

高等院校大学生素质教育系列丛书——美术卷（第二辑）

油画风景作品集

曹剑文 著

东南大学出版社

《高等院校大学生素质教育系列丛书——美术卷》
(第二辑)

油画风景作品集

YOUHUA FENGJING ZUOPIN JI

曹剑文 著

东南大学出版社
·南京·

内容提要

本书为《高等院校大学生素质教育系列丛书——美术卷》(第二辑)之一。本书分为文字和作品两部分:文字部分主要介绍中国、西方风景油画的生产及发展概况、油画风景的艺术特色;作品部分为作者部分风景油画习作与风景油画的创作。本书文字简洁,范画均为著者原创,对提高大学生的审美能力和艺术素养有一定的帮助。本书可作为高等院校美术教育等专业的专业拓展类课程教材用书和教学辅导用书,也可作为高校公共选修课的教材和艺术素质教育用书,同时也可作为高职高专相关专业及广大美术爱好者的教材和参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

油画风景作品集/曹剑文著. —南京:东南大学
出版社,2011.8
(高等院校大学生素质教育系列丛书.美术卷.第二辑)
ISBN 978-7-5641-2928-6

I. ①油… II. ①曹… III. ①油画:风景画—油画技
法—高等学校—教学参考资料 IV. ①J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 166715 号

《高等院校大学生素质教育系列丛书——美术卷》(第二辑)

油画风景作品集

著 者 曹剑文

选题总策划	李 玉	封面插图	曹剑文
责任编辑	新 宁	封面设计	曹剑文 顾晓阳
文字编辑	张文礼		
责任印制			

出版发行 东南大学出版社
出 版 人 江建中
社 址 南京市四牌楼 2 号(邮编 210096)
印 刷 南通印刷总厂有限公司
经 销 全国各地新华书店
开 本 889mm×1194mm 1/16
总 印 张 22
总 字 数 550 千字
版 次 2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月第 1 次印刷
印 数 1—2500 套
书 号 ISBN 978-7-5641-2928-6
总 定 价 198.00 元(全套共 5 册)

* 东大版图书若有印装质量问题,请直接向读者服务部调换。电话:025-83792328。

目 录

一、风景油画概述/1

(一) 西方风景油画的生产及发展/1

(二) 中国风景油画的发展/2

二、风景油画教学/4

(一) 了解油画的历史及绘制材料/4

(二) 风景油画写生/5

三、曹剑文油画风景作品/8

1. 暮/9

2. 无风/10

3. 冬日/11

4. 某城/12

5. 晌午/13

6. 家/14

7. 梧桐树下/15

8. 老校区/16

9. 苏醒/17

10. 堰头村/18

11. 河边老厂/19

12. 旧粮库-1/20

13. 旧粮库-2/21

14. 皖南写生-1/22

15. 皖南写生-2/23

16. 皖南写生-3/24

17. 远雷/25

18. 景观祭/26

19. 永镇山川/27

20. 廊语/28

21. 倪天增故居/29

22. 依水而居/30

23. 青果巷/31

24. 太湖秋阳/32

25. 市井/33

26. 近园-1/34

27. 近园-2/35

28. 近园-3/36

29. 迎春花开/37

30. 园影-1/38

31. 园影-2/39

32. 复苏/40

33. 运河锁桥/41

34. 江南青砖瓦土窑-1/42

35. 江南青砖瓦土窑-2/43

36. 窗外,墙外/44

37. 雨中废厂/45
38. 废厂-1/46
39. 废厂-2/47
40. 废厂-3/48
41. 废厂-4/49
42. 废厂-5/50
43. 废厂-6/51
44. 废厂-7/52
45. 废厂-8/53
46. 废厂-9/54
47. 废厂-10/55
48. 工地/56

49. 小雨夹雪/57
50. 阳台外的雪景/58
51. 吴越春秋/59
52. 日月同辉/60
53. 古桥夕阳/61
54. 宏村写生-1/62
55. 宏村写生-2/63
56. 宏村写生-3/64
57. 梨花开了/65
58. 卢村写生-1/66
59. 卢村写生-2/67
60. 那片云/68

一、风景油画概述

（一）西方风景油画的产生及发展

西方风景画开始于中世纪晚期的人物画的背景,14 世纪末至 16 世纪欧洲文艺复兴运动使得西方绘画从宗教艺术中独立出来。风景画也随之独立出现,并在人文主义氛围中,呈现出它的整体风貌。

在以意大利为中心的文艺复兴的重要历史时期中,乔尔乔纳是最有特色的一位画家,在他的美妙绘画世界中,总是洋溢着丰富感情。他尤其擅长描绘风景,以景抒情,使动人的自然风光与美丽优雅的人物相配合,成为创造迷人意境的一种有利因素。而在尼德兰文艺复兴画坛上,出现了一位独树一帜的画家:老勃鲁盖尔。他的作品打破了尼德兰传统绘画中虔诚、肃穆的宗教气氛,创造出以田园风光为主的、对农民的生活怀有深厚感情的风景画。

16 世纪初,在多瑙河流域出现了一个新画派,“多瑙河画派”。该画派另辟蹊径,将风景作为主要表现对象,有较强的抒情意味。代表画家是阿尔特多费。他的《多瑙河风景》是德国绘画中第一幅没有人物的纯粹风景画。

欧洲 17 世纪的巴洛克绘画将文艺复兴的精神发挥到了极致,对于装饰性的极力追求,表现出人们对现实生活的满足。作品大都气势宏大、富丽堂皇、极富动感。其中风景绘画最为突出的是法国画家洛兰,他创作的风景画具有典型的理想式田园意境。而弗兰德斯画家鲁本斯,只是以色调的对比、流动的线条、强烈的明暗来突出画面的动感,形成一种华丽的巴洛克风格。17 世纪的荷兰,绘画市场非常繁荣,而风车、磨坊、渔船、海港等风光题材的风景画最受青睐,一批杰出的风景画家与风景画应运而生,如霍贝马的《米德尔翰尼斯小道》描绘了北欧荷兰乡村景色,给人幽远的遐想,唤起人们略带沉吟式的诗意。

18 世纪的罗可可画风时代,享乐与华贵的艺术时尚几乎占据了整个欧洲画坛。它以轻快、秀丽的画面展现出乡村、城市的恬静风光。最典型的法国画家布歇和弗拉贡纳尔,他们以高超的技巧、精巧的笔法来创作他们特有的以爱情为主题的风景作品。随着风景画在英国的兴盛,出现了很多风景画家,泰勒和康斯太勃处于同一

时代,他们成功地表现自然阳光与空气。康斯太勃的画表现自然比较写实,而泰勒的画却富于幻想和浪漫情调,作品大气磅礴、朦胧虚幻,具有梦幻般的审美意境。

进入 19 世纪,法国的启蒙运动者主张面向生活的美学观念,对当时画家的创作思想产生极大的影响。居士塔夫·库尔贝是当时法国写实主义美术的代表,19 世纪 30—40 年代,有一群活跃在巴黎东南郊枫丹白露森林中的画家,以法国巴比松农村风光为题材,以写实风格作画,被称为巴比松画派。其代表人物当属画家柯罗,1874 年他们在巴黎某工作室举办首届展览,因莫奈的一幅画名为《日出印象》,被评论家们不怀好意地贬称为“印象派”。此后他们的队伍越来越庞大,先后举办了八次展览。19 世纪末期的印象派风景画是以直接写生的方式来捕捉户外生动的景象,描绘出大自然中千变万化的光线和色彩。主要法国画家有毕沙罗、西斯莱、莫奈、马奈、雷诺阿等。在后印象派那里,色彩语言已经逐步抛弃了写实的功能,趋向于承载情绪与情感的作用,为 20 世纪的现代派绘画开了先河。代表大师有塞尚、高更、凡·高等。

莫里斯·弗拉芒克和安德烈·德兰都是继晚期印象派之后追随马蒂斯的野兽派风格的风景画家,他们继承了凡·高的短笔触和马蒂斯纯色作画的方法,用颜料管里直接挤出的油彩作画,忽略中间调子和灰色,这种画风不仅能引起观者视网膜的震动感应,还表达了一种饱和的情绪。野兽派画家将色彩的自身价值推向了极致,对后来此起彼伏的现代绘画起到了极大的影响。

进入 20 世纪,世界艺术中心已经由欧洲转移到美国,曾产生过以杰克逊·帕洛克为代表的抽象表现主义和以安德烈·怀斯为代表的写实主义。怀斯的绘画,透过乡村小屋、朴实的村民、荒凉的坡地等,表现人类内心的孤寂和苍凉,在简约而富有诗意的自然景象中,蕴涵着一股淡淡的哀愁与怀乡的感伤。他以极致的沉默态度,表达自己对人生的礼赞。

20 世纪的西方现代派风景绘画更为复杂,它有着相对的特征,其突出之处在于它的综合性、探索性及实验性。这不仅指绘画语言实践,还包含在艺术精神上的自我体验。他们在处理人与自然、人与社会的关系时更为注重人与艺术自身,强调表现画家的主观精神,体现出现代社会鲜明的时代特征。

(二) 中国风景油画的发展

20 世纪初期,以科技、制度为先导的欧洲文化陆续进入中国,在这种历史环境

里,西方绘画也顺利地进入中国,并在中国文化土壤中生根发芽,逐步成长为中国本土的艺术。而 20 世纪也成为中国艺术史上以油画艺术的灿烂多彩为特点的一个世纪。同时,海禁大开之后,中国人对西方文化的态度,已经由轻蔑、贬抑一改而为尊重和仰慕。作为欧洲文化组成部分的油画,也成为先进文化的代表,当时的知识分子是为了复兴中国文化而学习欧洲绘画的。

当时的油画风景,多描绘中国南方的港口或乡村景色。停泊着渔船的海港,矗立着宝塔的村镇,在朝霞或夕阳的映衬下显得宁静而神秘,这正是外国旅游者心目中的“中国风景”。从绘画风格看,西欧学院主义写实传统和方兴未艾的印象主义、后印象主义对留学生画家的影响较大。前者多见于留欧学生,其中的代表画家有徐悲鸿、颜文樑等,他们成为美术教学的主流;后者则以留日学生为多,陈抱一、王悦之、刘海粟、关良等是其代表。

油画传入我国只有一百多年历史,徐悲鸿和林风眠、刘海粟曾分别以写实主义和印象主义影响了中国第一批油画家,其中吕斯百、吴作人、罗工柳、苏天赐等各有所长。新中国成立初期聘请的苏联画家、教育家马克西莫夫,他以其现实主义风格言传身教,此后受其影响产生了一批如靳尚义、李天祥、詹建俊、朱乃正、闻立鹏等具有浓郁中国风格油画特质的画家。20 世纪 80 年代以后中国画坛形成了流派纷呈、风格多元的格局,油画家们在不受任何约束的宽松社会环境和清新自由的创作天地中充分展现自我,发掘内心深层次的感受,在融入全球化经济、文化的时代背景条件下,产生了表现主义、抽象主义、波普艺术、现实写实主义、中国元素主义等。吴冠中一直以其独特的视域从事他融合东西方写意艺术的学术课题,用他自己的话说:“在水墨中寻求现代化,于油画中探索民族化。”在他的油画中用写意文人画的某些观念和感受方式来改造外来的油画,主张画家从主观上把握对象的造型,突出画家的个人情怀。

当代中国油画的本土化特色之一,是画家普遍对传统文化资源的兴趣日增。尤其是那些将预期观众定位于外国人的前卫艺术家,无一例外地将传统文化资源、传统艺术气息作为自己创作的首要条件。与过去从某种政策或社会需要出发利用传统艺术资源不同,现在的画家是从个性化的艺术需求出发来靠拢、吸收传统文化。他们从现代艺术观念的角度来研究传统思想、传统绘画,借鉴传统艺术趣味,在不同程度上获得移形而得神的效果。

二、风景油画教学

(一) 了解油画的历史及绘制材料

学习一个画种,首先要了解它的产生和发展的历史和文化背景,同时掌握画种的相关材料和绘制技巧。

现在的学院油画教学与其他画种的教学形式大致相当:首先是根据学科制定的教学大纲,掌握本专业的知识点和能力要求。绘制材料经过许多代前辈油画家的实践总结,现已有知名企业大批量生产供应市场,学生可到市场直接选购现成的颜料、画笔、画布、画纸、调合剂和媒介剂、刮刀等工具,应有尽有,各取所需。

当然通识教育是学习的初步,它是学习的共性过程,是为了尽快地掌握油画的基本表现语言。艺术教育应提倡个性发展,历史上各时期的艺术家以其独特的艺术风格影响着社会,各位艺术大师通过毕生的追求探索,无不以独创的油画技巧,使其作品焕发出个性魅力,震撼感动着人们的心灵。

当今人们大都运用直接画法,尤其方便写生,简便易用,绘制速度快,效率高,对于野外写生,可起到快速记录光影,捕捉场景光色的便捷作用。

而学习进入创作阶段,绘制作品往往需要运用综合技巧,这就需靠平时学习的知识积累,学习各历史时期大师的技巧,温故而知新。例如 17 世纪荷兰画家伦勃朗,他是“直接画法”,采取的颜料层对比十分独特,厚至团块般的强烈,薄至珐琅般的透明,两者过渡自然,浑然天成,画面产生极强烈的视觉效果。

另一位 15 世纪佛兰德斯画派大师扬·凡·爱克的油画作品,运用透明画法,色彩安排得单纯、鲜明而生动,忽闪的光影变化强烈地突出主体,但无论是亮部还是暗部,前景还是背景,每个细节都被描绘得丝丝入扣。画面平整而结实,几乎看不到笔触,令人迷惑的重叠的画面色层,是无数次透明色精密渲染产生的结果。画面达到珐琅般晶莹剔透的效果。他的作品是油画透明画法的经典。

表现手法的综合不仅表现在材料上,其他画种的表现语言也可被学习运用,它山之石可以攻玉,相互借鉴可有意想不到的收获。

（二）风景油画写生

油画风景写生是油画风景画创作的重要学习途径。写生是研究和表现大自然的各种景物,从取景到描绘的过程,反映人们对大自然的认识,是人们的审美观念和思想感情的具体表现。

1. 景物的表现

（1）构图训练

构图是将自己感兴趣的景物有序的组织、安排到画面上,构成初步的画面。在构图时,我们可用自己双手的拇指和食指对接成“取景框”,对眼前的景色上下左右观察,选取感兴趣的景物进行比较,加以推敲落实到画面上。

画面在构图时就要注意重要兴趣点,别平均用力,要分清主次,表达出自己主要想表现的画面,只有打动自己的景物才可能影响观者。

（2）对时光的把握

作为一种训练目的,一开始可多做小幅色彩练习,注重光与色的表现。怎样表现风景写生作品的时间感?可简单地从以下着手:首先要明确当时的季节,然后观察在这季节里各种植物的生长状态和造型,同时这种状态和造型又受不同时间光的影响而形成特定的色彩变化,这种特定的状态和造型与特定的时间色彩相统一就是大自然的时间感。所以我们面对大自然时要认真体会,抓住本质,才能在风景写生的过程中游刃有余,通过对时间感的表现来丰富自己的画面。

（3）空间的表现

空间是物质存在的一种形态,它具有多维性,绘画中的空间多以诉诸视觉感受为特征。风景写生画的空间感多采用景物自身的造型变化来解决,如房屋的大小、植物的疏密遮挡、山脊的走向、河流弯曲、小道的宽窄以及附着的色彩,空间距离越远,物体外轮廓越模糊,色彩感也越弱,因空气的原因造成色彩偏青;空间距离近,轮廓清晰,颜色纯度高,色彩感强烈,俗话说:“近艳远苍”,这句话概括说明了色彩空间的道理。

（4）把握整体色调

色调也称调子,是画面统一的色彩倾向和支配颜色。每幅写生画都有自己独到的表现形式和色彩调子,它是画面统一的主要因素,故缺乏色调或者调子不明

确,也就无从谈起色彩谐调和表现内容了。

进行风景写生时怎样掌握色调?首先是把握第一光源产生的色调。自然界在一定的明度、色相的光源色照射下,笼罩着统一的色彩倾向,这种统一的色彩就是色调。如:晨曦、夕照的色调较明确,其色相总是偏橙或红;在接近中午的太阳光照下,光源偏白,此时色调亮而偏暖;灯光下的城市夜景其色调偏蓝紫调,以上都是在特定的光源下所产生的色调。其次是把握第二物体自身产生的色调。当光源色倾向不明确时,色调则以物体固有色的冷暖倾向为依据,如:收割时的稻田是金黄色调、菜畦是嫩绿色调、树林是绿色调、大海是蓝色调等等。画面的调子来自生活,来自自然界,在画风景写生时要认真分析,牢牢把握总的色彩感觉,唯有把总的色彩感觉抓住了才能避免造成色调的紊乱,才能充分地体现景物的本质和特征。

主题创作色彩,也要注意色调的对比与和谐,准确运用色彩属性,注重色彩的情绪表现,传达色彩的语言魅力。

(5) 质感的感染力

质感是物体的物质属性通过其外表传递给人的视觉感受。风景写生所表现的是广阔的大自然,内容广泛,各种物体的质感均不相同,而同一物体也存在着质感的差别,画家要通过采取不同油画技法来表现和解决质感问题,用笔触加以表现。通过不同硬度、形状、宽窄的油画笔配合稠度不同的颜料,运用厚涂、薄铺、皴擦点染等技法来解决质感问题。也可以用画刀代笔,在画面形成颜料层面肌理,体现质感。另外,根据需要提前处理画面的底子而形成的肌理效果也是表现物体质感的有效手段。

2. 画面的整体表现

我们确定好构图,选取了景物的兴趣点后,就可分步进行画面的描绘。风景写生画面的把握具体可从两方面来做:

第一是景物主次关系的把握。面对大自然复杂多变的特点,首先要对所表现的对象、物体进行结构关系的归纳,合理地安排在画面上,使画面富有层次感、空间感。一般的处理方法是把画面分成近、中、远景三个部分,按视觉规律组合结构层次关系。近景对比强烈处理成深色(黑);中景对比逐渐减弱处理成灰色(灰);远景偏浅色(白)。特殊情况也可按需要组合层次关系,如近景为白、中景为黑、远景为灰或者近景为灰、中景为白、远景为黑等。但不管怎样首先要清楚地确定出画面

黑、白、灰三者的关系,也就是画面的大结构关系,然后在此基础上再来考虑局部具体物体的关系,使局部物体统一在整个画面大关系之中。

第二是色彩关系的把握。在结构关系确定以后,就要考虑色彩安排和画面效果。一般情况可采取以下方法:其一以主体颜色为画面的主基调,其他物体的色彩在色相、明度、纯度等方面都要服从主基调的指挥,或减弱、或加强,从而使画面达到统一;其二确定整个画面的色彩基调。首先在写生时根据描绘的对象选择某种颜色为画面的基调,然后以此颜色为中心而产生色彩变化,使整个画面笼罩在一种整体的色彩之中而形成统一色调。

我们在把握画面的结构、色彩、谐调、统一的同时,要清楚地认识画面的效果应服从内容的需要,内容表现形式的依据,内容通过一定的表现形式来体现它的精神内涵,形式要为内容服务。

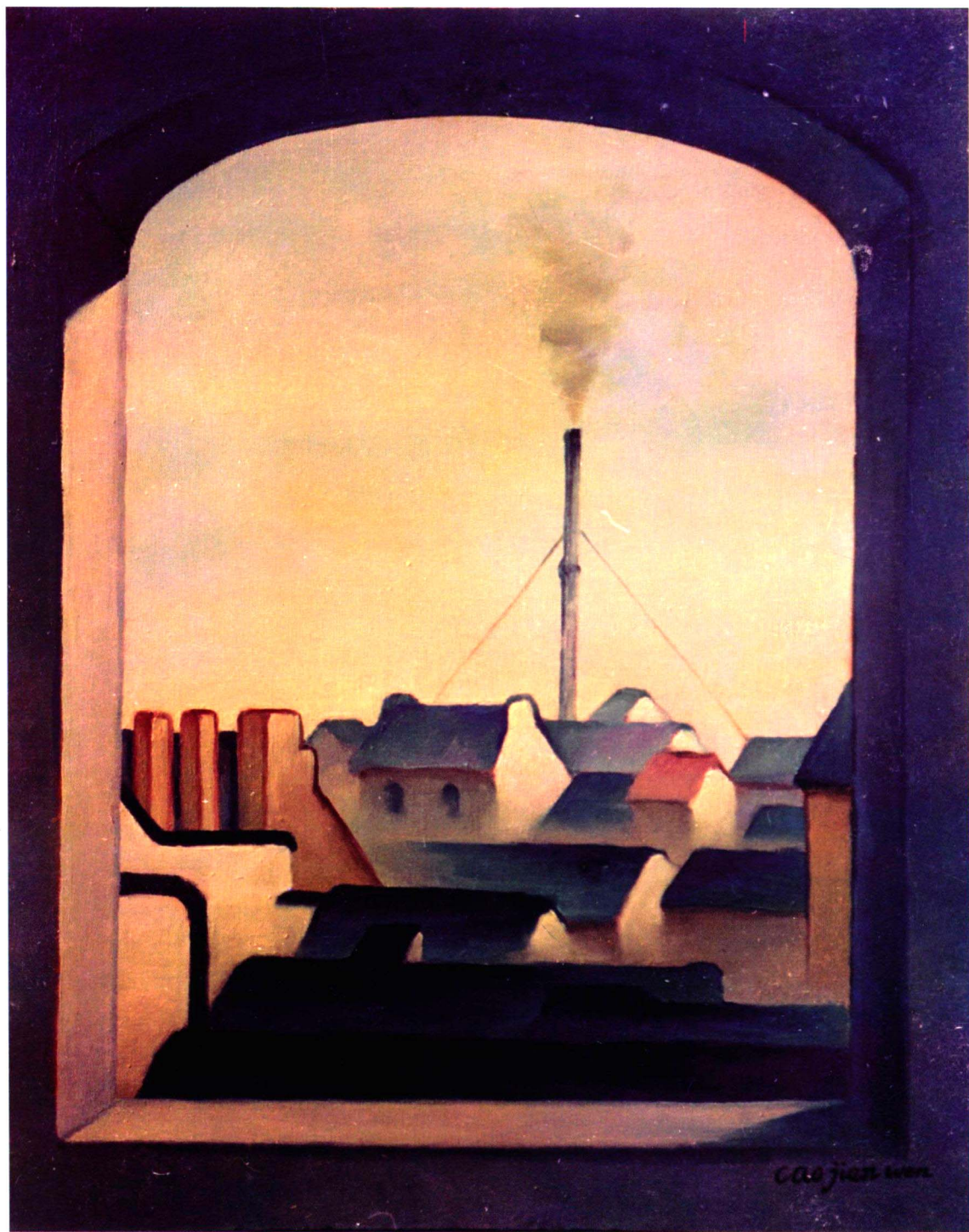
三、曹剑文油画风景作品

暮

55 cm×46 cm

1992 年

无风

65 cm×50 cm

1995 年

冬日

81 cm×60 cm

1996 年

某城

81 cm×60 cm

1996 年