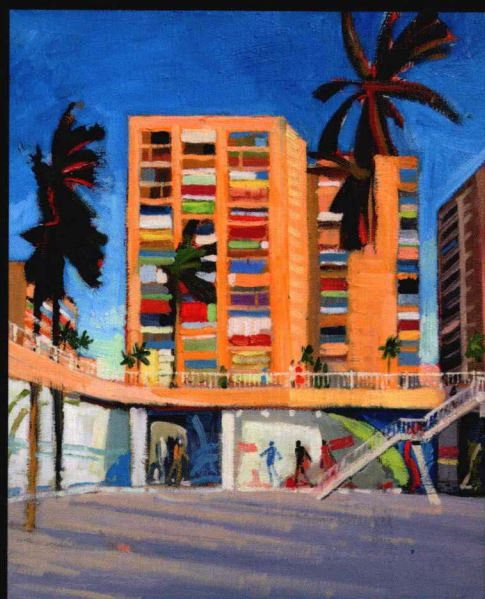

剖析油画的奥秘
POUXI YOUHUA DE AOMI

城市风景

CHENGSHI FENGJING

孙振武 绘

天津杨柳青画社

剖析油画的奥秘

POUXI YOUHUA DE AOMI

城市风景

CHENGSHI FENGJING

孙振武 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

城市风景 / 孙振武绘. —天津: 天津杨柳青画社,
2016.1

(剖析油画的奥秘)

ISBN 978-7-5547-0460-8

I. ①城… II. ①孙… 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 (2015) 第256924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) 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: 北京博海升彩色印刷有限公司

开 本: 1/8 787mm × 1092mm

印 张: 6

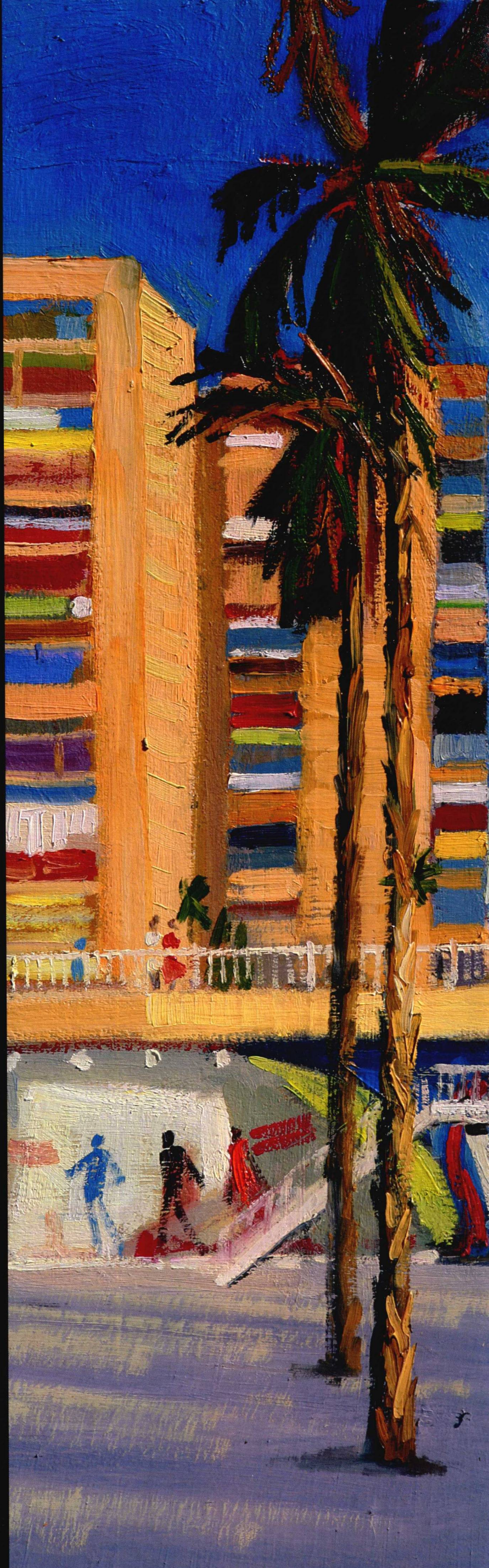
版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次印刷

印 数: 1—3000 册

书 号: ISBN 978-7-5547-0460-8

定 价: 39 元

孙振武 生于天津，毕业于天津美术学院。现任职天津工艺美术学院，副教授，天津市美术家协会会员。

2003年 作品《城市上空的风筝》系列之十二入选第三届中国油画展。

2005年 作品《粉红色的风筝》入选“自然与人”第二届当代中国山水画、油画风景展。

2006年 作品《城市地平线》参加首届天津油画双年展并获学术奖。

2008年 举办“城市·华彩”孙振武城市油画作品个人画展。

2009年 作品《红尘远去》参加天津油画展。

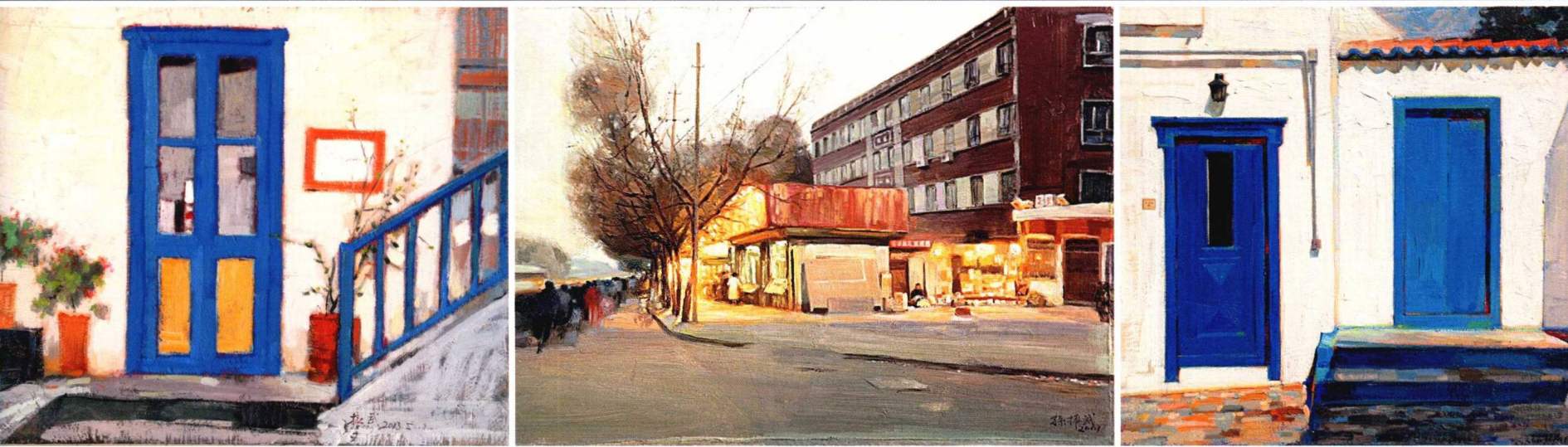
2010年 作品《浮云》参加天津油画双年展并获铜奖。

2012年 作品《天地家园》入选天津油画家提名展。

作品《站在高端》入选天津纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》美术作品展。

2014年 作品《迷茫》参加“吾土吾民”画展。

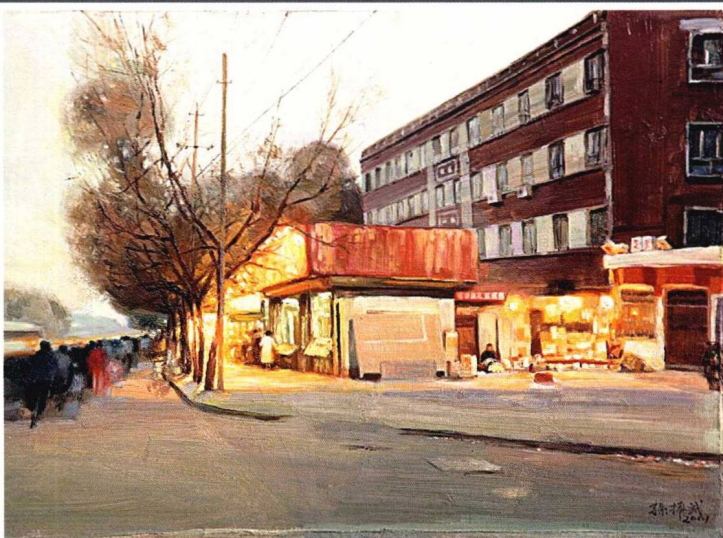
目录

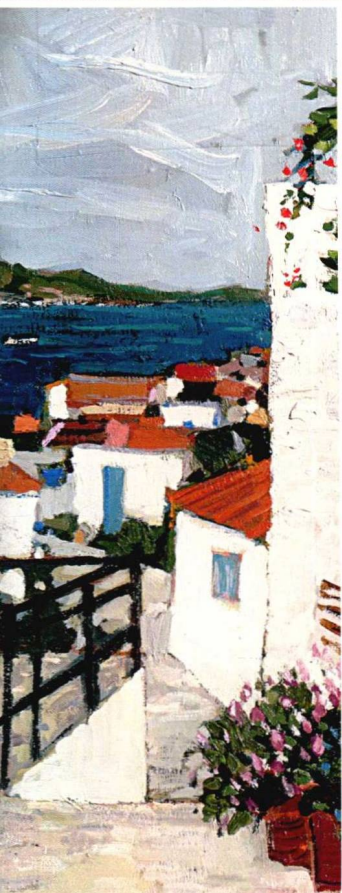
第一章	城市风景油画的形成	2	第五章	城市风景油画的色调	10
第二章	城市风景油画的特点	3	第六章	城市风景油画画法步骤	13
第三章	城市风景油画的构图	4	第七章	城市夜色风景油画	31
第四章	城市风景油画的表现技巧	6	第八章	外国城镇风景油画	35

目录

第一章 城市风景油画的形成	2	第五章 城市风景油画的色调	10
第二章 城市风景油画的特点	3	第六章 城市风景油画画法步骤	13
第三章 城市风景油画的构图	4	第七章 城市夜色风景油画	31
第四章 城市风景油画的表现技巧	6	第八章 外国城镇风景油画	35

第一章 城市风景油画的形成

希施金 俄罗斯风景

运而生。街边小景记录了身边的美好变化，楼群则讲述着居住的故事，街道表现了城市的发展。

而异国风光使人们把目光投向更广阔的空间……城市风景油画也因此有了更深层的意蕴，它不仅是人们生活空间的表现，更包含了对环境、生态乃至人们自身的关注。

二、代表画家

城市风景画家并不多见。这里介绍两位具有代表性的人物：法国的郁特里罗和西班牙的洛佩斯，他们都是城市风景油画大师。

1. 郁特里罗

郁特里罗的作品《蒙马特的街道》以清雅的色调荡尽红尘。画面中放射的线条使空间向远处无限延伸。蒙灰的画面表现了风景里的故事，斑驳的笔触增添了画面的可读性。

郁特里罗的作品几乎都是表现巴黎蒙马特区的景色。在他的画面里，冷清的街道笼罩着白色、暖灰色、橄榄色和蓝灰色，形成了微妙的和谐，加上黑色和棕色形成强烈对比，再用赭色和朱红予以点缀，画面显得质朴优美。他这一时期的作品被称为“白色时期”。这些作品在宁静中散发着强烈的孤独感。远去的街道和神秘的门窗是郁特里罗这一时期作品中常见的表现手法。“白色时期”的作品是郁特里罗画作中最具代表性，也是最具价值的象征。其作品的魅力经久不衰，每当人们看到那一幅幅优雅宁静且构图完美的巴黎街景画时，总能引起对郁特里罗的怀念。

2. 洛佩斯

洛佩斯的作品《马德里风景》，以细腻的刻画使景物真实生动，丰富的色调变化使空间层层推向远方。

洛佩斯钟情于描绘熟悉的事物，特别是他生活中的城市风景。那些空旷、广阔、深远的街道、楼房林立的城市景观和人们认为枯燥的甚至不入画的景物，经过他极尽精微的描绘、独具匠心的处理和长时间的锤炼，最终富有诗意地呈现于读者面前。

在他的作品中，无论是宏大的城市景观，还是幽静的楼台院落，观者都能看到凝固的光阴，感受到流动的四季，体会到人生的百味与世事的变迁，这正是洛佩斯绘画艺术的魅力所在。洛佩斯的画作基本上是亮灰的、如同水粉色般的粉色倾向，不仅与古典传统不同，与现代绘画色彩亦不相同。这些画没有凝重的或者热烈的色彩，整体的“平淡”与柔和中寻求一种隐含的冲动或出格，作者用色彩把身边的日常生活环境升华成意境隽永的画作，使其拥有很强的现场感，同时又超越了具体场景的限制。

一、形成

提到风景画，人们首先想到的是景色秀丽的远山河流和森林村落等给人留下的美好印象。但殊不知熙来攘往的城市也是风景画的素材源泉之一。每个人都有自己不同的审美趣味，只要符合一定的审美趣味，不管是自然风光还是城市街景都可以作为素材，并以之为对象创作出各具特色的风景画来。

置身城市之中，高楼鳞次栉比，街道纵横交错，交叉的直线无处不在。无数交叉线从大到小直达天际，那画面蔚为壮观。城市日新月异，街道无限蔓延，都与人们的生活息息相关。受到城市文化的影响，油画家们开始关注城市景物，随之，专以表现楼房、街道的城市风景油画应

郁特里罗 蒙马特的街道

郁特里罗 巴黎的街道

洛佩兹 马德里风景

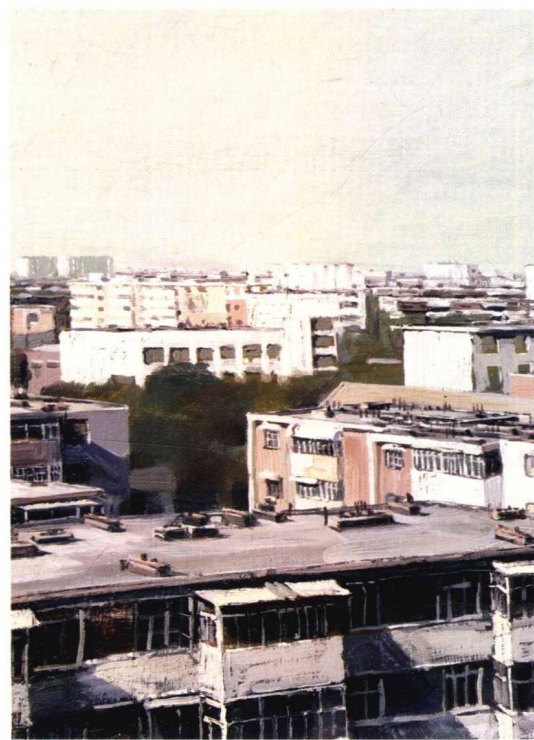
第二章 城市风景油画的特点

城市风景画的出现，不仅增添了风景画的题材、丰富了风景画的表现技巧，并以其独有的特点备受人们的青睐。其大致可归纳为以下三个特点。

1. 多直线

曲线偏于感性，直线偏于理性。与风景画用曲线分割画面不同，城市风景画多以直线分割画面。曲线变化灵活多样，抒情、充满活力，宜于表现画家的思想。而直线被认为僵硬、呆板、没有生气，一般画家作画都要尽量回避直线。而城市风景画却很好地运用了直线，将其纵横交叉、长短布局、疏密排列，使画面松紧相济，张弛有度，构图独辟蹊径、别有洞天。

2. 灰色调

城市风景画的色彩以灰色调为主，这种建筑的水泥灰色里蕴含着无尽的变化，如静水深流，好像预示着表面单调、平静的城市生活中，蕴藏着说不尽的人情世故。高雅的灰色调使画面不落俗套。

城市风景画的色彩也可以是五彩缤纷的。霓虹灯、广告牌的红、黄、蓝、绿是灰色里的俏色，它点缀着城市，使人们看上去更加绚烂、时尚。

3. 现代感

商品社会，人们越来越依赖城市，城市的现代化影响着人们的生活节奏，人们在忙碌中也享受现代生活。城市文化也影响着人们的审美趣味，浑厚、悠远的田园牧歌似的审美情调与现代化、快节奏的城市生活相比显得不太搭调。因而，简洁、平整、明快、有现代感的艺术形式更符合现代人的审美趣味。

第三章 城市风景油画的构图

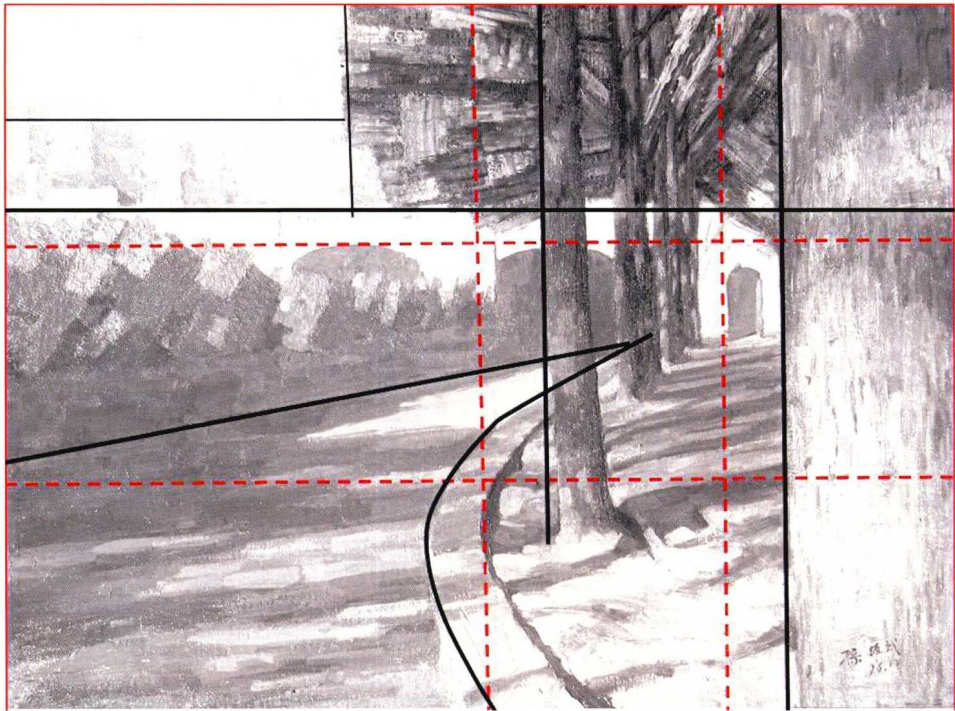
城市风景画的构图与风景画有很大区别。城市风景画的主要表现对象是建筑、街道，画面中的直线就比较突出。在绘画的线条中，直线是偏于理性的，城市风景画的画面就等于于是理性的分割。被理性分割的画面要特别注重线条排列的疏密，形成独特的构图形式。这种独特的构图形式运用好了，能最大限度地表现主题思想。

一、《东风地道》构图解说

东风地道是我上班途径之处。每当我行至弯道，眼前就出现一幅画面。垂直的树木、水平的建筑、横竖线交叉的十字线使画面感觉宁静，倾斜的树影又打破了这种宁静，远去的弯道使画面有纵深感，增添了几分活力。这种直线交织的构图样式，形成了画面，每每从此经过都使我眼前一亮。经过构思，便有了这幅油画《东风地道》。每个画家都有自己偏爱的构图样式。由于我对交叉线的敏感，偏爱有横竖线的构图样式。也可能是因为偏爱的缘故，我选择了城市风景画。因此，在我的城市风景画里少不了这种横竖交叉的构图形式。

东风地道

当画面被直线分割时，很容易使画面呆板。因此，必须要考虑分割线的位置，使被分割的块大小不同、横竖不等，才能使画面有节奏感。

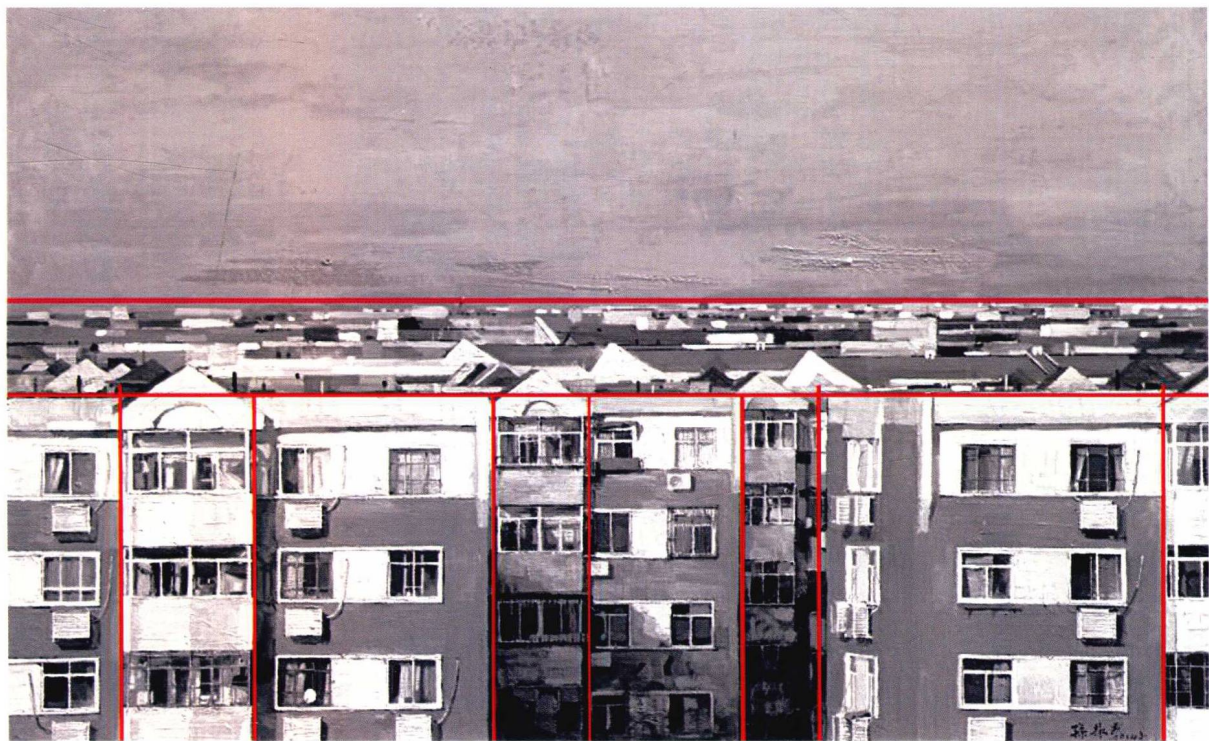
这幅画的横线在1/3偏上，中间竖线在1/2偏右，右边竖线在1/4以外。画面中大小、横竖不同的几个方块，决定了画面的整体韵律。其他斜线穿插其中，进一步分割，使画面更加丰富、好看。

二、《城市之象》构图解说

这幅《城市之象》以完全正面的视觉角度表现了楼房的平面，窗户的排列横平竖直，画面被方格化，这样就会使画面显得呆板，但却能表现城市的统一和单调。由于楼房的前后层次不同、窗户的大小不一样，又使呆板的画面有了一点变化，也能体现家家户户各自过日子的生活方式。

城市之象

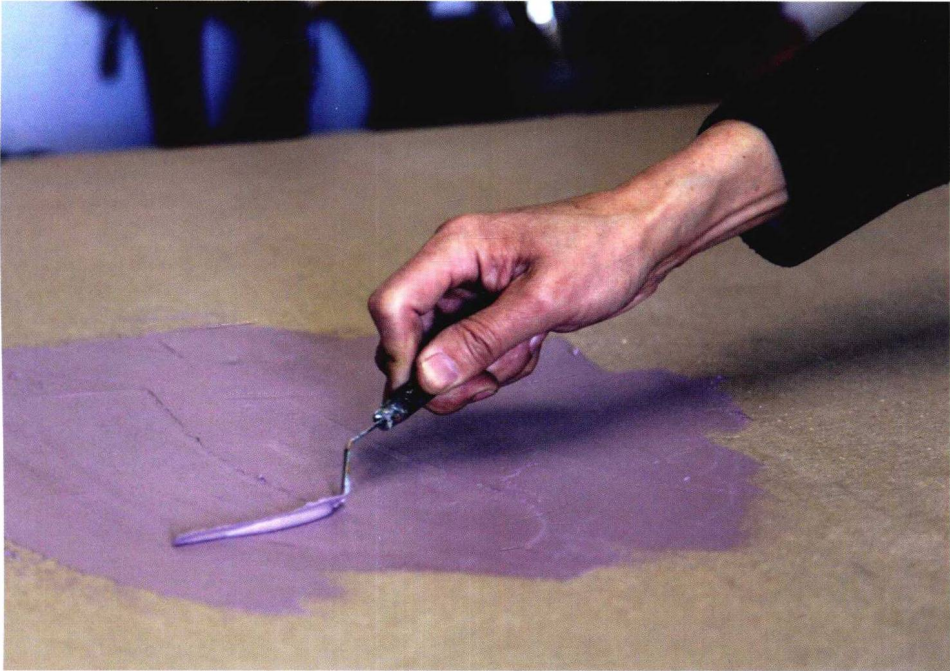
这种普通的民房非常单调，难以入画。纯正面构图没有变化的余地，是以往大家都回避的角度。但是，楼房和天空的分布大小不均，楼面竖线分割的距离不等，平行排列的窗户深浅不同，在白墙和红墙的衬托下形成黑、白、灰的不同变化。窗棂把一样的窗户分割成不一样的方格，空调错落分布、穿插其中，这些使画面于单调中富于变化，平中见奇。这幅画正是侧重了这种平淡中见奇妙的构图形式。

第四章 城市风景油画的表现技巧

城市风景油画的表现技巧也和风景画有所不同。石涛讲“笔墨当随时代”，我认为“笔墨也当随题材”。不同的题材应有不同的表现方法。风景画中的山、水、树都有它们各自的表现方法，城市风景画中的天空、楼房、街道等也应有各自的一套表现方法。

在我的城市风景画中，楼群和天空蕴含着一种矛盾冲突。楼群的拥挤和空旷的天空是一种对比的关系。空旷的天空反衬城市的拥挤，警示人们关注环境，于是天空就成为画面中的重要内容。如何表现这个重要内容呢？我采取“避开云朵，把颜料刮平，再罩染后打磨，露出底色”的方法，使天空更洁净、平整。

一、《嘉华新苑》天空的表现技巧

步骤一 天空的底色要分几层刮到画布上，每层根据需要做些肌理，还要掌握色度，还要设为表层的对比色。

步骤二 底色刮好晾干后，要细心调好表层颜色，加油稀释，用软毛刷罩染，罩染时要兼顾笔触。

步骤三 等表层颜色干透后用砂纸打磨，根据需要露出底色。这时，一幅画的天空才算完成。由于每层颜色都要等完全干透，所以，画一幅城市风景画，光天空就要花很长时间。

嘉华新苑

二、《嘉华新苑》楼房的表现技巧

《嘉华新苑》的楼房没有用平时明暗塑造的方法画，而是采用形色交错的方法画的，也就是形与色有的地方不完全对应的方法。同时背光面的颜色也没有按平常画法处理，却选择以主观的红绿两大色块来概括，让形体结构削弱在色块当中，这样首先看到的是色块。这样处理是想让画面尽量摆脱形体结构的束缚，向平面化迈进一步。

《嘉华新苑》局部

清冷的早晨

三、《清冷的早晨》表现技巧

这幅画完全用刮刀画成。冬天的早晨很清冷，用刮刀抹颜料的效果爽快、利落，笔触边缘坚实、清晰。这种效果正好表现冬天的清冷感觉。

天空，将调好的颜料尽量刮平。地面趁湿刮出远近变化。楼房在逆光条件下只是一个色块，刮时自上而下纵向排列，留出刮痕，削齐边缘。这三大色块搞定之后，其他东西各有方法。用刮刀作画，不必拘泥细节，可追求大写意风格。

栏杆，先刮上不同的底色，再敷上表层颜色，趁湿用刀尖刮出栏杆线条，露出的底色就是栏杆。

地砖，先刮平地面颜色，可略厚一些。再用刀尖顺地砖的走向刮出线条，利用颜料厚度的刻痕，就是地砖。

树枝，用长刀的侧刃将稀薄的颜料轻轻地抹在已经刮平的天空上。颜料里多加些油，才能抹在已有的颜料上，这叫“肥盖瘦”。

汽车，也是用“肥盖瘦”的方法抹成，要注意形体结构的准确，保险杠、车灯等细节要用刀尖精雕细刻。

埃依娜岛的港湾

四、《埃依娜岛的港湾》表现技巧

这幅画的船上有很多栏杆和绳索，需要画很多细线。以往都用细笔画细线，效果并不十分理想。这幅画的细线采用针管注射的方法，将颜料挤出来形成细线。

挤细线的方法很简单，将调好的颜料从针管的后面装进针管，再插上推进杆，用力推进。针管于纸面运动，颜料就从针头的细孔中溢出，形成细线。可根据线的粗细掌握推力的大小和运行的速度。画画需要运用不同的表现方法，探索各种不同的画法。不能用一种画法应对所有的画面。

第五章 城市风景油画的色调

城市风景中最多见的就是灰色的水泥建筑，因此，城市风景画的色彩常以灰色调为主。这种建筑的水泥灰色看似平淡，实则蕴含着丰富的变化。灰色调是一种高雅，使画面不落俗套。在灰色调里找变化是最难驾驭的。灰色调中的冷、暖变化微妙而丰富，最能体现画者的色彩修养。城市风景画的灰色调是一种独特的、深刻的灰色调。

一、《灰色空间》色调解说

这幅画表现的是几座旧居民楼。旧居民楼是城市中最常见不过的景物了。旧楼，经过风雨的侵蚀、岁月的磨砺以及阳光的洗礼。它的灰色更加沉着、丰富，微妙得难以言表。经过油彩的反复调和以及笔触的层层叠加，再刮平、涂抹，才塑造出有这般历史积淀感的灰色调风景，命名为《灰色空间》。灰色笼罩、包容了发生于其间的故事，那些灰色调更加意味深长。现在，旧楼区改造工程已使这样的景色逐渐消失，这幅灰色调风景画却能勾起人们对往事的无限回忆。看到它，那些陈年往事似历历在目，使人倍感亲切。

灰色空间

二、《万达广场》色调解说

城市风景画也不只是灰色，城市风景中也常有一些广告、展牌，红、黄、蓝、绿等色的车辆，作为灰色调中的俏色，显得非常耀眼。这些“俏色”也把城市风景装点得十分靓丽。但“俏色”好看，却容易零乱，要表现这些“俏色”绝非易事。不能让它们“各自为政”，必须要把它们统一在一个画面里。

这幅画中“俏色”很多，争奇斗艳。红、黄、绿、蓝各色势均力敌且无主无从，它们都集中于画面中间，上有浅灰色天空覆盖，下有中灰色地面托底。这就从构图上把这些“俏色”集中起来，不让它们“乱跑”，为色调的统一起了辅助作用。

城市风景中的“俏色”使城市有了现代气息。用好这些俏色，会使城市风景画有更丰富的意蕴。

万达广场

三、《路边的灯火》色调解说

夕阳西下，月亮已经升起，路边灯火初亮，阳光、月光、灯光交相辉映，城市被笼罩在既柔和又富于冷暖变化的奇妙色调之中，让人心动。这种曼妙时刻转瞬即逝，十分难得。要捕捉这短暂的神秘，需要敏锐的色彩感觉和表现能力。

在这特定的时刻里，画面的天空和地面是冷暖相济的，树丛像是冷暖缠绕的棉絮团，路边的景物也都是冷中有暖、暖中有冷。要把冷、暖两个色调融合在一起，关键要有对色彩的掌控能力，既要防止过于关注冷暖使其两极分化，又不能过于注重色调的统一使其冷暖不足。要以平和的心态面对这激动人心的时刻，用娴熟的技巧处理这复杂的色彩关系。一幅作品的诞生，既要靠敏锐的感知、娴熟的技巧，更要靠画者成熟的心态。只有这样，才能够准确地把握瞬间的美好。

路边的灯火