

L I A O N I N G M E I S H U C H U B A N S H E

走进油画

风景篇

李英伟 著

辽宁美术出版社

走进油画
ZOU JIN YOU HUA

风景篇

李英伟·著

江苏工业学院图书馆
藏书章

辽宁美术出版社

走进油画
ZOU JIN YOU HUA

风景篇

李英伟·著

辽宁美术出版社

策划:王易霓

图书在版编目(CIP)数据

带你走进油画·风景篇/李英伟著. —沈阳:辽宁美术出版社,2001.10

ISBN 7-5311-2839-3

I. 带… II. 李… III. 油画:风景画-技法(美术)
IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 073181 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳七二二工厂印制 辽宁省新华书店发行

开本:889 毫米×1194 毫米 1/16 字数:20 千字 印张:4

印数:1-3000 册

2001 年 11 月第 1 版 2001 年 11 月第 1 次印刷

责任编辑:王易霓 技术编辑:鲁 浪 责任校对:雨 儿

封面设计:易 虹 栾良才 版式设计:易 虹

定价:26.00 元

概 述

风景画作为独立的绘画题材,应从 17 世纪荷兰画派中开始出现,但那时的风景画偏重于素描造型,画面的色彩比较灰暗,到了 19 世纪初,风景画在英国得到了发展,几位重要的风景画家,波宁顿,康斯太勃,透纳的作品对以后的法国巴比松画派和印象派都产生了重要影响,巴比松画派的出现,使法国的风景画进入了一个新的时期,特别是柯罗的风景画在西方风景画历史上有着相当重要的地位。

继柯罗之后,库尔贝进一步发展了柯罗对待自然的现实主义态度,库尔贝在探讨风景主题时把对自然的深入观察与富有表现力的手段结合起来,使他的风景画有一种持久的艺术魅力。

可以说风景画从室内走向户外是库尔贝,还有欧仁布丹(1824—1898)并且以他为中心形成一个露天作画的画家群体,莫奈就是受布丹的影响和启发而开始露天作画的方法的他通过对大自然的孜孜不倦的探索,捕捉那种曾吸引过库尔贝的鲜明的风景色彩。这种直接面对大自然的作画方法对于后来的印象派产生了深远的影响。

莫奈印象主义画家的代表,在印象主义绘画的不断的探索中,他做出了卓越的贡献。莫奈在《阿尔让特伊大桥》,这幅作品中采用了无数的小笔触画出水的反光的形象,整个画面阳光灿烂,充满生机,这是莫奈对于光、色以及光色和形的关系做了深入的研究的结果。这种前人从未达到过的艺术境界由莫奈实现了。

我们不妨从莫奈以及印象派画家的作品中来寻找一种从来未有过色彩和形状的重新构成。尤其在莫奈的晚期作品中,八幅巨大的《睡莲》花费了他相当多的时间和精力,这八幅作品集中表现了莫奈在艺术上的新探索。他所描绘的对象采用写意的手法,用宽大的油画笔刷和厚涂的颜料,以极其流畅自由的笔法写出他所看到的世界。有力的笔触和色彩使得传统关于形的概念被破坏了。花、叶、柳枝、水、轮廓模糊不清,接近符号,这是莫奈有意无意的把绘画自身当作一种独立的东西来进行创造。它有自己的各种属性,它超越了以往传统艺术对于自然的模仿,莫奈这种有意的试验,为后来的二十世纪现代艺术探索和形成奠定了一定的色彩结构和抽象表现的基础。印象主义运动的成功,意味着印象主义运动的结束,更具有探索精神的年轻一代艺术家使 19 世纪末期的新艺术运动朝着更加宽阔的道路发展,年轻的画家在继承印象主义的基础上,又逐渐背离印象主义的道路发展,向着各自不同特点进行新的艺术探索,较为突出的是,凡高,高更,塞尚。从不同的程度讲他们都在各自的艺术领域拓展了绘画原有的原则,在他们的影响下,年轻人如饥似渴地进行各种不同的艺术实践,对艺术和自然的认识以及表达的观念向多元化发展。反映各种不同的观点的艺术流派纷纷出现。风景画的探索也同时进入了一个新的时代。

目 录

概 述

第一章 材料工具的准备

- 一 画架、画箱
- 二 内框
- 三 画布
- 四 油画颜料
- 五 洗笔液

第二章 色彩的实践运用

- 一 光线对物体的影响
- 二 冷暖关系
- 三 色调的确立
- 四 画面整体语言的统一
- 五 有选择的控制使用色彩的种类
- 六 强化大气透视效果
- 七 主观色彩的组织和运用

第三章 风景画的构图和选材

- 一 风景画的构成因素
- 二 天空的处理
- 三 地面的处理
- 四 主体物的处理
- 五 画面的黑白灰关系
- 六 光线的选择
- 七 选择题材
- 八 确立角度
- 九 平等透视构图
- 十 俯视构图
- 十一 局部构图
- 十二 大场景构图
- 十三 主观构图

第四章 写实油画风景的制作

- 一 起稿
- 二 勾线
- 三 大体色彩关系
- 四 景物形象的具体刻画
- 五 晕染、深入刻画
- 六 调整完成

二 体颜色关系的建立

三 深入刻画

第六章 主观表现油画风景制作

- 一 起稿
- 二 色彩的主观设定
- 三 形体与色彩的有机结合
- 四 调整完成

第五章 直接画法的制作过程

- 一 起稿

第七章 名作欣赏

第一章 材料工具的准备

1. 画架 画箱

材料和工具的准备是作画之前必须要做的工作,尤其是风景画,你要走出室内到户外去。那里不是你的画室。你可以随时找到你作画时缺少的东西。那么如何准备,什么样的物品和工具要随身携带。我在这里逐一介绍。首先你需要准备一个画箱,用来装颜料画笔、画刀等

工具。现在美术专用商店中有一种非常实用于户外写生的画箱。它的画架和画箱是一体的又可以折叠(见图A1)当然这个画箱最大只能画50cm×60cm的风景画。如果你想画大一些的风景画,你可以选择可以折叠的单独使用的画架,这样的话你需要再有一个小画箱。很轻便的,用来装你的油画颜料等工具。

图 A1

图 A3

2. 内框

油画大多是将布绷在木制的画框上，也有在木版上或特制的油画纸。(见图 A2) 木制的油画内框坚固耐用，而且富有弹性，画起来很舒服，手感也好。但到户外写生携带很不方便，尤其是绷上画布的内框。那么你最好选择简洁的可以组装的内框。(见图 A3) 这样你也可以将内框拆下携带，这样就方便多了。但

有一个问题那就是你的画布到户外去做基底就麻烦了，而且会浪费时间，这个问题的最好的解决方法只需要你到专业美术用品商店按尺寸购买已做完基底的画布。作画时绷在内框上就可以使用了。

另外你需要带上绷布的有关工具如绷布钳，钉枪等物品即可。(见图 A4)

图 A2

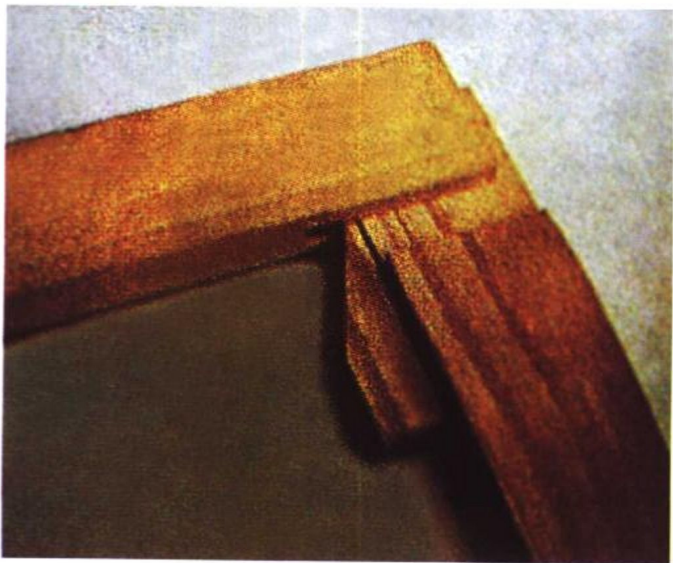

图 A4

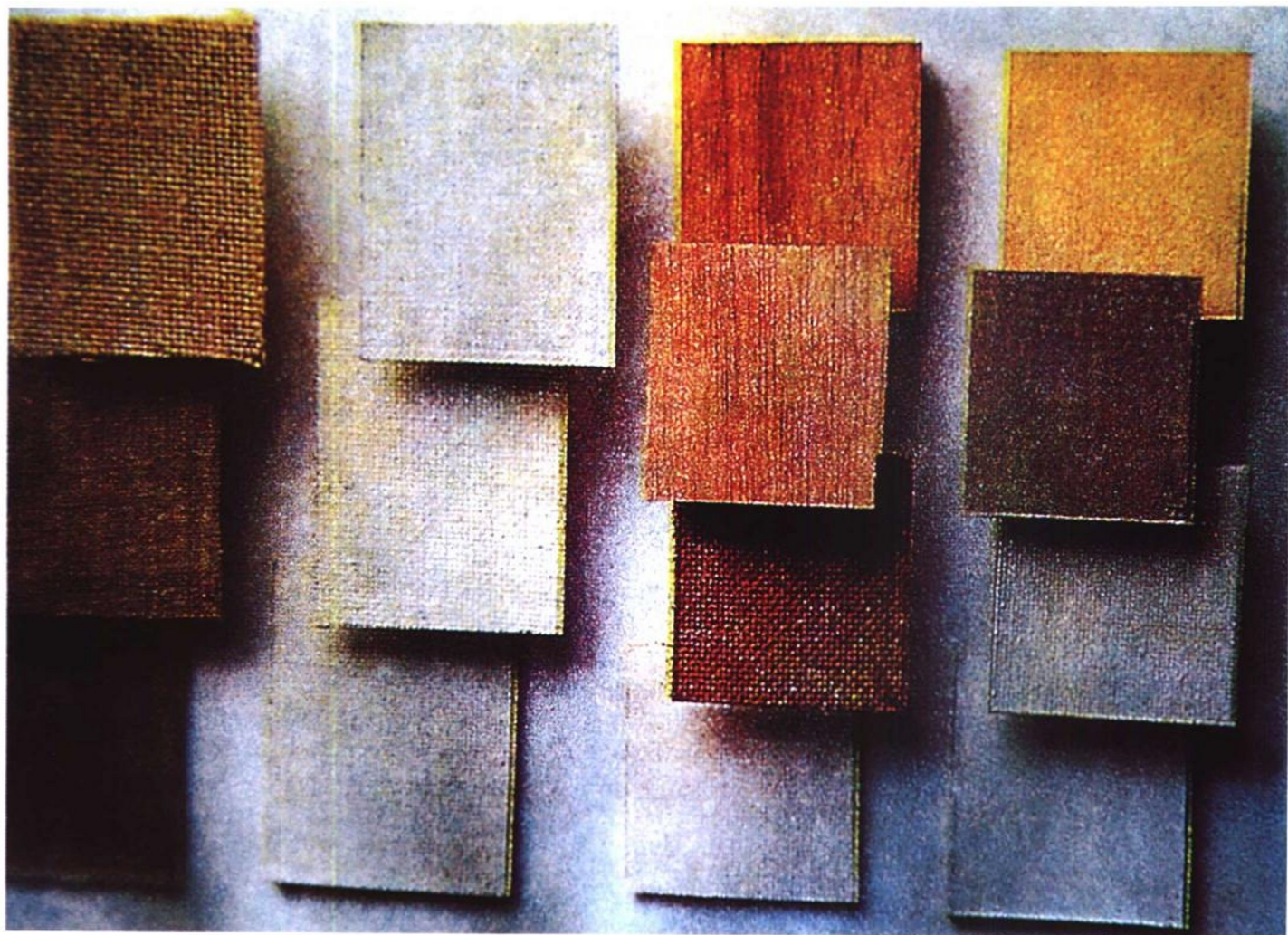

图 A5

3. 画布

油画有几种常用的，比如没有处理基底的亚麻布，以及给已做好的基底的油画布和卡纸。关于选择什么样的画布，纹理的粗细，这些和你的个人喜好，画什么风景来决定。不同质地不同粗细纹理的画布，画出作品也是有差别的，（见图 A5）在选用画布应对布的质量细心一些。尤其已做好基底的画布，从布的表面你是无法看到布的质量好与坏的，那么如何检验它们，你需要将画布的一角用手撑一下或将画布对叠一下，然后看一下是否有基底开裂或基底脱离画布，如果没有发生这种情况，那么这块布是可以使用的。我们为什么要这样挑惕那？原因很简单，我们作品需要保存下来，为了保存的时间长一些，对画布的质量要严

格一些，否则你的作品无法保存的很好。另外当你选择做好基面的画布时携带过程中应卷成筒状，不要对折。

4. 油画颜料

油画色是油画制作不可缺少的最基本的材料，之所以这样讲，因为油画的历史经过漫长的演变过程。油画的材料发生了很大的变化，尤其当代的艺术家们不断的改良发展使油画接受了相当多的综合材料。从广义上说纯粹的以油画颜料作为绘画的材料，已是一个很传统的保留性制作方法。它很古老。目前美术专业商店里有许多厂家的品牌，你可以根据个人的喜爱来选择油画颜料。以简装为宜。因为它携带方便，体积小。至于质量问题你可以看一看颜料的饱和度是否达到标准。颜料研磨

是否精细,不要选择油质过大的油画颜料。只要你轻轻用手在颜料上挤压一下。如果里面有一定的撑力,说明颜料在调制时,添加的油量比较适当。如果你有时间完全可以自行制作,这样你可以根据需要来控制油的多少。或者可以加一些速干剂,以加快油画颜料的干透时间,有关自制颜料请参考《走进油画人物篇》。

5. 洗笔液

顾名思义洗笔液是用来清洗油画笔的一种合成液

体。它清洗画笔干净快速。而且不伤笔毛。有利于对笔的保护。这种液体在美术专业商店都可以买到。我们画过油画的学生都知道油画颜料不像水粉那样调过颜料后用水就可以洗掉笔上的颜料,而且十分方便,但是油画颜料不溶于水,所以在作画过程中你得有擦笔用的旧棉布或擦笔纸。如果有条件的话用松节油作为涮笔用的液体是最佳的了。

第二章 色彩的实践运用

1. 光线对物体的影响

没有光线就没有色彩,这个道理我们都知道。但是光线对物体的影响尤其对于形体的视觉改变:这是一个很专业的问题。我们绘画中将光对形体的改变称光源效果。见图1 从图中我们看到一件物体同光保持同一角度时,它形体是平整而且轮廓清晰可见。如果改变光线角度,见图2 形体就会发生从体积上的改变,以及色彩的变化。这些因素都会产生一定的视觉信息的改变。一个好的画家是很善于利用光线的变化来寻找最佳的作画角度和色彩的表现力。我们大家知道摄影对于光十分讲究。由于光线的不同给人的感觉也是不同的。像侧光和逆光无论是在形式上还是在艺术感染力上都有着极不相同之处。在这里我不妨分析一下大师的作品,从中了解感受用光的微妙所在,见图3 这是一幅利用侧光来作画的风光画。斜射的阳光散落在白桦树上,将物象的体积和质量完美的体现出来,这薄薄受光面显得格外的珍贵,给人一种秋意清凉的感受,而且由于采用侧光,物体大部分处于阴影之中,加之背景色调平淡明亮的处理使之加深加重了风景画所带给人美的享受,以及时间、地点、季节的准确性。我们不妨看一下“梅而尼科夫”的林间散步这幅作品,这是一幅逆光的风光画,从画中我们看到在浓荫绿意的丛林中从枝干和叶片的缝隙间透着阳光。如同精美的宝石散落在叶片之间。见图4 当然对于初学者来说逆光是十分难掌握的。尤其类似于丛林或树木成群的景物,如果处理不当很容易造成光的方向不明

图1

图 2

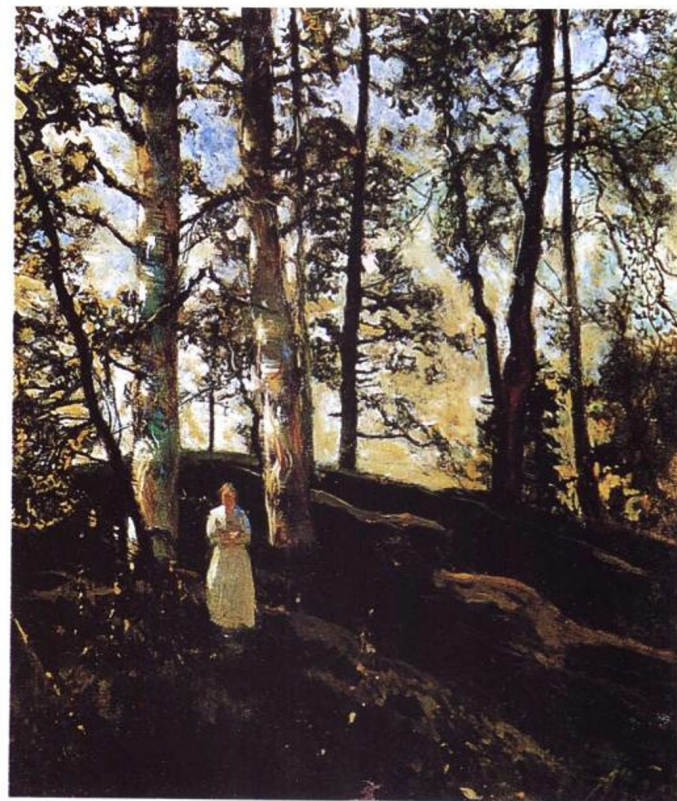

图 3

确：画面琐碎，失去整体。

关于用光这是个认真观察，不断积累经验的过程。不同光线有不同的效果。你最直接的办法，首先在早中午晚四个时间段上画一些速写性的风景画，画幅无须太大，只要将每一个时间段特有的光对于物体的影响以及特征准确的表达出来即可，如图 5、6、7 有了这些经验和基础，你便可以开始尝试光照角度对物体的影响。那时你便会得心应手。

一幅好的风景画作品，它所反映的时间和地域特点是十分明确的，可以看到是清晨或是夕照或是季节的更换。你只要用心的去捕捉，留心的观察，你的作品同样会给你带来愉悦和成功之感。

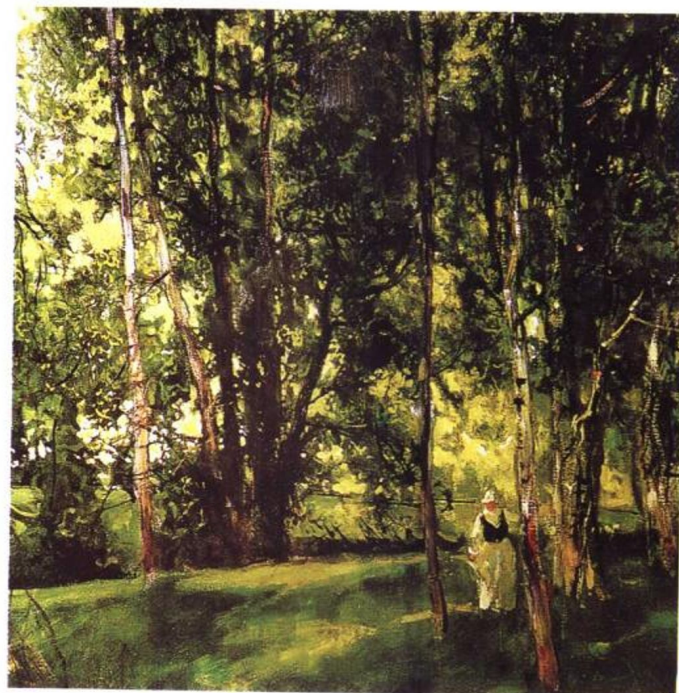

图 4

图 5

图 6

图 7

2. 冷暖关系

在上几本书中我就色彩的有关基础问题也作出了十分详尽的讲解。在这里我就有关色彩当中冷暖问题。单独拿出来作为问题探讨一下。一提到冷暖, 更多人会提到体温的变化。那么精神上的心理上的感觉冷暖, 是一个有趣的问题, 在色彩学上讲冷暖是相对的。比如深红和紫红大红和朱红这些色与冷色相比是暖色, 但就他们本身而言深红比紫红暖一些, 朱红比大红暖一些, 这就是所谓的相对冷暖, 那么在风景画中除特定光照下如夕阳, 等光照呈暖橙色, 那么有时是不太好分辨的, 这需要你应该掌握了解一天中每个时间段的颜色变化 (这可以在静物篇中看到)。了解这些规律性的知识, 你画起来就得心应手了。但总的来说, 受光是暖的那么背光一定是冷的, 反之相反。见图 8

图 8

3. 色调的确立

风景画中色调的处理是一个作品成功关键所在。好的艺术作品色调是和谐统一的, 景物中每一个物体都和整体联系在一起, 使色彩准确的置放在空间当中。但有些初学者往往使一个物体的色彩出现与整体极不协调的现象。这一个问题在初学画风景的学生中很容易发生。大千世界色彩是千变万化的。你不加以选择的去处理客观景物中的色彩, 被每一个艳丽的色彩吸引, 你就会失去整体。那么就色调问题有许多规则可以遵循。比如在你作画之前你可以首先对眼前的景物的色彩有一

图 9

个整体的认识和感受。见图 9 这是一个以大面积绿颜色组成的景物环境。其中包括建筑、房屋、道路等。以及天空的不同色块。但最大的面积,起主导地位的景物是绿色,那么你的色调就已确定下来了。至于其他颜色的微妙变化应围绕着总体色调,相应变化或加强或减弱,使之达到色彩间相互包容的效果,见图 10 在这幅作品中我们不难看出画中心的绿色起主导作用,画家将其他的色块都溶入绿色的色彩倾向当中。同时也使原有的绿色适当的减弱纯度,改变在客观中原有的生硬不和谐的色彩倾向。这样一来,你的视觉就会得到一种美,极舒适的感觉。但这里应提出一下,如果你一味去追求所谓的色彩统一,其结果可能导致色彩的单调贫乏。在我们对色调的处理有了一定的了解后,你也不妨做一些相反的尝试,见图 11 这是阿贝尔所画的“似在风中的雕塑”在这幅作品中你能感觉到非常强烈的动感效应,(即视觉冲击力)艺术家使用了单纯明亮的大面积黄色块和画中鲜明的主题物形成在色相上的鲜明对比。比如像图 12 所看到的情形。这是一幅以对比色来构成的风景画。画面即强烈又统一,但利用对比色不可使之色块面积对等。

图 10

图 11

图 12

4. 画面整体语言的统一

在风景画中,物体的复杂多样,无论是质感或是形状都会使你想将它们无论用笔还是形状处理上达到统一和谐的效果。这是一个很难解决的问题,并非是件容易的事,比如说,同样的一件物品或一个景物或许你能将一件物品和周围的环境在绘画手法上达到统一和谐,但当你面对宏大的景物时,你会感到力不从心,甚至手

足无措,因为大自然中没有相同形状的物体。你选择了一种适合于某种物体的表现方法,可却不适应其它物体,这种绘画中语言问题始终是一个艺术工作者的苦恼。

那么我们如何解决关于绘画语言的统一问题呢?我想我们应回到“塞尚”哪儿去,从物体本身的内在真实入手,了解、体悟物象表层后面的本质、结构、质地、特征等。对客观物象加以改变和处理。见图 13 这是“塞尚”风景画作品。它将万物形状归纳为:几何形体,使一式客观中无法捕捉的形体有了可以规范和辨别形状,使作品达到一种物质本身内在构造的真实。这里我们通过“塞尚”作品分析对绘画语言有了粗浅的了解,那么就学生来说真正含义的绘画语言应是通过常年坚持不懈的努力而得来的,并非一朝一夕能够解决的事情。那么就风景画基础训练来讲解决语言的统一问题首先要解决的是形体与形体之间联系性的整体处理。见图 14 画面中所有物体即有自身生长的态势和特征,同时又统一在形体的简约处理上,使之浑然一体。当然风景画语言是具有个性化的,这和一个人认识客观能力、修养、性格是有关联的。一个人使用什么工具来作画喜欢什么笔触,长的、短的、方的、圆的。这些都无可厚非,你无论用笔是什么形状的笔触,你能将所有物象统一在这种语言当中,又不失去每个物体的个性差别,你就是成功的。见图 15

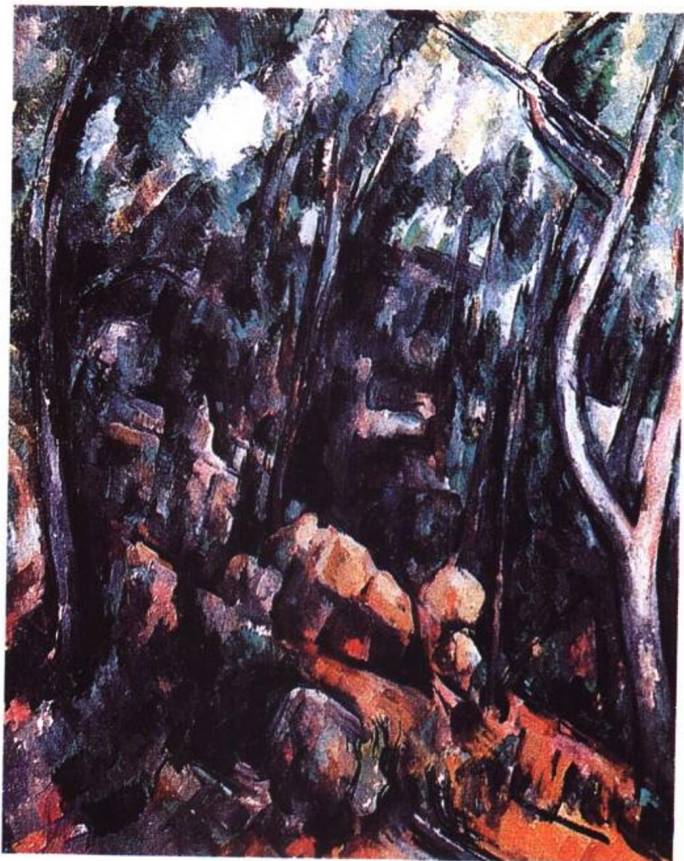

图 13

图 14

图 15

5. 有选择的控制使用色彩的种类

颜料生产商不断推出新的颜色种类,各种各样的颜色令人眼花缭乱,你不可能没有选择的使用所有颜料。有学生会说,我看到的景物颜色十分丰富,担心自己的颜料种类不全,其实不然,你应在你画之前将眼前的景物的色彩构成分析一下,见图 16、17 找出起主要作用的色彩种类。将颜色控制在极小的范围内,这样作有助于你调色能力的增强,如果你不加选择的使用色彩种类,你的作品很容易出现脏、乱,没有秩序,更谈不上色

调统一了。你也许会担心这样一来色彩会单调贫乏。其实你去找寻同一种色彩的微妙差别时,以及色相的不同,冷暖变化时你已使画面十分丰富有变化了。我们都知道“古典主义大师”“提番”他在画一个人体时只用了 4 种颜色就能丰富表现出人体的真实色彩来。也可以说是以最小范围的色彩种类选择,画出最丰富有变化的艺术作品的典范。

这个问题是容易达到的,而且对你获益非浅。

图 16

