

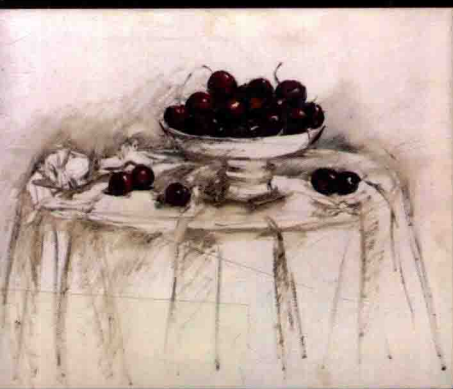
剖析油画的奥秘
POUXI YOUHUA DE AOMI

写生静物

XIESHENG

JINGWU

林彩君 绘

天津杨柳青画社

剖析油画的奥秘

POUXI YOUHUA DE AOMI

写生静物

XIESHENG JINGWU

林彩君 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目(CIP)数据

写生静物 / 林彩君绘. —天津: 天津杨柳青画社,
2016.6 (2017.5重印)
(剖析油画的奥秘)
ISBN 978-7-5547-0514-8

I. ①写… II. ①林… III. ①写生画—油画技法
IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第089738号

出版人: 王勇

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) 28376885 28374517

28376998 28376928

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分公司

开本: 1/8 787mm × 1092mm

印张: 5

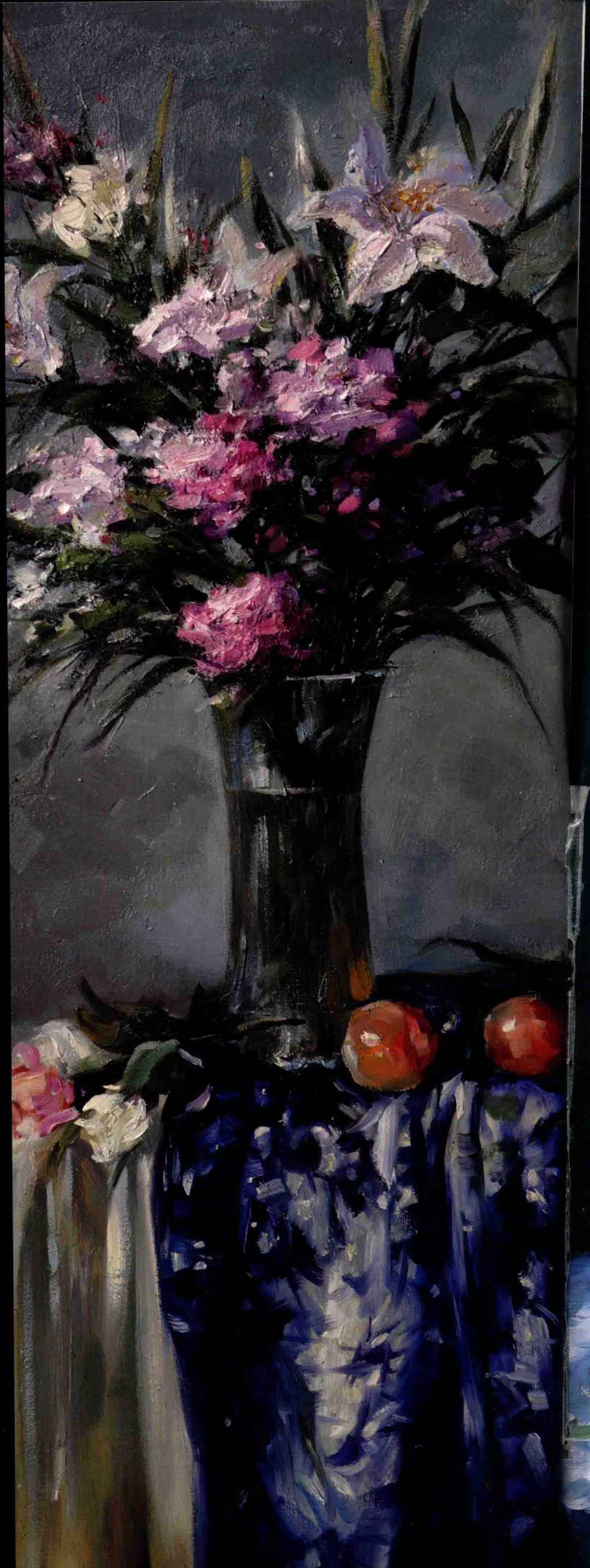
版次: 2016年6月第1版

印次: 2017年5月第2次印刷

印数: 3 001 — 5 000册

书号: ISBN 978-7-5547-0514-8

定价: 36.00元

林彩君

2001—2003年就读于浙江师范大学艺术教育硕士研究生课程班，2014—2015年就读于中国美术学院油画进修班。现为宁波大学潘天寿艺术设计学院副教授、宁波市女美术家协会副主席、宁波市江北区美术家协会副主席、浙江省美术家协会会员、浙江省油画家协会会员、浙江省开明画院画师、北仑区政协书画院顾问。

2008—2014年出版个人画册《中国当代油画家作品集·林彩君》以及技法书《剖析油画的奥秘·写实风景》《剖析油画的奥秘·风景解读》。

2012年在宁波美术馆等地举办油画风景个人巡展。

2008—2015年赴法国、意大利、瑞士、俄罗斯、英国、美国游览各大美术馆并做艺术考察。

目录

第一章 关于油画静物	2	第四章 油画静物的光影与技巧	21
第二章 油画静物的作画步骤	4	第五章 真诚地传情达意	23
一、《淡紫的小花》步骤与解读	4	第六章 虚实与取舍	25
二、《野百合也有春天》步骤与解读	7	第七章 赋予油画静物以故事感	26
三、《清香的雏菊》步骤与解读	10	第八章 作品欣赏	27
四、《淡粉的玫瑰》步骤与解读	13		
五、《静候》步骤与解读	16		
第三章 调出微妙的色彩	19		

目录

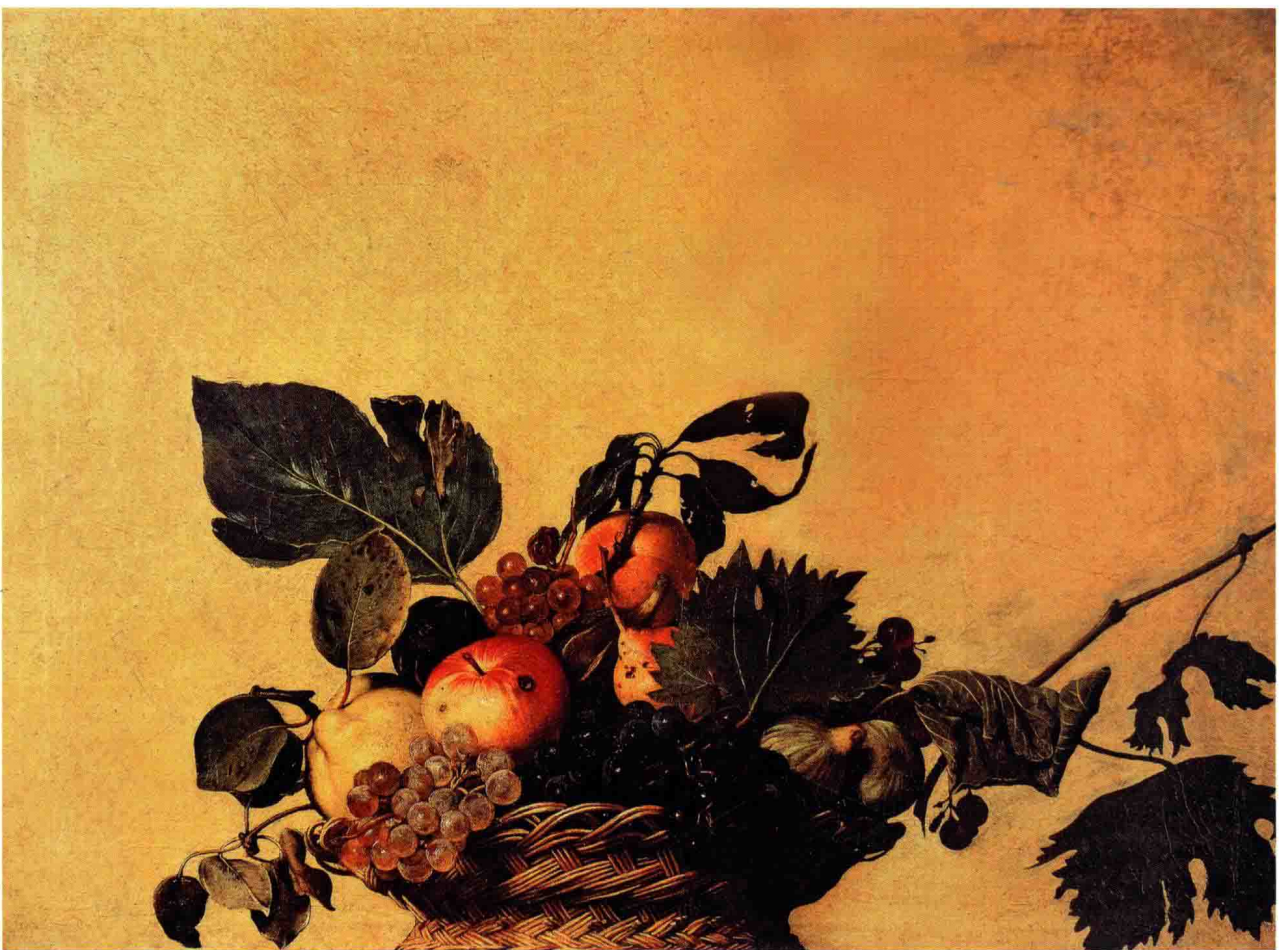
第一章 关于油画静物	2	第四章 油画静物的光影与技巧	21
第二章 油画静物的作画步骤	4	第五章 真诚地传情达意	23
一、《淡紫的小花》步骤与解读	4	第六章 虚实与取舍	25
二、《野百合也有春天》步骤与解读	7	第七章 赋予油画静物以故事感	26
三、《清香的雏菊》步骤与解读	10	第八章 作品欣赏	27
四、《淡粉的玫瑰》步骤与解读	13		
五、《静候》步骤与解读	16		
第三章 调出微妙的色彩	19		

第一章 关于油画静物

油画静物源于欧洲，成熟于17世纪的荷兰，卡拉瓦乔的《果篮》显示了画家对日常生活细致观察达到的空前水平，是西方油画静物的经典作品之一。油画静物题材十分广泛，可以简单生动，也可以繁复宏大，优秀的静物作品能充分展现出油画的色彩、层次、光泽及意境，更因其宁静、自然等独有的特点使其具有独特的魅力。如今，越来越多精彩的油画静物作品出现在各种艺术领域，它们丰富着人们的视野，点缀着人们的生活，同时提升着人们的艺术趣味。

卡拉瓦乔 果篮

塞尚 果篮

油画静物的表现方法和技法很多，可以粗放，也可以细腻，可以意象，也可以抽象。印象派画家凡·高的油画静物作品运笔奔放、色彩强烈，极具感染力；现代主义绘画之父塞尚的油画静物作品始终流连在具象与抽象之间、再现与表现之间；莫兰迪的油画静物作品则以微妙的色彩、宁静的形态阐释着简约之美，朴实而优雅。

莫兰迪 静物

凡·高 蝴蝶花

再来看中国当代油画家曹辉所画的油画静物作品，他的画作打动我们的是细腻唯美、暖光倾泻下的静谧之感，他所表达的艺术语言可以让我们感受到来自静物和自然界纯粹的生命力。他的画作融入了个人的精神思考，寻求着内在的宁静与安定。

曹辉 隽雅琴心

其实，每个画家只有找到适合自己的个性语言，才能形成属于自己的风格，从而使作品触及心灵。当我们能够体悟到桌上的物体只是载体，画家会以各自的悟性和天性表现出藏在它背后的东西，这便是艺术给予我们的精神暗示，是貌似平和的油画静物具有的文化意蕴。

在本书中，笔者所介绍的主要是关于鲜花、水果等传统题材的即兴描绘，选取的也是一些生活中常见的花卉和水果，希望能带给大家朴实亲切的感觉。之所以花卉为多，缘于某一天的灵感，很想画花，随后便一发不可收拾，此过程虽不至于忘我，却已然不知疲倦！我为始终拥有这样的艺术冲动而感到欣慰，也希望本书能让大家获得一定的技艺指导和灵感启发。

五月花

注：根据内容需要，本书的阐述过程中借用了五位中外静物名家的作品（已署名），其他均为本人近年新作。

第二章 油画静物的作画步骤

一、《淡紫的小花》步骤与解读

实景素材

步骤一 用最简练的线条画出大体,不必拘泥小节。

步骤二 先画深灰色背景,然后是墨绿色的叶子、花瓶的暗部,这样可迅速把握整幅画的色彩基调,并凸显出浅紫色的花。

步骤三 画出花的大体色形。对所有的颜色试着作出快速直观的反映,要相信你的第一感觉。

步骤四 画桌面上的水果、蓝印花布。这幅画中蓝印花布显然非常漂亮、显眼，但它并非主体，可略微减弱。并不需要均等地强调所有东西，应该强调的是画中主题——淡紫色的花。

步骤五 画白色衬布，注意褶皱的间距分配及美感。

步骤六 进一步深入刻画，调整完成。这是由我喜欢的色调和氛围组成的一幅静物花卉，为使整幅画看起来浑然一体，尽可能将橘子和蓝印花布的纯度降低，使画面显得冷艳、富有诗意。

如果说主观色彩代表着一个人的内在气质，那么帮助人们去发现他的主观色彩就是帮助他去发现自己。比如，凡·高在绘画时喜欢用黄色，黄色是太阳的颜色，代表着希望，同时它还有“危险”“不安”等负面的象征意义。而我对于浅紫色总有一种难以言说的迷恋，它使我的作品时常带有紫灰的倾向。我认为它是一种非常女性化的色彩，索性将它归结为一种浪漫。其实，每种色彩都有属于它自己的感情，一个人如果找到了属于他自己的色彩语言，或许能使他的画笔发挥最大的能量。

有一种浪漫叫紫色
它高贵神秘，略带忧郁
倘若暗化了它，便起蒙昧阴冷之感
倘若被淡化了，优美的晕色就会令人心醉
尤其是那一抹浅紫
浅浅、浅浅的紫

有一种浪漫叫紫色
犹如薰衣草般的清香和优雅

二、《野百合也有春天》步骤与解读

实景素材

步骤一 百合花看似简约，却并不好画。或许越是简单的造型、单纯的颜色，塑造起来越容易空洞，反而有了难度。因此，起稿时要交代清楚结构关系。这束花是随意摆放在家里的一个装饰，所以周围环境显得纷乱，画时将不必要的干扰去除即可。

步骤二 其实作画从哪里入手没有硬性规定，可依照个人喜好、习惯及把控能力来进行选择。我决定先从粉色和白色的花画起。

步骤三 然后画叶子和花瓶的暗部。需要思考的是：哪里是最深的暗部？它是什么色彩？到底有多暗？

步骤四 考虑形的同时，画背景的蓝灰色，使之布满整个画面。然后画水果和衬布。

步骤五 接下来趁颜色未干马上重新画一遍,深入直至完成。也可以放置一周以上的时间,等基本干透后再深入刻画。相比之下,前者容易融合,能产生一气呵成的感觉,但易流于粗糙;后者融合困难些,但可以塑造得细腻到位。

特别喜欢百合雅致的花姿,亭亭玉立,只需三两枝,置于透明的花瓶内,放些许的水,便能在很长的日子里闻到沁人的香气。一束百合,一杯花茶,足以让满室生香、心情愉悦。

有一首歌的歌词和曲调都很动人,每当我看到盛开的百合,这首歌就会在耳边响起,“……就算你留恋开放在水中娇艳的水仙,别忘了山谷里寂寞的角落里,野百合也有春天”。有时,我会特意找到自己喜欢的流行曲反复播放,任由乐曲或歌声中的某种扑朔迷离的情绪延续放大,在一个完全封闭的音乐世界里完成整个创作。这是一种非常自我、非常陶醉,也非常尽情的作画过程。

三、《清香的雏菊》步骤与解读

实景素材

步骤一 单色起稿，我通常不在这一步骤上花太多的时间，但不管起稿有多潇洒，都必须保证有较为准确的造型和立体感。

步骤二 这幅画呈侧逆光状态，明暗单纯强烈，不妨将画面中较暗的部分一口气全部扫完。

步骤三 接着画黄紫对比的两色小花和陪衬的白花，注意它们的面积分配。黄色雏菊无疑是主调，所有的花只画个大概即可。总之，画色彩的形，而不是画具体的东西。

步骤四 用大笔迅速铺满背景和衬布，注意色调的把控。有时候背景的色调已很丰富，不妨凭直觉让色彩流淌出来，这时候会发现，丰富而自发的色彩几乎不需要再做调整。

步骤五 接着可以放一周以上的时间使其干透，然后再次从鲜花处开始深入描绘，以区别前后之间的虚实关系。

步骤六 最后将画笔移动到需要同步深入的其他部分，如花瓶细节、衬布前沿等，直至调整完成。

秋天的野菊花有一种不迎合世俗的清高。这是一个带着愉悦心情可以始终闻到雏菊清香的创作过程，因为秋季气候干燥清凉的关系，可使插在花瓶里的雏菊保持近一个月的开放状态。这也是我特别青睐以此种花卉作为素材的原因，我时常为其顽强鲜活的生命力而感动。