用案例：三只石榴 132
- 人像画中的线条与色彩 136
- 静物画：色彩表现 140
- 静物画：明暗对比 146
- 城市风光 152

前言

油画颜料

说起油画，我们几乎会将其视为西方绘画艺术的全部，因为在历史长河中留存下来的画作，大多数都是油画。如果列一个“十大伟大画家”的榜单，上榜的油画家至少会有八个。确实有许多不同领域的艺术家也采用过不同的技法绘画，并且同样有所建树。但自文艺复兴以来，没有任何其他艺术形式能与油画所取得的巨大影响力相提并论。如今，尽管出现了像水彩画这样的当代艺术形式，但油画仍然是专业画家和业余爱好者的心头之好。

油画不仅是一种主流艺术形式，它也能实现艺术家们的巧思奇想。在一个真正的艺术家手里，油画的多样性以及感知本质造就了一种植根于生活的绘画方式，它能将最简单的事物通过感官和触觉上的表现，将其变成有意义、有感染力的作品，这些都是通过对基础技法的巧妙运用来实现的。

本书既有基础教学，又有进一步的拓展内容，用通俗易懂的方式传授你需要知道的油画知识，这些知识能让你掌控调色板上的各色颜料。本书通过大量不同风格的案例，翔实地解析各种技巧和处理方法。

最后，本书向不熟悉油画的读者展现了此种艺术形式的魅力，也能让专注于此道的艺术家们看到未曾见过的可能性。

虽然油画被认为是一种难学的技艺，其复杂性要视画家想如何表现自己的艺术理想而定。但油画同样有着高度的适应性——每个画家都有各自的创作意图和个人独特的表现手法。

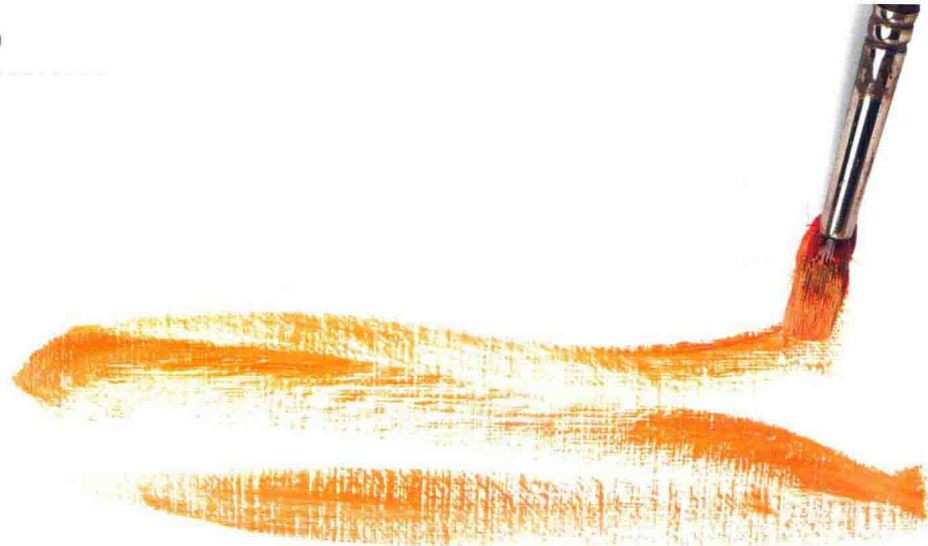
油画

的

“我总是试图隐藏创作时的艰辛，这样我的作品看上去才能拥有春天般的光明和喜悦。”
亨利·马蒂斯 (1869年~1954年)

材料

颜料 的

亚历克斯·帕斯卡尔 《无题》 2005年
布画油画

成分

谈起油画，脑子里冒出的第一个画面是什么？是厚重的涂色，能覆盖一切的明亮而黏稠的颜料（但需要很久才能干透）。所有这些特质都归因于一件事情：油。色料和油混合在一起，赋予了油画颜料许多其他绘画材料所不具备的浓烈与顺滑。这其中最重要的因素是色料和油的品质。在这一章中我们将了解到颜料的精髓：特点、属性、内在本质以及我们对这种绘画媒介的期许。