

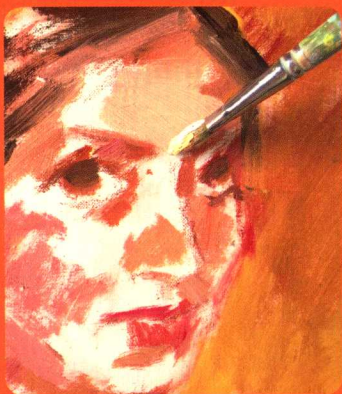
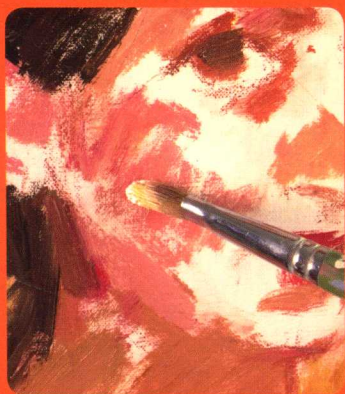
正统

油画技法入门

7 章节全面解析技法

中国美术学院 名师教学 零基础教程

◎ 杨建飞 主编 陈长天 编著

经典全集
Classic Corpus

中国书店

图书在版编目(CIP)数据

正统油画技法入门 / 杨建飞主编；陈长天编著. —
北京：中国书店，2018.04
ISBN 978-7-5149-1851-9

I. ①正… II. ①杨… ②陈… III. ①油画技法
IV. ①J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 279699 号

经典全集系列丛书 正统油画技法入门

主 编 杨建飞
编 著 陈长天
责任编辑 王 丹
策 划 杭州书豪图书有限公司
出版发行 中国书店
地 址 北京市西城区琉璃厂东街 115 号
邮 编 100050
经 销 全国新华书店
印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司
开 本 889mmx1194mm 1/16
版 次 2018 年 4 月第 1 版 2018 年 4 月第 1 次印刷
印 张 11
书 号 ISBN 978-7-5149-1851-9
定 价 68.00 元

正统油画技法入门

淘宝官网

微店

微信公众平台

长期向全国征集优秀作品，欢迎加入！
电话：0571-86652009 13515815145
网站：<http://shop34050280.taobao.com>
QQ：14875444

目录 CONTENTS

第一章 油画概述及历史发展

1.1 什么是油画	006
1.2 油画的诞生与发展	007
1.2.1 早期油画的诞生与发展	007
1.2.2 17、18 世纪的油画革新	008
1.2.3 19 世纪油画的发展	008
1.2.4 20 世纪油画艺术	009

第二章 油画材料工具的准备

2.1 初步认识油画材料	013
2.2 油画颜料	014
2.2.1 油画颜料的成分	015
2.2.2 油画颜料的分类	015
2.2.3 油画颜料常用色	016
2.2.4 油画颜料辅助色	017
2.2.5 混合油画颜料	017
2.3 媒介剂	018
2.3.1 稀释剂	018
2.3.2 调色剂	018
2.3.3 笔具清洗剂	019
2.3.4 上光油	019
2.4 油画笔	020
2.4.1 油画笔的分类	020
2.4.2 笔形的分类	021
2.4.3 如何选择油画笔	022
2.4.4 油画笔的保养	022
2.5 调色板	023
2.6 油画布与框	024
2.6.1 油画布	024
2.6.2 油画框	024
2.6.3 绷画布的工具	025

2.7 油画基底	026
2.8 油画外框	027
2.9 其他工具	028
2.9.1 画架与画箱	028
2.9.2 油画棒	028
2.9.3 洗笔罐	029
2.9.4 油画刀	029
2.9.5 盛油壶	029

第三章 油画基础知识与技法概述

3.1 色彩的由来	032
3.2 原色、间色、复色、补色	033
3.2.1 原色	033
3.2.2 间色	033
3.2.3 复色	033
3.2.4 补色	033
3.3 光源色、固有色、环境色	034
3.3.1 光源色	034
3.3.2 固有色	034
3.3.3 环境色	034
3.4 色彩的冷暖	034
3.5 色彩三要素	035
3.6 色彩的对比和调和	035
3.7 运用色彩与笔触	036
3.7.1 颜色的调配	036
3.7.2 笔触与肌理	037
3.8 油画的观察与表现方法	038
3.8.1 油画写生的观察方法	038
3.8.2 油画的基本技能	039
3.8.3 油画着色的基本技法	040

3.9 油画的构图原则	042
3.9.1 视觉平衡	042
3.9.2 创造焦点	043

第四章 大师作品赏析与技法分析

4.1 大师们的静物作品	046
4.1.1 塞尚的作品好在哪里	048
4.1.2 大师的花卉作品	050
4.1.3 莫奈的静物作品	053
4.2 大师们的风景作品	054
4.2.1 大师也画色稿	056
4.2.2 色块的组合搭配	057
4.2.3 莫奈作品解析	058
4.2.4 西斯莱作品解析	059
4.2.5 大师们是这样画树木的	060
4.2.6 整体的处理	061
4.2.7 带人物的风景作品	062

第五章 静物类作品步骤与解析

5.1 单个物体与色稿的步骤讲解	066
5.1.1 苹果的训练示范	066
5.1.2 单枝玫瑰花的画法	067
5.1.3 冷色调静物的色稿训练	068
5.1.4 梨子静物的色稿训练	069
5.1.5 花卉静物的色稿训练	070
5.2 花卉静物步骤与现场解析	072
5.3 有苹果的静物步骤与现场解析	078

5.4 红布花卉静物步骤与现场解析	088
5.5 螃蟹作品步骤与现场解析	098

第六章 风景类作品步骤与解析

6.1 单个树木与色稿的步骤讲解	112
6.1.1 单个树木的训练	112
6.1.2 农家田园的色稿训练	114
6.1.3 阳光下房屋的色稿训练	115
6.1.4 窗前向日葵的色稿训练	116
6.1.5 阳台上餐桌的色稿训练	118
6.1.6 田野风光的色稿训练	120
6.1.7 海上晚霞的色稿训练	121
6.1.8 有云的风景的色稿训练	122
6.1.9 海滩风光的色稿训练	124
6.1.10 码头风光的色稿训练	126
6.2 高原的山步骤与现场解析	128
6.3 宏村风光作品步骤与现场解析	136
6.4 圣托里尼岛作品步骤与现场解析	146

第七章 人物创作类作品步骤与解析

7.1 维吾尔族少女肖像步骤与现场解析	160
7.2 女孩儿与马作品步骤与现场解析	168

正统

油画技法入门

7 章节全面解析技法
中国美术学院 名师教学 零基础教程

◎ 杨建飞 主编 陈长天 编著

全新书脊裸背设计，可平铺

经典全集
Classic Corpus

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

目录 CONTENTS

第一章 油画概述及历史发展

1.1 什么是油画	006
1.2 油画的诞生与发展	007
1.2.1 早期油画的诞生与发展	007
1.2.2 17、18 世纪的油画革新	008
1.2.3 19 世纪油画的发展	008
1.2.4 20 世纪油画艺术	009

第二章 油画材料工具的准备

2.1 初步认识油画材料	013
2.2 油画颜料	014
2.2.1 油画颜料的成分	015
2.2.2 油画颜料的分类	015
2.2.3 油画颜料常用色	016
2.2.4 油画颜料辅助色	017
2.2.5 混合油画颜料	017
2.3 媒介剂	018
2.3.1 稀释剂	018
2.3.2 调色剂	018
2.3.3 笔具清洗剂	019
2.3.4 上光油	019
2.4 油画笔	020
2.4.1 油画笔的分类	020
2.4.2 笔形的分类	021
2.4.3 如何选择油画笔	022
2.4.4 油画笔的保养	022
2.5 调色板	023
2.6 油画布与框	024
2.6.1 油画布	024
2.6.2 油画框	024
2.6.3 绷画布的工具	025

2.7 油画基底	026
2.8 油画外框	027
2.9 其他工具	028
2.9.1 画架与画箱	028
2.9.2 油画棒	028
2.9.3 洗笔罐	029
2.9.4 油画刀	029
2.9.5 盛油壶	029

第三章 油画基础知识与技法概述

3.1 色彩的由来	032
3.2 原色、间色、复色、补色	033
3.2.1 原色	033
3.2.2 间色	033
3.2.3 复色	033
3.2.4 补色	033
3.3 光源色、固有色、环境色	034
3.3.1 光源色	034
3.3.2 固有色	034
3.3.3 环境色	034
3.4 色彩的冷暖	034
3.5 色彩三要素	035
3.6 色彩的对比和调和	035
3.7 运用色彩与笔触	036
3.7.1 颜色的调配	036
3.7.2 笔触与肌理	037
3.8 油画的观察与表现方法	038
3.8.1 油画写生的观察方法	038
3.8.2 油画的基本技能	039
3.8.3 油画着色的基本技法	040

3.9 油画的构图原则	042
3.9.1 视觉平衡	042
3.9.2 创造焦点	043

第四章 大师作品赏析与技法分析

4.1 大师们的静物作品	046
4.1.1 塞尚的作品好在哪里	048
4.1.2 大师的花卉作品	050
4.1.3 莫奈的静物作品	053
4.2 大师们的风景作品	054
4.2.1 大师也画色稿	056
4.2.2 色块的组合搭配	057
4.2.3 莫奈作品解析	058
4.2.4 西斯莱作品解析	059
4.2.5 大师们是这样画树木的	060
4.2.6 整体的处理	061
4.2.7 带人物的风景作品	062

第五章 静物类作品步骤与解析

5.1 单个物体与色稿的步骤讲解	066
5.1.1 苹果的训练示范	066
5.1.2 单枝玫瑰花的画法	067
5.1.3 冷色调静物的色稿训练	068
5.1.4 梨子静物的色稿训练	069
5.1.5 花卉静物的色稿训练	070
5.2 花卉静物步骤与现场解析	072
5.3 有苹果的静物步骤与现场解析	078

5.4 红布花卉静物步骤与现场解析	088
5.5 螃蟹作品步骤与现场解析	098

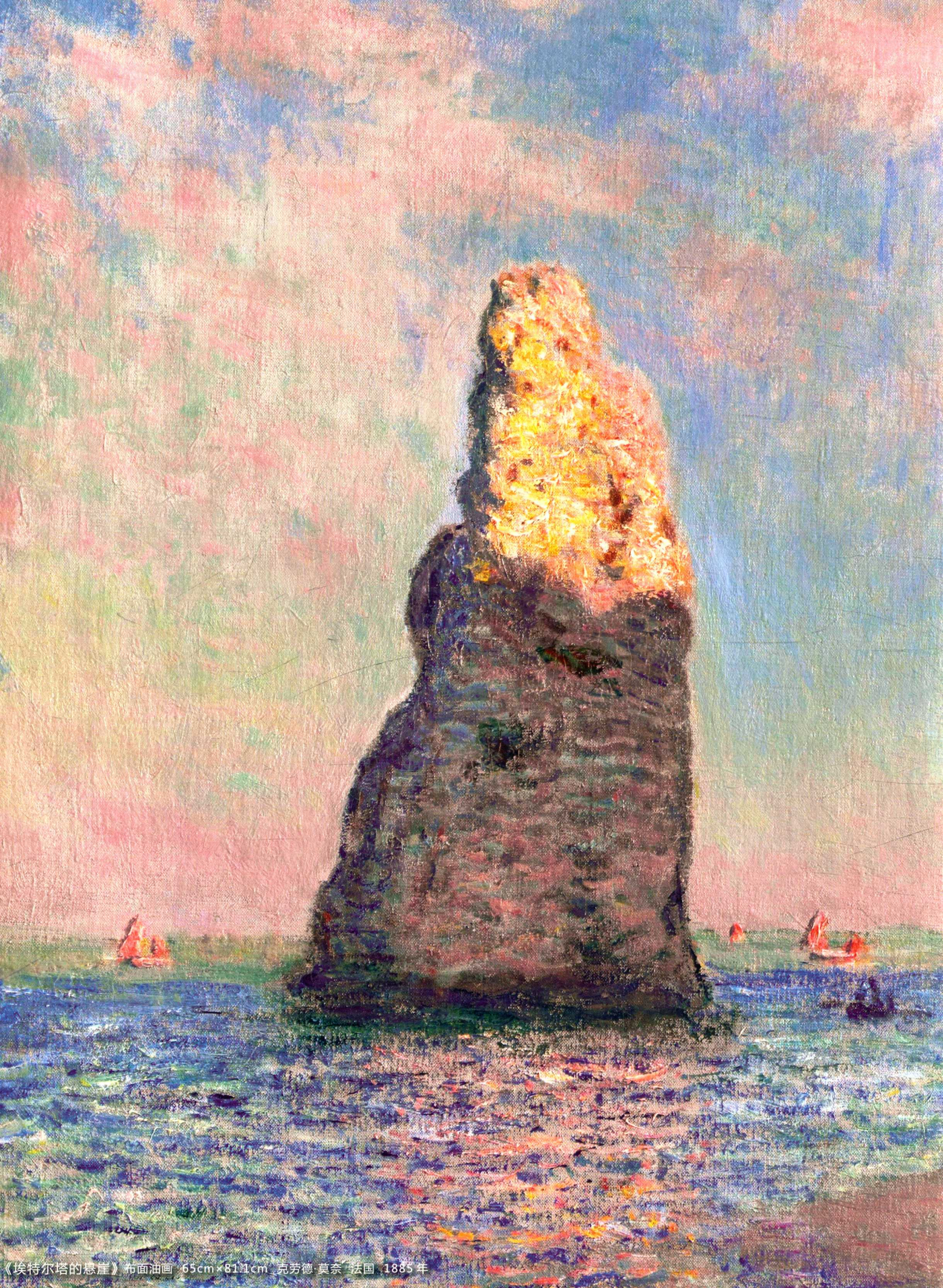
第六章 风景类作品步骤与解析

6.1 单个树木与色稿的步骤讲解	112
6.1.1 单个树木的训练	112
6.1.2 农家田园的色稿训练	114
6.1.3 阳光下房屋的色稿训练	115
6.1.4 窗前向日葵的色稿训练	116
6.1.5 阳台上餐桌的色稿训练	118
6.1.6 田野风光的色稿训练	120
6.1.7 海上晚霞的色稿训练	121
6.1.8 有云的风景的色稿训练	122
6.1.9 海滩风光的色稿训练	124
6.1.10 码头风光的色稿训练	126
6.2 高原的山步骤与现场解析	128
6.3 宏村风光作品步骤与现场解析	136
6.4 圣托里尼岛作品步骤与现场解析	146

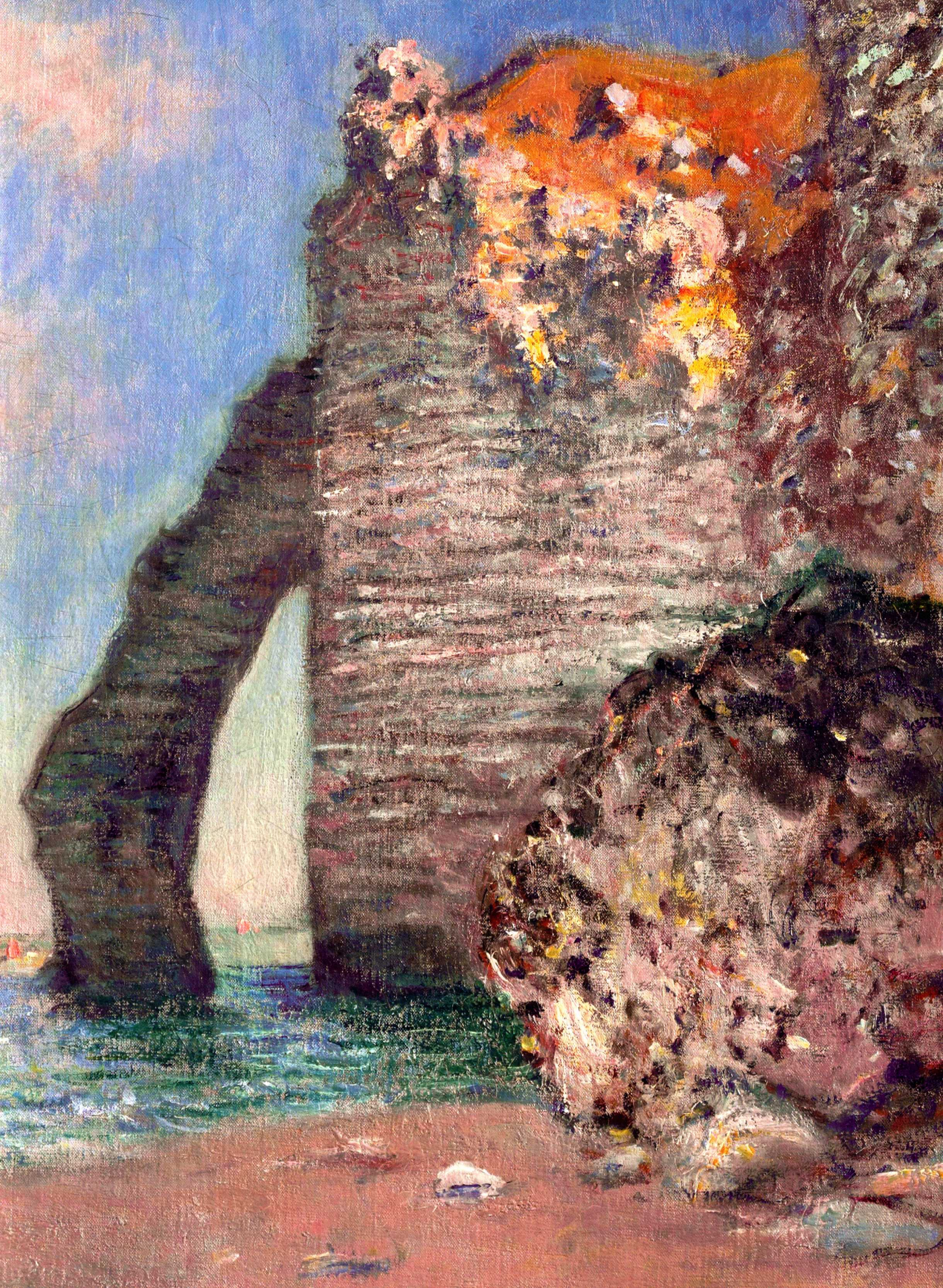

第七章 人物创作类作品步骤与解析

7.1 维吾尔族少女肖像步骤与现场解析	160
7.2 女孩儿与马作品步骤与现场解析	168

《埃特尔塔的悬崖》布面油画 65cm×81.1cm 克劳德·莫奈 法国 1885年

第一章 油画概述及历史发展

油画自15世纪初诞生以来，就获得了其他任何艺术媒介都不可超越的声誉。在其后的500多年里，它发展为最重要的绘画形式，成为世界上大多数伟大艺术家的首选。

油画之所以受到这种超越时间与地域的广泛欢迎，一个重要的原因就在于它具有多方面的功能。有多种方法来制作一幅油画，绘制技术也多种多样。不论一个艺术家对色彩的要求是平面的还是幻觉的、硬边的还是柔和的、厚重的堆砌还是精致的薄涂，对油画来说都是轻而易举的事情。道理很简单，慢干的媒介使艺术家有时间做反复的修改与调整，更重要的是，时间可以使画家在绘制一幅画的过程中生出新的想法，发现新的问题。油画技法的灵活性对促进个人风格的发展起到了重要作用，这是自文艺复兴以来西方绘画的重要特征。油画颜料确实是实现个人意志的上佳媒材，这可能也是油画能创造令人惊叹的美，以至于如此普及的重要原因，没有哪种媒材能这样逼真地再现现实及想象世界的美了。

1.1 什么是油画

油画一词源于英文“oil painting”，是指用干性植物油调和色粉制成的颜料绘制在木板、画布等依托材料上的绘画。由于油画是从西方传入东方的画种，所以亦称“西洋画”。

西方的绘画在油画形成以前就有了很长的历史，曾经历了古代胶彩画、丹培拉绘画、丹培拉与油彩混合绘画的阶段，它们是油画产生和形成的铺垫。

《三博士来拜》 蛋彩画 直径137.3cm
弗拉·安杰科 / 菲利普·利比 意大利 1440年

《三博士来拜》描绘了西方绘画中一个经久不衰的圣经题材——耶稣降生后，东方三博士看到天空有巨星高照，就特地来到伯利恒向初生的基督表示敬意。画中的东方三博士向圣母和她怀中的婴儿耶稣献礼，木匠圣约瑟（耶稣的养父）站在圣母的旁边，东方来的贤士跪倒在圣母子身前，一只手触摸着小耶稣的脚，显得极其虔诚和恭敬。圣母子上方则是通常在耶稣诞生题材中出现的马槽、牛和驴子等元素。

1.2 油画的诞生与发展

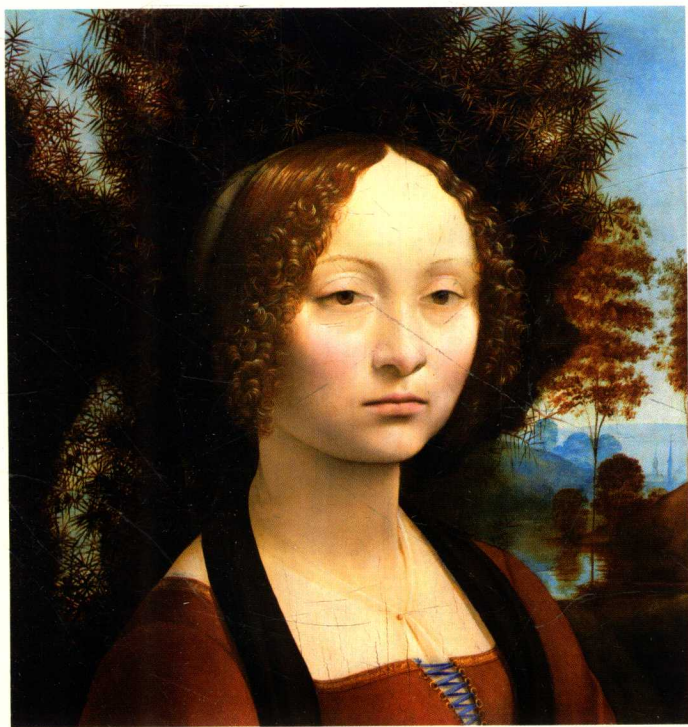
对油画的形成和发展影响最大的是蛋彩画，在我国通常被音译为“丹培拉”。这是一种用蛋黄和蛋清调和颜料画在涂有石膏底子的木板上的绘画。因为丹培拉画法有操作简便、色彩鲜明清新、表层光泽自然、干燥得快、可以一次次添加等优点，所以逐渐演变成为欧洲中世纪最常见的绘画形式。

但丹培拉绘画也有着明显的缺点，首先是干燥速度太快，不易在画面上融合色彩。其次是这种画法覆盖能力较差，不利于在画面上作大画积的涂抹。所以人们一直期望找到一种新的、更为理想的绘画材料技法，经过不懈努力和 research，真正的油画终于诞生了。

1.2.1 早期油画的诞生与发展

15 世纪，尼德兰画家凡·艾克兄弟成功地找到了绘画用油，将油画技术和材料成功运用而创作出技法完美的油画作品。“油”这种媒介材料革命性的应用与发展，使绘画创造出前所未有的逼真效果。油画较之丹培拉，画面制作更为精致，克服了丹培拉画法的弱点。当时在欧洲，这种油画技巧被广泛地传播和采用。文艺复兴绘画艺术的伟大成就，与油画技术的发展有着密不可分的关系。

达·芬奇这位文艺复兴时期的绘画天才，对油画的技法做了多种尝试和试验。他根据油画的特性创造出独特的形体圆润过渡和明暗表现方法。他将画面中一切元素都归于一种总体考虑和处理之中，画面总是处于一种大的形式或大的光影的朦胧效果中，但又不失整体的分量感、实体感。他笔下的人与物无论从体积塑造还是空间关系表达上都更接近真实感觉，这就是达·芬奇的“薄雾法”油画技法。

《吉内薇拉·班琪》油画，蛋彩画 38cmx37cm 达·芬奇 意大利 1478 年

这幅作品是达·芬奇的代表作之一，是他在佛罗伦萨时期唯一的肖像画作品。这件作品由于底部受损所以下半部分已经被裁切，给人留下了无尽的畅想。仔细欣赏这件作品可以发现，女主角的眼神，美中带着忧伤和茫然。画中并没有运用线，反而运用“阴影”加强立体感。她衣服中有薄纱且与胸前的扣环仍清楚保留约 1 厘米的空隙处理，这也是达·芬奇的高超之处。

《阿诺菲尼夫妇的婚礼》木板油彩 82cmx60cm 扬·凡·艾克 尼德兰 1434 年

1.2.2 17、18 世纪的油画革新

16 世纪下半叶，油画已成为当时西方画坛的主要画种。到了 17 世纪，油画艺术开始走向成熟，西方画坛也出现了一批杰出的油画大师。他们以自己的艺术实践和艺术技巧极大地丰富了油画语言。

佛兰德斯画家鲁本斯将佛兰德斯画派与意大利画派的优点结合起来，极大地丰富了油画材质及语言上的表现力。鲁本斯的绘画在技法上可以说是一种直接的、厚薄共用的画法，这种画法非常接近今天的油画表现方法。

荷兰绘画大师伦勃朗创造了前所未有的并与他的精神内涵相适应的油画语言，形成了绘画史上的“伦勃朗式”风格。他把写实风格发展到一个新的阶段，对油画艺术的发展有着不可估量的影响。伦勃朗最大限度地发挥出油画材料的特质，将传统油画的艺术表现力发挥到极致。他的油画带给我们的是高度的审美愉悦与创作启示、高品格的精神性与高品质的绘画性，从而使西方绘画达到了一种完美。

《赫尔曼肖像》木板油彩 75.2cmx55.2cm 伦勃朗·凡·莱茵 荷兰 1640 年

伦勃朗在绘画史上是与意大利文艺复兴诸巨匠不相上下的。他所代表的是北欧的民族性与民族天才。造成伦勃朗的伟大的面目的，是表现他的特殊心魂的一种特殊技术。明暗法，这名词一经用来谈到这位画家时，便具有一种特别的意义。换言之，伦勃朗的明暗和文艺复兴期意大利画家的明暗是有着截然不同的意义的。法国十九世纪画家兼批评家弗罗芒坦称他为“夜光虫”。又有人说他以黑暗来绘成光明。

1.2.3 19 世纪油画的发展

19 世纪以光学、物理学为基础的色理论取得了突破性进展，锡管颜料的出现也使画家走出画室去户外写生成为可能。油画艺术逐渐摆脱了自文艺复兴时期以来确立延续了几百年的再现传统和古典范式的束缚，踏上了现代绘画之路。

继浪漫主义和写实主义之后，19 世纪 60 年代在法国画坛上产生的印象派，是一个在绘画史上具有革命性影响的画派，对世界各国现代绘画艺术的发展产生了巨大的影响。印象派的杰出成就就在于他们对绘画观察方法和表现技巧进行了大胆的创新，他们把对光与色的观察与描绘在色彩中提到了一个前所未有的高度。

《小路转角》布面油画 60.6cm x 73.3cm 保罗·塞尚 法国 1881 年

19世纪末,以塞尚为代表的艺术家不满足于印象派客观表现和片面追求外光与色彩,而是强调艺术要抒发作者的自我感受。强调艺术形象要异于生活物象,要用作者的主观情感去改造客观对象,力求表现“主观化了的客观”。现代派艺术家把塞尚强调主观感受的理论和实践看作是新艺术的起点,称他为“现代艺术之父”。

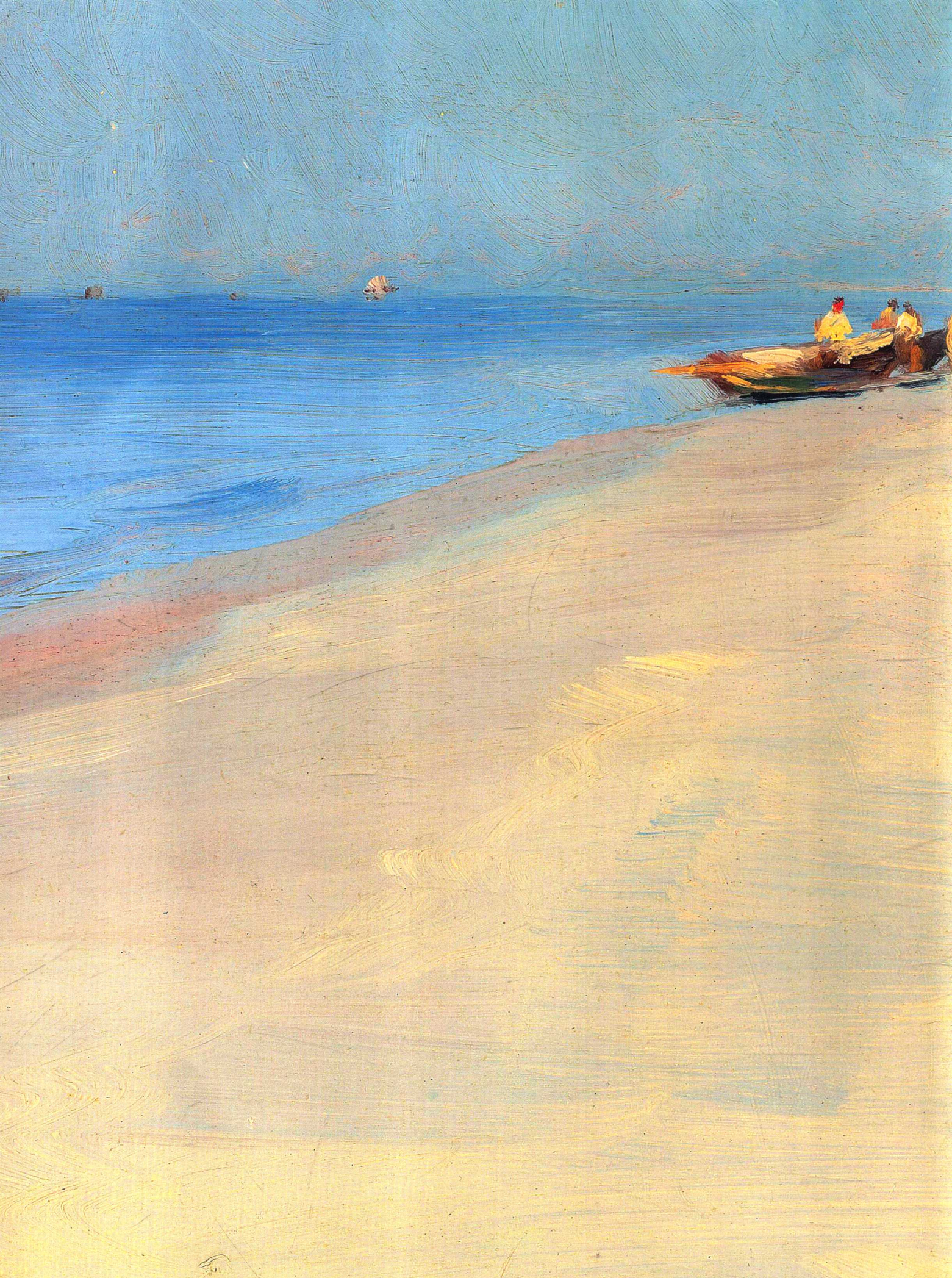
1.2.4 20 世纪油画艺术

20世纪以后,科学的高速发展不但引起生产技术的变革和生产规模的扩大,而且也引起了深刻的社会变革。文化思想领域各种非理性主义和反理性主义思潮崛起,并逐渐形成自己的学说。各种人文学科和自然学科相互影响、相互渗透,不断激发新观念的形成。艺术创作呈现出一种前所未有的多元、自由的格局。现代主义、立体主义、未来主义、构成主义、超现实主义等流派都以反传统的面貌奋力前进,推动一个又一个新艺术运动向前发展,同时也不断震撼与改善着人们的视觉经验和审美方式,使油画的形式与风格具有更多的可变性。到了20世纪80年代,“绘画”这种传统媒介再一次成为人们关心的问题,一种属于后现代文化范畴的“新绘画”诞生了。如今,新绘画正以不可阻挡之势成为西方绘画艺术主流,它标志着绘画艺术已经走出困境,迎来了新的复兴。

油画艺术伴随着人类社会的发展,度过了漫长的历史时期,今天,这一重要绘画形式同样不会丧失其存在意义和价值。油画艺术无论是在受欢迎的年代还是在遭受冷遇的日子里,都一直深受人们的关注。

《谢德尼夫街头》布面油画 44.4cm x 60.5cm 泰提安娜·亚布隆斯卡 乌克兰 1971年

《斯凯恩海滩上的渔夫》布面油画 23.5cm×33cm 索伦·柯罗耶 丹麦 1891年

第二章 油画材料工具的准备

在油画 500 多年的发展过程中，在 500 多年来科学与技术发明对油画材料与工具的更新促进下，我们的先辈为我们留下了一笔高质量的遗产。今天，这些材料与工具比以往有了更大的变化，更为丰富。绘画材料的物质特性决定了其技法特色和使用的基本规则，油画材料自然也不例外。了解油画的各种材料和作画工具设施的基础知识，有助于在油画学习和创作中得心应手地加以运用，充分发挥出油性材料的长处，表达出所需的绘画效果。同样，合理地选择油画材料和运用相应的表现技法，也有助于使所表达的效果长久地保持下去，延长作品的寿命，这也是油画材料技法教学的两大基本目的。

本章是对当今非常适用的很多专业油画颜料、媒介、画框、画笔和其他工具的概述。因为油画提供了丰富的技法发挥的空间，经过改造，它几乎可以适合每一种艺术风格。它所涉及的材料将是一个不短的清单，虽然很多久负盛名的油画工具仍在为我们所用，但我们的世纪已目睹了在颜料化学上的技术进步，这种进步导致了在材料上更多的创新和改进。本章内容值得作为一个指南来指导你选择符合你意图的材料。它能使你更多地了解热门的颜料品牌，也通过全面介绍油画媒介和上光油等新的材料，扩充你在油画工艺上的专业技能。它将帮助你为正确地作画选择正确的工具，为正确的效果选择正确的画笔。

绘画工作台

画家在进行油画创作，尤其是在室内作画时，往往需要在画架或画布周围备置一个适合自己的、高低大小适中的工作台，以便安放作画的材料和工具，如画笔、刮刀、调色盘、松节油等。合适的工作台可以提高画家的工作效率，以便更快地进入创作状态。

艺术家往往根据自己的个性和需求来安排适合自己的工作台。艺术家个性的巨大差异也往往表现在工作室、工作台风格迥异的布置上。初学者还是要从实际出发，不可东施效颦、盲目效仿。

2.1 初步认识油画材料

油画的绘制过程和完成效果是否能够准确地体现出画家的创作意图，与使用的工具和材料有着密切的关系，了解掌握油画的工具和材料能达到事半功倍的效果。随着绘画用品产业化发展，许多油画工具及材料都可以在市场上买到，还有一些制作工艺不复杂的用品可以自己动手制作。

油画材料包括基底材料、颜料和媒介剂材料三大类，这些材料的物质特性决定了其技法表现力丰富而多变，具有广泛的适应能力，几乎涵盖了所有其他绘画材料的技法表现手段。由于油画材料的特殊性质，特别是因其在写实性表现方面的优势，油画在西方绘画悠久的历史进程中发展成为主要的绘画形式，即便在当代世界丰富庞杂的绘画体系中也仍然保持着主导地位。

油画材料的缺陷主要是干性油媒介剂和天然树脂随着时间推移会产生发黄的倾向，影响到画面色彩，虽然通过对媒介材料的选择加工可以把这种影响减小到最低程度，但很难完全避免。另外，颜料中的干性油日久会逐渐氧化，使颜料失去韧性而趋于粉化，如果保存不当会加速这种过程。油画工具包括油画笔、油画刀、调色盘、油壶、画箱、画架等直接作画工具及相关辅助工具。

绘制油画的基本工具