

101

西班牙绘画基础经典教程

◎ 西班牙派拉蒙专业团队 著

◎ 刘修宜 译

个油画创作技法

清晰的步骤详解 + 专业团队的悉心创作 = 你有**101**个买下它的理由

上海人民美術出版社

西班牙绘画基础经典教程

101

Techniques

个油画创作技法

西班牙派拉蒙专业团队 著 / 刘修宜 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

101个油画创作技法 / 西班牙派拉蒙专业团队著;
刘修宜译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2015.2

书名原文: 101 oil techniques

西班牙绘画基础经典教程

ISBN 978-7-5322-9318-6

I. ①1… II. ①西… ②刘… III. ①油画技法—教材
IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第276348号

Original Spanish title: 101 TÉCNICAS. Óleo

Text: David Sanmiguel

Exercises: David Sanmiguel, Mercedes Gaspar

Photographies: Nos i Soto

© Copyright ParramonPaidotribo - World Rights

Published by Parramon Paidotribo, S.L., Badalona, Spain

© Copyright of this edition: SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经西班牙派拉蒙出版公司授权, 由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。合同登记号: 图字: 09-2013-952

101个油画创作技法——西班牙绘画基础经典教程

著 者 西班牙派拉蒙专业团队

翻 译 刘修宜

责任编辑 徐捷

美术设计 钱吉苓

封面设计 于归

技术编辑 季卫

出版发行 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址 www.shrmms.com

印 刷 上海海红印刷有限公司

开 本 889×1194 1/16

印 张 9

版 次 2015年2月第1版

印 次 2015年2月第1次

书 号 ISBN 978-7-5322-9318-6

定 价 49.00元

101

个油画创作技法

正所谓“种瓜得瓜，种豆得豆”，有针对性和时效性的课程才能帮助一个新手真正取得进步。而在艺术教学的领域中，可以说技法的练习应该先于理论知识的学习，因为要学好绘画的最直接途径就是动手画。本书就是为了那些准备着手去画的读者而编写的，以帮助大家可以顺利地开始学习且学有所成。

课程设计注重实用性。你将在书中读到各种不同的课程内容和绘画技巧。可能在实践中，你还会遇到更多的除101种方法以外的油画创作技法，又或者你会觉得根本没有那么多方法可用。但请相信，本书所呈现的绘画技法已经可以为你叩开油画创作的大门，或为你发现更多、更新的方法做好了铺垫和基础。

书中记录了各种不同的绘画主题。这些围绕在我们身边的绘画内容能很好地启发我们找到一种解决绘画问题的新方法，比如如何表现光线的变化、色彩的变化等。

本书就是一本集合了101种油画创作技法的目录。书中的每一个练习都是由某种独特的技法、风格和特定的表现主题结合而来的。另外，书中每一部分的排序并没有先后之分，只是将相同类型的练习归纳到了一起，因此你无需按照排序阅读，完全可以根据自己的需要来学习。

每一个练习都配有详细的步骤图。约占一页或两页的篇幅。练习的难易度是通过星号（★）的数量来表示的，与步骤的多少或所占页数没有关系。一颗星说明该练习较为简单，是初学者可以完成的，而两颗星的难度较一颗星更大一些。但这并不意味着初学者就不能做两颗星的练习，反而应该迎难而上，因为这在简单的练习中习得的技法，在较为困难的练习中也同样适用。

本书由专业团队共同编写而成。团队中的成员均由拥有多年丰富绘画教学经验的教师构成。他们的专业知识也是本书的品质保证。他们专注于创造清晰的、有针对性的、容易掌握的不同技法的练习，并且希望给予读者最直接有效的学习成果。相信你一定能从编写团队的辛勤工作和睿智中得到收获。

感谢张俊珺、罗小涵、刘旻、陈洁对本书编辑工作的帮助和支持。

目录

工具

工具/颜料	4
工具/画笔	6
工具/油画基料	8
工具/其他	10
工具/辅助工具	12

101个油画创作技法

淡彩

01 淡彩/用松散的轮廓来画画	16
02 淡彩/用清晰的轮廓线来画画	17
03 淡彩/绘制多个形体	18
04 淡彩/一笔画	19
05 淡彩/形式与空间	20
06 淡彩/在单色背景上画画	22
07 淡彩/在多色背景上画画	23
08 淡彩/画出物体的立体感	24
09 淡彩/笔触与形体	25

浓重的色彩

10 浓重的色彩/透明与不透明	26
11 浓重的色彩/单色画	27
12 浓重的色彩/暗部色调覆盖亮部色调	28
13 浓重的色彩/亮部色调覆盖暗部色调	29
14 浓重的色彩/直接使用厚重的颜料作画	30
15 浓重的色彩/表现画面中的实物与液体	32
16 浓重的色彩/用稀释度来表现不同质感	33
17 浓重的色彩/对比与浓度	34
18 浓重的色彩/厚涂法	35
19 浓重的色彩/用黏稠的颜料画阴影	36

塑造

20 塑造/对比色的运用	38
21 塑造/浓厚颜料与笔触的运用	39
22 塑造/亮色调的运用	40
23 塑造/运用白色擦出形体	41
24 塑造/颜色的明暗对比	42
25 塑造/区域的色彩对比	44
26 塑造/画笔笔触的运用	45
27 塑造/笔触色差的运用	46
28 塑造/反光的运用	47
29 塑造/运用饱和的色彩	48
30 塑造/色块的运用	49

31	塑造/ 饱和色、对比色和高光	50
笔法		
32	笔法/ 区分多个区域	52
33	笔法/ 笔触与调和	53
34	笔法/ 富有表现性的笔触	54
35	笔法/ 阴影线笔触	55
36	笔法/ 笔触与轻点的色彩	56
37	笔法/ 形式与细节	57
38	笔法/ 用笔触表现物体表面的肌理	58
39	笔法/ 点彩法	59
40	笔法/ 色彩共鸣	60
41	笔法/ 不规则的笔触	62
42	笔法/ 表现对象的特征	63
43	笔法/ 描绘对象	64
44	笔法/ 自由的笔触	65
表面		
45	表面/ 坚固而稳定的表面	66
46	表面/ 触感柔软的表面	67
47	表面/ 半透明表面	68
48	表面/ 自然而粗糙的表面	70
49	表面/ 鱼的表面	71
50	表面/ 透明的玻璃表面	72
51	表面/ 天生的表面质感	74
52	表面/ 发亮的金属表面	75
53	表面/ 无光泽的表面	76
54	表面/ 皮肤	77
色彩调和		
55	色彩调和/ 单色画	78
56	色彩调和/ 单色调的组合	79
57	色彩调和/ 复色	80
58	色彩调和/ 冷色	81
59	色彩调和/ 冷灰色调	82
60	色彩调和/ 暖色	84
61	色彩调和/ 冷暖色调的对比	85
62	色彩调和/ 绿与紫的和谐	86
63	色彩调和/ 补色: 红与绿	88
64	色彩调和/ 用补色造型	89
65	色彩调和/ 补色: 黄与紫	90
66	色彩调和/ 饱和色	92
67	色彩调和/ 不饱和色	94

68	色彩调和/ 肉色	95
69	色彩调和/ 多重色彩的自由组合	96
光与影		
70	光与影/ 阴影的基本画法	98
71	光与影/ 用饱和色画阴影	99
72	光与影/ 利用对比效果	100
73	光与影/ 冷色调阴影	102
74	光与影/ 黑色投影的强调作用	104
75	光与影/ 明暗法	105
76	光与影/ 打乱的光与影	106
77	光与影/ 单色光	108
78	光与影/ 多彩的光	109
79	光与影/ 饱和色与渐变色	110
80	光与影/ 阴影与平涂色彩	112
81	光与影/ 紫色阴影	113
82	光与影/ 微妙的阴影	114
表现技巧与风格样式		
83	表现技巧与风格样式/ 简化的色彩	116
84	表现技巧与风格样式/ 模仿样式	117
85	表现技巧与风格样式/ 印象主义手法	118
86	表现技巧与风格样式/ 用刮刀上色	120
87	表现技巧与风格样式/ 用刮刀画暗部	122
88	表现技巧与风格样式/ 复色与单色	123
89	表现技巧与风格样式/ 多彩的结构	124
90	表现技巧与风格样式/ 色块	126
91	表现技巧与风格样式/ 用刮刀表现形体和笔触	128
92	表现技巧与风格样式/ 速写风格	129
93	表现技巧与风格样式/ 风景速写	130
填充料与肌理		
94	填充料与肌理/ 添加矿物颗粒的底纹	132
95	填充料与肌理/ 以丙烯底料为背景的底纹	133
96	填充料与肌理/ 光滑底纹	134
97	填充料与肌理/ 木屑填充料	136
98	填充料与肌理/ 调和油的运用与画面效果	138
99	填充料与肌理/ 用浮石填充料制作的底纹效果	139
100	填充料与肌理/ 干笔	140
101	填充料与肌理/ 笔触与画面效果	142

初级程度 ★

高级程度 ★★

西班牙绘画基础经典教程

101 Techniques

个油画创作技法

西班牙派拉蒙专业团队 著 / 刘修宜 译

上海人民美術出版社

101

个油画创作技法

正所谓“种瓜得瓜，种豆得豆”，有针对性和时效性的课程才能帮助一个新手真正取得进步。而在艺术教学的领域中，可以说技法的练习应该先于理论知识的学习，因为要学好绘画的最直接途径就是动手画。本书就是为了那些准备着手去画的读者而编写的，以帮助大家可以顺利地开始学习且学有所成。

课程设计注重实用性。你将在书中读到各种不同的课程内容和绘画技巧。可能在实践中，你还会遇到更多的除101种方法以外的油画创作技法，又或者你会觉得根本没有那么多方法可用。但请相信，本书所呈现的绘画技法已经可以为你叩开油画创作的大门，或为你发现更多、更新的方法做好了铺垫和基础。

书中记录了各种不同的绘画主题。这些围绕在我们身边的绘画内容能很好地启发我们找到一种解决绘画问题的新方法，比如如何表现光线的变化、色彩的变化等。

本书就是一本集合了101种油画创作技法的目录。书中的每一个练习都是由某种独特的技法、风格和特定的表现主题结合而来的。另外，书中每一部分的排序并没有先后之分，只是将相同类型的练习归纳到了一起，因此你无需按照排序阅读，完全可以根据自己的需要来学习。

每一个练习都配有详细的步骤图。约占一页或两页的篇幅。练习的难易度是通过星号（★）的数量来表示的，与步骤的多少或所占页数没有关系。一颗星说明该练习较为简单，是初学者可以完成的，而两颗星的难度较一颗星更大一些。但这并不意味着初学者就不能做两颗星的练习，反而应该迎难而上，因为这在简单的练习中习得的技法，在较为困难的练习中也同样适用。

本书由专业团队共同编写而成。团队中的成员均由拥有多年丰富绘画教学经验的教师构成。他们的专业知识也是本书的品质保证。他们专注于创造清晰的、有针对性的、容易掌握的不同技法的练习，并且希望给予读者最直接有效的学习成果。相信你一定能从编写团队的辛勤工作和睿智中得到收获。

感谢张俊珺、罗小涵、刘旻、陈洁对本书编辑工作的帮助和支持。

目录

工具

工具/颜料	4
工具/画笔	6
工具/油画基料	8
工具/其他	10
工具/辅助工具	12

101个油画创作技法

淡彩

01 淡彩/用松散的轮廓来画画	16
02 淡彩/用清晰的轮廓线来画画	17
03 淡彩/绘制多个形体	18
04 淡彩/一笔画	19
05 淡彩/形式与空间	20
06 淡彩/在单色背景上画画	22
07 淡彩/在多色背景上画画	23
08 淡彩/画出物体的立体感	24
09 淡彩/笔触与形体	25

浓重的色彩

10 浓重的色彩/透明与不透明	26
11 浓重的色彩/单色画	27
12 浓重的色彩/暗部色调覆盖亮部色调	28
13 浓重的色彩/亮部色调覆盖暗部色调	29
14 浓重的色彩/直接使用厚重的颜料作画	30
15 浓重的色彩/表现画面中的实物与液体	32
16 浓重的色彩/用稀释度来表现不同质感	33
17 浓重的色彩/对比与浓度	34
18 浓重的色彩/厚涂法	35
19 浓重的色彩/用黏稠的颜料画阴影	36

塑造

20 塑造/对比色的运用	38
21 塑造/浓厚颜料与笔触的运用	39
22 塑造/亮色调的运用	40
23 塑造/运用白色擦出形体	41
24 塑造/颜色的明暗对比	42
25 塑造/区域的色彩对比	44
26 塑造/画笔笔触的运用	45
27 塑造/笔触色差的运用	46
28 塑造/反光的运用	47
29 塑造/运用饱和的色彩	48
30 塑造/色块的运用	49

31	塑造/ 饱和色、对比色和高光	50
笔法		
32	笔法/ 区分多个区域	52
33	笔法/ 笔触与调和	53
34	笔法/ 富有表现性的笔触	54
35	笔法/ 阴影线笔触	55
36	笔法/ 笔触与轻点的色彩	56
37	笔法/ 形式与细节	57
38	笔法/ 用笔触表现物体表面的肌理	58
39	笔法/ 点彩法	59
40	笔法/ 色彩共鸣	60
41	笔法/ 不规则的笔触	62
42	笔法/ 表现对象的特征	63
43	笔法/ 描绘对象	64
44	笔法/ 自由的笔触	65
表面		
45	表面/ 坚固而稳定的表面	66
46	表面/ 触感柔软的表面	67
47	表面/ 半透明表面	68
48	表面/ 自然而粗糙的表面	70
49	表面/ 鱼的表面	71
50	表面/ 透明的玻璃表面	72
51	表面/ 天生的表面质感	74
52	表面/ 发亮的金属表面	75
53	表面/ 无光泽的表面	76
54	表面/ 皮肤	77
色彩调和		
55	色彩调和/ 单色画	78
56	色彩调和/ 单色调的组合	79
57	色彩调和/ 复色	80
58	色彩调和/ 冷色	81
59	色彩调和/ 冷灰色调	82
60	色彩调和/ 暖色	84
61	色彩调和/ 冷暖色调的对比	85
62	色彩调和/ 绿与紫的和谐	86
63	色彩调和/ 补色: 红与绿	88
64	色彩调和/ 用补色造型	89
65	色彩调和/ 补色: 黄与紫	90
66	色彩调和/ 饱和色	92
67	色彩调和/ 不饱和色	94

68	色彩调和/ 肉色	95
69	色彩调和/ 多重色彩的自由组合	96
光与影		
70	光与影/ 阴影的基本画法	98
71	光与影/ 用饱和色画阴影	99
72	光与影/ 利用对比效果	100
73	光与影/ 冷色调阴影	102
74	光与影/ 黑色投影的强调作用	104
75	光与影/ 明暗法	105
76	光与影/ 打乱的光与影	106
77	光与影/ 单色光	108
78	光与影/ 多彩的光	109
79	光与影/ 饱和色与渐变色	110
80	光与影/ 阴影与平涂色彩	112
81	光与影/ 紫色阴影	113
82	光与影/ 微妙的阴影	114
表现技巧与风格样式		
83	表现技巧与风格样式/ 简化的色彩	116
84	表现技巧与风格样式/ 模仿样式	117
85	表现技巧与风格样式/ 印象主义手法	118
86	表现技巧与风格样式/ 用刮刀上色	120
87	表现技巧与风格样式/ 用刮刀画暗部	122
88	表现技巧与风格样式/ 复色与单色	123
89	表现技巧与风格样式/ 多彩的结构	124
90	表现技巧与风格样式/ 色块	126
91	表现技巧与风格样式/ 用刮刀表现形体和笔触	128
92	表现技巧与风格样式/ 速写风格	129
93	表现技巧与风格样式/ 风景速写	130
填充料与肌理		
94	填充料与肌理/ 添加矿物颗粒的底纹	132
95	填充料与肌理/ 以丙烯底料为背景的底纹	133
96	填充料与肌理/ 光滑底纹	134
97	填充料与肌理/ 木屑填充料	136
98	填充料与肌理/ 调和油的运用与画面效果	138
99	填充料与肌理/ 用浮石填充料制作的底纹效果	139
100	填充料与肌理/ 干笔	140
101	填充料与肌理/ 笔触与画面效果	142

初级程度 ★

高级程度 ★★

油画颜料

油画颜料通常都是用被磨成粉末的色料与一种被称为亚麻籽油的植物油混合精制而成的。这种亚麻籽油非常透明，并且在它干了之后，会形成一层恒久耐磨的薄膜。被用来制作油画颜料的色料分为有机物和无机物两种。属于有机物的色料是从大自然中提取的，有时是天然的泥土，有时是被烧制过的泥土，有时则是矿物质粉。属于无机物的色料是从化学提纯过程中获得的。这两种情况下，都能形成非常稳定的物质，且这些物质均可以很好地互相调和在一起。所以，油画颜料价格的变化也是以这个制作过程的成本和制作色料的稀有度为基础的。最便宜的色料是天然的泥土。

每一个颜料制造商都会提供一份他们生产的所有颜色的比色图表。

比色图表

每一个颜料制造商都会提供展示自己生产的所有颜色的比色图表。有一些比色图表中展示的颜色看上去像是在试管里的一样，且同一个颜色会渐渐变白变亮。这对于精准地展示该色彩的明暗度将有很大帮助。高品质的比色图表会提供手绘色卡，这样能更好地确保色彩的精准度，避免在印刷中出现色差。

推荐的色彩范围

本书运用了一个相当宽泛的色彩范围作为开始。其中包括：镉黄、土黄、镉红、暗红、深褐、深赭、永固绿、翡翠绿、群青、钴蓝、钴紫、钛白、象牙黑。通过这个调色盘你就可以混合出许多颜色。只有通过实践，你才会知道在这个推荐的色彩范围内，哪些是你需要用到的颜色，哪些是不要的。对一个油画的初学者来说，一开始就使用一个颜色丰富的调色盘并不是一件好事。因为，能够通过颜色的调和去创造自己想要的色彩是一个画家必备的能力，而过多颜色的调色盘会对这种能力的训练带来不利的影响。

镉黄
Cadmium Yellow

土黄
Yellow Ochre

暗红
Alizarin Crimson

深赭
Burnt Umber

镉红
Cadmium Red

深褐
Burnt Sienna

群青
Ultramarine Blue

钴蓝
Cobalt Blue

翡翠绿
Emerald Green

永固绿
Permanent Green

钴紫
Cobalt Violet

钛白
Titanian White

象牙黑
Ivory Black

油画颜料是由粉末状的色料与亚麻籽油精制而成的。这张照片展示了一名技工正在制作颜料。

颜料包装规格

油画颜料一般装在用螺旋盖密封的金属管或塑料瓶中。金属管包装的颜料通常有两种规格：较少的37毫升装（1.25液量盎司）和较多的200毫升装（6.75液量盎司）。我们推荐你只要在购买白色颜料时选择较多的200毫升装即可，其他除白色之外的颜料都可以选择较小的37毫升装。当然，还有更大容量的罐装规格，分别是1.89升装（2夸脱）和3.79升装（加仑装），但这些大规格的颜料更适合那些喜欢运用厚涂法来创作的艺术家长们。

不同尺寸金属管装的油画颜料、大罐装的油画颜料、油画棒。

油画箱

油画箱的外形看起来像一只木质公文包，有的是单独出售，有的会和一整套油画颜料、画笔、溶剂等一起出售。它们的尺寸和品质各不相同，既有适合初学者和学生用的普通套装，也有适合大型艺术工作室用的硬木制作的高档套装。这些油画箱就是为了方便画家在户外写生时准备的，因此，它对于只在室内创作的画家而言，就没有那么必不可少。但不可否认的是，油画箱确实能帮助画家们将油画材料收拾得更整洁、有序。

图中的油画箱中配有一套基本的油画材料，包括颜料、画笔、溶剂和调色盘。

调色盘

在调配颜料时，最好要有一个调色盘，且调色盘需要有完全不具备吸收性的表面质地。最理想的调色盘是刷过光漆的方形或椭圆形木材制成。调色盘也有各种不同的尺寸可供选择，最适合绘画创作的尺寸是中号。你必须在每一个绘画创作告一段落时，仔细清洁调色区域，并且在添加颜料时，将同一种颜料挤在相同位置。

各种不同尺寸、材质（木质和塑料）的椭圆形调色盘。

在调色盘上，颜料应该有一个固定的序列，且每种颜色只能摆放在固定的位置上。同时还要预留出调配颜料的空间。图中是一个画家为绘画创作而准备的各种调色盘。

猪鬃毛制作的油画画笔是画家的首选。

虽然人造毛要比猪鬃毛软，但在画作的收尾阶段，它能创作出更精致的画面效果。

动物毛画笔

动物毛画笔主要是由猪和各种哺乳动物的毛发所制成的。在画油画时，猪鬃画笔是必不可少的，这种长而耐用的猪鬃是从中国各个品种的猪身上获得的，用它们制作出来的画笔会在最大限度吸收颜料的同时还不失猪鬃本身的刚度。尤其是在厚涂法创作时，猪鬃画笔更是不可或缺。

人造毛画笔

人造纤维比起猪鬃要更柔软一些，但对于那些只要轻小笔触、无需大量颜料堆叠的创作而言，人造纤维的刚度绰绰有余，还能得到十分理想的画面效果。可见，人造毛制作的画笔也会是你创作的好帮手，因为比起任何一种猪鬃画笔，它们能够保持更多、更符合你需要的笔尖形状。

猪鬃画笔可以让你轻松地运用厚重的颜料进行覆盖和创作；而柔软的笔刷则更适用于流动性较强的颜料。

画笔笔尖形状

油画笔的笔尖主要有两种形状：圆头和平头。圆头画笔的笔刷最终都会集中在笔刷顶端的一点上，而平头画笔的笔刷则是在末端形成一个直边。一般情况下，前者会被用来绘制较细长的线条，而后者更适用于吸收较多的颜料以创作厚重的画面效果。此外，还有两种以平头画笔为基础的笔刷形状，一种是将笔刷制作成中间尖两边斜的形状，我们称这种笔刷为“榛子平头画笔”；还有一种是将平刷末端的平直边改为圆弧状，这种笔刷叫做“亮色圆尖平头画笔”。但这两种笔刷的使用率远不如圆头画笔和平头画笔频繁。所有被用于绘制油画的画笔都会有一根长长的笔杆，这是为了方便画家与画面保持一定的距离而设计的，也正因如此，油画画笔的尺寸型号几乎都要比用于水性绘画的画笔来得大而长。

圆头画笔

平头画笔

榛子平头画笔

亮色圆尖平头画笔

推荐选择的画笔套装

一套合理实用的画笔，首先应该要由以下这些猪鬃画笔组成：两支中号的平头画笔、两支中号的圆头画笔、一支大号的平头画笔、一支大号的圆头画笔和一支小号的圆头画笔。另外，若再加上一支由人造笔刷制成的小号圆头画笔，那就更完美了，它可以专用于完成那些需要用尖细的笔尖绘制的精细之处。

大号平头猪鬃画笔在需要大片区域上色和绘制背景时会发挥其非凡的作用。

本书中使用的画笔

画笔

特大号的平头画笔或圆头画笔，可以用在大块的上色区域。若能再有一支大号平头画笔专用于绘制背景、铺上为背景特别调配的制剂与底色的话，那会更加理想。

每当绘画结束或告一段落时，都要用肥皂水反复清洗画笔，直到画笔上残留的颜料被完全洗净为止。

画笔的保养

每当作画结束或告一段落时，都要认真清洗使用过的油画笔。第一步，将笔刷上蘸到的多余油画颜料用抹布或气孔纸（如报纸等）擦去。第二步，将笔刷用溶剂打湿，以便尽可能多地擦去画笔上残留的颜料。第三步，用肥皂水反复清洗画笔，直到肥皂泡看上去很干净且不再有颜料溶解在肥皂泡中为止。所有被打湿的画笔都要彻底晾干，这样才不会使水分残留在笔刷内部，以避免让水分流到笔刷的根部，溶解将笔刷和木质笔杆粘连在一起的胶水，防止笔刷脱落。

画布

纤维织物和帆布是最传统、最常见的油画基底材料。用来制作油画布料的纤维有亚麻、棉、黄麻和粗麻。其中品质最好的油画布是用亚麻制作而成的，因为这种纤维的精细度良好，在潮湿的环境中，它能吸收大量的湿气，并能快速蒸发，最大程度地减少画布的伸缩变化，因此，亚麻布成为了最昂贵的油画布料。棉布虽然不如亚麻布那样稳固、耐用，但它的使用效果也比较理想，所以，有许多画布的制造商在生产油画布时将亚麻和棉混合在一起，以生产出一种物美价廉的产品。黄麻织物不仅织物本身比较厚重，其织物的表面也十分粗糙，一般只会在厚画法的大幅作品上使用。油画布会以不同的形式和计价方式来出售，你可以根据自己的需要进行选择，如有已经固定在画框上的油画布（可以省去自己绷画布的时间）；有未被裁剪过的、整卷出售的油画布（可以自由控制画面尺寸）；有已经上好底料的成品油画布（不用再亲自刷底料）。

织物是最常见的油画布料。

准备工作

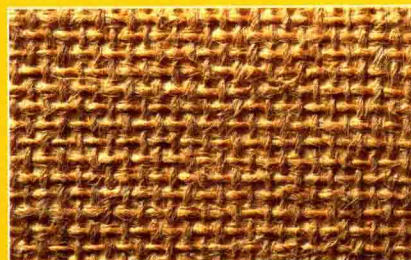
用来画油画的画布必须要先涂好底料才可以使用。底料是用来保护画布纤维的一种媒介剂，它能起到减弱画布吸收性的作用。这项准备工作可以由画布生产商在画布出售前为你做好，也可以由你在未涂过底料的画布上自己进行加工。一般来说，商家生产的涂过底料的油画布都是可以直接使用的，但也会有一些画布是专为丙烯颜料作画特别加工的。因此，在购买时，你必须要先将其确定好。通常来说，兔皮胶自制底料比外面出售的用丙烯制成的底料要干得更快、更容易使用。

亚麻布是品质最好、最牢固的画布。

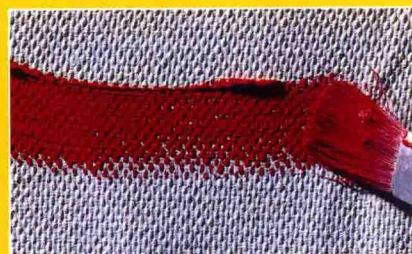
棉布是性价比较高的选择。

粗麻布是最便宜的，它的质地粗糙、厚重。

细腻质地的画布适合用来刻画细节和描绘逼真的画面效果。

中等质地的画布基本可以满足大多数绘画风格的要求。

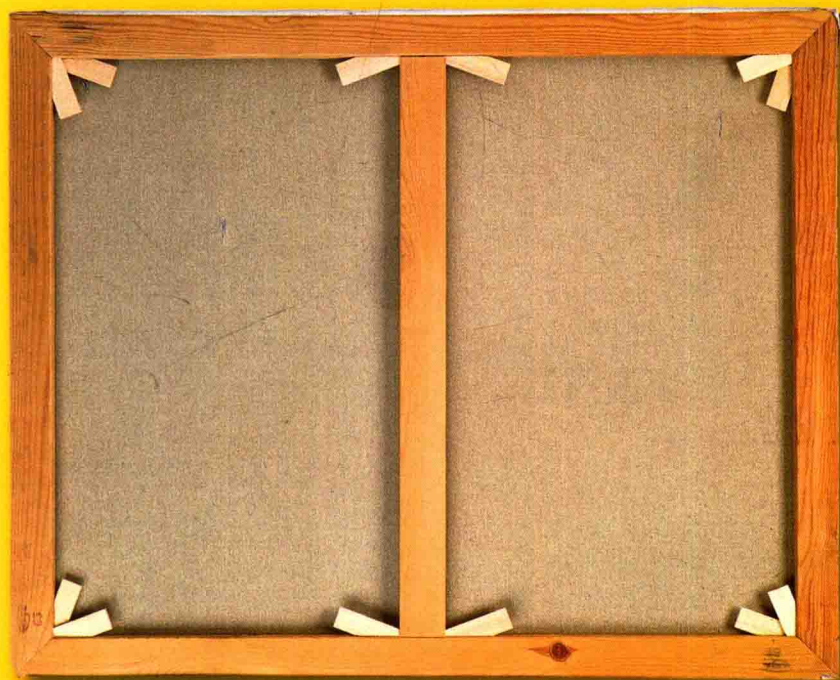
质地较为粗糙的画布适合用来表现堆有厚重颜料的绘画作品。

质地

画布的质地与它的织法和使用的底料密不可分。高品质的麻织物本身就拥有着细腻的质地和适宜的厚度。使用紧密织法的织物从各个方面来看总会比那些用稀松织法的织物要好，它们不仅让你在做准备工作时更易操作，也更加牢固。这些因素都可以从画布的每一根丝线中判断出来，且在很大程度上影响着画布的最终售价。当然也会有一些艺术家喜欢选择更有质感的油画布进行作画，此时，商家就会将一些涂有更厚底料的画布推荐给他们。

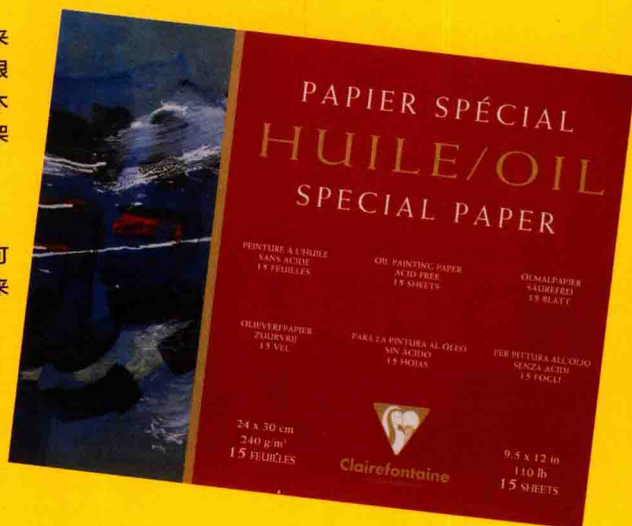
绷画布的框架

用来绷画布的框架拥有着简单的木质框架结构，当画作尺寸较大时，还会特别用到起支撑作用的横木与支架。用料越重的框架，其成本也就越高。框架的尺寸种类繁多，从传统意义上说，标准的框架尺寸分为三个基本样式，分别为：肖像画（竖式）、风景画（横式）、海景画（宽度比高度长得多的横式）。然而，在现今的市场上有太多不同的尺寸可供选择，以至于我们几乎不能够再用标准尺寸来定义某一类规格了。本书中使用的都是肖像画的竖式框架，其尺寸约为45×60厘米（18×24英寸）左右。

图中是一个中等尺寸的用来绷画布的框架，中间有一根横拉条。框架交接处的小木条起到了让画布紧绷在框架上的作用。

这些画本中的特殊纸张既可以用来画油画，也可以用来画丙烯画。

油画板

油画板

油画板是由一块一面被黏附着油画布的木板或硬纸板构成的。在中小型的画面尺寸中，油画板为画家提供了一个既稳固又适合油画绘制的基料选择。

油画纸

油画纸可以经受住油画颜料和颜料中使用的溶剂的考验，并且纸张不会泛黄或磨损。油画纸的吸收性不如画布好，但它的优势是可以让中小型尺寸的油画作品更便于搬运和展示，比起绷着画布的木框，写生本中独立的一页画纸要轻巧得多，你甚至可以把它卷成一个纸卷，随身携带。

画架

无论你是否在画室里创作，还是在户外写生，画架都是必不可少的工具之一。从外形、尺寸和结构来说，画架拥有着各种不同的式样，但是，我们通常会将其分为两个基本类型：一种是在画室里使用的，另一种是携带方便的、在户外使用的。为画室设计的画架要结实、稳固，有的是用三脚架支撑，有的是由“H”形带滚轮的框架支撑。在室内使用的画架要十分牢固，这样才能撑起在画室中进行创作的大型画作。便携式画架的构造是可折叠的，比较轻便，当将它折叠收起时，它就成了一个盒子的模样。而在实际使用过程中，这个盒子也是由一个三脚架做支撑的，并且还会提供一个支撑画作的架子。整个画架的高低和角度可以根据户外的地势、光线等条件进行调节。现今还有一种专用在桌面上支撑作画的台式画架，它的高度和角度也可以根据需要在一定范围内进行调整，只是它更适合创作一些小型画作。

图中便携式画架的样式被称为法式盒形画架。

工作室中使用的带滚轮的“H”形画架。

工作室专用三脚架支撑画架。

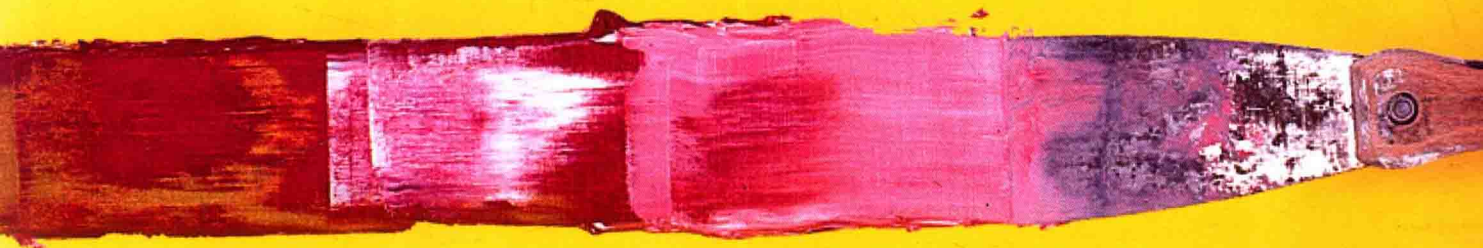
专用于桌面的台式画架。

刮刀

刮刀也是一件重要的工具，尤其当你需要在画布上修改画作、大面积上色、涂色、刮去多余的颜料或清理画布时，它更是不可或缺的好帮手。刮刀的绘画技法在油画练习中有着它自身的独特之处。不同大小形状的刮刀起到的作用也各不相同。首先，大小适中的调色刮刀，其特有的铲刀外形是最适合用于绘画的，可以用来上色、涂色，或是在画布上拖动大块的油画颜料，以表现丰富的画面效果。其次，稍小一些的刮刀，其外形更类似于小刀，这种刮刀使用起来柔韧、灵活，常常可以在清理画布或刮去多余的颜料时使用。最后，最大最宽的刮刀形状常常是方形或三角形的，这种刀形不如前两种运用自如，在你需要用非常厚重的颜料调和某一块空白时，可以使用它。

图中所示的为本书中用到的刮刀：两把尺寸不同的调色刮刀和一把油灰铲刀。

溶剂

油画中最常用的溶剂是颜料稀释剂，也叫松节油。这种透明的溶剂是从松木树脂中提炼而来的，伴有一股强烈的、刺鼻的气味，这种气味并非所有人都能忍受。如果人长期暴露在充满这种气味的环境中，无疑会对身体造成危害。我们可以通过橙皮蒸馏法来减弱这种溶剂的气味，从而达到降低其危害性的目的。最终生产出的这种无刺鼻气味的溶剂，尽可能地避免了因异味而产生的一系列问题。

回收溶剂

使用过的溶剂是可以被回收再利用的。首先将溶剂静置在密闭的容器中，使其中的颜料微粒慢慢沉淀在容器底部。待微粒和杂质完全沉淀后，再将容器中上层干净的溶剂缓慢地倒入另一个容器中保存，以备再次使用。你必须很仔细地来处理所有的溶剂。最好的办法就是有序地管理和保存，即将沉淀物和回收的溶剂都装在密闭的容器中，并将其放到符合颜料与化学品保存要求的指定收集点进行存放。

用刮刀绘制的画面会显得不精细，甚至有些粗糙，但也是极富表现力的。

使用过的溶剂是可以被回收再利用的。

填料

此处的填料通常被叫做底料。这种覆盖在画布、卡纸板、木板上的物质，是为了使画材的表面能更好地适合油画创作，这个表层有着适合油性颜料的吸收性和黏附力，可以让画家在一个最佳的介质上进行创作。如今，各大制造商也生产了很多不同种类的填料，通常情况下这些填料的性质稳定且持久不易脱落。传统的油画填料是将兔皮胶稀释后与碳酸钙混合调配而成的糊状物，然后再将其均匀地涂抹在要作画的介质上。待填料完全干透，它就成了了一层轻薄的吸收基底，这种性质的表面对于油画颜料的创作是极为有利的。但几乎没有人会自己完成调配填料的整个过程，大多数情况下制造商都会将填涂底料的工序完成，或用一种与丙烯类似的合成底料来完成，这种合成底料呈白色糊状，很容易与水稀释。

这是一种呈糊状的白色丙烯底料，经常在未加工过的油画布上作为填料使用。

添加剂

比起其他绘画技法，油画总是有更多复杂而微妙的“小诀窍”。早期，画家们为了创作的需要发明了由各种原料组成的混合媒介剂，以改进他们画作的最终效果，或用于改变颜料的天然属性。这些添加剂被分类在“溶剂”条目中出售，且种类繁多，各有功效：有专用于增强颜料流动性的，有能够使颜料呈乳脂状的，有可以使颜料透明度更高或能减少晾干时间的，甚至还有可以改变色彩光泽度的等等。这些添加剂是混合在颜料稀释剂中使用的，通常一次只要加入很少的量就可以了，若加入的量过多，反而会导致作品的画面质量下降，损坏作品。当然添加剂的使用因人而异，只有通过坚持不懈的练习和尝试，画家们才会知道自己是否需要使用添加剂，或需要使用哪些添加剂。

传统的油画底料是将兔皮胶与碳酸钙混合后制成的。

