

剖析油画的奥秘  
POUXI YOUHUA DE AOMI

# 细节刻画

XIJIE

KEHUA

宋宇 绘



天津杨柳青画社

剖析油画的奥秘

POUXI YOUHUA DE AOMI

# 细节刻画

XIJIE

KEHUA

宋宇 绘



天津杨柳青画社

## 图书在版编目（CIP）数据

细节刻画 / 宋宇绘. —天津：天津杨柳青画社，  
2017. 1

（剖析油画的奥秘）

ISBN 978-7-5547-0593-3

I. ①细… II. ①宋… III. ①静物画—油画技法  
IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第271668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：天津海顺印业包装有限公司分公司

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：2017年1月第1版

印 次：2017年1月第1次印刷

印 数：1—3 000册

书 号：ISBN 978-7-5547-0593-3

定 价：36.00元





## 宋宇

1997年毕业于天津美术学院油画系。现为中央美术学院城市设计学院教师。

油画作品以古典超写实静物为主，画风沉静、优雅，手法精细至极，被多国收藏家收藏。出版有《宋宇油画艺术》《写实静物》《写实静物布局解析》《关键步骤》《质感表现》等技法书和画册，技法书被中央美术学院等院校列为辅助教材。

1997年9月，在天津美术学院展览馆举办“宋宇系列油画展”。

2007年，在北京瀚嘉峰画廊举办“宋宇油画个展”；在中央美术学院上海油画廊举办“宋宇写实油画展”。

2008年11月，在北京“鼎”美术馆举办“宋宇油画个展”。

2009年12月，在北京墨宝美术馆举办“新古典的精神——宋宇油画个展”。

2010年，参加DR画廊（伦敦）举办的“中国面孔——油画精品联展”；参加SUN画廊（伦敦）举办的“东方格调油画联展”；在上海帝豪尼画廊举办“宋宇油画个展”；参加上海第14届艺术博览会；参加深圳宝安画院举办的“中国名家精品展”。

2012年6月，参加北京皇城艺术馆陈列展。

2012年至2016年，每年均参加北京国际艺术博览会。

2014年12月，在北京新闻大厦美术馆举办“宋宇油画精品展”。

2016年，参加德国慕尼黑“古董与艺术博览会”；在英国伦敦Johnny Van Haeften画廊举办“17世纪古典大师静物画与宋宇”画展；参加德国科隆“科隆艺术博览会”。

# 目录



|                    |   |                      |    |
|--------------------|---|----------------------|----|
| 第一章 细节刻画 .....     | 2 | 四、《西藏往事》系列 .....     | 9  |
| 第二章 静物作品细节解析 ..... | 4 | 第三章 《咖啡》绘制过程解析 ..... | 10 |
| 一、《汇通天下》 .....     | 4 |                      |    |
| 二、《百川通汇》 .....     | 6 |                      |    |
| 三、《咖啡》系列 .....     | 7 | 第四章 作品欣赏 .....       | 33 |



# 目录



第一章 细节刻画 ..... 2

四、《西藏往事》系列..... 9

第二章 静物作品细节解析 ..... 4

第三章 《咖啡》绘制过程解析..... 10

一、《汇通天下》 ..... 4

二、《百川通汇》 ..... 6

三、《咖啡》系列..... 7

第四章 作品欣赏 ..... 33



# 第一章 细节刻画

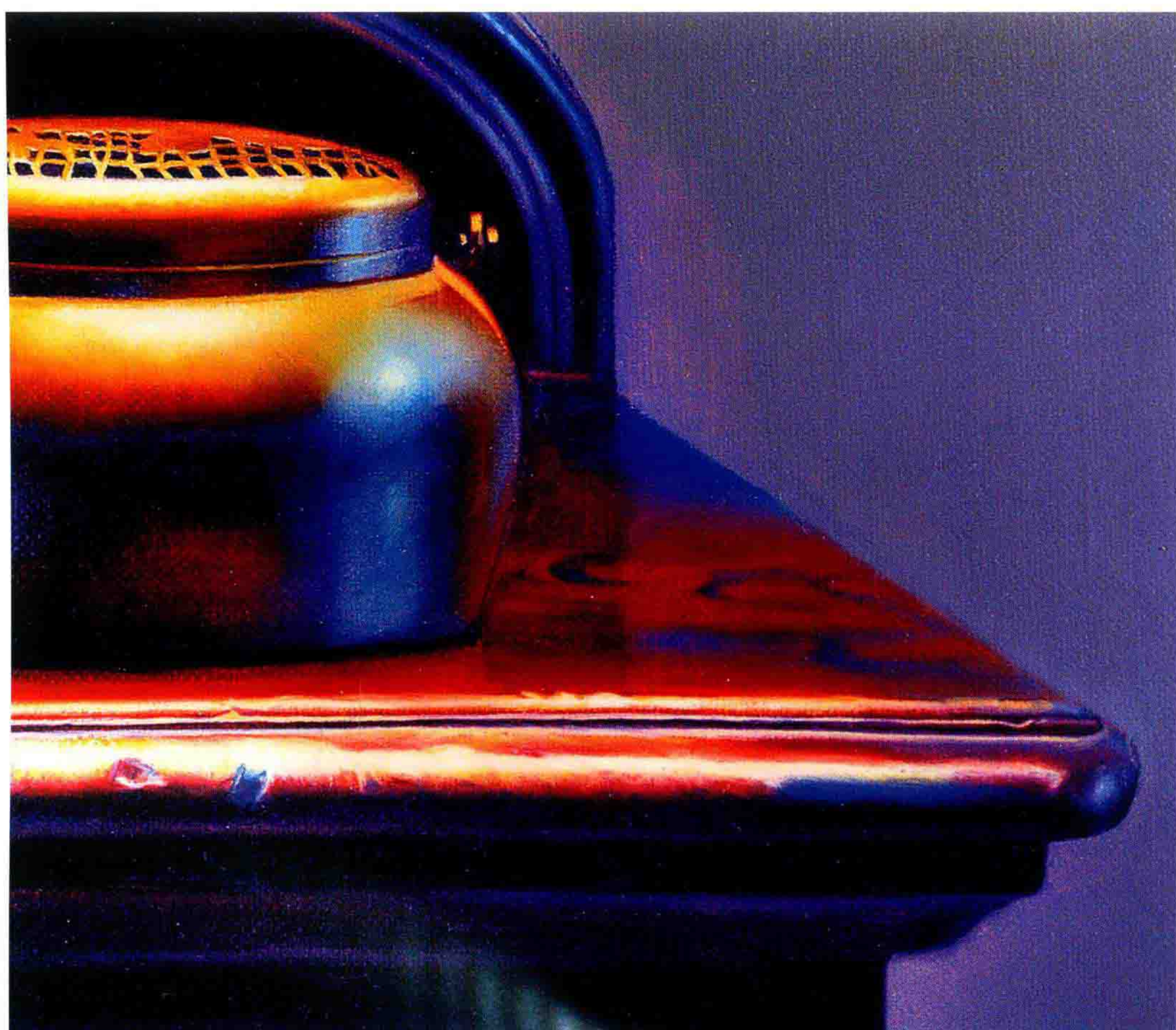
这是一本讲述如何进行画面细节处理的书。这里提到的细节不仅仅是指画得多么细致入微，更重要的是对画中物体之间的细微关系的处理。所谓关系处理，就是指对画中物体之间的素描、色彩、空间关系，物体局部色彩的冷暖过渡及边缘的虚实关系等细微之处进行表现和把握。

超写实静物画看上去难度不高，其实是需要具备很强的素描能力和色彩能力，再加上极大的耐心和熟练的技巧才行的。我们画静物画不是复制事物本体，更不是炫耀高超的写实技法，而是将物体作为表现载体，发掘、提炼、创造出更多的艺术语言来表达自己的思想。对于细节的认知和刻画，是指在一个宽几毫米甚至更小的面积内体现几种颜色、素描关系和笔触的变化，有了这些才能真正丰富画面，真正打动观者。因此，静物画不是为了把对象画得像照片一样逼真，否则不如去搞摄影。



西藏往事系列（局部）

展览馆里的很多参观者会用几秒钟的时间从整体上去审视作品，这是一个远距离的、匆忙的、忽略细节的寻常看画方式。如果没有贴近画面去观察细节，就无法体会到一些微妙的颜色和笔触变化，更不会用专业眼光去分析局部之间的种种相互关系。如《西藏往事》系列的一个局部，表现白色的贝壳，在实际画面中只有一元硬币大小，放大数倍后可以看到非常微观的细节，各种关系都表现得很严谨、恰当。



如果原物体上的细节不是很丰富，没有那么多颜色对比，那么在画画时就需要画家去创造了，根据画面色调去发挥想象力，甚至要大胆地夸张。比如《老上海》系列中的红木条案的一条细窄边沿，看上去是一个简单的明暗过渡，但是画时就要通过色彩变化把冷暖关系强调出来，从一侧的深色渐变到红，再到橘红，进而为黄，最后集中到中间高光的冷白色，之后再向另一侧过渡到蓝，再到深蓝紫色。这么多的颜色过渡，仅存在于一条窄窄的、也就几毫米宽的边沿上，它已经逾越了本体的固有色，这就是创造，也是静物画家要做到的细节处理。假如我们只会单纯地描摹一组静物，不具备主观创造性，如同照片资料，可以说就丧失了绘画的意义。

老上海系列（局部）

本书的第二章中将会拿一些放大数倍的作品局部来讲解细节的处理，这些放大的局部能展示出清晰的笔触、色块的衔接。实际面对原作时，它们往往被忽略，甚至看不到，而这才是精品静物画的精彩之处、精华所在。当人们看原作时很难用肉眼近距离地剖析它们，因为太微观了，画家在作画时也未必能看清楚，主要是凭借精湛的技巧和用笔的感觉罢了。

《咖啡》系列作品中表现了许多材质的器皿，右图是其中之一。下图是放大后的壶盖部分，盖子边缘处的高光从左到右的颜色呈现的是由冷色到暖色的变化。上面的雕饰中蓝色、红色、黄色交织在一起，充分运用了冷暖颜色来表现质感。



咖啡系列之五



咖啡系列之五（局部）

本书在第三章里用一幅小静物画的创作过程来一步步地演示细节的处理，主要侧重解析如何去刻画各个物体间的关系和整体画面如何保持统一性。一幅画中的所有细节无法全面阐述，也不能面面俱到，只希望给大家一些启示，至少知道在作画时应注意些什么，创造些什么……

当你认真看了这本书，了解到作者的意图并有所启发后，你会发现作品的趣味性和耐看性同以前不一样了。让我们敢于和善于用放大镜去欣赏那些细节中舞动的笔触和颜色，它们不时地跳跃出来，就像快乐的精灵，就像动人的音符，令人陶醉。

## 第二章 静物作品细节解析

### 一、《汇通天下》

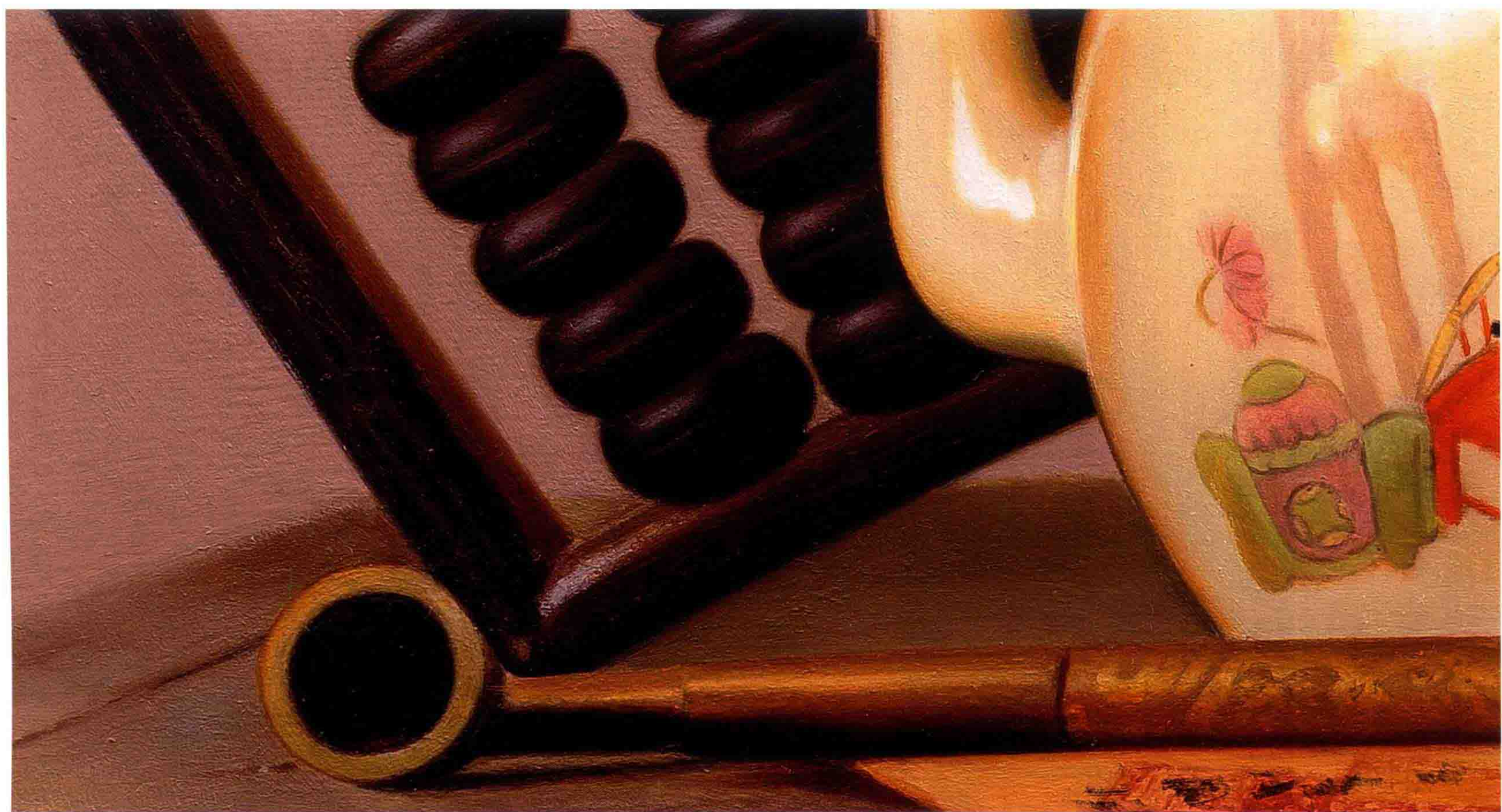
以《汇通天下》为例，讲解物体边缘的虚化问题。

作者遵从等比例绘画规律，要在小面积内去刻画细节和变化。当然，这是非常费心费力的。不过，就因为在这里付出了劳动，让画面里有了很多精彩的细节，整幅画才会很美、很自然。没有这些微妙的变化，画面就会因缺少空间感、空气感而显得苍白和空旷。

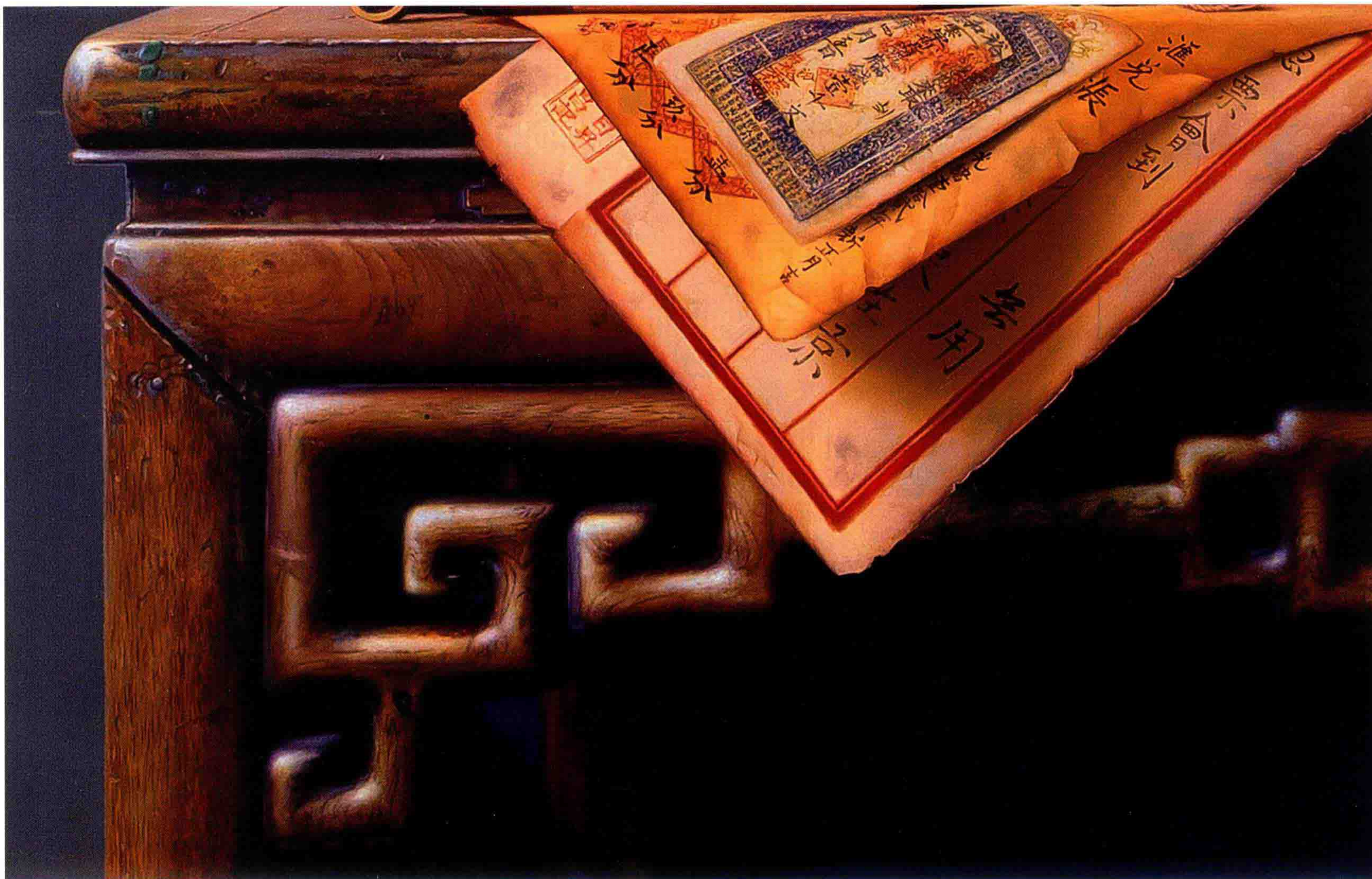
画一条实线远比画一条虚线容易得多。下图是算盘的局部特写，注意每颗算盘珠边缘的虚化。刻画虚的边缘，其实是在同时画两个相邻物体之间的衔接，而且是在每一遍上色时都要这样去对待。算盘珠是深褐色的，边缘倾向于黄褐色，所以是暖色调。同时，还应注意每颗算盘珠的体积感，尤其上面的高光是很柔和、很舒缓地扩散到周围的颜色中去的，不能是一块生硬的白色，那就没有陈旧的年代感了。



汇通天下



局部一



局部二

画桌子之前，要先观察桌子的结构，归纳出大致的形体组合，有的是长方体，有的是圆柱体。它们都没有尖锐的转折角，都带有倒角。画时要在倒角的部位多下素描功夫，这也是表现体积感的关键。

最重要的、最基础的是木头本体、素描关系和不花哨的颜色，注意观察木纹的粗细和深浅变化，注意它们是断断续续的。大面积简单的木纹可以同时和木头本体一起画，细小的木纹、木头表皮上的斑痕或者漆皮是最后添上去的，都是很容易画的小细节。



局部三

## 二、《百川通汇》

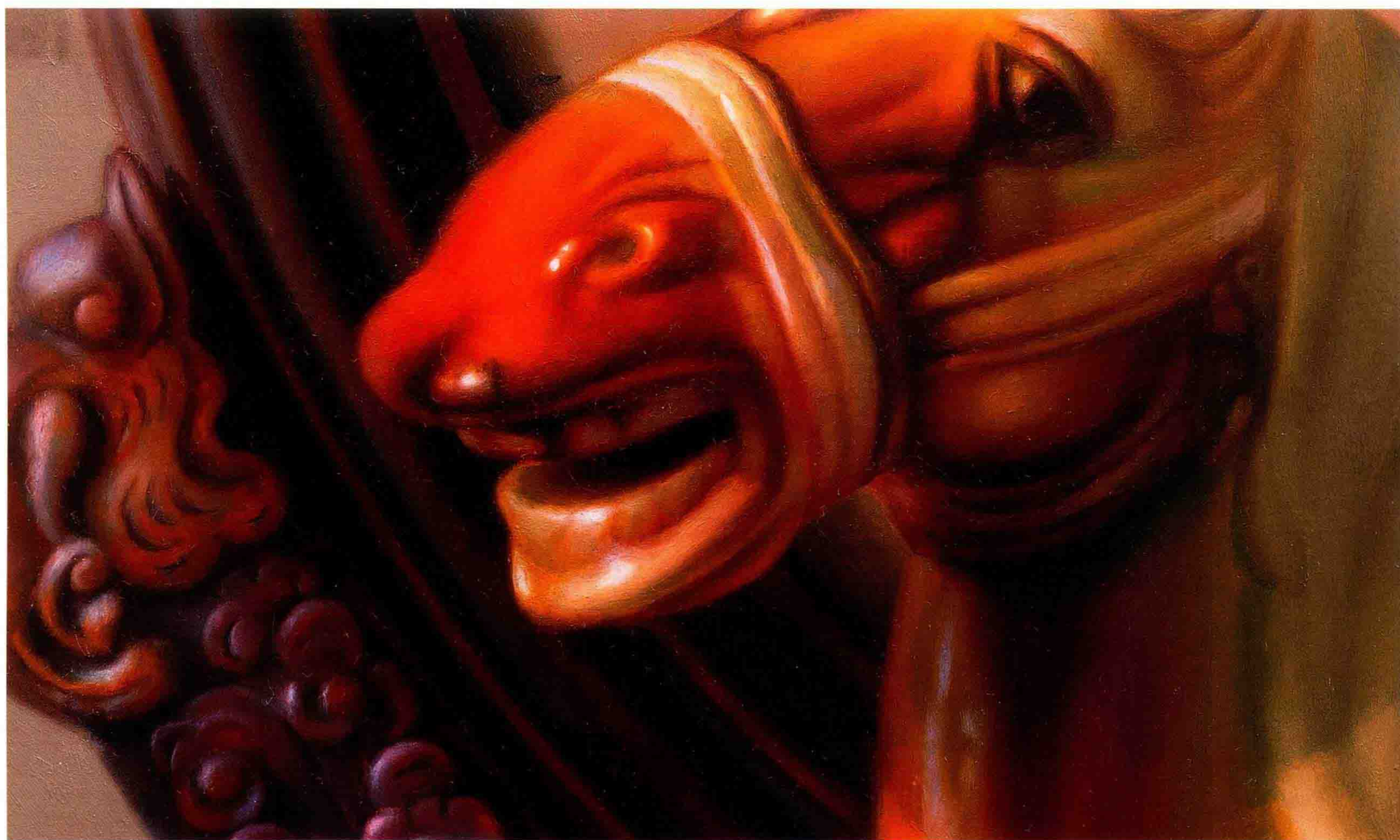
这幅《百川通汇》中有一匹唐三彩的马，怎样表现瓷器的润泽感呢？最常使用的是冷暖对比方法和“扫”的笔法，从这两点入手可以达到满意的效果。马头上的各个色块都是自然地衔接在一起的，看不到明显的界线，而每一小块颜色又都是干净的、有明显色相的，不要把颜色画脏。

注意后面红木架上的雕花的温润感，很少有实线。纹饰的线、面和色都糅合在一起，是一个整体。

这种温润感的表现方法，还可以参考《质感表现》一书，其中讲解玉的润泽画法，很详细，是值得借鉴的。



百川通汇



局部一



局部二

旧纸张的画法，是先画底色，不画上面的纹饰和文字。画纸张时要画好上面的褶皱和破损，注意一定要画“充分”。红印章是在画第二遍底色时画上去的，这样趁着底色没干时可以与之很好地融合到一起，不会生硬，也有了因年代久远印章颜色渗入纸里的效果。注意纸张边角的刻画，要比中心部位颜色深，还会有很多破损。最后用深浅不同的颜色写上文字。

### 三、《咖啡》系列



咖啡系列之七

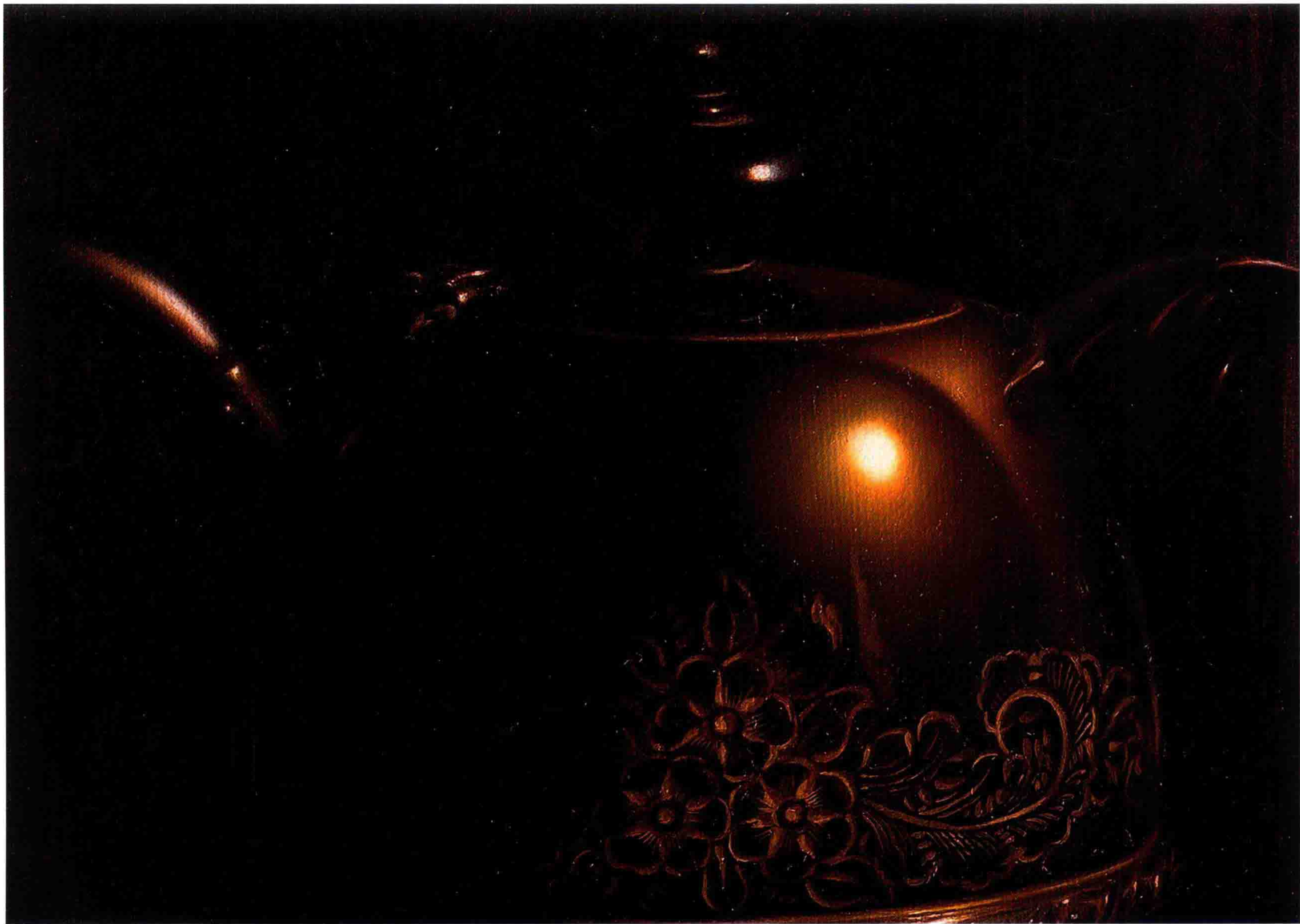


局部一

从这个放大数倍的图中可以看到，咖啡杯上的图案是如何与白色的胎体相交的，仔细观察可发现它们的边缘都有一圈暖色或冷色的虚线，起到衔接花纹与白胎的中介作用。

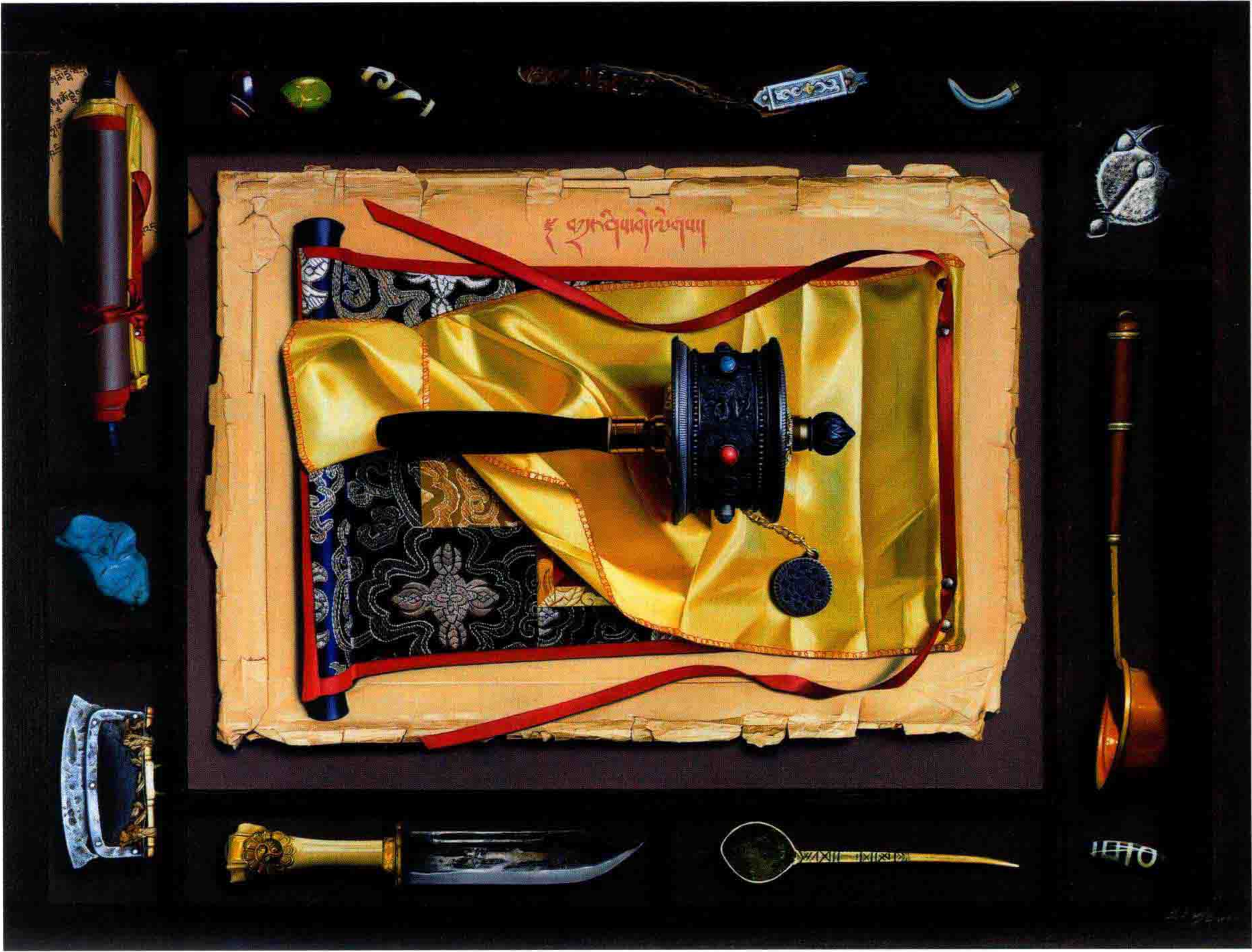
托盘的边沿是有厚度的，可以看作圆柱体，要画好从浅过渡到深的素描关系。这种边沿的刻画在所有瓷器里都是非常重要的，它决定着物体质感的成败。

下图是放大的咖啡壶，注意观察咖啡壶暗部的形是怎样融入黑暗的背景中去的。一切边缘都是虚化的，找不到任何一条实际的边缘线，都模糊到背景里去了，于是就有了空间感。注意左侧壶的把手上那条弯曲的高光，它是有冷暖变化的：中心部分是高亮的白色，两侧一边是暖黄，一边偏蓝色。壶盖上的小块高光也是从左边的暖黄色渐变到右边的蓝色。



局部二

四、《西藏往事》系列



西藏往事系列



局部

这个例子是想展示整体体积感与微小细节的和谐统一。藏族饰品的花纹很复杂、很迷人，但不要只被精彩的细节吸引，更重要的是整体的体积感和浑厚感。图中是一个造型非常精致、复杂的转经筒，是一个沉重的、短粗的圆柱体，画家在整个描绘过程中要始终保持它整体上的体积感。转经筒表面精细的雕饰花纹就是在这个单纯的圆柱体上勾勒出来的，注意上面所有弧线的深浅变化，两边暗、中间亮，这是最基本的素描关系。每一个细小的纹饰，每一个微小的转折、小过渡面都要精心刻画，必要时甚至要使用放大镜帮助观察。其实刻画这些细微的纹饰并不难，有耐心和基本功就可以，更难的是要关注画面整体的构图和气氛，这才是最费心思的。既要有整体形式感，又要有微小处的极致精美，既可远观，又可近品。

### 第三章 《咖啡》 绘制过程解析



实景照片

这是最新创作的一组以咖啡文化为主题的作品之一。画幅大小与一张 A4 纸差不多（由于作者一向遵从等比例绘画，所以这个系列画面很小，画中物体与实物尺寸相同）。等比例绘画比较考验画家的细节处理能力，且需要更加精细的笔法，这与将物体放大很多倍的画法是截然不同的，因为面积小，这种画表现起来要困难得多。

作者在创作构思时将画面定为竖构图，整体色调定为暖色暗调，然后依据构思去摆设道具。咖啡杯的位置在黄金分割线上，是最吸引视线的地方，再利用周围物品的暗色调衬托白色咖啡杯，使主体突出，起到点题的作用。背景中用咖啡家族的老照片暗示年代，手工编织的方巾与饼干等作为陪衬，烘托气氛。在这张实景照片中，我们看到的物体分割性很强，光线比较平均，每个物体都是亮点，没有了主体。这种摆设道具的照片只是创作的参考，真正的画家不是临摹照片，而是借助道具去创造、去表现，这种创造性、表现力、把控画面的能力也是衡量一个画家水平的标准。

这幅画中物体之间的关系如何表现，质感如何表现，局部细微处如何处理，以及先后的步骤安排，是后面讲述的重点。同时，背景中的物体既要单独存在，又要统一于暗色调中，如何把握这个度，也是会讲到的。为了让读者更清楚地看到细节，书中会出现很多放大数倍的局部图片，它们能清晰地展示出笔触和色彩变化。



素描稿

画布底子的制作过程在许多书里都有讲述。大体就是在细纹画布（一般都已刷好白胶）上，用白色和黑色调成浅灰色，用刮刀薄薄地刮匀，再用细砂纸打磨，这个过程重复两遍后，画布的底子就会做得很光滑。所有上色的油画笔均为尖头或平头尼龙笔，笔毛柔软、有弹性，且不掉毛。

作为古典画法的拥护者是要坚持传统技法的，即用单色（熟褐色）起素描稿。这个步骤一是起形，二是作为上色前的基础色，便于上色后显得层次更多，画面效果更厚重。

将画面要画成深色的部分用熟褐调和松节油多涂几遍，让这部分颜色深下去。灰色部分涂一遍即可。白色高亮部分留白，以免之后上色时降低明度，不够鲜亮。

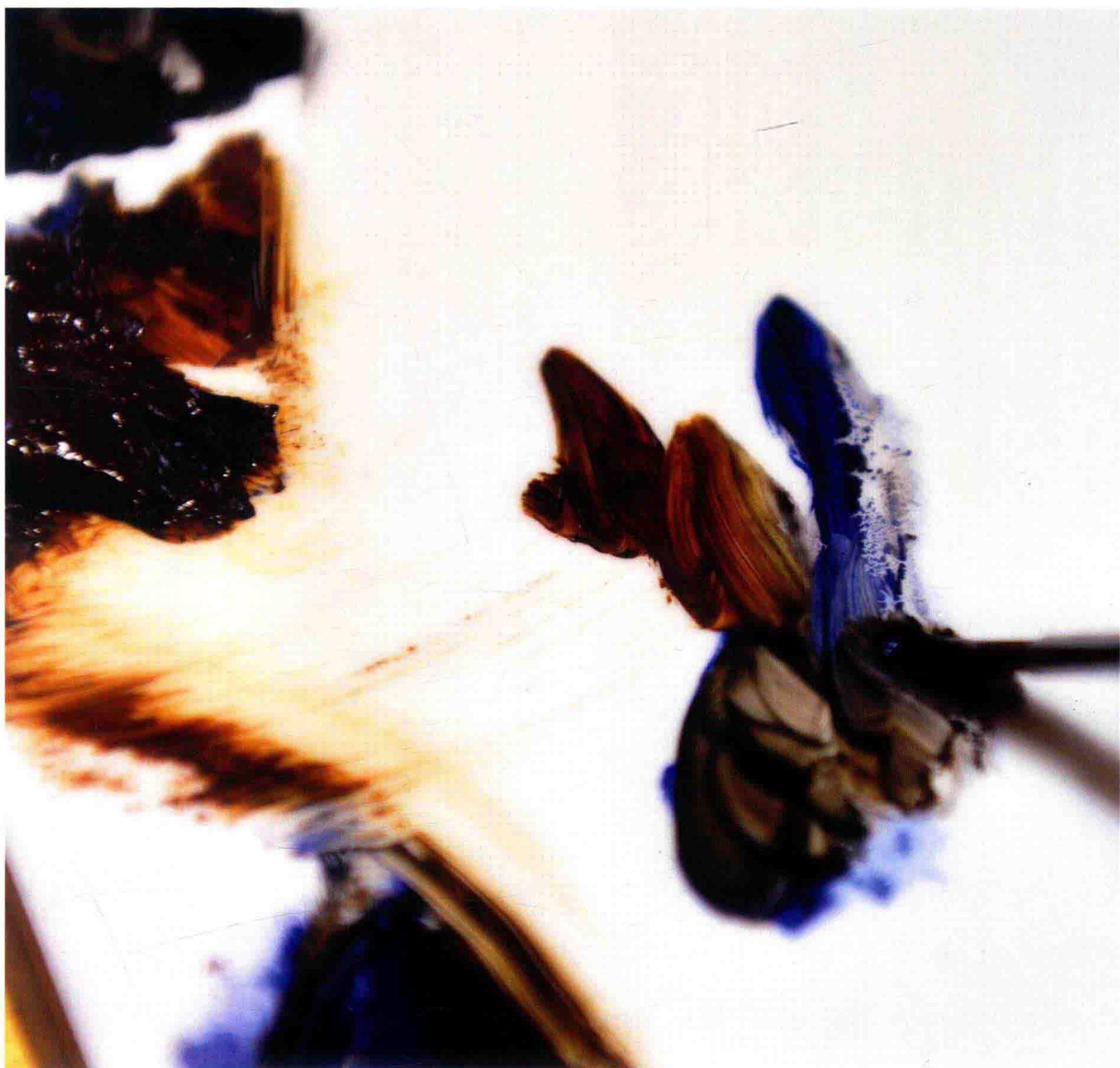


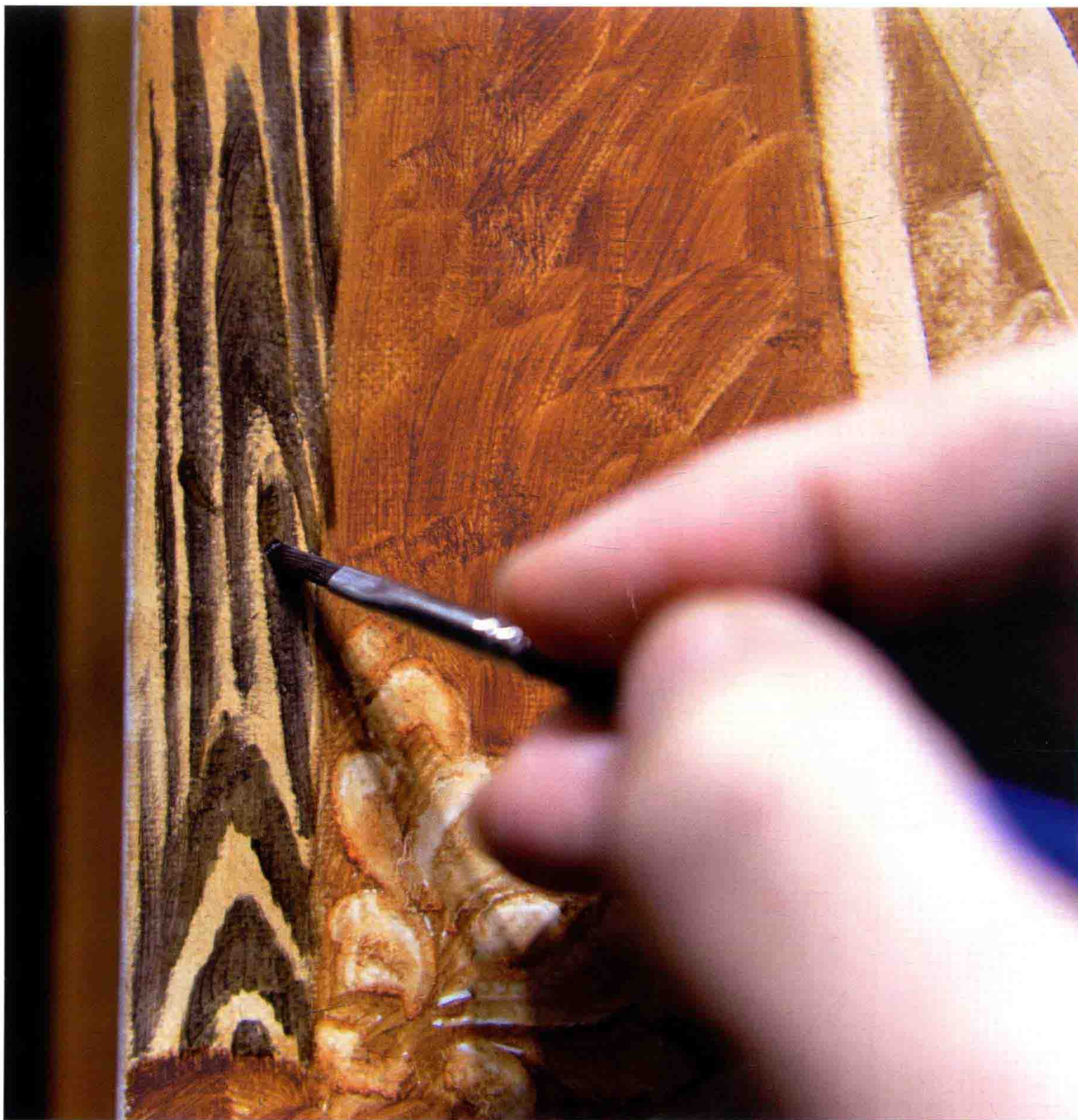
画这幅画时，拍照与绘画均在强光下完成。如果在强光下也能把细节处理得很好，那么在正常光线下看，画面就会柔和很多，画中物象更加自然和真实。但是，当作画的光线和正常的光线反差很大时，是需要画家做应变处理的，届时头脑要非常清醒，知道关上强光灯后画面应该是什么样子。

上图中的笔触比较随意，因为是素描稿，所以只要将对象的明暗关系画出来即可，使用少许松节油。

等单色素描稿干透以后就可以正式上色了。这个上色的过程叫作罩染，与直接画法的区别在于它是一层层地比较薄地上色，底下的颜色慢慢浮上来与上面的颜色形成叠加，是一种难以形容的透明色混合效果，比较柔和、层次丰富、不浮躁，很难复制，直接画法是无法临摹出来的，因为直接画法不能模仿这种罩染的颜色和笔触。一般课堂习作采用的均是直接画法，简单直观、时间短、步骤略简单。罩染画法需要分阶段上色和花很长时间等待它的干燥，所以很难在课堂中讲授，这是一个慢工出细活的过程。

从画面深色画起，基本上不用黑色。将深群青与熟褐混合，掺入适量的松节油——这是画面背景中木板纹理的基础色，用来描绘木纹。





单色素描稿需要一周左右干透，上色后待干燥的过程则要更长。在底层彻底干燥的基础上正式开始上第一遍色。

一般上色的过程是单色素描稿一遍，正式上色两遍，最后再加一遍调整，提亮细节和修正小错误。

上色时握笔要稳，小手指可作为支撑点，按照从画面左侧向右侧的顺序推进，这样在颜色未干时就不会被手指划掉或蹭掉。用调好的深褐色按木纹本身的走向和形态画，不要顾及笔触是否均匀，因为只画一遍是不可能均匀的。



画完深色木纹后，用熟褐色将空隙填补上作为木板的基础色，同样也是不均匀的。上完色就可以吸油，使新鲜的颜色变浅、变灰暗，失去光泽。有的线条需要再重些，则再描一遍，加深颜色。在上第一遍颜色时就要吸油，甚至刚落笔就开始吸，不用在意颜色的变化，慢慢积累经验，了解和熟悉颜色的本来面貌，就会越画越到位，一遍遍地刻画终能达到完美效果。