

神
笔
丛
书

油画风景技法画例

YOUHUA FENGJING JIFA HUALI

编著
郑 艺

黑龙江美术出版社

编著 郑 艺
出版 黑龙江美术出版社

油 画 风 景 技 法 画 例

总 创 意：姚凤林
责任编辑：李 群
封面设计：蒋 悦
版式设计：李 群
电脑制作：赵自琳

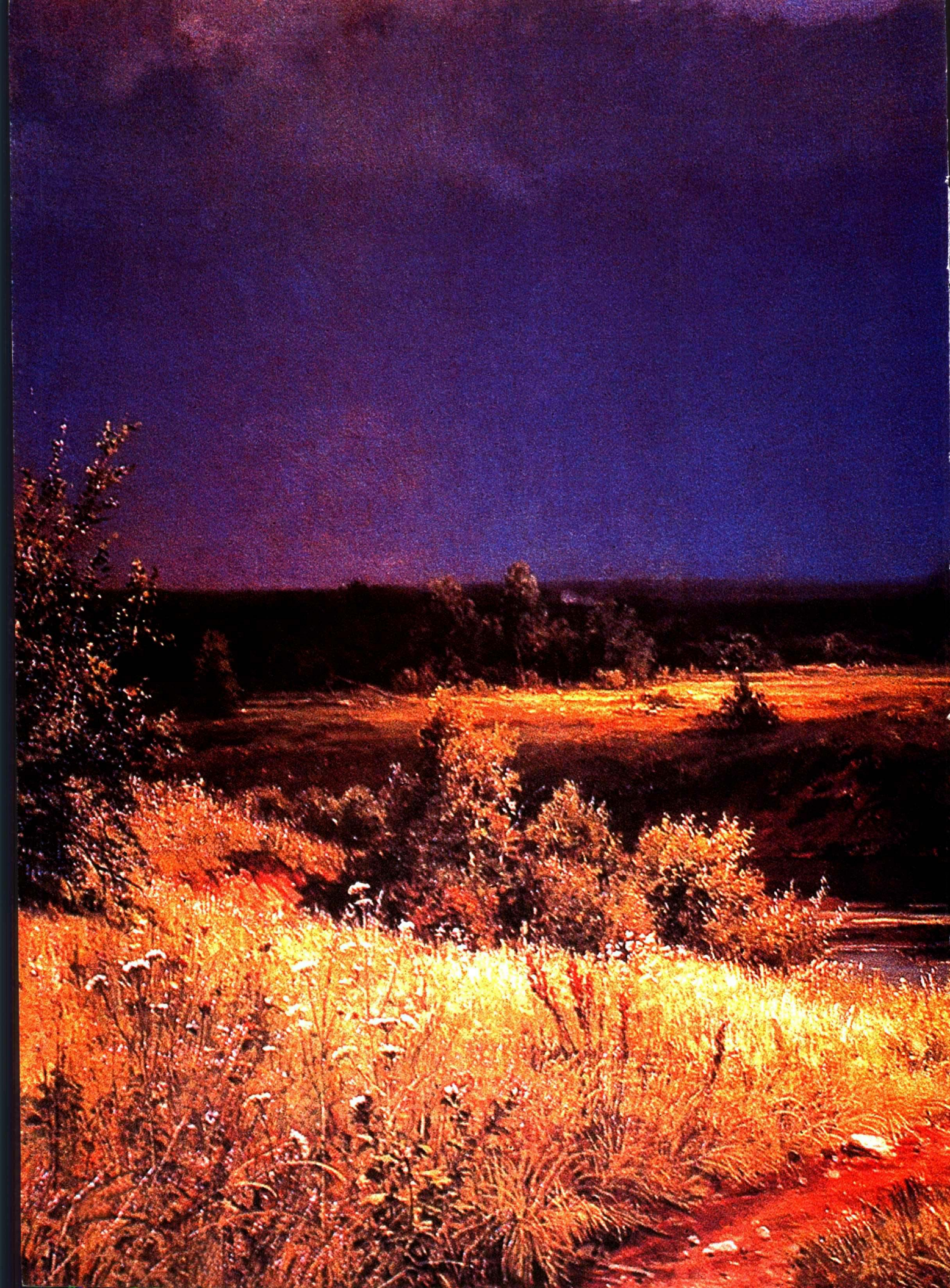

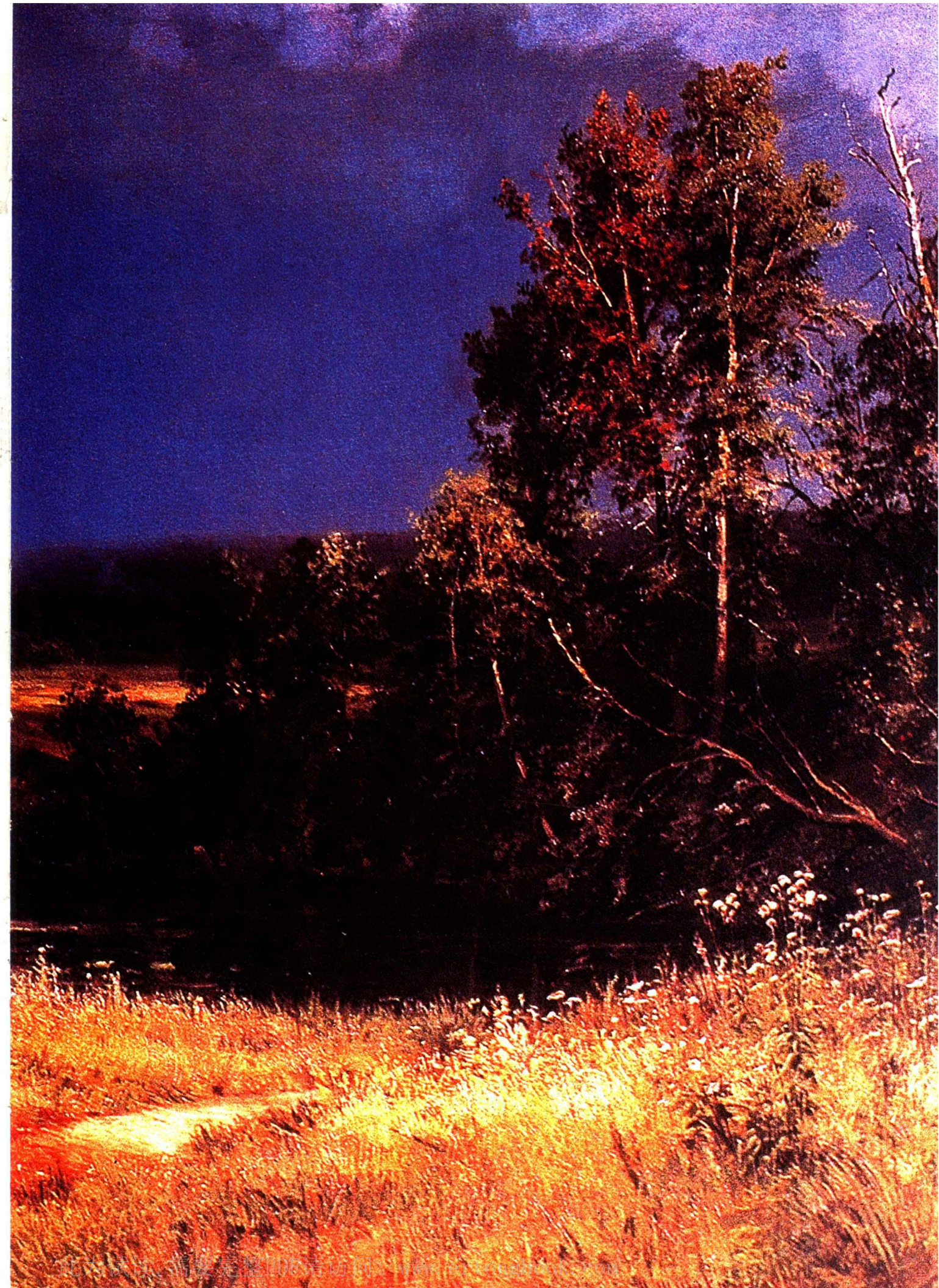
油画风景技法画例

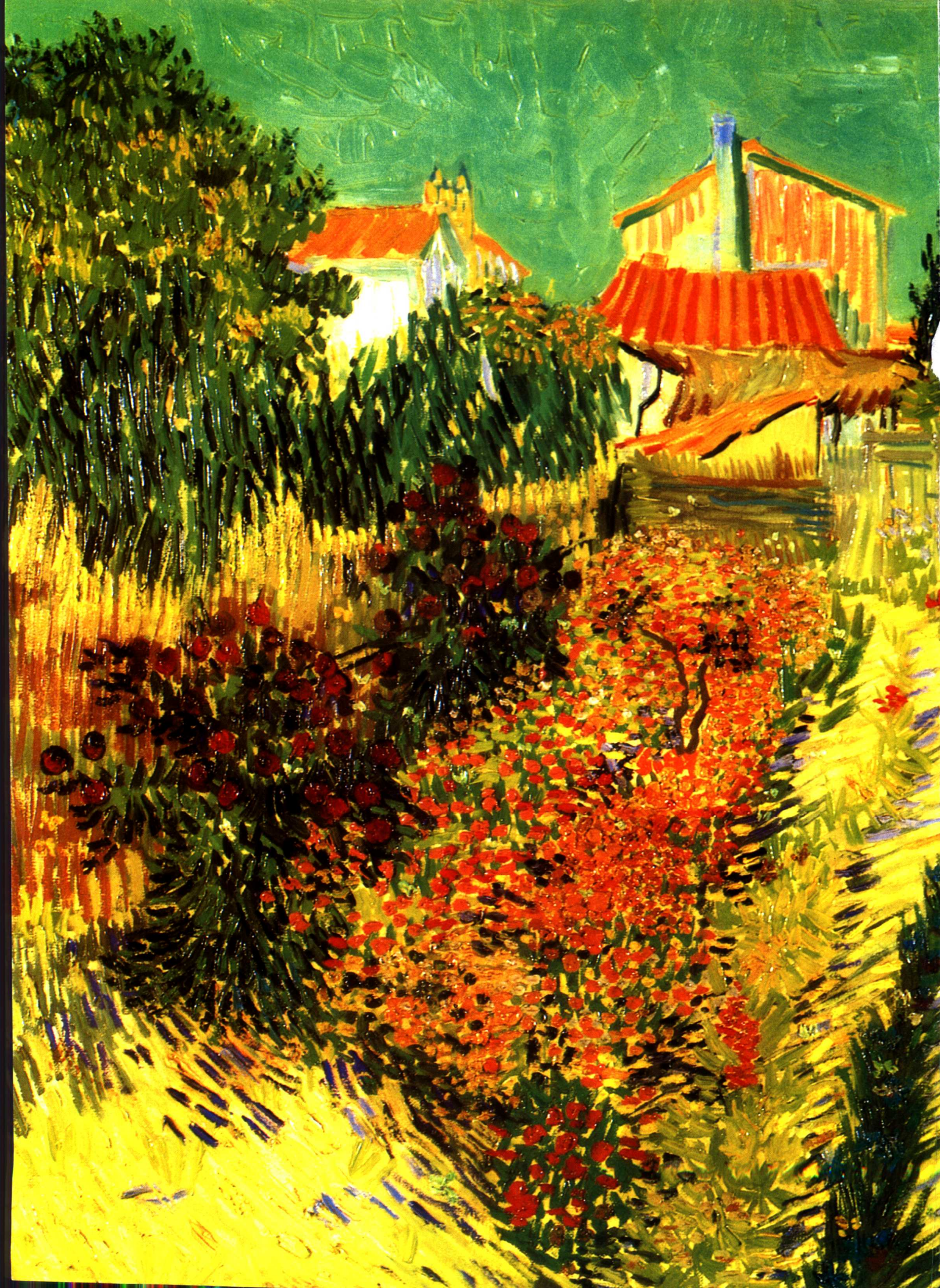
编著 郑艺

黑龙江美术出版社出版发行
(哈尔滨市道里区安定街225号) 邮编：150016
黑龙江龙美彩色制版有限公司制版
新华书店经销 辽宁美术印刷厂印刷
1999年3月第1版 1999年3月第1次印刷
规格 889×1194毫米 开本 1/16 印张：7
印数 1-5000

ISBN 7-5318-0592-8/J·593 定价：42.00元

前 言

人类与生俱来就拥有对大自然的热爱，以及伴随着热爱而形成的美感。油画风景（如康斯太勃尔、柯罗、希什金、列维坦和印象派大师创作的作品），以其强烈的表现力及饱含画家对大自然的情感而受到人们广泛的喜爱。从这些人类艺术瑰宝的精髓中感受到的不仅是他们的天才，更让人品味无穷的是他们对艺术的虔诚与执迷。这些作品是如何创作出来的，使用了什么样的技法使人如此着迷，这正是本书试图探讨的课题。

提到技法，往往想到的是钉框、做布、制色、媒介剂等材料的掌握运用，或者是作品的内容形式、构图的处理、光的运用、色的含意、对比的运用、细节的刻画等。当然，这些是技法，但并不完全。我认为技法的另一面是研究画家如何对待自然、如何对待社会和生命。写生也好，创作也好，大师们如何将现实环境转化描绘成作品，本书试图以自己及诸位同仁的创作实践为例，略作论述，以飨读者。

目 录

前言

第一章 油画风景概述 1

第二章 油画风景写生 33

一 油画的概念及特性 33

二 色彩问题 33

（一）油画色彩贵在微差 33

（二）冷暖诸色的对比 33

（三）色调 33

三 观察与训练 34

四 画前准备 35

（一）工具、材料 35

（二）画布底子的制作配方 35

五 油画风景写生要领 36

（一）选取景物 36

（二）风景画写生的时间 37

（三）风景画的构图 37

（四）风景画中景物的塑造 37

（五）风景画空间感的表现 37

（六）风景画的色调 40

（七）风景画中景物质感的表现 40

（八）风景画的意境 40

第三章 油画风景技法画例 41

——《北方》制作步骤 41

（一）素描稿 41

（二）透稿 41

（三）勾稿 41

（四）铺大色 41

（五）深入 41

（六）调整 41

（七）上光 41

第四章 油画风景创作 45

第五章 当代中国油画风景作品赏析 60

第一章 油画风景概述

油画风景一般说来是以大自然为描绘对象的美术作品,是从内容上区别于人物画、肖像画和静物画的画种名称。

研究风景画发展史的理论家们将西方风景画的演变分为五个阶段。第一阶段为象征性风景;第二阶段为理想性风景;第三阶段是逼真的描绘自然;第四阶段则重视画家的感情和个性;第五阶段又回到了表现理想和象征性风景。专家们将最早的风景画追溯到古代埃及的墓穴壁画,到希腊文化时期风景画有所发展,但那时的风景画只是作为人物画的背景,没有单纯的风光画。文艺复兴时期的画家们在宗教、神话和人物画的背景上,慢慢地加强了风景画的地位。在达·芬奇的《蒙娜丽莎》中画家在背景上追求肖似自然的真实描绘,使作品趋于精细、准确。16世纪伊始,风景画在法兰德斯成为独立的绘画题材,至19世纪印象派结束,此间300

年里,风景画写实派是主要潮流。

从19世纪末的后印象派开始,风景画脱离了写实的范围,画家们放弃了纯粹的描摹自然,而开始重视自己个性和感情的表现;从自然中选取线、形、色来构筑画面。为了追求风格的独特采取变形变色手法,使风景画呈现出许多奇异的新面貌。到20世纪以后一些画家又开始画象征性风景。二次大战以后,现代流派层出不穷,这些画派大多以纯线、形、色来构筑画面,不太重视客观自然,风景画已有暂时被忽视的趋势。

近几年世界画坛,写实画风又有回归的势头,一方面是由于大众喜爱的传统表现手法继续为一部分画家运用;另一方面,勇于创新的画家不断在寻找新的表现方法。历史造就了人们欣赏自然美的天性,风景画还会顺应人们的视觉需要不断地发展下去。今天,油画风景在中国能够独立存在的确实不是源于历史的记载或地下马

康斯泰勃尔 56 × 101cm 1816年

急风 柯罗

王堆双龙白虎图、棺槨、梁枋、车舆、门神等实物。统观其材料、技法、观念的沿革，无疑是西方油画的移植，但也确实是我们传统民族文化吸收、接纳、学习西方文化艺术传统，拓宽审美情趣和美学观念，堂堂正正地将绘画的科学性汇含进我国民族文化的大流中的结果，同时，也说明绘画材料伴随着科学技术的发展也在不断地进步、扩展。油画技法、风格流派也将随着时代的脚步与艺术家的本质表现与不断追求而千变万化、层出不穷。

在这里我就几位油画风景大师所创作的精典作品及最令人着迷之处，谈谈个人的粗浅感受。

英国伟大的风景画家康斯泰勃尔一生崇拜两位老师：一位是大自然，一位是前辈大师。他对大自然的狂热，使其作品洋溢着对生活的信心和热爱之情，那种欢乐的精神与欣赏者的感情融合在一起。他说：“大自然中不可能在一棵树上找到相同的两片叶子。”从此我们看出他是以何等惊人的细心去观察研究大自然。他学习前辈大师，但不囿于前辈大师，也不囿于英国和法国的学院派。随着时间的推移，他用奔放、急促的笔触去描绘风驰云涌的天空和汹涌澎湃的海洋，用惊人的耐心去刻画细节。他的作品给人极强烈的艺术感染力，因而他的威望越来越高。

娜妮桥 34 × 48cm 柯罗 1826年 巴黎卢浮宫藏

柯罗被称为礼赞自然的画家，他的风景画展现了画家对大自然的热爱。《娜妮桥》是柯罗即兴现场写生的一幅极富笔墨情趣的习作油画作品。而《娜妮桥的风景》是柯罗将写生获得的技巧、经验和想像力结合创作的油画风景作品。《娜妮桥的风景》这幅画在构图上是非常古典的，地平线在上方三分之一处，而左右两边则

各由丘陵占据三分之一；中间由河流所贯穿，并且流向画面的右下方，借以增加构图的活泼性；远处丘陵隐约的轮廓和正中央的断桥，则使画面各个部位产生综合性。艺术史学家认为这是柯罗从印象派美学观点出发，以最自然的方式，由新古典主义绘画品位转变到印象派绘画品位，并启发和影响了印象派艺术家毕沙罗、莫

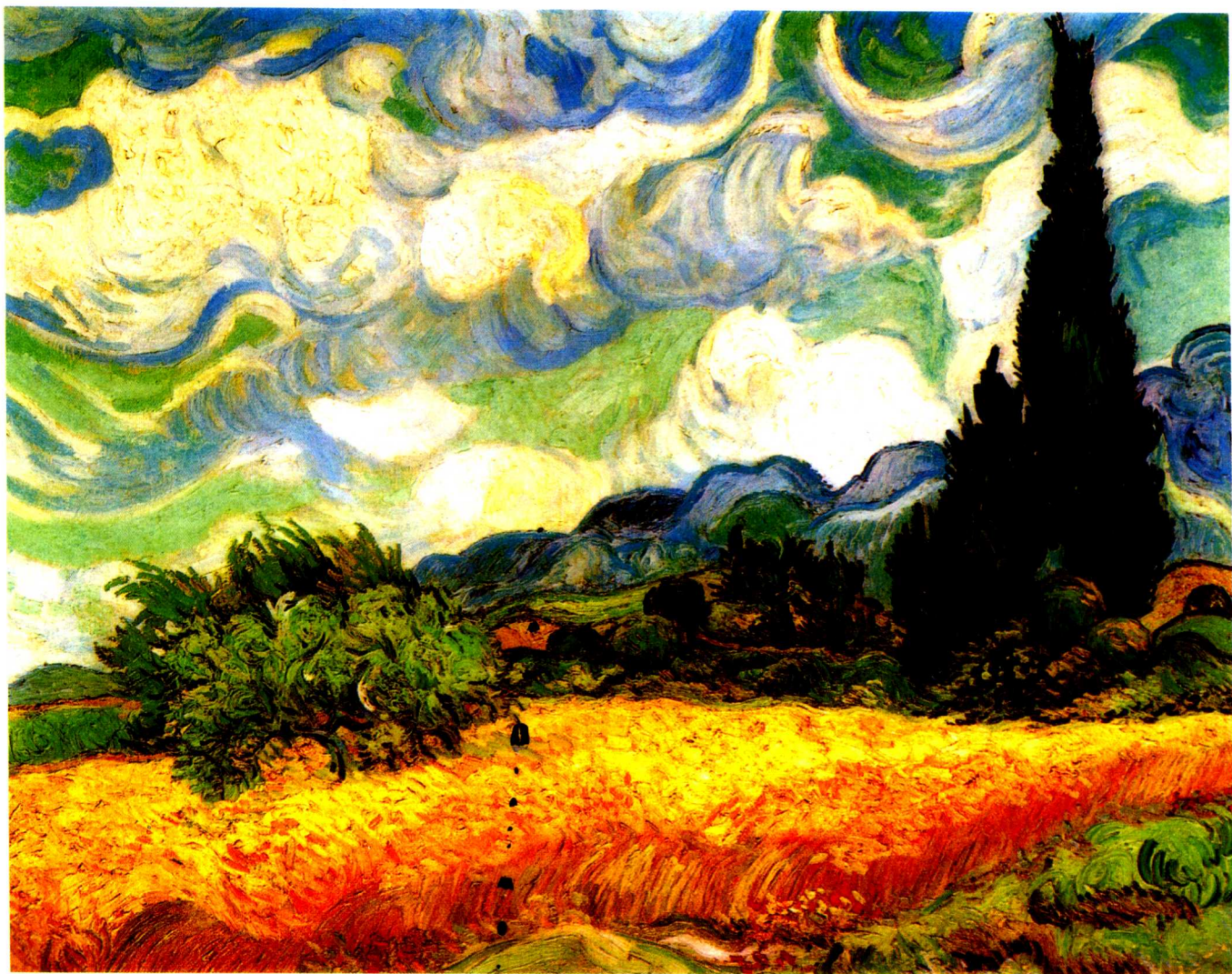

娜妮桥的风景 68 × 93cm 柯罗 1826-1827 年 渥太华加拿大国家画廊藏

奈等人。《娜妮桥的风景》是柯罗集构图的安排、点景人物的运用、理想美、诗的意境、浓厚的抒情色彩，以及柯罗对大自然特有的感情形成的特有的模式而进行创作的成果。

柯罗的伟大正如他自己所言：“以寄于自然的坚强

感情和不屈服于任何打击的忍耐力来追求自然，如果没有这样的准备，最好别做画家这个职业。”的确，大自然不仅是他创作上的对象，更是他心灵上的原野。在他的绘画中有一股难以言喻、相当细腻的快乐，他的风景画是现实的自然与理想的美妙的结合。

金黄色的庄稼和柏树 凡·高

文森特·凡·高是印象主义画派的主要成员之一。在人们的心目中凡·高是一个怪癖的精神病患者。他的间歇性歇斯底里，使他所留下的画作具有特殊的认识价值和观赏价值，因而他被20世纪的画坛奉为表现主义艺术的画圣。

1889年11月，凡·高在给他弟弟提奥的信中写道：“要严格遵循现实，遵循所见的事物”。《金黄色的庄稼和柏树》这幅画就是想证明自己确实在研究自然的一个画例。这幅画描绘的是夏日郊外的田野，正如我们所见的那样，田野上的庄稼和画面右侧那棵柏树，确切地表达了

凡·高这个悲剧性人物内心的呐喊与挣扎。麦田像一片燃烧的火焰，柏树虽涂上墨绿色，但是弯曲颤抖的线条给人以激动感，好像树身被土地烧炙得卷曲起来，想竭力拔出土地，让树枝伸向天空。画面的视线已投向遥远，所有那些旋转不安的线条，到了远处就立刻平静了。柏树丛被安排在黄色田野的后面，浅兰色的山脉和白色与浅紫色相间的天空做背景，整块色彩处理得很成功，极目远眺，观者会感到在山脉和地平线处才是画家所渴望的寂静。画家以麦田和柏树作为一种独特的语言符号，在生与死、瞬间与永恒中发出振聋发聩的强音。

橄榄树 凡·高

画面上用弯曲的线条所塑造成的橄榄树，好像在与周围的环境搏斗。树是那样曳动不安似乎拔出地面，树枝伸向天空，树身几乎没有一棵是平直的，都在扭动身子，仿佛在舞蹈、在挣扎。树的“精神状态”像一面镜子一样反映着凡·高的内心情绪。画家在这幅画上的心情是较为平静的，细琐的小笔触连绵不绝，色彩也比较和谐。远处大地的黄绿色地平线产生蒸腾感，但总体色域是中低调子。

文森特在阿莱斯房子 布面油画 72 × 91.5cm 凡·高 1888年

1888年7月底，凡·高的叔叔文森特——一位富有的画商去世，他留下了大笔遗产，这足以满足凡·高梦寐以求的心愿。长期以来用作画室及存放作品的房间现在可以经过修整住进去了，九月中旬凡·高成为这幢黄房子的主人。从此这幢黄房子在凡·高油画与水彩作品中安家落户，并成为一系列精典作品中的“主角”。这是一座镇子北面，朗玛丁街角的一幢不起眼的建筑，有两个平台，另一侧有个小商店，一个过

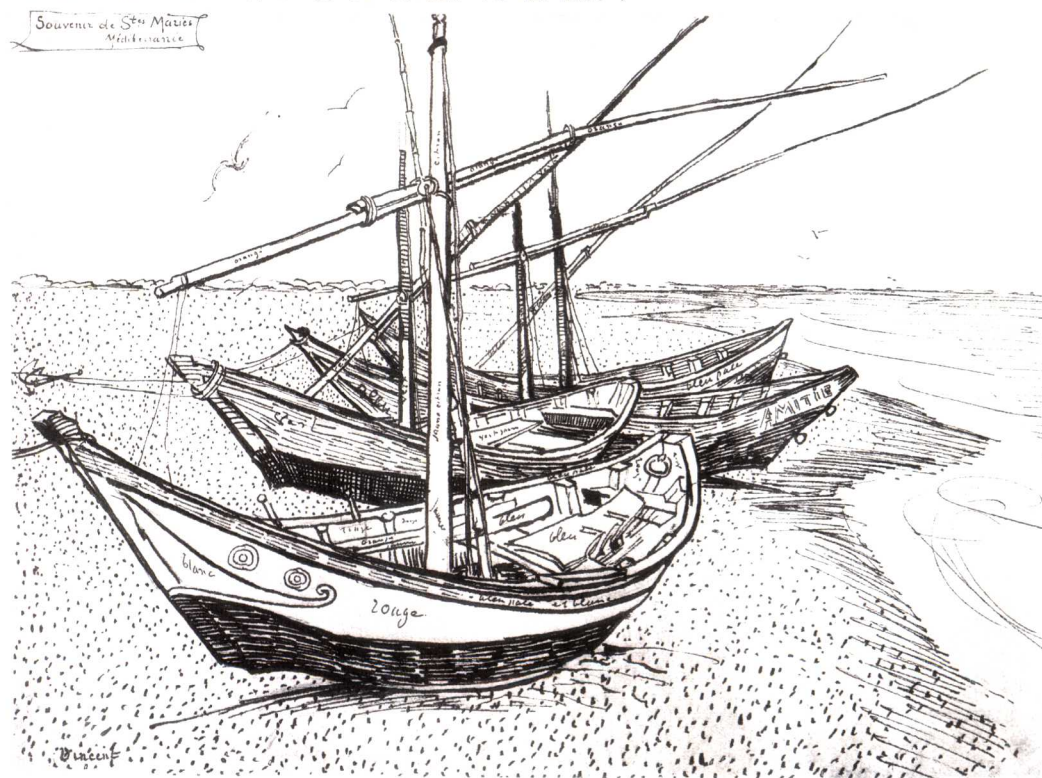
道将它与后面的高大建筑分隔开。

就其本身来说，似乎它没有重要到被记录到油画布上的程度。凡·高在画面的背景上加了一列火车，整体看来，丰富的黄色调与天空大片蓝色的对比不失质朴端庄。我们在画面上看这是一幢粉刷过的建筑，颜色的运用也颇为戏剧化，它既是楼的粉刷色，也是一种语言；既是一件真实的“外衣”，也是一种美学上的表述。

圣玛丽海滩的渔船 芦杆笔 39.5 × 53.5cm 凡·高 1888年

圣玛丽海滩的渔船 布面油画 65 × 81.5cm 凡·高 1888年

房后的花园 63.5 × 52.5cm 凡·高 1888年