

绘画艺术成功捷径丛书

油画工作室 II

Oil-painting Workshop II

(英) 理查尔·洛克沃德 / 著 何志伟 / 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

绘画艺术成功捷径丛书

油画 工作室 II

(英) 理查尔·洛克沃德 / 著

何志伟 / 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

油画工作室. II / (英) 洛克沃德著; 何志伟译. —
北京: 北京美术摄影出版社, 2012. 8
(绘画艺术成功捷径丛书)
书名原文: Oil-painting Workshop II
ISBN 978-7-80501-479-1

I. ①油… II. ①洛… ②何… III. ①油画技法
IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第087930号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2012-1448

A DORLING KINDERSLEY BOOK

www.dk.com

Original Title: Practical Art: Oil-painting Workshop II

Copyright©Dorling Kindersley Limited, 2008

责任编辑: 黄汉兵

特约编辑: 董雪南

责任印制: 张羽

绘画艺术成功捷径丛书

油画工作室 II

YOUHUA GONGZUOSHI II

(英) 理查尔·洛克沃德 / 著

何志伟 / 译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地址 北京北三环中路6号
邮编 100120
网址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经销 新华书店
印刷 北京华联印刷有限公司
版次 2012年8月第1版第1次印刷
开本 195毫米×255毫米 1/16
印张 8
字数 128千字
书号 ISBN 978-7-80501-479-1
定价 39.80元
质量监督电话 010-58572393

目录

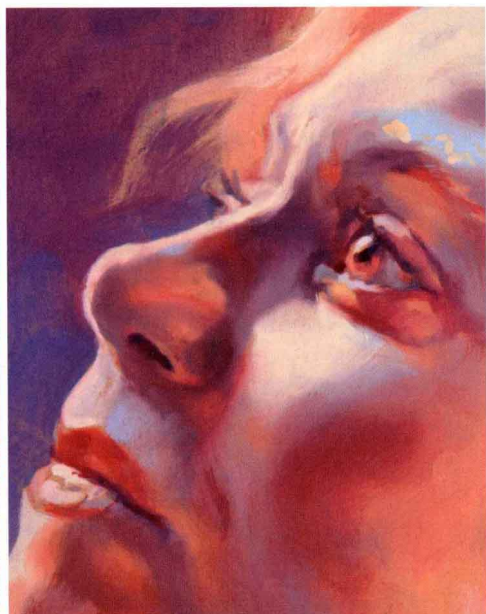

导读	1
起始阶段	5
材料	6
画刀和其他工具	8
用颜料作画	10
颜色	12
基本技法	14
静物	17
构图与焦点	18
明与暗	20
佳作赏析	22
① 碗中的鱼	24
② 花瓶中的花	30
③ 放大镜	36

生物和肖像	43	当代绘画	95
面部的画法	44	寻觅灵感	96
运动与野生动物	46	探讨混合媒介 (综合材料)	98
佳作赏析	48	佳作赏析	100
④ 女人的肖像	50	⑩ 水上的反嘴鹈	102
⑤ 坐着的人物	56	⑪ 古旧的柜子	106
⑥ 猫的肖像	62	⑫ 海滩抽象画	112
风景	69	词汇表	116
逼真的透视	70	致谢	120
有气氛的风景画	72		
佳作赏析	74		
⑦ 大海与天空	76		
⑧ 沙漠小屋	82		
⑨ 城市景观	88		

导读

古典绘画大师常用的颜料是油画颜料，这些传世之作本身就是油画。油画颜料具有浓厚的黄油状质地、丰富的色彩和易操作性，这意味着使用油画颜料可以将任何场景或主题很好地表现出来。这种颜料的流动性、易操作性及其不易变干的特性使其成为所有颜料中最便于使用的，尤其适合那些喜欢尝试不同风格和技法的画家使用。使用这种颜料作画，很容易将一种颜色、色调或形状转变成另一种，直到得到满意的效果。油画颜料具有一种雕塑般的特性，可以使画作显现出各种各样的质地效果，并能使油画作品具有丰富多变的色彩。油画颜料的适用范围很广，是研究绘画技法和表现手段的极佳工具。

本书旨在阐述如何提高绘画技巧，如何使用适用范围更广的方法及如何帮助读者获得更满意的绘画效果。本书从全新的角度来审视现有的工具、材料和颜料，以便进一步介绍新的或更先进的方法。例如，如果想要在有背景色的画布上作画，最好判断出所需的中性色调或制造出一种肌理效果——通过使用上过色的底色或未着色的和更加与众不同的作画画面，就可达到所需的效果。本书介绍了不同画笔的特性及其能够适应何种任务，同时也介绍了能大

大增强画面肌理表现力的画刀和其他工具。本书的第一部分包括关于基本技巧的简单描述,这些技法可在课题中得到实际应用。在12个易于自学、循序渐进的课题中,通过介绍更加先进的技法,可以使读者学到更多绘画技法。只有掌握了这些技法,才能像真正的画家一样将其运用自如,掌握的技法越多,就越不容易出错,画画就会变得很轻松。

确立自己的特点

本书将从4个方面展开介绍：静物，生物，肖像和风景，以及当代的绘画实践。每个主题都会给画家带来不同的挑战，都要求画家利用某种观察角度（近景或远景、分开或独立），然后再将其转化成画布上的形象。这些绘画题材不仅要求读者亲自动手尝试新的技能和方法，而且还要求读者从更广泛的范围内找出所需主题。但最后却可以得到迥然各异的效果。这种差别不在绘画技法本身，而在于一系

列的判断。本书旨在教会读者利用所需的一切画材，从纷繁复杂的各种选择中做出更好的选择。本书中每章都有循序渐进的课程，旨在深入介绍观察与描绘不同主题的表现方法，还包括有关当代绘画实践的让人兴奋的具体操作部分。无论选择什么样的主题（人物、动物、花朵或风景）这本书都将有助于读者培养一种更具个性的独特风格。

起始阶段

材料

选择绘画材料应依据如下因素：所需画面的特性、表面质地，以及要达到的效果，当然还有成本。在画画时，尽管便宜的颜料和不结实的底层易于实践操作，但更昂贵的材料通常可以使作品更耐久，色彩更细腻。对于大多数作品（不论是传统的还是现代的）而言，都可以对其底层的特征和颜料作进一步修改。

颜料

现如今各种各样的颜料应有尽有。从传统的油画颜料——学生专用和画家专用的系列——到可用水和树脂调和的油画颜料及树脂。本质上，所有这些颜料都是由颜料粉（有颜色的）和某种黏合剂（如亚麻油）构成的，这种黏合剂可使油画颜料呈现出醒目的黄油般的黏稠度。使用何种黏合剂决定了颜料干的时间，而颜料粉用量与特性则决定了色彩的细腻程度。

学生用油画颜料
这些颜料主要包含少量的合成颜料粉，因此不如传统的颜料鲜艳夺目。干燥时间为2~12天，颜色约有50种。

画家用油画颜料
顶级颜料有高比例的颜料粉和黄油般的黏稠度。干燥时间为2~12天，颜色约有120种。

树脂油画颜料
这些基于树脂的颜料比传统的油画颜料更具有流动性，干得更快。干燥时间为1~24小时，颜色约有50种。

水溶性油画颜料
这些颜料的外观和特性很像传统的油画颜料，但其干得较快，并不含溶剂。干燥时间为2~6天，颜色约有40种。

画笔和笔触

不同材料、形状和尺寸的画笔画出的笔触也各不相同。鉴于更柔软的貂毛画笔更适用于涂抹出更薄的涂层来画出细节和釉色，硬画笔则适合处理

厚重的颜料。合成画笔也是不错的选择，它不但便宜，而且能画出流畅的笔触。画笔上的数字表明画笔头的宽度及用它画出的笔触。

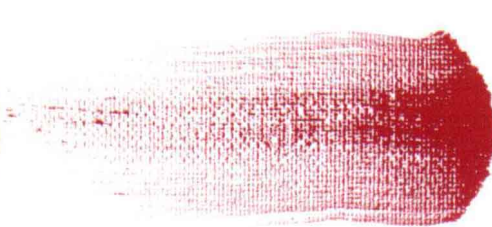
2号尖头画笔

尖头画笔用于画出长而细的线条和细节。

3号扇形画笔

扇形画笔用于少而轻的颜料，以柔化基本的笔触，形成色调的过渡。

0号圆头画笔

圆头画笔是画笔中品种最多的一种，圆头画笔特别适合于起稿和细节的柔和的笔触。

4号圆锥形画笔

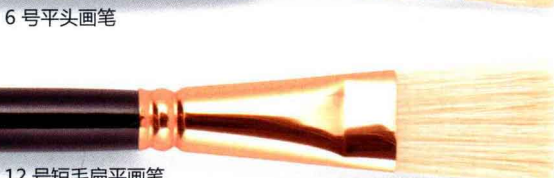
硬毛笔的柔和的变尖的笔触很适合画出交界线和柔和的边缘。

6号平头画笔

平头画笔可画出鲜明的方形笔触，可用于画出边缘。宽边则适合填充大画面。

12号短毛扁平画笔

短毛扁平画笔有短而坚硬的硬毛，很适合用于画出有质感的效果，诸如厚涂法，并可画出明显的笔触。

选择正确的作画表面

尽管油画布是画油画的人常用的传统作画表面，但画板、绝缘纤维板、中密度纤维板及纸张和卡纸板如果底色上得好的话，也可用于画油画。如果不想要有肌理的表面，就可涂上3~5层丙烯底料，每层

干后都要打磨。另外，把颜料涂到其表面，纸板就会弯曲，快速的补救方法是往背面涂上三层油画颜料或丙烯颜料，以便拉直底层。

油画：布便于携带，质地细密，在潮湿的情况下易断裂。

油画板：表面类似油画布（如左图所示），但较硬。

MDF板：坚硬、平坦、便宜，表面需要上底色。

亚麻油画布：油画布中最结实的一种。

油画纸：适用于绘画练习。

油画布纸：有纹理的纸，便于旅行中携带。

媒介剂

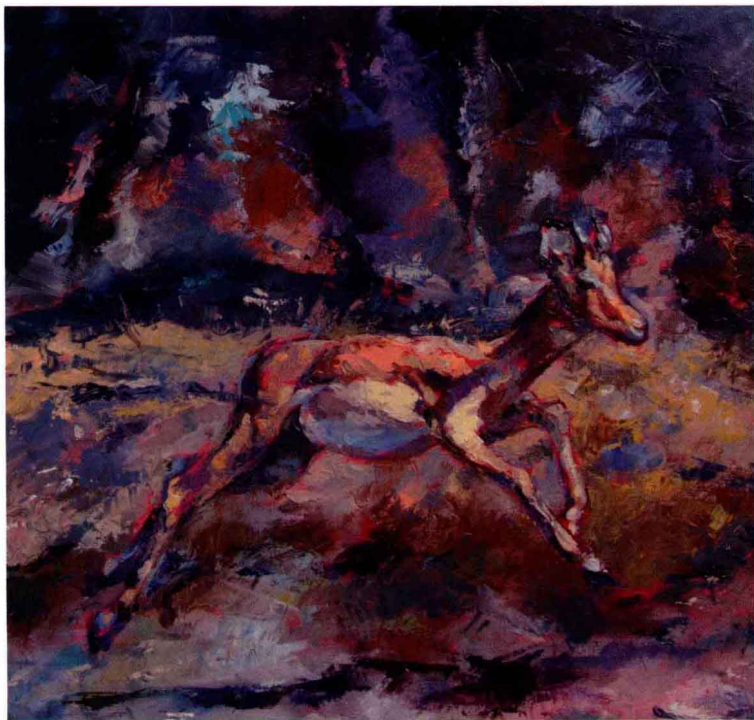
媒介剂可改变或提高颜料的许多特性。它可缩短或延长颜料干燥的时间，减淡或加深颜料，增强或降低光泽度，或发挥作用以保护已完成的作品。也可把颜料粉直接挤进油画颜料和树脂媒介剂中，自制油画颜料。

稀释用媒介剂：由亚麻油或蓖麻油组成的简单媒介剂可用于稀释颜料，为了提高其流动性和透明度及延长使用的时间，最常用的是松节油和无味的稀释剂。

肌理媒介剂：现有的最普通的厚涂颜料媒介剂是林奎(Liquin) 和奥里奥帕斯托(Oleopasto)，它可堆垒颜料，增加画面的肌理效果。

树脂媒介与乳胶：把这些基于树脂的媒介剂混入传统的油画颜料中，在加快颜料变干时间的同时，可提高其流动性和透明度。特别适用于达到快干效果的颜色。

上光油：光亮的或淡色的上光油用于覆盖住干的颜料，以保护已完成的作品。上光油通常要花12~36小时才能干，润色上光油是专业用品，它可使颜料的暗淡部分更显活力。

树脂：像树脂这样的塑形作用剂可把薄层颜料涂到厚颜料上，以防止颜料开裂。

亚麻油：用油稀释来阻碍颜料变干，正因为如此才有更大的自由度来调配颜色。

画刀和其他工具

画刀在工具箱中是必不可少的。它有比用画笔更多的办法调和、涂抹和刮掉颜料。如下所示，作为使用灵活的工具，画刀的形状和尺寸也多种多样。当需要涂抹厚一

些的颜料、添加浓厚的厚涂层或要把颜料扑到一个表面上时，一把刀或更具实践性的工具诸如滚轮或铲子也许会特别有用。

画刀与画笔

很多画家在画画时，都交替使用画笔和画刀：用画笔画出形状的轮廓，再用画刀涂抹出质地和多个光面。这种过程也可颠倒过来——用宽的画刀均

匀地涂上一层颜料，然后再用画笔涂抹出质地和细节来。如果想让画面更具有变化，可用尖的画刀顶端添加细节或把画面上无用的颜料刮掉。

5号 画刀

26号画刀

24号画刀

22号画刀

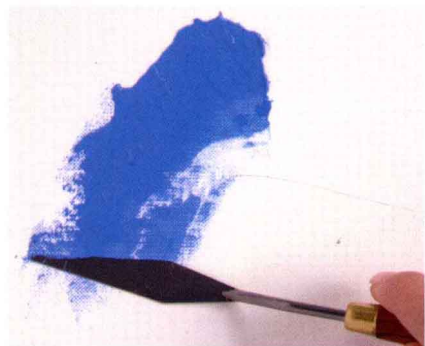

画刀：严格地讲，画刀（上部）用于在调色板上调和颜料。画刀分不同刀片片使用更加灵活，刀把上还有个扭结。实际上，画家常交替使用这两种刀。像画笔一样，画刀的形状和尺寸也多种多样，有些带锐角的用来画精细的细节，其他的画刀多为圆头。

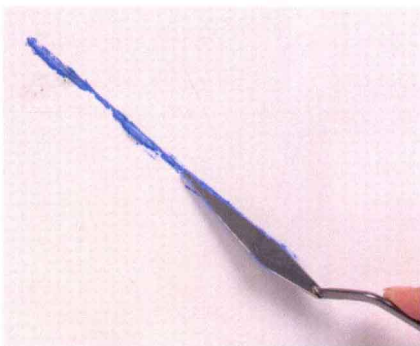
用画刀作画

可用画刀的任何一个部位作画，从其金属尖（其平面或侧边）到刀把的底部都可用。尽管不如画笔好控制，但用它可涂抹出令人兴奋的效果。使用画刀通常的技巧包括厚涂法——堆砌厚颜料；

五彩拉毛粉饰——用刀锋利的部分擦划到下一层颜料；点画法——用刀尖把微小的点状的颜料涂到画面上。

大面积：用刀做出用平铲的动作，像往墙上抹灰，可形成一层平坦的部分。蘸多些或少些的颜料，再把它涂抹到底色上。

细线：用刀片的侧边适合画直线，特别是地平线。把画刀的侧边蘸些颜料，再拖着画刀在作画表面上沿着所需线条的方向画线。

肌理效果：用画刀的平面部分蘸上颜料，然后再把颜料平涂在作画表面上，之后把画刀抬起。这种方法常用于画花朵。

高级工具

用画刀可调和一些更特殊的成分，诸如沙子、石膏或木屑来在画面上创造更多的质感效果。可画出无数不同的笔触，特别是使用其他工具，诸如

用于调和颜料的抹布、滚轮、铺胶器。通过试用，画家便形成独特的个人风格，即使只用最简单的工具也能画出具有个人风格的作品来。

抹布：可用于在作画表面上擦拭颜料。把抹布绕在手指上，用它蘸些颜料，像使用钢笔一样画出醒目的或调和过的边缘来。

滚轮：在需要覆盖作画表面上的较大的面积部分时，用滚轮则是很有效的方法。加入合适的媒介剂，颜料就会变浓或变稀。

激动人心的画面

油画颜料具有黄油般的黏稠度和较长的干燥时间，是保持质感的理想媒介。用画刀或画笔会产生不同的表面效果——例如，使用一致的力度和方向的笔触可使各种成分统一起来，诸如陆地和

天空的不同色彩，或者用于描绘出物体的轮廓。在筹划一幅作品时，得考虑到这些笔触都起到了什么作用。永远不要只把它们当做色彩的装饰效果。

在这部分中，混合着使用画笔和画刀可画出有清晰边缘的草和更柔和的茎梗，表现出弹性和动感来。

鸟身上的曲线与画中其他的部分不同。鸟身是先用画笔上画的轮廓，然后再用画刀画。

把颜料宽而平坦的部分与细的醒目的线条组合起来，就会产生相互对比的肌理效果。

用颜料作画

要想成为一名富于绘画经验的画家，首先要考虑如何通过使用特殊的工具、不同的媒介剂或颜料的类别，来拓展技术方面的技能和提高驾驭颜料的能力。考虑到尝试

对画面新的处置方式。光滑的表面易于画出非常细致的作品，而色彩丰富的底色（如右图所示）可让人准确地选择和判断出色彩效果。

调和颜料

用画刀或画笔可在调色板上作画表面上调和颜料。调色板可用于调和色彩，然后再回到画面中按要求修改其色彩和肌理。色彩可被调和成光滑的和协调统一的色调，或可大概画出细腻精巧的条纹。一个“绝招”就是从调色板上挑出两种或多种颜料，再把它们涂抹到作画表面上调和（如右图所示）。

在作画表面上调和：用画刀把两种颜色压到作画表面上，再以一种与众不同的方式调和两种色彩。

肥压瘦

当画面变成多层颜料叠加时，就得特别注意“肥压瘦”法则。这条法则表明要用“更肥的”颜料覆盖“更瘦的”颜料，以避免在颜料快干时引起画面干裂。“肥的”颜料包含更高比例的油，而

“瘦的”颜料就是只用松节油或非常少量的油稀释而成的。用更淡的颜料画出起初的颜料层，然后再一层一层地添加颜料来增厚颜料层。

底色：松节油常被用于稀释颜料画出第一层，有些颜料会被作画表面所吸收。

第二层：加厚颜料来画出第二层，以和淡酱汁色相协调。这层颜料使画面很光滑。

上层：加厚所需的颜料，如果愿意的话，可用非常厚重的颜料添加最后的细节。

背景是作为第二层被画到画面上的。尽管这层颜料本该是淡色的，但不过分地调和颜料仍会增强质感。

厚重的厚涂颜料丰富的质地确实有助于凸显这些小花。

堆砌颜料层：油画颜料出众的纵深感取决于颜料层的细致堆砌。这幅画中红色的底色在花的后面仍可见，为整个画面增添了暖色调。

使用彩色的底色

很多画家喜欢先给白色背景上色，然后再开始画画，而不是直接在白色背景下作画。这些彩色的底色通常是用暗色或中性色调画出的，它们有助于更准确地判断出相关的色彩效果（如下图所

示）。彩色的底色也有助于营造氛围和把图中各个不同的色彩统一起来。树脂媒介剂常用做涂抹彩色的底色，因为它干得快。

白色背景：在白色背景的衬托下，画中的物体看起来就像没有重量一样。因此可发现白色背景强调更淡、更柔和的色彩。

彩色/中性色的背景：彩色背景使人准确地判断出色彩的效果，把画中的物体衬托得更有效。这可给画家以信心，促使其大胆地使用色彩。

透明度

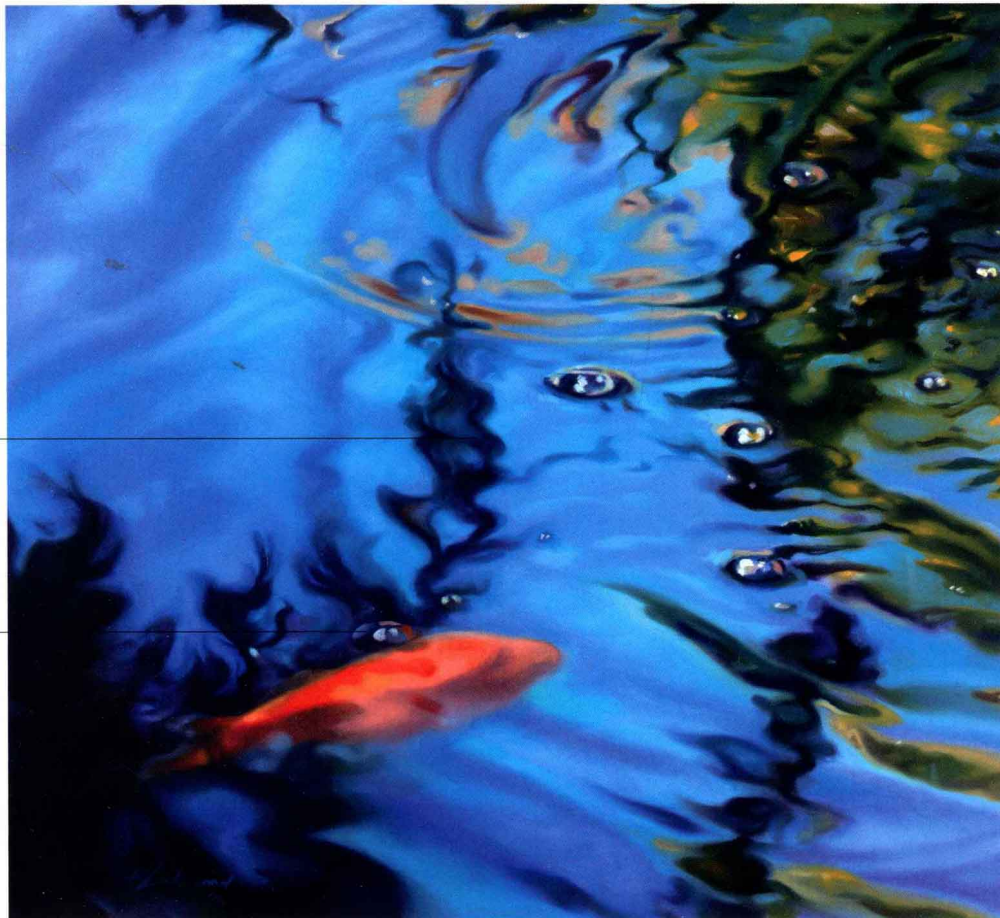
要画出表现淡色透明度的闪亮颜料层，油画颜料是最合适的媒介。往颜料中加入薄涂媒介剂或纯油可增强像下面所展示的玻璃般闪光的颜料层。

阴影反映出水的流动，使画面（和水）更具纵深感。高光产生如玻璃般水面上的泡沫。

透明色层

透明色层

将深浅不同的蓝色层层薄涂在画面上——可创造出光滑的、令人兴奋的水面。

颜色

画家用特别的色彩组合作画，以便为作品增强带有神秘气氛的、令人激动的视觉冲击力。尽管一个主题似乎决定了画面的主体色调，但仍可用一整套完全不同的颜色来作画——这些颜色得匹配此主体色彩的浓度和色调。

尝试着试用如下所示的暖色和冷色或更深和更淡的颜色来绘制理想的画面。

使用一套深色的色彩组合

深色系是平静的色彩组合，其范围从轻松安逸到忧郁哀愁。深色吸收光，而不反射光，很像在一个灰蒙蒙的冬日的一天中大自然的各种要素，有种吸引观众的作用，能诱使观众在画面中隐藏的深处探寻神秘感。使用深色颜料组合的作品让人感到更老和更明智，色彩更自然，并有种朴实的诚实与憨厚感。这里展示的色彩形成了学习一套深色颜色组合的良好开端。尝试着调和那不勒斯黄、肉色、赭石黄以画出更亮的色调和高光。

贝尼斯灰

普鲁士蓝

印度红

深鲜胭脂红

黄绿色

永固紫

深钴蓝

大卫灰

使用一套明亮的色彩组合

亮色系具有反光的效果，这些色彩几乎都是人工制造的明亮色彩，画家探索这种人为的特性使画面具备各种光线的瞬间效果。从心理上来说，据说更明亮的色彩代表人的情绪从满意舒适到充满激情。通过把这些颜色调和成更微妙的色调，来表现一种更温柔的情绪，或直接从颜料管中挤出来增强关注度和表现力。而把蓝色和褐色调和成“泥土状”色调，会减弱色彩本身所具有的统一性。

透明金赭石

淡镉绿

天空蓝

深镉黄

镉红

肉色

淡钴蓝

淡镉黄

调和中性色

中性色是一组褐色和灰色。这组色彩有微妙的、自然的色调和低浓度。它们是柔和的却又能使作品增加纵深感的、令人惊讶的丰富色彩。通过调

和互补色可得到最丰富的暗色。然后再添加白色，如此就可得到名为“突变的色彩”的一组颜色，这组色倾向于更暖或更冷的一组色。

黄/紫：深那不勒斯黄与永固紫调和后，形成了用于画肉色调的淡暗色。通过增加紫红色的比例使其更暗和更冷。

绿和红：在这个例子中，温莎翠绿色和中镉红调和后产生一种丰富的巧克力色的中性色。

蓝/橘黄：天空蓝与橘黄调和成一种更冷更深的中性色，这种中性色适于画阴影和颜色较深的部分，特别适合画风景。

作为主要特点的色彩

长久以来，画家们一直争论的话题就是，形状与色彩哪一个在绘画作品中更重要。使用色彩可增加细节、关注点和气氛，色彩还可以作为构图的工具，抑或它实际上变成了整个故事，在这个故

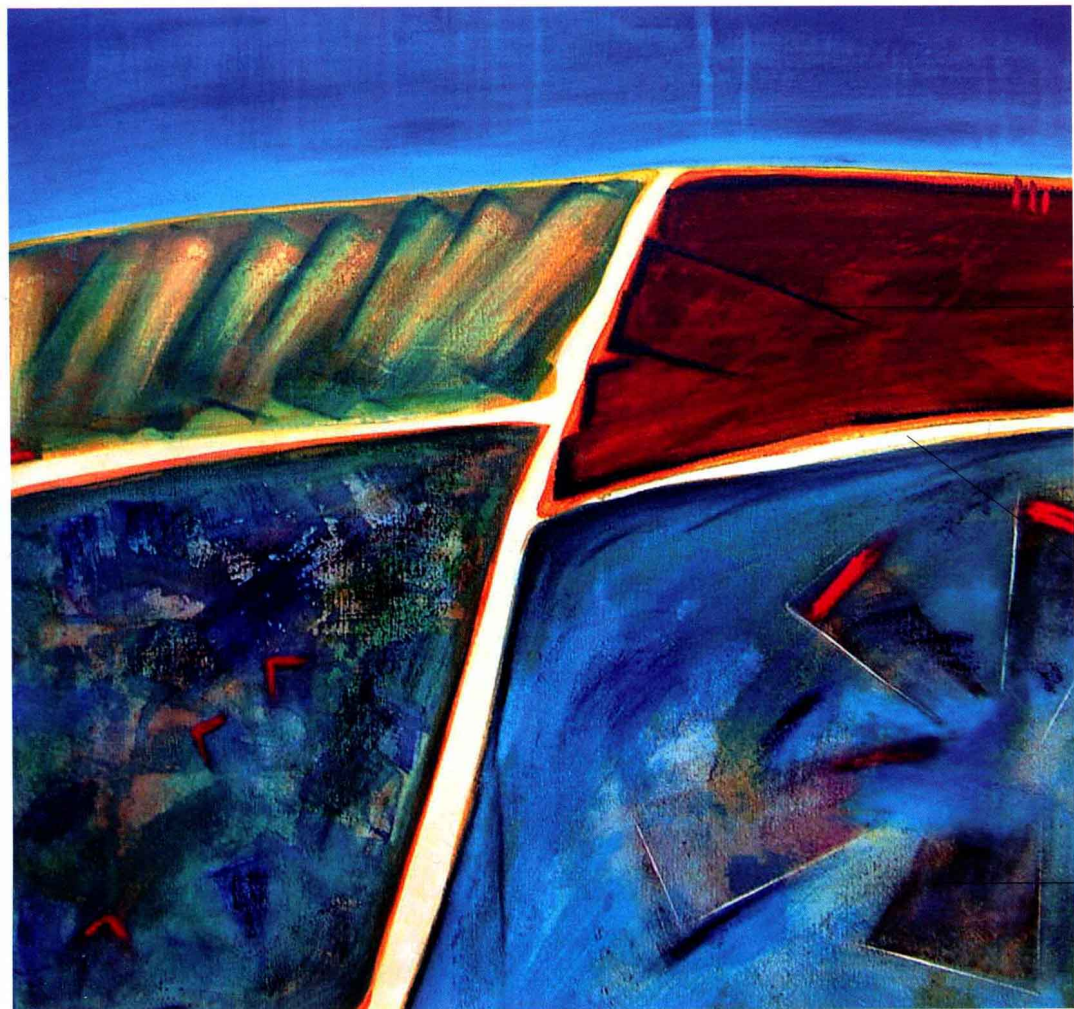
事中，作品的视觉冲击力几乎全部基于色彩，几乎不涉及形状。很多抽象画家，诸如色彩主义者霍华德·霍金，仅通过色彩就达到了令人难以置信的表现能力。

在这幅画中色彩关系并未充分地表现出来，让人感觉几乎是犹豫不决的，反映出那只蹚河的小鸟试探性的脚步。天空阴暗，光线是无变化的、令人郁闷的灰色，它就是冬天风景的色彩。

多层微妙的色彩增添了一种谨慎的纵深感。

用有限的颜料搭配可使画面增添趣味。

这幅画中令人激动的色彩和强烈的图案流露出画家对乡村的热爱，它表现出一种简单的兴奋和巨大的纵深感。

精心安排的细节损失与色彩的醒目相平衡。

穿过几个色块对比强烈的道路，引导观众的视线透过这幅画来游览一番。

在角落里的这一系列形状代表风车。当叶片转动时，选择红色是为了强调受光部分。