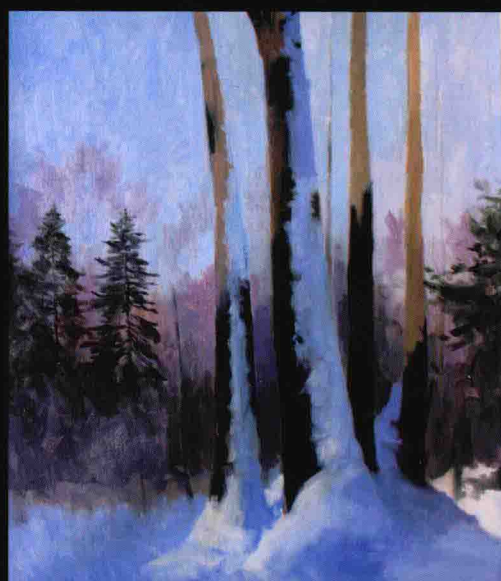

剖析油画的奥秘
POUXI YOUHUA DE AOMI

冬日雪景

DONGRI XUEJING

解中才 绘

天津杨柳青画社

剖析油画的奥秘

POUXI YOUHUA DE AOMI

冬日雪景

DONGRI XUEJING

解中才 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

冬日雪景 / 解中才绘. —天津: 天津杨柳青画社,
2016.1

(剖析油画的奥秘)

ISBN 978-7-5547-0462-2

I. ①冬… II. ①解… III. ①风景画—油画技法
IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第255962号

出 版 人: 王勇

出 版 者: **天津杨柳青画社**

地 址: 天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京锋尚制版有限公司

印 刷: 天津海顺印业包装有限公司分公司

开 本: 1/8 787mm × 1092mm

印 张: 5

版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次印刷

印 数: 1—3000 册

书 号: ISBN 978-7-5547-0462-2

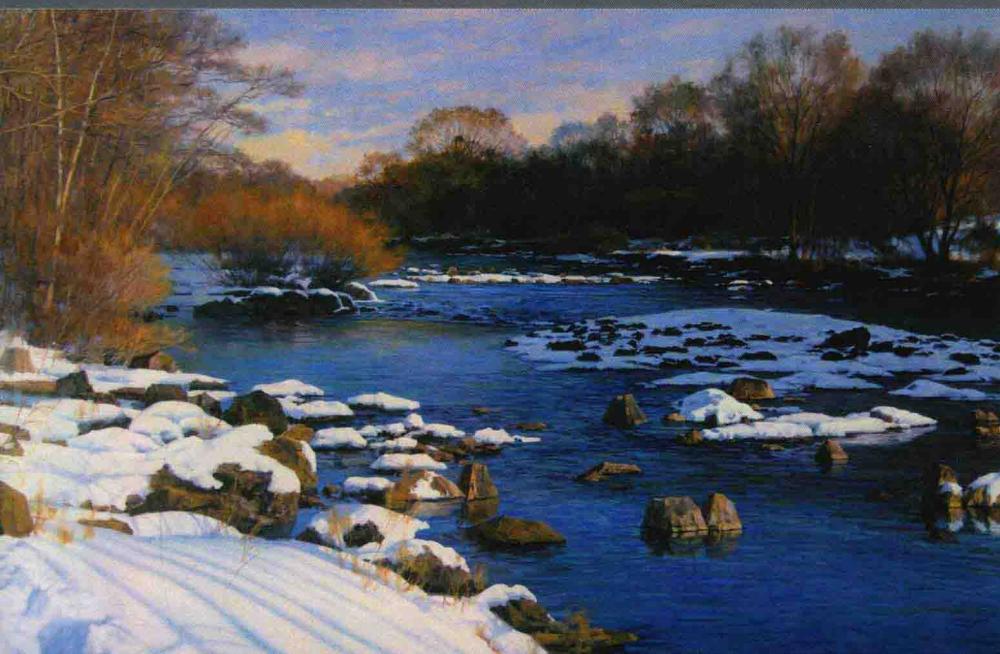
定 价: 36 元

解中才 1969年生于吉林省白山市，现居青岛。青岛美术家协会会员、胶南市美术家协会会员。先后师从郭俊龙、朱拙、刘文进学习绘画，历经多年潜心研究，形成了自己独特的绘画风格。1997年，创办青岛绿泽画院，并先后荣获“国家文化（美术）产业示范基地”“国家文化出口重点企业”“国家文化产品七大品牌”等称号。多年来，解中才的作品被美国、法国、加拿大等国收藏家收藏。2010年，《冬日暖阳》《亭亭白桦》等数幅作品被中宣部收藏。

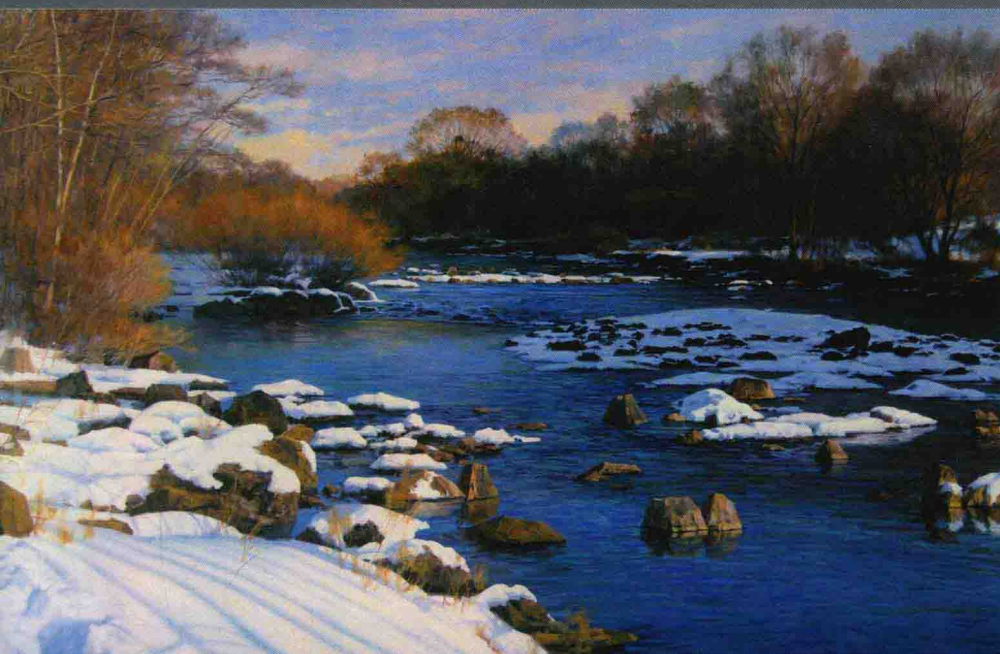
目录

前言	2	八、《冬日秀色》创作方法	28
第一章 冬日雪景油画创作解析	3	第二章 作品欣赏	32
一、《春》创作方法	3	二月、宁静致远	32
二、《初冬》创作方法	6	晨醒、禅意山村	33
三、《冬日》创作方法	10	惊蛰、冬日暖情	34
四、《冬日村边》创作方法	14	北国惊蛰、春雪	35
五、《榆树》创作方法	17	初春、苏醒	36
六、《早晨的小溪》创作方法	21	三月、冬日温情	37
七、《欢喜晨阳》创作方法	25	苏醒的小溪、净尘之冬	38

目录

前言	2	八、《冬日秀色》创作方法	28
第一章 冬日雪景油画创作解析	3	第二章 作品欣赏	32
一、《春》创作方法	3	二月、宁静致远	32
二、《初冬》创作方法	6	晨醒、禅意山村	33
三、《冬日》创作方法	10	惊蛰、冬日暖情	34
四、《冬日村边》创作方法	14	北国惊蛰、春雪	35
五、《榆树》创作方法	17	初春、苏醒	36
六、《早晨的小溪》创作方法	21	三月、冬日温情	37
七、《欢喜晨阳》创作方法	25	苏醒的小溪、净尘之冬	38

前言

“千里冰封，万里雪飘……大河上下，顿失滔滔……”多数国人只是在《沁园春·雪》的诗中领略过北国的冬天。

我出生在东北的长白山脚下，儿时常听老人念叨，雪落高山、霜打洼地。那些年，中秋刚过，第一场雪就盖住了长白山，随后，漫天飞雪就接踵而至了。雪覆盖了长白山的丛林和周围的山山水水，疏离的村落、无边的大地以及所能目及的一切，在一夜之间都披上了银装。

雪花是很美的，晶莹剔透，旋舞着、上下翻飞着、洋洋洒洒无声地从天而降。

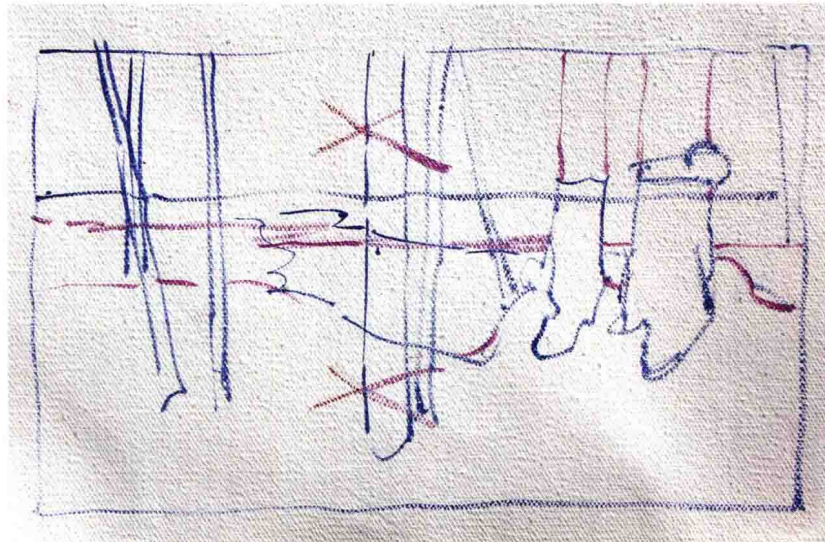
再没有比雪更白的东西了，朝阳下，雪纯净的白所折射的光芒，炫目到令人不敢去直视，落幕时分，苍茫的群山、丛林和村庄农舍都被霞光所映照。这时，一切色彩都是由红紫与青蓝色主导着，朦胧的冷暖色交相辉映又融为一体，非常清幽、静谧、沉寂，美如梦幻一般，这会使人觉得身处一个无声的世界里，万千色彩纯净到了令人惊叹的情境。雪的魅力是无穷的，她装扮了整个世界，在这世界里，也融入了我太多的情感和我太多的故事，这就是我执意拿起画笔抒写冬雪的原因吧！希望广大读者能通过我的画，走进我内心深处，懂我对冬天的那份情感。

第一章 冬日雪景油画创作解析

一、《春》创作方法

1. 创作素材

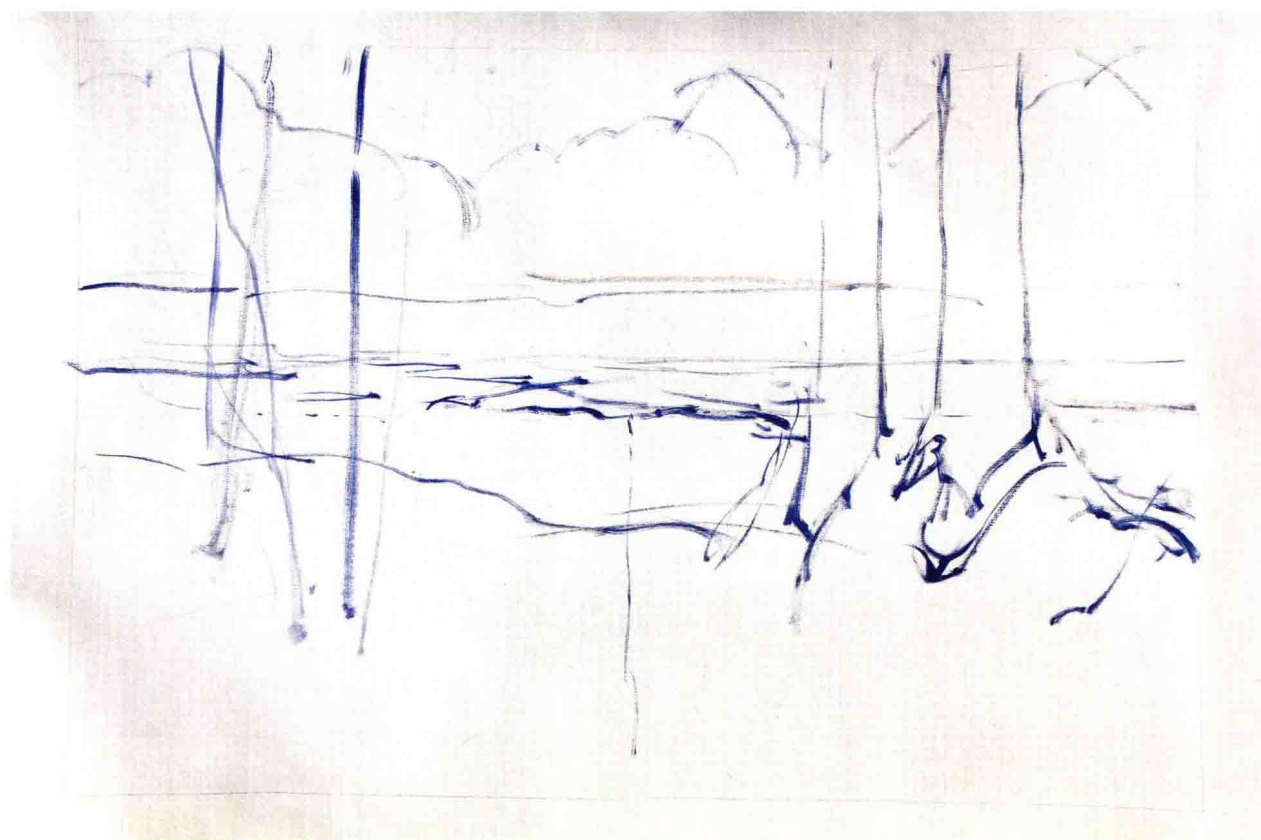
东北的惊蛰之后，白日里，冰雪已开始静静融化，幽谷里的溪水极其清澈，虽然仍时有大雪飘落，但春已悄然而来。

用此幅包含了溪水、白雪、密林的图片。思考构图，首先要把图片中间碍眼的白桦去除，转而将生命注入右侧的两个半截树墩，使其“复活”，再将溪水横贯左右，使得远近两岸彼此呼应，这样，画面空间就显得更为开阔了。

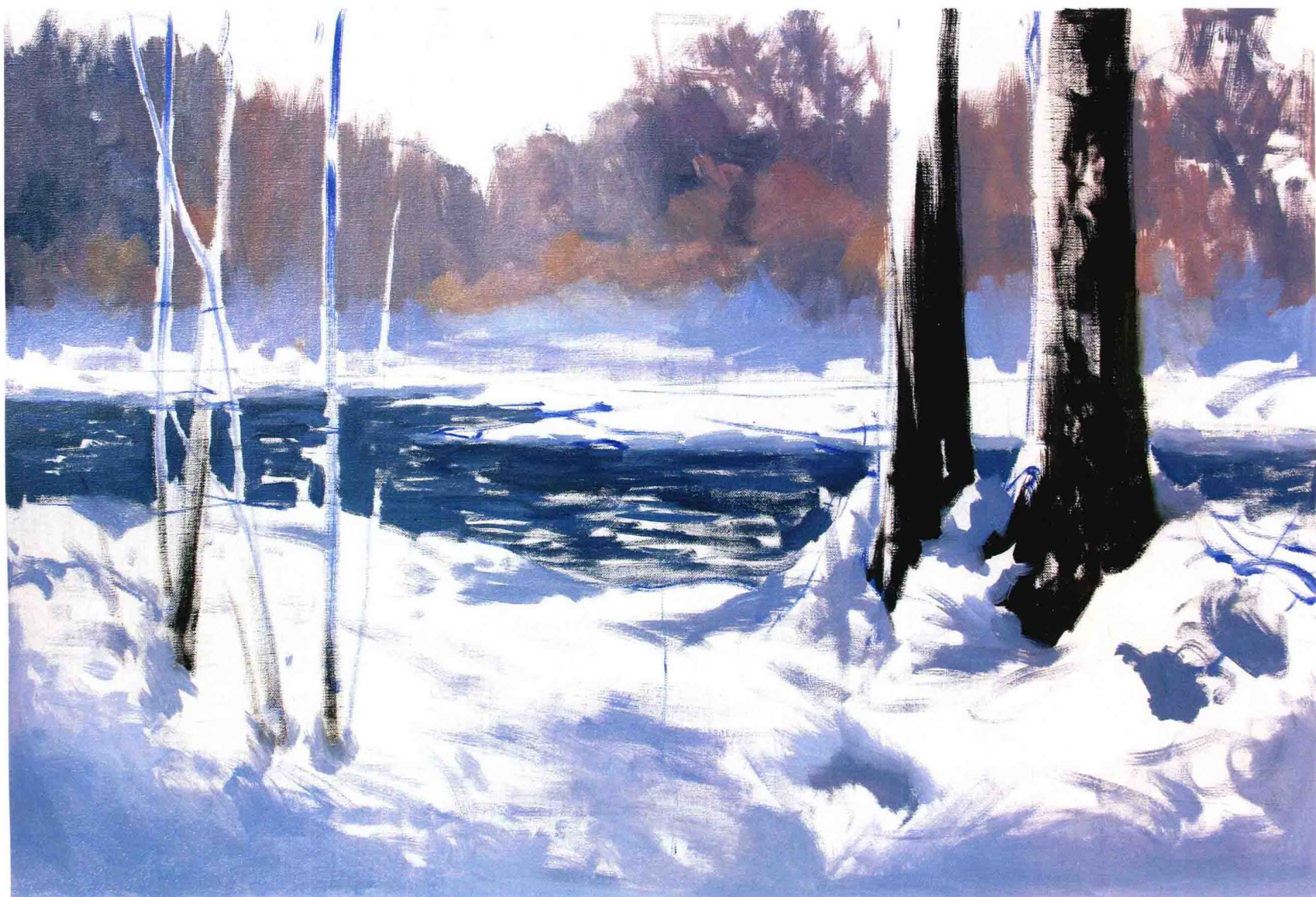

拍摄当天天气阴郁，照片没有明暗关系，要想任意驾驭阴晴天气，就要靠日常积累了，关键在于要设计好光源照射的方向、角度以及时间。有了光就有了明暗变化，自然也就有了冷暖变化。

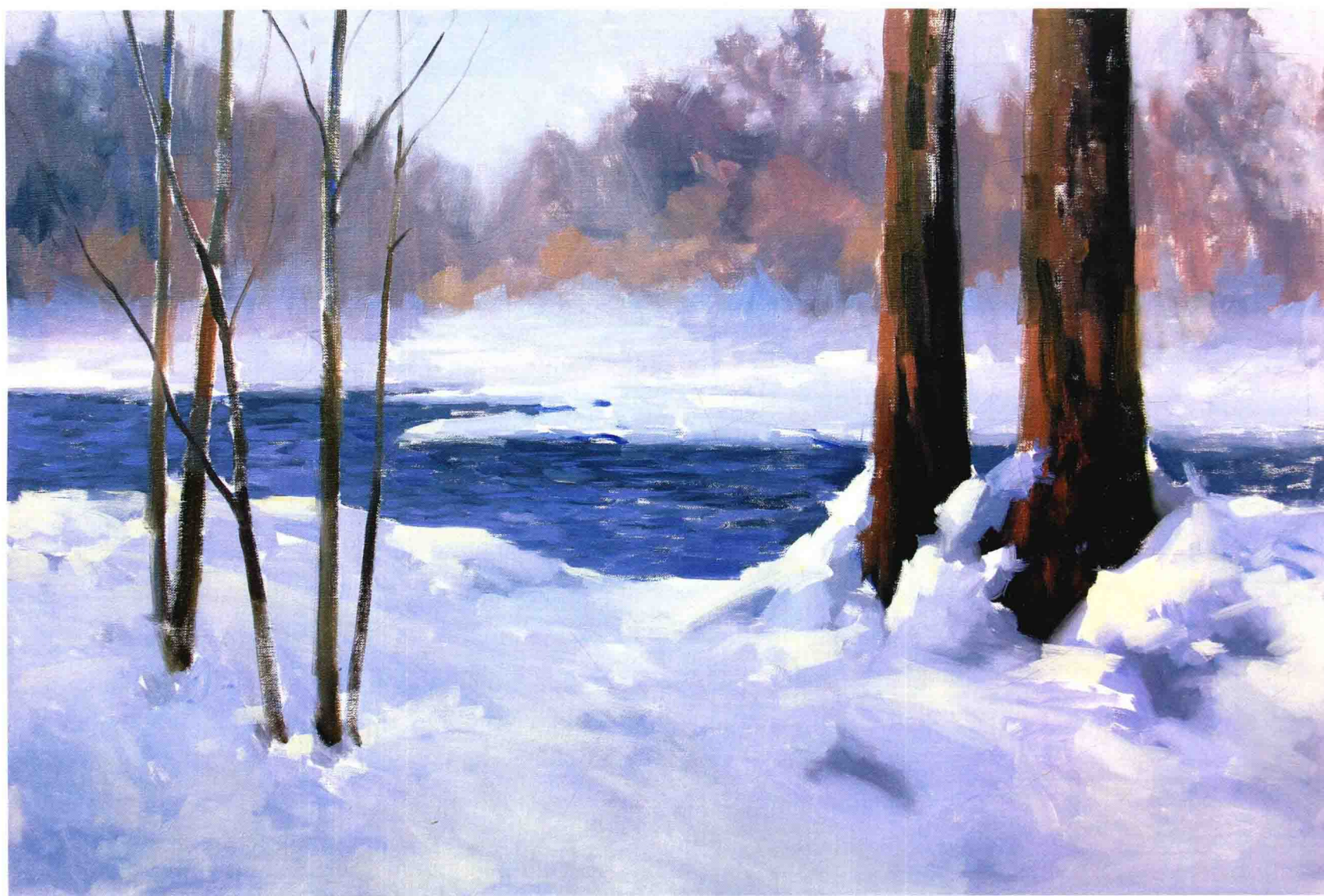
2. 创作步骤

步骤一 用群青或普蓝把预想的构图用线条勾勒出来。

步骤二 用熟褐、赭石和群青适量加锌太白画出远景的树丛。在画近景的两颗树干的暗部时，用不必调配的黑色和熟褐去画，而且要留出必要的飞白；用普蓝加黑色画出河水的暗部颜色，白雪的背光处用画河水的颜色加紫色和白色即可。

步骤三 将所使用到的颜色稍加稀释，按照惯例从暗部向中间色画起，完成底层色。

步骤四 现在的画面效果并非是最好的效果，只是概括了的大效果，可在此基础上进行深入提炼、刻画细节、使之更加色彩丰富。

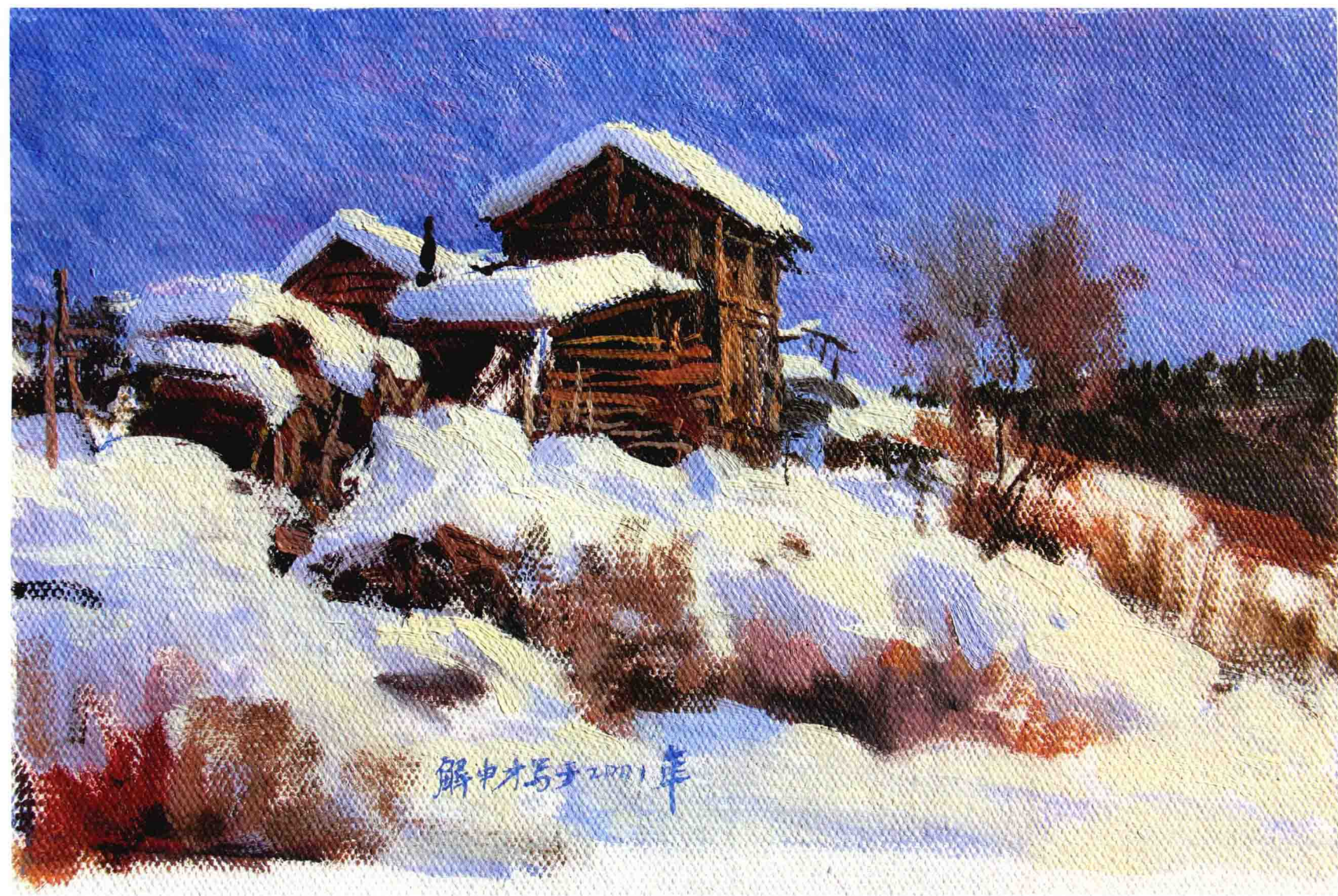

步骤五 深入刻画阶段不仅仅是“添加”的问题，还要注意光感、冷暖的对比关系，各颜色区域的“比重”。最后在这一基础上适当添补细节，一幅“清晨的春雪”便跃然纸上了。

二、《初冬》创作方法

1. 创作素材

东北大雪来得早，有时就在中秋节刚过的时候。这时农民收获刚刚结束，玉米楼子就被大雪覆盖了。画画时，在零下十余度的天气里油彩凝固得厉害，其时间只能画一幅油画速写，记录下当时的色彩感觉。然后再补充画一幅素描。这些都是为接下来的创作所做的准备。

2. 创作步骤

步骤一 用群青色或熟褐来定稿，可以调得稀薄一点或略干一点，重要的是蘸取的颜色要适量，用笔的侧锋画出轮廓线。

步骤二 主题确定下来之后，为了贴近主题与完善构图，故而可在拍摄的图片为基础的前提下，在村头位置加画了一条蜿蜒的小溪，这不仅使画面色彩得到了丰富，而且也增加了画面空间感并烘托了主题。在铺画面大色调上，先把深色画出来，画面的结构就显而易见了，亮色部分与暗色部分的对比关系也一目了然。

步骤三 要组织好云彩的分布，最好画出形体与空间的透视关系，这会使天空显得更加广阔深邃，并且有动感。用画天空剩余的颜色可以画出雪的暗色来，体积、结构就清晰明了了。

步骤四 积雪的暗部画出来之后，既可以从亮处向中间色画起，也可以从中间色画起，注意的是要与暗部颜色衔接好，玉米楼子和树木以及河水都要进入相对细致的描绘，并在刻画中逐步提亮色彩。

步骤五 整幅画由三个大颜色块组成，玉米楼子、木垛、树丛、河流统一在赭石熟褐里，然后是灰蓝的天空和白雪，最后在调整细节的时候，一定要注意细节是不能破坏大颜色关系的。

作品局部

画雪要注意整体与琐碎的布局。一阵风吹来，积压在屋顶和木垛上的松软的雪会随风散落下来，画家要善于观察并且要抓住这瞬间的细节变化，这不仅仅会使画面变得生动，而且也有了动感。

三、《冬日》创作方法

1. 创作素材

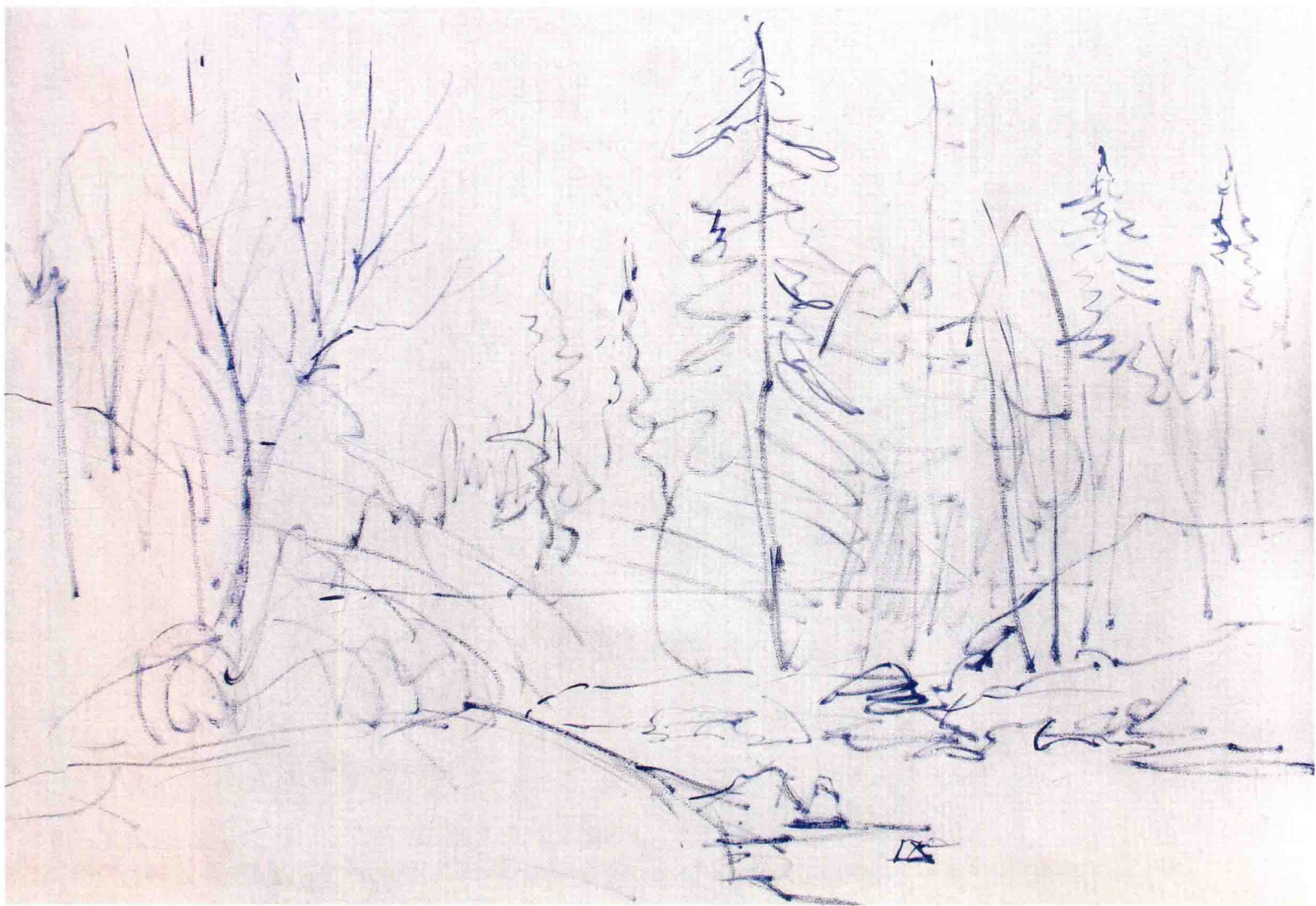
罗丹说：“生活中不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”

自然是美的源泉，一个对大自然无动于衷的人，怎么能创作出感人的风景画？到大自然中去感悟、聆听、观察、体验各个季节，带上相机和速写本，去捕捉短暂的瞬间，这些照片、速写作为日后创作的参考素材是很有价值的。

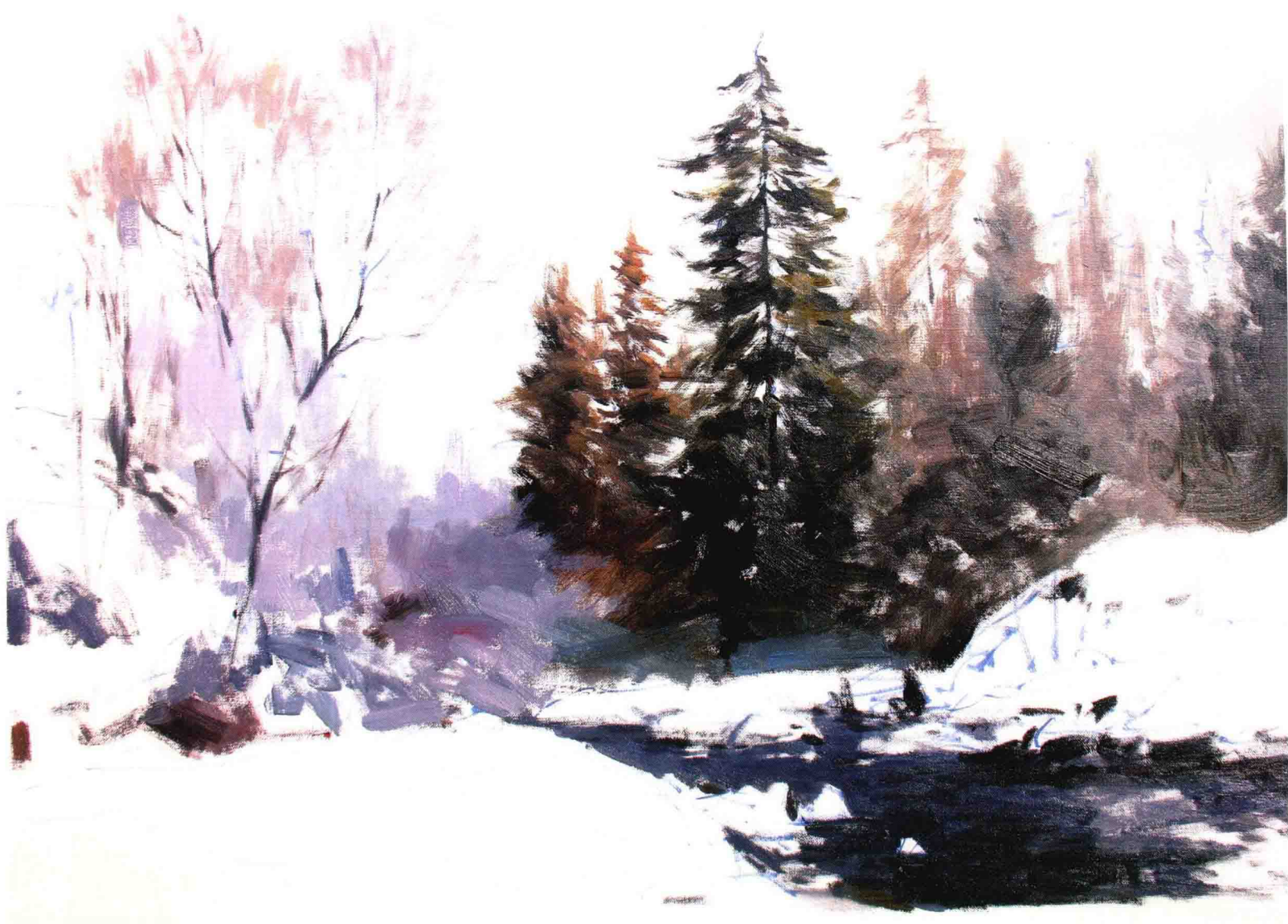
隆冬季节，油画写生总是受限制的，所以在这个季节选择速写和拍照是个不错的选择。在开始画色彩之前，先花点时间用铅笔把这片风景较精确地画下来，再画一幅小色稿找一下大体感觉。

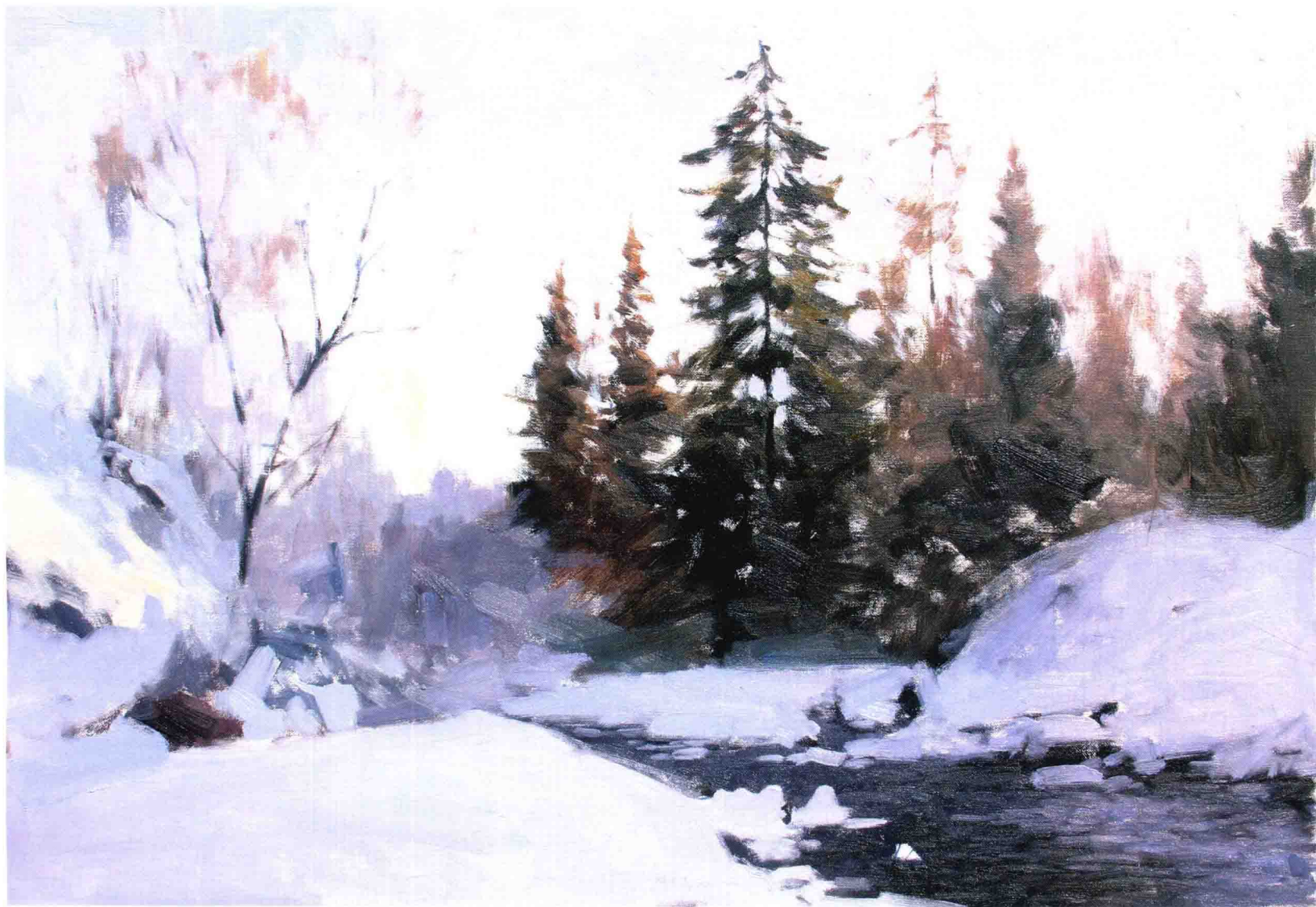
2. 创作步骤

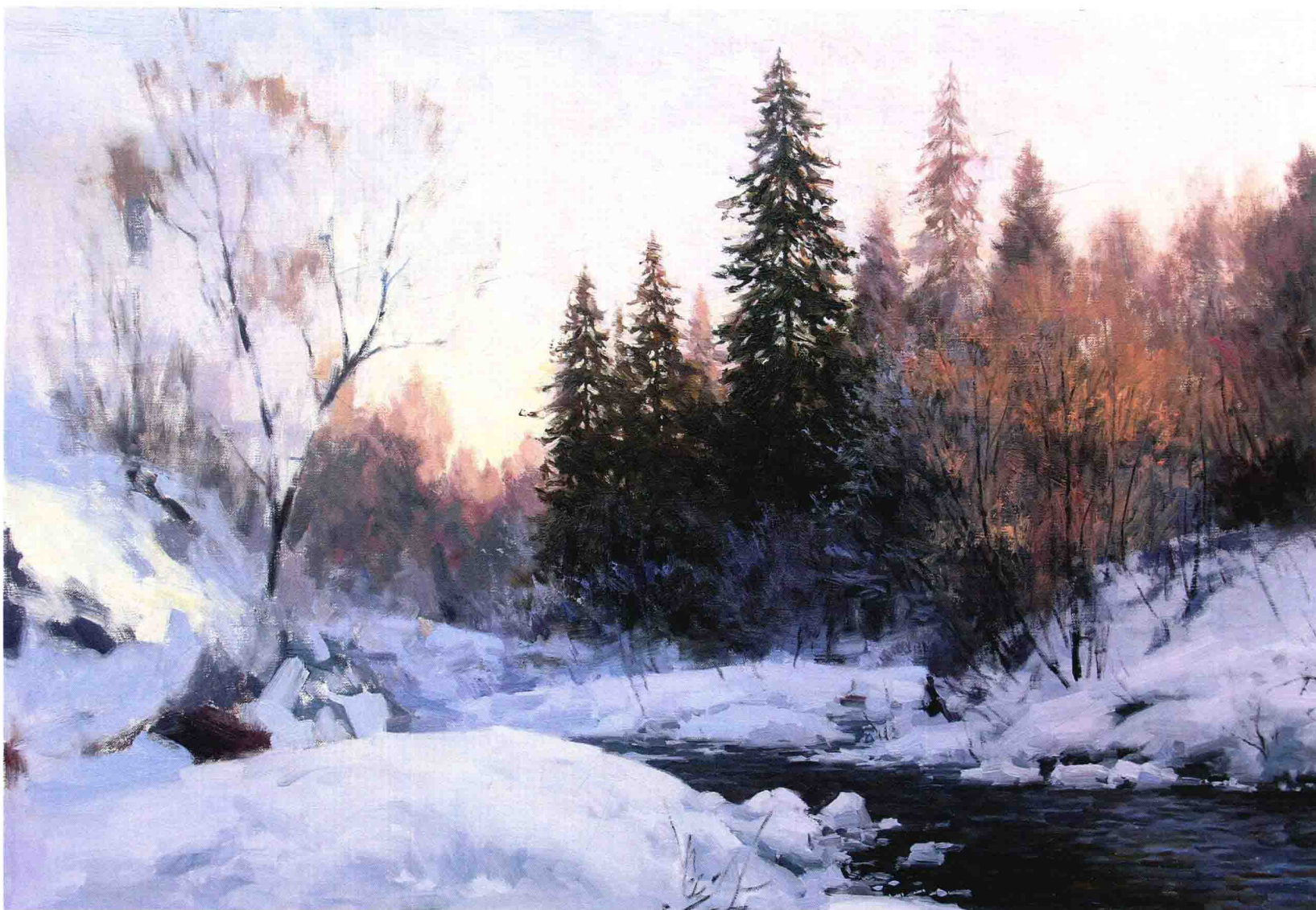
步骤一 由于有了较充分的素描稿，所以在构图起形等方面就省事多了，而且对接下来的刻画、塑造上也有很大的帮助。

步骤二 调出略稀薄的颜色画出该幅画的主导色，即森林和水中的倒影。运笔要轻松而流畅，不拘泥于小节。

步骤三 铺展底层色时尽可能画得松一点，不必把颜色铺得满满当当，要使有些地方像水彩般透明。即使画小画，也要用相对大一点的画笔画，因为使用太小的画笔容易使人纠缠于细节问题。把所画的物象概括分为两个形，一个亮部的形和一个暗部的形。景色中最深的暗部可能是几乎没有光照的阴影部分或固有色，调准色相，画最深暗部的形。请记住，这个深色不一定是黑色。

步骤四 在深入刻画阶段，尽可能遵循由远及近的绘画顺序，这是风景画常规的技巧。远处的丛林运用湿接法与天空衔接，这会使树木的边缘模糊，从而产生空气透视感；画近处的树木边缘要实一些，所以要等待天空的颜色凝固一会儿再画。