

油画静物

编著 陈 宁

基础绘画写生摹本

JICHU HUIHUA XIESHENG MOBEN

27

浙江人民美术出版社

第14辑

责任编辑 袁乐平

封面设计 刘晓东

绘画作者 许江 章晓明 翁诞宪 焦小健 杨参军 王羽天
常青 方玲 陈志明 林慧俊 鲁琼 陈宁

图书在版编目 (CIP)数据

油画静物 / 陈宁著. - 杭州: 浙江人民美术出版社,
2000.2

(基础绘画写生摹本; 14)

ISBN 7-5340-1047-0

I. 油... II. 陈... III. 油画: 静物画 - 技法 (美术)
IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 13294 号

油画静物

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2000 年 3 月第 1 版·第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 2

印数: 0,001-5,000

ISBN 7-5340-1047-0/J·911

定价: 18.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

ISBN 7-5340-1047-0

9 787534 010477 >

ISBN 7-5340-1047-0/J·911 定价: 18.00

陈宁

1977年合肥九中高中毕业，同年考入安徽黄梅戏学校舞台美术专业。1987年毕业于中国美术学院油画系油画专业，留校任教至今。作品曾参加85届全国青年美展并获奖，还参加了第七、八届全国美展及走向新世纪全国青年美展，并获第九届全国美展铜奖及浙江省庆祝建国50周年美展金奖。

谈油画静物

油画是一外来画种。它产生于欧洲。真正形成油画艺术大约是十五世纪的事。早期古典主义油画细腻完美,典雅端庄,精妙绝伦。画面注重素描单色度细微变化,注重形体轮廓的处理,清晰刻画形体边线,讲究边线与背景的构成关系。暗部随着光影、形体结构的变化显现出形的转折和富有弹性的线条感。形体轮廓在微妙的深入浅出中清晰而含蓄。

十九世纪下半叶,印象派的产生及社会科学和经济的发展,颜料生产的工业化,促使油画进入了一个崭新的历史时期。印象派最初也可称为最写实的写实主义,追求光的真实,强调绘画纯视觉感受。他们主张到大自然中去表现光与色的丰富变化。由于他们对光的探讨和受当时流行的光学原理的启发,认识到色彩的变化是由光造成的,并研究出用外光描写对象的方法。他们对色彩知识的发展和对油画技法的改进作出了重大贡献。但是他们片面追求光线和色彩的效果,研究表现自然光影,表现纯视觉感受。由于每个人不同的视觉感受、心向促成印象主义的产生——强调自我感受。塞尚认为印象主义表现瞬间的东西是不对的,应表现永恒的生命力,作为后印象主义的创始人,他致力于研究形体和色彩的构成。

初学油画一般从练习静物开始。静物静止不动,色彩关系稳定,色相比较明确,与日常生活关系密切,比较熟悉,容易掌握。油画静物在我国艺术院校入学考试和油画教学过程中也常被采用。

油画静物写生有它自身的特殊性,因此在作画之前首先应了解油画工具的特性及作画步骤的特点。一般来说,起稿阶段通常采用松节油稀释油画颜料后直接打轮廓,使用的颜料常为群青、生褐或略带物体色的透明色,不可用调色油起稿,因为调色油具有一定的浓厚度,有运笔不畅,以及挥发慢,不易干等缺点。也可采用木炭条起稿这一方法。在木炭条定稿后再轻轻拍去画幅表面上的炭迹或用定画液固定炭稿。油画静物在起稿阶段应十分重视,借以理性分析和研究物象的结构关系,点、线、面构成关系,黑、白、灰构成关系以及位置经营的合理性。在此基础上(定稿后)着重关注色彩的构成关系,以感性认识为主进行颜色大调子的铺设。通常可从大面积衬布开始铺颜色,或从最重的物体颜色开始,白色以及浅色物体可放在最后进行。在塑造物体明暗关系时通常从暗部开始,暗部一般不用粉(白色),力求画得薄、透明,亮部则可画厚些(亦可用透明色罩染等)。在颜色铺设过程中,第一遍大体色尽可能使用大笔以便快捷、准确、概括地体现对象的基本色调。这个阶段颜色不必画得过厚,以便再进一步进行认真比较、深入研究。具体方法在本书中已有论述,在此就不再赘述了。

油画重在“色”,素描重在“形”,在艺术院校的招生评卷中,无论肖像写生还是石膏像写生,不管你塑造的体面关系有多充分,走了“形”也不会有好的分数。反之有些“形”特征捕捉的很好,只要稍加刻画便会有较好的成绩,由此可见“形”在素描中的重要性。同样,“色”在油画考试中如同素描的“形”一样重要。一幅好的油画静物试卷,一定是大的色调倾向明确,色彩关系处理得当,颜色发了出来,没有脏、乱、花等现象,在此基础上用色彩塑造形体,能够表达一定的空间和层次,这样就是一幅优秀试卷了。

架上绘画其形式大体可分为抽象绘画和具象绘画两种,本书选编的大多为近几年中国美院、中央美院及其它艺术院校部分师生的优秀作品,有长期作业也有短期作业,均属写实范畴。这些作品有些倾向于古典主义,有些又有印象主义的烙印,还有后印象主义的追随者。他们都有自己独特的观看方式和艺术追求。基础绘画写生摹本——静物篇由于选编时间仓促虽有不尽人意之处,若这些作品能给读者一点借鉴或启迪,忐忑之余还是可聊以自慰的。

陈宁

一九九九年十月

写生步骤

一、用蓝色（棕色）确定油画静物位置，铺上底色。

二、在原来基础上铺上大体色调。

三、具体描绘，前后主次略作区分。

四、完成。

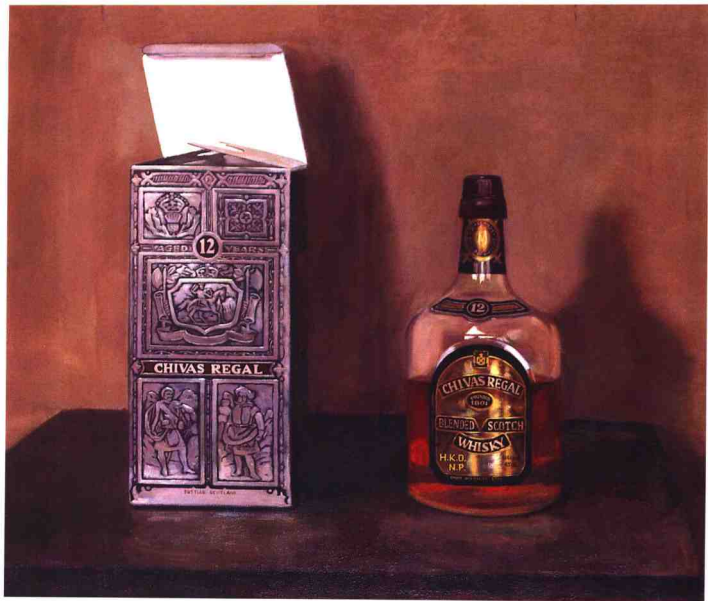

静物写生要点

写实油画静物在学习过程中应特别注重视觉感受能力的培养，提高色彩审美修养。在训练中应掌握写生色彩的客观规律，研究在光的作用下物体上色彩的变化，学会用色彩塑造形体、组织画面色调及冷暖关系的运用，力求生动响亮。

鲜花与录音机

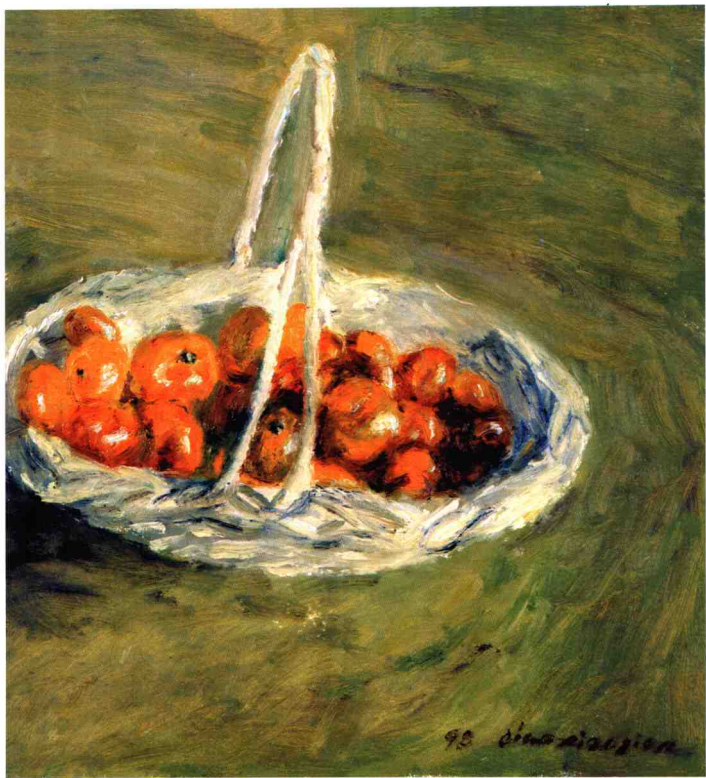

酒

色调与色彩有着“大关系”

实践中，色调的把握至关重要。色调是色彩的灵魂，它统领全局，色调定得正确与否，直接影响全局。定色调在落笔之前，要胸有成竹，作者可从色相、色度、色性等几方面去把握，确定总的色彩倾向、明暗的高低调以及色彩冷暖变化关系等。

观察色彩应有全局观念，不能孤立、片面地观察。使次要的从属于主要的，局部从属于整体，这一方法必须贯穿于作画的始终。首先应迅速敏锐地抓住对象总的倾向色彩，确定其基调，然后再进一步分析和研究局部的色彩关系。单独孤立的色彩是不存在的，色彩总是产生于色与色的相互作用之中。把握住色彩的主要倾向，也就是我们常说的色彩“大关系”。作画时应始终把握色彩与素描的关系、物体与背景的关系（明暗冷暖）、物体自身的关系以及一个平面中上下、左右或前后的色彩、素描关系等。其次，在“大关系”正确把握下深入分析，研究局部色彩关系。作者可从色相（颜色的相貌，红、黄、蓝等）、色度（色彩的明暗、深浅程度，如浅红、深红）、色性（色彩的冷暖属性，中间色也有其冷暖不同的倾向）、纯度（色彩的鲜明、饱和程度）等四个方面进行认真比较。物象明暗相近，比它的冷暖；冷暖相近，则比明暗。注重对象中同类色的比较以及在不同调子中同一颜色物体所呈现的不同色彩倾向。

水果花篮

具象表现

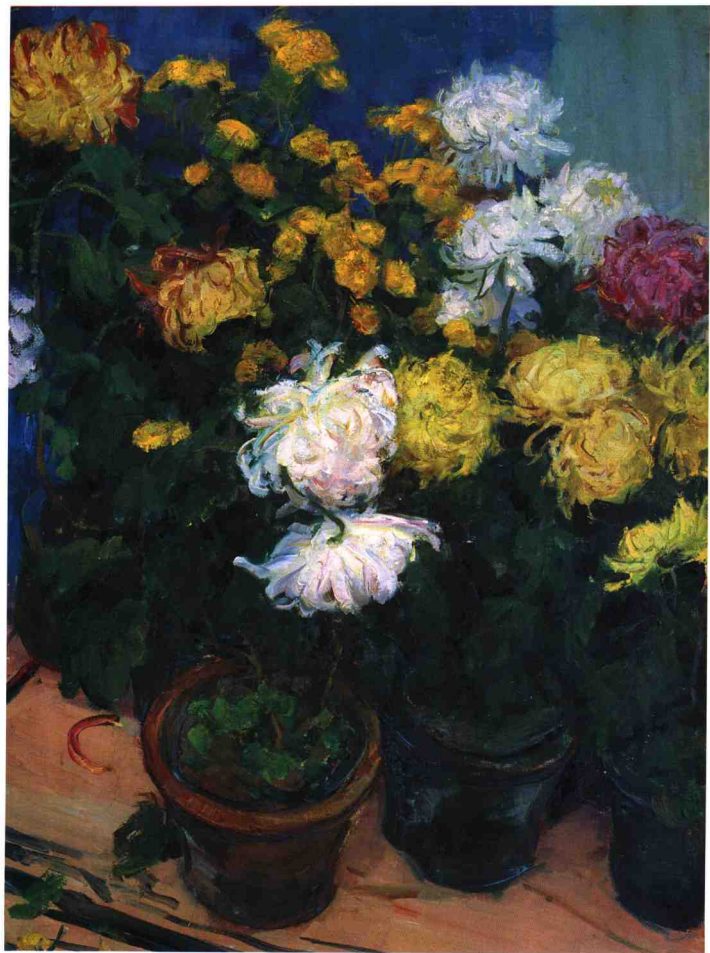
静物画的关键还是在于一种观察方式，它涉及眼光。眼光由人投射，因此，它默契在人内心里。当人心与外部偶合一致时，那些不起眼的事物才能在你眼中顿然生辉，似乎在向你呼唤和等待你用画笔将它们固定在画布上。我就是这样来感受这些与人有着柔性关系的事物，那些果物、大蒜头、红大椒、那些实在太普通的东西。其实它们很美，关键你没发现，只要你去关注，仔细对比它的色彩关系以及它所处环境与空间，它们都以无法想象的特有方式和组合出现并且永远不会重复第二次。抓住这种敏感，体会与此相符的每样色彩微妙搭配，一笔一划地画进去，你将获得无尽的喜悦。

花瓶

水果静物

菊花
9

静物之一

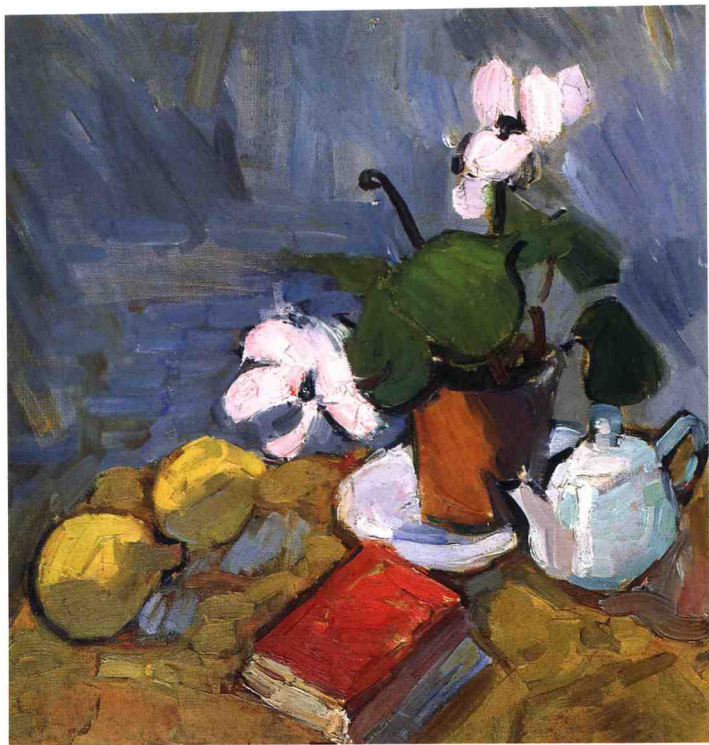
范画要素

一幅好的习作除大关系好以及局部色彩关系正确之外，质感的表现、形体的塑造都极为重要。根据质感的要求用笔应灵活地扫、摆、拖、点等，可几者兼用。在塑造形象时一定要注意它正确的素描关系和色彩关系。素描把握形体结构、特征，色彩注重空间关系（环境色彩的影响、色彩的前后冷暖化而产生的空间）的结合，笔触完善衔接。

静物之二

静物之四

把握视觉中心

视觉中心，即每个人在作画时，所确定客观对象中最强烈、最主要的部分。眼睛盯住主要部分，用余光去看其他部分，这样物体便产生以视觉中心为主的虚实关系，如同音乐中最激荡人心的部分。看一点画一点，画面到处清楚，主次不分，缺少了艺术感染力。

花瓶之二