

7 个范例指导

250 幅插图

今日欧洲易学绘画技法系列

油画静物

辽宁美术出版社
LIAONING FINE ARTS PRESS

今日欧洲易学绘画技法系列

油画静物

原著：派拉蒙编写组

插图：埃丝特·奥利夫·德·普艾格

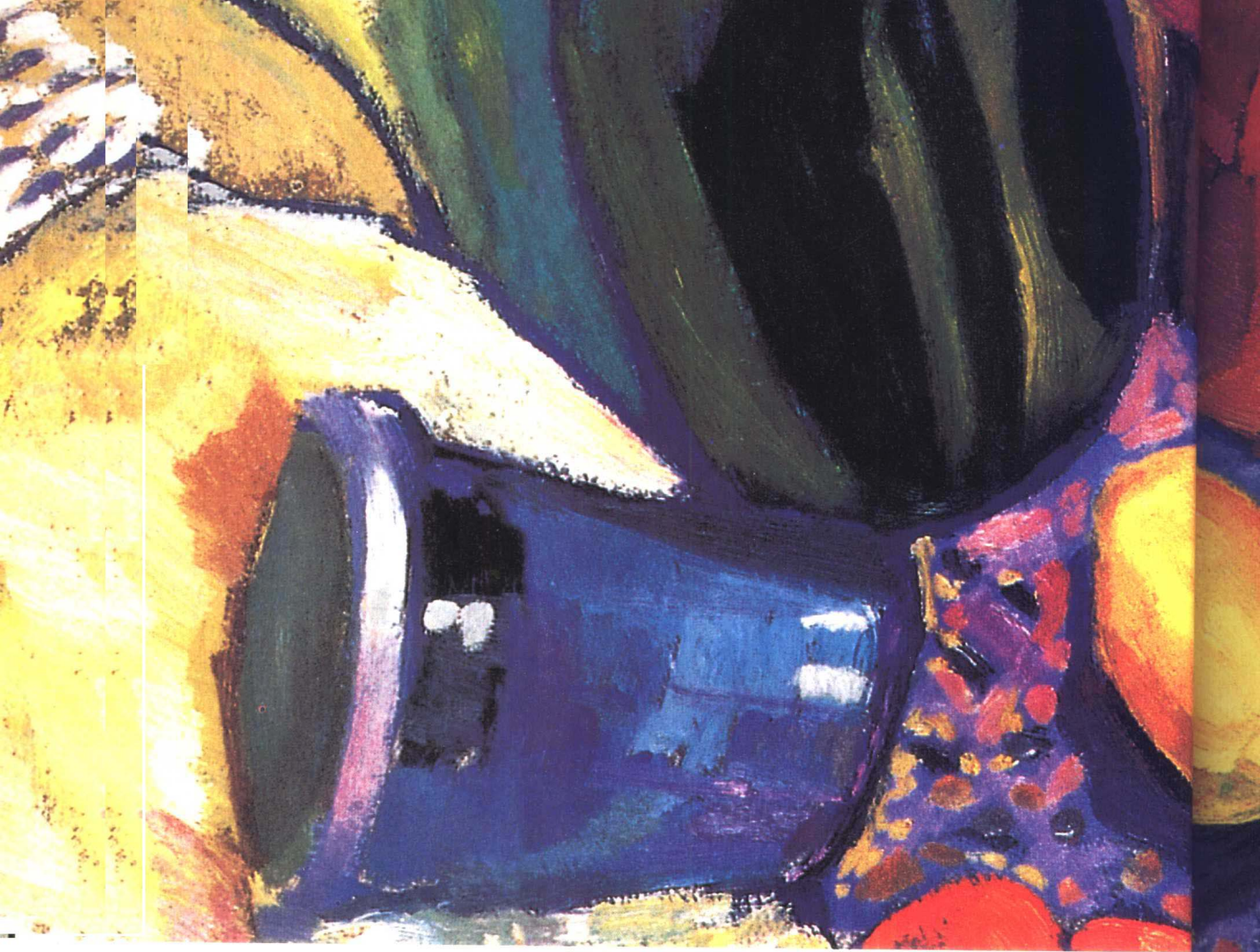
翻译：任静

S
T
O
N

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PRESS

Original Spanish title:(Bodegones al Óleo)

Original Edition©PARRAMON EDICIONES, S. A Barcelona, España

World rights reserved

©Copyright of this first deition: LIAONING FINE ARTSPRESS

(中文版版权归辽宁美术出版社独家拥有)

版权合同登记号 图字: 06-2000-95 号

图书在版编目(CIP)数据

油画静物／(西班牙) 仆爱格(Puig, E. O. D.)著:
任静译, —沈阳: 辽宁美术出版社, 2001.1
ISBN 7-5314-2558-0

I. 油… II. ①仆… ②任… III. ①油画: 静物画-
技法(美术) IV. J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2000) 第 79710 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 字数: 30 千字 印张: 4

印数: 1 — 3000 册

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 申虹霓 责任校对: 红 泥

策 划: 李 彤 技术编辑: 谢茉莉

定价: 29.00 元

油画静物

目录

序言	5
油画材料	6
油画颜料	12
静物题材	14

练习

黄色静物	18
红色静物	26
蓝色静物	32
用原色和补色所画的静物	38
白色静物	46
黑白静物	52
全色静物	58

序言

这本书的主题是静物，一个非常简单的主题。家中的一两件物品都可以用来做静物。在画静物时，诸多要素是不可以忽视的，例如：物品的形状、位置、颜色的调配、色调、明暗对比、明暗色调之间的关系、每一种颜色色彩和层次的选择、物体体积大小的搭配、背景、某一物体的突出程度、其动感或韵律……要完成一幅优秀的静物画，这

些要素都是不可缺少的。

本书为绘画初学者介绍了如何在愉快和兴趣中学画的最基本的技法。在这里，我们将知识提供给你，剩下的就取决于你的兴趣和努力了。成功的捷径是先画简单的物品，逐渐增加主题的复杂程度。

我希望你每一次都能画出令人满意的作品，在最短的时间里取得最丰硕的成果。

乔迪·韦格

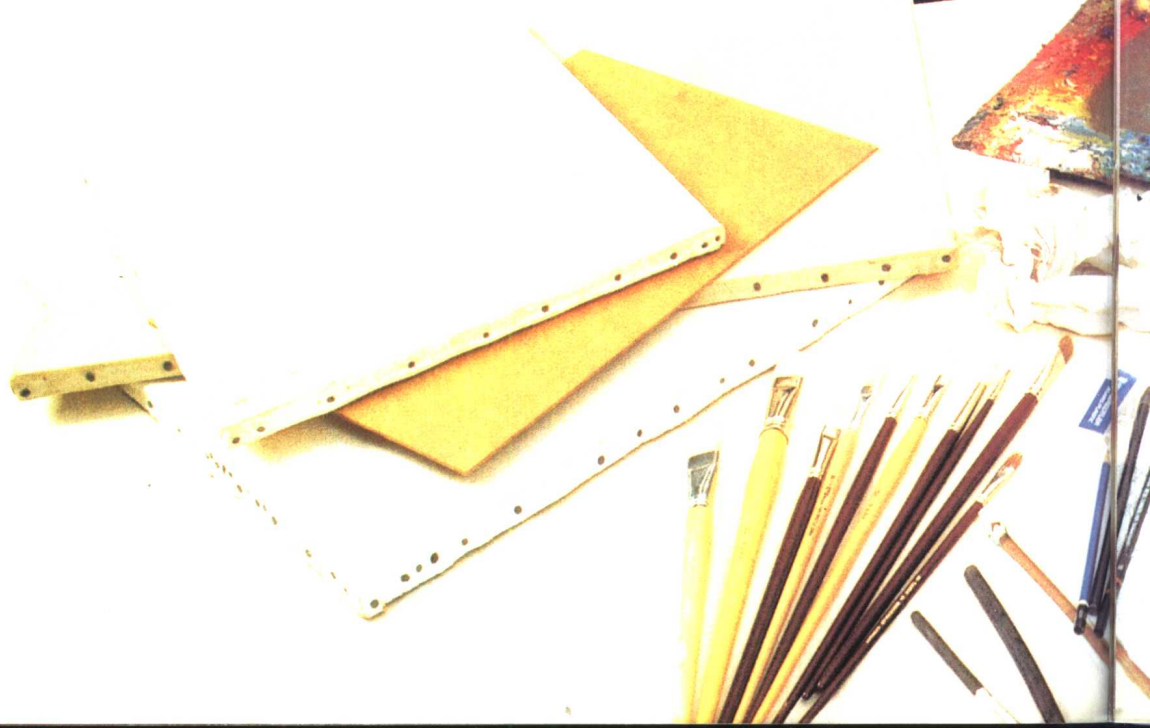
油画材料

油画颜料是用亚麻油将颜料调在一起，形成粘稠不易干燥的糊状物。油画颜料的特性决定了特定的绘画材料和设备，同时也决定了油画的绘画方法。

材料

油画所需要的最基本的材料是：画架；用来表现绘画内容的画布、纸板、木板等；用来使用颜料的画笔；调色板或类似的可以用来调色的物品；最后是油画颜料。油画颜料有许多不同的牌子和质量。

还有一些不是很重要但又是不可缺少的材料，如用来清洁画笔和调色板的抹布和旧报纸；用来刮掉调色板和画布上颜料的调色刀；一个装有稀释颜料用的松节油的瓶子或罐子；用来在布上画构图的粗细炭笔；用来画构图的图画本和软铅笔（4B）；用来洗笔的肥皂。重要的是充分利用这些材料使绘画更方便。这样，我们的空间就变成了一个画室，我们自己就变成了画家。当然，我们是初学者，但我们将会成为未来的画家。

画架

画架有许多种。左边这种典型的户外型的画架是一种木制的三脚架，既便宜又轻便，易于携带。适合使用各种技法的绘画，亦适合不同大小的画幅。我建议 indoors 使用这种画架。你会在后几章中发现我就经常使用这种画架，在横档处我加了几个钉子，这样，在画的下方就可以放调色板了。

也有金属制成的画架。尽管连接处很不理想，但连接点又是不可缺少的。法国画架最适合旅游或户外使用，这种画架上带有一个箱子，里面装有颜料、画笔、松节油、抹布等绘画材料。它有折叠式的支架，可做画架的支脚使用。这种画架也是我的选择。

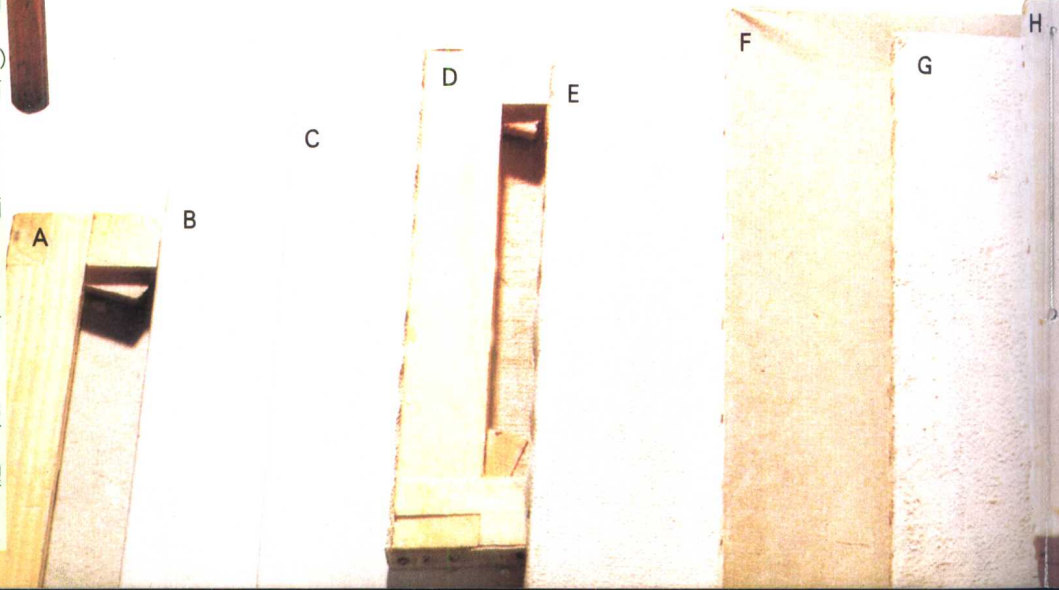
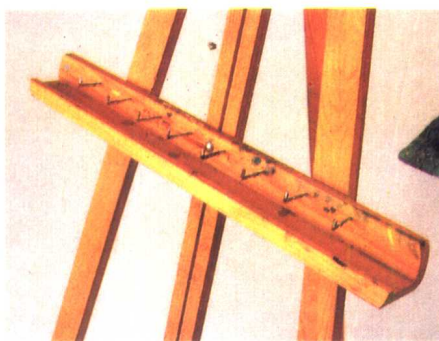
画布

油画颜料决定我们可以在不同的画布上绘画，但是，绘画之前在画布上涂一层使颜料不被画布吸收的免皮胶，我们可以在美术用品商店买到这种胶。

最普通的画布是由亚麻布和棉布制成的。除非你使用一块简单的画布，用图钉固定在一块木板上，否则，通常是将画布装在画框上，并将画布绷紧。画布的结构有很多种，最细纹的适合画有很多细部的画，纹理粗糙的画布由于其表面比较适合粗笔触画法，所以，往往使用这种画布来画使用堆砌和厚涂画法的画。

用来画油画的画布

- ▲涂底并绷好的亚麻布(A)
- ▲棉布(B)
- ▲亚麻布(C)
- ▲油画框(D)
- ▲未涂底已绷好的粗亚麻画布(E)
- ▲用免皮胶打底的亚麻布(F)
- ▲绷好并打底的粗亚麻画布(G)
- ▲棉布(H)
- ▲油画板(I)
- ▲固定在木板上并打底的画布(J)
- ▲用虫胶粘合的木板(K)
- ▲用虫胶粘合的胶合板(L)
- ▲用虫胶粘合、丙烯底料打底的胶合板(M)
- ▲厚纸板(N)
- ▲在木板上打底处理的纸板(O)
- ▲裱糊在硬纸板上打底处理的画布(P)

尽管渗透性比较好的木板也会产生不同的效果，但其表面要比画布更稳定、更坚固。使用前可以涂清漆或涂虫胶漆。

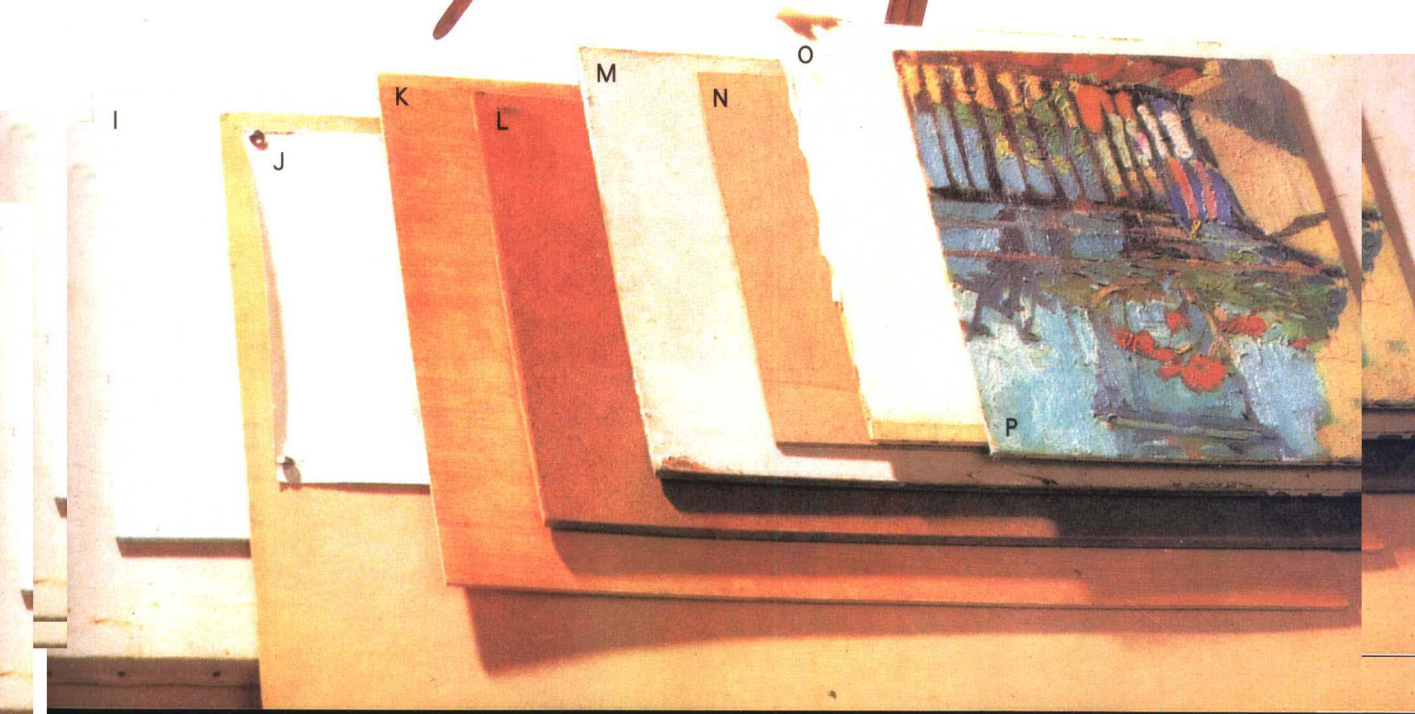
纸和纸板是绘画材料中比较便宜的两种。在上面使用颜料可能会产生不协调的效果，但画速写比较适合。

事实上，在亚麻画布上画最好，但这种画布也是最贵的。我不主张初学者使用这种画布。只有当绘画技法成熟时才可以使用。

你可能也知道，如果原有的画不想要了，那么，画布是可以反复使用的。要重新利用已经画过的画布，首先需要在原有的画布上涂一种颜色，这样，在重新绘画时就不会被原画的颜色干扰了。如果原画的颜料层太厚，那么，新画中的颜色就会很模糊，破坏新画的效果；相反，这也许还会有助于新画的效果，对此，很难说得清楚。

台式画架

正如其名字，这种画架是专门设计放在桌子上或类似的物体上，使画家可以坐着画。尽管一些人认为这种画架很好，但由于坐着画会很累，一般情况下他们是不会选择这种画架的。

画笔

画笔的型号、质量和形状很多。根据尺寸的大小，画笔上都标有号码，从最小号的（0号）到最大号的（24号）。小号笔（根据制造商所标的0—6号）最适合画细部（眼睛的瞳孔、轮廓等），大号笔（18—23号）适合画背景和大面积的色彩部分。

画笔是由合成纤维、牛毛、貂毛或猪鬃毛制成。笔的选择取决于你要使用的画布的质量和结构。例

如：纹理结构比较细的画布就要使用较硬的画笔（合成纤维或猪鬃毛制笔）。同时，由于油画颜料比较粘，这就需要一种防腐性较好、毛较硬的笔。

另一个问题是笔的形状：有圆头笔、平头笔、榛形笔等。榛形笔和圆头笔最适合画粗细不同的笔触和细部。平头笔基本上是用来大面积覆盖和涂色。你还可以利用笔的宽窄面来画出不同的效果。我们建议初学者拥有不同型号的鬃毛笔。

调色板

调色板是盛装和调合颜料不可缺少的工具。在绘画过程中经常需要将颜料调在一起，这时，调色板的作用也就不可忽视了。

调色板的型号和形状很多。圆形的调色板尤其适合那些喜欢用一只手拿着调色板绘画的人。调色板通常是由塑料和木头制成的，塑料的易于清洗，木质的在第一次使用前要刷一层油漆。

要将颜料放在调色板的边缘。尽管颜料有指定

的顺序，但只要绘画时能够找到所需的颜料，你可以按自己喜欢的顺序随便放颜料。尽管如此，还是应该尽量按同一顺序来放颜料，以便节省绘画时间。

调色板的中间处应留出来用于调色。一旦颜料放在了调色板上，就不可以再调换颜料的位置了，除非颜料完全干燥了，此时，颜料也不具备使用的价值了。

只有在画已经画完或调色板上已经再没有调颜料的地方时才应该将调色板清洗。

油画颜料

在商店里买到的油画颜料是铅管装的。这种包装放在一个盒子中很实用。也有装在罐子中专为那些绘画时需要充足的颜料大面积涂画的画家设计的包装。颜料的牌子很多，价格和质量也有很大差别。

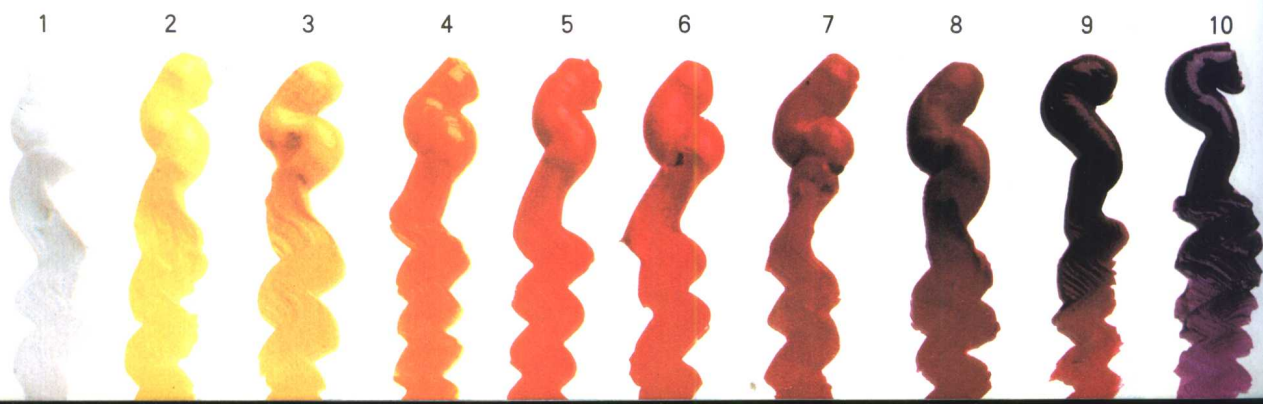
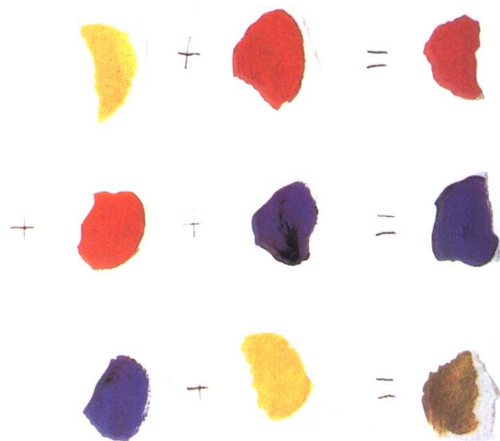
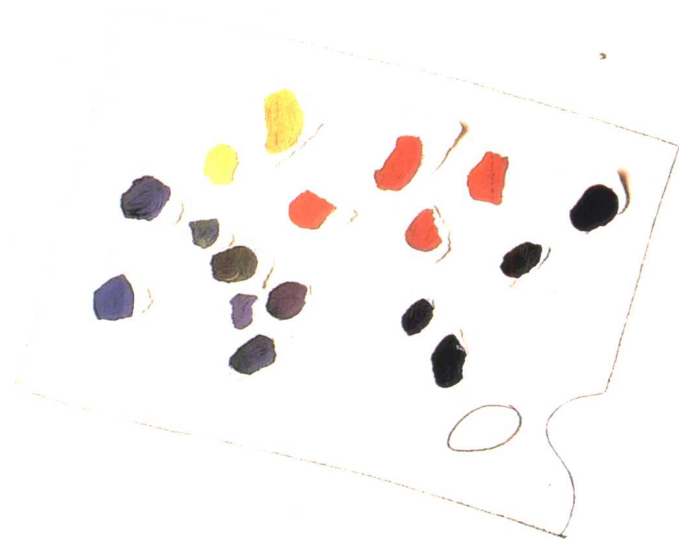
关于油画颜色的基本建议

第一点重要的建议就是初学者应该只使用三种原色：黄色、红色和蓝色。调色板上有了这几种颜色，除了很多间色，你还可以学会调出复色和补色。

通过实践，你很快就学会用这三种原色调出任何一种颜色。在这几页的下部，你会看到一系列的颜色：1、白色；2、镉柠檬黄色；3、镉中黄色；4、镉桔黄色；5、淡镉红色；6、镉中红色；7、深

镉红色；8、纯红色；9、大红色；10、红紫色；11、淡群青色；12、深群青色；13、普蓝色；14、天蓝色；15、淡绿色；16、深绿色；17、象牙黑色；18、熟褐色；19、赭褐色；20、土黄色。

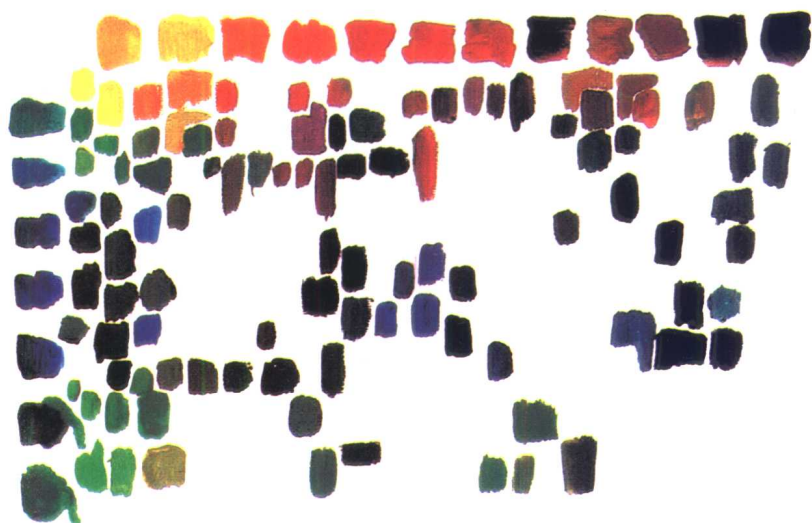
尽管你不必拥有所有这些颜色，但当你逐渐掌握了对调色板的使用时，你就会使用我们所提到的颜色，甚至是用所有的颜色来调出一些特定的色调。例如，加到镉柠檬黄色中的深绿色就变成一种不同于加到镉桔黄色中的深绿色的绿色。通过这种方法，我们可以调出越来越多的色彩。

我的调色板，我的颜料

将颜料放在调色板上可以说是一种热身赛。例如，我会让你们看看我自己是如何将不同的颜料放在调色板上的。因为每一种颜色的使用都离不开白色，所以先放白色，将白色颜料放在左上角，颜料放在这个位置使用起来比较方便。接下来，还是在上方依次放柠檬黄色、中黄色、桔黄色、浅中红色、中红色和深红色、纯红色、大红色、紫红色、赭褐色、熟褐色和黑色。这样，调色板的上部就完全是暖色调的颜料。左下部放冷色调的颜料：浅群青色、深群青色、钴蓝色、深绿色、浅绿色。当颜料混在一起

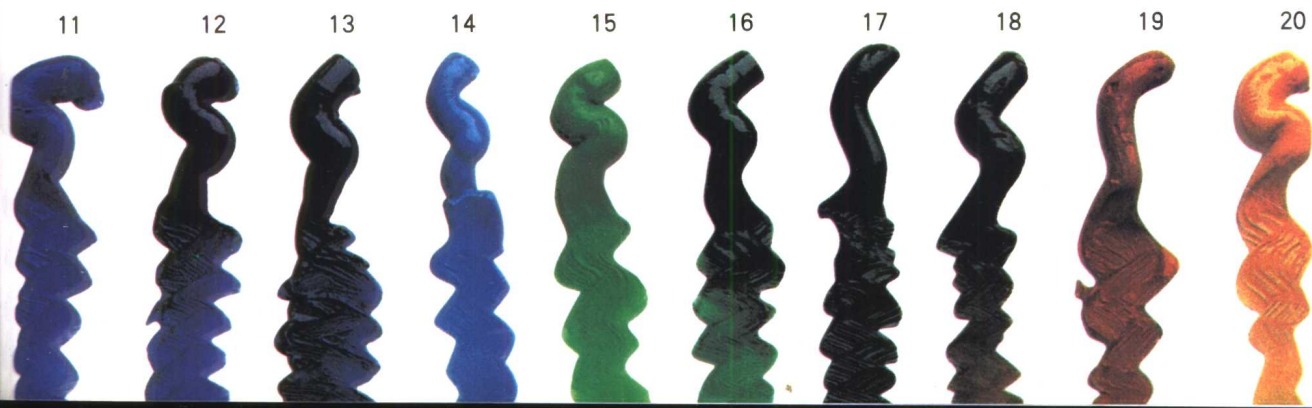

时，你就会发现新的颜色是如何出现的了。

白色可以使颜色变亮，但是一定要记住白色也可以使颜色失去其鲜艳度。黑色能弄脏别的颜色，所以绘画时使用黑色就比较困难。可以用黑色来调某些颜色和比较暗的调子，但不能用其混调灰色。通过实践你就会发现要得到一系列的明暗色调并不是很难。

我们应该使用什么颜料

镉颜料是最纯的颜料，而且也是最贵的，其颜色也是最鲜艳的。然而，我还是建议初学者使用比较便宜的颜料。学习调色时，实践要比昂贵的颜料本身更重要。在本书的后几章中，我们将使用质量比较好的颜料绘画。

静物题材

要想画出一幅成功的油画，实践很重要。我们可以利用日常生活中的每一样物品，因为，每一参照物都有色彩的对比、层次、形状和构图，供你实践。这些要素对于提高你的想象力、技法和创造力会有很大的帮助。

静物的摆放

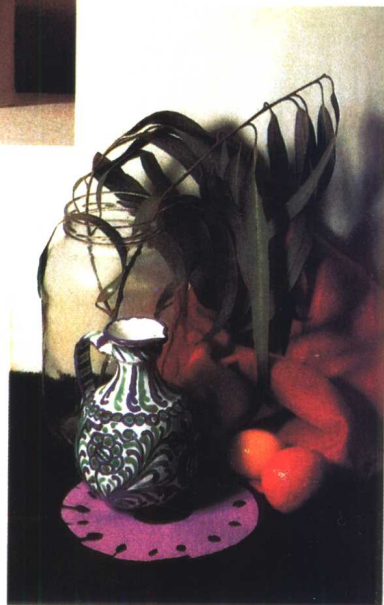
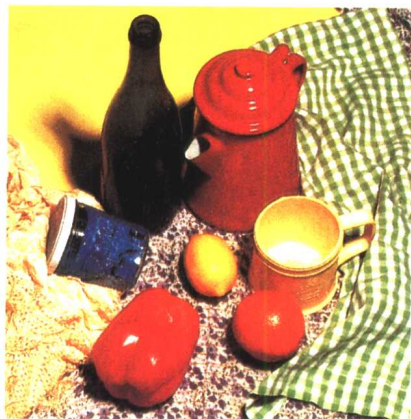
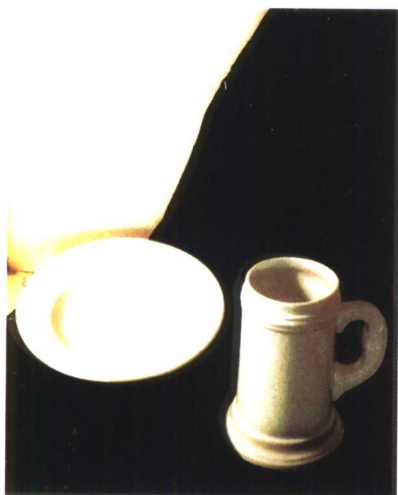
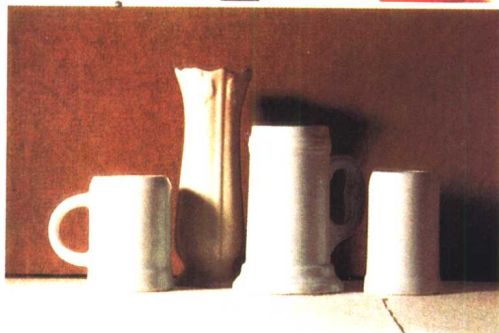
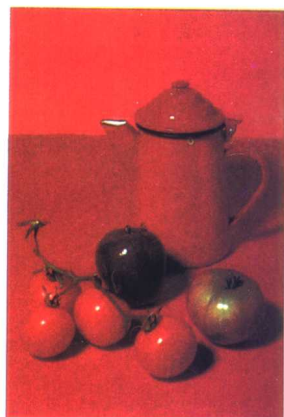
对初学者来说，静物是最好的主题，因为，它不需要你太费劲就可以找到，任何家什都可以，越有趣越好。

对于静物的摆放，你只需要将两三种物品摆放得很有特点就行了。

当我们开始画静物时，有几个基本要素是要考虑的：

颜色

不仅在本页的范画中，在本书中所提供的所有范画中，你都将发现颜色的重要性。这些范画对于学习颜色的使用非常有用。每张画都具有每一种原色的不同层次色及其补色。

明暗色调

明暗的安排是颜色和构图的重要方面。比较右侧这两张同一主题的照片(A和B),都是由来自于同一个角度的光照射的。在第一张照片中有较强的明暗对比,但第二张中明暗的对比就很弱。每一张照片都有助于我们掌握空间的立体构成。

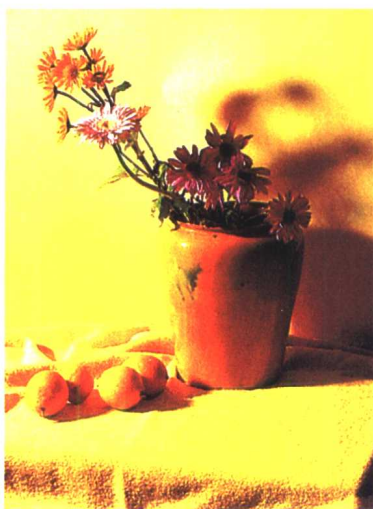
构图

在C和D两幅构图中,我们能够看出对角线在平衡画面中所起到的作用。除了花和水果在色彩与形状上的搭配外,阴影部分也是一个好构图的重要方面。

画幅

这也是一个值得考虑的问题。画幅尺寸的选择取决于我们摆放静物范围的大小以及我们站在哪一个角度来画。角度可以从正面(E)也可以从上面(F)。在构图时水平线是最有帮助的。

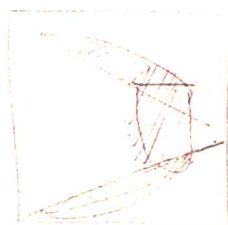
A

B

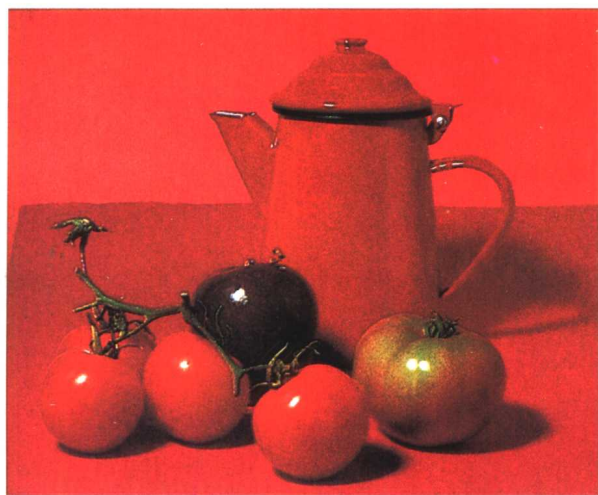
C

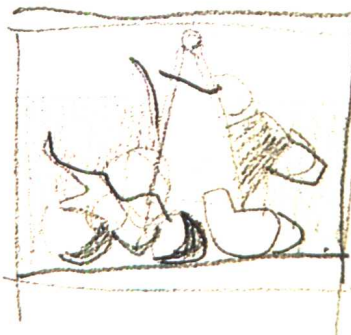
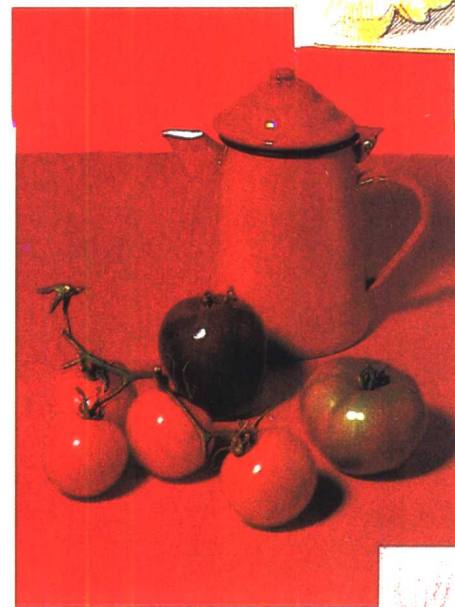
D

E

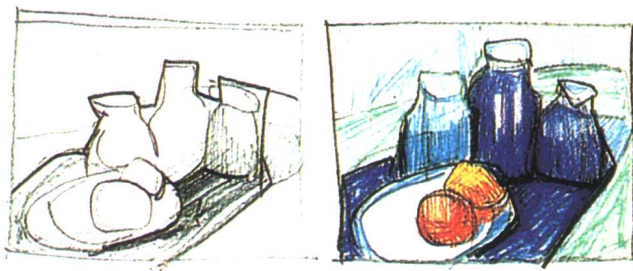
F

物体的摆放

左边的这张照片表现的是蓝色静物。在这张照片中，我们能够看到如何用一种单一的颜色表现出丰富的色彩和层次，这种单一的颜色与盘子的白色形成对比，又与桔黄色形成鲜明的对比。这张照片中也有画面层次的对比以及暗色对亮色、亮色对暗色的对比。画面的最高点设在整个构图的右上角。通过这个习作我们可以掌握仔细摆放物品能够平衡整个构图的原理。

组织所有要素

右边的这幅画探讨的是颜色的浓淡搭配以及画面的总体构图。原色和补色保持一种完好的平衡。从俯视的角度所看到的物体的轮廓形成一个星形结构，这个星形结构只有放在方形画面里才好看。在前景上，物体的形状搭配得非常好，同时，物体颜色和背景色的安排亦体现了画面整体的和谐。

使用正面横向构图

左边这张照片的明暗层次很明显。是否将物体与背景结合在一起、如何将注意力集中在物体的外形上是非常有趣的事。颜色与层次的和谐在一幅画中至关重要。因为赭石色能够给由白色物体组成的构图一种很好的平衡作用，所以，我们保留了赭石色画布的原色。

