

美术基础训练名家教学示范

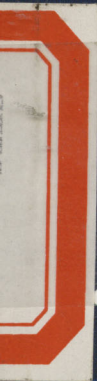
总策划 郭振山

陕西人民美术出版社

Biaoxianxingyouhuajifa

周世麟 著

表现性油画技法

J213/37

表现性油画

周世麟

技法

陕西人民美术出版社

首都师范大学图书馆

21654806

BIAOXIANXINGYOUHUAJIFA

美术基础训练名家教学示范

图书在版编目(CIP)数据

表现性油画技法/周世麟著. —西安:陕西人民美术出版社, 2003. 4

(美术基础训练名家教学示范)

ISBN 7-5368-1655-3

I. 表... II. 周... III. 油画:—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料IV. J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第021788号

美术基础训练名家教学示范·表现性油画技法

周世麟 著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安北大街131号)

新华书店 经销 陕西省印刷厂印刷

787 × 1092 毫米 12 开本 5 印张 15 千字

2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1—8000

ISBN 7-5368-1655-3/J · 1307

定价: 25.00 元

作者简介

周世麟，天津美术学院教授、系主任，中国美术家协会会员，中国油画学会会员。1982年至1987年就读于天津美术学院绘画系油画专业，获学士学位。1991年至1993年就读于中央美术学院油画系第六届油画研修班。

作品：

《路障》曾获天津市第二届青年美术展览银奖，并入选全国第二届青年美展（在中国美术馆展出）。

《农民》入选全国第六届美展，现收藏于天津美术馆。

《红山》入选全国百名优秀中青年画家作品展（在中国美术馆展出）。

《红色系列》多幅，在中央美术学院陈列馆展出。

《花》入选首届中国油画静物展（在历史博物馆展出）。

《椅子·干花系列之五》入选全国第二届油画静物展（在中国美术馆展出）。

《椅子·干花系列之二》获天津市美术作品展银奖。

《椅子·干花系列之二》获全国首届“鲁艺杯”高等美术院校优秀教师作品展银奖。

《椅子·干花系列之二》入选首届中国油画学会展（在中国美术馆展出）。

《鱼》入选台湾、大陆油画家百人展（在台湾展出）。

《向日葵》赴俄国列宾美术学院展出。

《椅子干花系列》四幅，在中国美术馆展出。

《椅子·干花系列之九》被中国美术馆收藏。

《白瓶子》入选全国百人油画小品展（在中国美术馆展出）。

《椅子·干花》多幅参加97年、98年、99年台湾国际博览会。

《花》小幅作品赴越南展出。

《椅子·干花》多幅参加艺术家邀请展（在北京国际艺苑美术馆展出）。

《椅子·干花》多幅在美国旧金山和苗必达市展出。

《干花系列》多幅在德国展出。

《干花系列》多幅在日本东京展出。

《清花》获天津美术作品银奖，并获全国美展优秀奖。

作品还多次在台湾、新加坡、马来西亚、香港等地展出。

1998年应比利时皇家美术学院邀请，进行讲学和艺术交流活动，并先后赴法国、德国、荷兰、意大利等国进行艺术考察和交流。

2001年9月，应美国苗必达市市长邀请，赴美参加中美艺术家大型作品展。并先后赴纽约、华盛顿、巴尔迪摩、圣地亚哥、旧金山等地进行艺术考察和艺术交流活动。

△作品还曾参加北京鼎丰、嘉德国际拍卖会。

△获2002年天津市“德艺双馨”文艺先进工作者称号。

ADA56/04

目 录

谈表现性绘画	5
作品步骤图	
一、鱼	6
二、蔬菜	9
三、紫色的花	12
四、早餐	15
作品欣赏	18

谈表现性绘画

艺术作品向来都是作者观察社会，体验世界，发表自己独立见解的一种特有的表达方式。人们总是不断地超越自己原有的水平和认识，向着更高的方向迈进。在艺术作品中寻求更加符合自己的审美认识，体会更深的情感与文化内涵，发挥自己丰富的想象力和新思维，不断拓展拓宽艺术这一神圣的领域，开启一个又一个理想的大门，重新给世人打开一个又一个新的审美天地，不断引导人们达到更高的艺术境界。

表现性绘画的成功之处首先在于它对客观对象没有停留在一般的表面描写与刻画上，而是加强了自身的主观思维因素。在整个绘画过程中，要求作者始终保持非常好的精神状态，调动好自己内心丰富的情感世界，紧紧抓住对象的独有特征和精神世界，从心理、文化、历史、生命、精神诸多方面去追求去表现。充分利用一切可能的艺术表现手段与手法，想象与空间，技法与语言，色彩与节奏，肌理与韵味，构图与样式，观念与认识。从自己特有的角度切入，深刻地表达表现对象。

表现性绘画的艺术作品给绘画带来了前所未有的新的冲击与认识、新的思维与观念，让人们从更新的角度去体会作品的深刻文化、精神内涵，改变了人们一般的审美与认识，推动艺术向前更快地发展。

另外，表现性绘画作品也给艺术家提供了更加自由的创作空间。作画时艺术家往往打破常规，不拘泥于传统的束缚，手段手法多样、多变，又因人而异。感觉感受不同，偶然性与必然性混合交织，理念与情感错综交融，笔法凌乱与节奏有序并存，情绪与思维并行，艺术作品往往能收到意想不到的效果。落笔有力、有神，笔笔生花，犹如鬼斧神工，出神入化。画面效果动人心魄，引入进入一种只能意会、不可言传的境界。

再者，表现性绘画作品又和个人素养、爱好、习气、性格、家庭、阅历、文化的底蕴、生活的态度等息息相关。这些因素直接影响艺术家作画的风格面貌、文化品位。艺术家表现对象时往往目标明确，精力充沛，对客观对象重感受直抒情怀，画面上具有“破坏力”和“穿透力”。整幅作品更加注重作者主观意念的表现，深入而富于哲理，放纵而不失理念，狂妄而不失

激情，故而构成了表现性绘画独特的艺术特色和魅力。

在这里我们有必要回顾艺术史上灿烂的表现派艺术大师，如蒙克和莫迪格里莱尼。他们的作品多采用表现的手段，在作品中描绘对象时始终围绕着生命、死亡、命运、疾病与性，表达更多更深刻的精神内涵，从忧郁的作品中能看到不向命运低头的反抗心理等等。表现主义前辈大师凡高那炽热的情感，律动的色彩，饱满的激情，都为其绘画作品赋予了永恒的光彩。那执着追逐心中太阳的心境，引导他走完充满艰苦坎坷的艺术人生。德国表现主义大师基夫和俄罗斯著名表现大师苏丁，他们都在不同的领域里，在其艺术作品中采用激烈的大笔触和夸张的手法，饱满的色彩厚厚堆积画面，笔触和材料相互混合，狂妄的作画态度，直觉表达力，任意涂抹与挥洒，横扫与重叠，让心中的情感与情绪，自由与力量，生命的张力与幻想在画布上拼命地释放，采用各种手段表达内心强烈的感受，把自己的表现力发挥到极至。他们的作品中总有一股内在的气韵在流动，总有一种力量打动人的灵魂。画面上无论笔法多么狂怪与野气，整体画面的节奏却把握得紧张而有序，犹如声声交响之乐震撼人们的心灵，令观者折服。他们的表现性绘画作品达到了非常高的境界。

我们要有良好的审美认识水准，无论表现什么题材、什么对象，只要有新意、有创造、有独特的表达方式，就有广阔的创造空间。

《椅子、干花系列》是我几年来一直表现的主题。它给我带来了美感与激情，热情与希望。花虽然日渐干枯，但它神形还在，用心、用情、用自己的追求与表现重新赋予它一种永恒的生命与活力，这是我当初的想法。如今，画花的人太多了，如何更有新意，既不能是古典细描的手法，也不能把印象派技法重新演练一遍，而是要把握表现的手法，注入抽象的意味，融入中国画的水墨精神，相互融合，去创造、去开拓。像中国画大师徐渭那样，面对自然“写我胸中之意气”，不求形似求神似，用表现写意的手段去努力创造出真正属于自己的干花世界。

作品步骤图

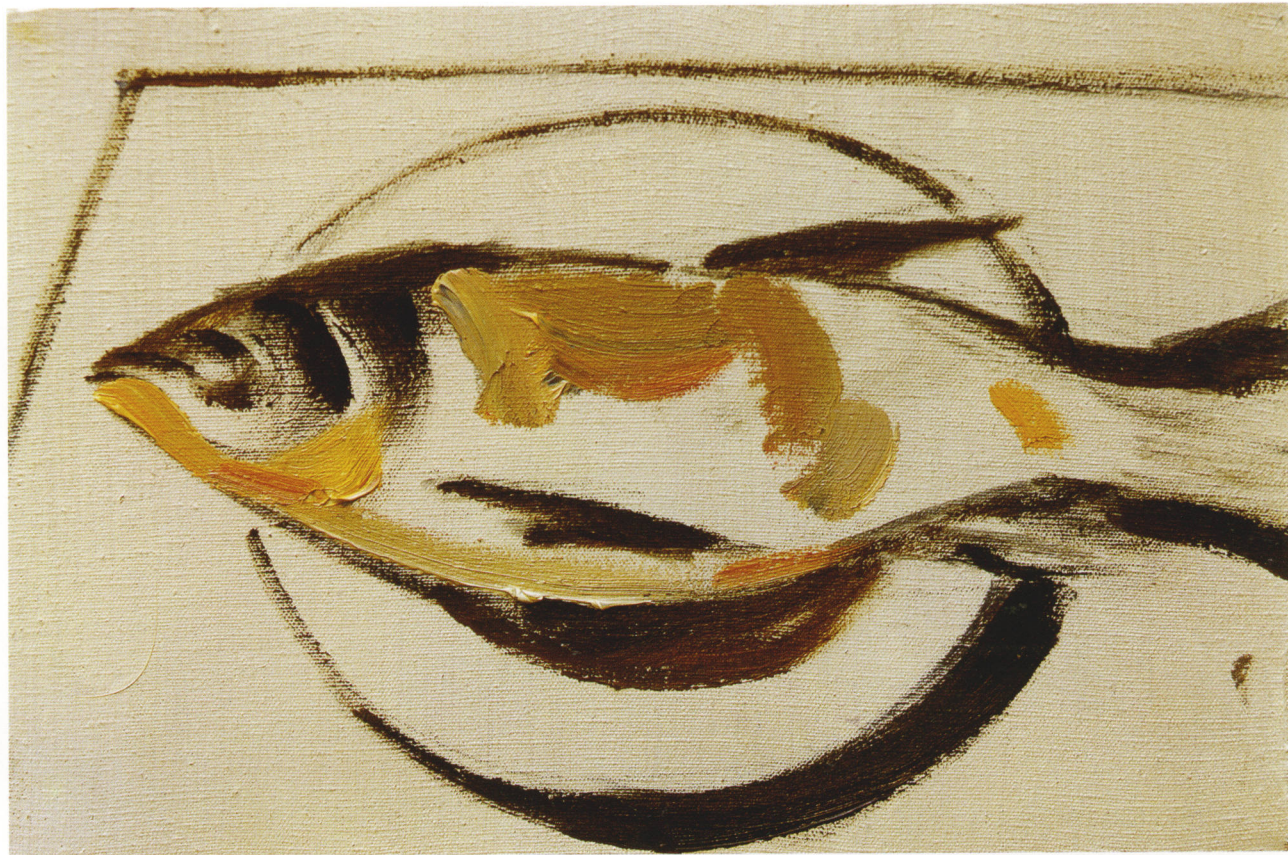
一、《鱼》

步骤一 起轮廓时,首先要注意画面上的构图。利用直线、圆线、斜线把画面安排好。虽然东西不多,但画面安排饱满。

步骤二 用很稀的油色轻轻地勾形。先画暗部的颜色,重颜色领先。

步骤三 铺大块的色彩。先画灰暗的冷色，同时注意整个画面的冷暖色调的对比变化。

步骤四 逐渐刻画和塑造体积，边深入边把色彩、用笔和形体几方面结合起来。力求生动的色彩变化，逐步深入，使画面生动起来，很好地表现对象。

步骤五（完成图）收拾阶段，更加注重整体画面效果，使整个画面特别整。

二、《蔬菜》

步骤一 这组静物是冷灰调子，用群青色起稿。再用薄薄的颜色与松节油大致勾画一下大体位置与明暗。

步骤二 先从画面上最深的地方入手，用很深的颜色从画面上的小罐画起，罐内的暗部与其他的暗部比较，注意冷暖变化。画深颜色争取一到两遍完成（深颜色反复多遍，色相会变灰）。接下去画背景，用笔用色更大胆地刻画前面的蔬菜，追求蔬菜湿润的感觉，讲究用笔造型，尽量让笔与笔之间有一气呵成的感觉。

步骤三 这段时间尽量深入刻画前面的东西：葱头、小碟、蛋皮、蛋黄，用笔流畅，让笔触附在形体之上而无浮华之感。

步骤四 根据整个画面的情况进行调整，注意黑、白、灰关系和冷暖关系。同时注意阴影的刻画，使画面更响亮，也要把握节奏关系，该加强之处要加强，该弱的地方注意虚实变化，最后处理高光。

步骤五（完成图）

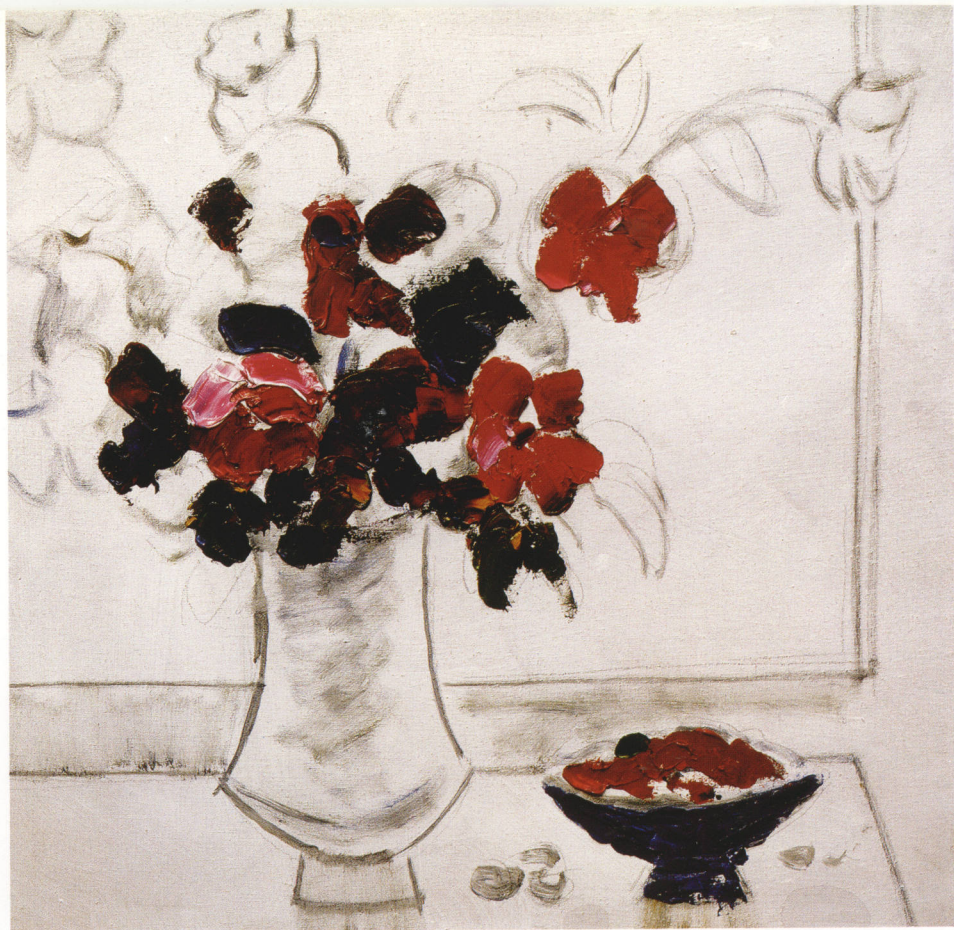
三、《紫色的花》

步骤一 用群青淡淡颜色轻轻起稿，把要表现的东西大致勾一下。

步骤二 用很淡的薄油和颜色轻轻地涂一下大体的明暗，以便为下一步打基础。

步骤三 先画重的颜色，用笔有劲，要大胆和自信。

步骤四 把大块的颜色铺上，然后涂背景，注意前后冷暖颜色变化。

步骤五（完成图）整体把握一气呵成，用笔能和色彩以及形体完美地结合。