

学 / 院 / 色 / 彩 / 教 / 学 / 范 / 本

油画风景

主 编 / 周向林

本 辑 编 著 / 魏 光 庆

XUEYUAN SECAI

JIAOXUE FANBEN

湖 北 美 术 出 版 社

油画风景

魏光庆

谈到油画风景画,我们首先追寻到美术史,人们一定会想到法国风景画,想到巴比松画派与柯罗以及印象主义画派和后印象派。

法国风景画早在14世纪的细密画上就有迹象了。然而只是到17、18世纪的普桑、洛朗、佛那戈那尔等画家的作品中,才具有真正的意义,以至于后来受到荷兰、英国的风景画派和康斯坦堡等人的影响。在现实主义思潮的推动下,法国油画风景画出现了空前繁荣的局面,取得了辉煌成就,对整个欧洲油画风景画的发展产生了巨大的影响。

在19世纪法国风景画繁荣时期,主要代表人物有卢邦、格雷西、拉庇托等。尔后的风景画家们选择枫丹白露,生活在巴比松进行艺术实践,使得法国油画风景画达到了真正的顶峰。形成的巴比松画派,主要的代表人物有:米歇尔、卡巴、卢梭、迪兹、杜伯勒、特罗容、杜庇尼等,不仅仅局限这一画派,还有具有很高艺术成就的米勒、柯罗。

巴比松画派的画家,都是走出画室,到大自然中去直接写生,把握大自然的灿烂色调,表现现实特征而创造真实而生动的艺术作品,因而推动了现实主义风格的油画风景画的发展。

印象主义画派和后印象派的产生与过去的传统有着密切的联系,这一时期也产生了许多有成就的画家和风景画作品。具有代表性的人物有:马奈、莫奈、毕沙罗、西斯莱、修拉、塞尚、高庚、凡高等。他们的作品无论是在色彩表现上,还是在造型艺术上都是一场空前的革命。

油画风景画的历史是如此悠久,那么,我们将如何画好油画风景呢?

大自然赐予给我们的景物是丰富多彩的,也是变化无穷的。然而,我们在进行油画风景写生时,不可能包罗万象,一定要注意正确的表现方法和步骤。

首先是选景。面对大自然要有感而发,去发现、去挖掘自然所提供给我们的美景,要用心去找它,要有立意,要有激情,要感受大自然的蓬勃生机。这样,才能真正地画好一张油画风景画。

其次,就是如何构图。构图是油画风景画的关键所在。油画风景画的构图往往要加以处理与组织,有别于人物画、静物画,它们都是在作画之前经过精心地设计,构图时就相对容易得多。在大自然景物中有许多东西,而在油画风景画的构图中却要进行取舍,有的需要作一些变动和搬移,要根据油画风景画的立意和表现形式来加以完成。

在构图中,要注意处理好画面的结构关系、主次关系,突出景物的主体部分,以主体部分为中心来安排其它的景物;合理地确定地平线的位置,因为它对油画风景画的空间效果起着决定性的作用。与此同时,在油画风景画构图中,要正确地处理三景关系——近景、中景、远景的关系。往往中景部分应该是主体部分,另外还要注意处理三景的透视关系和空间关系,强调变化,注重丰富性,这样就会产生一种深远的真实感。

初学画油画风景,往往应该先多画一些小构图稿,从中找出最理想的构图;然后画素描稿,力求严格、认真和仔细,在这一过程中,明确景物的透视、空间、层次和结构关系,这样就有助于下一步骤——油画色彩的表现。

油画风景画着色过程,有别于在室内画人物画和静物画。由于光线变化快,把握一开始的色彩感受非常重要,铺大体色一定要注意力集中而且动作要迅速快捷。只有大体的色调关系把握住了,随后进行深入刻画和塑造才会显得得心应手。首先要明确油画风景画的色彩倾向,从而确定色彩的基调。铺色过程一般从暗部开始入手,先画大的色彩关系,比较几块暗色块和明色块的冷暖关系,从画面的主体部分逐渐延伸开,边画边比较,视线不要停留在某一局部上,一定要注意画面的整体感。大体色铺定后,大的色彩关系、色调基本确定了,再着手从画面的主要部分开始具体刻画和塑造。在深入的过程中千万要注意不断地调整大关系,以画面完整、色调舒服为原则,强调表现性、注重艺术性,切勿被动地被自然景观所左右,否则,画出的油画风景作品将不可能产生感染力。

画油画风景,有着地理、季节、时间的变化。不同地区,有着不同的特点、不同的风情;不同的季节、不同的时间、有着不同的色调特征。比如:高原与大海、春天与秋天、早晨与黄昏、晴天与阴天、雨天与雪天的特征和色调有着本质的区别。因此在画油画风景的过程中,一定要认真地分析与研究并加以比较,从而抓住特点加以强调,这样才会产生感人的油画风景画。

总之,在画油画风景的过程中,主要要求的是真挚、纯洁、富有情趣,追求自己所思、所想、所画同自己所见东西的和谐一致。决不放过自己心中的感受,用心去画,在画中不断地磨炼自己的语言形式和表现技巧,坚信自己的敏感和直接印象。只要自觉而真诚,其它无需担心,就一定能如愿以偿地画出好的油画风景画。

(作者系油画系副教授)

封面作品:风景·唐小禾·教授(1979年作)

风景 宋克静·油画系副教授（1985年作）

这是一张以宗教建筑为主体的风景画，画家用高度概括的手法，表现宗教建筑，用笔轻松，暗部用色深而透，整个画面表现自如，具有相当的力度。

风景 王霞·96级油画系三年级

此画作者采用竖构图来表现主题,笔触奔放而概括,整个画面具有韵律感,特别是上下两块白色把握住了画面大的节奏,是一张富有激情的风景画。

风景 唐小禾·教授（1979年作）

独特的构图和空间的处理效果,使得画面具有不同一般的写实品质,画面活泼而灵气通透,灰色调和自如的笔触制造了令人愉悦的气氛。

风景 邹晨·98级油画系一年级

这张画以塑造的手法描写景物,拖拉机和坛子着意地刻画,形成了视觉的中心点,用白墙和上下两块灰色调衬托使主题显得十分突出,如果地面画得整体些,效果会更好。

风景 唐小禾·教授（1979年作）

画面处理轻松简洁，色彩明丽，结构和造型以及控制得当的笔触，是这件作品语言上的特征。

风景 李鹏·96级油画系三年级

此画近景运笔洗练，概括力强，相比之下远景感到杂乱，缺乏力度。

风景 周向林·油画系副教授（1982年作）

从塑造物体的角度出发，画面构图、色块考究、丰富而不乱。船、天空、地面几块颜色的并置，使得画面结构和造型简洁明了。

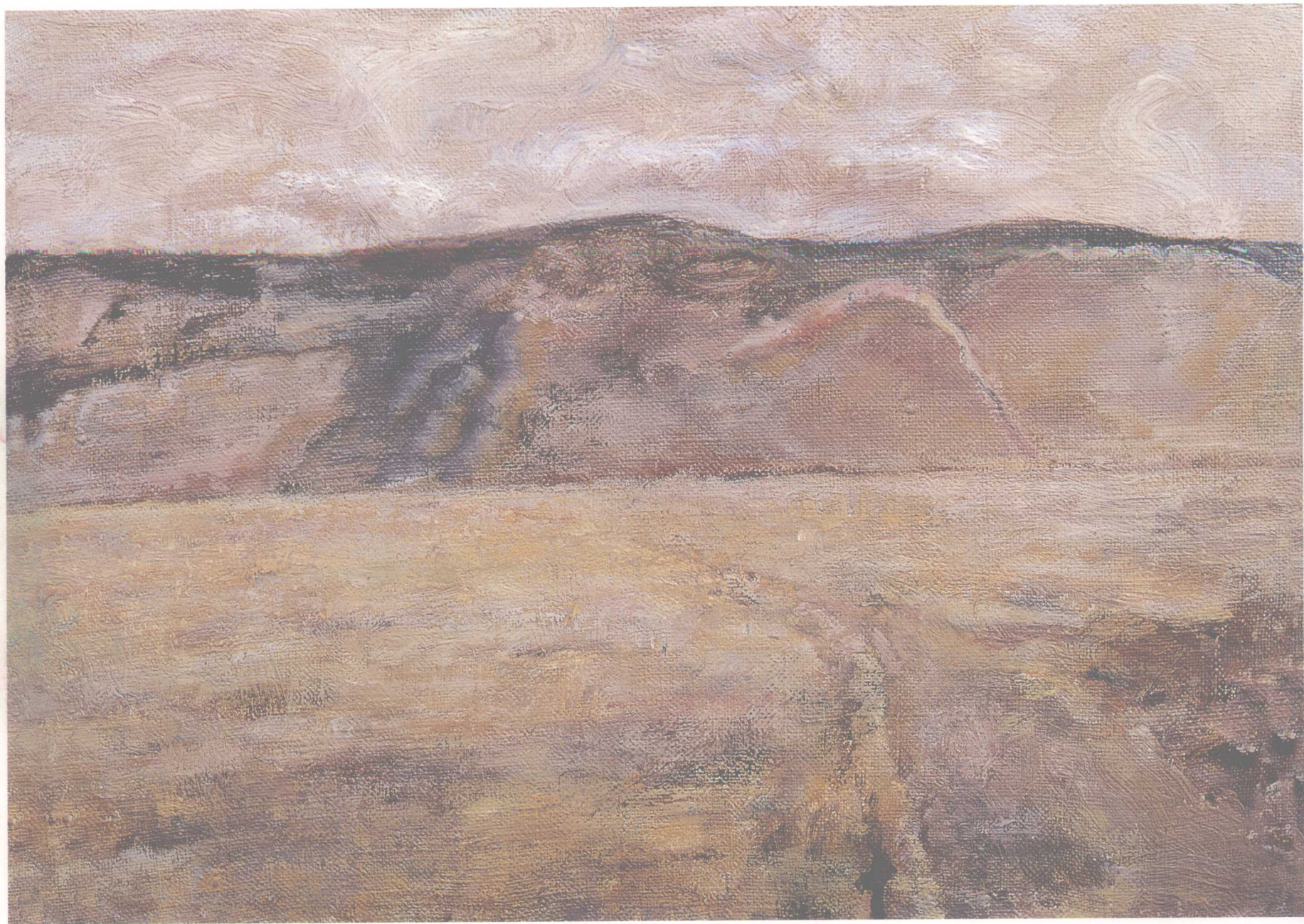
风景 李建平·96级油画系研究生

作者在绘制这张“荷塘”特写中，力求用单一的灰色调表现出既斑斓又模糊的自然景色，在杂乱中寻觅物体之间的节奏和整体的韵律。

风景 宋克静·油画系副教授（1985年作）

此画采用比较概括的表现手法，在构图上较为注重形、色、块的布局安排和节奏变化，画面的形式和色彩关系比较协调，有着很强的宗教色彩。

风景 王晶·96级油画系三年级

此风景用形、色相结合的手法,加上灰色运用得当,使画面营造出一种涩涩的气氛。

风景 徐文涛·96级油画系研究生二年级

这幅作品不同于一般的写实风景，很有个性。空间的处理和不断覆盖的肌理效果，构图上的随意性使得画面活泼而透气，沉稳微妙的色调变化，给人以凝重之感。

风景 杨丹·油画系副教授(1978年作)

这张描绘江南小巷的作品整体而概括,用色讲究而洗练,在静态的表现中点缀动态的人物和飘动的衣物,使画面增色许多。

风景 雷克勤·96级油画系研究生一年级

在这张用高丽纸描绘的陕北风景中,作者力图用油画颜色表现出陕北特有的苍凉感。在作画过程中,作者有意地减少色层关系,强调造型、结构以及用枯笔手法制造的偶发效果。画面不足之处是局部描绘有些凌乱。

风景 杨飞·96级油画系三年级

这幅画的形色表现酣畅,右上方的白色保留得非常好,与中间的白色块呼应,使画面增添了许多生气。中心的深色画得犹豫了些,有点晦涩。

风景 胡珩君·97级油画系二年级

此画以色代形描绘江南农舍小景，笔触较为憨拙，整个画面是深绿色的基调，伴有黑色压形过渡，显得厚重有力。如果画面再减少一些塑造，用色用笔再直率一些，画面会显得更清新。