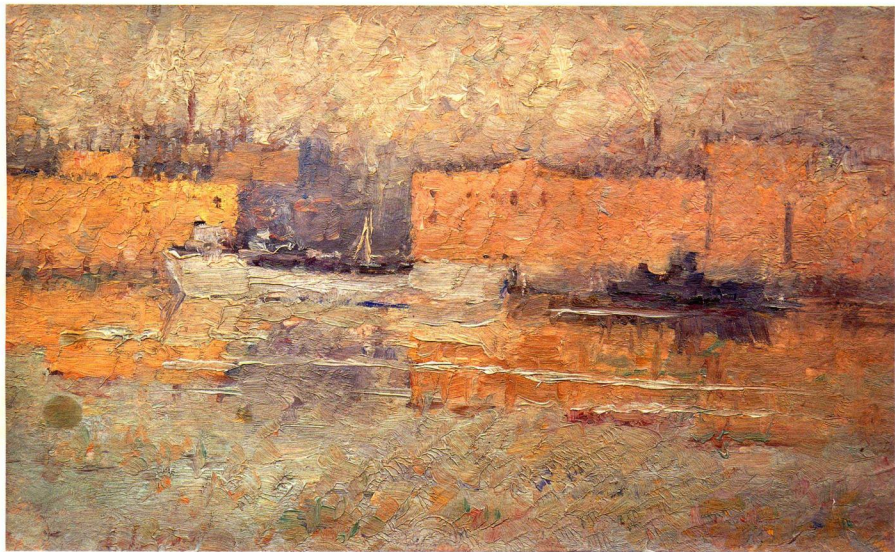

学院派
写生技巧

福建美术出版社

李天祥
赵友萍

油画风景写生

李天祥 涅瓦河之晨 20.3 × 12.7 cm

风景画可以不画人，但它是人（作者）对大自然景物感受的描绘。观众看到的是画中的景，感受到的是景中的情。风景画往往没有一目了然的主题，但它使观众与作者的心声相共鸣，随作者的爱憎而动情。风景画没有引人入胜的情节，也不像某些情节性的绘画表现一个故事的矛盾焦点，但它可以有引人入胜的意境，使观众浮想联翩，体味画外余音。很难说风景画都会产生立竿见影的教育作用，但它能够培养人们健康的情感与高尚的审美趣味，产生潜移默化的力量。

李天祥教授 河北景县人。1928年生。1946年考入北平艺专(现中央美术学院)油画系,从师于吴作人、徐悲鸿等大师。1953年赴苏联列宁格勒列宾美术学院油画系学习,毕业创作获优秀毕业证书,并获“美术家”称号,该作品收藏于苏联列宾美术学院博物馆。回国后曾任中央美术学院油画系二画室主任,1985年任上海大学美术学院院长,第四次全国美协代表大会代表,全国美协理事,美协上海分会副会长,中华全国美学学会技术美学学会副会长,上海美术教育研究会会长,俄罗斯列宾美术学院名誉教授。

赵友萍教授 1932年生。祖籍黑龙江依兰。中国美术家协会会员,中国油画学会理事,第四届全国文学艺术家代表大会代表。1949年考入中央美院,师从徐悲鸿、吴作人、艾中信等名师,1953年毕业后入研究生班学习,1955年毕业。毕业后留校任教。1983年受中央文化部委派赴比利时皇家美术学院研究考察西方油画艺术,并访问了法、德、意、俄、美等十国,归国后任美院油画系第二画室主任。

学院派写生技巧

李天祥 赵友萍

油画风景写生

福建美术出版社

赵友萍 新西兰风景 44.3 × 59.5cm

李天祥 夏日 17.5 × 11.9cm

学习中国山水画，虽也要写生，但更重记忆与临摹。学习油画风景，虽也要记忆、临摹，但更重写生。写生是学习画风景画的基本方法。因为油画风景画不重固有色，而重条件色。物象条件色是物象在一定光源、环境等条件下所呈现的颜色，是随光源色、环境色变化而变化的。不写生很难得到彼时彼刻条件色彩的生动性。即使是写生，观察方法不同就有各不相同的效果，不运用条件色的观察方法，就不能掌握油画色彩的奥秘。这点要向欧洲印象派与俄罗斯巡回展览画派学习。前者在实践上以条件色规律为最高要求。后者将条件色规律与严格的造型规律完善地结合起来，达到形、色、神兼备的境界。

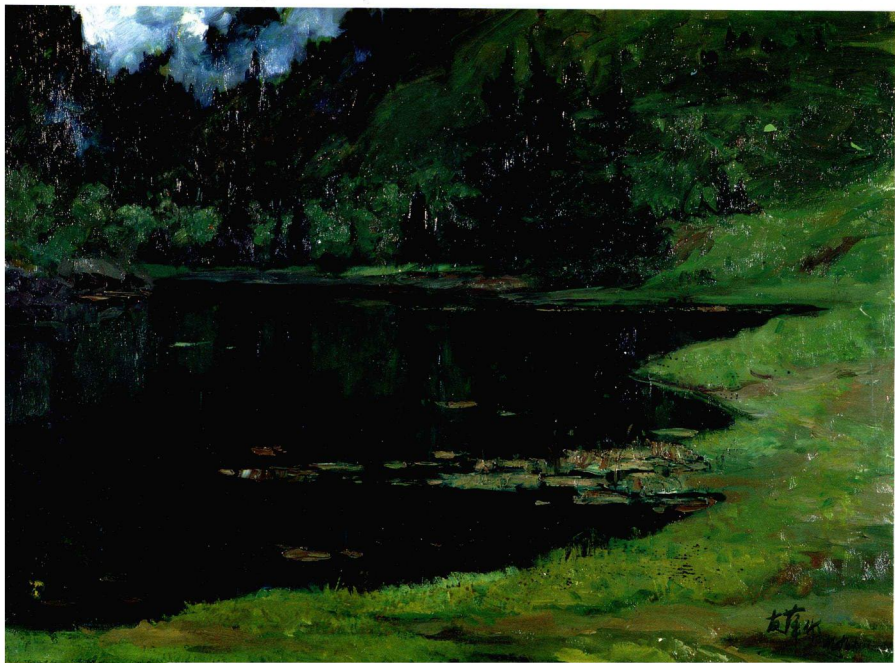
历史上独立的风景画的诞生，不是由于对神权的崇拜，相反是对神权的间接否定，至少也是冷淡。在我国宗教画中，几乎没有独立的风景画。在欧洲正是人文主义的文艺复兴时期才诞生了独立的风景画。它赞美大自然，赞美人对大自然的热爱，赞美人与自然的和谐，赞美在描写自然中体现的人的感情。

李天祥 桦林映日 26 × 36cm

赵友萍 收获季节 38 × 26cm

人都是有感情的，但并非人人都能成为艺术家。有情无意，不能形成艺术品。“意”是“情”的形象化的集中表现。艺术家不同于一般人就是因为他善于使感情转化为“意”，并通过艺术语言创作出艺术品。中国画论中讲“主意”，就是“情”的形象转化。“意”又是艺术品在作者头脑中的胚胎，也就是构思。构思酝酿成熟才能做到“胸有成竹”、“意在笔先”。

赵友萍 绿湾 81 × 60cm

色调与某种情绪的联系是从生活中得来的，是人类在长期实践中感受到的。也只有在长期实践中人们才有可能将某种色调和某种情绪自然而然地联系起来。艺术家就是善于在生活中研究和发现这种联系，善于研究和发现某种色调与某种情绪相联系的时间、环境、条件，以便恰当地运用色调抒发情感表现意境。这种色调与情绪的联系，不是无缘无故产生的。因此，不能凭主观臆造或任意捏合。任意捏合是引不起人们的共鸣的。这种色调与人们情绪的联系，只有确实反映了人们的共同感受时，它才能得到承认，才能引起共鸣，才有可能在艺术品中产生感人的威力。

李天祥 北国农舍 53 × 39cm

风景画贵有意境，没有意境的风景画只能悦目，不能动情；没有意境的风景画只是景物的说明，不能寓情于景；没有意境的风景画只能使观众的欣赏局限于画内之景，而不能启发观众的丰富联想，领会画外之意趣。有景、有情、有志趣、有诗意才有意境。意境一词产生于中国，是中国古代艺术家创造发明的审美范畴，至今在英语中没有准确、恰当的对应该词。在这点上西方要向中国学习，油画风景画要向中国山水画学习。

李天祥 秋阳 36 × 26.5cm

风景作品贵在独创。画家要说自己的话，画出自己的认识，抒发自己的感情，而这种感情又能代表一般观者的感情。抄袭别人的画意，严格说只能算因袭。历史上任何一个著名的画家都是在作品中表现了自己的独到见解和风格，道出了人们想说而没有说出口的话，总是走在历史洪流的前端。独创不是哗众取宠，不是不顾内容的形式上的争奇斗艳。独创首先是意要新，同时为表达新的意也必然要千方百计地探求独特的恰当的表现形式，目的是使画中表现的内容和形式尽可能完美统一。独创的新意只能从生活中来，从“源”中发现。

赵友萍 小白桦 60 × 50cm

“外师造化，中得心源”是我国古人的名言。它说明艺术的美应是主客观统一的产物，既要符合于生活的真实，又体现作者的感情；既有景也有情，情景交融。风景画即是如此。

赵友萍 武钢速写 26.9 × 36.8cm

李天祥 暮色 23.7 × 17.5cm

要创作意境深远的风景画，要画中有情，首先要画家对所画景物有深厚的感情。自己不感动，谈不上动人。思想感情是艺术的灵魂，缺乏思想感情的艺术品，也就没有艺术的生命力。风景画也是如此。

李天祥 贡嘎雪山 60 × 50cm

好的风景画不应是自然的重复，不应是镜子里的自然的反射，而应是画家对自然的理解，是画家见景生情的产物，是画家感情的寄托，是情景交融的形象表现。

赵友萍 正晌午 38 × 50cm

绘画是一种技巧性很强的艺术。纵有满腹激情而无熟练的技巧也无从表现。对初学者来说更需要打下造型与色彩的基本功。掌握造型与色彩的基本功，就掌握了绘画的基本语汇。我国古代画家在画人物肖像时要求形神兼备。油画则要求形、色、神兼备，神态要靠典型的形与色来表现。风景画也可以说是给大自然画像。要把握住某一景物的特征精神，首先要在形与色的问题上下功夫。

赵友萍 九寨沟一隅 36.7 × 26.2cm

油画离不开油色，但用油色画的并不全是油画。油画离不开素描，但油画不等于用颜色画素描。五百◆来的油画历史，展现出它在色彩上的基本特点和规律——条件色的规律。离开了它，也就离开了传统油画色彩技巧的精华和特征。

李天祥 暖银色的白桦 60 × 50cm

条件色的运用，晚于装饰色彩的运用。但条件色规律的发现和发展，并不意味装饰色彩规律的衰落和死亡，而是艺术色彩技巧的丰富与发展，是艺术百花园里开辟了一个新的领域。