

XUESHENGREYUAN

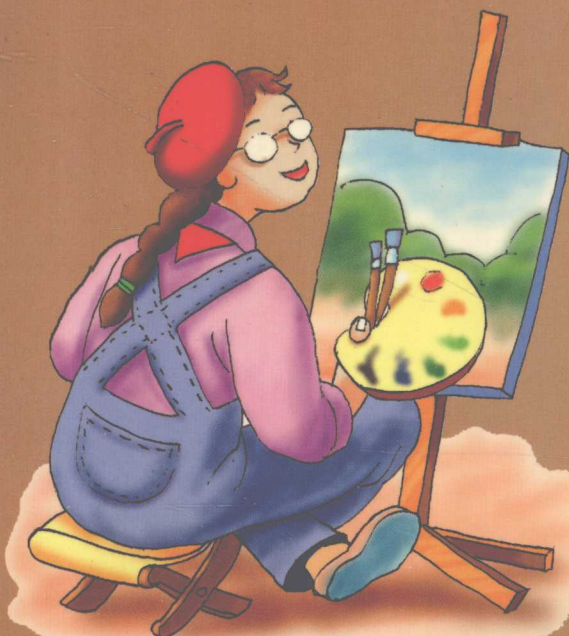
NEW 学生乐园

吕型伟
主编

上海古籍出版社

油画入门

邱瑞敏 著

RUOSHENGGLIYUANI

NEW

学生

乐园

吕型伟
主编

上海古籍出版社

油画入门

G899.13 邱瑞敏 著

NLIC2970069940

图书在版编目(CIP)数据

油画入门/邱瑞敏著.-上海:上海古籍出版社,
2001.6
(学生乐园)
ISBN 7-5325-2951-7

I. 油… II. 邱… III. 油画-技法(美术)
IV. J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第031250号

主 编 吕型伟
副 主 编 冯海荣

学 生 乐 园

油 画 入 门

邱瑞敏 著

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路272号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷十厂印刷

开本850×1092 1/32 印张3.375 字数81,000

2001年6月第1版 2001年6月第1次印刷

印数:1-5,100

ISBN 7-5325-2951-7

G·219 定价:7.00元

前言

吕型伟

一种十分奇怪的矛盾现象，在当代中国孩子们的身上发生。一方面，他们被捧为“小皇帝”，在物质上过着优裕的生活；另一方面，又似乎个个都是小奴隶，在精神上受着沉重的压力：做不完的作业，熬不尽的考试，老师促，父母逼，真是苦不堪言。

“减轻学生过重负担！”“还孩子们一个金色的童年！”人人都赞成，几乎没有受到任何的反对。可是要真正实行起来，却比要超级大国裁军还困难。

“愉快教育”、“乐学教育”的好经验，也早为教育界所公认，而推广起来却大为不易，至今仅停留在少数几个点上。

幸而在似乎漫无边际的苦海中，有一块可以由学生自由选择、自我调节、自主发展、自由遨游的天地，这就是十多年来发展起来的、内容十分丰富、形式多种多样的“第二课堂”。这是一块自由的天地，一条没有强加的压力但能充分发展个性的成才之路。

大力发展“第二课堂”的口号是我在 1983 年的一篇论文中提出来的，现在已引起普遍的重视，被放在与原来的课堂教学并重的地位，不断发展扩大；而原来的课堂教学的时间与内容则在不断调整。减少时数，降低难度，使学生有更多的时间参加“第二课堂”的活动，这已成为我国当前教育改革的总趋势。

“第二课堂”的内容是很丰富的，而课外阅读则是其中最重要的内容之一。

书是各种信息的载体，书读得越多，获得的信息就越多，知识就越丰富，思路就越开阔，文化素养也就越高。古人就把“读万卷书，行万里路”作为做学问的必由之路，在今天信息化的社

会,这就显得更加重要,读万卷书也显得太少了。

书是有学问的人写的,读书也就是与专家、学者交朋友、拜老师,同他们谈心,向他们请教,请他们指点人生道路上的迷津,向他们学习为人处世之道。

总之,在书本中遨游,是人生极大的乐事。

现在,每年出版的书不算太少,可适宜于中小学生学习阅读的却不多,放在书架上的也大多是复习资料、试题总汇等等增加学生压力、片面追求升学率的所谓辅导读物,而真正着眼于丰富学生知识、提高学生文化素养、启发学生求知兴趣的书实在太少。所以,作为一个老教育工作者,是多么热切盼望有更多的学者、专家来专门为中小学生学习写一些健康、高雅、内容丰富、深入浅出的读物,使年轻一代不仅在物质生活上充裕的,在精神上也是十分充实、十分愉快的。这是一件功德无量的大好事。记得在我们年轻的时候,冰心这位当时已经著名的大作家,专门为孩子们写过一本《寄小读者》的书,同学们都争着阅读,感到十分亲切而又得益匪浅,至今让我留着甜蜜的回忆。

《学生乐园》这一套丛书,正是在这样的指导思想下组织编写的,而且是由一家认真而有生气的出版社,邀约了一批同样认真而有生气的作者撰成的。丛书的内容以中、小学生喜闻乐见的活动为基点,“由古及今”、“由今溯古”、“古今中外融合”,将传统文化与相近相关的高雅健康的文化内容,融入中、小学生的实际生活,在潜移默化中提高中、小学生的文化素养及其动手能力。

我相信,这套丛书的出版,将会受到中学生,也包括小学高年级学生的欢迎。

目 录

前 言	吕型伟(1)
-----------	----------

第一章 油画概论

一、油画是一种世界性的艺术语言	(1)
二、油画入门并不难	(2)
三、油画艺术的特点	(3)
四、学习油画可以帮助开拓智力	(5)
五、水彩画、水粉画与油画的区别	(6)

第二章 油画颜料及工具

一、油画颜料	(7)
二、油画笔	(8)
三、油画布	(10)
四、油画框	(11)
五、调色板	(12)
六、调色油和上光油	(13)
七、油画刀	(14)
八、自制简易的油画材料	(15)

第三章 学油画须掌握的基本知识

一、素描	(17)
二、色彩	(29)
三、透视的应用	(35)
四、简单的解剖知识	(46)
五、构图原理	(58)

第四章 如何画静物

一、静物的概念	(66)
二、怎样完成一幅静物画?	(68)
第五章 风景画写生	
一、风景画的概念	(74)
二、画风景画需要注意的问题	(75)
第六章 人物画写生	
一、人物画的要求	(84)
二、画人物头像的步骤	(85)
第七章 油画练习中常遇到的问题	
一、观察方法和总体感	(92)
二、重视结构和形体	(93)
三、找出关系的方法是比较	(94)
四、艺术处理	(95)
第八章 油画名作欣赏	
(1)《蒙娜·丽莎》	(96)
(2)《自画像》	(96)
(3)《自由领导人民》	(97)
(4)《日出的印象》	(97)
(5)《伽赛医生像》	(98)

第一章 油画概论

一、油画是一种世界性的艺术语言

自从十五世纪的凡·爱克兄弟(北欧尼德兰画家。胡伯特·凡·爱克 1370—1426, 扬·凡·爱克 1390—1441)革新了油画技术,几个世纪以来,各国艺术家创作了无数的油画精品。每天,使用不同语言的观众,步入世界各地的艺术博物馆或展览会,观赏大师们的油画杰作,受到强烈的感染,获得了美的享受。随着画廊的出现,油画已不仅仅陈列于博物馆里或展览会上,它成为商品在社会上流通,进入了不同层次的家庭和社会生活。毫无疑问,油画已成为全世界最流行的绘画艺术之一。

油画传入中国,只有一百多年的时间。在二十世纪初,中国赴欧洲、日本学习油画的一大批青年学生回国后,油画在中国才真正兴起。如今,油画在中国已为普通人所了解和接受,中国的油画也开始步入世界的画坛。一般来说,经济发达的地区,艺术的发展也是同步的。曾有这样一个传说,要是有人在美国纽约的大楼上往下扔一块小石子,那准是掉在画家的身上。诚然,这一传说有些夸张,但足以说明纽约的画家之多。随着我国经济和文化水平的不断提高,完全可以相信,油画在人口众多、历史悠久的中国,将会有更宽广的发展前景。

我的灵感

二、油画入门并不难

恐怕有许多人会以为,油画技法非常复杂,似乎高深莫测,而油画材料昂贵,又非一般人所能使用得起。其实,这是误解。早在几个世纪以前,油画材料都是画家自制的,而古今中外的许多画家在初学油画时,都是用极简便的材料在作画。例如,用胶水涂在普通的铅画纸、卡纸或布上,使它们不渗油,便成了油画纸或油画布,就可以在上面作画。这些材料不是既经济又适合我们自己动手制作吗?关于自制油画的材料问题,将在下一章中作详细介绍。同样,学习油画技法也应该从易入手。初学者一开始就直接根据对象写生,或许会有一些困难,会不知如何把握眼前的各种物体。那么,不妨先从临摹作品着手。临摹就是将一幅好的油画作品作为样本,照样本作画,从而了解一些油画的表现方法。当然,临摹之初也须找一些画面并不复杂的画作为摹本。临摹几张后,初学者就会对油画有一定的认识,然后,再进入写生阶段,就容易入门了。

我的灵感

三、油画艺术的特点

(1) 塑造物体的逼真性

我们常会听到一些人在一幅油画前谈论说：“这画像真的一样。”这是由于运用油画颜料的覆盖力和高光的处理来描绘物体的质感，可以出现逼真的效果。例如在二十世纪五十年代，前苏联造型艺术展览在上海展出时，拉克基昂诺夫的一幅油画《前线来信》，画面上，一群人在屋前读前线的来信，而中午炽热的阳光直射在人身上，形成了强烈的轮廓光。画家运用色彩和明暗的对比作用，画面的光感表现使人折服，以至很多人都到画的背面去张望，怀疑画的背后是否有灯光打着。我国油画界前辈颜文樑先生曾说过这样一个故事，当年他与几位朋友去照相馆合影，只见别人都穿着乌黑发亮的新皮鞋，而他却穿着旧鞋，这时，他灵机一动，把白色油画颜料点一点在鞋尖上，结果拍出的照片上，他鞋上的高光点最亮，鞋似乎是最新，这是利用高光的原理。各种质地的物品都有高光，例如玻璃器皿和金属物件，高光处理好了，就会产生逼真的效果。

(2) 能表现气势澎湃的场面

许许多多的历史事件和战争场面，大多是用油画的手段来表现的。有的甚至运用全景画，把一个战役的景象包罗万象地画在几百公尺长的画布上。当人们站在画前就会被真实的场景所吸引，仿佛身临其境，来到硝烟弥漫的战场，面对英勇无畏的战士而大受感动。描绘大场面是油画的一个特点。

(3) 刻画人物深刻

肖像画是油画擅长的一种形式，油画具有表现真实性强的特点，能栩栩如生地再现人物的形象特征。当然，优秀的肖像画不仅仅在于形似，还要达到神似。因此，画家往往不放松人物精神状态的描绘，尤其对眼神的着重刻画，通过抓住人的心灵之窗——眼神来传达人的内心世界活动。许多成功的肖像画一直耐人寻味，关键就在于做到了形神兼备。

(4) 表现力丰富

油画除了表现具体内容的形式之外,还能追求纯形式的、抽象意念的画面。由于油画的色彩浓郁、鲜艳、明亮、强烈,加上肌理的变化多端(即油画的厚度所造成表面高低不平的粗糙结构),使得形式感丰富,抽象表现的力度加强。它可以表现神秘莫测的色彩变化,或者是粗犷有力的肌理走势,它任凭画家想象的延伸和情感的变化,随心所欲地在画面上流露激情,这种形式在西方较为流行,它使油画的表现力更丰富。

我的灵感

画面中新颖独特的构思(5)

深入观察生活(6)

四、学习油画可以帮助开拓智力

西方科学家越来越深刻地意识到绘画修养对于人的智力开发是影响很大的。他们发现青少年在学习油画时,一开始都追求真实地再现客观对象,而一旦能达到再现的绘画技术之后,创造和创新的欲望就随之出现。从而就不断地开拓好奇型、灵活型、流动型、博学型、创造型的思维活动,使大脑功能的素质得到良好的发展。在美国,几乎所有的大学都有美术系,学习美术的,除了极少数是主修绘画专业的学生,大多数是上选修课的学生。为了开拓自己的智力,也许许多学生热衷于学习油画的原因之一。

我的灵感

五、水彩画、水粉画与油画的区别

水彩画、水粉画、油画的绘画原理,作画步骤、方法等,都是相同的。区别在于使用的工具、材料不同,尤其是使用的颜料,是用不同的调合剂制成的。油画颜料的调合剂是以油为主;水彩画颜料的调合剂是水和胶水等;水粉画颜料的调合剂是水、胶水和硫酸钡(一种不透明的白色粉末)等。由于调合剂不同,所制成颜料的性能就有区别,所产生的效果更是各有特色:水彩画,水色淋漓,清快,柔润;水粉画,色泽鲜艳、明亮、流畅;油画,色泽浓郁、厚重、有力度。

我的灵感

第二章 油画颜料及工具

一、油画颜料

油画颜料是用颜料粉末、油与其他媒介剂调制而成的特殊颜料。把油画颜料挤到调色板上就可以发现,它具有厚重感、粘性感、光泽感。油画颜料可以堆得很厚,有很强的遮盖力,浅色可以遮盖深色,白色可以压住黑色,这些特性是水彩画颜料所没有的。但是,如果画油画时要采用透明或薄画法,要像画水彩画那样用笔流畅,那么只要在油画颜料里调入较多的调色油或松节油,就可以做到。总而言之,油画颜料的表现力很强、很丰富,具有无限的魅力。

油画颜料的品种很多,品种也很多。初学者不必买名贵的颜料,只要购买普通的品牌就可以了,而在品种上只要准备十种左右即可。常用的十二种颜色是,白色、黄色(柠檬黄或中黄)、土黄、橘黄、土红、赭色、朱红、深红、草绿、翠绿、群青、黑色等。当然,有时根据需要增加或去掉几种也是可以的。至于如何用这些颜料调制出丰富艳丽的色彩,将在下一章作专门介绍。

我的灵感

二、油 画 笔

油画笔的种类也很多。按照笔的性能可以分为两类：貂毛笔(软质)和鬃毛笔(硬质)。一般来说,貂毛的特性较柔软,缺少弹性。有时在描写细部时或者不需要留有任何笔触时,可以使用貂毛笔。鬃毛笔质地坚硬,富有弹性,适用于笔触豪放的表现手法,是常用的油画笔。油画笔的形状有圆形、扇形、扁形三种,见图1,常用的是扁形笔。普通油画笔的大小规格是用号码印在

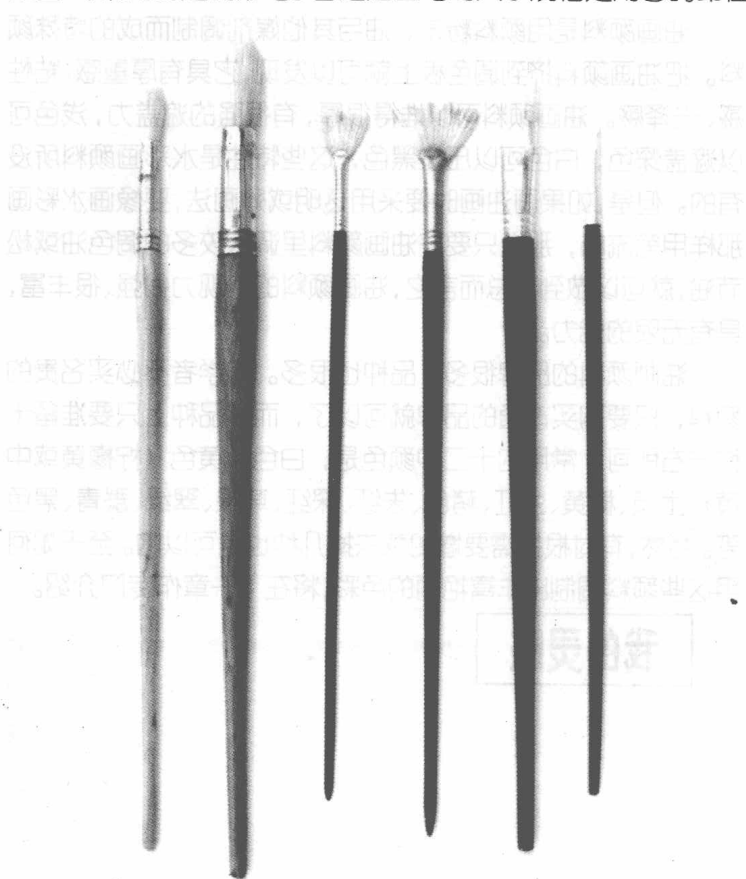

图1 油画笔的种类

笔杆上的,号码大,笔也大,从0号到12号,共有十三种。初学者只需要选购大小不等的五六种就够了。

为了延长油画笔的使用寿命,每次画完后,应该先用纸擦掉笔毛上的颜料,而后用松节油洗净笔毛里的油污,再用肥皂和清水洗涤干净,最后用清洁的报纸趁湿把笔头包好,收藏起来。这种方法比较麻烦,适宜于保护在较长时间里不再使用的画笔。对于经常要用的画笔,可采用简便的方法:在一个盛有清水的容器里,稍稍放一点洗衣粉,把用过的画笔浸泡在水里,这样就可以防止颜料干涸和损坏笔毛。等到需要用时,把笔拿出来,擦干笔毛上的水,便可以使用。

我的灵感

我的灵感
在画画的
时候,我
常常感到
一种不可
言喻的快
乐。当我
看到自己
画出的画
作时,心
里会感到
一种满足
和自豪。

三、油 画 布

油画布一般是用亚麻布或棉织布制作的。亚麻布制成的油画布，牢度强，价格贵，依据不同的布纹分为粗、中、细三种规格。挑选油画布要注意：画布表面的涂料不能剥落，卷起来时不能出现龟裂；画布表层不能透水；画布要有弹性等。

使用油画布作画，如果画幅小，可以把画布用胶水粘在纸板上来画；如果画幅大，就要把画布绷在一个牢固的木框上来画。为了让画布绷得紧、平整，绘画时有弹性，可以采用以下的方法：首先要在木框上绷好画布四边的中端，并用钉把它钉住，再由四边的中端向四个角逐步作对称延伸，分别钉紧、钉平。如果是绷亚麻油画布，在阳光下绷，效果较好。而棉织油画布，就要在阴雨天或空气比较湿润时绷，或者在画布的背面均匀地洒点水，然后再绷，待画布干后就很平整了。

我的灵感