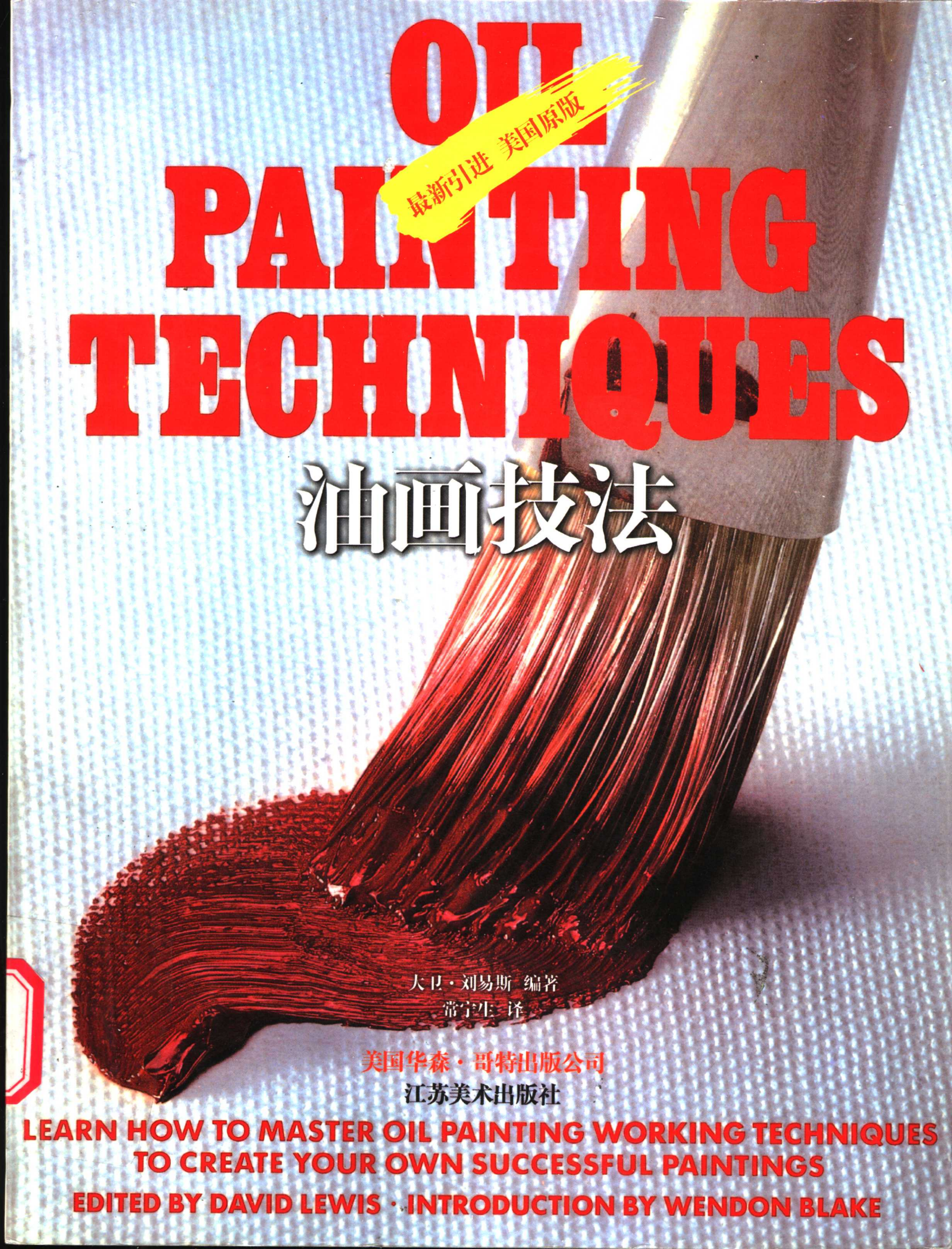

责任编辑 陈寿建
装帧设计 冯忆南
审 读 华士明
责任校对 吕猛进
监 印 吴蓉蓉

原本出版者是美国华森·哥特出版公司 BPI
通讯公司的分部 美国纽约市 1515 百老汇大街

油画技法

江苏美术出版社出版发行
(南京中央路 165 号 邮编 210009)
江苏省新华书店经销
淮阴新华印刷厂印刷
开本 889×1194 1/16 印张 9
1998 年 6 月第 1 版 1998 年 6 月第 1 次印刷
印数:1—3,500 册
ISBN 7-5344-0795-8/J·796
定价:68.00 元

The background of the cover is a close-up photograph of an oil painting brush. The brush has a wooden handle and dense, dark bristles. It is shown in the process of applying a thick, vibrant red oil paint onto a light-colored, finely textured surface, possibly canvas or paper. The paint is being applied in a curved, sweeping motion, creating a sense of dynamic movement and texture. The lighting highlights the sheen of the wet paint and the texture of the brush bristles and the surface.

OIL PAINTING TECHNIQUES

最新引进 美国原版

油画技法

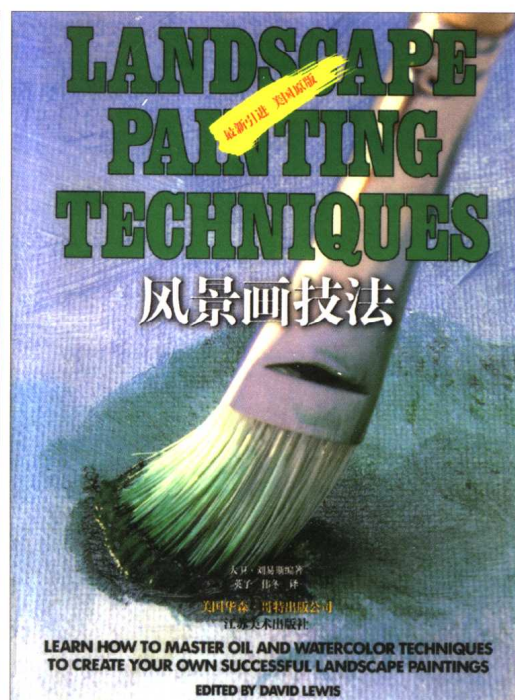
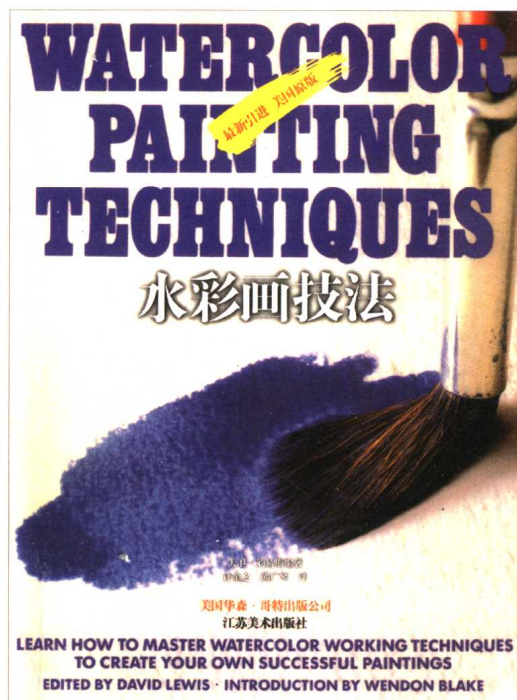
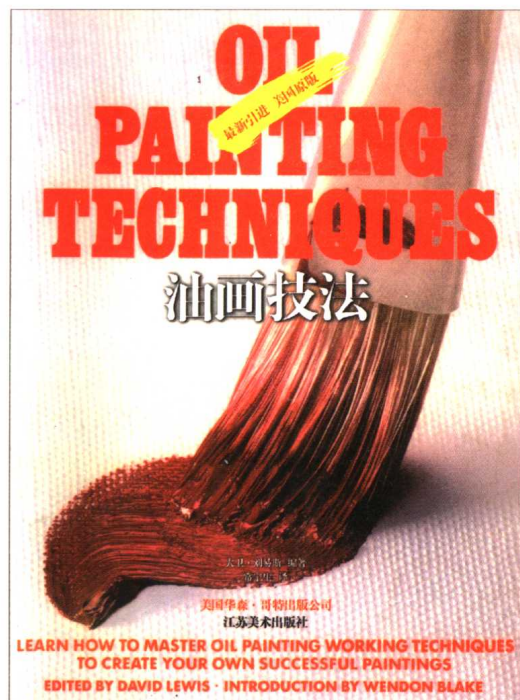
大卫·刘易斯 编著
常宇生 译

美国华森·哥特出版公司
江苏美术出版社

LEARN HOW TO MASTER OIL PAINTING WORKING TECHNIQUES
TO CREATE YOUR OWN SUCCESSFUL PAINTINGS

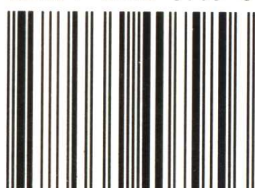
EDITED BY DAVID LEWIS · INTRODUCTION BY WENDON BLAKE

最新引进 美国原版

美国华森·哥特出版公司
江苏美术出版社

ISBN 7-5344-0795-8

9 787534 407956 >

ISBN 7-5344-0795-8

J · 796 定价: 68.00 元

OIL PAINTING TECHNIQUES

油画技法

编著：（美）大卫·刘易斯

翻译：常宁生

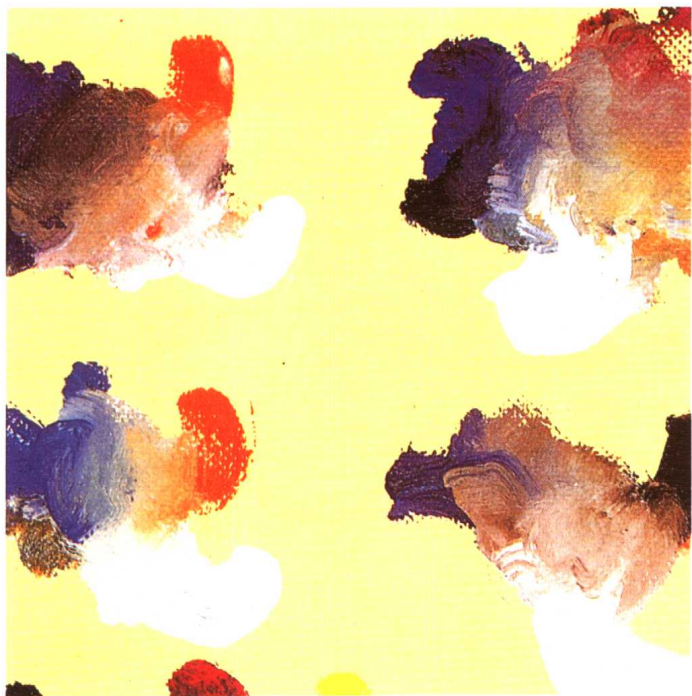
美国华森·哥特出版公司

江苏美术出版社

在编辑这本书时,得到了许多人士的帮助,特别是唐·霍尔登、罗宾·古德、贝蒂·微拉和杰伊·安妮。没有他们的鼎力相助,出版此书不太可能。他们的帮助不仅使我出版此书的想法变成现实,而且对我来说也是一大欣慰的事。

——大卫·刘易斯

目 录

前言 8

材料与工具 9

画笔 10

画面材料和画架 11

画箱、调色板和颜料 12

调色剂、白粉底料和擦笔材料 13

笔触 15

使用画笔 16

处理色彩 21

调色板上的基本色彩 22

观察纯色的明度 23

调合暗色 24

调合亮色 24

调合绿色 26

调合灰色 28

调合肉色调 29

画风景 31

山景透视 32-33

秋色在水中的倒影 34-35

画暖和冷的色相 36-37

画阳光明媚的色彩 38-39

画柔和与强烈的色彩 40-41

表现空气和距离 42-43

画多云阴暗的天气 44-45

统一画面色彩 46-47

画冷色调和明度 48-49

用色彩表现距离 50

运用光线和阴影 51

在风景中设置地平线 52

用背光制造鲜明的效果 53

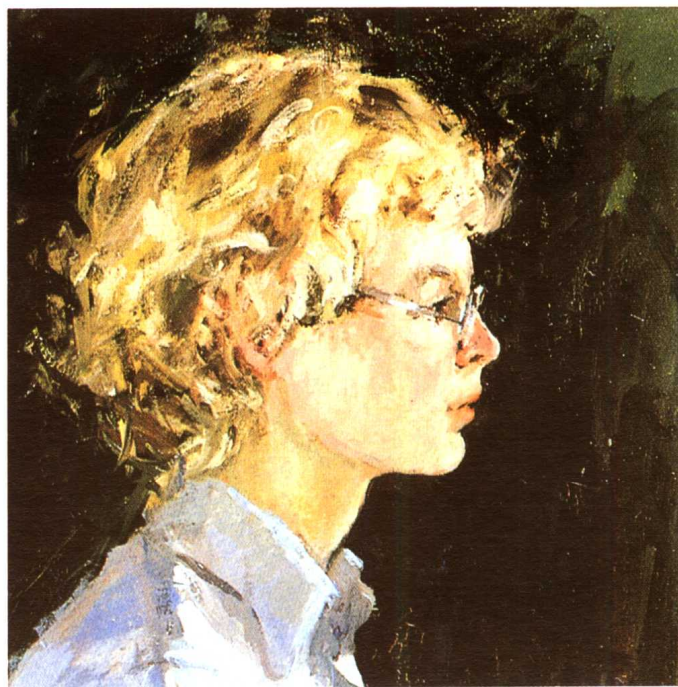

风景画中的色彩 55

- 运用空气效果 56-57
- 阳光灿烂的夏日绿色 58-59
- 画真实可感的冬色 60-61
- 运用印象主义的色彩 62-63
- 背光和反映色 64-65
- 观察和利用色彩 66-67
- 使用大胆的色彩 68-69
- 用色彩制造情调 70-71
- 变化和统一的色彩 72-73
- 运用暖色相和冷阴影 74-75

画海景 77

- 画激浪 78
- 画阳光和空气 79
- 阳光明媚的海岸风景 80-81
- 画晨光中的海浪 82-83
- 画有雾的大海 84-85
- 表现逆流 86-87
- 画大海和灼热的阳光 88-89
- 画月光下的海浪 90-91

聚焦写实主义 93

- 表现木、锈迹、瓷器和搪瓷肌理 94-101
- 画铸铁和砖墙面 102-105
- 画光影中的护墙板 106-111

画人物和肖像 113

- 画人的面部和形体 114
- 调合亮色彩 115
- 调合冷色彩 116
- 调合深色彩 117
- 妇女的肖像 118-119
- 男人的肖像 120-121
- 黑人的肖像 122-123
- 冷调的肖像 124-125
- 暖调的肖像 126-127
- 用冷色画裸体 128-133
- 人体和环境 134-137
- 画晨光中的人体 138-141

前言

当华森·哥特出版公司的编辑们请我为本书作序时，我独自走到放置绘画技法书籍的书架前，并开始翻阅。看到数年的收集竟是如此丰富，真是令我吃惊不小。在美国和英国许多优秀的艺术家都曾用文字记录下它们的作画方法，共同创建了一个所谓的“开放大学”——一所既无校园，也无教室，而只有书籍的大学。

但是，在浏览了书架上的所有这类书籍后，我不惊讶地发现，几乎每一本优秀的艺术指南书所写的都只是某一位艺术家的观点、技法和教学法；而同时描写一群艺术家的观点和技法，以便读者能从中看到不同类型的绘画，并吸收不同教学方法的书籍目前还不多见。

因此，当我看到本书的校样时，感到特别高兴。这实属一本不可多得的艺术技法指导书，书中介绍了10位风格各异，但都具有才华的艺术家的创作和教学。这是一本令人耳目一新，很有创意的书。它就像一所微型艺术学校，在那里有许多优秀的艺术教师，每一个人都贡献出一种新颖而独特的见解。

为了对油画技法作这样具有推动作用的全面概述，华森·哥特出版公司的编辑们仔细研读了这10位艺术家的12本杰出的绘画技法书，他们每一位都是绘画技法大师。下面我将对每一位艺术家及其技法书作一简单的介绍。

福斯特·卡德尔（Foster Caddell）是一位多才多艺的肖像画家和风景画家。他特别善于察觉每一位学生都会遇到的共同问题，并找到使学生的学习得到显著提高的有效办法。在本书中，你将看到有两段文字出自他解决这些问题的书：《成功的色彩之关键和成功的风景画之关键》。此外，我还要提及他的另外一本优

秀的书籍：《画好肖像画的关键》。

乔治·谢列波夫（George Cherepov）曾以令人愉快的清新手法创作风景画、肖像画以及静物画而赢得了巨大的声誉。你将读到出自其《油画风景技法大全》中的一段文字摘要。他还写了一本名为《发现油画》的优秀绘画技法书。

简·科塞利斯（Jane Corsellis）是一位英国女画家，现侨居加拿大。在那里她继续从事着令人入迷的油画人物创作。读者在本书中会看到摘自她的《画亮光中的人物》一书的一段技法说明。这段文字出色地解释了如何用一种具有高度创造性的方法，即将模特儿所处的光线、氛围和环境诸效果有机地融合为一体，来绘制人物。

肯·戴维斯（Ken Davies）以其精湛的写实静物画而著名。这里所摘录的是他《肯·戴维斯：艺术家在工作》中的一段引文。这是一本受到广泛欢迎的绘画技法书，它对每一位想学习通常被称之为“魔幻现实主义”写实绘画技法的人来说，都是一本非常重要的书。

查尔斯·普法尔（Charles Pfahl）是美国最受尊重的人物画家之一。由乔·辛格（Joe Singer）撰写的《查尔斯·普法尔：艺术家在创作》一书中对普法尔作了突出的论述。《油画技法》的编辑们从中选择了一些极为重要的部分。

查尔斯·里德（Charles Reid）是一位多才多艺的艺术家。他擅长用油彩和水彩画肖像画、人物画、风景画和静物画，并且还撰写了五部特别畅销的绘画技法书。这里的引述摘自其中的两部：《油画花卉》和《画你想要看的事物》。另外的三部我们当然也应该知道，它们是：《水彩花卉》、《水彩肖像画》和《水彩人物画》。

约翰·罗宾森（E. John Robinson）是一位享有盛名的海景画家。这里引用了他的《油画海景》一书。他所撰写的另外三本书也受到了艺术家们的高度评价，它们是：《海景画大师》、《海景画家技法疑难解答》和《怎样用水彩画海景画》。

约翰·霍华德·桑登（John Howard Sanden）是一位著名的肖像画家。他的技法书以及绘画研习班使数千名艺术家受益极大。这里引用了他与乔·辛格合著的《油画人物头像》中的一段文字。该书的姐妹篇《成功的肖像画》是他与夫人伊丽莎白·桑登（Elizabeth Sanden）合著的，伊丽莎白·桑登也是一位优秀的画家。

理查德·施密特（Richard Schmid）出色的绘画技法在美国赢得了一批追随者。他的精湛技艺为肖像画、人物画、风景画和静物画作出了非凡的贡献。本书录用了《理查德·施密特画风景》中的一些段落。另外他还有一本优秀的技法书是：《理查德·施密特画人体》。

保罗·斯特里克（Paul Strisik）是一位著名的风景画家。他无论是处理新英格兰的风景，还是西海岸地区的景色都同样得心应手。他对于风景画的赋予启发性的思想是《风景画技法》一书的精华，这本书是由斯特里克和查尔斯·莫瓦利（Charles Movalli）合著的。

当阅读完本书时，您已经吸取了北美10位最杰出的艺术家的思想精华。而且您还初步涉猎了12本振奋人心的技法书。这将促使您继续研读这10位艺术家所著的另外一些书籍。您将会发现一本好书还会引出另一些好书。

文登·布莱克（Wendon Blake）

MATERIALS AND EQUIPMENT

材料与工具

画油画需要哪些材料和工具？由于这本书里不可能囊括一切有用的颜料、调色剂、上光油，以及各种画布。所以这一章是作为入门学习的一个基本提要。请仔细地阅读这一部分，但你自己还要进一步钻研有关主题的内容（相关的技法书籍还有拉尔夫·迈耶尔的《艺术家材料与技法手册》，这是一本关于绘画材料和技法的优秀工具书）。如果您已经准备了一些自己喜爱的颜料、画笔或其他材料，那也很好——千万不要因为在本书中没有提到您已有的画具和材料，而把它们轻易扔掉。

画笔

只要经济条件许可,应尽可能买最好的画笔。你可以买较便宜的颜料,或使用廉价的画布,但用低劣的画笔作画,就像戴着手铐来捏塑人像,很难得心应手。好的油画笔是用猪鬃毛或红貂毛制作的,一般有扁平状和圆柱状两种形式。不要使用塑料硬毛的合成笔——这种画笔适用于丙烯画,而不适用于油画。

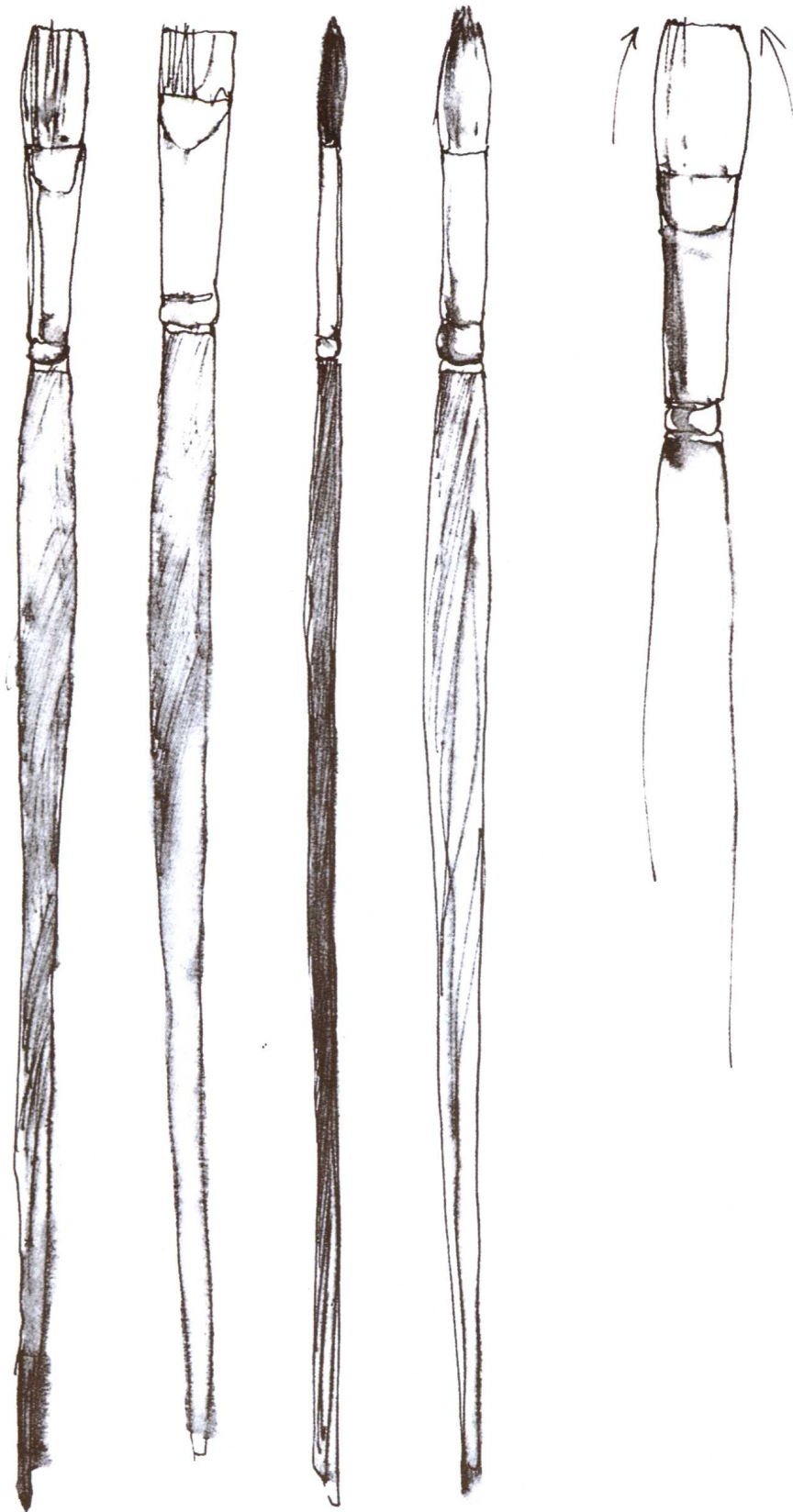
硬毛画笔 硬毛画笔一般由猪鬃毛制作而成,相当硬挺。硬毛画笔在尺寸范围上有从1号到10号之分(有些品牌甚至还有更大尺寸的画笔供应)。在扁平状的笔中,你应该有一支4号,一支6号,一支8号和一支10号的画笔。尽量用最大号的硬毛画笔画大面积的区域。这类大号画笔并不很贵,因此,你应该至少备有这四种大号画笔。再一次提醒你,要尽量买优质的画笔。如果你要买长毛的扁平硬笔,要注意选择两侧硬毛顶部呈内收的弧线状的画笔,这一点是非常重要的!千万不要买笔头呈方角状的长毛平头笔,这种笔头会撬开,给你制造麻烦,但如果你要买圆头硬笔,则没有这样的问题。

由于硬毛画笔比貂毛画笔硬挺,你能用硬毛笔在画布上放置更多的颜料,更自如地覆盖大块画面区域。因为这个特点,有些艺术家认为用硬毛画笔适宜于直接画法(直接画法又称一次性画法,意指从最初上的颜色起就达到最后的效果)。

貂毛画笔 貂毛画笔柔软而富有韧性。如果你喜欢貂毛画笔的感觉,可以购买尺寸较小号的画笔,一般不要大于6号。此外,貂毛画笔价格很贵,除非你特别喜爱貂毛笔才会去买它。

当你用貂毛平头笔作直接画法时,你会获得一种相当流畅,圆润的视觉效果。貂毛扁笔用于画面晕色效果最佳,当然它比猪毛笔价格要昂贵得多。尽管如此,用圆头貂毛笔特别适宜于画细腻、柔美的作品。

实际上,有好几种圆头貂毛笔——尺寸从3号到6号。它们耗损较快,好在价格不算太贵。尺寸在这里并不很重要;但是,小于3号的貂毛画笔对大多数艺术家来说就不适用了,在6号以上,你也可以用一支较小的硬毛画笔代替。

画面材料和画架

油画可以绘制在不同的表面材料上，每一种材料都有其不同的特性。艺术家查尔斯·里德对下面几种最常用的油画面料进行了评价。

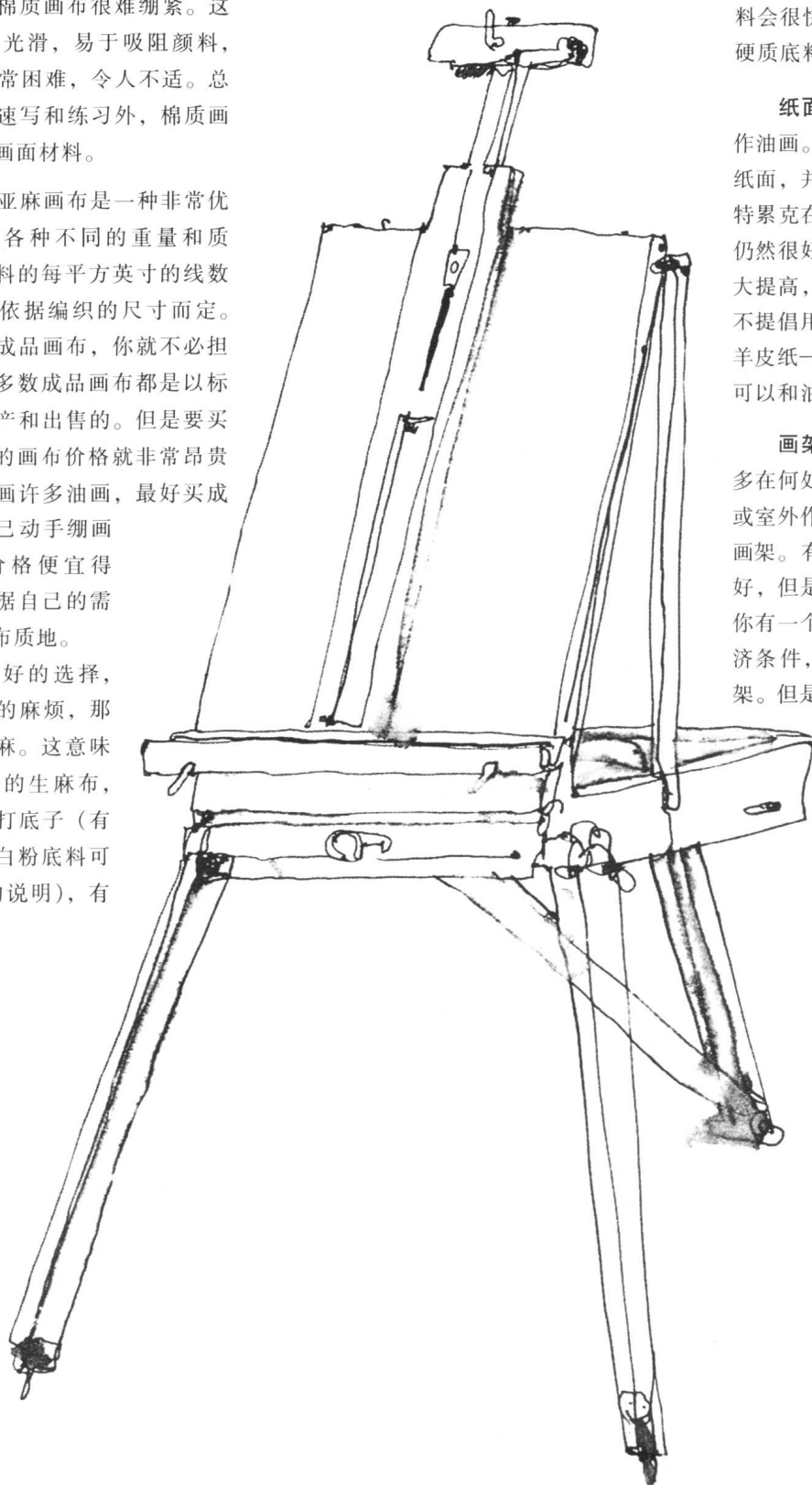
油画布 油画布是由两种材料制作而成的，一般分为棉质画布和亚麻画布。

棉质画布 棉质画布很难绷紧。这种面料表面较为光滑，易于吸阻颜料，但制作覆盖色非常困难，令人不适。总之，除了作油画速写和练习外，棉质画布不是很理想的画面材料。

亚麻画布 亚麻画布是一种非常优质的材料。它有各种不同的重量和质地。重量是由面料的每平方英寸的线数决定的。质地则依据编织的尺寸而定。如果你买制好的成品画布，你就不必担心这些，因为大多数成品画布都是以标准的质地尺寸生产和出售的。但是要买绷平、上好底子的画布价格就非常昂贵了。如果你打算画许多油画，最好买成卷的亚麻布，自己动手绷画布。这样不仅价格便宜得多，而且可以根据自己的需要选择不同的画布质地。

还有一种更好的选择，但同时也有更多的麻烦，那就是用“生”亚麻。这意味着买没有白底子的生麻布，你必须自己动手打底子（有关画布打底子的白粉底料可参见第13页上的说明），有

些艺术家就是这样买画布。生麻布最便宜，同时也更为可靠，因为在成品画布上再作底子常常难以达到预期的效果。如果买生麻布，你对画布质地可以有最大的选择。初学者开始最好选用质地适中的亚麻布。以后再逐步尝试一些其他不同质地的画布。

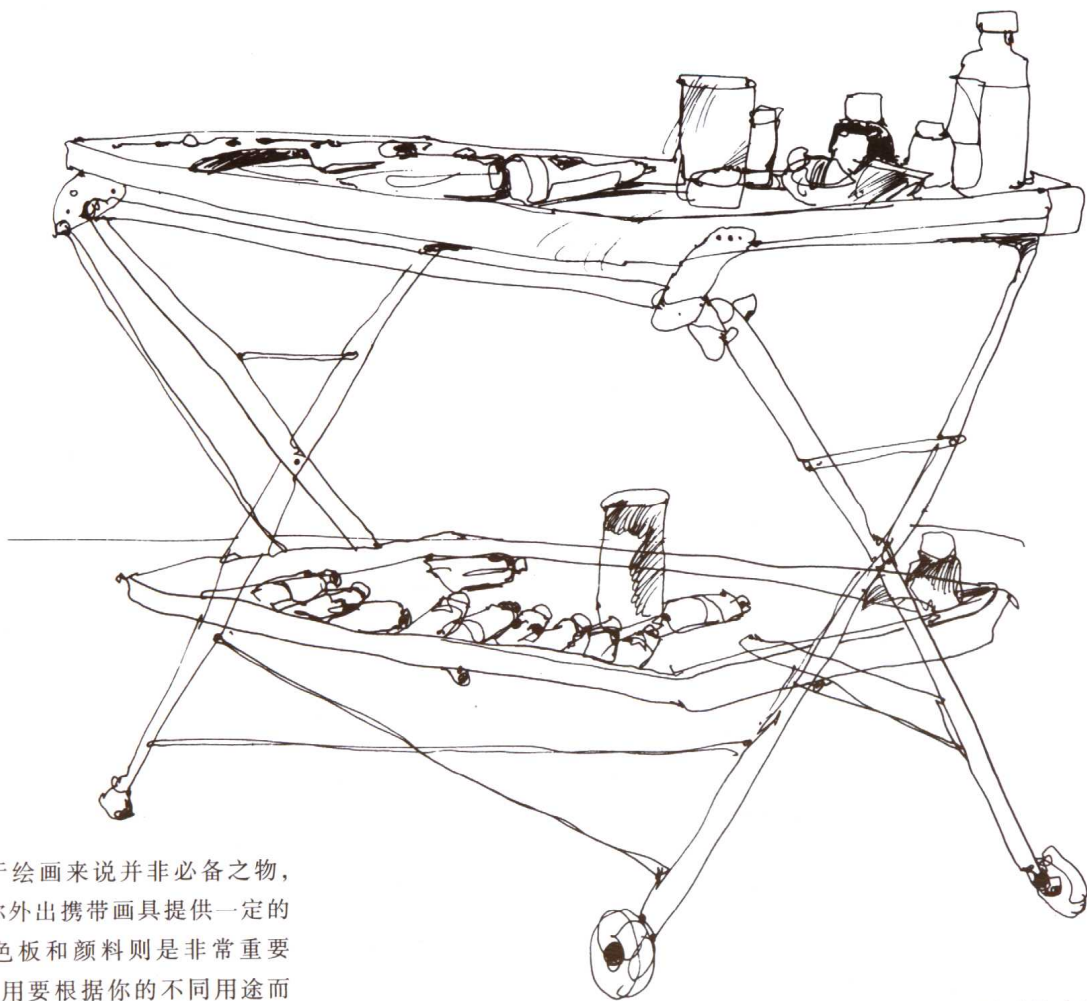

油画板 马索耐特纤维板比画布要好得多，价格不贵，在板面上涂上两层聚合内烯白底颜料即可做成很好的画面。尽量不要用合成纤维板，合成纤维板含有油脂，打底子后表面效果不好。记住，不要把硬质白底颜料涂在油彩上。例如旧的油画的表面，因为白粉底料会很快剥落，你只能把油画颜料涂在硬质底料上。

纸面 许多艺术家已选用纸和纸板作油画。另外一些人则认为油彩会侵蚀纸面，并逐渐将画面破坏。图卢茨—劳特累克在纸板上画过许多油画，这些画仍然很好地保存着。今天的纸板质量大大提高，已非昔日所能比。但我们仍然不提倡用纸面作油画。当然你也可以用羊皮纸——羊皮纸中已含有油份，因此可以和油画颜料调和。

画架 选择画架类型主要根据你大多在何处作画。如果你要在你的房子内或室外作画，你就应该有一个便携式的画架。有一种铝合金画架，性能相当好，但是便携式画架稳定性不够。如果你有一个永久的工作室，又有一定的经济条件，就应该买一个坚实的画室画架。但是在有一个非常稳固的画架的同时，更重要的是要把钱用在买优质的画笔上。你可以用便宜的画架来对付，但决不能用低劣的画笔来对付。

画箱、调色板和颜料

画箱对于绘画来说并非必备之物，画箱只是为你外出携带画具提供一定的方便。但调色板和颜料则是非常重要的，它们的作用要根据你的不同用途而定。查尔斯·里德对这三种油画工具分别作了如下评论。

画箱 并不一定要有一个正规的画箱，但备有一个画箱是很方便的。你外出作画时，可以把油画颜料管、画笔和调色板全部装入这个箱子带走。这类画箱甚至可以让你携带挤上颜料的调色板，这样你就不必在每次移动位置时刮掉调色板上的颜料。如果你不想花钱买一个画箱，用其他的箱子也可以代替。美术学生可以使用各种各样的画箱，如纸板箱、帆布袋、公文皮包和工具箱。

有一种法国式画箱是由一个折叠画架组合而成的，它是一种很好的发明，但其价格很贵。我们认为把钱用在更重要的工具和材料上才是明智的。在画室中作画，一辆婴儿推车就可以很好地托载你的画具。

调色板 虽然许多学生坚持认为使用纸质调色板较为方便，但我们认为不妥。如果你只是偶尔画画，当然无妨——用后你尽可将其撕碎遗弃。但这样

很费颜料，而且在纸面上很难适度地调好颜色。如果你经常作画，最好还是选用常规的木质或马索耐特纤维板质的调色板。如果你大多在画室中作画，也可选用一个玻璃的调色板，绝不能用塑料调色板来调油彩，松节油会溶解塑料制品（有机玻璃可能是唯一的例外，它不受油彩的侵蚀）。玻璃调色板不易携带，但很适宜于在画室中作画，因为玻璃易于清洗。从五金商店买一把带柄的剃刀非常有用，可以用来刮去调色板上的废颜料；但不能用它来刮木质和纤维板制的调色板，因为它会划破板面。只要用油画刀和擦纸，或擦布和一些松节油就能很好地清洗木质或纤维板制的调色板。

颜料 艺术家们似乎都有他们各自喜爱的不同品牌的油画颜料。温索尔—牛顿（Winsor & Newton）牌颜料就是一种很好的品牌颜料，但其价格昂贵。格鲁姆巴赫尔（Grumbacher）希瓦（Shiva）和波库尔（Bocour）等公司也都出品优质的油画颜料。在你就近的艺术材料商店里，

你至少可以买到其中的一种颜料。每个公司生产的颜料在色相上都存在着细微的差异。例如，温索尔—牛顿公司的淡镉黄比格鲁姆巴赫尔公司的同类产品略偏暖一些。你会发现许多色彩基本是相同的，但也要注意不同品牌之间的一些细微差别。在你购买一套油画颜料之前，最好先阅读一下本书第22~23页上所讨论的基本色彩系列。

制造商通常在他们生产的颜料中加入填料。填料是一种物质，当颜料装管时加入一定的填料可以延长颜料的存放寿命，并提高颜料的使用性能；填料不会破坏颜料本身，但很显然，一管颜料中加入的填料越多，颜料量则相应减少（其染色力也相应减弱）。当然这并不意味着你买的颜料不好，它仅指当你使用含填料多的颜料时，颜料的用量会相应增加。还有一些制造商在颜料中掺入较多的油，这对颜料的质量没有影响。有的人喜欢较流畅的色彩，他们就会选用这种颜料，但实际上最好还是自己来添加油料，这样你可以控制颜料的含油量。

调色剂、白粉底料和擦笔材料

调色剂 艺术家运用调色剂使油画颜料变得更加流畅和“具有油性”。遗憾的是,某些调色剂也会引起很多永久的麻烦。

液体调色剂 最安全的调色剂是一种精制的混合物质,如陶伯斯的考帕尔绘画调色剂和温索尔—牛顿公司生产的温顿绘画调色剂。你也可以用1/3的亚麻仁油、1/3的松节油和1/3的达马树脂混合调配,自制调色剂。这种自制的调色剂并不亚于那些成品的调色剂。单独的松节油不是一种好的粘合剂,因此也不宜单独用作调色剂。亚麻仁油易于发黄,因此也必须与其他调色剂混合使用。

凝胶调色剂 有好几家公司生产凝胶调色剂,使用效果很好,而且性能安全稳定。每一种品牌在浓度上都稍有不同,因此,你必须多尝试几种,以便找到你最喜欢的那一种。

白粉底料 过去艺术家总是习惯于自己配制给画布打底子的白粉底料,现在还有许多人保持着这种习惯。不过,目前有好几种合成的白粉底料,性能都很不错。但是,你会发现每个厂家的白粉底料在浓度上各不相同。在把白粉底料涂上油画布或油画板之前,你最好先加入一些水。打底时最好是涂薄薄两层或三层,而不是厚厚的一层。买一把宽尼龙刷子或硬毛刷子——3英寸或4英寸(8~10cm)的家用油漆刷子效果也不错——把白粉底料涂在油画布上。在每一层底子干后,都要用细沙纸轻轻打磨,把刷子在画面上留下的痕迹磨平。

各种擦笔材料

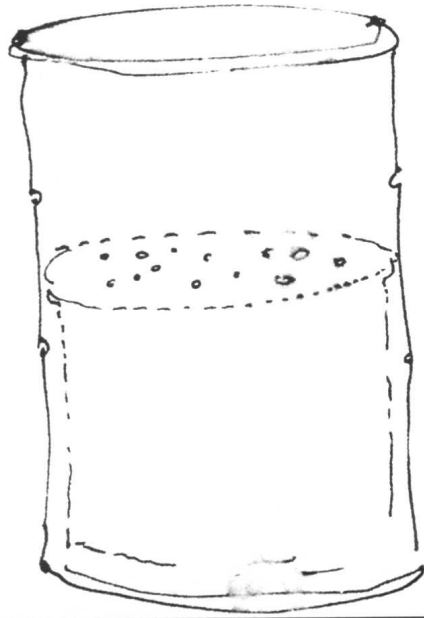
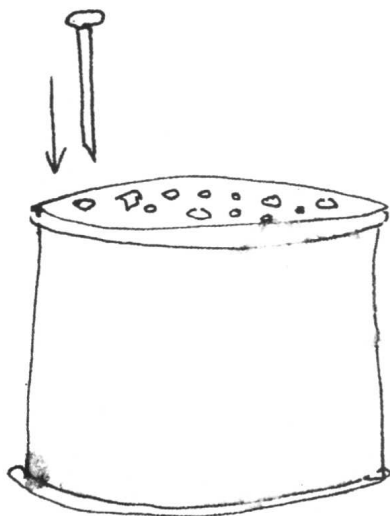
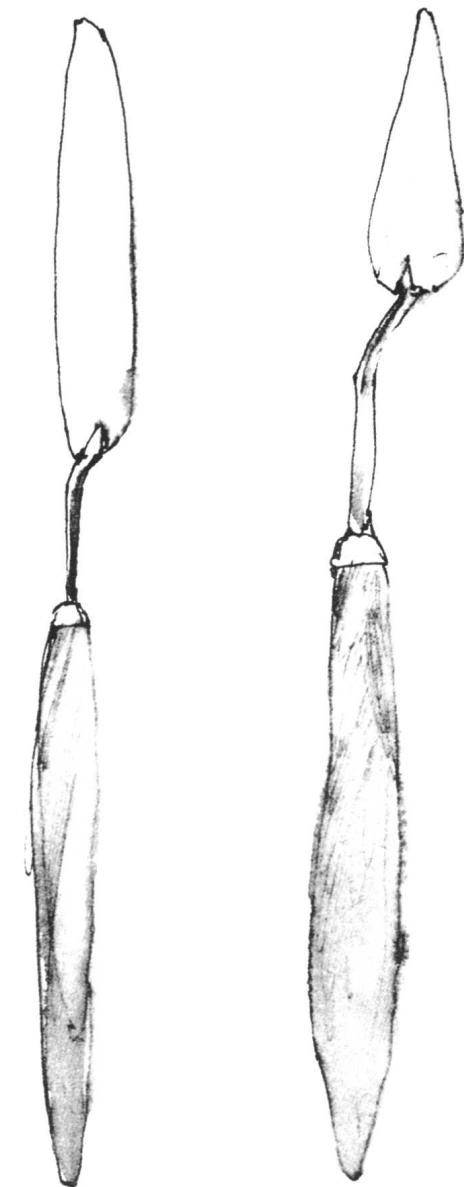
碎布、纸巾等 首先,你需要擦画笔的材料。由于碎布吸水性不够,所以,大多数碎布都不能令人满意。棉布吸水性能较好,但却难以弄到。擦脸纸巾、卫生纸和纸餐巾都是很好的擦笔材料。

调色刀 你还需要一把调色刀,用来清除调色板。你会喜欢一种通常称为画刀的调色刀,这种刀的刀片很薄,但很有弹性。

松节油、画笔清洗器和溶剂汽油 这些都是必备的画笔清洗剂。可以在艺术材料商店买一个专门的洗笔罐,或者自己动手用两个罐头盒做一个洗笔罐。

在自制画笔清洗器时,查尔斯·里德建议用一个大咖啡罐和另一个刚好能置于其中的小咖啡罐。剪去小罐的顶部,并将其倒置,然后用铁钉在罐底部钻上孔,再将小罐底部向上,放入大罐内,最后注入松节油或画笔清洁剂。当你清洗画笔时,积淀物会沉入罐子底部,因此,你的松节油或画笔清洗剂总是非常干净的。

你也可以用从艺术材料商店买来的小型油料罐盛装调色剂,如果你想更便宜一些,还可以用猫食罐头盒来代替。每次画完画后,都必须用松节油、画笔清洗剂或溶剂汽油来清洗你的画笔,接着还要用肥皂和清水来清洗。清洗画笔是一件愉快的工作,但必须要用弱碱肥皂和软水清洗才能清洗干净,并能保持画笔的使用寿命。

BRUSHWORK

笔 触

如何掌握画笔取决于你将要形成什么样的笔触。粗笔触与细笔触要求不同的处理方式。随着你画的越来越多，并习惯于用各种不同的方式握笔，你就会形成你自己所喜爱的笔触。有些艺术家喜欢用干笔触，另一些艺术家选用流畅的笔触。还有一些人甚至是用无数个小色点，而非真正的笔触作画。你的笔触就是你用颜料写成的书法。你应该练习各种不同的用笔方式，但对此也不必担忧过多。集中精力画画，你的笔触将会在你的绘画实践中不断调整并自然形成。

使用画笔

很多学生在作画时运用轻轻擦出来的小笔触，这类小笔触在绝大多数情况下都是无用的。通常需要的是一种手握画笔尾端挥洒而就的更为醒目的较大笔触。当你在强健有力地作画时，你不必担心你会滥用画笔，你必须运用你所需要的笔触来达到你所追求的效果。

当你手握画笔时首先要记住的就

是：画笔是你的朋友而非敌人。别像用老虎钳那样死死地握着油画笔，画笔应该是你手、腕和臂的自然延伸。如果你要处理细部（在这里控制力十分重要），请握住笔杆的前部；如果你在处理大块面色彩，请握住画笔的尾端。握笔的方式应根据需要不断有所变化。这里例举了6种油画笔触及其相应的用笔方式。

宽阔而稀薄的笔触

宽阔而稀薄的笔触 就像水彩那样用一支牛毛画笔略略擦上一点颜料。用大量的松节油和调色剂调和少量的颜料（将松节油与油画调色剂分别放在两个容器内）。不要在一幅旧画面上刷上经过高度稀释的颜料，也不要将高度稀释的颜料用于刚刚着色的画面区域。这种方法只限用于一幅新作的开始。大多数的色彩都应该在调色板上进行调和，但是如果某些颜料开始形成，那么用沾过松节油的画笔也可以直接在画布上作画。最后，千万别用不透明的白色来提亮薄涂的区域。松节油会起到提亮色彩的作用。就像用水来使水彩色调变得轻柔明朗一样，松节油用的越多，画面上的薄涂层就会越亮，越透明。这种方法在你希望大面积迅速覆盖画面的早期单色阶段时效果极好。当各种不同的色彩在画布上混合并共同发生作用时，令人愉快的效果便随着产生了。一些当代艺术家自始至终都用这种方法，从不使用颜料厚涂法。

画这种宽阔稀薄的笔触，要手握画笔的尾端。这里的问题不是控制，而是要放松。如果你刚开始画一幅画，那就要轻松一点，让某些色彩运动起来，只要不使颜料过快固定，一切都会正常进行下去。在薄涂时出现一些不协调的色彩没有关系，用画笔轻轻地柔擦即可。

轻松地持笔

