

油画静物

〈美术院校高考指导范例〉

陆琦金丹 著

湖北美术出版社

油画静物

You hua jing wu

■ 美术院校高考指导范例

■ 主编：黄 鸣 著：陆 琦 金 丹

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

油画静物 / 陆琦, 金丹著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2001.12

(美术院校高考指导范例)

ISBN 7-5394-1198-8

I. 油…

II. ①陆…②金…

III. 油画: 静物画—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(2001)第 078908 号

美术院校高考指导范例

— 油画静物 © 陆琦 金丹 著

责任编辑: 严 浩

复 审: 桂美武

终 审: 彭年生

校 对: 肖锐闻

技术编辑: 程业友

版式制作: 胡 英

封面设计: 吴小华

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹤路 75 号

邮政编码: 430077

电 话: 027-86787105

h t t p : //www.hbapress.com.cn

E-mail : hbapress@public.wh.hb.cn

制 版: 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷: 襄樊飞环印务有限公司

版 次: 2001 年 12 月第 1 版 2001 年 12 月第 1 次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 3 印张

印 数: 4000 册

ISBN 7-5394-1198-8/J · 1079

定 价: 18.00 元 / 册 90.00 元 / 套

序

“美术院校高考指导范例”是一套专门为准备参加美术院校入学考试的考生而编写的丛书，它由《水粉静物》、《水粉肖像》、《油画静物》、《油画肖像》、《色彩风景》等五个分册组成，包含了目前我国美术院校不同专业入学考试中色彩科目所涉及的相关内容。

色彩是美术院校招生的必考科目，尽管各个院校不同专业的色彩考试每年的内容和形式会有较大的不同，但是，它的目的主要是检测考生的感受、理解和运用色彩的能力。因此，只有努力提高造型能力，多画色彩写生，才能不断积累经验，这样无论考试形式如何变化，你都能从容应对，考出佳绩。

“指导范例”是以实用性、针对性和艺术性的统一为根本原则。如美术院校入学考试的常规内容、临考的心理准备、怎样应对考试、考生存在的普遍问题，以及如何为广大考生教授艺术思想、观察方法和基础技法等，都是本丛书关心的问题。

每册大体上由临考须知、基础理论、步骤讲解及范图几个大部分组成，每位作者又根据自己的思路保持了相对的独立性。考虑到本丛书的特定对象，文字部分力求平实、清晰、简洁；范画部分大多是首次发表的新作且具有考试所要求的特点。

本丛书的作者皆毕业于中国著名的美术学院——中国美术学院（原浙江美术学院），而且是长期从事美术教育工作并取得一定艺术成就的高校教师。他们中有的曾经主持高考美术专业考试，有的则多次参加阅卷工作。愿本丛书的出版对广大考生有所启迪，并能起到拓宽视野的作用。

怎样画好 油画静物

怎样画好油画静物，画好油画静物的关键何在，是习画者所关心的问题。对此，作者根据自己的经验，谈谈个人的体会。

一、察看揣摩

美术是塑造视觉形象的艺术。在塑造过程中，首先要用敏锐的眼睛，向对象物进行察看，吸取它们的瞬间总印

《有土陶的静物》52cm x 40cm 陆琦

作者简介

陆琦，现为杭州师范学院美术学院副教授，硕士研究生导师，中国美术家协会会员，浙江油画家协会理事。作品多次入选全国美展，获全国性奖20余次，作品发表在省以上刊物120余幅。出版有《陆琦油画静

《金菊》41cm x 31cm 陆琦

象，并通过揣摩感受，抓住核心和本质，倾听内在音响；然后才是运用造型手段，把心中的意象表达出来。在察看的过程中，着重要注意：①把对象物看成是一个不可分割的整体，包括物体与周围空间浑然一体，各物体的色彩与光源、环境色相互对抗和协调的关系等等；看的时间宜短不宜长。②把各物体当作是有生命的东西，自己也进到它们中间去，以体察它们内在的节奏、动感和力感，便于把它们的气韵生动地刻画出来。③眼睛与心灵要紧密结合，使感觉成为理解、感性升为理性，促感情的奥秘在心灵中觉醒，让真理的普遍性诉说出来。④追求顿悟式的联想和灵感的引发，以便有所发现，发挥审美创造能

物专集》、《油画静物、风景画画法图解》、《陆琦油画创作——渔家情事》、《陆琦油画解析》、《油画静物技法》等个人专著画册。

力。察看与揣摩是画好油画静物的前提条件,习画者必须着重注意,加强锻炼,务求在别人司空见惯的东西上,发现出美来。

二、以形写神

画油画静物讲求写实和传神,要把形体美和神韵美相结合表现出来。要做到这一点,必须把握和运用好线条、色彩、形体、明暗、空间诸多因素和处理好对比、呼应、平衡、比例、和谐和秩序等关系。在摆设静物时,就要把主体物与衬托物搭配组合好,以营造一个趣味中心。在描绘时,首先要寻找形的相对准确性和意味性,然后刻画其神,给人以形神兼备的美感,包括物体的质感、体积感、空间感、透明感、古朴感等等。所有这些感觉是怎样画出来的呢?要在实践中去求索,熟能生巧。而油画,可以利用笔触、肌理等特有语言和运

用厚堆、薄涂、并置、干擦等技法来表现。比如通过厚颜料的

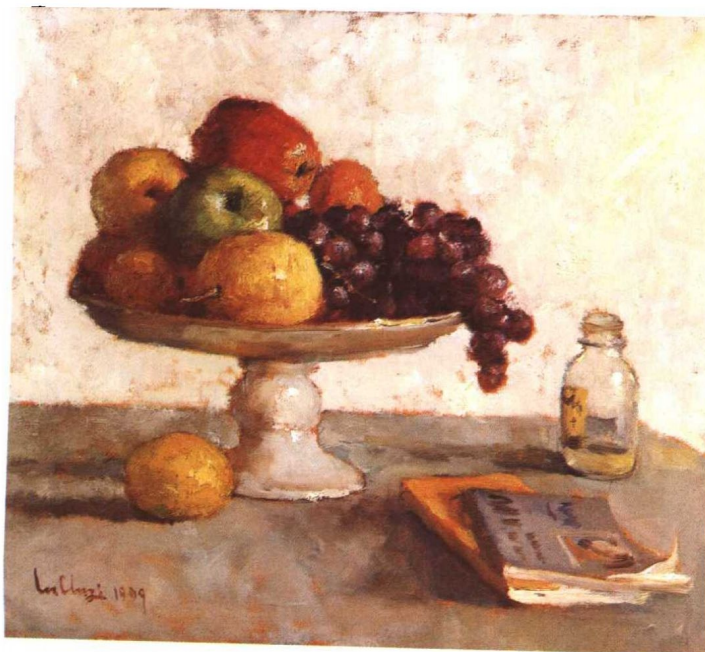

《杯中的画笔》41cm x 31cm 陆静

《郁金香》53cm x 33cm 陆静

拖擦,表现某些物体的干枯感;利用亮色的挑堆,刻画物体的闪光感;用调油或干擦的薄画法,表现物体暗部的透明感;把鲜花置于素色的背景中,以映衬其鲜艳感等等。有些物体需要通过多种技法的结合,才能把它们的感觉表现出来。把对象物的各种感觉画

《果盘》53cm x 45cm 陆静

出来,神就在其中了。

三、托物抒情

画是传情之物。它的根本作用及其魅力所在,在于牵动人的情感,修炼人的性情,提升人的好尚,陶冶人的情操,使人从中得到鼓舞和激励而振奋起来。而要想动别人的情,必先动自己的情。实际上画家在作画过程中,情总是少不了的。就拿静物来说,首先,选好你喜爱之物,喜爱必有情;然后通过摆设和组合、观察和感受,进一步觉察到它们的美,从而引起你作画的激情,把自己的热情、理想和观念注入画中去。情,作为审美主体对客体的一种心理活动,是看不见摸不着的东西,怎么使它在画上有所体现?托物抒情就是把“情”寄托

作者简介

金丹，浙江省美术家协会会员，浙江省油画家协会会员，杭州师范学院美术学院讲师，毕业于中国美术学院油画专业，1998——2000年就读于中国美术学院油画系硕士研究生班，其油画作品多次参加全国、省美展并获奖；曾在台湾举办个人画展。出版有《金丹油画静物专著》、《金丹油画解析》专著画册。

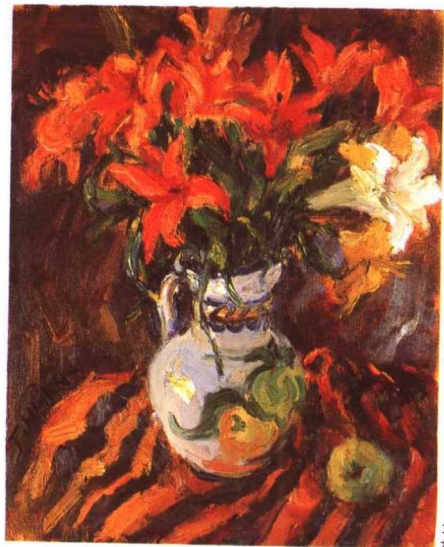

在物象的线条、色彩和构图上，蕴藏在暗示和隐喻之中。例如线条就是审美情感的抽象表现，一般说，水平线使人感到安定和平静，曲线感到优美和柔和，都会影响着人的情绪和情感，图形也如此，如金字塔形有稳定感，倒三角显示动荡和不安，圆形使人有石投于水，激起多层浪圈震荡着的感觉，色彩是表现情感的重要因素，它们之中有的使人感到温暖、热情，有的使人感到冷淡或恐怖，红色使人情绪兴奋，甚至脉搏加速，蓝色则相反，蓝绿显豁达，灰绿示宁静，以隐喻来看，牡丹象征富贵，小提琴含浪漫情调，鱼有年年有余的审美习俗意义等等，都寓有“情”的因素。那么，怎样把“情”注入画中？这里有一个“物

我交融”的问题，即物对人的吸引力，人对物的喜爱，凭着这种心情去画画，就是情的注入。比如水果以其丰富的色彩吸引人，蔬菜以其新鲜使人喜爱，鲜花、酒瓶使人感到温馨，书本、乐器富有文化气息，都能牵动人的情感。不仅静物如此，即使是一束阳光、一抹阴影，也能给人以一定的情趣。画静物画就是要运用各种绘画技巧，把这种情趣画出来。画中之情，能否使人领悟及其领悟程度如何，取决于欣赏者的审美能力。对于一个会看画的人来说，不但能品味到画中之情，还能通过联想，扩而充之，甚至还能看到画者的性情和品格。

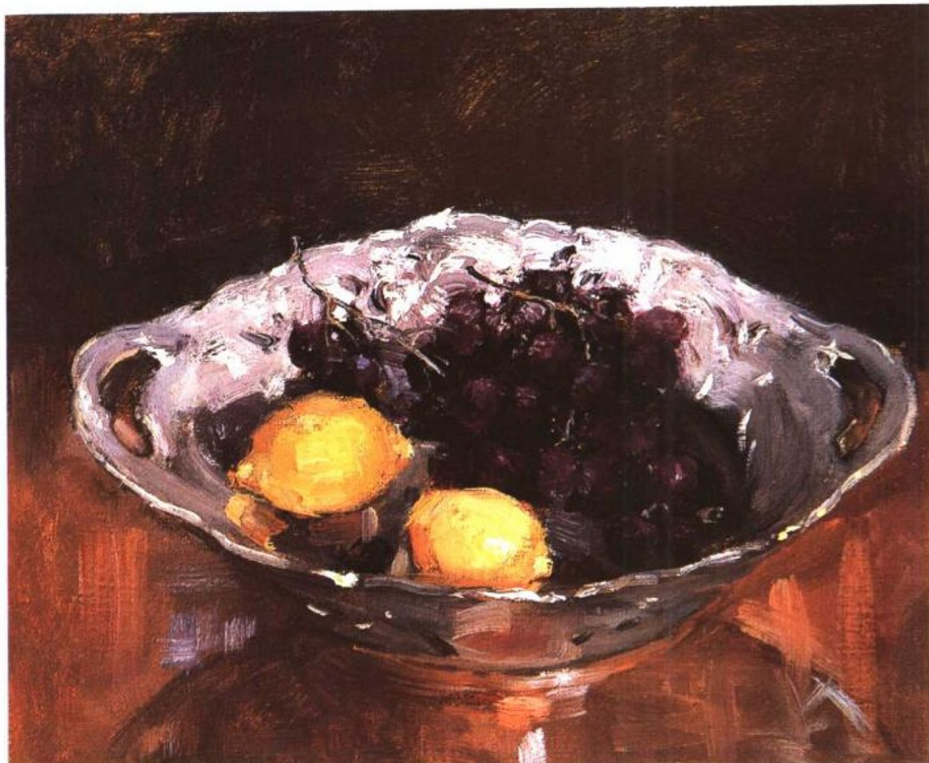
四、得心应手

画是手工制作，画中之美是画家运用手工技艺把它表现出来的。写实作品如此，写意作品也不例外。清代画家郑板桥画竹，有“眼中之竹”、“胸中之竹”、“手中之竹”，最后就是靠手工技艺把胸中意象传达到画面上来，就是从得心到应手，即感受与传达、内容与形式、审美能力与表现能力的有机合成。对习画者来说，可先从三个方面着手：一是组织好画面构成，包括主次、疏密、远近、对立、呼应、平衡等关系的协调，单个物体高、宽、深的立体构成及其在光照下，因受光、背光的不同而出现明暗交接，反光和投影关系的处理以及抓住物体特征部位描绘等等。二是把色彩之美凸现出来。色彩之美在于它的对比、映衬和多变。色彩学把相对之色称为补色，如红与绿、蓝与橙、黄与紫互为补色，补色并列，表现强烈，邻色并

《静物》 65cm x 53cm 金丹

列则较柔和。一个桔子放在蓝紫色的衬布上,显得很鲜艳,若把它放在金黄色布上,混在黄色之中就显不出来。当某个色画“闷”了时,可在这个色周围点上少量的补色,以增强色彩的响亮和变化。尤须注意和把握物体固有色受光源色和环境色影响所产生的变化。比如一个苹果,其固有色是红的,在蓝色天光的影响下,则呈现蓝紫色,在逆光中则变成暗红色;如果苹果周围有一个黄色的梨子,苹果受梨子固有色的影响,而产生红中带黄,反过来说,梨子也黄中带红,同一画面各物体之间的色彩是相互影响、相互制约的关系,特别是那些光滑物体受光源色和环境色影响所产生的色彩变化更为明显。但是,有些名画家的作品,只顾固有色而不追求其变化,那是另外的问题。除了注意上述变化外,追求明暗反差也十分重要。如亮色就是有与暗的对比反差,使之显现;画面上大面积和局部色彩,都应有亮、中、暗的反差变化,才能醒目;特别是那些闪光的物体、利用高光的点画,使画面更有神采。三是注重整体

《银盘水果》 53cm × 45cm 陆琦

《果篮》 41cm × 33cm 陆琦

协调,包括观察时捕捉整体感受;在动笔时,抓住整体构成,把各局部看成是整体的组成部分,在整体的统驭下去画各个具体物:在描绘过程中若发现某个色画“跳”了,及时通过调整,使它回到整体中去,最后完成的作品,应当是整体的协调和多样的统一。

归结为一句话:精诚所至,金石为开,功到自然成,是规律;道路是,勤学苦练,潜心钻研,在实践中不断地去探索,去体验,去攀登,逐步地迈向并到达成功的境界。

《瓶花》 53cm × 45cm 陆琦

色彩与形体

把握色彩绘画的精神实质,关键在于对色彩的观察感受、色调的确定和物体的形象塑造。

一、色彩的观察和感受

油画静物写生是指在特定条件(含光源、环境、时间、固定视点等条件)下,真实地描绘对象色彩关系的一种实践活动。**观察和感受是它的前提。**它与装饰画侧重于固有色,不受光色关系束缚,容许采用夸张、变形等手法,大不相同,与油画创作强调从主题思想出发,比现

实生活中的色彩更概括、更集中,也有区别。

观察,有两种不同的观察方法:一种是从整体出发,首先把对象全部纳入视觉范围,捕捉第一印象,抓住大关系,然后通过比较分析,确定基本色调,明确多个局部在整体中的地位。

另一种方法是先把目光落在某一点

上,然后由点到面。实践证明:正确的观察方法只能是前者而不是后者。因为局部地、孤立地、片面地观察,其结果是“只见树木,不见森林”,导致局部突出,色彩混乱或单调、雷同,失去美感。而整体观察,先看到整体,由整体对局部定位,使局部服从整体,大关系统驭小关系,小关系充实大关系,层层深入,使整体与局部有机结合起来,不会顾此失彼。

观察是用眼睛去看,感受是心灵的体会,感受贯穿观察的全过程,感受的深浅,是因人而异的。有些人对眼前事物的美,视而不见,交臂失之。有些人对普通常见事物所蕴藏的美,也能觉察,从而画出力作来。这关系到艺术修养,也有方法问题。

为了使色彩写生作品更有表现力和感染力,在观察过程中,要从整体出发,坚持整体与局部统一的总前提下,重视和理解下列几个关系。

(一)形与色的关系:形是客观存在。色是人的视知觉,有一定主观性。在色彩写生中,形是靠色来体现的,而色又依附于形,即以形为依据,用色来表现。这就是人们常说的:色彩关系与素描关系统一的客观要求。

(二)色与色彩关系:用色表现对

《一篮草莓》 65cm × 53cm 金丹

象,主要是表现对象的色彩关系,而不是机械地模仿对象颜色。因为客观对象是立体的、有空间的,而画面是平面的,颜料的色是有限的,有很大的局限性。因此画面的色彩与客观对象的色彩只是相对而言,只有注重于正确表现对象色彩关系,才能在平面上用有限的颜色把对象的质感、立体感、空间感等真实地

《黄菊花》 80cm × 50cm 陆琦

描绘出来。

(三)色彩关系与色彩对比关系:色彩关系归根到底是色彩对比关系。许多优秀作品之所以画得那么和谐、强烈而有魅力,关键就在于色彩的对比作用,相互衬托,相映成辉。

(四)形、色、神三结合关系:“神”指静物画中的情趣、意境、韵味,即对象的精神内涵,只有对描绘对象有了“神”的感受,抓住对象具有审美价值的个性特征,给以概括、提炼,描写出对象生动而鲜明的神态情状,才能传达出它们的内在精神气质,才有可能画出传神的作品。

二、色调的处理

色调是指画面色彩的总倾向和总要求。色彩之美,主要通过色调来体现。色调是个“纲”,抓住了这个纲,就能使整个色彩关系协调起来。

色调有亮色调、灰色调、冷色调、暖色调、红色调、绿色调等等。实际上从不同角度出发的色调概念,大部分是交叉使用的。例如有苹果、桔子、罐子组合的静物,以红、黄、褐色形成倾向鲜明、暖、橙的色调。

色调的总要求是:既有对比变化,又有和谐统一,即处理好在统一中求变化,在变化中求和谐的辩证关系。

《百合花的旋律》116cm x 91cm 金丹

追求统一中的变化,主要是对色彩的某一个(或两个)要素相同或近似,变其余两个(或一个)要素,使同一色彩产生微妙变化。例如:同一色相,变明度和纯度,同一明度变色相和纯度,同一纯度变色相和明度或者是同色相又同纯度变明度,同色相又同明度变纯度,同明度

又同纯度变色相。从色彩三要素中抓住一个要素的差别,就不会出现重复的颜色,只有通过色相、明度和纯度的适当处理,才能使画面色彩关系丰富多彩,形成变化与协调的统一。

从变化中求和谐,方法很多。例如:在对比各色中混入同一色或加入无彩色,也能使色彩有协调的感觉;也可以在对比各色的面积中相互置放小面积的对比色,如在红与绿对比中在红中加点绿或在绿中加点红,或者在对比色中各加同一小面积的其他色,都能增强色彩调和感;还可通过色彩面积变化来协调,因为红与绿对比很强,调整红与绿所占面积比例或者明度悬殊的两色,把明度高的缩小面积,明度低的扩大面积,那就协调悦目了,这犹如力学中重量相等的铁与棉花,从体积不同中求平衡。

色调的对比变化和和谐统一,既是体现美感的处理方法,又要有融入作者情感的精神内涵。

三、物体的形象塑造

物体的形象塑造是指用富有表现力的笔法来塑造画面中的各类物体的立体形象。用笔或画刀塑造物体的手法和风格是很多的,如用块面、色点、薄涂、堆砌、干擦、刮削等等手法。这当中的

《静物》53cm x 45cm 金丹

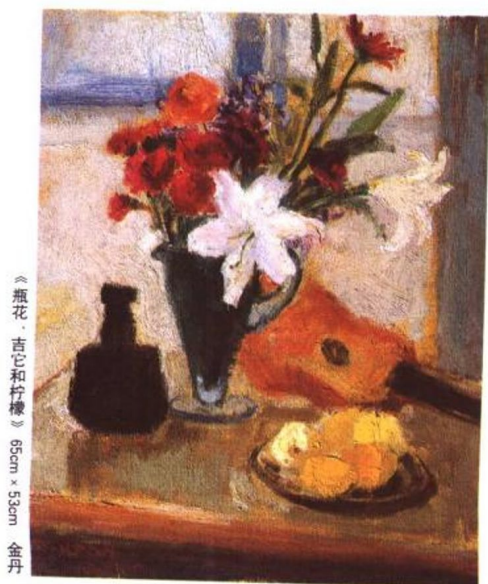

《同窗来信》 46cm × 33cm 金丹

每一种方法在不同的作画者的具体运用中，又会产生很大的差别，这是个人的性格及熟练程度所决定的，其目的都是要把物体塑造得结实、精到而富有美感。作为3—4小时的色彩静物写生，一般不能像画古典油画那样去精雕细琢地

表现物体的色彩关系。所以，**写生时主要以概括简练的手法，以块面的处理方法，干脆利索地表现。**具体的用笔、笔触的选择通常是结合物体的形体结构的转折关系来表现的。同时，还要考虑不同物体的浓淡和质感差别等因素。着色落笔时，开始阶段不要急于去表现物体的局部细微变化和质感，而应首先结合大的形体结构，把背景、物体、桌面三大色块画出，然后观察光线投射在物体上时出现的冷暖变化，再把受光、背光及投影的相互关系区分出来。这个阶段的用笔要注意暗部需画得深而薄，明暗交接中间面应色彩饱满、结实，笔触的方向感要强。在整体的作画过程中，把重点放在对主要物体的形象塑造上，力图表现出该物体处于特定空间和光线条件下的真实感和它们的结构及体积感，特别对有关物体的关键部位，如罐口、瓶口、杯或盘的边缘、苹果的凹口、刀的厚度以及衬布的褶皱等，要进行局部

塑造，深入刻画。在表现亮面及高光时，用笔要有力、干脆，色彩可以适当厚一些，高光处的色要干，不需调油，下笔要准、快、果断，这样才能画出高光的闪烁感觉，使之更加完美和精到。

《瓶花·吉他和柠檬》 65cm × 53cm 金丹

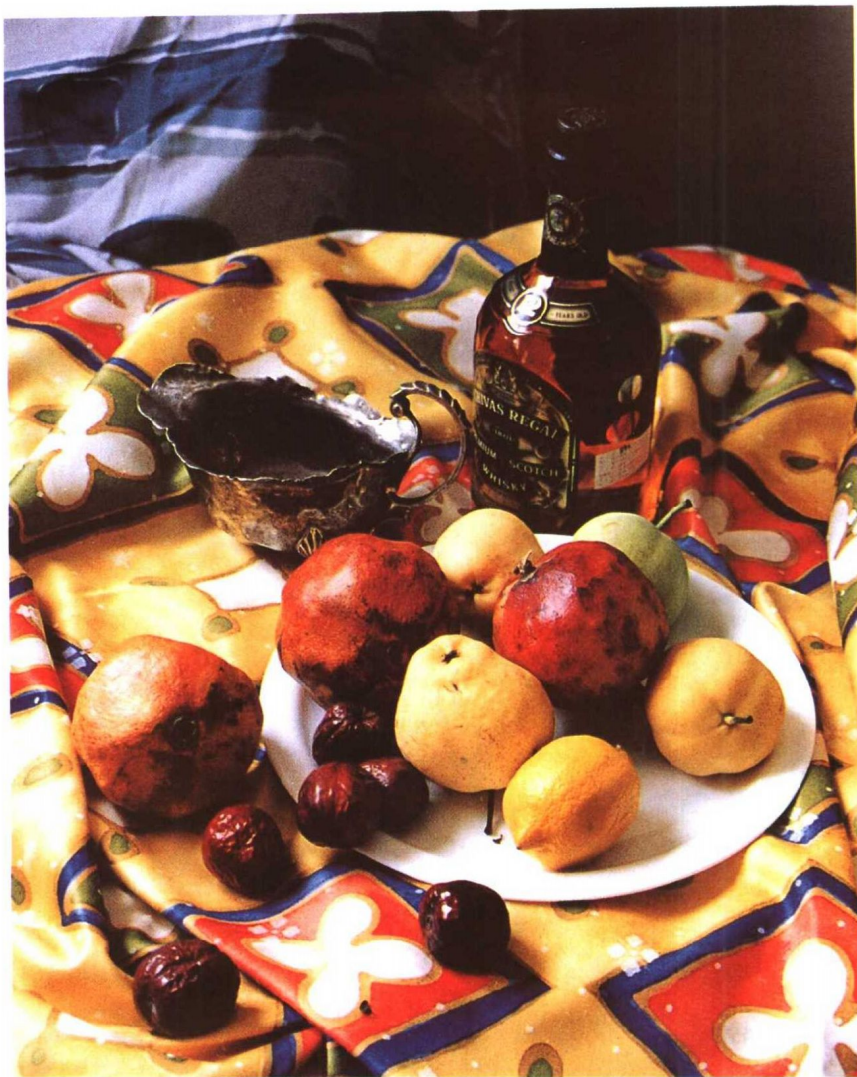
《果上瓶花》 65cm × 53cm 金丹

分解步骤 解析

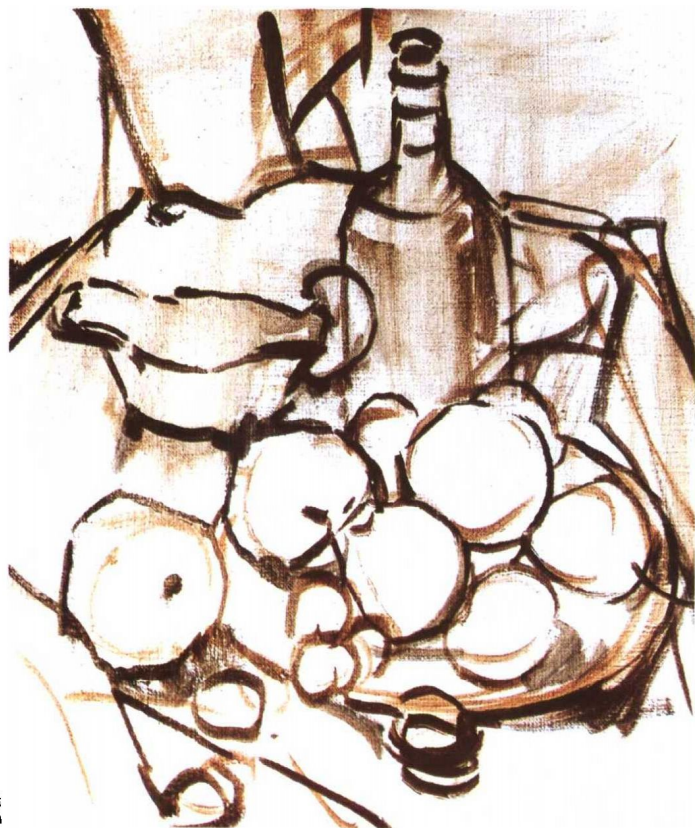
范画 A:《酒瓶、银杯与一盘水果》

步骤一 静物写生首先要确立构图，构图是根据具体物体及作画者的角度确立横幅或竖幅画面的，一般为稳定的三角形构图、复合三角形构图和椭圆形构图等等。主要物要放在画面中心略为偏左或偏右位置上；物体与物体的间隔距离，要有疏密的变化；各个物体都要大小相宜，过大缺乏空间感，太小显得空泛。此画在一块白色底的画布上，直接以褐色起稿，注意外轮廓线的连接，勾画整体的大效果，尤其注意画面物体的虚实关系和大体的明暗关系，起稿的过程就是察看体验和揣摩感受的过程。

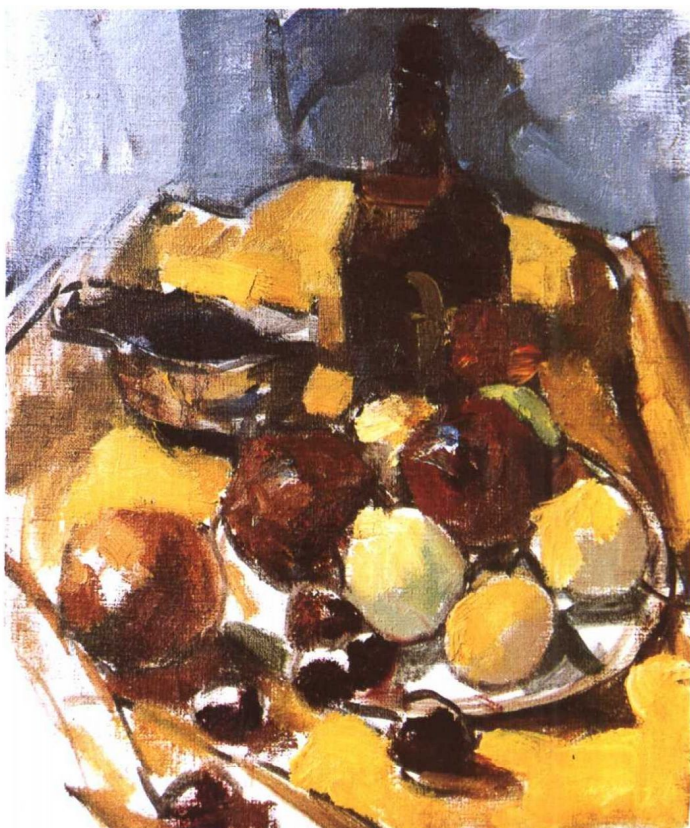
步骤二 铺大体色从深色的酒瓶入手，以色块摆铺整体色彩，只求铺出暗和亮色的相互对比、和谐，先不考虑细节。暗部以薄油和干擦相结合，亮部直接用厚颜色，速度要快，抓住第一感觉，铺出在逆光中的色彩大关系。逆光中的酒瓶最暗部位在亮和暗的中间一带，暗要画出透明度和由水果反射到酒瓶上的暖色感。同时，抓住亮部冷天光的影响，使瓶子处于光色的变化之中。

实物照片

步骤一

步骤二

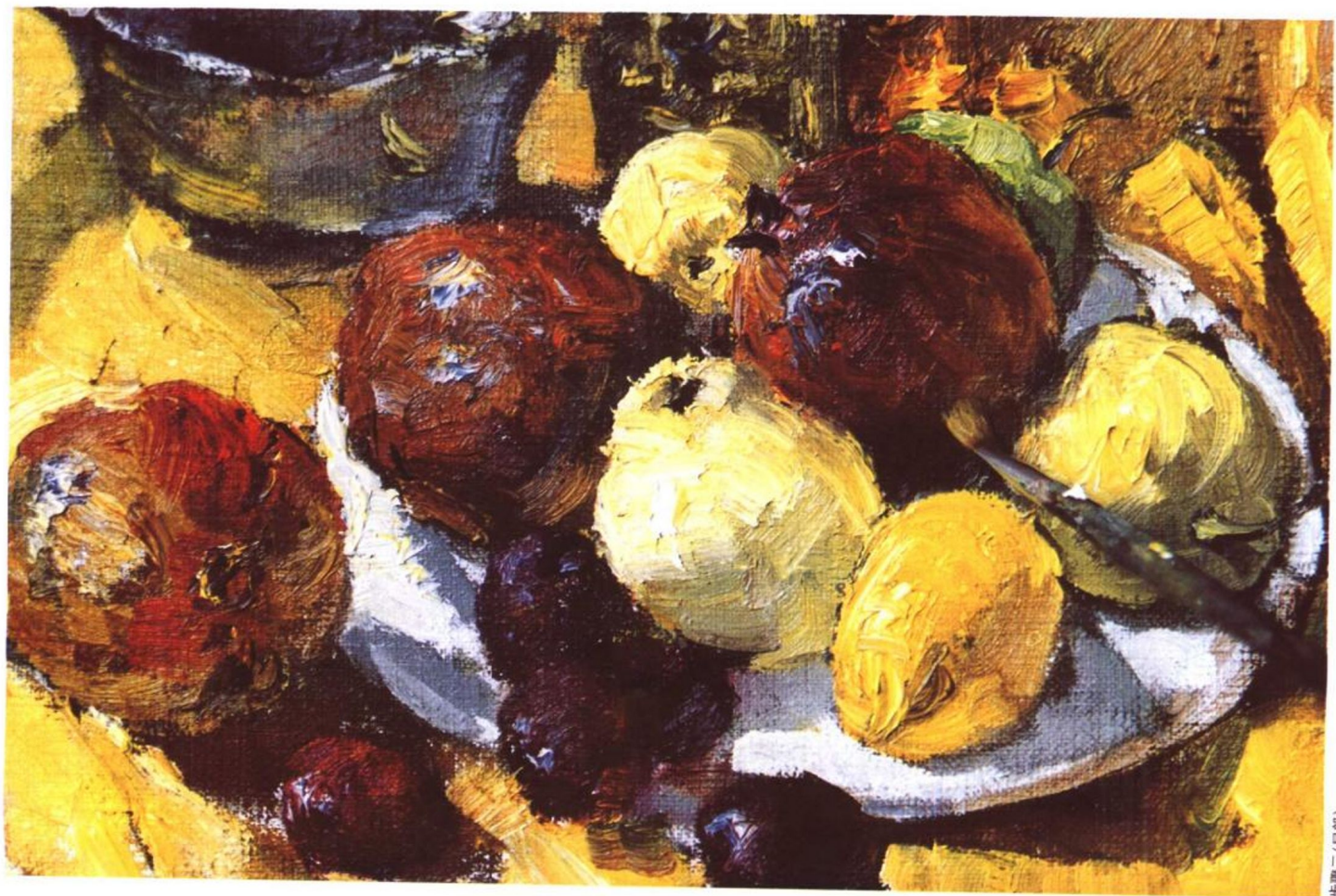

步骤二(局部)

步骤三 先将水果暗部整体连成一片,以中间色来画出水果的透明感,尤其是逆光的水果,不能画成暗黑色。水果的塑造,重在明暗交界的过渡部位,水果色彩的固有鲜明度,要在这个部位上表现出来。亮部和暗部都受光照和环境色的影响而有较大的变化,亮部呈冷色光,用笔略为雄厚,以增强其质地感。衬布以整体黄色为主,其变化不宜太多,以便由单纯的黄色来烘托水果的丰富多彩。衬布、水果和酒瓶的边缘线,不能画得太硬,用色宜厚堆,追求一种浑厚感。

步骤三

步骤三(局部)

《酒瓶、银杯与一盘水果》45cm x 33cm 陆琦

步骤四 酒瓶的高光部位在微露黄底色上先画蓝色，再在蓝色上堆白色调少许柠檬黄的亮色，使其色彩和层次产生丰富的变化。银杯追求光感，杯把比较挺立，可用狼毫小毛笔调干厚的褐色加亮色，一次性画出，追求自然生动的艺术效果。画中的水果，有前有后，色彩和明暗的变化，都有不同，既

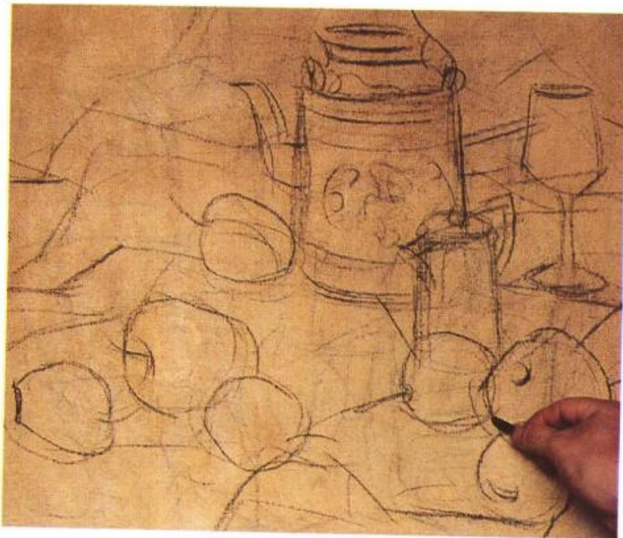
要表现它们的区别，又不能影响整体的连接效果。采用随意的笔法和不规则的笔触以及色彩上的冷暖变化来表现背景花纹布上的图案。此画色彩丰富而浓烈，画面充满激情，表现出光照中的水果的透明感和质感。

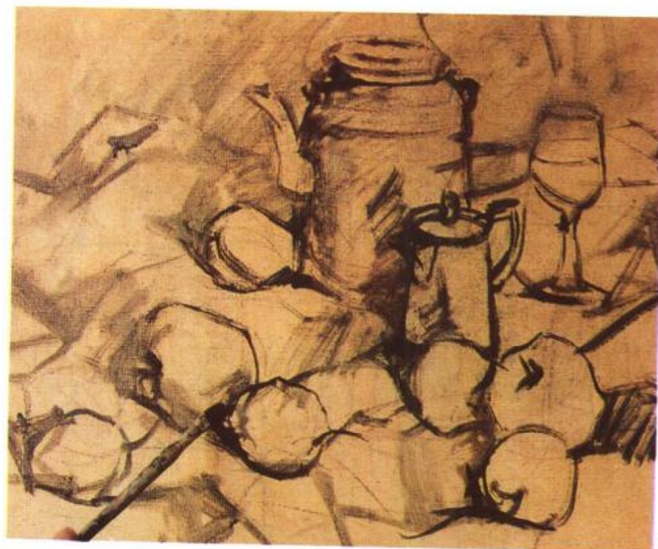
实物照片

范画B:《青花茶壶与水果》

步骤一 根据作画意图, 将对象物相互之间的远近、疏密关系进行有序安排, 并注意到它们的色彩组合, 以求得在整体上的和谐和统一。在选用土黄色底的画布上, 以木炭条起稿, 把各物体在画面上的位置及其基本形状勾勒出来。木炭条的黑色在画面附着力不强, 如遇构图不够理想, 可用布轻轻地把它掸掉, 重新再画。由于木炭稿不稳定, 还须用深色颜料(常用的以熟褐加少许翠绿), 用松节油来稀释, 画出物体的大小形状及其明暗关系。

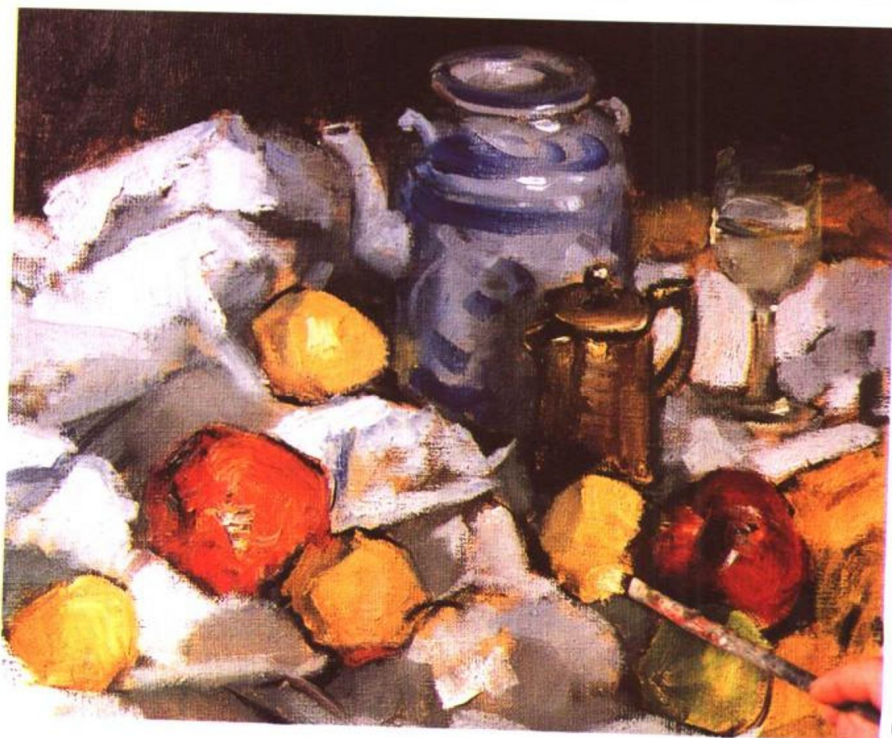

一步

一步

步骤二 铺大体色, 要抓住色彩的总倾向, 注意和处理好画面几个大块色之间的关系。如注意到水果的黄红色与青花茶壶蓝色的对比以及梨子、铜壶的黄色在色度上的差别和白布在环境中呈现的色彩, 以便把总体的和谐画出来。用笔可随意, 笔与笔之间要微露底色, 以求得画面色彩丰富又统一。着色要考虑暗部薄、亮部厚, 便于接下去深入刻画。

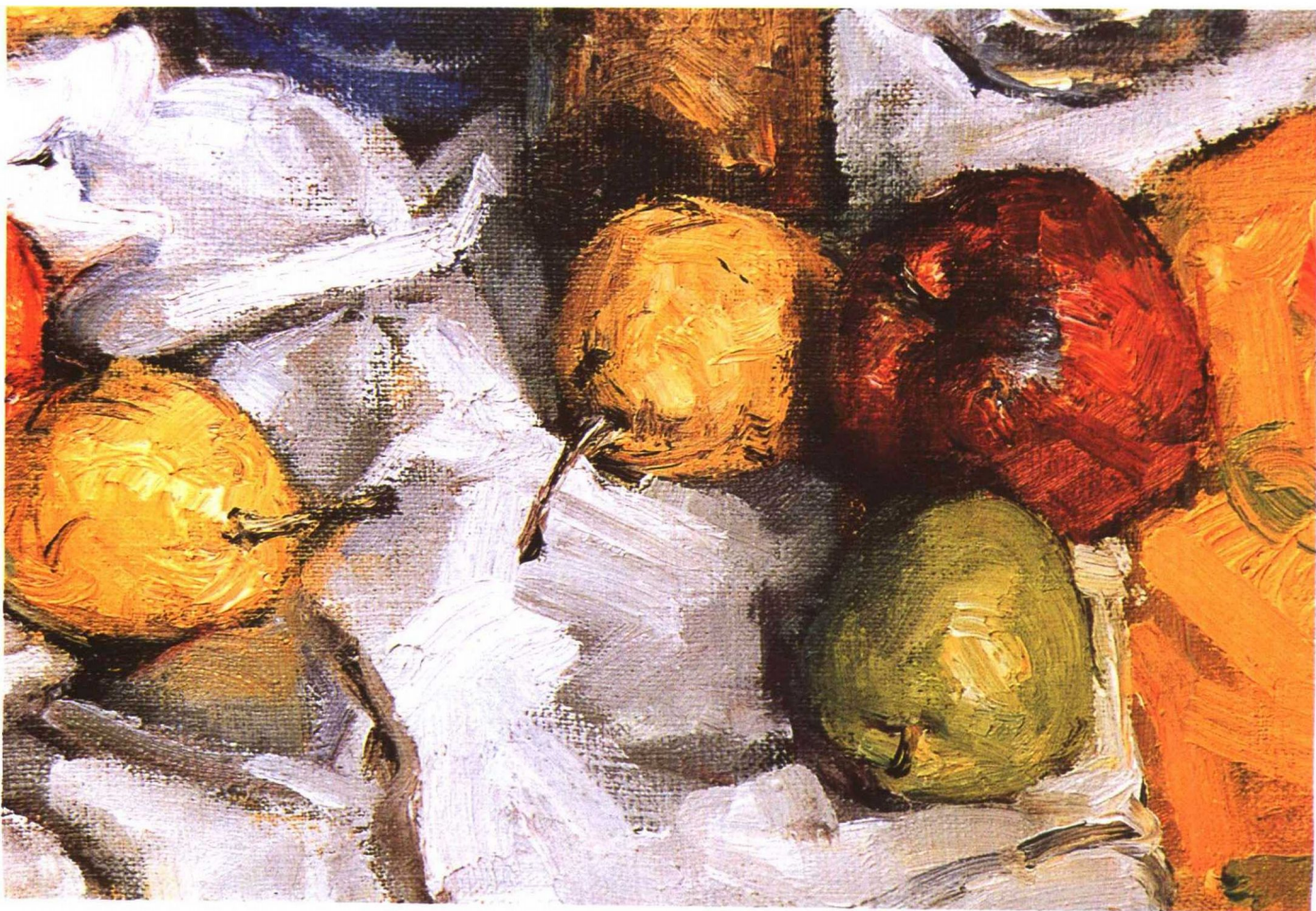

一步

步骤三(局部)

步骤三 画水果的暗部色要浓，但不能有“黑”气，要抓住它的沉着微妙的色感。如注意到红苹果、绿苹果、黄梨子的暗部在色感上有不同和相同之处，便于把它们的浓淡和冷暖的变化表现出来。画苹果，要画得既方又圆。“方”是指感觉上的方，不是一块块呆板的方，有一种块体上方的结构。中间色过渡要自然，高光处须厚堆，追求肌理上的美感。画梨子，要注意少画反光，使之有结实感，要注重体积塑造，不要把梨柄的明暗关系和柄与梨的连接关系忽略了；要利用白布的衬托，使梨子更具浑厚性。

步骤三(局部)

《青花茶壶与水果》 53cm × 45cm 陆 琦

步骤四 画青花茶壶先要把立体感表现出来，然后用群青色趁湿一次性勾画花纹图案。画玻璃酒杯，重在画出杯的透明色感。表现透明感的关系在于暗部的反光。在这里，我着重注意到杯的体积和杯底边缘的厚实性，用厚颜料画出高光色，并利用亮部冷光的衬托，以获取在整个酒杯上有蓝和黄色的微妙变化。以笔痕来表现质量和闪光。画铜壶，先画上薄层的暗部色，即调用少量深色颜料干擦，使底布的土黄色隐现在深色之中，使深色中有略带黄色的透明感；后画高光部位，用小毛笔先堆黄色，再上近乎白的亮色，并利用铜壶左边部分青花壶冷色的反光，以获取更多色彩冷暖变化。画白布是统驭整个画面的一个重要衬托物，要利用布纹的褶皱画出布纹结构的变化，使画面产生一种韵律感。

此画是在3小时内一次完成的。整幅作品以厚堆描绘，重在表现整体效果，追求色调、质感和厚实性。