

风景油画

写生与创作

● 刘学智著

▲ 辽宁美术出版社

《风景 油画写生与创作》

刘学智 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

辽宁美术出版社

选题策划：吴成槐

图书在版编目(CIP)数据

风景油画写生与创作/刘学智著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2001.8

ISBN 7 — 5314 — 2822 — 9

I. 风… II. 刘… III. 风景画: 油画—技法 (美术)
IV. J213.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第065620号

辽宁美术出版社出版发行

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 5

印数: 1—3 000册

2001年11月第1版

2001年11月第1次印刷

责任编辑: 王 潇 刘巍巍

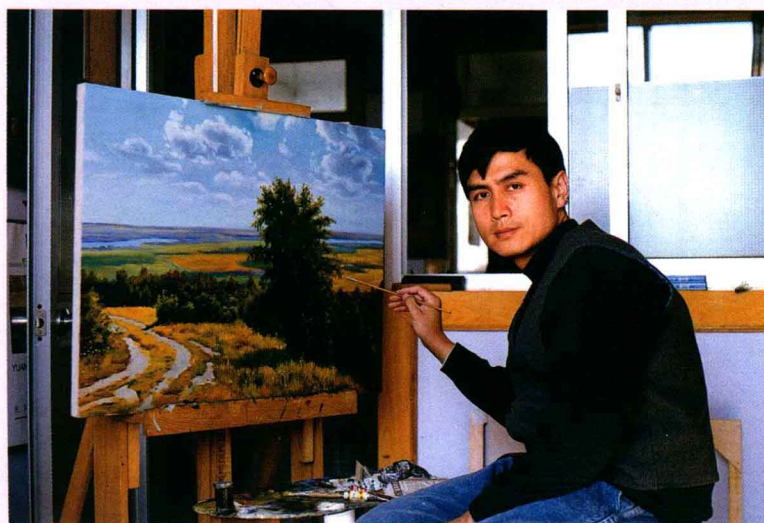
责任校对: 王 潇

封面设计: 栾良才

技术编辑: 茱 莉

版式设计: 回 向

定价: 35.00元

作者简介:

刘学智:1963年生人,1984年毕业于山东师范大学美术系。1992年毕业于南京艺术学院油画研修班。山东美术家协会会员,山东油画学会会员。现执教于山东潍坊学院美术系油画专业。作品多次参加全国及省市各项美展并获奖。许多作品被收入各种美术画册,并被台湾、新加坡等画廊收藏。

目录

一、风景画概述

二、工具与材料

三、风景画中的光与色

四、选景与构图

五、风景画中笔触与肌理的运用

六、作品示范

(一)多层画法示范

(二)局部完成画法示范

(三)提白罩色画法(透明画法)

(四)用画刀作画

七、风景画的创作

八、作品分析

九、作品欣赏

一、风景画概述：

风景画作为一门独立的绘画题材大约出现在十六世纪的欧洲,其发展演变又经历了几个时期:(一)象征性风景:如意大利文艺复兴时期作为人物画背景出现的对风景的描绘,虽然这时期的绘画多以宗教、神话为题材。但作为背景出现的风景描绘也开始逐渐为画家和观赏者所重视,为风景画作为独立的绘画题材奠定了基础。(二)写实性风景:经历了文艺复兴运动之后,画家的写实能力大为提高,为真实地再现自然风光提供了科学依据,对于透视学的研究,人体解剖的研究,为写实风景画的发展提供了技术支持,使画家具备了真实再现自然风光的技巧和能力。如十七世纪的荷兰风景画,就逼真地再现了这个低地国家所具有的独特的自然环境。象对牛群羊群及各种动物的描绘,不同时光下云彩的变化,各种树木的刻画及四季变幻都表现得栩栩如生,将写实性风景画推到了新的高度,使风景画在美术发展史中占有了一席之地。(三)表现性风景:从19世纪开始,随着科技的发展,对光学的研究进一步深入,使画家对色彩有了新的认识,并受各种文艺思潮的影响,风景画开始逾越写实范畴而开始重视画家个性和感情的表现,使风景画呈现出了崭新的面貌,各种流派各种风格争奇斗艳,形成了多姿多彩的风景画派。

历代的优秀风景画作品为我们提供了学习的典范。学习风景画一般是从写生开始,色彩风景写生即可以为画家搜集创作素材,又是画家感受自然体验生活的重要途径,写生作品还具有独立的欣赏价值,因而风景写生为历代画家所重视,同时风景写生也是绘画初学者所必修的科目之一,它不但可以提高作画者的技巧,还可以提高作者的审美能力,陶冶自己的性情,提高感受自然美表现自然美的能力。

风景画的特点是具有较大的抒情性,是画家审美情趣、艺术素养及艺术实践过程中思想情感的抒发,而不仅仅是自然景色的翻版。壮丽的大自然景色给我们的的心灵以美的启迪,不同地域的不同风光都具有不同的情调。如祖国北方辽阔的大草原及茫茫无边的戈壁沙漠,江南的秀美山色及小桥流水人家等,无不具有着迥然不同的审美情趣。要画好风景画首先要建立自己独特的审美情趣,发现自然的美,然后满怀激情地去表现,这样产生的作品才具有生命力和感人的特点。

随着社会的进步,人民生活水平的提高,风景画开始被越来越多的人所欣赏,开始进入千家万户,点缀着人们的生活,拉近了人与自然的关系。人离不开自然,自然更需要人的爱护,人应与自然相和谐共存,这也许就是风景画所带给人们的重要启示。

二、工具与材料

画框：分为内框和外框，内框用于固定画布，外框是用来装饰已完成的油画。内框多用干燥的杉木或松木制成，内框木条应刨成内斜的斜面，以免在画布涂胶时，胶液透过画布粘在内框的边沿。画框的尺寸有三种，分为人物、风景、海景。人物接近方形，风景长方形、海景是更长的扁方形，用标准内框作画的好处是可到画店直接配现成的外框(后附油画内框尺寸表)。

画布的选择与制作：画家大多自制画布，现在市场上提供的未加工的画布有：亚麻布、麻棉混纺布，也有已加工好的画布。好的画布经纬线均匀，线的结头少。布纹有粗有细，粗纹画布适合画较粗犷风格的油画。细纹画布适合细腻风格的绘画，画面的布纹也有特殊的肌理效果。特别是画的暗部颜色较薄而透露出布纹与亮部的不透明厚色形成一种对比效果。选好画布后根据画框的大小裁剪画布，可将画布钉在框的四周或背面。钉画布时按十字形从画框四边的中心开始钉起，目的是使画布的经纬线不变形。过去多用鞋钉固定画布，现在大多用钉枪、书钉固定画布，非常方便。钉好画布后便可涂胶，油画底子的做法有很多种，如：胶性画底、油性画底。胶的种类也很多，象猪皮胶、乳胶等，最简单易作的画布是乳胶画底，也可用美术颜料厂生产的画布底料。

画布刷胶的目的是使油画颜料和画布隔开以免腐蚀画布，具体作法是将乳胶和立德粉混合，胶与粉的比例，视胶的质量确定。涂第二遍胶相应调得厚一些，用刷子涂在画布上后再用刮刀刮两遍使其压入布纹中。每涂一遍都要用砂纸打一遍，使布面平整，前两遍胶可厚一些。这时可对着光线检查一下布纹是否已封住，如没有透光，再用调得稀薄的胶液刷二、三遍即可。如果想制成油底子，可用油画色再将底子涂一遍就变成了油性画底。画底也可做成各种颜色的，古典风格多用棕红色画底，印象派多用白色画底，可以充分发挥色的亮度。具体做法是将乳胶液中加入水粉色或水彩色都可。

油画笔、油画刀的选择与使用：

油画笔的种类有：猪鬃油画笔、狼毫画笔及尼龙画笔，笔头的形状有扁笔、圆形笔、扇形笔等多种，绘画风格不同所选用的画笔亦不同。猪鬃画笔适合画厚画法和块面明确的风格。狼毫油画笔适合画无笔触的效果，扇形画笔是用来扫平笔触痕迹的，一般一幅画需要多种画笔配合。猪鬃画笔用来铺大色块，扇形画笔用来去除笔痕，狼毫画笔用来刻画细节。

油画刀的作用：一是用来清除画面和调色板的颜色的，二是可用来调色作画，可以产生不同的肌理效果。

画杆：

是用来画细部时支撑手的，以免手指压在不干或已画好的画面上，画杆的长短根据画面的大小来确定。

油画框标准尺寸(cm)

型号	肖像	风景	海景
0	18 × 12	18 × 12	
1	22 × 16	22 × 14	22 × 12
3	24 × 19	24 × 16	24 × 14
4	33 × 24	33 × 22	33 × 19
5	35 × 27	35 × 24	35 × 22
6	41 × 33	41 × 27	41 × 24
8	46 × 38	46 × 33	46 × 27
10	55 × 46	55 × 38	55 × 33
12	61 × 50	61 × 46	61 × 38
15	65 × 54	65 × 50	65 × 46
20	73 × 60	73 × 54	73 × 50
25	81 × 65	81 × 60	81 × 54
30	92 × 73	92 × 65	92 × 60
40	100 × 81	100 × 73	100 × 65
50	116 × 89	116 × 81	116 × 73
60	130 × 97	130 × 89	130 × 81
80	146 × 114	146 × 97	146 × 89
100	162 × 130	162 × 114	162 × 97
120	195 × 130	195 × 114	195 × 97

三、风景画中的光与色

在风景画学习中要求解决的是：画面中空间层次的组织，景物的构图安排，以及在较短的时间内迅速把握景物基本色调的能力。风景画的中心是色彩问题，自然的色彩变化、气候特征、季节特征、空间层次、景物的情趣都要通过画面的色调来表现。室外的光线色彩变化较快，不像室内光具有一定的稳定性，如果没有对户外光色变化规律的认识，就会束手无策，不知怎样下笔，所以在学习画风景画之前应对风景画方面的理论知识有所了解。

画风景画还需具备一定的光学及色彩学常识，并能在绘画实践中灵活主动地应用其科学原理，感性与理性相结合才能画出满意的写生作品，在大自然中写生时要注意光源的双重性。室外主要的光源是强烈的日光。除阳光的直射外，还有散射光即来自四面八方的天光的散射。太阳光来自某个方向，某个角度，而天光则是多方位的散射光，这种光不仅有一定的强度，而且有着明显的色相即天空的蓝色。因而所有的景物都被这两种色光所影响。因而在调色时景物的亮部要加进阳光的暖黄颜色以体现阳光对物体的色彩影响。而投影的色彩受不到阳光的影响几乎是天空光色的直接反射，因此在画物体的暗影时要用偏冷的颜色来画。在观察自然景物的色彩时不能只看到景物的固有色，而应看到光线对固有色的影响，有时强烈的光源色甚至可以改变景物的固有色。

在风景画写生中，除了注意光源对景物的色彩有影响外，还要注意观察空气对景物的影响。如我们观察远处的景物就会发现他们笼罩在淡淡的蓝紫色调中。这就是空气对景物的影响。由于光照和地面各种景物的反射光都比较强，色光之间的相互影响比较大，容易形成一个基本色调，因而对整个画面色调的把握也是学习风景画的一个难点。学会正确的观察方法对于画好风景画也是非常必要的，自然景物复杂连绵不断，为了便于表现，一般将景物归纳分为近景、中景、远景三大部分。每一部分的景物都带有一种色调，并带上某种色彩倾向。近、中景色彩对比强烈，远景一般偏冷灰，纯度和色彩对比都要弱，这是由于空气中存在水气和尘埃造成的。

掌握好色调的多变性，也是画好风景写生的关键。在室外由于阳光的不断移动，光照的角度也在不断地变动，其色调也在不断地改变。这就要求在画室外色彩写生时不断地去适应这种多变的特点，按照色光变化的规律去进行创造性的表现。因而能否准确而迅速地把握整幅画面的色调，是一幅风景写生画能否画好的关键所在。因此对面前所画的景物要先进行分析，形成一个构想，然后再动手去画，如果心中无数，作画时看一眼画一笔是无法把握景物色调变化的。由于光色的多变性，在平时的风景画写生练习中就应该着重培养把握色调的能力。在平时可以多画一些小幅的风景即小色稿，将天空、地面、景物用几个色块表现出来即可，通过这种练习可以锻炼把握整幅画面色调的能力。

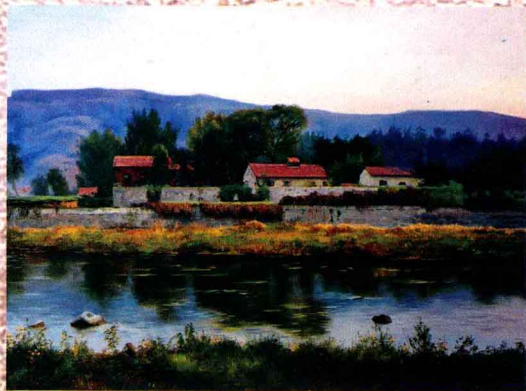
四、选景与构图

取景构图对风景画意境的表达也起着重要的作用,面对复杂的自然景物,去画什么表现什么这就面临着一个选景的问题。一幅风景画不可能将见到的所有景物都纳入画面,这就要学会取景和构图,学会从生活中发现美的事物,并能进行画面组织和艺术处理,将立意和构思在画面上体现出来。作为一幅画,首先要建立画面的趣味中心。不论是静物、风景、人物画都要有一个主体,应把主体安排在画面中心位置,构图时首先将景物分为近、中、远三个层次。主体物应放在中景。近景起着引导观画者进入趣味中心的作用,远景起着增加画面深度的作用。取景时作者视平线的高低对构图很有关系。如:一组建筑物或一组山峦,从高处俯瞰或从低处仰视,会有完全不同的感觉。如采用俯视构成的画面,地平线将会在画面的上部,这样的构图画面景物饱满。很多具有装饰性的风景画都采用高视点构图。如果想表现一组高大的景物可采取仰视或近距离观察,这样产生的构图有一种崇高感。为了取景构图方便,初学者可用卡纸做一个取景框,具体做法是将卡纸中心裁成一个方形,形成一个方框,再在方框中心加上十字线帮助确定景物的比例。或用双手的姆指食指张开虎口相互搭成长方形或正方形的框架,来帮助确定画面的构图和取景范围,把最理想的景物安排在画面上,构图的主要作用是突出主体,形成视觉中心,明确表达作画者的表现意念和情感。不同的画面内容要用不同的构图形式来处理,如:有的正方形构图饱满、庄重,富有装饰色彩。由曲线、斜线形成的构图宜于表现开阔深远的景物。再如:景物的组织,取舍所形成的疏与密、聚与散、虚与实、静与动等关系的艺术处理也都是围绕着作者的意念和情感来组织和安排的,只要是能将作画者的艺术表现意图准确地展示给观众,就是一幅成功的构图。

构图的表现形式很多,如进行归类,可概括出这样几种构图形式:

1、水平线构图

这种构图形式适合表现平静、安详、视野开阔、景物深远的内容。如图所示

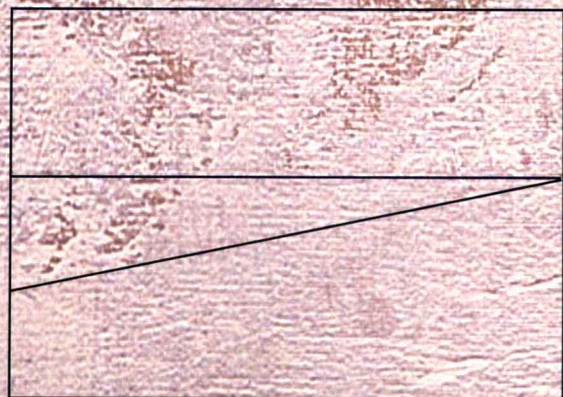
山前的小河(油画) 刘学智

2、斜线构图，斜线的视觉效果是运动感，适合表现运动的内容。

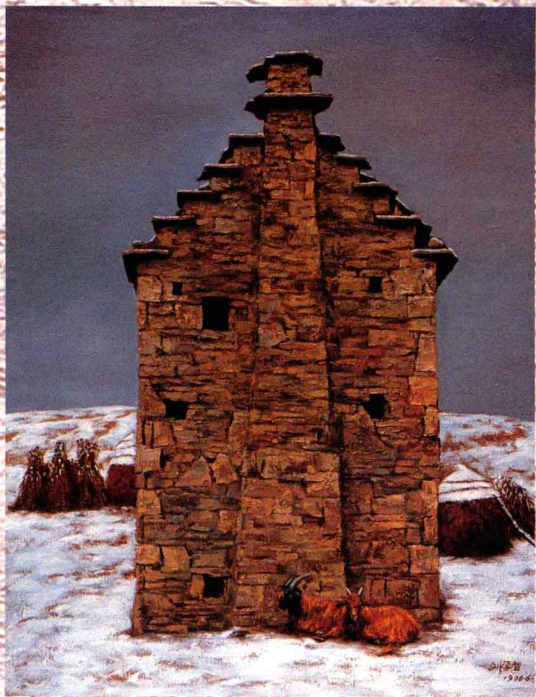
这种构图、透视焦点在画面外，能引起观画者的无限联想。

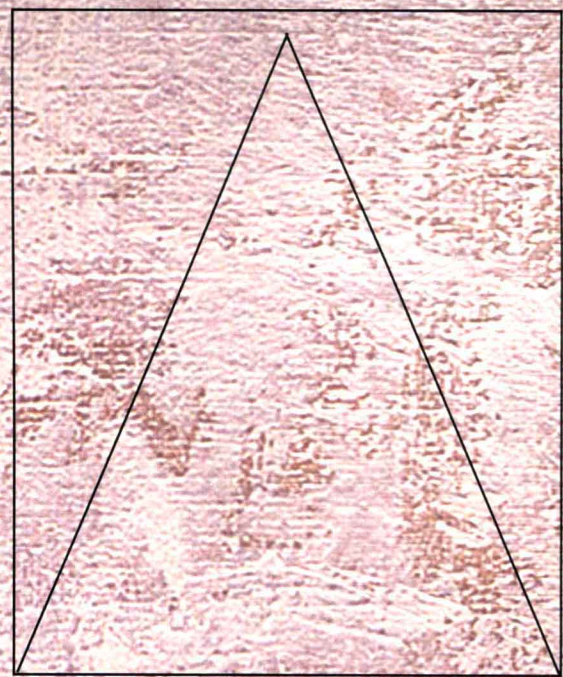
水乡情(油画) 刘学智

3、金字塔式构图，给人以稳定、宏伟、崇高的视觉效果。

冬日(油画) 刘学智

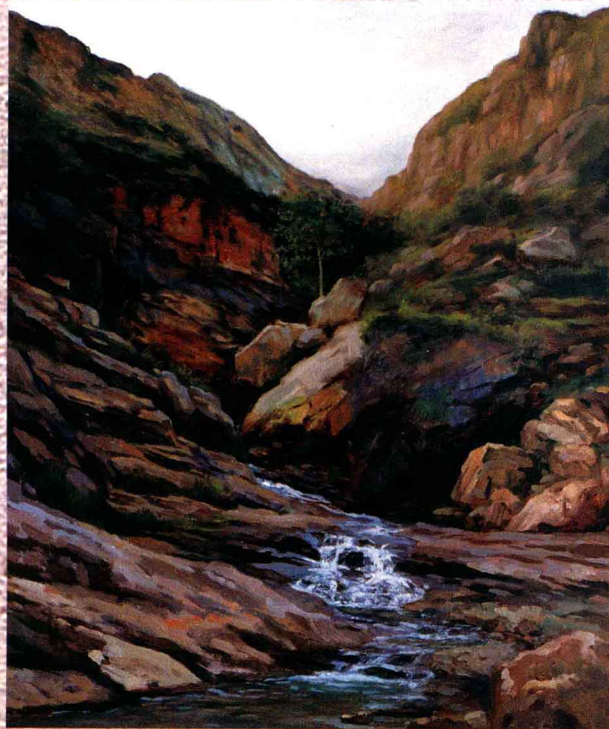
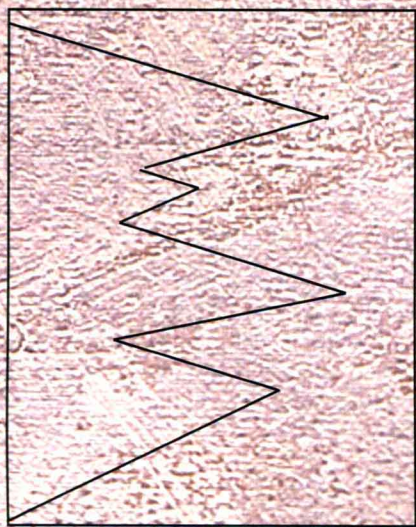
4、S线构图，这种构图具有流动感并富于变化，多表现蜿蜒曲折的小路或河流。

夏日(油画) 刘学智

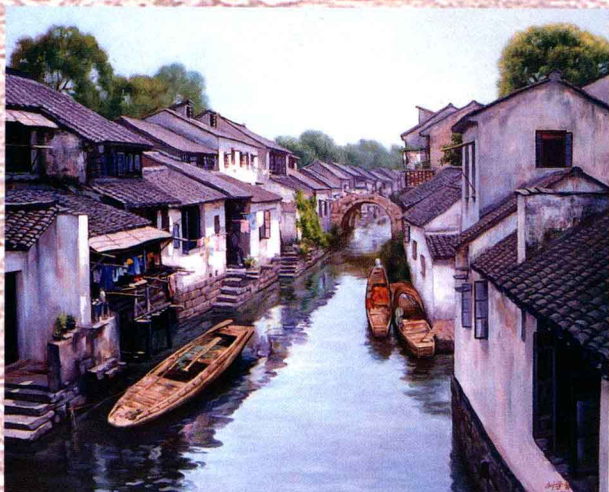
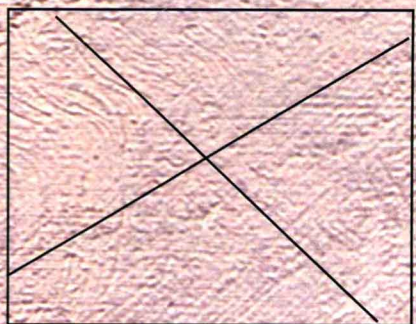

5、锯齿形构图，给人以紧张、不屈不挠的感觉并富有节奏感。

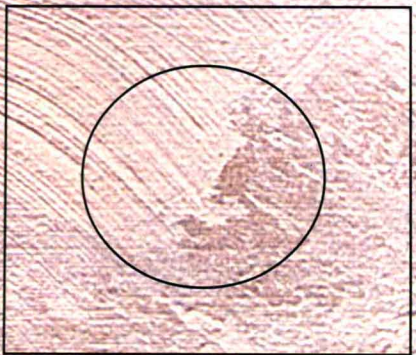
山溪(油画) 刘学智

6、X形构图，这是风景画中常采用的一种构图形式，画面的焦点在画面的中心，造成景物的深远感。

水乡(油画) 刘学智

7、圆形构图，画面紧凑，主题物集中具有完美柔和之感。

大杏树(油画) 刘学智

另外视平线的高低也影响着画面的构图。

1、低视点构图：低视点可以使景物产生高大、稳定和庄重的感觉。

觅(油画) 刘学智

2、高视点构图：画面视野开阔，一览无余，景物饱满，富有装饰味。

山村秋色(油画) 刘学智

3、中视平线构图：视平线处于画面的中心附近，但不要在画面的二分之一处，画面显得平衡，符合正常的视点。

雪(油画) 刘学智

以上列举的是构图的一些规律，有的一幅画面是几种构图形式的综合，这些规律应灵活运用，不能生搬硬套，总之构图的目的为表现主题服务。在野外，当选择好主题后，可以从多角度多视点进行观察，选择最佳的位置作画。

另外，画布的大小及形状也对景物的表现起着重要的作用，如：用横构图，或是竖构图，是长方形画面，还是正方形画面。

方形画面：表现的景物饱满，富有装饰性。

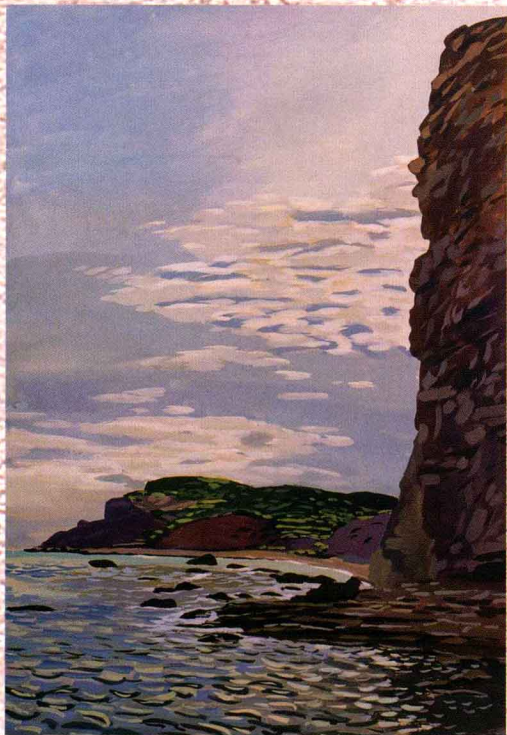
长方形构图：适合表现大场面，视野开阔的景物。

竖形画面 适合表现高大的景物如高山、悬崖。

通过以上列举的范例说明构图的形式、视点的高低、画布形状的选择是相互关联的，应联系起来综合考虑，才能准确地表达出你所选择的主题。

夏日(油画) 刘学智

逆光(胶彩画) 刘学智

望夫石(胶彩画) 刘学智

五、风景画中笔触与肌理的运用

笔触与肌理在画面中的运用:

笔触是画家触觉的延续,他用画笔去触摸要表现的型体,它又是情感的自然流露,它显示着画家的个性以及对艺术的理解。

1、平涂笔法:

这是一种隐藏笔迹的画法,油画古典技法中多用这种笔法,多用于表现平滑的物体,在风景画中多运用于天空、大面积的水面等,这种笔法是将颜色铺满,然后用柔软的画笔或扇性笔扫平笔触。(如图)

2、厚涂笔法:

这种笔法用色较厚,多用猪鬃画笔来画,主要用于表现物体的亮部及厚重物体的质感。将运笔过程所产生的凹凸肌理感保留在画面上。

《山里人家》局部

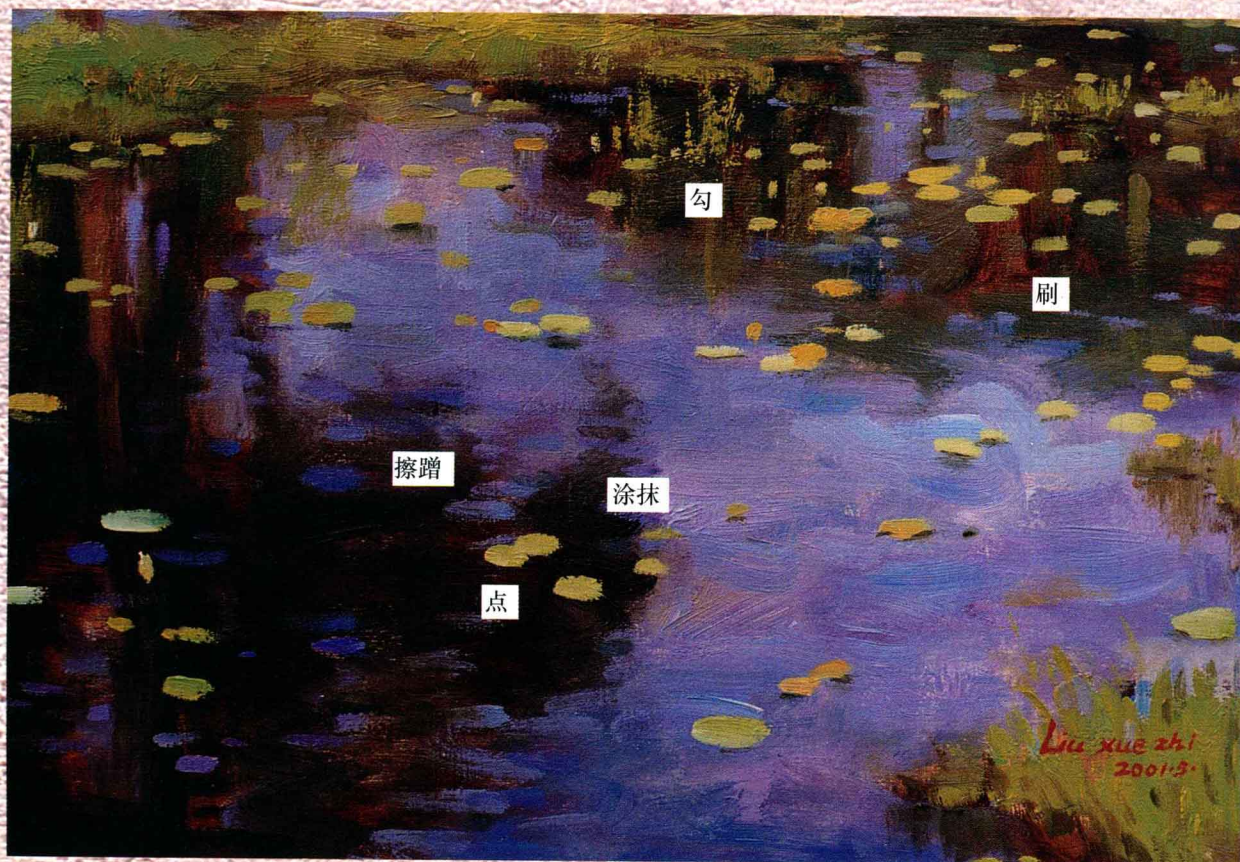
在作画过程中往往是厚涂、薄涂、平涂的综合运用。需要突出和强调的地方用厚涂,景物的暗部用薄涂,总之一要灵活运用,笔触是为表现质感、空间感及情绪服务的。(如图所示)

3、运笔的类型

油画笔的类型多种多样,加之运笔的变化,可产生丰富的笔触效果。常用的笔法有摆、刷、涂、抹、拖、勾、点等。笔触须和型体塑造密切结合,在画布上是“画”而不是“描”切忌板、滞,应富有节奏和韵律感。(如图所示)

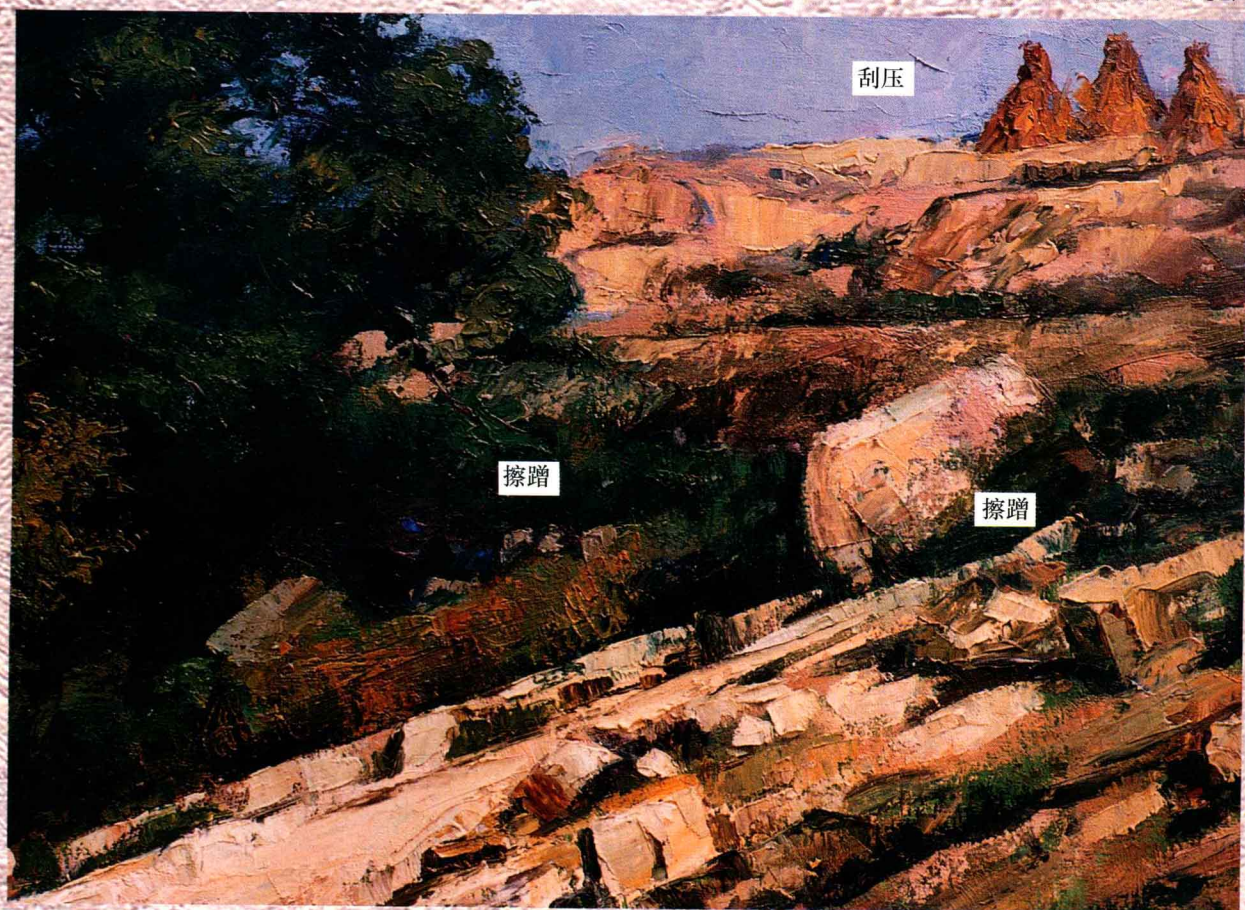

《新月》局部

《新月》局部

《栗子树》局部

4、画刀的应用

画刀的样式很多，根据用途可分为画刀和刮刀、画刀有大有小，根据画幅的大小选用。刮刀的用途主要是修改画面，刮去画面画错的颜色，或将颜色刮薄透出底色效果，再就是用于清除调色板上的废颜料。

画刀主要用来作画，可产生画面的特殊效果，通过刮、压、揉等手法能产生非常自然丰富的肌理效果，特别适合于表现坚硬具有自然纹理的形体，如：石头、山的纹理，如：《冬》这幅画中的石屋就是用画刀来表现的。画刀还有个用途就是使画的暗部透明，有时将景物的暗部刮出布纹来使布的经纬线隐现出来产生一种纹理效果。(如图所示)

用塑形膏做的画面肌理

《小巷》局部

肌理在画面中产生的效果