

经典教案系列丛书

CLASSICAL TEACHING PLAN SERIES COLLECTION

油画风景教学

孙纲 著

T H E O I L P A I N T I N G O F L A N D S C A P E

时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

油画风景教学 / 孙纲著. — 合肥: 安徽美术出版社,
2010.1

(经典教案系列丛书)

ISBN 978-7-5398-2158-0

I. 油… II. 孙… III. 油画: 风景画—技法(美术)—教
学研究—高等学校 IV. J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第221235号

图书策划: 陈 涛 黄 奇

责任编辑: 朱阜燕 黄 奇

责任校对: 司开江

本书部分作品作者无法联系, 请看到本书后与
出版社联系, 我们将按标准支付稿酬。特此感谢!

经典教案系列丛书——油画风景教学 孙纲 著

安徽美术出版社出版 邮编: 230071

合肥市政务文化新区圣泉路1118号出版传媒广场14层

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

新华书店经销

北京市雅迪彩色印刷有限公司

889mm×1194mm 1/16 印张: 9.5

2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5398-2158-0 定价: 68.00元

发现印装质量问题影响阅读请与承印厂联系调换。

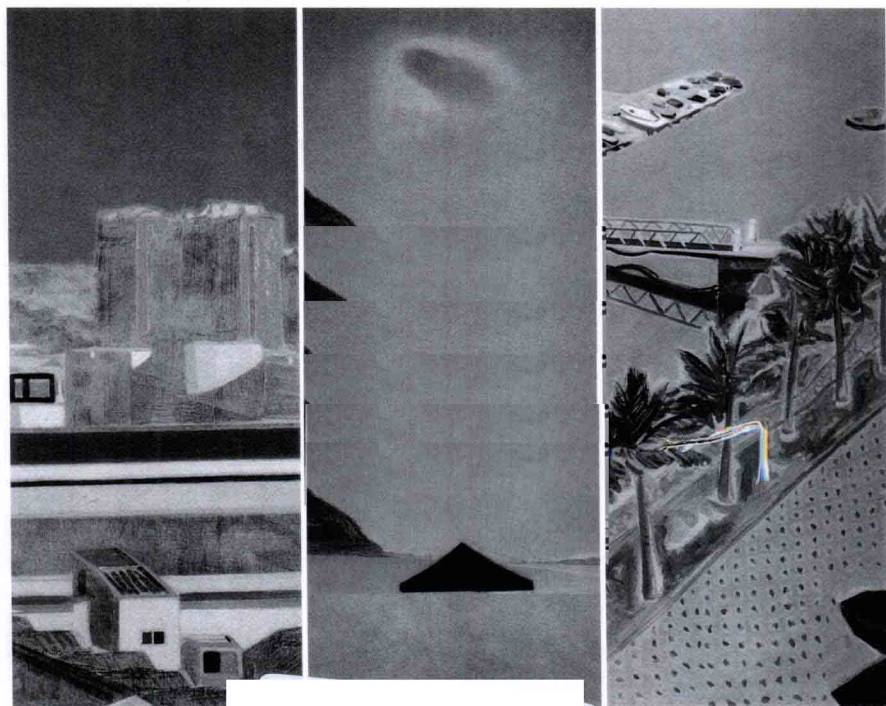
● 经典教案系列丛书

CLASSICAL TEACHING PLAN SERIES COLLECTION

油画风景教学

孙纲著

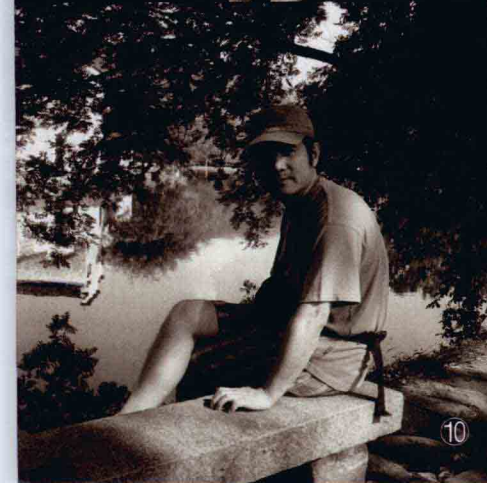
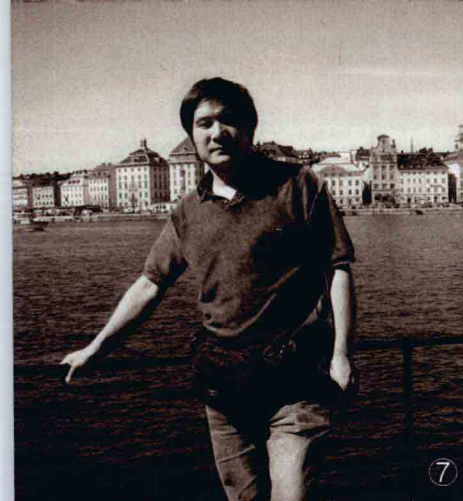
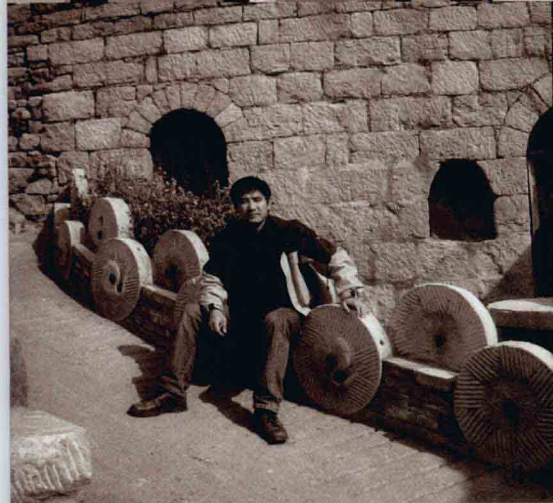
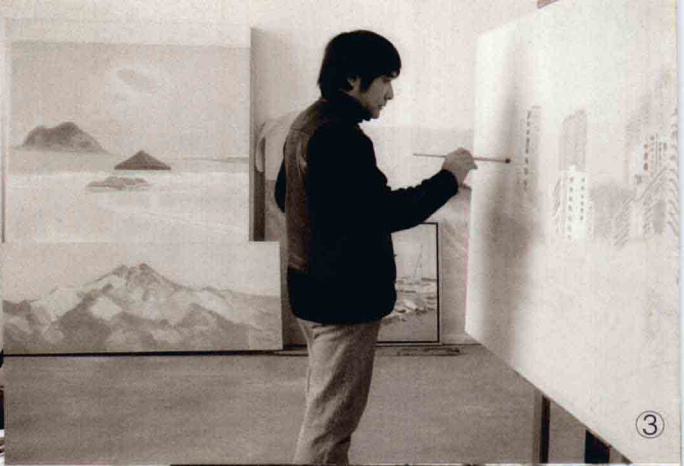
THE OIL PAINTING OF LANDSCAPE

时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社

全国百佳图书出版单位

孙刚 Sun Gang

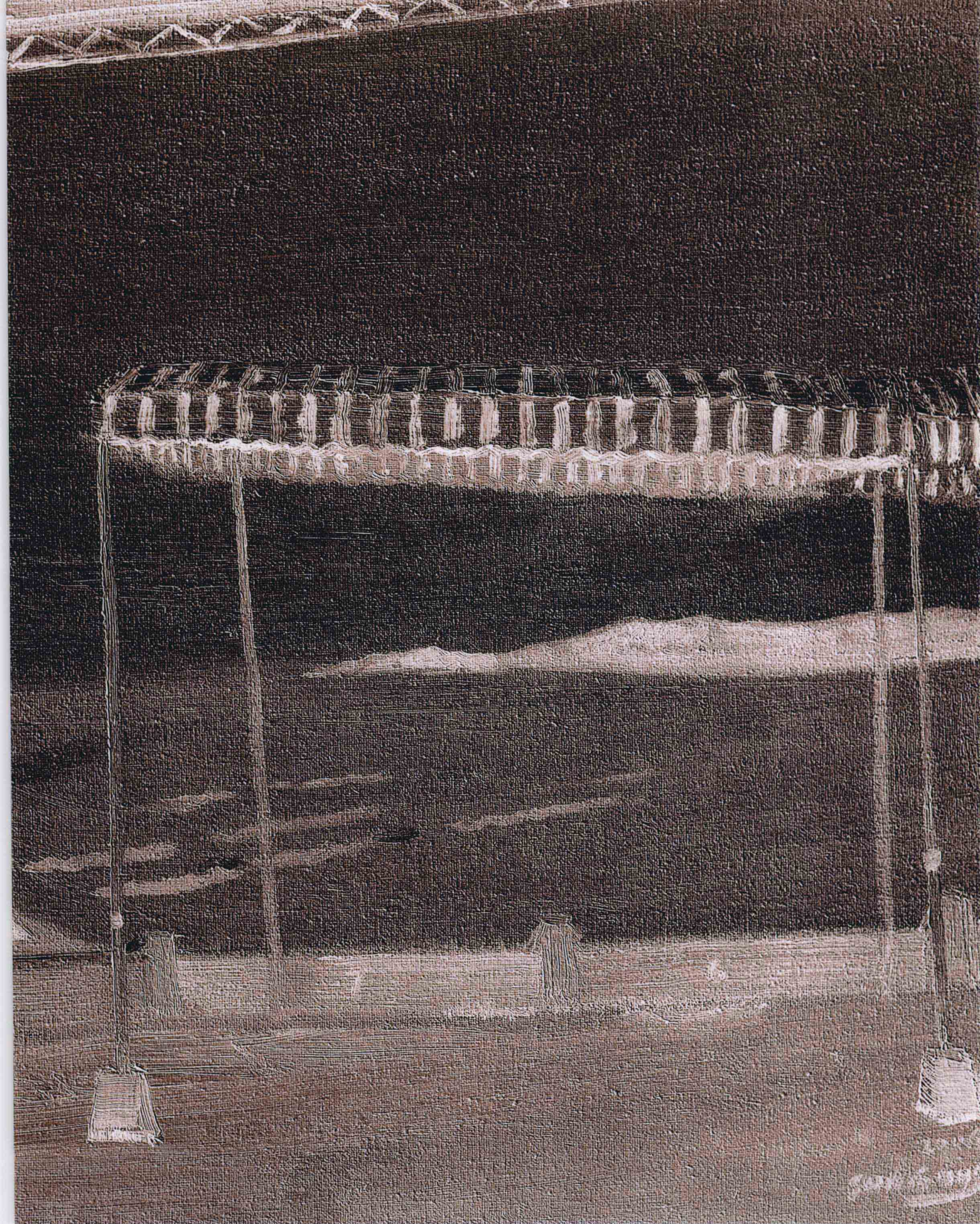
SUN GANG

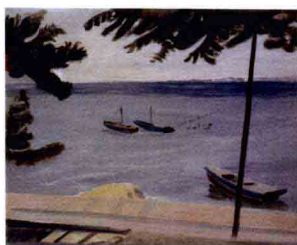
- ①作者2004年在鼓浪屿
- ②作者2004年在鼓浪屿写生
- ③作者2007年在工作室
- ④作者2008年在大寨
- ⑤作者2008年在瑞典马尔默
- ⑥作者2008年在瑞典
- ⑦作者2008年在斯德哥尔摩
- ⑧作者2009年在坝上
- ⑨作者2009年在工作室
- ⑩作者2009年在宏村
- ⑪作者2009年在莫斯科大学
- ⑫作者2009年在南戴河

目 录

第一章 油画风景教学对话	7	四、户外油画风景写生的工具与材料	46
引言——从写生到创作	8	可折叠式油画箱（法式可折叠画架）	46
当下中国风景画创作的状况	9	写生油画盒（波夏德盒）	46
高等美术院校中的风景画教学	13	便携画凳	46
油画风景写生教案	18	擦笔纸、洗笔罐	47
油画风景画教学课程安排表	19	写生油画的携带	47
油画风景写生与创作作业数量及评分标准	20	成品涂底油画布、油画板	47
油画风景写生与创作教学大纲	21	户外写生用的颜料和调色油	48
风景画的写生和材料	23	画布的制作	48
风景画的技法和创作品格：如何从写生向创作转化	32	绷画布的步骤	48
第二章 油画风景写生与创作讲义	37	第三章 油画风景教学示范	51
一、油画风景写生训练及其意义	38	第四章 油画风景作品解读	65
风景写生的目的和意义	38	精神品格与画面品质——我的油画风景创作二十年	66
油画风景写生	38	附录：西方艺术家油画风景精选	115
二、油画语言与自然形态的关系	40		
寻找适合自己的绘画语言	40		
油画语言与自然形态的关系	41		
绘画作品的规律性分析	43		
三、油画风景的创作	45		

第一章

油画风景教学对话

参与人员：孙 纲（北京服装学院造型艺术系教授，
油画教研室主任，硕士生导师）

陈 明（中国艺术研究院美术学博士）

钱奇石（油画语言研究硕士生）

马玉辉（风景画家）

第一章 油画风景教学对话

引言——从写生到创作

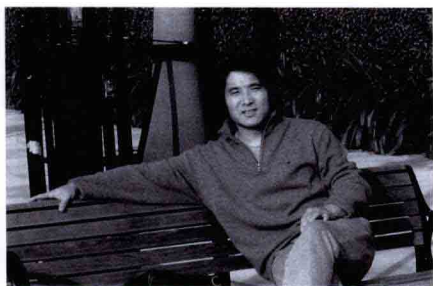

图1-1 作者近照

图1-2 作者画室

西方风景画的产生和成熟较晚。一直到15世纪,风景还作为主体人物的背景而存在。乔尔乔内的《暴风雨》是最早突出风景场面的一幅作品。到了16世纪,风景画才从人物画中独立出来,具有代表性的作品是勃鲁盖尔的《雪地中的猎人》、丢勒的《阿尔卑斯山风景》。17世纪,在荷兰、法国出现了一批风景画家,其中以雷斯达尔、霍贝玛为突出代表。霍贝玛的《村道》生活气息浓郁,构图严谨,形象独特鲜明,对风景画的发展产生了广泛深远的影响。这一时期风景画的真实感、体量感、光感、空间感已经表现得很充分,标志着风景画已进入成熟期。18世纪中期至19世纪中期,在英国出现了一批风景画家,包括透纳、博宁顿、康斯太勃尔、科特曼等,他们以不同的题材、多样的技法,把风景画创作推向了新的高度。风景画创作在19世纪得到全面的发展,库尔贝、卢梭、杜比尼、特罗塞、边亚兹、米勒、柯罗、布丹、高斯、佐恩、

奥斯龙等人都有十分精到又具个人特色的作品出现。此后印象主义的出现,使风景画的表现达到了顶峰。色彩学、光学理论在此时日趋完备,各种表现技巧达到一个前所未有的高度。从后印象主义、新印象主义开始,风景画进入了一个多元发展的时期。

油画风景的历史并不算长,但却涵盖了西方油画发展历史的主要阶段,由描摹自然世界到客观再现,再到主观表现,实际上就是西方绘画发展历程的缩影。中国油画风景的创作在当下已经相当繁荣,但是对于其历史、技法和现状的讨论与研究,仍处在一个相当薄弱的境地中。如何认识中国当代油画风景的创作状况,如何将写生转化为创作,如何提高绘画的品格,仍是从事风景创作的油画家们必须面对的问题。

当下中国风景画创作的状况

陈明（中国艺术研究院美术学博士，以下简称为陈）：关于中国风景画，包括创作，包括写生各方面的，方方面面的东西，可讨论的内容很多。首先请您谈第一个问题，当下中国风景画创作的状况如何？与过去相比较，它呈现出什么样的新特点？

孙纲（北京服装学院教授，硕士生导师，以下简称为孙）：我觉得中国的油画风景绘画应该是在20世纪80年代后期才开始作为一个比较独立的绘画门类发展起来的，虽然在上个世纪20—50年代我国就已有艺术家从事风景油画的语言研究，但直至七届全国美展之前，也就是1985年之前的展览上，以风景画为主的创作特别少。在1991年的油画年展之前的时间，我正在中央美院油画创作研修班搞毕业创作，让我印象特别深刻的是，那时已经有人开始进行风景画创作了。在1991年油画年展之

后，风景绘画就开始多起来了。

陈：那个时候主要是以人物画和主题创作为主吗？

孙：对。那时的画展作品主要还是一些主题创作，当时还有一些类似于风俗画的风景，受法国19世纪农村风景画的影响，主要以农民生活为主要表现内容，但此时以城市题材为主的风景绘画都很少。

陈：风景画的逐渐增多是不是因为艺术市场的需要，有这样的市场，然后才会出现越来越多的风景画？

孙：不是，主要还是因为人们的审美需求，那个时候艺术市场虽然还没有发展起来，但当时市场还是需要那些风俗画类型的风景画的。后来逐渐有一批艺术家开始风景创作，这一方面是基于画家创作的需要，再一个是学术界对风景画的认可，有这两个原因在里面，加之油画展览多起来，使得风景画在展览上越来越受重视，

图1—3 北戴河速写 孙纲

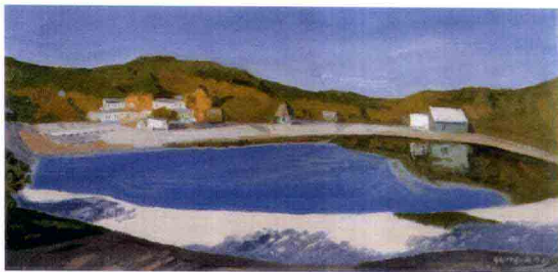

图1—4 穆希娜度假村温暖的阳光 40×80cm 2004年 布面油画 孙纲

图1—5 穆希娜度假村 40×80cm 2004年 布面油画 孙纲

从事风景绘画创作的艺术家自然就多起来了。

陈：你最早是什么时候在全国美展上见到风景画的？在此之前有艺术家专门进行风景画创作吗？

孙：我最早在展览上看到风景画是在七届美展的时候，那是沈嘉蔚画的，一幅南方的景色。但是当时这种纯粹风景绘画极少，所有的作品中都带有人，画面中往往景是次要的，人是主要的。

陈：现在各种展览中，风景画有自己的一席之地吗？风景画是不是还处于比较弱小的地位？

孙：我认为风景画在展览中已经占有了相当的份额。有关风景画的展览，甚至有越来越活跃的趋势。因为风景画易于做一些绘画表现的尝试，而人物绘画中这种表现性的尝试限制就要多一些，相比之下风景画创作中更为自由。

陈：现在国内有没有举办过专门的以风景为内容的绘画展览？

孙：此类展览中国油画学会已经举办两次，一次是1998年在中国美术馆举办的“当代中国山水画·油画风景画展”，此

后在2005年又举办过一次。

陈：前几年，我在各类展览上看到风景作品还是以写实的为主，像您这样具有东方写意风格的作品还不多，这几年您的创作中有什么变化吗？

孙：我现在的风景画创作在风格上比较多样，特别是以“写意”为主的作品大量增加，特别写实的反而越来越少。

陈：就是意象性的作品越来越多。

孙：对，意象性的作品很多，虽然在风格上不太一样，但只是不同在表现或“写”的方式上。

陈：像中国美院的陈宜明的绘画就是如此。

孙：对，他的画也有点形而上，“写意”的感觉较多，此外还有一些艺术家也是以风景创作为主的。比如洪凌在其油画风景中更追求中国式的写意。

其实大家还是比较注重画面中东方意韵的表述，就是像你说的意象的感觉。

此外，我还比较注重画面的品质跟品格，希望从这方面找到一个切入点，做一些个人艺术风格上的尝试。从1989年开始，我这么多年一直进行着这方面的艺术

图1—6 鼓浪屿的夜色 孙纲

图1—7 太行山风景速写 孙纲

图1—8 上村民居 孙纲

图1—9 意大利风景 孙纲

图1—10 蓬莱水色 孙纲

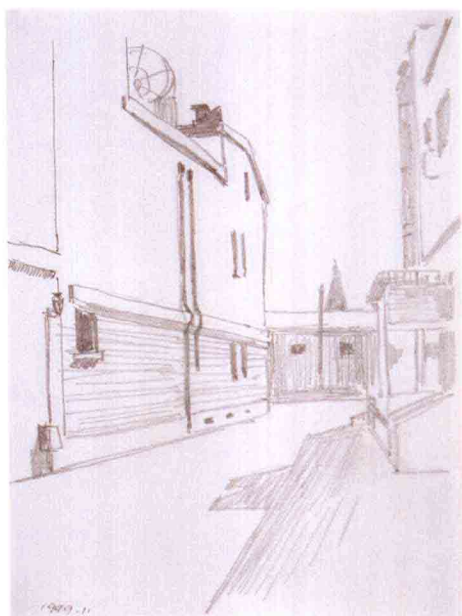

图1—11 城市风景 孙纲

探索。

陈：您以前作品也是以人物画为主吗？

孙：其实应该说人物与风景结合的作品，像最早的《三里五乡》，那是画赶集的人群。还画过一个作品叫《温柔海风》，画面中大海、渔船、人物特别多，那些画也有很多人喜欢。但是后来从美院进修完以后，我就开始专注于风景画的创作，其实开始也想画人物，但没有发现什么感兴趣的题材，就画了一幅叫《蓝色沉寂》的作品，参加了1991年的全国美展并获铜奖。当时我们这一届研修班的同学共有九人获奖，其中五人是我们同一班的。获奖的作品都是一些毕业创作，像我的是风景，周向林画的是历史题材，王琨画的是西藏题材，贾娟丽有一张。此外还有石冲的一张，但是他不是我们班的。从那儿开始，我就基本上以风景画为主了。后来就画过网——生态系列，就是陕西榆林那边的景色，那边有许多草方格，有一次采风，进入那个地域以后，就感觉就像进入

了计算机世界，特别好看。沙子金黄色，再加上棕色的格，感觉特别好。其实这些草方格是为了护沙的。作品画完之后，参加了中国第二届油画展，获得了中国油画艺术奖作品奖。然后从那开始就画了一系列的，网系列、大地生态系列的作品，内容跟当地的风景有点关系。

陈：您从那时开始就一直画风景？

孙：对，从那开始画起来以后，就觉得油画风景创作挺有琢磨头，有时候也想画点人物。但是风景绘画这个课题老做老做，却老有做的东西，于是就没有再进行人物题材方面的创作。

陈：您觉得目前中国的油画风景创作存在什么样的问题？现在绘画界对风景创作关注的程度如何？学术界对其态度是任其自由发展，还是说有一定的讨论或研究？

孙：我经常与其他画家一起出去写生，在彼此的交谈中还是比较关注当代油画创作怎么跟中国传统文化结合的问题的。我们都是觉得风景画创作应该带有东

图1—12 雾 孙纲

图1—13 鼓浪屿速写 孙纲

方的写意性，意象这种感觉的东西更适合中国风景创作，当然不一定局限于风景绘画，也可以在其他艺术创作。我们有一个共识，认为以写意方式进行创作的中国油画更有发展的空间，也更适合中国人。纯写实性的绘画也不错，但是好像跟中国人的审美与咱们传统文化还是有一点隔膜。而太过于表现绘画方式，从审美上好像与中国人也有点距离。不是说哪一个绘画表现形式不好，但是一部分艺术家，可能从自己的审美趋向上，更倾向于绘画意境的传达，在风格上可能更倾向于写意性的绘画表现形式。现在出现不同的风格流派的划分很正常，大家也不会对不同风格的绘画妄加批评，现在艺术界心态比较平和了，不会像以前那样，单一的一个绘画评判标准，只会说在某一个艺术门类里面，可能有好坏之分，高低之分。这是哪个艺术门类里面都会有的问题。

陈：向多元化发展？大家都比较认可？

孙：对，其实我觉得这也符合一个大的艺术生态的需要，你可以从其它艺术形式比如装置艺术、中国传统绘画里面吸收很多营养，放到你自己的绘画里进行探索，但这种吸收和探索肯定是需要很长时间的积累、磨合。

陈：那么与20年前相比较，现在的风景画创作算比较繁荣了？

孙：比较多样化，也比较丰富，而且现在呈现的态势也是老中青三代人都有，许多年轻的艺术家的也开始从事风景画创作了。

高等美术院校中的风景画教学

陈：现在高等美术院校对风景画创作的重视程度如何？

孙：还是比较重视的，美术学院有专门的风景画教学，在学生的毕业展里也有不少风景绘画。

陈：有没有专业的风景画课程？

孙：有，油画风景这个课，在学院四年本科学习中一般都有两个阶段。例如我们学校，二年级有一段油画风景写生课程，三年级也有油画风景写生，像我们设置的二年级风景课程内容是纯粹的油画风景写生，三年级的油画风景课程内容就包括写生与创作，学生课程内必须完成一个一米二左右的风景创作。

陈：二年级的风景课程大概有多长时间？

孙：四周。授课方式主要把学生带出去进行风景写生。其实对风景写生这门课在学院里面保留有一个共识，因为这门课程在解决学生写生色彩上的问题有很多好处，对学生油画语言的探索也有帮助。风景写生特别直接、快捷，你让学生进行一些风景写生训练，用不了多少时间，训练

效果就很明显。我有时候让学生进行限色写生，一限色，色彩变化就变得很明确。

如果让学生在画室里作画，可能四周时间学生只能掌握控制一种色彩；用限色训练的方法，短时间内训练的成果就能从学生画面色彩的变化、画面变化体现出来。

陈：限色训练以什么为标准？是以色调还是以颜料的数量？

孙：限色训练是让学生自己选择三五种颜色，进行画面作画训练，一般训练的颜色以红黄蓝加黑白就够了，每次训练都换几种颜色，或是说同样几种颜色，通过不同的调色的方式，调出不同的色调。限色训练主要是锻炼学生把握色调的能力。很多颜色学生不太会用，他们在作画时往往一下子把十几种颜色都挤出来，其实那反而会增加调色的复杂性。红的、绿的、紫的，调来调去，许多色彩反而不入画面色调。通过限色训练以后，学生很快就把画面调子的问题解决了。用有限颜色作画最典型的例子就是大家都熟悉的意大利的画家莫兰迪，他的作品一看就是限色的。画面中每个色调的变化都很微妙。其实我

图1—14 下乡写生1

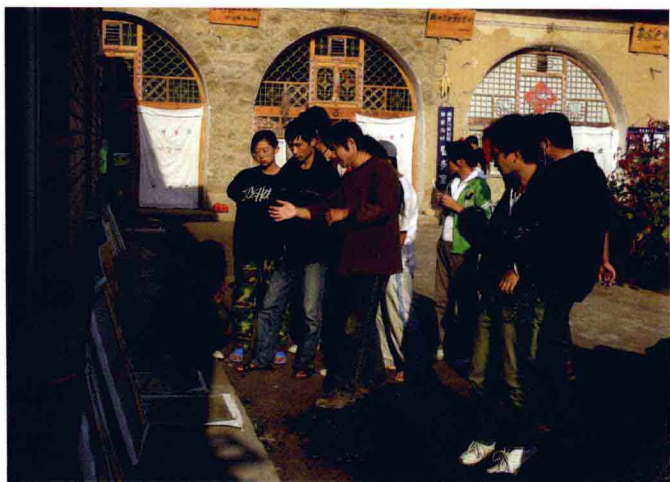

图1—15 下乡写生2

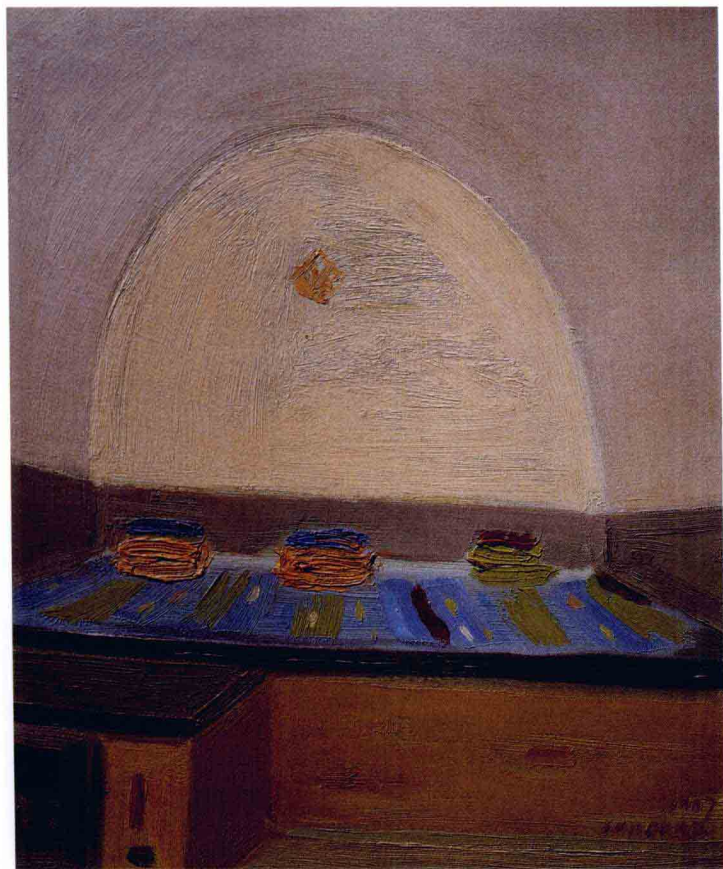

图1—16 陕北的民居 50×40cm 2004年 布面油画 孙纲

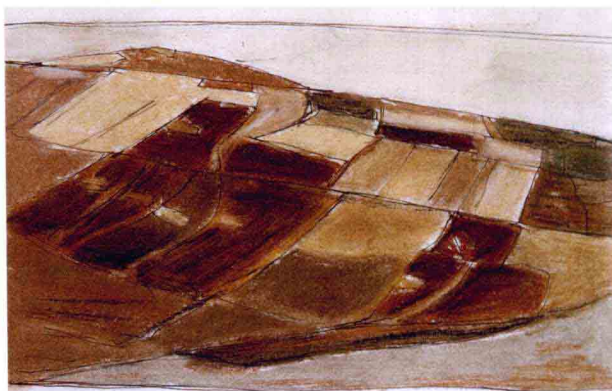

图1—17 大青山 孙纲

图1—18 大地景观草图 孙纲

觉得艺术家创作，除了表现主义绘画，大部分艺术家都会将画面中的颜色种类控制在一定范围内。

陈：统一的色调对风景画来说是至关重要的。

孙：对。

陈：三四年级的风景画写生与创作课程课时是多少？

孙：也是四周，但是在四周结束以后，还有创作作业，但这是在课下完成的，时间上较为宽松，七八周完成都可以。老师定期过去给他们指导一下，这样的教学方式有什么好处呢？我们其实在学生二年级的风景写生回来以后安排学生尝试搞了一次创作。虽然写生结束后学生的

写生能力都具备了，但是一涉及创作学生就又不会了。学生在创作中只会临摹照片进行作画，对画面中的景物——如房屋、地面、天空的处理都只会跟着照片走，不会运用自己的艺术语言加以变化。针对这种情况我们的写生课程设置跟其他的学校不太一样，我们经常把创作内容加进去，所以我们培养出来的学生不单纯具备对景写生的能力，同时创作的能力也很好。

陈：那么对学生在创作上有何要求？老师会规定创作的主题吗？

孙：老师不会安排创作主题，学生是自由创作。像我们风景写生有创作，静物也有创作，然后人物也有创作，人体写生也有创作，每个写生训练阶段结束之后基

本上都有创作训练。在三年级的下学期还专门有油画创作教学，就是研究油画创作语言课程。这样的好处是，使学生进入四年级，刚刚上完人体写生与创作课之后，就有能进行绘画的创作了。所以说我们的写生课不是纯粹意义只进行写生教学，而是要让学生通过写生能够归纳总结自己的绘画，能够从其他一些艺术门类里面吸收营养。举一个例子，有一个学生在写生中，画面用线很有趣味，但刚开始他画面用线比较突出，后来在我指导下把画面中的线条融入到画里面去，画面效果马上不同了。因为我认为线条是呈现造型本身的线，而不是勾勒外形的线。在写生中的用线不仅可以吸收了版画的用线方式，还可以吸收敦煌绘画的一些用线方式，这些养分的吸收对这个学生的创作很有作用。在三年级的风景写生创作课中，他有的创作的画面就很有意思了，他知道现实中的景物怎么向画面转换，他知道从写生怎么往创作过渡，这同他第二年级创作中直接跟着照片走完全不同。

陈：其实写生最终的目的还是让他提高创作的能力，写生只是一个手段。

孙：对。让他尽早具备艺术创作的能

力，训练他们用自己的眼去控制画面。像有的学生画面有精彩部分，但是他们常常控制不住，一下子破坏了。有的同学能够逐渐训练自己的画面控制力，就能够控制住画面。所以写生阶段的教学就需要培养他的审美能力，使他知道什么是好的，什么是不好的，画面中什么能保留，什么需要舍弃。有个学生画得挺好的，作品按照我们的要求感觉很好，而另一个同学吸收了他的绘画优点，并在我的指导下，加强了自身的绘画特点，最后反而画得更好。因为他具备了主动处理画面的能力，知道怎么控制画面，这就是教师在教学中应起的作用。

陈：在您教学过程中，觉得学生在写生当中，最主要存在哪些问题？

孙：主要是绘画语言的把握，你要给他讲到了，他体会到了，这个问题就很容易解决。就像写生，刚才我前面讲的，限色是一方面，再一个就是绘画语言的把握。有的学生绘画时不会去提炼画面，面对繁杂的景物不知怎么去找到对画面有用的东西，寻找具象形态里面的抽象因素。这是一个很重要的问题，因为画面的首要问题就是画面结构。画面结构是至关重要

图1—19 西递志街 60×80cm 2006年 孙纲

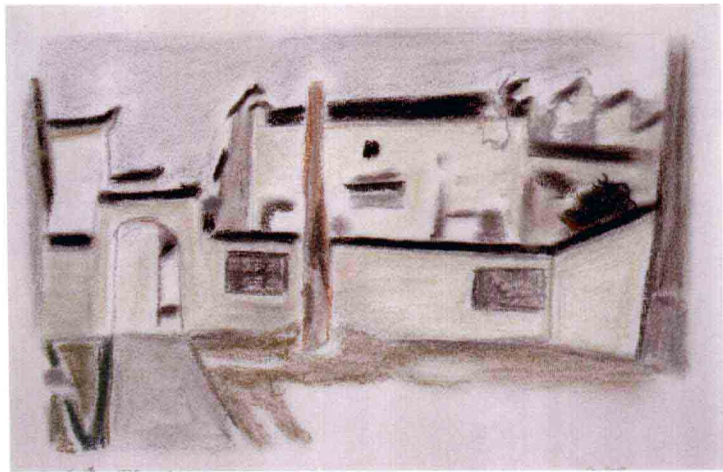

图1—20 西递风景 孙纲