

剖析油画的奥秘
POU XI YOU HUA DE AO MI

写实白桦树

XIE SHI BAI HUA SHU

解中才 绘

天津杨柳青画社

剖析油画的奥秘

POUXIYOUHUADEAOMI

写实白桦树

XIE

SHI

BAI

HUA

SHU

解中才 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

写实白桦树 / 解中才绘. —天津: 天津杨柳青画社,
2014.5

(剖析油画的奥秘)

ISBN 978-7-5547-0231-4

I. ①写… II. ①解… III. ①白桦—油画技法
IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第050386号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京锋尚制版有限公司

印 刷: 天津海顺印业包装有限公司

开 本: 1/8 787mm × 1092mm

印 张: 5.5

版 次: 2014 年 5 月第 1 版

印 次: 2014 年 5 月第 1 印

印 数: 1—4000 册

书 号: ISBN 978-7-5547-0231-4

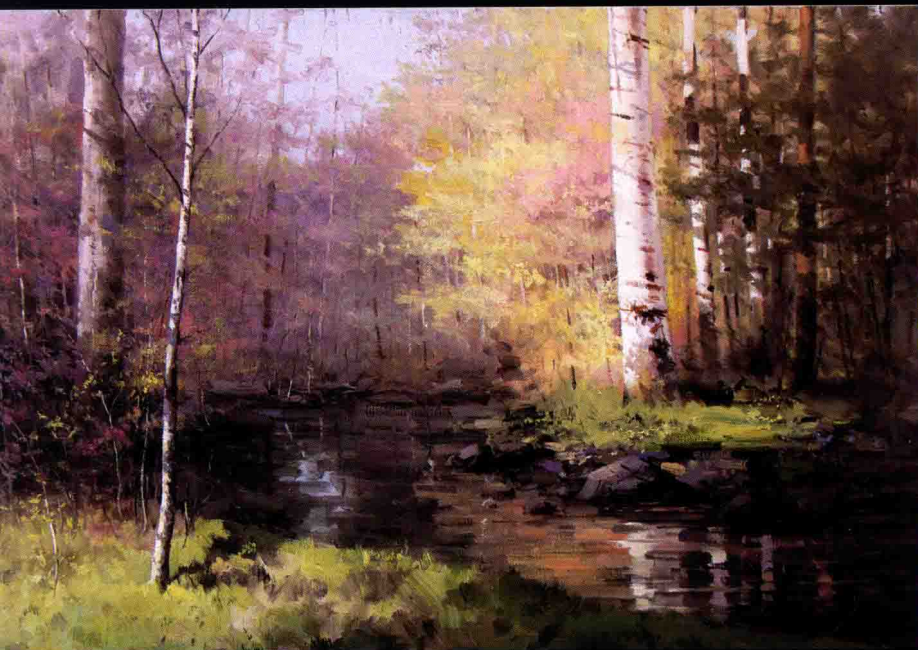
定 价: 39 元

解中才 1969年生于吉林省白山市，现居青岛。青岛美术家协会会员、胶南市美术家协会会员。先后师从郭俊龙、朱拙、刘文进学习绘画，历经多年潜心研究，形成了自己独特的绘画风格。1997年，创办青岛绿泽画院，并先后荣获“国家文化（美术）产业示范基地”“国家文化出口重点企业”“国家文化产品七大品牌”等称号。多年来，解中才的作品被美国、法国、加拿大等国收藏家收藏。2010年，《冬日暖阳》《亭亭白桦》等数幅作品被中宣部收藏。

目录

前言	2
----------	---

第一章 白桦树油画创作解析	3
---------------------	---

一、《白桦》创作方法	3
二、《心静如水》创作方法	6
三、《白桦（之二）》创作方法	10
四、《小白桦》创作方法	16
五、《小溪》创作方法	20
六、《亭亭白桦》创作方法	24

第二章 作品解读	29
----------------	----

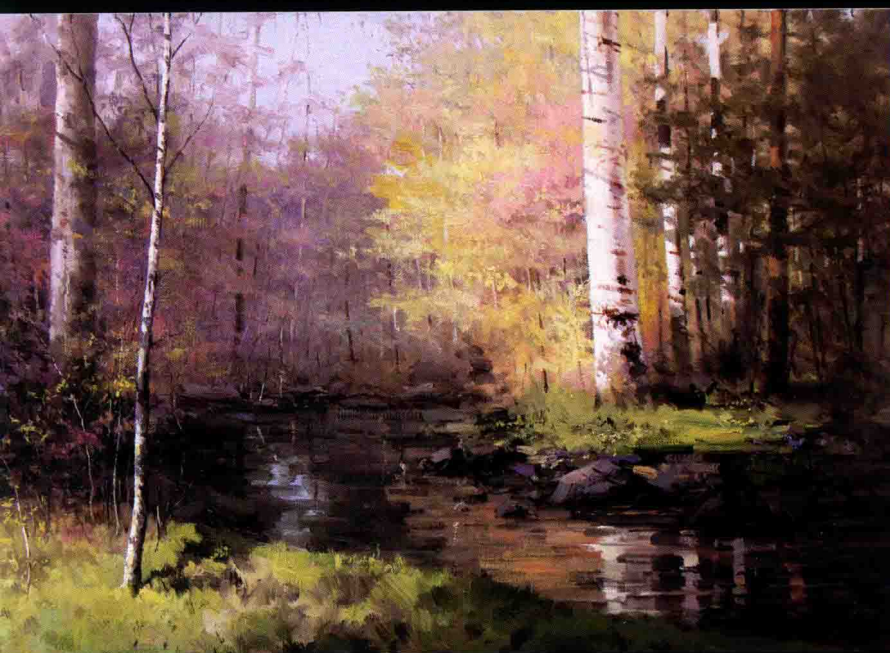
一、《林间小溪》	29
----------------	----

二、《亭亭白桦（之二）》	30
三、《山岗上》	31
四、《流不走的岁月》	32
五、《浪漫之秋》	33
六、《春满香溪》《靓桦丽水》	34
七、《亭亭白桦（之三）》	35
八、《亭亭白桦（之四）》	36
九、《流不走的岁月（之二）》	37
十、《小白桦（之二）》	38
十一、《清纯靓丽》	39
十二、《恬静之秋》《小白桦（之三）》	40
十三、《梦中的白桦》	41

第三章 心中的白桦	42
-----------------	----

目录

前言	2
----------	---

第一章 白桦树油画创作解析	3
---------------------	---

一、《白桦》创作方法	3
二、《心静如水》创作方法	6
三、《白桦（之二）》创作方法	10
四、《小白桦》创作方法	16
五、《小溪》创作方法	20
六、《亭亭白桦》创作方法	24

第二章 作品解读	29
----------------	----

一、《林间小溪》	29
----------------	----

二、《亭亭白桦（之二）》	30
三、《山岗上》	31
四、《流不走的岁月》	32
五、《浪漫之秋》	33
六、《春满香溪》《靓桦丽水》	34
七、《亭亭白桦（之三）》	35
八、《亭亭白桦（之四）》	36
九、《流不走的岁月（之二）》	37
十、《小白桦（之二）》	38
十一、《清纯靓丽》	39
十二、《恬静之秋》《小白桦（之三）》	40
十三、《梦中的白桦》	41

第三章 心中的白桦	42
-----------------	----

前言

我出生在吉林省长白山区一个偏远的小山村，那里的山川、河流、花草树木和五谷庄稼陪我一年一年长大。我感恩父母把我生在大自然的怀抱中，感恩上苍赋予我热爱艺术的灵魂和热爱大自然的情怀，感恩那最美丽的白桦给我美好的梦想。

长白山和兴安岭一带海拔不高，黑土地也很肥沃，所以白桦树长得又高又直。白桦树皮有很多层，一层一层剥下来，像白板纸一样柔韧而白净，可以在上面写字画画。有些白桦的树皮上长有不同色彩的苔藓，以蓝灰色和绿色的比较多见，尤其是离地面较近的树根部长得多一些。这一般只有在环境比较潮湿的白桦丛林里才能见到。随着年轮的增加，白桦树会有爆皮、褪皮的现象。表层的皮褪掉，里面又露出新树皮，这种褪皮的过程很缓慢。白桦树干上长有一些深色纹理，如同少女雪白的脸上那动人的明眸，很美。

我从小就感觉白桦与众不同，对她记忆深刻。万木丛中，她亭亭玉立、气质高雅。用心去感受家乡的白桦树，慢慢熟悉了她的形态、味道，熟悉了她在不同季节的变化。白桦，已然成为我难舍难分的挚友，令我魂牵梦萦，已成为我画面中的主角。

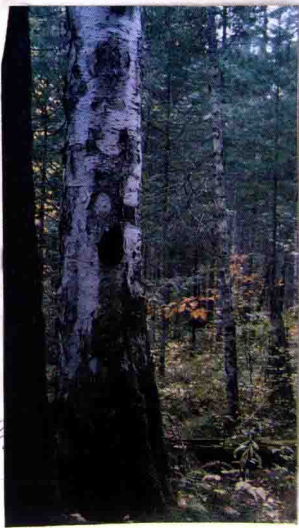
本书是我在长期对家乡的白桦树观察、写生、创作中收获的一点点心得体会。为便于和读者沟通切磋，采用了图文并茂的形式，详细介绍了写生、创作白桦树的方法步骤，在构图、色彩、意境等方面均有涉及，通俗易懂。本书如能对读者起到一些帮助作用，我会感到很欣慰。总之，只有通过不断学习和艰苦训练，才能画出我们心中完美的白桦树。

第一章 白桦树油画创作解析

一、《白桦》创作方法

1. 创作素材

看到这棵白桦树的照片，感觉很沧桑且极具活力，让我不禁想起家乡西山梁子路边的那棵白桦树，特别亲切。

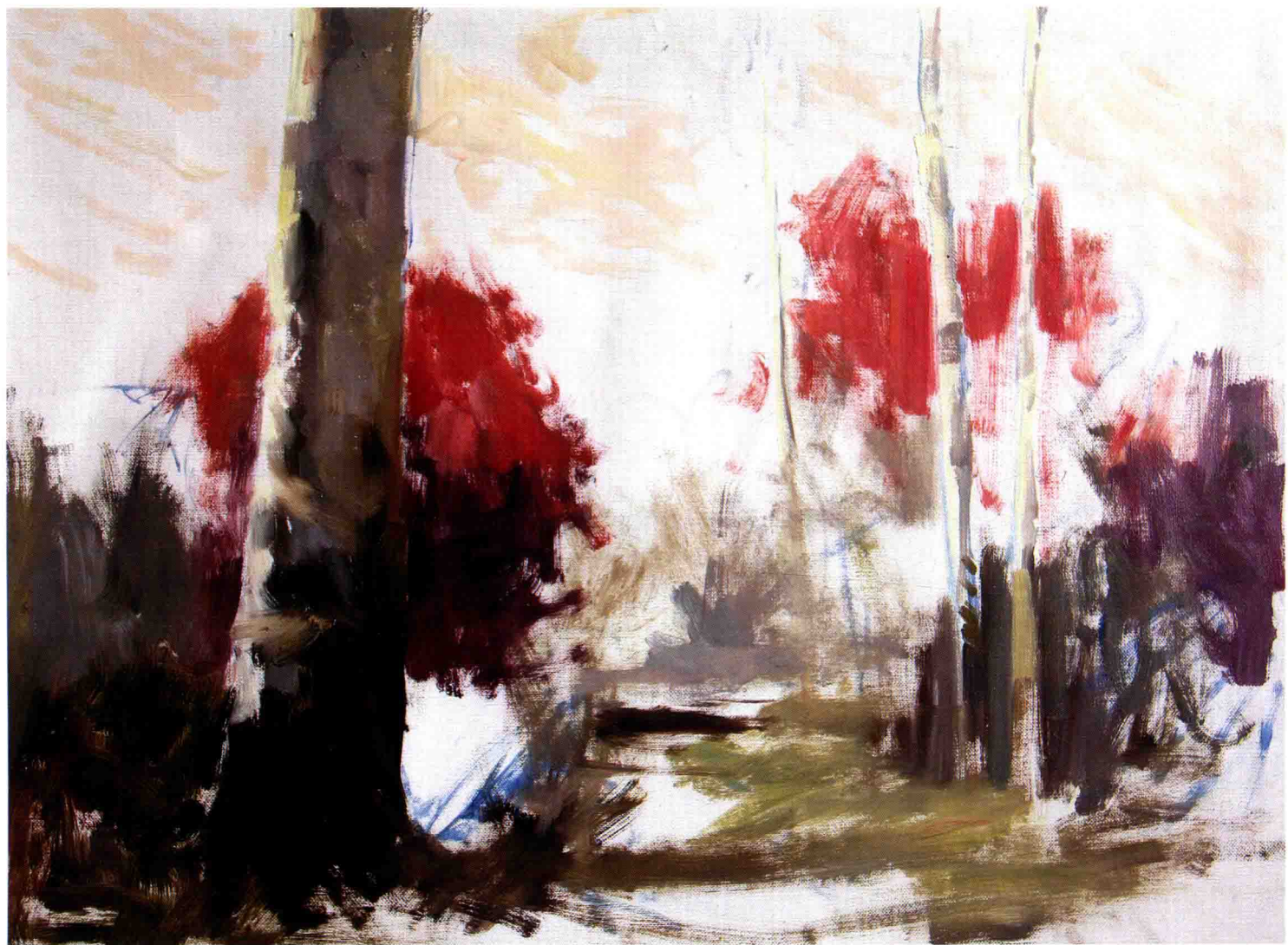
于是决定以这棵树为主题画一幅画。确定了主题，后面的事情就会比较轻松，其他的想象着画就可以了。先用钢笔简单地勾个小草图，然后就可以在画布上用油画笔去表现了。

这幅画要注意树根部与草地要刻画、表现得自然一些。

2. 创作步骤

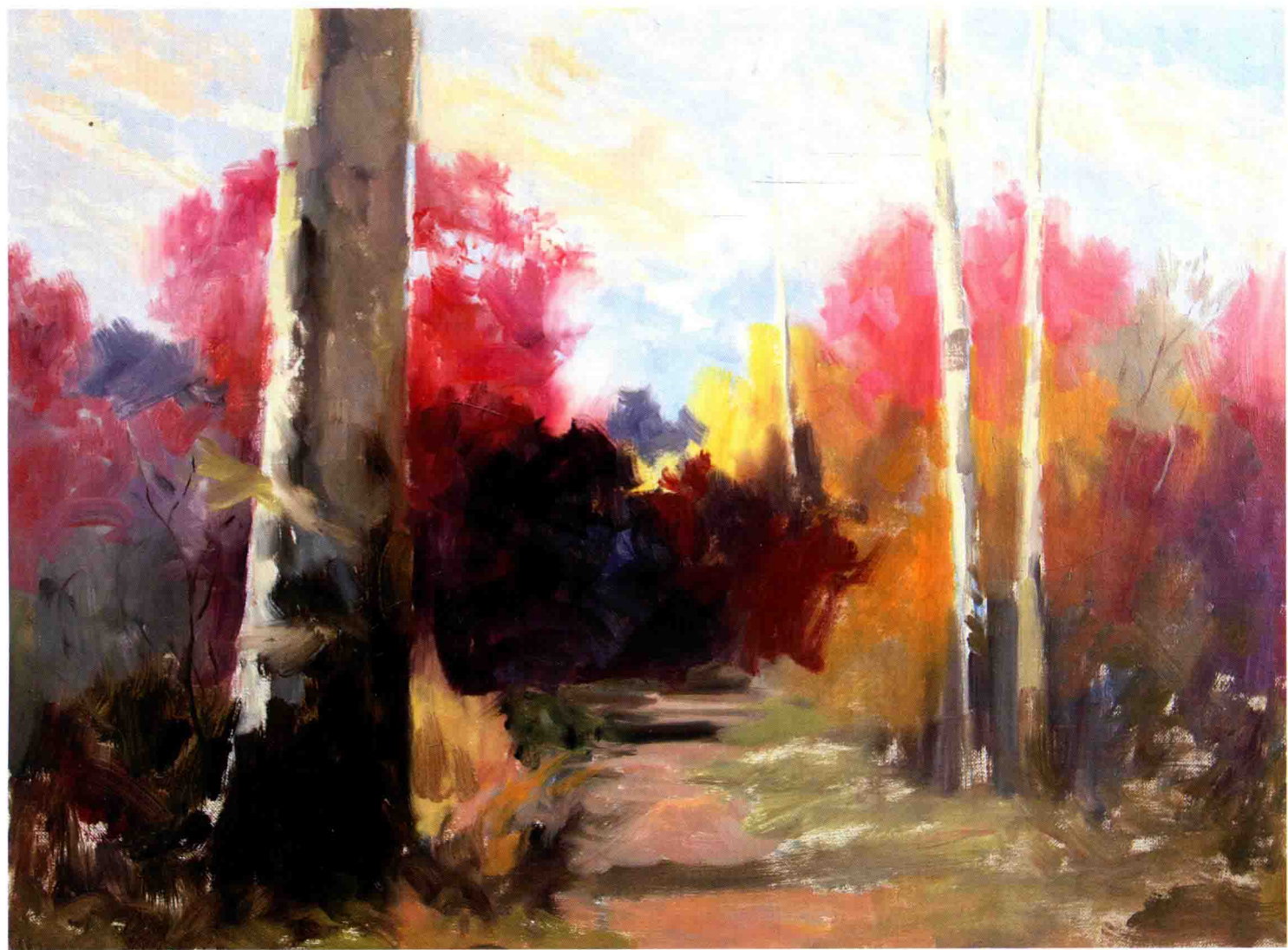

步骤一 首先勾勒出几幅小素描草图，把构图确定下来。画时，我习惯于用群青、普蓝或者熟褐来勾画底色稿，原因是上述几种颜料易于覆盖。

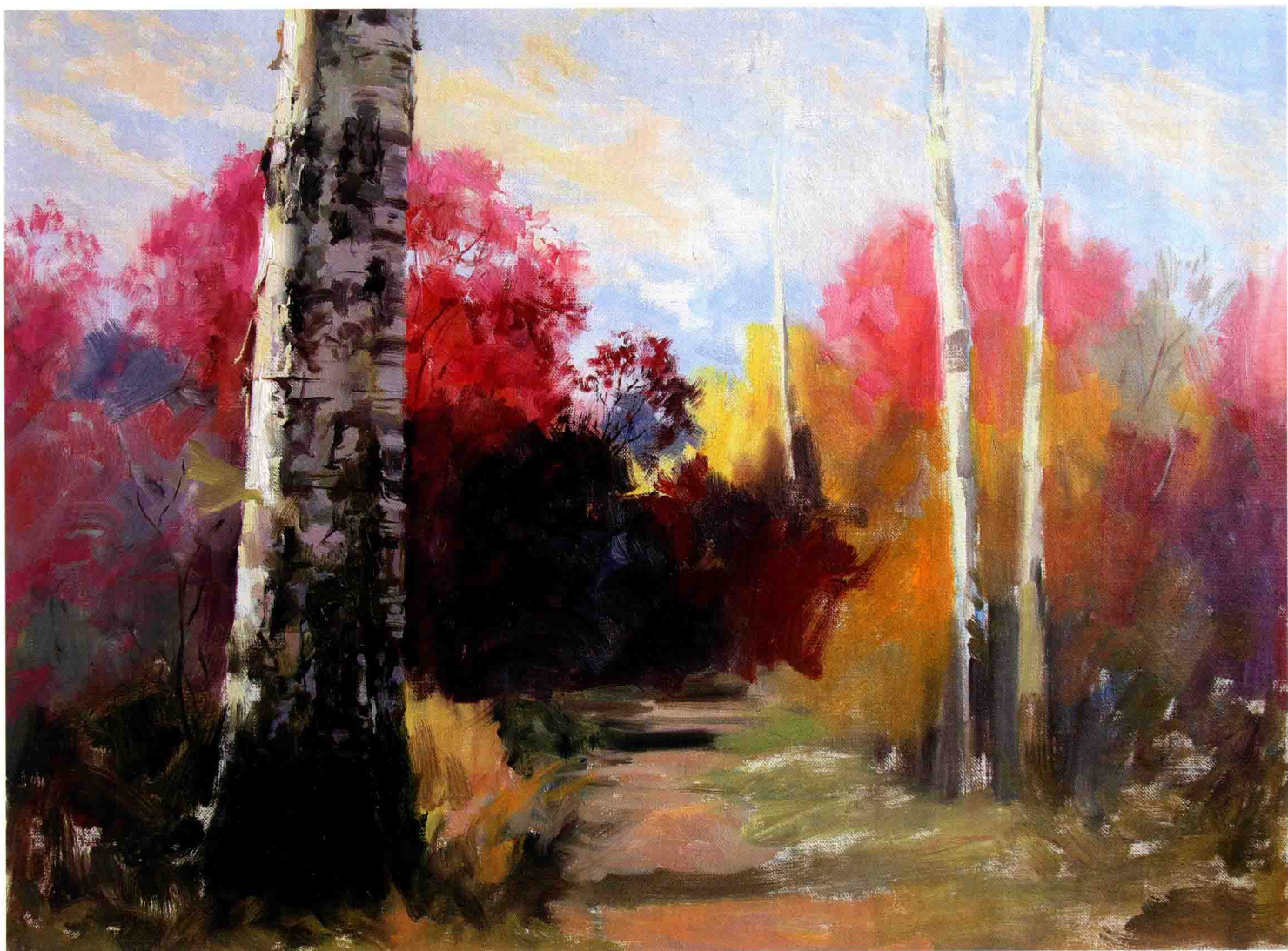

步骤二 印象派之后的许多画家都喜欢在纯白的底色上作画，但也会有一定的约束性，尤其是对缺少经验的新手而言。颜料在白色的背景上很难判断其明度，这就很容易将颜色画得过亮，因为任何颜色与白色相比都是暗的。另外一个不利因素，就是在户外写生时白色的画布表面反光过于耀眼，这样就导致绘画者失去对画面的控制力。

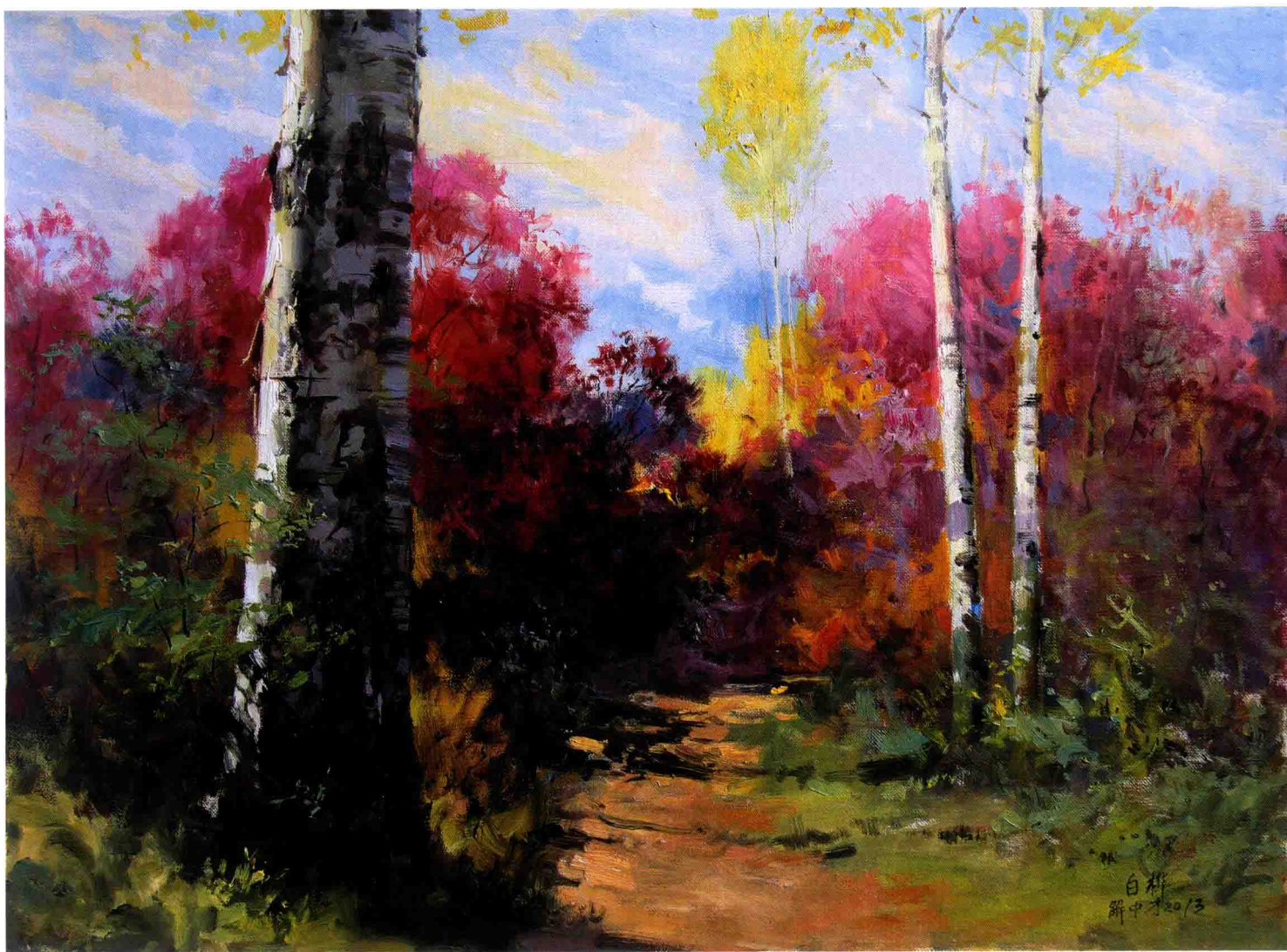
在有颜色的底色上作画则简单一些，并且底色应该接近于画面最终的色调，这样在开始绘画的时候，很容易判断出颜色的色相和明度。

步骤三 从主体部分开始着色，可选用大的猪鬃笔或鼠须笔蘸饱和色（用松节油稀释），底色不要画得太厚，否则会使颜色干得过慢，搁置时间太长而影响进程。当然也不能太薄，那样会影响进一步刻画时的“抓底”效果。以用笔流畅为佳，快速完成基础色。

步骤四 在通常温度和湿度下，底色画稿要放置四五天左右。选一个好的天气、好的心情，让情绪完全投入到绘画情境中。画风景画，一般的绘画顺序是由远及近，也就是说从天空到远山，再到中景、近景。这是油彩遮盖性能好所带来的方便，但也要看是在室外写生还是在室内创作，是一次完成还是反复塑造，要因境而变。这幅画是先从主体景物来入手的，我把主体景物视为队伍的旗帜，始终引领整个画面。无论是细节部分还是色调，画主体时你可以竭尽全力画到所要表达的高度，其他可以渐次服从。

步骤五 最后进行整体调整，细部深入刻画，以求达到理想的效果。

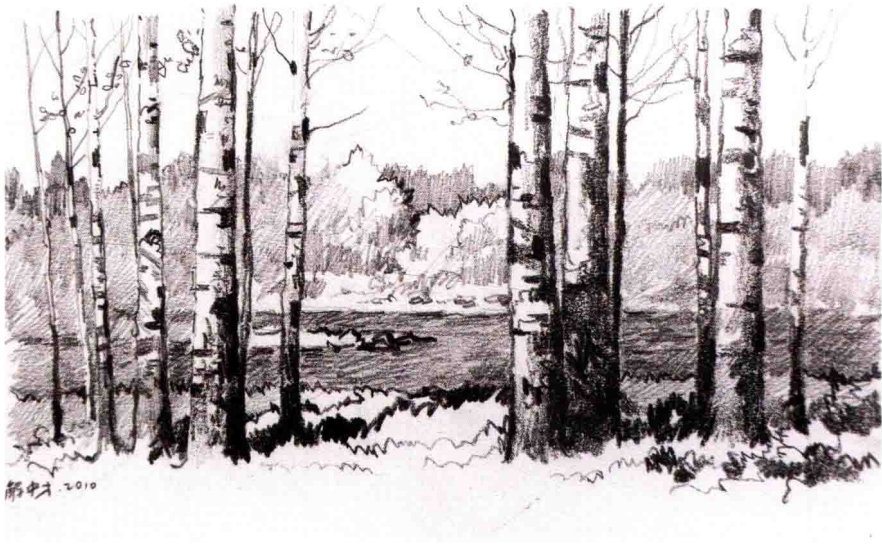
二、《心静如水》创作方法

1. 创作素材

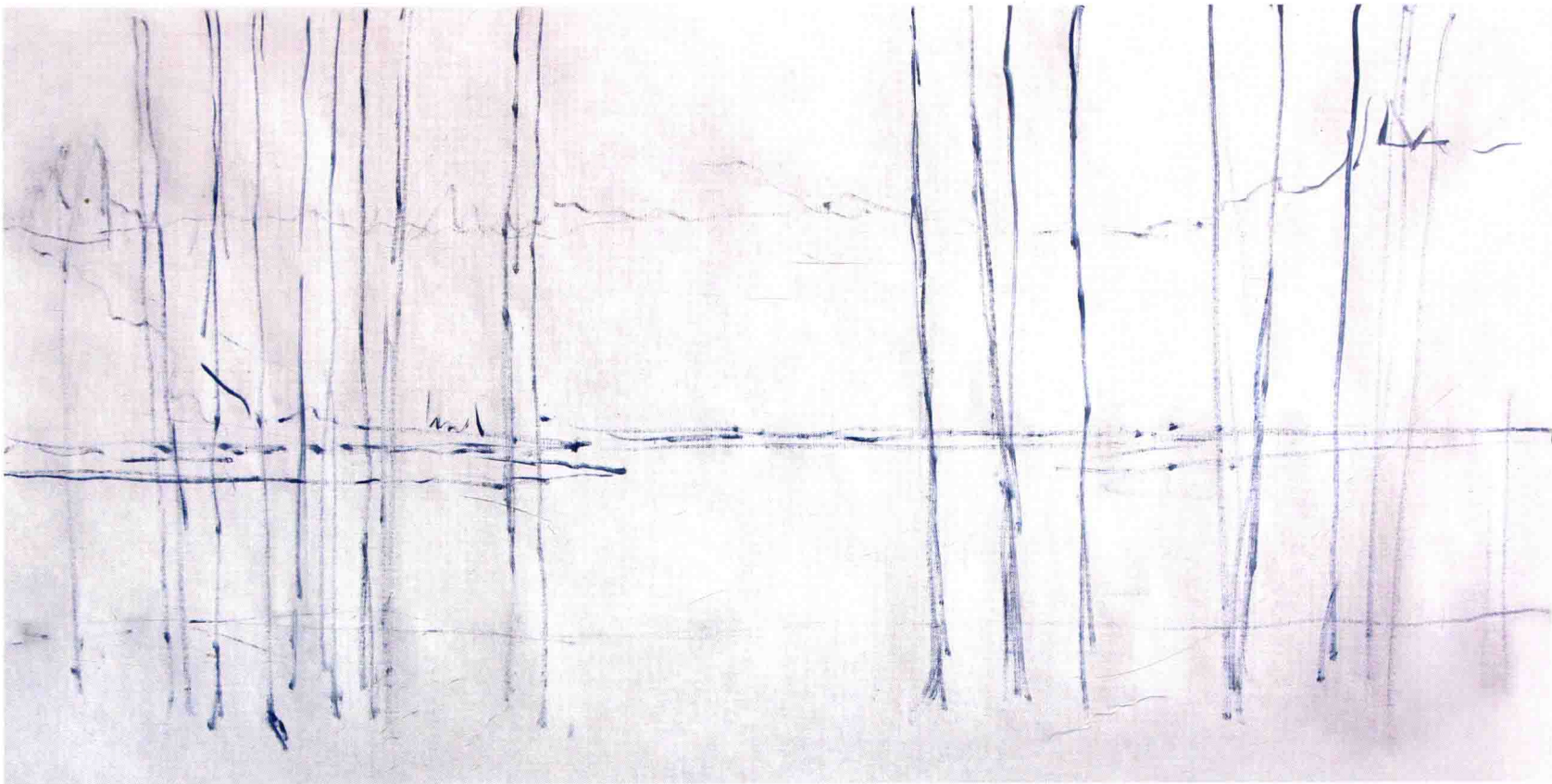
到了金秋十月，东北的山区层林尽染，色彩缤纷，尤其是霜降前后，那景色真是霜叶红于二月花似的绚丽，无论是站在高高的山岗上向四周眺望，还是在丛林里倾听溪水的欢歌，都会令人激动不已。

这是写生的最好时节，每到此时我都要回到家乡“跑山”，呼吸丛林里特有的气息，欣赏那树叶纷纷飞舞飘扬的景象，或拍照或对景写生。

写生，不仅仅是为创作积累素材，还可以从中感受和领略到微妙的色彩变化，光与自然才是永恒的艺术之神。

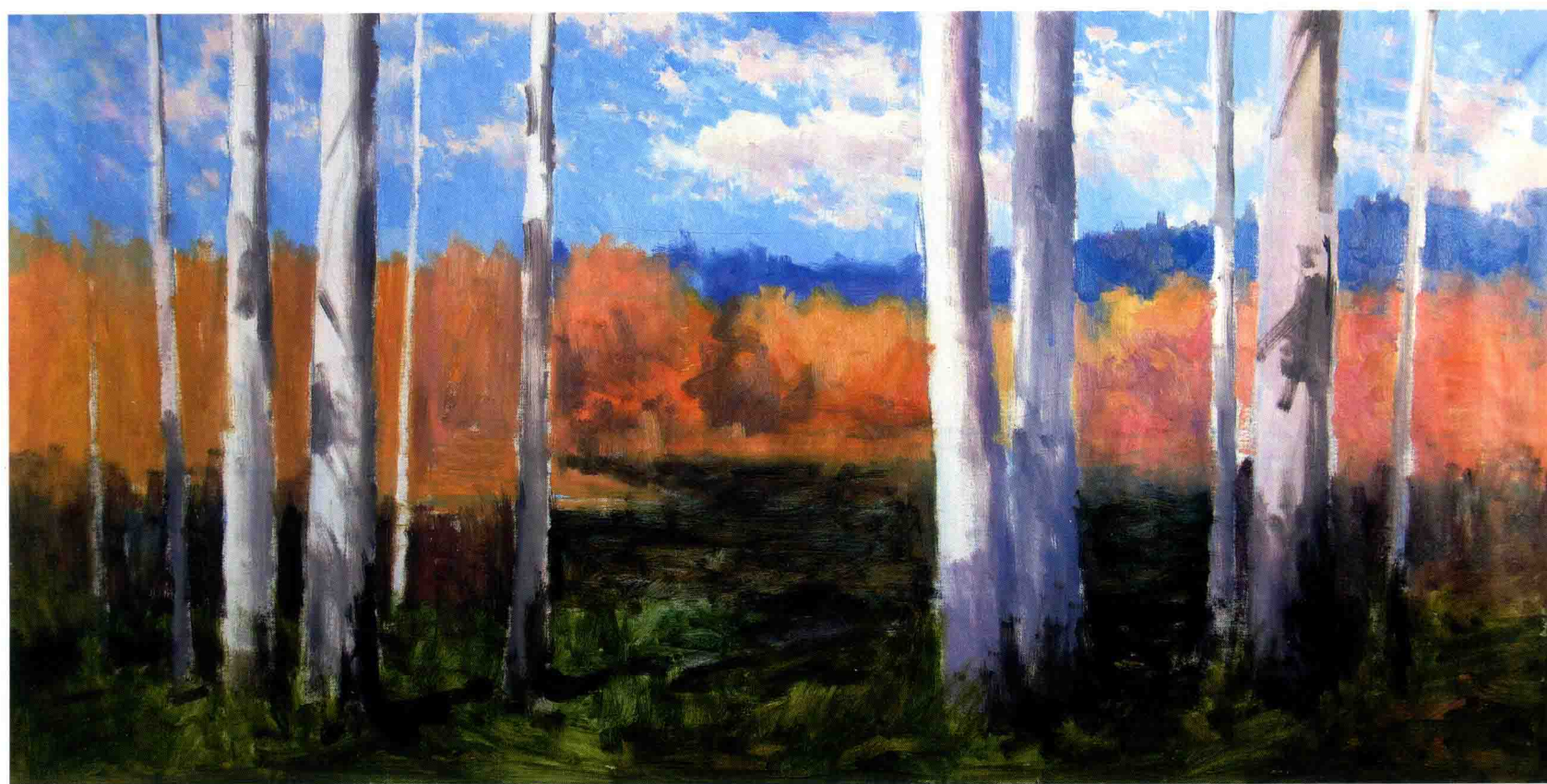
2. 创作步骤

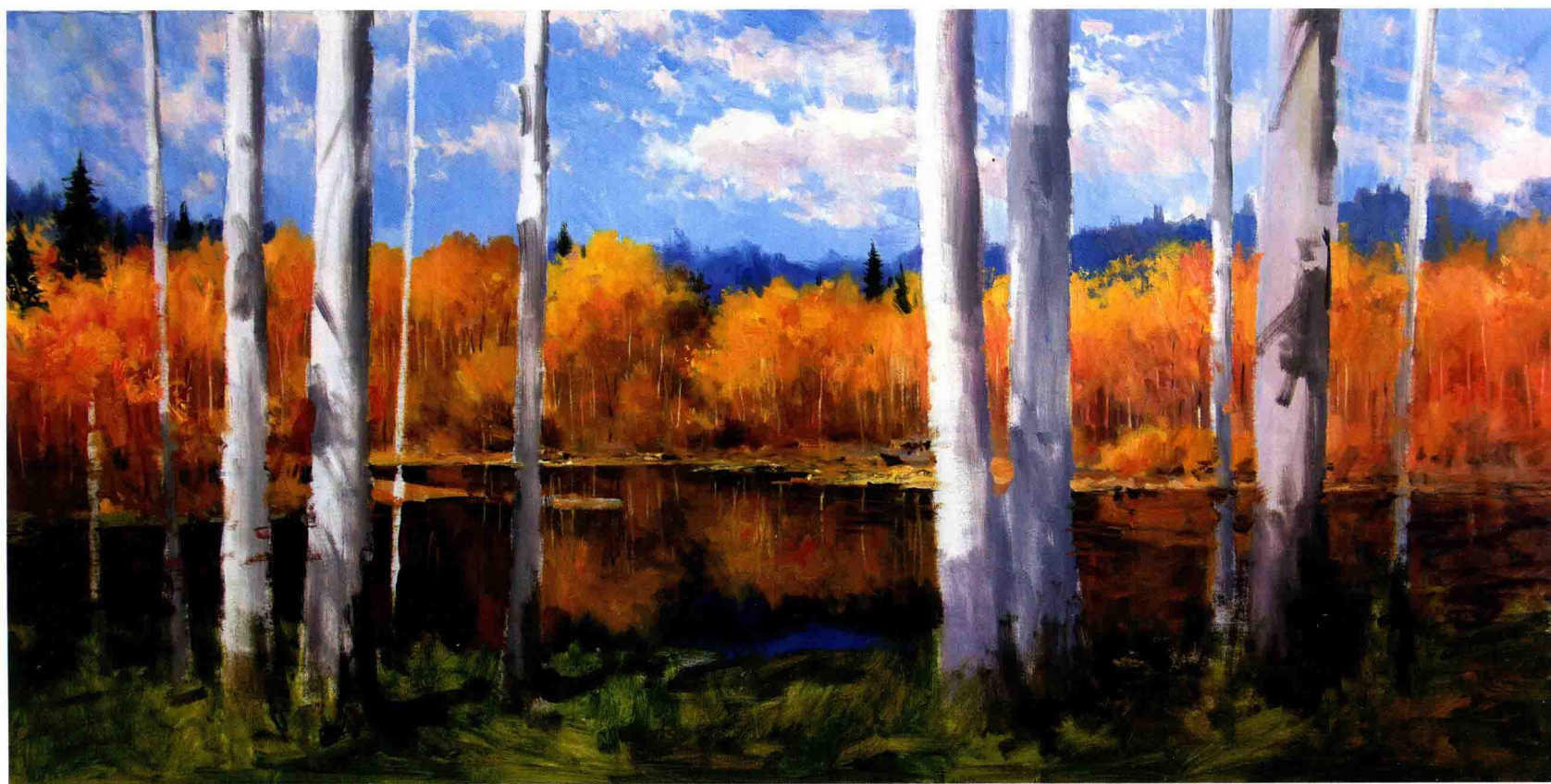
步骤一 此画为横式画卷，把视平线压低至整幅画面的二分之一以下，这样更能产生景深效果，从而使画面生发出广阔、深远、空灵的意境美感。先用冷色勾画出树干、视平线、远山、天空，然后再用薄而淡的冷灰色画出物象的素描关系即可。

步骤二 你必须清楚画是画出来的，而不是描出来的，所有的笔触和色彩都注入了作画者的情感，每一笔都是有目的的，所以下笔要果断、肯定。如果描来描去，就如同陷入了泥潭，避免不了会拖泥带水。

步骤三 把天空、白云的形态和远景中的群山一气呵成地画出来，在画面中这部分是冷色素。

步骤四 接下来画近景中的两组白桦，顺势画出白桦周围近岸的草丛，待颜色稍凝固后画出中景部分的橙黄色的树及河水中的倒影。

步骤五 从主体白桦入手深入刻画，用中小号的鼠须笔刻画生动的细节，以充实整体，只须注意树干的整体色相与周围环境色彩的关系即可。

步骤六 近景中的草丛可以挥动阔笔概括性地表现出来。把注意力放在中景，画中景要充分表现出秋韵的暖色，但要控制好，不要“太跳”，同时注意与水中的倒影要融为一体。

局部一

局部二

局部三

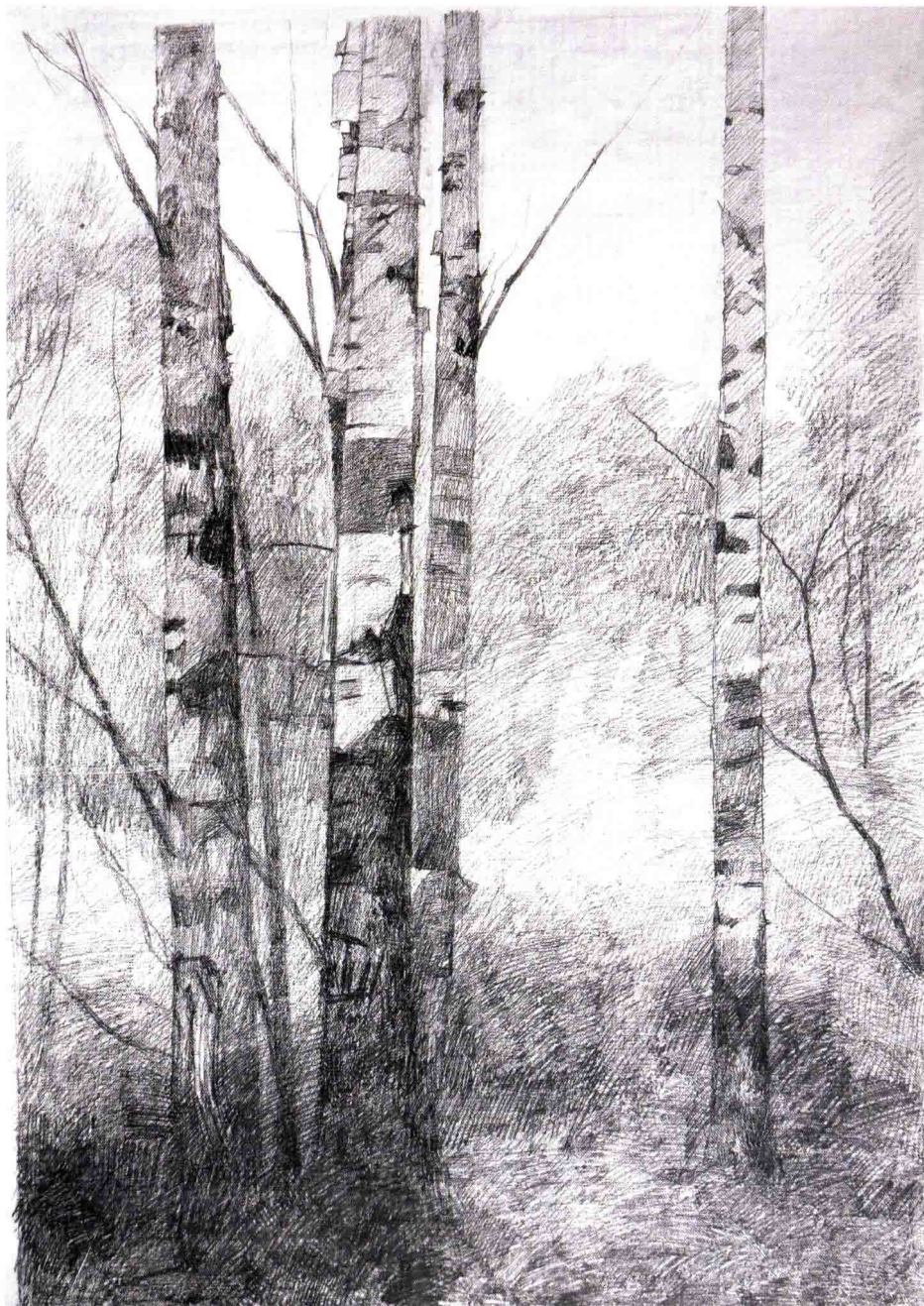
三、《白桦（之二）》创作方法

1. 创作素材

一个春夏之交的清晨，阳光祥和，空气湿润。长白山脚下的丛林中弥漫着轻盈的雾霭，一条小路从桦树边蜿蜒着伸向远处的树林，白桦的外皮已经裂开，即将脱落，里面露出一层娇嫩的白皮。当时很有用油彩表现的欲望，但没有带油画箱，只好用钢笔记录在速写本上。回到家后，脑海中时常浮现着那湿漉漉草丛中的小路和那几棵白桦，于是拿起笔参考着这幅速写，凭借着记忆完成了这幅油画创作。整幅画面充满了希望与生机。

2. 创作步骤

步骤一 四棵白桦分成了两组，自然形成了呼应关系，而左边的一组，三棵树之间不失疏密变化。自然之中几乎涵盖了一切美。

步骤二 由于此幅画在没着色前，素描稿就画得比较精细了，所以尝试一次成像的技法。在调色时，从锡管中挤出的颜色如果干湿适中的话，就尽可能不用任何媒介剂来稀释，保持颜料应有的本质。

步骤三 从主体白桦入手，要不同于以往先画一次底色稿再深入刻画。此幅画采用直接画法，一步到位，刻画出货物的质感、细节。