

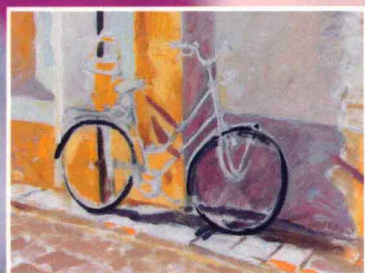

绘画艺术成功捷径丛书

油画工作室 I

Oil-painting Workshop I

(荷) 阿吉·波舍夫 / 著 崔不周 / 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 I

(荷) 阿吉·波舍夫 / 著

崔不周 / 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. I / (荷) 波舍夫著; 崔不周译. —
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 I
ISBN 978-7-80501-467-8

I. ①油… II. ①波… ②崔… III. ①油画技法
IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第078363号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2012-1447

A DORLING KINDERSLEY BOOK

www.dk.com

Original Title: Practical Art: Oil-painting Workshop I

Copyright©Dorling Kindersley Limited, 2006

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 I

YOUHUA GONGZUOSHI I

(荷) 阿吉·波舍夫 / 著

崔不周 / 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 978-7-80501-467-8

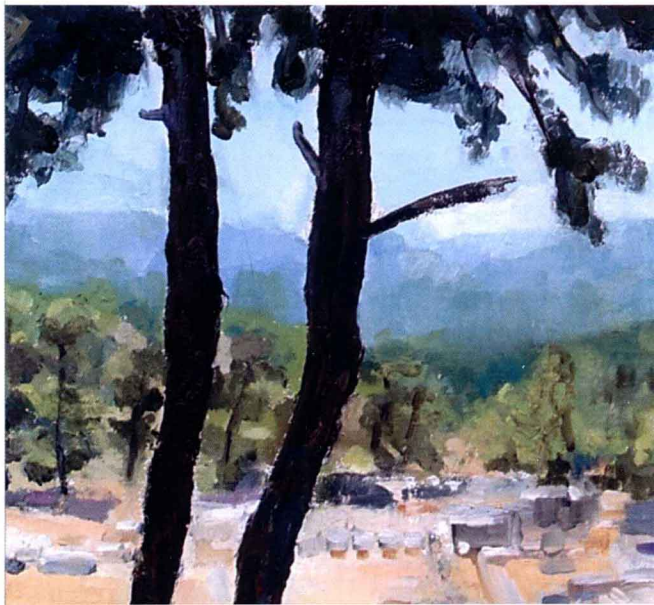
定价 39.80元

质量监督电话 010-58572393

目录

导读	1
颜料与技法	5
颜料与其他画材	6
制作底面	8
油画笔和画刀	10
笔触	12
色环	14
颜色的调和	16
调和暗色和亮色	18
薄涂层	20
用调和剂调色	22
构图	24
速写	26
准备和收笔	28

肌理

肌理效果

佳作赏析

① 遮阳伞与沙滩

② 森林中的小溪

③ 红梨

颜色

选用颜色

佳作赏析

④ 城中小河

⑤ 农舍的羊

⑥ 花瓶中的银莲花

透视

透视是什么

31

32

34

36

40

44

49

50

52

54

58

64

71

72

佳作赏析

⑦ 港湾之舟

⑧ 西班牙风光

⑨ 咖啡馆

对比

创造对比

佳作赏析

⑩ 静物

⑪ 阳光下的自行车

⑫ 女孩画像

词汇表

致谢

74

76

80

86

93

94

96

98

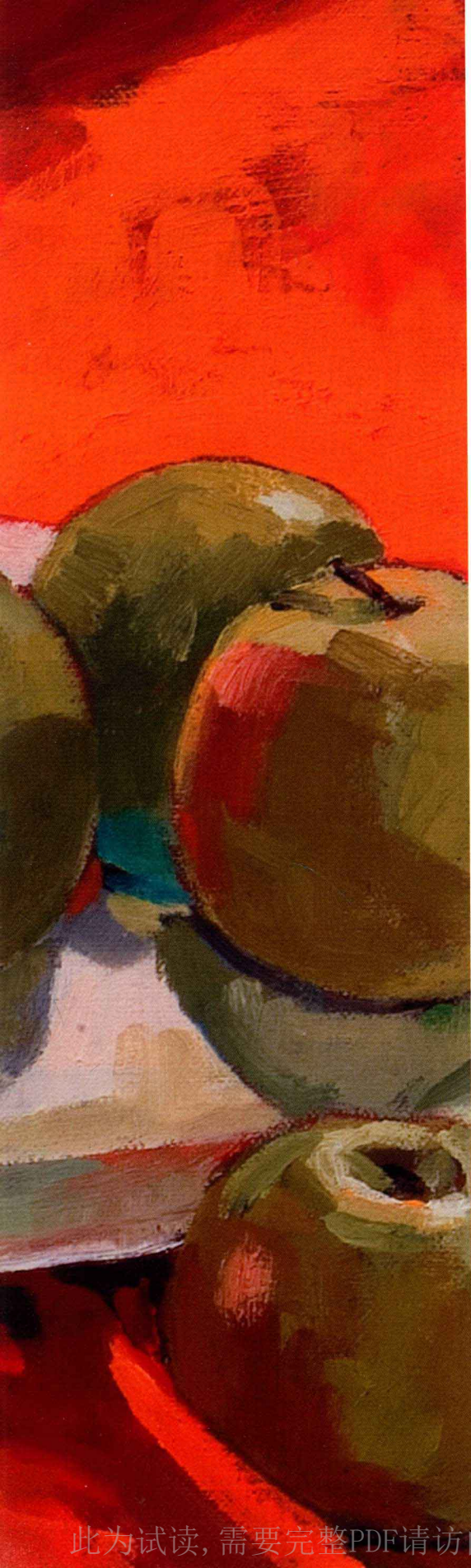
104

110

116

120

导读

油画是一种表现力极强的艺术形式，色彩鲜艳明丽，具有极强的美感与独特的质感。通常人们总视油画为古典大师或殿堂级艺术巨匠的专属艺术创作形式，因而对其充满敬畏，将油画视为常人难以企及的神秘之物。然而事实上，油画的门槛并不太高，它应用广泛，是一种易于学习的绘画形式。在绘画过程中，我们随时可以将不甚满意之处擦掉，重新再来。

一种全能的艺术表现形式

油画起源于15世纪的北欧，从16世纪发展至今，已成为欧洲画家们最为钟爱的艺术表现形式。它的画材性质稳定、肌理效果丰富，并且还有干燥过程缓慢的特性，可以容许艺术家从容创作。从表现力方面讲，可用松节油或光油稀释油画颜料，以达到

画面通透的效果。同时，也可以铺陈颜料，让画面看来厚重或鲜艳明丽；油画既适宜表现崇高肃穆的宗教主题，也易于表现那些充满美感的世俗题材，并可以满足贵族彰显身份的需要。运用油画颜料并不复杂，它的可塑性极大，易于制造出不同的肌理效果。即使颜料涂层很薄，也可以有独特的视觉效果。油画画材具有极强的延展性，从锡管中挤出的颜料本身就含有一定的油分，调和剂中也含油，因而，在开始作画之前，一定要在调

色板上将颜料与调和剂调匀。最好挑选那些做工精良的画笔，绘画时尽可能地细致、耐心，一笔笔地将颜料涂在画面上。当然，也可以依从个人喜好，用画刀将厚重的颜料刮涂在画面上。油画是所有艺术种类中技法最多的一种艺术形式。在作画的过程当中，你会遇到无数的偶然，体验到无限的可能性，这无疑增加了油画的神秘感，鼓励创作者把想象力与创造力发挥到极致。

学习用油画颜料作画

本书是一本易于掌握的油画教材，任何想学习油画的朋友都可以借助这本教材建立起学习油画的信心，并激发创作油画的热情。本书从介绍颜料、画笔和可能用到的其他画材入手，并且介绍给我们不少旧画材的取代物，以解决在家创作的油画爱好者忧心的颜料气味问题。读者可以从中学习到各种作画技法，包

括薄涂、厚涂，并可以进行实际调色，对比各种颜色，达成协调的效果，为作品增加生趣。本书的每一章节都会以明晰准确的语言教给大家什么是油画，并提供一些画家习作供学习者参考。书中还包括 12 个绘画范例，指引读者逐步了解构图的相关知识。本书致力于介绍各种油画技法，帮助读者创作出完美的作品。

颜料与技法

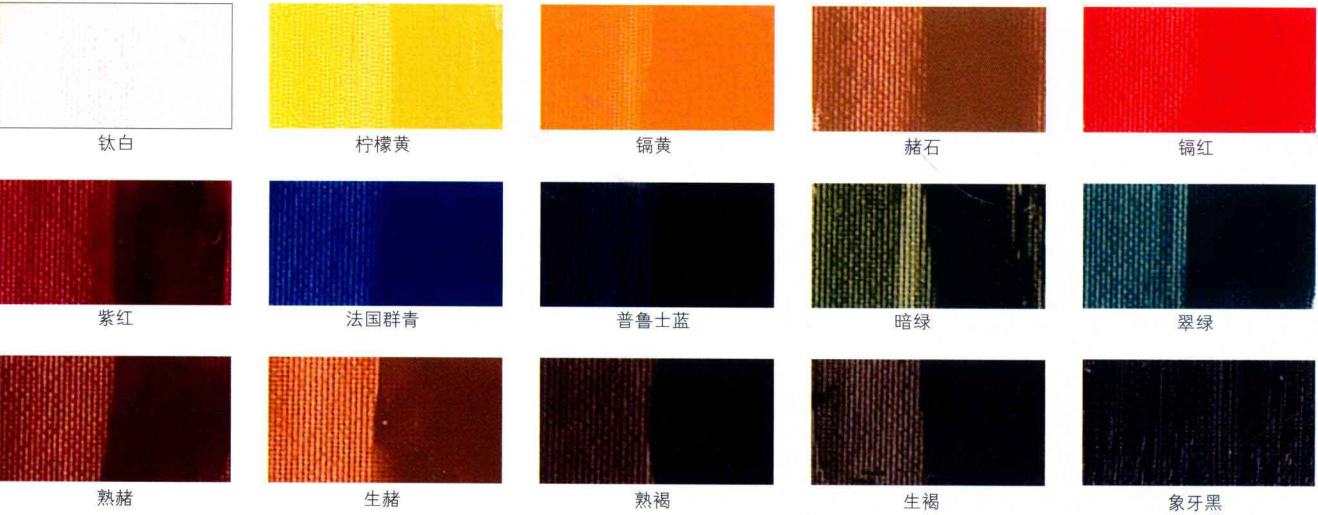

颜料与其他画材

油画颜料大多盛于锡管或颜料罐中，各种颜料在性能品质上不尽相同。质量最好的颜料是画家专用颜料。与
学生用颜料相比，画家专用颜料颜色纯度更高、覆盖力更强，耐久性也更好。如果只是购买几种颜色的颜料，我们推荐大家购买画家专用颜料。

推荐的颜色

以下 15 种颜色构成一个标准的调色盘，对一般油画创作者来说，有了这些颜色，配置已经足够，您完全可以开始自己的油画创作了。也许你还想增加一些自己偏爱的颜色，那么随您的喜好。但通常更为经济的做法是，取这些常用色中的两种或三种搭配混调，以得到您想要的任何一种颜色。对一些常用色，比如钛白，可以购买大管装的。

颜料的不同

画家专用颜料干燥时间较长，一般几天或者几个星期，这取决于颜料涂层的厚度。醇酸树脂颜料是所有颜料中干燥时间较短的。由于相比传统颜料干燥时间大大缩短，是户外写生的理想画材。水溶性油画颜料中所含之黏合剂均经过改良，易于与水融合，且干燥时间更短。

其他画材

学习油画的初始需要准备以下画材：六支油画笔，两到三柄画刀，一支用于调色的扇形油画笔，一支25mm 用于打底和上光油的刷子。调色板也必不可少的，盛调和剂的金属盒可以夹在调色板上。需要

一块布用来擦拭颜料，另外还要准备一罐酒精用来洗手、清洗画笔，以及擦洗不慎滴落在衣物上的颜料。

油画笔

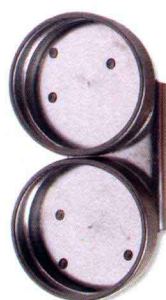
画刀

其他工具

可撕掉调色板：是目前为止最简单的工具，塑料纸一层层粘在调色板边缘上，用完后可以直接撕掉。

金属盒：用于盛放调和剂，可以夹在调色板上。

调和剂：在作画时与颜料混合，可以提高颜料的黏着力，将其稀释或加厚。

矿酒精：画笔用完后在矿酒精中蘸一下，用布擦干净。

制作底面

制作底面俗称打底子，所有油画在正式落笔之前都要制作底面，涂上底料以保证表面不透光，且不会被颜料印湿跑色。常用的画布有棉布、亚麻布，有些画板

和画布买来时已经涂好了白色的底料。另外还有专用油画纸可供选择，有些油画家更喜欢在纸板上作画。

底面的类型

油画纸、画布、画板、高密度纤维板和硬纸板都可以用来制作油画的底面，可以根据自己的偏好习惯来选择。这些画底的肌理有精细平滑与粗粝

之分，初学者可以根据自己的偏好选择尝试各种画底开始作画，不需要很大，40×50cm 的尺寸就好。

油画纸

有专卖油画纸，另外，已经涂好底料的水色重油画纸也适于作画。

画布

画布有棉布与亚麻布两种，棉布较为便宜，绷起来的亚麻布则更易于保持形状。

画板

美术用品店里可以买到各种型号的画板，并且已经做好了亚麻底面。

中密度纤维板 MDF

包括不同厚度的纤维板，可根据创作者需要而随意裁切。

硬纸板

表面有平滑与粗糙之分，与中密度纤维板一样，价格适中。

不同的底面

油画的传统画底是画布，至今已经有百年历史。画布具有弹性，能给予画笔的压力很好的回应。用丙烯做底料的画板质量也很不错，耐久且价格便宜。以下是不同底面上产生的不同效果。

画布：画布有各种各样的质地，普通的棉布绷得画布适合厚涂颜料。

画板：一般的画板带有颗粒质地，适合颜料薄厚适中的画面，易于表现更精致的细节。

油画纸：这里将颜料不薄不厚地涂到中等质地的画纸上，画纸可以随后粘到画板上。

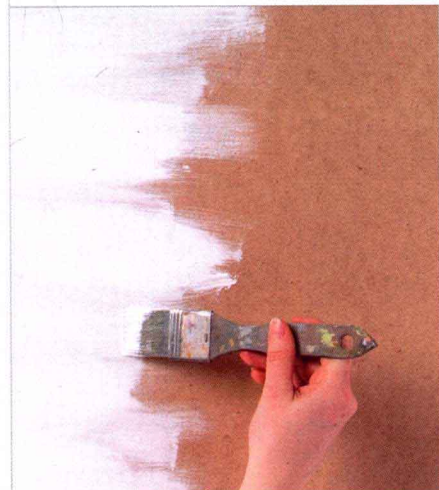

中密度纤维板：纤维板表面平整光滑无颗粒，适宜中等厚度的颜料附着，笔触清晰可见。

硬纸板：纸板双面都适合厚涂处理，这里是将中等厚度的颜料涂在了粗糙面上。纸板的平滑面则类似于中密度纤维板。

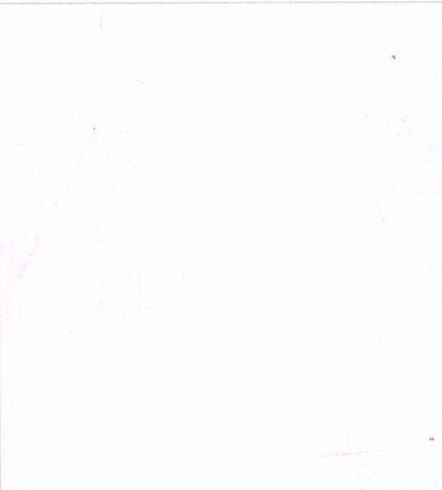
涂底料

用大号底料刷或大号的普通家用刷将丙烯底料大面积涂在画板或画布上。

涂底料时以从左向右，自上而下的原则均匀涂抹，底料平整以保证颜料可以很好地附着其上。

待到底料完全干燥之后方可开始作画，干燥时间一般为半小时到一个小时，底料涂层很厚的情况除外。

油画笔和画刀

不同油画笔有不同的质量与价格，我们一般推荐猪鬃油画笔，猪鬃带有自然的弹性，画笔的使用时间也较为长久。黑貂毫笔和尼龙笔可用于上光油或者细节上

的精细刻画。黑貂毫笔价格很高，尼龙笔价格适中。画刀也可以用来作画，刀柄是有弯度的，以便刀片部分很好地与画面相接触。

画笔的形状

油画笔有四种形状，圆头、平头、榛形和扇形。笔的排序从1号到24号，排号越大，笔越大。我们建议初学者使用2号圆头笔、8号和12号

平头笔、4号、6号和8号榛形笔、6号扇形笔。圆头笔可以点出圆点，还应该多备几支常用来调色的中等型号笔。

2号圆头笔：适用于描画线条、刻画细节，也可以用笔的侧面作画。

8号平头笔：平头笔的正面可以用来画粗的线条，侧向可以画出较细的线条。

12号平头笔：可以画出更宽一些的线条，笔的上沿可以用于处理直线。

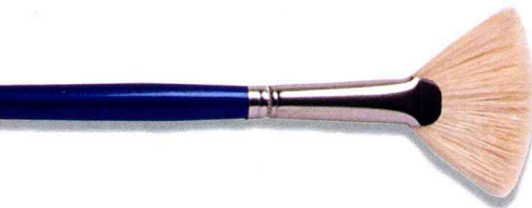
4号榛形笔：有不同的用法，可以像这里平着用，也可以用它的侧面或笔尖作画。

6号榛形笔：吸墨较多，圆形的笔头可以用于调色。

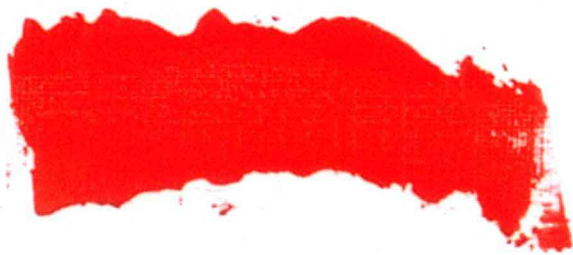
8号榛形笔：可以画出较宽的线条，用其侧面也可以画出较细的线条。

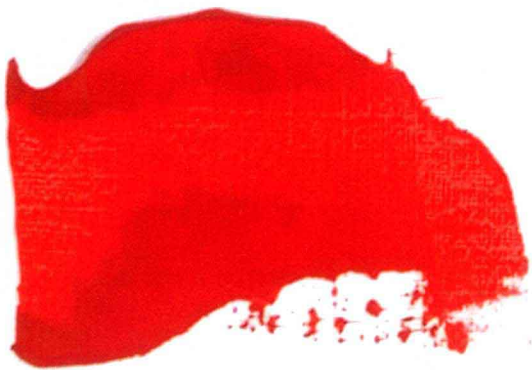
6号扇形笔：用于画面上的轻涂，以表现轻柔曼妙的效果。

画刀及其刀法

20 号画刀：用于涂小面积的颜料，或处理小面积的厚涂层。

21 号画刀：适用于处理形状鲜明的边缘，以及做出花瓣形笔触和厚涂层。

24 号画刀：适用于精细地描绘小片区域，形状鲜明的边缘和厚涂层。

油画笔和画刀的握法

作画过程中用手握住画刀的中部，胳膊尽量伸直并保持灵活的角度。当处理小形状及具体细节时，握笔时手微微靠前握紧。处理大面积排铺时，应该使用最大号的油画刀。握画刀的方式与握刀的方式相类似。

可以使用画刀横向把颜料推到画面上（如上图所示），也可以纵向涂抹。

要画出平滑的笔触，握笔的方式应该像拿刀。手腕和胳膊自由转动，使笔触自由、随意。

对于细节性描画，像拿笔一样握着画刀。作画动作要短促，用颜料来涂画细节。

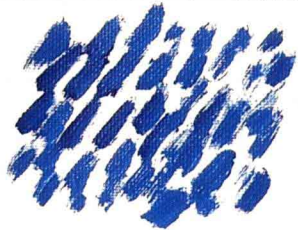
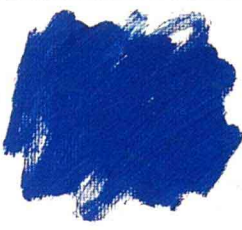
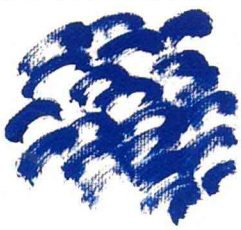
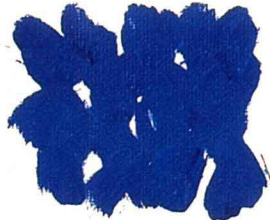
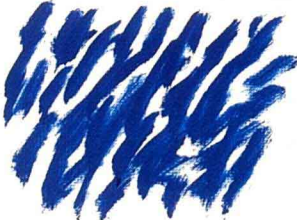
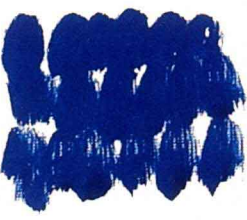
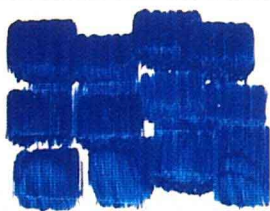
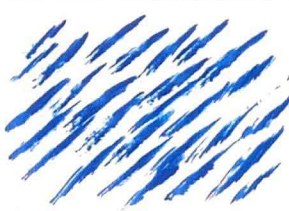
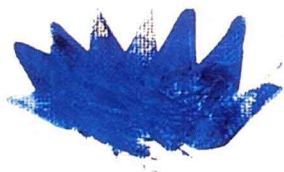

拇指放在刀柄上或刀柄一侧，向手的方向用力，或者向内转动手腕，进行作画。

笔触

练习不同的握笔姿势，包括直握笔、横握笔、近持笔等等。尝试各种握笔力度，并转动手腕，向不同的方向运笔。还可以试着画出一条线、涂出一个块面或者

尝试一下表面的轻涂。用不同的型号的油画笔和画刀画出各种各样的线条、块面，舍弃造型追求，主要达到掌握各种工具性能、效果的目的。

			
以圆头笔的笔尖着力，画出短促的笔触。	用力于圆头笔的边，上下斜向快速挥动笔，画出一片彩色区域。	转动圆头笔的笔尖，左右用笔，画出不规则的笔迹。	用圆头笔侧面顿笔，画出短促的线条。
			
以棒形笔的侧面着力，转动画笔，画出不规则的笔迹。	以棒形笔的笔尖着力，向斜上运笔，画出短线。	以棒形笔的宽面着力，顿笔，抬笔，画出色彩分层。	以棒形笔斜向折返挥笔，画出不规则笔迹。
			
用力在平头笔的宽面，画出短促的笔触，形成层叠的效果。	以平头笔的顶部着力，斜向画线，形成重叠。	以平头笔侧面画出“Z”形线，尽量画得流畅些。	以平头笔笔端着力，斜向拉出扇形笔迹。
			
把画刀蘸满颜料，用力将刀刃按到画布上，然后抬起。	交替使用画刀的正面和侧面，形成不规则的轻快的效果。	移动画刀平面，向左下用力，用短的笔触画线，在颜色表面形成零碎的效果。	使用画刀侧面，用腕力带动画刀旋转，画出色面。

笔触练习

用简单几笔来画一幅画：草地上的羊、棕榈树和一盆天竺葵。

尝试使用4号榛形笔画出大部分图形，只在盆子里颜色较深的部分使用2号圆头笔。

用8号平头笔画出树干上深棕色部分，其他部分使用2号笔的笔尖和侧面来画。

用6号榛形笔来表现羊的形体和草坪，处理那些较宽、较短，重叠的部分，用2号圆头笔刻画细节。