

新世纪版 绘画基础教程

主编 陈 延 陈 莹

油画入门

陈 延 著

汕头大学出版社

前言

传统中国绘画教学是临摹起步，西方的美术教学没有芥子园之开始就是石膏几何形体写生训练。两者侧重不同，然而要学生动手悟具体的绘画技法与艺术的审美道理，这一点是相同的。绘画的最大特征就是它的直观性，文字语言无法表述的繁难道理，看作品就一目了然。这也是历来美术院校学生以看画册、画展为主要学习途径的原因。即使为初学者编写入门的技法丛书，也仍然要按艺术规律办事，把重点放在风格多样表现技法丰富的作品选择上。芥子园中选用一些名家的作品给初学者示范也是这个道理。配图文字的重点是临摹学习的引导。初学者应该多运用自己的头脑思考，从作品中领悟更多的道理，好的美术作品是无言的老师。它所传达的信息是语言和文字的表达不可企及的。

这里再特别提示初学画的朋友，动手画才是最重要的事。本丛书选择尽可能多样的范画给你临摹、学习、提高你的审美眼光，引导你开始写生创作，进入绘画艺术的殿堂。而成就属于不怕辛劳，持之以恒，勤学苦练的人。

油画简介

漫长历程形成的油画艺术，是西画最重要、最有代表性的画种，西方美术史上代一代油画巨匠所开辟的道路，他们创造的精美油画作品，是人类智慧的结晶。直到今天，其中许多杰出油画流派和代表作品，依然为学习这门艺术的人提供临摹观赏的范本，给探索自己艺术道路的人以启迪。

久远历史使得油画技巧、材料制作、艺术风格都产生了丰富的内容，油画创作与欣赏成为文明人类艺术生活美丽的经验。油画教学有着令人望而生畏的完备体系，使得一本为初学者入门编写且篇幅有限的技法书，必须做到择其精要，帮助启发初学者掌握油画的基本知识，找到入门途径，顺利度过“万事起头难”的一关，鼓起勇气，大胆动手作画，只有行动起来，通过长期不懈的艺术实践，才能实现成为艺

工具、材料

油画笔：除了常见的油画笔之外，还有扇形、圆头和类似毛笔的多种形状油画用笔。由于油画颜色的性质和画布等材料的特点，油画笔通常要比水彩、水粉画用笔硬且更有弹性，耐磨损。市面上的油画笔从1号到12号大小不等，可以根据画面尺寸与用笔的不同需要，作符合实际的选择。

油画箱：油画写生用的画箱有多种不同样式，大都是有一个盛放颜料的箱体，箱盖作为画框的靠背支撑，好的油画箱应该有三条可以伸开的支架，以便调整画箱高度，是油画写生必备的工具。

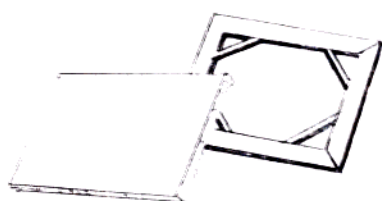
油画刀：可以用来调颜色，清理画板，刮除要修改画面上的颜色，油画刮刀也可以用来作画。

调色板：放置作画用的颜料，并用来调配颜料，通常用合板制成，大小以可放置于油画箱内为宜。

洗笔壶：壶内装入煤油，每次作画之后，将画笔插入壶内清理笔上的颜色。在完成作品之后，最好还是用肥皂彻底清洗干净为好。

油画颜料：油画颜料有植物、矿物、化学合成等不同成分、不同性质的区别。对颜料性质的研究，在专业油画家是必要的知识，业余初学者先动手画起来，暂时不去钻这样细节的问题，画到一定程度，结合实践经验，再深入探讨颜色的不同性质更为实际。

绷好布的油画内框及背面

洗笔壶及其结构

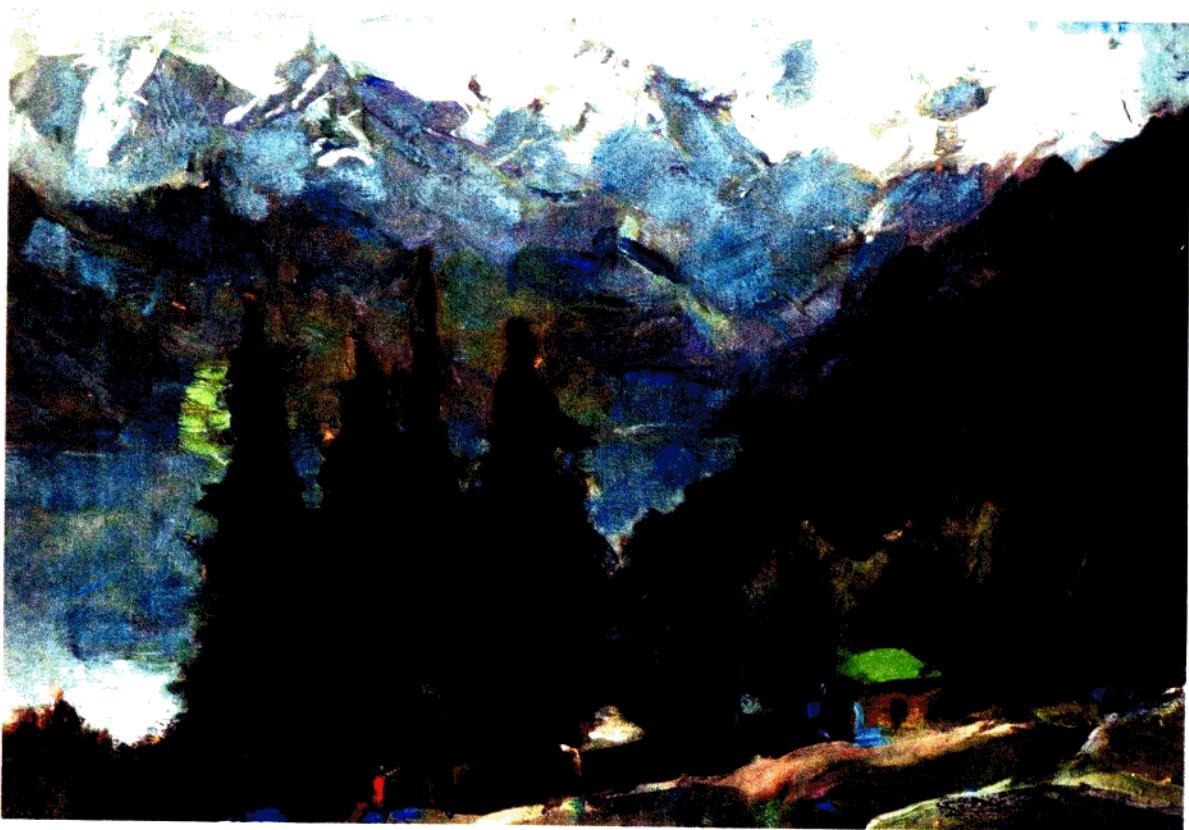
手执的小型画箱

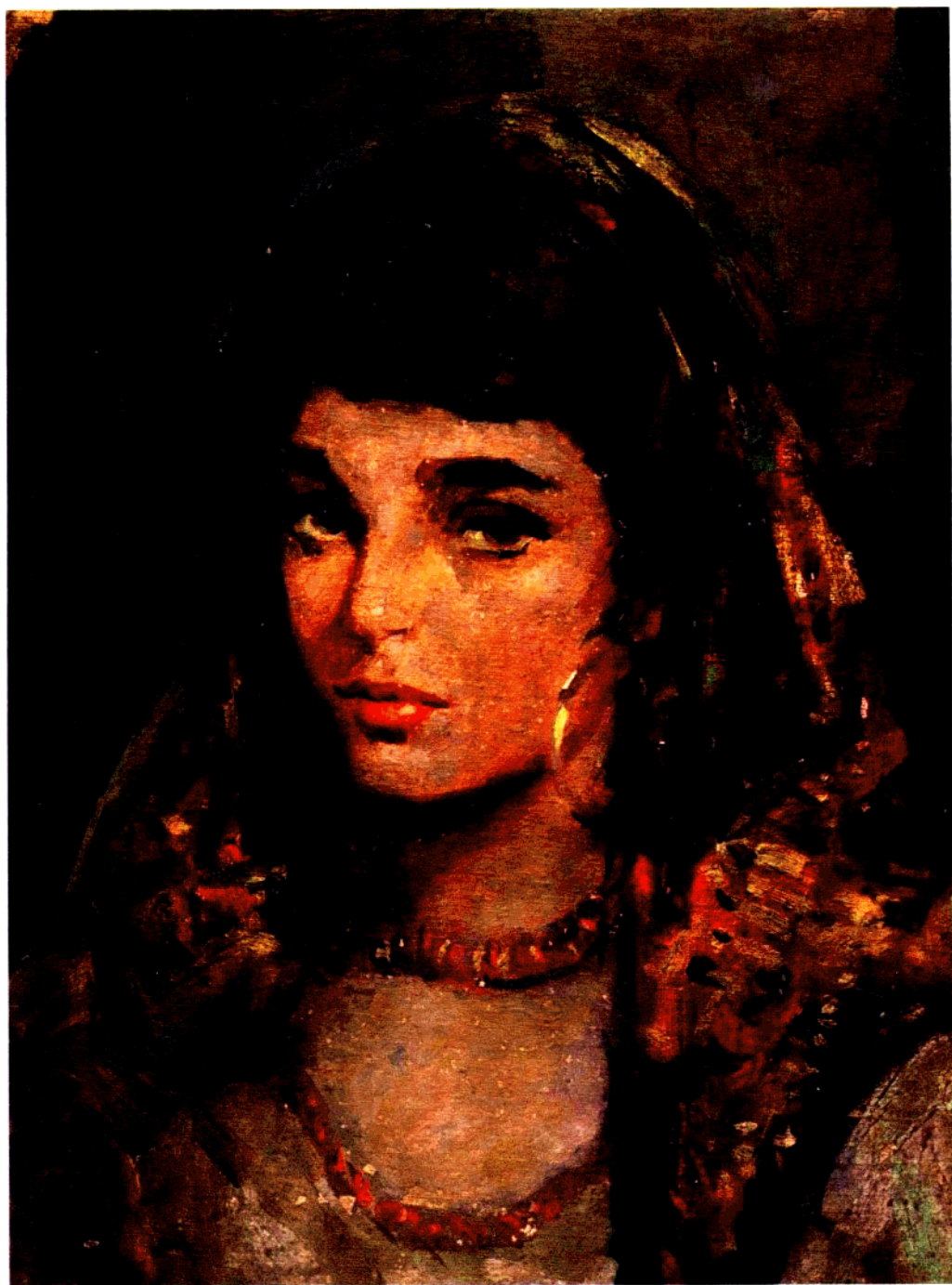
油画箱

油画布及其它油画载体：油画的发展历程中，有过画在教堂四壁、天顶与木板等质地上的历史，后来的架上绘画作品，多是画在亚麻布制作的油画布上。如果从简便实际出发，在硬卡纸上涂一层底，制作成油画纸也很经济、方便、实用。布上、纸上、木板上做底的方法很多，简便的一种是用白乳胶加大白粉，搅匀之后涂刷在布或纸或三合板之上，干以后就可以作画了。

油画内框：用油画布作画，一般是要将画布紧绷在特制的油画内框上。内框的制作中特别要注意的是，与布相接触的本条要加工成斜面，使木面和画布脱离接触。把画布绷在内框上面要有一定的经验与技巧，主要是拉得均匀，使画面平整，四边用小钉钉好，就可以打底了。作画的材料最好亲自动手去做，凡事亲力亲为，养成良好的劳动习惯。用画布作画毕竟是繁难的事情，大量的外出写生可以在油画纸上进行。

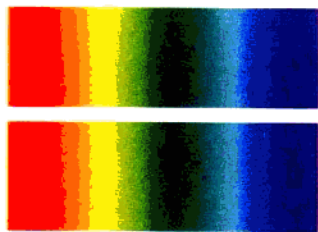

新疆天池写生

色彩常识

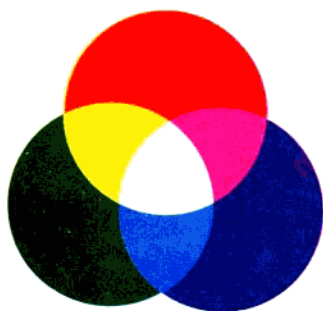
色彩常识对于任何色彩绘画的学习，都是必须掌握的知识，无论水彩画、水粉画、油画，关于光与色的认知其基本理论完全相同，不同的是颜料性能不一样产生的绘画效果差别。在这里通过油画作品的示范，把油画颜料的色彩调配、应用所产生的艺术效果展现出来，与水彩画、水粉画作比较，就可以体会到它们之间的共同特点和不同趣味。相对而言，油画作品更丰富、细腻、厚重、耐久。

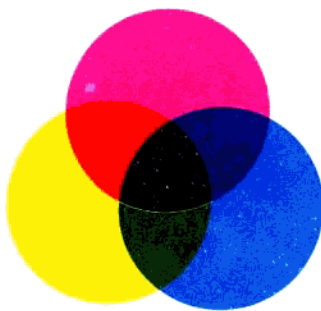
红 橙 黄 绿 蓝 紫
标准光色带

六个标准色首尾相连
形成色相环，人们又
把色相环扩大为 12
或 24 色相环。

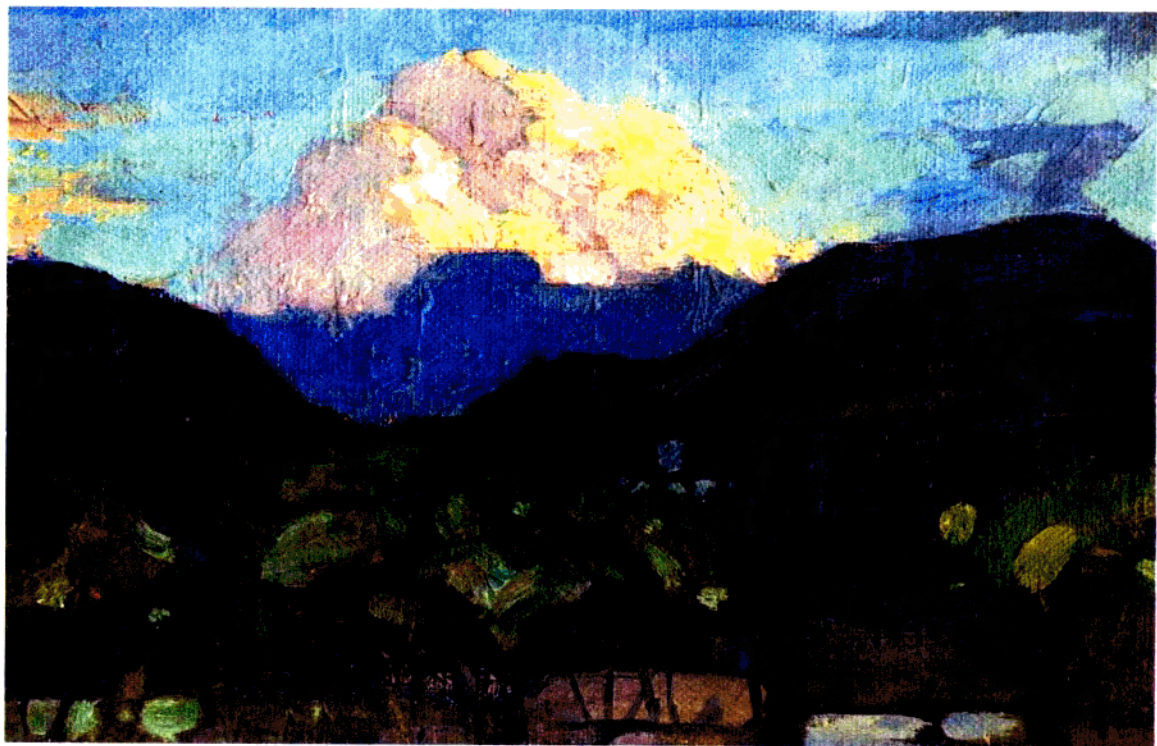

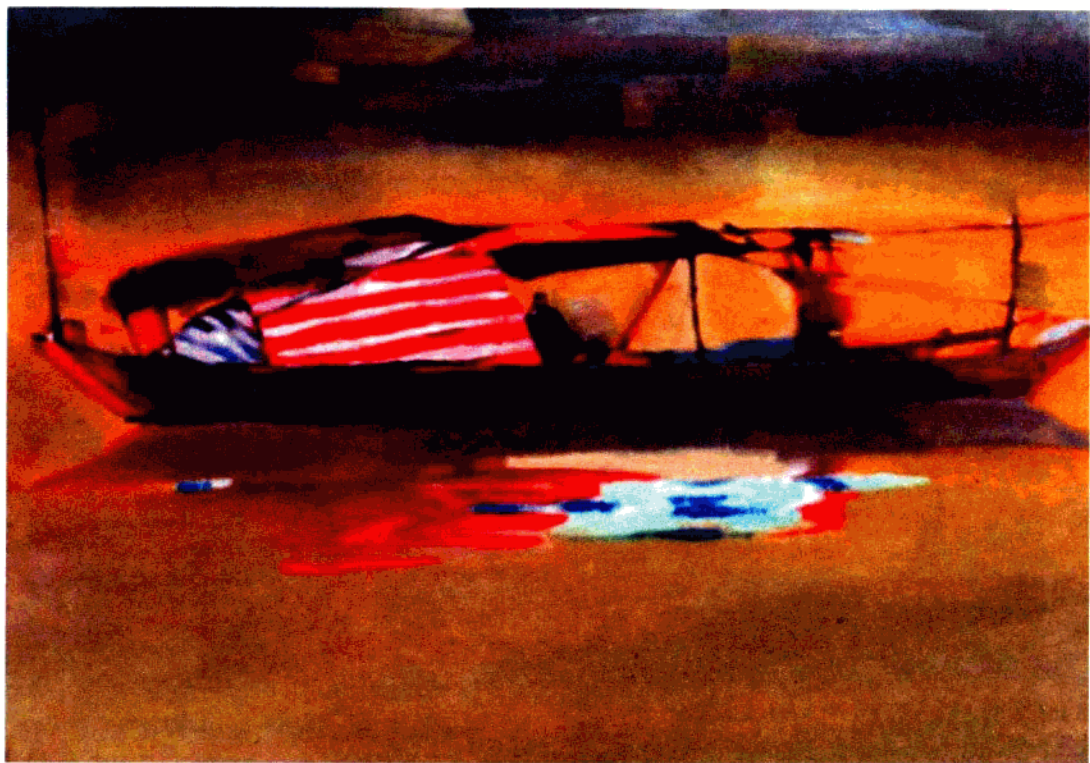
色光三原色与混合

颜料三原色与混合

色相：光学研究发现了光色的颜色成分，即红、橙、黄、绿、蓝、紫。六种颜色中红、黄、蓝是原色，而橙、绿、紫是两个原色相交、二次配合而成的颜色，叫做复色。复色还可以相配合，产生重复层次更多的新配颜色。每一个颜色都有一个名称，而每一个名称所标志的颜色在色谱中有它自己独特的形象，这就是颜色千差万别的色相。

对比色：是一种互补的颜色关系，两个相配的原色所组成的复色和第三个未发生关系的原色形成补色关系，产生强烈对比的色彩效果，如红色是原色，与复色的绿色就是一种对比色彩构成；黄色与紫色，蓝色与橙色都是如此。

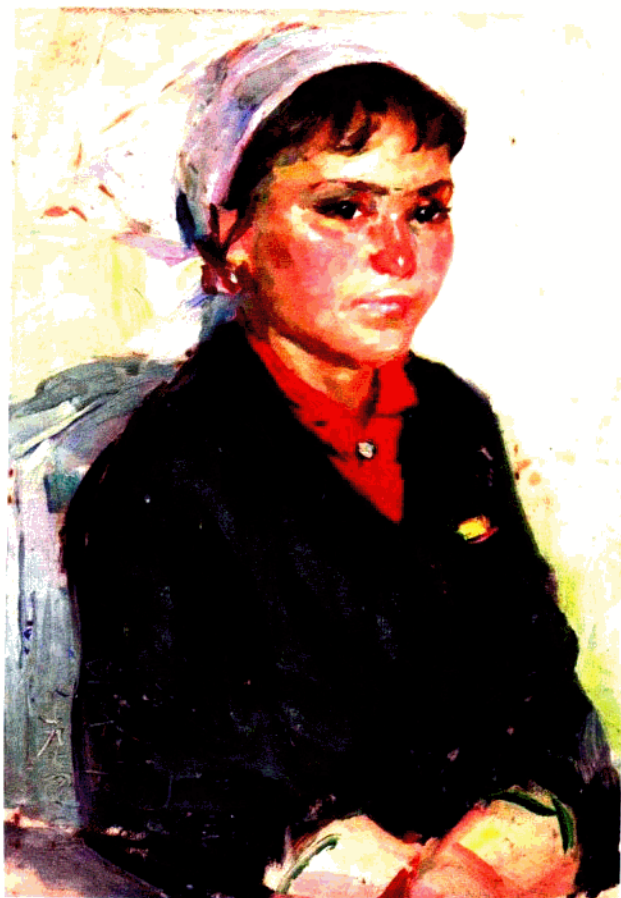
对比关系产生响亮、鲜明的色彩情感，引起愉快、兴奋的情绪。对比的色彩效果醒目，常用在作品的主题部分，借以突出主要的形体，引导观众的视觉集中关注画面中最为精彩的事物，并在人们记忆中留下鲜明强烈的印象。采用对比关系，传达出来的信息是热烈、激动、欢乐喜庆。中国民间艺术中大红大绿的色彩关系，就是民间艺人运用色彩对比效果，适应群众节日喜庆吉祥欢快的气氛。

描绘现实生活的油画作品，颜色对比度要弱得多，因为自然界的物体无不含有多种颜色成分，绝对纯净单一近似原色的颜色极少看到，因此描绘大自然的写实主义油画作品多少都有一些灰色在画中，比民间绘画艳丽、夸张的色彩柔和、协调、真实。

协和色：色相接近对比度低的颜色是协和色，如果是复色，其成分中，相同的颜色较多。比如紫色、蓝色、绿色的色相比较近似，都有蓝色的成分。

协和色是类似的颜色相聚，所形成的画面色调柔和，产生统一、宁静、平和的情感。在作品的色调中，协和相近的色相，起着统一色调的主导作用。画面色调由协和色中面积最大的颜色构成。协和色形成作品的主色调，是画面统一的要素，而不协和的对比色，则起到活跃画面气氛的作用，对比色是破坏作品沉闷格局的兴奋剂。作画时，如果画面过于死板沉闷，协和得近乎单调时，就可以用不协和的对比色彩进行调整，反之，作品过于花、乱、没有了主色调，不协和统一，就要把一部分对比色的对比度削弱，使协和因素增大，直至协和的颜色在画面中成为绝对优势，作品才会有一个明显的主色调出现。

协和色所形成的画面色调柔和，产生宁静平和的情感。

灰色调的油画写生色调统一和协。

色彩的比较

在油画写生的训练中，必须对物体的颜色进行对比、归类、定位。在比较色相、明度、纯度、冷暖关系中找到准确的颜色。

色相的比较：困难在于对相近的色相作比较，比如几种相同的红色，它的颜色差别，在灰色调中接近的灰颜色的不同色相区别，要有一点绘画实践经验才行。色相是我们判定颜色关系的基础。

明度的比较：是指颜色明暗程度的比较。同一种颜色，也有深与浅的差别。色彩之间红色就比黄色要暗，同样的红色加了白色调淡之后就是浅粉红色，较之原来的红色要亮许多。

色彩画中明度的比较，是素描内容的比较，评论色彩画，也会说：这幅画存在素描问题。是因为颜色画依然存在明暗关系，色彩画的明暗关系不协调，必然使作品出现素描上的问题。明度的跳跃式变化，明度柔和的变化，产生各种不同的艺术效果，是艺术创作的重要手段。

明度的变化是绘画创作的一种有效手法。

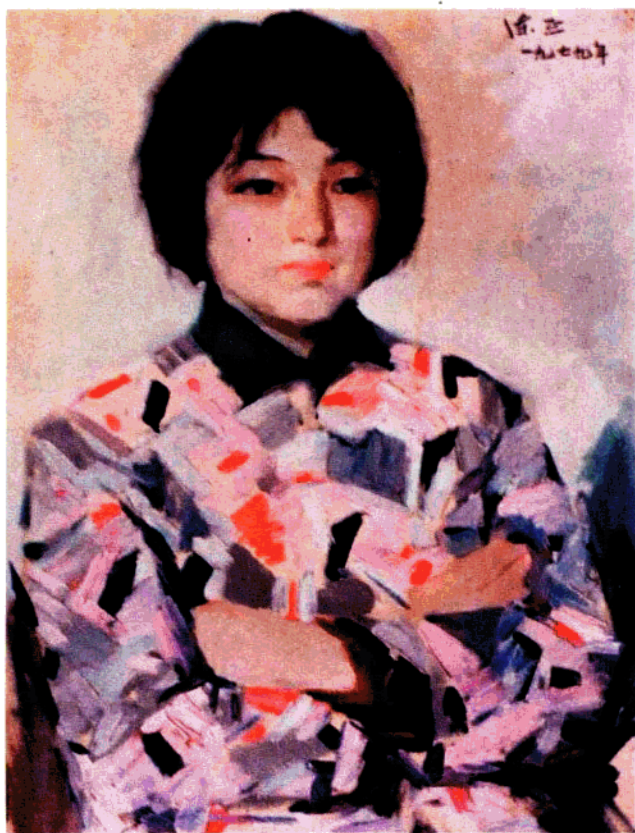
明快的画面得益于纯度高的色相比较。

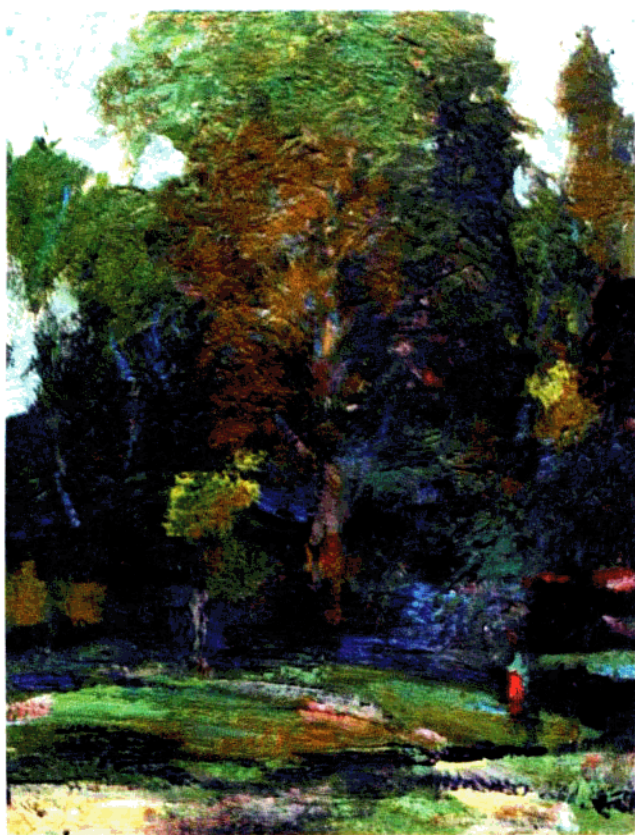
纯度的比较：色彩相配的层次越多，它的鲜明程度也就越差，逐渐成为灰色，鲜明单纯的颜色与灰暗复杂颜色的比较关系，就是颜色纯度的比较。纯度高的颜色，鲜明、强烈、装饰性、象征性的因素多于真实性。写实的油画色彩写生中，颜色的纯度不会太高，真实事物总是不同程度地存在着灰暗的因素。现实主义作品中，灰色调所构成的色彩关系，给人以柔和、亲切、真实的感觉。利用强烈的鲜明的纯色作画，也会画出好的作品。画家主观的感情，通过鲜明色彩的并置，使作品更加富于激情。纯度很高的原色和纯度很低的灰色，是一对美丽的矛盾。它们相互依存，构成色彩在视觉上的美感。

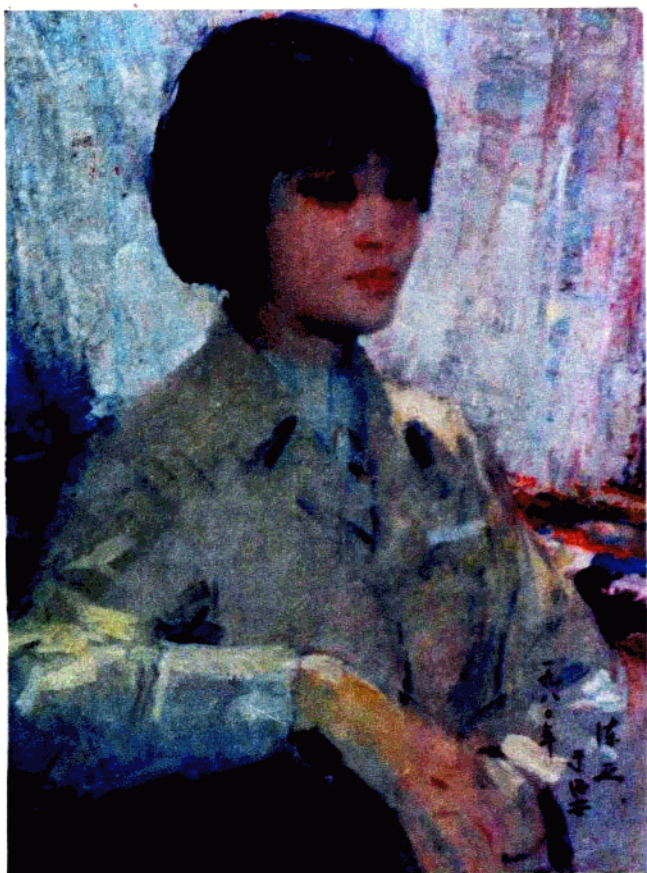
灰色调衬托得鲜明的纯度高的颜色格外亮丽，反之，纯度很高鲜明的颜色为基调的画面上，几笔沉稳的灰色，也会显示出特别的魅力。这是利用纯度对比作画所产生的效应。

不同纯度的颜色相互穿插表现出闪烁的光感。

纯度高的颜色使画面色调明快。

冷暖的比较：人们根据生活体验所形成的色彩感觉，认定了蓝色是寒冷的色彩感觉，把蓝颜色称之为冷色，而红色是热烈的色彩感觉，类似红的颜色是暖色，黄色为中间色。这是对色彩的大的冷暖区分。具体作品中，冷暖色的比较要根据画面色调来判断。一幅蓝色为主调的油画，上黄就会成为暖色，上红则成为强烈的暖色；如果是红色为主色调，同样的土黄色就可能变为冷色。把几种红色并列在一起，朱红有暖色的倾向，紫红色则带有冷色倾向。由此可见色彩的冷暖关系既有明确的区分，又要根据实际的比较关系来确定。

冷色为主的作品，应该有适当的暖色作为它的对比色。这是色彩相互渗透与相互包容的特性。冷暖对立的色块，往往相间着对方的色彩于己中，把冷和暖的矛盾化解为统一和谐。

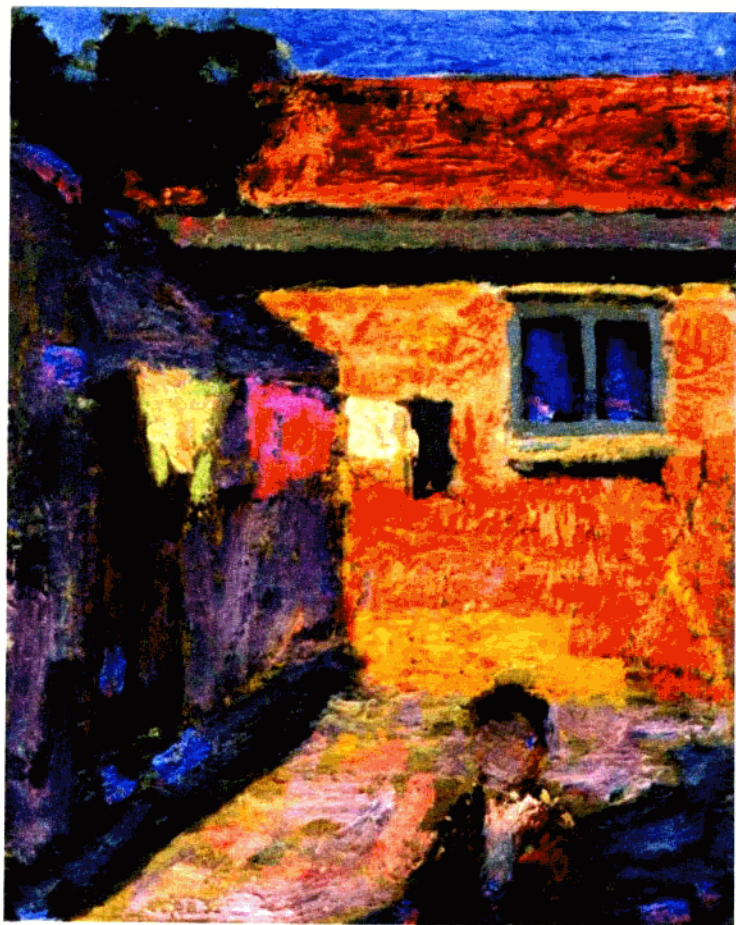

大自然的顏色

固有色：是物体本来的颜色，如绿颜色的叶，红色的花等等。固有色在适中的光线下显得最为本质；晴天的阴影下或室内，都可以使固有色表现得格外清楚。在阳光直接的照射下或者在过于昏暗的角落，固有色都会被削弱或者模糊得相互难以区分。固有色是物体最基本的颜色，它会在不同光源色的影响下发生变化。

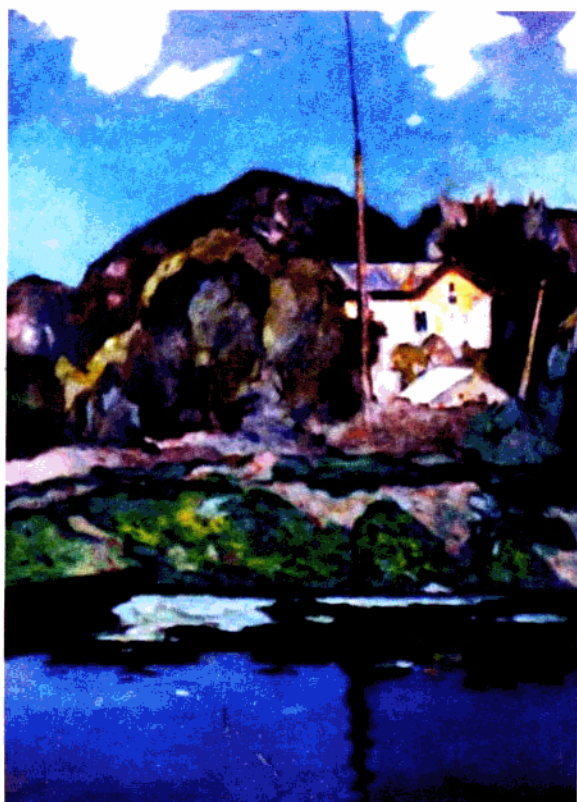
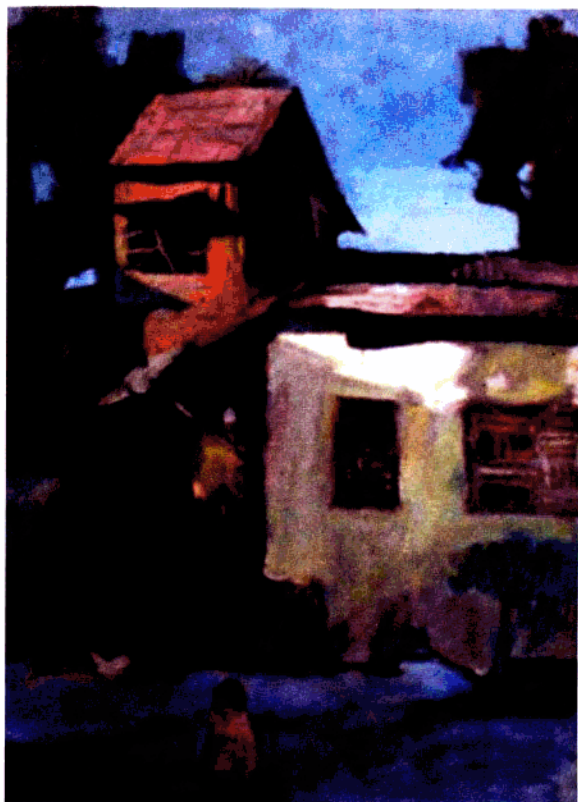
光源色：烛光和电灯呈橙黄色，日光灯管的光是白色的，霓虹灯的光五颜六色。阳光在多数的时间里是白色，但早晨日出和傍晚日落之际，阳光就会变成橘红色。特殊的光源色会不同程度地影响和改变物体的固有颜色。比如，太阳即将落去的余晖，从云中射出，红得好像会把天空、地面、海水、森林都燃烧起来，天地万物都失去了自己固有色相，而统一在落日的红色光源中。

环境色（反光）：在光线照射下物体会不同程度地反射出属于它本身的颜色反光来。它可以改变邻近物体的一些局部固有色。比如一块红色衬布的反光，使放在它上面的水果的暗面增加红的色素。反光在油画写生中丰富了颜色的变化，增强了画面颜色的相互联系。在逆光的风景画写生中，景物的颜色主要来自周围环境的反光。

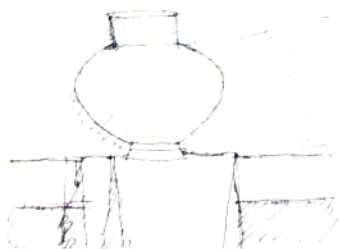

静物油画写生练习

油画静物写生的模特一般都在桌面、凳子或平台上放置，低于人的视平线，形成俯视的画面。物体前后遮挡少，形体较完整，个别前后有点影响的形体，构成物与物之间聚散的组合变化，对构图的疏密关系有所帮助。俯视的画面景深小，只要构图安排好，模特与衬布的颜色搭配好，画面整体效果就比较容易把握。初学者从简单的东西开始画起来，静物不要摆得过于繁杂，有一两件物体的组合就可以了。

步骤二

步骤一

油画静物写生练习

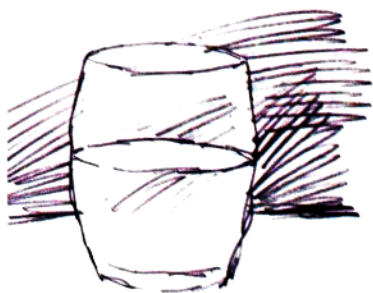
作业一：罐

学习油画，静物写生练习是主要方法，同时也可以临摹一些好的油画静物写生作品，按照从易到难的学习规律起步。例如用一个罐作为写生的模特，罐的特征中包含圆体的因素较多，你可以将素描练习中的有关知识，运用到油画色彩的造型中来，水彩画、水粉画写生掌握的色彩知识，同样可以作为油画写生的基础。

步骤三

油画静物写生练习 作业二：玻璃杯

玻璃杯
与其中所盛的
液体，因为透
明而融入环境
的黑色之中，
又因为玻璃与
水反光的物理
特性，使得它
们的形态处在
似有若无闪烁
变化之中，高
光晶莹的闪亮
给画面增添了
趣味和惊喜。画玻璃制品必须抓住透明与反光这两个特点。

