

THE LANDSCAPE WORKS OF CHINA CONTEMPORARY REALISM OIL PAINTER

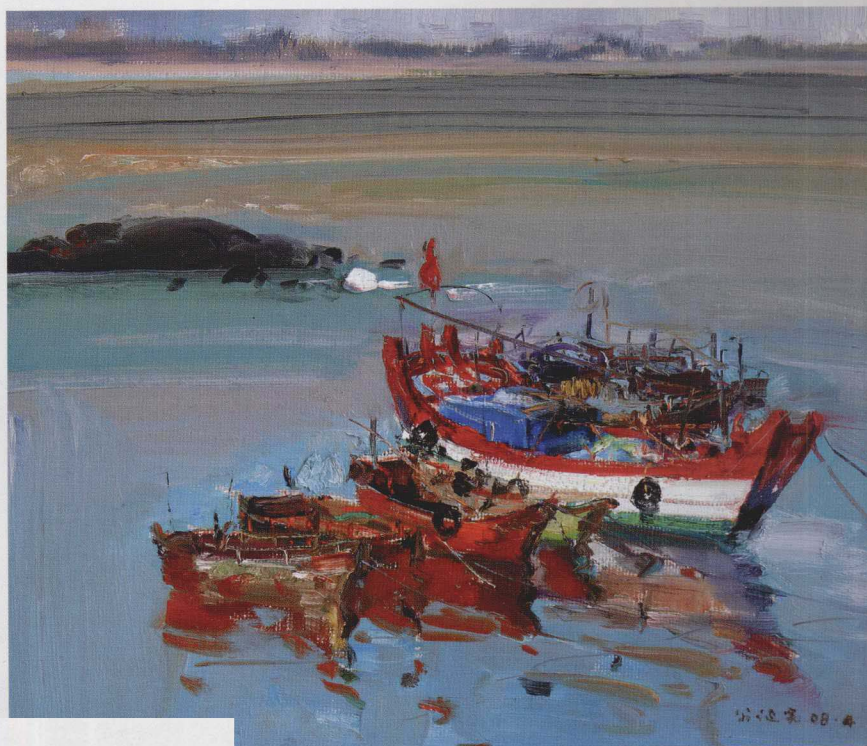
中国当代油画家
风景写生画集

翁诞宽

J223
189

中国当代油画家风景写生画集

THE LANDSCAPE WORKS OF CHINA
CONTEMPORARY REALISM OIL PAINTER

翁诞宽

海 滩 60cmX90cm 2008年4月

扉页：惠安小渔船 50cmX60cm 2008年4月

封底：喀纳斯小白桦林 80cmX80cm 2008年8月

图书在版编目 (C I P) 数据

中国当代油画家风景写生画集. 翁诞宪 / 翁诞宪绘.
天津: 天津人民美术出版社, 2009.9
ISBN 978-7-5305-3953-8

I. 中… II. 翁… III. 油画: 风景画: 写生画—作品集—
中国—现代 IV. J223

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 164383 号

天津 人民美术出版社 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: 刘子瑞

网址: <http://www.tjrm.cn>

北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2009年11月第1版

2009年11月第1次印刷

开本: 787×1092毫米 1/12 印张: 3

印数: 1-2500

版权所有, 侵权必究

定价: 24.00元

与高贵材料De肉搏

由于篇幅所限，这里我仅选择从2008年4月到2009年1月这段时间的部分风景写生作品。为什么我不精选出最好的而要把最新的习作呈现给大家，是因为我知道这小册子除了部分送朋友之外大多数还是给学油画的学生看的。做老师的秉性就是爱说教，我这样做的动机实际上还是以现身说法来告诉学生搞艺术的就是靠勤奋。只有实践的机会多，才可能遭遇更多的问题，才能思考更多的问题，才能得到更多解决问题的手段。其实这段时间是我最忙碌的日子，国家重大历史画创作和浙江省重大历史画创作——两件巨幅油画给了我很大的压力，这些写生是忙里偷闲，是调剂大脑神经，所以很随性。不过，尽管呈现出不同的画风，甚至有些完全不像老翁的风格，但是仍然是很学院的。

主编说在这本册子上要写一篇有关风景写生的文章，几年前我是写过一部《油画风景》，现在书店应该是买不到了。把书找出来浏览一遍，觉得以我现在状态肯定写不出那样的文字，虽然那时的水平也不咋的。为了偷懒，我想还是摘抄一段以供参考。

“油画颜料赋予色彩以充实，是结合在一种又厚又油腻的材料之中，画家的手和眼睛的配合一致成为驾驭她的技艺，于是笔触——与高贵材料肉搏的一种劳动符号——便成为绘画的一个要素。”现象学美学家杜夫海纳很形象地把画家掌握油画的技术过程称之为与高贵材

料肉搏的过程。的确，油画材料与其它画种的材料相比有其难掌握的一面，因为油泥状的颜料本身没有渗化的性质，不像水彩颜料或国画颜料那样与水或水性材料相接触会自动均匀地混合，产生柔嫩的渐变效果，油画由于它的塑性和稠度，在作明度或冷暖渐变的时候就会留下许多笔触，而这些笔触又要体现微妙的色差变化，这是非常难控制的。

浑厚的肌理的确对视觉有一定的冲击作用，但是厚笔触难以对物体刻画得详尽，这就要求对形态和色彩作概括处理。因此，学生在刚开始练习风景写生还不具有这方面能力的时候不要去追求厚堆颜料的效果。同时颜料厚了，笔触很明显，就会给笔触之间的衔接制造麻烦。笔触的衔接实际上是最大的学问。就好像钢琴的触键，重敲和轻弹产生的效果是大为不同，同样的键盘可以弹出暴风骤雨也可以弹出小溪流水，这是人最敏感的神经末梢在表现。这与耳朵连接的敏感的神经末梢要经过何等的千锤百炼啊！毕竟不是人人都能成为钢琴家。这笔触的衔接，同样是人最敏感的神经末梢的表现，这与眼睛相连的敏感的神经末梢也要经过何等的千锤百炼啊！欧洲的画家在这方面表现得最为出色，无论是风格粗犷的，还是含蓄的总能把笔触安排得很有韵律，把肌理作得很有层次。有时候评价一些油画“土”，很大程度上是因为在这方面的修养没修到一定的程度，太把它当“语言”，总怕人“听”不到。

油画肌理有不同的表现，但基本上离不开干、湿、厚、薄、流畅、凝重、含蓄的特征，在它们之间又有些必然的联系。比如要制作比较凝重的效果，必然用色要干，（在做画布底子的时候就要有所考虑，在玻璃板似的光滑画布上是无法凝重起来的）这时候不要顾忌吸油，而且要利用油画吸油的特性，在厚颜料（表面干透）上画薄色容易吸油，表面无光泽，而厚色层上加更厚的颜色，就不容易吸油。有时要利用吸油和不吸油相间的办法把肌理做得又厚又有层次。层与层之间不要完全堵死，要有些疏漏的地方，这样才透气，才能更好地表现层的厚实。流畅的效果，无论是厚是薄，它必须是湿的，含油量大，才能把笔拖得长。含蓄的肌理效果要求层与层之间的衔接缜密，用软笔毛的画笔如狼毫或尼龙笔配合拖或扫的笔法容易做出这种感觉。

油画媒介剂的使用，其主要作用是增加色彩的流畅性、透明性和釉质感，对颜料与颜料之间的结合起到坚固作用。尤其在暗部或深色调区域调和些媒介剂都能减少颜色发闷的情况。

油画风景写生一般是在短时间内一遍完成的，它的技法应用不可能像在画室里那样复杂和深思熟虑，但它由感而发的即兴方式经常出现生动和闪光的东西。在一些优秀的作品中经常可以感受到画家从有法到无法的自由表现境界，那种笔与色彩与情感的交融体现着生命的呼吸和律动。

对于初学油画写生的学生来说应该先有法，掌握了一些基本语言之后，在有感而发的基础上再求其变化。

1. 写生时不能用调色油起稿或在一开始就在画布上涂有用调色油稀释的颜料，这些油将使颜料无法与画布很好的结合。

2. 铺大颜色关系时不要太厚，在厚颜料上不利于色彩的修改和调整。

3. 根据画面的尺寸大小，尽可能选用大一些的笔来画写生，因为大笔的笔毛长，弹性适中，无论是侧锋用笔或中锋用笔都能做点、描、贴、按、扫等变化，也易于笔触间的衔接。而小笔容易使力气用到笔根，颜料往笔毛的两边挤出，使笔触杂乱。画精细的地方用小笔还是必要的，但是要注意用笔锋塑造形体。

4. 画带明暗调子的写实风格习作时，在暗部或阴影区的用笔要含蓄，当画得薄时，由于画布底子的反射能产生透明、透气之感，但是也不要拘泥用薄油画暗部，因为颜色的反复调整是免不了的，只要掌握一个原则：无论暗部画得厚或画得薄，笔触之间的衔接尽可能含蓄，必要的话可以用较软的笔轻轻地扫一掃。亮部因常常在颜料中加白，所以比较稠厚，这些区域的笔触自然会比较强烈，这时要好好体现用笔的表现力。当然用笔的准和狠要建立在素描造型的功力上，修改的遍数多了笔触就会显得乱。中间调子无论是形是色对画面和物体的质感所起的作用都至关重要，因此用笔要给人厚实的感觉，因为它是亮部和暗部的结合处，因此用笔也

不宜太跳，含蓄为好。

5. 用白要谨慎，尤其大面积的白一定要带某种色调，调颜色时也不要搅得太均匀。

6. 画天空时一定要注意到从你的头顶到天边的变化，不能只看出现在画面的那一段，否则就很难表现天空的深远。

7. 画远景的树木和中景的树木轮廓不要太死板，还要注意观察树尖到树根的变化，一般来说树尖重一些，下半部分逐渐变亮，顶实底虚比较容易体现层与层的空间。其他物体如建筑物中景和远景的处理也可以依此原则。

8. 避免面面俱到，抓住感受最深的地方，或最有内容可刻画的地方，或最适合油画作效果的地方，把文章做足，其他的部分只是起到烘托气氛的作用。次要的地方虚化了，主体就更突出了，视觉就会得到张和弛的满足；若无主次之分，琳琅满目，失其韵律，画面就有纷乱和堆塞之感。

9. 不要忽略最后结束前的调整，回味一下最初让你感动又促使你坐下来表现它的因素所在，强化这种感觉，弱化不必要的细节。用一干净的软笔理出画面的结构，让太实的虚一些，让太跳的含蓄一些，这样就会给视觉有个引导，该兴奋时让它兴奋，该平静时让它平静，这样在画面就创造了一种节奏，创造了一种秩序。虽然最后的调整要靠经验和修养，但学生一开始就要有这样的意识和自信。

当然对原理的了解，对“法”了解目的是使思路更快捷而不是在原理和“法”面前缩手缩脚。在风景写生中当被一个景色所感动，这时的头脑一定会把眼前感性的东西进行理性的归纳，把造型的因素提取出来，于是画面上就留下了最初的几笔。一定要珍重这最初的感觉，因为随着对细节的深入观察，感兴趣的东西在不断的游移，虽然画面的内容在不断添加，但经常会让人感到不知所云，喋喋不休，甚至有经验的画家在作画过程当中也难免犯这样的毛病。这种感性和理性的协调控制也是人类自我战胜的一种境界。

绘画艺术是实践的艺术，技巧的应用是很个人的问题，因此也应该是极其丰富的，因为每个人的神经末梢的敏感程度和敏感点不同，有的画家对厚颜料把握得很好，有的画家可以把肌理层次作得很丰富，有的画家应用薄颜色能妙笔生花。当然，一个成熟的画家在不同阶段的艺术追求中一定经历了多种技巧的尝试，在无数的成败之间为形成自己的技巧风格搭架一座座桥梁。因此技法的探索也是伴随画家一辈子艺术生涯的。从这个意义上说，油画的发展历史也是画家同“高贵材料”肉搏的历史。

老 桥 80cmX80cm 2008年8月

大雨将至 80cmX80cm 2008年8月

黄 昏 80cmX80cm 2008年8月

白哈巴村 50cmX60cm 2008年8月

喀纳斯湖畔 50cmX60cm 2008年8月

海湾 50cmX60cm 2008年4月

小鱼港 50cmX60cm 2008年4月

从东山眺望大岙村 50cmX60cm 2008年4月

崇武避风港 50cmX60cm 2008年4月

礁石 80cmX80cm 2008年4月

捕蟹季节 50cmX60cm 2008年4月

岁 月 50cmX60cm 2008年4月