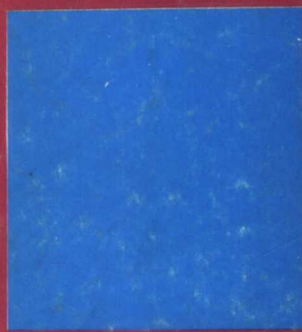
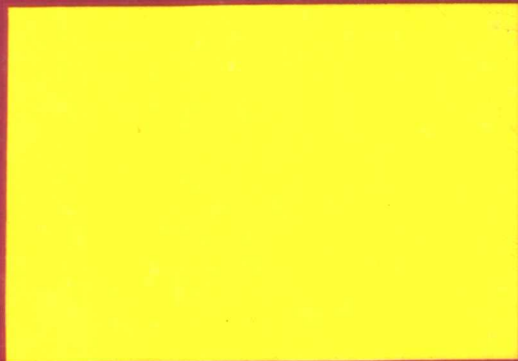
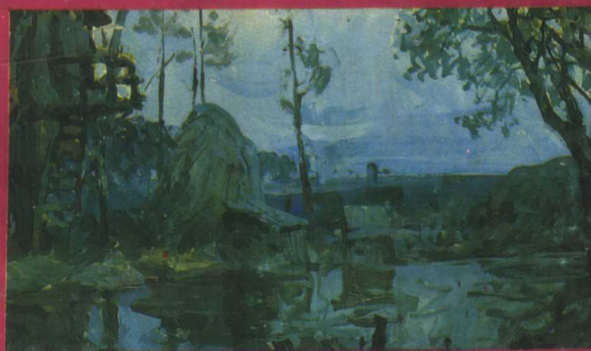

美术技法大全

油画风景

李坦克 著

四川美术出版社

SURVEY OF FINE ARTS SKILL

油画风景

李坦克 著

四川美术出版社

责任编辑：何昌林

封面设计：高仲咸 邵大维

技术设计：易翔

油画风景

(美术技法大全)

李坦克 著

四川美术出版社出版发行

(成都盐道街三号)

新华书店经销

四川新华彩印厂印刷

开本787×1092毫米1/16 印张4

1989年10月第一版 1989年10月第一次印刷

印数：1—1,700 册

ISBN7-5410-0363-8/J·346

定价：7.10 元

编者的话

《美术技法大全》带着广大读者热切的期望面世了。

她凝聚着著名美术家和美术教育家的智慧和创造。

她将为积累传统文化而整理名家技法。

她将为推动学术繁荣而介绍国内外美术技法的最新成果。

她认为，艺术允许偏执，技法应当多样，对各种风格流派均悉心爱护，同一科目也不妨各家并存，“阳春白雪”和“下里巴人”均有一席之地。

她努力避免技法书的学究气，力求生动活泼，突出实践性和实用性。

她为适应快节奏的社会生活，按国画、油画、版画、雕塑、工艺美术、壁画、年画、连环画、宣传画、素描速写等画种，分若干类、百余册出版。

她希望继续得到广大专家、读者的爱护和帮助。

作者简介

李坦克，山东莱阳人，1951年10月生于江苏徐州，1978年毕业于上海戏剧学院。中国美术家协会会员，青年油画家。

坦克的绘画题材广泛，风景、人物、动物、乡村及少数民族的日常生活，都是他描绘的对象；并且对历史画、大型壁画的制作及装饰工艺设计有着浓厚的兴趣。他到过国内大多数少数民族聚居的省分生活、采风；自1979年起先后四次前往敦煌等石窟研习古代壁画艺术；还于1986年随作战部队赴老山前线深入生活，捕捉画机。他在学习外来油画艺术的基础上，长期致力于民族传统艺术的研究，力图拓展思路，探索绘画表现的新途径，尤其在表现中国西部的风情与气质方面取得了突出的成果。不懈的努力，使他成为青家画家中的佼佼者。自1980年以来，他的作品多次参加全国、全军美展，全国青年美展及各省区联展并数次获奖，部分作品参加了出国展出。作品先后为《美术》、《民族画报》、《新观察》、《连环画报》、《富春江》、《名作欣赏》、《漓江画刊》及各大报刊发表，并被收入《中国新文艺大系——美术集》。1983年创作完成的两幅大型壁画陈列在北京人民大会堂甘肃厅。他的一些习作，亦为国内外有关机构及个人所珍藏。

在平时，坦克的最大乐趣莫过于画风景写生，按他的说法，置身于自然的山川河湖间本身就能获取莫大的享受。他画了数以千计的风景速写及大量油画、水粉、色粉笔的风景写生，在偏远地区质朴自然的环境中，他尤能找到情感的归宿。他时常独自带着画具漫步乡村山野或牧区草原，随机捕捉绘画的灵感，追逐思绪的畅流。作为一个风景画家，他亦有着丰厚的积累和可贵的绘画经验。

李坦克现任兰州军区创作室专职创作员，并兼任上海美术学院特邀教师，正以充沛的精力活跃于绘画创作及美术教育活动中。

目录

引言	1
风景写生的材料与工具	3
油画箱 调色板 画纸、画布	
颜料 画笔 刀 稀释剂	
坐凳 伞 背囊 照相机	
对象与时间的选择	7
旅行写生	
构图 面、线、点的运用	
色块的组合	
画面的空间	
创造意境	
构图的原则	
造形 景物的“动态”	
形象的塑造	
质感	
速写	
色彩 色性	
色度	
色彩的混合练习	
色调	
常见的问题及其纠正	24
看不出色彩	
主观地涂抹	
被动地观察	
画面脏乱	
示范 由单色过渡到彩色的画法	25
分几次完成的画法	
一次完成的画法	
直接画法	
透明画法	
捕捉色块的画法	
根据速写绘制风景画	
技法的灵活运用及借鉴（作品赏析）	40

引 言

油画风景作为一个独立画种出现于画坛，只是近两个世纪的事，在中国则更晚一些。然而她却日益受到广泛的喜爱。专事风景的画家在国外举不胜数；就是以人物为主要创作对象的画家，亦偶有精美的风景画面世。自19世纪印象派出现以来，风景画更成了油画家们竞相驰驱的领域，各种风格流派纷至沓来。

大自然的确是令人神往的。密林缝隙间透过的缕缕阳光，高空中变幻莫测的朵朵长云，山岩上风霜剥蚀的斑烂纹理，湖水中秋叶映照的璀璨光影，无一不在诱发画家心中的诗情，启动灵感的夙机。应该说，画风景画本身就是一种享受。

另一方面，与人物画相比，风景画具有更强的包容性与可塑性。它不象人物画那样受内容、题材的约束，能将随处的发现摄入画面，往往能寄托作者自身更多的情感；再者，风景画的对象广泛，造型千差万别，似给技巧的发挥与个人风格的探究留有更大的自由。因此，好的风景画总能让人玩味无穷。一片深灰色泥地上几枚飘落的黄叶，有时亦能引起人长久的思绪。在艺术多元化的今天，风景画给画家提供了一片自由驰骋的天地。

但是，风景画不象肖像画那样容易辨认，也不象人体画那般严格，容易使不下功夫者流于油滑甚至自欺欺人。初学者往往把房屋树木画成一种概念性的符号，能力差的画家也有把主观的涂抹称之为“个人风格”，而这种谎言，一般观众有时不易识别。这些现象的存在，原因还在于缺乏对自然深入的观察与认真的表现，或者说，从开始写生时，就不如对待人物画那般严谨。这种不好的习惯，往往降低了风景画的声誉，也显露了作者的低能。

要做一个好的风景画家，就必须要通过真诚地、深入地观察自然来作画，并花费艰苦的努力来磨炼技艺。大自然总是完整的，合谐的，深入地体验会获取许多新鲜的感受。凭主观的任意想象去“发挥”十分糟糕，也忌讳用过去见过的某个作品的模式去“套”对象。自然本身具有无限的魅力，她会引导你去如何工作。即使你日后的创作是要搞“风格”的，也会在认真的观察中获得启迪。通过真诚的揣摩与表达，会逐渐发现什么叫作“表现”。观察的本身就包含着审美能力的提高，在这个意义上说，“自然”提供了无限的可能性。

我不是一个专事风景的画家，但喜欢时常外出写生。自然界的日出日落、幻影流云，常令我思绪活跃，除完成一些写生外，尚能获取许多感受与联想，触发创作的欲望。有时候，人物画或历史画最初的创作冲动，就是在风景写生的现场突发的。再者，常去户外作画，能避免画室绘画容易出现的死板与程式化，使画风活泼起来。因此，我觉得对一个油画家来说，风景画又是不可缺少的。

在这本书里，我想就油画风景必不可少的手段——户外写生的一般方法，谈谈自己的体会，以期对爱好风景画的初学者提供一个参考。

风景写生的材料与工具

一般说来，油画风景写生的工具材料与室内绘画没有什么两样。至于区别，它们应该更加简单，实用，便于携带，这是去户外写生的特点所决定的。在这方面我没有花太多的精力去研究，也不可能有严格的标准，应根据自己使用方便而定。一切他人的经验与能够直接使用的工具都是可贵的。在绘画中，最重要的是个人的感受。在情感的驱使下，任何一种工具都能发挥巨大的创造力。

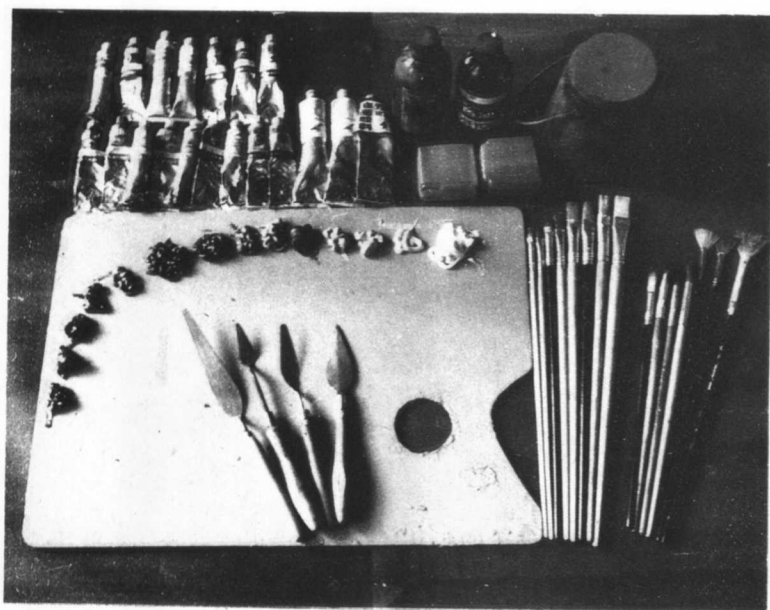
下面是些必备的工具材料。

油画箱

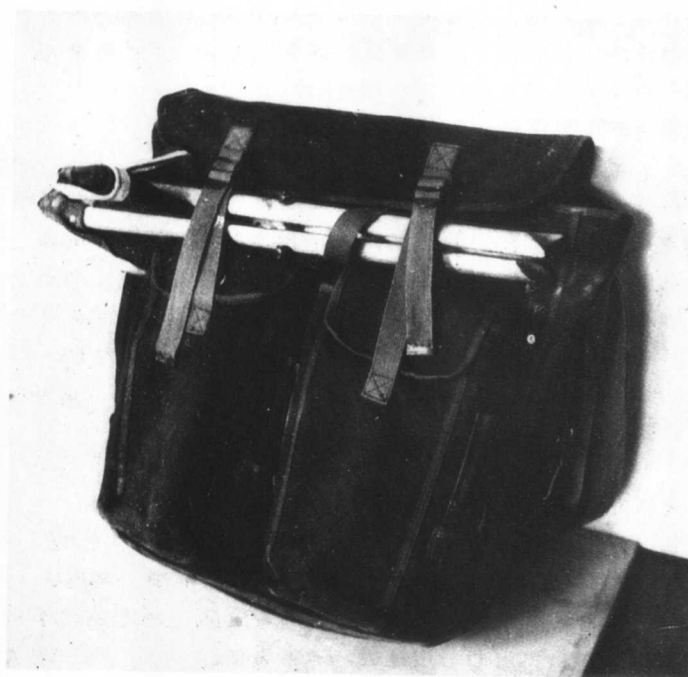
户外写生需要一个轻便实用的油画箱。去野外写生时，它兼有画板、画架及搁置调色板等功用。我用的是一个相当于四开纸大小的画箱，带有可折迭腿。画箱用三合板与薄松木条制作（重量很轻），箱盖内装有可取出的画板。箱内装调色板、画笔、刀、抹布、稀释剂及常用颜料。有时可以将常用色挤好在调色板上，只带几管消耗量大的颜料如白色等，可以减轻重量。要画大于油画箱尺寸的纸面油画，也可另备一块画板。

调色板

调色板的规格依画箱而定。调色板用三合板或硬塑料板制作。正面漆成中性灰色（黑色与白色的适量混合）再罩一层清漆。中灰色的调子在色性与色度上都居中，在上面调合颜料容易判断准确。调色板用后应刮去多余颜料，用纸或抹布揩净。现国外新出品一种用多层塑料纸压制的调色板，用后将上面一层扯去，非常方便。

写生用工具材料的简单配备

旅行写生使用的背囊

画纸、画布

好的画纸画布对技巧的发挥与画的保存都很重要。户外写生用画纸更方便。油画布须制作内框，增加体积与重量。尤其是去外地旅行写生，带上几十个三厘米厚的木框是很困难的。因各地的温差及湿度变化不同，还会造成画布的损坏与内框变形。

制作油画纸应选用质地紧密的绘图纸，卡纸或白板纸，按常用的规格裁好。把皮胶加水溶化成稀薄的胶水（也可用树胶），用海绵或软

毛刷涂在纸上，一遍干后再涂，反复几次。注意胶水一定要稀薄，涂刷要均匀。千万不能将很稠的胶一次厚涂上去，这样纸面的拉力不均匀，会很快脆裂，有的纸面太光滑，不易附着颜料，可在胶干后用利德粉加胶水调成糊状，用滚筒薄薄地压上纸面，形成一种绒面，干后用砂纸略作打磨（可滚压几种不同粗细的绒面）要制作有一定肌理变化的纸面，可以用硬毛的油画笔将糊状物涂上去，变化用笔的方向造成笔触，再用砂纸有选择地打磨各部分。最后各种纸面都要用松节油调合白颜料薄涂一遍。制作肌理底子也可以在刷胶的纸面上用调合松节油的浓厚白颜料涂刷，留下较厚的笔触颜料层，在半干时用画刀整饰笔触的纹理符合自己的要求，干后再用砂纸作局部加工。这样制作的画纸底子能使日后的画面增加趣味。如用这种纸采用透明画法时，画面仍能出现明显的笔触效果。市场上能买到的布纹油画纸也很实用。

制作画布的过程与上面基本相同。应注意最好先将布绷好在内框上再上胶，这样较易长期保存。画纸和画布的制作比较复杂，一般要经多次试验，才能找到适用的方法。

也可以购买成品油画纸和油画布。

颜料

油画颜料品种繁多，通常能买到的至少有三、四十种，但质量、性质都有不同，要在实践中选择使用。对有些不宜调合及不稳定易变色的种类，应尽可能少用或不用。

颜料在调色板上的配置依自己的需要而定，在风景写生中应注意不宜种类过多，避免增加携带重量。

我的调色板上一般只保证基本用色，用它们足以画出日常景物的绝大多数色彩。它们的排列如下。

白（锌钛白） 淡镉黄 土黄 朱红 深红 土红 生褐（或熟褐） 中铬绿 翠绿 钴蓝 群青 黑（象牙黑） 有时为调色方便，再增加几种常用色： 镉中黄 生赭 镉红 粉绿 湖蓝 钴紫

在野外写生时，这些种类有时还觉多了一点，所以我在有些情况下采用一种简易调色板的配置：

白（锌钛白） 淡镉黄 土黄 镉红 深红 熟褐 翠绿 群青 黑（象牙黑）

这几种颜料也能调出风景画中大部分色彩，在画冬景及荒凉的景色时是完全够用的。

各种颜料因化学成份不同而各具特性，在此也简单说一下：

钛白的色彩明亮，能调出鲜明的亮色，但强度不够，而且干得很慢，最好与锌白调合使用。一般宜用钛白薄涂，锌白宜画厚重的部分。铅白的色彩极不稳定，不易保存。

煤黑调合色彩会变灰，不宜使用。象牙黑易同多种颜料调合，且有好的透明度，是用处较大的颜料。

镉黄、镉红等镉硫化物颜料都非常稳定，长久不变。它们与其它颜料的调合能产生许多有用的色彩。

大部分土质颜料如土黄、赭石等都非常稳定耐久。缺点是透明度都比较差。

钴蓝和钴紫都属高质量的颜料，在风景画中时常要用到。

群青是蓝绿色群中最透明、也最易与多种颜料调合的色彩，在风景画中它显得非常重要。

酞菁绿，酞菁蓝及普蓝一类颜料色性过冷，而且授色力太强，很难与多种颜料调合，在风景画中很少采用。

柠檬黄极不稳定，调出的色彩很快变绿，使用时要谨慎。

在市场上买到的同一名称的颜料，因生产厂家不同，往往色性及质量都有很大差别，在选择时须经过一段时间的实践。

刀的作用不仅是清除错误的色彩，主要用来调色和当画笔使用。画笔与画刀的巧妙配合能创造出极好的笔触效果。一般要有大小不同的二到三支刀。

备一块抹布和相当数量的擦笔纸。

稀释剂

为了改变颜料的稠度便于绘画，绝大多数画家都使用稀释剂。最常用的是调色油与松节油。

风景写生一般时间较短，为使画面尽快干燥，我主要使用松节油。

在使用透明画法时，为保持色彩的光润，加进一定数量的调色油。

各种稀释剂对颜料都有损害。用松节油调色干后容易发灰，失却一些颜料的光泽，但在绘画中又不能不用。解决的办法是在画完干燥后，喷一层薄而均匀的光油，使画面恢复初画时的色彩效果。

坐凳、伞、背囊

出外写生要带一个轻便的小凳。虽然站立写生更便于退后观察画面，但也容易疲劳。取景构图时，有时也需要视线低一些。专用于野外写生的折叠凳文化商店都能买到。

写生时为避免阳光直射画面，要准备一把伞，它也兼作雨具。

在野外寻觅构图时，有时要走很多路，甚至攀登。买一个实用的背囊，将画具装在里面，外面的小袋插入坐凳和折叠伞，或者干粮和水壶。所背重量不要超过五——七公斤。

照相机

作为风景写生的辅助工具，照相机用以搜集素材，积累资料。

对象与时间的选择

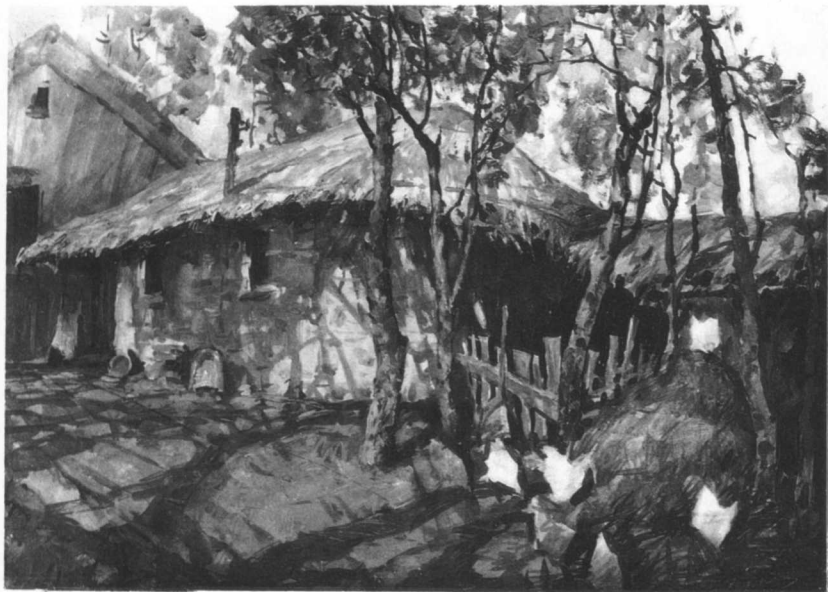
风景写生选取对象并不苛刻。我只遵循两条原则

一是选取朴素的对象。比如村落农舍，几株老树，普通的小工厂，古老的建筑、野外的草地、河湖等等。这类对象的造型与色彩都比较自然、和谐，往往能传达某种意境。初学时最好少画人工雕琢痕迹很重或过于花俏的东西，这类景物似乎很吸引人，但容易使画面零乱，没有色调，这类东西画多了还会造成审美能力的下降。朴素对象的另一好处是随处可见，减少到处乱跑之苦。只要用心观察，随时都可能发现优美的景物。

二是选择的对象必须使你感兴趣。画写生没有绘画的冲动是画不好的，只有吸引你的，你喜欢的东西才能引起冲动。哪怕是水边一组石块，小小的野花，只要它对你心中某处有所触动，都能诱发表现的愿望。有浓厚的兴趣才可能去深入地观察和表现。

时间的选择在风景画中意义重大。为了掌握表现各种对象的能力，特别是要画出各种色调，风景画写生应选择一天中的各种不同时间，还要考虑不同季节的训练。

用多少时间完成一幅写生很难作精确的计算，要根据具体对象的复杂程度、光线的变化及自己的能力来考虑。通常造形复杂的景物，上午、下午光色变化不大的时间，可以作画时间长一些；有时为画得深入，还可以安排连续几天的同一时间去画。对变化较快的日出日落，风云变幻的天空，则时间短一些，以抓住色调为主要目的，景物也应选得简单一些。一般一天可以画二到三幅写生，最短的约一个半小时，最长不宜超过三个半小时。分几次完成的画每天可掌握在两个小时左右。

《农舍》

这幢茅屋朴素而且简陋，我多次走过这里从未引起过注意。有一次我在这里坐下歇一歇，突然发现它的朴素具有一种毫不做作的自然之美，于是有了这幅画。

《牧民之家》

这种结构简单的小木屋是哈萨克牧民冬天的家。它独特的结构与色彩立刻引起我的兴趣，木结构的屋墙和栅栏显示了独有的民族特征。

旅行写生

利用假期或出外旅游的机会作旅行写生是很好的方式。根据时间、路线、交通工具的情况作大略的估算，确定大致停留的几个地点。备足颜料、画纸画布，注意不要太多以免增加负担。旅行期间每个点停留不少于三天，以便在了解情况，选择景物时有点余地。带上速写本，到的当天就可以先画画速写，熟悉环境，选择构图。后两天有目的地去画油画。可根据需要适当延长逗留的时间，或以照相机记录一些来不及画的对象留作资料。一地写生结束时将作品摆开作比较，记下明显的问题以便在下一个点加以注意。

经常变换地点能保持新鲜的感觉，提高效率。不同地点的多种对象能锻炼绘画能力。但不要间隔时间太短，逗留点不宜过多，否则忙于赶路，忙于购票，安排住址，人过于疲劳，观察的敏锐与绘画的效率都会下降。

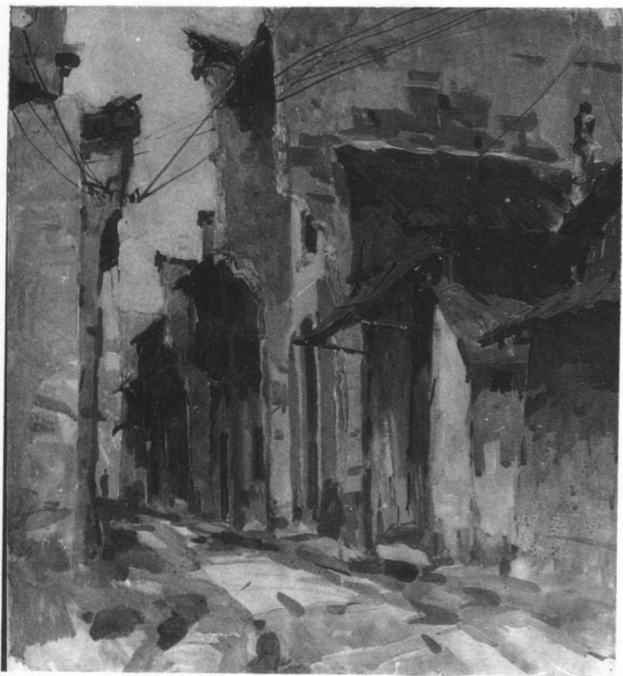
也可以根据自己的问题，选择一地点住较长时间，对某类对象进行反复研习。比如在夏秋之交进行画树的练习，观察随季节转换的各种色彩变化。时间在半个月到一个半月之间。

构图

面对一张白纸，首先要考虑画什么，以及如何把要画的东西安排到纸上某个位置，这就是“构图”。每一幅画，总是从这里开始。下面谈谈一般构图的方法。

面、线、点的运用

经营一幅构图，需要靠面、线、点三种抽象因素的组合。这三种因素能用以概括各种造形。天空、云团、地面、水面、建筑物、石块等构成了大小形状不同的“面”，植物的枝条、道路、电杆、溪流、石缝等构成曲直粗细的“线”，而叶片、碎石、花朵及动物、飞鸟、人等构成风景中的“点”，几乎没有一种场景会缺少其中的某种因素。我们就用这三种抽象的因素来切割画面，创造构图。另一方面，由于人的眼睛在日常随处都看到这三种因素的组合，也因而形成了一种视觉习惯。由这三者组合而成的构图，就能让观者获得视觉上的平衡。所以，在构图中巧妙运用这三种因素的变化组合，来达到某种视觉效果，或有意识强调某一到二种因素，减弱甚至消除某一种因素而得到出人意料的构图。

《老街》

运用面、线、点和
色块组织构图实例一

运用面、线、点
和色块组织构图实例
二

《渔船》

色块的组合

运用面、线、点将画面分割成各种不同大小、不同形状的区域(这说明物体的形)，再赋于各主要区域不同的色彩，风景画的构图就基本完成了。一般说来，一幅风景画的总体效果，取决于画面中几个大的色域的组合是否合适。在设计画面时，不仅要考虑到画面的形的分割，而且要考虑各主要色域的对比与合谐，这对构图及画面的最后效果至关重要。

利用透视线处
理画面空间实例

《船台》

《高原》