

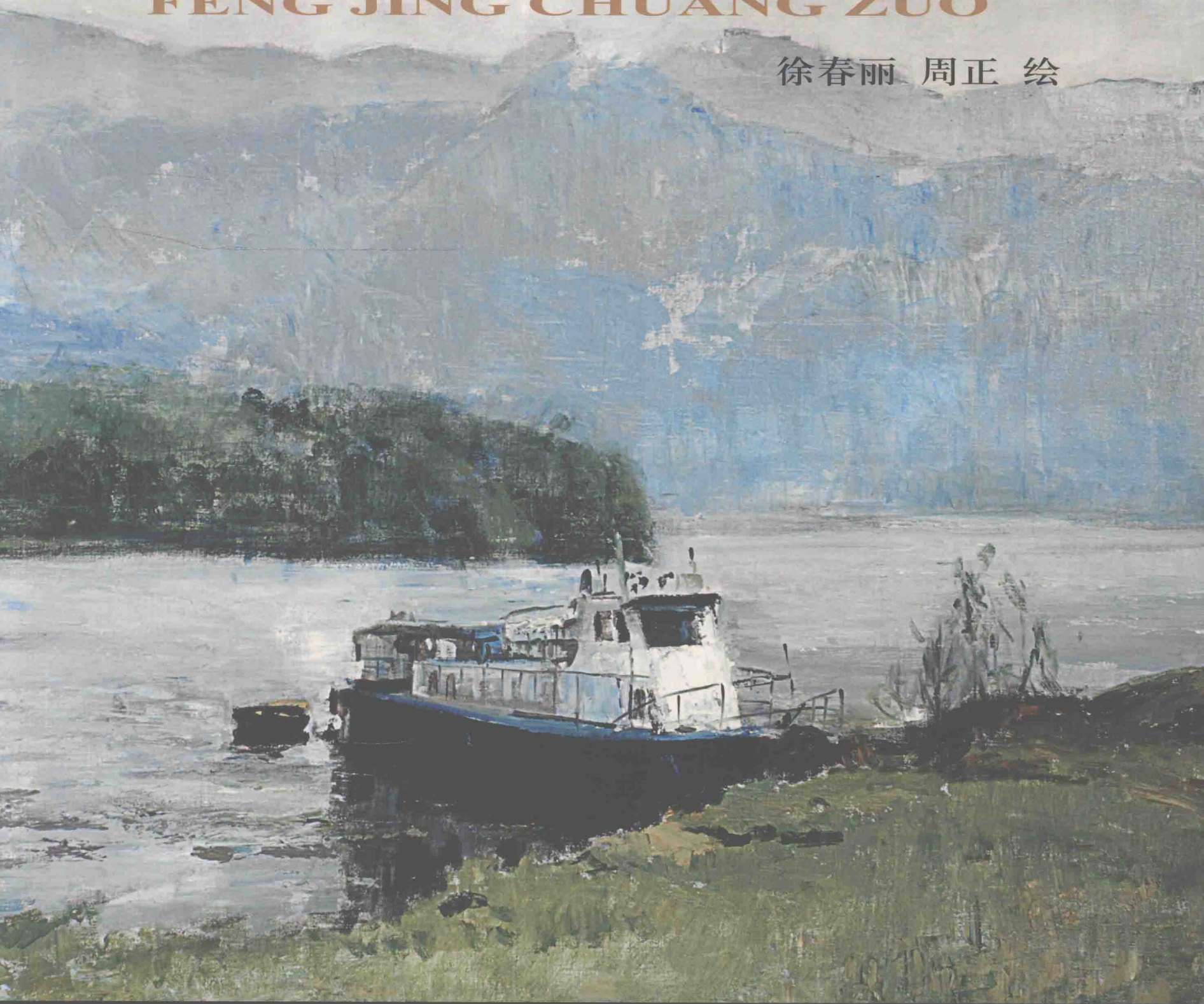
剖析油画的奥秘

POU XI YOU HUA DE AO MI

风景创作

FENG JING CHUANG ZUO

徐春丽 周正 绘

天津杨柳青画社

剖析油画的奥秘

POUXIYOUHUADEAOMI

风景创作

FENG JING CHUANG ZUO

徐春丽 周正 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

风景创作 / 徐春丽, 周正绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2012.11

(剖析油画的奥秘)

ISBN 978-7-80738-975-0

I. ①风… II. ①徐… ②周… III. ①油画—风景画—油画技法 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第244154号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京锋尚制版有限公司

印 刷: 天津海顺印业包装有限公司

开 本: 1/8 787mm × 1092mm

印 张: 5

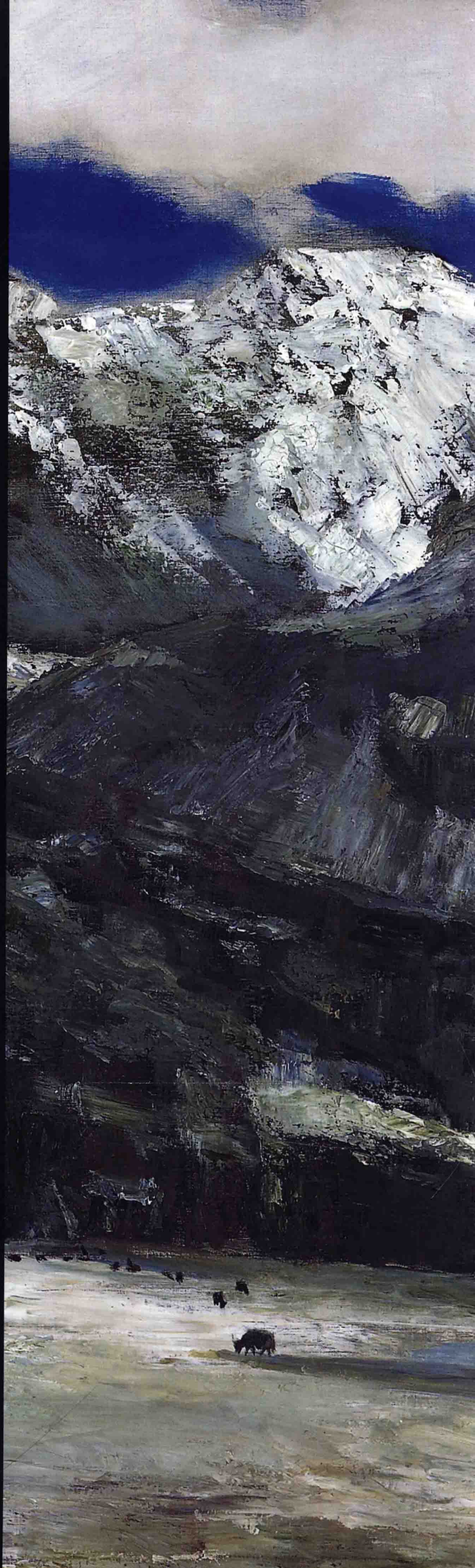
版 次: 2012年11月第1版

印 次: 2012年11月第1印

印 数: 1-4000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-975-0

定 价: 36 元

徐春丽 现为河北省建材职业技术学院讲师，河北美术家协会会员，秦皇岛美术家协会常务理事，秦皇岛市油画艺委会副秘书长，秦皇岛市女美术家协会副主席。

周 正 1934年生，苏州人，著名画家、美术教育家、艺术理论家。中国美术家协会会员，中国美术教育委员会会员。

目录

第一章 风景油画的创作 2

- 一、风景油画创作的准备 2
- 二、西方风景油画的历史 5

第二章 风景创作的艺术语言 9

- 一、风景写生与创作的关系 9
- 二、风景创作语言 10

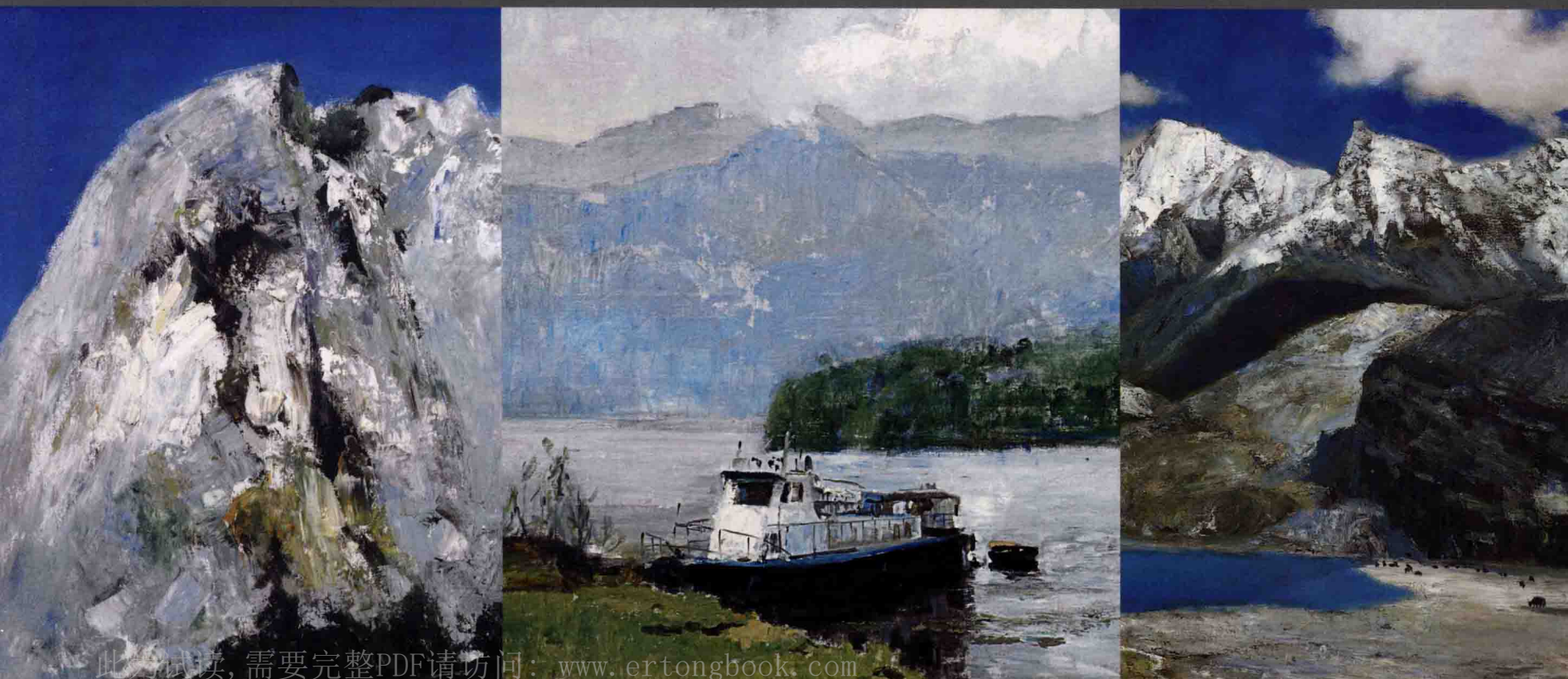
第三章 不同季节的色彩表现 11

第四章 画法步骤 12

- 云的画法步骤 12
- 土地的创作表现 14

- 天空与土地的表现 16
- 清晨的色调：冷调 17
- 黄昏的色调：暖调 17
- 树木的创作表现 18
- 远树的表现 20
- 近树的表现 21
- 远景建筑组合表现 22
- 雪的表现 26
- 雪山的表现 27
- 水岸的表现 30
- 水的表现 32
- 水边建筑的表现 34
- 风景中动物形象的表现 35

第五章 作品欣赏 37

第一章 风景油画的创作

一、风景油画创作的准备

油画约在15世纪时起源于欧洲，是以易于油剂（亚麻仁油、罂粟油、核桃油等）调和颜料，在亚麻布、纸板或木板上进行制作的一个画种。因为油画颜料不透明、覆盖力强、干后不变色的特性，可以进行多种颜色调和，画家可以画出丰富、逼真的色彩。油画创作时可以由深到浅、逐层覆盖，使绘画产生立体感，成为西方绘画史中的主体绘画方式。

1. 材料

油画的主要材料和工具有画布、颜料、画笔、画刀、调色油等。

（1）画布：将亚麻布或帆布紧绷在木质内框上后，用胶或油与白粉掺和并涂刷在布的表面制作而成。

绷画布时应注意：

第一，绷画布时的力度既要紧又要有弹性。不要绷的太紧，象鼓一样，这样布眼会被扯大，对涂胶层以及将来的绘画过程都有影响，太紧也会导致颜色层龟裂。

第二，画布须钉得平整，纤维的纹路要平直，不能扭曲，扭曲的纹理（尤其是粗画布）会破坏作品表层的肌理美感。

第三，钉子间距以四公分为宜。

胶层的调制：涂胶是绘画过程中的极重要的一环，也是作品的第一层结构。取合成干酪素胶液（或白乳胶）1份加入水1~3份，刷第一层胶底。第一遍和第二遍胶要以稀薄为佳。第二遍要待第一遍干后再涂。涂时画布要平放，涂毕也要平放晾干。第三遍胶要略厚于前两遍，干后可用刮胡刀修整。如用砂纸打磨，磨后要上一遍稀薄的胶以防吸油。最后涂以白色底料。底料的配制：西班牙白粉1份加锌白粉或钛白粉1份加入水1份调匀，再加合成干酪素胶液1份搅拌均匀即可使用。

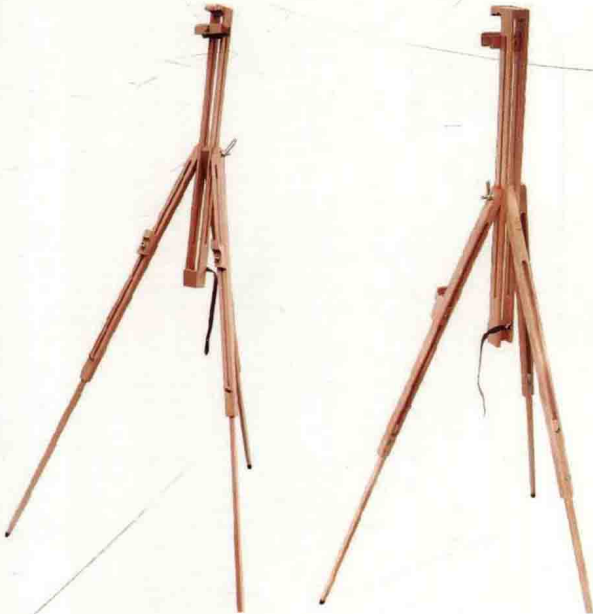
颜料

画箱

画框

画架

(2) 画笔

画笔与绘画的技巧语言、肌理、画面的气势有着密切的关系，不同画笔产生不同的绘画效果。单一的画笔不会产生丰富色彩的用笔和笔触效果。

(3) 画刀

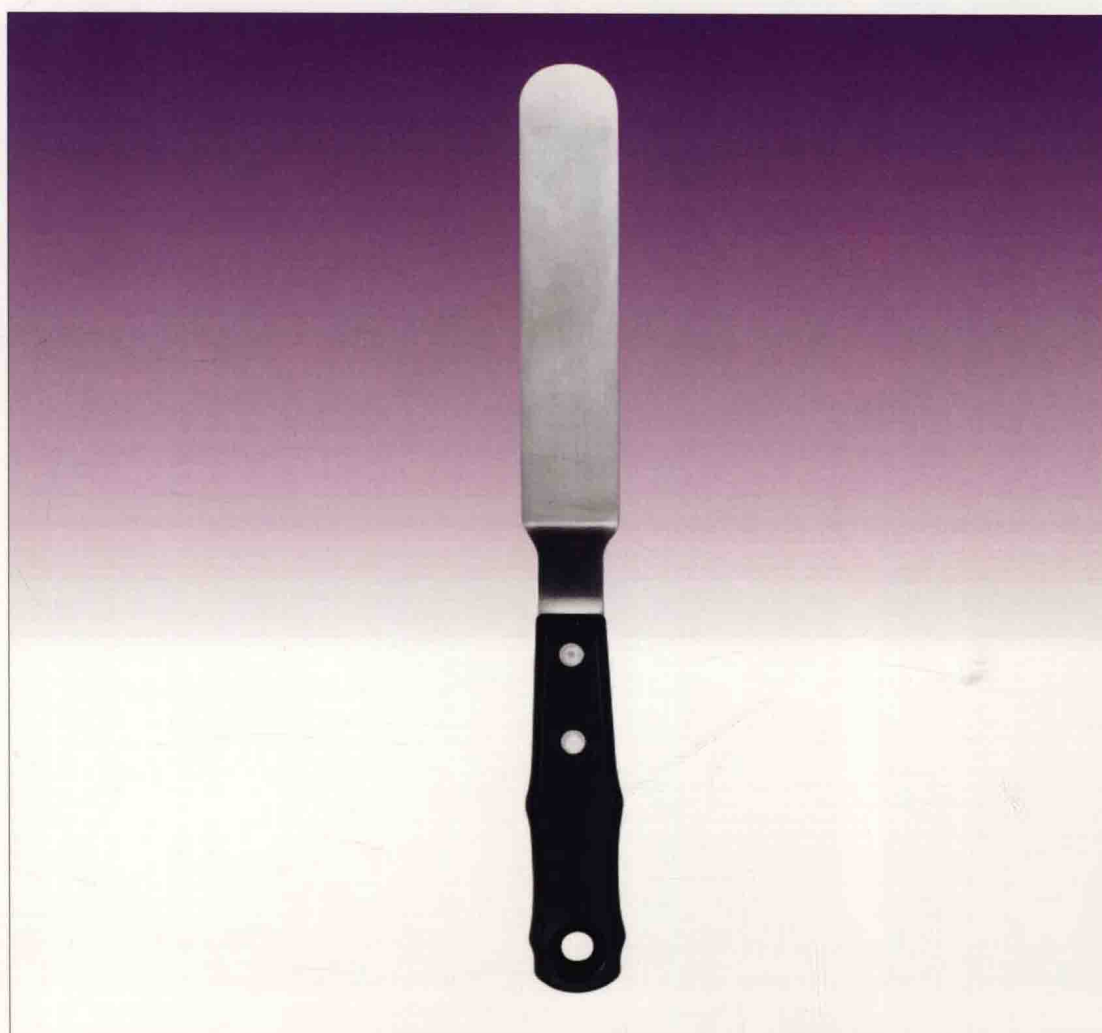
又称调色刀或刮刀，用富有弹性的薄钢片制成，有尖状、圆状之分，用于在调色板上调匀颜料。画刀是一种表情丰富和具有力度的工具，不少画家也以刀代笔，直接用刀作画或部分地在画布上形成颜料层面、肌理，增加表现力。利用刮刀把颜料塑造在画面上，颜料层被其反复擦，再运用渲染可以显示半透明的特殊的肌理，形成独特的风格。

(4) 颜料

掌握颜料的性能有助于充分发挥油画技巧并使作品色彩经久不变。颜料分矿物质和化学合成两大类。最初的颜料多为矿物质颜料，由手工研磨成细末，近代颜料的种类不断增加，由工厂成批生产，装入锡管。颜料的性能与其所含的化学成分有关，调色时，化学作用会使有些颜料之间产生不良反应。

(5) 调色油

油画作画时可以使用挥发性的松节油和干性的亚麻仁油等。

透明覆色法

不透明覆色法

梵高 直接着色法

2. 油画基本技法

油画技法的作用在于将各项造型因素综合地体现出来，来表现二维画面的色彩造型。油画的制作过程就是艺术家自觉地熟练地驾驭油画材料来表达艺术思想，形成艺术特色的创造过程。

(1) 透明覆色法

这种画法适于表现物象的质感和厚实感，尤其能惟妙惟肖地描绘细腻的色彩变化，方法是不加白色而只是被调色油稀释的颜料进行多层次描绘。在每一层干透后进行下一层上色，每层的颜色都较稀薄，下层的颜色能隐约透露出来，与上层的颜色形成变化微妙的色调。

(2) 不透明覆色法

透明与不透明两种画法没有严格的区别，画家经常在一幅画作中综合运用。先用单色画出形体大貌，然后用颜色多层次塑造，暗部往往画得较薄，中间调子和亮部则层层厚涂，或盖或留，形成色块对比。由于厚薄不一，显出色彩的丰富韵意与肌理。用透明覆色法表现处在暗部或阴影中的物象，可以产生稳定、深邃的体积感和空间感；不透明覆色法则易于塑造处在暗部以外的形体，增加画面色彩的饱和度。

(3) 直接着色法

19世纪中叶后的许多画家较多采用这种画法。特别是印象派的画家，注重写生，经常在现场作画，采用直接画法。这种画法是在画布上作出物象形体轮廓后，凭借对物象的色彩感觉或对画面色彩的构思铺设颜色，一挥而就。直接画法易于表达作画时的生动感受，每笔所蘸的颜料比较浓厚，色彩饱和度高，笔触也较清晰，讲究笔势的运用。常用的涂法分为平涂、散涂和厚涂。

平涂就是用均匀的笔势、单向的力度涂绘大面积色彩，适于在平稳、安定的构图中塑造静态的形体；

散涂指的是依据所画形体的自然转折趋势运笔，讲究笔触灵活松散、充满动感；

厚涂则是全幅或局部地厚堆颜料，立体塑造形象，使颜料表现出质地的趣味，形象也得到强化。

莫奈 直接着色法

二、西方风景油画的历史

油画作为外来画种，在欧洲已经发展了六百多年。油画发展初期的历史条件奠定了古典油画的写实倾向。早期的风景画是作为宗教绘画的背景或陪衬存在，直到文艺复兴以后，许多著名画家基于人文主义思想，使宗教题材的作品含带明显的现实世俗因素，逐渐摆脱单一的以基督教经典为题材的创作，开始对当时生活中的风景进行观察和直接描绘，风景终于从人物的背景中脱颖而出，成为独立的艺术形式（图1、图3）。15世纪的欧洲文艺复兴运动中，有的画家完全描绘现实生活的实景。17世纪的荷兰风景画家把山川河流、建筑、风车、渔港入画，为我们留下了丰富的画面和文化遗产（图2、图4）。此时的油画强调油画的光感，运用色彩冷暖对比、明暗强度对比、透明与不透明的画法进行厚薄层次对比，促进了光感的创造，形成画面戏剧性气氛。同时，许多画家侧重探索笔触的运用。早期油画运笔力度均匀，几乎不显露出笔触，颜料层厚薄比较一致。

图1

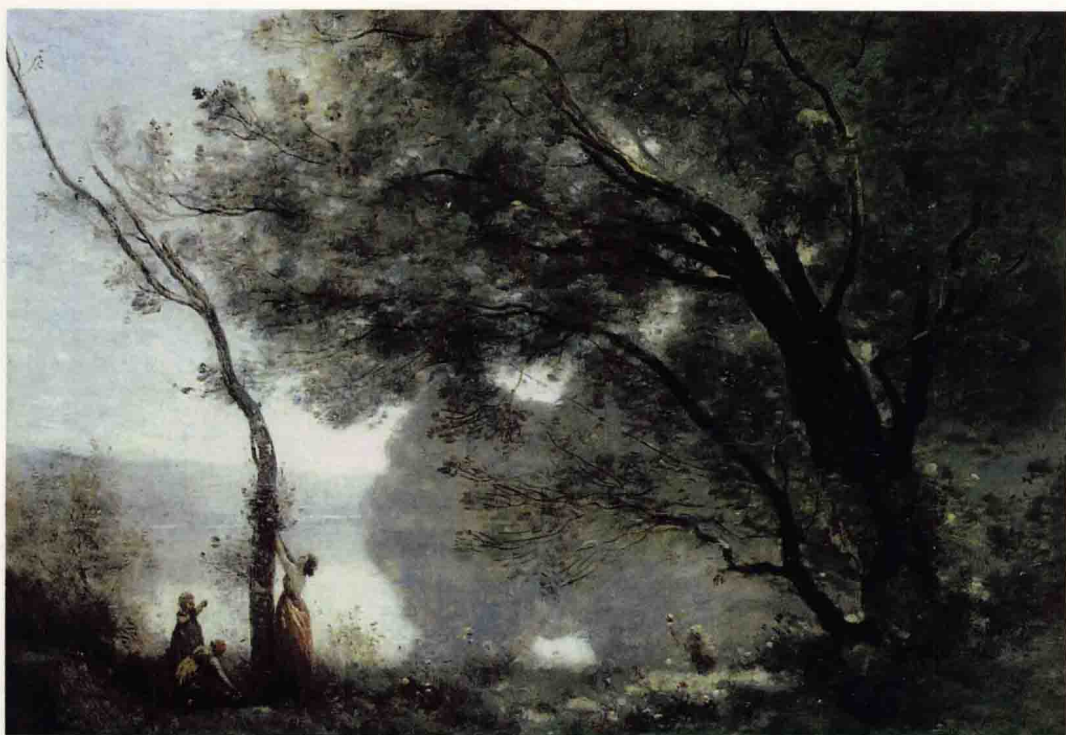
图2

图3

图4

康斯太勃尔 风景

透纳 风景

西斯莱 风景

风景油画在19世纪有了新的发展趋向，即对外光的追求和油画色彩的变革。英国画家J.康斯太勃尔最早直接用油画在室外写生，获得丰富的色彩感受。透纳善于绘画气体、云雾的气氛，他在局部用细小笔触并置颜色，使之混合成较鲜明的色块，较古典的褐色调子明亮得多。19世纪30—40年代，有一群活跃在巴黎东南郊枫丹白露森林中的画家，以法国巴比松农村风光为题材，以写实风格作画，被称为巴比松画派。巴比松画派的许多画家在不同的自然气候条件下进行风景写生，创作出了大自然风、雨、晨、暮等特定的色彩气氛。他们提升了风景画写生与创作的关系，深化了景物光源色、固有色和环境色之间的关系，认识到色调对于体现气氛、环境、烘托艺术主题、构成画面情调与意境的重大意义。19世纪的物理学证明了光与色的关系，并发展了色彩理论。在此基础上，法国印象主义画家在色彩运用方面作出了具有创新意义的贡献。他们吸收了光学和染色化学的成果，以色光混合原理解决油画的色彩问题，捕捉外光景物表面光线变化给人的色彩瞬间印象，淡化了景物的体积感，强化了色彩因素，用细碎笔触的厚涂法将对比色并置，不再依靠明暗和线条形成空间距离感，而依据色彩的冷暖形成空间。莫奈、西斯莱等画家改变了用调和过的单一色彩作为暗部的传统作法，在暗部，影部位也用色点并置。借助视觉生理的作用，形成并置的色点在一定距离外看去是透明的、有冷暖倾向的色块效果。印象主义的风景区作品呈现出前所未有的鲜明与生动，也表明色彩既有综合的、也有纯粹的表现力。

莫奈 大教堂

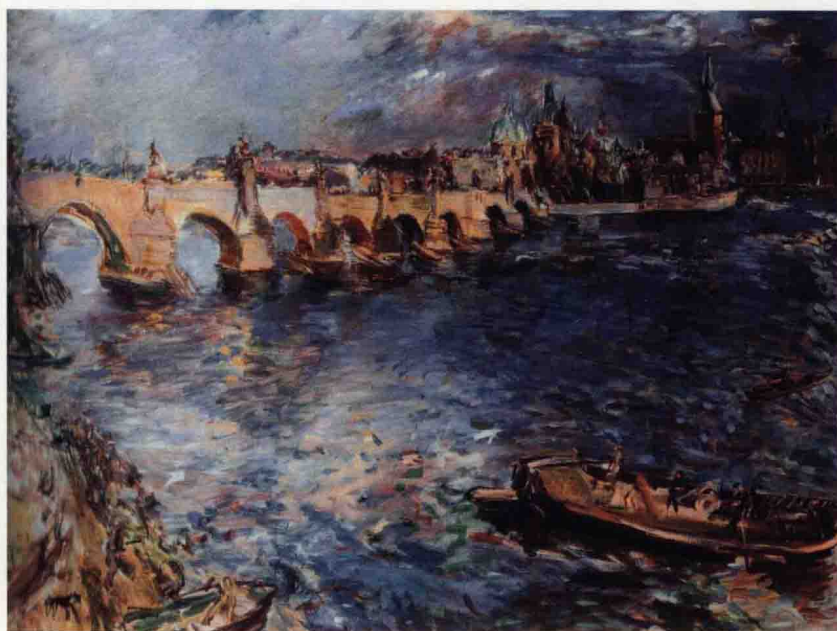
印象派后期最具情感色彩的画家是文森特·梵高，他以极大的热情投入印象派色彩的实验中，用具有运动感的笔触和鲜艳明亮的色彩描绘阳光下灿烂的向日葵、夜晚闪烁着金色光辉星辰的天空……梵高擅于使用色彩的补色——色轮两极的颜色在并置时能互相提高明度和强度的原理，笔触奔放，造就了他充满激情张扬个性的风格，促进了西方表现主义的产生，如表现主义画家苏丁、科科西卡等，把发掘自己心灵深处的感悟，作为创作的源泉。

野兽派画家将色彩的自身价值推向了极致，对后来此起彼伏的现代绘画起到了极大的影响。他们继承了梵高的短笔触和马蒂斯纯色作画的方法，用颜料管里直接挤出的油彩作画，忽略中间调子和灰色，这种画风不仅能引起观者视网膜的震动感应，还表达了一种饱和的情绪。

“巴黎画派”是二战期间聚集在巴黎的犹太画家团体的统称，郁特里罗是巴黎画派中一位性格孤独、卓尔不群的画家。郁特里罗的画，让人在悲情中追忆那个时代的世界。他对巴黎蒙马特陈旧街道有着深厚的感情和浓厚的兴趣，满怀深情地描绘那些街道中错落有致的房屋和教堂，在斑驳的墙壁和简洁的街道中，发现诗意和美感。

梵高 风景

科科西卡 风景

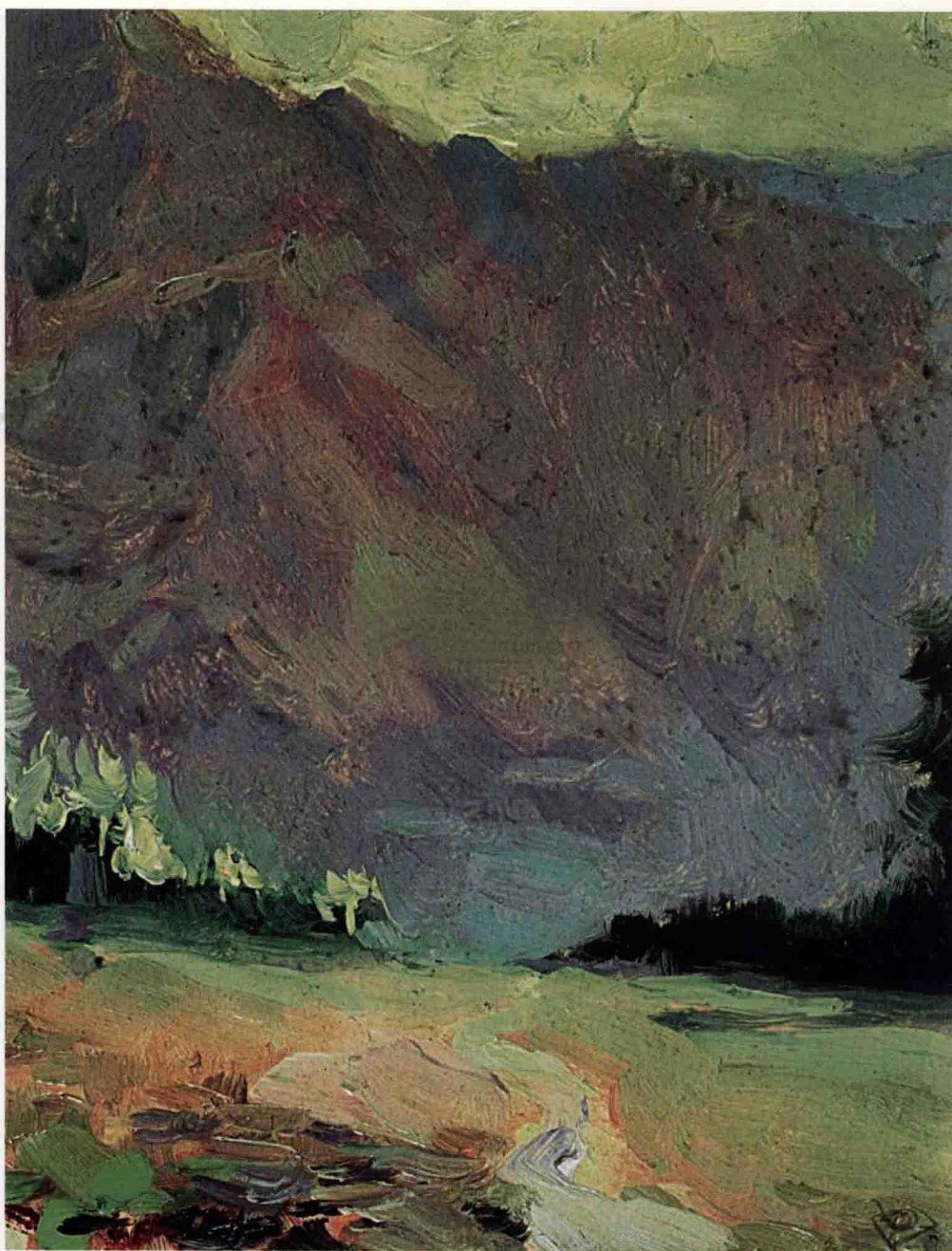
郁特里罗 风景

油画传入我国只有一百多年历史，徐悲鸿、林风眠、刘海粟曾分别以写实主义和印象主义影响了中国第一批油画家，创作了大量风景画。吕斯百、罗工柳、吴作人、苏天赐等各有所长，在风景绘画的领域进行了不断探索。解放初期聘请苏联画家、教育家马克西莫夫，以其现实主义风格言传身教，产生了靳尚义、詹建俊、朱乃正、李天祥、闻立鹏等具有浓郁中国风格油画特质的画家，风格不同，但是在油画的中国化的道路上作出了贡献。

吴冠中一直在风景画领域体现融合东西方写意艺术的学术课题。他的作品从整体入手，潇洒自如地表现了自己对自然物像的即时感受，在灰色层次上富于节奏变化，产生类似于水墨画中的“墨韵”效果。“在水墨中寻求现代化，于油画中探索民族化。”在他的风景油画中得到深刻体现。他用写意文人画的某些观念和感受方式来改造外来的油画，主张画家从主观上把握对象的造型，突出画家的个人情怀。

赵无极在自然风景中得到灵感，把东方神韵溶于抽象艺术中，流畅的笔触传递出自然奔放的性格。

80年代以后，在融入全球化经济、文化的时代背景条件下，中国画坛出现了流派纷呈、风格多元的格局。油画家们在不受任何约束的宽松社会环境和清新自由的创作天地中充分展现自我，发掘内心深层次的感受，产生了写实主义、表现主义、抽象主义、波普艺术、中国元素主义等多种风格的风景画。

朱乃正 风景

赵无极 抽象风景

吴冠中 风景

第二章 风景创作的艺术语言

一、风景写生与创作的关系

风景画创作是画家对大自然景物神往的感悟，是意境的开拓，是情感的投入，是对色调微妙变化的体验，是在随意、洒脱的笔触中去捕捉偶得天成的效果，是心灵跟随着感觉在画面中撞击的火花。

写生是风景画的最普遍的作画形式。画家面对大自然的迤逦风光，收集素材、激发灵感、磨练技巧并逐渐形成自我的风格。在创作阶段创造性地运用艺术语言和具有个人风格的技法，融入自己的个人修养和艺术理念，最终完成一幅优秀的风景创作作品。这个过程必然包括从写生到创作的自然转化，也要研究写生与创作的必然联系。

油画写生的概念来自于印象派。风景写生可以使画家直接与自然对话，吸取自然界的绚丽色彩、天然的造型、成为创作的灵感的源泉。同时，写生也是一种发展比较成熟的绘画形式，大量风景画都是在自然中写生而来，如印象派和俄罗斯巡回画派的风光写生作品。无论是写生还是创作，都不能照抄自然，忽略绘画自身的艺术美感。塞尚说过：“绘画不是追随自然，而是和自然平行地工作着”。自然与风景创作的关系，正如资源与运用的关系。我们要向自然借用素材的造型、色彩和艺术感觉，进行二次创作。自然给予画家的不是风景的外观，而是对艺术感觉的暗示。画家写生的过程是寻求与自然的交流沟通的过程，寻求艺术感受的过程，在创作中，这种感受要加强甚至独立出来，达到以眼带手（技巧），以手表意（意境）的创作过程。

二、风景创作语言

风景油画是一种综合性的艺术语言，包括构图、色彩、明暗、线条、笔触、肌理、光感、质感、空间等多项造型因素。

1. 构图

面对自然，要善于取舍，并依据自己的创作理念进行构图。创作的过程一般经过“选景”——“写景”——“创景”的过程。要先“选景”，即寻找自己感兴趣的创作点，在自然中感受。石涛说过“搜尽奇峰打草稿”，在搜的过程中就进行了选择和创意。“写景”的过程是初步创作阶段，把心中的感受尽快以笔意抒发出来，保持新鲜感。“创景”就是在创作中精心构图，细心研究，把感受性的东西以艺术语言表达出来。风景的构图一般把空间安排为近景、中景、远景。中景为主体位置，近景与远景起突出主体作用。在选材构思上要主次分明，要视画面需要和自己风格的定位删繁就简或者化简为繁。

2. 色彩

色彩是油画艺术语言的重要组成部分，特别是在风景油画的创作中，运用色彩来表现艺术，对于画面色调来说，它的作用是巨大的。油画色彩是画家表露艺术个性和释放情感的重要手段，它不是纯客观的描摹，也不是纯主观的臆造，而是主客观交融的结晶。天气的阴晴变化呈现不同的冷暖关系，它使物象产生色相、明度、纯度的变化。如春天的晴空旷野，以纯净的冷色给人以云天大地之感受。物象受光后，亮部若偏冷，暗部则偏暖；亮部若偏暖，暗部就偏冷。如到了晚霞时分，特别是物象受光部分呈现强烈的光源色，亮部的明度提高，风景的纯度与色相也产生相应的变化，光愈强，物象所受影响愈大，反之则愈小。其投影倾向于光源色的补色。

3. 笔触

在用笔上，为了体现质地，对柔软之物与刚硬之物的表现要采用不同的笔法。平涂、厚涂与散涂的运用要灵活。油画的笔法有揉、刷、摆、皴、拖、勾、点等。在画法上柔者湿画，刚者干画，

4. 意境

风景画不只是向观众介绍某地自然景观，主要是给观众传达一种情调和意味，既所谓意境。情因景而生，景而情而活，景情交融而生意境，意境是画的灵魂。意境的传达有许多途径，可以是对纯粹的形式语言的探索，也可以是对精神力量的表达。中国的传统艺术中对于意境的发掘是非常成熟的，山水画以极简的构图和笔法，深深体悟自然中的灵魂，超尘脱俗，胸襟廓然，能很好地表达画家人格的魅力。

雪山

第三章 不同季节的色彩表现

春

夏

秋

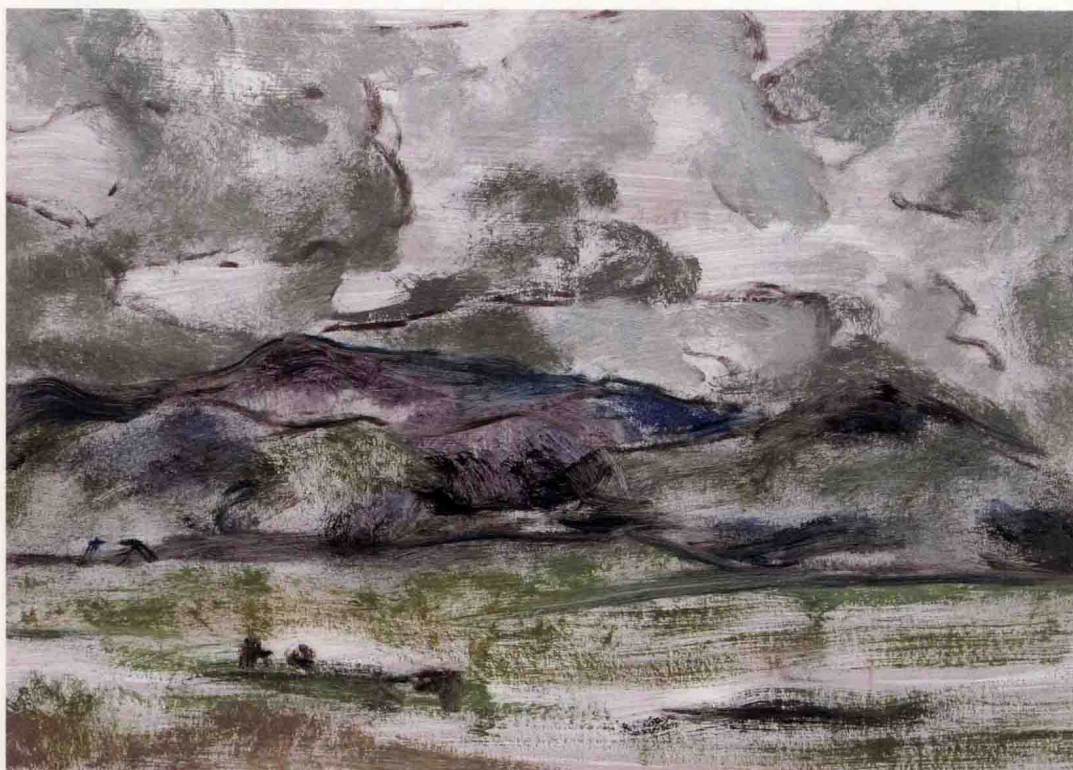
冬

第四章 画法步骤

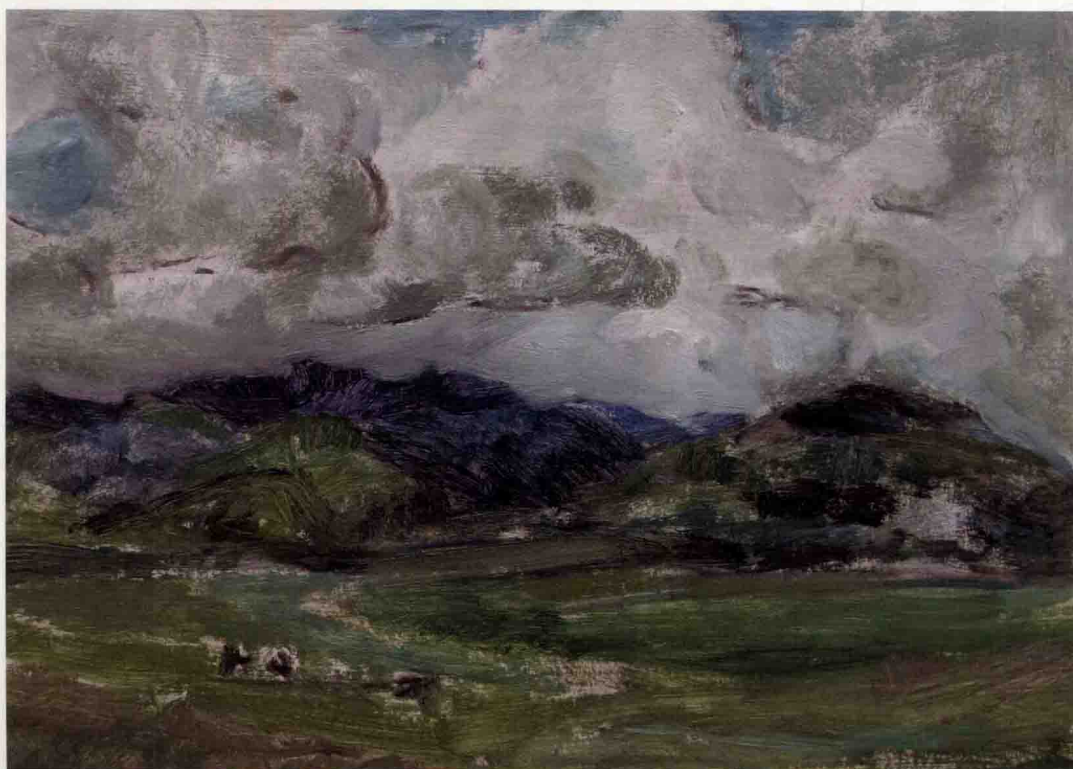
云的画法步骤

步骤一 这幅油画气势雄伟，要表现出高原的天与云，须要以炭笔勾勒出山与云的大致形体。

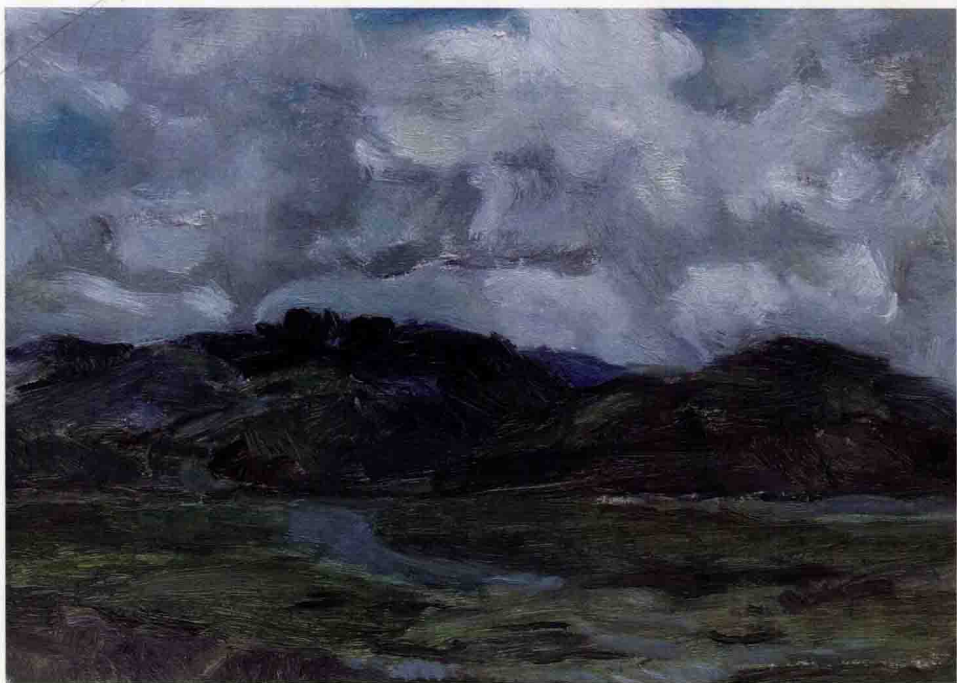

步骤二 用颜色勾勒山的形状、云的体积。画出山的暗部。

步骤三 要表现出深沉的色彩，需要在铺色调期间稍微深一些。要保持色彩的力度，云的体积感要强。

步骤四 从结构出发，控制好整体色调，添加一些高原上的细节，云应该在画面干了以后再深入绘画。

步骤五 添加一些牦牛等细节。此时既要保持画面笔意松弛的感觉，又要深入细节描绘。云的质感须要厚涂法完成。

完成图