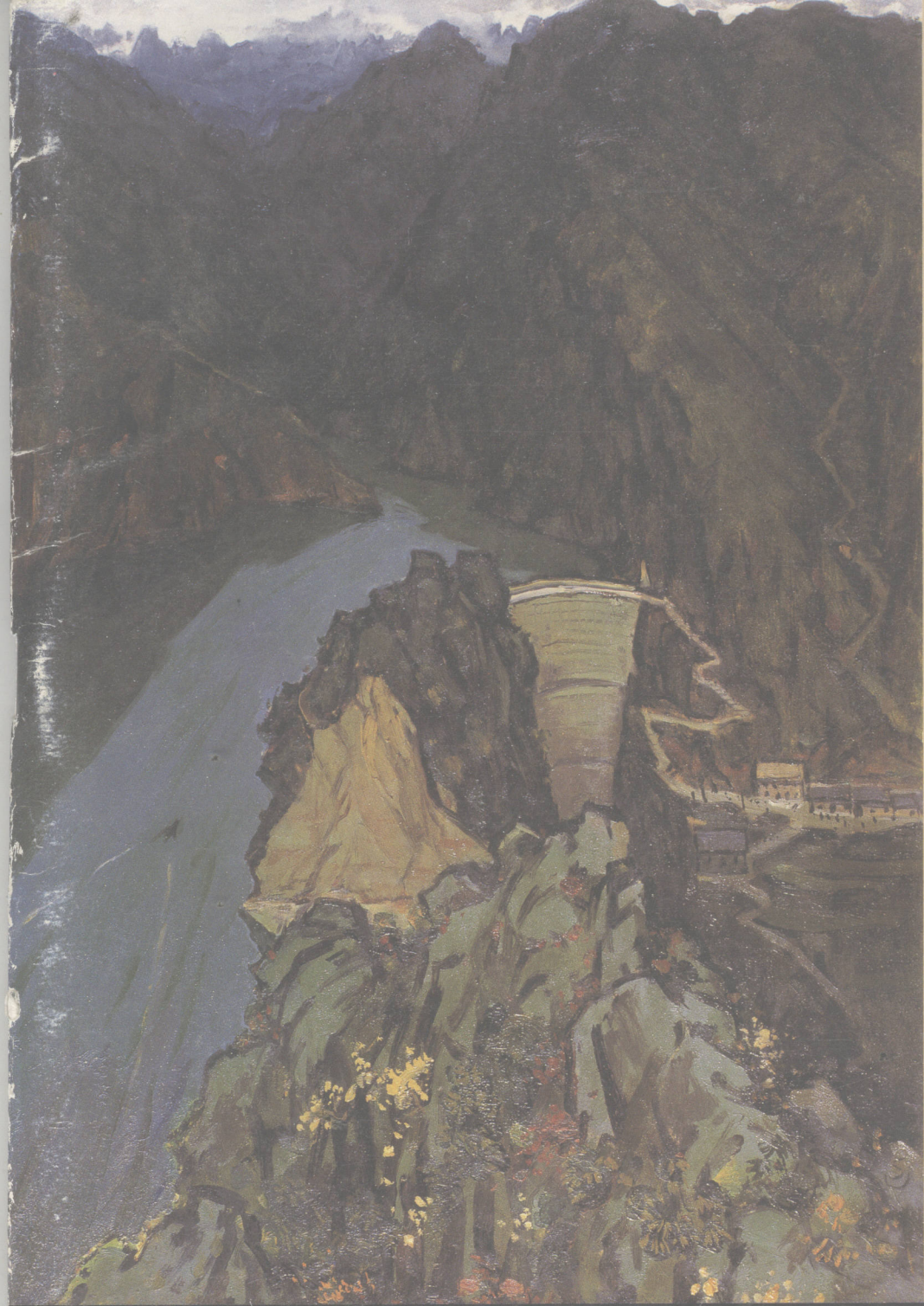

写生导览

油画

霖 嵩 ○ 编

广 西 美 术 出 版 社

图书在版编目 (C I P) 数据

油画/霖嵩著. —南宁: 广西美术出版社, 2002.6 (写生导览)

ISBN 7-80674-183-6.

I . 油... II . 霖... III . 油画—技法 (美术) IV .J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 025765 号

版权所有 翻印必究

写生导览——油画

主 编: 霖 嵩

责任编辑: 刘 新

装帧设计: 刘 新

出版发行: 广西美术出版社 / 南宁市望园路 9 号

邮编 / 530022

电话 / 0771 - 5701356

制 版: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 广西地质印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/8

印 张: 6

版次印次: 2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80674-183-6/J · 158 定价: 28.00 元

如有印装质量问题, 请与印刷厂调换

写生快乐 (代序)

写生是美术基础练习中必不可少的课目，不论国、油、版、雕，甚至设计专业，在基础练习中均离不了写生；同时写生除去基本功练习的功能外，又是具有独立审美品性的艺术形式，画家完全可以依据个人的需要，自由自在地画出自己对对象的理解。尤其在西欧，自文艺复兴以来的几百年间，写生在历代画家、雕塑家的艺术活动中占据着非常重要的地位，由于他们的努力，其技艺已达到登峰造极的程度。而且写生的技术要求和艺术风格在这几百年间，还发生了翻天覆地的变化，突破了传统写生中注重客观描绘或囿于基础练习要求的局限，另外开拓出了一个现代的、独立的、多样的写生天地。

然而，写生的习作功能仍在学画者的习作过程中占据着不可忽视的重要作用，仍在艺术家们的创作中、生活中扮演着照相机替代不了的角色；在架上艺术的族群里，写生的实用功能、艺术魅力几百年来从未减过分毫，相反使一代代的画家在学院中成长起来，让一批批的初学者迈入了美术之门。这其中当然还是给艺术家们带来了绘画的快乐，并为艺术史留下了浩瀚无际的写生佳作。由于写生是画家、雕塑家生活、行旅、工作中生命状态的日记式图像，因而写生忠实地记录下了艺术家鲜活的生命状态。

写生，有长期作业和短期作业的区分，也有室内和户外环境的区分。这种区分里面，就包含着各自不同的技术要求和艺术形态。一般讲，长期作业多为室内的静物、人物（含人体），这种作业，旨在用充分的时间研究对象的明暗、色彩、质感、形体、结构等客观实在的问题，并将之画出来，以锻炼你的塑造技巧；短期作业则注重训练对对象主观或客观的感受能力、概括能力、表现能力。二者的最终目标都是要通过写生，达到眼、手能力的提高，即敏锐、科学的观察、分析能力和得心应手的手头功夫。由于写生面对的是活的、变化着的对象和有限的作画时间，这两道关对一个人的绘画能力的考验是最直接的，因而写生通常被当作基本功的手段来看待终究有道理。本丛书里精选入的作品尽管功能、手法、风格多种多样，但多是具有深厚基本功的写生佳作，对应试高考者和已就读专业美术院校的学生，都很实用，可借鉴学习。作者在写生中所得到的那份快乐，你若投入其中，眼、手高强了，相信你也会喜欢上写生，并拥有这份快乐。

编 者

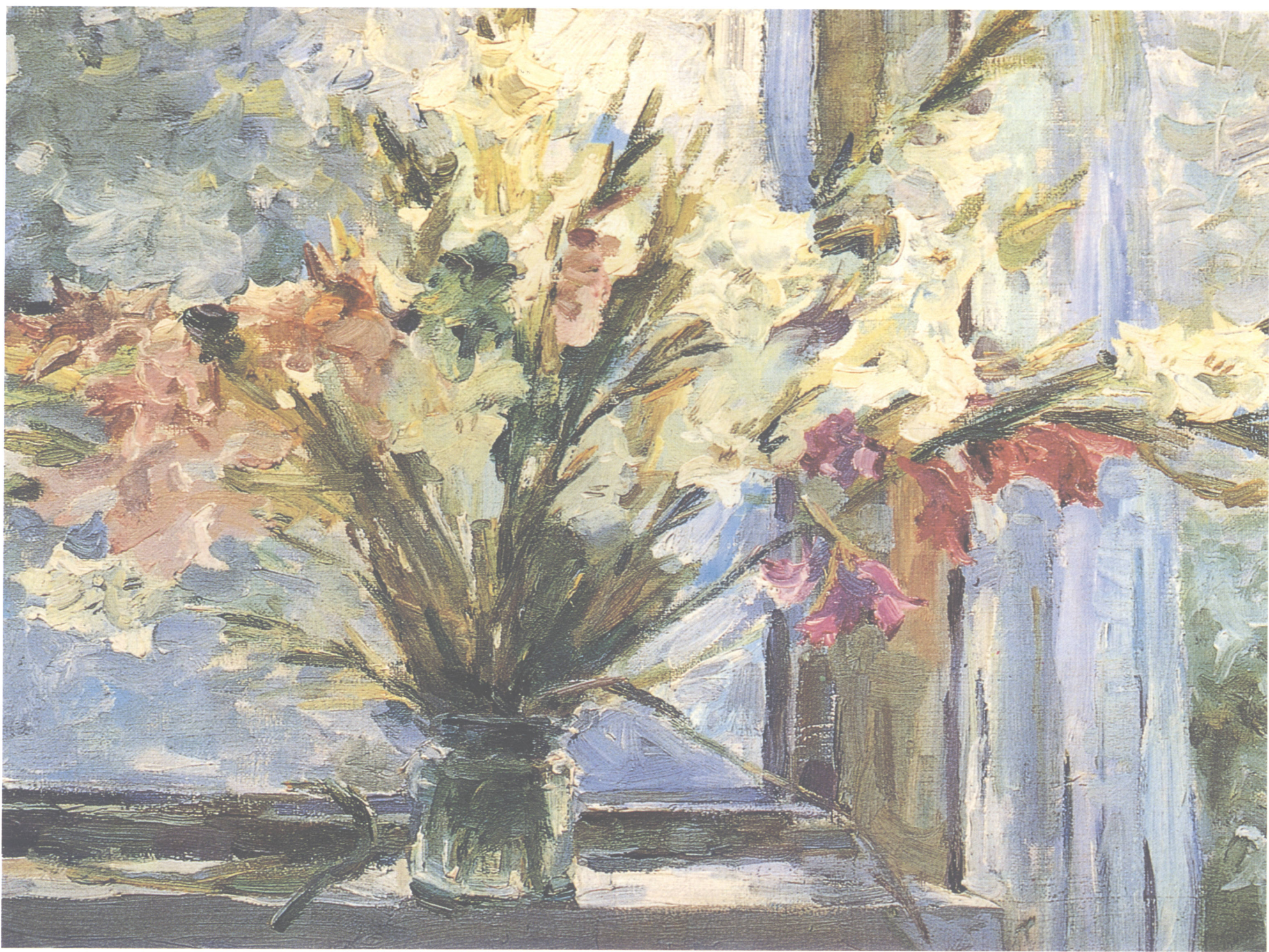

大渡河泸定桥 (40cm × 53cm) 董希文 1955 年

这是大画家董希文先生1955年沿红军长征路线作写生之旅时画的一张名作，对象是当年红军十八勇士飞夺泸定桥，抢渡大渡河的铁索桥。

首先在构图上，董希文先生没有选取在河岸更高的地势来取景，而是选择了桥下离河水不远的河岸，取仰视角度，画出桥身悬于空中的险峻和急速的水流、浪花。

大渡河两岸系高山峻岭，大部分时间阴雨气潮难以散去，因而即使仰视，画面里也见不着天，整个氛围笼罩在蓝、绿、黑的灰色调里，而且雾气弥漫。这种氛围给董希文表现得淋漓尽致，画面在董先生的轻涂漫写之中，物象的写实感一点也没有走样，尤其是水流的部分，其笔法的流畅程度和形色结合的完美，确是达到了入木三分的传神程度；桥的透视造型和结构，也都是用圆头毛笔勾点出来的。既真实，又有很讲究、很随意的书写性，显示了董希文过人的把握对象的写生能力，对象在他笔下，一切都是胸有成竹、顺理成章的结果。先画哪里，后涂哪里，心里十分有数，似乎从不忙乱过，这幅画的整个过程约在两个小时左右，一气呵成。

窗台与花 (59.4cm × 45.2cm) 韦启美 年代不详

很普通的一个北方城市居民房的窗台，放上一把鲜花，在蓝天和阳光映照下，显得格外的精神、透明和鲜亮。

花和枝的用笔，基本上依其长势而走，颜色上力避黑重的用色，保持着花束临窗时半透明的光色效果，花是画面的主体，因而一大把瓶花中也有虚实强弱的分配，中心偏顶和叉往右边的花用色饱和、明亮一些，而且穿插着几笔重颜色的枝叶，与左边灰调的花枝拉开色彩、视觉上的距离。

就这么一束花，韦启美先生却画得生动、诚恳和丰富，统一的调子中不经意的涂写上几块辅助的色块，使画面能彼此间呼应起来，于单纯中见出灿烂。这种置身在生活景物中的静物，对观者而言自有一种亲切的关系。

这是林岗先生留学苏联列宾美术学院时于四年级画的一张课堂人体习作，属短期作业，用现在的话来说叫速写。这类作业主要解决的是大的色彩关系，这之中涉及到敏锐的色彩观察能力和概括能力；将人体与背景、背景与地面，以及人体中各部位的色彩差别，用准确、简洁的色块摆出来，形成一个符合对象、环境的色彩关系。

这张画是暖灰色的总体调子，各部分的色彩画得相当漂亮，不愠不火；有色价高，变化微妙和色块概括的特色，很是耐看。然而要画好灰颜色，不容易。画不好，常有脏、粉和色彩倾向不明确的毛病。这张速写，色彩清淳，生熟调拌恰到好处。笔法的节奏开合有序，大方生动。人体中各部位的色彩自上而下，各不相同，冷暖有别，但又统一在一个整体的皮肤色调里；地毯的红颜色沉着有重量，压在画面中，即刻改变了画面整体暖灰色的轻盈状态，使人物响亮起来。

人体速写 (33cm × 25cm) 林 岗 1958 年

雪 (25.4cm × 33.5cm) 林 岗 1964 年

这么一张画，摆准了天、房子、地、树这几个色块的色相，并统一在一个银灰色的北国色调里，然后再寥寥数笔勾勒物象的外形就可以了。树和房子在画里已属重色块，山与天次之，属灰色，地是亮色，这是一个始终要明确的黑白灰的色彩关系。在这个关系中，房子又属冷调中的一丝暖色，在画面中显得很必要，有了这些色彩关系，整个银白色的画面，就不会产生粉气，

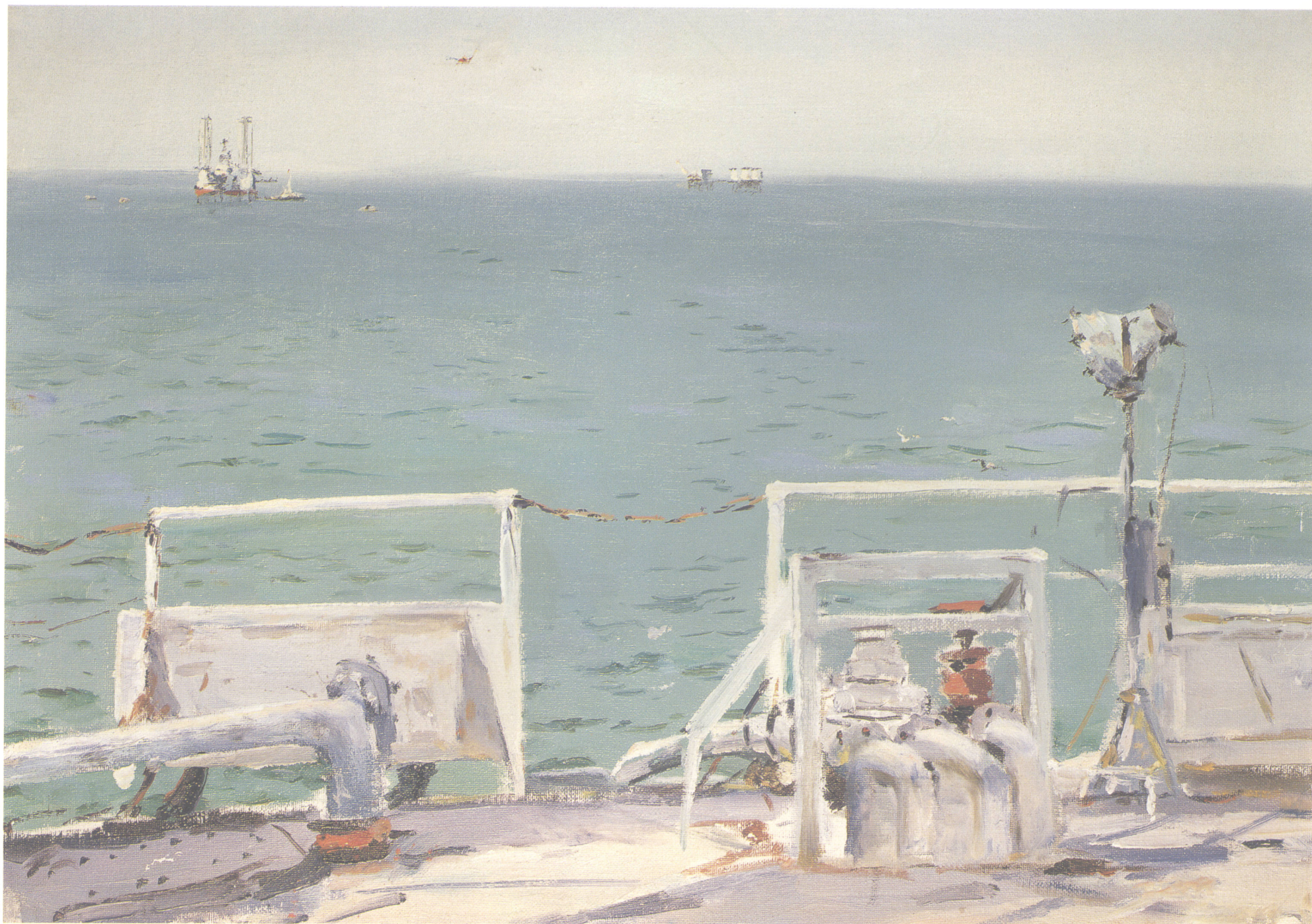
这样的写生，通常一个多小时要画完，天寒地冻的，不宜久留，应当很有把握的，有秩序的一、二遍画完，无论过程怎么修改，最终是要保持着一挥而就的临场绘画感，用洒脱写意的笔法来表现风雪交加的气候，也较为切意。

雨后 (38cm × 52cm) 林 岗 1964 年

这是南方常见的农村景色，绿色多，点线面的形式节奏较明显，故而构图开阔，疏密有致。在铺颜色的过程中，就可以用近乎中国水墨画的手法，长短线结合地勾写对象，树丛则类似于渲染的写意效果。一小时的写生过程，充满着酣畅轻松的快意；用色稀薄明快，既表现了山村湿润的初春景象，又给人轻巧灵动的美学感受。田埂和小树的那几条简笔，笔断意连，神韵毕现，用笔很活，有神来之妙。

整个色块的关系，呈近处暖、用笔疏；远景冷、物象密的状态；这种由近及远的推开了空间关系。

海上油井 (37.5cm × 53cm) 林 岗 1979 年

阳光下的大海及井架平台，处于偏灰的暖色调中，所以碧蓝的颜色虽然占了画面的主调，但其中略有发白偏黄的驳船、井架的色彩与之相对，或渗入其间，画面的光感效果便得到了很好的表现。作者的整个写生过程很好的把握了抒情的基调，画面的辽阔平远，色彩的轻盈透明，用笔的写意洒脱，把井架与大海画得像诗境一般的美，像乐曲一般的悠扬。

整个画面的空间色彩也很讲究，远处冷，近处暖，大片海面的色彩中，冷暖的变化依稀可见，而且透明。笔法近乎平刷的海面中，数笔波纹的短线条欢跳其间，使宁静的海面有了生动的美感。

画中的对象是朝鲜农村的一位中年妇女，是孙见光先生1954年赴抗美援朝战场时的一幅写生。

这幅画体现了作者良好的造型能力和把握对象的写生能力，在人像写生中，造型能力与写生能力有时是两回事。写生，更重要的是在短时间内抓住人物的瞬间神情，进行塑造和刻画，不宜拖岩累赘，这就要有经验的取舍和笔笔到位的造型能力，以及色彩的表现能力。

整张画画得很薄，多处地方露出布底，所用颜色的种类也不多，似乎重点是放在素描的要求上，手法相当朴素，态度沉稳，所用的笔法、手法和颜色实在不多，但却极显功力，让人看了觉得舒服，不过火，不夸张，有真实可感的生活的味儿，可谓形神兼备。

朝鲜妇女（尺寸不详） 孙见光 1954年

女大学生 (78cm × 97cm) 李天祥 1957年

这是李天祥先生50年代留学苏联时的课堂习作。这样的习作属长期作业，通常都要画上近20个课时，其目的是让学生有更充分的时间研究对象，并深入地进行局部刻画和整体调整。体验一个完整的把握对象的表现过程。

李天祥这幅画深受俄罗斯苏联写实油画的影响，注重素描、色彩的完美结合，不偏废其中的一方。扎实的素描关系和结构形体的微妙转折，完全融在每一笔、每一块颜色的衔接之中，而且对人物

姿态的摆设，对构图的要求，都很讲究、严谨。这种全面照顾的长期作业，实际就是全因素的习作。当然，毕竟是写生，整个人物的虚实节奏还是有讲究的：脸部、身体重点刻画，腰以下部位的手、腿、布则灰暗省简一些，不宜太跳。

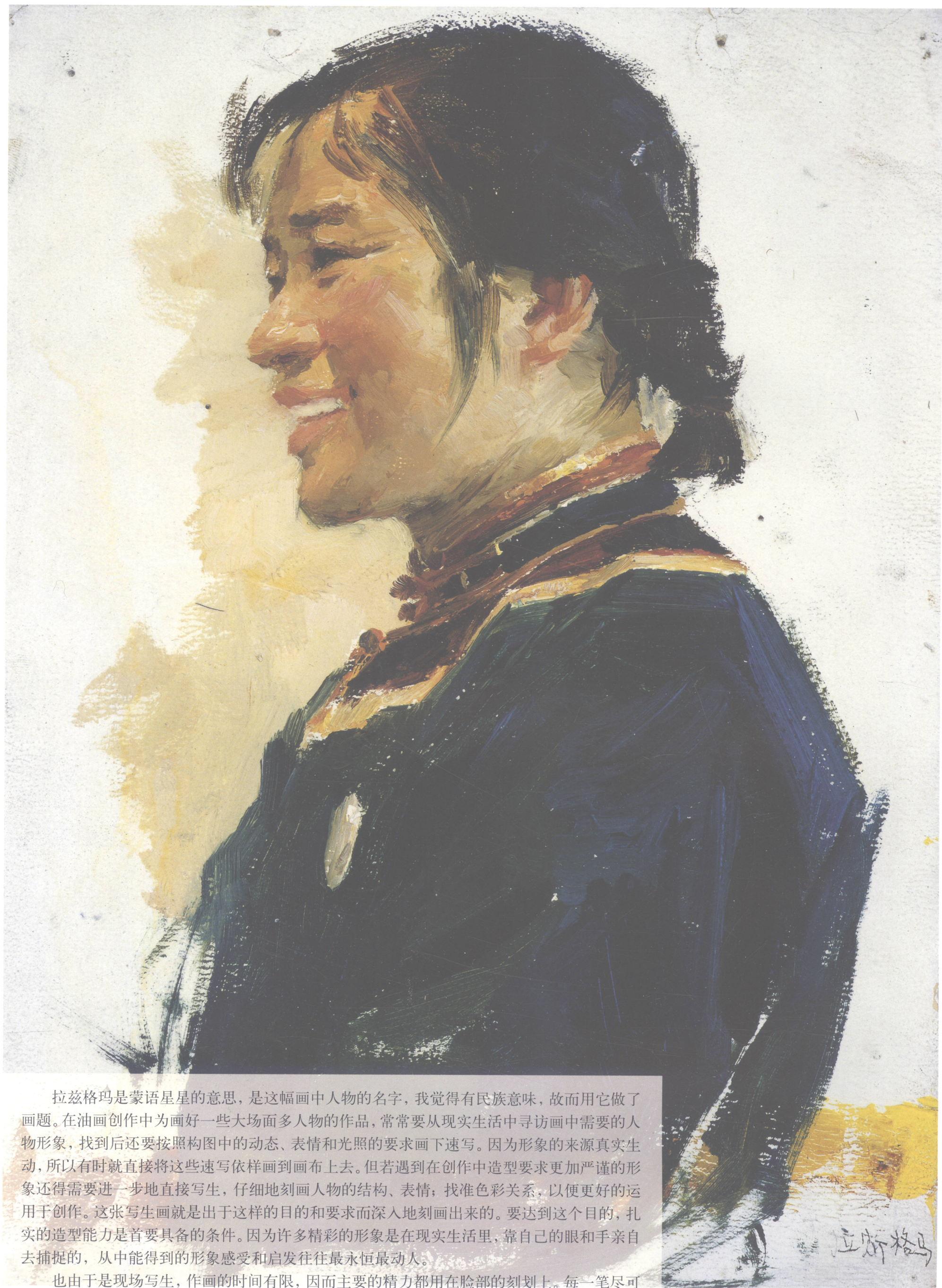
整张画倾向于灰冷的色彩关系，其中微妙的冷暖关系，完全是在服从这个大调子里体现出来的，十分精彩。因为有扎实的素描关系，又有丰富、和谐的色彩表现，故而该画显得坚实、厚重与沉稳。

药菊 (75.8cm × 54.2cm) 高 潮 1973 年

带小提琴的静物 (65cm × 55cm) 朱 刚 1988 年

拉兹格玛是蒙语星星的意思，是这幅画中人物的名字，我觉得有民族意味，故而用它做了画题。在油画创作中为画好一些大场面多人物的作品，常常要从现实生活中寻访画中需要的人物形象，找到后还要按照构图中的动态、表情和光照的要求画下速写。因为形象的来源真实生动，所以有时就直接将这些速写依样画到画布上去。但若遇到在创作中造型要求更加严谨的形象还得需要进一步地直接写生，仔细地刻画人物的结构、表情，找准色彩关系，以便更好的运用于创作。这张写生画就是出于这样的目的和要求而深入地刻画出来的。要达到这个目的，扎实的造型能力是首要具备的条件。因为许多精彩的形象是在现实生活里，靠自己的眼和手亲自去捕捉的，从中能得到的形象感受和启发往往最永恒最动人。

也由于是现场写生，作画的时间有限，因而主要的精力都用在脸部的刻划上。每一笔尽可能交待出形的转折和结构，背景和脖子以下的衣服相对可画得松一点。阳光下人物脸部呈现出的暖红色和背景暖黄色与头发、衣服的冷蓝色形成强烈的色性、色度上的对比，像这样在强烈的光照环境下的人物，用颜色才敢有这样饱和的纯度。

拉兹格玛（尺寸不详） 张文新 1977年

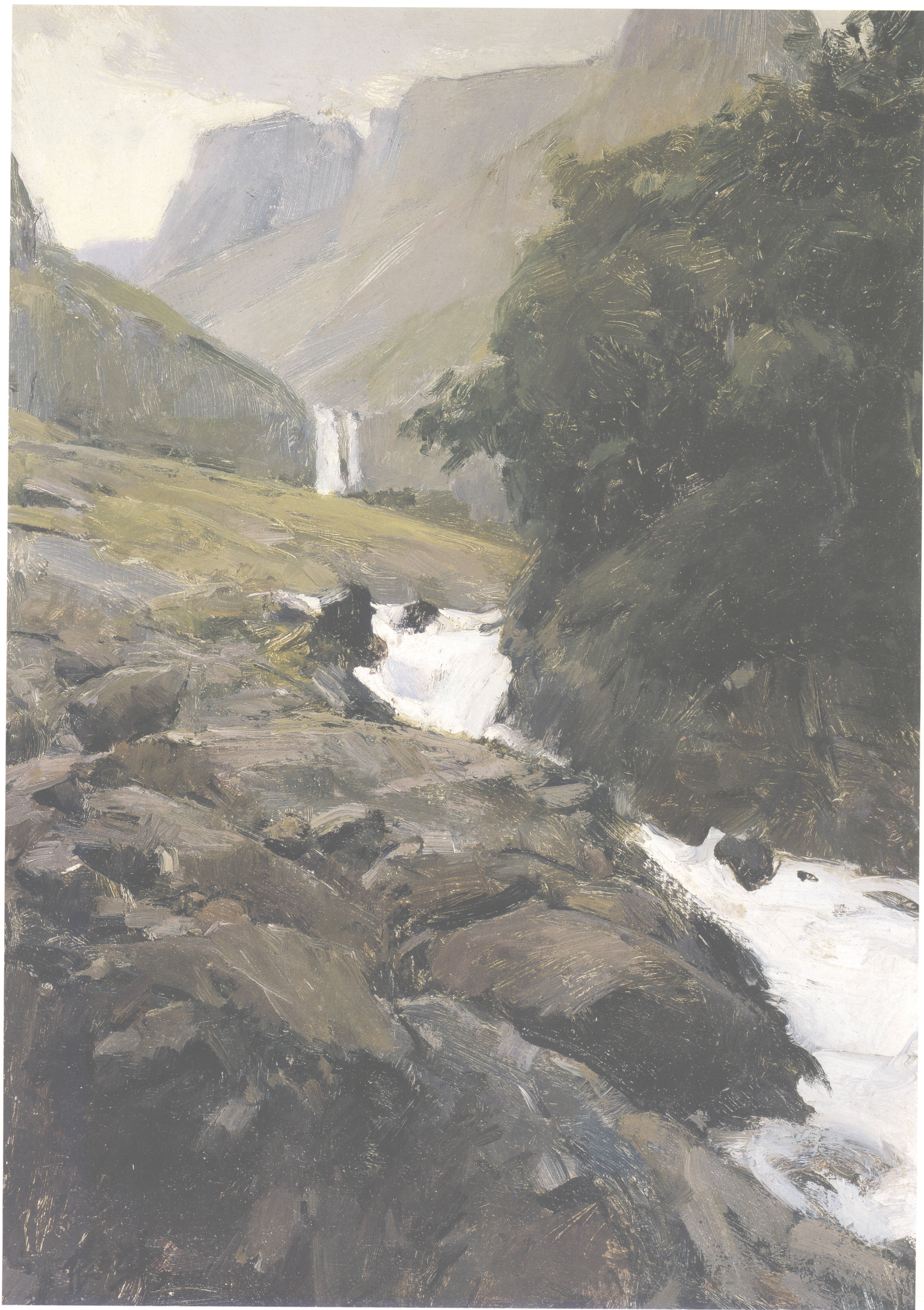

江丰像 (38cm × 25.5cm) 张文新 1997年

江丰同志是我在华北大学和中央美术学院时的老领导。1980年历尽磨难的他平反复出后，由于工作的忘我投入，已突发心脏病住过一次医院，于是我打定主意赶紧去画他。我们这一代的美术家对江丰同志普遍地充满敬意，因此我也很想画一张大一些的江丰肖像。这一次写生显然是为作大画而做的一次习作性准备。很不幸，正式的肖像尚未开始他便离开了人世，这张写生稿便成了我珍爱的一张有纪念性的肖像。

江丰同志毕竟是经过了20年被压制的错划右派的生活，又是老

革命出身，因而与一般人相比自然有着不平凡的性格色彩，往往在平和中透出刚毅。基于此我选择了沉思中的江丰为模特，使画面的色彩偏于厚重，以冷蓝、冷绿、冷灰为基调，连脸部都适当如此。力避轻盈，强调大块色整体的对比力量，衣服中琐碎的东西几乎没有，用笔和色彩的结合也力求细微而生动的表现（当然这也是写生的基本要求），这对一个画画人的造型能力是相当考验的，为肖像画创作做素材准备的写生更应有这般画得充分的讲究。

天池瀑布 (38cm × 25.5cm) 张文新 2001 年

雪 (30cm × 20cm) 肖 峰 1957 年

初春 (32cm × 20cm) 肖 峰 1958 年

女人体 (80cm × 65cm) 肖 峰 1958 年