

THE SPACE OF CONSCIOUSNESS

意识的空间

油画风景随想

黄鹤 / 著

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

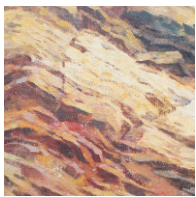
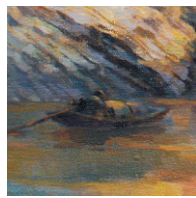
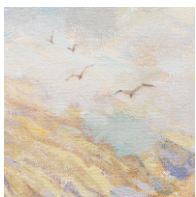
THE SPACE OF
CONSCIOUSNESS

意识的空间

油画风景随想

黄鹤 / 著

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

意识的空间

油画风景随想

黄鹤

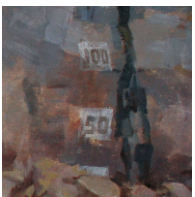
作为人类文化宝库中的璀璨明珠，绘画艺术起源于人对自然的理性观照与模仿，它通过混合涂抹各种颜料描绘出酷似自然原物的形象，形成人类对自然物在形、色、声等层面的艺术感悟。其中，油画是整个绘画家族的重要成员。

一般而言，15世纪初期的尼德兰画家凡·爱克兄弟是新的油画技法的奠基人之一。15世纪以前欧洲绘画中的蛋彩画是油画的前身。之后，凡·爱克兄弟在利用蛋清作调合剂的同时，继续寻找更为理想的快干调和剂。他们尝试在用油溶解颜料的基础上，用亚麻油和核桃油为调和剂作画，致使运笔流畅，颜料在画面上干燥的时间适中，易于反复修改，多次覆盖，形成丰富的色彩层次和光泽度，干透后颜料不脱落、不褪色、附着力强。他们运用这种油画技法创作，在当时影响很大。

15世纪以后，伴随着文艺复兴的洗礼，油画技法在世界范围内广为传播，尤其在意大利、德国、法国得以迅速发展。早期的油画多以写实和再现性为主。随着近现代科技的发展，光学、色彩学、材料与绘画技术等领域不断创新，富于表现力的技法与材质也愈来愈丰富，使传统的油画发生了根本性的变化，油画不再是以模仿自然、再现自然为艺术创造的原则，艺术家将表现自己的精神与情感世界作为创作目的，用想象、幻想、骄狂的色彩、大胆的构图和

《夕阳》 油画 80x100cm

新的透视概念等来打造自己的作品。凡·高、塞尚、高更成为其中的几个里程碑式的人物。他们代表着油画面貌的历史性剧变，也标志着油画艺术新时代的开始。在这个时代，油画的形式语言受到高度重视，随着新的流派的诞生，艺术观念也在不断扩充，油画的创作样式逐渐丰富，油画与其他合成化学原料结合，产生了不归属某一具体画种的艺术，油画风景画应运而生。

油画风景画，顾名思义就是运用油画的工具、材料和技法对大自然的描绘。它起源并发展于欧洲，到近代成为世界性的重要画种。

风景画一词约20世纪传入中国，无论西方还是中国，风景画最早是作为人物画背景出现的，在以后才逐步演绎成为一个独立的画种。风景画的发展经过了漫长的演变过程，从古代埃及的墓穴壁画到希腊文化时期的风景画，以及14世纪前半叶的意大利壁画到15世纪初期尼德兰的抄本装饰画，可以看到风景画从人物画的背景中逐渐走了出来，在人物画的画面上所占的比例愈来愈大，为人物画做了一个多世纪背景的风景画，终于脱离了陪衬的命运而走上了独立的道路，成为了独立的画种。

16世纪初至19世纪末，这个时期一般都概

括称之为古典时期，风景画在艺术上成熟于17世纪荷兰。雷斯达尔、维米尔、霍贝玛等艺术家对风景画的发展作出了较大贡献。这时，从风景画中又分出海景画、夜景画、街景画、山水画等分科。在巴黎卢浮宫的馆藏中，顶楼的法国与荷兰藏画里风景画占了绝大多数的比例，说明在当时风景画尤其是荷兰风景画已经日臻完善和成熟，达到了当时绘画的巅峰。

早期西方画家琴尼尼说：“写生比一切范本都重要。”它是借助颜色模仿凹凸的景观，准确地把它们再现出来。早期风景画写实派占主导地位，随着风景画的发展，不同的风格及表现手法逐渐涌现出来，譬如英国的水彩风景，法国的印象主义风景和以柯罗、米莱为首的巴比松画派等，他们在传统表现的基础上寻找不同的手法来表达对自然的理性观照。

与油画的发展过程经历古典写实、象征浪漫、自我抒情性等时期相适应，风景画也经历了象征性风景画、理想性风景画、写实风景画、自我性风景画等演变过程，不同时期的绘画受着不同时代的审美思想的支配和制约，呈现不同的面貌。特别从1863年“印象派”运

《一帆风顺》油画 95x160cm

图1

图3

动诞生，到1874年由莫奈的一幅作品《日出印象》引发“印象派”这个具体概念，到20世纪初期印象派画家例如凡·高、高更、莫奈、雷诺阿、毕沙罗等大批的优秀作品出现，为了真实的现实世界呕心沥血，他们放弃了纯粹的描摹自然，而开始重视自己的个性和感情的表现，从自然中选取线、形、色来构筑画面，获得明暗和色彩的谐调，用更明亮和自由的画面，使风景画呈现出许多奇异的新面貌，并成为绘画中的重要门类，并使西方风景画得到了发展和完善。在世界上最丰富的印象派作品收藏博物馆——法国奥赛美术馆（Musée d'Orsay）里，笔者看到了印象派大师们广为人知的作品，例如莫奈的《图维尔的黑石旅馆》（图1）、《伦敦，议会大厦，太阳冲破薄雾》（图2）、《睡莲池，绿色和谐》（图3）等，毕沙罗的《鲁昂的博耶尔迪厄乔，落日时分，迷雾》（图4）、《蓬多瓦兹的寺院山》（图5），塞尚的《曼西的小桥》（图6），马奈的《月光下的布罗涅港》（图7），雷诺阿的《蒿草中的上坡路》（图8），西斯莱的《摩莱大桥》（图9），这一批大师作品的出现，奠定了印象派风景画在油画风景画历史上的开创性地位。

近现代风景画创作较为体现个性化，不像古典时期那样循规蹈矩。一方面，传统的表现手法继续为画家运用；另一方面，科学技术的发展，新材料的出现，也给画家提供了广阔的创作空间，材料选择余地更大，表现形式也多种多样，使风景画更具有感染力。19世纪后期，由于科学技术的发展，许多新材料应用于油画领域，如丙烯颜料、油漆等。

图9

图2

图4

图5

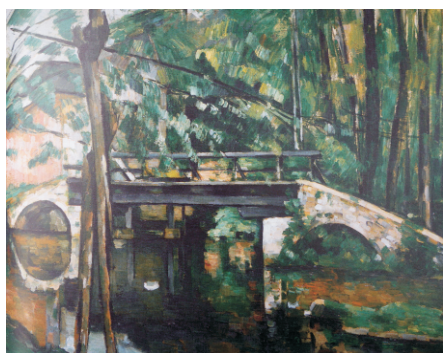

图6

图7

图8

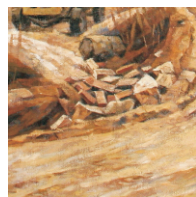
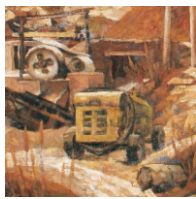

《夔门天下雄》油画 80x100cm

在材料选择上，当代油画通常使用市场上销售的化学合成的锡管装油画颜料，种类繁多，方便实用。而在化学合成颜料出现之前，矿物质是最主要的颜料来源，从自然界中提取的矿物质被研磨成细末，作画时才进行调和使用，配合各种类型的动物毛画笔，在岩石、砖墙、木板或者布面上作画；如今除了特殊情况采用纯动物毛笔外，一般的画笔多为人工合成毛，其种类多样，有尖锋圆形、平滑扁平形、短锋扁平形及扇形等，帮助画家呈现出更加丰富的画面形态。同样，如今除了某些特定的壁画之外，油画的承载形式也从墙壁换成了以画布为主的材料，画家可根据创作需要选择厚、薄、粗、细不同型号的布面，比如亚麻布、帆布、棉布、混纺布等，按布面经纬线均匀地绷在木质内框上使其具有一定的弹性，然后用胶或油与白粉掺和并涂刷在布的表面，制作成粉底或者油底。但当今成品油画布的出现，更方便快捷，也是当代油画材料不错的

《峡江石壁》油画 80x100cm

选择。

除了主要材料之外，还有画刀、调和剂、上光油、外框等一系列辅助材料，统筹配置，才能最终完成一幅好作品，尤其是一幅上佳的油画风景。

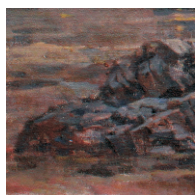
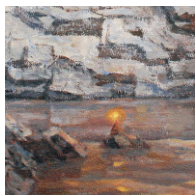
景物的选择

观察——在瞬间中抓住永恒

在作画之前，首先最重要的是选择所描述的对象，也就是景物的选择。大自然景观繁杂多变，不同的地域环境有着不同的地理特征。画家在景物的选择上要慎重对待，在平凡的景物中寻找美丽的东西，抓住瞬间印象，舍去归纳，组织画面，要像艺术大师罗丹所说的“……用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现美”。比如凡·高在绘画初期与父母住在荷兰乡下，虽然身处贫瘠荒芜的土地，但凡·高仍然用他独特的视角以树木、土地、劳作的人群为对象，创造出一批流传后世的初始印象派的作品，包括《吃土豆的人们》、《缝衣女工》、《茅舍》等等，因为生活在乡下，于是他画作的主题是“古老、地道的布拉邦式的”手工艺、农民生活和乡村居民；而在法国生活学习时期，自我、老师还有住所都成了凡·高笔下独具特点的作画对象。生活中熟悉的自然景观、人物、事物都可以成为画家笔下描述的对象，越是熟悉越要找出独特的欣赏点；三峡是我最为熟悉的地貌之一，我生于斯长于斯，每次徜徉在三峡石壁、小道之间，不同的季节，不同的时间，三峡的水和石总会呈现出不同的效果，在这光影自然的变化之中，也成就了我捕捉这片土地独特魅力的环境，作品《三峡—见证135》亦是在这样的背景下创

《三峡-后风景》油画 140x160cm

作出来，岩壁上的水位线，它见证了建设长江三峡大坝蓄水的过程，对于它来说是寻常事，但在画家眼中也是值得记录的瞬间画面。

分析——在繁杂中把握特征

大自然造就了不同的地质、地貌和与之相适应的人文景观。它们通过山脉、河流、建筑、植被、岩石等景物来传达各自的特征。如江南水乡，它是通过清澈的小河、白墙黑瓦的古老建筑、青石板小路、弯弯的石拱桥等景物来传达安静、舒适和一种世外桃源的特征。而举世闻名的长江三峡，它就通过“两山夹一水”的地貌以及地质变化而产生的岩石结构，形成了“千里江陵一日还”的激流险滩等景物，来传达其雄、险、秀、奇的特征；所以画者在选择景物时就要仔细分析、研究，找出各景物之间的差别和主要特征，提取最具有典型的物体来刻画。

因为对三峡的特殊感情，我的画面多呈现自然山水，古人画石起手有“石分三面”之说。所谓“三面”无非是说，画石开始勾勒轮廓，就要分出它的阴阳向背、凹深凸浅的基本形态，既是要表现出它的体积来，又要表现出不同石头的质感与硬度。石的体积，不仅依靠它的纹理去表现，还要依赖于笔线的运用，即使只有一笔也要表示出它是立体的东西，即受光的阳面的轮廓线可细些轻些，背光的阴面要粗些重些。

但是画石在中国画中却是用线条的轻重转折和皴法来表现。石头的立体感靠轮廓线条的轻重和转折来表现，宜画得硬而有力。近处的石头一般填大绿接赭石，远处的石头暗光地方填大绿，光面填淡苔绿或赭石。画山是山水画中的主要部分。由于地质结构的不同，各种

《三峡-夜泊》 油画 80x100cm

《雨前》油画 50x60cm

山岳具有多种多样的姿态，因而表现的方法也就不同。但是画山又和画石不一样，一般是采用勾、皴、彩、点等方法。所谓勾，就是勾勒山的外部轮廓；所谓皴，就是画山的皴褶；所谓彩，就是用彩笔把皴成的线条连成一体，构成山的明暗面；所谓点，就是在上述的基础上加点，作为远山的树影。画时可以自由一些。

在油画中也同样。画山与画石不能完全雷同。虽然画山时也强调对象的体积感与重量感，但是同时要更加注意山川的动向走势，即山势，尊重自然物体的生长规律，着重表现出走势中的方向感。

在我的作品中，三峡组画（《三峡-黄金水道》《三峡-憩》《三峡-峡江石壁》等）着力表现山、石、水三者的关系，尤其是三峡大坝未建成之前，石碑等绝壁呈现出非凡多姿的嶙峋样貌，所以在我的画面中，要用大笔触表现出山的大气磅礴，而山石和礁石要以雕刻般的立体感体现出石块的坚硬，石块之间的阴影是必不可少的刻画点，同时，为保持画面整体的协调性，以水补充画面的柔和，使得整个画面中山与水和谐相处，画面呈现出强烈的真实性。

景物的塑造

构图与视觉的冲击力

“构图”是在视觉艺术中常用的技巧和术语。特别是绘画、平面设计与摄影中经常用到“构图”这个词。一个好的构图，可以将平凡的东西变得无与伦比，突出主题；相反，一个不好的构图，则会将一个有魅力的主角变得俗不可耐，降为闲角。作为风景画的构图是把景物用绘画的语言进行组织、安排在画面上，使之构成一

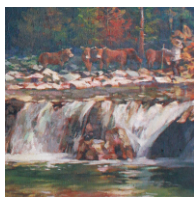
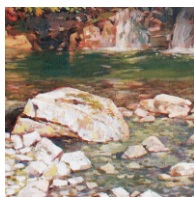
《新三峡-神女峰远眺》油画 50x120cm

幅完美的绘画作品。

在构图时，我们可采用一种辅助手段即“取景框”，简单的取景框可在硬纸上剪或刻出一个与画面比例一致的孔，使用的时候，使它与地面垂直，用一只眼通过孔去观察景物，截取所需要的内容，也可以反复地多画一些小草图，相互比较，加以推敲，以取得最佳状态的构图落实在画面上。

18、19世纪的油画家们发明了木架取景框，在垂直的木架上安装可上下移动的木框，木框上用细线拉出对角，当画家选出想描述的景物时，移动木框以选择视线内最好的构图组合，在这样的情况下，使画家更容易判断和选择画面构图；这样的辅助构图方式虽然在现在不太常用，但仍然会用于一些儿童绘画教育中，帮助初学者提高构图分析能力。

当然，画面的视觉效果不单单体现在绘画技法上，对事物的观察可帮助画家更立体地呈现画面效果，在同一个画面中用更多层次表现时间感、空间感等，给画面提供更深厚的质感。

但是有必要提出的是中国画中的构图和西方构图方式和结构、透视关系仍是有区别的，沈周《庐山高图》和列维坦《金色的秋天》、《墓地上空》采用的透视方法不同。中国山水画是散点透视，西方风景画为焦点透视。散点透视与焦点透视不一样，焦点透视是守着一个视点去作画，而散点透视是多视点的。比如一幅长卷人物山水，人的视野绝不会收入这么多的东西，要画另外一方面的景色，必须转一下视线，就是换了一个视点，这在焦点透视中是不允许的。焦点透视虽是科学的办法，如果被它绝对束缚住手脚，画出来的景物会发生失真现象。而散点透视可以缩小透视的差距，感到既有透视又不是一幅透视图样。散点透视符合人们的传统欣赏习惯，并不因为它不符合透视学而排斥采用，现在仍然有其应用价值。

但不管怎样，透视运用的好坏，结构安排的对错都是影响一幅画的关键所在，无论是对创作主体还是审美主体来说，好的结构安排是一定有它对作品判断的独到之处。

经营一幅构图，首先要分清主次，力求抓住所要表现景物的主要部分，然后重点安排位置，重点刻画，使画面能吸引观者的视线，从而达到强烈的视觉冲击力。

在我的作品中，远山、中水、近礁石是常用的构图方法，神农架系列作品多数都用到此构图方法。在创作的时候，根据所观察的景物加之再修改与再创作，通过这样的构图方法带领观者的视野从近处的浅滩逐渐伸展到远处的大山，当观者在欣赏作品时，按照景深顺序，层层递进，层次清晰，整幅画面如交响乐般有起有伏、浑然壮丽。