

[英] 迈克·卓别林 戴安娜·沃尔斯 著

英国发现艺术自学教程

油画初步

FIRST STEPS TO BECOMING AN ARTIST

立志成为艺术家的第一步

上海人民美術出版社

英国发现艺术自学教程

油画初步

英国发现艺术自学教程

油画初步

[英] 迈克·卓别林 戴安娜·沃尔斯 著

乐 韧 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

油画初步 / (英) 卓别林 (Chaplin, M.), (英) 沃尔斯 (Vowles, D.) 著; 乐韧译. —上海: 上海人民美术出版社, 2010.11

(英国发现艺术自学教程)

ISBN 978-7-5322-6976-1

I. ①油... II. ①卓... ②沃... ③乐... III. ①油画—技法 (美术) IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第190333号

英国发现艺术自学教程——油画初步

原版书名: Discover Art Oil Painting

原作者名: Mike Chaplin with Diana Vowles

原版书号: 1-84193-270-1

© 英国 Arcturus 出版公司

本书经英国 Arcturus 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: 09-2010-501 号

英国发现艺术自学教程——油画初步

著 者: [英] 迈克·卓别林 戴安娜·沃尔斯

译 者: 乐 韧

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 陆尧春

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: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16 3印张

版 次: 2011年1月第1版

印 次: 2011年1月第1次

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-6976-1

定 价: 22.00元

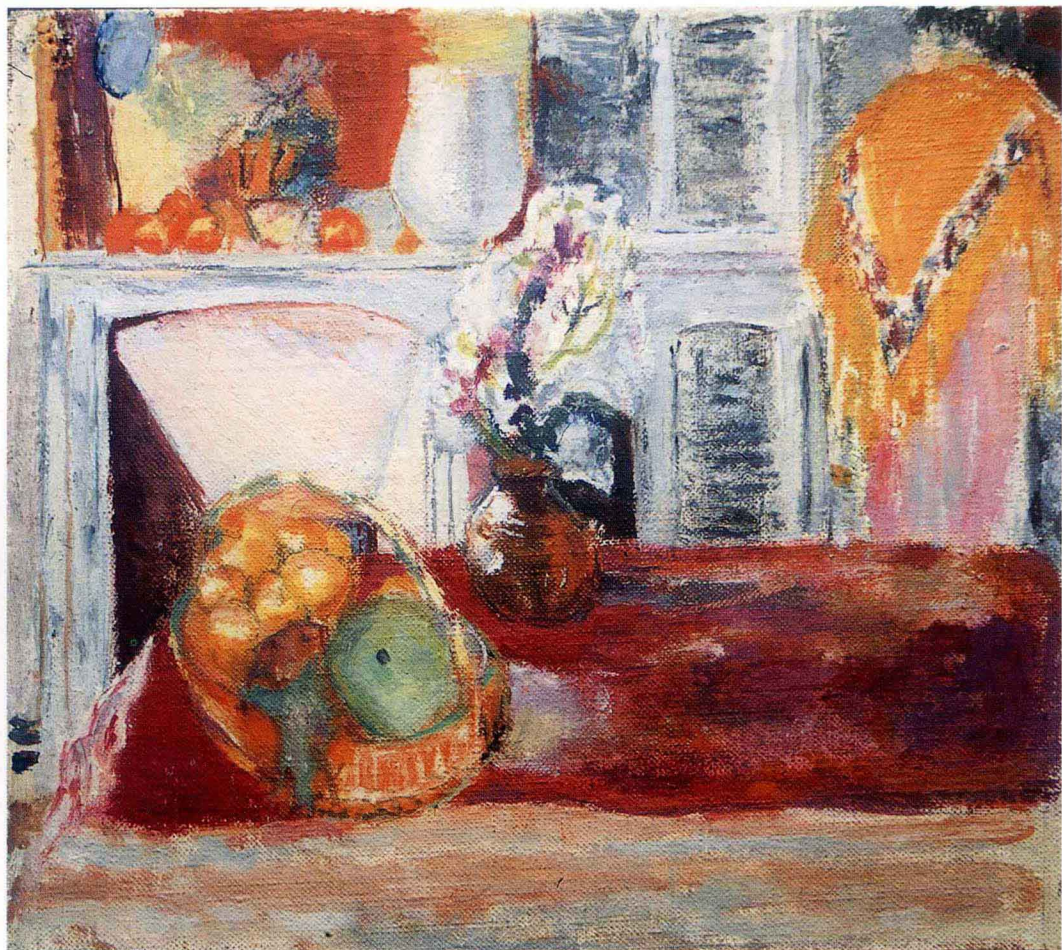
目 录

引言	第6 页
画笔与油彩	第8 页
画布画纸	第9 页
旅行画具	第10 页
建立画室	第11 页
调色板布局和基本笔触	第12 页
速写本和开本形式	第14 页
学会画速写	第16 页
色调	第18 页
色彩	第20 页
透视	第22 页
建立空间	第24 页
城市风景	第26 页
静物	第30 页
人物	第32 页
海滩景观	第36 页
光线与天气	第38 页
四季	第40 页
使用照片	第42 页
寻找节奏	第44 页
人造的形状	第45 页
将它们整合	第46 页

引言

油画大概是最为持久的绘画形式。事实上，它往往比之前任何材质表面的绘画作品都保存得更完好。同时它也是极为自由的，油画作品不会因为制造商生产的纸张尺寸而受到限制，其大小只为画家的想象力与激情所支配。丁托列托（Tintoretto）的《天堂》（1588-1590），位于威尼斯的公爵宫中，相信它是世界上最大的油画，尺寸达到了惊人的 7.6×24.6 米。

用油彩绘画的想法是令人兴奋的，但也具有挑战性。为你自己配置合适的工具看起来比能在许多

皮埃尔·博纳尔画了很多室内的场景，用当时很先进的思想进行绘画，他更多的是注重绘画的过程，而不是高精度的完成结果（请参照下图）。这里展示的是我临摹于他 1932 年绘制的作品《餐厅内一角》。

文具店都能买到的水彩颜料和画纸要复杂并且昂贵。更重要的是，从古典风格的艺术大师到印象派艺术家以及印象派以后的艺术家，油画在历史上似乎具有更大的意义。作为一个业余爱好者，很容易感觉到这是一个“真正”的艺术家的领域。

然而，印象派艺术家对历史抱鄙视的态度，他们把在以前的艺术表现中被视为不可或缺的高完整度丢到一旁。印象派艺术家追求的是绘画的过程，这也影响了当今的绘画方式。

油画颜料可以从最薄的，最微妙的涂抹直到堆砌成最厚的接近雕塑般的肌理，你能够根据自己的能力和气质找到合适的运用方式——在把油彩涂到画布上的过程中享受乐趣，你的信心也会随之而增长。最终你可能会发现自己喜欢上像乔治·斯塔布斯（George Stubbs）（1724-1806）

这是我临摹的乔治·斯塔布斯绘制的《袭击马匹的狮子》，展示了十分具象的叙事绘画方式。这幅作品并不比封面上的博纳尔的画大多少，而画面的戏剧性使它看起来很大。

在我的作品《威尼斯大运河》中，体现了从色彩丰富的油彩中获得的乐趣。

一样绘制叙事的场景。也许皮埃尔·博纳尔 (Pierre Bonnard) (1867–1947) 所青睐的家庭场景对你更有吸引力，他喜欢把画布直接钉在墙上，而不是画框上，虽然这在室内工作室中并不流行。我希望这个例子能够激励你去认识到油画颜料最终是一个可以任由你主宰的媒介。

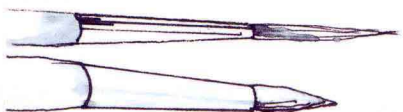
在《艺术家的一生》一书中，乔治·瓦萨里 (Giorgio Vasari) (1511–1574) 充分肯定了扬·凡·爱克 (Jan van Eyck) (1390–1441) 发明的风靡欧洲的油画技巧，而这种技巧至今没有很大的改变。此书讲解了由来已久的调色和绘制方式，以及作画表面。这些表面包括了 15 世纪所使用的木板、画布，甚至更现代的密度板。你要学习如何处理不同的表面，比如石头上的光和水面上的反射，通过细致的绘画指导，本书将带你跨越画下第一笔的障碍。我希望通过你对此书的学习，你将有兴趣对油画这个美好的绘画手段有更进一步的了解。

画笔与油彩

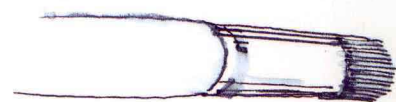
画 笔

油画的画笔通常是较硬的猪鬃,比较常见的是野猪鬃。你也可以使用合成纤维或者是以上两者的结合。画笔的笔杆通常很长,那是由于油画的尺寸通常比较大,你需要站

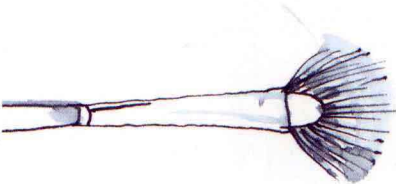
貂毛笔

用来刻画细部,可以轻轻地挑动使用,握着笔端使用,或是利用笔毛长度流畅地绘画。

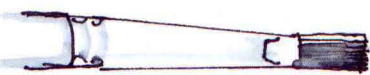
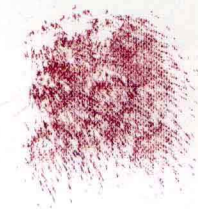
短毛猪鬃笔

用于将颜料抹擦到画布上。由于笔毛很短很硬,仍可见到小的线状笔触。还可以反复地点在纸上,绘制出点状的笔触。

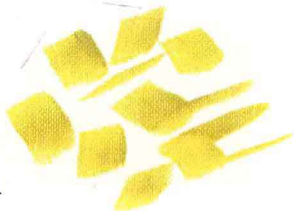
扇形调色笔

轻轻地握住画笔,在色彩交界处来回抹擦以模糊色彩交界的边缘。

平头笔

如同使用斜体笔一样,正握可画出粗的笔触,侧握可勾勒出细的笔触。

榛形笔

榛形笔介于扁平与圆形笔之间。它们所具有的弧线笔头,允许你使用多种绘画方法。

油 彩

油彩的颜料是相同的,而与其一起使用的黏结剂决定了其介质。对于油画颜料而言,介质就是亚麻籽油。在质量上,油画颜料可分为艺术家级和更便宜的学生级。由于它们之间区别十分微妙,我建议从学生级的颜料开始使用,这样你就不用为了在试验过程中造成的经济损失而担忧了。

如果你觉得艺术商店中无数的管状颜料令你不知所措,那就试着自己调制油彩。我发现我的学生们更轻松地在玻璃板上用平底乳钵(研磨器)或者是杵和臼将颜料粉碎后与油调和在一起,制成油彩。

油画颜料可以通过更多的亚麻籽油进行稀释,作亚光处理或形成薄釉。纯松节油而不是松节油的替代品,那是只用于清洁画笔的。如果你不喜欢松节油的味道,现在你能买到无味的替代品,叫做无味洗笔油。

画布画纸

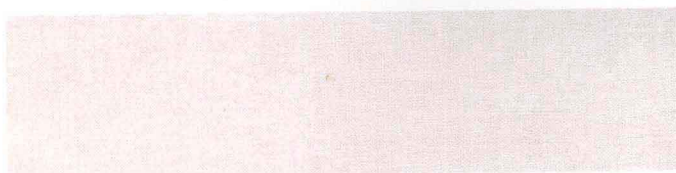
第一种传统的油画画面介质是木头和牛皮纸，之后是布。任何器物表面都可以用来作油画，但是你最常遇到的是麻布、帆布、亚麻布、棉布、纱布以及密度板，而后者特别受欢迎。

拉伸

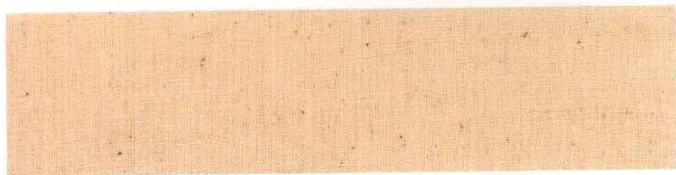
画布是被拉伸并固定在木条上的，这样的木条你可以在艺术品商店中买到。有各种长度，同时还有三角形的楔子，可以组成画框。较长的木条中央有一个插口，用来提供额外的支撑。将画布拉伸到画框的背面，用订书针固定，然后将三角形的楔子敲到每一个转角中来绷紧画布。

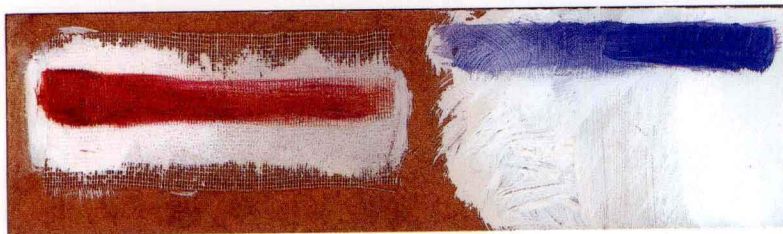
黄麻布

亚麻布

粗麻布

打底

艺术品商店中出售已经打底的画布、板材和有肌理的纸张。但是为了防止颜料的渗透，你需要自己为所有将在其上作画的材料表面打底。最简单的是去买丙烯底料。将其与水对半参拌，先薄薄地涂一层。等到第一层干了以后，用丙烯底料再涂一层，等到完全干燥。反复用丙烯底料打底，直到用来作画的表面不再吸油。打底的次数取决于材料表面的孔隙率，一般需要反复打底，直至看不到画布的纹理。

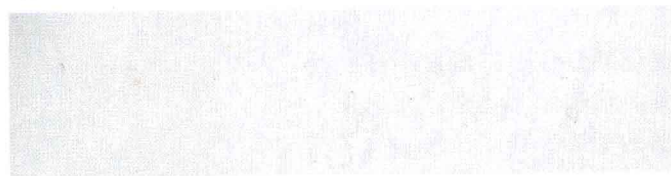
你可以平滑地打底，甚至打得很薄，使其露出可以透过颜料看到的表面肌理。你还可以添加上丙烯颜料，给画布一个冷色或是暖色的色调。

纯棉布

棉质薄纱

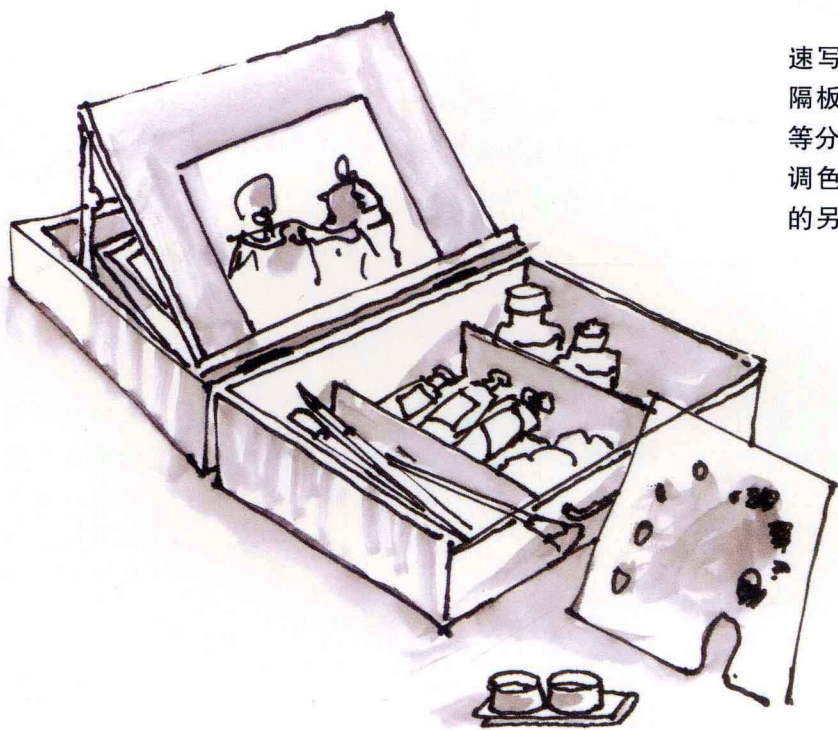
已打底的有肌理纸张

这里，我将薄纱粘在密度板上，打上底料。左边的薄纱从底料上隐现出来，这也会显示出颜料的质量。在右边，我增加了一层底料。一部分是平滑的，我可以用来绘画准确的线条；另一部分则是薄薄的，它已经给画面带来了肌理。

旅行画具

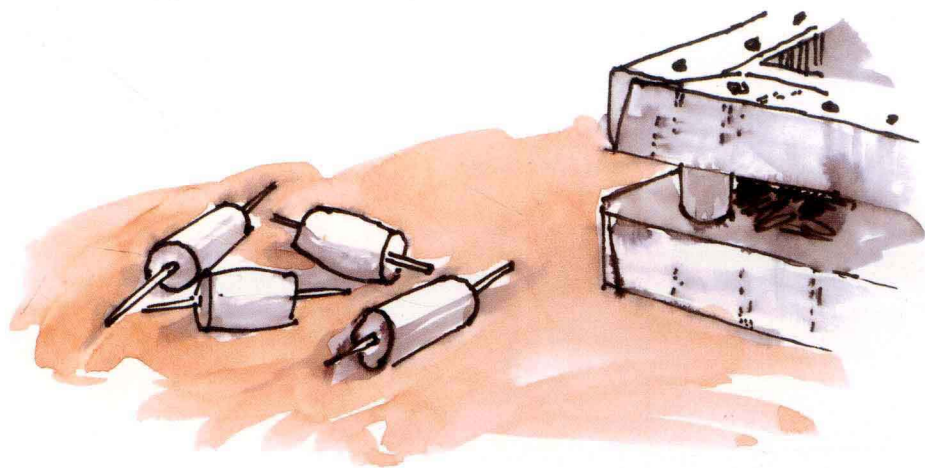
颜料本身是不可燃的，然而用来制作油画颜料的溶解剂却可燃，所以无法将它带上客机。如果你想坐飞机旅行，又不想冒油彩被没收的危险，最安全的方法是购买温莎牛顿生产的可以用水稀释的艺术家用颜料。当然如果你不想在家中使松节油，这样的颜料也可以使用。

为准备一套整洁的旅行画具，可以购买各种尺寸的速写盒。打开它们，你会发现一个可支撑起来的小画板，可以做画架使用，可将准备好的画框等储藏在小画板的后面。我将打完底的密度板也放在里面。

速写盒的中间有一个可以用作画架的隔板，同时它也将颜料和画笔与画框等分开。你可以购买小型容器，用来装调色油或松节油，把它们放在速写盒的另一格子中。

油画颜料的晾干需要很长的时间，但你经常会在颜料尚未干透的情况下移动油画。为了在移动中不损坏画面，可以从小店中购买小木块，在木块两头钉上钉子，再用钳子把钉子剪断。把钉上钉子的木块一头钉在画面的四角，然后将另一个画框放在上面，这样就能使两个画框面对面安全地分开了。有时候可以在艺术品商店中买到这样的定位销，但是自己制作也很简单。

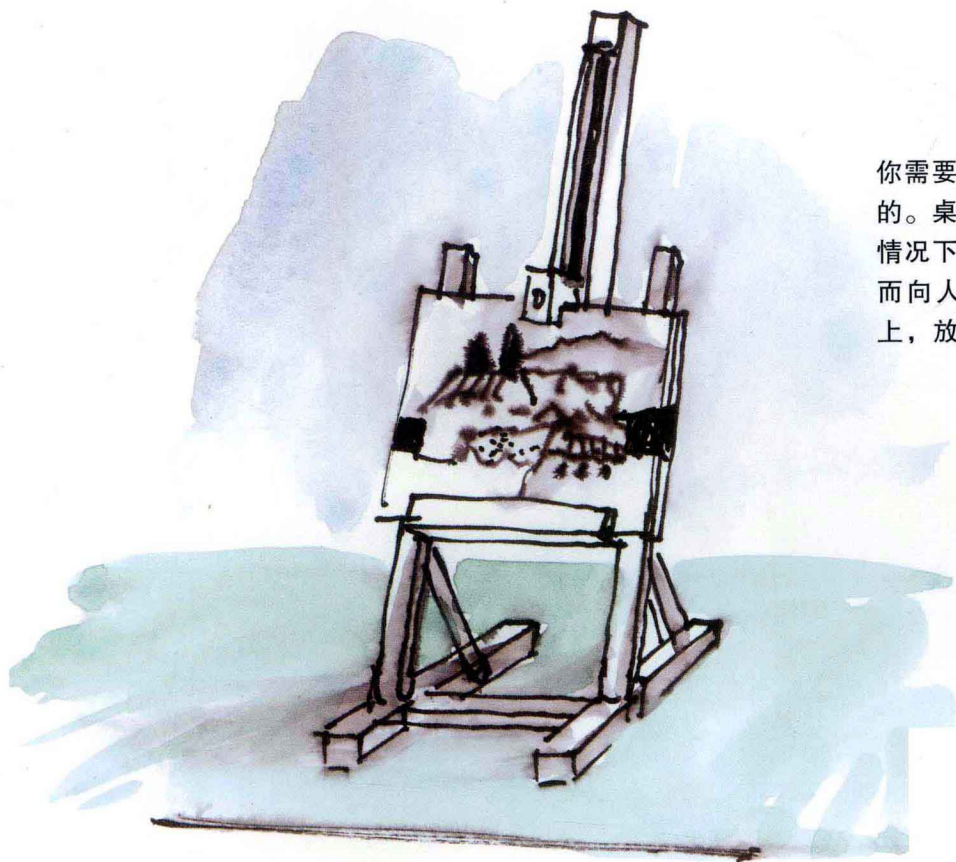

建立画室

如果你将油画颜料踩踏在地毯上，是无法洗净的，所以你需要找到一个长久的绘画空间，可以在地板上铺设防尘纸，塑料纸或纸板。

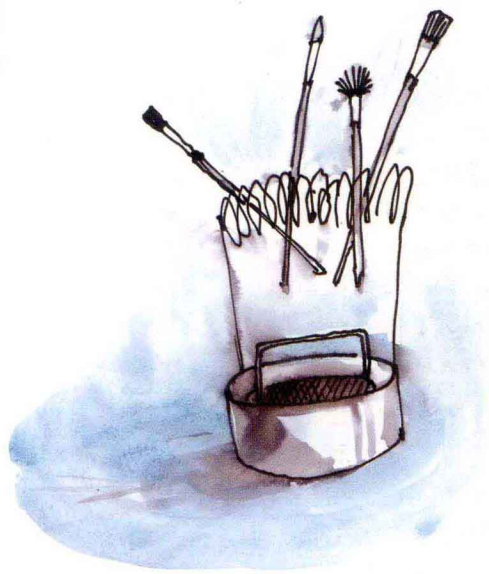
因为你将使用油和松节油，所以这个空间的通风必

须要好。最好是朝北的，这样在阳光明媚的晴天，无需担心阳光照入室内及产生的阴影。如果要在日落后作画，要购置一些可发出接近于自然光的日光灯。

你需要准备一个画架，直立型的或是桌面型的。桌面型的画架相对便宜些，并且通常的情况下是足够使用的。如果你为了出售作品而向人们进行展示，相比将作品堆砌在地上，放在画架上是一个更好的展示方式。

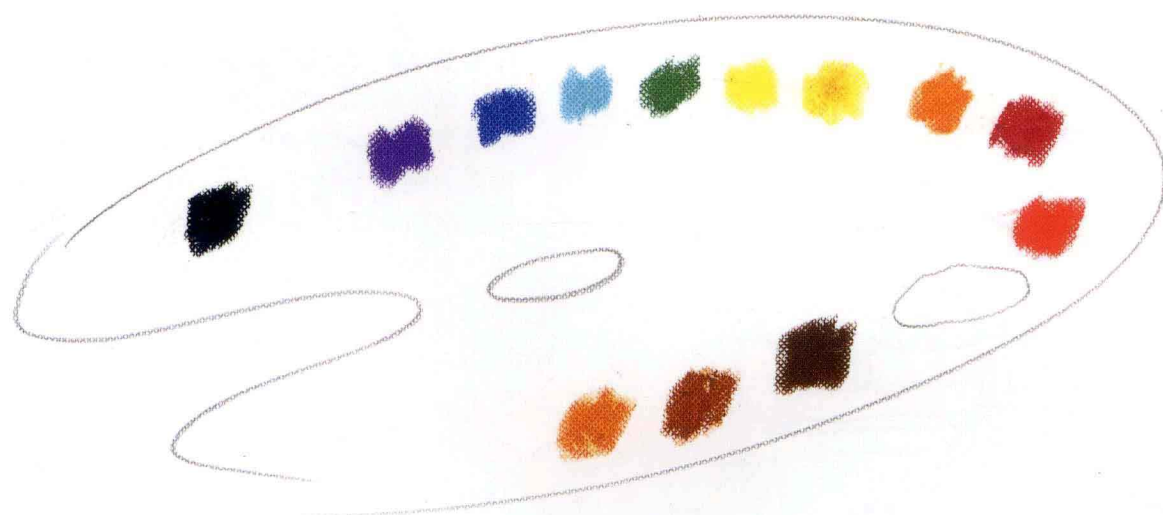
用来清洗画笔的水壶可以从“自己动手”商店和艺术品商店中买到。艺术品商店中有较复杂的款式。这是一个带有将画笔中的颜料挤磨出去的网格型篮子，颜料因此可以滴到篮子的底部。它们时常还有一个像大弹簧一样的附件，你可以将画笔插在上面。

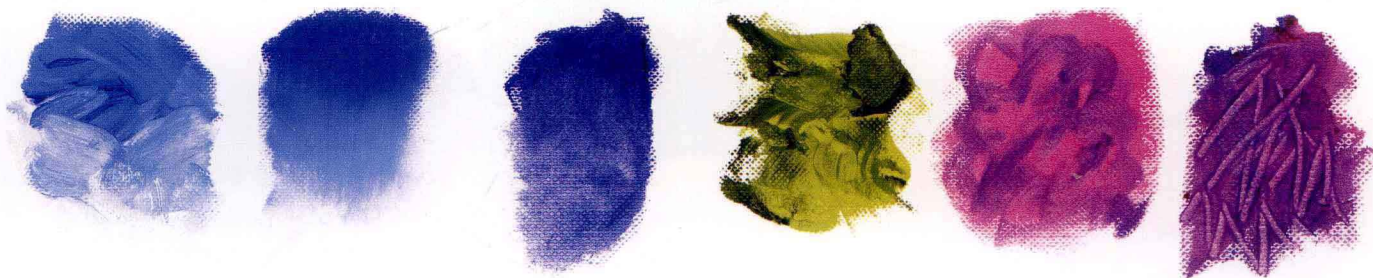
调色板布局和基本笔触

你将需要一块调色板来摆放颜料。板上有大拇指大小的洞，方形的或是圆形的调色板都可以在艺术品商店中买到。如果你想省钱，也可以用一片木头甚至是桌面上的塑料板来制作调色板。在调色板上，你可以根据光谱的色彩分类，通常分暖色系和冷色系，加上大地的色彩（褐色），黑色和白色。钛白是不透明的，而锌白相对来说较透明。

如何安排你的调色板，要取决于个人的选择。在绘制外景时，有一种排列方式经常被使用：一边是冷色系的深色，中间是浅色；另一边则是与大地色彩分开的暖色系的深色。下面展示的，是我比较喜欢的排列方式。

- 1. 黑
- 2. 青紫
- 3. 群青
- 4. 钴蓝
- 5. 酞青绿
- 6. 柠檬黄
- 7. 镉黄
- 8. 镉橙
- 9. 茜红
- 10. 镉红
- 11. 白
- 12. 熟褐
- 13. 生褐
- 14. 土红

这里，深与浅两种蓝色被并排在一起，它们并没有被调和，但是肉眼看上去是同一色调，带有一定的肌理效果。

同样的两个蓝色被轻轻地混合在一起，产生了平滑过渡的效果。

一个深色以薄涂的方式被画在一个浅色的底色上（旋转着使用画笔）。

用调色刀刮上颜料，形成了一个厚画法的表面。

深色被铺在上面，然后拖拽并用亚麻籽油稀释。这样产生了从深到浅的透明的色彩。

用笔杆的另一端，刮出浅色，这种技巧叫做刮花法。

深蓝色被抹擦在赭色上，使小部分的亮色透了出来。

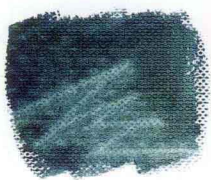
亮绿色是由深绿色冲淡而来，如此能够显露深色的笔触。

这两个明度一样的色彩互相作用产生了微光。

清除颜料

清除颜料如同画上颜料。下面是三种清除颜料的方法，加上本页中提到的其他方法，基本上涵盖了你在绘画过程中会用到的用笔方法。

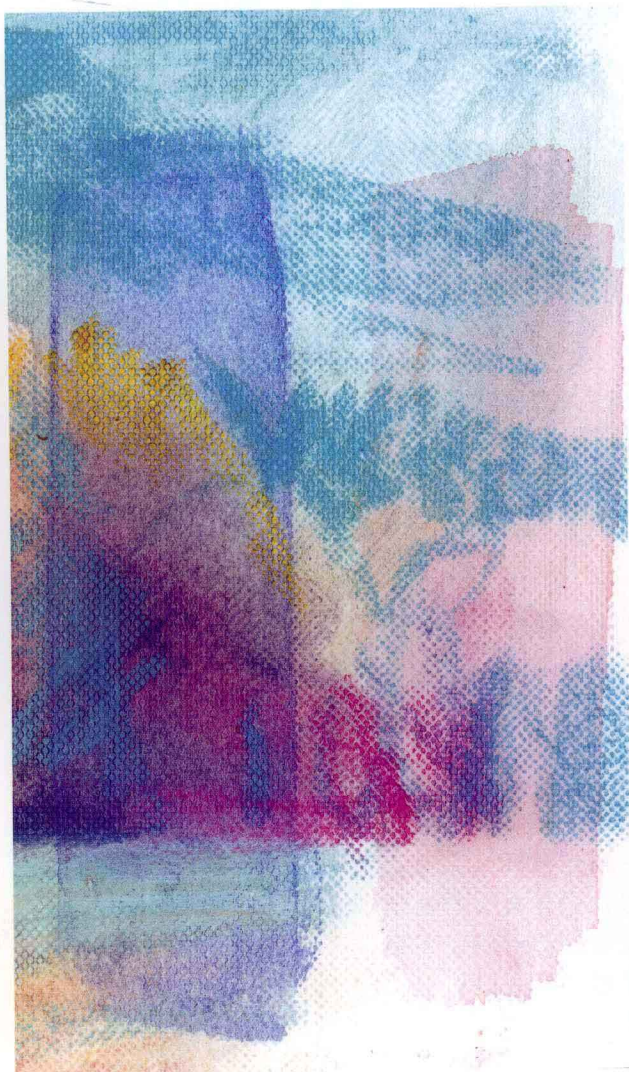
在颜料上铺上纸巾，然后用指甲刮擦，将颜料刮除。

棉签可以当吸油片来使用，在绘画的过程中用来吸收色彩。如果色彩没有被轻易地去除，可以把棉签浸入调色油或松节油中，然后再使用。

这里的颜料被抹布简单地擦除掉了。

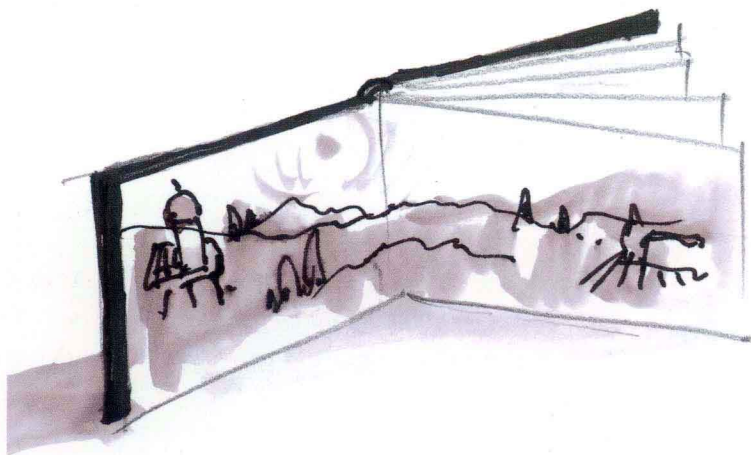
薄画法

上面的插图，向你展示了如何用冷暖薄色（多个透明的油彩涂层），使画面出现丰富的空间感。灵活地运用薄画法，会产生丰富的效果，除非你将一个纯色覆盖到另外的纯色上。使用薄画法的前提是，下层的油彩必须已经干透了。

速写本和开本形式

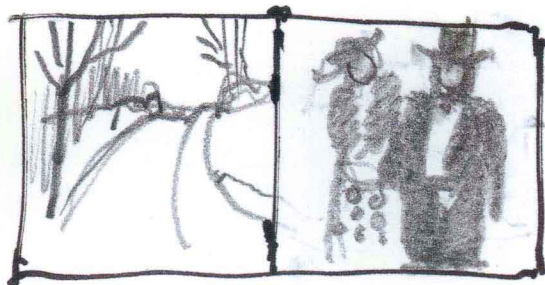
你将需要两种开本形式的速写本，虽然没有做过底的复印纸也可以用来绘画和绘制临时的油画速写。一本做过底的油画速写本是长期学习所必需的。未做底的画纸好处

在于颜料干燥得更快，但颜料会渗入纸中，画面吸油，并且油会透过纸去。为了得到较好的速写效果，我购买由较厚的手工纸组成的速写本并且自己做底子。

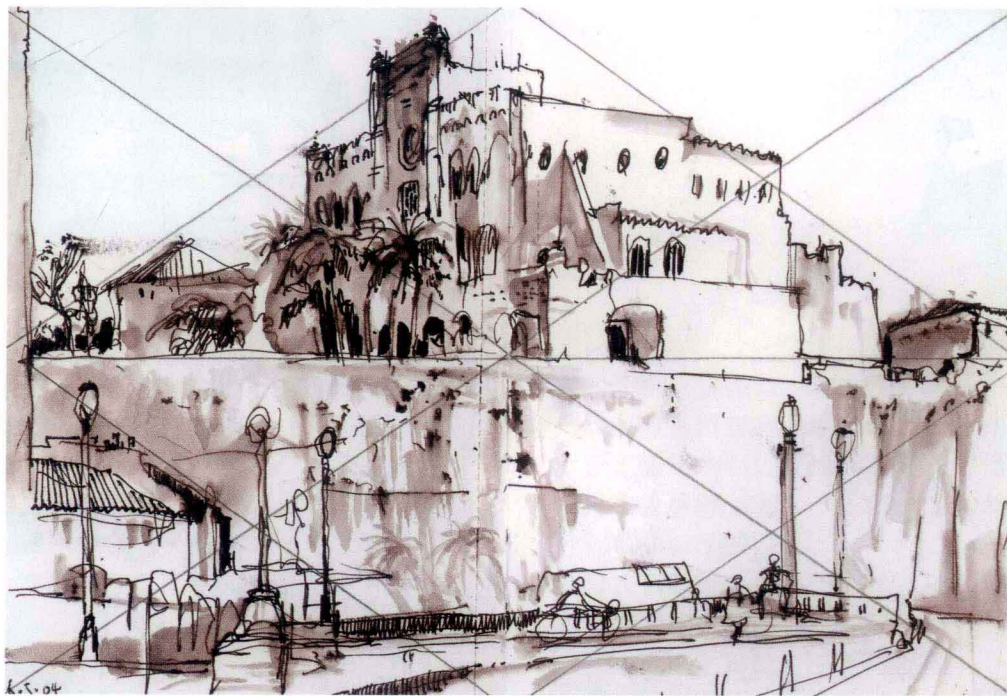

在一本横向的速写本上你可以横着画，或着转过来竖着画。如果你把它横过来，你将得到接近四个方块大小的工作区域，很适合画连绵的山脉。

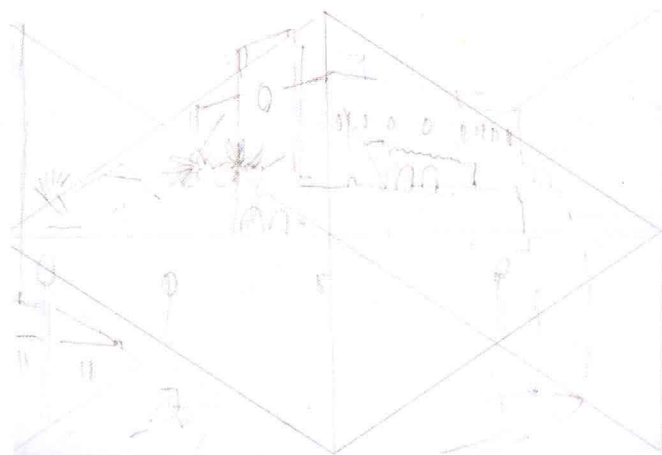
方形的速写本给你带来一个方形的画面或者是将左右两个方形连起来的工作区域。

你将一幅速写转换成一幅完整的绘画作品时，保持画面的比例是十分重要的。可以通过对画面进行分割定位来达成此目的。在这张用钢笔和墨水绘制的港口景色中，画面被贯穿上下的直线，贯穿左右的横线，以及将各交叉点连起来的斜线分割开来。

将你的速写本放在画幅左下角。把尺放在速写本画面上，通过右上角的对角线延伸出去，画一根线。任何水平的横线，垂直的竖线与这条斜线相交，都会形成与速写比例相同的画面尺寸。

参照原初的速写，你可以将画面中的元素转换到画布中。两盏路灯分别竖立在下方的两个象限的正中央，而海港城墙的顶端，就在将画面上下平均分割的横线位置上。

这里，我已将第一层松散的色彩绘制上了。你也已经看到，精细的、由软性铅笔绘制的分割线已经渐渐地消失在了颜料的后面。

学会画速写

不管你去哪里，都要带着速写本，这样你可以不停地将你周边的世界记录下来，在不停练习的过程中建造起了一个视觉的资料库。你的速写中可能包含了线描或含有色彩。哪怕是单色的速写，将明暗关系绘制下来也是很有价值的。这样你可以看到光线是如何影响着画面内的每一个元素。

我的这幅一个地中海咖啡厅的檐篷下坐着几个人的钢笔小速写，只用了5分钟的时间，用水墨加上了明暗关系。这是一幅小作品，没有经过任何的构图选择。

根据钢笔速写，我又用色彩画了一个草稿，对画面构图进行了调整，并且加上了一些车辆。如果我想画的话，现在就有了所有需要的信息，我可以去完成一张完整的作品。

没有必要去找一个特殊的视角，然后再拿出速写本来。我在对花园中的这个小陶俑速写的过程中体会到了乐趣。