

主编 孔新苗

YOUHUA

美术知识百问百答手册

油画

山东美术出版社

知识问答百答手册

策划 / 姜衍波
责任编辑 / 李曼雯

ISBN 7-5330-1366-2

9 787533 013660 >

ISBN 7-5330-1366-2
J·1365 定价：8.80 元

油 画

美术知识百问百答手册

邱丽君 许德奇 著

图书在版编目(CIP)数据

油画／许德奇,邱丽君著.－济南：山东美术出版社，
1999

(美术知识百问百答手册／孔新苗主编)

ISBN 7-5330-1366-2

I. 油… II. ①许… ②邱… III. 油画-技法(美术)-问
答 IV. J213-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999)第71061号

出版发行：山东美术出版社

济南市经九路胜利大街39号 (邮编：250001)

印刷：山东新华印刷厂印刷

规格开本：787×1092毫米 48开本 5印张

版次：1999年12月第1版

印次：2000年12月第2次印刷

印数：3001—6000

定价：8.80元

目 录

1. 油画产生之前欧洲绘画经历了几个阶段?.....	1
2. 油画的发明者是谁?.....	2
3. 架上油画是如何产生的以及它的优越性是什么?.....	5
4. 油画的局限性表现在哪些方面?.....	6
5. 油画是怎样分类的?.....	8
6. 油画的材质美感体现在哪些方面?.....	10
7. 油画的审美价值体现在哪些方面?.....	12
8. 油画有哪些基本要素?.....	14
9. 油画需要哪些常备工具?.....	16
10. 欧洲绘画大师的工作室是怎样的?.....	19
11. 画家的工作室应具备哪些条件?.....	21
12. 油画架有哪些类型?.....	24
13. 调色板有几种类型?.....	26
14. 木质调色板使用前如何处理?.....	29
15. 调色板上的油画色应怎样排列?.....	30
16. 如何清理调色板及保存多余颜色?.....	32
17. 如何选用油画笔?.....	33
18. 怎样操握油画笔与调色板?.....	37
19. 如何选择与保养油画笔?.....	40

20. 洗笔器的作用及制作方法如何?·····	43
21. 油画刀的种类有多少?·····	45
22. 怎样使用支腕杖和油壶?·····	48
23. 油画箱的类型与功能有哪些?·····	50
24. 油画桌的类型与功能有哪些?·····	52
25. 画凳的类型与功能有哪些?·····	54
26. 内框的形式及结构是怎样的?·····	55
27. 欧洲、美国、日本、台湾的通用内框 尺寸是多少?·····	57
28. 绷装画布的工具与方法是怎样的?·····	60
29. 如何防止绷装画布时画框走形?·····	62
30. 画布做底后易松怎么办?·····	63
31. 为什么亚麻布是油画布的首选材料?·····	65
32. 如何鉴定亚麻布的质量?·····	67
33. 画布为什么要做底子?·····	67
34. 做油画底子的材料有哪些?·····	69
35. 古典油画的底子类型有多少?·····	71
36. 如何使用乳胶做底子?·····	72
37. 胶质底子的特点及制作方法如何?·····	74
38. 油质底子的特点及制作方法如何?·····	77
39. 半油性底子的特点及制作方法如何?·····	80
40. 有色底子的制作及色底对画面效果的 影响如何?·····	82
41. 石膏底子的特点及制作方法如何?·····	85
42. 怎样使用油画纸和木板?·····	87

- 43. 油画颜料怎样分类?.....89
- 44. 铅白、锌白、钛白有何不同?.....90
- 45. 铬黄、镉黄、藤黄、土黄有何不同?...91
- 46. 红色油画颜料分别有什么特性?.....92
- 47. 蓝、绿色油画颜料各有什么特性?.....94
- 48. 棕、黑色油画颜料各有什么特性?.....96
- 49. 怎样自行研制油画颜料?.....97
- 50. 常用的调色媒介有哪些?.....100
- 51. 如何配制调色油等媒介?.....104
- 52. 绘画用树脂材料有哪些?.....106
- 53. 上光油的种类及各自的作用如何?.....108
- 54. 如何配制上光油?.....111
- 55. 如何上光?.....113
- 56. 如何使画面呈亚光效果?.....115
- 57. 防止画面吸油与润色处理的方法如何?
.....117
- 58. 催干剂、稳定剂与清洗剂的作用是什么?
.....118
- 59. 如何清洗画面及清除旧光油?.....119
- 60. 制作油画肌理的材料与方法有哪些?...121
- 61. 如何借用肌理来表现物象的质感?.....124
- 62. 怎样给油画起素描稿?.....126
- 63. 什么叫“扑粉法”?.....129
- 64. 什么是热画法与冷画法?.....131
- 65. 什么是“坦培拉”绘画?.....133

66. 坦培拉的乳液配制与绘画方法如何?	135
67. 什么是混合技法?.....	138
68. 什么是透明画法和“光学灰”?.....	141
69. 古典透明画法的方法是怎样的?.....	143
70. 什么是“肥盖瘦”原则?.....	146
71. 怎样处理“光线与阴影”?.....	148
72. 阴影部分的色彩组成与协调画面色彩的方法如何?.....	150
73. 如何应用黑、白油画色?.....	152
74. 画家的习惯用色是怎样的?.....	154
75. 什么是厚涂、半厚涂、薄涂和晕涂法?	155
76. 擦涂与擦抹技法有何不同?.....	158
77. 什么是色调画法和色彩并置中和法?	160
78. 什么是对比色画法?.....	162
79. 什么是一次完成作画法?.....	165
80. 什么是“湿盖湿”画法?.....	168
81. 什么是多层覆盖画法?.....	170
82. 什么是直接画法?.....	171
83. 什么是“色块”作画法?.....	175
84. 什么是“点彩”分色画法?.....	176
85. 什么是“干笔”画法?.....	178
86. 什么是“平抹”画法?.....	179

87. 怎样使用画刀作画?.....	181
88. 什么是超级写实和幻境画?.....	185
89. 什么是抽象画法?.....	189
90. 什么是拼贴法?.....	192
91. 构图艺术的基本法则是什么?.....	195
92. 什么是“黄金分割律”?.....	197
93. 油画作品如何署名?.....	198
94. 如何保存油画作品?.....	200
95. 如何修复受损的油画作品?.....	202
96. 制作永久性作品的简单规则是什么?	203
97. 什么是丙烯颜料?.....	205
98. 什么是醇酸树脂颜料?.....	207
99. 什么是水溶性油画颜料?.....	209
100. 新颜料的开发对油画的发展有什么影响?	210

1. 油画产生之前欧洲绘画经历了几个阶段？

本世纪30年代巴金先生与朱光潜先生曾就达·芬奇《最后的晚餐》是不是油画在报刊上进行过激烈的交锋。朱光潜先生认为是油画，而巴金先生说：“那时根本就没有现代的油画颜料”。由于欧洲绘画传入中国时已发展到近代油画阶段，因此，不少人常有一个误解，认为西方绘画都是油画。

在西方特别是在古代欧洲，油画不是从来就有的。真正的油画产生，至今不过500年的历史，而此前欧洲曾经历了古代胶彩画、蜡彩画、镶嵌画、湿壁画、干壁画、坦培拉绘画以及坦培拉与油画混合技法的漫长历史变迁。16世纪以后现代意义的油画逐步发展成熟。自古以来欧洲绘画多采用动物胶和植物胶。鸡蛋作为一种蛋白胶，在古希腊、古罗马时代被广泛应用。最初的蛋彩是通过在蛋黄中掺入糖、蜜或无花果汁增加粘性。古代的蜡画主要是用火将蜂蜡熔化、调入颜料趁热画到墙壁或木板上的，可多层重叠，凝固后亦能刮磨修改，最后还可以打磨抛光。镶嵌画

盛行于东罗马的拜占庭帝国，是用有色石子、陶片、珐琅片和玻璃拼装而成的，多用于装饰教堂。湿壁画是预先用石灰混沙准备出一块一次可以画完的墙面，趁灰层未干着色，颜料渗入石灰中，干燥后形成坚固的碳酸钙表面，利于色彩的长久附着。干壁画则是在干透的灰泥底上着色，公元4世纪到13世纪即中世纪，留存的壁画基本上是干壁画。《最后的晚餐》既非油画，也非干壁画、湿壁画。达·芬奇使用一种加了油的乳液胶调和颜料，其技法属于13世纪始盛行于意大利的坦培拉技法体系。坦培拉在西方绘画史上是一个特殊而影响广泛的画种。后来虽然出现了油画，但仍以坦培拉材料作为底层塑造，再以油画透明法罩染。

2. 油画的发明者是谁？

古代欧洲的画家们在谙熟和热衷于坦培拉绘画技法的同时，渐渐发现了它的缺陷与不足，比如：颜色之间难以融合晕接，色彩不够柔和光艳，小笔多次排线过于费力，以及在潮湿的气候条件下易发霉和低度抗碰撞能力。

鉴于此，画家们发明了用透明漆上光以保护画面的办法。而后又有人在坦培拉底层画面上做多层透明色罩染，后称之为上光术或釉染法，这便形成了混合技法，一种非坦培拉绘画亦非油画的技法。达·芬奇的《最后的晚餐》就是油性坦培拉绘画。达·芬奇对油性颜料进行过多次研究运用，但技术不够成熟，致使许多作品没能留存下来。

那么，油画的发明者是谁？

单纯用油做绘画媒介，在拜占庭时代就有人试验过。据记载，这种画放在烈日下曝晒数月仍不会干燥。1200年，僧侣西奥费尔·鲁济罗斯写了有关油画的论文《多样化的艺术形式》，在这篇论文中，他介绍了亚麻仁油和阿拉伯树脂的使用方法。13世纪末在英伦三岛出现过类似油画的绘画。14世纪末，尼德兰的两位画家凡·爱克兄弟（杨·凡·爱克及其兄胡伯特·凡·爱克）找到了一种简便的用油溶化颜料作画的方法，创作了纯粹的油画。美术史家虽不能断定凡·爱克兄弟是油画的发明者，但至少他们是在前人试验的基

础上找到了一种理想的以油脂为主的绘画媒介配方。不少专家认为他们最大的功绩是在油脂中加入了天然树脂，使行笔流畅、媒介速干。杨·凡·爱克的《阿尔诺芬尼的婚礼》一画和他最著名的作品《根特祭坛画》(现藏于比利时根特城的圣·巴冯教堂，由23幅画组成。)被认为是欧洲油画发展史上的重要作品。凡·爱克兄弟发明的调油技术，据说是用一种“白布鲁日光油”和亚麻仁油混合在一起作画，用它们调和他在坦培拉绘画中使用过的颜料，发现效果很好。(一些研究者认为，“白布鲁日光油”是精馏松节油，现在我们仍使用松节油稀释油画颜料。)意大利最早研究并掌握油画技法的画家安东奈洛·达·梅西纳(Antonueuo De Messina 1430—1479)据说是在去尼德兰了解到凡·爱克兄弟的油画技法之后，回到威尼斯传授油画颜料使用方法的，自此油画作为一个独立的画种在欧洲大陆流行开来。几百年来，经过各代画家的继承和创造，油画得到进一步的发展与完善。

3. 架上油画是如何产生的以及它的优越性是什么？

在欧洲，架上绘画是应宗教活动及商业需求而兴起的。中世纪的羊皮纸画和木板上的圣龕画可谓早期的架上绘画。15世纪油画颜料在架上绘画中得以广泛使用，从而产生了架上油画。当时尼德兰(指现在的荷兰、比利时、卢森堡以及法国的东北部)画在羊皮纸上的细密画和独幅木版画已相当盛行。在木框上绷装画布进行绘画是16世纪威尼斯画派兴起后被大量采用的。早期使用的画布是帆布，之后才有了亚麻布。在意大利等国，圣徒们就是抬着紧绷在木框上的宗教题材的亚麻布油画从事宗教活动的。

布面油画在表现能力、色层弹性、永久保存等方面均超过了水彩画、蛋胶画、湿壁画以及色粉笔画。

就技术而言，油画的优越性表现为：

具有可塑性的膏状油画颜料为画家带来了灵活多变、广泛自由的绘画空间。而且除画笔之外，画家可用刮刀等多种工具作画。画家

能够在同一画面的全部范围内使透明与不透明的效果并存。

油性颜料干燥慢，画家可反复涂改画面，并能在画面上直接调色、运色。

油画色彩光亮，利于物象质感的刻画，能够充分表达物象复杂的色调层次，具有透明、浑厚而丰富的优越效果。

可用不同的调色剂控制颜色干燥时间，可运用色层的厚薄对比、笔触的变化产生丰富的画面肌理，或在有肌理的表面上作画，或在颜料中加颗粒状物质表现特质物体。

油画颜料有较强的遮盖力和可塑性。可以一次性完成，也可以多层覆盖，色层不会脱落。油层干后坚实耐久、色彩光亮，颜料在干燥过程中没有任何变化。

可绘制大型布面油画，易运输、易装饰、易收藏、易保存、易清洁。

4. 油画的局限性表现在哪些方面？

油画虽然在欧洲绘画中占主导地位，但不足之处显而易见。比如：时间过长，保存不善会变暗、变黄、龟裂、脆化、粉化等。

发黄变暗的原因在于颜料中油的成分以及调色油、上光油的使用。无论使用的油质如何精制，都不能改变油层在空气氧化过程中发黄变暗的可能性。使用上光油来阻隔空气与色层油膜的接触，待光油变黄后将其洗掉重新上光是目前较为实用的改善油画发黄变暗的方法。为防止油画过早变黄，采用优质的颜料、调和剂、上光油是很有必要的；同时要在油画干燥期间，把作品放于明亮干燥的地方；切忌在日光下曝晒和放置在黑暗、潮湿的地方；否则，也会使画面变黄。

表面龟裂的原因也是多方面的。比如底子缺乏韧性；底层含油量大大超过表层；吸油量高的颜料(如煤黑)与含油量低的颜料(如锌白)调在一起画得遍数过多；硬树脂等易龟裂材料的使用；干燥剂使用过多；气候的剧烈变化；挤压等外因。

反光也是透明、有光泽的油画的相应不足。在一定光线角度下，流动的光影给欣赏者带来诸多不便，同时画家作画时不得不为避开反光而调整画面角度。亚光颜料和亚光油

的使用又会使得画面缺少“湿润感”，而且易使色层变脆、粉化。

油画要求画家必须按照一定的规则和程序作画，否则会出现画面吸油的问题，这会一定程度上限制画家的作画激情。

此外，油画的保存与运输都需要适当的条件和设备。与中国画相比，油画在这方面有明显的弊端。

5. 油画是怎样分类的？

一般意义上的油画分为三类：人物画、风景画和静物画。

(1)人物画是把生活中具体的人作为表现对象，揭示具体人物的性格特征和社会生活风貌。欧洲的宗教题材作品都是以人物为描绘对象。圣母、基督等形象都来源于生活中的人物形象。15世纪，油性颜料的兴起，使画家能够更准确、更生动地表现人物皮肤和服饰的特质与光线和环境气氛的细微差别。贝里尼、达·芬奇、拉斐尔、提香等绘画大师的人物画作品，其真实感如见其人。17世纪的人物画，其形象更为自然、逼真、富有魅力。18世