

ARTIST'S HANDBOOK SERIES · OIL PAINTING

美术家实用手册·油画

姚尔扬 编著

上海书画出版社

美术家实用手册·油画

姚尔畅 编著

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术家实用手册. 油画/姚尔畅编著. —上海: 上海书画出版社, 2000.7
ISBN 7-80635-667-3

I. 美… II. 姚… III. 油画—基本知识—手册
IV. J21-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第32052号

美术家实用手册·油画

上海书画出版社出版发行

(上海市钦州南路81号 邮政编码 200233)

各地新华书店经销 上海市印刷七厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 8.5

2000年7月第1版 2000年7月第1次印刷

印数: 1—5,000

ISBN 7-80635-667-3/J·1300

定价: 35.00 元

作者简介

1954年生于上海市。1972年入伍后从事部队文化工作和美术创作，1986年毕业于解放军艺术学院美术系。作品多次入选全国和全军美展并分别发表、获奖或被中国军事博物馆和上海历史博物馆等处收藏。1989年加入中国美术家协会。1992年任教于上海师范大学，1993年起先后担任上海师范大学美术系西画教研室副主任和上海师范大学艺术学院副院长，在教学和创作的同时进行绘画材料和技法的研究。曾参加法国巴黎国立高等美术学院宾卡斯教授在华举办的油画材料与技法研习班学习。

美术家实用手册·油画

美术家实用手册·中国画

美术家实用手册·水彩水粉

前 言

美术事业的不断发展,促进了不同美术技法的研究与应用,也带动了国内外各种美术材料的生产和开发。为了适应这些变化,满足美术工作者、美术院校师生和广大业余美术爱好者的需要,我们编辑出版了这套《美术家实用手册》系列丛书。本丛书以美术材料及其应用技法为重点,按门类独立分册成书。其内容既有美术材料的性能、发展历史和基础理论等知识的简要阐述,又有关于基底材料、颜料、媒介剂等美术材料和各种工具的具体应用技法的详细介绍,还包括了创作环境、作品装裱、保存和维护等相关的辅助知识。附录部分则收录了有关各种美术材料规格、美术作品展览、出版和市场等方面的资料。丛书的内容力求丰富具体而又简明扼要,旨在提供系统的实用知识和信息,以便读者在创作和学习实践中查阅。除了供专业和业余美术家使用外,本丛书也可作为美术院校绘画材料技法课程的教学辅助用书,对美术材料生产销售等相关行业的从业人员也有一定的参考价值。

上海书画出版社

2000年7月

责任编辑:薛锦清

技术编辑:杨关麟

封面设计:舒 昌

版式设计:

目 录

前言

材料篇 Materials

西方绘画的材料体系 2

水性材料 乳剂材料 油性材料

油画材料及其应用的特点 6

- 油画材料及其技法的优点 6
- 油画材料的缺陷与局限 7

依托材料 9

- 木质依托材料 10
木板 胶合板 纤维板
- 纸质依托材料 12
纸板 卡纸 复合画纸
- 织物依托材料 14

麻布 棉布 化纤 混合织物

● 成品依托材料 17

油画布 连框画布 油画板 油画纸

● 油画内框 18

内框标准的规格 特殊规格尺寸的内框

● 油画布的绷张 20

 底子材料 23

● 底子胶料 24

动物胶 植物胶 合成胶粘剂

● 体质颜料 27

石膏粉 白垩

● 色料 28

铅白 钛白 锌白 锌钡白 铁红

● 各种类型的油画底子 29

胶质底子 油质底子 乳剂底子

有色底子 肌理底子

● 底子涂层的制作步骤 38

上胶 修整 上底料 补胶

 油画颜料 40

● 油画颜料的分类 41

有机颜料 无机颜料 天然颜料 合成颜料

● 油画颜料的成分 43

色料 载色剂 辅助材料

● 油画颜料的性能 45

着色力 耐光力 遮盖力与透明度 吸油量

坚韧度 干燥速度 可塑性与流平性

- 油画颜料的调合禁忌 50
 - 硫化合物颜料 偶氮颜料与色淀颜料
 - 氧化铁颜料 铅化合物颜料
- 油画颜料的制作与加工 52
 - 颜料与油的选配
 - 颜料的研磨 颜料的灌装
- 成品油画颜料 54
- 有限颜色群与常用颜色 59

媒介剂 61

- 干性植物油 63
 - 亚麻仁油 罂粟油 胡桃油 红花油
- 干性油的性能 65
 - 油的干燥 催干剂 油的色泽
- 油的加工 67
 - 冷榨油 精炼油 聚合油
 - 漂白油 晒稠油 熟化油
- 油画用溶剂 70
 - 松节油 穗香油 溶剂油
- 油画用树脂 74
 - 达玛树脂 玛蒂树脂 松香 虫胶 柯巴树脂
 - 琥珀树脂 醇酸树脂 丙烯酸树脂
- 调色媒介剂 80
 - 纯油型媒介剂 树脂型媒介剂 凝胶型媒介剂
 - 乳剂性媒介剂 蛋油乳液媒介剂 酪蛋白乳液媒介剂
 - 胶质乳剂媒介剂 蜡乳液媒介剂 乳化蜡与皂化蜡

- 油画用光油 86
绘画上光油 亚光上光油 润色光油
隔离光油 混合光油 仿古光油

绘画材料中的有害物质及其预防 91

- 绘画材料中的有害物质 91
铅 铬 镉 挥发性溶剂
- 有害材料危害的预防与处置 94

工具篇 Tools

油画的基本工具 97

- 油画笔 97
油画笔的结构 油画笔的类别和用途 油画笔的维护与保养
- 油画刀 101
- 调色板 102
- 其它辅助工具 104
画架 画箱 油壶 画杖 画几 画凳 洗笔罐 便携式画布夹
画布钳 钉枪 挤色器

画室的设计与布置 110

- 画室的选择与设计 110
- 画室的基础设施 111
- 画室的基本设备 112
- 画室的采光照明 112

技法篇 Technique

油画技法的演变与发展 115

- 西方早期绘画的材料与技法 115
- 油画材料与技法的发展 116
 - 油画的萌芽时期
 - 油画材料与技法的形成期
 - 油画材料与技法的发展期
 - 油画材料与技法的成熟期
 - 油画技法的变革期

油画的层次结构及其规律 127

- 油画作品的层次结构 127
- 油画制作的层次规律 129

油画制作的基本方法 131

起稿 定稿 铺色 深入 调整 上光

油画的主要技法 135

- 透明画法 136
- 混合技法 138
- 直接画法 140
- 厚涂画法 142

- 照相写实技法 144
- 综合材料技法 146

油画的用笔、用刀技法和特殊技法 148

- 油画用笔技法 148
- 油画用刀技法 152
- 油画的特殊技法 154
刮擦法 印痕法 浸染法 拓印法 拼贴法
喷绘法 滴流法 遮盖法 油水法

油画制作中的常见技法弊病 158

吸油 腻滑 起皱 滞涩 变色

辅助篇 Accessory

油画外框的设计与选配 164

- 油画外框的基本样式 165
内斜式 外斜式 平板式
曲棍式 凹弧式 凸弧式
- 油画外框的选配 167
- 油画的装框 168

油画作品的翻拍 170

- 常用摄影器材 170
- 油画翻拍技巧 172

	油画作品的陈列与展示	175
●	油画作品的陈列布置	175
●	油画作品的采光照明	176
	油画作品的贮藏与保存	178
●	油画作品的贮藏条件	178
●	油画作品的保存环境	180
	油画作品的包装与运输	183
●	油画作品的包装	183
●	油画作品的运输	184
	油画作品与艺术市场	186
●	油画作品的出售与拍卖	186
●	油画作品的著作权	188
●	油画作品的收藏与鉴定	188
	油画作品的维护与修复	191
●	油画作品的一般维护	192
	清洁保养 重新上光	
●	油画作品的损伤现象及原因	194
	基底损伤 裂缝 变色 表层侵蚀	
●	油画作品的修复过程	196
	损伤状况检查 保护性处理 修复性处理	

附录 Appendix

- 常用度量衡换算表 205
- 各国油画内框通用尺寸规格 207
- 常用胶合板与纤维板品种规格一览 211
- 各类成品油画底料一览 212
- 油画用溶剂与媒介剂一览 214
- 部分油画颜料目录 221
- 油画翻拍常用专业胶卷一览 227
- 部分画材生产企业一览 228
- 部分美术材料供应商店一览 230
- 国内部分城市画廊一览 231
- 部分艺术品拍卖行一览 235
- 国内部分美术展览场馆一览 236
- 国内部分专业刊物一览 238
- 国内部分主要画展一览 240
- 国际绘画材料公司互联网网址 241
- 美术家个人资料参考格式 242
- 绘画作品代理销售合同文本参考格式 243
- 油画材料与技法常用术语英汉对照 246

图表索引 Index

- 表 1. 西方绘画材料分类一览 5

- 表 2. 油画依托材料的分类 11
- 图 1. 油画布绷张顺序示意图 22
- 表 3. 常用胶粘剂性能一览 25
- 表 4. 常用底料用色料及体质颜料一览 29
- 表 5. 油画颜料的分类 47
- 表 6. 部分国内外油画颜料品牌一览 56
- 表 7. 油画媒介剂材料分类一览 62
- 表 8. 油画用溶剂一览 72
- 表 9. 油画用树脂一览 75
- 图 2. 油画调色板颜色排列示意图 103
- 图 3. 洗笔罐结构及原理示意图 107
- 图 4. 钉枪结构及使用示意图 109
- 表 10. 油画材料与技法的发展简表 126
- 表 11. 油画层次结构分析 128
- 表 12. 油画翻拍附加镜曝光参考 172
- 参考书目 256

图版 Plate

- 油画基底 2
 - 依托材料 2
 - 油画布绷张工具 5
 - 油画底子材料 6
 - 便携式画布夹 7
- 油画媒介剂 8
- 油画颜料 11
- 油画工具 15

油画笔与洗笔罐 15

油壶、调色板、画刀与画杖 17

油画画架、画箱与画几 19

- 油画外框 22
- 油画技法 24
- 油画用笔技法 -点 50
- 油画用笔技法 -线 52
- 油画用笔技法 -涂 54
- 油画用刀技法 56
- 各类油画表现技法 58
- 油画的特殊技法 60