

画自说●画家自画自说●画家自画自说●画家自画自说

油画静物、风景画

画法图解

画家自画自说 · 3 ·

陆琦著

浙江摄影出版社

T213.27

油画静物、风景画画法图解

画家自画自说·3·

陆琦著

浙江摄影出版社

关于“画家自画自说”丛书

“画家自画自说”丛书是我们向广大美术爱好者推出的一套绘画学习参考读物。丛书每一册均介绍中西绘画某一画种(或其中某一二个门类)相对系统的学习方法与基本理论知识。它的特点是:(1)由国内知名画家自己撰写,又配以画家自作的相关美术作品;(2)采取一题一画、图文对照的方式,针对每一具体作品与专业课题,简明扼要地介绍在作画实践过程中应当掌握的特殊技巧与方法;(3)作品图版均为彩色精印,视觉观赏效果良好。

相信这套融绘画作品鉴赏与技法理论学习为一体的新型参考书,会让读者感到更亲切、更实用。

编者

1999年1月

图书在版编目(CIP)数据

油画静物、风景画画法图解/陆琦著. —杭州:浙江摄影出版社, 2000. 6
(画家自画自说: 3)
ISBN 7-80536-743-4

I. 油... II. 陆... III. ①油画: 静物画—技法(美术)—图解②油画: 风景画—技法(美术)—图解
IV. J213.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 23307 号

责任编辑: 范达明

装帧设计: 范达明

责任校对: 朱晓波

责任出版: 朱圣学

画家自画自说·3·

油画静物、风景画画法图解

陆琦著

浙江摄影出版社出版发行

(杭州市葛岭路1号 邮编: 310007)

经销: 全国新华书店

制版: 浙大开源电脑图文制作有限公司

印刷: 浙江兴发印刷厂

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 5

字数: 30 千

印数: 1-4000

2000年6月第1版

2000年6月第1次印刷

ISBN 7-80536-743-4/J·426

定价: 29.80 元

(如有印、装质量问题, 请寄本社出版室调换)

写在前面

我从美院毕业后，一直从事美术专业教学工作，积累了不少有关油画教学和创作的经验，现借本书出版的机会，以一题一画、自画自说的形式，就油画静物与风景画的画法作一总结，以此公诸同好并与同好共勉。

书中的“题”，除了少数属于作画的题材或题目外，更多地是按油画艺术所使用的各种技法，包括体现油画特征、进行油画制作的基本技法和特殊技法，油画静物、风景画的构成要素等方面来具体命题的，有些命题则涉及一般画论的概念。

书中的“画”，是“题”的展开和实践，是以作为审美形象的油画创作作品来印证论题所涉及的技法实施过程和结果，是本书的核心；同时，这些画作也可供读者联系文字说明对它进行品味、欣赏和评价。

书中的“说”分两方面：一是对“题”的涵义和要求加以具体说明，力求表述准确，便于记忆和运用；二是以文解“图”，力求把关键技法和应注意的事项说清楚，有关审美鉴赏和涉及画理与一般哲理的地方，也尽量作了提示，便于读者以此参照、欣赏和理解画作。

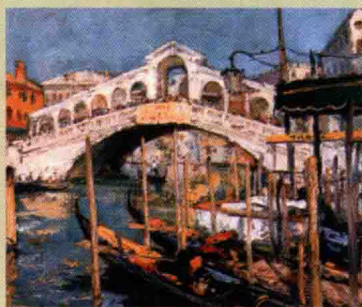
自画自说，是实践与理论、感性与理性、目标与手段的有机统一，是美术教学的一种有效形式。

美术是“渊邃人的性情，崇高人的好尚”，使人从中“得到鼓舞，受到激励，奋发起来”的一门造型艺术，本书的另一个意义也是想对此有所促进。书中谈到的个人经验，主要用以与同行进行交流，如能对初学者在油画实践中有所启迪和借鉴，那就非常高兴了。

本书是在范达明先生的策划和指点下写出来的，书中多数油画作品因已被有关机构和个人所收藏，承刘忠河先生热情地提供了大部分从原作翻拍的反转片，少部分原作则委托出版社翻拍——在此谨向他们表示由衷的感谢。

陆琦

2000年3月于杭州

目录

一 油画的主要特征 1

1. 厚重 (静物画《盘中的石榴》) 1
2. 光泽 (静物画《报纸上的葡萄和银杯》及其局部) 2
3. 沉着 (风景画《杭州六公园夕照》) 4
4. 肌理 (静物画《甲板上的银带》) 5
5. 斑斓 (风景画《威尼斯的水巷》) 6

二 油画的基本技法 7

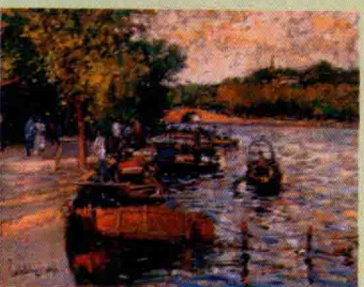
1. 古典法 (静物画《青花瓶和花蟹》) 7
2. 薄涂法 (风景画《旅顺港的洋房》及其局部) 8
3. 平铺法 (风景画《威尼斯的小桥》) 10
4. 散摆法 (风景画《苏堤跨虹桥》) 11
5. 厚堆法 (静物画《罐子和水果》) 12
6. 并置法 (风景画《渔岛港湾》) 13
7. 干擦法 (静物画《银盘中的双龙虾》及其局部) 14

三 油画的特殊技法 16

1. 用刀技法: 堆砌法 (风景画《威尼斯的里阿多桥》) 16
2. 用刀技法: 刮削法 (风景画《荷兰的渔村港湾》) 17
3. 用刀技法: 压靠法 (静物画《黄鱼和鲜葫芦》及其局部) 18
4. 用油技法: 浸染法 (风景画《草原即景》) 20
5. 用油技法: 衔接法 (静物画《饰鱼盘中的鱼》) 21
6. 用油技法: 透罩法 (静物画《海滩上的鱼》) 22

四 油画静物画的构成要素 23

1. 摆设组合 (静物画《有水杯的静物》) 23
2. 精心构图 (静物画《书架前的白玫瑰》) 24
3. 选择光线 (静物画《窗边的花》) 25
4. 和谐色调 (静物画《有酒瓶的静物》) 26
5. 营造氛围 (静物画《水杯中的草花》) 27
6. 拓宽环境 (静物画《阳光下的青鳉鱼》及其局部) 28
7. 简单统一 (静物画《杯中的画笔》) 30
8. 对比衬托 (静物画《黑釉盘双鳊鱼》) 31
9. 概括提炼 (静物画《一盘水果》) 32
10. 主次融洽 (静物画《黄菊花》) 33
11. 突出质感 (静物画《铜孟和锦鸡》) 34
12. 深入刻画 (静物画《报纸上的三条鱼》) 35
13. 随意挥写 (静物画《银盘中的柠檬和葡萄》) 36
14. 捕捉灵性 (静物画《白瓷盘凤尾鱼》) 37
15. 托物抒情 (静物画《思念》) 38
16. 刻意求新 (静物画《瞬间与永恒》) 39

五 油画风景画的构成要素 40

1. 观察体验 (风景画《海边拾贝》) 40
2. 即景生情 (风景画《远眺卢浮宫》) 41
3. 抉择景色 (风景画《漫步塞纳河畔》) 42
4. 把握空气 (风景画《跨虹桥之晨》) 43
5. 抓住光色 (风景画《远眺西泠塔》及其局部) 44
6. 构成组合 (风景画《大连港之景》) 46
7. 对比反差 (风景画《夕阳中的卢浮宫》) 47
8. 互相呼应 (风景画《晨曦中的巴黎圣母院》) 48
9. 量比均衡 (风景画《罗马街头》) 49
10. 纵深透视 (风景画《楠溪江的乌篷船》) 50
11. 以静写动 (风景画《微波中的西湖》) 51
12. 虚实相生 (风景画《小桥流水》) 52
13. 点缀情趣 (风景画《远眺拯灵圣玛利亚教堂》) 53
14. 奇情异趣 (风景画《泉》) 54
15. 高雅格调 (风景画《亚历山大三世桥头雕像》) 55
16. 华丽庄重 (风景画《湖畔诗社》) 56
17. 地域特色 (风景画《吐鲁番的土屋》) 57
18. 以情动人 (风景画《窗外的贡多拉》) 58
19. 节律幽婉 (风景画《西湖边的游艇》) 59
20. 去粗取精 (风景画《春雨中的巴黎即景》及其局部) 60
21. 意与境合 (风景画《银湖》) 62
22. 整体统一 (风景画《落潮后的海滩》) 63

六 特定风景的画法和赏析 64

1. 树木 (风景画《湖畔风光》) 64
2. 桥梁 (风景画《老桥》) 65
3. 建筑 (风景画《威尼斯的白房子》) 66
4. 岛屿 (风景画《石塘笪山一瞥》) 67
5. 草原 (风景画《帕米尔之夏》) 68
6. 土屋 (风景画《土屋前的一家人》) 69
7. 渔船 (风景画《港湾渔船》) 70
8. 春光 (风景画《平湖春色》) 71
9. 雪景 (风景画《运河边的瑞雪》) 72
10. 阴雨 (风景画《雨中的上海街景》) 73
11. 夜景 (风景画《平湖秋月》及其局部) 74
12. 夕阳 (风景画《金黄色的交响曲》) 76

一 油画的主要特征

油画,自从15世纪尼德兰的凡·艾克兄弟改进并完善了用油溶解和调配颜料作画的技术,使之成为西洋绘画的主要画种,至今已经在全世界风行了几百年。20世纪初,一批中国留洋学生把握了它的精髓,把它引进国内,使之与原有的传统水墨画等互补共存。由于油画使用材料和工具较为独特,其

表现视觉美感的能力也有独特之处。可以说,厚重、光泽、沉着、肌理、斑斓等特征,正是体现了油画独特艺术魅力的主要特征。

1. 厚重

厚重是油画颜料质地浑厚、色彩浓重的表现,又是因油画以质地粗糙的亚麻布或者厚硬的纸张为载体而可

以承受高浓度油质颜料的层层添加、反复堆积的必然。它也是油画富有很强表现力的重要关键。

《盘中的石榴》是一幅静物写生习作。在制作过程中,我着意以造型的凝炼来突出物体厚重感,几乎把石榴当作了石头来看待,更多地从结构和体积方面作考虑,竭力表现它的特有质

地。为了协调整体效果,对画中的衬托物也均以粗犷的笔触去塑造,不在意表现衬布的柔软性和盘子的光滑性。同时,我还利用油画颜料可以多层堆积、反复涂抹而不易变色的特点,采用了干画法,不调入一滴油,大胆厚堆,笔笔交错,一气呵成。

盘中的石榴 53cm × 45.5cm 1997年 亚麻布

报纸上的葡萄和银杯 80cm × 65cm 1996年 亚麻布

2. 光泽

光泽有两种表现：一是使用本身是油质颜料或再调油作画，使画面反射出光泽，或者在作品完成后再涂上一层发光油，使画面显得明丽而有光彩；二是利用油画颜料的可厚可薄和色彩的对比反差，使有关物体如金

属制品、玻璃器皿等的光泽感如实表现出来。油画对光泽的表现，是其他任何画种都难以达到的。

我画的《报纸上的葡萄和银杯》除了追求素雅的调子外，着重表现银杯和小刀的光泽感。画银杯时先调

油，用薄涂法把暗部、反光及中间色彩画出来，然后在亮部用较厚的亮色堆上去。由于这种厚与薄、明与暗的对比，画面物体的光泽就表现出来了。但须注意：堆亮色要稳、准、狠，一次堆上，不容修改。

报纸上的葡萄和银杯（局部）

杭州六公园夕照 53cm × 45.5cm 1996年 亚麻布

3. 沉着

沉着是与厚重相联系的，是指色彩浓郁，画面庄重朴素；适宜于表现内涵深沉的历史文化积淀，从而给人一种眷恋怀古的朴拙美。比诸水彩、水粉画，油画在沉着方面具有更强的表现力度。

《杭州六公园夕照》是一幅以沉着的色彩来表现的作品。我把整个画面色调统一在浓浓的黄色之中，天空、房子和地面都是黄色，它们之间只有色相与明度的微妙变化，不作强烈的色彩对比。红色的屋顶和绿色的

树木，虽用色浓重，但不鲜艳；画面色彩浑厚、凝重，不用灰白色，不追求透明感；造型不张扬，不作刻意雕琢，不拘泥细节刻画，注重外轮廓的厚度。整个作品力求突出景物笼罩在夕阳中的朴拙美。

甲板上的银带 80cm × 60.5cm 1993年 亚麻布

4. 肌理

肌理在此是指画面表层所呈现的不同笔触和各种纹理。由于油画颜料可塑性强，作画时一笔一刀地堆砌上去，画面表层就形成斑斑刀痕与笔触；又因为油画画布有其粗细不同的纹路，在采用薄涂法、干擦法和用刀刮削等方法时，布的纹理也

就自然地露了出来。油画的肌理效果，实质上是人的触觉感知转换于画面上形成的视觉心理的体验。

《甲板上的银带》是一幅带创作性的写生作品。我把一条带鱼放置在有着渔民辛勤劳动痕迹的旧甲板上，以衬托它的新鲜感。画中的

鱼身，先用笔画出大的色块与形体，特别是第一层色先用暖色；然后调上银色，并用刀多次反复刮、揉，尤其是在鱼的头部堆砌的颜料，从原作上看的话，笔触、刀痕很明显。在阳光的投影处则采用了薄涂法，也是为了获取特有的肌理效果。

5. 斑斓

斑斓是指油画的色彩丰富性。这是因为油画颜料种类的众多和使用油质媒介技术的特殊,有利于使画面色彩产生诸多的变化,尤其是经19世纪后半叶法国印象派画家从光学角度对色彩研究的发现、创新和发展,使得油画色彩的多变性和丰富

性更加显著。

意大利的威尼斯城以其古老而风格独特的建筑及其丰富的色彩而闻名于世。在这个城市中,哪怕是一个小角落或者处于阴影中的景点,都给人有斑斓多彩的感觉。《威尼斯的水巷》就是我在这种特殊的感受下所作,

尽管只是取材于它的一个小景,而且大部分景物又处于阴影之中。我用橘黄色作底,作画速度快,运笔之间微露一些底色,在灰色阴影中造成冷中含暖的感觉,从而在灰色调中画出了各种色彩的微妙变化。画中还利用船上的红、蓝色与阳光的黄

色形成三原色的强烈对比,以获取跳跃的色感;此外,通过阴影与阳光的对比,以及利用天空、阳光和船三个倒影的交相辉映,使画面色彩更显闪烁多变。

威尼斯的水巷 45.5cm × 53cm 1998年 亚麻布

二 油画的基本技法

油画制作靠手工技艺。油画写生和创作是画家掌握了特定的技巧和方法，驾驭特有的物质媒介，把自己的审美观念和意象传达出来的过程。只有通过勤奋练习，熟练地把握了各种技法，才能在作画过程中得心应手，运用自如。油画的基本技法大致有古典法、薄涂法、平铺法、散摆法、厚堆法、并置法与干擦法等多种。在作

一幅作品时，通常几种方法可以同时并用。

1. 古典法

古典法是最早留下来被认为正宗典范的技法。它的表现形式有二：一是层层罩染，二是直接铺色。它们的共同点是注重对象描绘的精确性和立体感；造型严谨，用色单纯，刻画细腻，讲求滋润和柔和。

《青花瓶和花蟹》就是用古典法制作的。它以深色背景来衬托各物体的圆润，使画面呈现浮雕般的立体感。作画时，先把形体画准，然后一步一步深入，用笔不露笔触，但也不求太光滑；暗部以绿色打底，然后用暖色覆盖，用笔或干擦或罩染，用色虽少，但有变化，体现多样的统一。

青花瓶和花蟹 72.5cm × 60.5cm 1995年 亚麻布

旅顺港的洋房 52cm × 39cm 1981年 灰卡纸

2. 薄涂法

薄涂法是指用经油稀释过的颜料直接画在画布或画纸上的一种画法。它使画面油色交融，具有轻快的透明感。薄涂法常用于起稿和铺色，也有整幅作品都用薄涂法完成，更适宜于速写性的短期写生作品。

《旅顺港的洋房》是十几年前画的一幅作品。刚到旅顺，我就被那里新奇的景色所吸引，尤其是那种带有洋味的建筑物，其造型和色彩都非常入画。这幅作品画在灰色卡纸上，因为感觉新鲜，一铺上薄油色就出现一

定的效果，除了房子加上不透明的白色外，其余部分几乎都用透明的薄油色，画中的天空、地面、树木和一些暗部都是一遍油稿就完成了，整个画面因此而显得通畅和明快，能给人一种清心舒畅的审美享受。

旅顺港的洋房（局部）

3. 平铺法

平铺法是根据物体结构一笔一笔平铺涂绘，以求得色层平整、颜色均匀的一种画法。它的笔触不显露，但要有一定的笔味，适用于装

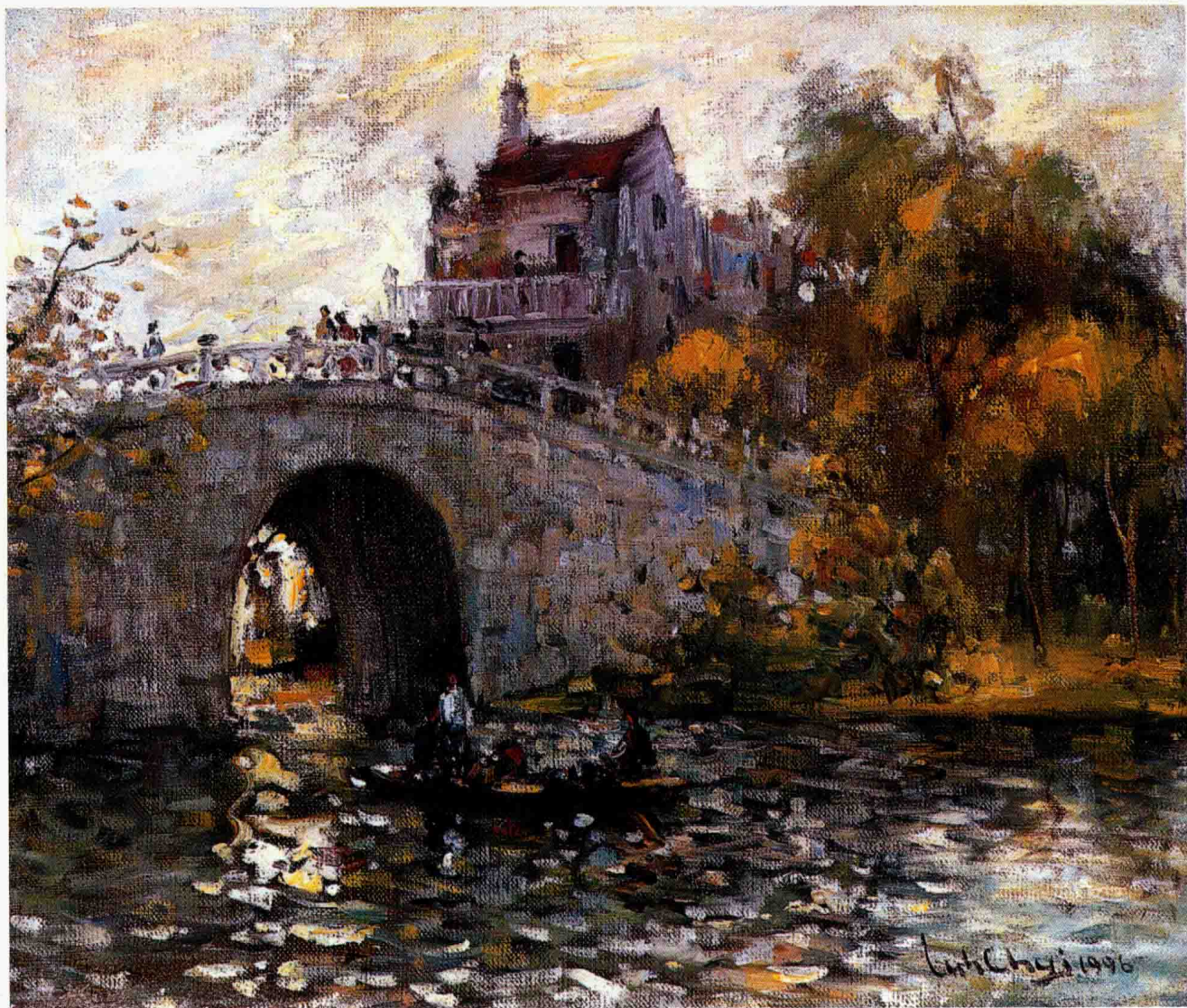
饰性较强的油画。

意大利威尼斯的建筑物都有一个共同点：那些古老的墙上几乎都涂上一层带有古味的色彩，显得古朴而有

装饰性。我画的《威尼斯的小桥》就是采用平铺画法：先将房屋的固有色画出，然后使桥、倒影及其他对象的固有色与房屋相协调；为了

求得画面的统一与完整性，把天空也画成单纯的微暖色，使画面有一种宁静而古朴的意境。

威尼斯的小桥 45.5cm × 53cm 1998年 亚麻布

苏堤跨虹桥 53cm × 45.5cm 1996年 亚麻布

4. 散摆法

散摆法是以落笔快速、笔触显露而分散的用笔方式，或摆成镶嵌式的一块块，或像一片片树叶在飘动，追求动态感的一种画法。

《苏堤跨虹桥》这幅画

就是采用了许多散摆的小笔触，而笔触又根据不同对象有着不同形式：画天空，用的是从左到右的斜笔触，笔触之间衔接并不明显；画桥，用块形笔触，以便与石桥质感相联系；画水，用飘

动式的笔触，以突出粼粼水波的动感。画中的笔触有大有小，有轻有重，自由灵活，随意而有弹性，借以把当时具有朦胧气氛的瞬间感受刻画出来。