

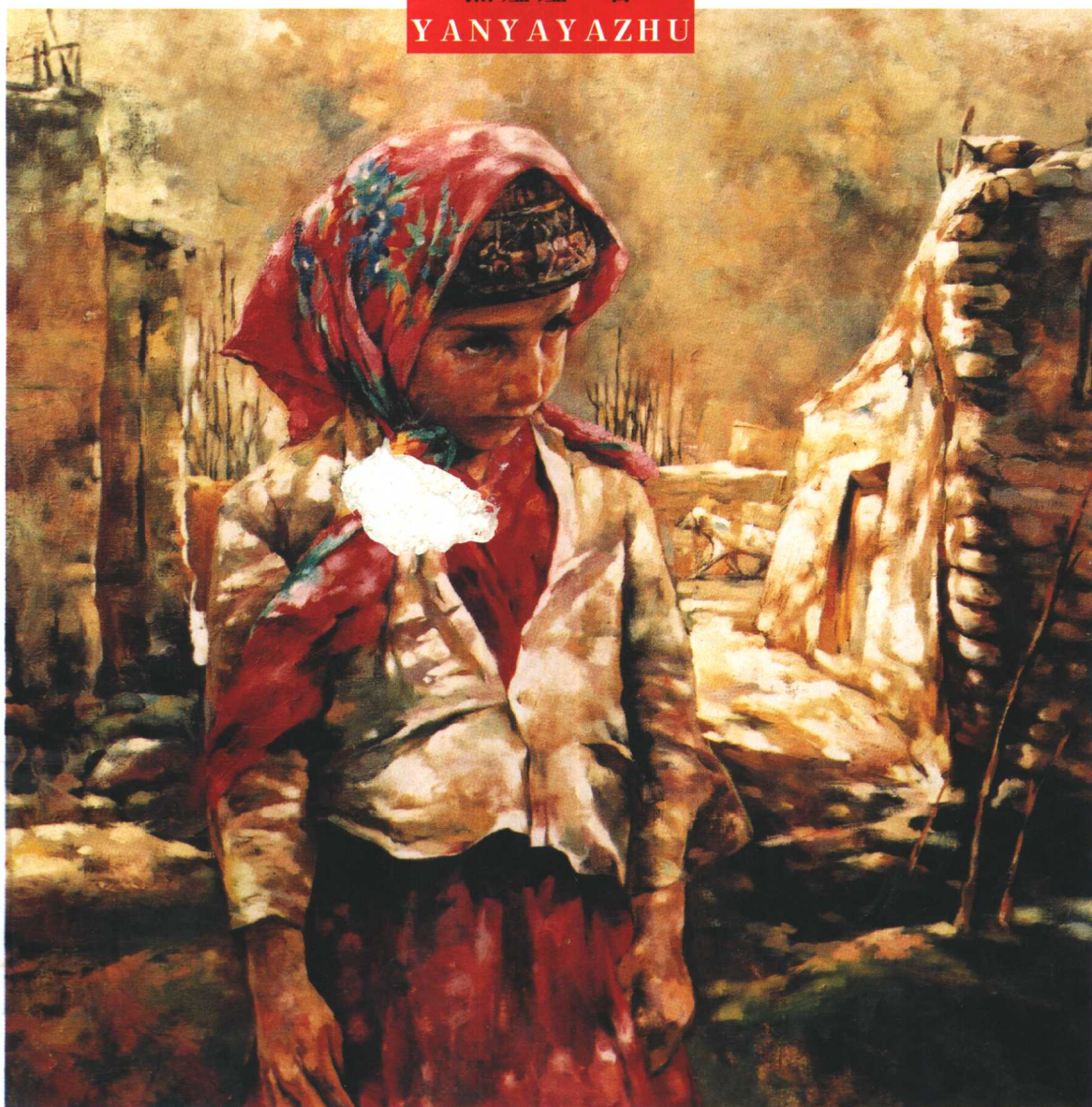
XIN YOU HUA BIAO XIAN SHI JI

新 油画表现 实技

燕娅娅 著

YANYAYAZHU

辽宁美术出版社

XIN YOU HUA BIAO XIAN SHI JI

新 油 画 表 现 实 技

辽宁美术出版社

燕姁姁 著

XIN YOU HUA BIAO XIAN SHI JI

新 油 画 表 现 实 技

辽宁美术出版社

燕姁姁 著

图书在版编目 (CIP) 数据

新油画表现技 / 燕娅娅著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2002.1

ISBN 7-5314-2835-0

I. 新… II. 燕… III. 油画—技法(美术)
IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 078001 号

辽宁美术出版社出版发行

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳新华印刷厂印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 字数: 10 千字 印张: 5

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

策 划: 肖建忠 责任编辑: 肖建忠 童迎强

责任校对: 王 岩 张亚迪 孙 红

封面设计: 童迎强 版式设计: 童迎强 谢茉莉

定价: 35.00 元

目 录

引 言 天地有大美而不言	4
第一部分 走进西方油画	5
第二部分 感受色彩	10
1、认识色彩	10
2、色彩的情感诉说	10
3、在对比中了解色彩	12
4、让色调更和谐	13
第三部分 整体观察准确表现	16
1、培养正确的观察方法	16
2、改掉以往的习惯、树立正确的方法	16
3、观察需要整体	17
4、在比较中重新认识	17
5、改变画面中的习惯色	18
6、让边缘线富有节奏的变化	18
第四部分 了解油画的材料与基本规则	20
1、选择可靠、称心的画布	20
2、制作自己满意的画布	20
3、选择喜欢的色底作画	21
4、避免油画的吸油问题	21
第五部分 油画写生的方法与步骤	23
1、静物写生	23
2、风景写生	26
3、人物肖像	34
4、油画制作步骤	40
第六部分 油画创作的分析	48
1、与眼睛对话	48
2、洒落的阳光	53
3、跳动的色彩	57
4、体现内心感受的笔触	58

引言

天地有大美而不言

小时候从信手涂鸦开始,就有一种说不清楚的情结,朦朦胧胧的向往,在一张张一遍遍的画稿中反复体味,好像从没有任何东西可以取代其中的乐趣,随着兴趣的加深和长期的积累,绘画已跟我的全部生活紧紧地联系在了一起。

反复地走进南疆,从最初的一种感动到整个身心的融入,是一种精神的飞跃,心灵的洗礼,只有这时,以往的知识 and 绘画经验才得到了真正的升华。在这片散发着古老而神秘气息的戈壁沙漠中,总能感受到一种特有的气息弥漫在瞬间的精细与微妙中,巨大而丰富。生活在这片土地上的人,用真诚而朴实的个性丰富和充实着贫乏的生活。当用心与这片高原交流时,才觉得自己真实地站在了生活的对面,它激发了我对生命的认识,激活了对生活的激情。当我把自己与那片土地联系在一起时,我仿佛触摸到了自己正在经历的生活。

天地有大美而不言,信然。真正的绘画作品,应当是大自然魂魄与壮丽的完美写照。唯此,观者才能从中读出作品中蕴含的人文精神。南疆给予生活本身无限丰富的暗示,牵动着我的心,它促使我用新的方式看待自己,不仅仅只是一种感动。在深刻的感受中,我懂得了艺术的真谛。艺术使我认识了自己,通过一次次的体会与揣摩,每一幅作品的诞生都成为求实、求真、求善、求美的过程,唤起了自己内心深处的激情风暴。

画家于画中所用的每一根线,每一块颜色都与情相关,与思相联,形与色这种特殊的品性与纯粹的意味让我不得不永远地迷恋着它。

深层次的挖掘与求变,还需要更为沉静的思索和不懈的积累。透过一双双闪烁着无尽内涵的眼神,我试图努力地探究西域人如戈壁如雪山一般的诚恳正直的人生态度和坚韧不拔的民族性格,从而使自己的画笔能够真正触及到每一个人物的灵魂。

真实感情的融入,使我对一直挚爱的印象派色彩,有了更深层的理解。从印象派在自然中强调色彩的变化所带给人们的瞬间印象中,从以往只是迷恋画面跳动的色彩,变幻的光影中,了解和体味到色彩的情感因素。画家应当把内在色彩感情本质的表现作为绘画的目的,只有充分地显示出色彩自身的情感力量,才能给人留下难以磨灭的生命情感的影响,从而使画家更具鲜明的艺术个性。

绘画艺术最为艰难的过程,莫过于对艺术真谛的探索与寻求,20世纪末我终于踏上了通向油画故乡的路途,在欧洲十国的旅途中,在大师的原作中,反复地琢磨和体会,亲身的感受,内心得到了从未有过的震撼;千变万化,丰富多彩的光色,在莫奈的笔下得到了让人心醉神迷的表现;从雷诺阿所展现的不同场景中发现了美丽和惊栗;在德加严谨的线条和优美的造型中,我被清新明朗的色彩所吸引;凡·高的作品令人深刻地感悟到艺术家内心情感的流露。

大师们的绘画作品令人愉悦,表现出的新鲜气息和耀人光辉令人惊异,从而将我带进了一个光色感觉的全新世界。

从走出去的感受,到沉下心的思考,我更加坚定了一个信念:艺术,只有根植在艺术家自己土生土长的土壤里,倾注着自己的真情实感,才会有生命力,才会有价值。其实,一个画家想要叙述,想表达的意念都包含在他创作的画面中的每一个笔触里,融入在每一块色彩与造型中,寄寓在情与色的交汇处,唯此,绘画艺术传递的意义才会更完整,也更为深刻感人。

第一部分

走进西方油画

《哀悼基督》

《阿尔诺芬尼的婚礼》

凡·爱克

《妻子像》

凡·爱克

油画起源于欧洲，是欧洲的优秀传统艺术。早期的油画从材料到表现技法诸方面都与今天的油画有很大的区别，可以说是蛋彩和油彩混合的技术。

15世纪，以凡·爱克兄弟为代表的尼德兰画派是油画发展史上的一个重要转点，凡·爱克兄弟首次使用油这种媒介材料，从而创造出了逼真而具强烈感染力的艺术效果。

“油”的介入成功地克服了蛋彩画法的弱点，使画面的制作更加方便精致。即由多层次的罩染法逐步发展成为综合型的表现方法和直接画法，使油画不仅在固有材质和品性上展示出了丰富多彩的魅力，而且还在实践和创造中，使人们的思想境界及审美情操随之获得了巨大的发挥。

“文艺复兴”的伟大艺术成就不能不说与油画技术的发展有着极为密切的关系，这个时期也是油画走向成熟的关键时期。经过几代艺术家们的不断探索，他们独特的智慧赋予了油画特殊的审美价值，使油画的表现力得到了充分的发挥，其作品在深入性和完整性上产生了很大的飞跃。

被称为意大利“文艺复兴”的三杰——米开朗基罗、拉斐尔、达·芬奇，他们的创作在强调统一性和严谨性的基础上，发挥了自己的个性，充分地展示了罕见的艺术天才，为“文艺复兴”写下了最为灿烂的一章。

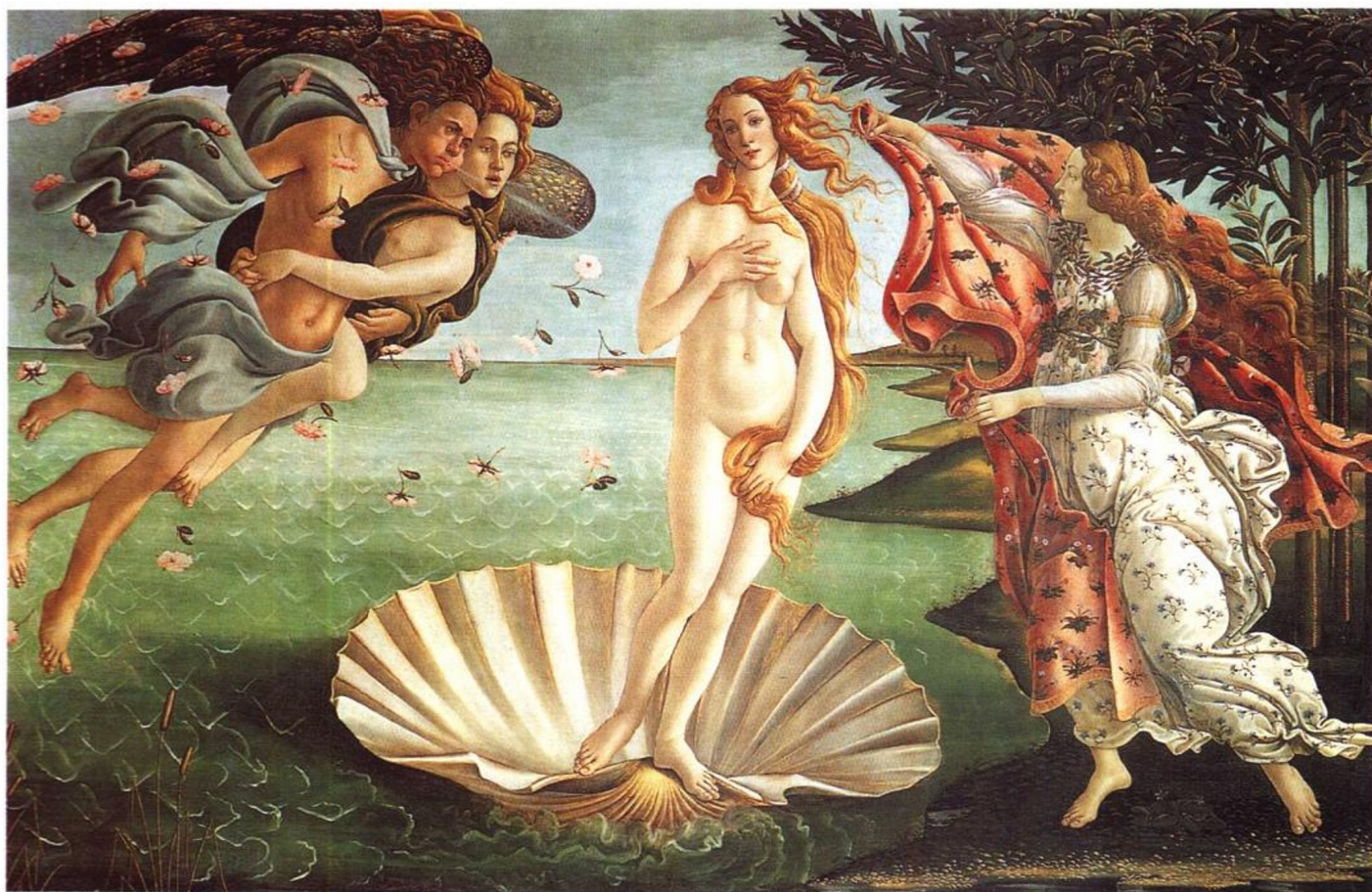
油画是在特定的历史时期出

现的一种艺术形式，它不仅反映出人们对自然的认识和感悟，同时也反映出人们对自然的认识形态在审美上的追求。16-17世纪以来，使用油来调颜料的作画方

式已非常普遍。蛋彩这种绘画材料逐渐被油性材料所取代，过去繁琐的多层覆盖的作画方法开始得到简化。

管装而质量色泽稳定的颜料

的出现，为艺术家走出画室写生奠定了基础。对于印象派的画家，认识自然，感受自然，追求视觉的发现是他们的热望。用直接画法取代过去繁琐、多层覆盖

《维纳斯的诞生》 波提切利

《埃利色雷的女预言家》 米开朗基罗

《阿尔巴圣母》 拉斐尔

《蒙娜丽莎》 达·芬奇

《以马忤斯的晚餐》 卡拉瓦乔

这种在画面之上创造光影的表现方法对后世影响巨大。

《德博拉·基普和她的孩子们》 鲁本斯

用半厚涂和直接画法先画素描稿，然后上色，凭借油，能很好地融合颜色的特性。

《玛利阿娜女王》

委拉斯贵兹

首先用半厚涂处理整个画面，再进行深入刻画，创造了色彩高贵、典雅，用笔自然、流畅、游刃有余而意味无穷的油画技艺。

《自画像》 丢勒
将形体的结构和情态表现得如此生动而准确。

《神情专注的保姆》 夏尔丹
严谨的明暗层次和肌理层次对形体的完美表现。

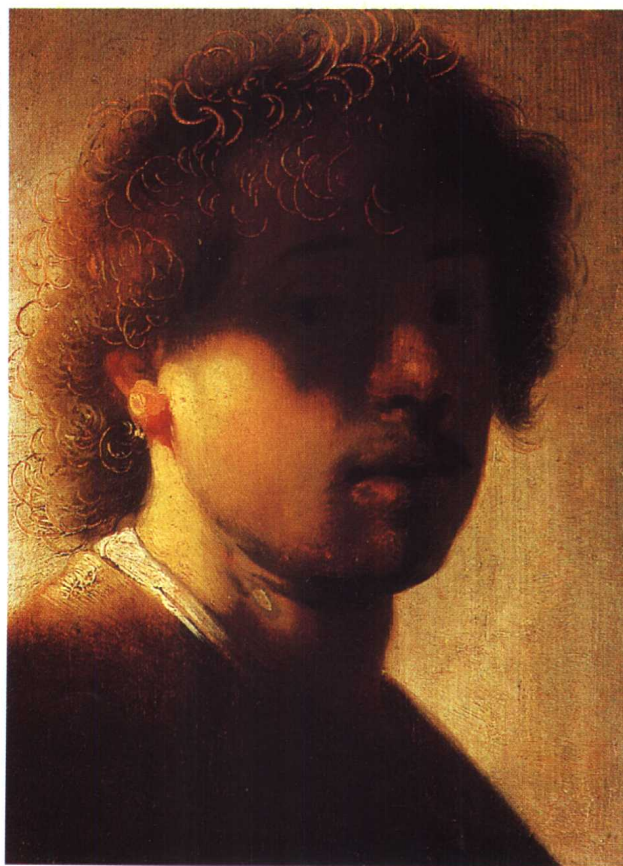

《威廉·科伊曼斯肖像》

哈尔斯

用挥洒自如的笔触敏锐地捕捉人物生动的姿态与表情。

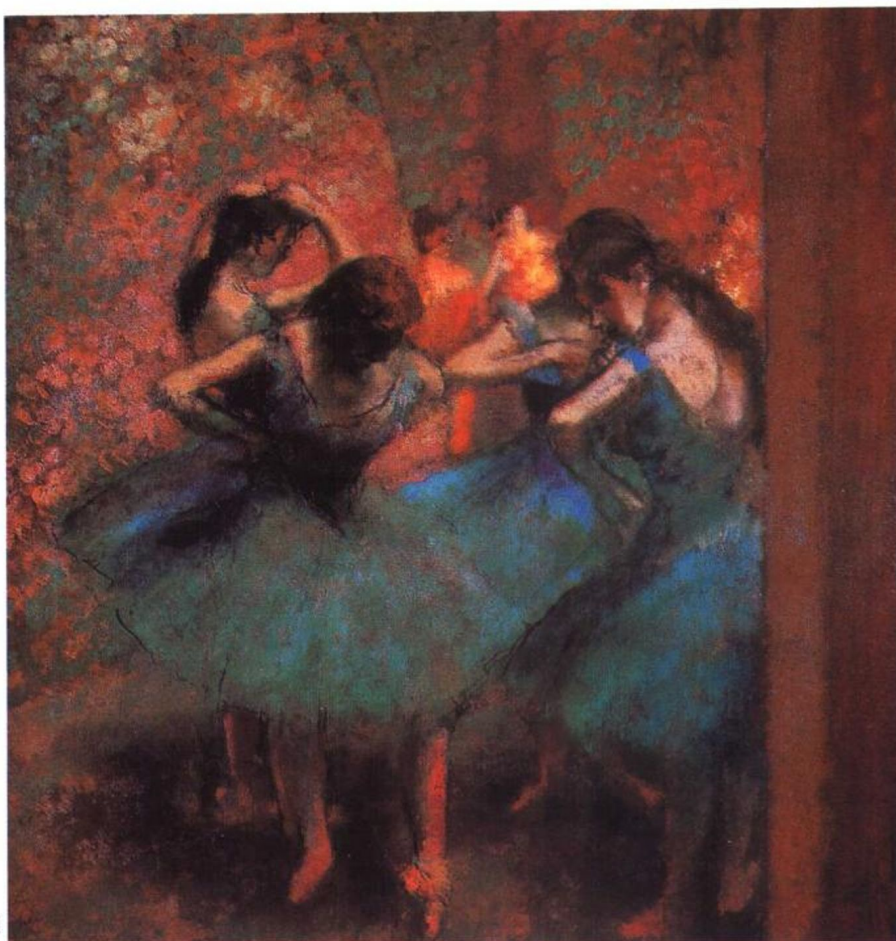
《自画像》 伦勃朗

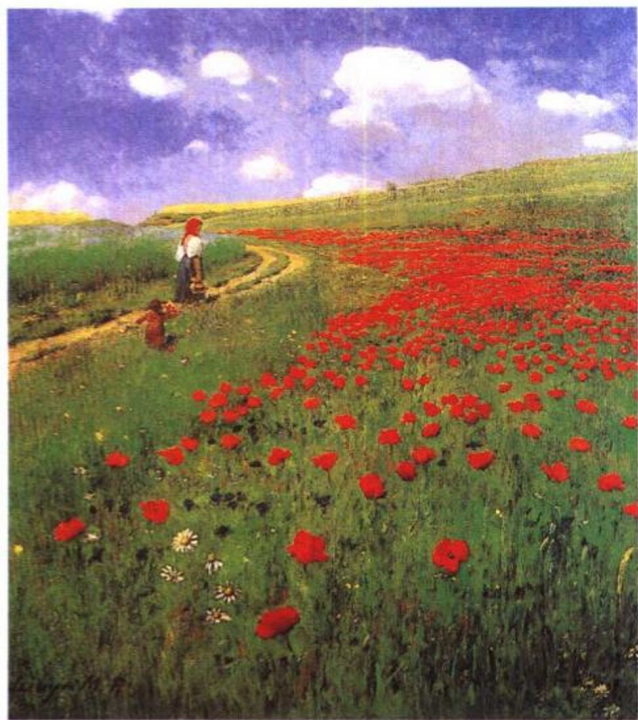
把不透明厚涂法与透明罩染法相结合，造成强烈的光影和虚实效果。

的作画方法，使画家更方便、更快捷地表现出了他们的想法，得以在自然中捕捉出明亮、绚丽、异彩纷呈的色彩效果。

色彩从古典油画中那种从属于造型的地位一跃而成为油画的主角，大大丰富了油画的表现语言与技巧，体现出油画在人类艺术史中独特的审美价值。

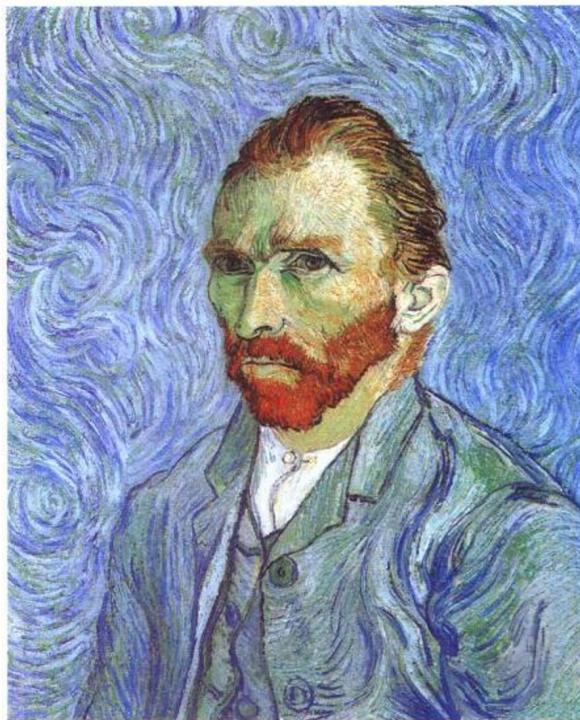
《舞女》 德加

《风景》

莫奈

莫奈作画一般很少一次完成，他总是用浓厚的颜色覆盖较为稀薄的颜色，笔触的反复堆积、产生出一种粗糙震颤闪烁的色彩效果。

《自画像》

凡·高

在，凡·高的画里，通过热烈而颤动的色彩表现强烈的运动般的幻觉感，采用直接的、暴露的、厚重的条状色线，产生一种如同旋风、火焰一样的流动感、跃动感。

第二部分

感受色彩

自然界的色彩现象为我们的视觉提供了丰富的色彩资源，画家作为视觉艺术创造者，更关注对色彩的体验和感受，让色彩成为我们表现自然、表现情感的自由手段。

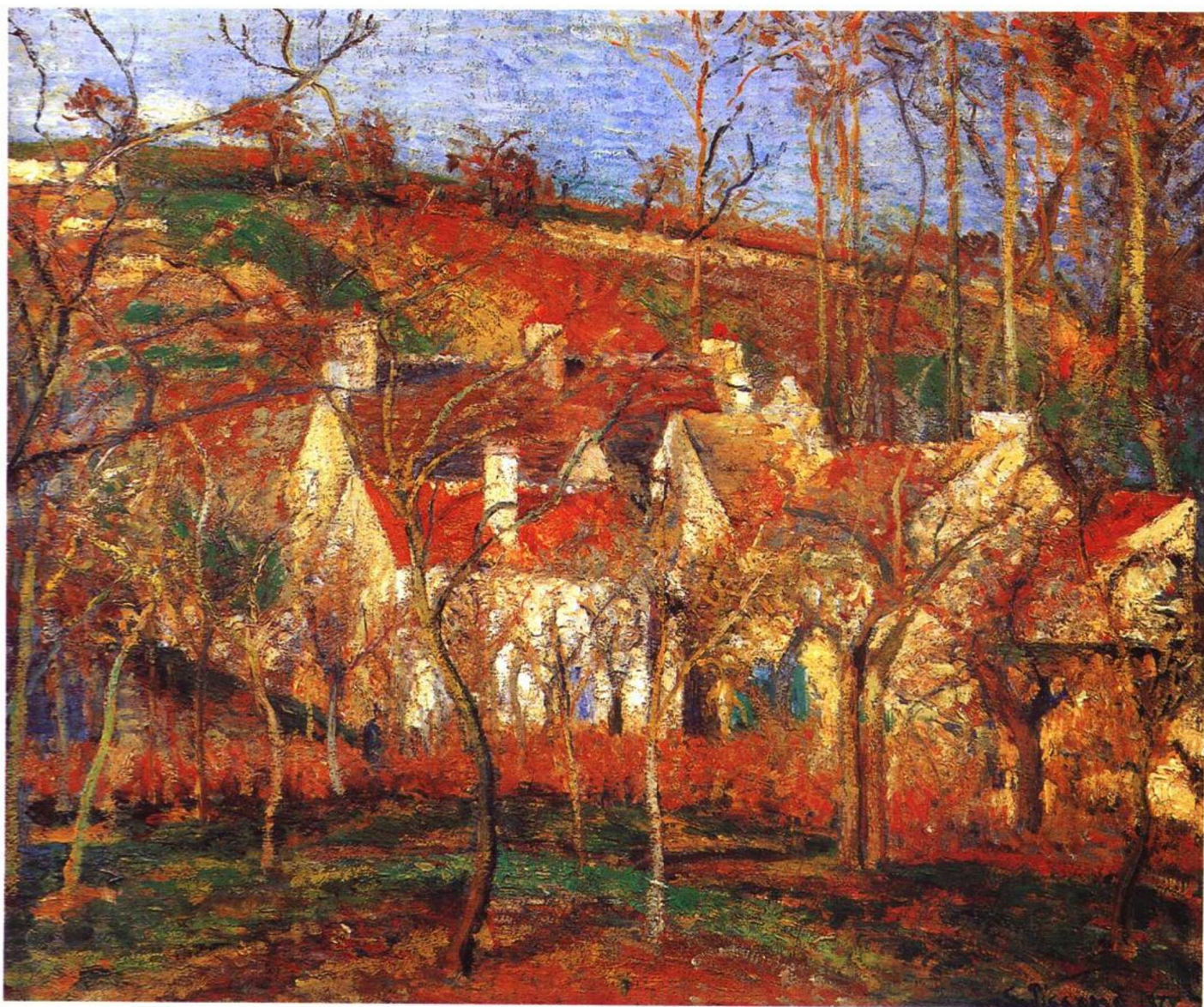
1、认识色彩

色彩有自己的特性，有不同

于造型的独到表现力，对色彩的认识和理解，需要大量的积累，画家必须靠大量的作品，不断地在对色彩的感受中寻找适合表现的语言。这就要求画家凭借自己的感受、理解和想像力，使色彩更充分的显露其自身的力度和美感。

2、色彩的情感诉说

色彩可以传达人的思想和感情，明快与忧郁、兴奋与平静。红色能把你带入热烈奔放，令人振奋的气氛中；黄色能给人一种安静和愉快；蓝色则传递一种忧郁和悲哀的情绪。然而，不同色彩的完美组合，会使你寻觅到色彩

《红屋顶》 毕沙罗

《游艇聚会的午餐》 雷诺阿

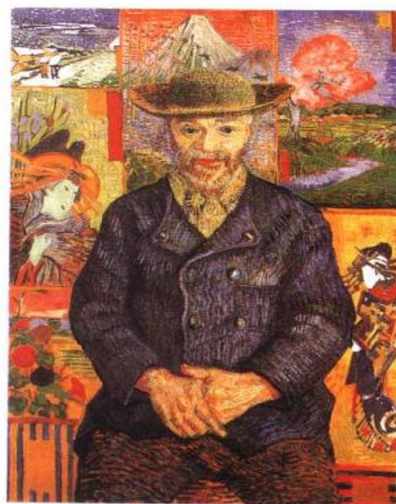
《倒牛奶的女佣》 维米尔

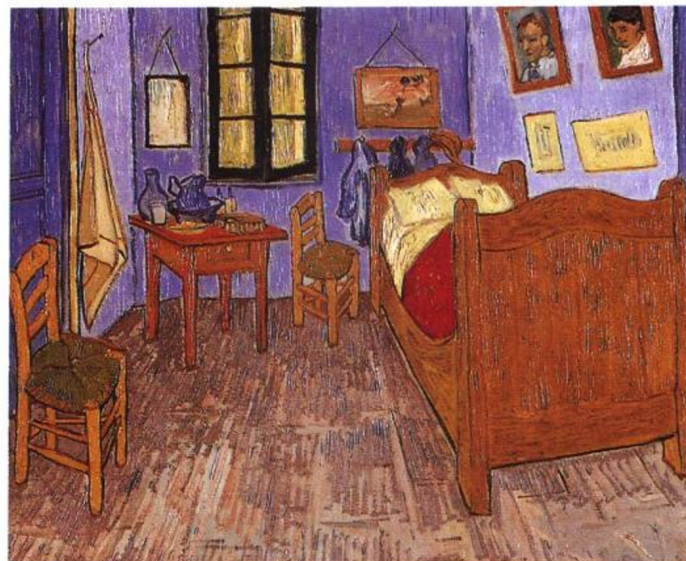
奥妙，感受到迷人的旋律。

面对丰富多彩的世界，画家通过对不同色彩的感受把自身的情感和富有诗意的想像力、创造力一起融入绘画当中，使色彩和画家的情绪并置在一起。

关于色彩的情感，我们不能不提凡·高。凡·高是人类绘画史上最典型地运用全部生命，倾注色彩感情本质的画家。全部感情色彩的投入，使凡·高的绘画以一种扭动、旋转以及极富运动的笔触，画面的厚重堆积而大放异彩，每一个笔触的排列都散发着拨动内心的强烈激情。明确地显示着色彩自身的情感力量，给人留下了难以磨灭的生命情感的印象。

凡·高的作品里，到处都能看到强烈的个性色彩和具有表现力的笔触，色彩和用笔只代表他情绪的一种符号。凡·高的画中，倾泻出一种力量，一种生气，让观者为他笔底流露的情感所倾倒，自己内心的情绪也随之一起跳动，从而领悟到艺术家本身强烈而孤独的内心世界。

3、在对比中了解色彩

色彩既是无限变化的，又是有规律可循的。从色彩的对比中依靠虚与实、明与暗、疏与密、厚与薄、有形与无形的变化，成为表现性的重要语言。

(1)色相对比

色相对比是以最简明的颜色直接表现内在色彩本质的色彩对比。如红色、蓝色、黄色和绿色都是色相，对于每个色相系列，有较强的颜色，也有较弱的颜色。在早期绘画和民间艺术中，这些最直接、最简练、最基本的颜色对比方式，长期影响着东西方绘画色彩的发展过程，它不单作为最早的绘画色彩形式出现，而且在突出色彩的大师手下，重新放出异彩。

(2)明暗对比

色彩的明暗对比可以创造理想的绘画空间效果，是一种最基本、最重要的对比方式。达·芬奇在作品中，不断地对明暗对比的视觉规律进行研究，他带有主观性与随意性的绘画倾向，给绘画创造了一种光的魅力，在明暗的对比中使光成为一种绘画的语言。在伦勃朗的作品中，用集中

的明暗对比表现光影，用光来塑造形体，形成戏剧性的紧张视觉效果。

(3)纯度对比

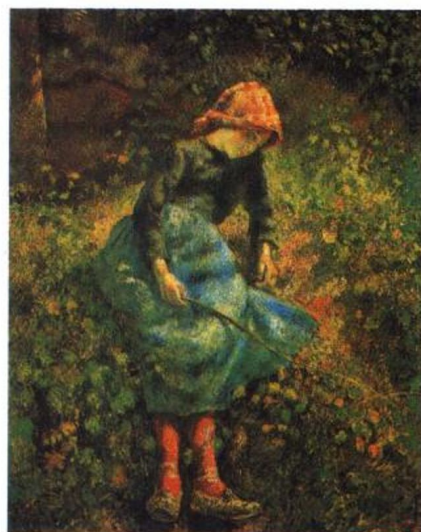
纯度是指颜色的饱和度，绘画色彩纯度对比就是高纯度的颜色与灰颜色的对比，灰颜色与灰颜色的对比，鲜颜色与鲜颜色的对比。在绘画色彩纯度的对比中，中性灰在鲜明颜色衬托下产生色彩视觉的活力。反之，小块的纯色只有借助大片的灰色可使平静的画面出现生动的效果。

(4)冷暖对比

从印象派开始，油画更多地运用了冷暖的对比，创造出了闪烁着自然光彩的画面色彩效果，让我们感受到在色彩具有的冷暖变化中产生的对比。在莫奈的作品中，利用冷暖的视觉规律，制造不同对比、不同反映的画面色彩效果。在色彩冷暖的变化和对比中，传达着画家内心的感受。

(5)补色对比

补色是在所有色彩对比中属于最鲜明的色彩对比，补色对比以色彩明快、充满活力为特征，在许多大师的作品中，运用补色对比各有各的方法。使准确的互

《妻子像》 塞尚

补色绘画结构在一幅幅作品中产生出由鲜明的色彩建立的稳定的色彩效果。

(6)面积对比

各种色块在画面上由于所占据的面积不同,对人的感情影响力产生的差异也不同。小的色块面积对画面的影响力虽然弱,但小面积的色块也能在画面中起到点缀和集中突出重点的作用。夏尔丹的《静物》中,在整块深颜色的烘托下,水果明亮、鲜艳的色彩更加突出主题的内容。

(7)同时对比

一块颜色由于受周围环境的影响,也会产生奇妙的现象。如把一块灰颜色放置到比较暖的环境中就会显出一种偏冷的感觉。同样,把一块灰色放置到比较冷的环境中又会出现一种暖的感觉,这是一种类补色的对比方式,是色彩给视觉造成的一些感应。我们可以从拉图尔的画中感受到画面在醒目而响亮的亮部照耀下,暗部虽只用了黑色,但给我们的感觉是一种偏冷的色彩效果。

4、让色调更和谐

色调是画面色彩表现的重要语言,也是一幅作品给人们的总

体的色彩印象。但画面色调并非自然色调的简单再现,而是画家通过对光源色、固有色、环境色的理解和感受构成的对总体色彩自然产生的感情倾向,并以其艺术个性给予表现。

通过认识自然色调的规律,更好地帮助和研究画面色调的变化,莫奈的《鲁昂大教堂》系列画中,用同一场景作了不同色调的处理,从而使每幅作品都充满着不同的活力。从中可以看出,尽管他重复运用着某种颜色,但却绝不重复每幅作品的色调。多幅作品出现过于接近的色调,会让观者难以产生新鲜感觉而迅速失去审美注意力。

控制好画面的色调对一幅作品是至关重要的,热烈跳跃的色调能使人产生一种强烈奔放的热情;清新、淡雅的色彩会带给你无限的遐想。每一幅作品,在色彩的设计和处理上都应该有所不同,尽量使每一幅作品都有一个新的构思、新的创意,不要总喜欢用自己习惯的几种颜色反复的重复,要不断的把握自己真实的体验,调整观察色彩的方法,争取使每一幅作品都有新的内容、新的个性。

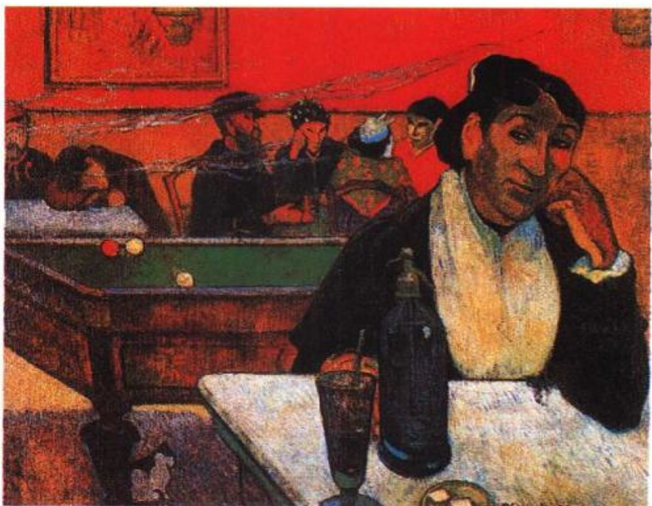
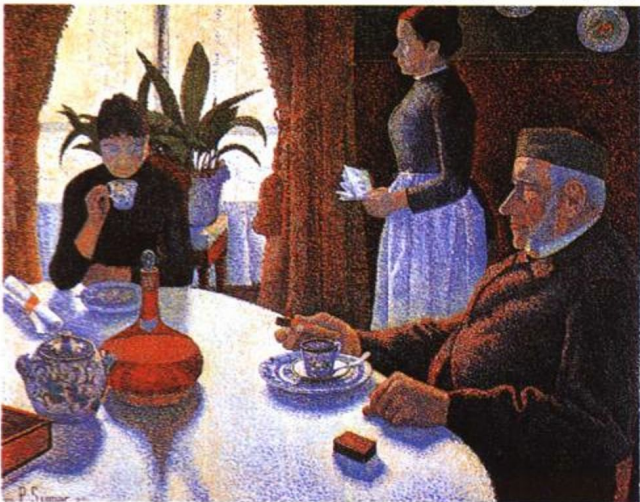

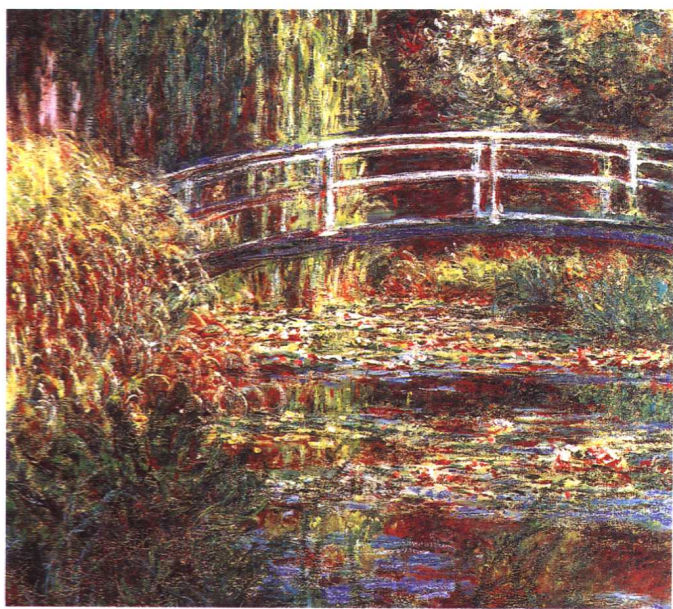
《吉内弗拉·德·本齐》 达·芬奇

《自画像》 伦勃朗

《早餐》 西涅克

《莲池》 莫奈

《莲池》 莫奈

《大碗岛上的星期日下午》 修拉

《马大勒娜的忏悔》

拉图尔

《卢昂大教堂》 莫奈

《卢昂大教堂》 莫奈

《卢昂大教堂》 莫奈

《拾麦穗者》 米勒

《静物》 凡·高

