

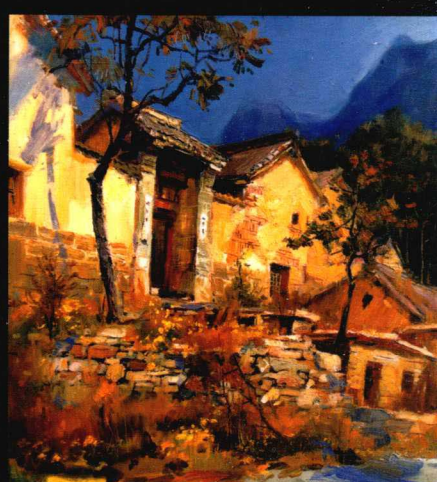
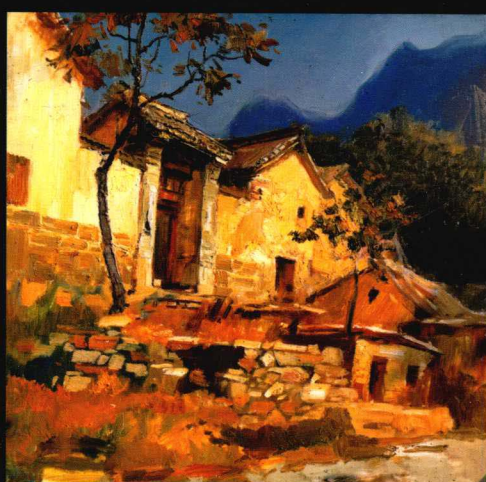
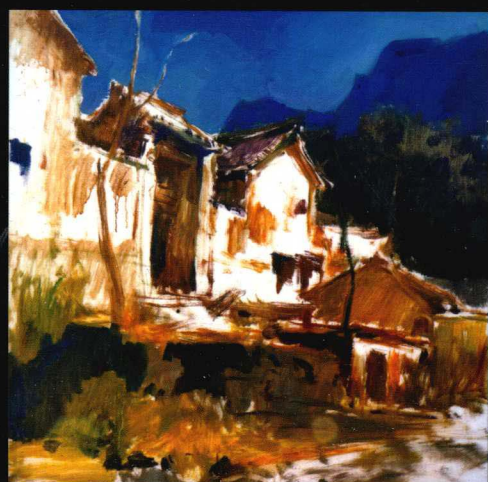
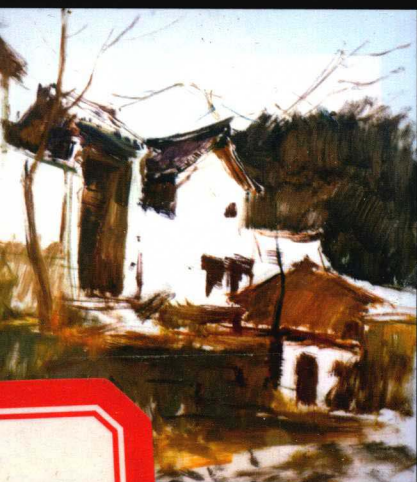
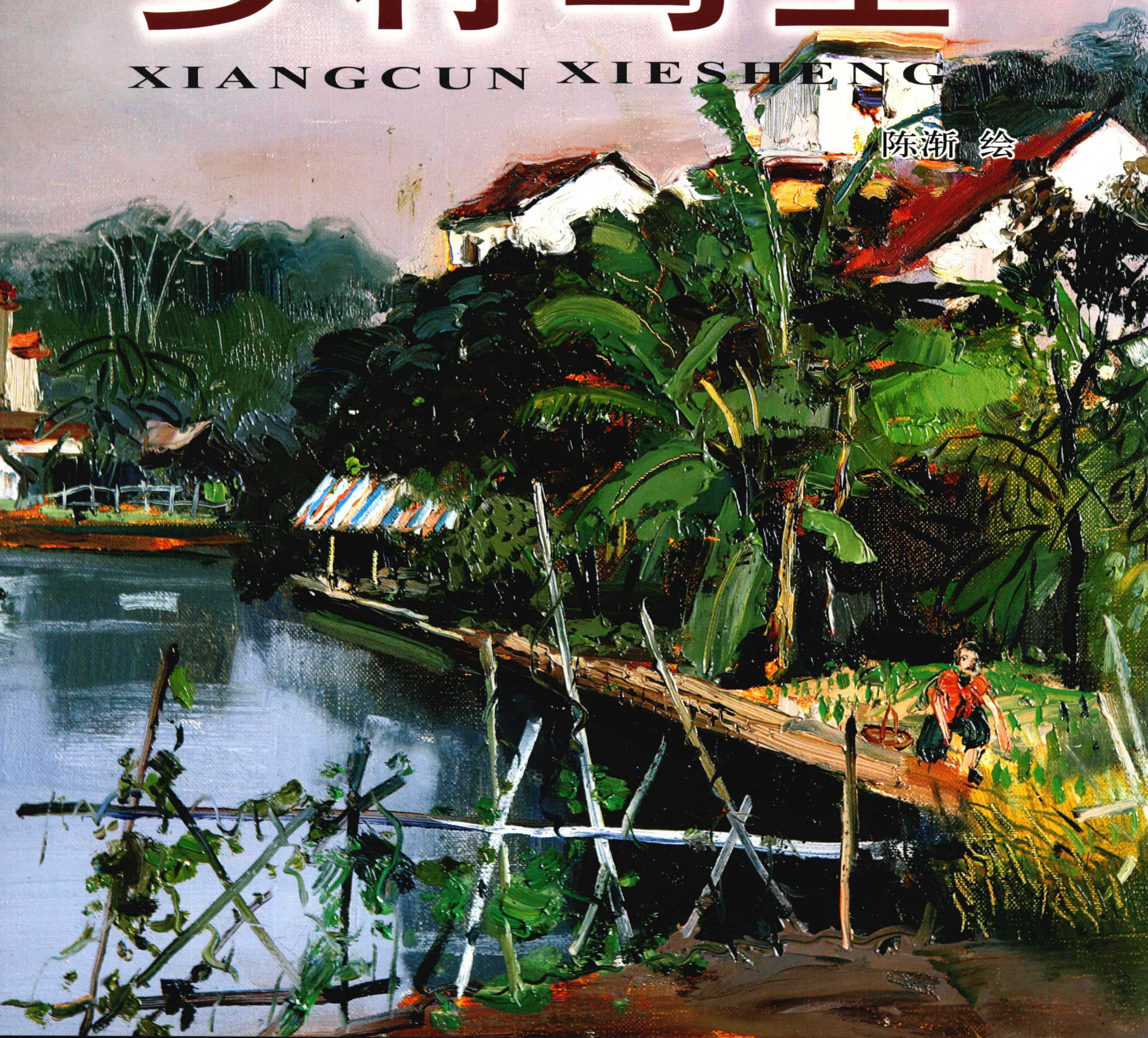
剖析油画的奥秘

POUXI YOUHUA DE AOMI

乡村写生

XIANGCUN XIESHENG

陈渐 绘

天津杨柳青画社

剖析油画的奥秘

POUXI YOUHUA DE AOMI

乡村写生

XIANGCUN XIESHENG

陈渐 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

乡村写生/陈渐绘. —天津:天津杨柳青画社,
2016. 4
(剖析油画的奥秘)
ISBN 978-7-5547-0504-9

I. ①乡… II. ①陈… III. ①写生画—风景画—油画
技法 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第043094号

出 版 人: 王勇

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) 28376885 28374517
28376998 28376928

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: 北京地大天成印务有限公司

开 本: 1/8 787mm × 1092mm

印 张: 6

版 次: 2016年4月第1版

印 次: 2016年4月第1次印刷

印 数: 1—3 000册

书 号: ISBN 978-7-5547-0504-9

定 价: 39.00元

陈渐

1957年生于河南，1983年毕业于广州美术学院油画系，2003年毕业于中央美术学院油画系第12届油画研修班。现为广东第二师范学院美术学院院长、教授，中国美术家协会会员，中国油画学会会员，广东省民进开明画院副院长。

陈渐在高校从事美术教育工作30余年，长期致力于艺术创作。作品以具象写实和写意的手法反映现实生活中的人物和自然风光，把情感和艺术观念含蓄、真实地融入作品中，追求真实、朴素、鲜活、亲切、自然的艺术风格。

目录

第一章 构思与构图 2

- 一、构思 2
- 二、构图 2
- 三、构成的因素在构图中的作用 2
- 四、与实景的构成对比 4

第二章 色调与色块 6

- 一、色调 6
- 二、色块 8

第三章 技法与语言 9

- 一、技法 9
- 二、语言 10

第四章 山、水、树、民居、岩石画法... 12

- 一、山的画法 12

- 二、水的画法 14

- 三、树的画法 15

- 四、民居的画法 18

- 五、岩石和石墙的画法 20

第五章 画法步骤 21

- 一、《峡谷里的村庄》画法步骤 21

- 二、《门前的山菊花》画法步骤 24

- 三、《雾锁太行》画法步骤 27

第六章 现场作画过程 30

- 一、《轿顶山庄》作画过程 30

- 二、《秀才村的传说》作画过程 34

第七章 作品解读 37

目录

第一章 构思与构图 2

- 一、构思 2
- 二、构图 2
- 三、构成的因素在构图中的作用 2
- 四、与实景的构成对比 4

第二章 色调与色块 6

- 一、色调 6
- 二、色块 8

第三章 技法与语言 9

- 一、技法 9
- 二、语言 10

第四章 山、水、树、民居、岩石画法... 12

- 一、山的画法 12

- 二、水的画法 14

- 三、树的画法 15

- 四、民居的画法 18

- 五、岩石和石墙的画法 20

第五章 画法步骤 21

- 一、《峡谷里的村庄》画法步骤 21

- 二、《门前的山菊花》画法步骤 24

- 三、《雾锁太行》画法步骤 27

第六章 现场作画过程 30

- 一、《轿顶山庄》作画过程 30

- 二、《秀才村的传说》作画过程 34

第七章 作品解读 37

第一章 构思与构图

一、构思

到乡村进行风景油画写生时，先不要急于支起画架去画，最好静下心来四处走一走、看一看，寻找和捕捉当地景色给我们的第一感受，观察哪些地方最能打动我们。例如这里的山脉、植物、民居以及周围环境的特点，和我们过去在其他地方见过的有什么不同。即便是我们去过的同一地方，在不同的季节、不同的时间、不同的天气，甚至画家不同的心情，细细品味都会有很多不同的感受。

选景时我们可以选择不同的题材写生，可以是民居，也可以是山川、田野，或者是河流小溪、林荫小路。这些都能成为我们描绘的主题，但是初学者最好不要涉及太多的内容、画很大的场面，因为大的、复杂的场景是很难驾驭的。画面中最好选择一个主题，若以建筑为主，周围的植物就是搭配，如果以植物为主，画面内的建筑就不能画得太突出。有了以上这些前提我们就可以在一处感兴趣的地方开始作画了。

二、构图

构图的好坏决定着一幅作品的成败。构图就是把构思后要画的景象恰当地布局在画面上。构图讲究景物的主次关系、前后关系，还有大小和疏密关系等等，从整体出发，经营好每部分景物的位置是构图主要研究的问题。在过去的教科书中，曾总结了很多构图形式，如三角形构图、十字形构图、圆形构图、S形构图等，但是为了避免过于概念化的构图形式，最好还是根据景物的“形”和“结构”去认真思考，最后找出有新意的构图形式。构图时只能有一个主题或中心，它一定是有很多细节和内容的部分，换句话说是很能施展技法的地方。既要防止出现多个主题，也不能没有主题，否则就容易画得空洞、平均。

三、构成的因素在构图中的重要作用

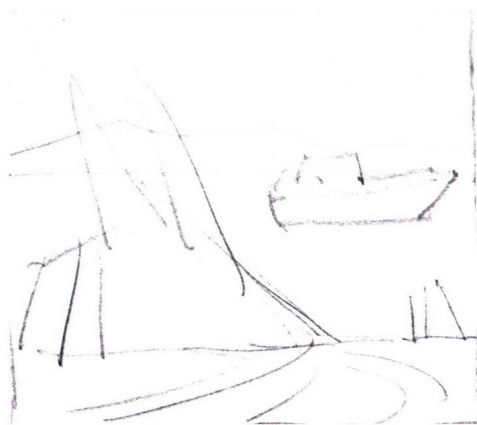
“构成”是当今画家在构图时常使用的观察和思维方式，它来源于设计学科的基础教学法，主要是以抽象的形式思考和表现对象。构成讲究点、线、面，黑、白、灰的运用，构图时可以先将景物概括成各种几何图形的组合，并注重画面中线条的韵律、方向、曲直，大小块面的疏密和黑、白、灰的关系等因素。这种先从抽象概念入手的构图方式增强了具象绘画的形式感和视觉冲击力，能打破常规的概念性构图模式，是当代画家常用和深入探索的画面构图形式。

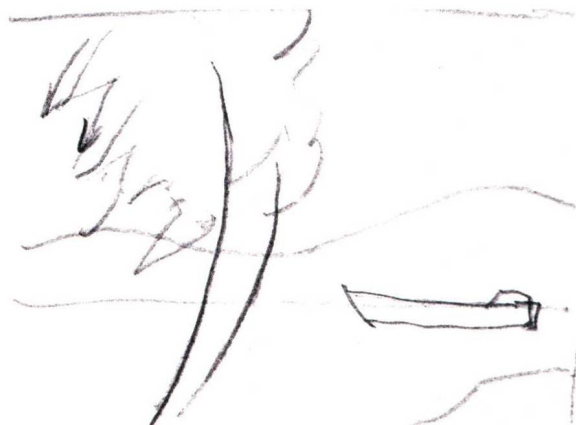
黑、白、灰的构成是画面整体感的重要因素。黑、白、灰越明确、越清楚，视觉效果就越整体，反之就会显得凌乱和沉闷。阳光下黑、白、灰的组织可以以光影明暗来确定，强调光感，弱化固有色；但若遇到阴天没有光影可以利用时，则以景物的固有色深浅拉开它们黑、白、灰的对比关系。

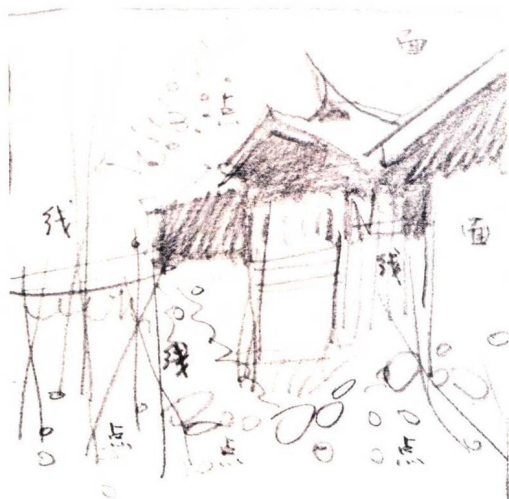
上图《残臂》的构成，把两台废弃的挖土机的臂连成一条曲线，表达扭曲的力量感。

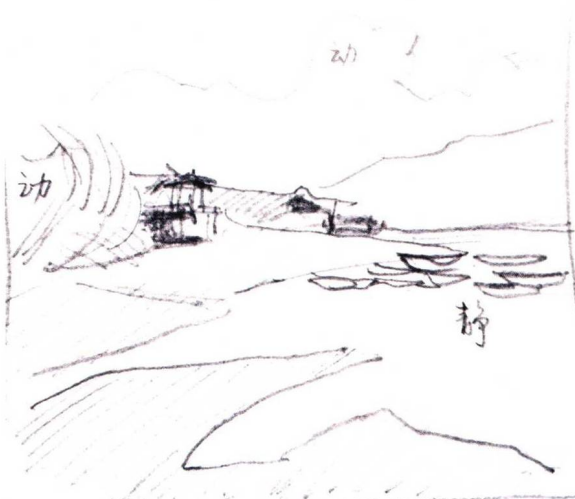
画面的构成要从景物中体会和寻找，不能千篇一律地运用某种套路。上图《老船长的故事》的构成可找到很多三角形和不规则的几何形。

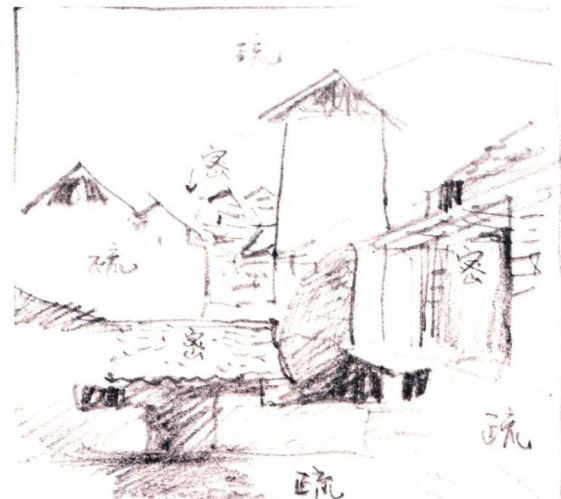
此图是作品《海风》的构成，海平面是一条稳稳的水平线，“承载”着山脉的起伏。左边两棵小树迎着风呈“弓”形，右边点缀着一条船的形，画面简洁，静中有动。

《束河农家院》的构成是一个运用“点、线、面”的例子。农家的小木屋显然是“面”的组合，而周围的植物、树干和田间支架就是“点”和“线”。它们就像交响乐队的各种乐器一样，各有各的声部，因此画面是不会凌乱的。

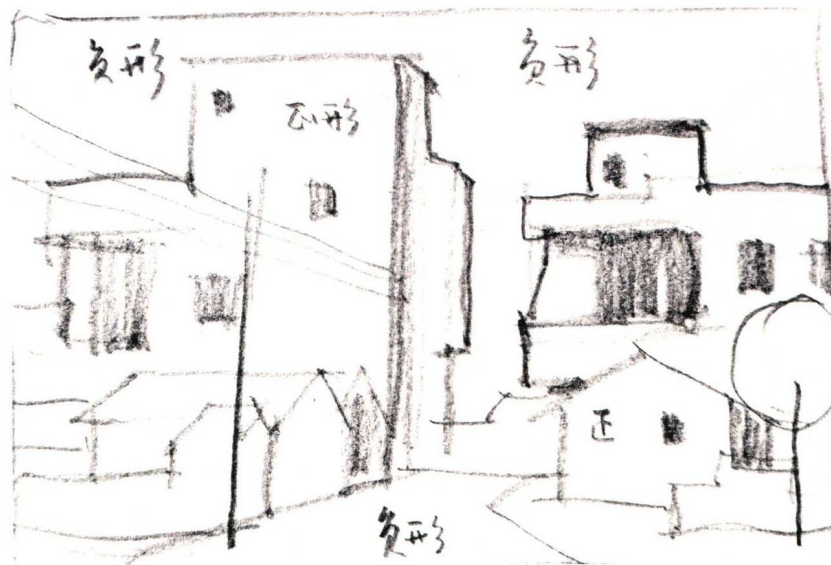
上图是《温暖的海湾》的构成，这里强调的是动与静的对比。天空中飘动的云和左边被海风吹得翻滚的芦苇，这些运动曲线多了就一定要用直线来稳定，所以右侧的海平面以及小渔船都尽量采用水平线去画。下边陆地的透视线指向了渔船，使视觉中心更加引人注目。

《云南石头寨》运用了疏密的构成方式，来区分画面中的块面关系，如两栋房子间密密麻麻的小房子和前边房顶的碎瓦片，有疏有密，相得益彰。

《春到太行》的构成运用了曲直的对比，山的轮廓和麦田大多是变化的曲线，此时更需要找些直线来稳定画面，因此远处梯田的水平线和田野中的小树在画面中起着这样的作用。

上图《阮村》的构成让我们看到了许多大小不一、错落有致的矩形元素，并且还要注意这些正形之外的负形空间也要完整、不能零散。

四、与实景的构成对比

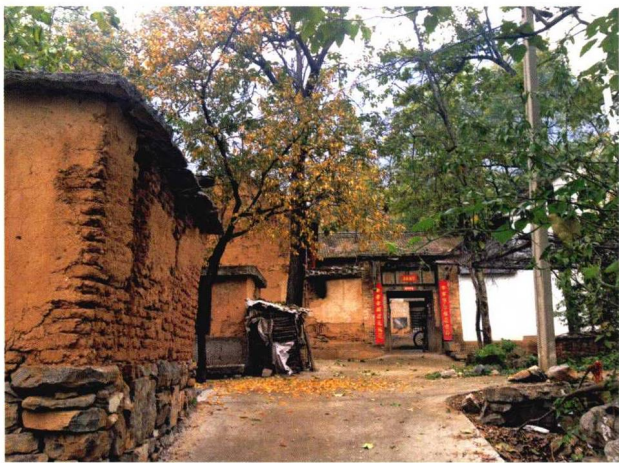
尽管大自然是我们创作和写生的源泉，但是完全照搬不等于忠实于对象，那样不能创作出艺术品。就好像我们从菜市场买来的蔬菜必须要经过加工烹调才能成为美味佳肴一样。平时我们一定要多看、多思考，才能不断提高自己的审美水平，从而在构图上把握住哪些东西可以取舍，哪些还要修改等。下边我们利用写生时拍的照片和完成后的作品加以对照，来讲述写生时面对客观景物如何用构成的方法来改变原有的不完美布局。

《深秋》实景照片

《深秋》中玉米秆和猪棚是画面的主体，构图时强调了玉米堆的形态，突出了猪棚的造型和轮廓，完善了右侧房子的造型，简化了空中过于杂乱的树叶，留出空间使主体更加突出。

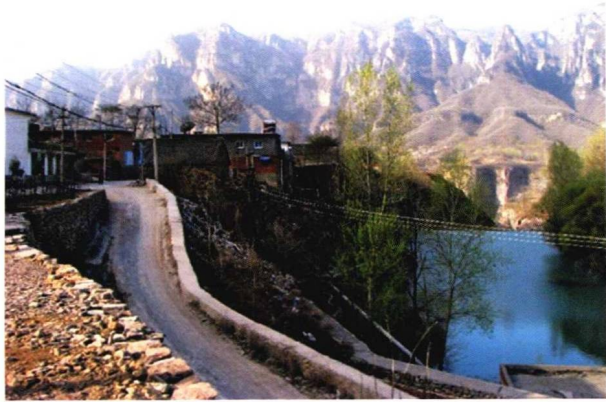
深秋

《有梨树的农家院》实景照片

原来写生的位置看不到左边的院子，但是若那样构图会显得很堵，所以必须要画进去一些才能表现出农家院落的完整感觉。另外，画面强调了黑色的梨树，右边的树身也加粗并直插到底，起到稳定画面的作用，与左边偏重的房子形成了均衡的对比。

有梨树的农家院

《上太行》实景照片

这张构图夸张了山势和道路的轮廓线，拉近了远山，使大山尽量充满画面，用挺直的边线来表现太行山的大气和轮廓线的张力。

上太行

干枯的玉米地

这片干枯的玉米地比较凌乱，并且明度也很接近，缺少亮和暗的对比。在构成时把后边的树有意加暗，将地面和石块提亮，使得画面有了明确的黑、白、灰关系，层次感清晰，整体感增强了。

《干枯的玉米地》实景照片

第二章 色调与色块

一、色调

油画与国画的最大区别在于油画打开了色彩这扇大门，色调和色彩是油画的主要特征。色彩是有情感的，可以让人身临其境，使人兴奋、宁静、喜悦甚至悲伤。有很多学画的人回避和忽略色彩的作用，显然就无法感受油画主要的艺术魅力。

色调从明度上分有亮调、暗调和灰调；从色性上分有暖调、冷调；从色相上分有红色调、黄色调、绿色调、蓝色调等。在写生实践中这三者是结合在一起表现的。

写生时当画面的构成确定之后就进入铺色阶段，首先要对景物整体审视一遍，力求把握住第一感觉，要感受当前的色彩气氛，多问自己此时是什么色调，暖灰色还是冷灰色？是清晨清澈的阳光色，还是清冷的天光色？可以用瞥视景物的方法来感受它的色调，不能长时间盯着看，因为看久了就只觉得是固有色了。要找出当前这幅作品色调和过去画过的画面色调的差别。尽量抛开固有色观念，比如不要认为树永远是绿色的，天永远是蓝色的，土地永远是土黄色的，树干永远是褐色的。

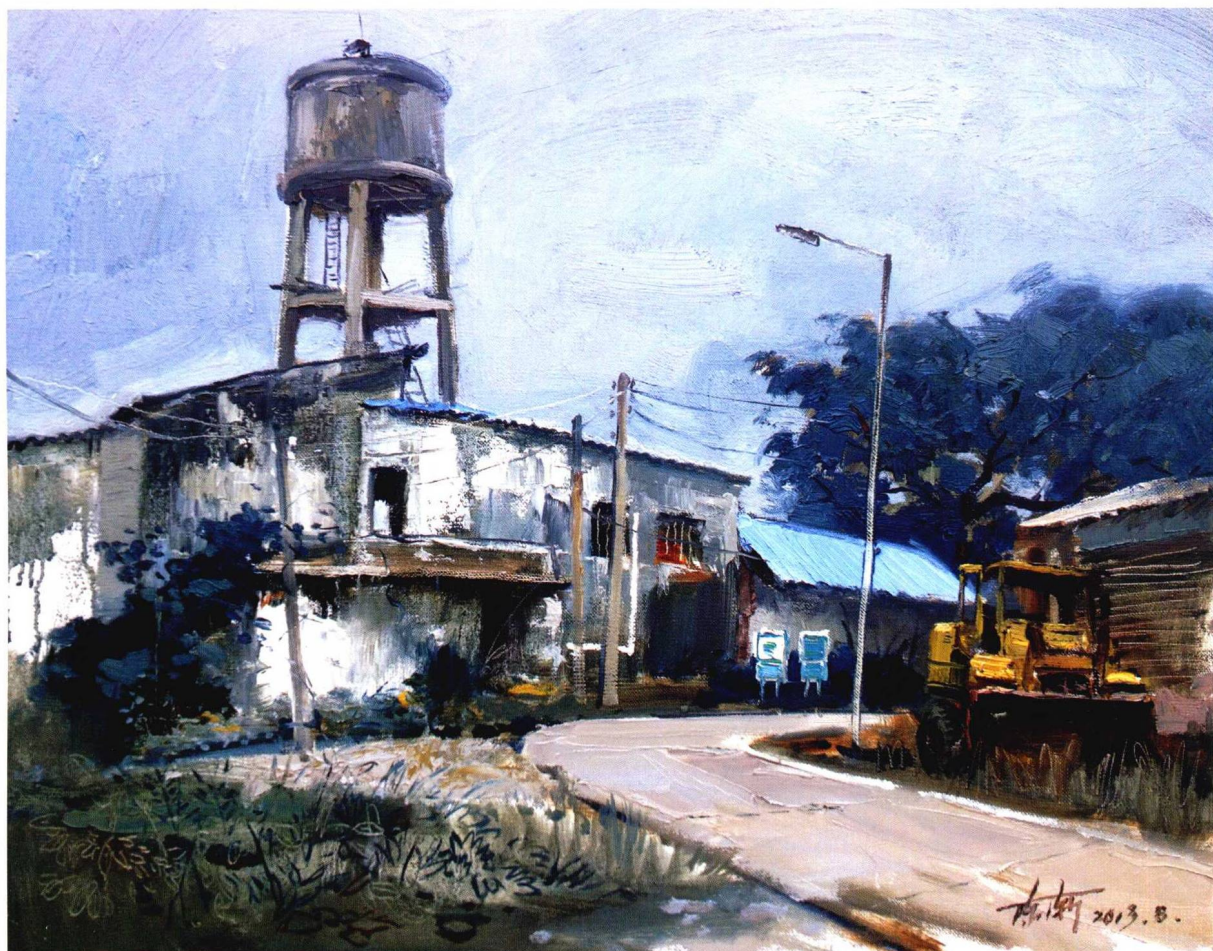

《初春的雪》实景照片

初春的雪

《初春的雪》就是从色调入手画的。那天是在太行山写生的最后一天，四月初的夜晚突然下起了雪，第二天早上太阳出来了，雪开始融化，我抓紧时间跑到山坡上，容不得过多考虑就开始画。首先感受到的是早晨暖暖的阳光斜射在雪地上，枯黄的草地一片金黄。我先把握住前景中投影和后边阳光的冷暖对比，把所有的干草统一成暖黄色，然后压低了天空的亮度和饱和度，使得画面浑然一体。

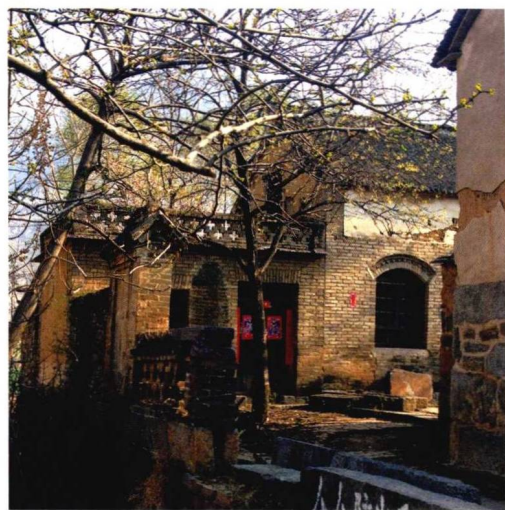
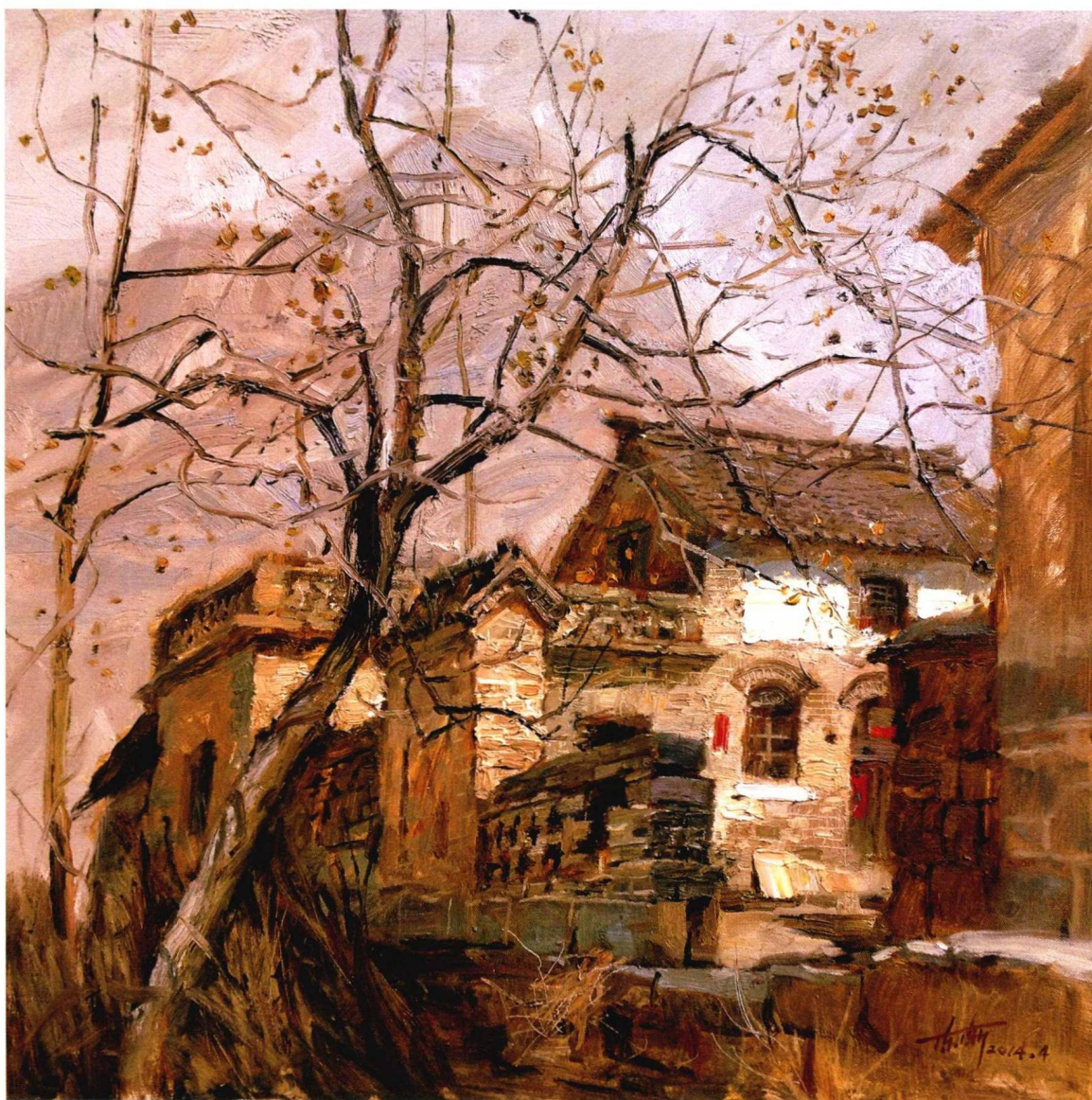
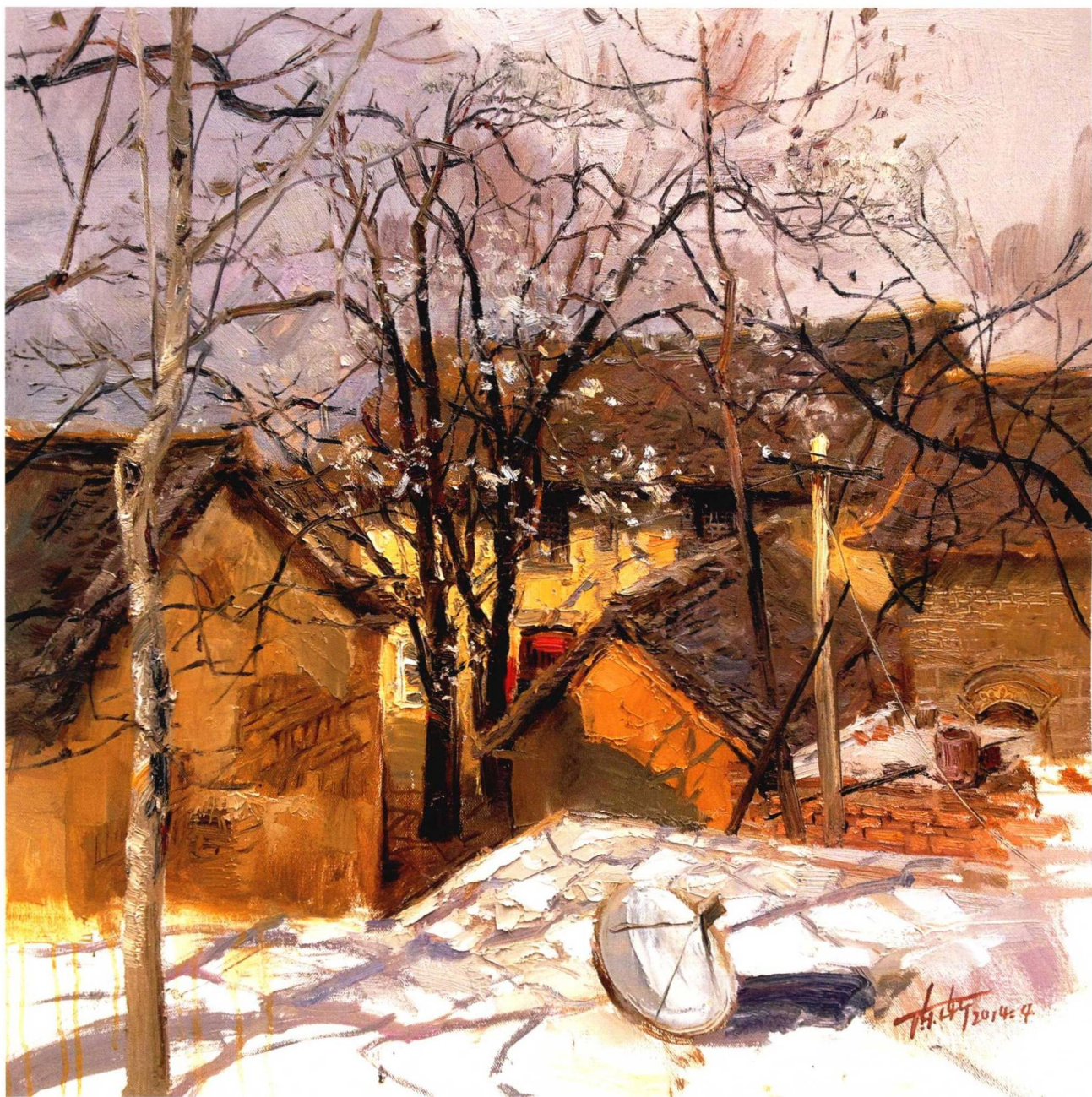

画《旧厂房》的那天，天阴沉沉的，暴雨将至，但是此时的天空和旧厂房极为协调，更衬托出这些乡镇旧厂房的衰落和残旧。在色调上我抓住了清冷的颜色主调，降低了周围艳丽绿色植物的纯度，并且使之往蓝灰色调靠近。天空的颜色被处理得较暗，稍微有些紫灰色，为的是和植物的色相分开。

旧厂房

画面中是一组用黄土建起来的老房子，在阳光的照耀下显得一片金黄。这是北方人在冬天最期待的阳光，人们在这个时间总爱带着孩子坐在墙角下晒暖和聊天，所以我用了温暖的色调表达此时此刻我的感受，房顶的颜色也比原来暖了很多。

开满梨花的院子

《往事如烟》实景照片

这是河南辉县平店村的一处老房子，位于河南与山西交界的太行山区。这里山西民居的建筑风格十分明显，据说这家人就是从山西过来的。房子建得很讲究，但如今已是残垣破壁，风光不再了。面对这样的场景常使人有一种深深的怀旧感，因此，我采用了灰砖的固有色作为主色调，减弱了建筑的明暗对比，使其他色块都与之相协调，创造出一种既宁静又温馨的色调。

往事如烟

二、色块

色块是画面色调的具体组合，也就是说色调要靠一块块颜色的有序组合形成。色块摆得不好，或者相互间的关系不够协调，必然会影响到色调的形成，也就不能达到赏心悦目的视觉效果。铺设画面的大块颜色要遵循的原则是：

- 1. 色彩要调均匀。
- 2. 尽量用大号笔和大笔触，平涂色块。
- 3. 只考虑大的色块关系，不拘小节，大胆落笔。

下面是一组从本书画法步骤中选出的铺色块阶段的图例。

此图运用的是两组色块。房子全部是灰褐色的；远山是紫灰色的。每组颜色都要有微妙的明度、色相和纯度的变化，色彩才不会单调。

图中是一组对比较强、色彩纯度比较高的色块。要注意冷暖色块的面积不能相同（如天空和建筑的面积），否则很难统一在一个色调里，所以我有意把花和叶的暖色向空中延伸，打破天空大面积的冷色块。

这是一组紫灰调子的色块组合，树的颜色由灰绿过渡到灰紫；天空和雾中的远树是同一种色相，只有深浅的变化；地面比较亮和暖。画面的黑、白、灰关系也是很明确的。

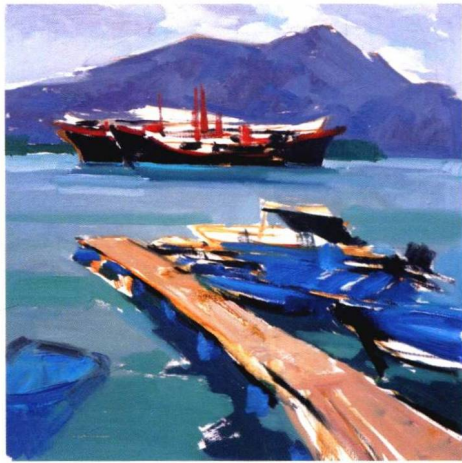
以亮黄的大块颜色表现受光的远山，注意山体根据颜色的微妙区别分为三部分：岩石、植被、小面积的暗部。前景的地面处在背光部，以两块低明度而不同冷暖的褐色为主。

此图的主体是一组浅色房子，为了突出它们，我有意加深了背景中树林的颜色，使两者形成强烈的明暗对比关系。远山和地面是较浅的暖灰色，起到了陪衬和烘托主体的作用。

图中的这组颜色很协调，铺色时主要侧重的是画面中的黑、白、灰关系。从浅色到深色的排列是：天空—地面—远山—近山—草地—路边的小树。

这是一组冷调色块，海面是灰绿色，近处的游船是纯度比较高的蓝绿色，而天空和远山统一在紫灰色范围内，通向海里的栈桥和海水为对比色，对比之下使得画面主体更加突出，海面的冷色更加通透。

严格地说，在写生进入塑造和刻画之前都是铺色阶段。铺色要注意大关系：色块与色块之间的明度关系、纯度关系、色相关系。这些关系可以以客观对象为依据，也可以进行主观处理，营造出一个和谐的、赏心悦目的色彩氛围。这是下一步取得全面成功的基础，如果这一步没做好就急于进行塑造和刻画细节，甚至大玩技法，对于初学者来说很容易造成画面失控，出现脏、乱、花等局面。所以初学者有必要准备一些 30cm×40cm 以下的小画布，专门训练构成和铺大色块，时间为 30 分钟至 1 小时，这样的基础打得越扎实，今后把握大画面、大场面就越有能力。

第三章 技法与语言

一、技法

技法是指某项技术中所包含的技能、技巧和处理方式，范围相对宽泛。例如前边讲的油画画面的构成、色彩的色块处理等也都可以理解为技法。技法还包含工具的使用方法，例如油画中平涂法、厚涂法、薄画法、多层画法、冷暖并置法以及勾线、刀刮、点彩等都算是技法。

薄画法：使用大量的松节油在白色的底子上涂擦，可以出现如同水彩的透明效果，一般用于铺底色，是为了营造色调气氛的快速方法。

平涂法：把调好的颜色均匀地涂在画布上，称为平涂。可以没有变化地平涂，也可以边画边过渡地平涂，一般也用于大色块的铺垫，如天空、地面、墙面或者远山和植物。

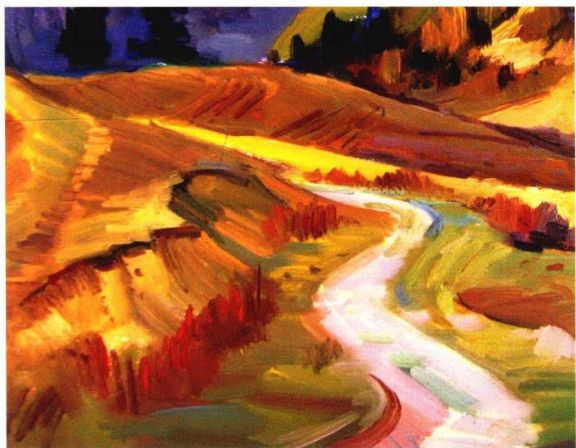
厚涂法：为了表现出一些局部景物的力度，或者是根据画面笔触的构成需要，用很厚的颜料盖上去，形成一些厚堆出来的具有浮雕感的笔触。

勾线法：近年来国内写意油画家常使用的方法，借用了中国画勾线的技巧。运用粗细不同的笔触和流畅的线条，在画面上留下一个个生动的、有感染力的线描形象。

多层画法：在已干或者快要干的前一层颜色上画下一遍颜色，并且不全部覆盖，而是要保留一些下面的颜色，从而产生一种斑驳的效果。此技法特别适合表现古老的建筑、枯树、泥泞的地面等形象。画的时候颜色要干些、厚些，速度也要快，尽量保留一些自然的效果，不宜过分的雕琢。

冷暖并置法：对于一些大块的、似乎无变化的颜色，可以采用同一明度、不同冷暖的对比色，用冷暖交替的并置笔触画上去，就会显得色彩生动而灿烂，尤其适用于打破画面色彩沉闷，是一种很见效的解决方法。

刀刮法：用油画刀把颜料厚厚地刮在画面上，可以产生强烈、厚重有力的视觉效果。

点彩法：与冷暖并置的画法相似，只是用小的冷暖色点交织在一起。和平涂的方法对比使用，能营造出一种疏密对比的视觉中心感。

二、语言

油画的语言是对各种表现技能的一种统称，也有人称之为技法。上边列举的一些技法同样可以说是几种不同的“材料语言”。笔触的技法也应该是一种语言，我们可以把它称为“笔触语言”。笔触在中国画中特别讲究，但是在学习油画的过程中很容易被忽略。油画笔触的种类有：铺、擦、扫、摆、勾、拉、拖、皴、砌、刮、点等等，和中国画的笔触作用一样，同样对画面景物的塑造和表现起着重要作用。不讲究笔触的运用会造成画面语言的单调和乏味，显得刻板、僵化。

以上技法和语言都是画家创造出来的。艺术家熟练地驾驭油画材料，选择并运用可以表达自己艺术思想、形成艺术形象的各种技法创作出各自的油画作品，既表现了艺术家赋予它的思想内容，又展示了油画语言独特的富有绘画性的美，从而才创造出油画艺术特有的、与彩色照片完全不同的材料美和语言的美感。这也正是油画风景写生的魅力所在。因此，我们要尽量多掌握一些油画语言，为将来得心应手地表现任何景物和表达内心想法服务。

水乡渔歌

广东省中山牛角村还保留着一些老广东的水乡风貌。这里水网密布，渔船在村子里穿行，仿佛把人带回到二十世纪五六十年代的广东水乡。这里由于常年潮湿，民居的外墙被侵蚀得很厉害，因而墙壁上的色彩也显得很丰富。粉刷的白墙下露出了水泥层，水泥剥落又露出下面的红砖墙，加上水渍和青苔，变化特别丰富。我为了表现这种陈旧感，在画的时候力求刻画出不同的墙面变化，运用了多种语言来表现旧民居丰富多彩的细节。另外，为了突出主体，对天空和水面的处理宁静而概括。

中山水乡

南方的植物一年四季都是绿色的，相互之间的色彩很难拉开。这张画我大量运用了勾线法，具有国画般的写意味道，感觉很轻松，也有绘画感。

野菊漫山

秋天，太行山上山菊花漫地，一片金黄，令人流连忘返。在表现这些山菊花时，如果只按照自然形态一点儿一点儿点上去肯定会显得琐碎和简单化。这里我运用了油画的扫、堆、点、勾等多种笔触语言，营造出琳琅满目、丰富多彩的艺术效果，又能让人体会到从远到近，一层层山菊花的视觉感受。

山韵

暴风雨过后的太行山是最美的，此时的云雾变化多端，为太行笼罩了一层神秘的面纱。巍峨的山脉时而裸露，时而朦胧。《山韵》这幅作品主要用扇形笔和长笔触来表现山脉和河滩的韵律，表现出大自然的生命力和运动感。

第四章 山、水、树、民居、岩石画法

山、水、树、民居、岩石等形象是我们在写生中经常遇到的表现对象，往往也是画面的主体和视觉中心。这些景象画得好与坏直接关系到一幅写生的成败。下面我们通过一系列的风景写生步骤来具体讲解各类形象的不同画法。

一、山的画法

乡村风景写生最常遇到的是山，首先要体会山脉的走势和造型特征，从形、色、结构、精神上比较各地的山都有什么不同。画山要把握这样的原则：“远山画其势，近山画其质。”即是说在画远山时要把握山的动势和起伏的韵律，切不可一座座去画，那样会画得很孤立；画近处的山就要画出它的质感和细节，例如山石的错落和搭接结构。

《通向峡谷的路》画法步骤

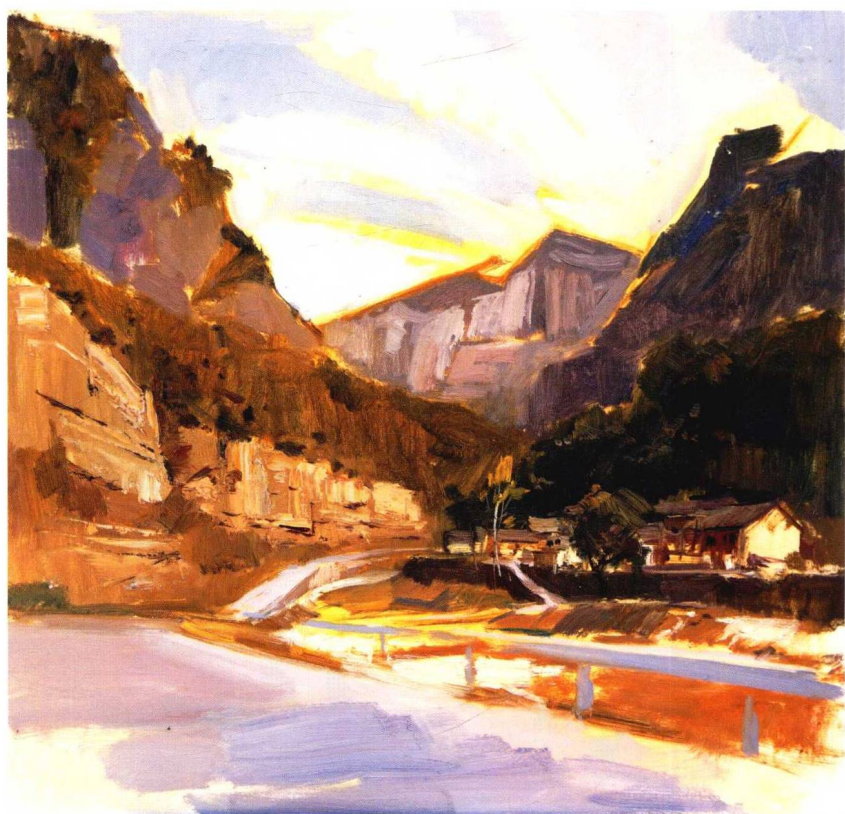
步骤一 构图。找出穿插在山谷中的几条直线，注意线的不同角度和方向，不要相互平行，线的长短和每块的形不要相同。

步骤二 铺色块。从最暗的一块颜色入手，这块颜色是树林的最暗部。

步骤三 逐步画出右边的前后三块颜色的区别，前一块是比较暗的橄榄绿色的树林，后边是偏紫色的岩石，远处是冷紫色的远山。

步骤四 接下来画左边受光面的山石，先铺阳光下植物的颜色，再分别画出下边暖灰色的大块岩石和后边带暖灰紫色的山，使之形成一个协调的从冷到暖、从暗到亮的色彩过渡。天空和地面都是比较亮和冷的，只是要注意地面的颜色要比天空稍微暖紫一点儿。