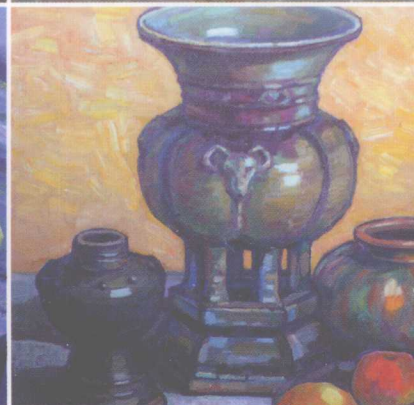
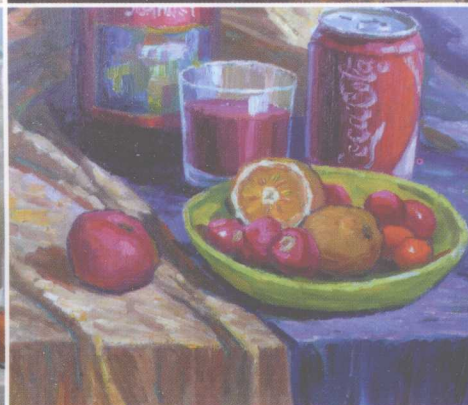
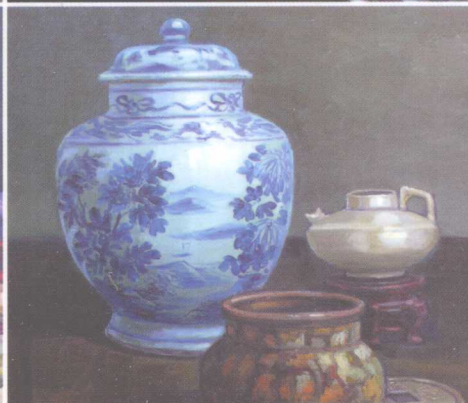
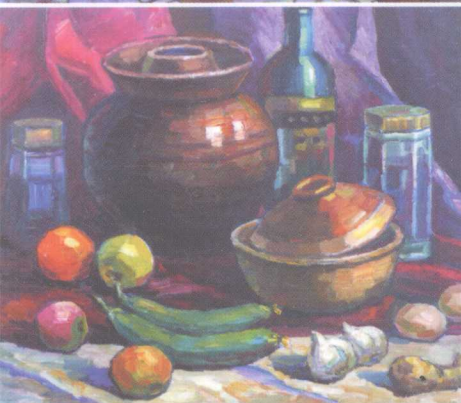
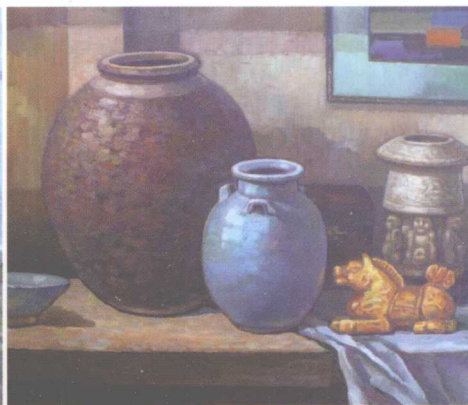

学画西洋画 系列丛书

油画静物写生技法

胡焕然 编著

科学普及出版社

中国美术学院美术考级教材 素描分册

油画静物写生技法

陈鹤良 编著

中国美术学院出版社

学画西洋画系列丛书

油画静物写生技法

胡焕然 编著

科学普及出版社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

油画静物写生技法 / 胡焕然编著. —北京: 科学普及出版社, 2009. 1

(学画西洋画系列丛书)

ISBN 978-7-110-06960-8

I. 油… II. 胡… III. 油画: 静物画: 写生画—技法(美术) IV. J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第149667号

自2006年4月起本社图书封面均贴有防伪标志, 未贴防伪标志的为盗版图书。

科学普及出版社出版

北京市海淀区中关村南大街16号 邮政编码: 100081

电话: 010-62103210 传真: 010-62183872

<http://www.kjpbooks.com.cn>

科学普及出版社发行部发行

北京长宁印刷有限公司印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 5

2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

印数: 1-3000册 定价: 35.00元

(凡购买本社的图书, 如有缺页、倒页、
脱页者, 本社发行部负责调换)

目录

概述 (1)

色彩基础知识 (2)

1. 光与色 (2)

2. 色彩的三属性 (2)

3. 色彩调和(混合) (3)

4. 色彩对比 (4)

5. 色调 (5)

油画静物写生的工具 (6)

1. 油画颜料 (6)

2. 油画笔 (6)

3. 油画刀 (6)

4. 调色油 (6)

5. 调色板 (6)

6. 油画箱 (6)

7. 画框、画布、画纸 (7)

油画静物写生 (8)

一、静物的摆放 (8)

二、静物的主题 (9)

三、静物的配置与构图 (10)

1. 竖构图, 方构图, 横构图 (10)

2. 均衡与对称、对比和视点 (12)

四、油画的用笔与笔触表现 (15)

五、静物写生步骤 (19)

1. 单色训练 (19)

2. 固有色训练 (20)

3. 色彩冷暖对比训练 (20)

4. 综合画法 (21)

国外名作欣赏点评 (48)

概述

静物画是绘画中的一个重要的体裁形式。它是学习绘画色彩的必修课，也是很多画家的主要表现题材。目前，美术类、艺术设计类院校都把静物写生作为色彩学习的基础课程。色彩静物写生对于学生掌握色彩知识，了解色彩规律，提高色彩的表现能力，都是至关重要的。美术、艺术设计类院校考试色彩静物写生就是重要的一关。油画静物写生与水粉画有非常相近之处，除了使用工具、颜料不同，油画会更具表现力。

静物画是色彩绘画最重要表现形式，具有悠久的历史。从17世纪的欧洲绘画，静物画就作为独创的绘画体裁而显现出来，并且产生了很多优秀的静物画作品和著名的绘画大师。

意大利画家卡拉瓦乔的静物画《提篮与水果》就是17世纪现实主义静物绘画的典范。绘画风格细致入微，使人有亲切之感的荷兰静物画，具有装饰性的法兰德斯的静物画，结构严谨的西班牙静物画，各有特色。18世纪的法国画家夏尔丹，19世纪的库尔贝，马奈，莫奈，塞尚等画家都有很多优秀的静物作品，梵·高的《向日葵》更是著名，这些画家的作品对后来绘画艺术的发展都具有重要的意义。

我们学习绘画除了从前辈绘画大师的作品中吸取营养，更要注重绘画实践。

在绘画实践中，培养 and 提高自己的兴趣，激发自己的绘画热情。以执着的精神持之以恒，才会有所收获。

学习要有正确的学习方法，绘画学习也是一样。动手动脑缺一不可。

在学习色彩画的开始，就应该注重理论与实践的结合，建立正确的色彩观念与观察方法。所以，色彩理论的学习与掌握，才是我们色彩学习的基础。

1. 光与色

太阳是一切生命的源泉，由于有了太阳，才有了地球的生命力，它给我们人类带来了温暖，带来了光明，带来了能源，也带来了色彩。能让我们感受外界色彩的关键在于光。光是色彩感觉的根本，色是光被感觉的结果。如果没有光，我们就会像盲人一样，眼前漆黑，无法感受色彩。色彩是光刺激眼睛所产生的视感觉。

光分为自然光，人造光两种，自然光主要是指阳光，人造光是指电灯光，火光，烛光等。而学习色彩主要研究的是太阳光。

1666年，英国物理学家牛顿在做光的折射实验时，发现了光与色彩的关系。他使一束阳光从细缝照射进暗室中的三棱镜上，光就产生了折射，当折射的光反射到白色的屏幕时，就出现像彩虹一样的色带。我们称为光谱。光谱是按红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色的顺序排列的。可见阳光（白光）是由红、橙、黄、绿、蓝、紫、色光混合而成的。（图1）

图1 光谱

一个物体的色彩是由物体表面本身与光源光两个因素决定的。

当光源发出的光照射到物体时，在那里一部分被吸收，一部分反射到人的眼睛中。反射到眼中的就是我们看到的色彩。

从科学的角度看，任何物体的表面都有选择吸收光的物理特征。比如：红色物体的表面吸收了日光中红以外的其他色光而反射红色光。蓝色物体是因为蓝色物体表面吸收日光中蓝以外的其他色光而反射蓝色光，而物体的固有色是因为物体固有的某种反光能力和外界条件的相对稳定来决定的。可见，物体的色彩是相对存在的。

2. 色彩的三属性

光谱中的色彩都属于有彩色，红、橙、黄、绿、蓝、紫是基本色。基本色之间不同量的色彩混合就会产生出无数种色彩。

所有色彩都同时具有三种属性：明度、色相、纯度。又叫作色彩三要素。

（1）明度：色彩的明度是指色的明暗程度，也叫色的亮度，深浅度。比如：在色谱中黄色对人的眼睛感知度高，色彩的明度就高，紫色的感知度低，它的色彩明度就低。色谱中的橙色、绿色、红色、蓝色的明度在黄色，紫色之间，这样依次排列，就显现出色彩明度的秩序。

（2）色相：色彩的不同相貌就是色相。

光谱色中的红、橙、黄、绿、蓝、紫是色彩的基本色相。把色谱中的

图2 色相环

红、橙、黄、绿、蓝、紫等色距离分割均等，以环状排列，形成封闭的环状循环，就构成色相环。色相环一般以5、6、8个主要色相为基础，进而求出各自的中间色，可以分别形成10、12、16、18、24色的色相环。色相环一般要用纯色来表示。（图2）

（3）纯度：一般指色彩的鲜艳度，也叫饱和度。如果一种色掺进其他色，这种色的饱和度就会变低。在色彩中，红、橙、黄、绿、蓝、紫等基本色相的饱和度最高。

3. 色彩调和（混合）

自然界中的景物色彩无限丰富，我们常用五光十色、万紫千红等来形容。我们在作画时，不能把颜料盒中颜色直接来用，这就需要色彩的混合，也叫色彩调和。比如：品红、柠檬黄、湖蓝为色彩的三原色，把这三种色做适当比例的调和，就会出现很多色。品红与柠檬黄调和会产生橙色。柠檬黄与湖蓝调和会产生绿色，品红与湖蓝调和会产生紫色，在这里，三原色相混产生出的颜色就叫间色。如果把两种或两种以上的色调和在一起，就会产生更多的颜色。（图3）

此外，还有色彩的空间混合。将两种或两种以上的颜色并列在一起组成画面，通过一定空间距离来看，在人们的视觉中形成的混合就叫做空间混合。

法国后期印象派画家点彩风格就是在色彩科学的启发下，用小笔触点彩，形成空间混合的技法来完成。印刷上的彩色制版印刷就是将黄蓝都加红、黄、蓝、黑四色网版相叠，套色混合而成的。精美的印刷品上的色彩，在放大镜下就会发现是由细密的彩色网点相叠而组成的。彩色电视的成像原理也是利用色彩空间混合来实现的。

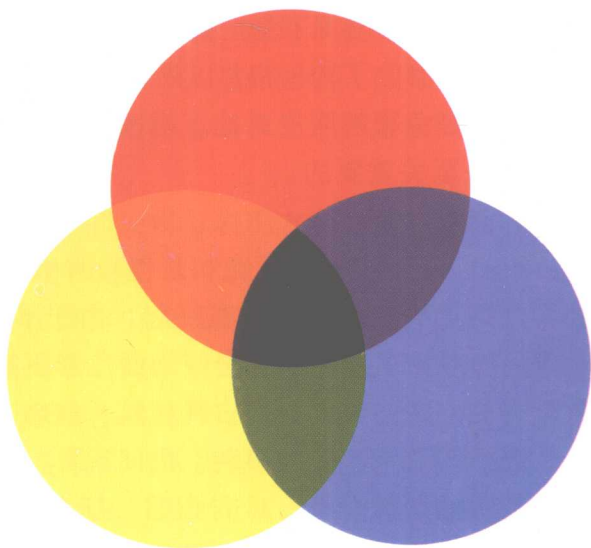

图3 三原色

4. 色彩对比

任何一块颜色都不是孤立存在的，总是与它存在的环境有关。把两种或两种以上的色彩放在一起，就会显现出差别和对比。

我们通常把色谱中的红色与绿色称为红绿对比，黄色与紫色称为黄紫对比，蓝色与橙色称为蓝橙对比，这些颜色放在一起时就会使人的视觉产生强烈的色彩对比效果。（图4）

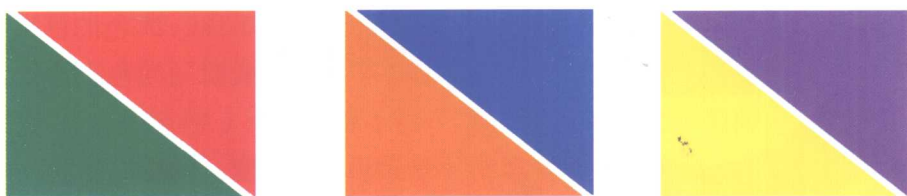

图4 对比色

不同的色彩存在于一个环境之中都产生不同的对比效果。比如：色彩的明度对比，色相对比，纯度对比。

（1）明度对比：

不同明度的色彩放在一起就会使人感觉明的更明，暗的更暗。明度的对比可以是一种色彩的明暗对比，也可以是多种彩色的明暗对比。

往往人的视觉对明度对比最敏感、最强烈。在色彩对比中，明度对比中的色彩关系往往决定画面的基调。

在做色彩练习时，老师经常向学生强调画面的素描关系，就说明在色彩对比之中，理解和把握明度的黑、白、灰关系是十分重要的。

一块颜色的深浅、明暗都不是孤立的，都是与不同颜色的深浅，明暗比较而存在的。我们在作画时都不是把锡管里的颜色直接涂上去，而是要调出它的深浅变化，所以画面中的色彩除了其色相差以外，它们的色彩明度对比关系也产生了变化。

处理好色彩的明度对比，对画面的层次感、空间感、光感、色调的明快、景物的塑造都是至关重要的。

（2）色相对比：

我们在前面已经讲了色相是色彩的相貌，是我们眼睛看到物体的直观的颜色，把色相环上的两种或三种颜色在一起，由于不同颜色而产生的对比现象，就是色相对比。

色相对比运用的好，会使画面色彩更加丰富，效果更加强烈。在人类生活中此法早就得到广泛的应用。如古代建筑：红墙、黄瓦，石青、石绿的彩画，就使人感到庄重、强烈的效果。民族服装、民间玩具、民间年画、剪纸往往都是五颜六色，招人喜爱。现代的服装设计，广告招贴、标志。商品包装设计等更是令人醒目，充满活力。

当我们欣赏色彩大师马蒂斯、毕加索的作品时，都会有深刻的感受，他们把色相对比的技法运用到极致，使作品具有强烈的表现力。

我们从色相环中可以看到红色与绿色，黄色与紫色，蓝色与橙色对比最为强烈。同类色，邻近色的对比关系就弱。色相环中两色的距离越近，它们的对比关系越不明显。

色相对比的运用不能机械地理解，它是由表现的对象来决定的。生活中的色彩是丰富的，景物中的色彩对比的形状、面积大小不同，明度、纯度的变化都是影响色彩对比效果的重要因素。

（3）纯度对比：

我们通常把光谱中红、橙、黄、绿、蓝、紫色称为标准色，这是自然界中无数色彩中最鲜明的颜色。当一种鲜明的色彩调进其他的颜色，这种色彩的饱和度就会降低，调进的其他色的比例越大，这种色彩的纯度就会越差。把两种或两种以上不同纯度的色彩放在一起时，因为色彩纯度不同，纯度高的色彩就会更鲜明，纯度差的色彩就会显得更灰，但是一切色彩鲜明与暗淡的对比效果都是相对的。同一种色彩放在灰暗色调中就会显得更鲜明，而放在更鲜明色调中就会显得灰暗了。

自然中的色彩因为光线环境的影响而千差万别，丰富多彩。色彩的纯度对比关系在外界条件的影响下，就会产生变化。就如同同一景物的色彩在早晨、中午、黄昏、夜晚、晴天、雨天、雾天都会呈现出不同的色彩关系，展现出不同的色调。法国印象派画家莫奈就对田野中的草堆、卢昂大教堂在同一地点的景物，不同的时间、光线、气候、条件下完成了多幅作品。在他的画作中色彩对比的效果，使我们感到了阳光、空气、空间，对人的视觉有强烈的冲击力。

5. 色调

在我们欣赏美术作品时，常听老师在讲这幅画是冷色调，那幅画是暖色调；还有灰色调（不是黑、白、灰的概念），明快的色调等。所谓色调就是画面给人的整体感觉，总体印象。我们知道暖色如红、橙、黄等色彩，明亮、鲜艳，视觉上使人感到温暖、辉煌，给人以兴奋感。冷色如蓝、绿、紫等色会使人感觉寒冷，沉静。暖色调往往表现太阳、火、丰收、红旗等，冷色调往往表现冰、雪、大海、夜晚等。一个画面都应有一个色调（主体色调）就像音乐要有主旋律一样，这样会使人感觉画面整体统一。其他色彩都要服从于主色调。在学习素描时，老师总要求学生要整体观察也是这个道理。

整体—局部—整体，是绘画学习中唯一正确的观察与表现方法。画色彩画时同样要学会整体观察，要学会正确的观察方法。观察色彩，不能总盯着一个地方看颜色，局部的观察，没有比照是看不准颜色的。要在整体中来观察，比较景物中不同色彩的色相、明度、纯度，物象之间的色彩的冷暖关系。初学者往往把所握不好色彩的整体关系，把画面画花了。这就要在实践中逐步理解色彩规律，学会正确的观察方法，多多练习，提高技法，提高美术修养，提高欣赏水平，从优秀作品中吸取营养。

尤其是画油画静物更应该运用学到的色彩知识，学会观察，多做写生练习。经过不断努力，相信你一定能画出好的作品。

油画静物写生的工具

1. 油画颜料

能和油混成膏状物的颜料，可用松节油和调色油来稀释，覆盖力强，可长时间保持画面不变化，色彩种类丰富。

2. 油画笔

油画的作画工具，通常用传统的猪鬃来做，也有软毛的画笔。画笔形状有扁笔，棒形笔、貂毛圆锥笔和扇形的獾毛笔。

3. 油画刀

也称画刀，画刀可表现多样变化的肌理。用来表现岩石、建筑等。画刀与画笔结合可创造出画笔所不能画出来的效果。

4. 调色油

也称稀释剂。挥发性强，很快就会干，在作画时，常用松节油加少许赭石等色起稿。

5. 调色板

画油画的重要用具，一般用胡桃或梨树的薄板作成，也可用五合板、胶合板制作。

以长方形或椭圆形为主。作画时将颜色按顺序在调色板上排列，一端边沿可附置调色油壶。

6. 画箱

偏方型的木箱，有提手与背带，也有带三角型支架的，内中分格，可放画笔、颜料、调色油等作画工具，户外写生，带支架的画箱更方便。

油画颜料

画笔

画箱

调色板

7. 画框、画布、画纸

油画内框通常用干透了的松木、桦木方形木条制成。绷布的一面边框向内做成坡面。

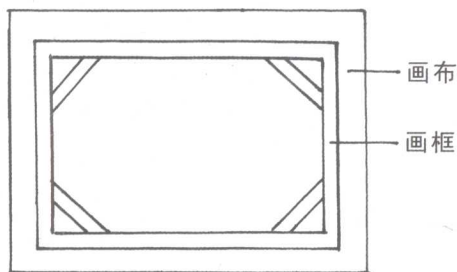
油画布应预先绷紧在所需尺寸画面的内框上，这样不仅为了便于作画，也方便油画的日后保存。绷画布时，要把画布绷得平整，画布的纹路要平直，绷画的步骤：①把画布在内框四边木条的中间位置拉紧，各先钉上一个钉，使画布在内框初步固定。②在画框四边对称的位置，依次钉布，绷布时，要绷紧，拉力要均匀，画布要平整。③画布的四角最后钉好，千万不要钉好一边再钉一边。见步骤图：(1) (2) (3)。

画布指用棉或麻织成并经过涂底的画布，有粗细薄厚之分，可供画家选择。

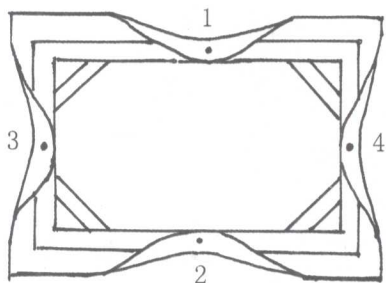
涂底可用乳胶漆加适量的立德粉调和后平涂在棉布或亚麻布制作。在厚纸板上涂底可制作油画纸。油画纸携带方便，适于户外写生。

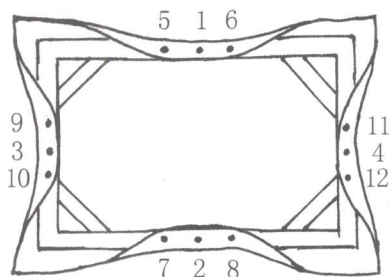
画框

步骤(1)

步骤(2)

步骤(3)

油画静物写生

静物绘画的对象都是人们日常熟悉的物品，使人有亲切感，好的静物画具有朴素的美学价值。

通常美术教学分为：静物、风景、人物三类课程，色彩静物又是三类课程中的基础。静物绘画对象，如锅碗瓢盆、花卉、水果、蔬菜、日常各种用品等种类繁多。不同的形状的物品、颜色、质感，可以根据需要排列组合。由于对象静止不动，便于观察与刻画，是绘画学习者色彩练习的良好选择。

一、静物的摆放

凡事总是先简后繁，先易后难。绘画基础课：素描就是从石膏几何形体（立方体、圆球、椎体、圆柱）开始，逐步安排切面像浮雕，石膏头像，到人物写生。

静物的选择与排列组合，也要根据学生的水平，能力，课程安排从简到繁，循序渐进。

摆放静物首先要考虑画面中物体的黑白灰关系（素描关系）、色彩的构成、（色彩的对比与和谐）物体的大小变化与质感的对比、背景与环境光源（自然光、灯光）。

《静物》 毕沙罗（法国）

横构图中摆放的物体并不多，玻璃酒瓶、酒杯、瓷盘、面包等放在白色的衬布上，黄色的背景对稳定画面非常重要。

《早晨的茶点》 格拉巴尔（俄国）

对于初学者，开始时静物摆放不要复杂，静物的色彩关系要明确，比如：一个罐子加一两个水果就可构成一个静物环境。深褐色（或深土红色）的罐子就是画面的主体，背景利用墙面或用色彩明确的衬布都可以。

初学者在写生时往往顾形顾不了颜色，开始可选择色彩关系明确，构图简洁的静物摆设，使学生比较容易把握（一般美术教学所用的静物台都比较低，这样适于绘画者的视觉观察）。

随着课程的深入，学生对色彩认识的提高，绘画技巧的逐步熟练，静物组合的数量，大小高低变化，色彩与物体质感搭配可以不断丰富。在静物的选择与组合时要考虑到静物、衬布、桌（台）的色彩构成关系，使静物环境形成色彩既对比又和谐的色调，只有循序渐进，不断丰富的静物组合才能使学生塑造形体的同时，色彩技法也得到不断提高。

二、静物的主题

静物摆放需要和谐统一。整组静物要有一个主题。比如一瓶鲜花与水果搭配，泡菜缸与蔬菜搭配就比较谐调，合情合理。如果把蔬菜与石膏像搭配，鲜花与几条死鱼搭配，就会不伦不类，使人感到不舒服。总之，静物的摆放要有美感，有情趣，能提高绘画者的表现兴趣。静物摆放的主体就是人们视觉的交点。如果物体的大小、高低、色彩质感都没有变化，大小雷同，就会使画面的构图呆板，没有生气。所以，在静物主题确定以后，要考虑静物之间的大小高低错落，色彩与物体质感的关系。使静物摆放的构图既和谐统一又富于变化。

三、静物的配置与构图

平常生活中瓶、罐、水果、蔬菜等都可作为静物写生的道具。只要搭配得当都可成为一组很好的静物。静物的配置要有美感，和谐统一，疏密有致。画起来才能调动你的情趣。

1. 竖构图，方构图，横构图

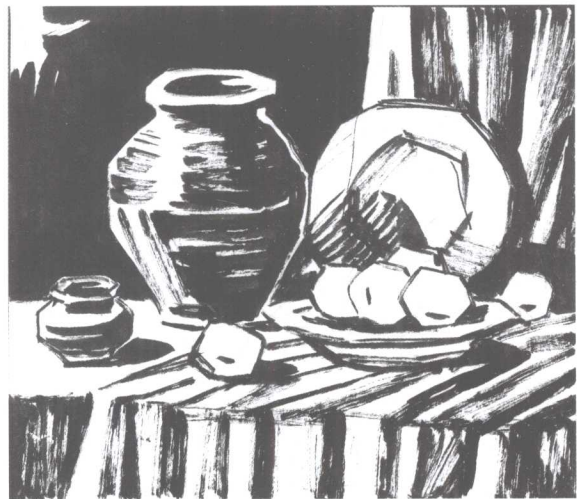
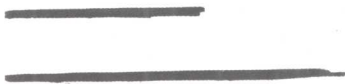
A. 简单构图

初学者在作单色练习时可摆置一瓶一果，这样物体关系简单，便于把握。

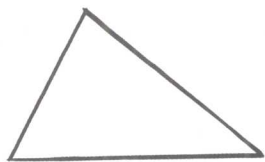
B. 平行构图

平行的搭配以使人有平稳舒展的感觉。

C. 三角形构图

画面的视觉效果稳定。

D. 竖长构图
给人以挺拔的感觉

E. 俯视构图
画面饱满，有一定的装饰性

F. 平视构图
画面稳定充实

2. 均衡与对称、对比和视点

油画风景的构图，体现了作者对客观对象的直接感受。它既要符合造型艺术形式美的基本原则，又要符合人们的视觉审美的基本要求。抓住最令你感动的景物的主体，作为你画面上视觉的交点，画面的主题就会突出。

(1) 关于均衡与对称：均衡与对称是构图的基础，主要作用是使画面具有稳定性。均衡与对称本不是一个概念，但两者具有内在的同一性——稳定。稳定感是人类在长期观察自然中形成的一种视觉习惯和审美观念。均衡与对称都不是平均，它是一种合乎逻辑的比例关系。平均虽是稳定的，但缺少变化，没有变化就没有美感，所以构图最忌讳的就是平均分配画面。对称的稳定感特别强，对称能使画面有庄严、肃穆、和谐的感觉。比如，我国古代的建筑就是对称的典范，但对称与均衡比较而言，均衡的变化比对称要大得多。因此，对称虽是构图的重要原则，但在实际运用中机会比较少，运用多了就有千篇一律的感觉。在构图中最讲究的是“品”字形和三七律。品字形构图和三七律构图的方式常被人们称为黄金构图法，也有叫做为永恒的三角构图法，这些都是指均衡而言。

1) “品”字构图：什么是“品”字形构图？就是在画面上同时出现三个物体的时候，不能把它们等距离放在一条线上，而应使其呈现三角形状，像个品字。只要留意，这种三角在自然界中是无处不在的。大山就是由无数的三角形构成，上下交错，井然有序，犹如一个巨大的品字状或三角形，具有强烈的排列韵味。

《陶罐》

2) “三七律”构图：什么是“三七律”构图？就是画面的比例分配三七开。若是竖画面，上面占三分，下面占七分，或上面占七分，下面占三分；若是横构图画面，右面占三分，左面占七分，或是右面占七分，左面占三分。在中国画界中这种三七开构图的布局被称为是最佳的构图布局比例关系。

所谓最佳，并不是单一，或唯一，在特殊情况下，根据题材的需要，也是可以打破的，二八律或四六律也可以使用。本来艺术就讲究的是有法而无定法。总之，就是为了整个画面而考虑，去应用。

(2) 关于对比：对比的巧妙，不仅能增强艺术感染力，更能鲜明地反映和升华主题。对比构图，是为了突出主题强化主题，对比有各种各样，千变万化，但是把它们同类相并，可以得出：

- 1) 形状的对比。如：大和小，高和矮，老和少，胖和瘦，粗和细。
- 2) 色彩的对比。如：深与浅，冷与暖，明与暗，黑与白。
- 3) 灰与灰的对比。如：深与浅，明与暗等。