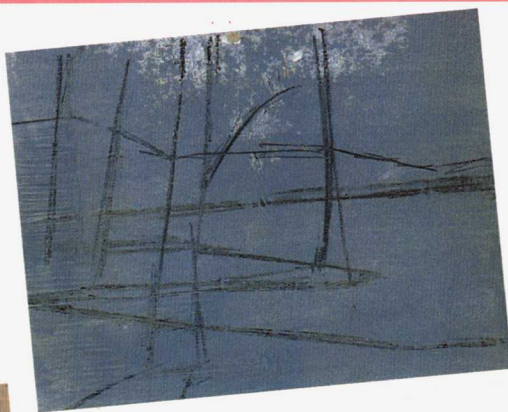

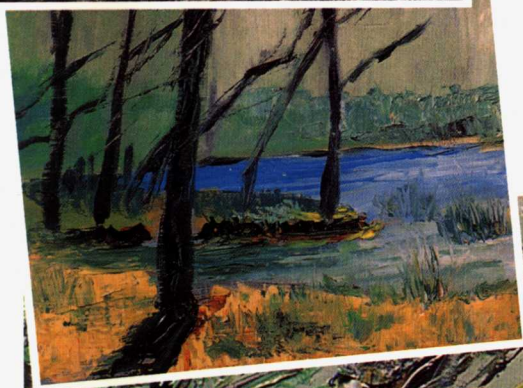
4

油画刀技法

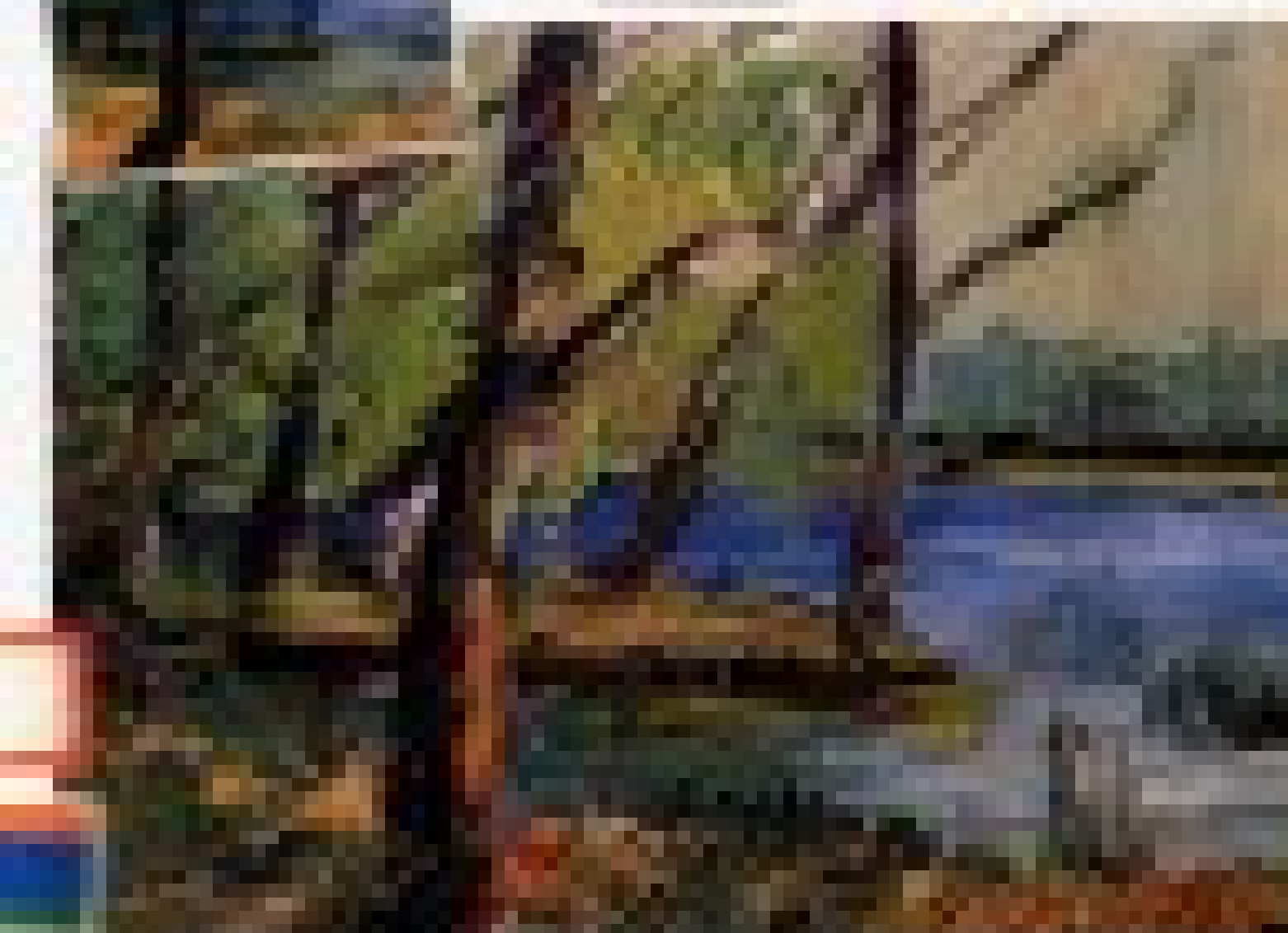
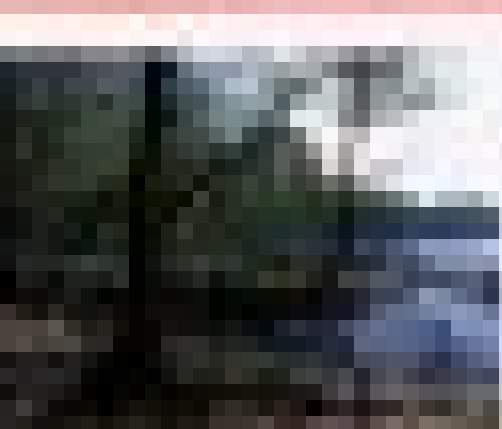

- 12 组练习技法及所需材料
- 实景照片及步骤图
- 关于该种技法的建议

天津人民美术出版社

◆ 油画刀技法

图书在版编目(CIP)数据

油画刀技法 / (西)巴耶斯塔尔等绘; (西)拉蒙等著; 张振山译. —天津: 天津人民美术出版社, 2001.7
(西班牙派拉蒙绘画技法丛书)
ISBN 7-5305-1552-7

I. 油... II. ①巴... ②拉... ③张... III. 油画—绘画—工具—技法(美术) IV. J213.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第033579号

翻 译: 张振山

责任编辑: 薛 强

姚重庆

程志薇

技术编辑: 高 振

Original Edition(c) PARRAMON EDICIONES,

S.A.Barcelona,España

World rights reserved

(c) Copyright of this edition:TIANJIN PEOPLE'S

FINE ART PUBLISHING HOUSE

天津人民美術出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话:(022) 23283867

出版人:刘建平

深圳美光彩色印刷股份有限公司印刷 新华书店 天津发行所经销

2001年7月第1版

2001年7月第1次印刷

开本:889×1194毫米 1/16 印张:2

印数:1-3000

版权所有,侵权必究

定价:21.80元

4 · 油画刀技法

目录

导言	1
练习1: 典型的教堂	2
练习2: 阳台	4
练习3: 南瓜和水果	6
练习4: 木板背景的静物	8
练习5: 鲜花盛开的树枝	11
练习6: 大树	13
练习7: 葡萄酒榨汁机	16
练习8: 与礁石相伴的海景	18
练习9: 小湖景色	21
练习10: 河流景观	24
练习11: 小船	27
练习12: 威尼斯一景	29
关于使用油画刀绘画的建议	32

克洛德·莫奈 (1840—1926)
日本桥 (1914)
画布油画 88cm × 93cm

导 言

在美术学校进行的初期绘画教育中,全是使用画笔作画。画院派主要教授写实绘画方法,绘画达到完美的效果,所运用的方法多种多样,其中也包括像圆规、尺子、小方格等工具。直至19世纪,由于印象派的出现,艺术的表现形式和理念发生了变化。这一艺术潮流开拓了一条与画院派齐头并进的道路上,并流传至今。使用油画刀绘画的技法是在与传统方式相抗衡中发现的,它的发明者是库尔贝。他赋予这种柔韧性强的金属油画刀完全有别于传统画法的运用,即发挥其有力度和大量使用颜料的特色。在这之前,油画刀仅是一种将画布上多余的色彩铲除,或调和颜色及松节油的工具而已。总之,油画刀不仅是画笔外的又一种油画工具,而且又是摸索新的艺术表现方式的非常有用的工具。在绘画制作中,它能够突出作品的结构和表现画面的突出部位。它蕴含着现代的概念和不同于写实主义的技法,也区别于完美的画笔技法和理念。

练习 1

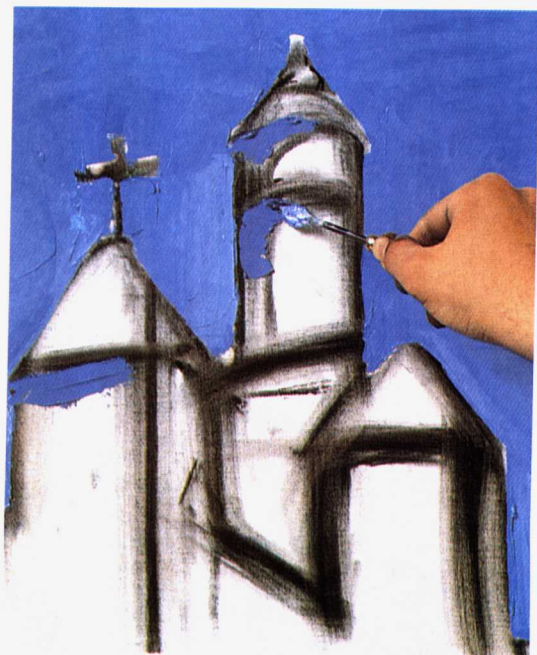
典型的教堂

在此幅画作中,为您展现了一座位于加那利群岛的典型教堂。在这一四季充满阳光的大地,人们惯于将楼房漆成白色。这一美妙的景象令绘画者着迷。虽然画面上所需的颜色有限,只有蓝色、白色和灰色;但是,它却是一项使用油画刀绘画的最佳练习。所要绘画的楼房形状规范,便于使用油画刀,油画刀可以使画面达到与实际景物同样明亮整洁的效果。教堂粗糙的墙体纹理也十分适合使用油画刀着色。此外,它还能体现运用油画刀绘画的其它特点。

1.首先,使用炭笔勾勒出教堂的轮廓。勾勒的线条尽量做到统一、和谐、透视正确和有景深感。炭笔勾勒的线条不要太重,以便以后添加的颜色能将其覆盖。

2.使用蘸满纯蓝颜色的又宽又长的油画刀涂抹画面的天空部位。使用这一工具,色彩会十分完美地展开,覆盖这一较广阔的空间。由于未能表现出天空的纹理,也可用猪毛画笔加工一下。这是因为油画刀的作用在于突出楼房的纹理结构,而非画面的背景。

所需材料

- 油画颜料
- 炭笔
- 绷好的画布
- 抹布
- 油画刀
- 松节油
- 猪毛画笔

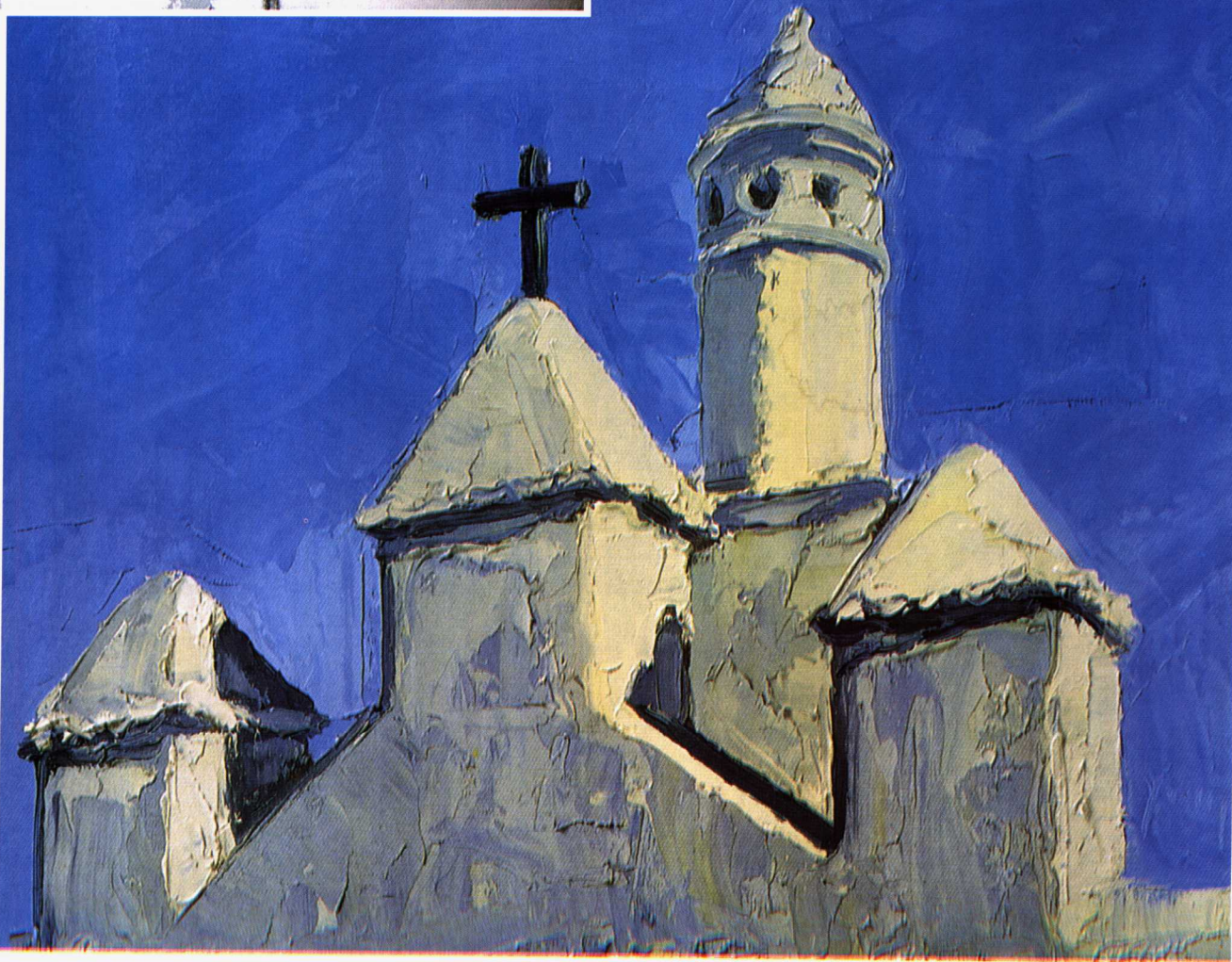
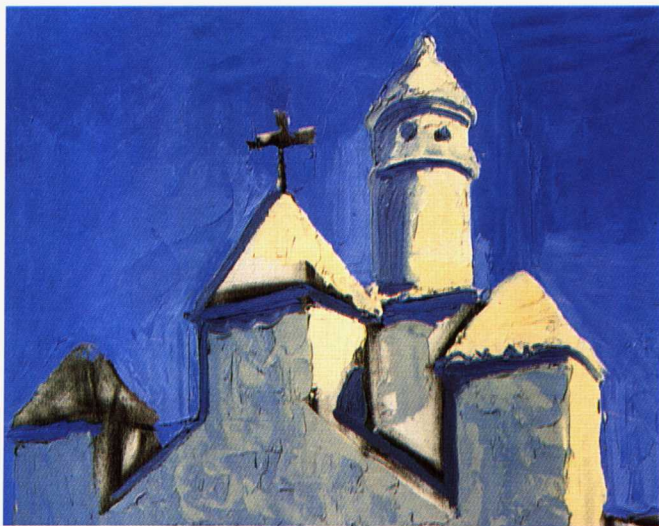

3.接下来,涂抹楼房突出部位下面的阴影处和逆光部位。以上部位着与背景相同的不添加任何白色的纯蓝色。此处直接使用油画刀,尽量着上较厚的油彩,再用油画刀将油彩扩展至其它应着此油彩的部位。

4. 然后为楼房着灰色。由于楼房的正面墙体占据画面的较大空间，因而要使用大号油画刀。灰色要与蓝色和白色混合并添加少许黄色以便突出教堂的光亮。考虑到使灰色变为暖色调会极大地丰富整个画面的色彩，因而要以直观的感觉处理颜色的变化。

5. 完成楼房的整体涂色，此处使用两种主要的色调，楼房的各光亮部位着大量的黄色和白色。面对观赏者的正面墙体出现逆光，使用灰色，形成一种亮色调与暗色调之间的过渡区域。

6. 完成楼房的全部（教堂的飞檐、投射的阴影、钟楼的突出部位和十字架）着色之后，画作即告完工。进一步添加其它颜色，丰富灰色的效果。这项任务依靠油画刀，以逐步添加蓝色、白色和黄色混合的多种颜色加以完成。

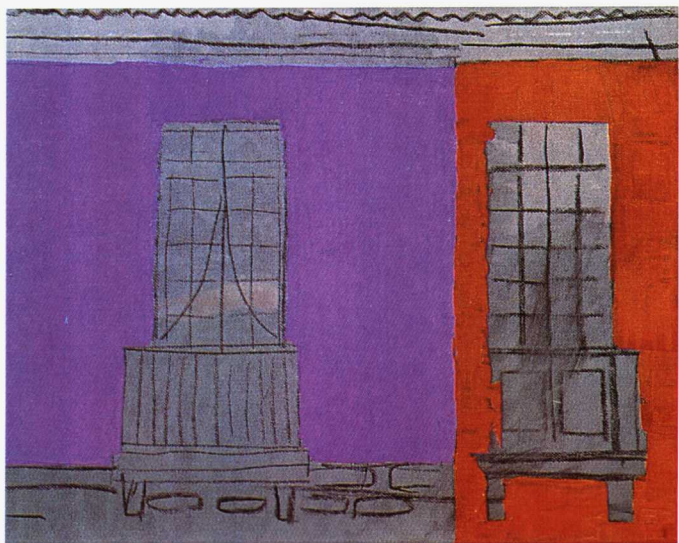
阳台

继续进行表现楼房的训练。此次由于画面的景物较多，既有屋瓦又有窗户，使绘画略微复杂。从颜色的角度看，颜色比较具体和平坦；但由于阳台被不同线条隔开，绘画的重点是景物的线条和形状，而非颜色。油画刀作为工具，一般来讲，它主要用于描画景物的结构，而非景物的轮廓和线条。这里，您可以看到一种不同的、新颖的处理颜色的方式。

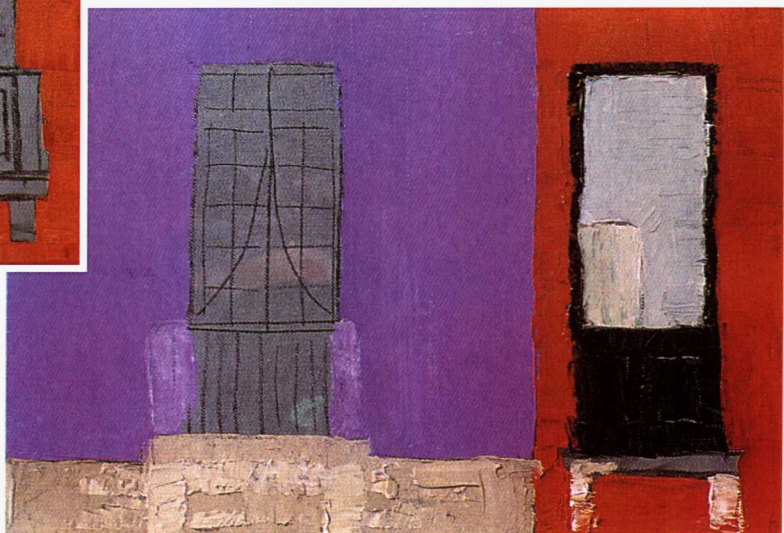

所需材料

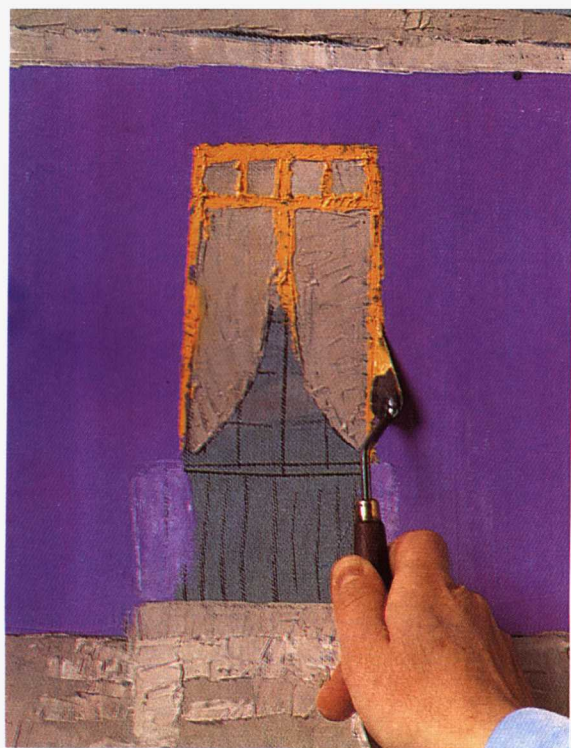
- 油画颜料
- 绷好的画布
- 油画刀
- 抹布
- 炭笔
- 松节油

1. 首先，使用炭笔勾勒画面物体轮廓。删去右侧的墙体，而只表现正面的形状。这样，画面涉及的仅仅是构图简单的景物，画面减弱了深度感，十分平坦。此外物体线条呈垂直状。

2. 使用红色和紫色绘画面较大的空间部位，让大窗户内部的空间能够见到用炭笔勾勒的轮廓。画面右侧的阳台已着色，用深颜色表现门框，用白色和较淡的灰色表现玻璃。

3. 使用油画刀勾勒线条，这项工作并不简单，因为使用这一工具绘线条不如使用画笔那样简单易行。油画刀由于不能使用液体状（与松节油混合）的色彩，而只能使用较浓的色彩，因而它不能自如地展开已着颜色。为了保证线条的平直，应该根据需要多次蘸色缓慢地画。

4. 随后将颜色涂于整个画面，保证画面各个部位都有颜色。画面已着颜色的厚度要一致，为达此效果，要处理一下绘画开始所着的颜色。平坦的油画刀面对平整的画布，它是加工平滑画面的理想工具。

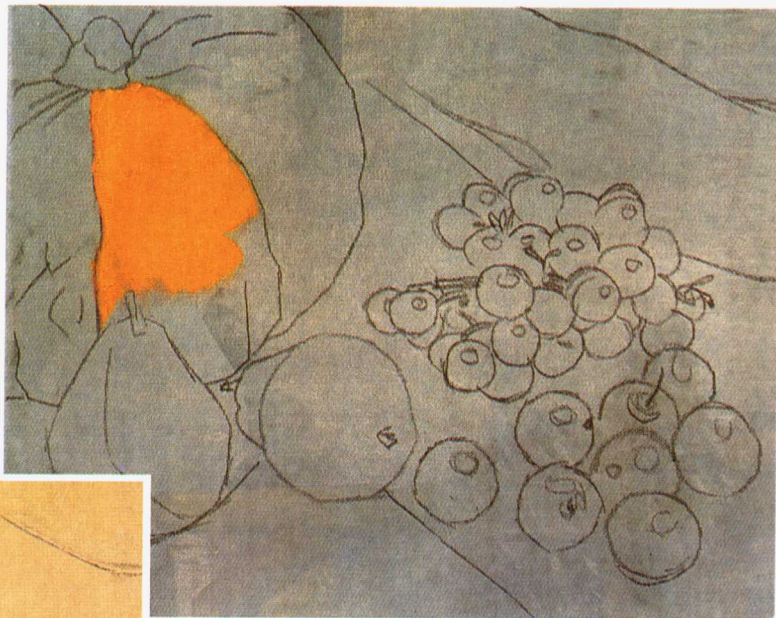
5. 接下来，仔细处理诸如阳台的铁条、大窗户的玻璃隔断等垂直状的细微处。为了达到线条状的效果，向一侧倾斜地操作油画刀，油画刀要多次蘸色。

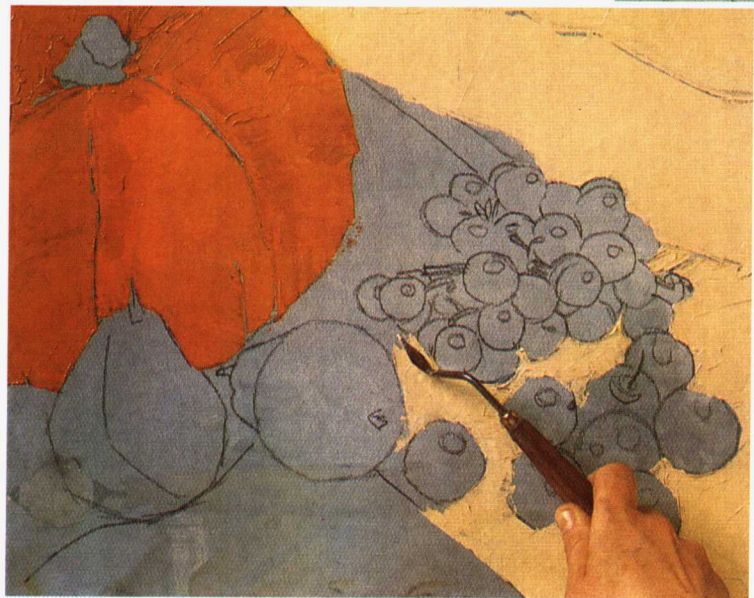
6. 画妥全部线条和最复杂的细微之处，作品即可完工。此时在墙体处添加投射的阴影，窗户处添加深色调。这种平坦画面及所采用的独特的着色方式所产生的效果令人吃惊。

南瓜和水果

静物画是经常采用的题材之一。这类作品从来不过时,因为它可以随着时间的推移,变动所表现的景物,并选用当时流行的技法和不同风格。在这项绘画水果的练习中,使用油画刀绘画,可以将传统的静物画技法抛在一边,并使我们接近最现代的表现方式。

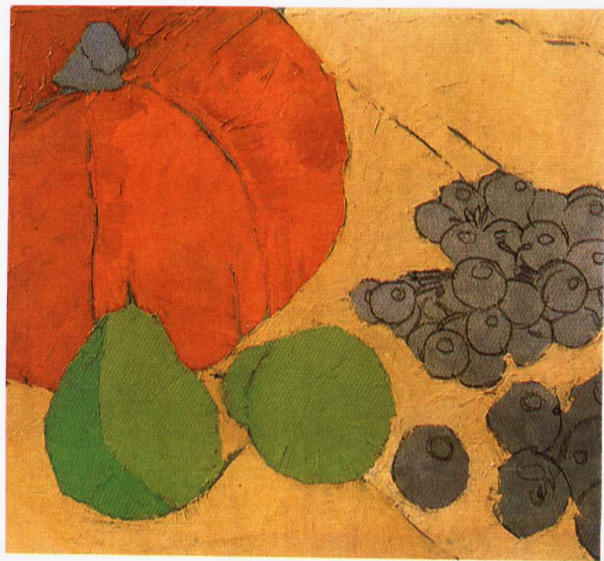

1.首先,使用炭笔勾勒物体轮廓。从形状上看,画面的物体呈几何状,一个物体连着一个物体,这样,添加颜色之后,各个物体的部位十分清晰。将南瓜分为不同的部分,然后使用油画刀在上面分步着色。

2.将画面整体着色之后,添加两种不同的橘黄色,一种是添加少许棕褐色的较深的色调,另一种是较明亮的色调。在桌布的部位,使用较淡的奶白色并添加一些暖色调的棕褐色,用油画刀在这一画面的较大空间处涂色。

3.涂好画面背景和南瓜的颜色之后,接下来加工其它水果。梨,使用中性质调的绿色,并添加少许黄褐色,使颜色更加中性化,然后,在此颜色的基础上添加一点白色。画面的明暗形状分明并呈垂直状,作品突出立体派特征的效果。

所需材料

- 油画颜料
- 抹布
- 油画刀
- 炭笔
- 绷好的画布
- 松节油

4.使用较深的紫色涂抹位于近景处的李子。由于紫色与涂在背景或南瓜部位的暖色调恰恰相反，因而与背景形成鲜明的反差。

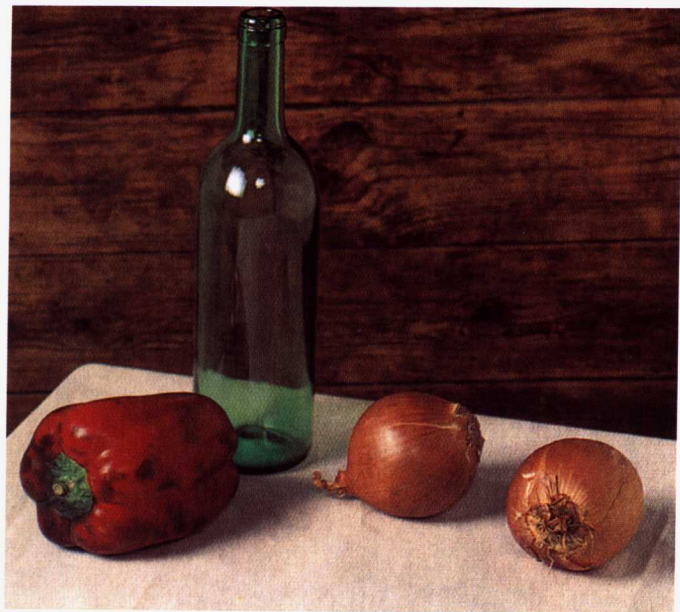
5.接下来，使用丁香色涂抹葡萄所处的部位，这一颜色所拥有的蓝色多于紫色。为了深入、具体地表现物体，建议使用小号油画刀加工体积较小的水果。

6.处理妥当水果诸如水果之间的分隔处、蒂把儿等细微部位之后，画作即可完工。使用各种不同型号的油画刀，按照所需的空間，使颜色保持平整状态。

木板背景的静物

在这项练习中，构成静物画的物体，不仅在颜色上，而且在结构上受到背景的有力衬托。背景木板含有水分和需要深入分析的各种颜色变化，它比经常出现的平整一致的背景物纹理更加突出。整个画面使人觉得背景比位于近景的物体更重要。油画刀将是表现木板特点的最理想的工具。

所需材料

- 油画颜料
- 绷好的画布
- 油画刀
- 抹布
- 猪牛毛画笔
- 松节油

1. 直接使用油彩绘出画面初期的轮廓。使用中号的画笔，以便使线条的宽度达到理想的要求。然后，用松节油稀释的褐色及少许蓝色混合的颜色在背景和阴影处略加覆盖，棕褐色添加在暖色调里十分合适。

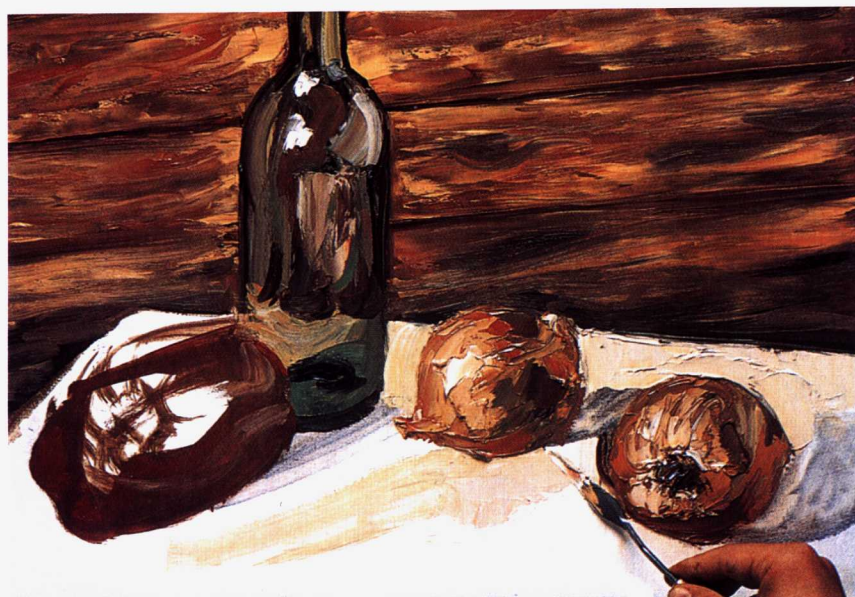
2. 接着涂抹画面背景部位。使用不同的黄褐色和咖啡色，交替描绘，给人一种横向发展的感觉。将各种颜色混为一体，自由展开，以便达到木板结构、颜色的多样化。

3. 考虑画面瓶子部位的涂色，应该将绿色与咖啡色混合起来，并寻找能够表现透明度的色调。接着，在必要的部位使用最浅的颜色或最深的颜色，以突出瓶子的质感。

4. 处理恰当瓶子之后，开始为洋葱着色。这些洋葱形状十分相似，油画刀可以统一方式处理这一部位。使用总体上呈玫瑰色的颜色为洋葱着色，留出部分显示阴影部位的灰色。

5. 眼下轮到桌子部位了。用能够涂抹大面积的长油画刀为桌面着色。选择一种奶白色，然后与各种暖色调相混合后画在画面上。

6. 在画面阴影部位添加灰色，然后继续细致地加工桌子部位。对整个画面加以纹理化，经油画刀加工后的画作，洋葱等物体的质感更为突出。

7.在完成画作之前，解决辣椒的涂色。使用红色和暗红色。总之，整个画面可以看到油画刀准确处理的效果。油画刀在扩展颜色时可以塑造不同物体的形状。表现蔬菜时使用圆形状，而表现背景的木板使用水平状。

鲜花盛开的树枝

风景也是十分自如使用油画刀的题材之一。在这项绘画树木的练习中,我们所选择的枝条表现出其独特的姿态,并与整个画面的景象融为一体。在绘画自然景物时,绘画者可以根据自己的理解改换画面构图,并可探寻符合自己构思的形象。当然,摄影作品则不能。

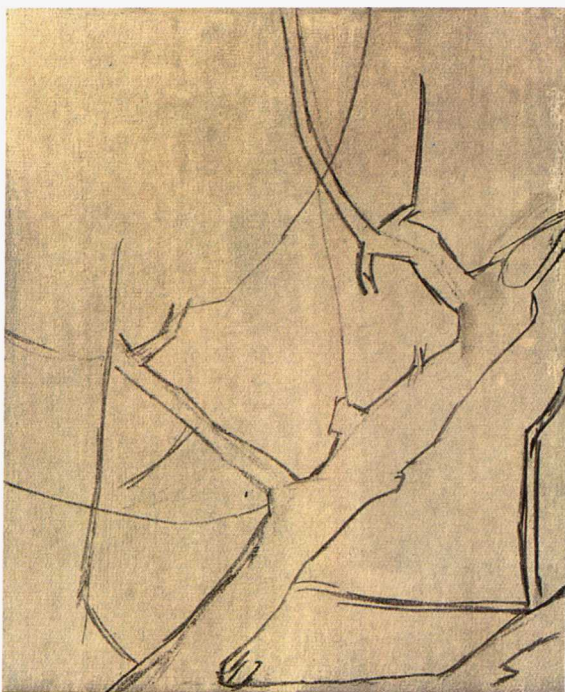

2. 使用蔚蓝色涂抹背景部位。尽量给人一种平面视觉。这样,树枝突出于这一平坦的蓝色之上。使用长油画刀在整修画布上,尽量以平涂的方式勾勒出画面主要景物的形状。

所需材料

- 油画颜料
- 油画刀
- 绷好的画布
- 抹布
- 炭笔
- 松节油

3. 使用最小的油画刀涂抹树枝。油画刀的选择与需着色的部位相关,勾勒景物的线条时,油画刀应倾斜使用。画面的背景处着绿色,以便表现浓密的植物。

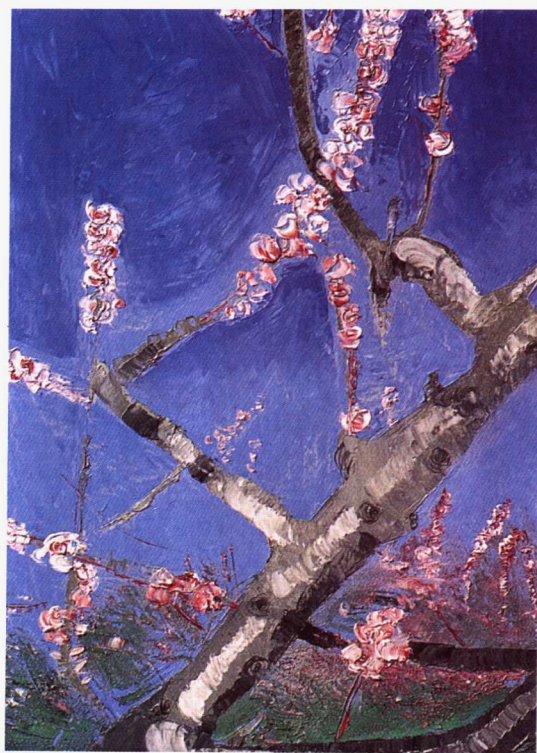

1. 首先用炭笔勾勒树枝和分布在画面的其它主要附属景物。最粗壮的树枝呈对角线状,并是作品的主要景物。画面的背景处,表现为位于画面中间部位的布满鲜花的枝条。

4.接着为花着色。着色时用油画刀尖部蘸色，点在画布上，不要涂抹，尽量使其形状准确。在画面下部，运用油画刀边缘勾勒线条。这些线条用于表现枝条群体。

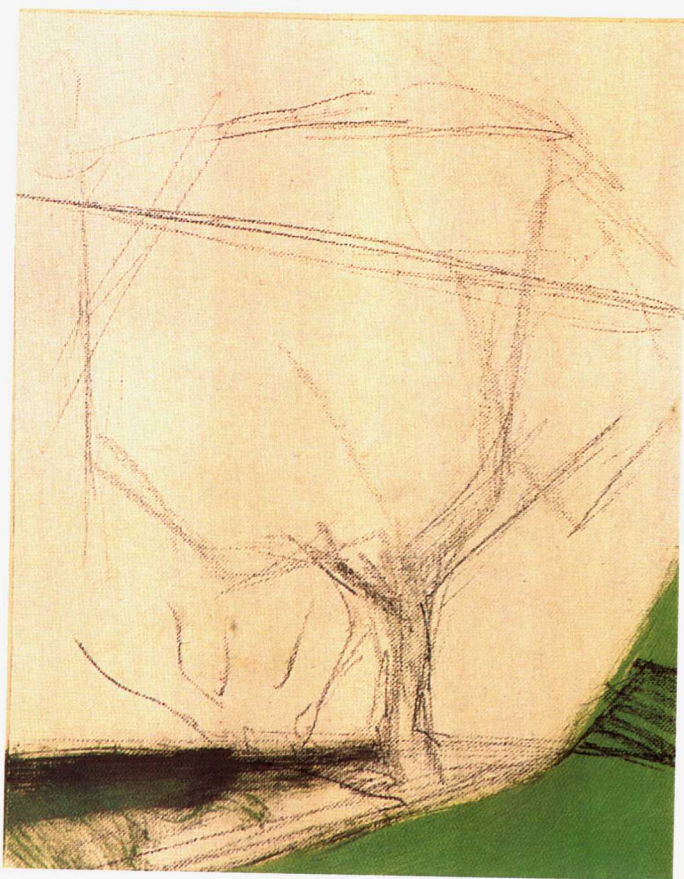
5.继续添画花朵，直至将整幅画面的鲜花全部表现出来。另一方面，在枝条上添加能够有助于表现物感的不同颜色。使用添加大量白色的珍珠灰色表现枝条上受光的部位。

6.结束作品之前，增强画面明暗的对比度。然后，在位于画面下部和右侧枝干的各个枝条上添加线状的浓重的阴影。在花朵处，点上零零散散的小红点，点缀在白色花朵上，丰富了与天空部位的蓝色形成反差的颜色。

大树

这项练习继续与风景打交道，画一棵完整的大树。画面所要表现的树干十分粗大，由于距离较远，看不清它的细微之处，仅能看到这些浓密的枝条点缀着花朵的美丽效果。这幅画构成一种挑战，因为不仅要用绘画目光观察物体，而且要充分发挥艺术想像力。

2. 然后处理画面背景的整体涂色，注意所着油彩要平坦并具体，区分好天空、墙体和大地等部位。在墙体部位，表现出某种纹理的效果十分有趣，为达到这种效果，使用油画刀间断涂色的方式，突出墙体的粗糙感。

1. 用粗线条勾勒出画面景物的轮廓。在画面大树的部位，仅出现树干、主要的枝条和标出树冠所伸展的区域，然后，画背景墙体的轮廓，尽量表现出由远景所产生的外溢感。使用纯绿色涂抹在草坪部位。眼下因不需要着大量的色彩，着色可以使用画笔。