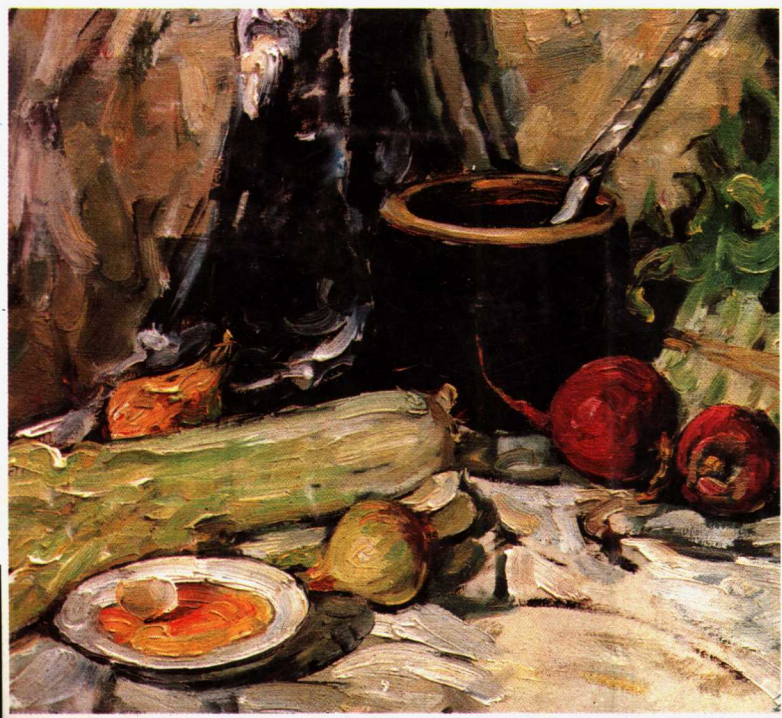

美术基础技法丛书

油画静物

写生技法

周世麟 著

YOUHUA JINGWU

XIESHENG JIFA

天津人民美术出版社

中国美术学院美术考级教材

油画静物

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材
油画静物
中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材

油画 静物

美术基础技法丛书

写生技法

YOUHUA

JINGWU

XIESHENG

JIFA

周世麟 著

天津人民美术出版社

目 录

概述

- 一 油画工具材料的选择 (1)
- 二 油画的一般特点 (2)
- 三 油画的一般简单技法 (7)
- 四 静物写生方法 (13)
 - (一)选择组合静物 (13)
 - (二)静物画构图 (16)
 - (三)观察与组织色调 (23)
 - (四)静物画的步骤 (27)
 - (五)作品步骤图 (30)
- 五 作品欣赏 (33)

概述

随着人们审美意识和欣赏水平的提高,油画越来越受到人们的欢迎与重视,静物画也越来越受到人们的喜爱。静物画既能深刻地表达美好景物,抒发人们的情感,具有独立的艺术欣赏价值,能够给观众带来视觉上的美感和精神上的享受,使人的审美情操得到升华与提高,是许多艺术家进行艺术研究、探索的重要内容之一,也是考生的必修专业。它使人可以根据不同的对象、不同阶段、不同目的进行有针对性的练习,熟悉油画的工具性能,掌握必要的专业知识,增强自己的观察力、色彩的感觉能力以及造型能力,对于打开个人思路与眼界,提高想象力,创造力和修养也是必不可少的。

周世麟

1996年10月于天津美术学院

一、油画工具材料的选择

油画的材料和工具有着自己的性能与特点,初学者熟悉了它的使用特点,作画时才能得心应手。

1. 笔

油画笔大多是扁形的,也有圆形和扇形等几种。一般市场有零支单卖的,也有整套的。初学者可以根据自己的水平,选购几种不同大小的笔,配上一两把小板刷(用于铺色)就可以作画。笔以软硬适度,富于弹性为好,太软、太硬作画时都不舒服。有条件的还可以买些进口尼龙笔或狼毫笔。

2. 颜料

现在市场主要有管装的国产或进口几种颜料,白色也有大瓶装的。常用颜料有:

白(钛白、锌白)、柠檬黄、淡黄、中黄、桔黄、朱红、大红、玫瑰红、深红、赭石、熟褐、土红、土黄、浅绿、粉绿、土绿、中绿、深绿、钛青、翠绿、群青、天蓝、湖蓝、钴蓝、钛青蓝、黑(煤黑、骨黑、象牙黑)。

这些颜色可根据自己需要增减。白颜色要多准备些。

3. 油画刀

油画刀有几种样式,画家主要是用于作画和清除调色板脏色。刀要求有较好的弹性和韧性,软硬适度,太硬不利于作画,可以准备一两把就行。

4. 调色板

一般市场有现成的,也可以用些表面平的木板、三层板、五层板、塑料板代替,根据需要,可大可小。挤颜色时最好按冷暖顺序依次排列,以利作画方便。

5. 油

松节油多用于铺色和起稿,它虽能使画面干得较快,但吸油,也有的专业画家用于深入时使用。调色油是油画主要材料,用时可配上一些松节油,可使画面既有油性,干得又快,有的画家还配上少许上光油,称为三合油,效果也非常好,画面干了以后还有光泽。

上光油主要用于作品干后使用。但有的上光油太粘稠不易干,一定要慎用,用多了,画面色彩发黄发暗。

还有一些如熟油、达玛光油等,可按自己需要选购。

6. 油画纸、布

油画纸一般多用于外出写生与短期作业。考试时通常用纸,但油画纸大都吸油吸色,使画面不好看,画时最好涂上一些胶以防吸油。制作油画纸是用油漆调和立德粉(或胶与白粉)往硬纸板上刷几遍,干后即可用,经济便宜。画纸要求不要太光滑,太光滑色彩附着不牢。

油画布是油画主要材料,有棉布、亚麻布、亚麻混纺等粗细几种。一般的画布绷好之后,刷上几遍胶作底,再配水、胶、白粉反复刷上几遍即可。画布以不吸油、不漏油、不龟裂为好。还有的以熟油和白粉、油画色混合作底。

7. 画框(内框)

画框市场有卖的,也可自做,一般要求以结实轻便不变形为好。内框的木条应刨平,并有内斜面,以便木条不紧贴画布。内框可按国际标准尺寸制作,这样以后配外框方便。

8. 画箱

油画箱一般用于外出写生和室内作画,可买,也可自己做。大小可根据需要选择。

二、油画的一般特点

油画是一种专业性、艺术性很强的画种,它的主要工具是笔、刀、油、色、布,既是专业美术院校的重要课程,也是爱好者学习提高自己色彩语言能力的基本手段。

油画的特点十分明显。首先是像音乐一样,表现内容非常广泛,有人物、风景、静物、历史事件和现代生活题材等;表现手法多样,有古典的、写实的、超写实的、写意的、表现的、抽象的、抽象表现的、象征的,以及现代诸风格流派,其丰富多样是其它画种望尘莫及的。它可以像水彩那样,以油作媒介,起

图 1

稿铺色,用大笔挥写,追求一种自然流畅、虚无缥缈的韵味。还可以细致入微地刻画,反复塑造,使形象逼真,达到惟妙惟肖地步。总之,油画可以平涂,不见笔触、相接自然,也可以笔笔交错,层层堆积,更可厚抹,概括自然,深刻表现,可以用笔,更可用刀塑造形体,追求对象的质感、量感和空间感,达到远看惊心动魄,近看奥妙无穷的境地。

当前各种现代艺术融会,使油画表现力更强,许多画家为了追求画面的效果,在传统表现手法的基础上,混合了其它材料,使作品更有粗犷表现力、视觉冲击力和震撼人心的效果。

油画艺术除了有上述几种特点,也有其弱点,如携带不方便、画面干得慢、吸油、发暗、准备工作麻烦等等。熟悉了这些特点对于初学者十分有益。

图 2

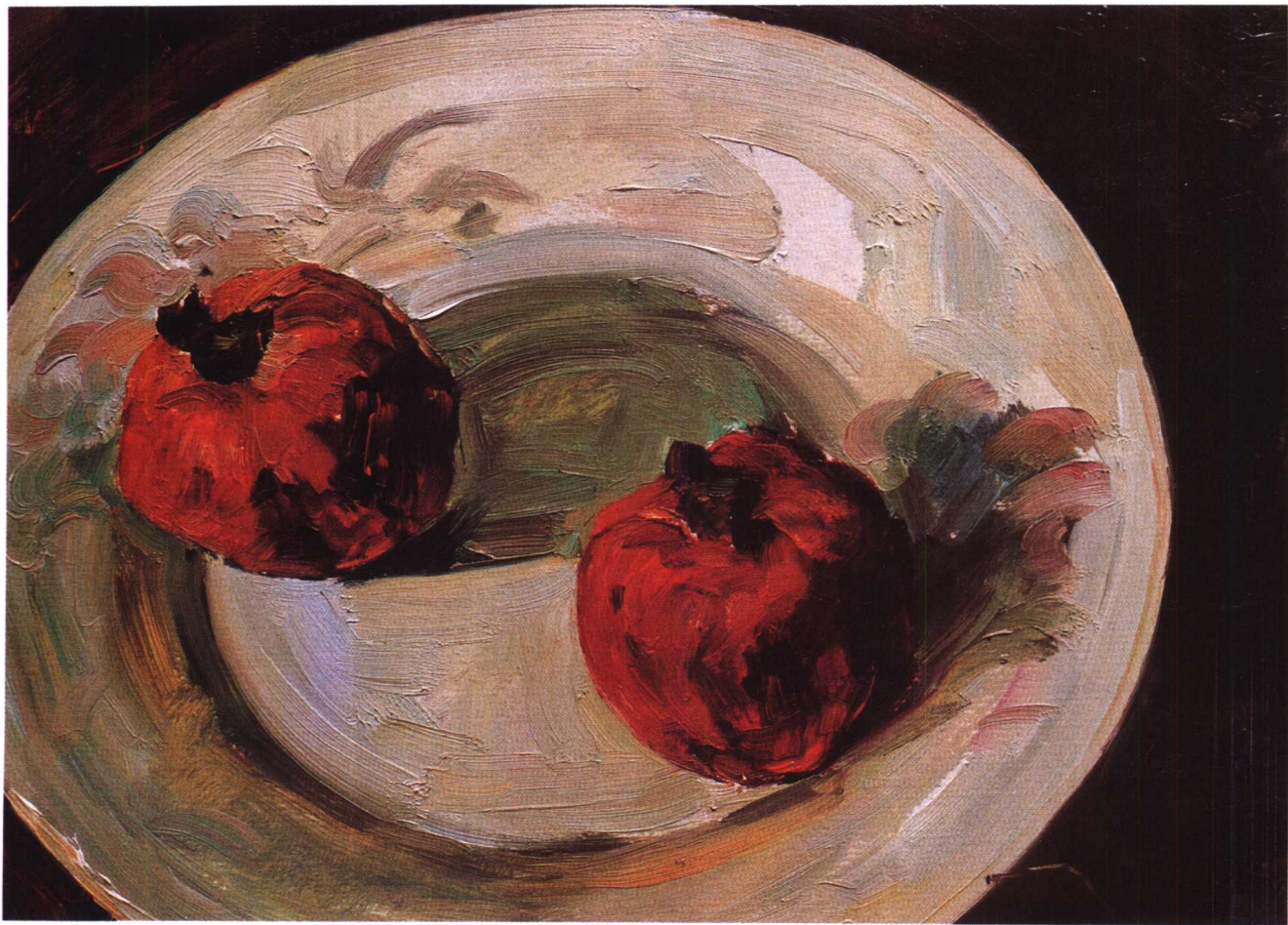

图 3

图 4

图 5

图 6

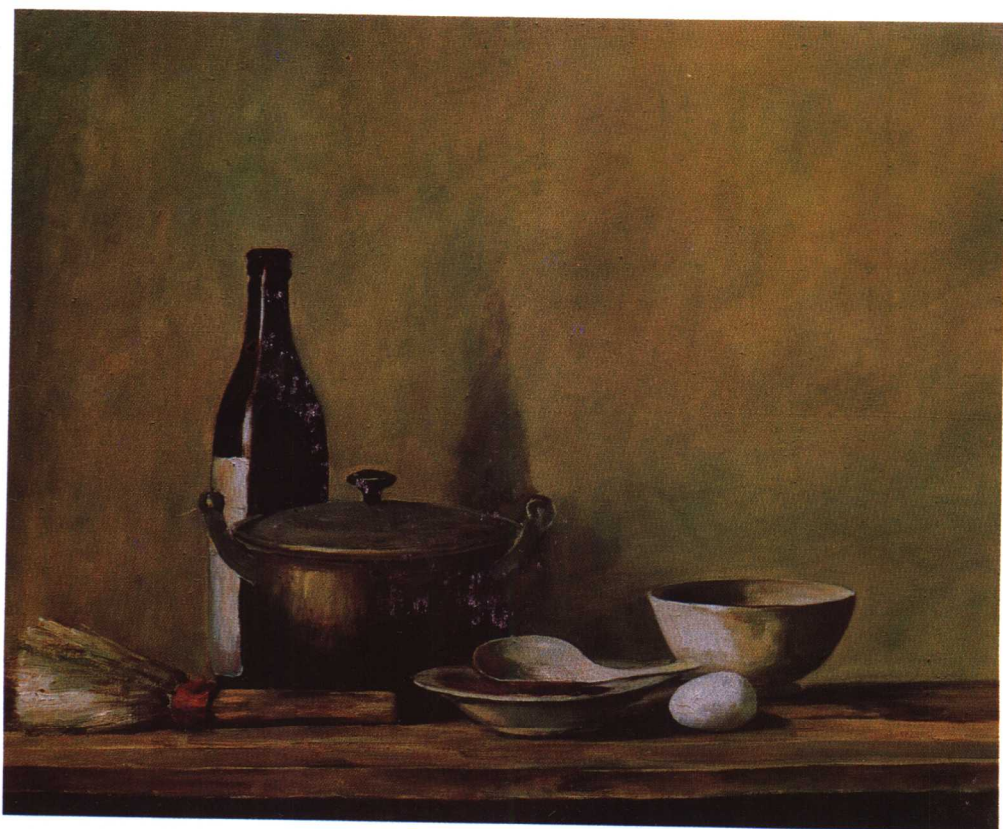

图 7

图 8

三、油画的一般简单技法

油画的表现方法很多,初学者可以根据不同对象和要求,采用多种技法来表现。

(1)薄油画法

这种技法一般多用于起稿铺色,用色少,用油较多,用油稀释颜色,如同水彩,笔与色交融,色彩相互渗透。画面具有透气、透明感。

(2)平涂画法

平涂画法多用于画大面积的色彩,尤其适合追求平面感觉(不追求三度空间变化)、装饰效果、色彩单纯、颜色强烈的现代作品。但平涂手法也可用于写生背景,色彩渐变。

(3)厚涂法

作画时采用富于表现力的厚重颜料,

图 9

图 10

图 11

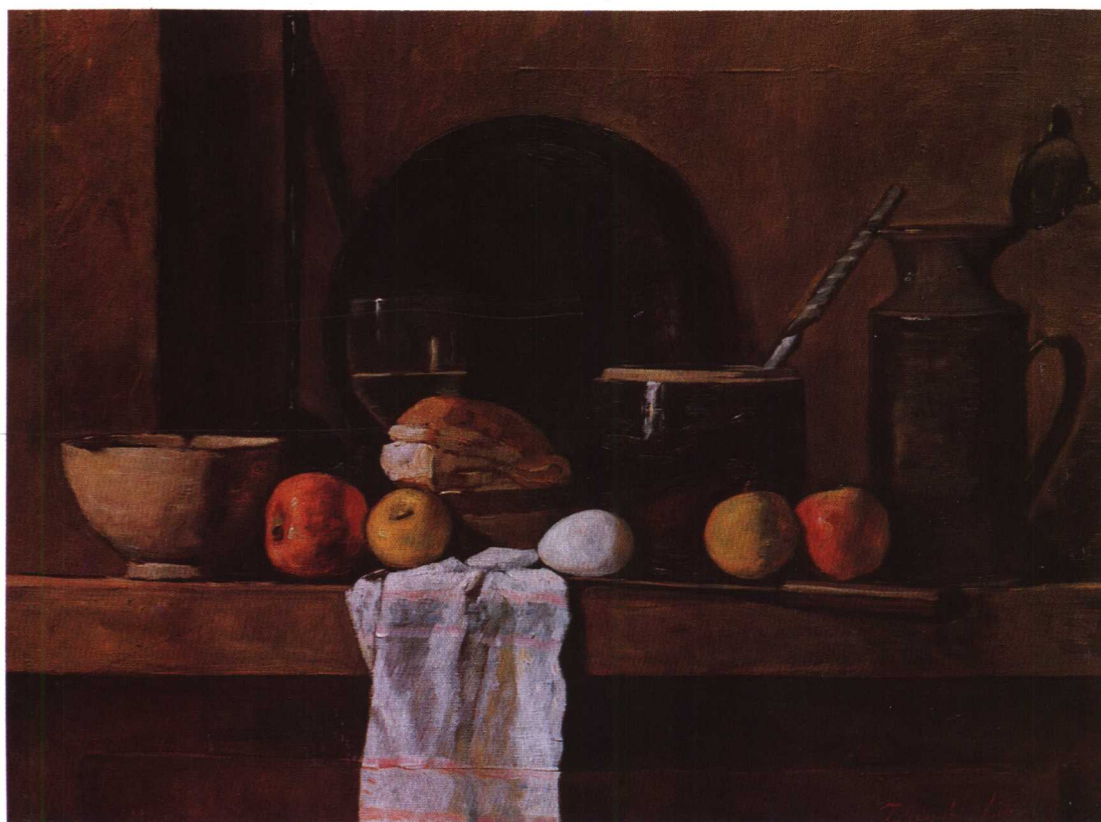

图 12

层层覆压,相互交错,用笔触塑造形体,用油少、用色厚,使画面产生凹凸的肌理效果,追求质感、量感、空间感。这是油画家常用笔法,一般多用于速写和短期作业,也多用于表现和抽象风格作品中。

厚画法与薄画法多在一幅作品中交替使用,突出的地方常用厚笔法,使作品更具有表现力。

(4) 刀法

画油画常常离不开刀,油画刀一般用于刮色和作画用。比如局部太跳和错的地方都需要刮一刮,但油画刀更多用于追求独特想法与质感表现上。反复刮画,厚叠并置充分发挥刀的作用,画面能产生一种结实浑厚的效果。

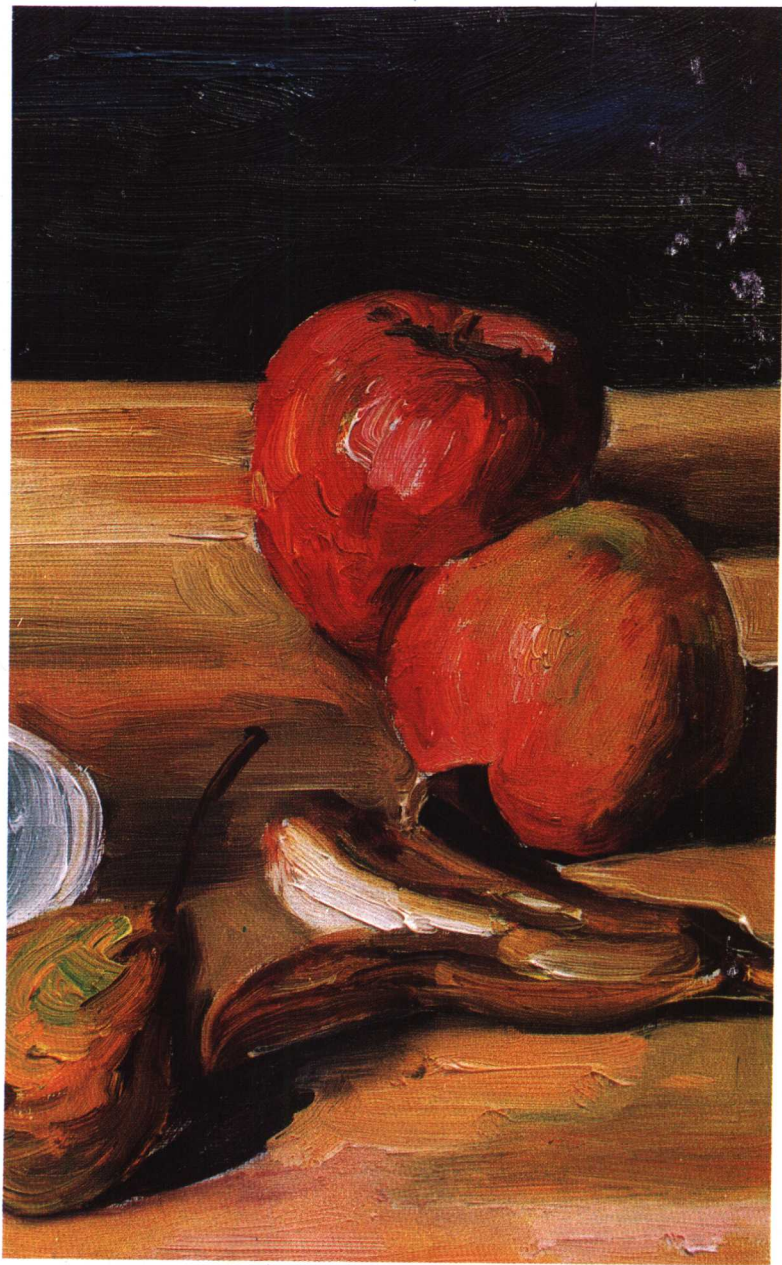

图 13

图 14

图 15

图 16

图 17

图 18

(5)用笔技法

油画作品的成功除了内容、形式、样式诸多因素外,用笔方法也不容忽视。油画写生和创作时的生动、熟练用笔,常常令画面出现意想不到的效果。中国画历来重视用笔,“骨法用笔”是中国画技法的精髓,一点一染、一挫一按、一挑一扫,都使画面墨色韵味十足,效果各异。油画也是一样,艺术大师伦勃朗的作品,形象准确生动,有力的用笔、用色既有形又有情,形色兼备,令人称绝,这是油画魅力所在。

油画笔法,一般常见的是方笔头摆笔,在画面上一笔一笔画,也有中锋、侧锋兼用,笔笔交错,在布上搓擦揉按,使形体色彩结实,耐人寻味。还可根据对象来回拖笔,使画

面有一种效果。总之,用笔既有一定之规,又常出乎意料之外,有的行笔或如疾风暴雨,有如铁锥入木;或如轻云掠拂,让人淋漓畅快。或顿或挫,或按或挑,笔色交融,依作者作画时状态、情绪和想法而定。

但是用笔一定要根据个人需要来运用,不要为了玩弄技巧而失之精神,用笔的技巧与习惯,初学者只有在实践中才能不断达到更高的境界,个人的风格趣味都是在长期磨练中获得的。

图 19

四、静物写生方法

(一)选择组合静物

初学者面对许多东西时常常不知从何处下手,这是初学者常遇到的事情。要使人能很有兴趣去画好一组静物写生训练,关键是首先学会选择组合一组静物,实际上选择组合静物既是锻炼创作能力的开始,又是作品构思的实施过程,这一环节非常重要。静物选择组合的好坏都直接影响作画人的兴趣和画面的效果。许多人摆静物时非常下功夫,反复组合,以便引起作画的兴趣与热情,让人有立即投入之感。因此随便组合,盲目作画是不可取的。

画好静物,首先是明确目的,本着先易后难,先简后繁,循序渐进,不断提高的原则。

大千世界,四季时节我们周围许多东西都可以入画。一般可分成几大类:一类是四季常见蔬菜水果类。第二类是鱼、虾、蟹肉类,配上瓶罐、碗碟可以组成很美的画面。第三类是四季花卉,配上一些玻璃器皿、瓷器也是常被描绘的对象,干枯的花朵则更有一番情趣。第四类是生活用品,这类内容极多,也是画家经常表现的对象。

选择静物组合时应注意以下几点:

a. 以描绘自己熟悉喜爱的东西为主。目的性强,摆静物时就要有想法,有追求,有意境,合乎情理。不要一开始就摆得过于复杂。可以摆几组不同色调的静物反复练习,色调差别大些,这样练习收获大。