

作者：帕特丽夏·塞里格曼 译者：王立非 承雨 李瑛

STEP BY STEP ART SCHOOL

Oils

循序渐进美术学校

油画
技法入门

图书在版编目 (C I P) 数据

油画技法入门 / (英) 帕特丽夏·塞里格曼著; 王立非, 承雨, 李瑛译. —南京: 江苏美术出版社, 2001.12
(循序渐进美术学校)
ISBN 7-5344-1299-4

I . 油... II. ①帕... ②王... ③承... ④李...
III. 油画 - 技法 (美术) IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 079525 号

First published in Great Britain in 1988 by Hamlyn an
imprint of Octopus Publishing Group Limited 2-4
Heron Quays, London E14 4JP

由英国八爪鱼出版公司授权出版中文版。

登记号 图字: 10-2001-068 号

责任编辑 张延安

装帧设计 卢 浩

责任审读 钱兴奇

文字校对 刁海裕

责任监印 吴蓉蓉

油画技法入门

江苏美术出版社出版发行

(南京市中央路 165 号 邮编 210009)

江苏省新华书店经销

深圳中华商务印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 10

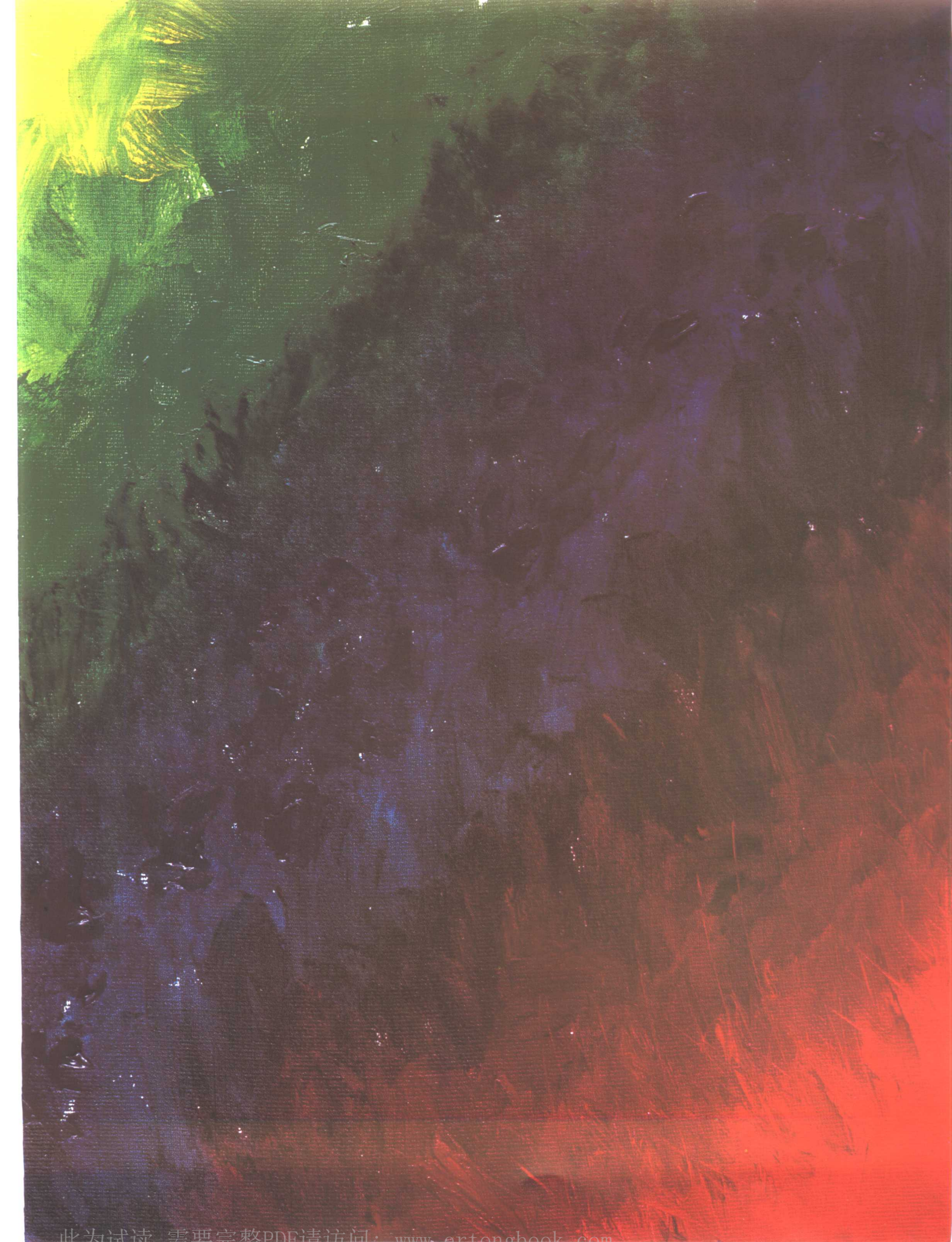
2001 年 12 月第 1 版 2001 年 12 月第 1 次印刷

印数 1 — 5,000 册

ISBN 7-5344-1299-4/J · 1296

定价: 65.00 元

STEP BY STEP ART SCHOOL

循序渐进美术学校

STEP BY STEP ART SCHOOL

OILS

最新引进 英国原版

油画

技法入门

作者：帕特丽夏·塞里格曼 译者：王立非 承雨 李瑛

PATRICIA SELIGMAN

+
hamlyn

目 录

第一章 引言	10	循序渐进学绘画	
最佳颜料	12	铜壶	72
选择作品主题	14	帽子和粗斜纹棉布夹克	76
构思作品	16	池塘边的房子	80
下手第一笔	18	第六章 破色	86
第二章 绘画工具	20	技法	
颜料	22	擦画、干画、点画	88
稀释剂、调合剂和光油	24	循序渐进学绘画	
绘画表面	26	螃蟹	90
画笔	28	康斯特布尔	94
其他工具	32	第七章 肌理	100
第三章 颜料的调剂	34	技法	
推荐使用的基本颜色	36	刀画	102
色彩的效果	38	泼洒、五彩拉毛和唐克	104
调制色彩	40	循序渐进学绘画	
色彩的判别	42	瓜与石榴	106
第四章 基本绘画技法	44	鱼	112
技法		第八章 创造景深感	118
绘画准备	46	技法	
着色	48	染色与上光	120
循序渐进学绘画		循序渐进学绘画	
雾中的群山	50	纽约	122
黄色的郁金香	54	海滩	126
辣椒和柠檬	60	赛马	132
第五章 绘画的明暗	66	第九章 人物肖像	138
技法		循序渐进学绘画	
颜色接合的技法	68	泳池中的艾丽丝	140
趁湿画法	70	裸体	144
视觉色彩接合	71	自行车手画像	148

第一章

引言

尽管现代化学工业已经发明了炼金技术,但是还没有任何东西能够挑战油画颜料的主导地位。如果你已经尝试过这些颜料,领略了其独特的魅力和绚丽的色彩,即使你有时会使用其它绘画方式,但很有可能会一次又一次地选择油画。即使是经验最丰富的艺术家也时常会为油画颜料所折服,因为它们用途广泛,保证了作品的永久魅力。

如今,油画颜料跟以前相比更加容易使用。现代技术已经消除了这种绘画原料原有的许多缺点,使之对于全能艺术家来说更易于使用。艺术家不用再像以前那样将野生的西洋李子收集起来,炖上几个小时,获取某种可用作颜料的物质,也不用再去捕捉野猪,拔下鬃毛来制作画笔。不仅如此,当今的油画颜料制作方法已使得许多特性不复存在。原来在各种颜色之间差别很大的晾干时间和色度配置已经消失殆尽。对于初学者来说,就使得事情变得更加简单了。

然而,所有的颜料都具有各自的特性,了解这些特性还是很有价值的。艺术创作的过程会令人着迷,尤其是如果有人旁边提供善意的指导和监督。这本书里我们将扮演“领路人”的角色,通过下面这些能让人受益匪浅的绘画步骤,指导并保证初学者以及经验比较丰富的业余爱好者能够创作出引以为自豪的艺术作品。因此,这本书将逐一介绍油彩绘画的基本手法和技巧,为初学者提供必要的指导,鼓励他们拿起画笔。经验比较丰富的艺术家可从本书得到新的灵感,提高技艺,令作品更加充满活力。

第一部分介绍如何选择作品主题和安排作品的结构,接下来就鼓励读者动笔。素材组合指导为读者挑选出必要和有用的部分以及不需要的部分。最后是本书的核心部分,着重介绍一些艺术手法,并说明它们是如何将油画颜料变为如此神奇的绘画媒质。

最佳颜料

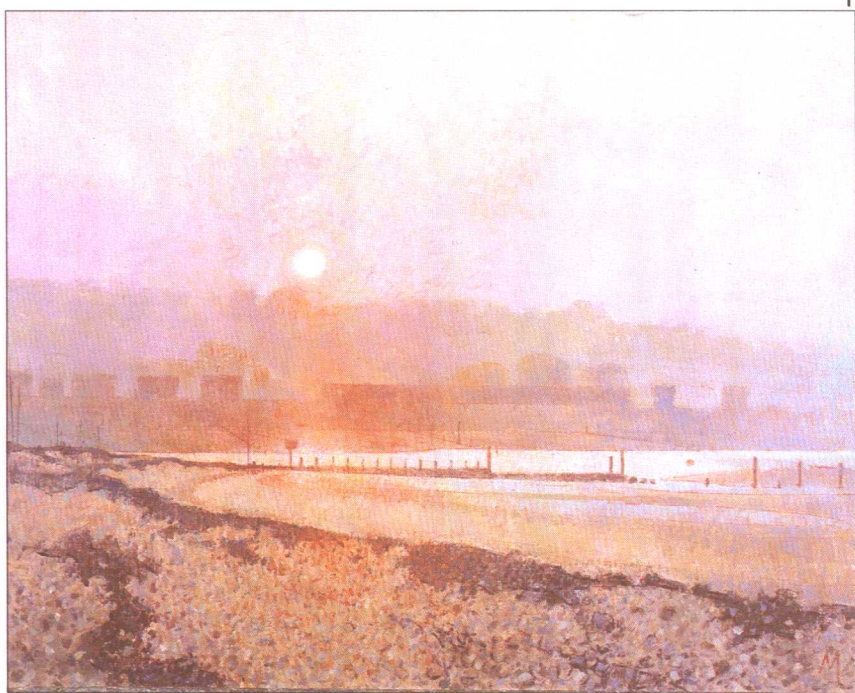
许多人对于用油画颜料创作的油彩画种类有固定的看法。他们观赏摆在自己面前的康斯特布尔精心创作的大型帆布油画或是十七世纪的山水画时，注意到的只是作品中浓重的棕褐色和绿色，而这些色彩是作者几天、几星期、有时甚至是几年精心构思，辛苦创作的结果。毫不奇怪，这些人

的反应肯定是“我绝对做不到”。

但是，正如本页的几幅作品所显示的，油画颜料能够用来创作出各种不同的风格，比如可以使用在同一个场景中，产生一幅笔画饱满，栩栩如生画面。或者，就如后面的一幅作品所展示的那样，油画颜料可以通过稀释达到水彩的浓度，并覆盖在一块

布上，目的仅仅是为画布着色。相反，颜料可以堆积起来，一层颜料干了后再施加另一层，这样就产生了色彩丰富度丰富的画面。这些颜料还可以通过稀释以产生透明的光油和含水涂层，或者还可以通过厚涂颜料的方式让颜料堆积形成不透明的凸现效果。

而且，在下面的文章中将要说明

1. 这幅由德里克·迈诺特创作的充满浓郁的蔚蓝色天空气氛的油画作品的题目为《班桥夜色》，艺术效果是通过模糊薄擦层实现的。在作品前景处，有小块的互补色点缀其间，使这块画面的色彩从画上“跳”出来。

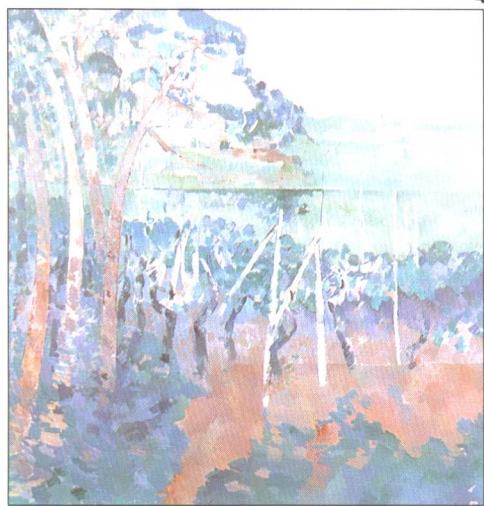
2. 弗雷德里克·戈尔创作的作品《山谷》，采用了更为自由的风格，笔法丰富并大量使用了三原色，形成非常迷人的画面。同样，作品的整体效果依靠互补色的并列分布。

3. 在埃里克·鲁克的作品《静物——帽子》中，作者大胆使用具有方向感的笔画，勾勒出皱褶的纹路。

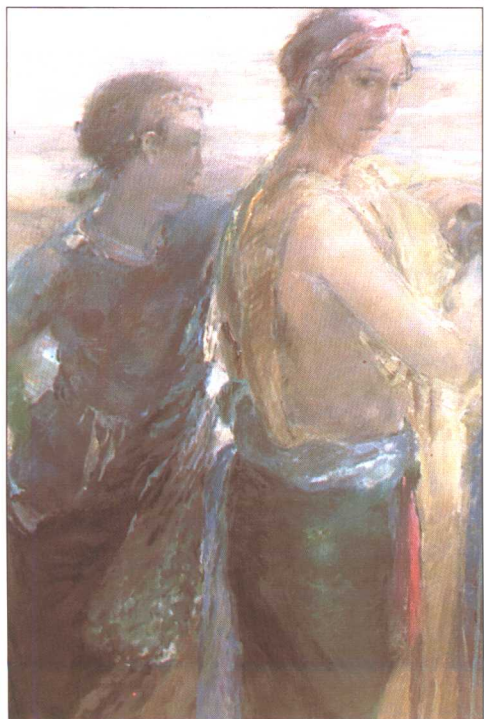
的是, 这些绘画技巧并不是一位受过训练的艺术所享有的唯一资本。你需要做的仅仅是拿起画笔, 挤出一些颜料, 然后不久你就会有所成就了。当然我们介绍的方法并不会十全十美, 但是如果在学习研究后面的作品范例时多加留意的话, 你不久将会惊讶于自己的成就。

每一位艺术家都会形成个人风格, 这些风格几乎已成为他们的标志。要做到这一点, 艺术家们要经过反复试验, 细心观察其他艺术家的创作方法和技巧并亲自进行尝试。当然你还需要了解自己的实际能力, 作品创作的可能性, 当然还有你自己的兴趣偏爱。一些艺术家钟爱错综复杂的

艺术风格, 要形成这种风格, 他们在创作作品之前需要深思熟虑和精心准备。有些艺术家偏爱作品颜料浑厚坚实的质感, 并敢于大胆使用这种绘画原料。在当代艺术领域被认为已获得成功的多样化创作风格(这儿我指的是商业方面的成功), 证明了这种理念: 艺术领域里“一切都是合理的”。

4

5

6

7

4. 苏珊·霍克的作品《倒影中的树》, 是一幅借助柔和色的结合创作出来的色彩明朗清新的抽象派自然风景画。

5. 这是巴里·亚瑟顿创作的充满神秘感的作品《海洋寓言》, 是绘画笔法柔和精致的一个例子。

6. 约翰·华生的作品《康乃馨》, 对比鲜明, 依靠强烈的色彩来表示图案以及空间的模糊感。

7. 多纳·汉弥尔顿·弗拉赛的作品《花的宁静》偏爱这种与刀画的鲜明轮廓优美结合的纯正形式。

选择作品主题

即使你正迫不及待想要着手开始绘画,当真正要开始的时候大脑会一片空白,而且想不出任何点子。空白的油画布几乎会让你的大脑永远休克。幸运的是,有多种办法可以克服这种情况。一开始,可以尝试画一画面前的东西:一只碗或水果,窗外的景色,或像凡高那样把卧室里角落里的椅子画下来。大多数艺术家的灵感来源于他们周围的环境,生活中发生的事情,无论它们显得多么微不足道。这不仅适用于画家,而且对于作家,诗人以及音乐家都是如此。

不过素材和灵感的来源有很多。正如将在后面的绘画范例中所看到的那样,可以从相册中获取灵感。在许多方面相册就如同一本现代写生簿,其中记录了我们周围事情的反应,对游览过的地方的感受,还有由于阴影造成的古怪的形状,或是一个有趣的观点。照片还包含了能够唤起记忆的总的色调,即使纯粹主义者也不会怀疑它的可靠性。也许你想要重现一幅你已经目睹过的画面,或者仅仅从相片中挑选一棵树或一个很小的局部用于你的作品之中。

保留传统的风格写生簿也是有意思的一件事。在没有灵感的时候翻一翻旧时的写生簿常常会给你带来一点启发。如果不厌其烦地记录下一些注释,日期等等,这些就成为你对周围所见事物的感受的很有趣的记录。然而,许多人发现很难坚持做到这一点,而你则更可能会在信封的背面或是当时你手头碰巧有的任何纸张上画一些草图。这同样可以记录下你的所见,这样你便能够在以后构思作品时使用到它们。

杂志也是视觉信息的一个丰富来源,特别是杂志中的广告。使用这样

的素材资源可以让你思如泉涌。你不必依样画葫芦般地照原物临摹。不管如何,对原作的调整或创新才是你对艺术作品的个人贡献。千万不要认为采用这样的素材就是种欺骗行为。例如,英国当代艺术家大卫·霍克尼总是很直率地承认他在绘画过程中采用了杂志照片,广告和其它类似的视觉信息。这样做使他在很大程度上消除了这种观点:这种创造艺术的折衷方法从某种角度来说是“错误”的。

从抽象的概念中获取灵感则更为困难。但是传统上艺术家们已经从各种诗歌和文学著作中获得启迪,并通过所选择的绘画方式将观点和想法表现出来。

The USSR—that mystery inside an enigma that so fascinated Americans in this Year of Glasnost—is celebrating its seventh decade with fireworks (on preceding pages, Moscow during the festivities). On the day of the great parade, wind-whipped snow reddened the ears of waiting standard-bearers, but the skies quickly brightened. Using a technique developed at Chernobyl to keep radioactive fallout from washing into rivers, aircraft dumped tons of carbonic acid on the clouds above the city to prevent rain. For this, the founding of the Soviet state, nothing was left to chance.

A four-story-tall Vladimir I. Lenin, the father of Bolshevism, presided over Red Square (right) as General Secretary Mikhail Gorbachev led Politburo members to the stand atop the ziggurat of the Lenin mausoleum. They waved to the thousands of privileged viewers—officials, diplomats, journalists. The voice of the Kremlin commandant reviewing the troops boomed over loudspeakers: "Greetings, comrade soldiers. I congratulate you on the seventieth anniversary of the great October Revolution."

