

王新 著

WANGXIN ZHU

中国油画发展的百年历史中，静物油画始终处于分支的边缘地位，直至20世纪80年代才得以崛起与繁荣。当前，静物画作为表达艺术观念的语言与载体，其形式多样，技巧日益成熟，代表着崭新的思想，写实主义、表现主义、抽象主义等等的风格，显示出非凡的艺术魅力和强大的生命特征。

天津人民美術出版社
TIANJIN RENMIN MEISHU CHUBANSHE

超写实静物

CHAOXIESHIJINGWUYOUHUAJIFA

油画技法

超写实静物

CHAOXIESHIJINGWU
YOUHUA JIFA

油画技法

王新 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

超写实静物油画技法 / 王新著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2007.7

ISBN 978-7-5305-3495-3

I. 超... II. 王... III. 静物画: 油画—技法 (美术)
IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 088351 号

超写实静物油画技法

出 版 人: 刘子瑞

责任编辑: 邢立宏

技术编辑: 李宝生

封面设计: 陈 彤

出版发行: 天津人民美术出版社

地 址: 天津市和平区马场道 150 号

邮 编: 300050

网 址: <http://www.tjrm.cn>

经 销: 全国新华书店

制版印刷: 天津九星印刷制版有限公司

版 次: 2007 年 7 月第 1 版 第 1 次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 4

印 数: 1 — 3000

定 价: 33 元

作者简介

王新，女，生于1954年。毕业于天津美术学院美术教育系，天津师范学校美术教研室高级讲师，中国美术家协会天津分会会员。

1996年油画作品《秋韵》入选“丁绍光全国美术大展”获优秀奖。

1997年油画作品《竞》入选“中国第二届静物油画展”获一等奖。

1999年油画作品《逸》入选“第九届全国美术作品展”。

2001年水彩作品《风景》入选“天津—香港水彩画联展”。

2002年油画作品《鸡冠花》入编《中国中等师范学校美术教学范作精品集》。

2002年油画作品《离离原上草》入选“纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美术作品展览”在天津展区获铜奖。

2004年油画作品《芑》入选“天津市第13届群星奖作品展”获银奖。

2004年油画作品《凌寒》选送“第十届全国美术作品展”天津展区获铜奖。

2006年油画作品《夕阳下的西开教堂》入选“天津五大道风情展”获优秀奖。

2006年水彩作品《鸡冠花》入选“2006天津水彩画精品展”。

2006年油画作品《绽》入选“天津首届油画双年展”。

前言

中国油画发展的百年历史中，静物油画始终处于分支的边缘地位。直至20世纪80年代改革开放、国门打开，西方艺术流派纷纷涌入，如印象主义、表现主义、抽象主义、超写实主义、超现实主义等，同时还带来了各个派别的新材料与新技法，极大地丰富了国内油画艺术的风格和种类，我国的静物油画也得以崛起与繁荣。

超写实主义油画在我国发展的时间不过二十年左右，但已造就了一批成功的画家。因为其高度写实、逼真、细腻的风格，丰富、深入的表现手段，显示出强大的生命特征和非凡的艺术魅力。深得观者喜爱，吸引着大批的爱好者在尝试学习这种超写实主义油画的技法。

十余年来，我从事静物油画的创作，热爱和追求超写实主义的画风，特别是潜心研究法国克劳德·伊维尔的超写实油画的材料和技法。作品多次入选全国及市级美展并获奖，积累了点滴的体会和经验。经常有一些喜爱和学习这种画法的朋友向我询问，如何画好超写实油画。我也看到有些人，由于不了解其材料的特点和画法步骤，缺乏对超写实油画的作画过程漫长而艰苦的认识，或具有浮躁的心理，不能深入下去以至半途而废。通过多年的探索，我体会到超写实主义油画的创作过程，首先需要一份安静而平和的心态，全身心地投入。其次要了解其材料的选择与制作，坚持正确的作画方法与步骤。其实，只要你静下心来，全面深入了解这种画法的材料、技法，真诚地投入，坚持下去，必然会获得成功的喜悦。

本书介绍了伊维尔超写实画法的材料选择、制作及作画的方法。并且，坦诚地将我多年摸索出来的使用国内材料替代进口材料，用替代材料进行制作的方法、我的画法与步骤、技法以及心得体会，介绍给喜爱超写实油画技法的朋友们。

写此书的目的，是为了使更多的人了解超写实油画，并与同行进行交流、探讨。因本人能力有限，表现内容较窄。我希望能有更多的超写实画家成长起来，开拓广阔的视角，选择更加丰富的题材，让油画创作出现百花齐放、精彩纷呈的局面，使超写实油画艺术得到空前发展。我相信超写实静物油画必然有着更加辉煌的未来。欢迎不吝赐教。

王 新
2006年2月

目 录

一、静物油画发展概述	1
二、材料与制作	9
1. 画框与画布	9
①画框的准备	9
②画布的选择	9
③画布底子的制作	9
④伊维尔制作画布的方法	10
⑤我制作画布底子时使用的方法	10
2. 媒介剂与熟油	13
①媒介剂	13
②熟油(调和油)	13
③熟油的制作	13
3. 颜料、画笔与其它工具	16
①颜料	16
②画笔与其它工具	16
三、画法与步骤	17
1. 起稿的方法	17
①在图画纸上起稿	17
②直接在画布上起稿	17
2. 铺大体明暗关系(铺第一遍色)	18
3. 调整关系(铺第二遍色)	18
4. 深入刻画阶段	19
5. 透明罩染	20
6. 上光	23
7. 绘制步骤范例	23
①范例《十月》	23
②范例《谧》	25
四、方式与技巧	28
1. 构思与起稿	28
2. 静物构图设计	28
3. 关于绘画方式	30
4. 质感的刻画	30
①蓬松感	30
②润泽感	33
③起伏感	34
五、作品介绍	36
六、结束语	60

一、静物油画发展概述

静物油画具有独到的艺术魅力,给人类带来了美好的享受。纵观世界绘画发展史,古今中外的画家都是以借物言志,托物喻理的心态,通过“物”的描绘而寻求“意”的表达,画家笔下描绘的无论是花卉、瓶罐类日常用品,还是金银器物等王公贵族的生活场面;无论是以抽象躁动,朦胧梦呓的表现方式或是用极具写实的手法,都是通过其表现的“物”而折射出人生的哲理、生命的价值等等的“意”,每一位作者都以自己的方式在浓涂淡抹之中叙述着精邃的哲理并创造着深奥的内涵,用绚丽多彩的颜色表达出浓郁的“情”并带给人们精彩的静物世界。

静物油画作为一个独立的画种,形成于16世纪,繁荣于17世纪的荷兰等国。几个世纪以来,经过各国画家们的研究与探索,形成了现实主义、表现主义、印象主义、超现实主义、超写实主义等多种风格。各个流派的静物画作都在美术发展史上作出了重要的贡献。如:现实主义画家卡拉瓦乔的《果篮》(图1-1),严谨、准确、细腻,画中的水果鲜润诱人,不愧为17世纪欧洲现实主义绘画的杰出代表作品。著名的荷兰画派的威廉·克利斯·希达、芬·阿斯特、海瑟姆等众多静物画家用精确的笔触、写实的方法描绘了荷兰人民生活的安宁与富足,使荷兰的静物油画在现实主义的发展史上书写了重要的一笔(图1-2、图1-3、图1-4)。

法国现实主义艺术的代表人物、静物画和风俗画大师夏尔丹的静物油画作品以朴实、浑厚、自然的风格为美术史留下了经典力作(图1-5)。

印象派画家塞尚、莫奈、毕沙罗、凡·高等人把视点从造型上转移至光与色的关系上,追求闪烁的光和流动的色,开拓了色彩语言的新领域,在光色的运用上作出了重大的贡献(图1-6、图1-7)。

近代的莫兰迪以及纳兰霍虽延续写实画风,但表现方式却不尽相同。特别是纳兰霍虽造型写实、风

图1-1 意大利 卡拉瓦乔 《果篮》

图 1—2
荷兰 芬·阿斯特
《水果和粉蝶》

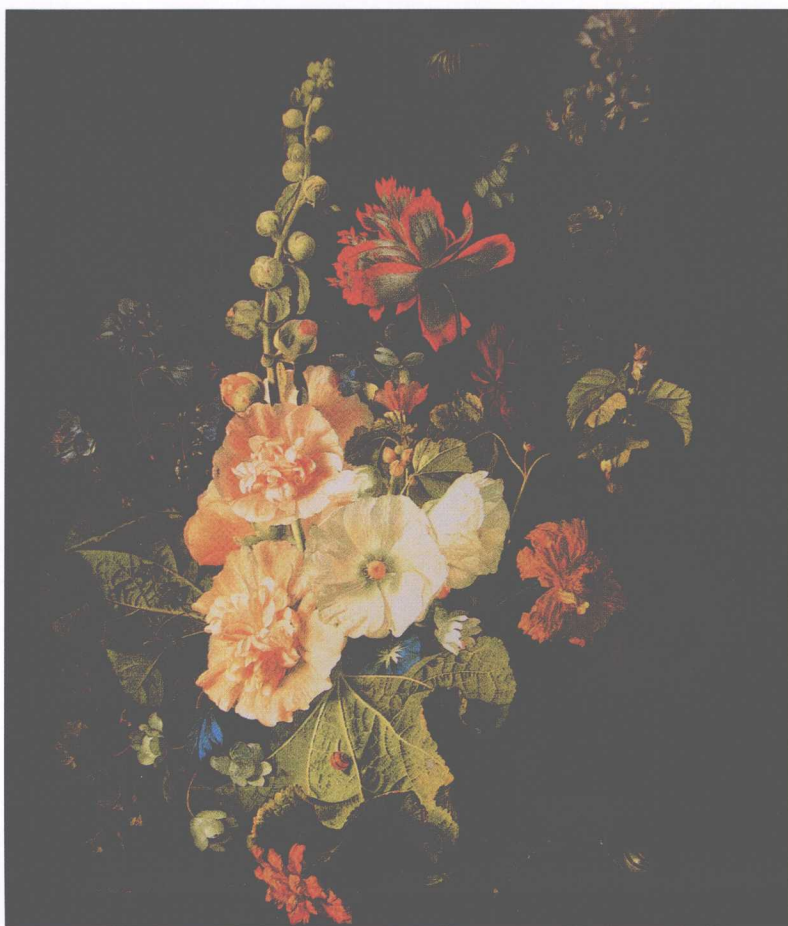

图 1—3
荷兰 海瑟姆
《花瓶中的蜀葵》

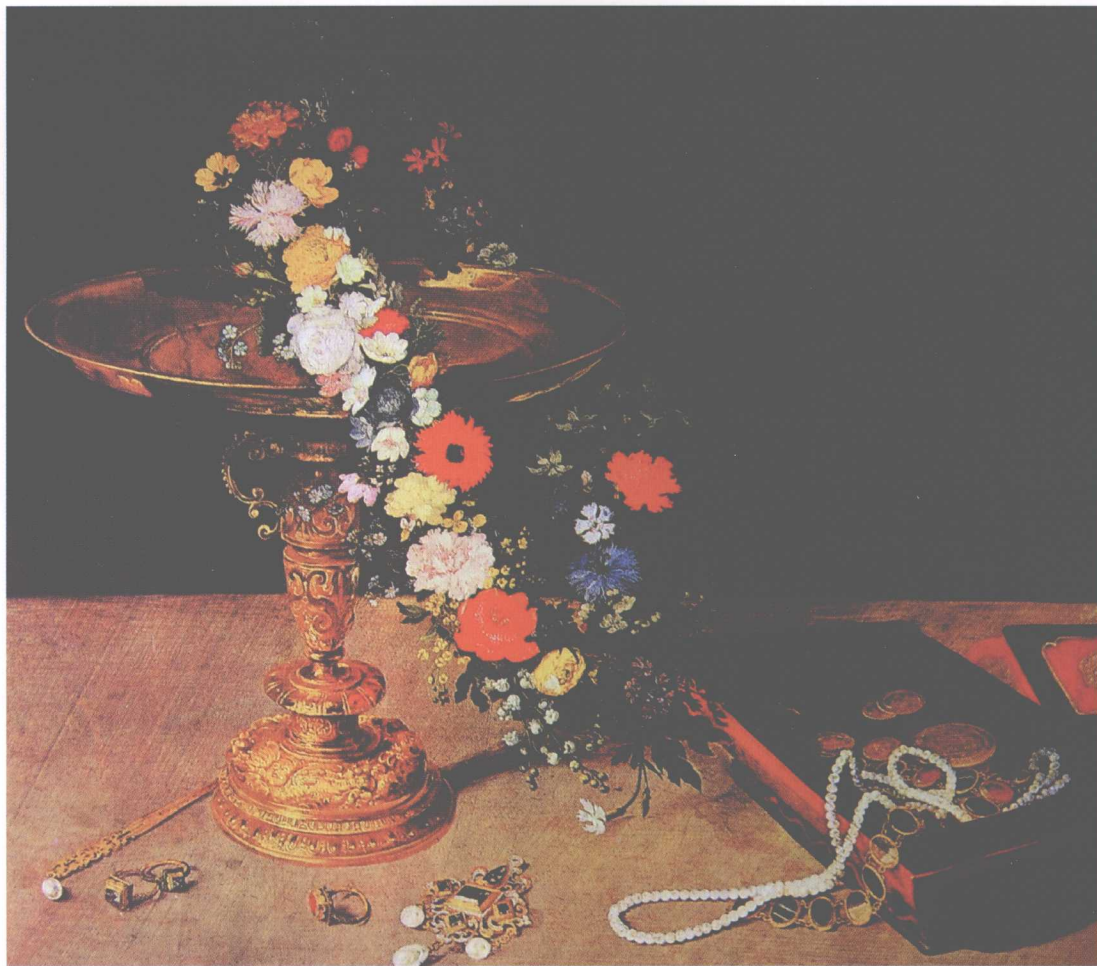

图 1—4 佛兰德斯 勃留盖尔·杨 《花环和首饰盒》

图 1—5 法国 夏尔丹 《带烟斗的静物画》

图 1—6

图 1—7

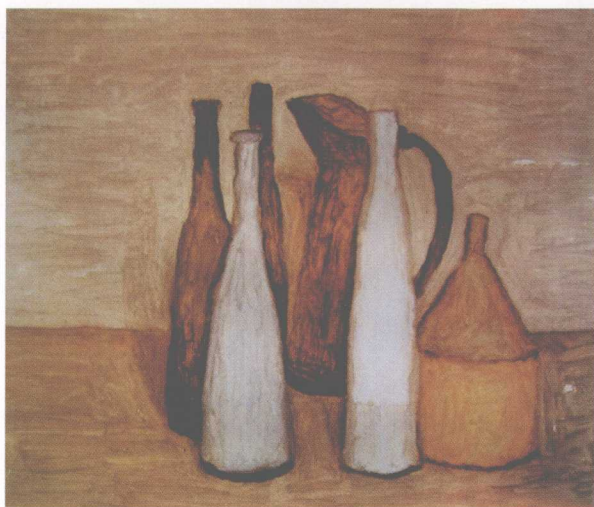

图 1—8

图 1—9

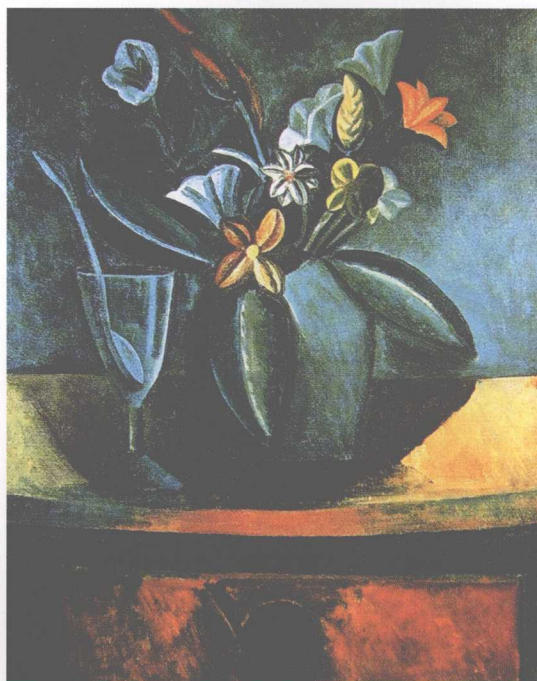

图 1—10

- 图 1—6 法 国 保罗·塞尚 《一篮苹果》
 图 1—7 荷 兰 凡·高 《向日葵》
 图 1—8 意大利 莫兰迪 《静物》
 图 1—9 西班牙 爱德华多·纳兰霍 《戴梦的空间》
 图 1—10 西班牙 毕加索 《花和玻璃杯》

格细腻,却展示了错觉写实主义的内容(图1-8、图1-9)。

美术史上野兽派、立体派、超现实主义的著名画家马蒂斯、毕加索、达利出于个人的主观感受,以独特的视角、变形夸张的形态和色彩开创了油画语言的新理念、新标准,为现代艺术的发展奠定了基础(图1-10、图1-11)。

在20世纪以来的现代画家中,仍有许多人在探索油画静物画法的新形式、新技法。一种研究高度写实的技法正在兴起,如美国的贝利、意大利的文特罗恩等人,都在致力于此(图1-12、图1-13、图1-14、图1-15)。法国的伊维尔油画技法正是其中之一(图1-16、图1-17、图1-18、图1-19、图1-20)。

克劳德·伊维尔是法国当代的超级写实主义画家,又称幻境画派。他是一位技艺精湛的著名画家,他擅长一种“使画面不复存在”的高度写实画法。(摘自祝福新、刘仁杰编著的《法国克劳德·伊维尔油画技法》黑龙江美术出版社)

伊维尔于1988年及1991年在中国鲁迅美术

图1-11 西班牙 萨尔瓦多·达利 《天鹅与橘树》

图1-12 美国 贝利 《拉斐尔旅馆静物》

图1-13 美国 贝利 《曼哈顿静物》

图 1—14 意大利 卢西安诺·文特罗恩 《南瓜叶片》

图 1—15 意大利 卢西安诺·文特罗恩 《静物》

图 1—16 法国 克劳德·伊维尔（这是伊维尔先生 1991 年来华讲学期间为学员所作的范画）

图 1—17 法国 克劳德·伊维尔《笼中的鸡蛋》

学院和中央美术学院讲学。亲自带领学员制作画布、画笔、颜料并具体作画，使学员们得到一次对西方流派系统了解的极好机会。在当时的中国造成轰动的影响，使得许许多多追求超写实画法的画家迅速成长起来。

这种来自法国的超级写实画法非常重视材料、工具以及技法。首先，它需要专门制作的画布、特定的媒介剂与特制的调和油，所用的画笔与我们常用的鬃质油画笔不同，按照法国伊维尔的要求，颜料也有所不同，画笔与颜料都需自己制作。

图 1—18 法国 克劳德·伊维尔
《优秀的马术选手》

图 1—19 法国 克劳德·伊维尔《垃圾污染》

图 1—20 法国 克劳德·伊维尔《棒球》

二、材料与制作

1. 画框与画布:

① 画框的准备 (图 2-1):

采用国际标准尺寸的油画内框。要选用杉木或松木的木料。在我们国家,较普遍的油画内框是用松木制作的,不宜用过硬的木料制作油画内框,过硬的木料不易钉入钉子;一般的要求是木料要干燥、无蛀孔。专业的美术用品商店中出售一种尺寸不同的油画内框边条,可以现场拼插,四角有楔子,可松可紧,可以随着天气湿度的变化调整画布的松紧,是一种很理想的油画内框。

② 画布的选择 (图 2-2):

现在市场上可选用的画布有许多种类,如纯亚麻画布、棉麻混纺画布、纯棉画布和化学纤维画布,并有粗纹和细纹之分。超写实绘画要求刻画细致入微,不见笔触,真实反映物体的细节,因而纹路粗大的画布显然是不合适的。而且,一幅超写实油画的绘制过程,长则要经历数月之久,短则也需三四十天的工夫。一幅成功的作品中深深凝结了画家的心血,有长期保存的价值,因此要求布面必须经纬平正,纹路细密均匀,要求布的质地能抗潮湿、抗拉力,故应选择细纹的纯亚麻布。亚麻布受到高温、潮湿的天气影响时,比起其它质地的画布,耐久而不易变形,是最理想的画布。

③ 画布底子的制作 (图 2-3):

这是一种油质底的画布,需用胶与底料将布面的细小纹理填平,要做到布面既平滑又不过厚,因为质地平滑有利于深入刻画,如底子过厚将来会出现画面断裂的现象。需准备的材料及工具有:

胶 (图 2-4):

较理想的底子胶应使用兔皮胶,但价格昂贵,不易买到。一般情况下可使用木工用的白乳胶代替,但要选购质量好的白乳胶。

板刷与容器:

用于稀释白乳胶和将胶刷到亚麻布上。

大号油画刀:

用来将胶或底料刮到画布上。

红铅粉(红丹)、进口钛白粉、土红颜料粉、熟核桃油:

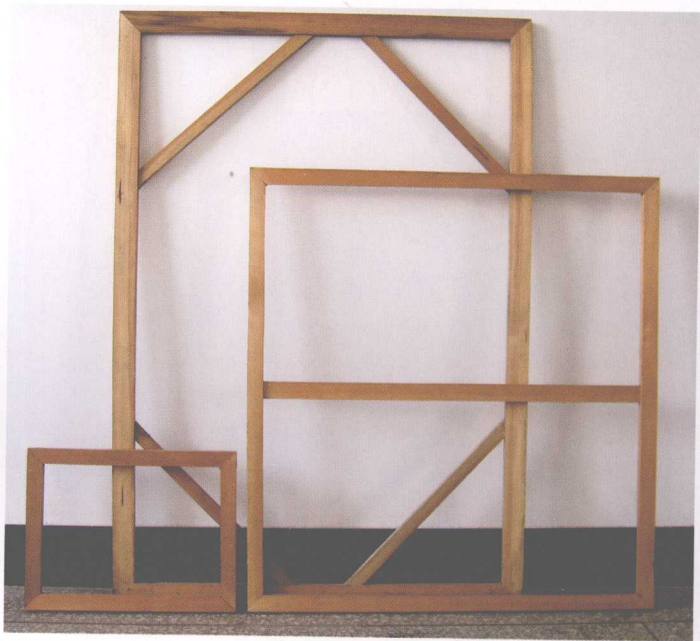

图 2-1

图 2-2

用来调制土红底子涂料(图2-5)。

进口钛白粉(也可用白色油画颜料)及黑色油画颜料,生、熟核桃油:

用来调制银灰色底子涂料(图2-6)。

④伊维尔制作画布的方法:

a.刮兔皮胶

伊维尔使用兔皮胶制作画布胶底。先将兔皮胶碎块用凉水浸泡变软后,用约30度的温水搅拌化开皮胶(胶与水的比例为1:9)。待温度降至17度时,胶液呈半流质状态,用画刀将胶液刮到画布上。

b.刮土红底子

用红铅粉、赭红粉、铅白粉加熟核桃油搅拌并且研磨成土红涂料,在干后的胶底子上刮一遍土红底。土红底子的作用是使画布不透光、防潮。16世纪至18世纪的许多油画家所使用的画布都有土红底子这一道工序。

c.刷银灰底子,用铅白粉、少量铁黑粉、生、熟核桃油各半搅拌成银灰涂料,用排笔薄涂画面两遍。制作底子的工序即完成了。

⑤我制作画布底子时使用的方法:

根据伊维尔的方法,我在制作画布底子时,由于受原料的限制,使用的材料略有改变,经过实践与时间的检验,证明效果不错。

a.刮胶底子(图2-7):

可以选择木工用的白乳胶制作胶底。方法为:将纯亚麻布绷平,平放在台面上,倒少许白乳胶在画布一侧,用大号油画刮刀将其均匀刮开,使画布全部刮满胶液。

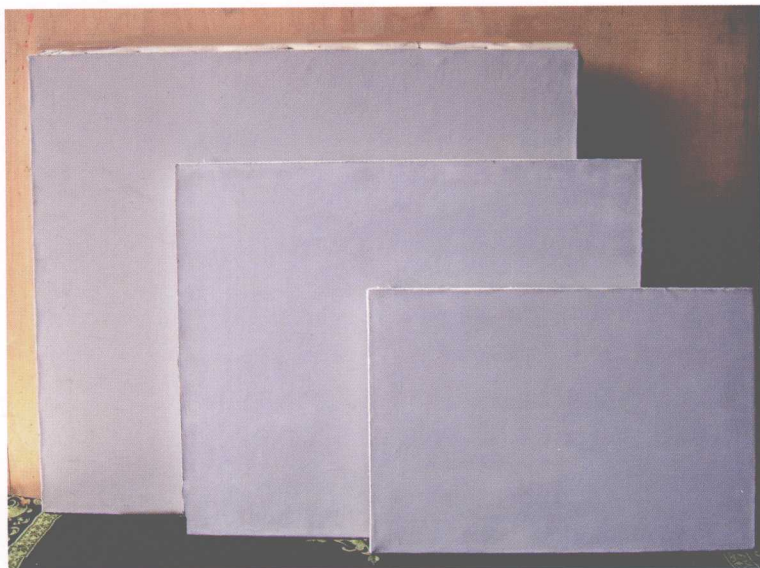

图2-3

图2-4

图2-5

图2-6

图 2—7

图 2—8

胶的稀稠度掌握在可刮开，易附着即可。

将画布放在通风易干无尘土的地方风干。干后，用约30号的水砂纸轻磨一遍画面，达到手感光滑的程度。然后，再刮一遍胶底子并晾干。此时，刮胶底子的工作已完成了（图2-8）。

b.刮土红色底子：