

美术课堂全程训练丛书

油画风景 全程训练

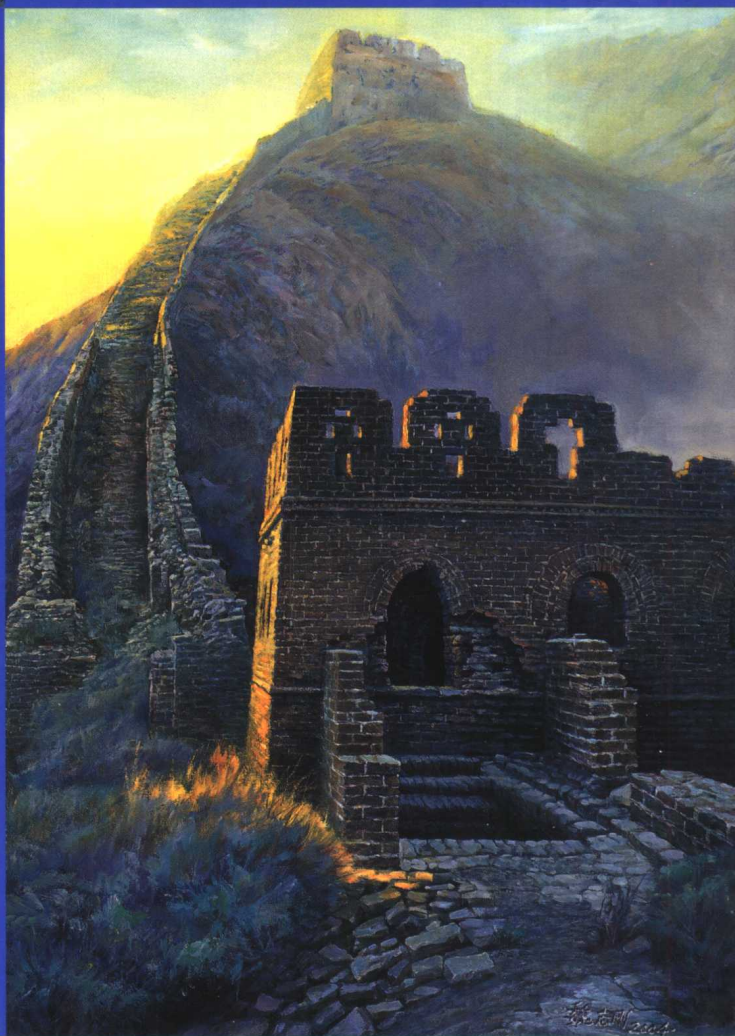
YOUHUA FENGJING
QUANCHENG XUNLIAN

魏志刚 著

- 根据专业美术学校
教学大纲编制
- 一线专家编写、绘制
- 系统 科学 严谨 规范
- 示范作品供学习、临摹

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

美术课堂全程训练丛书

油画风景全程训练

魏志刚 著

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

出版前言

《美术课堂全程训练丛书》是根据专业美术院校素描、色彩设计的教学大纲，约请一线专家编写而成的，具有系统、科学、严谨、规范、实用的特点。

众所周知，美术教育的首要任务是培养学生的造型意识与造型能力，而这种意识与能力又必须通过对绘画造型语言的训练才能达到。绘画造型语言又称为绘画的形式要素及组合，绘画训练所关注的正是这一形式所呈现的意义和表现技巧。人们用眼来观察对象或是在画面上表现对象时，首先要解决的问题就是对视觉信息——那些存在于画面之中的点、线、面、色及其组合的准确反应和处理。因此，将绘画的形式要素及组合抽象出来并加以理解与训练就显得特别重要了。

本套丛书正是根据以上宗旨，针对各种类型美术学校不同年龄、不同程度学生的特点和要求，从美术基础理论及技法入手编写的。目的是训练学生正确地观察对象与表现对象的方法，从而能循序渐进地提高学生的绘画水平。

丛书的基本框架是：对基础理论的文字表述、图文并茂的技法分析及步骤、佳作赏析。简单、便捷、实用，针对性强，是一套理想的教材参考丛书。

目录

第一章 油画风景——人类心灵的反映.....	1
第二章 材料与工具——艺术家点石成金的魔棒.....	12
第一节 油画颜料.....	12
第二节 材料和工具.....	14
第三节 画框与画布.....	16
第三章 色彩知识——科学与艺术的结晶.....	17
第一节 光和色.....	17
第二节 色彩的要素.....	18
第三节 色彩的对比.....	19
第四章 油画风景写生——与大自然的激情对话.....	20
第一节 写生的基本知识.....	20
第二节 风景写生画法步骤.....	28
第五章 油画风景创作——艺术灵感的再现.....	38
第六章 作品分析——寻梦的心路历程.....	41
后记.....	62

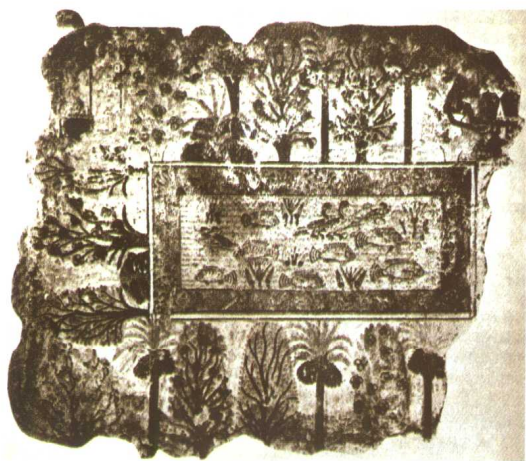

第一章 油画风景——人类心灵的反映

对于艺术家而言，风景画是一个需要终生研习的课题。透过大自然的旖旎风光，艺术家展现在画布上的是我们人类心灵的反映。这也是我们要学习好风景画的关键所在。

在人类文明的早期，风景画只是以装饰图案或者地图的形式出现在墓穴艺术和壁画中。例如公元前1400年古埃及的一个墓室里，有一幅名为《池塘》的壁画：在树木环绕的中心有一个方形的池塘，里面画了几条游动的鱼，由于没有透视知识，当时的画师将所有的形状都以正侧面平贴在画面上，类似小孩子稚拙的二维平面的绘画方法。

在公元前7世纪——4世纪的古希腊、古罗马的瓶画中，风景也仍是装饰图案的形式。而在欧洲进入基督教统治的1000年间（公元4世纪——14世纪），艺术更是成为宗教宣传的工具用来装点教会神甫的殿堂，而风景也只是作为背景来衬托神灵的形象。那时，大多数的绘画是以水和胶做调合剂的湿壁画以及用鸡蛋清做调合剂的木板蛋彩画（坦培拉画）。但这种画的制作过程比较复杂，长期保存也比较困难。因而，在中世纪后期的佛兰德斯，有些画家开始尝试用树脂和油做调合剂，形成了最初的油画，油画具有慢干的特点，便于画家对画面进行反复的修改，并且干后仍可保持原有的色泽，画面光亮且富于弹性，可以画在画布上利于保存和携带。15世纪的佛兰德斯画家凡·爱克（1390—1441）是最早成功地使用油画进行创作的画家之一。他的传世名作《阿诺芬尼的订婚》一画在绘画技法上的革新，使画面效果达到几近乱真的程度，佛兰德斯乃至整个欧洲的艺术家们都热衷于用这种绘画方法来描绘肖像和风景。在欧洲伟大的文艺复兴运动中，

1. 池塘 约公元前1400年 古埃及墓室壁画

2. 阿诺芬尼的订婚 凡·爱克（佛兰德斯）

3. 西卜拉为奥古斯特王显灵 波尔多涅·巴里

4. 德尔夫特景色 1660—1661年 詹·维米尔（荷兰）

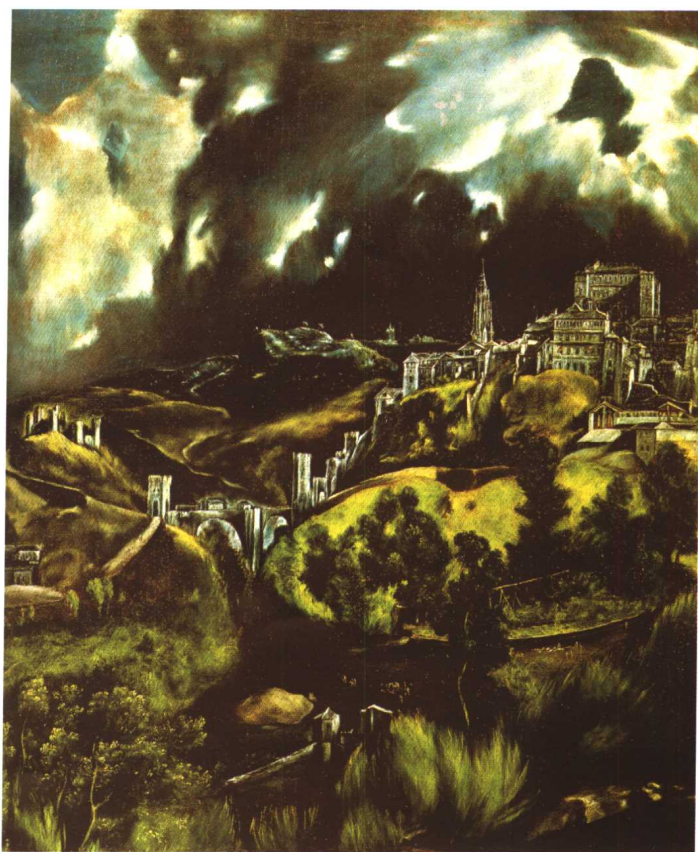
5. 有桥的风景 伦勃朗（荷兰）

6. 有菲莱莫内的风景 1625年 鲁本斯（佛兰德斯）

7. 托拉蒙特港 1639年 罗兰（法国）

8. 托利多风景 1595—1610年 葛雷柯（意大利）

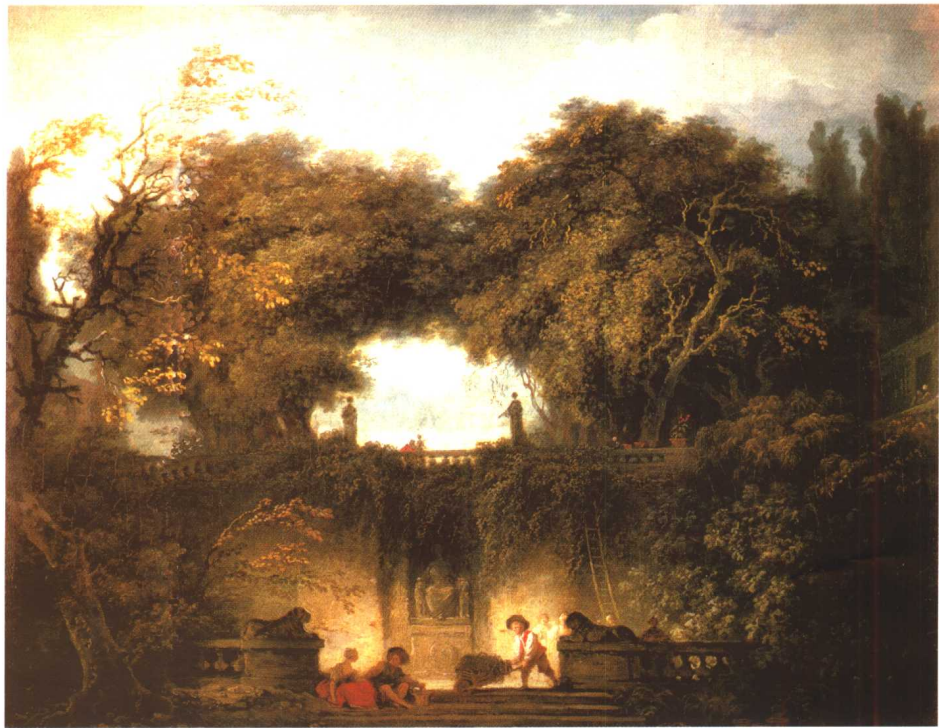
那些高扬人文主义旗帜的绘画大师们，如：达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗、提香、波提切利等都用油画创作了许多至今为我们奉为艺术圣经的作品。以后学院派的画家们也采用这种方法来作画，从而形成了写实主义画风的时代。

独立的风景画是随着16——17世纪欧洲资本主义生产关系的确立而发展起来的。由于政治、经济的进步，在思想、文化领域中出现了与之相适应的资本主义精神——要求自由，反对控制；推崇理性，反对盲从；提倡科学，反对迷信；人们的注意力从探索超自然事物转到研究自然事物；从天上的神明先知转到人间的凡夫俗子。经过16世纪马丁·路德发起的宗教改革运动，欧洲分裂成为天主教和新教两个阵营，进而影响了各国的艺术发展，尤其是当时的小国尼德兰也分成两部分——南部的佛兰德斯被信仰天主教的西班牙人统治着，在艺术上产生了鲁本斯等巴洛克风格的宫廷画家；而北部信仰新教的荷兰（尼德兰的一个省），产生了独树一帜的荷兰民族画派和走在时代前面的绘画大师伦勃朗等人。由于17世纪的荷兰经济繁荣、社会稳定、国力强盛，荷兰的文化艺术也呈现出一派繁荣景象，尤其

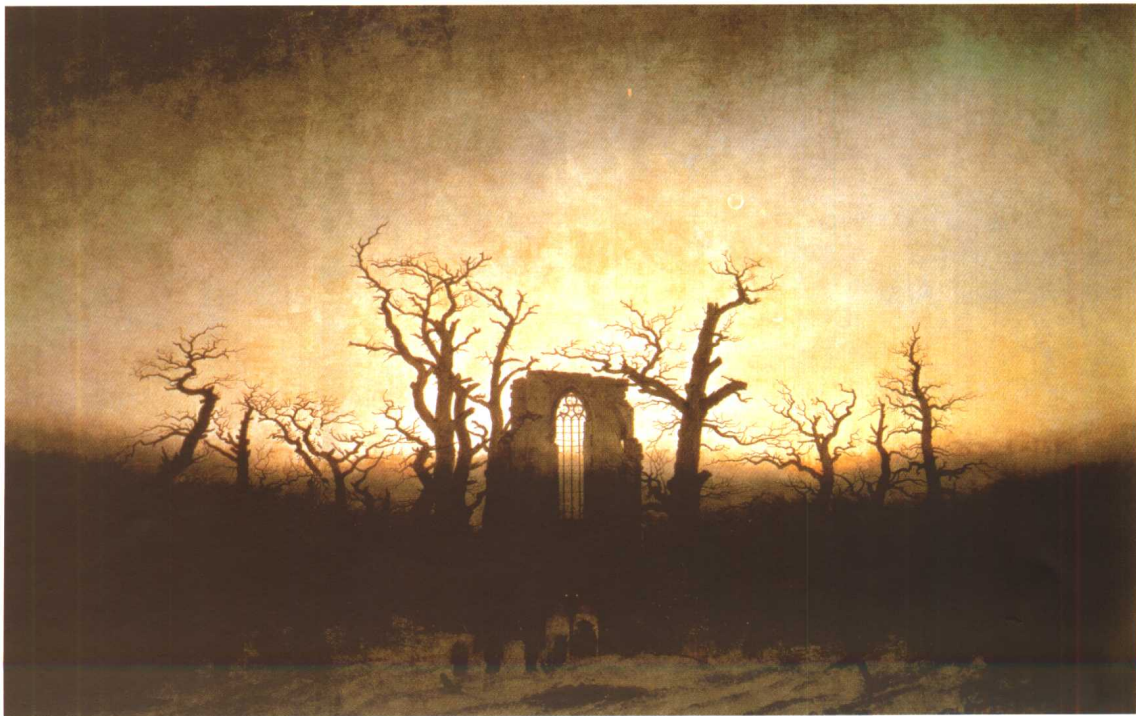
是绘画，充分体现了荷兰人的智慧和民主主义的世界观。这一时期的风景油画适应了当时新兴的市民阶层和中产阶级对艺术的需求——他们喜欢用小幅油画来装点寓所。在画法上，注意具体景物和细节的客观描绘，受巴洛克画风（华丽、宏大和强烈动感的宫廷艺术风格）的影响，但画幅不大，形成较好的绘画市场，史学家们称为“荷兰小画派”。这一时期的风景画首推维米尔的《德尔夫特景色》为佐证。

由于英国的工业革命和法国资产阶级大革命前的启蒙思想家和美学思想家们的活动，影响了一批走在时代前列的艺术家们。17——18世纪的风景画在英国、法国、德国、俄国等欧洲大陆上得到进一步的发展。其中英国的水彩画自成一体，产生了许多著名的画家和作品，鲁本斯、哈尔斯及伦勃朗也都有精彩的风光画传世，而克劳德·洛兰可以说是17世纪最为成功的风光画家，他的作品深受上流社会喜爱，他在继承古典风光画的同时，开创了将自然景观与人文思想结合的新风格，并把风光画的绘画技巧磨炼到了炉火纯青的地步。他的作品对于以后几代的风光画家都是一种典范。在博大雄浑的“巴洛克”风之后，矫揉造作的“罗可可”风在18世纪欧洲宫廷和贵族豪宅中弥漫开来，华多、布歇、弗拉戈纳尔等人在为王公贵族画的肖像及风光中也带有了十足的脂粉气。

法国继1789年的资产阶级大革命后，19世纪的欧洲又有了一系列的社会变革，由于政治动荡，思想活跃，极大地促进了艺术的发展。在以法国为首的美术运动中，新古典主义、浪漫主义、现实主义等流派交替粉墨登

9. 小公园 1762—1765年 弗拉戈纳尔（法国）

10. 橡树林中的修道院

1809—1810年 弗里德里希（德国）

11. 暴风雨后的悬崖 库尔贝（法国）

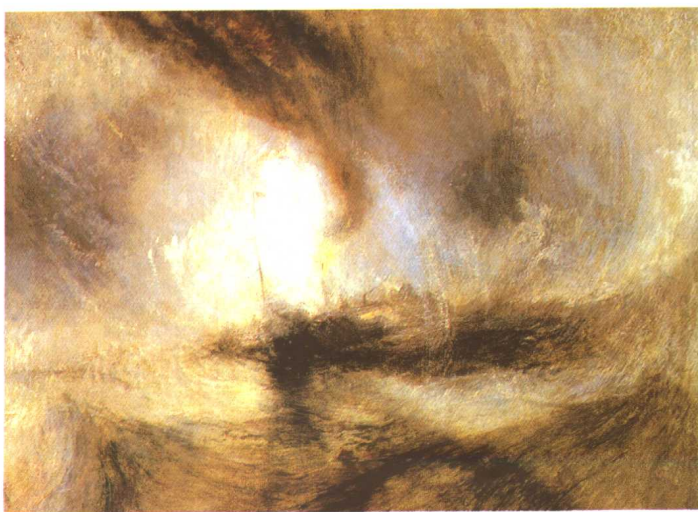
12. 拉斐尔的小屋 1807年 安格尔（法国）

13. 干草车 1821年 康斯太勃（英国）

14. 德雷斯顿狩猎场 1832年 弗里德里希（德国）

15. 暴风雪中的蒸汽船 1842年 透纳（英国）

16. 运草车 科罗（法国）

17. 死岛 1880年 勃克林（德国）

18. 湖光山色 1850年 鲁伊斯·格里特（德国）

19. 圣尼古拉斯的磨坊 柯罗（法国）

场。这一时期，风景画在绘画中占有更为重要的地位；产生了许多著名的风景画家和代表作品。画的主题再不用牧歌式的故事场面与周围的景色去平分，风景本身已成为画的全部主题。如：英国的康斯太勃、透纳等，他们对外光和色彩的研究曾深深地影响了法国的“巴比松画派”和其后的“印象画派”，而法国的“巴比松画派”——卢梭、柯罗等人，他们注重对景写生，通过再现大自然的客观景色，来歌颂法国民族热爱生活的信念，从而形成了19世纪法国风景画的繁荣。

而19世纪后期和20世纪初，由于政治、经济的发展，科学的进步及其在绘画理论、技法和材料上的更新，诞生了与500年传统绘画技法格格不入的“印象画派”，与以前的绘画大师不同的是，这些离经叛道的先驱们，一开始就以风景画

这个主要的题材成为20世纪的人们趋之若鹜、竞相仿效的楷模。他们是莫奈、雷诺阿、毕沙罗、西斯莱、修拉……

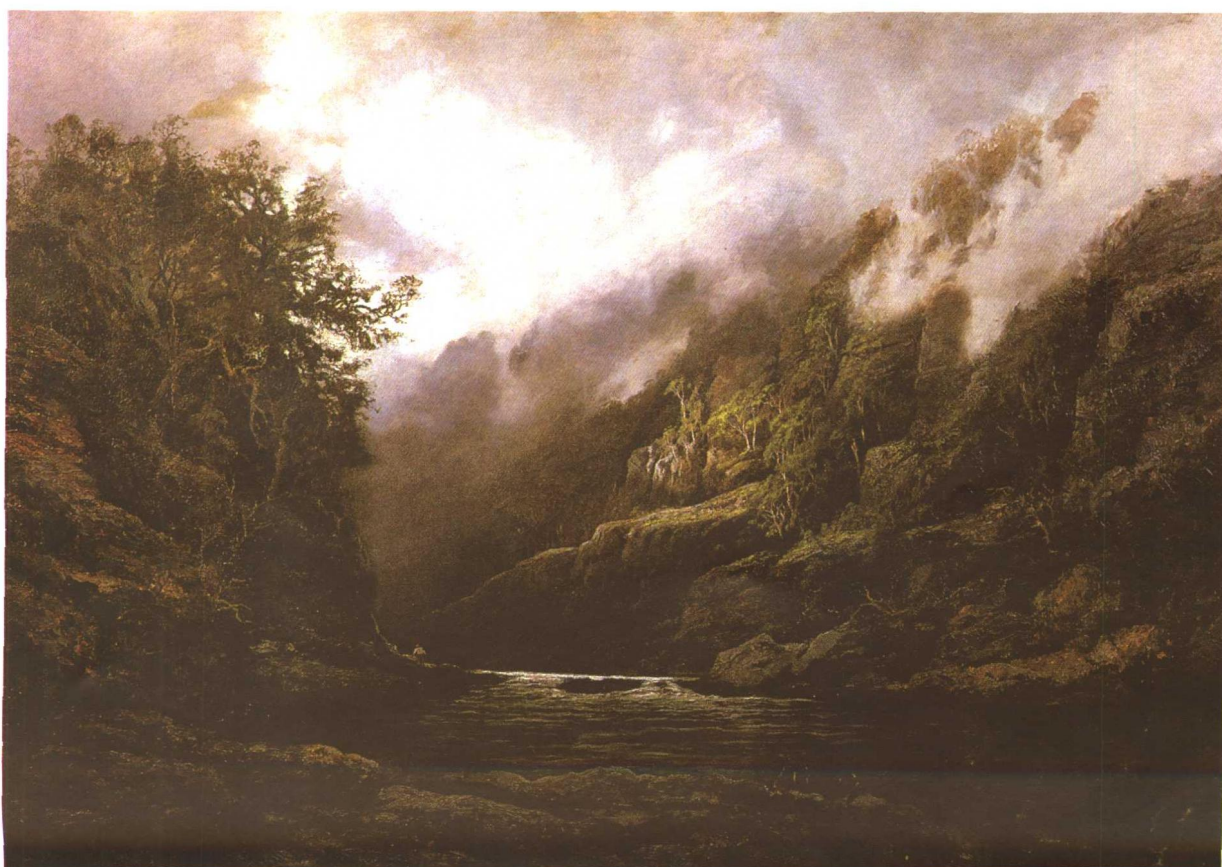
这时期的风景画领域更加丰富多彩、流派纷呈，佳作名篇令人目不暇接。法国后印象主义画派的凡·高、高庚、塞尚；俄国巡回展览画派的列维坦、希施金、艾瓦佐夫斯基；德国象征主义画派的弗里德里希、勃克林等一连串的艺术家的名字彪炳史册。

20. 格莱维勒教堂 米勒（法国）

21. 风景 高庚（法国）

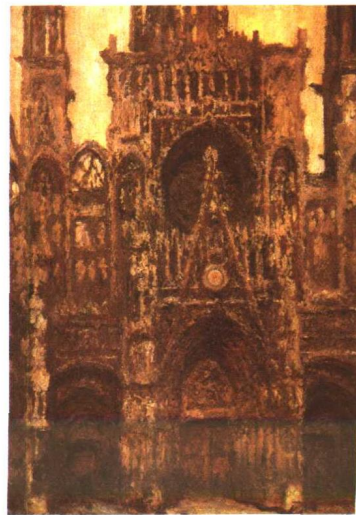
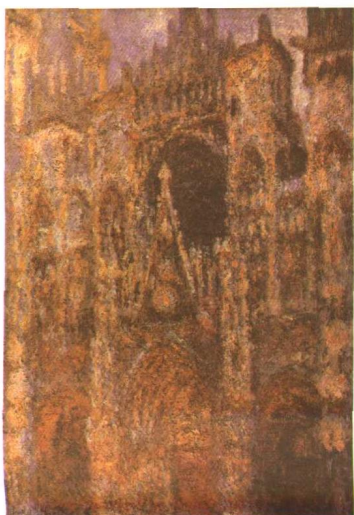
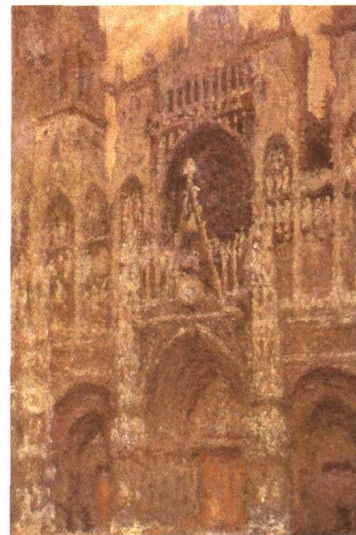
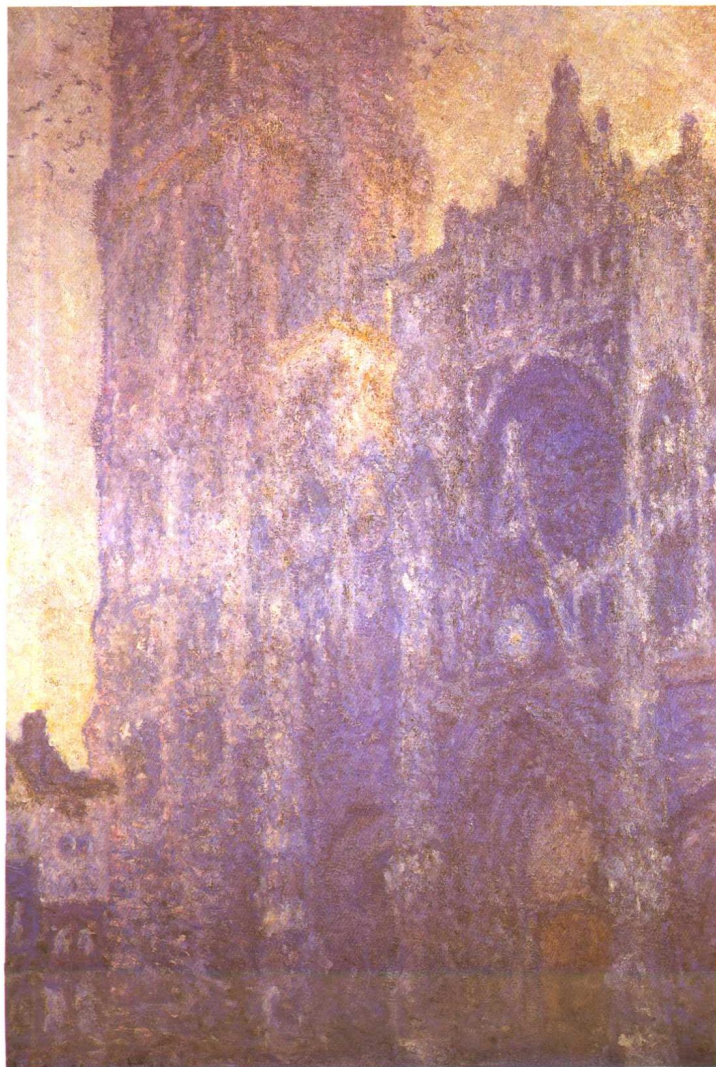
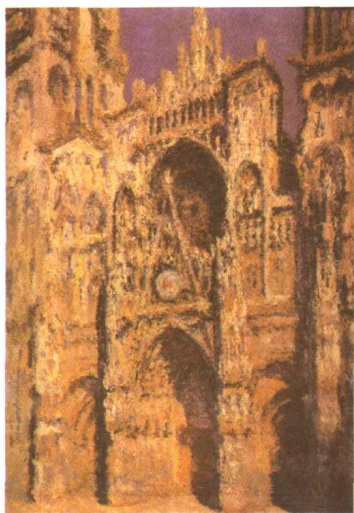

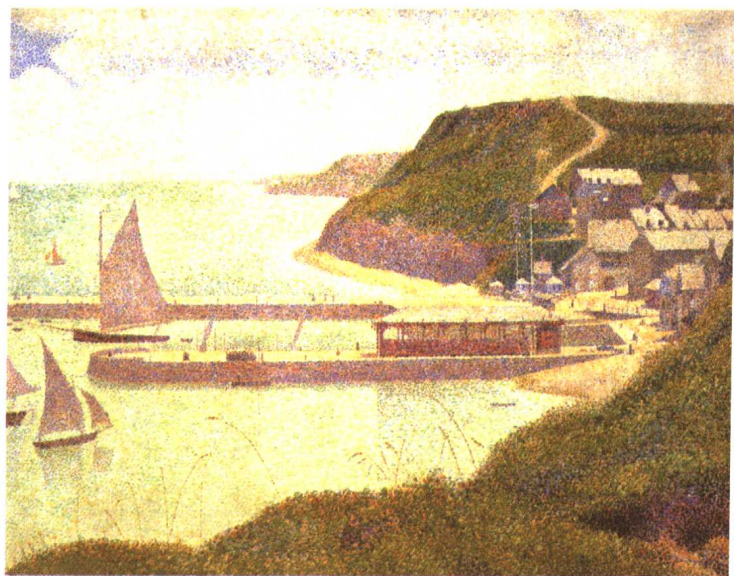
22. 尼皮河上游
1888年 威廉·查尔斯（澳大利亚）

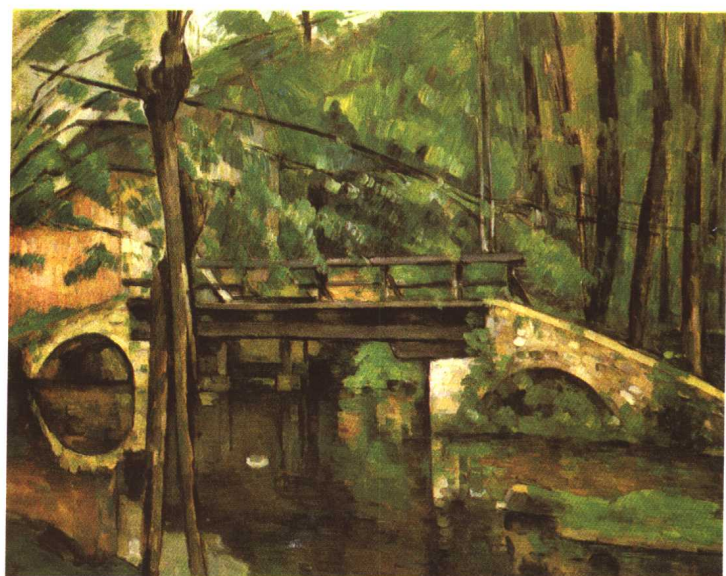
23. 耍蛇的人 卢梭（法国）

24. 卢昂教堂（组画5幅） 莫奈（法国）

25. 港口 1952年 修拉 (法国)

26. 穆西安桥 塞尚 (法国)

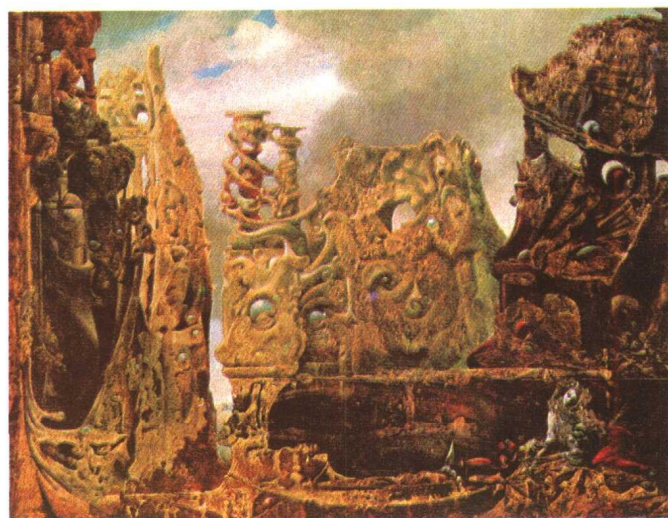
27. 教堂 凡·高 (荷兰)

28. 月光 1895年 孟克(挪威)

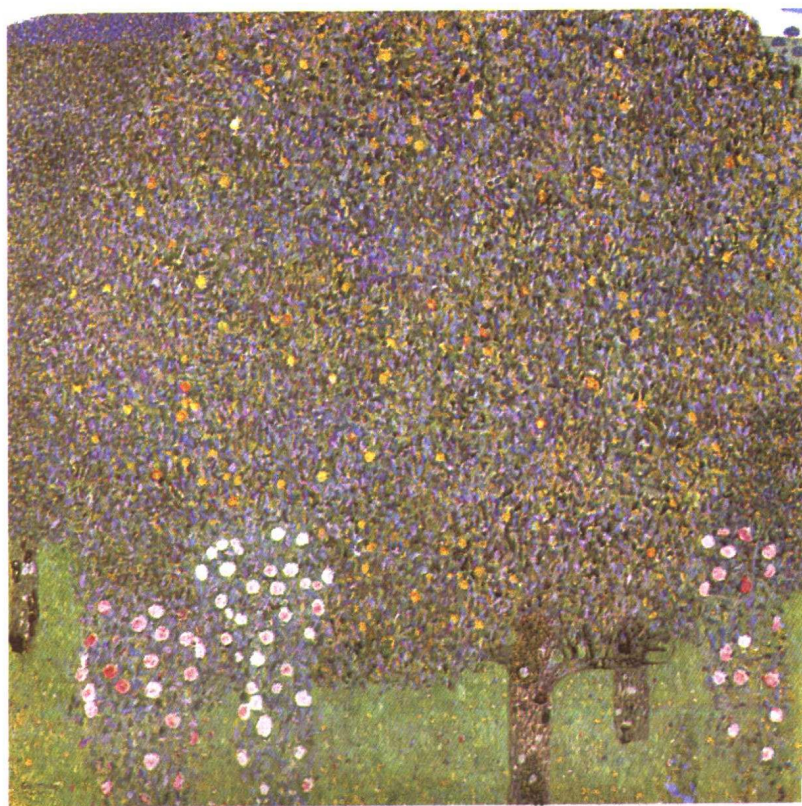

29. 山区景色 1947年 柯克西卡(奥地利)

30. 沉默的眼睛 1943年 恩斯特(德国)

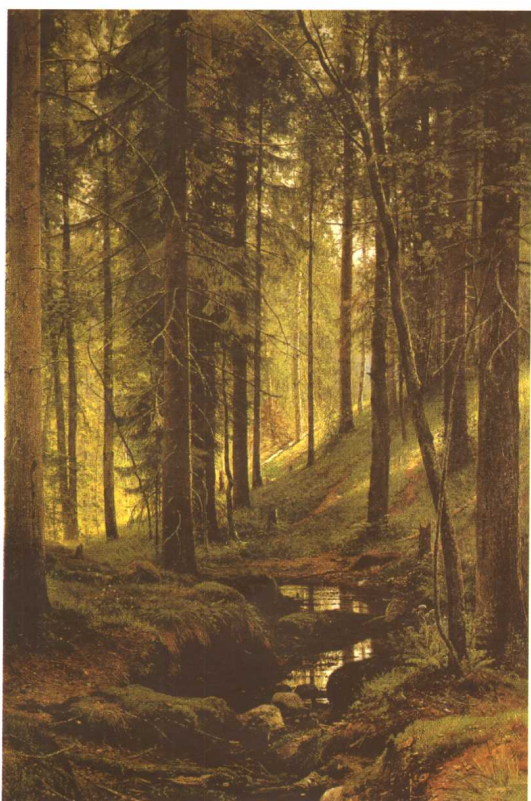
20 世纪是一个艺术流派多变的世纪，一个实验美术的时期，一个几乎没有艺术标准的时期，一个张扬个性和重新确立人性尊严的时期。由于经历了两次世界大战的痛苦，人类的心灵受到极大的摧残和震撼，各种艺术流派和主张以相互矛盾的形式共存着：野兽派的马蒂斯更加强调个人的主观意识，极尽夸张自由的绘画形式；立体派的毕加索将自然形态还原为几何形体；超现实主义的达利图示弗洛伊德的梦境与幻觉；而抽象主义的画家们更超越了架上绘画的约束而恣意妄为着；前苏联的艺术家坚持着现实主义的传统，并影响了我国两代画家的成长。20 世纪末，艺术才逐渐回归平静和自然，人们在丰衣足食之后开始认真研究起视觉艺术所传达的精神美感和引起人们心灵愉悦的真谛，于是风景画在这个世纪中得到了前所未有的丰硕成果。

31. 树下的玫瑰丛 1905年 克里姆特(奥地利)

32. 维亚特卡省的松树林 1872年 希施金（俄罗斯）

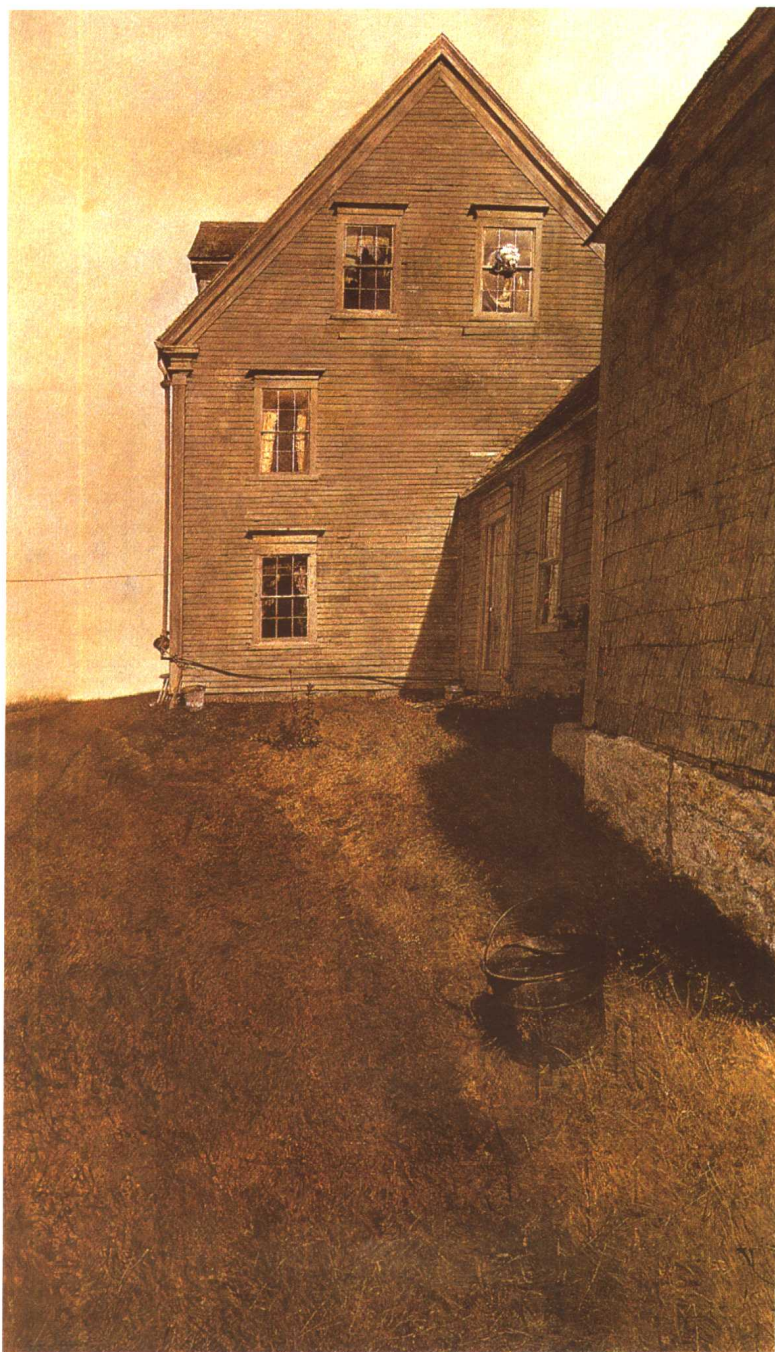
33. 森林中的小溪 1880年 希施金（俄罗斯）

34. 乌克兰的傍晚 1878-1880年 库因芝（俄罗斯）

35. 天鹅倒影变成大象 1937年 达利（西班牙）

36. 好天气 怀斯（美国）

在历史的文化长河中，油画是一种交流的方式，它通过艺术家的笔来努力与人们的经历、思想、情感、信条相联系，又由于油画是有形的和持久的，它是不同年代人们的观念、理想、情感的栩栩如生的体现，因而比它所产生的年代影响更长远，它常常成功地超越了时间和空间的局限，为不同的文化、种族、时代留存美的生命力，并将这种精神传达给后人。

第二章 材料与工具——艺术家点石成金的魔棒

“工欲善其事，必先利其器”，深入了解油画材料的特点并准备好绘画工具，是我们画好油画的先决条件。

第一节 油画颜料

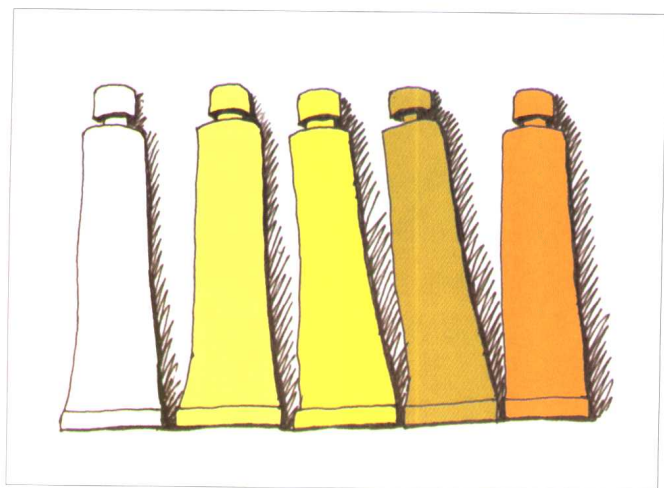
古代的油画家都是在自己的画室里制造颜料，那时的画室类似早年学徒的作坊，往往是由一个知名画家带着徒弟画画儿。而徒弟学艺的第一步便是学习制作颜料，颜料大都是从矿物质中或是植物中提取，研磨成颜色粉，用亚麻仁油或树脂做调合剂混合而成，装在皮囊或广口玻璃瓶内使用。只是到了一百年前，才有了金属管装的现成颜料，由专门的颜料工厂制好了，在商店出售。

现在的油画色，多了许多化学合成颜料，较之古代的油画颜料丰富多了。从科学的角度看：古典油画家们由于受到当时绘画理论和颜色品种的局限，重素描而轻色彩。他们的作品色彩变化较少，色调大多是深棕色的暖调子。而自19世纪的光学理论和化学成果应用于绘画以后，艺术家们明白了光色转换的奥秘，并运用丰富的化学合成颜料作画，才产生了“印象派”绘画中五光十色的绚丽画面效果和用外光观察的方法进行风景写生的绘画技法。

组成油画颜料的有机成分与无机成分的不同影响了颜料的特性，有的颜料具有不透明性，覆盖力强，便于反复修改和厚涂；有的则呈透明性，便于薄涂并多次罩染；还有的干得较快。熟悉并自如运用各种颜料的特性，记住以下几大色系，对我们画好油画是十分重要的。

古代欧洲画坊中制作油画颜料的情景。

白色系

铅白：不透明，覆盖力强，可用于修改和覆盖底层画面用，但因含铅而有毒，用时不要接触皮肤，目前较少使用。

锌白：干得较慢，覆盖力稍差些。

钛白：具有快干且不透明性，洁白度较高，是目前最受欢迎的颜色。

黄色系

柠檬黄：透明度高，色调响亮，偏冷，适合薄涂罩染画法。

中黄：色彩响亮，可与多种颜色混合。

深黄：色彩沉着而鲜艳，不透明，色调偏暖。

铬黄：具有不透明和快干性，含铅，有毒。

镉黄：慢干，具有强亮色调，不宜与含铜的颜色混合。

土黄：具有较强的覆盖力和耐久性，能与所有颜色混合。

橘黄：色调偏暖，是黄色中最暖的颜色。

红色系

朱红：明亮，慢干，日久则色深，忌与含铅颜料混合。

大红：色调稳重而强烈。

深红：色泽深沉而透明，可与黑、蓝等颜色混合形成暗部的透明效果。

玫瑰红：色彩偏冷而强烈，慢干，透明。

绿色系与蓝色系

浅绿：偏暖，鲜艳明亮。

中绿：色调沉着，覆盖力强，可与多种颜色混合。

深绿：覆盖力强，能与所有颜色混合，具有反光性。

翠绿：偏冷，明亮，耐久，具有透明性。

钴蓝：覆盖力强，快干。

群青：色调偏暖，明亮而透明。

普蓝：具有透明易干的特性，色调深沉。

青莲：色调偏暖，沉着而透明。

褐色系

赭石：偏暖，不透明，可与多种颜色混合。

熟褐：色调偏冷，日久会变深，快干，透明不宜厚涂，常调和松节油打底稿用。

凡·爱克棕：偏黑灰色调，易干裂，不宜厚涂。

黑色系

炭黑：偏冷，可与所有颜色混合。

象牙黑：深重而透明，可与所有颜色混合。