

当代美术名家技法谈

Techniques of Famous Artist Today

油画直接画法解析

发展艺术真情的基因

区础坚 著

天津人民美术出版社 (国家优秀出版社)
TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE
(THE EXCELLENT PUBLISHING HOUSE IN CHINA)

油画直接画法解析

谈当代美术名家技法

Techniques of Famous Artist Today

区础坚 著

TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS
PUBLISHING HOUSE (THE EXCELLENT
PUBLISHING HOUSE IN CHINA)
天津人民美术出版社(全国优秀出版社)

目 录

概述	1
一、直接画法的一般技法和步骤	1
二、如何解决画面上出现的常见问题	16

图书在版编目 (C I P) 数据

油画直接画法解析 / 区础坚编著. —天津: 天津人民
美术出版社, 2000.7
ISBN 7-5305-1235-8

I. 油... II. 区... III. 油画-技法 (美术)
IV. J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2000) 第26239号

天津 人民美術出版社 出版发行
天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话: (022) 23283867

出版人:刘建平

天津美术印刷厂印刷

新华书店天津发行所经销

2000年7月第1版

2000年7月第1次印刷

开本889×1194毫米 1/16 印张: 2.5

印数:1-3000

版权所有, 侵权必究

定价:26.50元

谈 当代美术名家技法

区础坚，1950年生于广东省广州市。1975年毕业于广州美术学院油画系。1982-1984年在中央美术学院研修班学习。1989-1991年作为访问学者留学法国巴黎。现为广州美术学院油画系副主任、教授。曾在国内外多次举办个展，作品为国内外收藏。

目 录

概述	1
一、直接画法的一般技法和步骤	1
二、如何解决画面上出现的常见问题	16

图书在版编目 (C I P) 数据

油画直接画法解析 / 区础坚编著. —天津: 天津人民
美术出版社, 2000.7
ISBN 7-5305-1235-8

I. 油... II. 区... III. 油画-技法 (美术)
IV. J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2000) 第26239号

天津 人民美術出版社 出版发行
天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话: (022) 23283867

出版人:刘建平

天津美术印刷厂印刷

新华书店 天津发行所经销

2000年7月第1版

2000年7月第1次印刷

开本889×1194毫米 1/16 印张: 2.5

印数:1-3000

版权所有, 侵权必究

定价:26.50元

概述

具象绘画,在西方绘画史上,如果以技术特征来划分的话,大体上可分为古典绘画技法阶段和直接画法技法阶段。自从19世纪初,浪漫主义、象征主义绘画出现以后,“直接画法”就在全世界范围内逐渐成为油画的主要技法。此后,尽管出现了各种艺术流派,也出现过各种表现手法,但“直接画法”这一基本

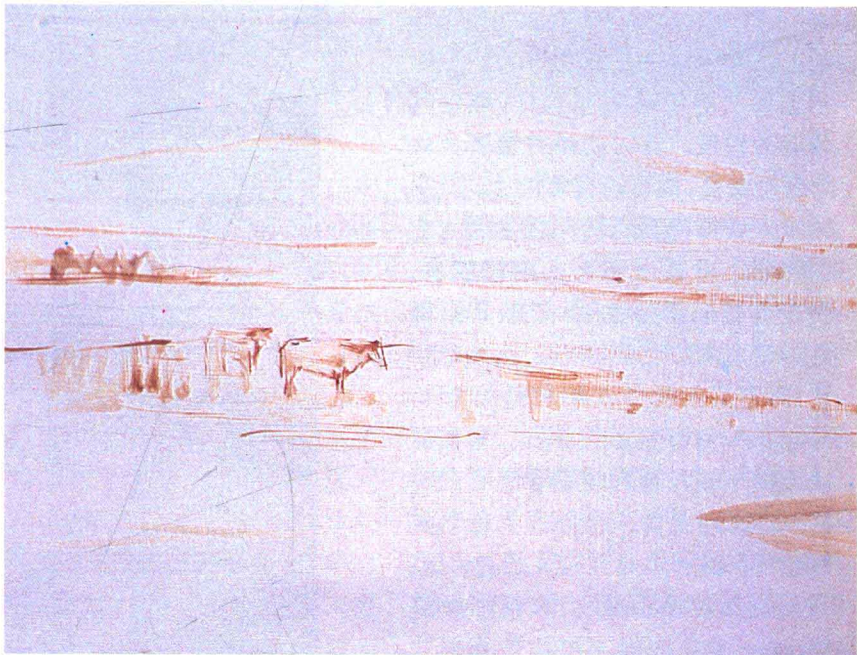
技法特征没有改变。“直接画法”之所以能够那么迅速地发展和被广泛地采用,有以下几个基本原因:1. “直接画法”比起古典画法来,具有更为丰富的表现力和更为广阔的表达自由度。步骤严谨的古典技法固然有其优点,但已不能适应日益活跃的人类文化思维方式和丰富情感的表达。2. “直接画法”技法运用起

来,简捷方便灵活,这就可以使画家摆脱古典技巧中层层罩染的繁琐和长时间制作的艰辛。3. 社会物质条件的进步,化学工业的发展以及其他各方面条件的不断改进,给“直接画法”的发展提供了良好的基础。19世纪以来的整个美术发展史,都充分地展示了“直接画法”的各种优越性。

一、直接画法的一般技法和步骤

1. 打稿

画家都有一套自己习惯的打稿方法。一般来说,个人画风的色彩比较浓艳的画家,喜欢用纯色或对比色打稿。例如,如果作品的最后效果是偏绿色调的,那么打稿时就用偏红的颜色,直到最后完成仍然有意识地在画面上保留部分打稿的颜色,使得画面更加丰富强烈。有的画家则喜欢用与画的色调相近的颜色打稿,以求色调的和谐统一。也有的画家不管画什么色调的作品,都惯用群青、赭石或熟褐起稿。打稿的目的是确定构图、画中物象的轮廓和体积结构转折部位的交界线。这是作画的第一步,也是画家把构思付诸画面的重要一步。关于构图,从古典绘画到现代绘画,在构图的审美方面有很大的变化。古典主义绘画为了符合其崇高、庄重的审美原则,在构图上往往比较稳定均衡和严谨。浪漫主义和象征主义由于其艺术主张需要,构图不一定受真实环境的限制而自由活泼得多,突破了过去的规范,出现了动荡不安、动势强烈的构图样式。到了印象主义之后,更是把色彩在画面上的布局列为构图的一个十分重要的因素来加以考虑。画面的构成是现代绘画构图中极为重要的一环。在现代艺术中,构图在作品中所占据的位置,达到了前所未有的重要程度,成为作品成败的关键因素之一。所以,构图

高原之光(步骤一)

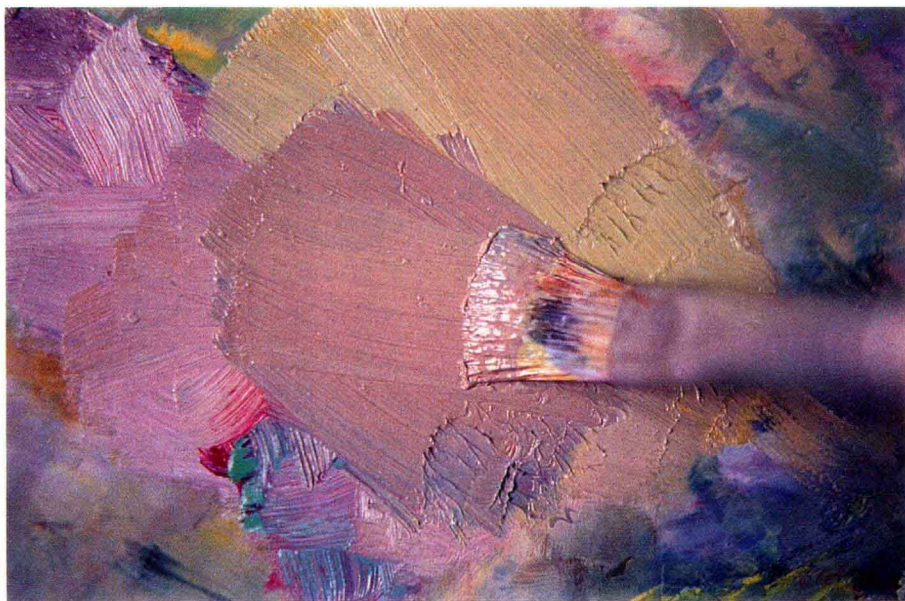

高原之光(步骤二)

在今天比以往任何时候都需要特别的考究和加以认真对待。构图不理想会直接影响作品的最终效果,有时甚至会因此而把画到一半的画面涂掉重新构图,这种情况并不少见。越是复杂的画面,就越要组织好画面各部分的构成关系,使其符合自己的构思意图。

2. 铺色

铺设颜色时,首先要确定所画对象的总体色调和明确受光与背光的色彩冷暖关系——是受光面冷,背光面暖,还是刚好相反?如果这个冷暖关系不明确,就会造成色彩关系混乱。然后,铺设画面上的暗部深颜色。铺设暗部深颜色的目的是要把画面上的明暗关系拉开,确定其最暗的程度。这时如果对象有大块的鲜艳颜色,也可以接着铺上。及早铺设大块鲜艳颜色的原因是因为它在色彩上对画面色彩影响比较大,会左右整幅画的色调,影响其它颜色与它之间的色彩关系。如果它变了,其它颜色就得跟着改变,以保持与它之间色彩关系的协调。紧接着就可以小面积地铺设最暖色和最冷色。这样做是为了把画面的色彩关系拉开。以上几点铺垫做好之后,就可以进而铺满画面上的各个大块,这一步是按照不同的色彩层次和明暗层次在已经拉开的色彩关系和明暗关系中展开的,直至铺色完成。在铺设颜色时,任何匆忙或迫不及待地把色彩或明暗画入局部的做法都是不正确的。只有把色彩全面铺开,把画面上的色彩和明暗之间的大关系调整正确之后,才可开始深入局部。如果过早地深入局部,一旦发现色彩或明暗关系不正确时,就会前功尽弃,要把所画的局部全部涂去重画。因此,决不可养成大关系尚未画准之前,就画入局部的习惯。这里对于富有经验的画家来说是例外。他们可以从最细微的局部画起,因为他们脑子里已有全局,他们有驾驭整体画面的能力,那是另当别论的。开始铺色时,色彩可以画

调色方法——调匀

调色方法——不调匀

高原之光 (步骤三)

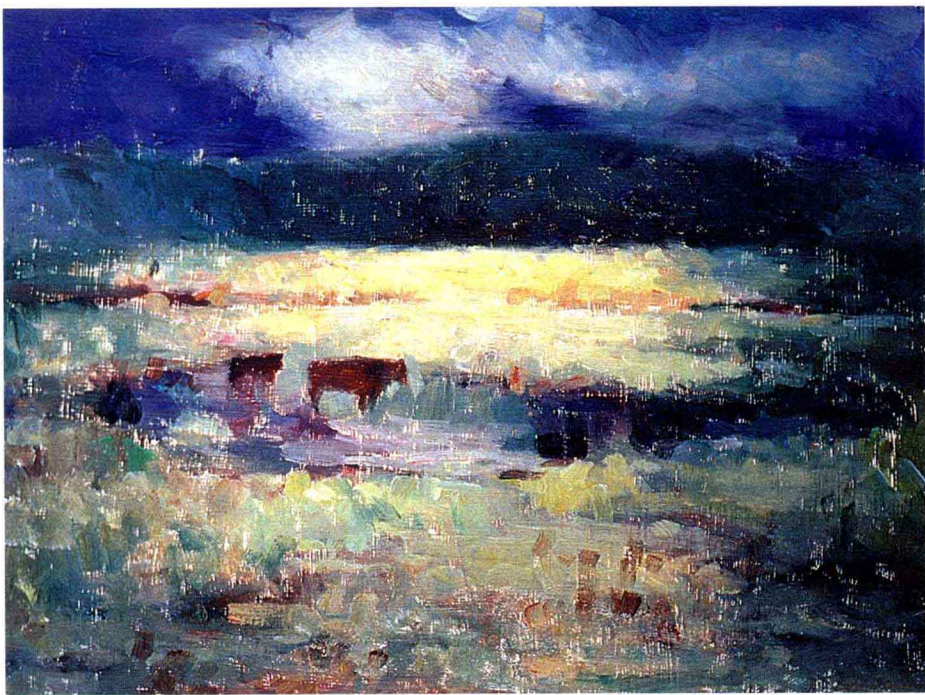
得比对象略为丰富,色相色性比对象略为明确。这样在往下画时,便有调整的余地。因为在开始铺色时,往往视觉对色彩比较敏锐,有新鲜感。随着不断画深入,视觉会逐渐疲劳,敏感程度下降。因此,在视觉状态良好时抓住对色彩的新鲜感受及时画下来,略有过之都是无妨的。

3. 深入

深入就是在铺设好了的色底上进一步进行刻画,在刻画的过程中,物象的形体、空间、质感等逐渐地显露和充实起来。在这一过程中,也同样会出现陷入局部细节以致最终破坏全局的问题。这时要时时告诫自己:要顾全大局。这种顾全大局是全方位的,包括形、色、明暗和画面结构。要明白这样一个道理:只有在整体关系和谐的前提下,局部和细节的存在才是有意义的。当然并不是说,在深入的过程中,发现了整体关系上存在某些问题不可以调整,恰恰相反,在不断深入的同时,也应对整体不断调整。这种调整正是为了对大局的改进。

4. 完成前的调整

每作一幅画,都必须留出相当一部分时间来作最后完成前的调整。这种调整至关重要,尤其在写生中,最后调整往往不被引起足够的重视。为什么最后的画面的调整那么重要?我们回顾一下整个作画的过程:首先是有了作画的意图(有时在作画过程中这种意图得到加深或发展,无论如何,总是先有意图),然后通过构思画面,去实现这个意图。接着是实现的过程,着手做画面上的功夫:构图、起稿、着色、深入。在这整个过程中,画家总是始终充满激情,几乎没有足够的时间去平静地审视自己的画面,即使有这种审视的机会,也往往是带着某个具体的要求,如色彩是否舒服、明暗分布是否合理、形体是否合适等,况且作品还处在过程之中,面貌尚未完整,不可能全面地判断自己面前的作品是否已完全达到原先的意图,这种

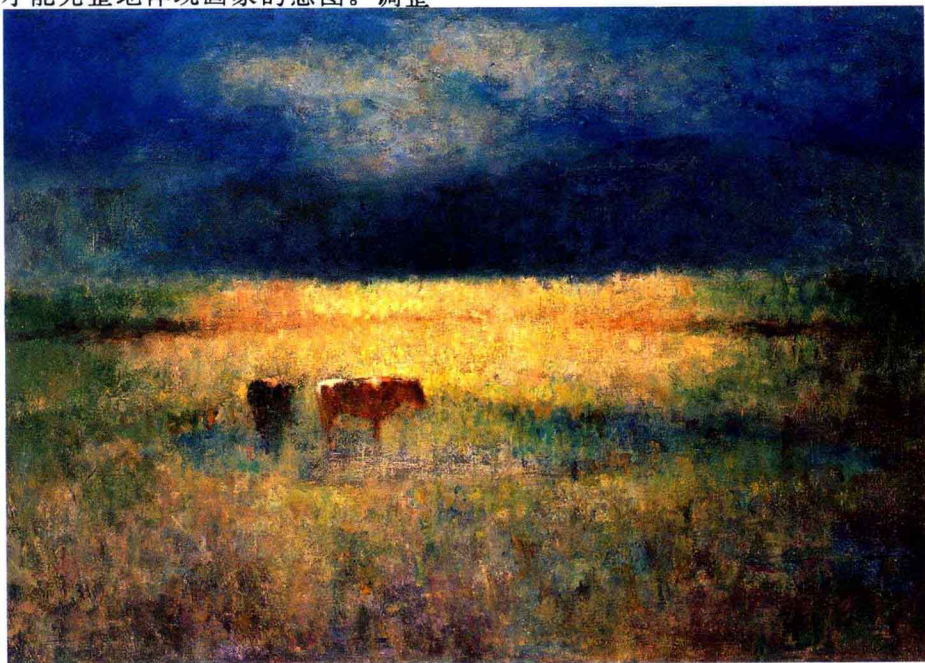
高原之光(步骤四)

判断只能在画面基本完成之后。中国画论里有一句“大胆落笔,小心收拾”的名言。最后的判别和调整,就是“小心收拾”。“收拾”不单单是技术上的事。这时你可能会发现存在不少的问题,有些是属于构思上的,有的是属于技术上的。例如画的审美追求或精神氛围,未能完全实现最初的设想,需要提升;某些形体有碍视觉效果,需要变动;有的色彩过于刺眼,需要处理;有的暗部过于沉闷,需要透气等。这种调整是对画面的最后修改和补充。调整后的作品才能完整地体现画家的意图。调整

工作有时候可以很短,有时候会很长,需要冷静地审视和思考。甚至有的问题一下子解决不了,就先暂停下来。过一段时间,再拿出来审视,看能否获得新的启发和感受,作进一步的修改。

以上是直接画法的几个基本步骤。风景、静物、肖像、人体等题材不同,但大致上都离不开上述几个步骤。然而步骤虽然大致相同,不同的题材仍然有区别于其它题材的地方。

高原之光 油画 1991 92cm×65cm

5. 风景与静物

风景和静物是画家常表现的题材。画家对大自然的热爱,对周围生活环境中的事物充满感情,产生要表现它们的欲望,并通过对它们的表现,寄寓自己的某种情感和理想。所以,风景画和静物画比较注重作品的意境和情调氛围。画风景所面对的是一个比较开阔的空间,因而空间是风景画家要实现其意境、情调的必要前提,风景画在对空间深度的把握上显得尤为重要。画静物则要视其具体特定对象而定。一般来说,除了色彩是所有油画的共同必须因素之外,静物画对“形”似乎有较高的要求。这并不是说空间对于静物画不重要,也不是说形对于风景画不重要。空间、形对于一切绘画题材都是重要的,只是就一般情况而言,有的题材在某些方面会有所侧重。艺术的一个特点在于它不可替代的灵动性。艺术只有一般的规律,而无严密的绝对一成不变的规范。一般的规律中含有很多变数。比如,色彩、明暗和形等每一个造型因素表面上看来似乎平等的,但却都可以被单独强化为作品的主导因素,而某个主导因素的某一方面,也可以被强化为整个作品的主导因素。举一个例子:某画家根据个人的爱好,强化了油画造型因素中的“色彩”,而使其成为自己风格的主导因素。而在众多的“色彩”处理手法中,他又强化了用大色块的对比作为作品的主导因素,而这强烈对比的大色块又是通过画刀厚抹来完成的。这样,“用油画刀厚抹浓烈的色块”就成了这位画家的个人表现风格。所以,所谓个性和风格,其艺术主张体现在表现形式上,是画家用自己的方式强化了他所需要的某个造型因素中的某个方面,同时舍弃或减弱其它造型因素和其它方面。当然,这种强化不是简单地加强,而是具有个人对艺术造型的独特理解的。

静物 (步骤一)

静物 (步骤二)

静物（步骤三）

静物 油画 1990 60cm×50cm

穿白衣的女子 步骤一

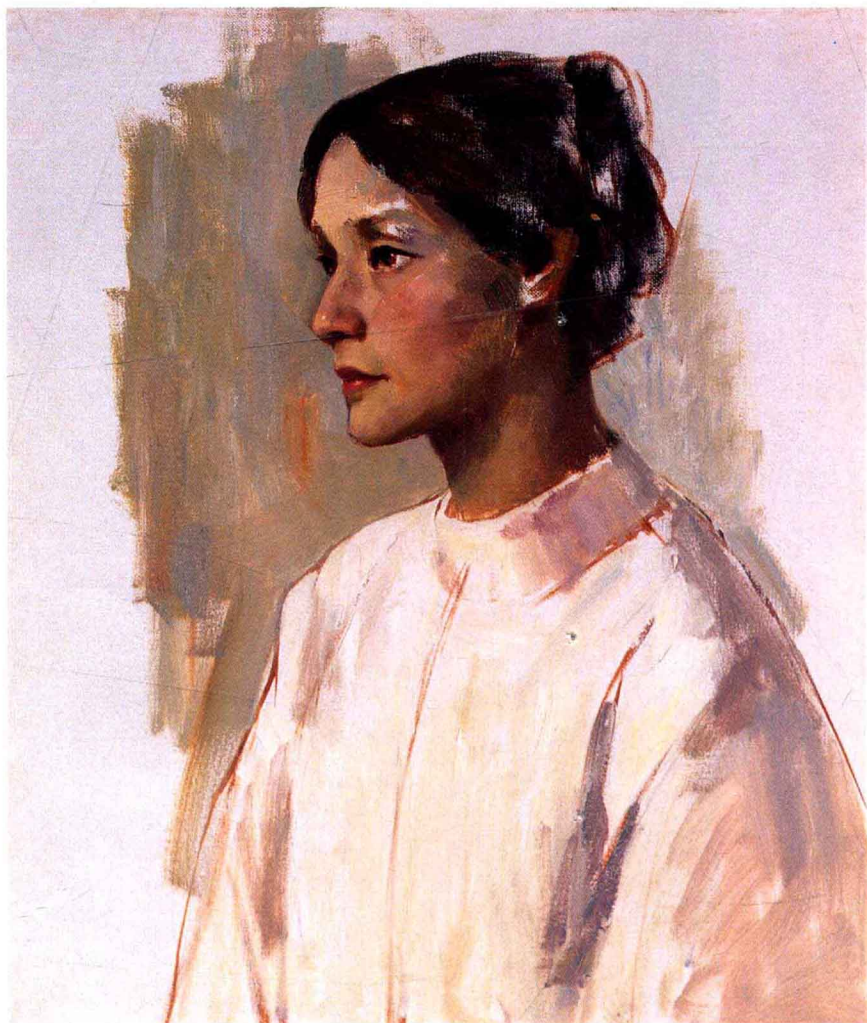

穿白衣的女子 步骤二

6. 肖像

肖像与风景、静物一样,是油画中一个独立的题材。对于肖像画的基本要求,就是肖似。肖似包括形似和神似两个方面。形似是指面部轮廓、头部骨形、五官以及各部分的比例特征皆似对象。神似是指对对象的神态、性格和内心世界的刻画有一定的深度,能较准确地反映对象。有人说,做到形似容易做到神似难,这是有道理的。我们今天看到的美术史上肖像画的杰作,除了少数在技巧和形式的探求上有独到之处的作品外,没有不是形神兼备的。

另外,人物动态、光线、构图都是肖像画特别要讲究的。除群像外,一两个人的肖像画(特别是一个人的肖像画),动态往往容易雷同,因而须注意动态、光线和构图要有自己的特色,不要让人一眼看去,有似曾相识的感觉。

穿白衣的女子 步骤三

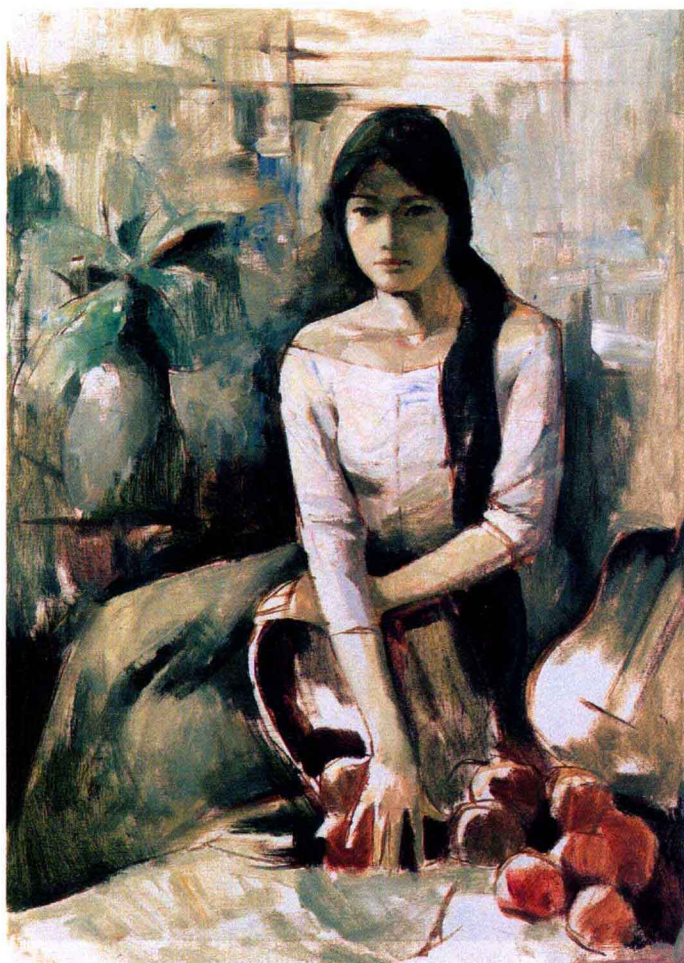
穿白衣的女子 油画 1997 52cm×43cm

收获的季节 步骤一
收获的季节 步骤三

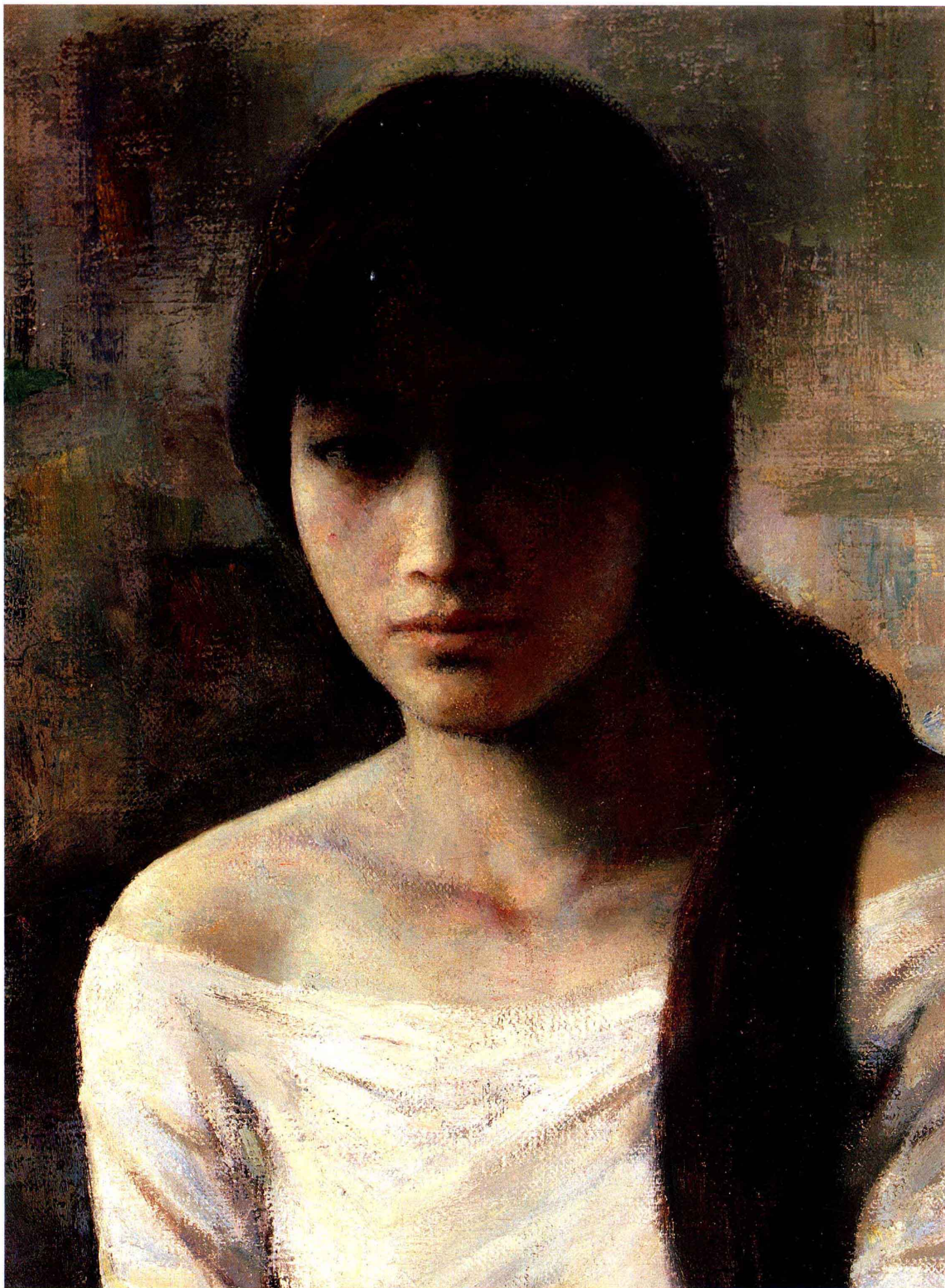

收获的季节 步骤二
收获的季节 步骤四

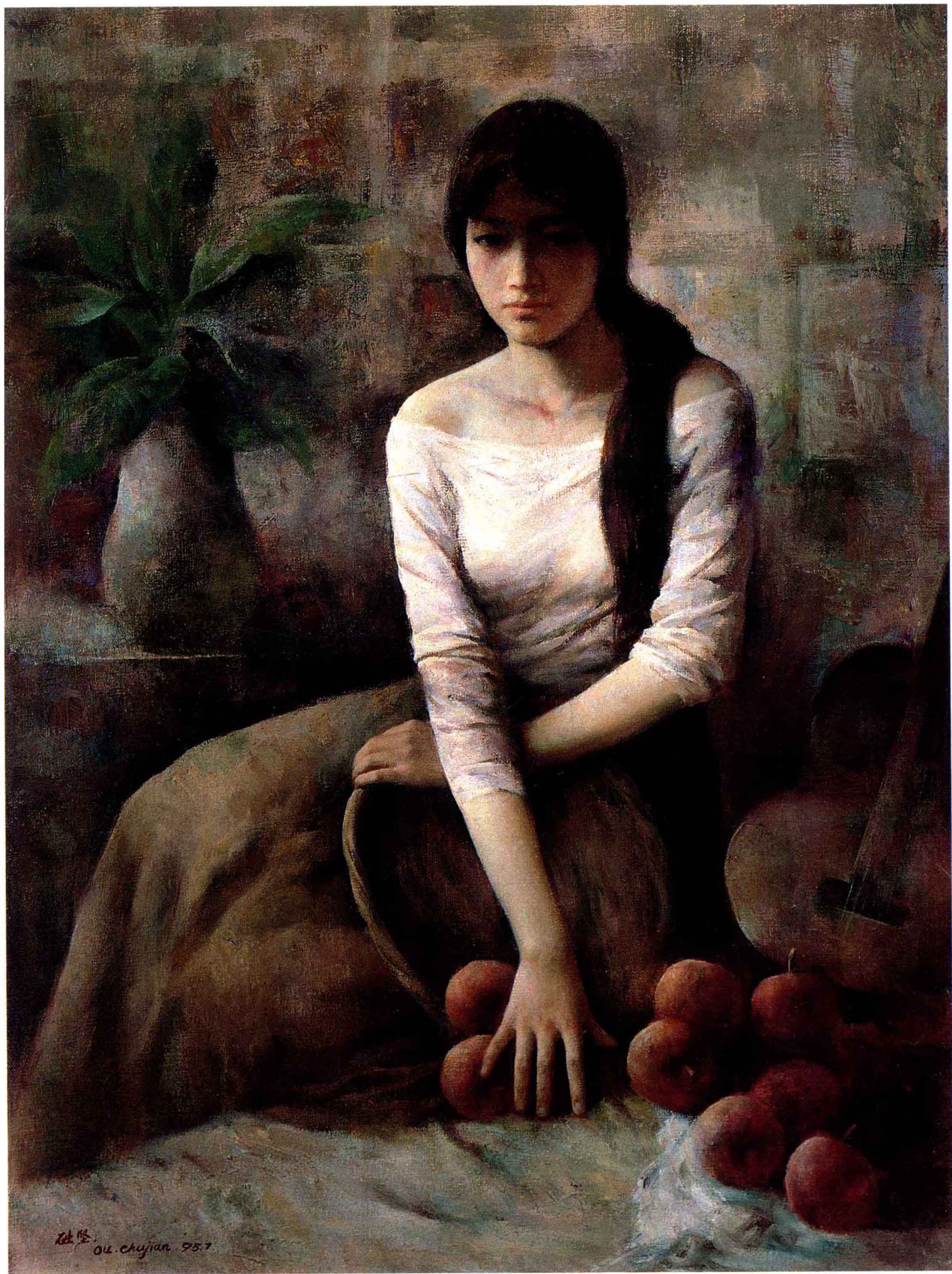

收获的季节 步骤五

收获的季节 (局部)

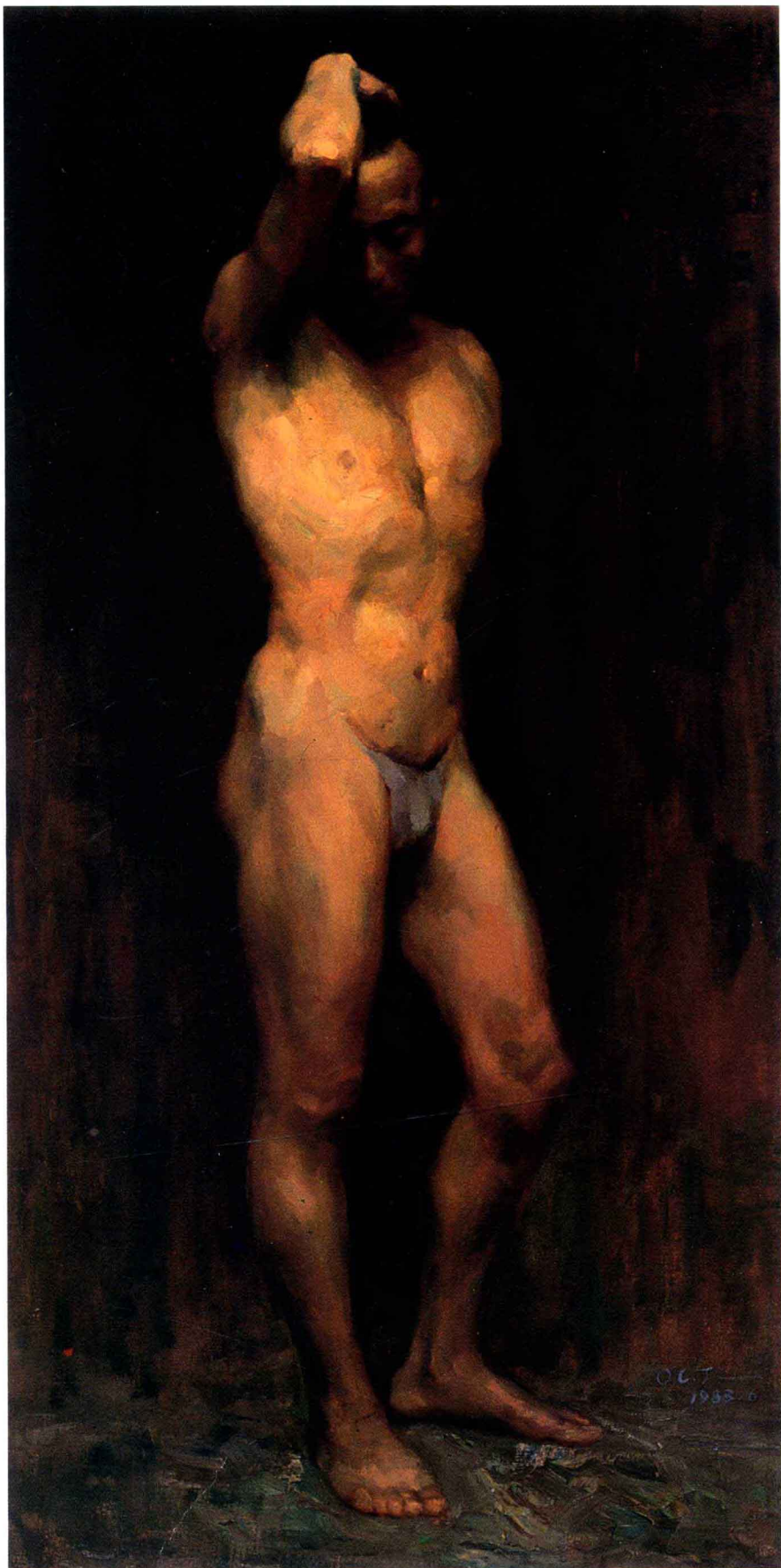

收获的季节 油画 1995 110cm×80cm

7. 人体

我们知道,我们画人体,因为人体是美的,大自然赋予人体以美感;也因为人体是人类自身生命的载体,对它的表现,有着一种特殊的意义。几乎在绘画出现的同时,人体就成了画家的描绘对象。人体是绘画的重要题材之一,女人体的柔美在绘画中似乎更富于魅力。女性人体题材以其广泛的人文精神内涵——人类母爱、生命、欲望、纯洁和自由的象征,使它在绘画史上历久不衰。画人体时,要注意下面的几个问题:

(a)人体是有骨有肉有生命的躯体。男女人体虽有差异,但在这一点上是相同的。我们在画人体中常见的毛病是或把女人体画得过于臃肿,没有骨架,像软体动物般的松垂;或画得过于僵硬,没有女性肌肤的质感;或把男人体画得筋肉骨骼错位松散,全无榫接的可能。总的来说,这些问题都是出在对人体结构及其表象的理解和处理上。结构是人体构成关系的内在本质,表象则是结构在体表的外在表现。所以,在画女人体时,对于那些硬朗的地方如关节、肩胛骨、锁骨、鹰嘴、胫骨等部位,不能过于松软,应相对抓紧,画出软中带硬、肉里藏骨的体表质感。相反,臀部、乳部、腹部等部位,则要画得柔软而富于肌肉的弹性。男人体是力量的象征,骨骼筋腱强健有力,就要加强骨形和筋肉组织的表现。人体生命力的丰满必然是通过人体骨骼与筋肉共同组成的有机体来显现的。画写实人体,要求把人体各部分比例和动态画得准确,人体结构画得基本无误,体表肌肤应有丰富活力。在这些问题上如稍有不妥,立刻会暴露无遗,产生不舒服的感觉。所以,只有在对人体基本结构及其表象有较好的理解的前提下,才有可能画好写实人体。即使是某些具像变形的人体绘画,对于上

站着的男人体 油画 1983 104cm×52cm