

油画风景与造型

衣国庆 / 赵鑫 / 蔡昌澜
编著

北京交通大学出版社
<http://www.bjtup.com.cn>

油画风景与造型

衣国庆 赵鑫 蔡昌澜 编著

北京交通大学出版社

• 北京 •

dc746/10

内 容 简 介

本书共分为六个部分, 先从印象派前后时期引入, 因为这是油画风景作为一个绘画题材走向成熟同时也是走向变革的时代, 对当今绘画, 尤其对中国 20 世纪 80 年代以后的绘画都有着深远影响, 印象派色彩也是学院基础教育的重要内容; 本书的第二部分主要谈风景绘画的精神指向性, 主要针对画面技法之外精神层面的梳理, 同时衔接第一部分, 印证印象派的贡献以及为何被迅速取代的问题; 第三部分主要讲解油画风景丰富的造型语言及其启示; 第四部分具体到油画风景写生需要注意到的具体问题和方法, 并以纸本写生课程为案例讲解写生中的思维问题; 第五部分是意象油画风景与表现性风景; 第六部分主要是通过当代油画风景作品的赏析, 探讨油画风景在当下何去何从。

本书六部分内容是内容和观点连贯并相互印证的, 详细梳理了风景画流派之间的关联性, 并且特别强调作品的精神指向性, 并把自然、人和油画风景结合起来, 指出其内在关联性, 分解论述了油画风景造型语言的丰富性和规律性, 并把中国“意象”和“表现性”与西方油画风景相比较, 提出了新的问题和观点。

本书适用于专业院校的师生和业余美术爱好者, 既可以作为绘画类专业技法学习的参考, 也可以为大众提供一个如何看待绘画, 尤其是风景绘画的窗口。

版权所有, 侵权必究。

图书在版编目 (CIP) 数据

油画风景与造型 / 衣国庆, 赵鑫, 蔡昌澜编著. —北京: 北京交通大学出版社, 2014. 12
ISBN 978-7-5121-2128-7

I. ①油… II. ①衣… ②赵… ③蔡… III. ①风景画—油画技巧 IV. ①J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 242891 号

责任编辑: 吴嫦娥 特邀编辑: 林夕莲

出版发行: 北京交通大学出版社 电话: 010-51686414

北京市海淀区高粱桥斜街 44 号 邮编: 100044

印刷者: 北京艺堂印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 210×260 印张: 8.5 字数: 282 千字

版 次: 2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5121-2128-7/J·82

印 数: 1~1000 册 定价: 59.00 元

本书如有质量问题, 请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评, 我们表示欢迎和感谢。
投诉电话: 010-51686043, 51686008; 传真: 010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

前言

关于“油画风景”的话题我咀嚼了十年有多，先前也写过与之相关的两本书，但催生我对这个话题一直保持浓厚兴趣的，其实还是每年几个月的下乡写生。从第一次下乡写生到现在，算下来整整十七个年头，记忆犹新的就是因为写生平生第一次画出了相对完整的“作品”，还煞有介事地在学校橱窗里展览了一段时间。不过一直到2010年，之前的写生都是课程的安排，似乎就是画画的人都会去写生，有安排了自然就去了，无非就是常规性地把握下构图，把树木、河流、远山什么的挪到画面上，涂涂改改地弄出空间和色调。

2010年5月，我跟赵鑫、老蔡、一峰等去了陕北，下火车那一刻，我是呆住了：一个置身荒野的不像车站的车站，周围是看不到边的黄土坡。突然觉得，我原有的技法都失灵了，该有另外的方式去表达画面，尽管我并不清楚这种方式是什么。陕北五月，我被那片赤裸裸的黄击倒了，躺在土坡上，嚼着野葱，远方传来民谣酸曲儿。

陕北之后，写生就成了我生活的一部分，这几年行走在太行山、川西、西藏、云南……每一次出去，都感觉跟自然拉近了一点距离，画画反而变得轻松自在，多年的画画习惯在涂抹间逐步瓦解，有一条思路在脑子里越来越清晰，在陕北时感受到的莫名感动似乎找到了依托，那就是自然、风景与人内心的契合点，一种自我的放逐。

这本书是综合我多年的写生体验，结合了绘画史上的巴比松画派、印象派、德国表现主义、山水意象等比较重要的风景流派及其理念，将其放在现在，也就是绘画逐步走向边缘的语境里，探讨油画风景的精神指向以及在当下的意义，寻找东西方在自然这个话题中的结合点，试图寻找其内在本质。

在鼓吹“人人都是艺术家”，甚至绘画作品已经打包上市的时代，风景写生显得有点落寞寂寥，相对无处不在的“拜金主义”，有时候写生真的感觉并没有真正的目的。进入自然，也许就是一种超然物外的游历，并且进入审美的生命意识中，这时候世俗的目的已经完全丢在脑后，感觉就是“人心陶醉在天地间，顺应时节天地”而已。

也许没那么高深，我们就是行走、画画，自说自话。现在把这些浅薄的体验拿出来与大家共享，希望老师同仁们多多批评和鞭策，以助我们在风景绘画这条路上可以走得更远。

衣国庆

2014年9月于广州新造和平路画室

目录

一、印象派前后	(1)
印象派之前——巴比松画派	(2)
印象派的诞生	(5)
印象派的终结	(9)
印象派之后	(11)
二、油画风景与精神指向	(14)
具象与表现	(15)
画面之外	(18)
三、现代油画风景的造型语言	(24)
造型语言的解放	(25)
现代油画风景中的造型语言	(28)
现代油画风景造型语言的启示	(42)
四、油画风景与写生	(48)
风景之美	(49)
色稿与变调	(58)
纸本写生课程的启示	(60)
写生中的抽象思维	(66)
五、中国意象、表现性油画风景	(72)
意象油画风景	(73)
中国油画风景的表现性	(86)
六、当代绘画中的油画风景赏析	(102)
当代油画风景赏析	(103)
参考文献	(130)

一、印象派前后

引言——礼赞自然

风景绘画从题材上与自然结缘，其灵魂必定是色彩。无论探讨还是学习风景绘画，印象派是最主要的切入点，因为印象派对自然色彩的迷恋程度，已经达到无法超越的顶峰。印象派之前的巴比松画派是外光写生的初萌，也是印象派的前奏，其方式跟中国画的山水精神很接近，归隐田园，与日月相伴，画面即是生活；印象派短暂辉煌后即被后印象派取代，这种取代是审美理念的变化，即由对外光的迷恋转换到了个人经历的独白，山水田园只是一个承载个人思想的载体或者寄托，这是印象派过度迷恋外光的结果，也是印象派的价值所在，艺术作品的高度往往是由某种极端催生出来的。

印象派之前——巴比松画派

巴比松画派是画坛诗意的代表，源自 19 世纪中叶巴黎近郊的叫作巴比松的村子，位于枫丹白露森林的进口处，这样的环境也催生着风景画一派创作高峰的到来。巴比松画派中有米勒、柯罗、卢梭、迪阿兹等画家，另外还有巴比松七星的说法，泛指巴比松画派的著名画家。柯罗说：“我手握画笔在画室里忙起来，我听见画室有鸟儿鸣啭的歌声，微风吹来树枝沙沙作响；我看见河水流淌，我的河里有天空的反射和河岸上万物的倒影。在我的画室里，太阳为我冉冉升起又落下。”从柯罗的话中我们可以看到其浸泡在外光中所体现出的纯粹性，还有风景画所具有的重要特点之一——诗性。

巴比松画派类似于现在的艺术家村落，选择离城市不远的村镇，一群艺术家自由聚集，生活和创作结合在一起。风景画家自此找到了属于自己的创作方式，立足自然促使真情流露，为后面的印象派画家攀登外光高峰做好了铺垫。

法国 柯罗 孟特芳丹的回忆

法国 米勒 晚钟

法国 巴比松小镇米勒故居

柯罗以同样的投入和热爱来描绘每根树干，仿佛它们跟人一样似的。（梵高）

米勒，这位将全部精神灌注于永恒的意义胜过刹那的古典大师，从来就没有一位画家像他这般，将万物所归的大地给予如此雄壮又伟大的感觉与表现。（罗曼·罗兰）

巴比松画派的画家生活和创作是结合在一起的。卢梭 16 岁就开始在枫丹白露森林作画，他是第一个定居巴比松村的画家，因为其出身贫寒，直到非常成功时也过着简朴的生活；米勒在 1849 年带着妻子和五个孩子住进了巴比松，长达 27 年之久。他上午在田间劳作，下午就地写生创作，纯粹地回归自然；柯罗则终身未婚，据他自己说是为了保有一份自由，以便写生和游历没有牵绊。这些画家选择回归自然，在自然中真切地感受到了光和色彩的丰富变化，被自然之美打动的同时也发现了复制自然的愚蠢和不可能，于是他们带着自身的疑问主动地开始尝试不同的手法去表现，有意无意间冲破了学院和古典主义的束缚，也给后来的印象派画家提供了很好的参考和可能性。

但巴比松画派的突破也是有限的，他们的作品更多还是停留在造型语言的探索上，对光色的探索还是停留在初级阶段，但有时候意识的觉醒却是转折的开始，巴比松画派的生活方式对现在的艺术家产生过很大的启发。

法国 柯罗 布面油画

法国 柯罗 布面油画

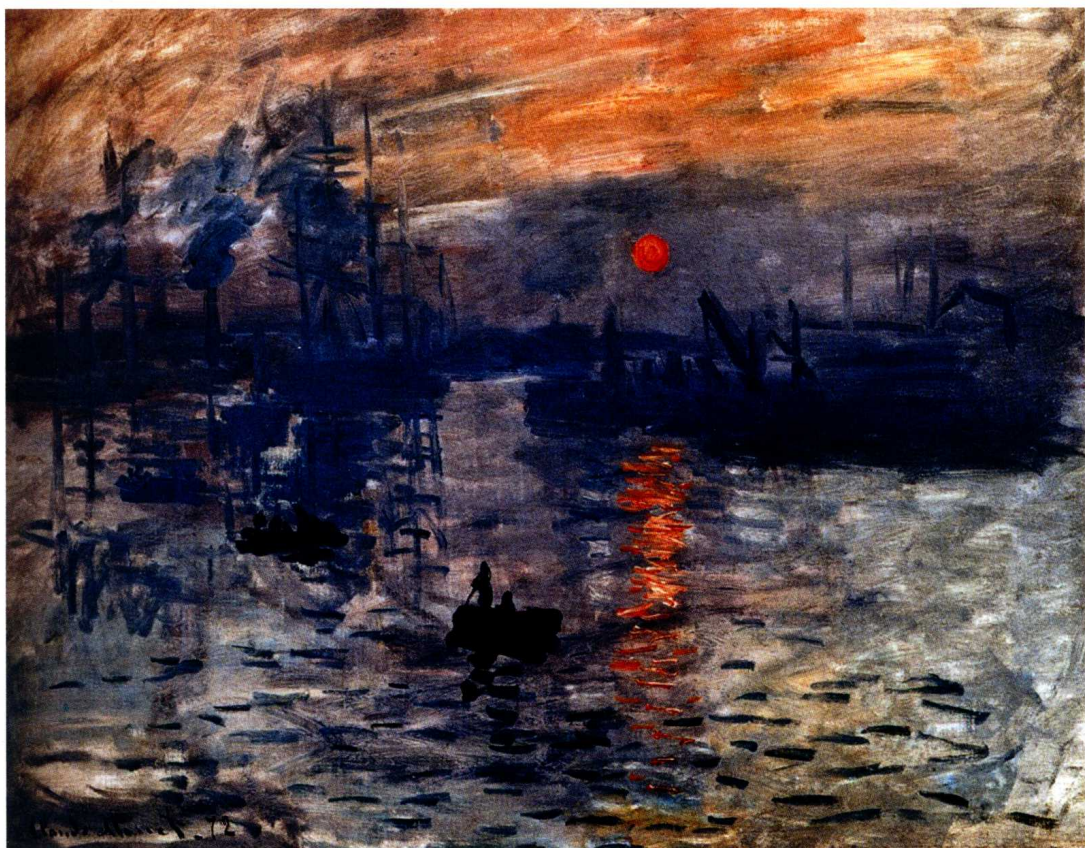

法国 柯罗 布面油画

柯罗的风景画中存在一种人性的东西，也就是说带有很强的精神指向性。对于风景画来说，柯罗的意义是重大的，他赋予了风景画更多的可能性，柯罗让人看到了风景画的灵魂所在，柯罗作品中的灵性和浪漫精神也是本书贯穿始终所提倡的。

印象派的诞生

画家是敏感的，社会上的任何的风吹草动都可以被其捕捉到，并在画面上有所体现。任何被社会所接纳的艺术形式都不是偶然的，画家所做的只不过是更早地发现并发掘了它。一幅叫作《日出·印象》的画打破了20世纪初发酵已久的艺术空气，因这幅当时饱受争议的画所命名的画派开始在画布上肆意宣泄光的洪流。印象派的诞生的诱因一是受到“物体的色彩是由光的照射而产生”这一当时最新的光学理论的影响；二是有巴比松画派的审美铺垫；三是日本浮世绘的影响。尽管诱因很多，真正的内因却是社会原因，因为一个画派成为主流，必然有一个庞大的审美群体作为支撑，这个群体就是新兴资产阶级。印象主义的出现冒犯了世袭的贵族审美，因为他们对古典主义情有独钟。但印象主义却迎合了新兴市民的物质享乐主义，因为印象主义绘画的色彩是斑斓绚丽的，造型手法是自由轻松的，完全不同于古典主义的灰褐色调子和严谨的造型。

法国 莫奈 日出·印象

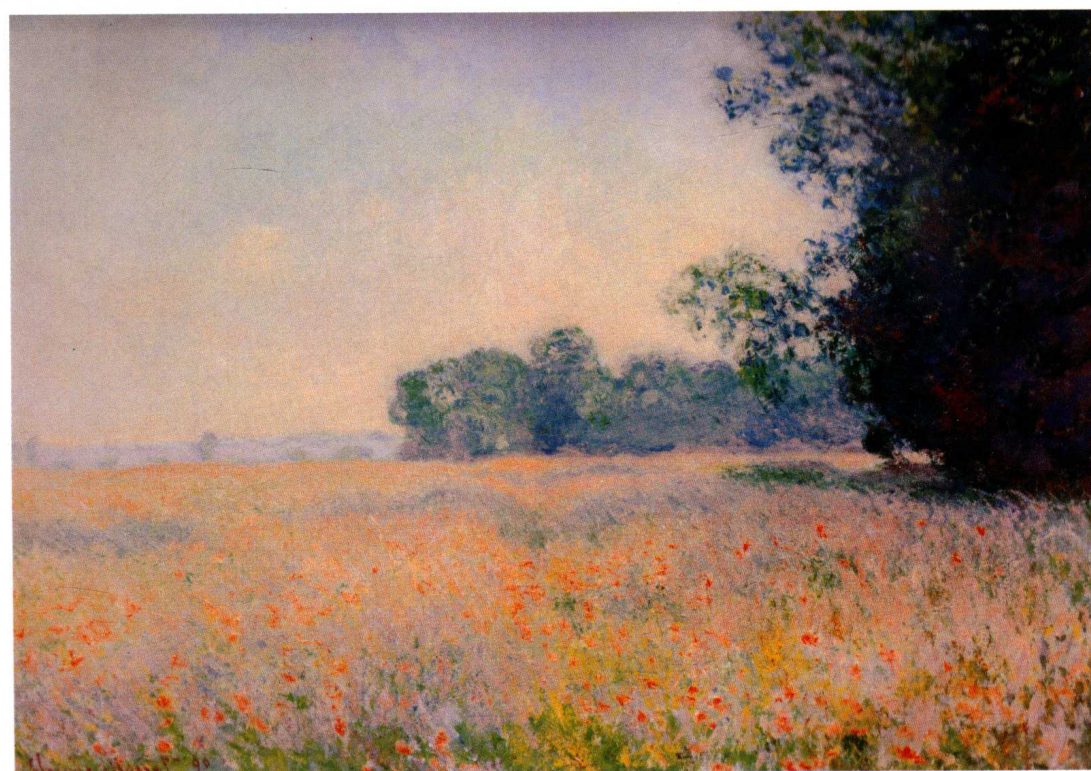
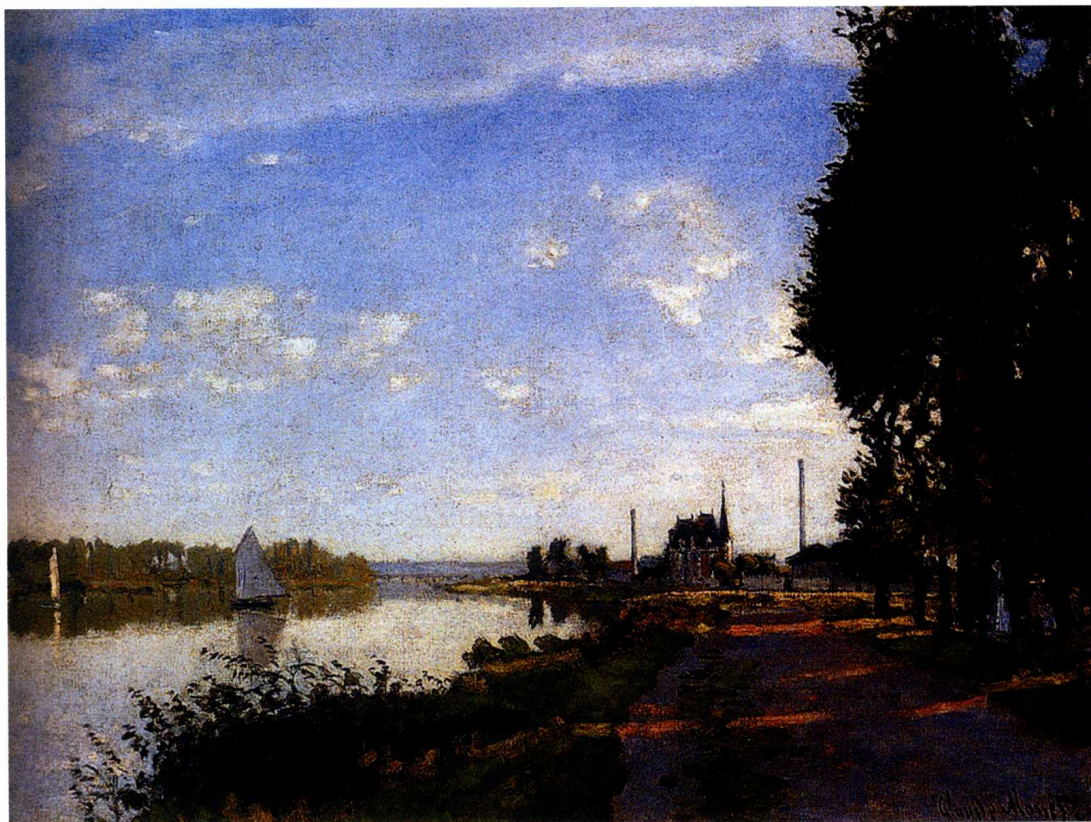
1863年，与官方沙龙唱反调的“沙龙落选作品展”在巴黎举行。马奈展出了他的《草地上的午餐》，画面上是一位裸妇与绅士们在草地上共进午餐，此画被认为有伤风化而受到激烈批评与嘲笑。而富有创新意识的莫奈、雷诺阿、德加、西斯莱等画家却乐意与马奈结盟。1874年4月在巴黎卡普辛大街举办题为“画家、雕塑家和版画家等无名艺术家展览会”，被一位艺术批评家怒斥为“疯狂、怪诞、反胃、不堪入目”。其中莫奈所绘的一小幅海景，受讥讽最多，作品题目为《日出·印象》，艺术观点保守的记者勒鲁瓦借此画名嘲讽画展是“印象主义画家的展览会”，印象派由此得名。

法国 莫奈 布面油画

为什么突然间巴黎附近的枫丹白露森林就失去了吸引力？让蓝色海岸代替了它成为画家们宠爱的地方？也许那里有着普罗旺斯过剩的阳光和丰富的色彩。明暗对照法彻底退缩了，代之而起的是纯色和互补色的使用，并使得阴影产生了鲜明的色彩感觉。（周至禹）

印象派敏锐的嗅觉受到新兴资产阶级的鼓励，他们很快得到了自信，经常处于一种兴奋和狂放的状态，带着酒和肉到自然中去，他们对蓝色海岸饱和的色彩以及刺眼的阳光泼洒更有兴趣，他们已经不满足于隐居与寂寥，他们需要在光斑中捕捉快感，在色彩中宣泄过剩的精力，油画风景短暂统治画坛的时代来临。

法国 莫奈 布面油画（早期作品）

法国 莫奈 布面油画（成熟期作品）

莫奈曾是巴比松画派柯罗的学生，早期的作品可以看到巴比松画派固有的沉静，也没有太多光的变化，是什么促成了他后来大幅度的转变？有上文分析的原因，也有其对光特有的钟爱，在印象派画家中，莫奈对光的迷恋达到了无以复加的地步。

法国 西斯莱 布面油画

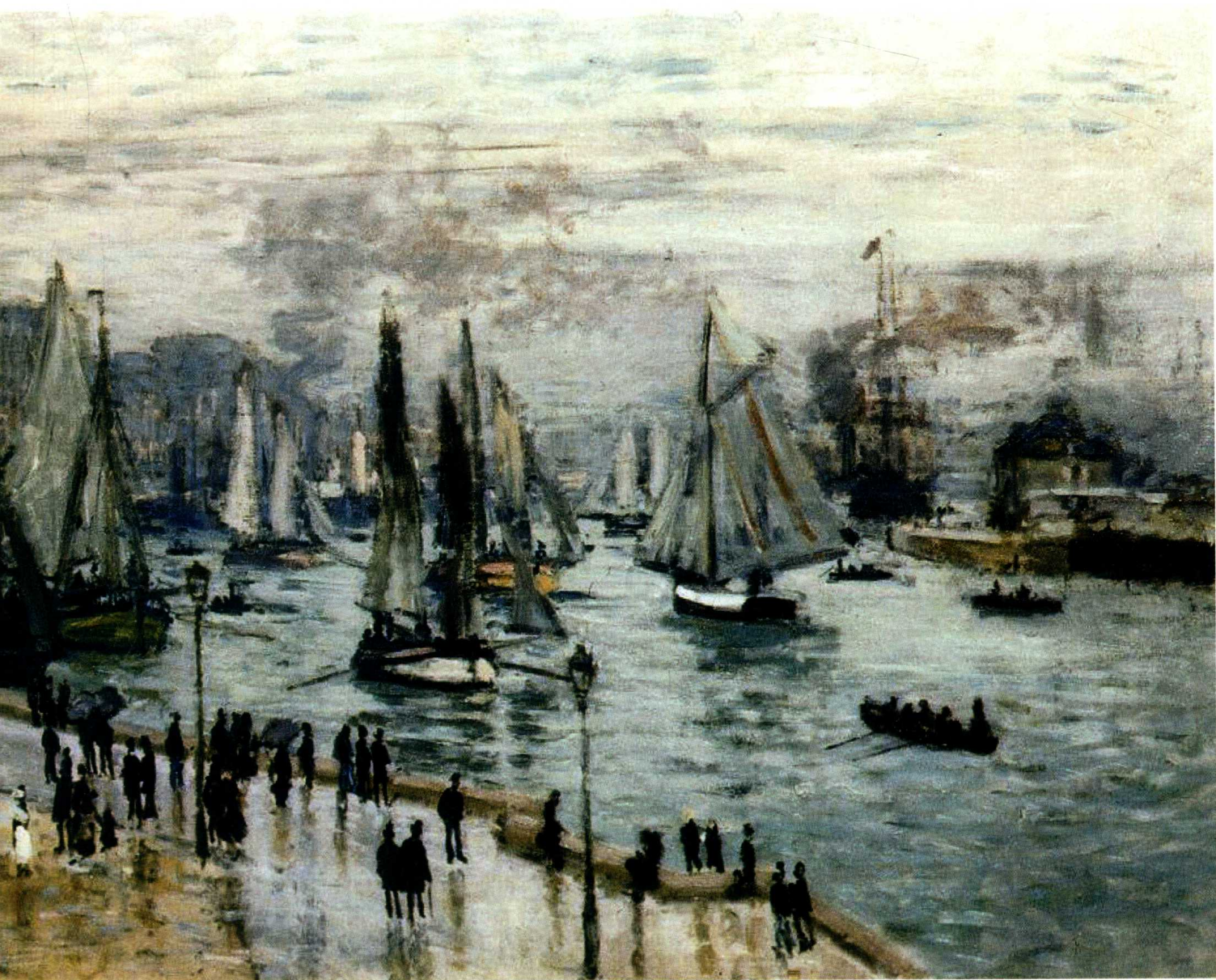
西斯莱(1839—1899)在印象派里算是一个另类,他虽然是一个著名的印象派画家,是冒犯古典主义审美习惯的人,其作品却饱含古典主义情结,他试图在轻松的笔触下营造可以慢慢推敲的古典式永恒,他所体现的是在自然面前生命的平等与和谐,而这个看似简单的追求却是部分风景画家的终极目标。

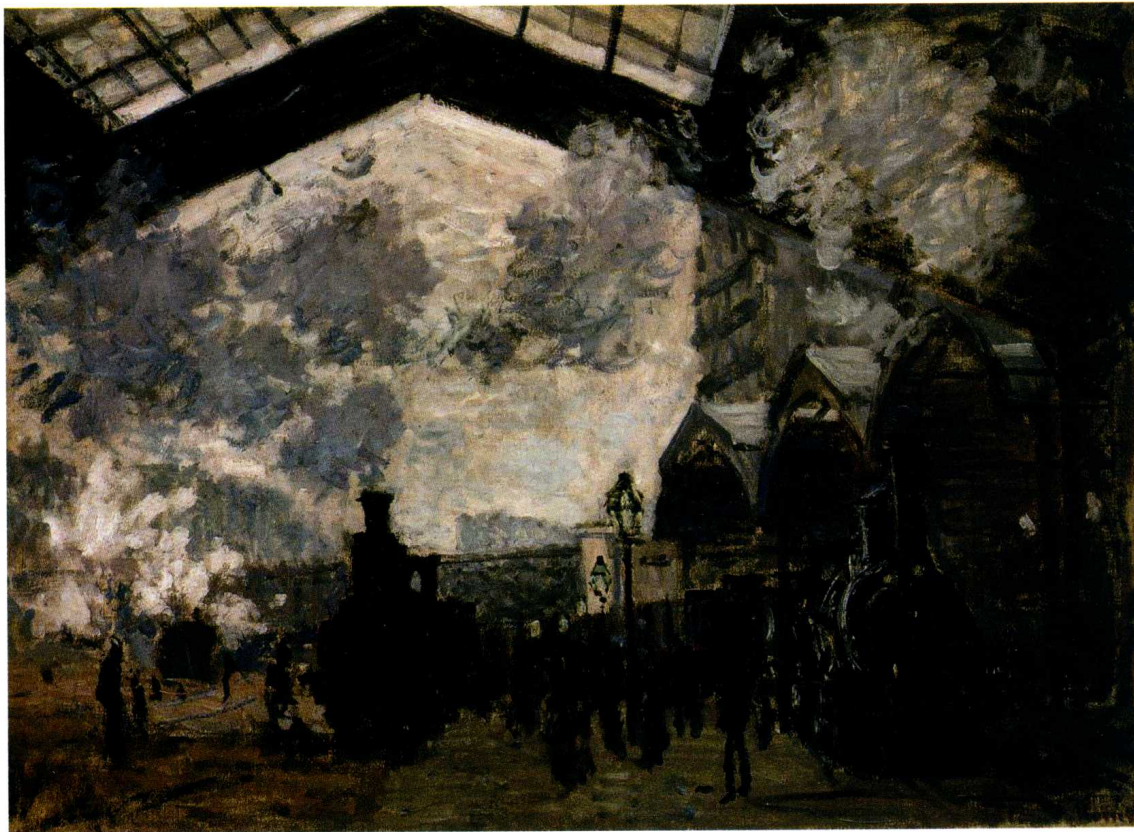
印象派的终结

从美术史的角度，印象派之后还有新印象派和后印象派，当然所谓的终结并不是指全盘结束，而是其统治画坛的地位被新的审美形式所取代。其实新印象派无非是印象派技法极端化的表现，而后印象派则是现代主义的开端，其审美习惯相对于印象主义已经有很大的不同。当然，美术史的界限总是模糊和暧昧的，不必深究某种说法的精确性，比较明确的说法就是现代主义推翻了印象主义。

印象派画家因为迎合了物质享乐主义，从而过度重视感官享受，在与自然的碰撞中逐渐走向一种极端化的审美，这是过分注重视觉欢愉的结果。到新印象派的修拉（1859—1891）时，色彩已经走向形式主义。当然，新印象派的贡献也是巨大的，它代表了一种形式和审美上的突破。但印象派画家正因为过分迷恋感官和形式而感到疲乏，无力在自己经营的道路上继续前行，梵高、高更等都逐渐把色彩向内心转移，被称为现代艺术之父的塞尚则重拾理性，开始走向印象主义的反面。

法国 莫奈 布面油画

法国 莫奈 布面油画

莫奈是印象派的代表画家，其作品注重光的描绘，色彩偏亮丽与饱满，从图（上）对火车的描绘上我们可以看到工业革命对印象主义的影响。但这两幅产生于莫奈成熟期的作品却是色调灰暗，呈现出莫名的压抑感，这些作品从某一个侧面也反映了印象派画家的困扰：一味地留恋感官享受难免会产生倦怠。画家在疲乏不堪时也会叩问自己的内心，我究竟需要什么，该如何走下去。这里面涉及的还是绘画共同的主题，即画面的精神指向性。

印象派之后

新印象主义是为了验证色彩科学而将自然色分解为构成色，其最大的贡献就是建立了理性的色彩体系，对设计色彩产生了深远的影响。而后印象主义则开始摆脱纯感官，重新回到精神领域进行探索，梵高在风景写生中发泄着自己的情绪；高更避开人群，流落荒岛；而塞尚则试图“把印象主义色彩同古典的理想结合”。这几位依然以风景写生为主要创作方式的画家用自己的方式同印象主义分离，他们宣告了印象主义的终结，也印证了过分地注重感官是无法长远走下去的实事。但这一切也并非说明印象主义的失败，印象主义在感官上达到的高度，既解放了色彩和技法，改变了我们的审美习惯，又给绘画提出了新的问题。

印象派画家以风景写生为主，在风景绘画领域做了大量的探索和尝试，特别对于自然光照下色彩的冷暖、环境色、色彩关系等方面都有系统的研究。对于油画风景写生的学习，从对印象派的了解入手是非常好的一条途径。

法国 塞尚 布面油画

法国 塞尚 布面油画

法国 塞尚 布面油画