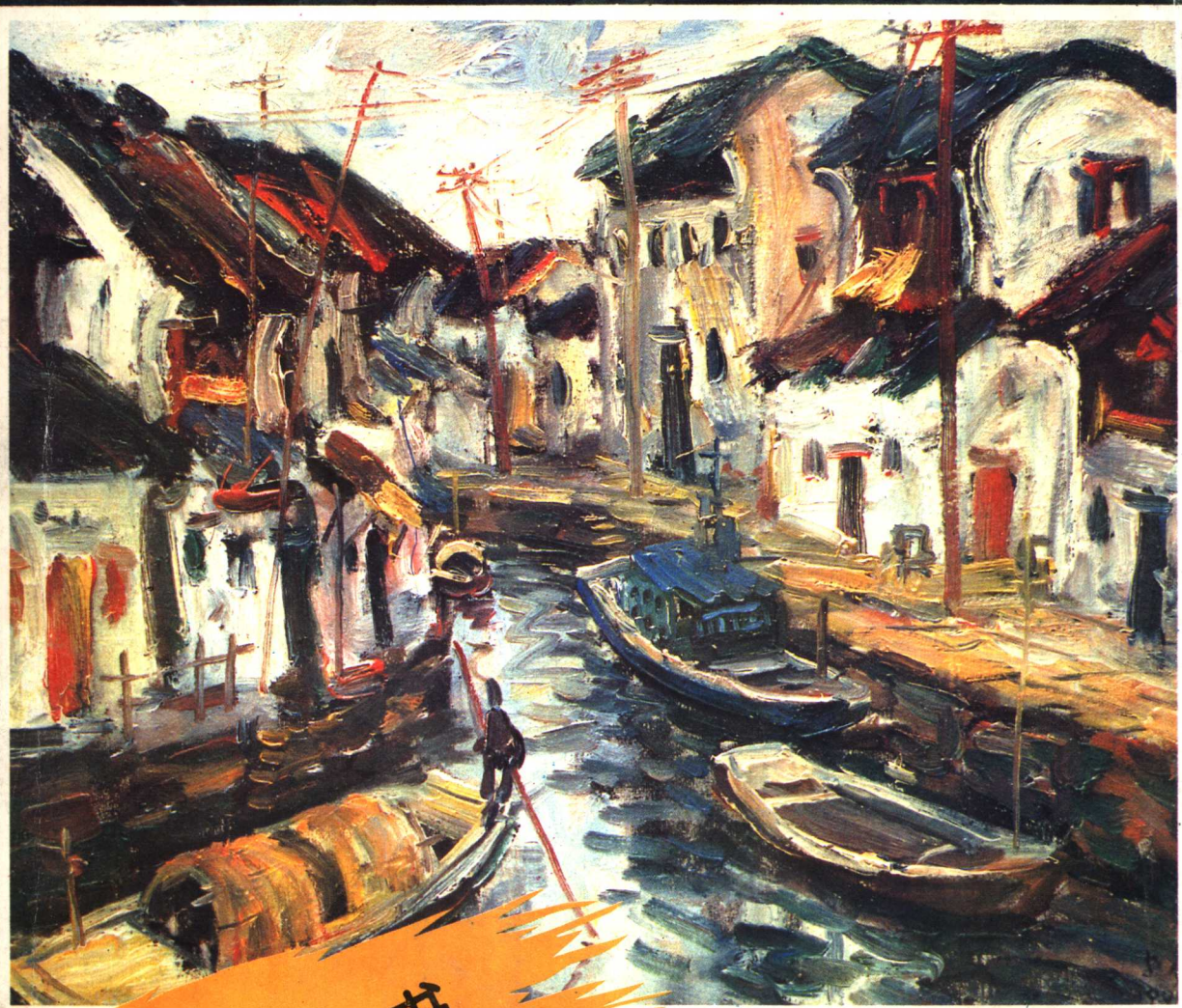

• 绘画技法丛书

李书安 编著

油画技法

海天出版社

绘画技法丛书

油画实用技法

李书安

海天出版社

(粤)新登记 10 号

责任编辑 张 曼 李维福

责任技编 王 颖

封面设计 申 伟

绘画技法丛书

油 画 技 法

李书安： 编著

海天出版社(中国·深圳)出版、发行

全国新华书店经销

贵州新华印刷厂印刷

地址:贵阳市友谊路 186 号 邮编:550001

开本 787×1092 毫米 1/16 5 印数 100 千字

1996 年 10 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1 - 10000

ISBN7 - 80615 - 508 - 2/J.47

(全套十本)定价:150 元 本册定价:15 元

前言

油画,作为一种世界性的造型艺术,具有高深的技艺性。且从古至今,流派迭起,不同的流派创造了特色各异的油画技法。从写实范围来看,就有丰富多彩的技艺和方法。对于一个从事油画学习的青年来说,无论将来成为什么流派的油画艺术家,研习和掌握写实的油画技法作为基础都是至关重要的。

油画艺术既然技艺性很强,那么学习的过程就是研究其技艺的过程。我认为刻苦固然是成功的基本因素,但只知刻苦不善研究则只能是事倍而功半。只有既刻苦又善钻研才能取得艺术上的成功。

当然,善钻研还包括善于广泛吸收,集众家所长于一身,才能成其大器。多年来我结合教学实践,在油画技艺方法上做了一些探索,提供给广大油画爱好者和青年学生进行参考。

中国油画是从西方学来的艺术,而西方的油画艺术由古典主义、印象主义、立体主义到现代各流派,已发展到了很高的水平,可以说登峰造极。那么,中国油画如果一味的跟在西方的后面学,就只能是一种模仿品,没有独立的艺术价值,难以在世界艺坛上树立中国油画的艺术形象。作为一个中国画家应该走出西方油画艺术发展的轨迹,寻求新的艺术天地。新的艺术天地在哪里?正如一句俗话:“远在天边,近在眼前”,我们中国的文化艺术就是一个最为博大精深的艺术宝藏。把西方的油画艺术和中国传统绘画的审美精神融汇贯通,创造出无论是内在的文化涵量还是外在的表现形式都能表达中国传统文化和体现现代中国人思想感情的油画艺术,这是西方的油画艺术所不可及的。只有这种艺术才是能够与世界的文化进行平等对话的艺术,才是能够成为自立于世界艺术之林的中国的油画艺术。

事实上,在我国短短的油画发展史上,有不少前辈在这方面苦苦求索,确立了这条成功的艺术道路。如最近在中国美术馆展出的早期油画家王悦之先生二、三十年代的油画作品,就具有突出的中国气派,线条、色彩、造型和画面构成都有很强烈的东方中国人的审美特色和超凡的艺术品位,所传达的都是中国人的鲜明的思想感情及其社会历史背景。似这种融合东西方绘画艺术语汇创造出中国油画艺术特色的大师还有徐悲鸿、刘海粟、林风眠等。他们都是在探索中国气派油画的道路上有所建树的旗帜。而且,同是中国气派,他们之间的艺术特色也各不相同,甚至差异很大,这说明创立中国气派的油画艺术的道路是一个非常宽广的领域,如果说他们具有共同点的话,那就是同出于中国传统文化和中国当代文化所融合的这条“根”。那些认为强调了中国特色、中国气派的油画道路会把油画艺术引入面目雷同的狭隘的胡同里去的担忧是大可不必的。

创作中国气派的油画艺术,崇尚中国传统的审美精神,就必然要向中国传统绘画艺术学习和借鉴,这是很自然的。问题是如何学习和借鉴。所谓借鉴,就是要把中国传统的美学精神融汇到自己的艺术创作中去,而绝不能简单地模仿,不能够用油画的工具和手段去描摹中国绘画的某种视觉效果,这样做的结果不仅不会产生中国气派的油画艺术,而且还会磨灭油画艺术自身的审美价值。王悦之、林风眠、刘海粟的油画艺术的鲜明的中国气派也充分地体现了油画本身的艺术魅力。他们的油画艺术取向不是表现自然物的形态美,而是给自然物赋予人格美,表现了博大和崇高的中国传统艺术的美学内涵。画家把这种精神性的追求体现在

他的作品里必然造就了雄伟壮美的艺术境界,创造出明显区别于西方绘画的艺术风貌。这三位画家的油画在艺术精神上同是具有中国气派,但在艺术风格上则各不相同。他们都有自己鲜明而独立的艺术个性,甚至是相互冲突的。这正是他们吸收了中国的文化精神又发挥了油画特有的魅力,把自己的灵魂——人生观融汇进去的艺术创造。他们的艺术也正是他们的美学思想的结晶。所以,立志于坚持中国气派的油画道路,重要的不是模仿中国艺术的表面效果,而是首先要用中国的传统文化来确立自己的美学思想,这样才能进入这一领域进行艺术创作。

值得深思的是,从马蒂斯到米罗,他们吸收了东方特别是中国的文化精神创立了全新的艺术体系,推动了世界美术史的发展。这对于我们来说不能不算是一种挑战。

任何艺术,通过一定的努力,学习,掌握其技术方法,并不是很难的。而要想成为一个有成就的艺术家则并非易事。真正的艺术家,其艺术作品是穷毕生之精力学习修养的结晶。因此,立志从事油画艺术创作的青年人,万万不可只埋头画画,一定要多看书,多涉猎其它艺术门类,多钻研中国文化艺术的传统精髓,特别是要多研究中国传统的绘画艺术,以丰富自身的文化积淀,为今后向艺术的顶峰迈进而打下厚实的文化基础。

目 录

第一章 油画材料工具和油画布油画纸的制作方法	(1)
一、油画箱	(1)
二、油画笔	(1)
三、油画刀	(1)
四、调色板	(1)
五、油画架	(1)
六、画凳	(1)
七、油画布、油画纸的制作方法.....	(1)
八、油画的稀释剂——油	(2)
第二章 对油画颜料的认识及对调和油画色彩的训练	(3)
第三章 油画静物画法	(5)
一、摆静物	(5)
二、立意	(5)
三、构图	(5)
四、起稿	(6)
五、调整	(6)
六、塑造	(6)
第四章 油画人物画法	(12)
一、人物头像画法.....	(12)
二、肖像画技法.....	(13)
(一)肖像画的几个基本问题	(13)
(二)、肖像画的技法步骤.....	(14)
1、创意设计	(14)
2、构图	(14)
3、画色彩稿	(14)
4、起稿	(14)
5、铺大体色	(14)
6、深入刻划	(15)
7、激励灵感	(15)
8、干画法、湿画法(衔接问题).....	(15)
9、透明画法	(16)
10、挤压法.....	(16)
第五章 人体画法	(28)
一、写实技法.....	(28)
1、打轮廓	(28)

2、涂背景色	(28)
3、铺人体色	(28)
4、用刮刀平抹人物色彩	(28)
5、等干后涂调色油并用纸或布擦干	(28)
6、用薄色深入刻画人物	(28)
7、调整整个画面色调	(29)
8、用透明画法充实人体的不足之处	(29)
二、表现主义的人体画法	(29)
第六章 风景画法	(33)
一、一次性完成的风景	(33)
二、多层画法的风景画	(34)
三、点彩与并置技法的运用	(34)
第七章 观察方法和形象思维	(39)
一、观察方法	(39)
1、比形体	(39)
2、比黑白	(39)
3、比冷暖	(39)
4、比虚实	(40)
二、形象思维	(40)
第八章 油画创作	(42)
作品赏析	(46)

第一章 油画材料工具和油画布油画纸的制作

油画的工具,通常所使用的主要有以下诸种:

一、油画箱

油画箱带有三条支腿,可平放、升高或降低,便于画家坐势或站势作画。里面能装油画色、画笔画刀、小油瓶、调色板、小画板,并带有挂钩,能把画板或画布架起来作画。

二、油画笔

最常用的油画笔为猪鬃做的齐头长方形扁平油画笔,具有较好的弹性和韧性,大小分为1号至12号,另外还有伞形、圆形或狼毫做的油画笔。不同的画笔会画出不同的油画效果,可以在实践中尝试使用。一支画笔可用很长时间,如保管不好就会一次性报废。所以画笔每次用完要用肥皂或洗衣粉洗净,特别要把画笔根部的颜色洗出来,否则就会变硬。洗净后要用撕成小块的报纸包起来,干后如同新笔的形状,否则笔头鬃毛松散不好使用。如果不想每天洗笔,还可在用后将带有油画色的笔浸泡在清水里,下次使用时拿出来用废纸擦擦便可继续使用,过一阶段后,再洗一次。这种措施的缺点是笔头弹性不佳。

三、油画刀

画刀主要用于调色作画,以刀代笔。用画刀调色作画与用笔的效果大不相同。用画刀调出的色彩色相透亮,用画刀作的画明快厚重,有较强的力度。画刀和画笔结合使用可以产生油画技艺趣味的变化。画刀除了刀片有宽窄、长短、三角、菱形、圆头、尖头之外,还有与柄把相接成直形和曲形的。曲形画刀除调色作画以外,还用于把画面上不合适的颜色刮下来和清理调色板。

四、调色板

一般多用三合板做成,其形状有椭圆形和长方形,正规的调色板右下角有椭圆形小孔,便于左手的大拇指插进去托起来站着作画。调色板的用途主要是摆放从管里挤出的油画色。调色板上摆色彩一定要有规律,即从明到暗和冷暖顺序组合排列,如图0。这样调配色彩很方便,顺笔就能蘸到所需要的颜色。我遇到不少学生的调色板上色彩布局很乱,教师给他改画都摸不到调色板上的颜色摆放规律。

五、油画架

画架为直立的架子,能把画布架起来并可上下调动。

六、画凳

主要是用于室外写生的三角凳。

七、油画布、油画纸的制作方法

油画布和油画纸商店里有卖,但目前品种较少,选择余地不大,价格也较贵。所以不少画家都用自制的画布画纸,这样既可以制出粗细不同、自己习惯使用的画布画纸,又比较经济。不同质地的画布画纸,画出来的油画作品是大不相同的。这里介绍最常用的制作方法。

画布的底材一般应用粗细各类型的帆布、亚麻布,以亚麻布为最佳。亚麻布坚实、防潮、防腐、宜永久性保存。制作程序是:先把布拉平,钉在油画内框上,用板刷把稀释了的乳胶漆在画布上刷一遍,干后再用乳胶加少量水再掺进立德粉,拌匀成混合浆,往画布上刷一遍,干后再刷第二遍,一般刷二遍乳胶立德粉混合浆就可以了。如果布底太粗,可刷三遍四遍,以不漏油(即不吸油)、不粗糙为宜。每次刷完干后需用砂布打磨以求画布平洁。水、胶、粉的比例大概为2斤乳胶、一斤水、一斤立德粉便可。兑拌的方法:先把水倒入盆中,再倒入立德粉,待水湿透立德粉后,再倒入乳胶拌匀即可刷布。这个顺序的好处是会产生搅不开的立德粉颗

粒。

油画纸的制作方法是：选用质地较硬的各种卡板纸，不必先刷一遍水胶，可直接刷一至二遍乳胶立德粉混合浆即可。除纸底外还可以用三合板、纤维板刷成油画底材。

八、油画的稀释剂——油

大家知道画水粉、水彩画都要用水将颜料稀释调和画画。而油画在作画过程中有时需要用油把颜料加以稀释，常用的油有以下几种：

松节油

松节油是一种挥发性强的无色油质液体。其用途是在作画时把油画色稀释成很稀（可象水彩一样）的程度。即用油画笔蘸松节油放在调色板上调一种颜色在油画布或画纸上起稿。由于一开始不易画准所以要淡一些，逐步加浓把形象肯定下来为下一步铺大色调打下基础，这就是松节油的起稿作用。松节油起稿后很快就干了。然后再用松节油把需要的颜色稀释调和把画面的色调铺满，形成一个完整的画面调子作为下一步深入塑造打下基础。有时也可以只铺深色块，留下亮色块的部分待下一步直接用厚颜色画。在短期作业中，亮色块画上去后如果用松节油铺成的暗色块与亮面的厚色块从明暗到冷暖的调子合适时就可以不动，或少量用颜色加以补充，这样自然造成有薄有厚，相辅相成的艺术效果。厚处浓重，薄处透明，非常生动，这就是松节油铺大色块的挥洒作用。

调色油

调色油（即亚麻油）的挥发性较慢，有一定的浓度，容易与油画颜料混合，便于油画笔把油画色调合到所需要的浓度画在画面上，使用笔流畅，又能使油画色在画布上保持一定的厚度，加强了油画的厚重感，这就是调色油的调色作用。调色油的另一个作用是用于油画色彩与色彩、笔触与笔触之间的衔接，可以衔接到非常光滑不留笔痕，这在古典写实油画风格中被广泛应用。另外调色油还常用于透明画法，即在干燥之后的油画底子上用调色油调和需要的颜色（不参加白），调成很稀的状态，铺在画面上，使原来的油画底子加暗一层或改变色彩倾向，而又能在一定程度上透出原来的底色，造成一种透明深邃的艺术效果。调色油还有一些其它功能与用途，每位画家均有自己习惯的用法，因而也影响或造成个人的艺术风格。

速干油

速干油的性质比松节油干的慢，比调色油干的快。油画有一次性完成的画法，有多次（长期作业）完成的画法，多次完成的画法往往需要在干后再画。由于油画色本身和调色油均干的慢，要等的时间长。而速干油调色则能加快画面干燥的速度，可以尽快进行下一步绘画，节省时间，尤其画模特更需要较快的进行。速干油又可以调和少量颜色进行透明画法。

上光油

油画的特质是画面具有油的光泽感，给人以透明和一定程度的光亮、深邃的艺术享受。然而有的油画布由于质地欠佳，或由于多遍绘画的过程使最后完成的画面干后吸油，使画面无油画的光泽，色彩灰暗或者粉气，用上光油涂刷之后便能恢复到画家原本所追求的油画效果，增加油画的油质光泽和艺术魅力。对于年久画面发污的油画，经过清洗后涂上光油能使油画焕然一新。上光油还可以与调色油混合用于透明画法。

使用调色油、上光油都应注意选择透明、不发黄且能干透的品种，有的调色油和上光油会导致画面发黄发粘，不应使用。

第二章 对油画颜料的认识及对调和油画色彩的训练

油画颜料通称油画色,其种类大概有四五十种左右。主要的常用色有:大红,朱红,深红,紫红,玫瑰红,桔红,土红,桔黄,深黄,中黄,土黄,淡黄,柠檬黄,翠绿,深绿,中绿,浅绿,橄榄绿,粉红,酞青蓝,群青,钴蓝,天蓝,湖蓝,熟褐,熟赭,生赭,赭石,黑(象牙黑,煤黑),白(钛白,锌白)等。概括起来就是红、黄、蓝、绿、赭、褐、黑、白几大类。如果将其组合的话,那么,红黄为一组,蓝绿为一组,赭褐为一组,而黑和白在色性上均为中性色,固而放在一起为一组。油画色的性质主要表现为冷暖两大倾向的特性。具体的说就是红黄为暖色,蓝绿为冷色,赭褐的冷暖在前两者之间。而且,它们的冷暖程度是不同的。在油画色的调和和使用当中,越是倾向红黄则越暖,越是倾向蓝绿则越冷。正如水与火之对立存在一样。所不同的是水、火是不相容的,而油画色的冷暖对立的双方是可以调和的。正因为这样,几十种油画色就能表现千变万化的物质世界。在油画的制作中,在油画艺术家的天才创造中,产生了丰富多彩的各种不同冷暖色调的艺术作品。在油画作品的创作当中,色彩上是非常讲究色调的,为了把握一幅画面的色调统一,就需要使用冷暖度相近的颜色。如按以上油画色的组合来使用,就容易把握画面的基本色调。如表现金秋十月暖洋洋的色调就应以红黄这组颜色为主,加少量其它颜色,就能将秋色表现得金光灿烂。又如以春天为背景创作油画风景就应以蓝绿色为主,加少量其它颜色就能把春天的气氛表现得清爽怡人。再如表现隆冬的山林主要使用赭褐这组颜色加少量其它颜色就能把冬天的森林表现得庄严肃穆。又如表现严冬的白雪,就应以白黑颜色为主加少量其它颜色,就能把冬天的雪景表现得洁白、透明、神秘。所以,我们把油画颜色按照冷暖相近的关系组合为四组,在对色性的认识上形成一种整体的观念。在做画时,根据被描绘的对象的色彩关系,使用组合的颜色,就容易把握住基本色调不会轻易跑调。如果对颜色的组合没有一个明确的认识,初学者往往乱用颜色,组织不成统一的色彩调子,造成画面混乱。

黑色和白色是中性颜料。黑色和其它任何一种颜色混合则除使其加深以外又能降低色彩的强度(饱和度),使色彩的色性变弱而加深(黑和黄混合会变成绿色,黑和蓝混合会变成蓝黑色)。白色和其它任何一种颜色混合则会使原来的颜色增亮而降低其色性。我们利用黑、白两色的以上特性产生一种调配颜色的方法。对于初学使用油画颜料的人来说往往把握不住油画色的性能,调和的不够或不准而出现画面太火气、生硬。如通常所说的颜色太生,太刺眼。为了解决这一难题,我们利用黑白两色的特性,在使用颜色以前,先在白色里掺少量黑色加以调混,把纯白色变成灰白色,再用这样的白去调和和其它颜色用于画面,则色彩容易柔和成熟、透亮(这一方法对于初学者可以起到辅助作用,具有使用颜色能力的人不必采用此法)。油画颜色本身的色相非常强、艳,不易调和成人们视觉所能接受的符合自然物体色彩规律的色彩。如果被调和色彩的种类搭配不好,或过分的调和又会造成发污的色彩。所以初学者应该对油画颜色的性能及调和方法进行专门的研究和训练,深入了解油画色彩的性能和各种颜色互相调和所产生的千变万化的色彩效果,做到对油画色的调和心中有数,作画时得心应手地调出自己所需要的色彩,熟练地表现自然景物,抒发自己的情感。

油画颜色有三原色,即红、黄、蓝,上面所说的几十种颜色都是由三原色经过配制派生出

来的,比如橙是红色和黄色的混和色,绿是黄和蓝的混和色,紫是红和蓝的混和色。橙、绿、紫分别是红黄,黄蓝,红蓝的间色。再把这三种间色和三原色分别调和便又产生黄橙,红紫,蓝绿,红橙,蓝紫,黄绿等。如果再继续调和下去,便可产生各种各样不同冷暖(色温)、不同明暗度(色阶)、不同强弱(色相)的灰颜色,这些灰颜色,正是我们表现大自然、组织画面时所需要的美丽而丰富的色彩。

初学者在进行以三原色及其间色相互掺和而得各种色彩的基本练习后,还可以在油画纸上将油画色自由调和(用油画笔、油画刀、手指),并注意用不同的比例进行尝试,你就会发现油画色的变化是如此的丰富多彩、魅力无穷,出现许多美丽漂亮的色块,并能使你更加产生绘画表现的欲望。因为你会希望用你所调配出来的色块去表达你的理想。这种工作要反复进行,通俗地讲就是“玩色彩”,要把色彩掌握得得心应手,能够随心所欲地进行调和。这种训练不仅会使你掌握色彩的调配能力,了解色彩的性能及其搭配组合效果,更重要的是会使你更加增强对色彩的敏感性,以致引发你从被描绘的对象中敏锐地感受到丰富的色彩变化,这样,对于你将来画出漂亮而高贵的油画作品是大有益处的。

第三章 油画静物画法

静物的含意是很广泛的,家庭生活用具、瓜果蔬菜、锅碗瓢盆、各类食品、桌椅板凳、衣物布料、瓶瓶罐罐,以及室外的花草树木等等都可以构成静物画描绘的对象。各种静物本身具有各自的造型特色,体现着各自的质感量感、体积感以及色彩氛围。用油画描绘它们是训练油画技法的重要课题。不仅如此,各类静物还反映着各个不同时代的社会意义,带有人类生活脉搏的踪迹。艺术家通过静物画传达自己的人生观及思想情感,所以静物画向来是初涉油画艺术的青年和颇具成就的大艺术家们所经常描绘的对象。不同气质的艺术家对静物均有自己的偏爱,有的爱画花,有的爱画器皿,有的爱画……如凡高,通过对一双皮靴的刻画,表达他自己对所处时代的全部感受,而他的一幅“向日葵”又融入他自己对人生意义的一腔感慨。所以说,静物画是初学者和艺术大师不可或缺的绘画题材。

一、摆静物

摆静物有几点基本要求:要从大效果出发,选择物体要大小相间,比如一件大的浅咖啡色罐子(大),一个白色的盘子(小),几个水果、面包,一把果刀,一玻璃杯茶水(附加物),一大块深棕色的大衬布(主调衬布),一小块乳白色的衬布(过渡色衬布)。把这些物体在台子或椅子上面组合起来,摆放在窗户的侧面,或天窗的光源下,造成黑白灰的光影效果,这组静物就摆好了。这里面有几个因素:大色块和谐,物体大小相间,色块黑白灰明确,受光、背光、投影清楚,色调统一。这样的静物摆放简单明确,便于初学者研究把握描绘。如果想画别的色调可选用其它色相的物体衬布进行组合。如图 1。

二、立意

静物摆好后开画前要有个立意(虽然在摆静物前已有了初步的立意)。静物画的立意是一幅静物画成功与否的关键,因为静物画所描绘的对象范围很小,又很具体,就那么几件物体,如果没有独具匠心的立意就会画面平淡无味。要从被描绘的对象中观察研究寻找出特色和含意。有了这种立意,才可能从平平常常的物体中找出充满美学意义的艺术语言,如图 2 是我给一位学生在家摆的一组静物,因为家里没有理想的(常用的绘画静物)罐子、衬布等物,就随便在椅子上放了一盘桃子。而学生对这一组简单的静物在立意和构图上做了认真的研究,画了几种尝试,最后完成的这幅静物画在艺术处理上是很成功的。这幅画把椅子这个主要物体从椅背到椅腿以至坐垫在画面里的位置,留多少,截去多少,取舍时都很考究,并巧妙地利用了菱形地板块和墙角的横线、竖线、斜线与椅子的撑、腿、面的平行线,相互穿插、照应,形成很有构成意境的艺术效果。而且作者还把椅子本身有意做了造形处理,不是完全照原样画下来,而是加强了椅子在倾斜中的平衡,在不稳定中的稳定,在静止中的动感,这样就使平板的椅子人格化了,表现了作者的艺术匠心,将平凡的物体赋予珍贵的艺术价值。作者以这样的态度来画这组静物画不仅是画出了好的作品,无疑在艺术造诣上也得到了提高,这才是我们画静物画的根本目的。

三、构图

有了立意就着手构图。构图要从静物的几个角度去观察,在小纸块上打草稿,画二至三个构图方案。如图 3、图 4。

一组静物总有主次之分,如一场戏里的主角配角一样。构图时除要注意各个物体之间的空间位置和相互关系之外,还要注意以下几个方面:

1、物体在画面中的大小适当,即不能太大或过小,太大会使画面涨满堵塞,过小会使画面空洞小气。

2、主体物体不宜居正中与画面上下左右呈对称状,这样会使画面显得平板。

3、视平线不宜在画面上下之二分之一处,应偏上(俯视)或偏下(仰视)。

4、画面上下空间不宜留得相等,应上边空间大,下边空间小,或反之。一般主物体的前面空间大些,以增加画面的空间感。

5、四个角的物体不宜均等,应疏密有别。

6、注意光源所形成的受光背光,投影在画面中的节奏感以及对画面轻重平衡的影响。

7、注意小形物体对主体的呼应陪衬关系及其内在的连贯性。

四、起稿

确立了草稿以后就上画布。有了铅笔草稿可以直接用油画笔调一种油画色(可以根据静物的色彩调子选择一种油画色,如冷调子用群青,暖调子用熟褐等)加松节油调稀在画布上起稿。先以线为主画出物体的外形,进而用较大的笔仍用相同的颜色和稀释度铺出大的黑白灰素描关系。如图 5。

如果有把握的话,也可以掺和别的色彩以较稀的浓度铺出暗部的(包括背光投影部分)色彩关系。然后再调和适当的色彩(可以厚一些)画各个物体及衬布、空间的色彩关系。这样整个画面的大的色调和基本造形就确立了。下一步就应深入调整。

五、调整

深入调整有两个大的方面:一方面要调整大的黑白灰关系,要根据光源把受光面、背光面,物体及衬布本身的深色块、灰色块调整清楚。调整后画面中的亮色块、深色块和灰色块应该是清晰的、明快的。物体本身的形象也趋向于具体化。另一方面要从色彩的色相和冷暖的角度来调整。色相是指每块色彩的颜色倾向,比如有的色块倾向红,有的色块倾向黄等。冷暖是指画面中有的暖色块,有的是冷色块,就是同一件物体或同一块衬布本身的色彩在不同的光影里其冷暖也会发生很大的变化。比如一块衬布,露在光亮处的部分偏冷(因为从窗口进来的天光是偏冷的光源),而藏在暗影里的部分不仅深暗而且相对受光处的色彩偏暖。同一件物体亮面和暗面(背光面)的色彩变化也是如此。比如同一个罐子亮面由于受天光而偏冷,暗面由于受室内各种物体较暖的反光而偏暖。所谓画色彩就是要画物体与物体之间以及物体自身受光背光所产生的冷暖变化。同是一块衬布,无论在亮光处或在背影处,它的色彩的冷暖无论怎样变化,但它总的色相即颜色倾向是一致的,如果为了强调其冷暖变化或强调其光影效果而抹杀了它本身的色彩倾向就会使画面又脏又灰。这就是通常说的某一幅油画没有色彩。以上所谈从黑白灰的素描关系和冷暖变化的色彩关系进行的调整,实际上是同时进行的,是不可分开进行的。因为这是色彩画不是素描作品,所以无论是调整哪个因素都是要用色彩去进行。因此在用色彩去调整黑白的同时必须调整其色彩的冷暖。就是说一笔颜色摆上去既要符合明暗的要求,又要符合色彩冷暖变化的要求,如符合两者的要求,那么这笔色彩就是合适的甚至是精彩的。如图 6。

六、塑造

在调整了素描关系和色彩关系之后的画面就应该是较为完整的画面了,进一步的工作

就是要深入塑造。深入塑造主要是把画中的物体深入刻画。实际上在调整当中将物体的形体已经做了大致的塑造，深入刻画就是要把它们形象特点、质感、量感等因素进一步完善。在具体刻画的同时，也不能疏忽它们的大关系，避免它们一个一个地孤立起来。要画出物体的质感量感以及物体与物体之间相互依存的关系，应注意以下几个方面：

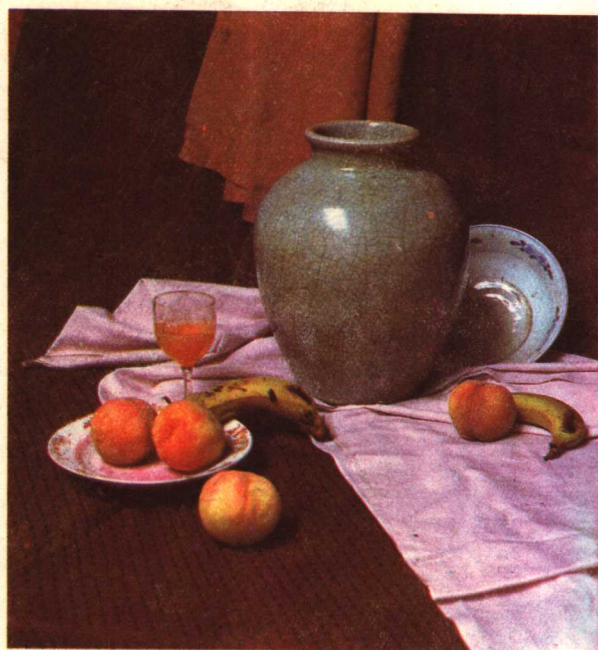
1、每种物质因其本身的特质(坚硬、光滑、柔软、透明等)不同，对光的吸收感应也不同，如磁罐受光面的高光非常强烈刺眼，暗面吸收别的物体的反光也强烈，从明到暗的明暗交界也明确，而苹果的表面也同样是光亮的，由于它与罐子的质地不同，它的高光、反光、明暗交界均比罐子要弱。画出了它们本身的色彩倾向再画出它们对光的不同反映，它们各自的质感、量感也就被充分地表现出来了。

2、由于光的作用，物体不仅要接受光，而且要反射光。物体反射出来的光效又会被相邻的其它物体所吸收，因为物体反射出来的光带有自身的色相，这种色相也要被别的物体所吸收，这样物体之间的色彩就产生了相互照应，使不同色相的物体在色彩关系上有了共存的因素。我们在作画时要充分表现物体之间色彩相互反光吸收照应的关系，使画成的色彩关系协调统一而不是孤立的存在。表现这个关系同时也加强了物体本身的质感、量感。

3、为了表现物体不同的质感、量感还可以采取不同的表现手法。比如衬布用笔画，磁罐用画刀画；高光处厚堆或用画刀很强烈的刮出高光效果；亮处色彩要用得厚实，暗处色彩要稀薄些，保持透明。这些手法可以帮助把物体塑造得恰到好处，淋漓尽致。在把物体刻画到一定程度后又要将目光回到整个画面再进行全面检查调整，直到完满地完成整个画面。如图

△图 0
调色板

△图 1 摆静物

△图 2 椅子上的桃盘 作者 子 辰

◁图3
草图①

▽图4 草图②

◁图 5
静物画法①
松节油调一
种颜色起稿

▽图 6 静物画法②
用油画色调松节油
铺大色调,暗部要
薄亮面可以厚些。

