

RESEARCH ON CHINESE REALISTIC OIL PAINTING LONG LI YOU

中国艺术研究院·中国油画院

中国写实油画研究

龙力游

龙力游 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

中国写实油画研究

Research on Chinese Realistic Oil Painting

龙力游

龙力游 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目（C I P）数据

中国写实油画研究. 龙力游 / 龙力游著. — 合肥 : 安徽美术出版社, 2014. 6
ISBN 978-7-5398-3421-4

I. ①中… II. ①龙… III. ①油画—写实派绘画—绘画评论—中国—现代 IV. ①J213.052

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第204408号

中国写实风景研究——龙力游

ZHONGGUO XIESHI FENGJING YANJU LONGLIYOU

龙力游 著

出 版 人： 武忠平

选题策划： 谢育智

责任编辑： 谢育智 黄 奇

责任校对： 司开江 林晓晓

装帧设计： 郑晓丹

责任印制： 徐海燕

出版发行： 时代出版传媒股份有限公司 安徽美术出版社

地 址： 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层

邮 编： 230071

营 销 部： 0551-63533604（省内） 0551-63533607（省外）

印 制： 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开 本： 635×965 1/8 印 张： 19.5

版 次： 2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

书 号： ISBN 978-7-5398-3421-4

定 价： 98.00元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

龙力游，1958年生于湖南湘潭；1984年本科毕业于中央美术学院油画系，获学士学位；1987年研究生毕业于中央美术学院油画系，获硕士学位；国家一级美术师，硕士生导师；从2005年至今，连年参加中国写实画派年展；作品被中国美术馆等机构和国内外私人收藏。

目 录

我是怎么画油画的·····	2
牧童的歌声·····	18
草原牧歌·····	22
寒冷十月·····	26
秋风骏马·····	30
清风飘奶香·····	34
闲话家常·····	36
草原的云·····	40
草原之旅——瑞雪将我最美的梦播进冰封的草原·····	42
我的草原情结·····	52
新疆写生·····	56
阿依加玛丽·····	62
写生的乐趣·····	66
临摹的收获·····	78
在美国大都会博物馆临摹·····	82
作品赏析·····	85

龙力游

我 是 怎 么 画 油 画 的

我 是 怎 么 画 油 画 的？ 经 常 有 学 生 问 及 我 这 类 话 题， 今 天 不 妨 就 这 个 题 目 来 和 大 家 谈 一 谈。 其 实， 我 画 画 的 方 法 和 别 人 基 本 上 没 什 么 太 多 的 不 同， 更 没 有 什 么 秘 密 可 言。 不 信？ 领 你 走 进 我 的 画 室。

进 我 的 画 室 你 用 不 着 换 鞋， 我 没 有 洁 癖， 但 你 大 可 不 必 担 心 来 我 的 画 室 里 会 蹭 你 一 身 颜 色。 我 的 擦 笔 纸 和 颜 色、 上 光 油 有 它 固 定 的 位 置， 画 笔 和 画 刀 也 分 别 放 进 了 笔 桶， 我 永 远 也 不 会 为 寻 找 东 西 而 浪 费 时 间。

我 的 每 一 幅 作 品， 都 是 自 己 亲 自 动 手， 从 选 画 布 到 绷 画 布 再 到 刷 底 子。 选 画 布 时， 布 纹 的 粗 细 根 据 作 画 效 果 的 需 要 来 选 择。 之 后， 是 将 亚 麻 布 紧 绷 在 木 质 内 框 上， 做 成 不 吸 油 又 具 有 一 定 布 纹 效 果 的 底 子， 或 根 据 创 作 需 要 做 成 半 吸 油 或 完 全 吸 油 的 底 子。

在 画 正 稿 之 前， 我 会 先 画 出 几 张 草 图 来， 每 张 草 图 的 构 图 是 不 同 的， 不 仅 是 构 图 的 不 同， 有 时 是 人 物 的 动 态、 光 线 的 不 同， 画 面 产 生 的 效 果 也 会 不 同； 然 后 进 行 比 较， 在 这 些 草 图 中 挑 选 出 自 己 满 意 的 一 张 来， 接 着 在 这 张 草 图 上 着 色， 我 们 称 之 为 色 彩 稿。 画 色 彩 稿 的 好 处 是 为 自 己 提 供 了 一 个 较 为 明 确 的 整 体 色 调， 要 知 道， 不 同 的 色 光 产 生 不 同 的 色 调， 而 物 体 中 的 色 调 是 客 观 存 在 的。 色 调 服 从 光 源 色， 即 光 源 色 是 暖 的 就 形 成 暖 调 子， 光 源 色 是 冷 的 就 形 成 冷 调 子， 光 源 色 强 就 形 成 亮 调 子， 光 源 色 弱 就 形 成 暗 调 子。 绘 画 中 的 色 调 犹 如 音 乐 中 的 音 调， 讲 究 和 谐。 个 别 色 彩 脱 离 整 体 而 跳 出 来， 会 使 人 感 到 很 刺 眼、 不 舒 服， 因 为 它 破 坏 了 整 体。 我 画 色 彩 稿 的 习 惯 是 读 大 学 时 在 美 院 油 画 第 二 画 室 养 成 的 习 惯， 这 一 点 也 许 与 其 他 画 家 会 略 有 不 同。

完 成 好 色 彩 稿 之 后， 接 下 来 就 是 用 油 画 颜 色 在 画 布 上 勾 画 出 大 的 轮 廓， 在 勾 画 时 凭 借 对 物 象 的 色 彩 感 觉 和 对 画 面 色 彩 的 构 思 着 色， 基 本 一 次 完 成。 在 画 第 一 遍 时， 我 喜 欢 用 5 号 笔， 有 时 也 会 用 6 号 笔。 为 使 画 面 生 动， 讲 究 笔 法， 常 用 平 涂、 散 涂， 有 厚 有 薄 的 涂 法， 涂 厚 可 使 色 层 饱 满， 涂 薄 故 下 层 颜 色 能 隐 约 透 出， 与 上 层 颜 色 形 成 微 妙 的 色 调。 在 涂 的 时 候， 要 注 意 物 体 的 亮 部 和 暗 部 的 这 种 冷 暖 关 系 的 变 化， 这 一 点 也 是 初 学 者 很 容

摘野果 162cm×112cm 布面油画 2012年

放牧归来 80cm × 100cm 布面油画 2012年

易忽略的。一般暗部较薄，中间调子和亮部较厚，薄与厚的对比显示出色彩的丰富意韵和肌理。这些画法没有严格区别，我经常综合运用。待到画面颜色基本铺满，这时最开始画的地方已基本干了，于是我改用3号笔或2号方头油画笔，手不停地在画布上耕耘。

在大形深入的同时还要不时地平整画面，我通常是从画的侧面去检查画面的平整情况。紧绷在木质内框上的亚麻布，尽管用胶或油与白粉掺和并涂刷于布表面，经涂底后画面仍然有些凸出的小颗粒出现，我觉得这种画面上的不平整会破坏画面的整体效果，并直接影响着人们的视觉效果。而这些不平整现象有时不一定是油画底子的缘故，而是布面上本身的质量问题。但有时也是人为的因素，记得有一次朋友来工作室看我，那时我还正在读研究生，整天沉浸在画室里，朋友来了仍然手不停笔，我画我的画，她说她的，忽然她好奇怪地问：“呃!!! 这次怎么不见你画画，

一抹金色阳光 80cm×100cm 布面油画 2012年

“只见你总在填平补齐呢？” “这你就不懂了，画面不平我没法深入。”我说。她若有所思地好像看出了什么名堂，在我的画布边上的正反面看了又看，结果发现是我把布的反面用上了。在这以前我还真没有在意过画布的正反面，从这以后我也有了识别画布正反面的经验，使用画布的正面，画面也会相对平整些，画起来也会顺手些。一旦发现画面上出现有凹进去的或是凸出的小棉头的地方，务必将其填平补齐，这么做很有必要。（现如今去画材店可以买到刷好的画布了，不像1980年代的我们自己刷画布，恨不得画框都要自己做，怎么省钱怎么来。这是大实话。）这么多年来我坚持自己动手完成，偶尔也会去买一次已绷好画布的画框用，虽然现在画布的质量比过去好了很多，但每次买回来后总有不尽如人意的地方，总感觉还是自己动手完成的画布好用，这也许是习惯的问题，只相信自己干出来的才是最好的。

牧歌轻扬 81cm×130cm 布面油画 2012年

在画过数遍之后，我基本上是改用0号油画笔继续深入，这时用颜色不必像前几遍那么厚了，运用笔法的时候也是根据形的变化而变化。每深入一个地方，每画一个局部，都要关注整个画面的色彩关系是否协调，以及同等色系的物体的冷暖有哪些微妙的区别，这些都要尽量表现出来。有时我会退后几步远距离地观察画面，把握好画面的整体，如果你没有对整体的控制力，整个画面会散而不整。在观察的同时不忘调整各个细节之间的各种关系，比如明暗、虚实、冷暖、鲜灰以及色相的面积关系。特别是在画人物头部形状时，要注意大的色彩转折之间的冷暖，以及受光的影响，大的明度之间的转折，再有就是画头发时必须分组画。而画耳朵时，要注意有厚有薄，万万不可将耳朵画成一样厚。画脸的其他部位，如鼻子、眼睛、嘴巴及脸庞，都是同理；既要把局部画到位，又要考虑局部的色彩之间的冷暖变化，还要把握住整体的方圆，场景以及空间的变化，各种色彩对比以及冷暖的处理，都是相比较而言，没有绝对。这就是色彩的魅力，色彩使得绘画具有极强的视觉感染力和表现力。

一天工作完之后，收笔就完工了吗？不！还没完呢。停笔之后，先要刮干净调色板，然后用肥皂水或洗涤灵将画笔洗干净，这一天的工作才算完。

看——我是如何画油画的，是不是跟大伙没什么两样？

草原小天使 130cm × 194cm 布面油画 2012年

创作谈

一个艺术家如何进行创作，追求怎样的绘画风格，喜欢什么艺术流派，抒发何种情感，我曾经历过一段摸索的过程。我画过黄河组画、新疆系列、湘西行、乡下写生、巴黎写生，我还画过其他题材的作品，最后发现在创作草原题材时，我找到了感觉，一种由心灵自发而流溢出来的感觉，对艺术创作的追求。

在创作技巧上我注重画面的体积感和三维空间，强调色彩的丰富性和明暗对比的表现性，追求一种强烈的视觉冲击。我要在画面上表达一种安详而沉静的意境，作品以宽阔的大草原为背景不时地会出现些牛、马在背景中；近处的草地则是整中乱、乱中整的笔触自由放达。我想把动与静，趣味与人物画结合起来，在借鉴古典和印象派画风的同时体现出一种浓郁的草原气息。在创作中尽量挖掘油画语言的表现空间，强调视觉的直观性与含蓄诗意，力求在原生态的现实中，反映出一种独特风韵的牧民生活，使作品表达出一种东方式的温润美感。

画面上我有意运用细腻笔触，保留些点点的笔法，油画颜色有厚有薄，点厚可使色层饱满，点薄故下层颜色能隐约透出，与上层颜色形成微妙的肌理效果。肌理，进入作品使画面语言更丰富，它是一种艺术语言，它诱惑人们去用视觉或用心去体验、去触摸，物象与视觉能产生亲近感和视觉上的快感。运用“肌理”从美学的角度说，这是一种审美的需要，它潜藏于人们的审美概念与绘画自身的语言因素之中。绘画语言风格各异，我的作品更注重绘画语言的表述，注重笔触的肌理效果。综观西方艺术大师如伦勃朗、库尔贝、莫奈、凡·高……他们都很重视用笔用线的笔触美，强调用笔用线的功力，凡·高的油画用笔更是强烈，他笔下的向日葵充满激情的笔触，不经意之间，“当其下手风雨快，笔所来到气已吞”，达到炉火纯青。

我一直致力于寻找作品中的个性特征，走出自己的路，这些在我的作品中都有体现。比如我早期创作的《望远镜》《等待醉归丈夫的好力堡妇女》《准备出栅栏的牛犊》和最近的《早迎晨风》《天边的信息》《瑞雪

邀约》等作品，不是对景物的照相式描摹，而是近取质，远取势，运用笔触的肌理，抒发性情，有意在画布上营造出既如贝多芬的交响乐，自由、恬适和热情奔放，又有诗意般的闲适、愉悦的笔触的肌理美。作品中辽阔的草原大地往画里延伸，产生了纵深感，微妙柔和；远处背景中的牛羊与草地的衔接，过渡自然，虚实相生，又给人以空灵之感。景与物形成对比，更显出草原的宽阔宏伟气象，加上生动笔触的滋润，使整个画面融自然与人文于一体。令观者愉悦而向往，是我的期待。

创作题材的思考，好的题材是作品成功的基础，也是作品的灵魂。推进艺术创作的发展，基础在继承，关键在创新。一个作品的鲜活不仅仅要依靠画家娴熟精湛的技巧，能够构建出优秀的思想内涵、提炼出新鲜的要素也是尤为重要的。立足自我、博采众长，既要注重继承民族文化的优秀传统，又要注重汲取世界各民族文化的长处，只有与时代同步、踏准时代前进的鼓点，回应时代风云的激荡，领会时代精神的本质，艺术才能具有蓬勃的生命力，才能产生巨大的感召力。把精神和生气融入物象，与时俱进登上理想的艺术高峰是我的艺术追求。

创作题材是作品的内容要素之一，是艺术家经过对现实生活的观察、体验、研究，提炼而得出的思想结晶，也是艺术家对现实生活的认识、评价和理想的表现。由于艺术家的立场、观点或创作意图的不同，相同的题材可以表现出不同的主题；画家的思想水平、生活经验和艺术表现手法也会直接影响主题的深度和广度。而创作应该是坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，去实地考察生活。

我把自己对草原生活的体验，感受到的人文情怀融入到创作中。在油画作品《母女》创作时，画面上这对母女，衣着简朴、嘴角总是挂着丝丝笑意的影像，活灵活现地出现在我的脑海里，她们这种精神上的自在给