

-
- 印象派的简要解读、作品的保存方法
  - 色彩知识、基础技法练习
  - 完整案例步骤介绍、大师作品临摹

Magic Oil Pastel — Techniques of Impression Painting

神奇的

油画棒

呼啊呦 编著

—— 印象派绘画技法

 辽宁科学技术出版社
LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

神奇的

油画棒

——印象派绘画技法

呼啊呦 编著

辽宁科学技术出版社
沈阳

图书在版编目 (CIP) 数据

神奇的油画棒 : 印象派绘画技法 / 呼啊呦编著 . — 沈阳 :
辽宁科学技术出版社, 2019.7
ISBN 978-7-5591-1177-7

I. ①神… II. ①呼… III. ①蜡笔画—绘画技法 IV. ①J216

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第091317号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁新华印务有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 190mm × 260mm

印 张: 10

字 数: 200 千字

出版时间: 2019 年 7 月第 1 版

印刷时间: 2019 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 于天文

装帧设计: 鼎籍文化创意 姜 鹤

责任校对: 徐 跃

书 号: ISBN 978-7-5591-1177-7

定 价: 58.00 元

联系电话: 024-23280336

邮购热线: 024-23280336

E-mail: mozi4888@126.com

印象派作为追求色彩与光影的流派，伴随着莫奈、凡·高等许许多多大师作品的广泛流传而备受人们的喜爱，然而流传于世的印象派作品大多以油画的形式呈现，这给许多想要学习印象派画风的同学们造成了一定的困扰。油画工具材料复杂且占用空间较大，有些同学甚至会忍受不了油画颜料及油类媒介质的气味。本书所介绍的材料——油画棒——也是一种传统的工具材料，使用它不仅可以画出油画般厚重的质感和鲜艳明快的颜色，而且非常便捷。这对喜爱印象派画风又随时想画就画的同学们来说简直就是福音。

很多人对油画棒有一定的误解，把油画棒当成蜡笔，实际上它们的材质是不同的，所表现的效果相差甚大。把油画棒只当作是小孩子涂鸦用的一种画材是非常片面的。这些误解也是因为油画棒并不为大家所熟知而造成的。其实，我们熟知的一些印象派大师如德加等，都非常擅长使用油画棒来绘制作品。

我由衷地希望大家在看完此书后能够喜爱上油画棒这种神奇的绘画工具，它可以在纸面上快速完成油画般的肌理质感，可以满足各种绘画技巧难度需求。本书从基础入手，从材料的讲解到技法的表现让大家了解油画棒，同时临摹学习印象派大师的作品，更将其转化为自身的绘画经验，从而真正让大家学会用大师的眼光来看待绘画对象，不只是会临摹，更具备自由创作的能力。

呼啊哟

目 录

Contents

前言

007 第一章 认识神奇的油画棒

- 1.1 油画棒与印象派绘画 / 008
- 1.2 油画棒的特性及效果 / 014
- 1.3 实用工具的推荐 / 016
- 1.4 作品保存的方法 / 020

第二章 色彩知识篇 023

- 2.1 色彩的基础知识 / 024
- 2.2 色彩间的关系 / 027
- 2.3 印象派大师们的色彩搭配 / 029

037 第三章 技法练习篇

- 3.1 油画棒握笔姿势 / 038
- 3.2 掌握线条 / 038
- 3.3 块面的涂抹 / 040
- 3.4 压出笔触感 / 042
- 3.5 渐变过渡 / 043
- 3.6 刮刀的使用 / 044

第四章 塑造能力提升篇 047

4.1 天空与云朵 / 048

4.2 学会画树 / 053

4.3 草地的处理 / 061

4.4 简单的自然风光 / 065

4.5 房屋的画法 / 073

4.6 水面与船只 / 080

4.7 一些动物 / 086

093 第五章 拓展延伸篇

5.1 美丽的花卉 / 094

5.2 田园中的色彩 / 105

5.3 水光海色 / 114

5.4 阳光下的花园 / 123

5.5 夜色下的咖啡厅 / 129

5.6 建筑与街景 / 139

5.7 烟雾弥漫的火车站 / 147

5.8 人物肖像 / 153

第一章

认识神奇的油画棒

1.1 油画棒与印象派绘画

作为传统的欧洲绘画工具材料，油画棒可以追溯的历史是非常久远的，最远可以追溯到旧石器时代。当时的原始人曾用烧焦的木炭蘸取动物油勾勒洞窟壁画，再用石粉磨制的颜料掺和动物油脂上色。油画棒是中文翻译过来的通俗叫法，实际上它就是油性粉彩，在英文中为 Oil Pastel，Pastel 就是粉彩（色粉）画的意思。那么，实际上它与粉彩画一样都是从文艺复兴时期大量的“着色素描”演化发展而来，直到印象派绘画的兴起，油性粉彩才受到人们关注。

拉斯科洞窟壁画

我们学习油画棒最直接有效的方式就是多看和临摹印象派大师们的作品，在临摹的同时学会自己总结和描绘现实对象。我们先通过历史的演变顺序了解一下印象派的大师们，这里挑选出一些极具代表性的大师来进行简单介绍，并对作品风格进行简单解析。

19 世纪的工业革命给人们的生活方式带来了巨大的变化，描绘城市街道、酒吧咖啡馆、火车站等当时生活的画开始兴起，他们积极地回应工业文明，受现代光学理论的启发注重对外光的研究，提倡室外写生。与此同时，日本浮世绘在欧洲展览，平涂色彩也给外光派画家们很大的启发。从此开启了全新的审美趣味，看重画面整体效果，较少顾及细节刻画。然而，外光派画家们的作品却常被拒绝在官方画展之外。于是莫奈、德加、马奈、雷诺阿、毕沙罗等 31 位画家自发地举办了一场画展。当时批评家勒鲁瓦发表了《印象主义的展览会》的讽刺文章，印象派的称号随之广为流传。

克洛德·莫奈：印象派的奠基人，自始至终坚持了印象派目标和原则，开创了在户外阳光下直接描绘景物的外光画法。

莫奈画像

莫奈曾在法国吉维尼小镇精心布置了宅邸，创作了《睡莲》和《日本桥》系列作品，不厌其烦地描绘出它们在不同天气，不同时间的细微差别。

《睡莲》

《日本桥》

德加画像

埃德加·德加：印象派画家中最喜欢以线条表现画面的大师。让线条与转瞬即逝的运动和色彩结合在一起，留下了大量粉彩画作品，是我们油画棒画人物最好的学习对象。

德加改变了艺术观察的视角，描绘一种自发的瞬间景象。这种视角其实就是观众的视角，因此画面中有着一种不经意和不完整的感觉，就如同抓拍的瞬间。

《赛马场》

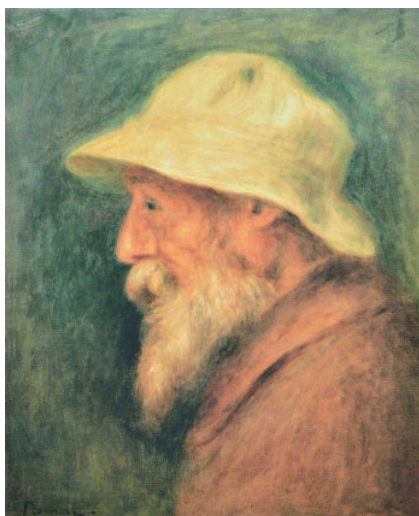

马奈画像

爱德华·马奈：马奈出身于上流社会，作为一个受过良好教育的艺术家，与当时的诗人、音乐家们交好，描绘当下生活，探索作品中的现代性。

马奈作品最大的特点在于接受印象派革命的同时希望和传统有所连接，所以我们能看到作品中保留了古典绘画的特色。他所创作的《女神游乐厅的吧台》就展现了当时工业革命带来的新的生活状态。

《女神游乐厅的吧台》

皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿：雷诺阿的绘画有着很强的装饰性，画面亮度高，膨胀感强，喜欢用粉色系等装饰色彩，善于表现光斑。

雷诺阿画像

作品《青蛙塘》是雷诺阿与莫奈一起写生创作的，我们可以看出莫奈的作品更加追求理性的色块感，而雷诺阿的作品充满着诗情画意。

▼ 雷诺阿《青蛙塘》

► 莫奈《青蛙塘》

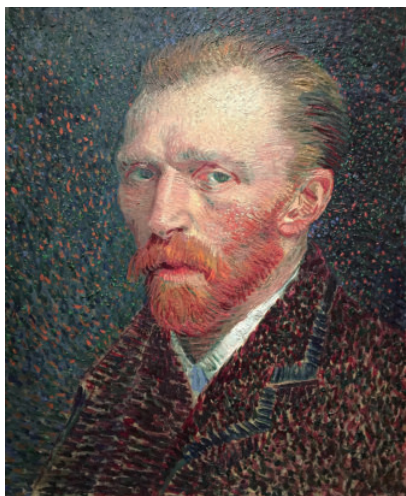
卡米耶·毕沙罗：他是唯一一位参加完印象派所有8次画展的大师，如果说莫奈是印象派的奠基人，那么毕沙罗算得上是当时印象派的领袖。

毕沙罗画像

毕沙罗一生热爱风景创作，作品《蒙马特大街》展现了其精湛技巧和恢宏气魄，取俯视角度，将车马人流表现得仿佛在画中移动。

《蒙马特大街》

19世纪末曾经深受印象派绘画洗礼的艺术家开始追求更多的个人表现力，强调作品抒发艺术家自我的感受和主观的情感，开始大胆尝试新的色彩和形体，后印象派由此诞生。其中最具影响力的要数凡·高、高更和塞尚了。

文森特·凡·高：即使是对美术毫无了解的人也听说过凡·高的大名，出生于荷兰牧师家庭，因追求精神充实选择了艺术，达到他所追求的理想境界。他的作品识别程度很高，特有的笔触表现力非常适合油画棒的学习。

凡·高画像

凡·高对向日葵情有独钟，在他看来，黄色代表太阳、阳光则象征着爱情。1888年8—9月间凡·高共画了11张向日葵，呈现由盛开到凋零的各个阶段。

《向日葵》

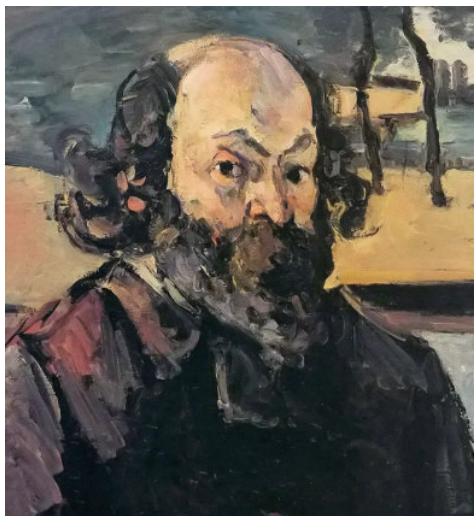
保罗·高更：高更曾是一位业余画家，1882年彻底放弃职业，全身心投入到绘画创作中来。为了实现自己的艺术追求，离开了繁华的城市，四处流浪，最终将塔希提岛作为自己的落脚地，创作野性的作品。

高更画像

《我们从哪里来？我们是什么？我们往哪里去？》

高更作品最直观的特色就是纯色的追求，大面积的平涂，强调色彩本身的力量。1897年创作的《我们从哪里来？我们是什么？我们往哪里去？》是对不同文化宗教历史的综合，见证了高更描绘人类内心神秘力量的渴望。

保罗·塞尚：塞尚认为印象派缺乏造型和结构，因此将体积感与坚实感扩大运用到整个画面结构当中，这使得塞尚对后来的抽象绘画影响甚大。

塞尚画像

塞尚系列作品《大浴女》开始创作于1898年，到1906年去世仍然没有画完。这些作品把裸体绘画进行了更加形式化、结构性的尝试。

《大浴女》

1.2 油画棒的特性及效果

油画棒，顾名思义是一种棒形画材，同样作为常见棒形画材的还有色粉笔和蜡笔。从成分上把油画棒和色粉笔来做个区分，油画棒主要用油来糅合色料，而色粉笔用的是胶。油画棒本身就是油性色粉笔，色粉笔有着独特的粉质感，而油画棒比起色粉笔更能体现油画般的质感。这样一解释就很清楚了。蜡笔主要是用石蜡等糅合色料，无法让色彩涂抹均匀，是不能进行混色的，所以我们不去使用。

油画棒这种固体颜料，无须调色的准备工作，一旦有绘画冲动，就可以立刻开始绘画。非常适合室外写生和即兴创作。油画棒可以画出丰富的色彩、奔放的笔触、朦胧的意境、静谧的心境等富有情感的画面，不仅能表现自然风光，还可以描绘人物和动物，以及更富表现力的作品和插画上的创作。

油画棒

1.3 实用工具的推荐

1.3.1 油画棒的品种

市面上销售的油画棒，以儿童装的居多，当然这些也不是不能用，而是使用起来效果会大打折扣。比较好的油画棒对材质的要求是非常高的。越是好的油画棒用来越顺滑，越能画出油画的质感，差的油画棒不仅色彩会打折，画起来的手感也不会好，甚至因含蜡质较多而涂不匀。我推荐几款油画棒，大家可以根据喜好来购买一套即可。

法国申内利尔 (sennelier) 油画棒。申内利尔是着重于研究粉彩的品牌，它的油性粉彩做工首屈一指。有着一些配色分类：基本、风景、静物和人物。

德国施德楼 (staedler) 色油粉彩。颜色细腻生动，覆盖性强。颜色自然是越多越好，毕竟油画棒不能像水彩那样可以只依靠几种颜色来调和。

台湾雄狮油性粉彩。性价比非常高的一款油画棒，色彩饱和度高，覆盖强，易堆叠，有 12 色到 60 色可选，我的建议是要买 60 色的，多多益善，否则许多颜色很难糅合得出来。

申内利尔

施德楼

雄狮