

中国高等美术学院精选教材

油画写生教程

谢东明 著

ZHONGGUO GAODENG MEISHU XUEYUAN JINGXUAN JIAOCAI
YOUHUA XIESHENG JIAOCHENG

河北美术出版社

中国高等美术学院精选教材

油画写生教程

谢东明 著

1213

中国高等美术学院精选教材
ZHONGGUO GAODENG MEISHUXUEYUAN JINGXUAN JIAOCAI
YOUHUA XIESHENG JIAOCHENG

油画写生教程

谢东明 著

河北美术出版社

策 划: 郭 涌

责任编辑: 苏征凯 孟亚妹

装帧设计: 七彩商艺 泉 声 亚 妹

图书在版编目(CIP)数据

油画写生教程/谢东明著. —石家庄: 河北美术出版社, 2005.1

中国高等美术学院精选教材

ISBN 7-5310-2332-6

I. 油... II. 谢... III. 油画: 写生画—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 133784 号

中国高等美术学院精选教材 油画写生教程
谢东明 著

出版发行: 河北美术出版社

地 址: 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码: 050071

电 话: (0311) 7060677 5915035

设计制作: 七彩商艺

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 889 毫米×1194 毫米 1/16

印 张: 4

印 数: 1~5000

版 次: 2005 年 1 月第 1 版

印 次: 2005 年 1 月第 1 次印刷

定价: 28.00 元

目录

■ 引言	1
■ 一 写生所用的工具材料	4
■ 二 要注意的问题	5
■ 三 不同的写生作业	6
■ 四 如何开始写生作业	24
■ 五 如何结束一幅写生作业	25
■ 六 写生中的一些技术问题	26
■ 七 必要的基础知识	27
■ 八 探索个人的艺术风格与个性化的作业	28
■ 九 作为创作方式的写生	38
■ 十 用语的解释	57
■ 后记	60

引言

任何一种艺术表现样式都在追求达到某种令人信服的真实。不同的艺术表现样式源自于不同的文化,不同的文化又源自于有着不同生存环境与生存状态的人们所创造的文明。不同的艺术表现方式,运用不同的工具、材料与表现技法,显示出有着不同文化的人们不同观看方式、对生活的不同思考以及在艺术中的不同追求与表达。文化与艺术的发展史也是一部不同文化与艺术相互交流的历史。尽管在今天中、西方文化的不同,它们之间的矛盾依然存在,但不同文明所产生的文化相对各自的传统都已发生了巨大的变化。不同的文化与艺术,今天比历史上任何时期都更加的相互融合,艺术方式有了更广阔的表现空间,表现方式也有了似乎无限的可能性。今天,当我们开始学习一种艺术表现技法时,不仅需要热情,同时需要具有一个开阔的视野与思考的空间。世界上不同民族的文化传统和一切艺术的表现方式是全人类共同的文化财富,都对我们描绘、表现这个时代起着作用和产生影响。应该认识到没有哪一种艺术表现方式是比其他方式更重要、更准确、更适合于表现我们这个时代,重要的是作为艺术家的个人对表现手段的选择,而选择的出发点在于对这门艺术表现技艺的热爱。

中国有着数千年的美术传统,而我们在这里要讨论的写生油画从西洋传入中国仅百年的历史,但却已深深扎根于中国的当代艺术之中。西方的艺术是空间的艺术,在油画的传统技法中为了表现空间离不开对光的研究,可以说油画最基本的表现元素是建立在光上的,有了光,画面才有了明暗、虚实,才有空间的透视,才有色彩的冷暖变化等等。空间 and 光的应用是油画表现技法与中国传统绘画技法根本不同

佛洛依德未完成的写生

之处。尽管油画在中国的发展历经了几代艺术家的共同努力,其表现形式已经为人们所接受和喜爱,成为今天的中国油画。但我们讲解如何学习油画写生,对写生问题进行研究仍要放在欧洲绘画史中去定位。要学习一门艺术技法,不能只是知其然而不知其所以然。学习油画写生,西洋美术史是必读的。

绘画的基础知识和基本的表现技能是美术学院油画教学的中心内容。学生经过四年的学习,通过对模特儿及对外光景物的写生,学会如何利用各种油画技法在平面上表现出空间的真实,画出具象写实的人像与景物。我们的油画写生教学在若干年前其目的还仅是单纯为着符合某种单一的审美要求服务,而今天的教学已有了很大的不同。今天的油画教学中,尽管作业内容仍大致延续了以往的传统,但对作业的要求、讲解及教学的目的已有了改变。我认为今天油画教学的目的,应该是通过一系列循序渐进的写生作业,着重让学生了解、认识、掌握在平面上构成一幅绘画的诸种基本元素;也就是说去研究那些不管什么样式的绘画,只要是在平面上做文章必定离不开的那些基本元素,例如:空间的透视、比例、光影明暗、画面上的黑白灰、色彩的种种规律,以及诸如和谐、对比、虚实等等。这些元素可以在画面中通过具体写实的人像或景物表现出来,也可以以抽象的形式去构成一幅画。这些元素如何在平面上起作用,如何相互交替,如何变换,是我们在写生作业中要研究的,可以说我们的教学是通过对写生对象的具体描绘去对抽象的概念进行认识。当然使学生掌握写实的绘画基础仍是教学最直接的结果,但要认识到具象写实的绘画里面一定要包含种种抽象元素。我在教学中非常强调对这些绘画基本元素的认识与学习,领悟掌握了它就可以打开走向绘画艺术的大门,而写生研究是打开大门的方法。

学习油画写生不仅要勤奋、认真、有严谨的学习态度,更重要的是要用脑子去思

佛洛伊德在工作室作画

考去领悟。在过去的一些年里,我们的油画教学过多强调学生的自我感觉,教学中凭直觉感性的东西过多,缺少对学生在学习过程中的理性思维要求,使学生的判断能力和表现能力都有所减弱。基础教学中我一般不提及学生个人的艺术趣味问题,不太看重学生在作业中个性的表达,认为那是不可靠的。一再告诫学生不要把基础课上的作业当作一幅画来画,把基础写生作业当成一幅画来画,这样,会使教学失去评判的标准。因为在今天画什么样式的画,什么样的画是好画,每个人自会有不同的看法和标准,如果在基础课上不去研究具体的基本问题,教师和学生都会失去方向,教学的目的因此会变得模糊不清,使课堂成为闲聊艺术的场所。因此我在教学中要求学生把写生作业当作一门学问来研究,而不是当作一门“艺术”来学习。学生们在写生课的学习中要不得不暂且放下个人的主观情绪,静下心来,专注于对那些显得有些枯燥的绘画基本元素和油画表现技法去进行研究。专注、静心在学习中非常重要,尽管今天社会的变化会带给学生许多令人烦心之事,但有一点学生们应该认识到,绘画艺术不论是在学习中还是学成之后去进行创作的时间里,只有内心平静、专注,才能学好、画好。美术史上那些令人感动的艺术杰作,无论什么风格,都会从中流露出来一种巨大的艺术宁静感、抑制感,使人想到永恒。

油画写生的学习要遵循由简单到复杂地安排作业,学生每做一幅作业要有明确的研究课题。在一幅作业中要解决什么问题,自己要清楚,不要每天糊里糊涂地在作业中重复自己的问题。基础学习是有标准的,标准就是看学生在一幅作业中是否充分表现出了他对所画对象的深入观察所得,是否在作业中用绘画的诸种基本元素以令人信服的方法表现出来。一个是观察的深入,一个是表现的充分。

学习油画写生对自己要有一个高标准,表现技法当然要向美术史上最优秀的艺术家去学习,在教学中常会见到有些学生在作业中模仿套用同时代某个画家的表现技法,我认为这样做,一是大大降低了学习要求的标准,二是失去了自己对技法探索的乐趣。当代的东西必然有一天会过去成为历史,但当代的艺术标准并不一定就是历史的标准。我坚持认为我们的学习应该到美术史中去进行。

这本书我没有写成一本油画写生技法百科全书或是针对初学者面面俱到的入门指南。我写作时想像中的潜在读者是那些学画有年但苦于问题的执著者或是在美术院校里学习油画专业的同学。尽管这本书不是针对初学者的,但要十分强调的是:我认为绘画的基础是否打得牢固,初学时的艺术启蒙教育至关重要。最初接触到的东西会牢牢记住,所以遇到一位好老师,认明一个正确的学习方法十分要紧。评价一个学生的基础学习成绩,我认为应该分看得见与看不见两部分,看得见的是那些画出来的作业和老师给作业的分数,但更重要的是那些暂时还看不见不能马上在作业里显现出来的,但已启发了学生的思考,深入了学生的内心,在今后的岁月中会渐渐显示出来的知识。在这里积累了我在中央美术学院油画系第三工作室多年教学的经验,针对油画写生教学中常见的问题及其他油画写生的问题,说出我的看法,与读者分享油画写生中的知识、经验与心得。

一 写生所用的工具材料

油画写生所用的工具材料:包括画布、颜色、画笔,各种调和油料、调色板等等。从学习开始就要认识到写生作业学习的内容之一就是学习如何制作和熟练掌握、运用这些工具与材料。但作为初学者往往会在作业中来不及顾及,忽略对所用的工具材料的把握,常会影响油画写生的练习,并带给画面意想不到的破坏。随着写生实践经验的增加,学生们会认识到作画所用的工具、材料,对画一幅好画会有决定性的作用。尽管今天我们大多数人是从美术用品店购买我们所需的作画工具和材料,而今天的美术用品制造厂商也尽可能提供丰富的产品让我们选择,但仍然应该知道历史上和当代的许多杰出的艺术家,都是自己研究制作适合于自己表现技法所需的工具和材料。下面介绍一部分油画写生所用的工具和材料。

画布:一般来讲画布是要绷在一定尺寸内框上的,这是我们作画的基础,根据作业的内容选择一个合适尺寸的内框这是第一步。画店会有各种不同粗细织纹的亚麻布可供我们选择,选用与你设想的表现方法相适应的画布。现在虽然可以买到或订做已做好的画布,但我仍认为一个画家还是应该尽可能地自己动手做画布、绷画布、涂底料,如同许多其他传统行业的手工艺人一样自己亲自动手做前期的准备工作。自己动手的过程也是一个让心沉静下来,进行思考的过程。

画笔:有多种不同样式的画笔,每种样式又有不同的型号供选择,不同样式、形状的笔可带来不同的笔触,造成画面不同的肌理。而笔触亦是你的作画风格、个性表现的一部分。画笔是十分重要的,尽可能选择那些做工精细质量优良的画笔,好的画笔会使你在作画中得到快感,带来使你满意的画面肌理。

画刀:画刀既可以用于刮除清理调色板上的色彩,也可以用于作画。一把顺手的画刀对作画时的心情亦有重要作用。

调色板:不要太大,也不要太小,依所需适中,要求是有足够的调色空间。

调色油:油画颜料是用油来调和和稀解的。画店里有多种的油来供选择,松节油和纯亚麻仁油是必备的。松节油有挥发性,在第一遍涂色之后要加入纯亚麻油,其他的油依个人的作画经验而用。

油画颜料:我们今天作画都是采用工厂制造出的颜料。当我们画一幅写生,在调色板上需要多少种颜料呢?个人有个人的选择,你看大师们的调色板上的颜料就是各不相同。但作为基础学习的写生,我认为应是采用的颜料种类愈少愈好。三原色是最基本的色彩,从色彩学理论上讲,有了三原色再加上白色就可以调出你所希望要的其他一切色彩。在选择所需颜料时,你们可以从三原色出发,向色轮的左右各扩展一点来进行选择,组成你自己所需的调色板上的颜料。采用有限的颜料种类,追求调和出最大的色彩效果,这是原则。对有限颜料的使用不但会锻炼你的色彩调和能力,也会在日积月累的经验中得出属于自己的色彩体系。我自己最常用的基本颜料是:钛白、柠檬黄、中黄、橘黄、橘红、深红、群青、普蓝和象牙黑。当有特殊需要时,我有针对性地添加其他种类的颜料。

二 要注意的问题

画笔要分清冷、暖色和深浅色不同使用,因此应该多准备些不同型号和相同型号的画笔,避免在调色时用笔不分。同一枝笔混合过多不同的颜料而成脏色,不要混用,要保持笔的清洁与干净。

课堂上常见同学在大块调色板上面堆积大堆的颜料,气势有了,但不实用且浪费。调色板上一次不要堆积过多的颜料,一次挤在调色板上过多的颜料,很容易在作画的调和颜色过程中弄脏这些原色,再有画某一幅作品并不是所有的色彩都大量需要,应在调色板上挤适量的颜料,随用随挤保持颜料的新鲜纯正。在作画过程中要及时清理调色板,清除调色板上用过的已调和过多的颜料,保持色彩的纯度。

关于画布:要让画布平展地绷在内框上,不要留下任何褶皱,尤其注意四个角;也不要涂好基底的画布表面留下粗糙的颗粒。由于所用画布粗细不同常会有许多织纹线头留在画布表面,要用砂纸打磨掉它们,尽可能造成一个光洁的布面,因为不平展的画布和粗糙的颗粒都会对你的作业带来伤害性的影响。

颜料的质量有不同的级别,厂商在包装上会用符号或文字加以说明。进口的名牌颜色质量好,但价格贵。要知道颜料质量的高低好坏对画面效果是有很大的影响的,而有些影响是要经过很多年后才能显现出来。油画颜料又分为透明色、半透明色与不透明色。在作画过程中熟悉颜料的这些性质,可以使你作画的表现手段丰富多彩。

用油:要学会用油调和颜色。流行的说法是“先瘦后肥”,意思是在作画的初始阶段用纯松节油起稿和涂第一遍底色,在开始上第二遍色的时候便在松节油中加入纯亚麻仁油,随色层的增加亚麻仁油与松节油混合的比例也随之变化,这是完成一幅作业有着好看的油画表层结构的一个原则。尤其多层加盖的画法,每加厚一层色彩,使用的调和油中的亚麻仁油比例就要多些,这样会使颜料柔韧,不致吸油变色及年久后的色彩干裂。

油画表面出现吸油是不可避免的,上光油要等画面完全干透后再涂上,有一些同学在做画布时会在画布上涂上一层底色,作为采用直接画法的写生作业,我不赞成这样使用,因为这样会使画面失去许多生动的色彩。

培根工作室的一角

三 不同的写生作业

课题概述

绘画有不同的类型,《大英视觉艺术百科全书》如此分类:历史画、肖像画、风俗画、风景画、静物画、裸体画。我们在基础练习写生中也分有不同的类型作业,与绘画的分类大致相同,包括静物、肖像、全身像、人体、外光风景写生等等。作为练习的作业与绘画不同的是作业的内容并不包含历史、文化上的意义。作业仅是从学习绘画表现技法的角度出发,内容从简单到复杂,不同内容的作业对解决不同的基础问题也有不同的侧重。

静物

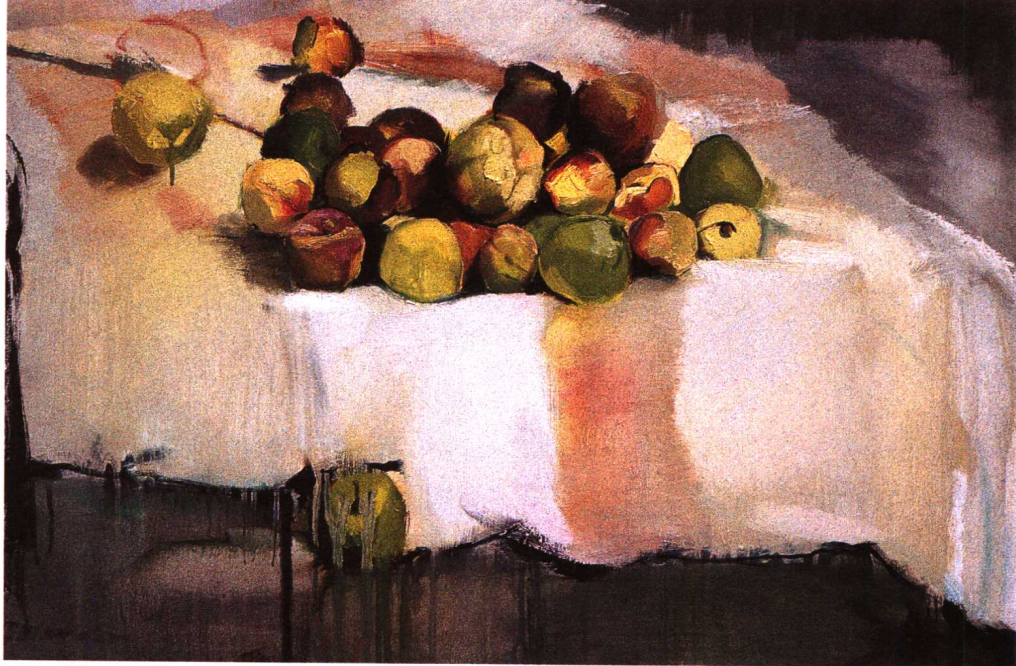
静物——描绘静止不动的与生活紧密相关的物体,是一个古老的绘画主题,历史上有许多杰出的艺术家以此为创作题材,创作了大量杰出的静物画,给今天的学习者以启示。静物是练习者最可以静心面对的题材,所以成为学习绘画最初的功课,同时对高年级同学来讲继续静物画的研究仍然会有新的收获。静物作业给学生一个选择所画对象的自由,学生可以根据各自的兴趣选择不同质地、不同形状、不同颜色、大小不一的物体,组合成有一定主题意义的静物作业,这给了学生发挥想像力的空间。

要注意的问题:(1)尽管静物是学习的初级作业,选择一个你从未尝试过的视

静物 齐星

静物 赵楠

静物 张研

点,让你的画面有一个新的构成,让每一幅作业都有新的明确的要求这是很重要的。(2)是形的准确。一张静物作业,无论是学生还是教师,一般来讲都会对物体的造型及比例等等有所放松,画静物时不像画石膏像对形的要求那么严谨,往往只是一个大致的相似。这种放松态度会给你今后的学习带来深刻影响。(3)是注意透视。常见的问题是画一组静物各个物体的透视并不在一个视点,在画面上呈现的是分散的多视点。(4)质感的表现,表现出不同质地静物的质感,这对油画技法有很高的要求。我还记得我求学时,对某位大师用传神的几笔就能画出不同对象的不同质感或是对某幅画上的的一笔高光产生出的赞美心情,而在今天的学生作业中大多已经不再注意这些质感的表现了。学生们更多强调的是自我感受和画面的表现效果,几笔自我得意的笔触掩盖了许多对本质的探寻。质感作为写实油画和写生作业的重要内容应该通过练习来掌握其表现技巧。历史上有许多名画正是因为对物体质感的表现刻画而为之精彩。

肖像

人物肖像：如果只画到肩或胸，习惯上叫头像；带手叫半身像；接下来是全身像。作为头像，大家从习画之初到考前班，再进到大学的基础部，已经画过很多了。而人类描绘自身的形象的欲望自古有之是人类的天性，神形兼备的准确并赞美地画出人的外貌，在照相术发明以前也是绘画最重要的功能之一，西方如此，在我们东方亦如此。

半身像 谢东明

图1 双人像 赵文霞

图2 双人像 刘霞飞

肖像画的特别之处还在于,当你注视一个人的面部专心致志的研究他或她时,画者与被画者会建立起某种深层的联系,在写生的过程中会产生某种情感的共鸣。作为基础练习的肖像写生的侧重点则是放在研究各种描绘技巧和表现方法上,如何处理构图及人在空间的位置,如何用色彩表现出人的解剖关系及相貌特征等等。

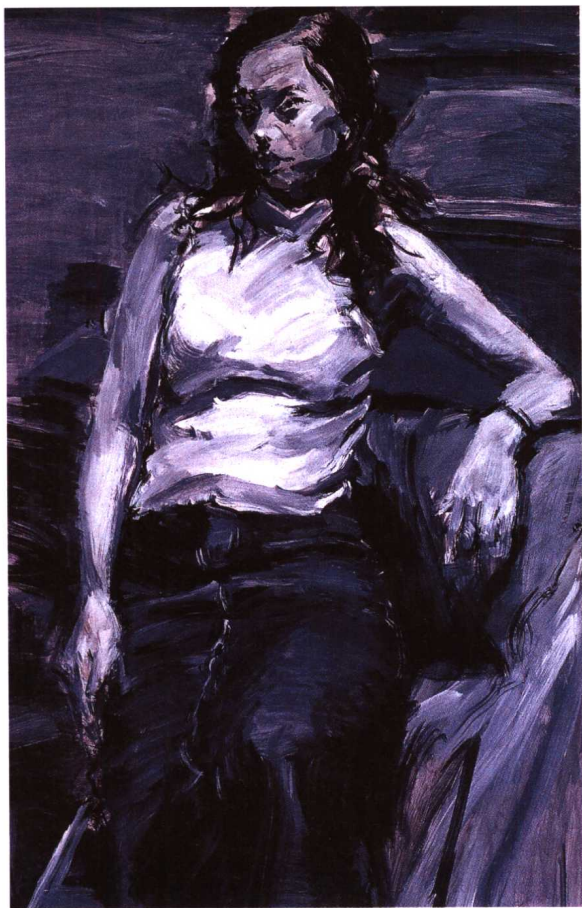
画肖像要注意的问题:人的肤色并不好画,会受许多不确定因素的影响,一般来讲要注意的问题是人的面部会比人体的其他部分色彩重一些、暖一些。写生画要酷似你所画的模特儿,抓住他或她的面部特征和色彩特征是必须做到的。在基础练习中,你面对的被画者的长相与他或她的肤色会有一种自然的联系。要记住,我们不仅是要画一个人,而是注意研究问题,明暗交界线的处理是出问题最多的地方,常见的是学生只为了画出明暗而没有刻画出形体,要记住画明暗是为了更准确、立体地刻画出形体结构。另一个问题是五官面部与头发形体的分离,一般学生都知道五官要画的立体,而画到头发时一块重颜色就盖过去了,要记住我们作画的目的是为了训练你整体观察和对形体把握的能力,一个人头的基本形体是一个椭圆形,所谓画出整体的形,就是要画出这个椭圆体,头发是覆盖在这个椭圆形体之上的,它的变化也随这个椭圆形而变,与五官仅仅是小起伏和颜色上、质地上的区别。举个例子,如果去画一个核桃,尽管它表面有许多凸凹不平,但它的基本形是个圆球,你不能把核桃画成一个不规则的多边形。

半身像:半身像比一幅头像多了双手和上半身的躯干,它们相互之间的比例关系、透视关系、色彩关系、解剖关系、衣服与人体的关系,使画面变得复杂起来了。手不好画,因为它是人体上最灵巧的部分,有复杂的结构和多变的造型。画手不要从

单个的手指去入手,仍然是要先观察手的大形由整体再到局部,这是画手的一个基本原则,也是画写生的一个基本原则。越是纷杂多变的物体越应从整体入手,例如女人的长发、树木、海浪、草原、火焰、江、河、海等等。

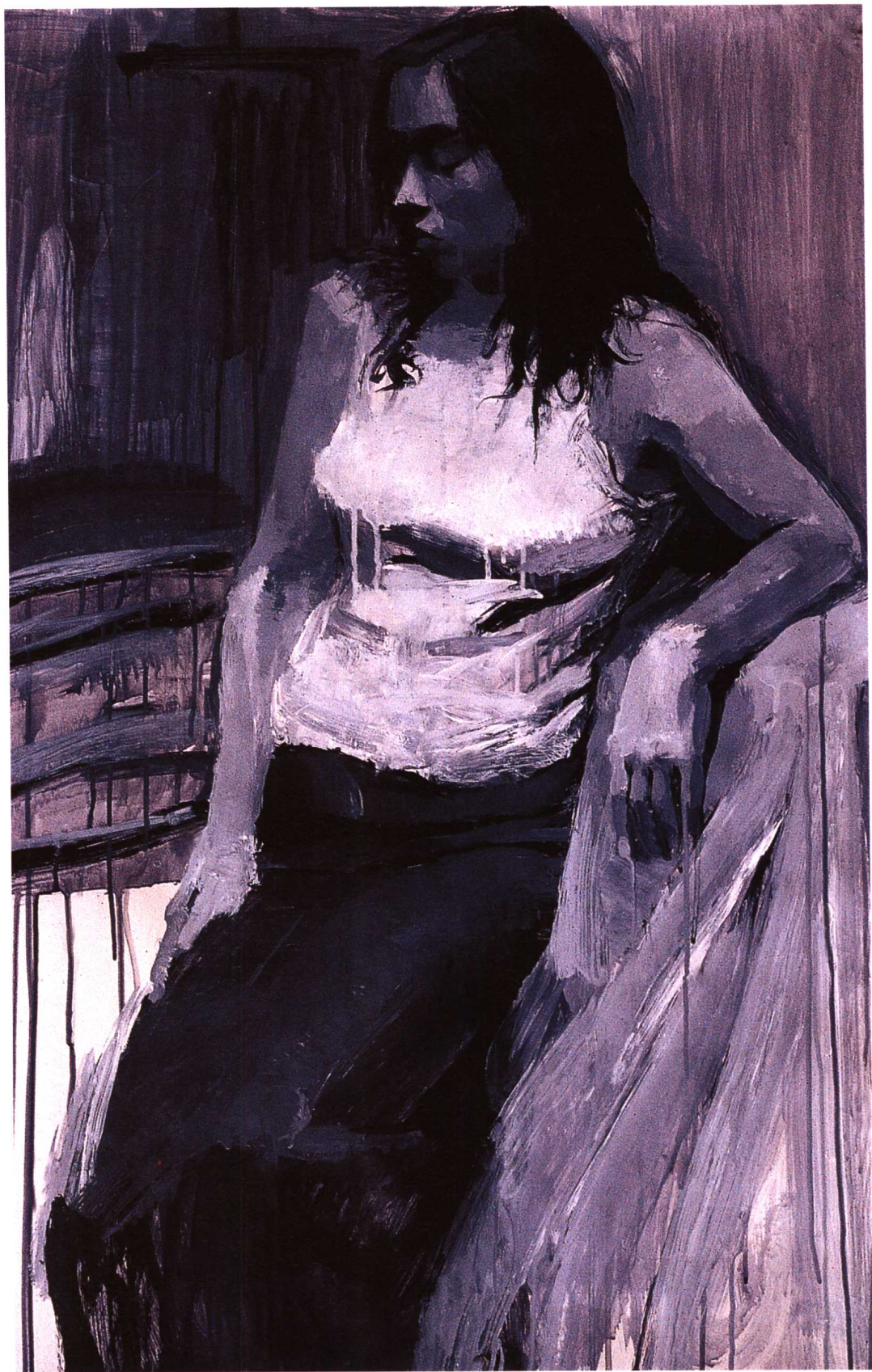
全身像:全身像和半身像都比画头像要增加背景的面积,尤其是全身像,空间的安排,人物与空间中出现的其他物体之间的关系是新的问题。全身像与半身像还带来了重心问题,人不管是站立还是坐卧,都有重心,人与所穿的服装之间的关系也是要注意的新问题。

画半身像和全身像要注意的问题:(1)重心问题:虽然重心是在初学画一开始就都知道的事,但还是常常有人会忽视这个问题,不论在起形还是在画的过程中都要时时检查重心是不是偏离了。(2)衣纹:许多学生,甚至一些画了多年画的画家也仍然出现这样的错误,即暴露在外的人体与掩盖在衣服下的人体衔接不上,有的表现为错位,有的是衣纹褶皱下空空没有人的肢体,只是图有衣褶起伏。问题出现的原因与前面说到的面部与头发在形体上相脱节的问题原因相同,都是忘了整体,只注意了表面的变化。(3)构图:人像在画面空间中所占有的比例及位置就是画面的构成。构图是对一幅你将要画的画在布局上的设想,但常有同学设想的与画出来的有很大差异,最常见的问题是:从头往下画结果脚画不下去了,或都从身体上某一部分开始,结果头脚都画出去了,这仍然是整体与局部的关系处理不好的问题。

在下一小节人体部分,我会继续说这一问题。(4)背景环境的处理:画全身像及人体作业都会有背景问题,常见的问题是因为作画是在教室环境里的原因,学生所画背景常显杂乱,不少同学是见什么就画什么,几乎不加选择与构图,致使画面中出现了许多杂七杂八的物体。记住不要见什么都画入画面,而要根据画面需要有所选择和安排。那什么是画面需要呢?就是保证主题的突出和空间的平衡,人像、人体与背景之间大色块的构成,整幅画黑、白、灰色调的布局,是考虑的重点。让作业是你构思、设计的结果,而非不动脑子照抄对象的临摹。

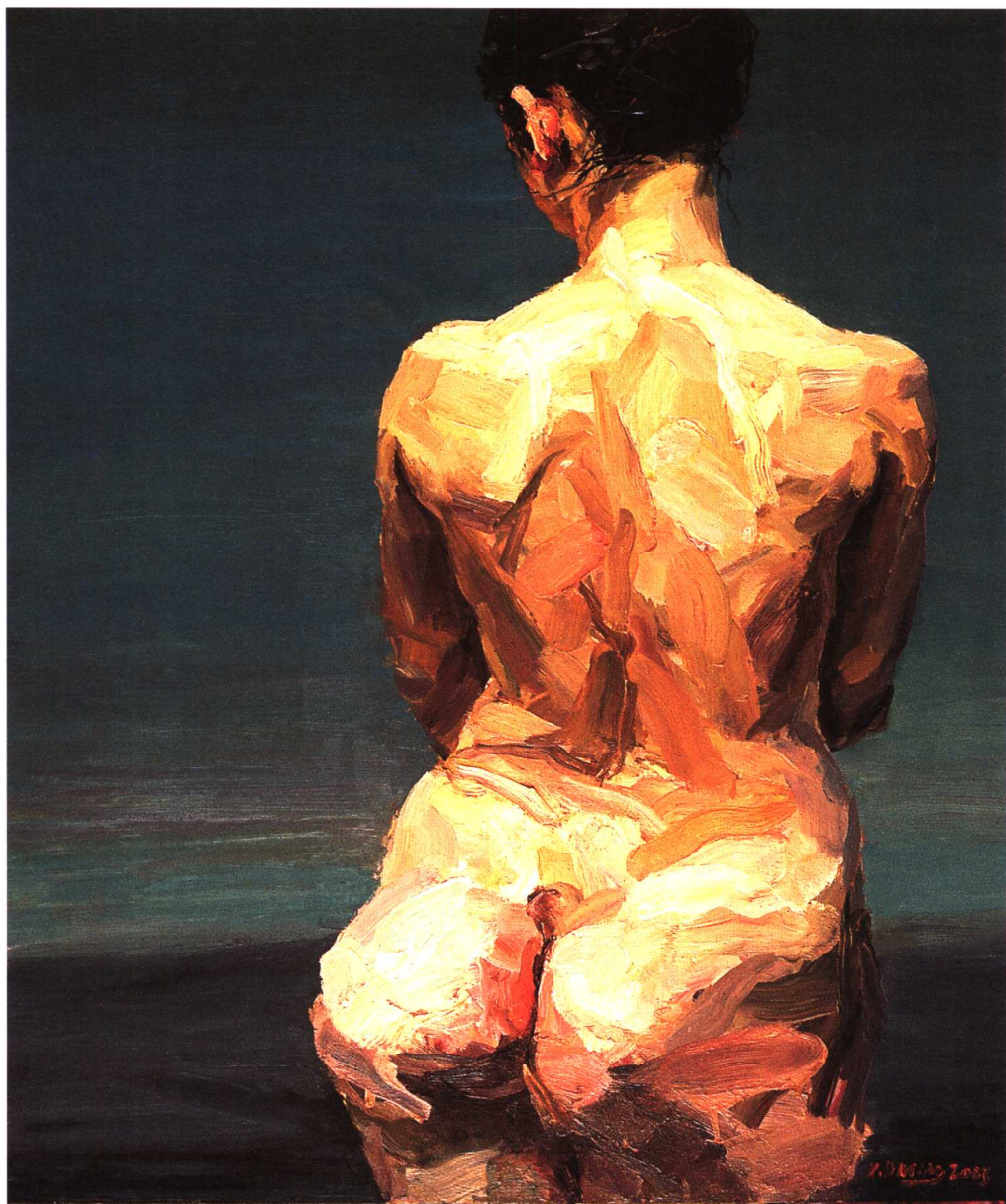
单色练习 张研

单色练习 赵楠

人 体

我们人类的身体是这个世界上最富有变化、最复杂、最完美的生物结构,人体的构造让我们自己也惊异。人赋予了自己的身体太多的含义,古希腊人认为人体所具有的比例关系是审美的基础,自古以来人类一直在自身的比例结构关系中探求美的秘密。三千多年前的人们已根据人体结构的比例关系确立了建筑庙宇的原则及演化出了不同柱式的结构比例,而这些柱式至今仍在现代建筑中大量运用。人们还把人体的结构、形态与理性和数学相比较与联系,古希腊人认为人体美是由度量与秩序决定的,这也是今天我们学习绘画基础要画人体作业的原因。

女人体 谢东明

人体写生是美术学院油画专业的学生反复练习最多的作业内容,令人信服地在写生作业中画出不同姿态下人体躯干透视比例关系及准确的人体构造关系对每个学生而言都是一个挑战。人体的平衡,稳定感是牵一发而动全身的,写生人体作业是对一个学生所掌握基本功程度的一个衡量标准。

要注意的问题:(1)继续上一小节要注意的第3个问题谈,造成画面构图失控的原因之一是学生起大稿后,开始只画自己有兴趣的部分,注意力全都放在人体的某一局部上,例如,画肖像只注意五官,画人体只注意躯干某一部分,而不顾及其他。往往是感兴趣的部分画的已经很深入而其他部位几乎一笔

图 1

图 2

图 1 男人体 商亮

图 2 速写 郭芳芳