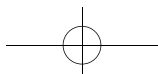
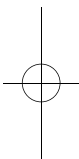
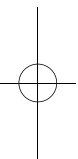
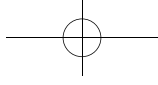

本书获深圳大学教材出版资助

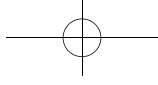

油画语言与创作

刘 文 刘艺亭 著

清华大学出版社
北 京

内容简介

本书根据综合性大学美术专业的课程设置、教学内容、教学目标与教学学时等实际要求,在适用性、实用性、时代性、科学性等方面做了探索和改进。全书共分6章,第1章,油画材料、工具及油画基底的制作,主要介绍油画材料、工具的种类、作用、使用方法,以及油画基底的制作方法;第2章,油画技法,主要介绍透明画法、不透明画法、直接画法、间接画法、平涂画法、厚涂画法的基本步骤和技法;第3章,西方油画语言风格的发展与演变,主要介绍西方各个时期油画语言风格的主要特征,呈现代表画家的经典之作;第4章,中国油画语言风格的发展与演变,主要根据中国油画的发展历程,介绍各个时期油画的主要特征,呈现具有代表性的画家及画作;第5章,油画创作思路与突破,从母题产生、画稿建构、作品生成几个方面对创作思路进行阐述,从题材的广度与深度挖掘、语言的个性化探索、格调的提升几个方面对创作突破进行阐述;第6章,中国当代部分艺术家油画作品欣赏,展示了7位中国当代油画画家的主要作品,进行不同风格油画艺术的赏析。

本书可作为高等院校美术专业油画课程的教材,也可供绘画爱好者学习、参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。
版权所有,侵权必究。举报:010-62782989, beiqinquan@tup.tsinghua.edu.cn。

图书在版编目(CIP)数据

油画语言与创作 / 刘文, 刘艺孝著. —北京: 清华大学出版社, 2021.8
ISBN 978-7-302-58333-2

I. ①油… II. ①刘… ②刘… III. ①油画—绘画创作—高等学校—教材 IV. ①J213.04

中国版本图书馆CIP数据核字(2021)第113815号

责任编辑: 王 定
封面设计: 李春阳
版式设计: 孔祥峰
责任校对: 马遥遥
责任印制: 宋 林

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦A座 邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者: 三河市铭诚印务有限公司

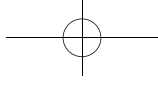
经 销: 全国新华书店

开 本: 203mm×260mm 印 张: 15.25 字 数: 365千字

版 次: 2021年8月第1版 印 次: 2021年8月第1次印刷

定 价: 98.00元

产品编号: 092401-01

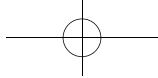
序

读刘文先生写的《油画语言与创作》一书，对我来说也是一个学习的过程。这是一本很好的关于油画的入门书，可供油画专业的学生作为教材使用，也可供油画艺术爱好者学习油画知识使用。

油画方面的知识可以分三个层面，即技法、语言和创作，三者都很重要，但三者的抽象程度不一样。学习油画的技法时，既要注重能力的训练，也要注重知识的掌握。关于画布和颜料，都有大量的知识要学习，对于画家来说，这一类知识已经成为常识，用起来得心应手，但对于学生来说，则必须从头学起。在师傅带徒弟的年代，这些知识不用讲，跟着看看就知道了。但在今天这种老师带学生的年代，还是要写在书上，老师讲的时候有文字可依，学生可以遵照规则去办。

油画的风格属于高层次的知识。在这方面，没有捷径可走，要看得多，见得广，才能有所感悟。从古到今，从外国到中国，关于绘画史的知识，不仅要丰富广博，也要记其精要。油画源于国外，在欧洲有一个漫长的历史，后来传到了中国，在中国也已经有了—段长期的探索过程。—位画家只有对这些有全面的了解，才能在此基础上学—家，通百家，成大家。

本书既讲了技术，也讲了风格，内容丰富，但是，它真正的价值还不仅在于此。仅掌握技术，只是—个绘画技工，还不能算是艺术家；仅熟悉各种绘画风格，只能说明是—位批评家或理论家，能坐而论道，而不能下手去画。这本书的重点，也是最

油画语言与创作

有价值之处在于着重讲了绘画语言的习得、积累和创造。画家要将种种技能、技巧，生活中所见的素材、所想的主题，绘画史的知识，用于绘画创作中，使它们成为自己的资料库、工具箱。孔夫子说：“不学诗，无以言。”意思是从《诗经》中学习表达方式。同样，不学画，也无以画。在学习绘画的过程中，要有“用”的意识，要从生活中，从艺术欣赏和创作的实践中，不断学习，丰富自己的语汇，才能学有所成。这是这本书要讲的精髓所在。

刘文先生在素描方面功力深厚，我非常佩服。在油画创作方面，刘文先生既写实又致力于创新，既有学院派绘画的基本功又充满时代气息。从本书可以看出，刘文先生既是创作实力雄厚的画家，也是教学经验丰富的油画老师。

希望读者能喜欢这本书！

希望更多的读者能从这本书受益！

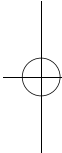
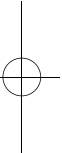
高建平

中华美学学会会长
深圳大学特聘教授

2021年1月25日

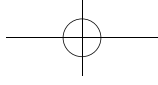

前言

美术教材是美术课程教学的重要组成部分，是教学的基本依据和基础资源。在高等教育事业迅猛发展的背景下，美术教材建设的步伐明显滞后，造成一些综合性院校缺乏专业适用的教材，制约了美术教育的科学、协调发展。积极推进美术教材建设，编写具有高等学校美术教育特色的全新型教材，对推进美术教育全面深化改革具有重大意义。本书以《全国普通高等学校美术学(教师教育)本科专业必修课程教学指导纲要》中“绘画基础”“美术表现”“中国美术史”“外国美术史”课程的教学指导纲要的教学目标为导向，目的在于提高学生的专业素质，使学生适应社会对艺术人才知识和能力结构的要求，培养学生的创新精神和实践能力。

目前，有关油画知识的教材中，油画技法的介绍比较多，油画语言与创作的介绍比较少，本书试图增补这部分内容，以引领学生及绘画爱好者、创作者了解油画基本技法、语言风格的发展与演变，进而创作油画作品。根据美术教学兼顾理论与实践的双向作用，本书的内容充分体现了本学科知识体系的完整性，融入了美术学的新进展，注重提高学生对系统理论和实践体系的认识和处理能力，使学生既掌握技法范畴的形式语言，又开拓绘画观念、创新意识与创造能力。根据综合性大学艺术学科学生的知识结构，各课程的教学内容、教学目标与教学学时等实际情况，本书在适用性、实用性、时代性、科学性等方面做了探索和改进，从纵向上系统地梳理油画语言的发展与演变过程，从横向上赏析

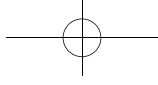
油画语言与创作

中国当代部分油画作品，并分享自己在几十年的创作过程中获国家级、省级奖项作品的创作感悟。

本书由深圳大学副教授刘文、台湾师范大学美术学博士生刘艺宇著，深圳大学研究生周聪颖协助进行资料的查找与内容的编排。感谢中国工程院院士、四川大学原校长谢和平院士为本书题写书名。感谢中华美学学会会长、深圳大学特聘教授高建平教授在百忙之中抽出宝贵的时间为本书作序。感谢中国油画学会副主席、国家重大题材美术创作艺术委员会委员郭润文教授，中国美术家协会副主席闫平教授，广州美术学院油画系谢楚余教授，中国国家画院油画所所长赵培智教授，深圳大学美术与设计学院院长陈向兵教授，北京当代写意油画院常务理事张延昭理事等为本书提供油画佳作。感谢深圳大学为本书提供出版资助，感谢清华大学出版社的审订与出版支持。此外，本书还参考了诸多参考书，在此也对这些编者表示衷心的感谢！

希望本书能得到美术专业的学生及绘画爱好者的喜爱，能为美术专业的学生及绘画爱好者带来一点启迪。书中不足之处，敬请各位专家、读者批评指正。

刘 文
2021年3月

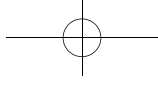
目 录

第1章 油画材料、工具及油画基底的制作 / 1

1.1 油画材料	2
1.1.1 基底材料	2
1.1.2 油画框	3
1.1.3 油画颜料	4
1.1.4 媒介剂	5
1.2 油画工具	7
1.2.1 调色板	7
1.2.2 油画笔	7
1.2.3 上光油刷子	9
1.2.4 油画刀	9
1.2.5 油壶	9
1.2.6 画杖	10
1.2.7 辅助工具	10
1.3 油画基底的制作	11
1.3.1 绷画布	11
1.3.2 制作油画基底	13

第2章 油画技法 / 17

2.1 油画的基本技法	18
2.1.1 透明画法	18
2.1.2 不透明画法	22
2.1.3 直接画法	23
2.1.4 间接画法	26
2.1.5 平涂画法	30
2.1.6 厚涂画法	31

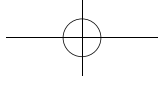

油画语言与创作

2.2	油画技法的基本原则	34
2.2.1	肥盖瘦	34
2.2.2	快与慢	34
2.2.3	薄与厚	34
2.3	油画绘制中常见的问题	34
2.3.1	吸油	34
2.3.2	黏滞	35
2.3.3	腻滑	35
2.3.4	干燥	35

第3章 西方油画语言风格的发展与演变 /37

3.1	15—16世纪早期古典油画	40
3.1.1	早期古典写实油画	40
3.1.2	样式主义油画	43
3.2	17—18世纪写实油画	46
3.2.1	巴洛克油画	46
3.2.2	学院派油画	49
3.2.3	古典主义油画	50
3.2.4	现实主义油画	52
3.2.5	洛可可油画	55
3.2.6	新古典主义油画	57
3.3	19世纪近代油画	58
3.3.1	新古典主义油画	59
3.3.2	浪漫主义油画	60
3.3.3	现实主义油画	62
3.3.4	拉斐尔前派油画	67
3.3.5	印象主义油画	68
3.3.6	新印象主义油画	70
3.3.7	后印象主义油画	72
3.3.8	象征主义油画	74
3.3.9	原始主义油画	76
3.4	20—21世纪现代与后现代油画	76
3.4.1	野兽派油画	77
3.4.2	立体主义油画	78
3.4.3	表现主义油画	80
3.4.4	抽象主义油画	81
3.4.5	抽象表现主义油画	85
3.4.6	超现实主义油画	87
3.4.7	波普艺术油画	88
3.4.8	超级写实主义油画	90

第4章 中国油画语言风格的发展与演变 / 93

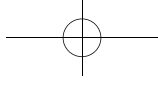
4.1	16—19世纪的油画	94
4.1.1	明代油画	94
4.1.2	清代油画	96
4.2	20世纪初至20世纪40年代的油画	100
4.2.1	20世纪初至20世纪30年代的油画	100
4.2.2	20世纪30—40年代的油画	106
4.3	20世纪50—70年代末的油画	110
4.3.1	20世纪50—60年代初的油画	111
4.3.2	20世纪60年代末到70年代的油画	115
4.4	20世纪末至21世纪初的油画	115
4.4.1	20世纪70年代末到90年代初的油画	116
4.4.2	20世纪90年代到21世纪的油画	120

第5章 油画创作思路与突破 / 127

5.1	创作思路	128
5.1.1	母题产生	128
5.1.2	画稿构建	134
5.1.3	作品生成	144
5.2	创作的突破	145
5.2.1	内容挖掘	145
5.2.2	语言的个性探索	154
5.2.3	格调的提升	160
5.3	国家课题的创作历程	
	——《融合的光辉——徐光启与利玛窦》	167
5.3.1	选题的确定	167
5.3.2	草图的形成	168
5.3.3	草图的修改	170
5.3.4	作品的完成	174

第6章 中国当代部分艺术家油画作品欣赏 / 175

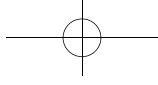
6.1	郭润文的油画作品	176
6.2	闫平的油画作品	184
6.3	谢楚余的油画作品	191
6.4	赵培智的油画作品	199
6.5	陈向兵的油画作品	207
6.6	张延昭的油画作品	215
6.7	刘文的油画作品	223

| 第1章 |

油画材料、工具及 油画基底的制作

油画材料、工具是油画制作的物质基础，油画材料、工具所具有的丰富的表现力特性决定了油画的魅力。在欧洲悠久的历史发展进程中，油画成为主要的画种，在当代多元的艺术体系中仍然保持着独立的地位。在油画创作过程中，要认识到油画材料、工具的特性，寻找并掌握其运用规律，才能对油画材料、工具的使用得心应手。

1.1 油画材料

油画材料主要包括基底材料、油画框、油画颜料、媒介剂。

1.1.1 基底材料

布、木板、胶合板、纤维板都可做油画的基底材料，其中最常用的是布。

1. 布面基底

市面上卖的画布一般由亚麻、黄麻、棉麻、纯棉、混纺制成。

亚麻制成的画布(图1-1)，材质硬、拉伸性小、韧性好、不易扯断，画布纹路粗细适中，不会因季节或气候的变化而变化，特别是在受潮湿空气、气温变化等外来影响时不容易变形，比其他画布保存持久，可以对作品起到很好的保护作用，是应用得比较广泛的一款油画布，也是最为理想的画布。

黄麻制成的画布(图1-2)，材质很粗糙，没有

弹性，拉重了易断，适合用于画面对质感要求不高的绘画，有时画家需要使用黄麻画布展示一些特殊效果。

棉麻制成的画布(图1-3)，是一种以亚麻做经线、棉线做纬线制作而成的麻棉织品画布，结合了麻与棉两者的优点，没有纯麻粗、硬的缺点，没有纯棉薄、易变形的缺点，且价格低，适合初学者使用。

纯棉制成的画布(图1-4)，薄、质感不强、较柔软、伸缩性较大，在天气过于干燥或潮湿的时候容易使油画底子开裂，且不够结实，不太适合绘制油画，尤其是大型油画，只适合制作较小型画面的作品或初学者使用。

▲ 图1-1 亚麻画布

▲ 图1-2 黄麻画布

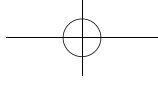

▲ 图1-3 棉麻画布

▲ 图1-4 纯棉画布

混纺(化学纤维)制成的画布质地细腻，表面纹理十分均匀，价格低廉，但材质很差，时间长了易脆裂，不宜长久保存，也有一部分画家使用。

亚麻布的纹理一般十分均匀，比较密实；棉布可以显示出线的粗细相等。亚麻布颜色呈棕黄色；棉布成浅黄色，偏白。亚麻布断一根线则其两端仍然平整，而且坚韧；棉布断一根线，其断开的两端将会弯曲、分叉。混纺布手感滑腻，用火烧其织线，化纤会化成手感较硬的小球，棉、麻布火烧成黑灰，手捏成粉。

油画的基底材料可根据画面内容、表现方法、画幅大小来选择。如果画幅很大或要做很多肌理的画，最好选择质地厚实、经纬线相对较粗的画布；如果画面很古典、写实，尺幅比较小，可以选择纹理比较细密的画布；一般的风景画、人物画，中纹或粗纹画布都可以。无论哪种材质的布，都是经纬组织均匀、密实，表面平整，疙瘩与接头越少越好。

1.1.2 油画框

1. 内框

(1) 内框的材料。内框主要由木材制作而成，标准内框木料选用干燥的杉木或松木(图1-5)，太硬的杂木不宜钉画布。

(2) 内框的式样。紧贴画布的一面有一个斜面，画布绷紧后，画布和内框之间因有斜面而形成一定的空隙，避免画布内侧面与内框紧贴在一起，打底与绘画时就不会将画布按在画框边沿上，以免导致画布留下难以修复的印迹而影响绘画效果。

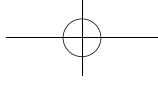
(3) 内框四角的固定。现在比较常用的内框有两种：一种是用钉子固定四角的内框，价格相对低廉，但不能随意拆装，携带不方便，且四角接头处的钉子容易受潮生锈腐蚀画布，给油画的保存带来隐患；另一种是榫卯结构的内框(图1-6)，安装、拆卸简单、使用方便、质量好、不易变形，价格稍贵，内框四角的每个榫头下面都会留安装木条的契口，并有一片小三角木片，可以调整画布的松紧，如果内框过大，可加横条插到边框的凹槽里，榫卯结构的内框不需要使用钉子，避免钉子锈蚀画布而影响画面保存的隐患。

▲ 图1-5 松木内框

▲ 图1-6 榫卯结构的内框

油画语言与创作

(4) 内框的购买和安装。可以在画材店、网店购买内框，也可根据自己的需求在画材店、网店定做。内框安装时，将每个角调整为90°，为避免画框在绷布的时候又被拉斜，可以在四角各钉一个薄薄的纸板，把内框临时固定住，待画布绷好后再将纸板拆掉。

(5) 内框的大小、厚度、宽度。内框的大小、厚度、宽度要根据画幅大小而定，画幅在100cm×100cm以下的作品用宽4cm、厚2.5cm的内框；超过100cm×100cm画幅的作品则用宽4.5cm、厚3.5cm以上的内框；特别大画幅的作品

可以根据情况定做内框，同时增加中间的横梁和竖梁。正常情况下，边长60cm以内的内框应在中间加一个横条；边长100cm左右的内框应加十字形木条；长边160cm、短边120cm左右的内框可加井字形木条。以上数字仅供参考，制作时可根据内框的材质、画布的收缩力酌情处理。

2. 外框

油画外框有木质的、金属的、石膏的，常用的是木质的，外框的颜色可根据自己的喜好而定，宽度一般是8~10cm。外框犹如一个人的衣服，对作品有装饰作用。

1.1.3 油画颜料

1. 油画颜料的发展

最早的油画颜料是在欧洲文艺复兴初期，由画家本人或助手根据需要直接研磨配制而成，后来逐渐有了专门制作颜料的作坊和工场。油画颜料最初是装在用动物膀胱做的袋子里，口上用线束紧，使用时用针扎一个眼挤出颜料。后来，颜料被装在铅锡管中。现在，一般用比较安全的铝管包装颜料，如乔琴油画颜料(图1-7)，老荷兰、伦勃朗油画颜料(图1-8)。

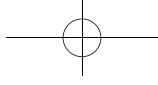
▲ 图1-7 乔琴油画颜料

▲ 图1-8 老荷兰、伦勃朗油画颜料

2. 油画颜料的成分

油画颜料的基本成分是色粉和干性油，有少量辅助材料如填充剂、增塑剂和催干剂等。不同品牌和等级的油画颜料的色粉质量、载色剂的品种及比例会有一些差异，使用的填充料也会影响颜料产品的质量。

3. 油画颜料的性能

油画颜料的可塑性好，覆盖力和体积感强，色域和明度范围宽，可以绘制出精致、细腻的画面，也可以用笔、刀等工具堆砌出质感和肌理变化，对形体、空间有很好的塑造能力。使用油画颜料绘画，色彩的干湿变化小，颜料干燥后色彩几乎没有变化，有利于准确地把握画面色彩效果，修改、调整画面容易。油画颜料的干燥时间较长，可以反复绘制，有利于干、湿画法的结合，也有利于长期作业时有步骤、反复、深入地罩染刻画，可以更好地表现丰富而微妙的色层效果。通过媒介剂可以使颜料具有透明、半透明的多种效果。

4. 油画颜料的分类

油画颜料有很多种类，常见的分类方法如下。

(1) 油画颜料按色相不同可分为白色类、黄色类、红色类、绿色类、蓝色类、棕色类和黑色类。白色类中常用的有铅白、锌白、钛白；黄色类中常用的有铬黄、镉黄、藤黄、土黄；红色类中常用的有朱红、镉红、胭脂红、玫瑰红、土红；蓝色类中常用的有群青、钴蓝、天蓝、普蓝、青莲；绿色类中常用的有宝石翠绿、翠绿、中铬绿、钴绿、土绿、粉绿；棕色类中常用的有赭石、生褐和熟褐；黑色类中常用的有象牙黑、

煤黑。

(2) 油画颜料按原料性质不同可分为天然颜料和合成颜料。天然颜料是从天然矿物质、植物中提炼出的颜料，主要有生褐、熟褐、赭石、凡代棕、土黄、土红、朱砂、橄榄绿、粉绿、钴蓝、钛青蓝、马斯黑、象牙黑等色相。天然颜料使用的历史悠久，天然矿物质成分较高，稳定性很好。天然无机颜料中的矿物颜料如群青、绿土和天然赭石等是十分珍贵的材料，天然有机颜料中的茜素红、象牙黑和靛青等现在仍在使用。合成颜料是经过化学加工而成的复合颜料。合成颜料品种多，用途广泛，成本也较低，优质的合成颜料在着色力、耐光性和稳定性等方面优于一般的天然有机颜料。现代油画颜料中，合成颜料占绝对的比例，合成颜料正在突破耐光力、色彩的纯度和色相等方面的局限，对从各种物质中提炼出的颜料进行合成，制造出色彩鲜艳、性能优越的油画颜料。

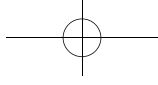
(3) 油画颜料按使用特性的不同可分为透明颜料和不透明颜料。透明颜料是指某种色粉与油调和后产生透射作用，使色层处于透明状态，透明颜料色相饱和但覆盖力差。不透明颜料是指色粉与油调和后产生反射作用，使色层处于不透明的状态，不透明颜料色相实在、覆盖力强。

1.1.4 媒介剂

油画的媒介剂是画布与颜料的媒介，包括黏合剂、稀释剂、上光保护剂和辅助剂四大类。媒介剂的主要材料有干性油、树脂、松节油、蜡等。干性油是主要的黏合剂和成膜物质，有光泽；树脂起增加光泽和催干的作用，有附着力，有光泽；松节油主要起稀释颜料的作用；蜡作为辅助材料之一，可抵消光泽和增加可塑性。这些

不同成分和用途的媒介剂材料，根据不同技法的需要，配制成各种类型的黏合剂、稀释剂、上光保护剂或辅助剂，具有相辅相成的作用。

黏合剂的主要作用是调和、稀释颜料，增加颜料光泽和透明感，使颜料黏附在基底材料上。干性植物油可以作为油画颜料的载色剂和调色媒介剂；亚麻油结膜坚韧，干燥时间较快，但

油画语言与创作

易发黄，精炼亚麻油(图1-9)是目前画家使用最多的、较理想的油画颜料的调色媒介剂；胡桃油结膜坚韧，干燥时间和发黄程度适中；罌粟油结膜坚韧度略差，干燥慢，色浅，不易变黄；红花油的性能与罌粟油近似。三合调色油(图1-10)由一份亚麻油、一份达玛树脂和三份松节油混合而成，有光泽，用其调色作画或润色时，干燥度适中。

稀释剂在绘画中起稀释颜料、溶解树脂和促进颜料干燥的作用。松节油(图1-11)是采用松树等流出的树脂进行蒸馏后得到的挥发性溶剂，可溶解树脂和蜡，优质的松节油无色透明，杂质含量少，挥发性适当，快干，是传统油画的主要溶剂；薰衣草油具有半挥发性，慢干；石油溶剂挥发速度和溶解力视型号不同有差异，挥发后一般无残留物；无味稀释剂无色、无味，可避免对人体的刺激。

上光保护剂是在油画作品完成干结后使用，以提高整个作品的光泽和保护画面，是防止灰尘和空气污染、遏制彩色层腐蚀的一道保护屏障，也有利于给画面带来统一的视觉效果。上光保护剂的主要成分是树脂，起增加光泽和催干作用，也有一定的附着力。树脂分为天然树脂与合成树脂。天然树脂中，达玛树脂呈浅黄色，光泽好，黏合力强，可溶于酒精和松节油，用于油画上光

保护剂，可配制各类媒介剂；玛蒂树脂的色泽较深，质硬，溶于酒精和松节油，可配制凝胶调色剂，用于油画上光保护剂，可配制各类媒介剂；威尼斯松脂又名威尼斯松节油，浓流质，柔韧性好，颜色从深黄至棕色，用于油画上光保护剂，可配制各类媒介剂。合成树脂中，丙酮树脂的光泽强、不变黄，结膜结实，黏合力强，可作为油画上光材料；醇酸树脂颜色较深，但不会继续变黄，不易开裂，快干。经典丽坤(图1-12)属于醇酸树脂，与油画色调和时，能加速干燥时间、增加透明度，使色层更有光泽，颜色更加饱和，色层也更耐久，呈较浓的半透明流体和极稠厚的膏状，既能用于厚重的直接画法，也能用于平滑的上光。这种多用途的亮度媒介剂可以保有传统油画颜料的各種操作特性，最适用于罩染技法，也是颜料临时上光的理想选择，也可以与其他媒介混合使用。

辅助剂的主要成分是蜡，可抵消光泽和增加可塑性。蜂蜡，乳白至浅黄色，质软，溶于松节油和汽油，可以增加颜料可塑性，在上光保护剂里起消光作用；虫蜡，质硬而脆，熔点较高，溶于乙醇、笨、醚等(偶作蜂蜡替代品)；棕蜡，由浅黄色到棕色不等，比蜂蜡硬；矿物微晶蜡，被添加到蜂蜡中以提高蜡的熔点和硬度，常用于制作油画修复用黏合剂。

▲ 图1-9 精炼亚麻油

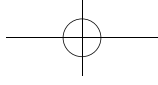
▲ 图1-10 三合调色油

▲ 图1-11 松节油

▲ 图1-12 经典丽坤

1.2 油画工具

油画工具用来调和颜料，将油画颜料、媒介剂等运用于画布上以完成油画制作。油画工具有调色板、油画笔、油画刀与油画刮等，其中油画笔、油画刀与油画刮是油画创作中最重要的工具，它们的性能不同，使用方法不同，绘制出的效果也不同，熟练运用这些工具才能绘制出理想的油画作品。

1.2.1 调色板

调色板是油画工具之一，调色板有多种形状，如长方形(图1-13)、椭圆形(图1-14)、不规则形状等，是为画家作画方便而设计的。有的调色板一端会有一个小孔，是为方便画家手端着调色板绘画，孔的大小与边沿的距离要适合使用者的

手而设计。新买的木质调色板可刷上亚麻油，刷油后等干了再刷，反复刷几次，让它吃透油而达到不再吸油的效果。调色板要及时清理，可先用油画刀将剩余颜料清除，再用布蘸松节油擦洗或用干布擦净，最好每次画完都清理一下。

▲ 图1-13 长方形调色板

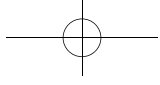
▲ 图1-14 椭圆形调色板

1.2.2 油画笔

1. 油画笔的分类

油画笔(图1-15)从质地上分主要有硬笔、软笔和中性笔。猪鬃笔由猪鬃制造，质地比较硬，属硬笔，较小、较密，具有弹性、韧性和强度，画出的笔触上会留下凹凸不平的印痕，能挑起很多颜料，可用于大量涂抹较干的油画色，在直接画法和厚涂画法中被广泛使用，也可用于一些特

别肌理的制作。羊毛笔由羊毛制造，属软笔，吸水性强，很软。狼毫笔由狼毫制造，软硬适中，笔尖细，有笔锋，吸水性好，软硬适中，能非常柔和地涂抹颜料，画出的颜色也较柔和、均匀，没有笔触质地的痕迹。狼毫笔适用于最后完成画面和刻画细节，是古典油画中使用量较多的画笔。化纤笔的硬度介于软笔和硬笔之间，属于中

油画语言与创作

性笔，俗称尼龙笔，很整齐，不易掉毛，价格低廉，但容易变形、卷曲。

油画笔按笔头形状来分，有四种基本的笔头形状(图1-16)：平头、榛形、圆头和扇形。平头笔，笔毛扁宽、平整，笔头呈方形，有弹性，能蘸很多颜料，方便绘制大面积的油画。使用平头笔作画时，转动笔身进行拖扫式用笔可出现粗细不均的肌理和笔触堆砌，侧边可以画出粗糙的线条，通常用于油画的前期阶段，也是直接作画技法的理想选择。榛形笔，扁身圆头，又叫“猫

舌笔”，兼有圆头、平头两种画笔的特性，能画出圆润、柔和的边缘笔触和优雅、流畅的曲线状笔触，侧卧能画出大面积的、模糊的色晕，也能画出印象派技法的色点。圆头笔的笔毛完全集聚为圆形，有一个钝的笔尖，可用来勾线，能够制造较圆润、柔和的笔触，使用侧锋能出现大面积的、模糊的色晕，也可用于点彩技法。扇形笔的笔毛稀疏，笔毛呈扁平扇形从中间向两边散开，用于湿画法中的轻扫与刷，或柔化过于分明的轮廓，薄画法的画家常使用这种画笔。

▲ 图1-15 油画笔

▲ 图1-16 平头笔、榛形笔、圆头笔和扇形笔

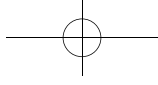
油画笔按大小型号有0~12号、0~16号、0~24号等，不同品牌、质地的型号划分不一，鬃毛等硬笔一般大小型号齐全，羊毛、貂毛等软笔一般没有大号笔，扇形笔没有小号的。大号画笔通常用于制作大笔触肌理和铺大色块，小号画笔通常用来画细线与色点。

2. 油画笔的维护

画笔的维护，为了使油画笔使用时间更长，使用更顺手，就要养成良好的洗笔习惯。每次作画结束后，尽可能彻底清洗干净画笔上的残留颜料，再次使用时，画笔会像新笔一样好用，调色准确。洗笔前，可先用纸巾把画笔上多余的颜料挤去，再用肥皂或洗洁精之类的清洗剂反复清洗

画笔，去掉残留颜料，最后擦干画笔。也可以先把画笔浸泡在松节油等稀释剂中搅动，稀释笔上的颜料，再用肥皂、洗洁精之类的清洗剂反复清洗，最后擦干画笔。也可以先用纸巾挤掉画笔上的颜料，再用松节油等稀释剂浸泡、搅动，再用纸巾擦去画笔上的稀释剂并擦干画笔。洗笔时，不要把笔浸泡在水中或稀释剂中过夜，这样会使画笔变形，使笔毛失去韧性。画笔不使用时，笔毛部分朝上垂直竖立在一个容器里，使笔毛里的溶剂和湿气彻底挥发，保持笔头的形状。

不同质地、软硬、形状的画笔有不同的用处，可以表现不同的效果。画家在绘画时，可根据作品的需要与自己的喜好，选择自己满意、顺手的画笔来作画。

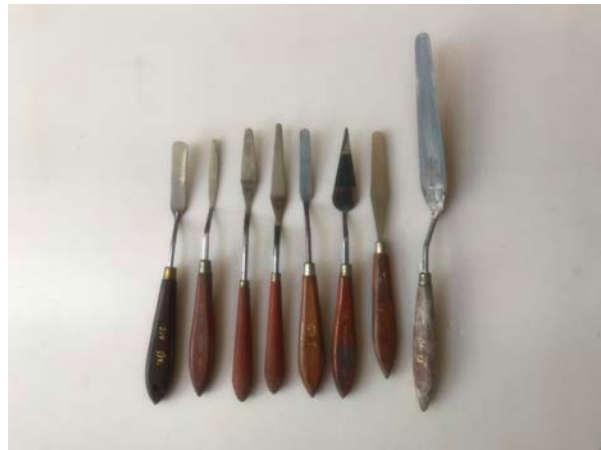

1.2.3 上光油刷子

上光油刷子是油画作品完全干透后刷光油所使用的工具，要求笔毛厚实、不掉毛，质量好，这样才能保证光油涂层的光滑。如果笔毛脱落掉进光油层中，会影响画面效果。化纤笔不易掉毛，毛面平整，适合刷光油，是比较理想的上光油刷子。

1.2.4 油画刀

油画刀(图1-17)是画笔之外最常用的油画工具之一，可分为画刀、调色刀两大类型。画刀和调色刀在形状、性能与用途上有一定区别，一般情况下它们可互换使用。画刀和调色刀是针对不同功能而设计的。画刀主要用于作画，要求具有较好的弹性与硬度。画刀是钢制刀片，刀片的宽度不等，基本形状有三角形、菱形和长方形等，刀头有尖头、平头、圆头，没有锋利的刀刃，使用灵活，也有的刀刃为锯齿形，用于产生特殊的肌理效果。调色刀用来调配颜色，清理调色板上干结的颜料，油漆工使用的抹灰刀也可作为调色刀使用。

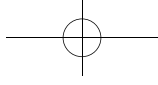
▲ 图1-17 油画刀

1.2.5 油壶

油壶是用来盛调色油和稀释剂的容器，一般把它夹在调色板的边上使用。油壶有单个的、两个连一起的，有塑料的、金属的(图1-18)、镀锌的。油壶的盖子上有螺纹，可以避免油漏出来，方便携带。作画时也可用碟子来代替油壶，碟口够大，调油方便，油垢与颜料也便于清理，但不便于装油携带。

▲ 图1-18 金属油壶

油画语言与创作

1.2.6 画杖

画杖也叫腕杖或支撑杖(图1-19), 是一根极轻便而又结实的木制或铝制的长棒。画杖的用途是在刻画精细的细节时为持笔的手腕提供一个稳定的依托, 避免手腕直接靠在没有干的画面上而损坏画面。画杖的一端一般用软布或驴皮包成圆球, 使手有舒适感, 也防止碰伤画面。

学习油画从一开始就需要了解油画工具, 学会正确地选择、使用维护各种油画工具。

1.2.7 辅助工具

油画的辅助工具主要有工具车(图1-20)、挤压器(图1-21)、钉枪和钉子(图1-22)、起钉器(图1-23)、洗笔罐(图1-24)、绷布钳(图1-25)、剪刀(图1-26)等。

▲ 图1-19 画杖

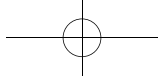
▲ 图1-20 工具车

▲ 图1-21 挤压器

▲ 图1-22 钉枪和钉子

▲ 图1-23 起钉器

▲ 图1-24 洗笔罐

▲ 图1-25 绷布钳

▲ 图1-26 剪刀

1.3 油画基底的制作

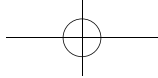
油画布、胶底、画底是附着颜料、保护作品的重要载体，也是作品的有机部分。油画创作中，油画基底的制作是比较重要的一步，有着科学的程序和方法。在制作油画基底之前，应先绷画布。

1.3.1 绷画布

绷画布需要使用的工具有剪刀、绷布钳、钉枪、钉子。绷布钳的头部有约5cm宽的铁件，可在绷布时拉住画布边缘，达到拉紧画布的作用。钉枪用来将钉子钉入木框，以固定画布，钉子是专用的U形、防锈的镀铬钉或铜钉。

选择好框架和画布后(图1-27)，就可以进行绷画布操作，程序如下。

第一步，裁剪画布(图1-28)。画布的尺寸应根据画框的大小来确定，画布每边应该比画框多4~6cm(根据内框厚薄而定)，使画布在包过内框侧边后还有2~3cm。画布的经纬纹路要裁正，画布裁斜会因每边拉力不同使内框变形，内框变形则放不进外框里。

油画语言与创作

▲ 图1-27 框架与画布

第二步，绷画布(图1-29)。画布裁好后将它绷在一个带内斜边的内框上，绷布时画布的经纬线分别与框边平行。绷紧画布时，木框不能变形，四角均为 90° 。大尺寸的框架里面应加上十字、井字木料支撑，以免框架在绷紧的情况下外

▲ 图1-29 绷画布

钉边角时，需要折角(图1-31)，绷装4个角(图1-32)会有多出的画布，需要把画布折叠压在画框背面，再在背面钉上钉子(图1-33)。在4个边角都钉两颗钉子后，再从一边的中间开始钉钉子，钉距大概4cm(图1-34)，用钉枪从画框中间先钉上3颗钉子，用绷布钳垂直拉另一面，也钉上3颗钉子，采用同样的方法钉另外两边。4边对应的位置钉上几颗钉子之后，再钉左组对边，然后

▲ 图1-28 裁剪画布

边凹陷。

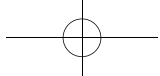
第三步，固定画布(图1-30)。用手在一侧把画框两角拉平，拉紧画布，在两头的角处各钉两个钉子固定，再把画布四个角向外平拉，将画布尽量拉紧，把画布拉扯在画框背面并钉上钉子固定。

▲ 图1-30 固定画布

再钉右组对边。以十字形向四边钉，拉布的力量要平均，布的自然经纬线应该平行。小尺寸的画一般是竖着绷画布(图1-35)，大尺寸的画可放平绷画布。绷框时不能只钉一边或一组对边，这样容易因拉力不均而导致画布松紧不一致或松垮的现象。刚开始学习绷画布会出现拉不紧、松紧不一致等现象，往往需要拆掉一边再重复绷紧一次。

绷画布完成，效果见图1-36。

▲ 图1-31 折角

▲ 图1-32 绷装4个角

▲ 图1-33 背面钉上钉子

▲ 图1-34 钉距大概4cm

▲ 图1-35 竖着绷画布

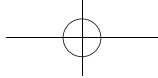
▲ 图1-36 绷画布完成

1.3.2 制作油画基底

油画基底使用的材料主要有黏结材料和填充材料。黏结材料有动物胶和白乳胶等。动物胶有兔皮胶、鱼胶、骨胶、明胶等，由动物皮、骨骼和软骨熬制并去掉脂肪制成，是一种含蛋白的物质。动物胶干后画布收缩不大，可以很好地填补布与布之间的空隙，是西方古典画家常用的底胶，现在除了极少数追求纯古典画法的画家以外，大部分画家都不用了。有些动物胶相对比较脆，处理不当容易产生裂纹，所以要尽量薄用。白乳胶是现代画家常用的胶，它使用方便，制作出来的画布韧性强。填充材料主要有立德粉、钛白粉，钛白粉覆盖能力好，是一种很好的填充材料。

制作油画基底的作用有两个：一是填充布孔，便于作画。油画布都是经纬线编织，中间是多孔的，吸水性很强，如果在没有做底的画布上绘画，不仅要消耗许多油画颜料，而且很难达到

自己想要的绘画效果。二是使画布表面有一个隔离层，避免作画时颜料直接接触画布而腐蚀画布，对画布及绘画作品起到保护作用。有的棉、麻制品的纤维会因吸收颜料中的油变脆而毁坏画面，给作品保存带来了隐患。现在有些画家忽视基底的重要性，买市场上制作好的画布，市场上制作好的画布虽然方便，但因画家缺乏对画布基底成分的了解，给画布的使用与保存带来了隐患。如果基底没做好，即使油画颜料一层一层涂得很厚，下一层的色彩仍然会慢慢透出来，甚至导致油画脱层。只有基底做好了，画起来才得心应手，才能画出好作品，画出的作品即使经过长时间保存，画面仍然鲜艳、清晰。相反，基底没有做好，画面色彩会污、脏、灰暗，甚至色层会脱落。因此，油画基底制作非常重要，是油画创作的一个重要步骤，不能为了省事而省略这一步。画家最好自己制作基底，通常自己制作的基

油画语言与创作

底比市场上买到的现成基底画出作品的效果更好，保存更长久。

油画基底基本有3种：吸油基底、半吸油基底和不吸油基底。

1. 吸油基底的制作

吸油基底的主要填充材料是立德粉或钛白粉，黏结材料主要是白乳胶与水，制作过程如下。

第一步：将白乳胶兑水搅拌(图1-37，一份白乳胶兑三份水，冬天可以用温水)，搅拌均匀，使白乳胶完全融入水中。用干净的宽油画排刷将调好的胶水以或竖或横的方向(图1-38)均匀地刷到画布上(图1-39)。刷胶水时，笔刷压力不宜过大，胶水不宜太多，用力过大、胶水过多会使胶水渗透到画布背面，导致画布缺少韧性或粘到画框上，不便于将画布取下。

▲ 图1-37 白乳胶兑水搅拌

▲ 图1-38 横向刷胶

▲ 图1-39 将胶水均匀地刷到画布上

第二步：胶水干透后，用填充材料立德粉或钛白粉与白乳胶以1:1的比例混合，加入三份水，搅拌直至调成如酸奶一样的流状物(图1-40)。用较宽的排刷将调好的粉底横向均匀刷到画布上(图1-41)，第一层粉底不宜用刷子反复在画布上刷，应沿一个方向薄薄地刷(图1-42)，第一层粉底刷太多容易渗透到画布背面。第一层粉底完全干后，用砂纸打磨画布(图1-43)，把画布上的线头与颗粒粉底打磨掉，如果线头过大，可以用刀片修去线头(图1-44)，注意刀片不要把布划破。再将调好的粉底竖向均匀地刷到画布上(图1-45)，这样反复刷粉底3~4遍(图1-46)，吸油基底制作完成(图1-47)。

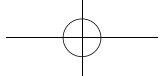
▲ 图1-40 调成流状物

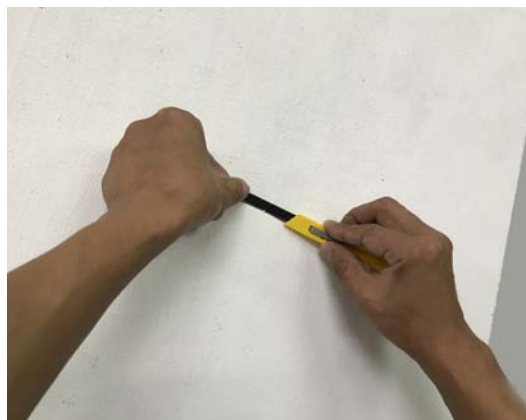
▲ 图1-41 横向刷粉底

▲ 图1-42 沿一个方向刷粉底

▲ 图1-43 打磨画布

▲ 图1-44 修去线头

▲ 图1-45 竖向刷粉底

▲ 图1-46 反复刷粉底

▲ 图1-47 制作完成

第三步：将画布举起，对着灯光看画布是否有光点渗透过来，检查粉底是否把画布眼填满。

2. 半吸油基底的制作

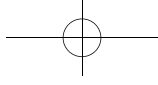
半吸油基底的主要填充材料是立德粉或钛白粉，黏结材料主要是白乳胶与水，制作过程如下。

第一步：将白乳胶兑水搅拌(一份白乳胶兑三份水，冬天可以用温水)，搅拌均匀，使白乳胶完全融入水中。用干净的宽油画排刷将调好的胶水以或横或竖的方向均匀地刷到画布上。这一

层胶水完全干后，再用砂纸打磨画布上的线头，直到布面平整。胶水不能反复刷，如果胶水渗透了画布，会把画布与画框粘在一起，容易造成画面的损坏。

第二步：具体操作可参考吸油基底制作的第二步。

第三步：将白乳胶与钛白粉搅拌(如果胶太干可少量兑水)，用画刀保持一定斜度将搅拌好的底料均匀刮到画布上，用刀顺着一个方向刮，直到布面平整，半吸油基底制作完成。

3. 不吸油基底的制作

不吸油基底的主要填充材料是立德粉或钛白粉、亚麻油，黏结材料主要是白乳胶、水与油画颜料，制作过程如下。

第一步：具体操作可参考半吸油基底制作的第一步。

第二步：胶水干透后，用填充材料立德粉或钛白粉与白乳胶以1:1的比例混合，加入三份水，搅拌直至调成酸奶一样的流状物。再加入几滴墨汁和少许亚麻油(亚麻油要逐滴倒入)，反复搅拌直到油水混合成流动黏稠状。用较宽的排刷将调好的粉底以或横或竖的方向均匀刷到画布上。画布干透后，用画刀或小刀轻轻打磨画布，将布面上的线头去掉，再用较宽的排刷将调好的粉底以或横或竖的方向均匀刷到画布上，如此反复2~3遍，浅灰色的不吸油基底制作完成。

还可以用油画颜料来做不吸油基底，在刷好粉底的画布上，用油画颜料钛白与熟褐、土红、橄榄绿等调出浅浅的灰色颜料，用油画刀将灰色颜料薄薄地、平整地刮到画布上，也可以根据画面色调调出与色调相近的底色来做底，干透了就可以绘画了。

根据以上步骤在画布上制作出油画基底，绘画时手感舒适，笔、颜料、油的运用能恰到好处，能更好地表现各种绘画效果。