

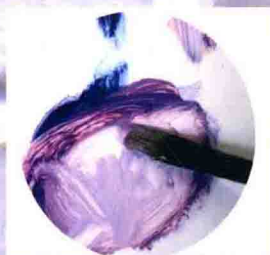
- ▼ 日本绘画大师的经典著作
- ▼ 帮助你解开油画绘制奥秘的技法宝典
- ▼ 风景、静物、人物、动物以及创作技法，一本全解

技法精粹

油画绘制 与风格表现

「日」森田和昌 著

刘柳 译

中国工信出版集团

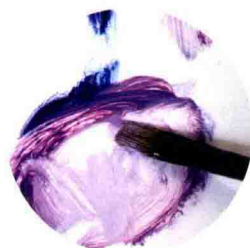
人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

油画绘制 与风格表现

技法精粹

「日」森田和昌 著

刘柳 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

油画绘制与风格表现技法精粹 / (日) 森田和昌著 ;
刘柳译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 5
ISBN 978-7-115-37572-8

I. ①油… II. ①森… ②刘… III. ①油画技法
IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第001957号

版权声明

TANOSHIKU EGAKU ABURAE STYLE & PROCESS by KAZUYOSHI MORITA

Copyright © 2013 KAZUYOSHI MORITA

All rights reserved.

Original Japanese edition published by Magazineland Co., Ltd.

Simplified Chinese translation copyright © 2015 by Posts & Telecom Press

This Simplified Chinese edition published by arrangement with Magazineland Co., Ltd.

through HonnoKizuna, Inc., Tokyo and Shinwon Agency Co. Beijing Representative Office, Beijing

内 容 提 要

日本著名油画家森田和昌总结其多年教学经验著成此书, 围绕大众最喜爱绘制的主题, 如风景、静物、人物以及个人创作为主要内容, 通过丰富的案例, 讲解不同风格的油画绘画方法。书中从工具的选择、媒介的制作到完整的绘画流程都有详细的讲解, 本书是初学油画者不可多得的技法教程。

本书共分 17 小节, 收纳了风格各异的油画案例, 从列举如何用炭笔起稿开始, 到构图与上色, 每一案例都细致讲解了绘画的构思和方法。描述语言言简意赅, 图片清晰、精美且布局合理。每个案例中作者皆提供了参考图片, 使读者通过学习本书, 了解如何从图片进行艺术创作, 让读者在油画的创作领域得到更好的提高。

-
- ◆ 著 [日] 森田和昌
 - 译 刘 柳
 - 责任编辑 郭发明
 - 执行编辑 高 悦
 - 责任印制 程彦红
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 9 2015 年 5 月第 1 版
 - 字数: 324 千字 2015 年 5 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2014-3673 号
-

定价: 59.80 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

轻松画油画

油画的乐趣

本书是一本从不同切入点阐述油画的表现形式和描绘方法的专业书籍。从作品开始绘制到完成的整个过程来讲解油画写实与表现风格的绘画方法。

本书包括了3位艺术家和6位艺术学校在校学生的十余幅作品。

通俗地说，画油画只要有油画笔和油画布便可开始。很多人觉得油画门槛儿高，其实，与水彩画、丙烯画相比，油画这种媒介干得较慢，可不断地进行修改。有了这点优势，没有比这个更能随意修改的作品直到满意为止的绘画材料了。

而且油画材料根据作画者的不同要求与习惯，也能表现出丰富多彩的特性，如薄薄地涂抹、为了展现笔触而涂抹很厚的颜料、用小刀厚厚地堆起……通过混合调色油可以表现出其他绘画材料无法展现的、富有透明感的深色调以及表现素材的各种质感。在作画中不断摸索达到的油画本身的表现力，是油画的魅力所在。

不同的人有不同的作画方法和顺序。本书是针对初学者从讲解作画方法开始的书籍，从画笔的笔触与印象派风格的上色技巧的出色作品中选出一些妙趣横生的作品来供学习者参考借鉴。

希望本书可以成为油画初学者探索并发现适合自己作画方式的有益参考书。

目录

P8

静物基础

【水果和壶】.....

初次画油画需掌握的基础
形状、阴影在中心静物中的把握
基本的绘画工具

P18

静物

【苹果和瓶】.....

通过采光展现作品主题
用古典的视点构图作画
突显投影清晰分明、活灵活现的静物画

P26

静物

【海星、贝壳和瓶子】.....

在厚厚的凹凸不平的有色油画布上作画
改变画面的色调搭配进行描绘
控制明暗对比，在柔和的画布上作画

P34

静物

【向日葵】.....

直接利用打底涂层的效果作画
通过题材的高低差，体现画面的厚重感
通过省略与细致描绘，表现出画面的主题强弱

P46 风景 【印象派画风】.....

给人强烈的立体感、广阔空间感的画作

使用鲜艳的色彩

通过笔触来传达身临其境之感以及空气的流动感

P54 风景 【建筑物】.....

以旅游地的照片为基础作画

用色彩的搭配反映鲜明的现场印象

注意建筑物的构造、远近感和地平线

P62 静物 【风铃草】.....

主观捕捉画面主题，凭感觉描绘

不拘泥于细节部分，看准主要的作画要素

在浮动画布上作画

P72 动物 【猫】.....

以照片为参照，用写实方法描绘动物

统一色调，制造氛围

在可变尺寸的中纤板上作画

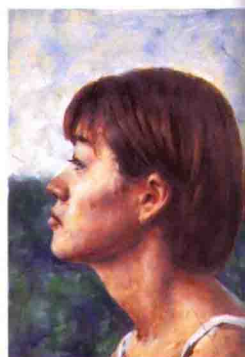
P80 人物 【女儿】

在照片的基础上从正面表现人物
基本技巧、重复地轻擦上色

P86 人物 【女性侧面像】

以侧面照片画人物
用与画布同尺寸的照片作比较，可轻松找出
正确的位置
了解脸的骨骼进行描绘

P96 超现实主义 【游泳】

融合照片，描写超现实的异想世界
把性质不同的主题融合在同一空间
用有打底涂层的背景进行主题的写实表现

P102 构成 【羊和道路】

在有题材背景的打底层上描绘
在照片的基础上，想象着组织画面
了解工具和材料，使用恰当的材料，在适当的
地方描绘

■ P112 城户真亚子作品

■ P118 千菅浩信作品

风景

CHISUGA' S STYLE 根据照片描绘风景

■ P125 森田和昌作品

静物

MORITA' S STYLE 在蓝灰色色调的背景上描绘果实的模型

■ P130 Q&A

■ P134 作画器材

p134 绘画颜料

P136 绘画用油

了解基本的干性油和挥发性油

P140 画笔·画刀·调色板

P140 1. 区分使用画笔

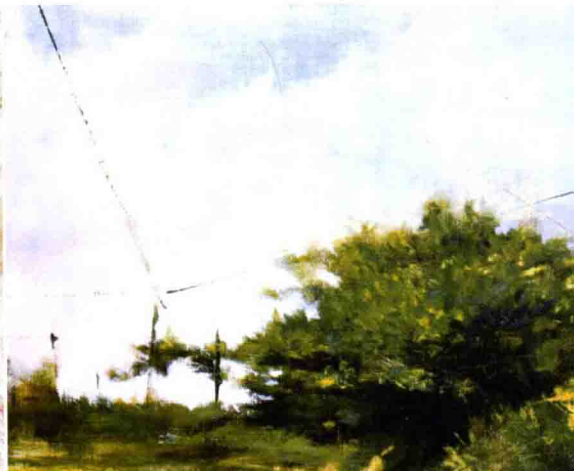
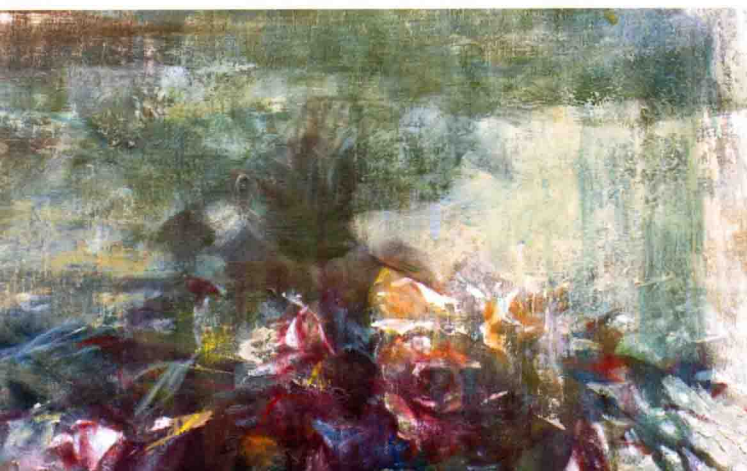
P141 2. 用画刀堆积、削减

P141 3. 调色板上按照同色系颜料的顺序排列

P140 画布·木框·打底层

P142 1. 最开始在中等大小的伸展开的画布上

P143 2. 根据打底层的效果展现画面的厚重感、题材感

油画绘制 与风格表现

技法精粹

「日」森田和昌 著

刘柳 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

油画绘制与风格表现技法精粹 / (日) 森田和昌著 ;
刘柳译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 5
ISBN 978-7-115-37572-8

I. ①油… II. ①森… ②刘… III. ①油画技法
IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第001957号

版权声明

TANOSHIKU EGAKU ABURAE STYLE & PROCESS by KAZUYOSHI MORITA

Copyright © 2013 KAZUYOSHI MORITA

All rights reserved.

Original Japanese edition published by Magazineland Co., Ltd.

Simplified Chinese translation copyright © 2015 by Posts & Telecom Press

This Simplified Chinese edition published by arrangement with Magazineland Co., Ltd.

through HonnoKizuna, Inc., Tokyo and Shinwon Agency Co. Beijing Representative Office, Beijing

内 容 提 要

日本著名油画家森田和昌总结其多年教学经验著成此书, 围绕大众最喜爱绘制的主题, 如风景、静物、人物以及个人创作为主要内容, 通过丰富的案例, 讲解不同风格的油画绘画方法。书中从工具的选择、媒介的制作到完整的绘画流程都有详细的讲解, 本书是初学油画者不可多得的技法教程。

本书共分 17 小节, 收纳了风格各异的油画案例, 从列举如何用炭笔起稿开始, 到构图与上色, 每一案例都细致讲解了绘画的构思和方法。描述语言言简意赅, 图片清晰、精美且布局合理。每个案例中作者皆提供了参考图片, 使读者通过学习本书, 了解如何从图片进行艺术创作, 让读者在油画的创作领域得到更好的提高。

-
- ◆ 著 [日] 森田和昌
 - 译 刘 柳
 - 责任编辑 郭发明
 - 执行编辑 高 悦
 - 责任印制 程彦红
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 9 2015 年 5 月第 1 版
 - 字数: 324 千字 2015 年 5 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2014-3673 号
-

定价: 59.80 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

轻松画油画

油画的乐趣

本书是一本从不同切入点阐述油画的表现形式和描绘方法的专业书籍。从作品开始绘制到完成的整个过程来讲解油画写实与表现风格的绘画方法。

本书包括了3位艺术家和6位艺术学校在校学生的十余幅作品。

通俗地说，画油画只要有油画笔和油画布便可开始。很多人觉得油画门槛儿高，其实，与水彩画、丙烯画相比，油画这种媒介干得较慢，可不断地进行修改。有了这点优势，没有比这个更能随意修改的作品直到满意为止的绘画材料了。

而且油画材料根据作画者的不同要求与习惯，也能表现出丰富多彩的特性，如薄薄地涂抹、为了展现笔触而涂抹很厚的颜料、用小刀厚厚地堆起……通过混合调色油可以表现出其他绘画材料无法展现的、富有透明感的深色调以及表现素材的各种质感。在作画中不断摸索达到的油画本身的表现力，是油画的魅力所在。

不同的人有不同的作画方法和顺序。本书是针对初学者从讲解作画方法开始的书籍，从画笔的笔触与印象派风格的上色技巧的出色作品中选出一些妙趣横生的作品来供学习者参考借鉴。

希望本书可以成为油画初学者探索并发现适合自己作画方式的有益参考书。

森田和昌

目录

P8 静物基础 【水果和壶】.....

初次画油画需掌握的基础
形状、阴影在中心静物中的把握
基本的绘画工具

P18 静物 【苹果和瓶】.....

通过采光展现作品主题
用古典的视点构图作画
突显投影清晰分明、活灵活现的静物画

P26 静物 【海星、贝壳和瓶子】.....

在厚厚的凹凸不平的有色油画布上作画
改变画面的色调搭配进行描绘
控制明暗对比，在柔和的画布上作画

P34 静物 【向日葵】.....

直接利用打底涂层的效果作画
通过题材的高低差，体现画面的厚重感
通过省略与细致描绘，表现出画面的主题强弱

■ P46 风景 【印象派画风】.....

给人强烈的立体感、广阔空间感的画作

使用鲜艳的色彩

通过笔触来传达身临其境之感以及空气的流动感

■ P54 风景 【建筑物】.....

以旅游地的照片为基础作画

用色彩的搭配反映鲜明的现场印象

注意建筑物的构造、远近感和地平线

■ P62 静物 【风铃草】.....

主观捕捉画面主题，凭感觉描绘

不拘泥于细节部分，看准主要的作画要素

在浮动画布上作画

■ P72 动物 【猫】.....

以照片为参照，用写实方法描绘动物

统一色调，制造氛围

在可变尺寸的中纤板上作画

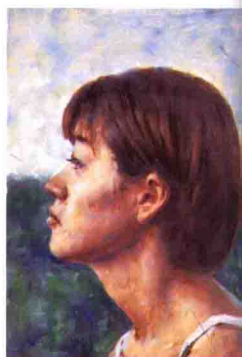
■ P80 人物 【女儿】

在照片的基础上从正面表现人物
基本技巧、重复地轻擦上色

■ P86 人物 【女性侧面像】

以侧面照片画人物
用与画布同尺寸的照片作比较，可轻松找出
正确的位置
了解脸的骨骼进行描绘

■ P96 超现实主义 【游泳】

融合照片，描写超现实的异想世界
把性质不同的主题融合在同一空间
用有打底涂层的背景进行主题的写实表现

■ P102 构成 【羊和道路】

在有题材背景的打底层上描绘
在照片的基础上，想象着组织画面
了解工具和材料，使用恰当的材料，在适当的
地方描绘

■ P112 城户真亚子作品

■ P118 干菅浩信作品

风景

CHISUGA' S STYLE 根据照片描绘风景

■ P125 森田和昌作品

静物

MORITA' S STYLE 在蓝灰色色调的背景上描绘果实的模型

■ P130 Q&A

■ P134 作画器材

p134 绘画颜料

P136 绘画用油

了解基本的干性油和挥发性油

P140 画笔·画刀·调色板

P140 1. 区分使用画笔

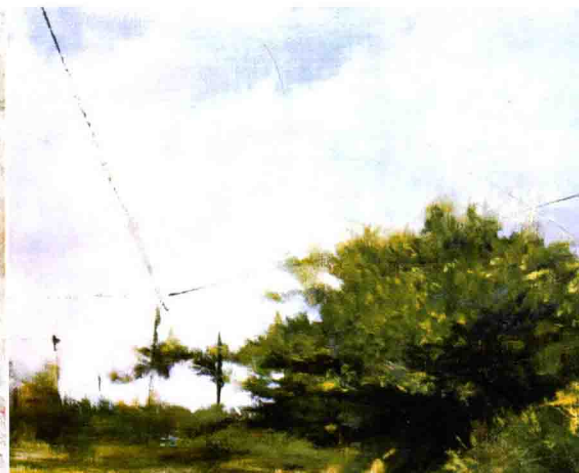
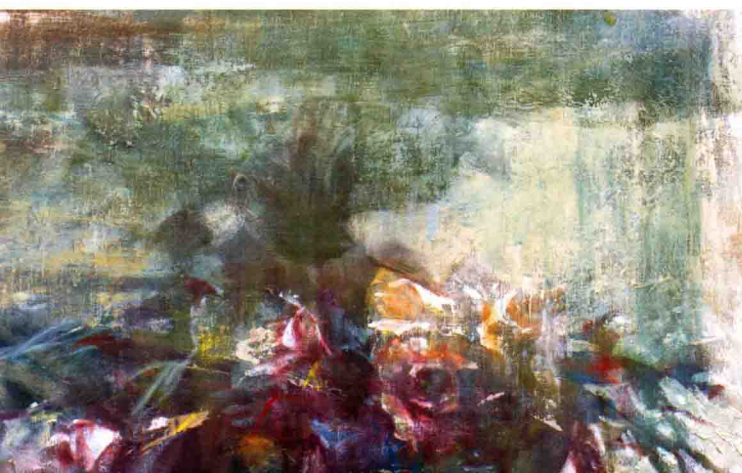
P141 2. 用画刀堆积、削减

P141 3. 调色板上按照同色系颜料的顺序排列

P140 画布·木框·打底层

P142 1. 最开始在中等大小的伸展开的画布上

P143 2. 根据打底层的效果展现画面的厚重感、题材感

Still Life

静物基础

【水果和壶】

油画布 6 小时

Style

初次画油画需掌握的基础

形状、阴影在中心静物中的把握

基本的绘画工具

■ 铅笔草稿 30 分钟

■ 油彩草稿 1 小时

■ 实物制作 4 小时 30 分钟

试着以身边的题材为中心，按照基本的作画顺序画画看。用单色的颜料色捕捉中心画面块状的感觉，再上色的画法。

对于初学者来说，把立体感和色彩感一次性通过观察表现出来很难。草稿不用色彩表现而用单色的颜色画出，展现出立体感与空间感。草稿画完后，等待画纸晾干，下面开始集中涂颜色。

草稿中使用土黄的黄土色和褐色系。属于暖色系，因此多少残留一点在画面上也不会对画面造成影响。

Point

人们可以通过阴影感受到厚重感和空间感。为了可以区别光和背光处的棱线（边界线）以及反射光，展现出立体感，设定光线。

（室内没有反射光的情况下，在主光线的反面放置辅助灯或在墙壁贴白纸制造出反射光的效果）

❖ 画面中心的组合

选择容易画出形状并且有影子，可以画出块状感觉的静物作为画面的中心。此处，以壶为中心，选取了稳定的三角形构图。为了展现空间感，前后错开一点距离。

使用与实物几乎同样尺寸的油画布。

< 背光处与影子的不同，
高光，反射光 >

反射光

从地板、墙壁
反射过来，光
线变亮。

阴影

高光

投影

光与背光处的棱线

在带状的较暗棱线中，
向内侧鼓起来的部分光
线最暗。

1. 用铅笔画草稿

用较软的 3B 铅笔和橡皮胶刷画草稿。考虑画面的整体布局，决定轮廓，加上阴影。这个阶段里不要画入详细的细节部分。

完成后，在下一个阶段的透明覆色法绘画时，用不会污染铅笔黑色的油画定画液固定草稿。

【草稿完成】

Point

用了油画定画液，用透明覆色法时不会溶解铅笔的黑色，因此比较容易画。

* 不做定画液，也可以灵活利用铅笔的黑色进行描绘

木炭

橡皮胶刷

油画定画液

* 也可使用木炭代替铅笔

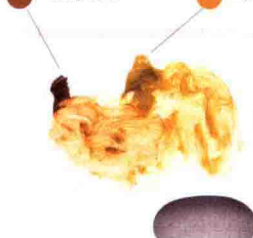
2. 油彩——透明覆色法

铅笔草稿完成后，用松节油溶解大量的土黄色，观察阴影然后进行透明覆色描绘。不够暗的地方涂抹黄褐色。

黄褐色

土黄色

松节油

画箱组合里面的油画用油是易于调和的松节油，从头到尾用这一个就足够了。画几张之后，习惯了油画的画法，只在透明覆色画中使用松节油，能区分开使用就可以了。

用画笔缓慢地溶解开土黄色颜料，描出轮廓线条，画出整组画的轮廓。

调整颜料的浓度，画出背光的地方。留出亮的部分，粗略地调整明暗。

在桌子上画出物体的投影。

若背景直接留成白色就太亮了，淡淡地涂上一层土黄色，与留成白色的部分区别开来。

投影中不够重的部分用黄褐色收尾。

Point

失败的话就用布擦掉重新画。

干燥