

胡振宇油画解析

高校美术类专业参考教材 ● 风景

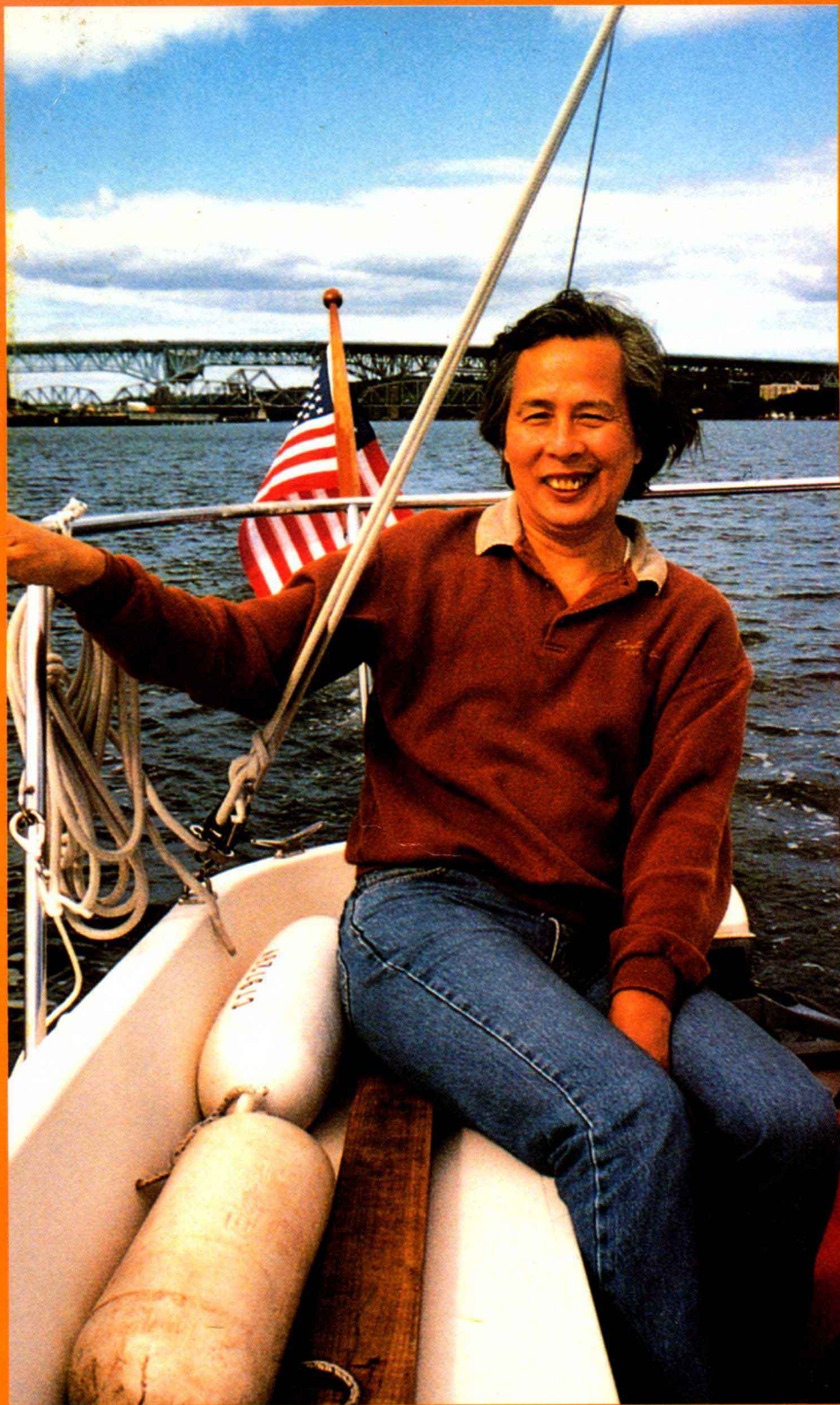

落叶 1997年 (35 × 45cm)

浙江人民美术出版社

[编者按]“高校美术类专业参考教材”的读者对象为高校美术类专业的在校生，目的是为他们提供一套涉及油画、中国画和设计类专业为主的参考教材。美术类专业学生可从这套参考教材中寻找与自己所学专业对口的老师，并通过作品解析了解和研究其艺术追求和作画技巧。这无疑为学生接受各种艺术风格和绘画技巧提供了广阔的选择空间。

本教材作者既有艺术院校的教师，也有画院的画师和职业画家。他们的作品各具强烈的个性色彩，独特的创作风格与理念。其中不乏浪漫的写实主义者，唯美的超现实主义画师和现代具象画家。他们的创作是教学和社会实际需求的缩影。编者相信，这种多元化艺术风格的融汇与交流将有利于学生综合素质的提高，有利于新世纪美术类专业教材的完善和深化。这套参考教材也可作为美术爱好者自学和临摹的范本。

作者艺术简历

胡振宇，浙江宁波人。现为中国美术学院教授、院学术委员会委员、中国油画学会理事。

- 1959 ●毕业于浙江美术学院附中
- 1964 ●毕业于浙江美术学院油画系
- 1980 ●浙江美术学院油画系研究生毕业
- 1983 ●由国家选派赴比利时（GENT）皇家美术学院留学
- 1986 ●留学毕业回国任教于浙江美术学院油画系（现为中国美术学院）
- 1987—1996 ●任中国美术学院油画系主任
- 1987 ●出版《胡振宇油画作品集》画册
- 1988 ●应邀赴美国芝加哥举办个人画展
- 1990—1995 ●三次赴日本访问和举办画展
- 1994 ●获文化部优秀专家称号
- 1995 ●赴比利时安特卫普讲学和展览
- 1997 ●赴美国康州艺术中心作访问艺术家并举办画展
- 1999 ●赴法国巴黎艺术城访问考察，并再次游历欧洲各国

图书在版编目（CIP）数据

胡振宇油画解析 / 胡振宇编著. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2000.5
高校美术类专业参考教材
ISBN 7-5340-1100-0

I. 胡... II. 胡... III. 油画: 风景画-技法(美术)-高等学校-教材 IV. J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第24511号

胡振宇油画解析

浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州市体育场路347号)
全国各地新华书店经销
杭州海洋电脑制版印刷有限公司制版
浙江兴发印刷厂印刷
2000年6月第1版·第1次印刷
开本: 787×1092 1/8 印张: 2.5
印数: 0,001-5,000
ISBN 7-5340-1100-0/J·953
定价: 20.00元
如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

情感·意境

● 胡振宇

在整个西方绘画传统中，油画风景画早期是处于一种配角地位，作为风俗画、历史画和肖像画的背景陪衬。当年达·芬奇、拉斐尔等画家也多以风景作人物画的衬底。自15世纪起风景画从人物画背景中脱离而成独立画种，在德国画家丢勒和阿尔特多费尔的作品中出现了地志性风景画。风景画成熟于17世纪的荷兰绘画，其中尤以雷斯特尔、维米尔、霍贝玛等画家对风景画发展有较大贡献。至18世纪英国的康斯坦布尔、透纳等一批崇尚自然的绘画大师的出现，才真正为纯粹以风景为主题的绘画奠定了基础，取得了决定性的发展。随后，以柯罗、米勒为首的法国巴比松画派的出现，开始采取自然主义的态度来表现风景。19世纪后期印象主义的崛起，在光色表现上把风景画推向极至。莫奈色彩的微妙谐调、修拉的斑斑点点、梵·高充满激情的笔触和塞尚独具匠心的画面构成，无不影响日后的众多画家。当然，对于中国画家来说，受俄罗斯19世纪风景画家的影响也是无可置疑的。像萨弗拉索夫、希施金、库因兹、列维坦等，他们的风景画都融合强烈的民族情感与地方风格的俄国写实主义，他们所描绘的草原、海岸、森林、夜色以及四季不同的景观，往往充满着抒情的诗意，将悲天悯人的情怀藉一草一木娓娓道来，比较西欧的风景画更多一层压抑与灵动情愫。

风景画以题材而论是一种特定风格的画种，是温文尔雅地表达内心情感的方式。画风景画能使自己的想像力得到翱翔，由于画面阒无人迹而得到加强，而自然景色极端无拘无束、纯粹、宁静，是忘却自我、在心灵的漫游中寻觅平和的一方净土。

我爱画风景画，也常作风景画，我的实践体会是中国的油画风景画不仅吸收了西洋风景画的特长，同时继承了中国山水画的特点。山水画是中国画中最成熟的画种，涉及的问题很多，归纳起来有三要素，即构造、笔墨和意境，其中构造和笔墨作用于人的视觉感观，而意境作用于人的心灵，所以意境是山水画的灵魂。构造外行能欣赏，笔墨内行懂得品味，意境则需要学识修养较高的人才能领会。

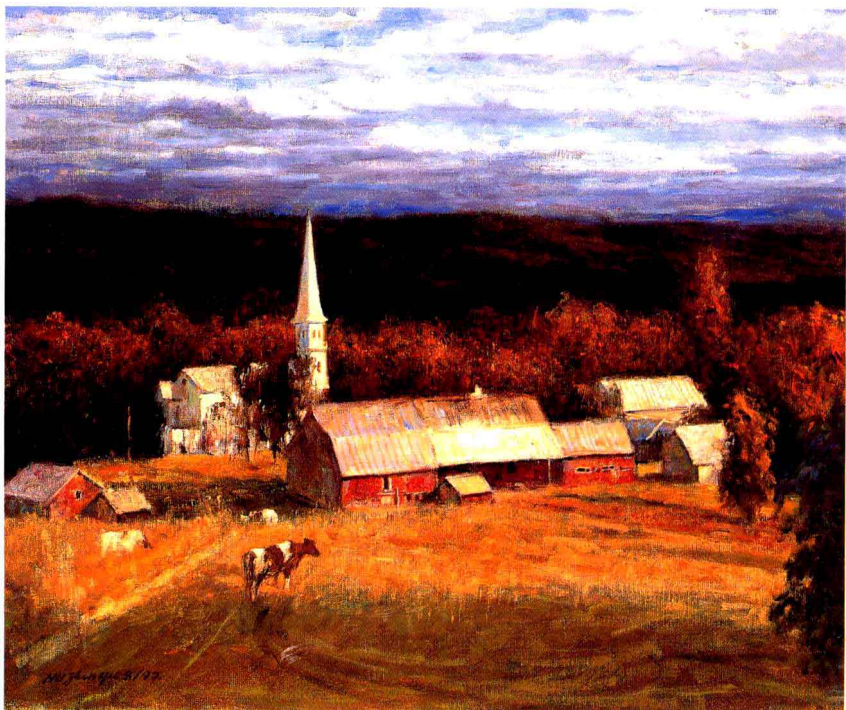
近年来，由于外出机会较多，考虑携带工具的方便，我画了一些小幅风景画，有的是实地写生，有的则“搜尽奇峰打草稿”回到画室创作的。本画册中选的大多是我在美国康奈狄克州作访问艺术家时所作的风景画。那里的景色使人流连忘返，那一大片雪的韵律、金黄色的秋叶、宁静的湖面、夕阳下古老的教堂和那极具生命力的枯木残枝，所有的一切仿佛被那无可名状的神秘美笼罩着，激发着画家的创作激情。我以感情和意念符号来表现自然与生命的精灵，力求新境界的发展，侧重主观情绪的表达，把多种风格糅合起来，结合“印象主义”、“写实主义”、“表现主义”等各派技法，用客观记录的理性态度，来表现出抒情浪漫的视觉感。我作画时重视对画面调子的处理，运用油画色彩的质感和表现力所显现的迷人力量，对景观的近与远、上与下、动与静、实与虚、

现实与幻想等矛盾的双重性，给予恰如其分的控制和操纵，以求达到自己理想的境界。我习惯在吸油纸板和涂过底色的画布上作画，这样可以达到一种效果、一种境界，至于在一些具体技法上，可以根据不同的对象采取不同的手法。如我在画《冰雪康城》时，首先考虑如何以灰色作主调来表现空寂、宁静、清旷悠远的冬景，运用简练的手法表现大自然清静寂之美，摆脱对事物细节拘谨的描绘。天空、湖水用色似水彩画般稀薄透明，用大笔一气呵成，留出飞白，而教堂和树丛以干湿结合法起到一种特殊的对比效果。而在另一幅《康奈狄克的金秋》中，我以黄色调为主，粗壮黑色树干和橘黄色叶子形成强烈对比。用笔也是粗细结合；用色以冷暖反复重叠使其处于饱和状态，在色彩与大气氛的总体把握上追求理想意境。

总而言之，方法来自实践，所有的一切技法都是为了通过再现客观现实，表达自己对人生的感悟和文化理想。

阿尔卑斯山下 1995年 (75 × 85cm)

牧场 1997年 (55 × 65cm)

夕阳下的庭院 1997年 (50 × 50cm)

深褐色画布上作画，暖橘黄色调子，追求画面光色明暗的强烈效果。暗部充分利用褐色底子，稍加冷灰色点缀，添上点点光影，在单纯中显得尤为丰富。用厚重的暖色来突出那古老的教堂和英格兰式的住房。整个物体犹如沐浴在橘红色的阳光下，显得温暖而静谧。

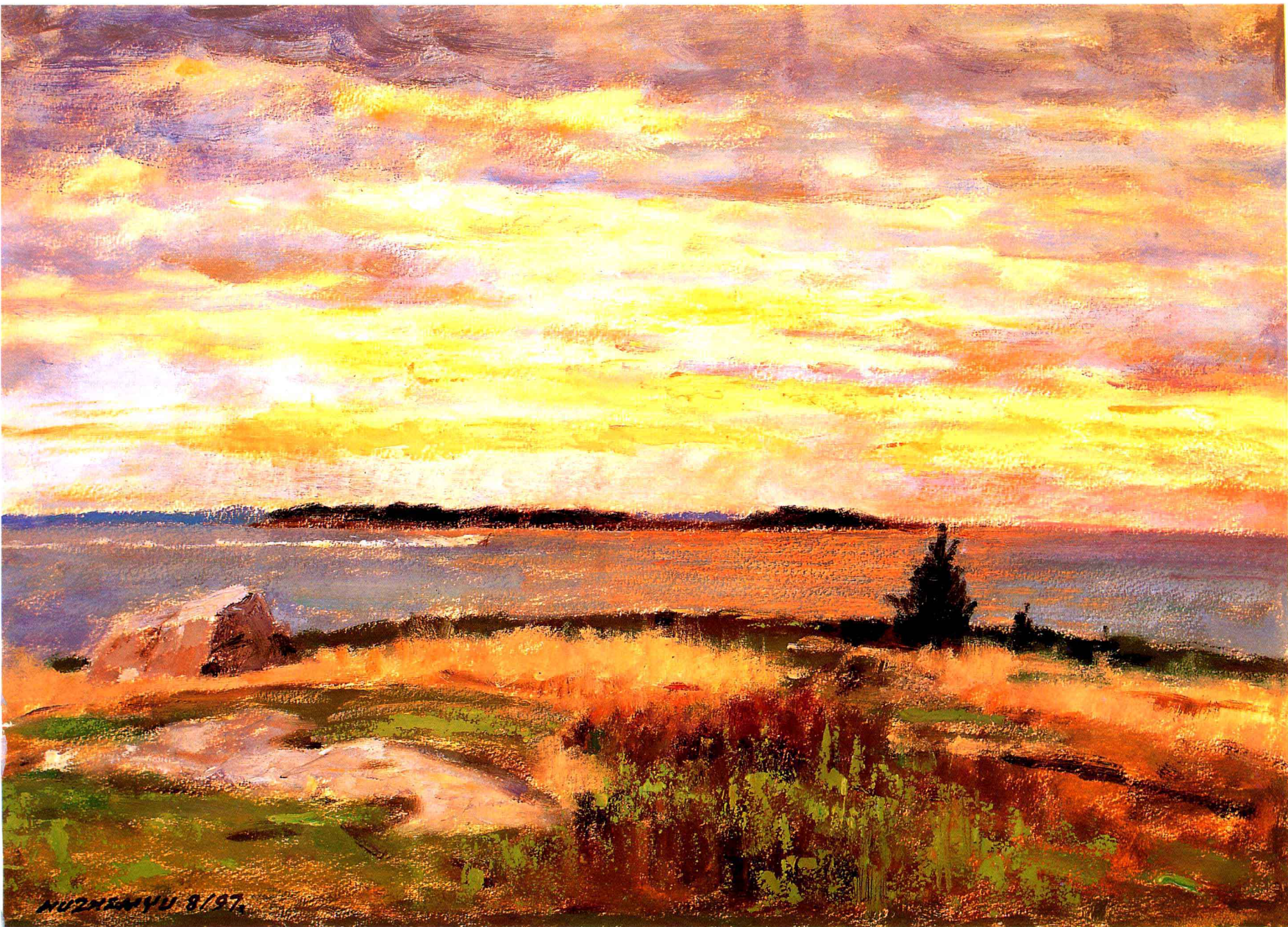
夜幕下的梅司丹克 1997年 (35 × 45cm)

梅司丹克港的夜景。整幅画面以深灰色为主调。在银白色的月光下，停泊在港湾的灰白色游艇和点点灯光倒影组成一片朦胧的色调。用大笔涂抹天空和云彩，用小笔和刮刀表现游艇和远景，在虚实结合中使画面在整体上显得丰富。

湖畔秋色 1997年 (40 × 45cm)

以棕色为基调，大笔画的深棕色背景厚重而丰富，与湖面上白色游艇轻松潇洒的用笔形成较强对比。在深褐色的倒影中，用小笔添上几笔蓝灰色表现水纹，显得湖面平静而深不可测。这是幅记忆画，在吸油纸板上干透后，涂上中期上光油 (RETOUCHING VARNISH)。

远眺大西洋 1997年 (35 × 50cm)

这是一幅画在吸油纸板上的写生。惊涛骇浪的大西洋，由于纽约长岛的天然屏障显得风平浪静。以灰黄色调为主，用大笔描绘，重点表现天空和洋面，画面处理追求单纯，强调色彩空间，更显得洋面浩瀚辽阔，有极目楚天令人心旷神怡之感。

一片绿色 1997年 (40 × 50cm)

黄绿色调子，在暖色的基点上，冷暖色并置重叠，用小笔点彩涂抹。追求画面整体效果和意境。在大片的黄绿色调中透出淡灰色的建筑物和远处白色教堂相映成趣。重重叠叠的山丘和平坦的牧场草地、白色羊群，使画面具有浓郁的田园气息。

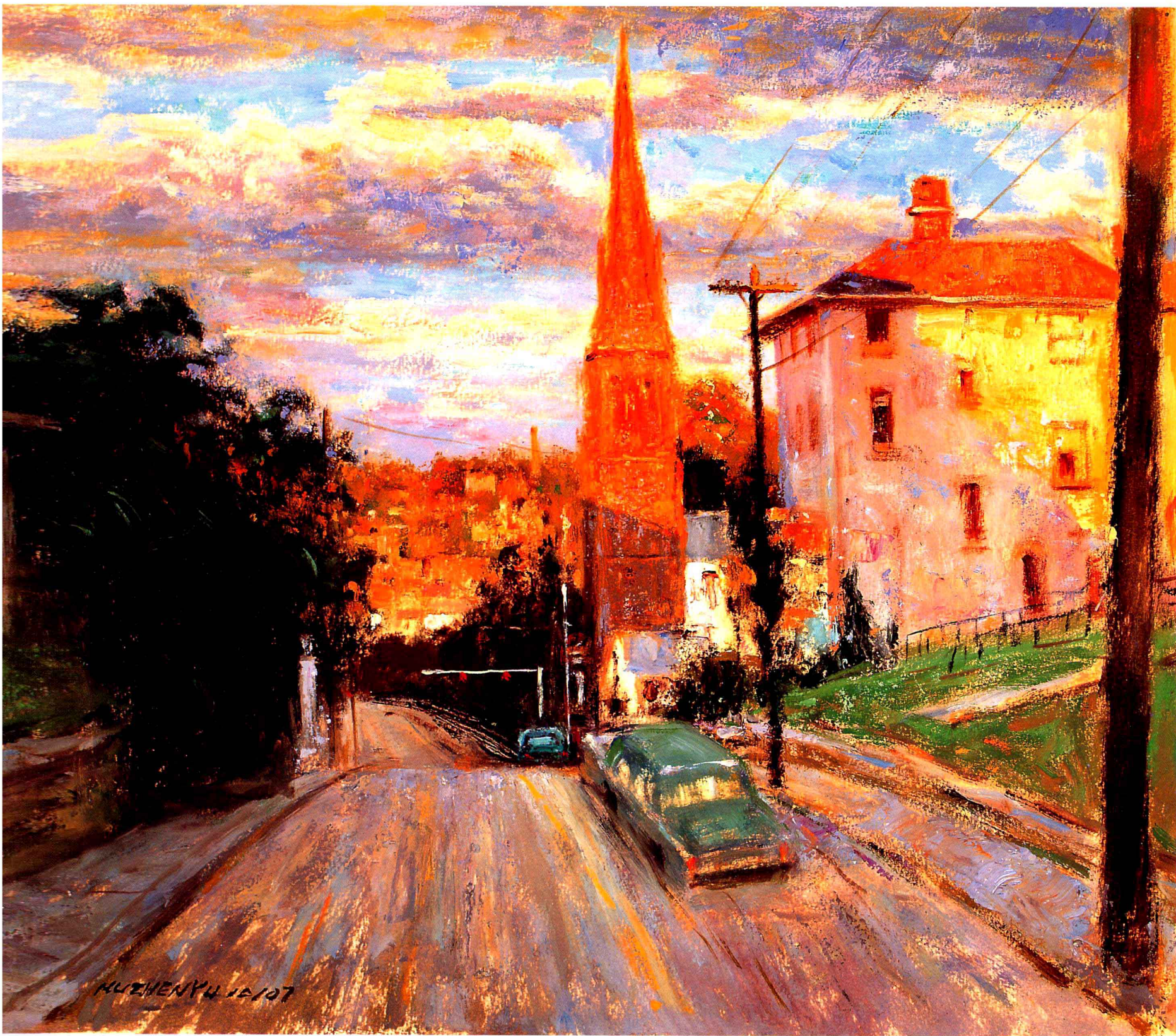
纽伦敦的初雪 1997年 (45 × 45cm)

纽伦敦是美国新英格兰地区的著名海港。在吸油纸板上写生，以冷紫灰色调为主，为突出近景大片雪地，在构图上把视平线相应提高，营造出一种延伸的空间感。远景杂乱的枯枝残木和灰白色建筑，用干笔揉抹，与近景大片的银白色雪地形成对比。在薄薄的紫色云雾中透出丝丝淡淡的橘黄色，使画面色彩更为丰富。

艾伦家的院子 1997年 (40 × 45cm)

这是普通美国民居庭院景色，满地秋叶，往日的风光已是一片萧条。纸板上写生，冷黄色调子为主，以小笔薄油调色描绘，近乎点彩画法。把黄色、绿色、冷灰等色彩饱和度降到极限，画面色调清新明快，无较强对比，但层次丰富，统一在柔和的整体色调中。

红色的教堂 1997年 (40 × 45cm)

美国新英格兰地区傍晚街景。以橘黄色和暖灰色为主调，建筑物与远景以小笔和刮刀表现，强调画面色彩的冷暖对比，追求色彩的饱和度。暗部用色较薄，受光部用厚色堆砌，使夕阳照耀下的哥德式教堂和奶黄色房子更加熠熠生辉。

康奈狄克的金秋 1997年 (40 × 50cm)

以黄色调为主，粗壮黑色树干和橘黄色叶子形成强烈对比。用笔粗细结合，用色以冷暖反复重叠，使其处于饱和状态，在色彩与气氛的总体把握上追求理想的意境。

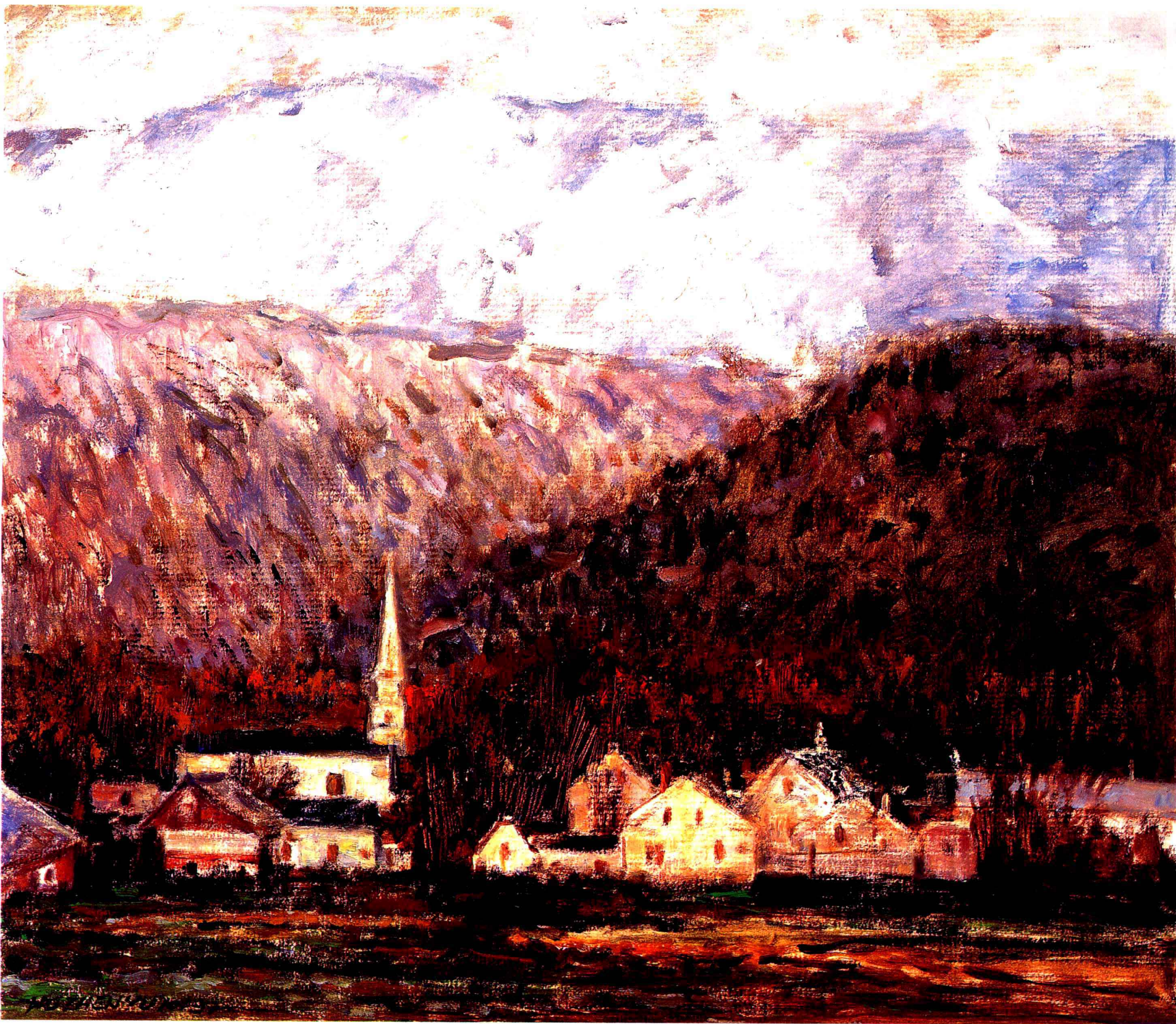
冰雪康城 1997年 (45 × 45cm)

以灰色作主调来表现空寂、宁静、清旷悠远的冬景，运用简练的手法表现大自然清幽静寂之美，摆脱对事物细节拘谨的描绘。天空、湖水用色似水彩画般稀薄透明，用大笔一气呵成，留出飞白，而教堂和树丛以干湿结合法起到一种特殊的对比效果。

康奈尔大学一角 1997年 (40 × 50cm)

康奈尔大学校园初秋景色。暖橘黄色调子，逆光的处理法，运用小笔点彩和刮刀相结合的方法，追求物体在逆光下冷暖色彩的微妙变化。近景的红叶在阳光下显得格外明亮，和逆光中紫灰色房子形成较强的反差，画面显得更具光感。

清晨 1997年 (35 × 45cm)

深秋的紫褐色调子，用吸油光板纸作画，以干枯小笔随意表现；点彩、揉搓，色彩冷暖重叠，多处留纸板空白。远山云彩用刮刀处理，加强画面的整体效果。连绵不断的群山，白色的云雾，深棕色的林木，衬托那古老而陈旧的农舍，营造和谐旋律。使画面更趋丰富，色彩更为饱和。

海边别墅 1997年 (40 × 45cm)

这是幅吸油纸板上的写生，绿色调子为主。画面追求逆光效果，远景大片冷绿色树丛衬托受光的灰白色木屋和初秋的黄桦。为加强光的效应，近景的海滩乱石则全部处理在透明的灰紫色暗部中。以小笔表现天空和海水，用大笔描绘远景树丛，注意绿色调之间冷暖变化，使画面既整体又丰富。

耶鲁大学一隅 1997年 (45 × 50cm)

以暖黄色作为基调，在这错落有致的英格兰式建筑物中，追求光的效果。先用画笔描绘，待干透后用薄油加少量透明褐色统一画面暗部，并留有笔触和油迹，会有一种特殊的肌理效果。重在加强物体的受光部分，使画面更集中、更耐人寻味。