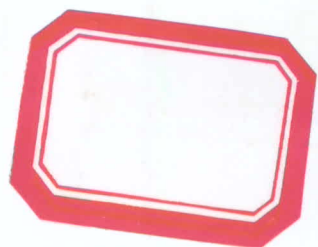

百业精技
入门奥秘
系列丛书

辽宁美术出版社

油画风景技法入门奥秘

● 丁涛 著

录

百业精技
入门奥秘

●系列丛书●

油画风景技法入门奥秘

●丁涛 著

风景画概述

油画风景写生的材料和工具

色彩

色彩的概念

色调

观察

写生与风景画创作

风景写生步骤图例

油画风景写生作品评点

浅论风景画

走进自然

 辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

油画风景技法入门奥秘 / 丁涛编著. - 沈阳: 辽宁美术出版社, 1998.11

ISBN 7-5314-2011-2

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 29655 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)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 字数: 15 千字 印张: 3

印数: 1 - 5 000 册

1998 年 10 月第 1 版

1998 年 10 月第 1 次印刷

策 划: 阎义春 责任编辑: 阎义春 费长富

责任校对: 王 岩 封面设计: 一 村

版式设计: 李蒸蒸

定价: 18.00 元

风景画概述

风景画乃描绘自然万物,山川河流,荒漠大地,奇花异草,还有雷电风雨,以景为客体,融实景与主观感知于一体,利用大自然的赐予建立人类的文明,在精神领域里,以自然为楷模,创造了最初原始艺术,逐步地直接歌颂大自然景色的艺术样式,用独特的艺术语言再现自然的美好景致。

风景画最早出现于古代墓穴和石窟壁画中,只是起到人物背景作用,仅仅是对景装饰而已。没有单纯的风景画。从西方文艺复兴开始,画家们在宗教、神话和人物的背景上,慢慢地加强了风景画的地位。也由于油画的发明和风行,使描绘趋于精细、正确,追求类似自然的真实,结果出现的作品是理想中唯美主义的风景画。16世纪,风景画在法兰德斯成为独立的题材。至18世纪,幻想家让·雅克·卢梭发起风景画这一运动。人们对大自然的感受渐渐有所认识,描绘的田野、丛林都是从窗口“远眺”看到的图景,写实派是主流,直到19世纪印象派绘画的出现,对自然光线的追求而发展出色彩分析法,使色彩成了绘画的主角,忽视了对物体的细部描写和物体的质感、空间感、重量感,而导致写实绘画的没落。尤其是后期印象派,风景画脱离了写实的范围,开始重视自己个性和感情的表现。随之,俄罗斯出现了“抒情风景画派”。把风景画这一艺术载体,推向世界创造了更广阔的艺术空间。

近些年来,画家们不断创新,又开始描绘象征式风景,特别是超现实主义兴起,非自然奇异光线空间的创造,现代流派层出不穷,艺术观念和意识的更新,都体现了画家在不断地拓展新的表现领域,为造就人们欣赏自然美的天性,顺应人们对视觉的需求,完善风景画这一独特语言,必将起到积极的作用。

油画风景写生的材料和工具

画箱

画箱是风景写生的主要工具，画箱有多种，通常采用以下两种：一种箱体带支架，三腿鼎立可收缩，用起来比较方便。一种小型画箱，好携带，也可按自己的习惯，自行设计适用的画箱，各有其用途，可根据兴趣选择。

画架、画凳

一般采用较轻便的画架，木制三角形可收缩那种比较适用。画凳有木制、铝合金折叠等，在美术专业商店均可买到。

内框，选择质地松软的木方，带有对角斜面的那种内框较理想，会给你绷布、刷胶、打磨等下一道程序带来诸多方便。

自制画布

画布应根据不同的需要选用纹理不等的亚麻布，我们通常使用的大多是黄麻或混纺的麻布，在风景写生过程中，选择中纹理的布比较好用。不要选择那种涂有糨糊的衬布，横竖不一，用起来十分麻烦。

画布制作有油底、水底之分，不同需要不同制作方法。

油底画布制作复杂，适用于较细致的写生画法：首先将皮胶三遍刷、刮于绷好的画布上直至不透光为止，然后，熟调色油和氧化铁红平刮于胶面上，刷上自己习惯用的油画底色，待干后再刮，彻底干后可用。此种制作方法用期长，不适合野外写生作业。适用的乃是水底画布，其做法，白胶加少许太白粉或丙烯颜料，再加些鸡蛋黄更好（能使画布柔软，减少白胶的化学作用，使之油色不被氧化变色），多遍于画布上，直至不透光、透油、透气即可。还可用品胶三遍，再掺少许立德粉刷于画布上，均可适用。制作方法快捷简单、随作随用，适于外出写生。

油画纸

一种纸板上层网状布的油画纸，美术商店有售，也很好用，尤对初学者适合。

质地结实的硬纸板，均可用来制作油画纸，利用纸板粗糙一面为适，可有白胶加少许大白粉（白理石粉末），加多易裂，然后用油滚或粗刷刷于纸上。还可用品板，经过打磨，涂胶等同样程序，晾干后使用。

颜料

颜料有多种，而油画颜料一般国内市场有两大类：进口类、国产类。进口颜料研磨细腻，色泽光亮、艳丽，色彩相貌饱和，售价较贵，而国产颜料价格适中，随处都可以买到。

进行户外写生，要根据季节，增、减所需各种颜料。

常见的油画颜料有柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橙黄、朱红、大红、深红、玫瑰红、土红、赭石、熟褐、粉绿、草绿、翠绿、橄榄绿、湖蓝、钴蓝、钛青蓝、紫罗兰、群青，以及黑、白等。

油画风景写生的材料和工具

油画笔

油画笔种类很多，可依据自己的偏爱和画法的不同选择，圆头笔、方型、扇型、板刷、毛笔，调色刀，型号大、中、小差别各有用途，如果需要，也可自制，可在实践中逐步摸索，以顺手好用为准。

调色油

现市场上所买到的大多是生亚麻仁油，也可使用，如能进一步调制成熟油最好，也可直接买一配制好的熟油，因其熟油干的快，要是与松节油调和一起用可以得心应手。风景写生中，两份松节油加一份熟油可作起稿用，各自一份松节油和熟油可正常使用。也可以不加任何油单独画之。

调色刀

又称画刀，样式各异，有的用来调和颜色，也可用来刮去调色板，或画面上多余的颜色用，还可以刀代笔，直接用画刀作画，选购以韧性柔软为好。

画伞

画伞，野外写生尤为重要。它能使画家在强烈的阳光照耀下，有一个舒适的阴凉环境，并可以遮住光线直接照射到画面所带来的不便，因此，选择一把写生用伞非常必要。

帽子

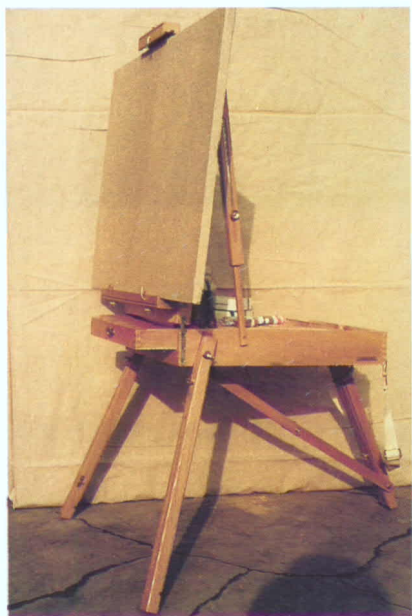
帽子，外出写生，带一顶长遮“鸭舌”帽，如同照相机的遮光罩一样，不受漫射光的干扰和影响，保持眼睛的清晰度，始终处于最佳的视觉状态。

油画色

油画风景写生的材料和工具

油画箱

小画箱

各种涂有色底的画布

粗、中、细纹麻布

油画风景写生的材料和工具

斜面对角内框

画架、画凳、写生帽

各种工具

调色油及笔等工具

色 彩

经过长期实践证明,视觉艺术的绘画范畴,色彩表达是一种直接的语言,色彩均有自身的象征,春秋、冬夏、苦涩、甜蜜,需要对色彩做进一步的认识,感悟其表情特征,认识、把握色彩的程度与我们的修养学识有着密切的关联。

同样诸多色彩都有它自己的个性和属性和客观心理效应,触含人的喜、怒、哀、乐感情世界,通过心理感受的语言形式充分地得以表达出来,便是色彩抽象性的另一面,运用色彩的感染力,体现画家对色彩有一个深刻的理解和感悟,在作品中运用得当,由此,能产生一种共鸣。

风景画写生面对的描绘对象是大自然。没有比大自然所赐予我们的色彩感受更直观,更原始纯真,更绚烂万千了。蓝天、白云、红日、绿树……所有的色彩又在富于变化的大自然的光线中变幻出更奇妙的色彩。正是这些美丽的色彩让人们感受着愉悦、温馨,感受着生命的美好。作为风景写生,将这些色彩感受科学性、艺术性的理解并表现出来,除去其本身的价值外,对于其它的色彩实践都具有普遍的指导意义。

固有色

固有色是人们看到物体占主导地位的色彩,在正常阳光下,景物呈现出来的自身固有色彩面貌。绿树,强光照射下的树冠带灰冷白色,落日中的树呈暖棕色,黑夜里的树则黝黑一片,只有在正常日光下,它的绿色才鲜明饱满。固有色是景物色彩变化的根本,是分析环境色、光源色的基础色彩。

光源色

光源色是指正常的光源改变之后,带有明显光源颜色照射在物体上面而引起的色彩变化。光源色愈强对固有色的影响就愈大;夕阳初落,橙红光源照射下的山、树、屋都随之光色改变成橙红色。光源色是风景画家必须掌握的基本知识,应该格外引起重视。

环境色

即物体周围环境的色彩。由于光的反射,使物体色彩面貌接受并有所改变;即使是正常光,物象因所处环境不同,其固有色也会有变化。处同一光线照射下的田边的树和红墙边的树,因光线分别在它周围的麦田反射出桔黄色和墙的红色,那么树的背光处分别受其影响呈桔味和红味。环境色是一种很微妙的颜色,景物周围环境越复杂,它的变化也就越不好把握,处理好环境色能增强画面的色调效果和色彩情趣。

色彩的概念

概念是客观事物的本质在人们头脑中的反映。人们在长期与自然界接触过程中,对正常光下物体固有色的心理接受经验形成固有的观念。天是蓝的,树是绿的,雪是白的……这一认同性,常常会在风景写生中自觉不自觉地出现:由于时间关系,一片美妙的景象色彩正在变化,手里的画还没完成,这时可依据对景象色彩的记忆,迅速补充完整;有时,一片很好的景象色彩关系中有不和谐的颜色,可以去掉它,补充其和谐的颜色;有时,在你的取景框中看不到的景物,为了画面的需要,可以人为的补充上去。这些都有对色彩的概念性的运用。由此,有了一种说法,风景画里主观的东西多。能主观的、能动的处理色彩,甚至形、构图,确是风景画家所必备的素质,这种素质既有个人个性的一面,也必须通过大量写生,对千变万化的景物色彩分析、理解、熟悉,达到运用自如的程度。但是,如果不善于细致的观察,认真的分析景物,只是草草看几眼,大部分时间在闷头作画,这样的写生概念的东西很多,缺乏个性,缺乏感染力;另外,主观的加大色彩的概念性效果而产生出装饰意味,看起来很美,对于基本功训练是不利的,会影响今后的发展。当然完全用概念色组织画面,也会产生好的作品,但不属于基本功训练阶段。

色 调

色调,即画面上各种色彩组合的整体关系。掌握色调之前要了解色彩的三个属性:色彩的名称(色相),色彩的性格(色性),色彩的明暗(色度)。这里我们把这三个属性和色调联系在一起逐一分析:

色调——色相——红橙黄绿青蓝紫

色彩的相貌定义白色相,由原色、间色、复色组成。认识和掌握色彩的相貌、性格,完成色彩在画面中的对比、协调、构图诸多功能。

红色——来自落日,火光的启示。强烈、冲动、温暖、危险。红色易与其它色溶合,是构成画面的常用色调,但它固有的强烈的属性,又须谨慎用之。

橙色——品位高的明快色,温柔含蓄,具有积极的心理作用,为绝大多数人接受并喜爱,大面积使用会产生火爆感,和对比色运用得当,效果极佳。

黄色——最亮的色彩,光辉灿烂,前程远大。描写秋天必须的色彩,表现秋的丰收喜悦或淡远无奈,可塑性很强。

绿色——青春、活力,善与其它色彩交友。但是做画面的主调,要斟酌推敲,以防火爆的感觉。

蓝色——大海、天空给它以博大、深远、宁静的品格,既让人信任他的理智,欣赏他的文雅,又有一种拒人千里的冷漠。作为主调要把握好那种冷美的意味。

紫色——一个极矛盾的色彩。高贵与猥琐,坦荡与阴谋交替变化,时隐时现。大面积使用几乎会破坏所有人的视觉美感,小面积使用得当,则有“神来一笔”的佳境,不可不用。

黑色——最重的颜色。黑暗、绝望的象征,不可单独放行,如与其它色结合,能表现出一种憨厚的品格,助关键的一臂之力,缺一不可。

白色——可爱的颜色,纯洁、天真无瑕。即不可能做主调,却是所有色彩都不可缺少的朋友。

灰色——无所不在的颜色。有意无意之间都有它的介入,运用恰当,会使所有色彩熠熠生辉。但高品味的漂亮灰调与晦涩的脏灰调仅一步之遥,须慎之又慎。

色调——色性——冷、暖

色彩的冷暖属性,通过物理、生理、心理诸多因素的定位,在色相中给人们的印象构成了色彩的冷、暖感觉。红、黄使人们想起温暖的阳光、火光,为暖色;海水、树荫产生的蓝、绿色让人感到凉爽,为冷色。

从色相环上划分,暖调的色彩依次为橙、红、黄、红紫、黄绿;冷调的色彩依次为蓝、蓝紫、蓝绿、紫、绿。同时,这种冷暖划分是相对的。暖调中的黄绿就比同是暖调中的橙色冷;冷调中的蓝绿也比同是冷调中的蓝色暖。赭石、生、熟赭,紫罗兰等颜色为中性色,在冷暖对比强烈时,可起调和的作用。

冷暖还受明度和纯度变化的影响。同一色相从明度上看冷暖变化，冷色调中的蓝色加入黑色，较之加入白色的蓝色，感觉前者暖，后者冷。因为从物理学角度来看，黑色吸光，白色反光。从纯度看色相的冷暖变化，一个橙色与加入灰色后的灰橙色比，前者暖；一个蓝色与加入灰色后的灰蓝色比，前者冷。色彩的冷暖与加入灰色后相比，它原来的属性只会减弱。色彩的冷暖变化对于表现空间、时间、季节、意境有更独到的作用，是风景写生中非常重要的表现环节。

色调——色度——黑、白、灰

明度之间的对比，是无彩色黑、白、灰系列中层次，也说是“亮度”，它是指色彩的亮暗程度。明度最高的颜色为白色，最低的颜色为黑色，中间的灰色度阶层越是靠近灰色就越亮，越是靠近黑色的灰色越黑暗。各种色彩可以不带任何色相因素而通过黑、白、灰的明暗单独显示出来，便是争彩明度变化的相对独立性。如果指定一个蓝色，深蓝还是浅蓝？深又深到何种程度，浅又浅到何种程度，只需把它的纯蓝的成份分离出来，不难看出，余下的成份如果偏于黑，表明蓝色非常暗；相反，余下的成份偏白，表明蓝色非常亮，剩下的则在黑白之间，显示灰色的面貌，表明这个蓝色不太暗也不太亮，即标准的蓝色。再将蓝色系列一字排开，拍摄出的黑白照片，是蓝色的明暗程度。

实践中根据对客观对象的认识与理解，运用好明度对比；相似音乐家面对杂乱的音符中，重组音节奏响一曲美妙的主旋律。同样，画面要色彩交相辉映，离不开对层次的经营；也就是高、低、中音符都要有，画面中不能缺乏最深色或最浅色；如果没有黑白，层次过于太多都不可取，前者软弱无力，后者没有提炼、没有概括，整个画面就会失去控制。将客观对象有无数层次概括压缩到较少的几个层次，其中更多的层次可相互抵消，与其含糊的倒不如归纳一番，严格区分，要有选择，强调什么，减弱什么，突出什么，降低什么，语言清晰明了的强化出不同的黑、白、灰层次，做到色度正确，就一定会层次分明。

观 察

观察

自然景观，色彩万千，有它的一般属性和规律。

色彩中的光源色是条件色，它是一切写生的根本，不同的光源环境条件下有不同的色彩变化和不同的色彩感觉；我们通常在白天所看到的阳光普照便是多种色光的混合而出现的白色光，清晨看到的阳光是红玫瑰色，到了傍晚则是金黄色。然而，早晨的色彩感觉相对偏冷，黄昏时偏暖，灯光呈桔黄色而表现的更暖些，日光灯冷白色带有蓝紫色的味道，月光呈冷黄绿色。

绿色的树林在阳光的照耀下，亮面是绿的，逆光时则呈墨绿色或棕绿色，甚至黑色，同是一丛树林，在初升太阳直接光照下则呈橙绿色，如果在黄昏的逆光中却几乎完全失去了固有色，根据这一道理，明确光源色乃是最基本的色彩知识。

正确的观察方法，离不开整体到局部，局部又回到整体的思维模式，无论是素描色彩都必须遵循这一规律，不然画幅就会支离破碎，没有章法。整体的观察方法应该始终贯穿在整个作画过程中。

当面对最为感动的风景时，不要急于动笔，可将各种景致进行观察和分析，做到意在笔先，胸有成竹，高度的概括、大胆的取舍，确立色彩的主调子，对其它色彩进行淡化，在明度上排序入座，既要整体和谐又要局部交响，找出近、中、远不同三个层次，看天空决定地面的颜色，以近景推动远景的三维色彩空间，选择早、晚进行写生，那时的光线色彩冷暖都很明确，而且色彩也很美妙。只要我们在生活中经常观察，多多实践就不难掌握。

构图

风景写生中的构图很重要，它包含着色彩、韵律、线条、黑白关系等诸多因素。

首先，考虑决定地平线的位置，或高、或低，要表现大面积的天空，地平线稍低一些，相反表现地面为主的景物，地平线可高，其容量就大多了，一般通常用的有平行、三角形、S形等各种不同的构图方法。一幅好的风景画，无非是画面上的景物安排得当，适中好看，主题鲜明，有趣味，要表现什么，语言清晰明了。

轮廓

打轮廓前，要细致地多观察，多看几个角度，上下左右，找到最佳构图后，用铅笔或直接、用色线将景观大致的勾画出来，分出主、次及近景、中景、远景的衔接关系，注意画面的疏密、穿插，起伏变化。起稿时，最好用中性色，如绿、赭石等，如需要也可用对比色打轮廓，有时可出现很好的效果。

铺大色

在观察自然景观的冷暖色彩与明暗对比的前提下,以最初的色彩感受,色彩印迹,是把握色彩最佳状态,尽可能地将第一色彩感觉铺满画面,用笔大胆果断,由后向前画,避免从前向后画,这样色块之间好衔接。铺色时用跳跃的笔触安排色块,不要总画一个地方,有可能导致色彩的孤立。因此,每一个色块之间要相互渗透并有对话,逐渐找出色与色之间大的色彩关系。用松节油或加少许调色油把颜色稀释,在进行过程中,最好不用白色,可以保持画面色彩鲜明度。

深入刻画

开始需要的是对色彩感性认识,而后来则多少有些理性的调整。随着写生的深入,用笔上可逐步过渡到比大笔略小的笔,以便于进一步刻画,在第一遍色的基础上,整体的刻画每一个景观,找出物象之间的微妙差异,要求画面整体统一。也可用厚重的色彩多层次覆盖,借助于厚色,一气呵成地完成写生,用笔要生动自然,每画一笔色彩要准确,不宜改动太多,以达到轻松自如的目的。

调整归纳

在大致完成写生时,将画摆放到一定的距离,总体地观察色彩关系是否正确得当,立体三维空间表达是否拉开,哪些色彩需要强调、减弱、夸张、提炼等,近处物体的实体感不够而需要增加塑造,远景由于色彩突出而需要压回去,使其不会跳到前面,对整个画面进行一番调整,对总色调的把握,均是整个风景写生中最重要也是最后阶段。

写生与风景画创作

我们面对大自然写生时,在客体的环境氛围中直观感受大自然的光线、色彩、结构,情感交融,易产生激情,从而使画面注入感情色彩和笔触,显示出艺术趣味。写生中其本身就是画家通过自然之媒介进行的创作,这种创作源于对自然景观的理解和感悟。但是,在许多情况下发现自然光变化较快,难于完成较精确的作品。晨曦,傍晚的落日往往一刻钟之外可能完全是另一种感觉,于是我们通过写生这一快速的手段,准确无误地记录那一瞬间色彩感受和创作冲动,即在写生的基础上进行完善,整理出更具思想和情感性的风景作品。这就要培养在写生过程中发现和造成一种创作意识,依据自然景观,进行一番升华,发挥其主观创作积极性,赋予画家情感的注入与渗透,才是风景画创作的生命所在。

风景写生步骤图例

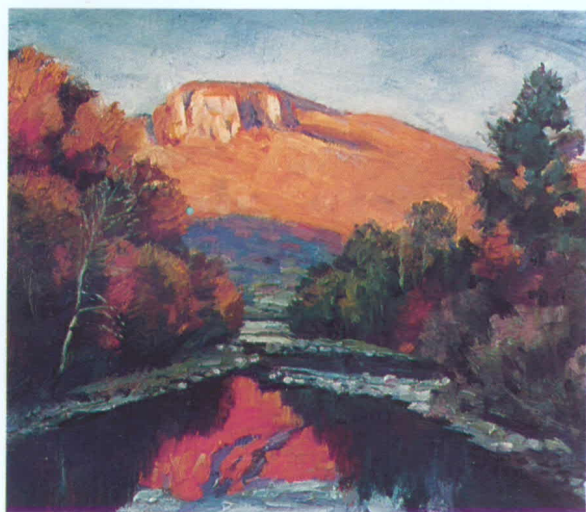
实景照片

步骤图一

步骤图二

步骤图三

实景照片

步骤图一

步骤图二

步骤图三

风景写生步骤图例

实景照片

步骤图一

步骤图二

步骤图三