

YOUHUA JINGWU HUA

油画技法

油画静物 · 花

岭南美术出版社 王东彪 著

YOUHUA JINGWU HUA

油画技法

油画静物·花

王东彪 著

■ 岭南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

油画静物·花 / 王东彪著. —广州: 岭南美术出版社, 2006.9

ISBN 7-5362-3333-7

I. 油… II. 王… III. 油画: 静物画: 花卉画—技法(美术) IV. J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第022213号

责任编辑: 阎义春 王新华

责任校对: 虞向华

责任技编: 钟智燕

油画静物·花

王东彪 著

出版、总发行: 岭南美术出版社

(广州市文德北路170号3楼 邮编: 510045)

出 版 人: 徐南铁

经 销: 全国新华书店

印 刷: 广州市岭美彩印有限公司

版 次: 2006年9月第一版

2006年9月第一次印刷

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 4

印 数: 1-3000册

ISBN 7-5362-3333-7

定 价: 26.00元

作者简介

王东彪，满族，辽宁人。先后毕业于鲁迅美术学院，广州美术学院。
现任教于广州美术学院。

1985年以来，先后参加各种展览十余次，其作品多次在各种杂志及画集发表，许多作品被美国、日本等国家，港台地区的机构和个人收藏。

引 言

首先我要强调的是这不是一本“教科书”，我的绘画技法并没有什么创新可言，而各类技法图书很多，系统且规范；本书的内容只是我个人的绘画体会及对一些问题的理解，写出来意在交流。一种技法为你所用并能准确地表达你的情感就是好的，简单地依靠某种技法，盲目地效仿某种技法，都是不可取的。所以，一个画家的经验对我们的启发尤为重要。本书说明了我所用的基本画法，但重点是我对色彩等问题的认识和理解。

一个画家应该真诚地向自然学习，向生活学习，学会用自己的眼睛去观察、去体会，热情地追求生活中的内涵，这样你不但会拥有自己的技法，还会拥有自己的思想。

目录 MULU

目录

引言

关于静物画1

以花为题3

感悟色彩4

笔触与肌理13

关于技法16

作品赏析25

后记58

关于静物画

静物画以独立的画种日益为大众所接受、所喜爱，它积极地进入我们的生活之中，传播着快乐。在西方，静物画以独立的绘画主题，出现在 17 世纪，当时，艺术摆脱了宗教的束缚，艺术家获得了自由选择主题的权利，静物从宗教的绘画结构中解放出来，获得了相对独立的价值。

18 世纪，静物画有了较大的发展，题材更多地来自于日常生活物品，使得静物画更富有生活气息，质朴、单纯和自然的风格以及艺术娴熟的技巧，已成为静物画发展的必然前提。

静物画的繁盛时期是在 19 世纪至 20 世纪初叶，以库尔贝为代表的现实主义画家笔下的静物，更有真实感和材料特性的物质美感。随后出现的法国印象派，对色彩观念进行了重新建立，使静物画和人物画与风景画一样，在色彩上有了新的变化，明快、灿烂、纯净、清新的色彩取代了灰暗的固有色。

经过了两个多世纪，静物画涉及的内容形式语言，已有了很大的变更，并且取得了辉煌的成就。但是，艺术家还是以被动的地位，模仿自然，再现客观物体的表象特征，相对于传统绘画，并没有本质上的突破。直到后印象主义时期，才使艺术家们在真正意义上摆脱了传统绘画的束缚，凭着自己的思想，自由地观察，自由地表达所观察到的自然，充分地发挥艺术家的主观作用，在画布上尽情地表达自己对世界的理解和感受。

20 世纪，现代绘画蓬勃发展，艺术家们自由地探索新材料的运用，以新的艺术观念创造着新的表现形式，这是一个多元化的时代。

在我国，油画历史较短，但在一个世纪的时间里，通过艺术家们的艰辛努力，静物画取得了可喜的成绩。数量和质量得到了大幅度的提高，已经完全独立于中国画坛。特别是 20 世纪的最后 20 年，可以说，达到了空前的繁盛。

静物画的繁盛，说明它适合中国人当下的生存状态。随着改革开放的浪潮推动，经济迅猛的发展，我们生活水平的提高，物质生活的富足，导致生活节奏加快，工作负荷加大，心理压力过大，这种功利思想和实用主义也使人们的感情日益贬值，心灵需要得到抚慰，对生活素质的要求转移到了精神方面。

静物画带着清新与宁静步入了我们的生活，带我们走进了另外一个世界，那里没有虚伪的诺言与欺骗，没有由于功利而带给人们的痛苦与困扰，那里充满温馨和爱，草木、鲜花、果实和我们生活中普普通通的物品成了它的全部，这是一个宁静的、诚实的、充满快乐的世界，是一个美的境界的世外桃源。

一幅好的静物画充满生命力，是客观物质和艺术家思想的综合。如凡·高的静物画，充满着画家无限的激情和爱，他笔下的向日葵，典型地表达了他的感受，厚重的淡黄色被大笔铺满背景，不尽相同的各种黄色以流动的、奔放的笔触描绘着向日葵，这已不是自然中的向日葵了，它是凡·高心中的向日葵，是金色的太阳，用灿烂耀眼的光普照着大地。塞尚的静物画，追求的是逻辑与情感，理智与非理智的不寻常地结合，他用小而扁平的笔触表现绘画中所描绘的自然以外的真实。站在塞尚的静物画前，你会觉得置身于风景之中，蓝色的天空，白色的瀑布和散落在大地上的建筑，锥体、柱体、球体以其不朽的力量暗示着自然的博大与永恒。

一幅静物画能留住欣赏者的脚步，使欣赏者通过心灵的触摸步入自然。当你面对一幅表现花的静物画时，会被平时没有注意到的花所吸引，为它娇美的表象下蕴藏着的生命活力而感动，并能从中寻找到生命和美丽的永恒，而不必担心绚丽的鲜花随着时间的流逝而凋谢。

我对静物画特别地迷恋，坐在画架前，面对一组给我无限灵感的静物，用真诚的心境去感受它、描绘它，虽然它是处于静止状态下的物体，但却渗透着生活的灵性和生命的活力，与它交流，那是一种美妙的超然的感觉。

静物画是美丽的，给我们美的享受，陶冶我们的情操，使我们的生活更加美好。

以花为题

我的静物画大都是表现花卉的，以野花居多。特别是近两年专门以东北山中的野花为表现对象，画了许多大尺寸的油画。

关于“画什么？”“怎么画？”一直是画家们思考的问题，我觉得题材不在大小，只要是自己感兴趣的并适合用油画来表现的都可入画。凡·高画人、画景、画静物，题材广泛，莫兰迪的作品大都是表现静物的，这样的例子很多，不论是凡·高还是莫兰迪，他们都在各自的领域里，取得了非凡的成就，都成为了伟大的艺术家，创作了许多伟大的作品。

可能是从小生长在农村的缘故，我对自然之景之物都感兴趣，特别喜欢土生土长的山花野草，外出采风、旅行、散步，只要有机会我都特别留意这些不被人注意的植物。北国的早春、仲夏、金秋，山野中处处盛开着山花野草，生机盎然，那些连山里人都叫不出名字的野花竞相开放，让人迷恋，只要你细心观察，慢慢体会，便能体会出这恬淡野逸里饱含的生命力，便有去表现它的欲望和冲动。

山花野草的品种繁多，色彩缤纷，形象各异，真切动人，惹人喜爱。我用具有表现性的写实手法及对景写生的方式描绘它，我对物象观察极为细致，并努力地理解它的内涵，抓住了一个“情”字，用物象的体态之美呈现心源之像，把我看到的、我感动的如实地转换到画布上。

山花野草包含着一切形式美的元素，花开花落，色彩斑斓，点、线、面相互穿插交错，这些都给画家提供了极大的尽情挥写的空间。我画山花野草，因其美，但花期苦短，要在四天内完成一幅较大的画，的确是体力与毅力的搏斗，并需要把激情贯穿在整个绘画过程中。

花，可以说是绘画的永恒主题。自然中，天南地北，一年四季，到处有花儿盛开，成为绘画的表现对象并取之不尽。花是有生命的，就是在干枯时也把最后的辉煌留给人间，作品《绝唱》就是表现这种境界的。从古到今，很多优秀的中外艺术家都喜欢以花为题，雷诺阿画花，凡·高画花，雷东画花，他们创作了许多精彩绝伦的表现花的作品。花更是当代艺术家喜爱的题材之一，只要花儿不停地绽放，就有艺术家去描绘它、表现它。

面对自然之景，体验观察后的感受是深刻的，能进入自然中的物象世界，物我交融，是一种享受。让我们真诚地面对自然吧，重要的不在于画什么，而是怎样画，只要用心，灵感之源就不会枯竭；只要用情，你的作品就会动人。

感悟色彩

色彩就是生命，造型和色彩是油画创作中两个重要的因素，而色彩具备的表现力，使它在油画艺术中的地位和特殊意义便不言而喻。自油画诞生以来，不同的时期，不同的流派，对色彩有着不同的理解和表现方式。广义古典派色彩局限在黑、白、灰三种，有节制地使用少数的几种色彩，力求表现物质的固有色，追求一种严谨的现实美感。广义浪漫派追求色彩的明暗、冷暖、模糊与鲜明的变化，使色域更加细微生动，以表达情绪。广义印象派色彩以科学的色彩理论为依据，用新的色彩观念对光、色充分地研究，力争用高纯度的色彩表达一种瞬间的视觉效果。广义野兽派色彩注重色彩的本身意义，强调色彩的独立。表现主义的色彩则完全脱离客观现实，注重画面的精神内涵，用形状和色彩的手段表现内心的精神世界，注重自身的表现价值。由此看来，色彩观是随着时代而变化的，色彩不仅有其客观的原理和规律，还有人的主观范畴。所以，一个画家要从生理学和心理学两个方面对色彩进行研究，了解视觉的、思想的、精神的现象以及它们在色彩领域中的相互关系。

色彩的规律是很难确定的，也可以说没有十分严谨的规律可寻，原因在于在具体的实践中会遇到不可预知的效果，如不同色彩的组合、不同明度的变化、不同面积的对比，都会呈现不同的色彩效果。更重要的是色彩有着普遍的情感反映，如黄色是阳光的色彩，暗示温馨和喜悦；绿色象征着节奏与生命；蓝色象征纯洁和神圣。色彩的情感意义还在于它们会因人而异，不同的民族、不同的性别、不同的年龄，对色彩有着不同的情感反映，这些都是比较难以掌握的。

尽管色彩的和谐有着无限的伸缩性，色彩的规律难以确定，但色彩的一些基本常识还是要具体了解和掌握的。由于专门介绍这方面知识的书很多，这里不再做详细的介绍。

静物画和其他油画作品一样，以色彩造型，以色彩组织画面的色调，两者之间，色调作为画面的整体面貌更为重要。色调指的是画面色彩的总和，一幅画的各种色彩联系，相互制约所形成的关系。色调的类别很多，从色调上分有红色调、绿色调、暗色调等；从色性上分有冷色调、暖色调等。绘画作品的色

彩表现力如何，主要取决于画面色调给人的视觉作用。不同的色调表达不同的典型情感，如黑色、蓝色表达沉稳、悲凉、崇高、绝望，红色、黄色表达愉悦、欢快、希望。可见，把握住色调的变化、色彩的统一和谐，是一幅作品成功的关键所在。

色调的和谐，关键在于所描绘的各种物质的色彩要相互统一。要达到这一目的，除了尊重客观视觉表象之外，还要发挥作者的主观能量，突破客观条件的制约，对色彩进行主观处理，改变自然的光色。这种有意识的色彩处理为色调的统一提供了广阔的空间。根据需求对色彩可以进行强化或减弱处理，为达到色彩和谐，主动削弱自然景物本身的特征，用一种色彩向另一种色彩靠拢以便安排色彩的构成，是非常有效的方法。

色彩的整体力量，使作品更有鲜明的风格，画家只有感受色彩、设计色彩、主动把握色彩的统一，才能使色彩在绘画中更好地发挥其表现力。

鸡冠花 80x70cm

以变化的笔触暗示主体与背景的空间。背景的布具有装饰性，而前景的花卉则是用表现性的笔触完成的。

干草 61x50cm

玫瑰 50x61cm

玫瑰（局部）

丁香（之一） 50x61cm