

剖析油画的奥秘
POUXI YOUHUA DE AOMI

唯美静物

WEIMEI

JINGWU

辛旺 绘

天津杨柳青画社

剖析油画的奥秘

POUXI YOUHUA DE AOMI

唯美静物

WEIMEI

JINGWU

辛旺 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目(CIP)数据

唯美静物 / 辛旺绘. —天津: 天津杨柳青画社,
2017. 1
(剖析油画的奥秘)
ISBN 978-7-5547-0592-6

I. ①唯… II. ①辛… 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 271670 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: 北京地大天成印务有限公司

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 978-7-5547-0592-6

定 价: 36.00元

辛旺

祖籍吉林辽源，职业画家，北京书画艺术院油画委员会委员。参展及获奖经历：2016年国中美术馆少数民族油画展；2016年吉林省美术作品展；2016年万荷美术馆中国青年艺术家计划；2015年北京今日美术馆亚洲青年艺术家提名展；2015年时代美术馆北京艺术家联展；2014年北京国粹院博宝艺术家联展；2014年北京皇城艺术馆E京华艺术家联展；2010年吉林省青年艺术家油画展获优秀奖。作品被国内外多位收藏家与多家艺术机构收藏。

目录

第一章 材料解析..... 2

- 一、基础材料..... 2
- 二、颜料的选择及调和..... 3
- 三、媒介剂及其他..... 4

第二章 超写实唯美静物关键词..... 5

- 一、搭配与组合..... 5
- 二、造型与结构..... 7
- 三、光感..... 8
- 四、色调与质感..... 9
- 五、留白与对比..... 9

第三章 常见静物分类解析..... 10

- 一、常见水果..... 10
- 二、器具..... 14

第四章 画法步骤..... 16

- 一、《故园行》..... 16
- 二、《花好月圆》..... 24
- 三、《金秋》..... 28

第五章 作品欣赏..... 30

目录

第一章 材料解析..... 2

- 一、基础材料..... 2
- 二、颜料的选择及调和..... 3
- 三、媒介剂及其他..... 4

第二章 超写实唯美静物关键词..... 5

- 一、搭配与组合..... 5
- 二、造型与结构..... 7
- 三、光感..... 8
- 四、色调与质感..... 9
- 五、留白与对比..... 9

第三章 常见静物分类解析..... 10

- 一、常见水果..... 10
- 二、器具..... 14

第四章 画法步骤..... 16

- 一、《故园行》..... 16
- 二、《花好月圆》..... 24
- 三、《金秋》..... 28

第五章 作品欣赏..... 30

第一章 材料解析

一、基础材料

1. 油画布

在选择油画布时，除了依据画面尺寸外，还应该根据画面风格选择质地合适的画布，亚麻画布最好，棉麻的也可以。因为空气的干湿对麻的影响不大，所以麻的成分越多则越好，越有利于保持画面的平整。选购油画布时要特别注意辨别画布成分，优质亚麻布分量重，表面疵点少，纤维粗细均匀，整齐密实。绘制写实油画最好选择纹理细腻的亚麻画布。

从左至右为：细纹棉麻油画布、粗纹棉麻油画布、亚麻油画布。

亚麻油画布：最适于油画创作的画布，根据画面风格选择纹理粗细适当的画布即可。

粗纹棉麻油画布：适合大画幅油画创作。

细纹棉麻油画布：纹理细腻，适合小幅作品的创作。

2. 油画内框

工厂生产的优质框条经过干燥处理后不会变形，尺寸也比较准确，有各种规格。

步骤一 准备绷装画布的工具：油画内框条、画布、钉枪、绷布钳子。

步骤二 裁剪画布时要留比画框大5—10厘米的布料，方便钉装。

步骤三 钉画布时画布纹路与画框要保持平行。将画布折到内框背面，首先在内框的四边中部用钉枪把画布钉紧。

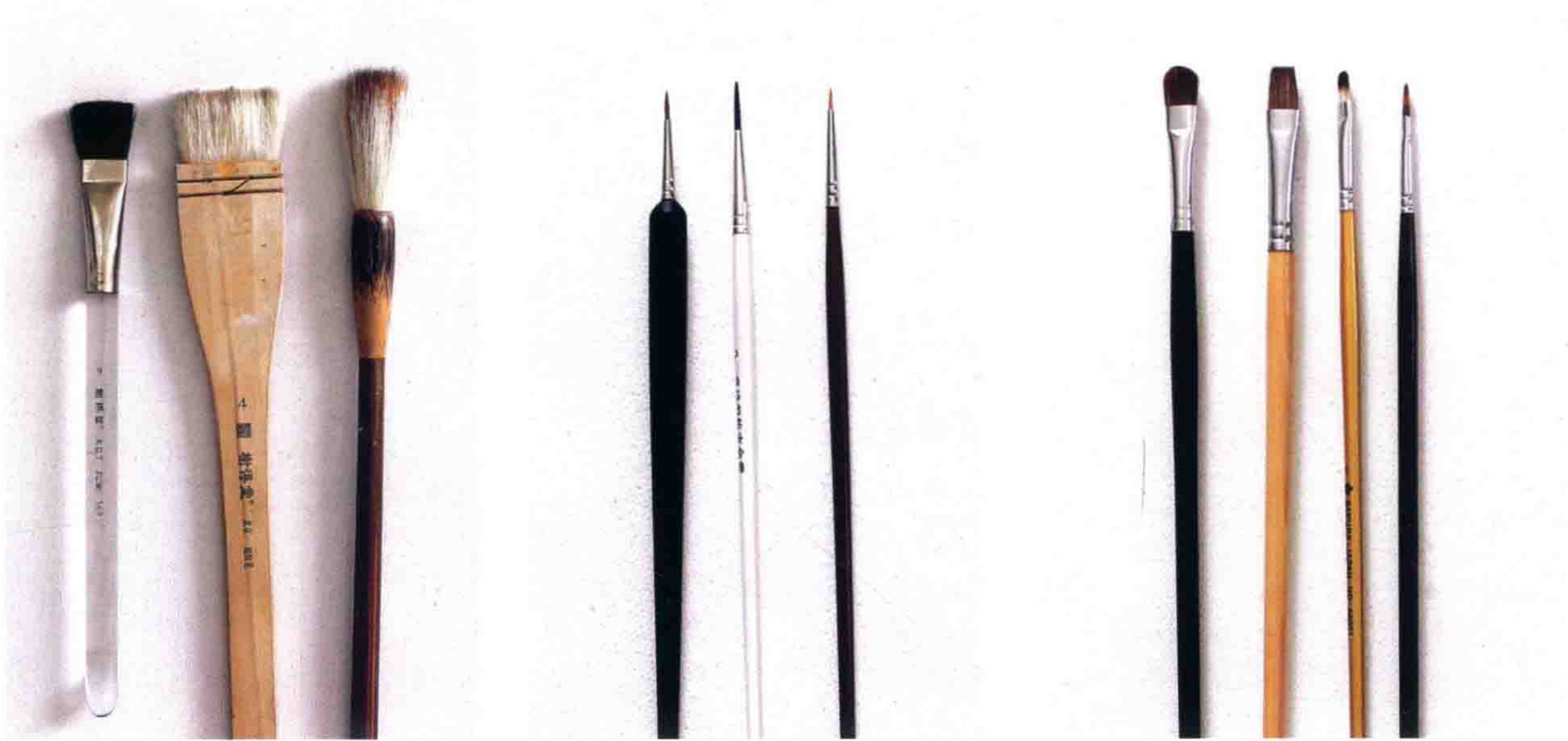
步骤四 用绷布钳子将画布朝四个边角方向稍稍拉一下，让画布更紧绷，以免出现折皱。

完成图

3. 油画笔

用不同的画笔创作会产生完全不同的画面效果。绘制写实油画一定要选择柔软、弹性好、不掉毛的优质画笔，狼毫和尼龙毛的画笔最佳。

羊毛笔：毛最软，主要用于扫平画面上的笔触，使得画面不留笔触痕迹。勾线笔：用于细节的刻画，材质以狼毫和尼龙毛为主。板笔：用于大面积的刻画，材质以狼毫和尼龙毛为主。

油画笔的清洗与养护：油画笔的好坏对绘画的影响是非常大的，一支好用的画笔会使得创作得心应手、事半功倍。所以创作工作结束后，要马上对画笔进行清洗，切忌将画笔浸泡在水里或者油里，这样会对画笔造成很大的损害。清洗画笔可以先使用洗笔液，也可以用松节油、柴油，而后再用清水和洗洁精。画笔笔尖出现分叉可以用指甲刀修理，也可以放在水中用细砂纸打磨。

4. 调色板

调色板可选择成品木质调色板，也可以选用白色的瓷砖。后者很实用，简便、易清理、耐磨，并且可以随时更换。

二、颜料的选择及调和

油画颜料分进口和国产两大类，相比之下进口颜料覆盖力强，油彩细腻，色彩更绚丽，调和后不易脏，透明度也好，但价格较贵。初学者可以选择价位稍低的国产颜料供练习时使用。

调色板上的成品颜色种类并不是越多越好，许多中间色是在创作过程中调出来的。

几位西方油画大师常用的成品颜料

- 莫奈：铅白、铬黄、柠檬黄、群青、钴蓝、朱红、翠绿、粉绿。
- 凡·戴克：柠檬黄、土黄、茜素红、群青、土红、棕色、桃黑。
- 提香：铅白、茜素红、群青、土黄、熟褐、土红、孔雀绿、象牙黑。
- 鲁本斯：铅白、茜素红、群青、土黄、熟褐、土红、孔雀绿、象牙黑、黄色色淀、朱红、钴蓝、橄榄绿。

颜料调和中的常见问题

1. 吸油

油画绘制中的重要规律就是“以肥盖瘦”，意思就是用含油成分多的颜料覆盖含油成分少的颜料，如此油画的色层衔接才能牢固，所以在铺底色的时候要多用松节油，就是为了让底色“瘦”。这个原则把握不好，画面就会显灰，看不到色彩关系，影响画面效果，更严重的是时间久了导致色层脱落。

2. 腻滑

腻滑的原因是油性媒介剂用得过多，导致画面产生了一层腻滑的油膜。如果画面颜料堆积过厚可能会出现起皱的情况，这时可以用松节油轻轻擦拭，去除表面的油腻，然后继续绘制。

3. 开裂和起皱

开裂的原因是底层的颜料含油成分多，表层的颜料含油成分少，色层间衔接不好。就好比用涂料粉刷墙面，底层没有干透就开始下一层的粉刷工作，日后就会开裂。所以油画的绘制过程一定要遵循“以肥盖瘦”的原则。

起皱的原因和开裂恰好相反，原因是表层颜料中的含油成分太多，表层的油画颜料比底层的油画颜料干燥得快，形成了结膜，等到底层颜料干后表层就会起皱。

出现上述问题的根本原因就是対油的控制不佳，需要在实践中多多尝试来汲取经验。

三、媒介剂及其他

1. 媒介剂

亚麻油分生油和熟油，生油干燥较慢，熟油干燥较快。绘画的过程中主要以熟油为主，辅以少量生油稀释。

调色油（亚麻油）：油画绘制过程中使用。

松节油：铺底色阶段使用，也可以洗笔时使用。

调色油按种类分，有松节油、亚麻油、核桃油，用于稀释和调和油画颜料。

2. 油画刀

油画刀主要用于清理调色板上剩余的颜料。调色板整洁干净，会避免新颜料掺杂进脏的带有颗粒的颜料。

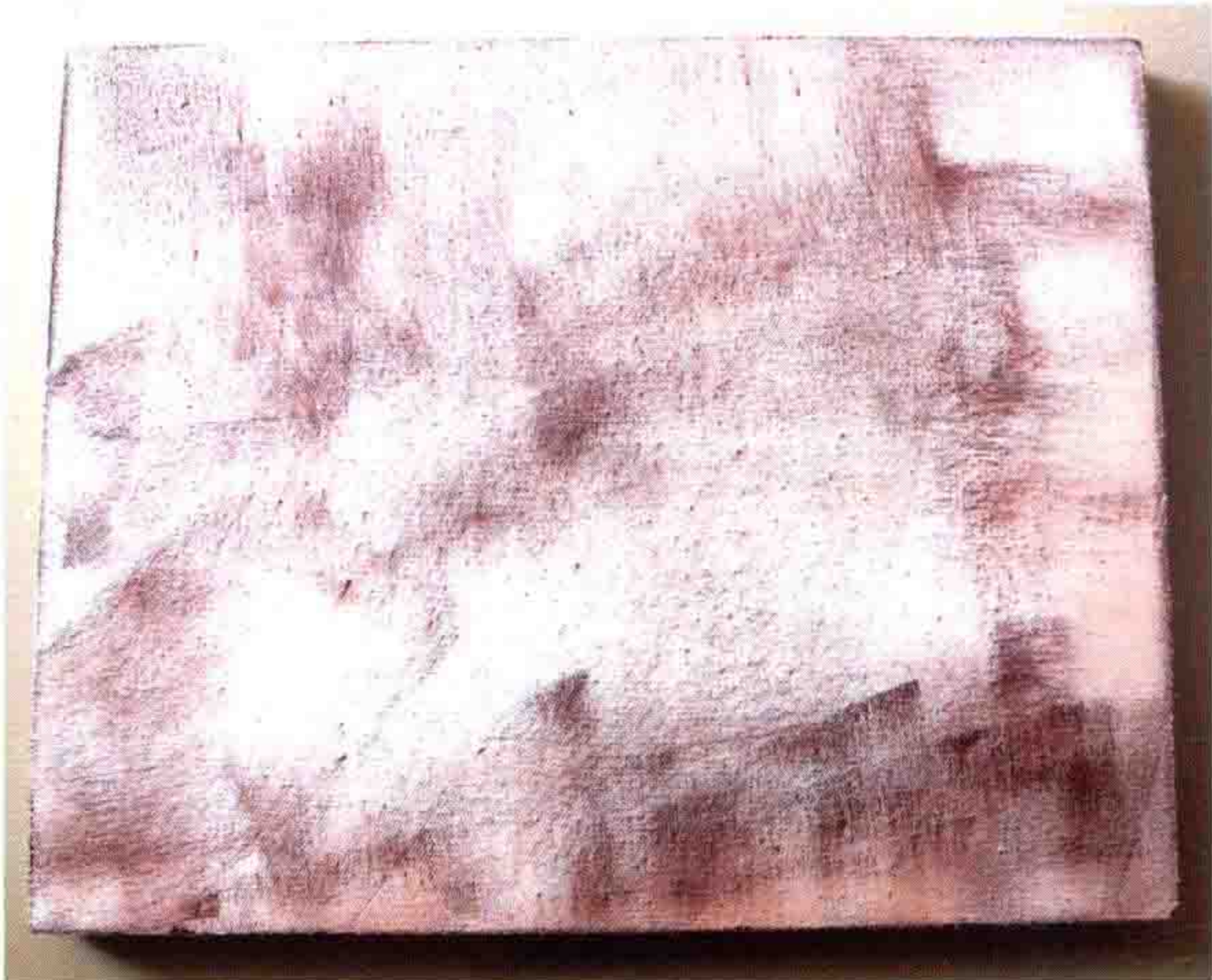
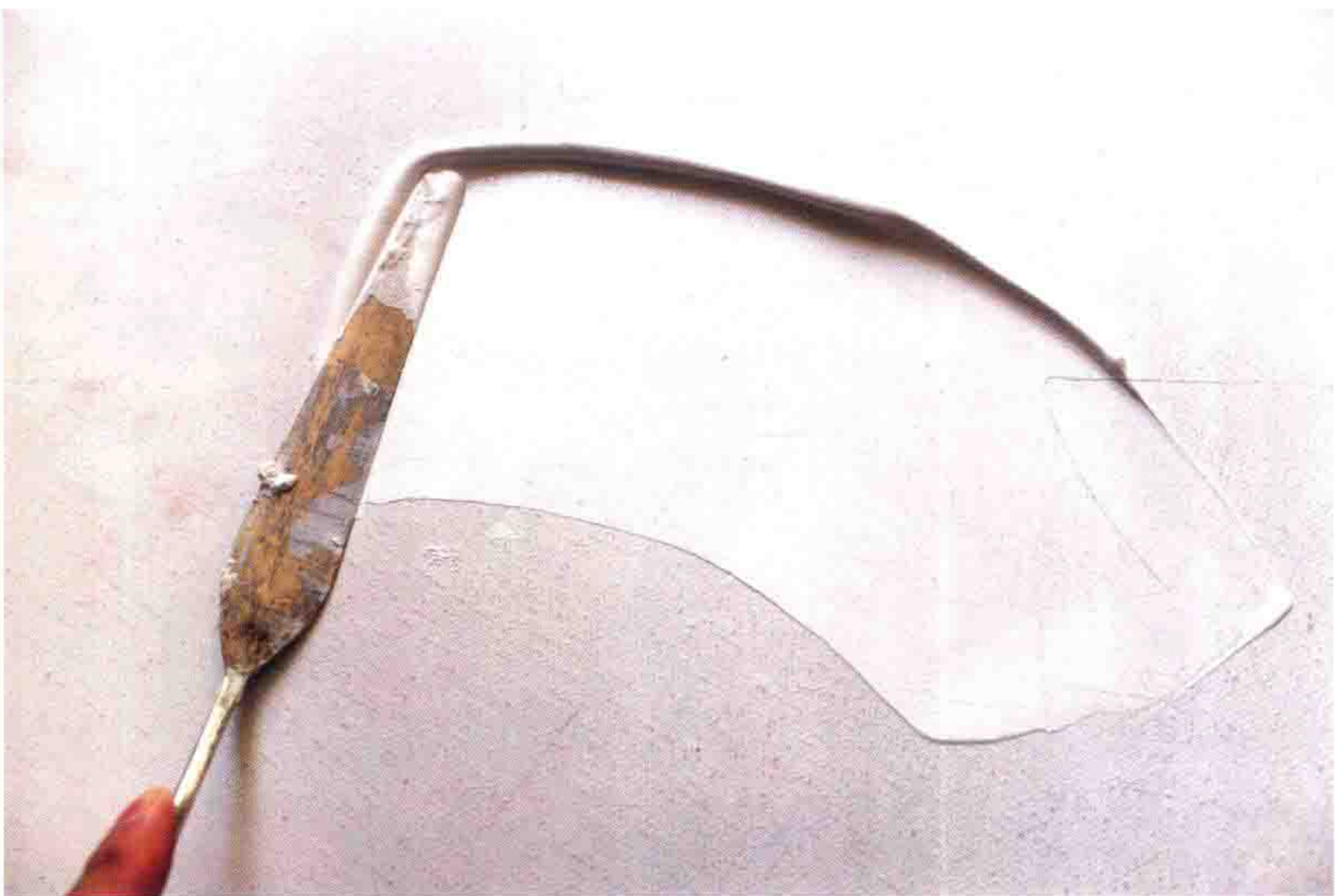
写实油画因为画面相对平整，使用油画刀的地方较少。准备一把大号的画刀用于制作画底，一把小号的画刀用于清理调色盘和去除画面的小颗粒灰尘就可以了。

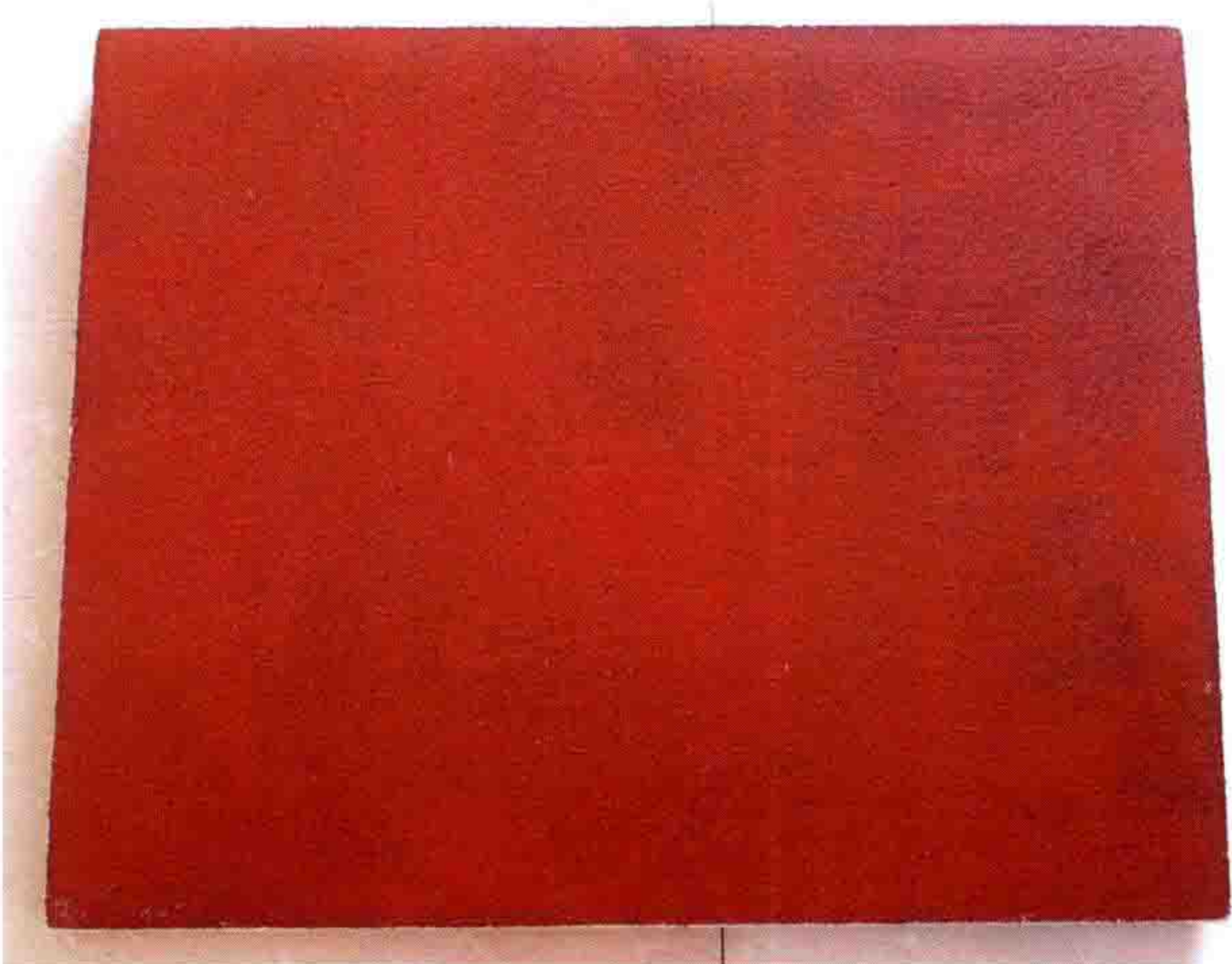
丙烯酸树脂底料

赭石色丙烯颜料

灰色底画布：先铺红色底料，待干后用细砂纸轻轻打磨一遍即可。再刮白色树脂底料，待第一遍白色底料干后用砂纸打磨，再刮第二遍，反复几次至画面平整即可。

红色底画布：刮土红底料，用大号刮刀或者板刷均匀平整地铺完整即可。

3. 洗笔液

可选择专用的油画洗笔液，也可以用香皂水或柴油清洗，总之要保证每天工作结束后把画笔清洗干净，养成一个良好的习惯。

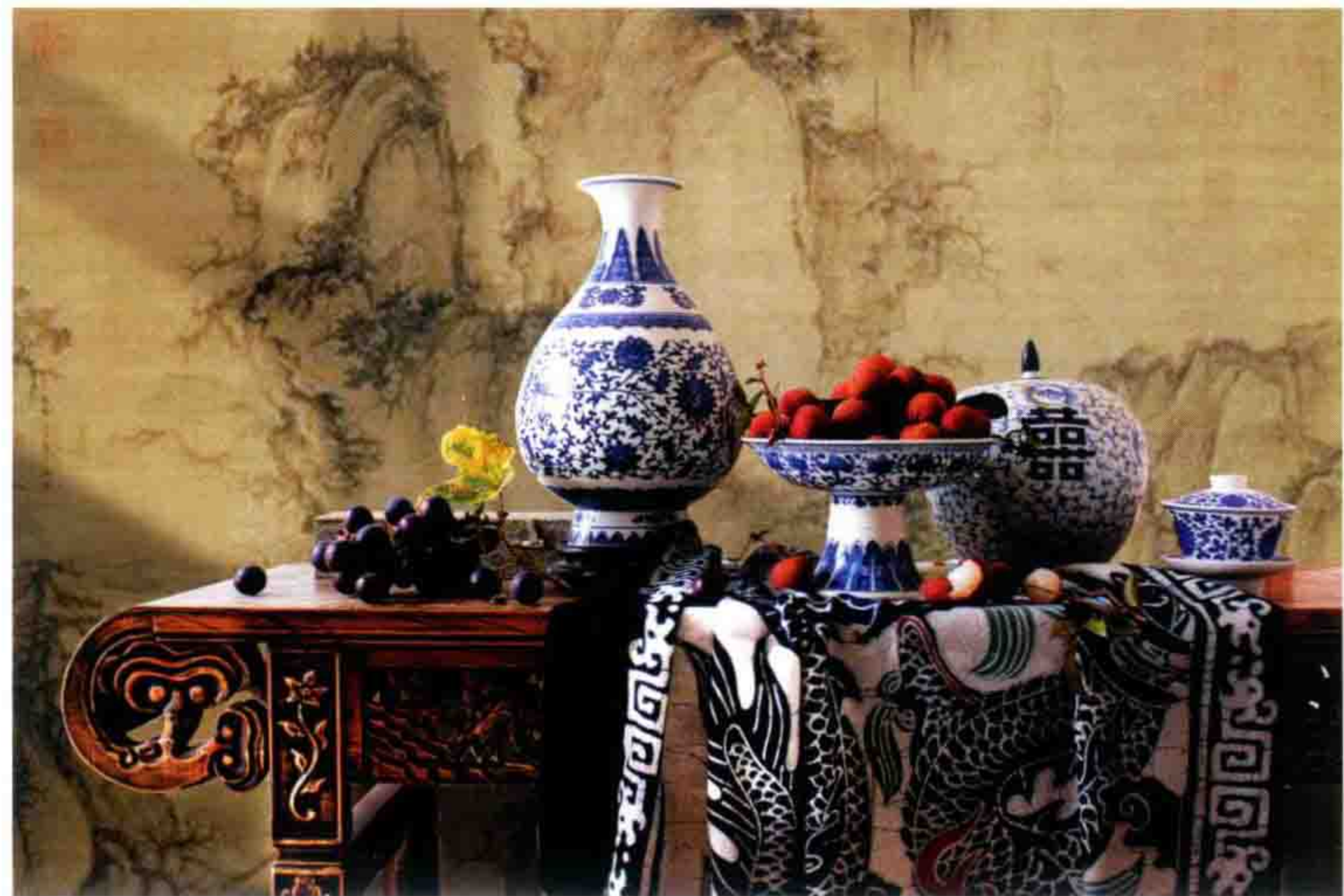
4. 照相机

大部分画家的创作都是写生与照片相结合。静物题材创作常用到新鲜的蔬菜和水果，如果没有照片第二天就没有办法再对同一个或一组实物进行刻画了。

第二章 超写实唯美静物关键词

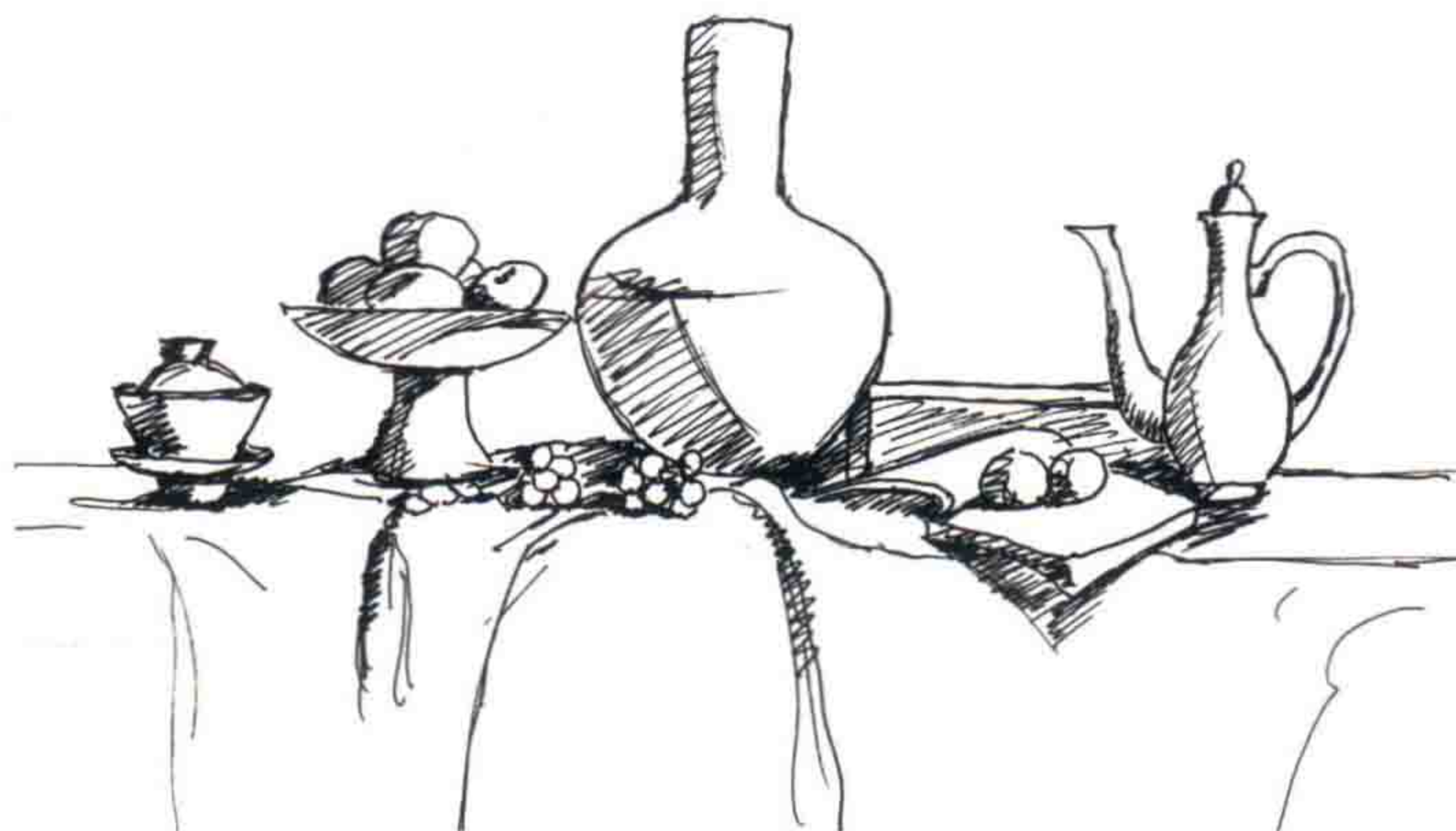
一、搭配与组合

一组静物的搭配组合要做到不生硬、不冲突,以和谐统一为原则。静物的组合首先需要注意的是体积和造型要有变化,要有大小、高低、粗细、方圆的区别;其次,不同静物的色彩既要互补,也要统一;再次,空间占用不能过于饱满,否则会呆板、僵硬。

在大的色调上,上面两幅图片中作为主体的瓷器、桌子、衬布都是一样的,但在对比中可以看到左图中静物的摆放是不美的,原因有以下几点:

1. 两幅图片的视觉中心都是中间最高的瓷器,左右两边的器物作为衬托。左图当中,作为主体的瓷器左右两边的器物高度太过平均,没有凸显出变化,故而缺少美感;
2. 在水果的搭配方面,左图的水果是黄色调的橘子,与背景的色调太过接近,缺少反差,不够生动;
3. 在光感及背景的处理上,左图的画面过于平淡,整体效果显灰,如果加上光影就会生动、有朝气。

这幅小稿以瓷器为主,高低错落,而后用一本书来拉开空间距离,打破了桌面的直线。再配合桌布的线条,如此能够使得画面上下更加连贯。

这幅小稿中有多个瓷器组合在一起,主要体现的是物体的搭配,即利用高低、前后、大小、粗细、远近等的变化,体现出美感。

这幅色彩小稿采用的是圆形构图,别有一番中国风。桃花与桃子的组合,搭配红色衬布与古典家具,体现了一种清新的美感。

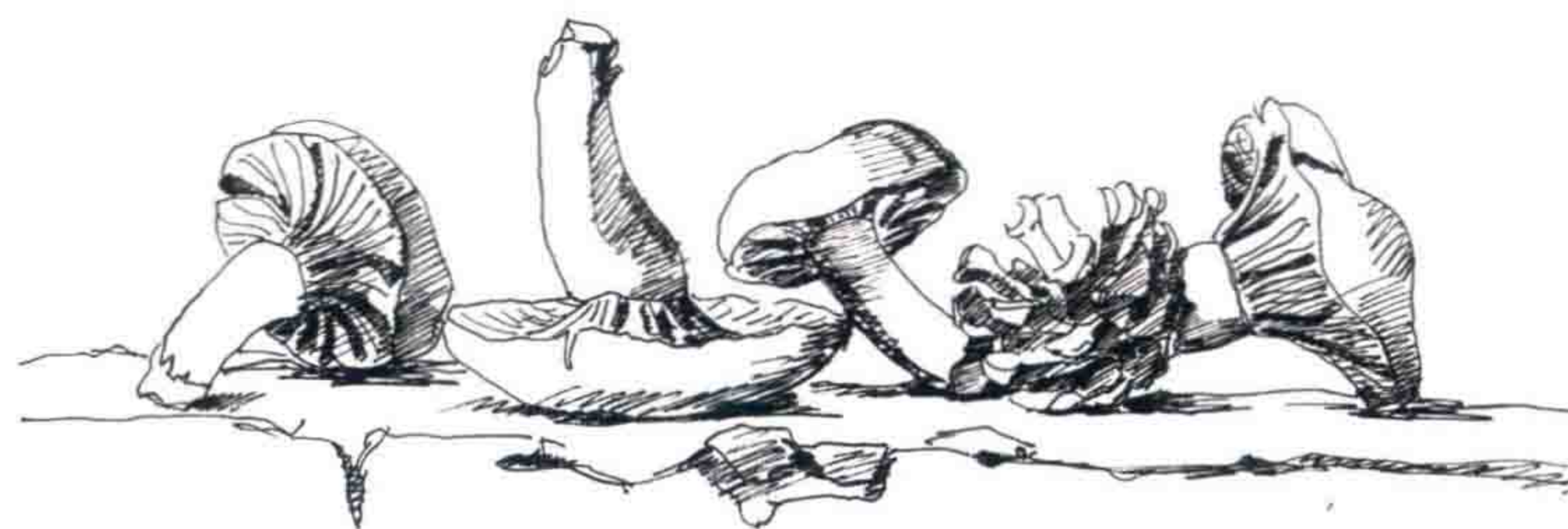
这幅色彩小稿也是古典家具搭配瓷器,简简单单,体现出生活的趣味。

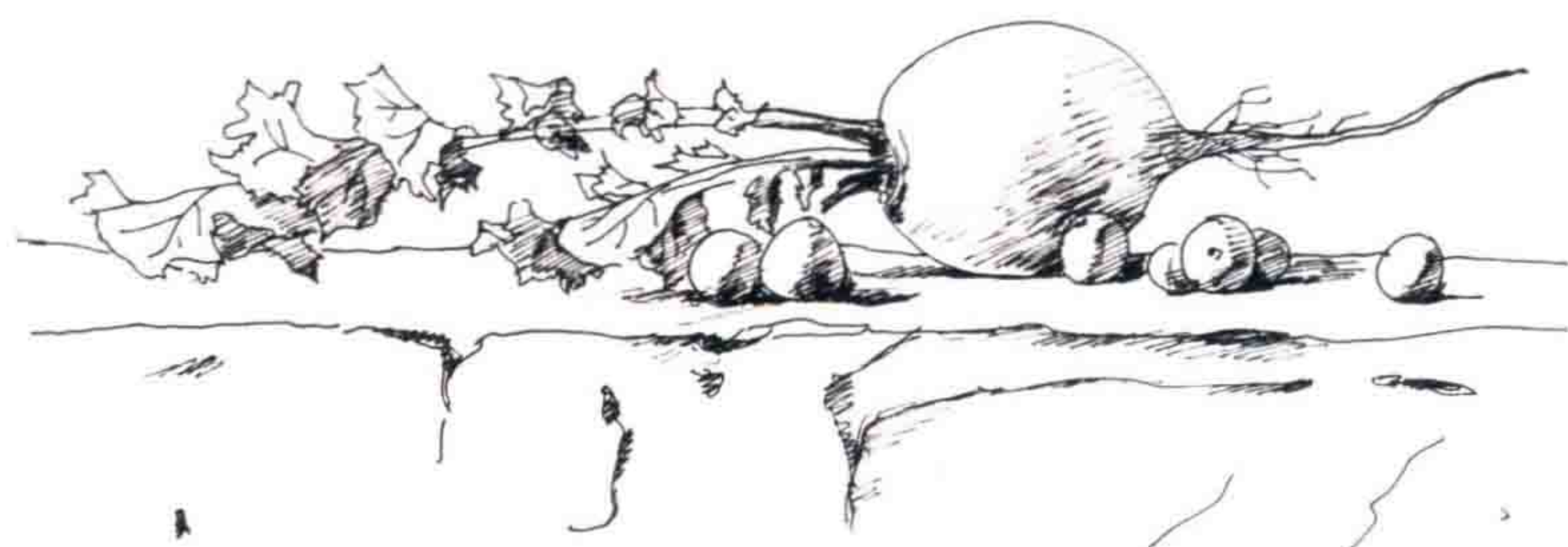
这幅小稿的主体物是水果,配合蓝花衬布,与水果的色彩产生了对比与反差,从而使得水果的色彩更加跳跃。

这幅小稿的主体物是南瓜，将其与叶子、花搭配组合，眼睛看到的物体都可以融入画面当中。

这幅小稿中的主体物是蘑菇与松果，虽然物体间的大小差异不大，但是通过主体物方向的变化，使得物体之间产生变化与美感。

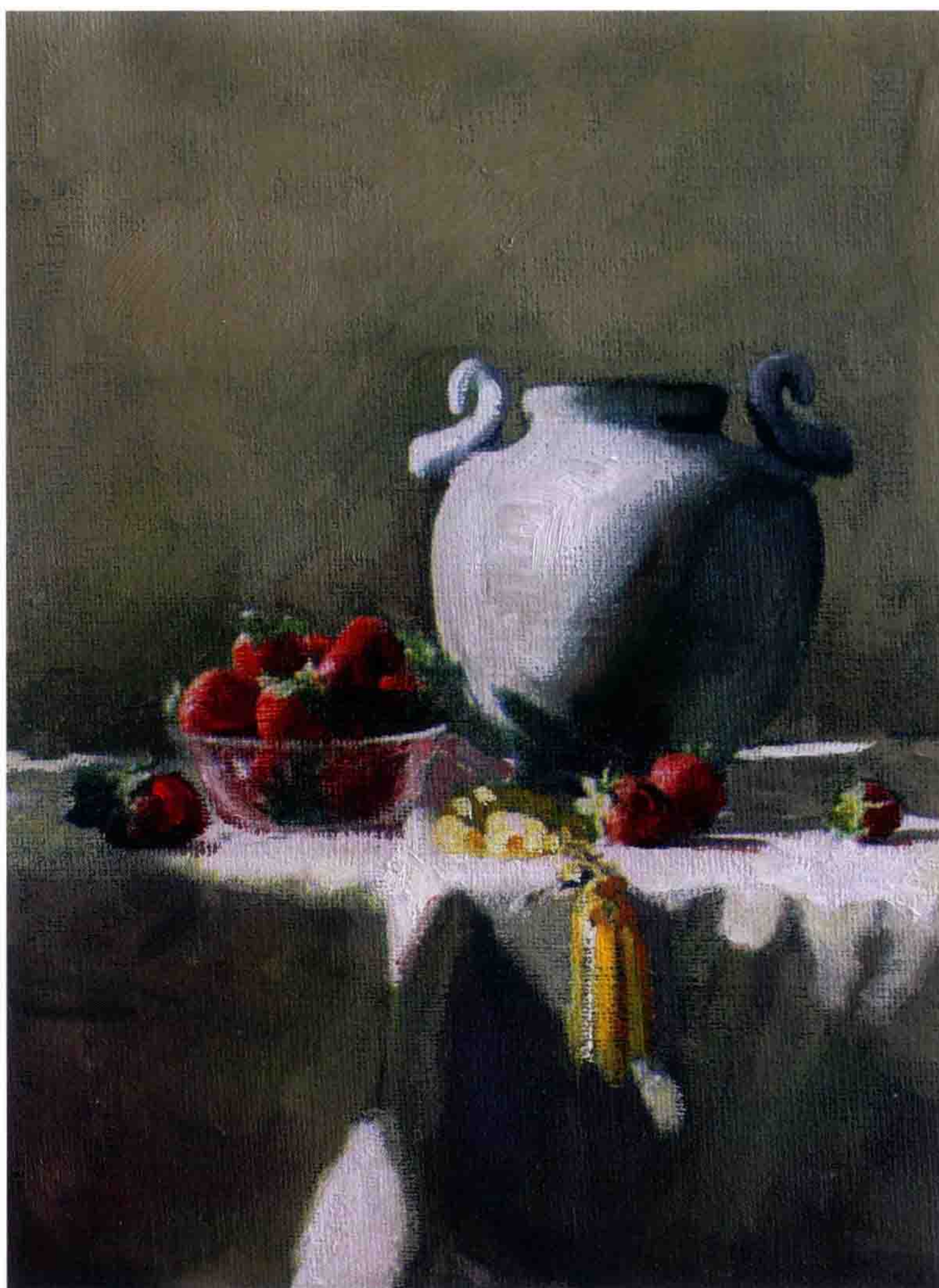
这幅画面中的主体物是萝卜与姑娘。田地中的新鲜果蔬搭配到一起非常美，尤其是萝卜叶子的走向，处理过后极富美感，搭配姑娘的点缀，有主、有次，从而更显生动。

这幅色彩小稿的重点与亮点是颜色的搭配。红色、黄色、绿色和谐统一，白色的衬布很清新，更加衬托出果蔬颜色的纯度与形式的美感。

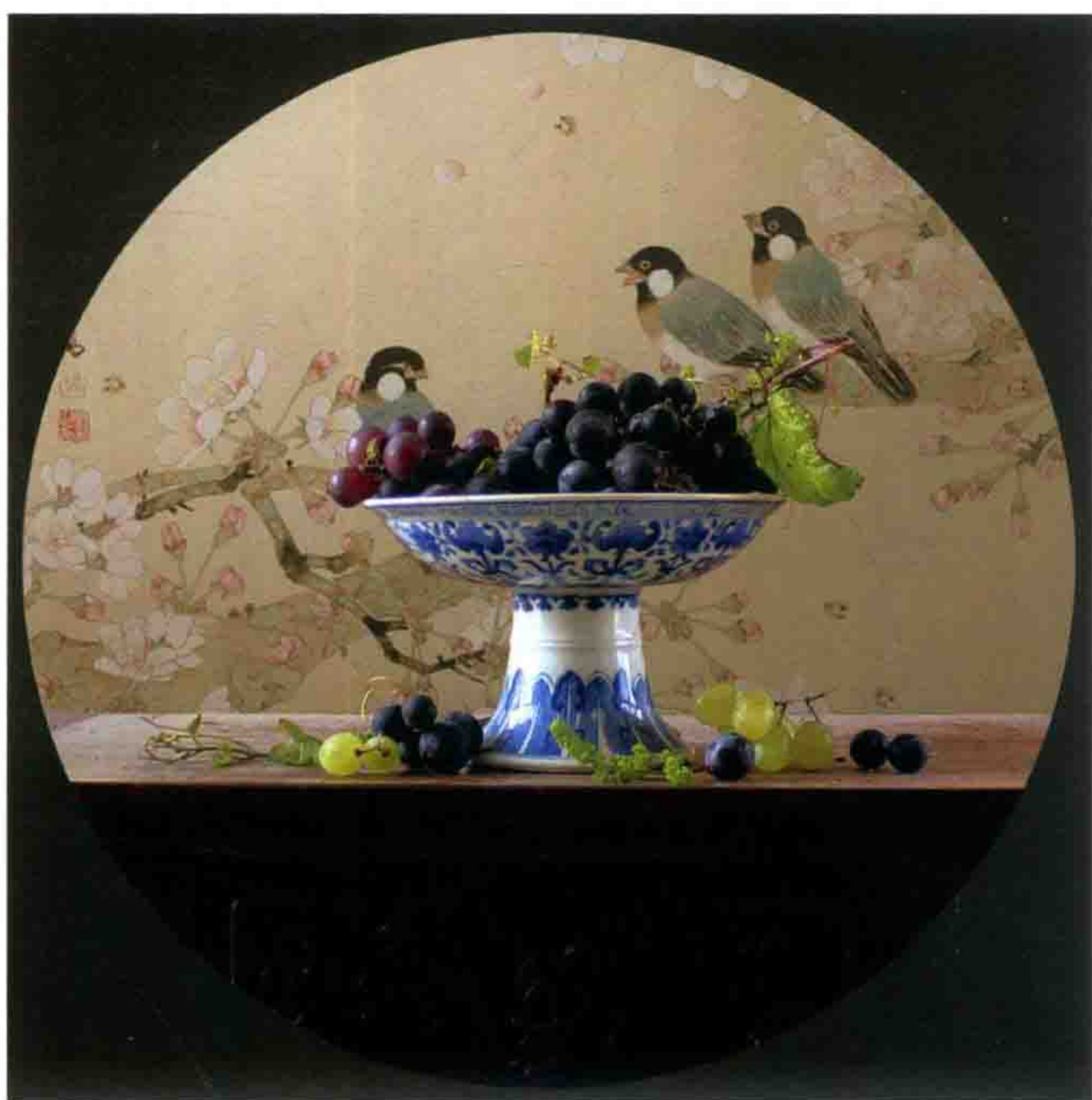
左右两幅色彩小稿主要说明的是光线的搭配，有了光线画面的节奏感更强，变化也更丰富了。

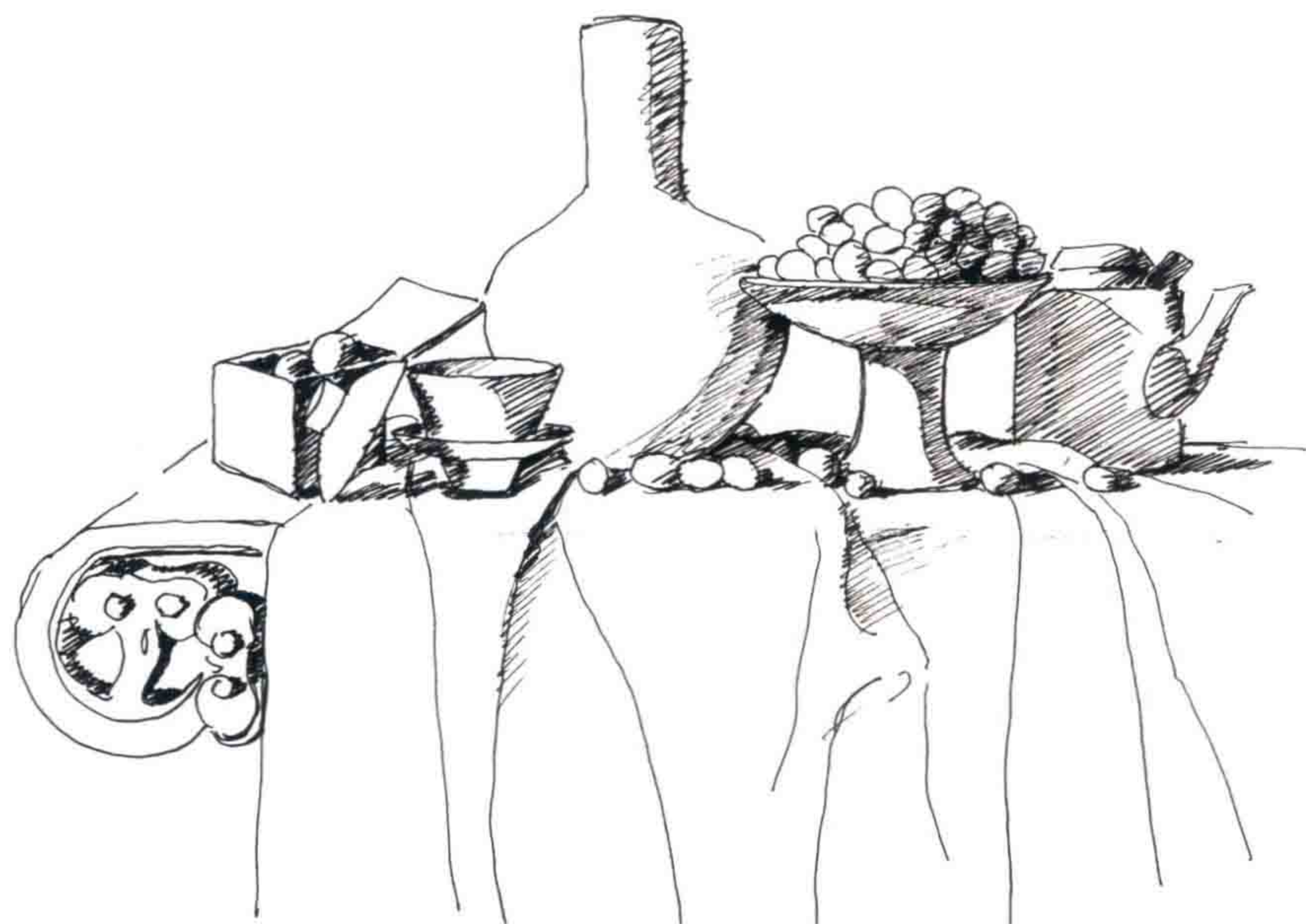
这幅小稿是在左图基础上的搭配，增加了高低变化，桌面上的手串起到了串联上部主体瓷器与下部衬布的作用。

二、造型与结构

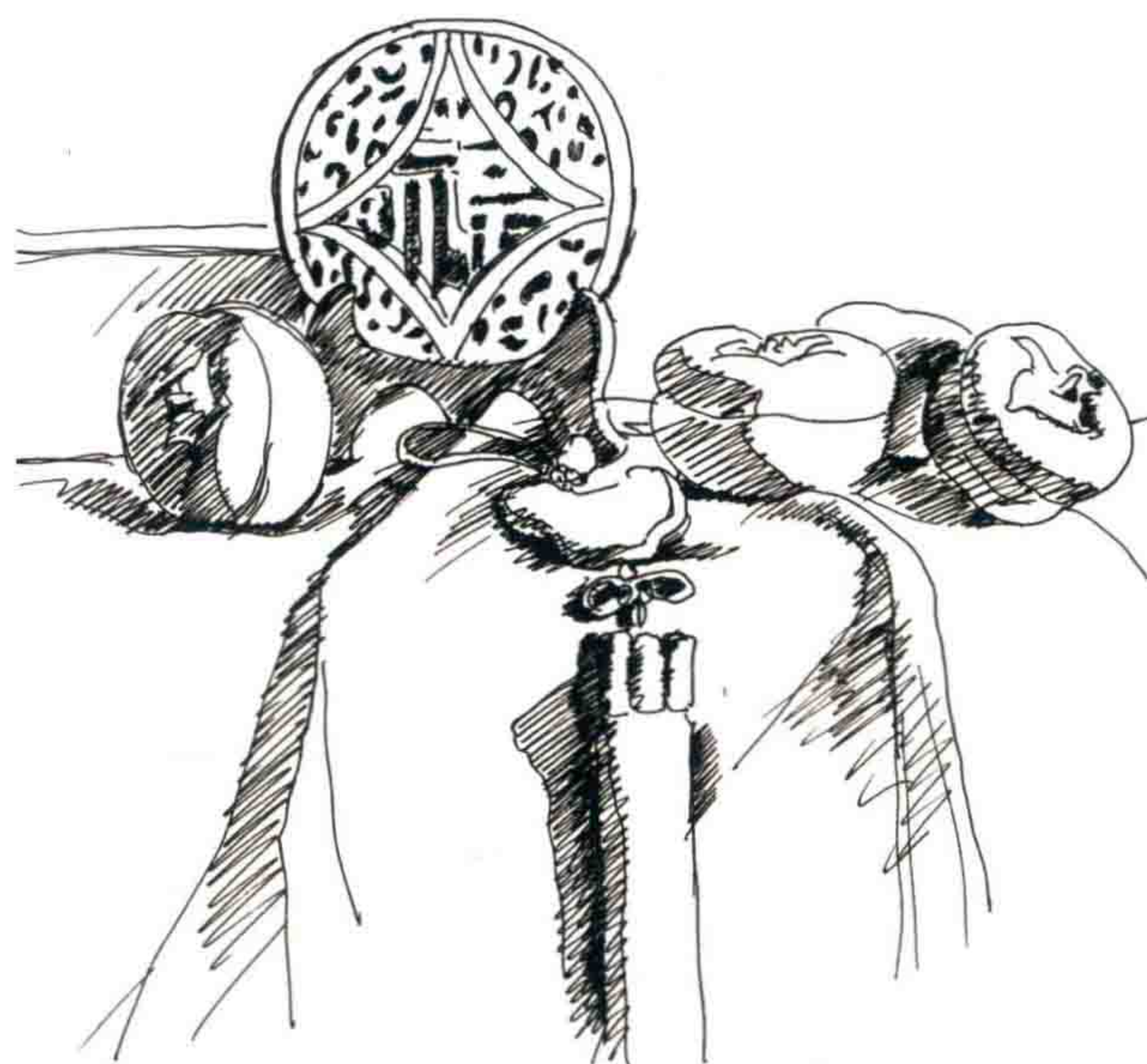
这是一幅作品创作的过程图之一，画面中的两个瓷器造型都非常有特点。主体瓷器的造型上粗下细，瓶口的两个耳朵造型很美，起到扩展空间的作用。左侧的小瓷器上细下粗，与右侧的主体瓷器在造型与结构上形成了互补，加上瓷器器身上面的小猪雕饰，增加了美好的寓意，使得器物本身也更有情趣。

单一的物体摆放也要有高低上的节奏变化，比如葡萄的起伏、疏密、冷暖色调等。背景的小鸟也要有高有低，有遮挡，有变化。

这幅线稿主要体现的是物体造型的曲直组合，有直线和曲线，静物摆放在一起才更能体现出变化的美感。

左边两幅线稿都是三角形结构的构图。两幅小稿的主体物都在画面的中心偏左一些，左右摆放的物体都在黄金分割点上，这样的结构才能稳定，凸显出美感。

三、光感

光感能加强画面的明暗关系，丰富色彩的变化。创作中一定要运用好光，有了光，画面就有了生命力。光的运用要有强弱，有虚实，不要处处都打光。有受光，有背光，有强有弱，画面才有可看性。

右边是两幅实景图片，左图的背景是没有光线的，很平淡，体积感不强，这样的作品画出来也不会很精彩。右图的背景加入光线以后画面生动许多，物体的明暗关系很强，有强弱虚实的变化，这样创作出的作品才值得玩味。

这幅作品整体笼罩在黄色调环境之中，由于背景的面积较大，所以增加了光线的处理。虽然光线没有直接照射在瓷器上，但是背景的光感所起到的烘托作用，也能给人暖暖的感觉。如若省去背景光线的刻画，那么整幅作品的精彩程度就会降低许多。

四、色调与质感

色调就是画面的整体基调，整体基调把握不好画面就会显得脏乱。质感可以简单地理解为对于材质的表现，不同物体的材质表现要有区分，这样画面才会更为生动。

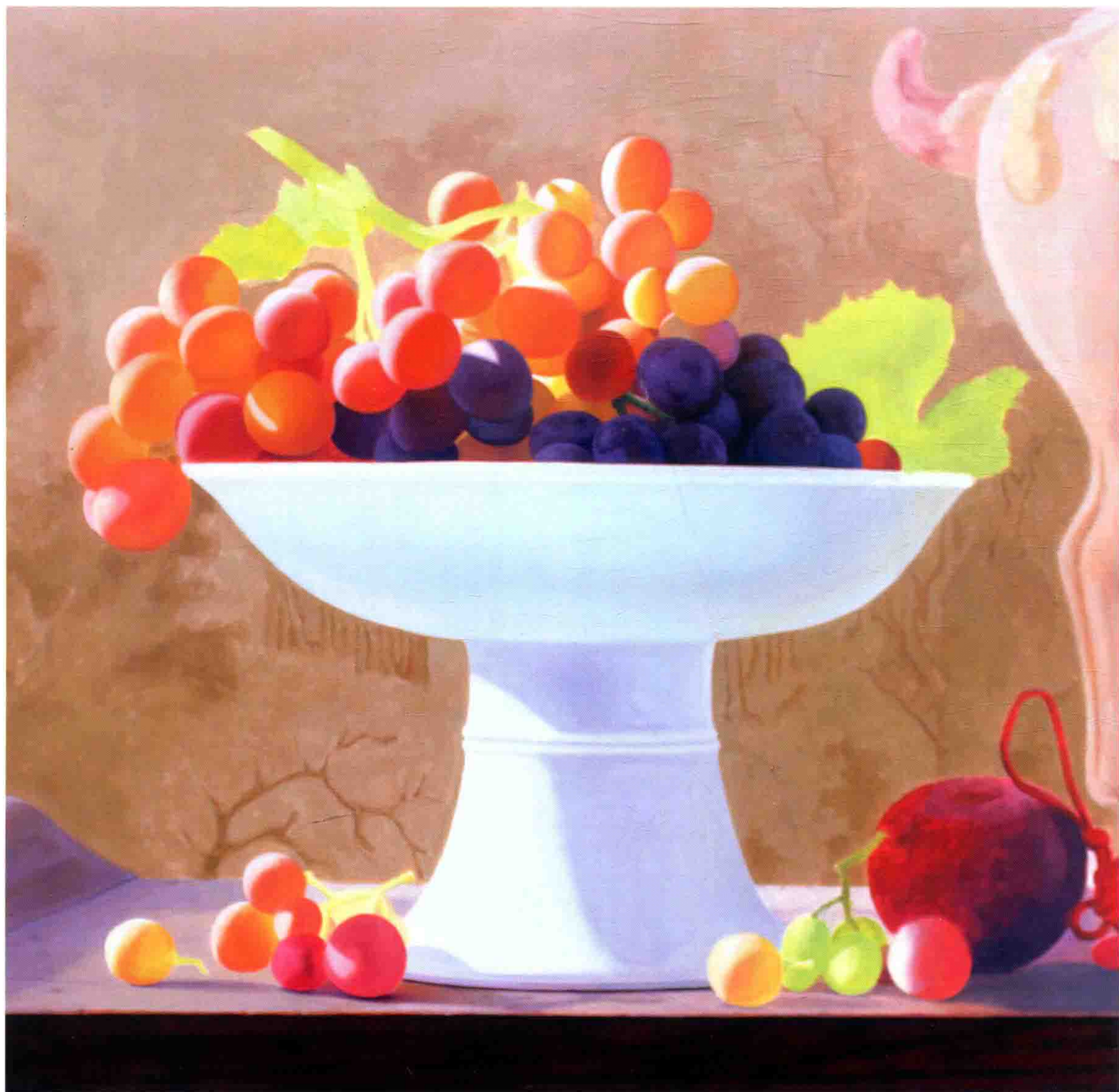
这是一幅暖色调的作品，背景偏黄绿一些，主体是桌子和陶马。桌子、陶马、背景，这三个面积最大的地方色调非常协调、统一。两件瓷器的冷色调与画面大的暖色调产生对比与跳跃感。葡萄的色彩饱和度很高，拉开了画面的空间距离，起到画龙点睛的作用。瓷器、桌子与陶马的质感也产生了对比，增强了视觉效果，避免了雷同。

五、留白与对比

油画的留白有两种，一种是保留底色，这类作品非常多，多画多看，时间久了，自然就会有体会与感受，并且运用自如。第二种留白是画面前几层颜色较浅，后面继续刻画之时保留先前的浅色，这种保留技巧难度要大一些，比如石头的白颜色、木质类的桌椅、篮筐等的纹理都可以用留白来处理。一幅优秀的作品，画面中充满了冷暖、强弱与虚实对比。

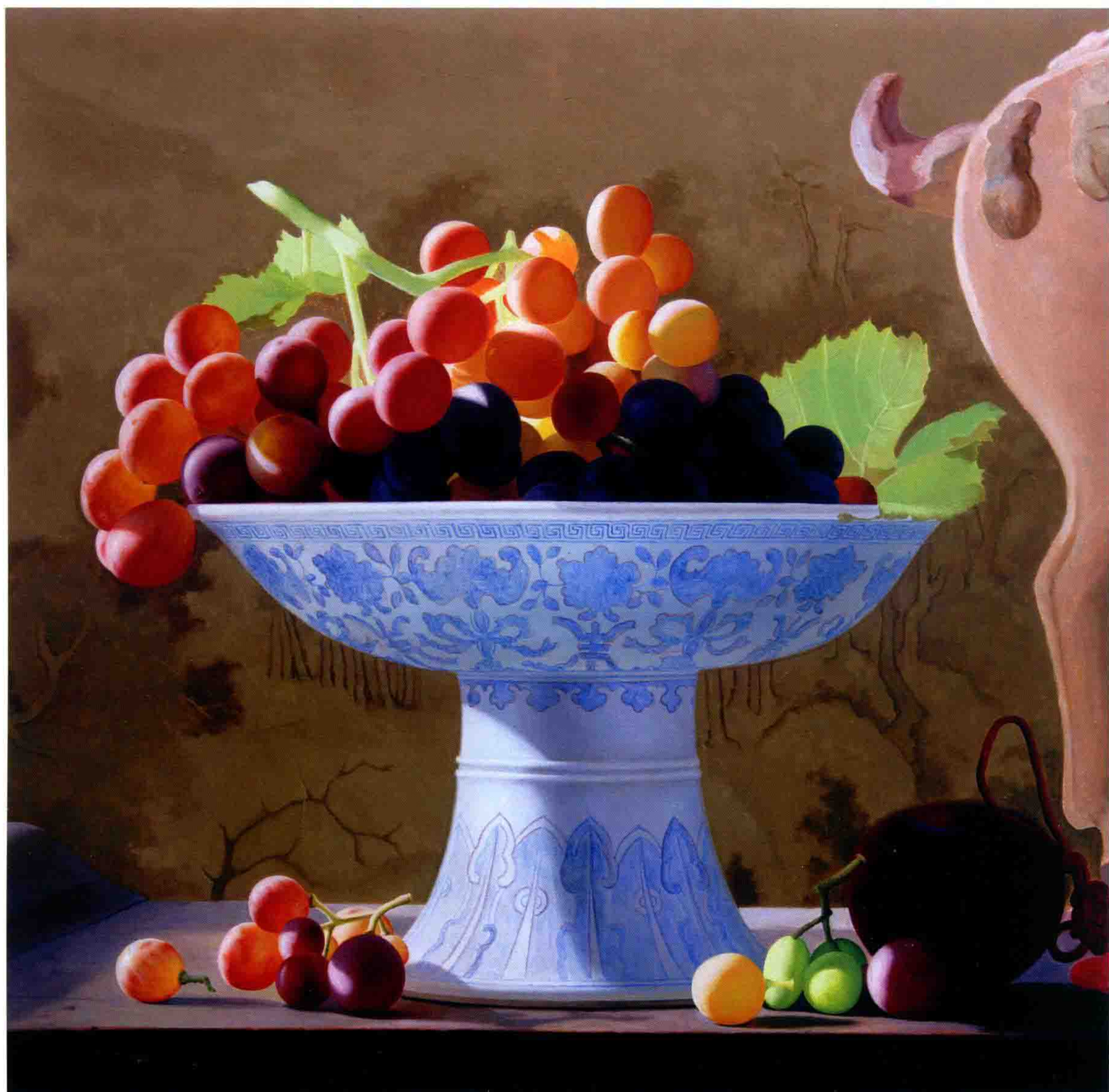
第三章 常见静物分类解析

一、常见水果

步骤一 描绘葡萄的暗部用到的颜料有群青、深红、土红、橙色、白，亮部用到的颜料有群青、深红、朱红、橙色、柠檬黄、白。叶子的刻画用到的颜料有橄榄绿、浅绿、柠檬黄、白。画瓷器用到的颜料有群青、深红、熟褐、浅绿、白。前几遍的刻画，颜色即使失准也没有大碍，后面可以调整，最重要的就是颜色一定要比眼睛看到的浅一些，不能画得过深。

这幅作品中，葡萄有两种明显的颜色：深色葡萄的暗部用群青调和深红，亮部加白，并适当加入土红和橙色。浅色葡萄用深红、朱红、橙色、柠檬黄画暗部，亮部用白加少量群青和柠檬黄画出偏冷的颜色，使得冷暖产生对比。

步骤二 按步骤一的用色继续刻画，让物体的色彩更加接近实物。瓷器的图案用群青、深红、熟褐调和，浅浅地画上去。待颜色干后刻画瓷器上的花纹。此时须耐心一些，不要画乱，如若不小心画乱，可以用狼毫笔蘸调色油，轻轻擦掉，重画即可。切忌用松节油，松节油的稀释能力太强，底色会被擦掉。

步骤三 加深瓷器上的图案，刻画中要时刻考虑图案的深浅和冷暖变化。与之前的刻画一样，不要把颜色一次画到位，眼睛看到的颜色都是最后才需要呈现的，这样画出来的暗部才会透气。然后将葡萄有霜的感觉刻画出来。

步骤四 整体效果已接近完成，最后的步骤就是细枝末节的刻画。葡萄的纹理是在第三步的基础上完成的，纹理用色一定要薄，多用调色油，把颜色稀释后再画上去。一遍效果不好再画一遍，反复几次画到自己满意即可。瓷器和叶子也是一样的。

1. 鲜果类

有的水果表面光滑，有的表面有凹凸感，但画法基本上是一致的，刻画初期不用考虑水果表面是什么样的。很多人一开始就从局部出发，深入画小细节，这样是不对的，会很难把握整体。正确的方法是从整体入手，先画大的体积和色彩。前期刻画最重要的就是体积，体积表现得理想之后再刻画细节。比如橘子的凹凸、山楂的小斑点、荔枝的皮，一点一点画上去就可以了，小细节跟随大的体积变化就不会错。相比表皮有凹凸感的水果，表皮光滑的水果就比较好画了。比如李子、柿子、樱桃等，首先画大的体积，而后用很薄的颜色将表皮的破损与疤痕画上去就可以了。

画杏用到的颜料主要有熟褐、橙色、土黄、翠绿、淡绿、柠檬黄、白。用土黄加少量熟褐、橙色、橄榄绿调和出来的色调是黄色的，不要一次画到眼睛看到的橙色调。亮部用浅绿、翠绿、柠檬黄和白画出体积感和质感后，再刻画小的细节（包括疤痕）就可以了。

画山楂用到的颜料主要有群青、深红、朱红、土黄、熟褐。山楂相对好画，需要注意的是山楂表面的小斑点，在最后的刻画中就要画出来。有些斑点很小，可以借助牙签，最后在原有的小点上铺上黄颜色就可以了。

描绘未成熟的圣女果用到的颜料有群青、深红、翠绿、橄榄绿、浅绿、柠檬黄、白。圣女果刻画的重点是最后完成阶段的罩染，罩染后才能感觉到表皮的光亮，用色一定要薄。小的痕迹与细微的红色部分也是最后才罩染上去的，这样的刻画感觉更真实。

刻画橘子用到的颜料主要有熟褐、橙色、土黄、柠檬黄、浅绿、白。橘子表皮不能从小细节画起，要先画整体，最后在整体的基础上再把小细节加上，这样容易把握，效果也最好。

李子与未成熟的圣女果在刻画技巧上是一致的。

刻画蒲公英的叶子用到的颜料主要有群青、深红、翠绿、浅绿、柠檬黄、白。叶子刻画的难点在于叶脉，叶脉是留白后的效果，前几遍刻画颜色要浅，最后画想要的颜色，并保留叶脉的形状和走势。按照这样的步骤画出的叶子有轻、薄的感觉，但如果叶脉是最后加白颜色画上去的，那么首先是不容易画精细，其次是叶脉显得笨拙，十分影响效果。