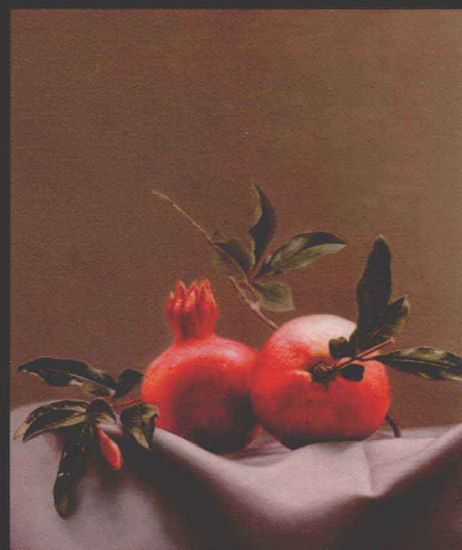
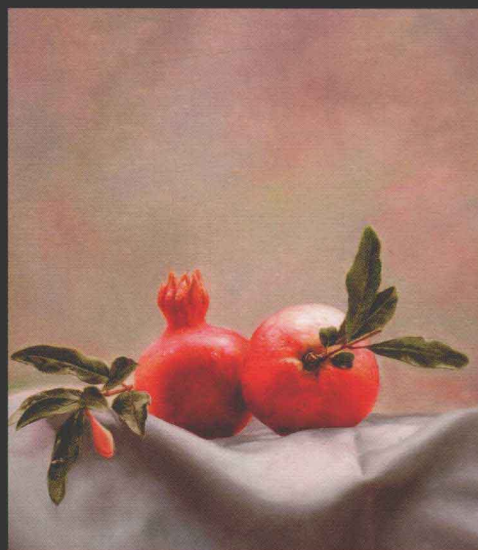
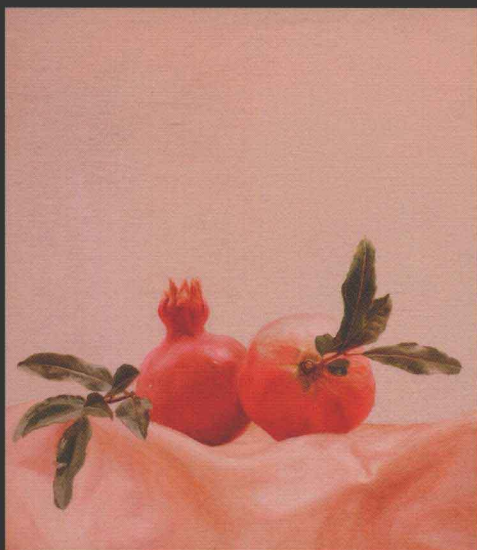

剖析油画的奥秘
POU XI YOU HUA DE AO MI

写实水果

XIE SHI SHUI GUO

曲峻宜 绘

天津杨柳青画社

剖析油画的奥秘

POUXIYOUHUADAE AOMI

写实水果

XIE SHI SHUI GUO

曲峻宜 绘

常州大学图书馆
藏书章

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

写实水果 / 曲峻宜绘. —天津: 天津杨柳青画社,
2012.1 (剖析油画的奥秘)
ISBN 978-7-80738-830-2

I. ①写… II. ①曲… III. ①静物画—油画技法
IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第247050号

出 版 人: 刘建超

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: 北京天成印务有限责任公司

开 本: 1/8 787mm × 1092mm

印 张: 4.5

版 次: 2012年1月第1版

印 次: 2012年1月第1印

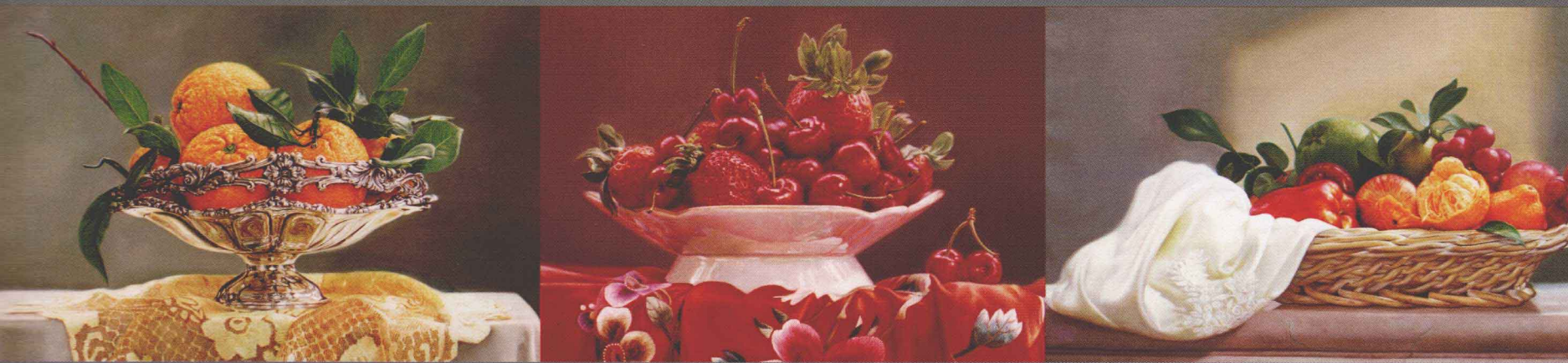
印 数: 1-4000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-830-2

定 价: 36元

目录

第一章 写实水果创作的灵感与源泉 ... 2

第二章 作画技法以及绘画工具..... 3

- 一、白色与黑色的应用..... 3
- 二、阴影部分的观察..... 3
- 三、画面的调整..... 4
- 四、用笔手法..... 4
- 五、画框选择..... 5
- 六、画布的选择..... 5
- 七、画布的制作方法..... 6
- 八、颜料的选择..... 6
- 九、毛笔的选择与保养..... 7
- 十、油的选择..... 7

第三章 例举写实水果的绘制步骤 ... 8

- 《红石榴》画法步骤..... 8
- 《韵绿》画法步骤..... 13
- 《多籽的石榴》画法步骤..... 18
- 《香露》画法步骤..... 22

第四章 作品赏析 26

第一章 写实水果创作的灵感与源泉

水果对我来说不仅是甘酸可口的美味，更是激发我创作灵感的珍宝，鲜艳红嫩的草莓、晶莹剔透的葡萄、溜圆光滑的石榴、彩釉瓷器般的油桃、红艳诱人的苹果、金灿灿的柑橘、肥硕饱满的柚子等等，一年四季各种各样的鲜美水果不断地诱惑刺激我的感官视觉，激发我的想象，使我不由自主地把它们搬回家，或堆放、或装盘，或组合搭配、或单品特写，不厌其烦地布置在我的画面中。

很小的时候，就与绘画结上了缘，启蒙老师是我的父亲，记得六岁那年，我就在一旁看着父亲画画。童年的我对色彩充满了好奇与兴奋，干脆在一旁情不自禁地动起笔来去画，拿起画笔总觉得比做什么事都开心……

三十多年来始终不断地探索和学习，最终在读、悟、练中领略了绘画语言，也摸索出自己的表达方式，尤其是写实油画艺术对自然和生命的最真实体验、对生命力的永恒表达以及对对象永无止境地刻画，深深地打动了我，使我陶醉其中。

无论是静止的美还是动态的美，都使其在我的作品中体现出一种安宁与祥和，同时也希望我的作品能让观者在繁忙的生活和工作中得到片刻的安逸和视觉的享受！

这本书的主角是水果，在普通人的眼里它只是大饱口福的鲜美食物，但在我的视线里是大自然赐给人类的美丽象征。它实在太美了，无法用语言来表达，它的绮丽造型和绚丽色彩足以打动人，总能让我欣喜若狂。那些撞入我视线的水果，总会激发我的创作灵感，我经常被它们那充盈而滋润的质感所打动。通过它们，既可以表达画面的意境，又可以把我内心中富贵、吉祥、和平与喜庆的祝福浓缩与画面中，传递给观者。

第二章 作画技法以及绘画工具

一、白色与黑色的应用

在写实油画制作中，白色与黑色的运用非常特别，因为它不同于直接画法，这种画法会把物体的每一个细微的角落赤裸裸地表现出来，所以看似白色，而这白色就是由复合色一层一层叠加而演变的。那么黑色在画面中就更不存在了，黑色本身就是光的否定。

每组静物都会体现它的三维空间，根据物体位置的不同和光照的强弱，自然会形成明暗对比，光感强的景物自然就会和光感弱的部位拉开空间。明暗的色彩调和就很容易区分了。

二、阴影部分的观察

每个画家都习惯于自己的调色板，没有人用同样的方式观察色彩，也没有人去变更色彩，因为着色都必须服从一种正确的色彩关系。无论亮部你用什么色彩，你都要用一定的相应色彩去处理阴影部分，画面才会统一协调。

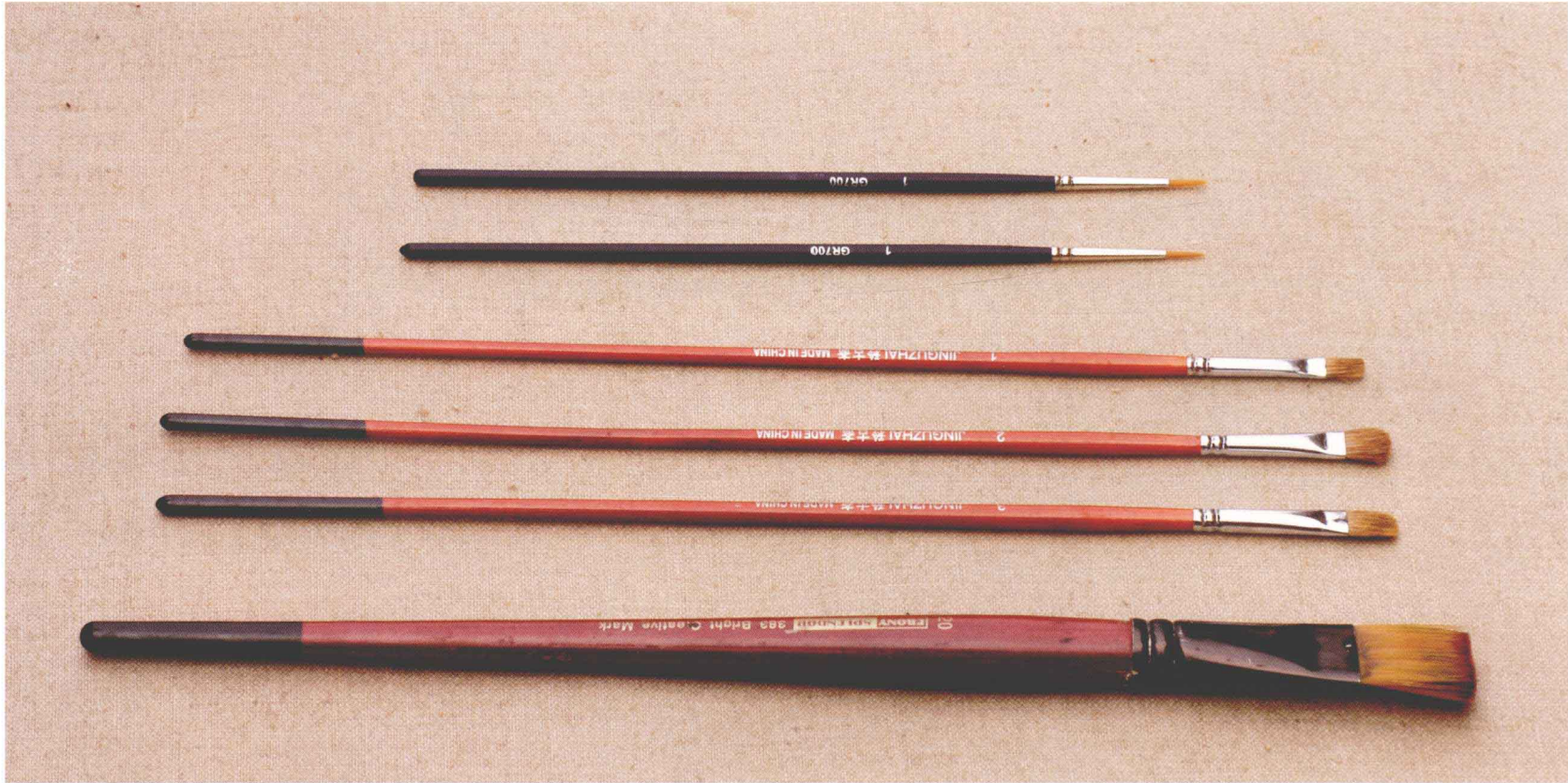
三、画面的调整

一幅画定稿之后，不要急于刻画局部，可在画布上稍微涂些颜色，目的是为了后面的步骤能更好地调整色彩和某些要素之间的对比，因而我们要从画布整个大的空白处画起。每组静物都是有主次之分的，决不能盲目地去刻画主体而忽略其它。物体的色彩亮度和暗度取决于它周围背景的色彩，往往在背景画完后，主体才会发生变化。所以只顾主体不顾周围的刻画，那样会导致出现很不协调的画面，到头来还要重新去调整已经画完的主体，是得不偿失的。为避免这种现象，主次要一起制作，要把握画面整体关系，随时调整主次，不至于反复修改，影响制作效果。

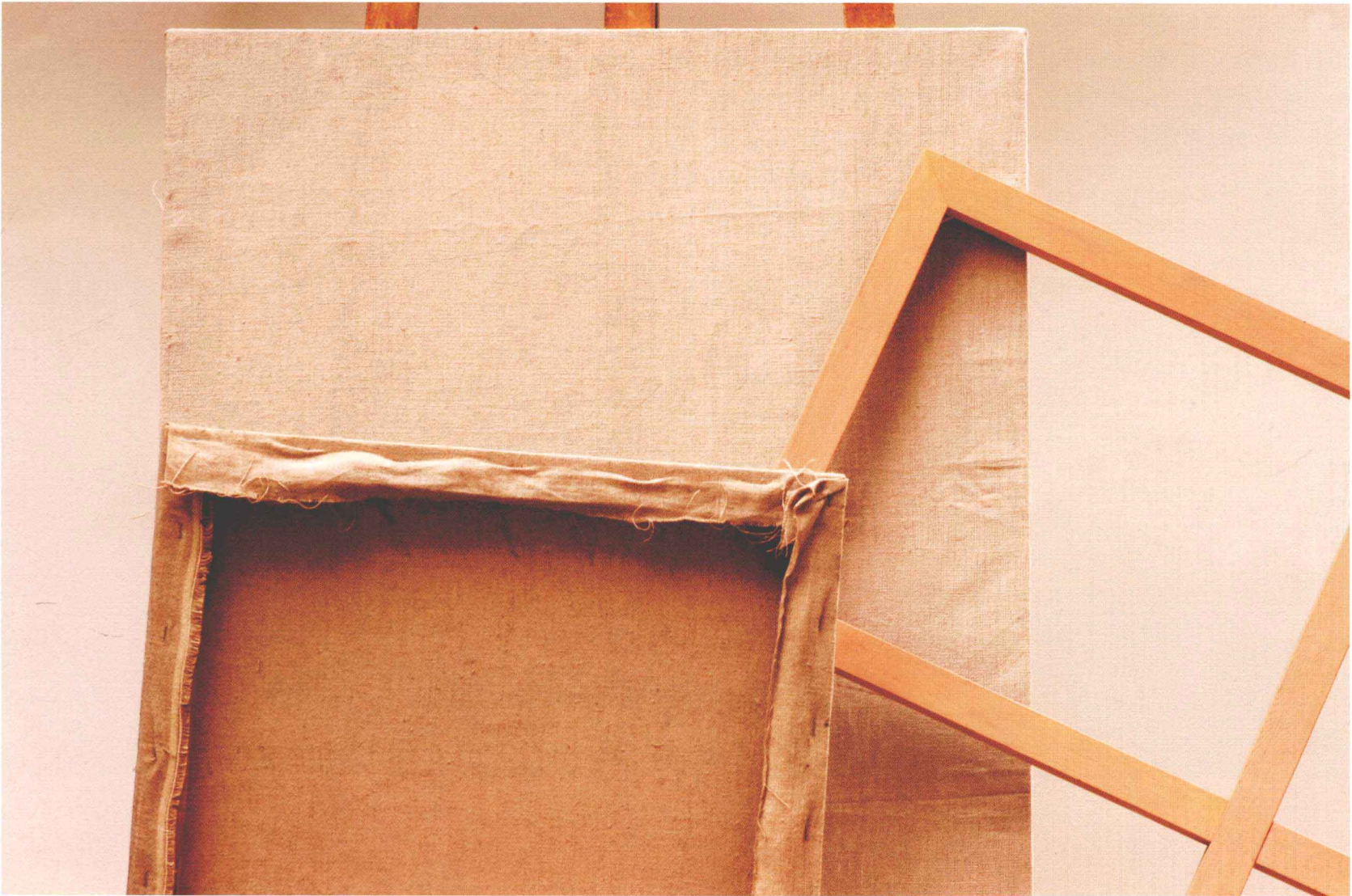
四、用笔手法

底色干后，无论画哪个部位，我习惯同时用几支平头笔制作，因为每一处都需要衔接不同的色彩，这样每一支，笔都可以围绕相近的色彩去调试，比如一支主管黄色调的笔，只要画的范围内是黄色系列的都可以用这支笔去调色。同样主管红色的笔就会调试红色系列。这样可以节省制作时间，细节部分也同样用勾线笔按此方法制作。

五、画框选择

我在画水果静物创作的时候，有两种构思画面的方法，一种是完成拍照后把所需要的资料放在一起设计画面。这也许是夸张的、虚幻的、不切实际的。另一种是我常用的，比原画要略大一点点的画面。在创作实景时，用没绷画布的内框去圈一下所摆放的实物，感觉一下画面的空间大小，然后就确定了手中的画框是否恰当，这是我的个人习惯。因为我平时就爱备一些常用的尺寸，用起来方便些。常用尺寸有：60X80cm、80X100cm、100X120cm、70X90cm等。

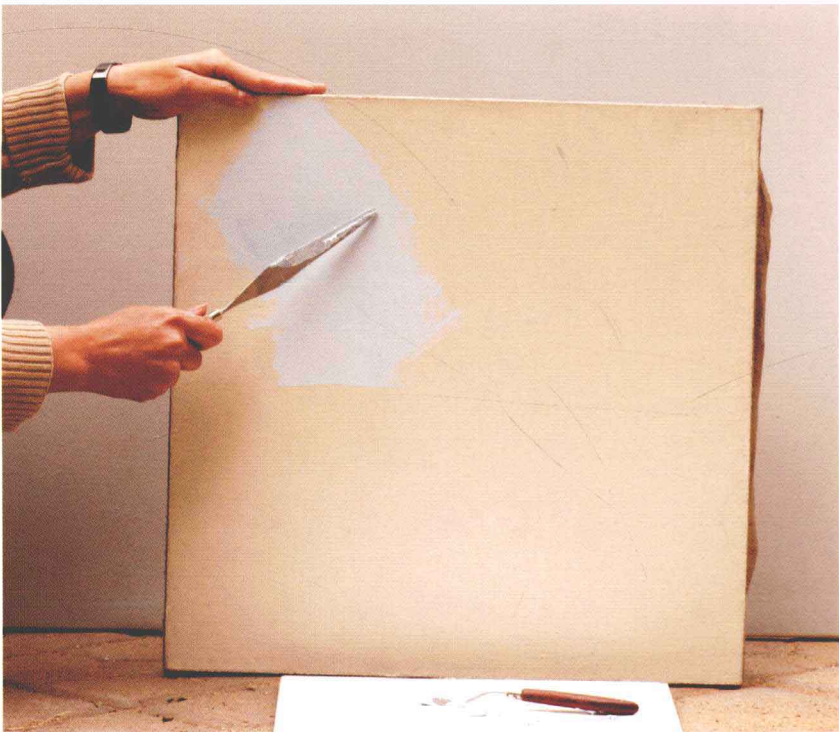
六、画布的选择

我选择画布也有一种习惯，如果画面是小幅的尺寸，就会选择细纹的亚麻布，显然画面精细，用小号的笔也容易刻画。大幅尺寸的画面，就要选择纹理粗一些的亚麻布，因为容易放得开笔触。无论选择粗纹亚麻布还是细纹亚麻布，都要看它的弹性好不好，布的纹路是否均匀、平滑，那样不易伤害笔锋，也利于制作。

七、画布的制作方法

- 1. 画布绷好后，用刮刀涂抹白乳胶（乳胶一定要选优质的）。涂抹要均匀平整，不能有厚有薄，给后面的涂层打好基础，然后放在干净的地方晾干。
- 2. 白乳胶晾干后，用水砂纸进行打磨。用力要均匀，不要用劲过大，目的是打磨掉多余的线结和颗粒，另外要保持布面干净。
- 3. 开始用刮刀涂抹白底料。和涂抹白乳胶的手法一样，涂抹过程中要仔细观察它的均匀度，布面是否有遗漏的薄点。
- 4. 待画布彻底晾干后，用砂纸进行打磨。用手感觉布面平滑之后，开始涂油彩，估计画布大小的用量。用大量白色加少量土红或少量的黑调和成淡淡的肤色或浅灰色，均匀地涂抹画布上。油彩的涂抹至关重要，一定要认真、细心、不得有一点颗粒或者刀痕，因为它会给你后面的作画带来一定的影响。
- 5. 画布做好后放置干净通风的地方，待数日后彻底晾干，使用前再打磨一次。

八、颜料的选择

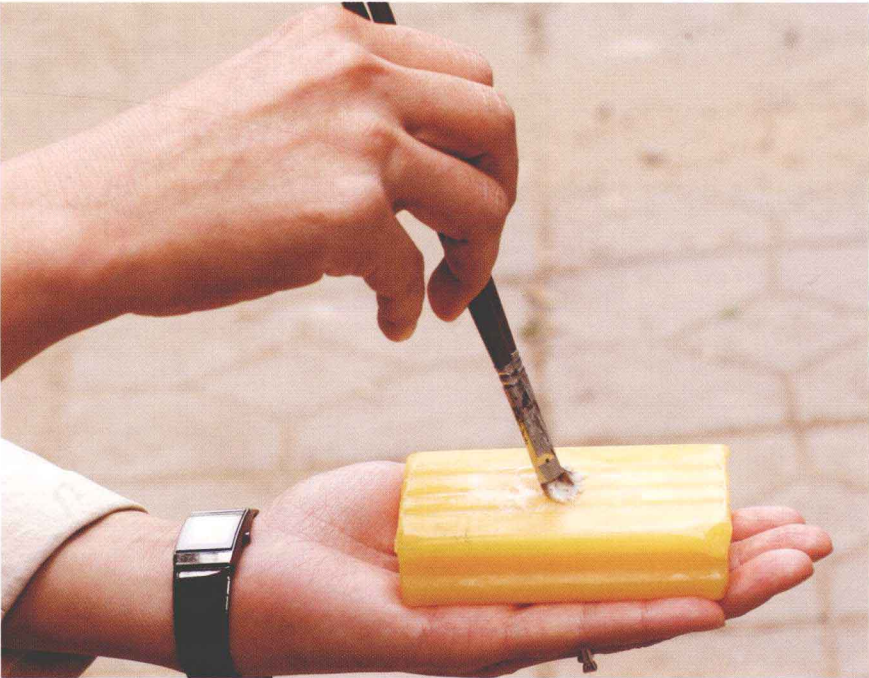
我喜欢用的颜料品牌有两种：打底的时候，选择法国的PEBEO，后期制作的时候选择的是泰伦斯生产的伦勃朗。

九、毛笔的选择与保养

一般用三种型号的毛笔就可以了，一种是勾线笔0—5号，用它去完成比较精细的部位。一种是平头笔1—9号，去完成整体的制作。一种是大号的猫舌笔，弹性非常好，一般用于完成背景的制作。油画笔用旧了而又完整无损的时候，画起来要比新的笔好用。由于这个原因，加之毛笔的昂贵价格，我们有必要保护好油画笔。每天作画结束不打算再用时，必须把笔洗干净。先用松节油简单擦去多余的彩，再用肥皂水来洗画笔。清洗画笔是画家最乏味的一项工作，用清水和肥皂在手心里转动几下，挤压后，再放水里涮一涮，然后再把笔放在肥皂上摩擦，直到泡沫成为白色，这样油色笔就彻底干净了，再把干净的毛笔理顺，放在一个笔筒中，笔毛朝上晾干。

十、油的选择

油的选择可以根据自己的习惯，可选择进口的，也可选择合资的生油或熟油。我在作画期间根据不同的步骤会随时控制画面的干燥程度，为了反复制作某一处的时候，就会使用生核桃油；如果完成到差不多的部位而后面又是比较容易制作的部位时，就会选择熟核桃油。总之，依个人手感所需去选择油的使用。

第三章 例举写实水果的绘制步骤

实物照片

《红石榴》画法步骤

步骤一 （勾线）用土红加白把要表达的画面轮廓勾勒下来。

步骤二 （素描）用土红加白稍加一点褐色，认真地刻画细节，不容忽视，这样给下一步铺色提供了准确性。

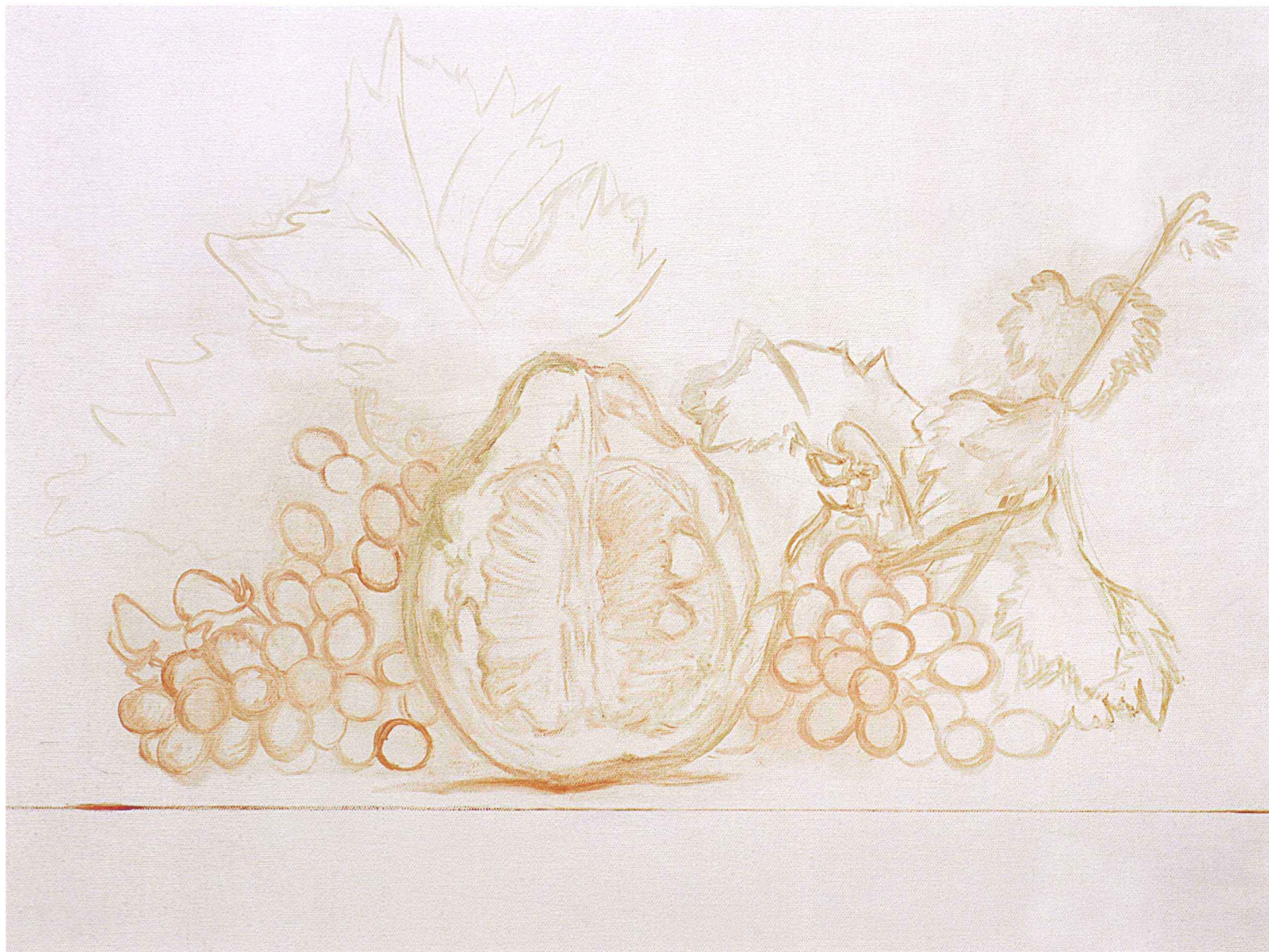
步骤三 （铺色）石榴体积以暖色系为主要成份，按照上一遍的素描进行深入细致地铺色，不要混合过多色彩成份。叶子以冷色系为主要成份，把叶子的明暗关系区分出来。

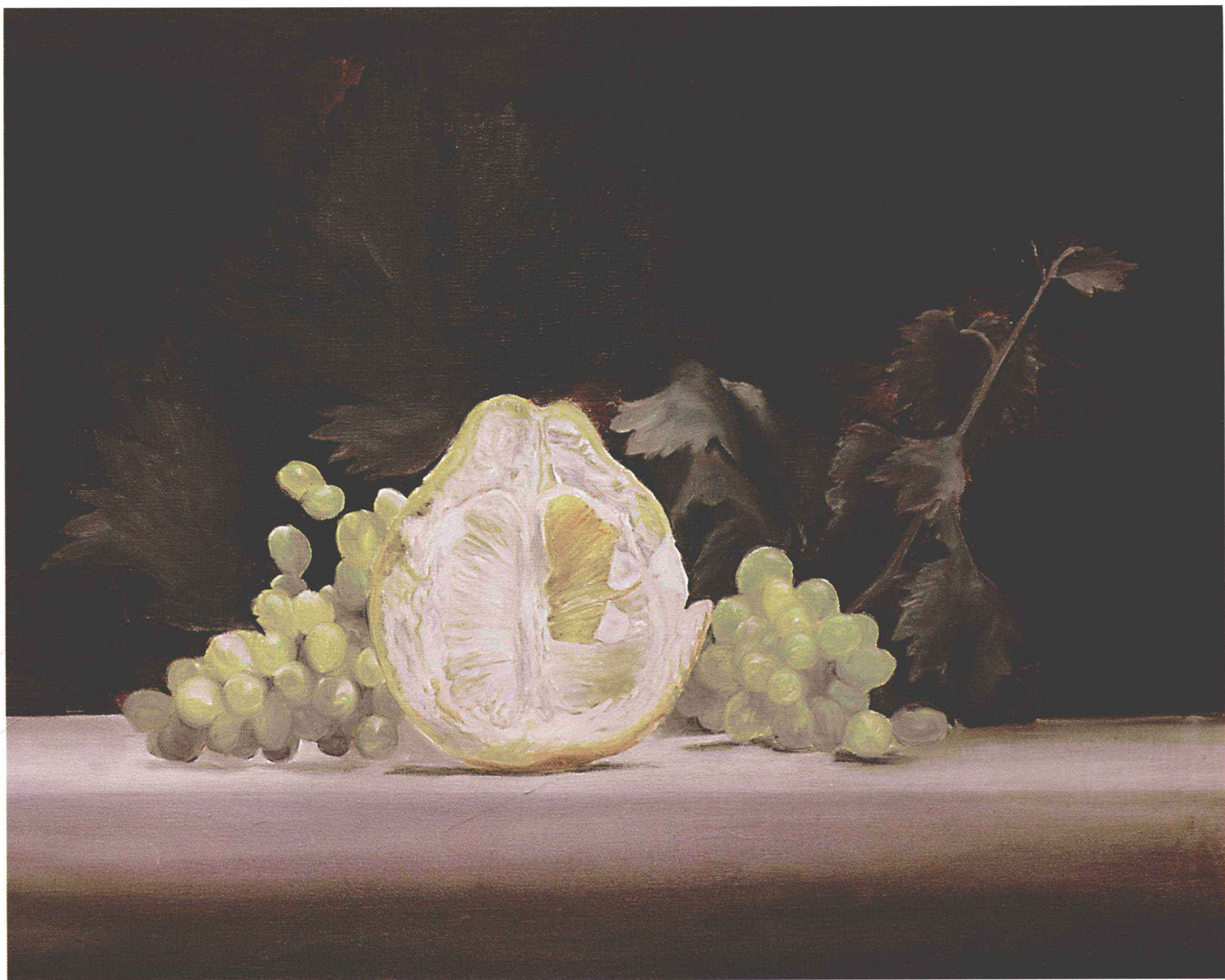
步骤四 （深入制作）使用纯度比较高的红色描绘受光部分，暗部在保持不失红色为基础的情况下，可适当调进一些蓝色或绿色来降低红色的纯度。叶子的刻画也是十分重要的，因为画面中它是唯一的配角，所以要选用比较纯粹的露绿色，那样会让人感受到石榴刚被摘下来的新鲜度。叶子的亮面可以加一些白色来提高光感，暗部可选深一些的绿色加褐来完成。

步骤五 （调整画面）石榴的两部追求丰富中求统一，这样可以表达整体的受光气氛。暗部要在繁琐中求单纯，因为暗部受着光源和环境色的制约。不要强化它们，以免离乱琐碎。石榴叶子滋润旺盛，所以要加强其锐度与质感。布的刻画要降低纯度，以免喧宾夺主。

步骤一 选择与果实原大相适宜的画布，把它们的姿态勾勒下来。剥开的大柚子前移居中，以展示它的气势。绿宝石般的葡萄陪伴两旁，起到衬托作用。起稿用土红色勾出轮廓，不使用投影机，需要有一些造型和把握空间的能力。

步骤二 根据个人习惯，把所需要的颜色按由明到暗或由冷到暖依次挤到调色盘上。先用一支扁狼毫毛笔按所需要的颜色适当加白来铺底稿，然后，一个局部一个局部地去画，使之慢慢地衔接起来。第一遍铺色要比对象浅一些，灰一些，不要过多地去强调色彩，要把握画面中的整体感。大柚子的细节先不要急于刻画，把整体调子铺出来，深与浅、明与暗以及明暗交界处和阴影都要简单描绘出来。画这遍时要从中间色入手，然后再向暗部与亮部扩展，这样做会使画面最终有一个很好的肌理效果。铺完颜色后需要把颜色都虚下去，可以用扇形笔轻扫，以减弱笔触痕迹，也可蘸一点颜色去扫，明暗交界线用色要稍厚些。铺第一遍颜色要多用松节油。需要注意的是，整体色彩要浅一度，用色纯一些，千万不能铺脏，简言之，就是不能调和太多的颜色，以免下一遍覆盖不上时很难处理。第一遍铺色完成后要自然晾干，注意在晾干的过程中一定要保持室内空气清洁，保护画面，避免灰尘。