

走进
油画

静物篇

李英伟
著

走 进 油 画
ZOU JIN YOU HUA

▶ **静物篇**

李英伟·著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

走进油画·静物篇/李英伟编. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2001.6

ISBN 7-5314-2764-8

I. 走… II. 李… III. 油画: 静物画—技法(美术)
IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 030752 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳七二二工厂印制 辽宁美术出版社发行

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 字数: 20 千字 印张: 4

印数: 1-3000 册

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑: 王易霓 李燕燕 责任校对: 长 富

封面设计: 栾良才 技术编辑: 鲁 浪 版式设计: 费长富

定价: 26.00 元

概 述

静物画作为独立的绘画主题,始于十七世纪的荷兰画派。十七世纪初,反殖民统治斗争的胜利,使民主和独立的曙光普照荷兰大地。民族的独立,这不仅给经济和政治上带来全新的革命,同时艺术也摆脱了宗教的束缚,艺术家们获得了自由选择主题的权利,艺术从神话圣经题材的狭窄天地中解放出来,扩大到人们平常生活的各个领域。静物画自身的不断发展和完善,获得了独立的存在价值,画家们从生活日用品中寻找灵感,他们大胆的将固定的模式废弃,而选择那些诸如鱼、虾、海产、水果、肉菜等食品以及玻璃、银器、陶瓷用品成为了静物画的主要描绘对象。这个时期的作品竭力追求工细完整,富于质感,色彩艳丽,画面在处理上较为平均,是这个时期的静物画的普遍特征。但也有些画家在此基础上吸收了荷兰肖像画中强调光影明暗的方法,对所描绘的对象做了有意的取舍,使无关紧要的细节舍弃在大面积的阴影当中,使画面更加简练,主题突出,增加了画面的空间深度和艺术的表现力。

到了十八世纪法国画家夏尔丹,他以平淡的日常生活用品为题材,以单纯亲切纯朴的画风将静物画推向了新的高度,而且大多都取材于平民的生活中普普通通的物品,来表现当时下层市民俭朴、安宁的生活。静物画中蕴含着丰富的生活气息,正因此夏加尔有别于当时流行的罗可可艺术那种浮华、艳丽、矫揉造作的风格。

十九世纪静物画随着科技的进步和时代的发展,静物画也进入了它的黄金时代。以库尔贝为代表的写实主义画家笔下的静物写生,以其结实有力的笔触和具有厚度的颜色,使画面上出现的物品更富有质感和真实感及材料特性的物质美感。他们采用半厚涂和直接画法,尤其是印象派的出现,他们更科学的外光色彩观察方法,在色彩上获得了重大突破,这使画家对色彩的传统观察方法和表现手法产生了根本性的变化。延续了几百年的近似于固有色的、单调的灰暗而且缺少变化的色彩。在印象派画家的笔下,色彩产生了变幻无穷的条件色彩。当然印象派早期的静物画仍然没有摆脱色彩的暗淡,但随着他们新试验的成功,而且将人物画里对色彩的理解和认识溶入静物画里。我们在印象派画家笔下的花卉、水果、环境的形态中都可以看到富有表现力的色彩及表现出来的瓶中鲜花和桌上的水果,在这些物品中似乎可

以嗅到芬芳的气息,好象水分在花瓣和枝叶果实中流动。这种色彩的新试验从而改变了作画的观察方法,使静物画的表现具有了革命性的变革,使你眼前静物画中所再现的自然物体具有了逼真感,而且也再现了自然的生命力。

然而使静物画走到更有价值高度的是法国画家塞尚以及荷兰画家凡·高的静物画。塞尚致力于形体本质的探索,也就是说脱离自然之外的一种绘画真实。他去自然中发现了造型的基本元素——球体、圆柱体、圆锥体等等。无疑塞尚解决了从抄袭自然到主动的组织和把握观察物象的基本造型方法和绘画中的对空间绘画语言等诸多因素的处理手段。因而它无可争议的成为“现代绘画之父”。凡·高则以一个艺术反叛者的短暂的人生将内心的痛苦和对自然的认识及热爱同多种强烈的颜色和旋转的笔触在画布上建立起一种在他之前从未有过的以心灵来写照自然与真实。我们在凡·高的作品中,无论是向日葵还是鸢尾花,都不是对自然的摹仿和重复,而是画家在自然面前创造出第二自然,在新的创造中倾注了画家的感情和爱。

静物画作为绘画题材已有几个世纪了,但我们不免会看到十七世纪荷兰画家在静物画的选材上得到了自由,这是一种好的表现生活的自由权利,是在印象派之后,尤其是塞尚所带来的艺术革命之后。这时的艺术家已摆脱诸如宗教、权贵对艺术的束缚以及学院派的保守思想的陈规旧习,他们真正的获得了自由,观察方法及思想也得以解放。画家不必去遵守什么条条框框,只要自由的在大自然中去观察、去捕捉,在美好、平凡的生活中所汲取冲动和灵感。

进入二十世纪随着现代艺术的兴起,艺术观念的不断变化,也同时反映在静物画中。从而使静物画在选材和表现手法上涌现出众多的语言风格,尤其静物画独立性也受到挑战。就现代绘画的多元化趋势来讲,静物画所面临的境况也难免会遇到新的变革,无论是在静物画的表现形式、风格、技法、材料运用等都是一个全新的未来。当然无论继承和发展,你所喜爱的静物画都会溶入大的社会环境中,去表现你的生活,去抒发生活中所赋予你的激情。

“学习静物画应从热爱点点滴滴的平凡生活开始。”

图 1

图 2

图 6

第一章 材料工具

1. 画架

静物画大多数限于室内，因为在室内有相对稳定的环境和变化很小的光线，这需要你选择适合你的作画工具。这里给你介绍几种适合于室内工作的画架及作画平台。（如图1）这是一个可升降的带机关把手的画架，它可以根据你的需要来调整画架与你的作画时的最佳位置。另外有一种画架也比较适用，它以简约大方、占据空间小而受到欢迎（如图2）。

2. 室内绘画平台

这种绘画用平台是多功能的，它带有五层抽屉，可以用来装笔、颜料及绘画工具。上面的箱盖是可以翻动的，当把箱盖打开以后一个较大的工作平台就组成了（如图3），而且平台的下面有可以拖动的滚轴，可随意调整平台的位置。

3. 画箱

你可以利用你平时的一些更方便的工具来为你提供作画的工具。比如，一个可以用来装颜料的画箱（如图4），它的特点是体积小携带方便、简捷。

4. 画室的光线

大多数画家在白天利用自然光工作和绘画，当然，这并不意味着画家想用而不能利用人造光作画。有些画家同时进行多幅画创作，一幅是在白天利用自然光，而在晚上利用人造光来进行创作。

利用自然光作画，你应该选择在阳光不能直接照射在室内的北侧房间。因光线相对稳定也较均匀。如果没有这个条件你可在南面房间的窗上按上遮光的半透明状的百叶窗（如图5）。这样一来光就变得柔和起来，也相

图 3

图 7

图 8

图 9

图 4

对稳定的多。那么如果你选择人造光来作画,你应在物体的一侧或你需要的角度安装一盏灯,在你的画布上方安装一只 100 瓦的曲颈电灯,光线从上而下,或者将电灯安装在从画架伸出的支架上(如图 6)。为了避免照射在模特上的和照射在画面上的光线不平衡,要用两个同样亮度的电灯,这一点非常重要,最后将辅助灯放置得高一些,最好靠近天花板。

5. 画笔的选择及制作

油画中常用的鬃毛笔,是用猪鬃做成的,但是,对于某些部位人们也使用貂毛或松鼠毛来做。专业画家普遍使用的一组画笔我们可以作为参考。

- 一支 4 号圆头貂毛笔
- 一支 4 号平头鬃毛笔
- 一支 6 号圆头松鼠毛笔
- 一支 6 号平头鬃毛笔
- 二支 6 号猪鬃笔
- 一支 6 号“猫舌”貂毛笔
- 二支平头 8 号猪鬃笔
- 二支 14 号平头猪鬃笔
- 一支 20 号平头猪鬃笔
- 一支扇形貂毛笔

(如图 7)如果有条件的话,可以自行制作画笔。这完全可以根据你个人手感来选择材料加工成适合你的画笔。油画笔因形状不同,笔毛的质感不同。造成了油画技法的丰富多彩。下面我们将制作画笔的过程给大家演示一下:

①材料准备

- A. 猪鬃毛:取一根毛剃端分叉,毛柔和的为优。
- B. 笔杆:子弹壳状的模子。
- C. 细亚麻线

图 10

图 5

图 11

图 12

图 13

图 14

D. 胶水，选择一种对油和水都没有不良反映的。
(图 8)

②圆头笔的制作：

取一束猪鬃毛，把选好的笔毛连同小纸片卷起来一齐放入模子里（如图 9），然后把纸抽出来，把笔毛颠整齐，用细线系住中间（如图 10），系结实后把线头剪掉，再把上面不平的毛剪平。然后用铅笔刀把笔杆头削尖并在笔杆头蘸上胶液，把笔杆头插入笔毛中间，再取一根笔杆头插入笔毛中间，将一根细亚麻线的线头在蜡上磨一磨，再把线打环靠在毛上，用长的一端线自笔头向笔尾方向缠绕到笔毛尾端（如图 11）。把笔尾不齐的毛割掉，再把线头插入扣中，用力拽紧短头，这样便结实的系住了。然后把线头两端剪掉，用光油或防潮胶刷在绳的表面。最后把细砂纸泡在水中（如图 12），在水里用手指在笔头上按着磨，把笔头磨成微圆（如图 13）。待晾干后，拆下绳子就可以了。

另外几种笔的制作程序如上。当然你完全可以选择专业商品里出售的优质油画笔使用，这样可以节省一些时间和制作的麻烦。但制作的尝试、实际上是一个了解工具材料性能的过程，也是工作的一种乐趣。

6. 调色板

图 15

图 17

你需要准备二块调色板，一种是木制的（如图 14）。以核桃木和梨木为宜，手把处理丰厚一点，托色处薄一些，调色板的曲线是为了防止碰伤画面，调色板的大小你可根据比例放大。选择好木料做成后，用砂纸细细的打平两面。有条件的话将调色板放入大的容器里用光油和核桃油煮一下使油吃进调色板里，这样就好用了。另一种简便的方法是，两面都涂上亚麻仁油，然后干透，就可以使用了。另外一种白色的调色板，其材料可以是瓷的，也可以是白色塑料的，它用于透明画法使用，但用后必须及时清理，保持干净（如图 15）。

7. 颜料的保存

当工作了一天，我们发现我们的调色板上还剩下许多颜料，刮去丢掉，太可惜了，不丢掉第二天油的挥发使颜料会发生变化。这时你应该准备一个小玻璃板，将剩下的颜料刮在玻璃板上，然后稍做清理（将弄脏的颜料清理一下），放在水盆里，这样使颜色保持不干，第二天仍可用来作画。（如图 16）。

8. 画刀

画刀的选择无非两种用途，一种是用于油画制作过程中以刀代笔或修整凹凸不平的表面，另一用途用来清理调色板（如图 17）。

9. 画杈

就支腕杈而言，它可以用来画细微处防止手触碰到画面，同时使你的手在进入细致刻画时较稳定。另外可当尺用。它的材料应是木制的，可准备长短大小不一的几个，用于不同尺寸的画面用（如图 18）。

10. 油及媒介的选择

油画的制作过程中油的选择很重要，它决定着每一个阶段的衔接和画面效果，这里给你提供几种常用的光油和媒介剂。

熟核桃油：是通过挤压成熟的核桃油得到的，它有生熟之分。特点是它很流畅，特别适用于作品收尾阶段的细线条和起稿时的线条。

松节油：不含油质的挥发性液体，是通过蒸馏某种松树的树脂油得到的。它往往和其它油混合而用，也可单独使用。

巴拿马树皮水：它是一种药材，起到清洗画面和使光泽一致及将多余的油吸去的作用。（可以用非常淡的洗涤剂或洗衣粉代替。）

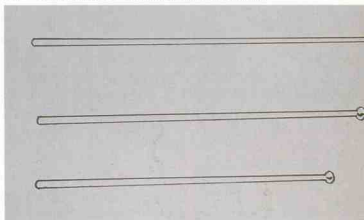

图 18

图 19

图 16

图 20

下面介绍一下熟核桃油、媒介剂、水性胶液的制作过程。

1. 熟核桃油的制作

(1) 材料准备

生核桃油、一氧化铅(一种催干剂)、一个洋葱、一小块面包、加热器、漏斗、过滤纸、烧杯、玛蒂树脂、松节油(如图19)。

取50克玛蒂树脂,挑去杂质后放入瓷臼内捣碎,一直到形成粉末状为止。然后将粉末倒入烧杯内,加入75毫升新蒸馏过的松节油,再将容器放在加热器上,中间要加上一块散热板,使小火让树脂慢慢化,要不断的用玻璃棒搅动,直到树脂完全溶化(如图20)。在制作过程中,火的温度是关键的一个环节,如火力过旺,松节油会蒸发。如果你嗅到了松节油的味道,这证明你的火候没有控制好,应将烧杯从加热器上取下来,这里应提示一下,松节油易燃,如果你不小心将油滴出会起火,为安全应该准备锅盖,如遇到火要立即盖上盖子。做好后的光油内会有一些树皮、沙粒之类杂质,你只需一块尼龙袜或细纱布扎在瓶口上,将光油慢慢倒入瓶内,便能滤除这些渣滓(如图21)。这些都做完之后你将过滤好的光油倒入准备好的瓶子里,要使光油装满瓶,以减少瓶内的空气储存,然后将瓶子放入阴凉处,经数日沉淀之后,光油自会澄清。

2. 媒介剂的制作

媒介剂的种类很多,以适用各种画法的需要。媒介剂是用熟核桃油和玛蒂树脂光油这两种液体调和而成。制作出来的媒介剂应是透明膏状的,是传统油画透明画法不可缺少的材料。

一份光油、等量的熟核桃油一份,将两者同时倒入一只阔口玻璃瓶内,用玻璃棒搅匀,但不要搅动次数过多,大约5至15分钟后两种油慢慢混合而呈膏状(如图22),媒介剂便制成了。制成的媒介剂将它装入锡管内密封保存,这里应提示一下这两种油要在做好后沉淀澄清后才可混合成媒介剂。还有一点是媒介剂的光油只能是玛蒂树脂光油和熟核桃油来做。(玛蒂树脂可在大的化学试剂商店去买。)我国有一种进口的药用树脂和玛蒂树脂均被翻译为乳香,这是有区别的。

3. 水性胶液的制作方法

水性胶液是可以溶于油性的一种干得快制作简便的一种媒介,可以在作画过程中节省许多等待每一遍干透再画的时间麻烦。它可用来提亮明部,因白颜色干的慢,所以水性胶液就有它独特的优势。

4. 水胶的做法

1份甲基纤维素+1/2生亚麻油+1/2光油+2份水。这个比例是可以调整的。(加水易干,加油变稀)(如图23)

第二章 静物画的构图

静物构图是个十分有趣的事情,每个物体在画面中占据的位置比例空间等都会对最终的效果产生一定的影响。

在开始绘画之前,你不应急于动手制作,你要审视一会儿被画的对象,考虑一下你的构图是否已有某种意

味。德拉克洛瓦说:“用心去构图”,也就是说:使之理解化并进行选择,罗斯金说:“有关构图的艺术没有什么规则,如果有的话,那么提香和维罗就是普通的平凡的人了”。这很有道理。但是,我们可以而且必须从某种可以遵循的法则中去规范一下自己,以完善我们的观察力和抓捕那些有内涵的某种意味。

构图艺术最基本的传统的规则之一,是几个世纪前古希腊哲学家柏拉图写下的,他简练的概括了画家应当怎样去安排一幅画的构图。柏拉图说,“构图就是发现和体现一个整体中的多样化”。

多样化可能存在于形体、色彩和作品中的主要成分的位

图 21

图 22

图 23

图 24

图 25

图 26

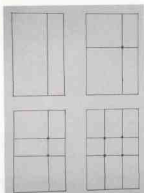

图 27

图 28 桌布上的静物
17 世纪荷兰

置安排上。多样化及丰富性意味着创造形体和色彩的变化,这种变化将引起观众的注意,唤起他们的兴趣,激发他们仔细观察并在观赏和注视的同时得到快乐。但是这种多样化不能过分,否则会使观众感到不安,丧失掉原来的兴趣。必须在一定的秩序内,一种整体的和谐中组织多样化。这样,两者互相补充,建立起多样化中的统一性。

统一中的多样化

在下面的图中我们可以看到对这个概念图解式的标准示范,它分析了每一个构图的优缺点。

(如图 24)劣。过分的统一,物体的排列呆板,毫无创意。看一看其中的水平线是怎样将画面一分为二的。物体与物体之间形成了单一的体块。

(如图 25)劣。过分多样化,物体分散,也分散了你的视觉注意力。不能成为一个理智的,统一的构图。

(如图 26)优。正确的运用了多样化中的统一性原则,只要将这个构图方案与前两个相比较,便可证明这幅画中的统一性和各种因素有秩序性,其多样化在于物体的排列。

当你的油画布还是白的,你开始着色时,在草图或素描中,思想或主题已开始出现雏形,关于艺术构图的最后敲定也随之作出,这可以用两个问题来加以说明。

一是我们可将物体设计得“离我们远一些”来缩小主题的比例,从而多包括一些背景。

二是哪里是安排作品中主物成分的最佳位置,这当然没有绝对的规矩,但这两个问题可以遵循下面的两个原则。

1.“将主要物体拉近”以便营造一个吸引人的中心,以阐明作品的内容和主题。

2.“黄金分割规则”

研究一下具有规律性的构图原则,从中我们不难看出你在哪里安排主题呢,为了解决这个问题,罗马建筑家维特鲁维亚指定了黄金分割规则(如图 27)。黄金分割在数字上表达为 0.618。要找出这理想的分割线,只需按下列公式来做。用 0.618 去乘画布的宽,自然就得出黄金分割线,再用 0.618 去乘画布的长,你就能找到另一条分割线,两条线的交叉点就是安排主题的最佳位置。这样的活将一个空间划分为不相等的若干份,结果是美而舒适的,最小部分与最大部分的比例应等于大部分与整体的比例。

3. 对称与非对称

对称是统一的同义词,它意味着秩序、严肃、权威。“对称是秩序”,当你想在一个特定的庄严的场合,你会发现对称将你的想法得以实现。一个对称的构图包括中心点或轴线两边的画面要素的重复(图 28)。

非对称可解释为各要素自由的组合和直觉的分布。但是,一部分又牵连到其它部分,非对称是多样化的同义词(如图 29)。

现在大多数画家更喜欢不对称

图 29 一组苹果·里克沃特

图 30 静物和苹果、桃·塞尚

图 31 向日葵·凡·高

图 32 夏日·赵友萍

的构图，摆脱了束缚画家想象力得不到自由表达的规则和刻板的构图，使画家创造力得到了前所未有的体现。尤其是从那种对称的即便是严肃、权威、典雅中走出来的画家，更能体验到思想的自由驰骋的美好。然而对于初学者来说花一些大的力气去研究一下构图的对称形式，哪怕刻板一些，为了对油画静物构图的深刻了解，更做为知识的储备，练习一下也是值得的。通过强调统一，你会对非对称的式样有更多的了解和把握。我们可以通过几幅分析图加以说明。

根据一个简单的事实，这在艺术上可解释为你的努力得到的是相当丰厚的回报。心理学家就此作过调查，也证实大多数人更喜欢诸如（方形、圆形、三角形）这些图形的简易可辨认性在视觉上是首当其充的（如图 30、31、32）。从这个事实中得出这么一个构图的理念，即用基本的形状及上面图中所见到的情况，用几何图形去构图，这些构图所得到的效果是显而易见的。

在构图中重要的是色块的平衡，色块的分量通过偏离中心的轴线补偿，使一些色块与其它的色块平衡。罗马平衡成支点（如图 33、34），是这个观念的完美例证，为了使不相等的色块平衡，轴线偏移到中心右边。

图 33

图 34

4. 第三尺度

从物理上讲画面只有两个尺度，宽度和高度，第三尺度（三度空间）和深度。画家必须通过形体、光线、阴影和透视的方法创造它，表现第三度空间成为作品艺术构图的一个部分。

一般来说，画家可以运用三种方法创造深度。

1. 前面物体的处理采取这么一种设计，你可以在前景中画上一个和此组静物有联系的物体，观赏者会本能的把这个形体的大小与远处物体大小联系起来（如图 35）。前景中的苹果和稍远一点的苹果及一块白色的衬布，这稍远一点的苹果和白色的衬布，这些因素用于视觉暗示，我们根据它们的大小和位置，从心理上确定稍远一些物体的距离和大小，从而创造出深度的视觉。再比如我们以风景为例（如图 36），前景中有一个树干，我们也可以看到河的宽度及河岸，这些因素同样用于视觉的深度暗示。

2. 透视效果。在这种情况下，画家选择一个主题，主体物本身应具有加强深度和立体感的透视效果（如图 37）。我们从图中看到了这旧式的老钟无论从宽度还是它的深度都具有透视加深的效果。如果你换一个体积比

图 38

图 37

图 35

图 36

坐在柳树下的女人·莫奈

较平的物体会见到这种透视的效果明显减弱(如图 38),这种空间的深度也不是很明确了。当然你选择什么样的物体作为静物画的创作需要,这完全取决于你的喜爱和创作意图来确定的。

3. 重叠平面。在这样的构图上,我们所见到的是,一个正面的平面重叠在第二个平面上,第二个平面又重叠在第三个平面上(如图 39),这种并叠重复的依次关系同样会产生很好的形式感和深度空间效果。当然,越

近的平面就越大些,反之越远的平面就越小些,并且,在近处物体的作用下,远的平面在视觉上有些弱,这样同样会产生第三度空间。

第三章 静物的题材选择

1. 古典式静物组合

古典油画静物是以由古典绘画诸多原则来限定自身的选材和构图上的形式感来区别于现代绘画的多元性。当然这里仅指以下特征上的区别,不包含油画语言的范畴。那么古典主义静物画大多采用黄金分割的手法去摆放物体的主次关系,以追求平衡、稳定、对称的典雅之美。在选择物体上,我们见过许多大师的作品以杯盘器皿、以及陶瓷用品做为主要描绘对象,他们精工细刻力求局部的繁琐复杂,而不遗余力。也可以这样说,古典主义的静物组合无论是在选择描绘对象上有什么区别,上面谈到的构图原则是很明显的,我们可以通过几个例子来加以说明(如图 40)。

这是一幅以杯盘器皿为主要描绘对象的古典静物画,而且较之前者似乎多了一些生活的气息(如图 41)。这幅画是厨房的一角。在杂乱中却仍然可找到古典主义构图的一些原则,大师还在作品的某一位置安放了一只猫,这在以前的静物画中是很少见的,这不仅使作品有了生命的气息,同时将作品的整体艺术氛围立刻鲜活起来,作品的趣味性和生活化使观众的情感更能溶入其中。

另一种是以生活的用品为主要描绘对象的古典静物画,而且较之前者似乎多了一些生活的气息(如图 41)。这幅画是厨房的一角。在杂乱中却仍然可找到古典主义构图的一些原则,大师还在作品的某一位置安放了一只猫,这在以前的静物画中是很少见的,这不仅使作品有了生命的气息,同时将作品的整体艺术氛围立刻鲜活起来,作品的趣味性和生活化使观众的情感更能溶入其中。

静物画的题材有时看上去是很随意的,似乎没有什么

图 42 静物·赵友萍

图 40
棋盘上的静物·吕班 搏甘

图 39

么主题，可你仔细品来，你却发现往日的时光早已静静的停留在那里。一束淡淡的光线将唤起你对往昔的怀旧之情，或是历史的那份凝重与思考。

2. 抒情浪漫的组合

这种样式的静物大多是以生活中很美好的，象征着温情的物体为主。比如象鲜花、水果、瓷器等。这些物品本身就是人们在生活中用于观赏和表达情感的一种以物寄情的东西，用这些物品来表达个人的情感和对生活的感受是再恰当不过的了（如图 42）。我们从中可以看到放在窗前的以花为题材的静物，这幅以玻璃窗和纱窗为背景的静物给人以惬意凉爽的夏日午后很美好的感觉，似乎我们能感觉到微风从纱窗的背后轻轻的吹进主人的卧室，一杯淡淡的冰茶和水果无不体现休闲安逸的感受。这是一幅三角形的构图，它是一幅捷大方、主题突出、视觉效果好的完整构图。我们也可以从另外几幅画中来分析一下几种不同的构图和静物的摆放以及取材上的差异（如图 43）。这幅以户外篱边作为静物创作的题材，从某种意义上讲是从传统的室内摆放景物，转化为户外某一角落的野花，这在构图和形式上都以自然随意为主了，尤其是对物体的形体归纳取舍处理无不体现了画家深厚的功底和修养。当然在户外写生更重要的是要受到环境的影响，比如光线的变化，色调的处理。不仅需要你对色彩规律的掌握同时你能在千

图 43 篱边·赵友萍

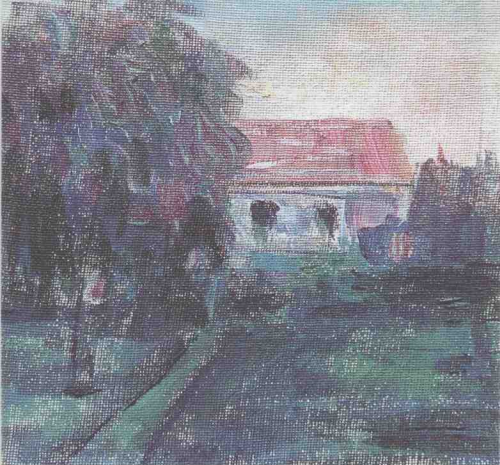

图 44

变万化的光线中捕捉到相对稳定的明暗造型因素。当然你可以在同一个地点分别在几天内选择同一时间去完成你的室外静物画创作。可以在短时间内抓住客观物象的感受，画个写生稿然后回到画室根据你自己的需要重新加工来完成你的作品。这相对来说要比室内的静物有难度，但无论从构图到选材上都很别致。

这里例举几个一天中不同时间段的光线变化表。

早晨自太阳升起起到八点钟，光线偏暖，呈紫红的色彩倾向（如图44）。

上午光线相对稳定。明暗变化以及光的强度较适当。光线稍有暖意（如图45）。

图 45

图
46

中午的光线很强,万物被太阳的强光照射得有些苍白。而且光线较冷,明暗对比强烈。(如图46)。

下午的光线由强转弱,色彩的层次感和明暗的变化也分明起来,光源的色彩略呈黄味,暗部较冷(如图47)。

傍晚太阳将落下之前,光线较弱,但色彩很强烈。这里是一天中光源色变化最大的时间段。光的色彩呈桔红色,而且冷暖变化对比强烈(如图48)。

图 48

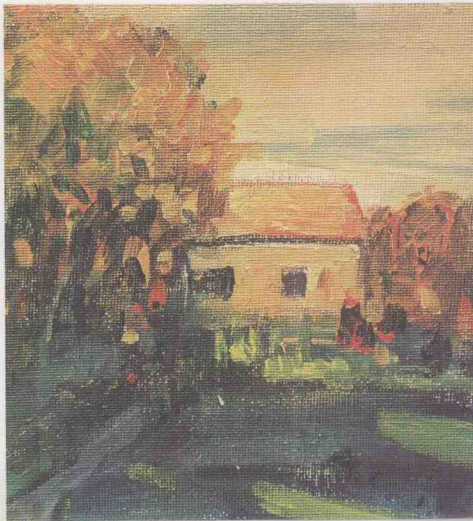
图
47

图 49 窗和小啤酒瓶·勃纳尔

图 51 岭南佳果·黄线强

图 50 早餐厅·勃纳尔

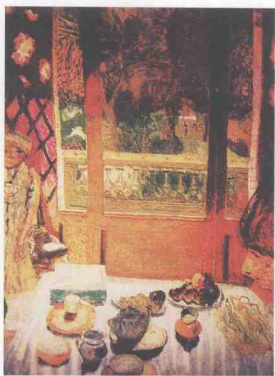

图 52 冬夏春秋·陈树中

3. 静物与风景结合的静物组合

以静物的形式出现同时又以风景作为背景的多空间的静物组合已被越来越多的画家采用,而且这种严格的界限似乎已不那么明显。一个特定的物体由于在手法上、意图上处理的不同会产生静物画实质上的突破。无论是形式上的还是绘画语言上以及物品的选择上,都是一种全新的视觉感受,也可以说拓展了静物画的选材范围。将静物置身于与大自然的和谐当中,你中有我,我中有你,具有天然合一的随意性,一反刻板、呆滞的静物画风。我们可以从勃纳尔的几幅静物中找到这种感觉(如图49),几本随意翻阅的书籍和小瓶啤酒放在有图案的桌子上,透过窗外我们感受到小镇风景秀丽的景色,使你的心情有种豁然开朗的感觉,在另一幅图中我们仍然感受到异样的不同的选材。这幅起名为早餐厅的作品将静物放在画的前面,背景单纯而平淡,在很规范的几根直线和横线的交错中构成了很别致的构图。前面的静物被堆放的很随意,富于变化,这和背景中的平稳形成了对比。使作品动中有静,耐人寻味,这里我们并没有看到画家把精力放在物品上的选取,而是在随意的平淡的又常常能见到的一些生活物品,这使人有种很亲近的感觉。(图50)

当然以静物和风景并行组合的静物仍有许多典范的例子。你可以去留心。无论怎样,你的创造性是无限的,你坚持努力的去尝试,同样可以

找到全新的静物画的绘画语言。

4. 单一的平面化静物组合

选择一个描绘对象并将其放在一个维度里展开来,在平均比例分配和单一的环境中来表现它们。这里是一幅水果为描绘对象的静物,在选择物体上只以一个形象按不同动势散落开来,具有较强的装饰效果和绘画语言的简朴性,从而加强了对绘画对象的深化,也就是说使一个物体不断的重复,在单一中求得个体的形态变化,统一中又有不同。而其中的物体实质却是相当一致的。这种静物画的选材样式力求工整统一,平面自然堆放,不可刻意摆放,但注重同种物体形态上的异样差别(如图51)。