

ZHONGGUO XIESHI
YOUHUA SHILIPAI

中国写实油画实力派

写实人物 深度解析

XIESHI RENWU SHENDU JIEXI

安 静 编绘

天津杨柳青画社

TIAN JIN YANG LIU QING FINE ARTS PRESS

Z H O N G G U O X I E S H I
Y O U H U A S H I L I P A I

中国写实油画实力派

写实人物 深度解析

X I E S H I R E N W U S H E N D U J I E X I

安 静 编绘

天津杨柳青画社

T I A N J I N Y A N G L I U Q I N G F I N E A R T S P R E S S

图书在版编目 (CIP) 数据

中国写实油画实力派：写实人物深度解析 / 安静编
绘. —天津：天津杨柳青画社，2014.1
ISBN 978-7-5547-0182-9

I. ①中… II. ①安… III. ①油画—人物画—绘
画评论—中国—现代 IV. ① J213.052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 265556 号

出 版 人：刘建超
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) 28376828 28374517
28376928 28376998
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：11
版 次：2014 年 1 月第 1 版
印 次：2014 年 1 月第 1 印
印 数：1—4 000 册
书 号：ISBN 978-7-5547-0182-9
定 价：55 元

著名油画家·安静

安静，女，1966年出生于河北省曲阳县，1990年毕业于河北保定学院美术系，之后又先后求学于北京教育学院、首都师范大学、中国油画研究院研修班。现为北京市美术家协会会员、中国油画学会会员、中国名家画院特聘画家。

2010年10月，在北京798盛世天空美术馆举办“如歌年华——安静写实油画个展”。

2011年9月，在香港大会堂举办“如约花季——安静写实油画个展”。

出版有《当代实力派油画家系列丛书——安静》《剖析油画的奥秘——写实人物》。

目录

对创作过程的理解.....	1
创作《青春密码》过程记录.....	2
关于画手.....	6
关于本白色棉制服装.....	8
创作《成长》过程记录.....	17
关于纯白色服装.....	18
创作《女红》过程记录.....	26
关于红颜色的处理.....	29
关于电脑助手.....	30
创作《寂寥在心字间弥漫》过程记录.....	34
关于黑色衣裙.....	35
关于004	36
关于罩色.....	40
创作《如梦时节》过程记录.....	44
创作好像谈恋爱.....	54
创作《喜欢宅生活》过程记录.....	56
关于写生用具.....	62
作品欣赏.....	64

对创作过程的理解

大家都知道有一个成语叫“胸有成竹”，最早的出处就是来自画家的创作过程，意思是一位艺术高超的画家应该在未动笔之前就打好了完备的腹稿，并且设想好了画面的最后效果。如果真是这样，真正的作画过程似乎变得简单了，只须把胸中的“竹子”搬出，在纸上呈现即可。为此，对有过无数次创作体验的画家来说，如果真能做到“胸有成竹”，就不会有“废画三千”这样艰难的创作过程了。对于大多数画家，艺术构思直至确定了草图不过只是预设了大体效果，只是有了创作的大骨架，很多内容都是在创作过程中逐渐完善才使其丰满起来。这中间会有许多偶然效果、偶然的触动抑或新的灵感，把这些偶然保留下来，画面才会鲜活、才会动人。而这些偶然也可能颠覆原来的“在胸之竹”，使其面目全非。当然，这样的过程会很艰难，更有挑战性，唯其如此也更有诱惑力，使许多画家即便“废画三千”也乐此不疲。我的画没有一幅能做到完全按照创作前的“胸中之竹”来完成，很多作品都是且画且改，往往到完成时，与之前的设想大相径庭。

创作《青春密码》过程记录

《青春密码》这幅画中的模特是我的一位学生。几年不见，这孩子变样了，原来的单眼皮上多出了一条美丽的弧线，性格也有变化，不再是先前的文静、寡言的印象，变得阳光、开朗、活泼、自信了，只是身体依然颀长、瘦弱。我们聊了很多，我惊奇地发现这孩子是如此地有思想，她的形象、言谈和见解忽然使我非常想为她画一张画，画她的成长、画她的变化、画使她发生变化的青春。于是，我让她穿上本白色的衣裙，这衣服的颜色让我联想到岁月，也发现这颜色竟非常适合她。我为她设计了许多造型，拍了很多照片，从中我选择了三张，确定了构图。

构思设计图

我很喜欢在同一个画面上表现同一个人物的不同状态，借以表现不同的心理活动。三个不同姿态错落地组合在画面上，我感觉这样很能表现青春时期丰富多变而又神秘莫测的心理活动。

第一遍着色过程

一般情况下我先画头发，为的是与白的画布形成对比，确定画面黑、白的两极。以此为参考再画环境，确定画面的整体色调。之后画服装，最后画脸、手、脚等皮肤色彩。因为肤色是人物画中最关键，也是变化最微妙的部分，当画面色调确定下来，其他部分的色彩也调整好了，再画皮肤才会更准确，避免了反复修改会使肤色灰暗的现象。

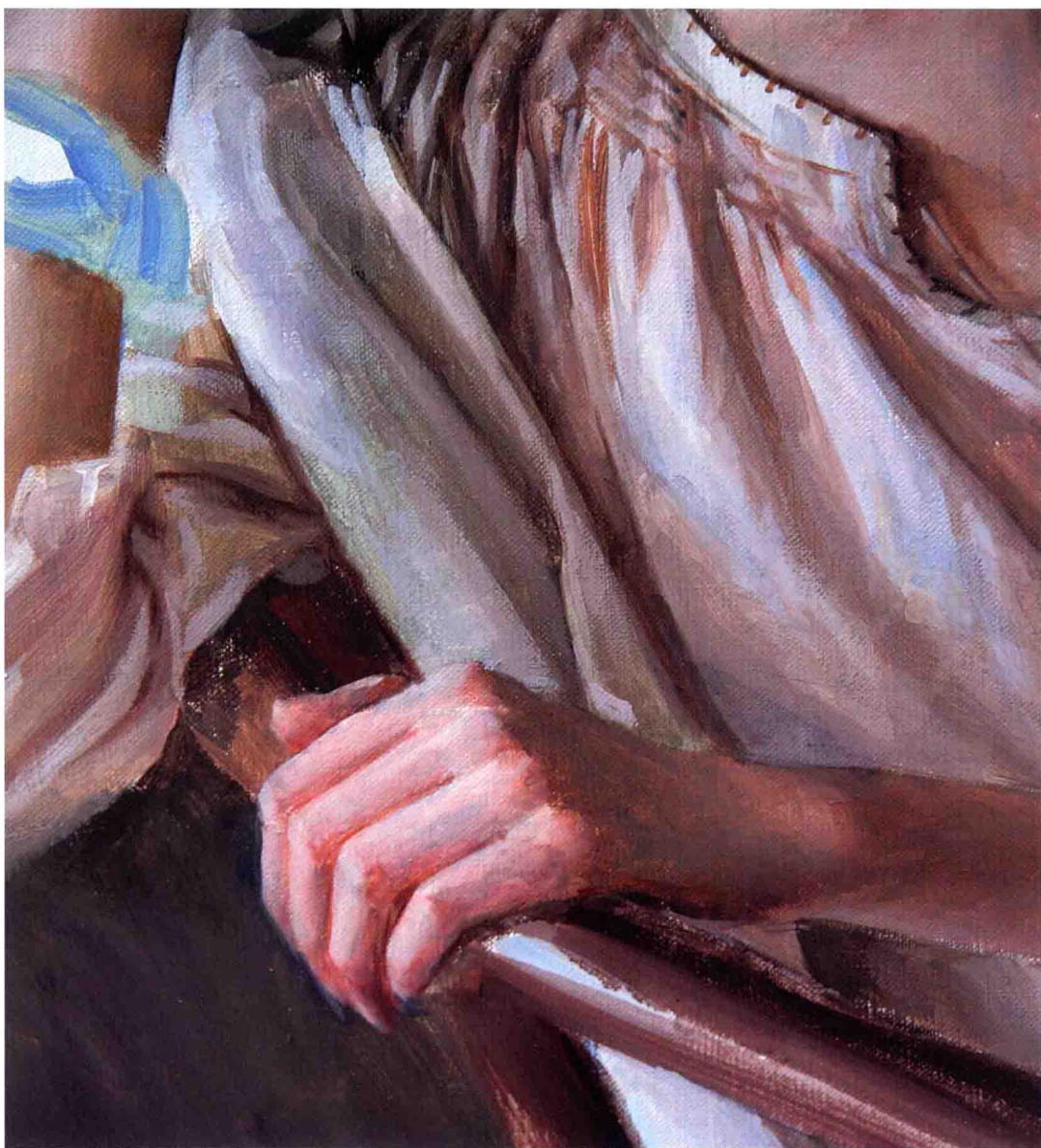

第一遍色彩效果

在《青春密码》第一遍色彩稿中，我加进了自己的许多想法——或称之为这幅画寓意的一些元素，如：角落里有荷兰版画家埃舍尔的奇怪的正方形（象征着不稳定的常常充满矛盾的内心世界）、一个用绳子结结实实捆起来但有一破洞的木箱和从中飞出的纸鹤（象征着受传统思想束缚而又对自由充满向往的思想观念），以及打碎的维纳斯（寓意着当代青年对传统思想的质疑）等。我先按自己的设想把它们一一摆放在画面上，看看画面构成效果。等色彩铺完，暂时搁笔，这一方面是为了让第一遍的色层彻底干透后再继续，另一方面让自己的创作热情暂时冷却一下，以反复推敲画面的构成元素是否安排得当，在等待期间我继续创作之前放了许久的另一幅画稿《青果》。

我常常这样，两张、三张一起来，哪幅有感觉时就画哪幅，边画、边思考、边完善。

《青春密码》第一遍色彩完成后，放了一个多月才继续开始。

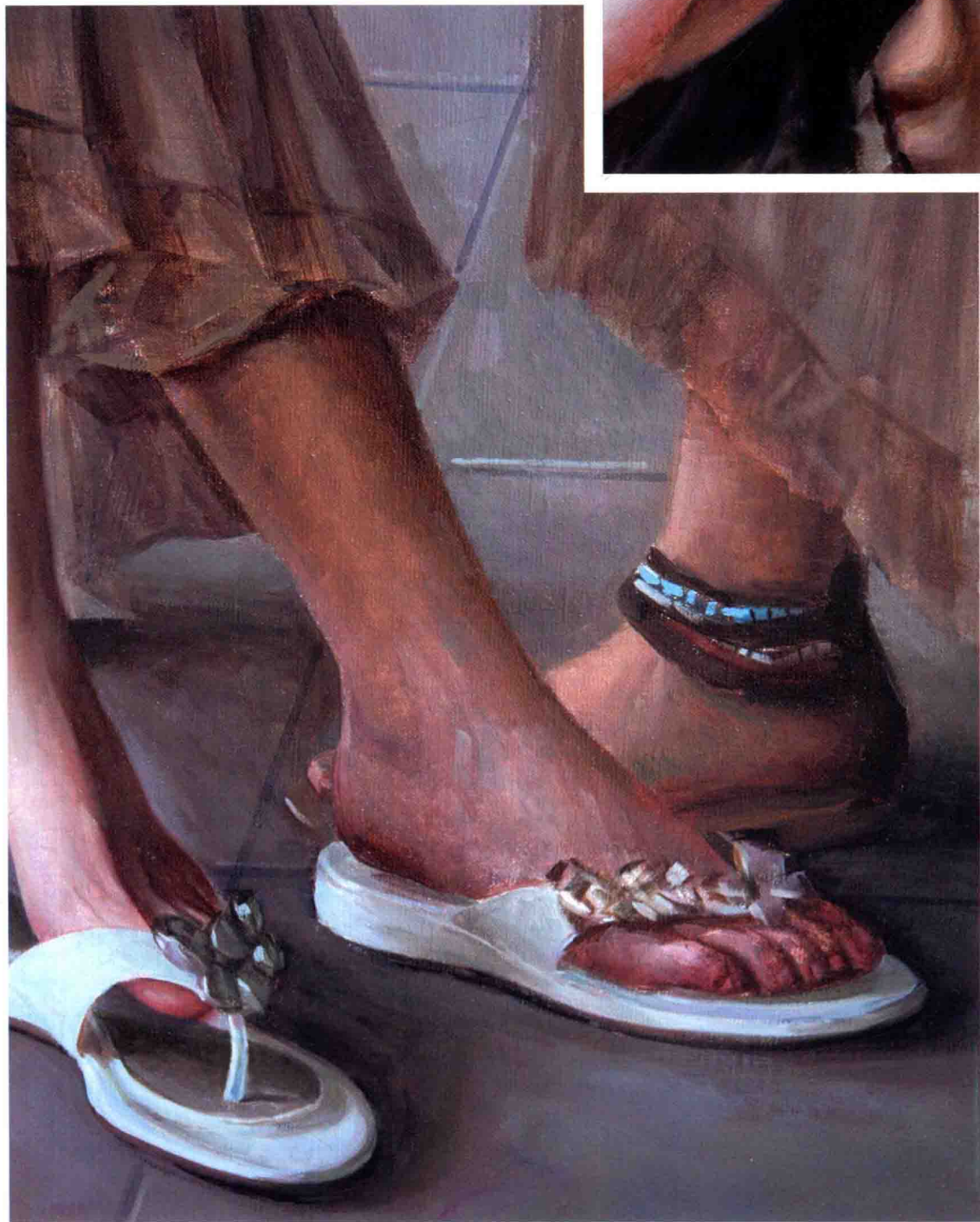

画中的模特，我画过她许多次，她很瘦，在每个姑娘都忙于减肥的当今，她却为自己能长几斤肉而费尽心机。

我最爱画她白皙得几乎透明的肤色，有几分苍白，但细致润泽。她的眼睛并没有许多流盼生辉的灵动，而是幽幽的，当她看你时，总感觉她的眼睛在与你说话。

对于画脸，第一遍色彩至关重要，在把握好形象特征的基础上，一定把色彩倾向画准确，宁可色彩对比过一些，也不要画得很含糊，色彩用得轻薄、透明些。暗面的颜色也不要一下子画得很重，用色更要薄而透明，要为之后的层层深入留有余地。

我习惯先从暗部画起，所用色彩是永固中绿、玫瑰红、透明铁红加肉色。在画脸的亮部时，除以上几种颜色外，我还会用到群青、蓝紫和锌钛白。画时注意脸部各处色彩的微妙变化。画高光时，用较小的笔调锌钛白稍加一点群青，先提鼻头的高光，再调微量肉色画额头高光，加一点玫瑰色画脸颊上的高光。

女孩脚色彩变化很丰富，一定要敢于用冷色（群青、永固中绿等）来表现白嫩的皮肤和皮下隐隐透出的血管。

关于画手

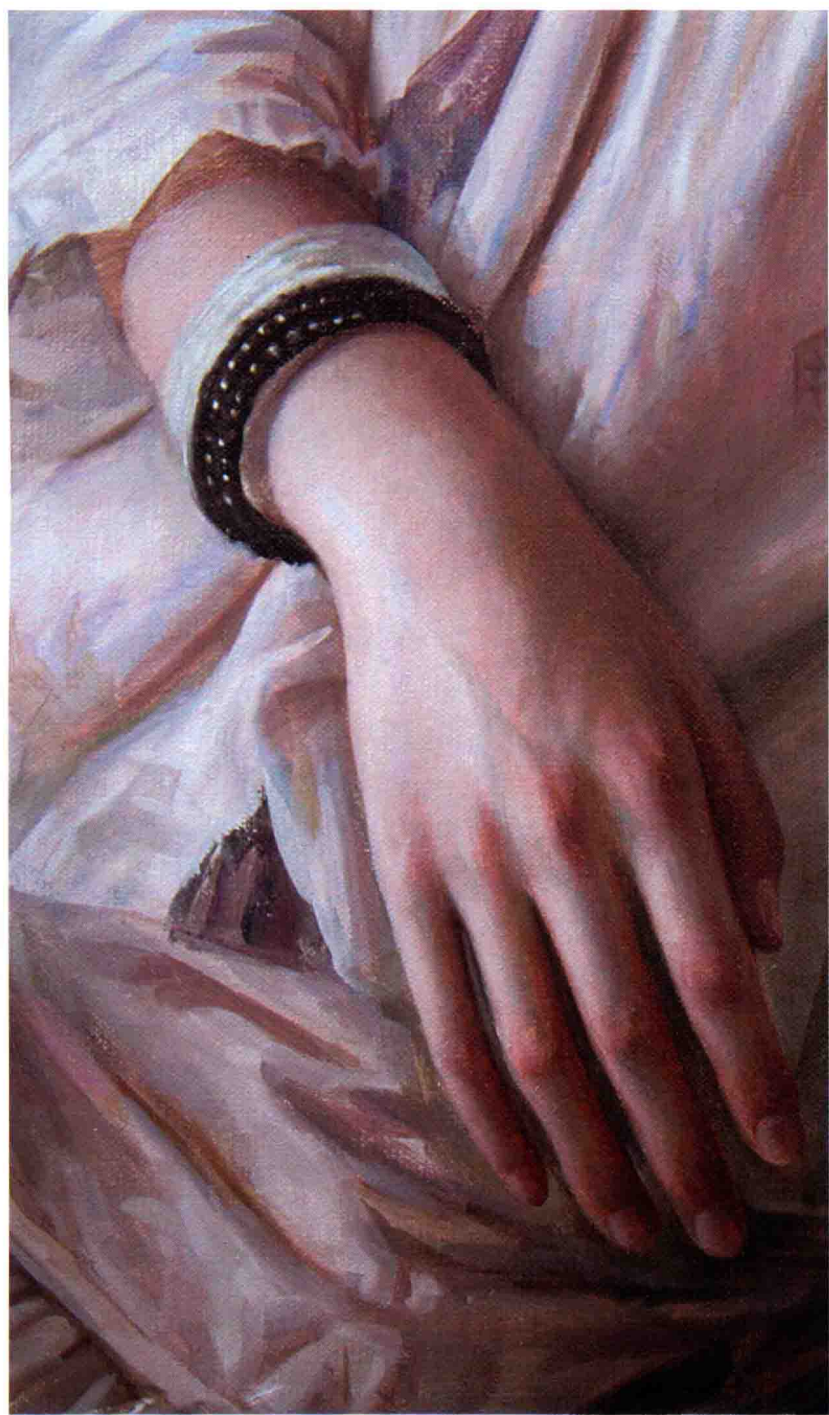
人的手是动态变化最复杂的地方，也是色彩变化很微妙的部位。仔细观察会发现，手背皮肤较暖，但因为血管隐约显露，所以会在某处呈现蓝绿色，手背与手指相接的关节及手指的各个关节，会显得很红润，手指指尖也会呈现明显的红润感，指甲的色彩又有所不同，会有蓝紫的倾向，手心凡是凸起的部分会显得更加的红润。画时一定要注意这些细微的变化，才能画出健康的手。除色彩变化外，还要注意手的结构，手的关节很多，动态丰富且规律性强，各部分的比例、结构画准确才会看着舒服。此外，画女孩的手适当缩小一点比例会更好看。

画皮肤我形成了自己的用色习惯。我一般用伦勃朗的颜料，包括肉色、玫瑰红、透明铁红、永固浅绿，以及群青、紫色，当然必不可少的还有钛白。

画胳膊和手中间色层，重点也是深入刻画，消除明显的笔触，表现出生动性。画胳膊时，我用中型偏小一些的画笔。胳膊的色彩变化相对较小，所以我同时用了四支笔，分别调出暗面、明暗交界线、灰面、亮面的色彩（暗面的色彩会偏重于暖棕色，反光部分会呈现明显的环境色；明暗交界线一般会得更重的棕色；最关键的是灰面色彩，往往会呈现冷灰色，如果不敢用冷色，画出的胳膊会有焦糊感；亮面皮肤会偏冷，但要适度，否则会感觉很污，没有生气），这样色彩衔接起来会很自然，便于细致表现出皮肤的质感和胳膊的结构关系。

画手我习惯先画手背，再画手指，女孩的手背色彩变化很复杂，表现起来很有难度。我用一支笔调皮肤大体的红润的色彩，另一支笔在此基础上调一点冷的蓝绿色，两支笔结合画出细嫩的皮肤下微微显露血管的效果。手背血管的描绘点到为止即可，过于强调会感觉像男人的手。画手指时不仅要注意手指的体积关系，还要表现出外侧偏冷绿、内侧较暖红的色彩效果。女孩手指关节处的皱褶很美，作适当表现，不能画得太清楚，否者会有沧桑感。

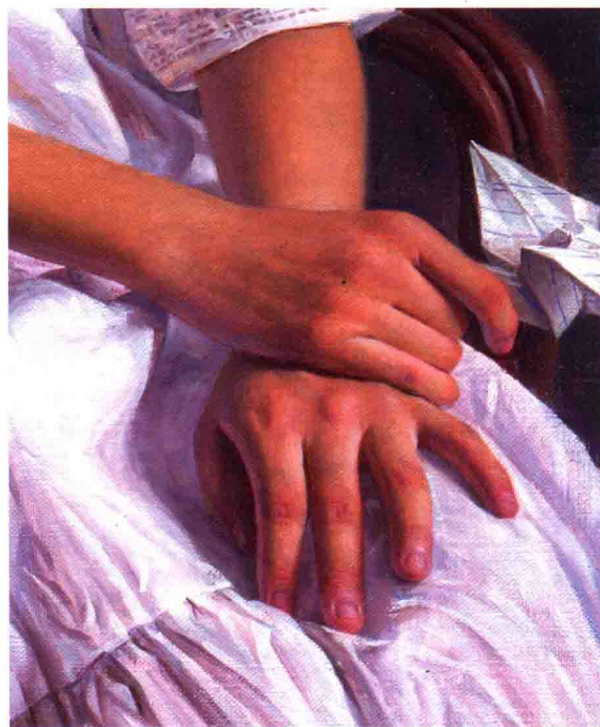
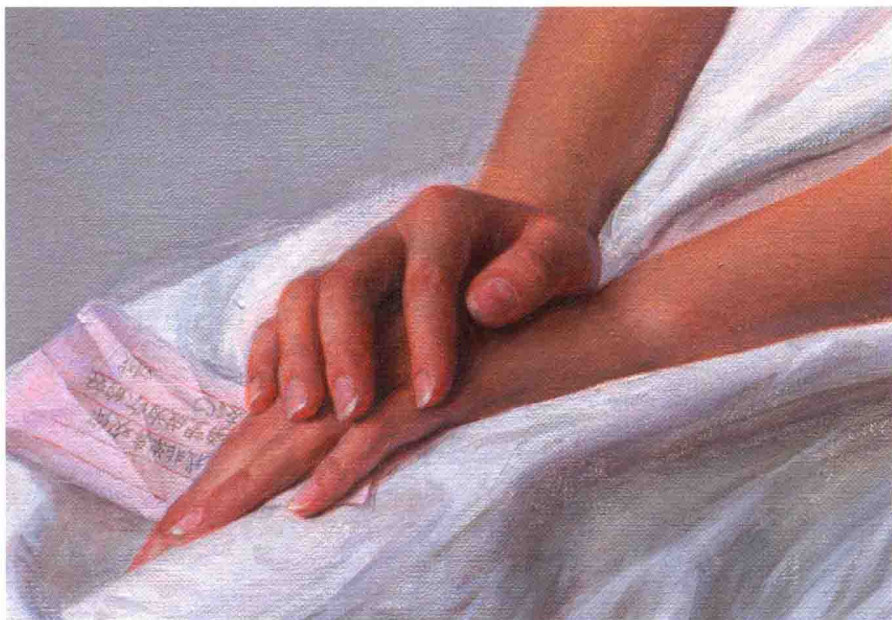
中间色层画完，胳膊和手呈现出柔和而有变化的肤色，准确的关节、肌肉结构，以及生动的细节。中间色层画得深入，第三遍就轻松得多，稍作调整即可完成。

手部第二遍色彩效果

手部第三遍色彩效果

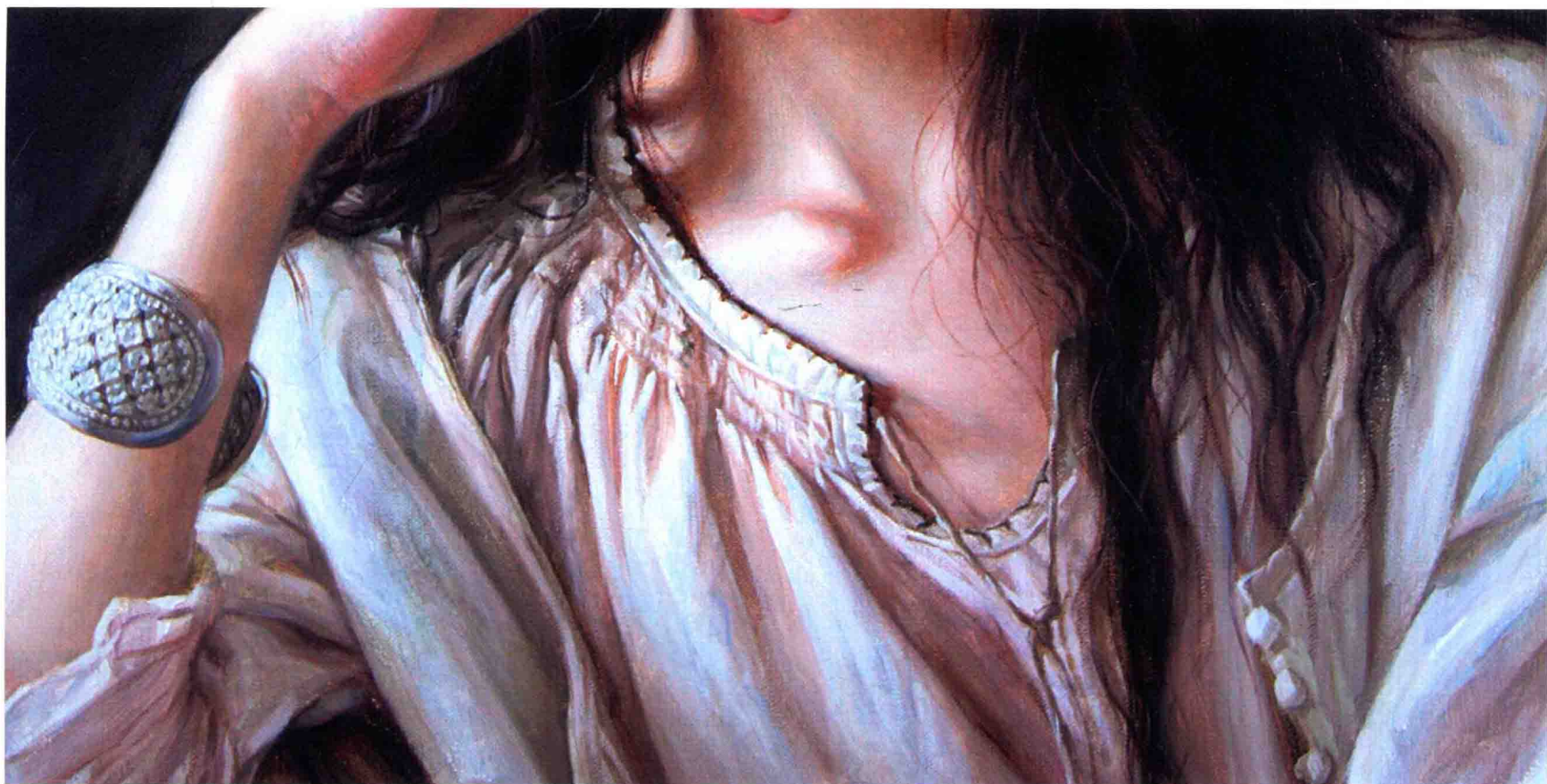

关于本白色棉制服装

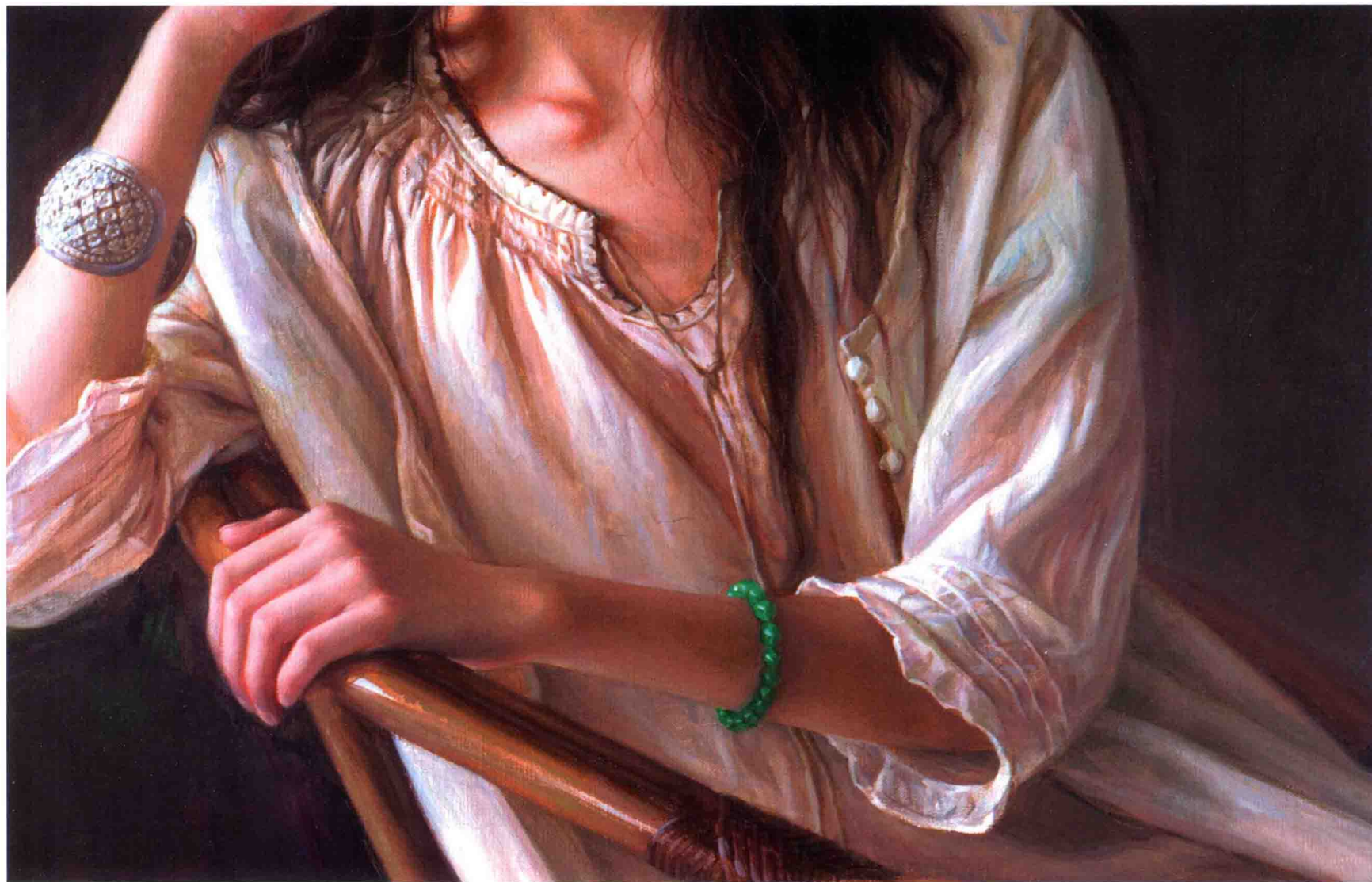
太阳光真是奇妙的东西，它不仅给了万物形状、色彩，同时也使物品的色彩呈现意想不到的变化。这次模特穿的是较暖的本白色棉质服装，面料很是轻薄，有点透光也微微地有些透肉。画的过程中，我发现这件衣服的色彩变化非常有意思，暖暖的土色服装，在服装的灰面部分竟然呈现出非常冷的灰青色，而服装的褶皱处的暗面会呈现很暖的棕红色，这棕红一方面是本色的原因，另一方面还因为很薄的面料会透出皮肤的色彩。此外，服装的亮面又会呈淡淡的乳白色。画第一遍色彩时，就要把这些色彩关系明确地表达出来，可以画得很概括，但色彩倾向一定要明确。第二遍深入刻画时也应遵从亮暗面的色彩规律去塑造形体关系。在服装褶皱部分的深入刻画时，可以同时用三支笔分别调出暖的棕红色、冷的中间色和浅的乳白色，三支笔交替使用，具体细节只须调节深浅，省得擦笔和反复重调颜色，方便省时。

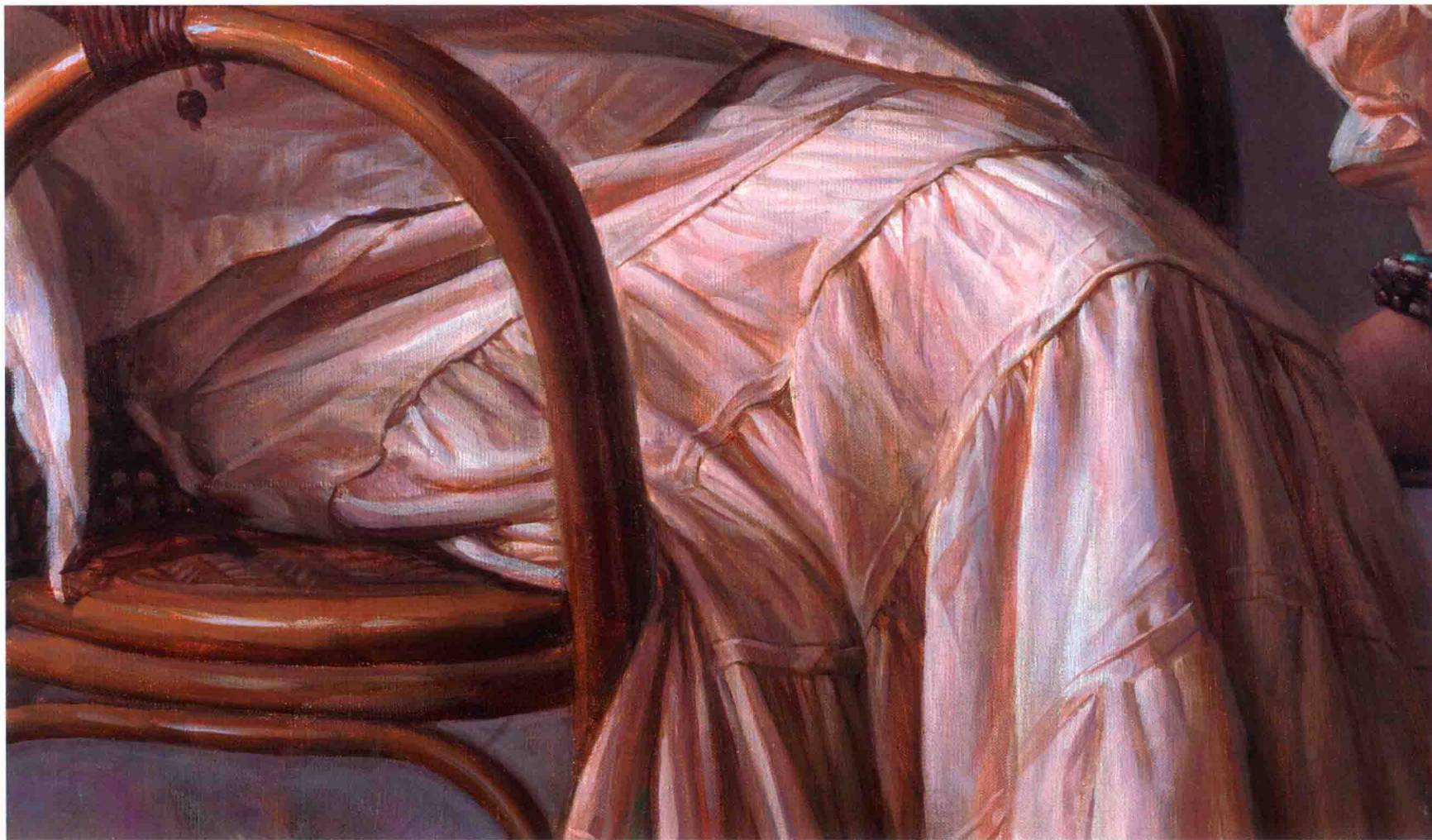
服装第一遍色彩效果

服装第二遍色彩效果

完成后的服装效果一

完成后的服装效果二

第二遍色彩整体效果

在画第二遍色彩的过程中，我边对局部进行深入刻画，边调整画面的整体效果。在反复推敲中，我的创作思路越来越清晰，画的主题思想也越来越明朗。于是，我对第一遍的画面构成进行了大范围的删减和调整，去掉了矛盾的正方体和被捆绑的木箱，加进了达利的《永恒的时间》作为背景。调整后，画面层次丰富了许多，也不再琐碎、杂乱，也更贴和《青春密码》的主题。

