

卢东明 吉琳 油画解析

高校美术类专业参考教材 ● 静物

事事平安 (局部) 1999年 卢东明

浙江人民美术出版社

[编者按]“高校美术类专业参考教材”的读者对象为高校美术类专业的在校生，目的是为他们提供一套涉及油画、中国画和设计类专业为主的参考教材。美术类专业学生可从这套参考教材中寻找与自己所学专业对口的老师，并通过作品解析了解和研究其艺术追求和作画技巧。这无疑为学生接受各种艺术风格和绘画技巧提供了广阔的选择空间。

本教材作者既有艺术院校的教师，也有画院的画师和职业画家。他们的作品各具强烈的个性色彩，独特的创作风格与理念。其中不乏浪漫的写实主义者，唯美的超现实主义画师和现代具象画家。他们的创作是教学和社会实际需求的缩影。编者相信，这种多元化艺术风格的融汇与交流将有利于学生综合素质的提高，有利于新世纪美术类专业教材的完善和深化。这套参考教材也可作为美术爱好者自学和临摹的范本。

作者艺术简介

卢东明

安徽宣城人。1968年毕业于浙江美术学院（现中国美术学院）附中。职业画家。浙江省美术家协会会员、浙江省油画家协会会员。油画《家国》于1989年获浙江省优秀作品奖并入选第七届全国美展。油画《淡饭粗茶》于1994年获浙江省银奖并入选第八届全国美展。曾为中国美术学院画廊特聘画师、浙江画院美术事务所特聘画师。静物作品先后参加第二、三届中国艺术博览会（广州），首届西湖艺术博览会（杭州），第二、三届上海艺术博览会。作品还曾在香港、台湾、新加坡、马来西亚、美国和澳大利亚等地展出，参展作品均被中外人士收藏。

吉琳

浙江桐乡人。职业画家。浙江省美术家协会会员、浙江省中国花鸟画家协会会员、浙江画院美术事务所特聘画师。所作油画静物及花鸟画多次入选省级美展。油画花卉静物曾参加由浙江省对外文化交流公司组织的国外画展，浙江画院与台北、香港、新加坡和马来西亚艺术团体共同举办的中国油画精品展，首届西湖艺术博览会、第三届上海国际艺术博览会。多幅作品被中外人士收藏。

图书在版编目（CIP）数据

卢东明、吉琳油画解析 / 卢东明、吉琳编著. — 杭州：浙江人民美术出版社，2000.5
高校美术类专业参考教材
ISBN 7-5340-1098-5

I. 卢... II. ①卢...②吉... III. 油画：静物画—技法（美术）—高等学校—教材 IV. J213

中国版本图书馆CIP数据核字（2000）第24513号

卢东明、吉琳油画解析

浙江人民美术出版社出版·发行
（杭州市体育场路347号）
全国各地新华书店经销
杭州海洋电脑制版印刷有限公司制版
浙江兴发印刷厂印刷
2000年6月第1版·第1次印刷
开本：787×1092 1/8 印张：2.5
印数：0,001-5,000
ISBN 7-5340-1098-5/J·951
定价：20.00元
如发现印装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。

工丽典雅 抒情达意

● 卢东明

在当今多元并存的绘画风格中，我和吉琳较为偏爱传统的典雅和精致。学习使用欧洲古典和近代的透明与不透明的多层混合技法，描绘中国传统绘画中常见的蔬果、花卉及清供类题材，希望表现读书人的和民间的意趣。

我早年喜欢中国画，至今依然。宋画的工丽典雅、自然生动，元、明、清文人画的淋漓与野逸，是我心目中最高的绘画典范。后来又服膺于西洋古典油画的精湛技艺，于是便产生了用油画表现中国传统文化的想法。我从宋画及明、清工笔画中借鉴造型，从老莲、冬心先生笔下汲取意境，体会弥漫千古的书卷气、素笄气和山林气……我的借物言情的手法是中国式的，与西方静物画侧重于状物、构成、视觉冲击略有不同。我将《青色田园》捆着稻草的笋、菜，正剥着的豌豆，同书卷、胡琴相组合，以及《淡饭粗茶》中画了好几碗饭，都是想表现“耕读文化”式的朴素的情感。我喜画“净宇无尘”的旧东西，所有的静物“角儿”，都是“传世”的，常经拂拭，若有包浆。但我不善画过于富贵的物事，它似乎与读书人的清趣有距离。而对于民间长久流传的“平安吉利”、“长寿多福”的好口彩所表现的祈福心态，则又常爱玩味。我多画江南常见的水果，如桃李石榴、柿子樱桃、莲蓬菱藕。一则是因为它们常在民谚中常作为吉利向上的象征；二则是因它们具有或珠圆玉润，或鲜嫩欲滴，连透明度也各自不同的可爱形象。所以画这些，实在是想追摹大千造化的神奇。我尤其倾心于民间青花瓷画，它有着宣纸水墨般的韵致、古玉般的莹润，常令我心动不已。所以，在油画中细细描摹青花瓷画行笔时轻重浓淡的笔痕、釉下彩窑火中渗化的效果、气孔及露胎、悠久岁月留下的泛黄及破损……这些都是我多年来最觉津津有味、当然也是最累人的工作。虽是西画静物，如照相般的细抠，但在学习体会传统油画技法之美的同时，我是想融入中国古典绘画的诗情画意，而并不止于形式上的通俗或逼真。

吉琳原本就爱画中国工笔花鸟画、爱读诗书。转用油彩细画花卉可以更好地表达牡丹的富丽雍容与百合的清雅圣洁，她醉心其中，如入琅苑，也不管世上还有哪些流派和藩篱，惟求抒情达意。

在作画步骤上，我俩均沿用传统的“立意”起稿，实物写生和利用摄影相结合的创作方式，即分小张铅笔稿、色彩稿、与正稿等大的线描稿和画布正稿四个过程。正稿分为拷贝、做肌理、打磨、不透明色多层造型、透明色釉染和上光等步骤。匀薄的不透明色实际是半透明的，多层叠加便略具“珐琅质”的感觉。再加上几层透明色釉染，便使原本遮盖力很强的油画颜料透明晶莹起来。

有关古典透明技法、近代直接画法、混合技法及材料使用，在德国马克斯·多奈尔、法国克劳德·伊维尔和中国的潘世勋、徐芒耀等先生的著作中均有阐述。我们只是学习实践者。

卢东明作画解析

底子

我作细致刻画的写实静物油画，亚麻布上底子十分光平，有数层胶底和数层油底。用美国产高登牌底料、涂料，国产其他品牌的底料，或乳胶、丙烯白颜料均可。顺序是

用大号调色刀刮一层乳胶，四层高登牌底料、涂料（丙烯白颜料也可）。我常在其上再加几层油画白颜料。上述每层都很匀薄，并将多余的刮去，干透后用水砂纸打平。如欲利用布纹肌理，则不加油画颜料层。拷贝好线描稿后，需在预备画瓷器、花果等光洁物处再刮几层油画白颜料。

作画

静物作品与课堂习作不同，静物作品有一些主题创作成分。故有选题、造境、写生、利用摄影及勾铅笔素描小稿、色彩稿、与正稿等大的纸上线描稿、画布正稿几个过程。我的纸上线描稿十分详尽，包括画面构成、大小细节设定、形体边线穿插、道具和花果的各种花纹、斑纹，尽可能巨细不遗，有过于工笔国画的粉本。将来在画布上基本不再增删改动。

线描稿拷贝上画布后用单色（如褐色），加一点快干油勾描固定。然后便是“肥盖瘦”（先使用不调油的不透明色，后使用调油的透明色覆盖的画法）的漫长造型过程。全部使用尼龙毛笔或狼毫笔。先用不透明色作数遍具体塑造，此阶段用色先粉、灰一些，后几遍才逐渐鲜亮起来。虽可在明暗部区分厚薄，但差别不大，每遍颜料都很匀薄。虽然，也可运用一些笔触形状，但需用扇形笔扫去毛笔痕迹，使表面平滑。造型要渐趋结实、肯定，但前几遍边线要虚，直到最后几遍才将该实之处抠清楚。整幅画所有部分的基本形色、果物和瓷器的“白坯”等主要造型工作，都在此阶段完成。

然后便是透明色的进一步造型和釉染阶段。我画果子斑纹和瓷上青花等，便是在此阶段以透明色多层釉染完成的。用透明深色反复釉染暗部，能加大画面的亮暗反差，营造近于实景的幻境感，这是透明画法的长处。

但我认为，油画的优势仍然在不透明色的造型功能上。把不透明色画得匀薄，就是半透明的。多层叠加（每一物体塑造以四五遍或七八遍不等），逐渐在颜料中增加点油份，渐渐就有“珐琅质”的感觉。调油的纯透明色若使用不当，会有水彩颜料般稀薄粗糙的感觉。不如“半透明”状态匀净含蓄，又不失厚重，因而富有魅力。所以我常以不透明色匀薄“晕涂”造型为主，透明色调整为辅。

本书中每幅作品绘制需用数月不等。

上光

油画完成后需要干数月或半年才可上光。《事事平安》是用全光，《青色田园》是用半光，《圣洁百合》是用亚光。

絮语

物体的质感描绘除形状外，光洁度和透明度是重要区分标志。果物中透明度最高的是石榴籽，其他依次是荔枝肉、樱桃、李子、石榴皮、菱藕和毛桃子，这一类属于半透明。再次是毛茛、荔枝壳，这一类几乎不透明。器皿从玻璃、瓷器到陶器，也有表面的透明、半透明和不透明的区分。古旧青花瓷器的釉下彩因半透明和笔痕渗化而具有水墨韵味，与玻璃的全透明和木质漆器纹饰的干涩不透明皆不相同。

物体质感透明度的表达与透明颜料釉染技法，是不相同的两个概念。例如不透明的厚涂直接画法也可以描绘玻璃器皿，但画面却不具有珐琅质的感觉。

吉琳的作画过程与方法大致相同。

上述是个人浅识，仅供参考。

青色田园 1999年 (100×81cm) 卢东明

书案又是肴桌，素笋、书卷同台，多年惯见读书人家场景。况有笔耕之乐、琴箫之娱，“几卷残书已不贫”！

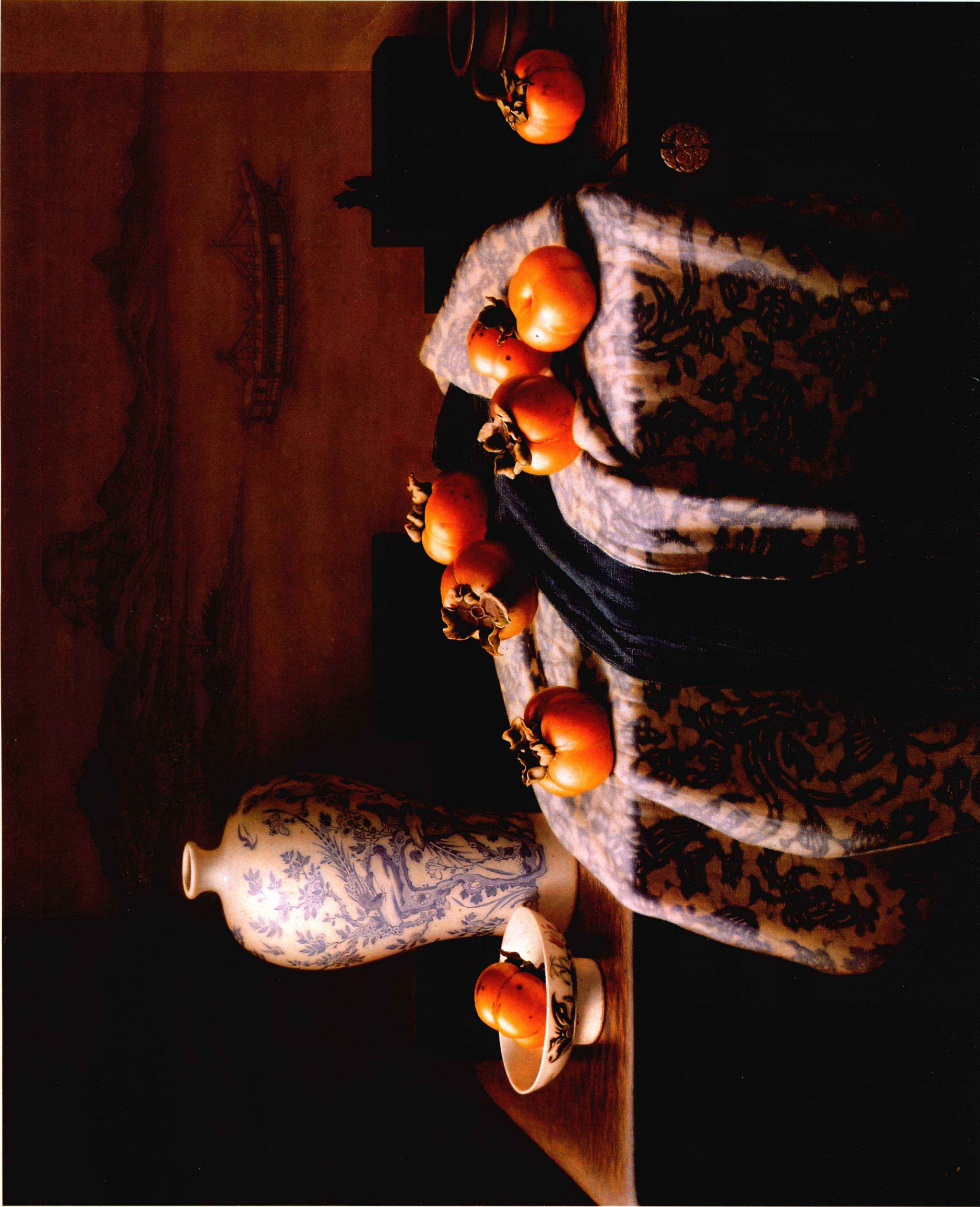
青色田园
(局部)

事事平安

1999年 (81 × 100cm)

卢东明

柿柿瓶案，事事平安。上自公卿，下至百姓，古今中外，所共求也。

微风若水 1998年 (100×81cm) 吉琳

像有一丝风带着水一样的思绪轻轻掠过画面，这是画的意境。石案做了肌理处理，再经透明色罩染。花的画法也一样。

蔷薇 1998年 (81 × 65cm) 吉琳

花虽不名贵，但有味。银灰的背景，罩染了画面的四角。

四时平安 1997年 (61 × 50cm) 卢东明

四柿，四时，四季康好。

榴开百子·之一

1998年 (50 × 61cm)

卢东明

子女不需多，
收获惟嫌少。笔
底明珠，多则益
善。

圣洁百合

1999年 (81 × 65cm)

吉琳

用淡灰色铺好背景，在罐和花朵上用白颜料铺一层底。等干后依次铺上大体色，用扇形笔轻扫笔触。然后再经过几遍调整。对形和色相关系大体满意后，用透明的颜色罩染。为了强调花瓣的质感，在高光处点上厚些的钛白，并保留笔触。而在花蕊阴影的部分，用透明的翠绿色和黄色由内到外染出。在罐的投影部分罩上一层橘红色和一层宝石翠绿色，两色相叠有一种空气的透明感和光晕效果。

吉琳 2000年

牡丹尊荣 2000年 (81×65cm) 吉琳

用黑色来作牡丹的背景，有一种稳重端庄的感觉。牡丹花朵硕大艳丽，淡的背景颜色怕压不住。花瓶开始想用青花瓷，也觉得青花瓷分量太轻，改用了五彩瓷。

牡丹尊荣
(局部)

辉煌

1999年 (81 × 100cm)

吉琳

牡丹盛开时是花季中最辉煌的阶段。为了表现这一热烈的情景，我用深褐色加凡戴棕为背景的颜色。亮部用土黄和中黄。在花和瓶的底部用白颜料做好基底。等干后，再逐步画出轮廓。先大体铺好色，不求一步到位。干后用砂纸轻轻打磨。清理好画面，先薄薄地涂一层润色油，然后再画第二遍。几遍下来对花的质感和形态满意后，再用透明颜料罩染，一遍或数遍，酌情而定，以增加画面颜色的透明和滋润的感觉，也可减去画面上一部分火气。

榴开百子·之三

2000年 (50×61cm)

卢东明

人丁昌盛，瑞芝延年。