

YOUHUA FENGJING XIESHENG JIAOCHENG

油画风景写生教程

张绍杰 著



天津人民美術出版社

YOUHUA FENGJING XIESHENG JIAOCHENG

油画风景写生教程

张绍杰 著



天津人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

油画风景写生教程 / 张绍杰绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2010.11
ISBN 978-7-5305-4282-8

I. ①油… II. ①张… III. ①油画: 风景画: 写生画—技法 (美术)—高等学校—教材 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第205418号

天津 **人民美术出版社** 出版发行
天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022)23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷

全国 **新华书店** 经销

2010年12月第1版

2010年12月第1次印刷

开本: 889×1194毫米

1/16

印张: 5

印数: 1—2000

版权所有, 侵权必究

定价: 40.00元



张绍杰

现任教于北京物资学院，副教授。中国美术家协会会员。

1965年 生于北京通州；

1991年 毕业于首都师范大学美术学院油画专业；

1999年 结业于中央美术学院油画系同等学力硕士研究生班；

2008年 获清华大学美术学院艺术硕士学位。

出版著作有：

2004年 《油画人体课堂教程》由天津人民美术出版社出版；

2006年 《当代美术家代表作品精选——张绍杰油画作品集》由天津人民美术出版社出版；

2008年 《大地·家园》作品集出版。

目 录

第一章 风景画中的情与境	1
第二章 油画工具材料	4
第一节 油画材料的演变	4
第二节 关于油画工具和材料	5
第三章 风景油画写生	7
第一节 风景油画写生步骤	7
第二节 写生中的问题及解决办法	14
第四章 风景油画中的情感表达	21
第五章 作品赏析	35

第一章 风景画中的情与境

全球经济一体化派生出文化艺术的世界性。文化交流日益频繁,当异域文化进入一个新的民族土壤时,强大的民族审美心理会丰富外来艺术的表现语言,从而使作品更加凸显民族特色。在中外文化艺术不断融合的环境中,画家接受各种信息越来越多,创作的自由度越来越高,作品风格从单纯的自然美走向多元化、个性化。从再现自然风光的美走向通过表现自然景色来抒发画家的情感。因此风景画的情境表达是具有现实意义的命题,它包括风景画的再现方式,观看和思考的角度,以及情感表达的手段。大自然孕育了万物,是生命的母体,也是风景画情境表达的灵魂。这里的情是真情,境是意境,境是情的载体,情是境的灵魂。风景画中的情与境就是画家精神与品格的写照。

一、山水画中的情与境

中国人热爱大自然,从居住的方式上就能看出来。我们居住的是院子,院子是一定要有一块露天的空地,能随时亲近自然,这块空地很像山水画中的“留白”。山水画中的留白是虚境,虚境与实境相结合,虚中有实,实中有虚,虚实相生,给欣赏者无尽的想象,这是山水画家传情达意的重要手段。山水画讲究用线造型,力求单纯概括,强调笔墨趣味。在真实描绘自然景色的基础上注重“传神”和“意境”,这就是人与自然融合的“天人合一”。如马远的《寒江独钓图》,画面中有一叶小舟,一位渔翁坐在船头,手持半截树枝专心致志地在钓鱼,这是画面“实”的部分,而恰恰是这个实景使大面积的空白——“虚”景所体现的江面更加辽阔,更加充满寒气。画面用笔很少,真正具有了以一当十的特点,作品所营造的意境具有很强的感染力。古人寄情山水是想远离现实,那是画家心中的山水,其间渗透着对祖国山河的深厚情感,是画家精神和情感的集中体现。

二、西方风景画中的情境表现

风景油画利用焦点透视追求画面的客观真实感,画面中的物象具有很强的空间感、体积感和质感。风景画是借物、借景抒情。只有我们更多地了解创作的过程才能更好地体味画家的情感。下面就几幅作品进行分析。列维坦是俄罗斯巡回画派的画家。他出身贫苦却又非常勤奋,他向往自然的美,经常到大自然中去写生。用写生的素材和记忆中的亲身感受进行创作。他坚信由车尔尼雪



《林荫道》 霍贝玛

夫斯基提出的“艺术是对现实的反映，艺术是生活的教科书”的美学原则。列维坦在用真情体味着自然的综合面貌，他是用风景表达情感的高手。《弗拉基米尔路》就是一幅极具情感和历史责任感的作品。画面中只有一条通往西伯利亚的土路，路的上方是压得很低的云。整个画面很静，静得让人窒息，也使人联想，联想当年曾经在这条路上走过的无数带着镣铐的流放者。画面中透着列维坦对被压迫者的深切同情，同时也是他自己苦难生活经历的情感写照。



《弗拉基米尔路》 列维坦

文森特·凡·高，做过画店职员，当过矿区的传教士，他是自学成才的画家，是同情下层受苦人民的画家，是对自然和生命有着无限热情的画家。他的每一幅作品都充满激情。让我们欣赏他的作品《星空》，画面中大地扭曲，柏树像燃烧的火苗，天空似狂风在刮，又似奔流的河水。画面斑斓的色彩，跳动狂放的笔触和线条，反映出凡·高内心躁动的情绪。他的作品始终表现客观物象的画面面貌，画家通过个性化的造型语言所营造的自然之境是凡·高情感的真实表白。



《星空》 凡·高

当今世界不是安静有序的古典时代。开放、多元和充满文化差异，过去、现在和未来界限变得模糊是现代社会的特征。高科技的发展和经济的繁荣使现代人的生活更加丰富多彩，每个人都在按自己的价值观去生活，但现代人类的生活却受到地球变暖、环境污染、自然资源枯竭等问题的困扰。人们的物质生活丰富了，但对幸福的概念却模糊了，人们渴望情感的交流，但却不愿意付出真情。基弗和里希特就生活在我们这个时代，他们以艺术家的眼光在审视着当代人们的生

活，在他们作品中形象都看不清楚，好像摄影的焦距没有对准。画面中形象的模糊暗示了人们对现实不确定性的困惑，也是现代人的一种情感状态，更是艺术家对现实生活情感体验后的独特表达方式。

三、我国现代风景油画

油画对于中国人来说是一门外来艺术，它传入我国不过一百多年的历史。在中国上世纪研习油画的画家中，由于他们出国前有很深的国画功底，因此那时的风景油画有很浓的山水画的味道。新中国成立后，我国油画全面向前苏联学习，学习油画表现技巧和美术教学体系。“文革”期间，由于作品内容以领袖和工农兵等人物为主，因此风景油画没有被社会所重视。风景油画是



《荒原》 张绍杰

随着改革开放我国经济腾飞而真正发展起来的。在国外大师的原作走进美术馆使我们能近距离地感受大师的用笔设色的同时，中国美术家也开始走出国门，向西方学习油画技法。中国油画从模仿西方油画的风格流派到有自己的面貌特征，从单一风格到艺术风格的多元化，这是对异域文化的接受过程。当外来画种进入本民族的文化土壤时，强大的民族审美心理、审美观念必然会影响和丰富外来艺术的表现语言，形成鲜明的民族特色。中国油画家从西方油画的表现方法和观察方法中汲取营养，同时也从山水画艺术中汲取养料，强调风景油画中的意向造型，注重笔法的力度和节奏感，“中西结合”、“民族化”了的中国风景油画是对世界油画艺术的贡献。

21世纪，东西方经济合作、文化交流日益频繁。在这样的背景下，中国风景油画不仅受西方绘画艺术的影响，同时也受到摄影、电影、电视等图像文化的影响。图像冲击着人们的眼球，现在已到了读图的时代，画家如何观看图像，利用多样的工具材料去创造图像是每一位画家应具备的素养。在当代的环境里，尚扬的《大风景》显得特别突出，他的作品不同于西方传统意义上的风景画，他的艺术开风景油画的先河，作品是以风景的形式关注文化，将山水草木碎片式地放置是对人类生存的自然环境的关注，是画家精神世界的集中体现。

第二章 油画工具材料

油画是用一定的物质材料在平面（制作好的木板、布、纸）上塑造可视的艺术形象的艺术。因此，物质材料在艺术创作中起着重要的作用，其本身也具有审美价值。现代油画工具和材料的丰富与多样化是和多少代前辈艺术家精心研究分不开的，也是与生产力的发展和科技的进步分不开的。如此多样的油画工具的材料，给艺术家的创作提供了可靠的物质条件。下面就有关油画工具材料的相关知识作个简介。

第一节 油画材料的演变

西方早期的绘画称为壁画。壁画又分湿壁画和干壁画，湿壁画是用矿物和泥土颜料在湿的灰泥底子上直接作画，风干后颜料与墙壁结合得比较牢固。干壁画是在风干后的墙壁上作画，干壁画颜料容易脱落，不宜长久保存。

坦培拉是文艺复兴早期盛行的绘画技法。它是一种乳液，分水性和油性两种。水性坦培拉是鸡蛋黄和水按1：9的比例调和成的媒介剂。油性坦培拉是整个鸡蛋和油按1：1的混合物与水的比例为1：1调和成的媒介剂。制作画底的材料有木板、明胶、大白粉、棉布。坦培拉



《暴风雨》乔尔乔内



水性坦培拉 张绍杰临

制作要求
媒介剂调
和色粉在

画底上画出的色块要等它慢慢渗入画底干后再画第二遍，画第二遍之前要重新调制蛋黄和水的比例，这时水的比例要减少。而油性坦培拉画第二遍时依个人的需要来调节油与水的比例。从画底的制作到调制乳液再到按程序绘制作品是一个非常讲究的过程。这是一门具有很高技术含量的手艺。

凡·艾克兄弟为油画发展做出重要贡献，凡·艾克兄弟改良了坦培拉技法，用一种快干的调色油调和颜料作画。画面能很快干燥而不怕潮湿，颜色也很稳定。从此，油画正式形成。但凡·艾克兄弟强调用油多层透明，画法与我们现代油画有很大的不同。

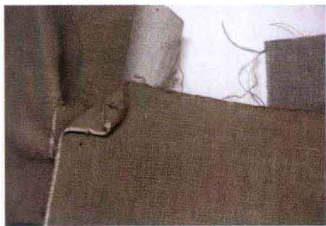
第二节 关于油画工具和材料

一、简介油画工具

油画是外来画种，传入中国不过百年的历史。随着国家综合国力的日益强大，油画这一画种已深深地根植于中国的土壤。现在市场上的油画工具种类非常的繁多，有各式各样的画架、画箱、画笔、画刀等等（右图），这些工具很难说哪个好哪个不好，需要亲自去试用才知道哪个是适合自己的。画笔以猪鬃最为常见，我认为比较好用的画笔是笔锋较长一些的。画完画要随时洗笔，这样笔能洗得更干净。



画笔、画刀、画罐



画布



钉子、钳子



画框

二、画布的制作

小幅画布可以直接徒手把画布绷在画框上，大幅油画布为了把画布绷紧就要用绷布的钳子。绷布时一定要从四边的中间绷起，每一边的用力要均匀，这样绷好的画布纹理是不会变形的。另外，钉子与钉子之间的距离也应基本相等，这可使画布各方面受力均匀。（左图）

画布制作：现在市场上有制作好的油画底料，先在画布上刮一至两遍乳胶液（乳胶与水的比例为1：5），等干后再刮上三四遍的油画底料就可以了。用乳胶自己制作油画

底子。如果用乳胶加利德粉直接刮在画布上，易脆，易出裂纹，干后弹性较差。正确的方法是，第一遍乳胶与水的比例是1：7稀释的乳液，用刮刀刮到画布上使乳液渗透到布纹的里面。等第一遍干后再刮第二遍，第三遍……每一遍的乳胶兑水的比例逐渐增加，直到把刮好的画布对着光线时没有特别亮的布眼为止。

三、颜料

古代大师都有自己的绘画作坊，都是自己研磨颜料。因此，他们对颜料中的成分心中有数。现在的颜料是机械化生产出来的，颜料的成分性能只能看标签。颜料的种类很多，从性能上区别有透明不透明之分，有覆盖力强弱之别，有干的快慢不同等等。颜料的性能需要你在学习实践中积累经验，从而为更好表达自己的创作意图服务。



油画专用颜料、调色盘



科普小知识：红、橙、黄、绿、青、蓝、紫是太阳的光谱，这是1666年英国科学家牛顿在剑桥大学实验室发现的色彩成因。我们所看到的色彩是由于光照在物体上反射到人的眼中感受到的。色彩学是一门科学。红光的波长是780毫微米，紫光的波长是380毫微米，我们把380~780毫微米的光称为可见光，超出780毫微米不可见光称之为红外线，低于380毫微米的不可见光称为紫外线。色彩是有冷暖的，冷色看上去有冷的感觉，比如蓝色。冷色有后退感。暖色有温暖的感觉，比如红色。暖色有前进的感觉。但是冷暖是相对的，在不同的色彩环境中，冷暖的色彩感觉是不一样的。色料的三原色是红（紫红）、黄（柠檬黄）、蓝（天蓝），这三种颜料是不能用其他颜料调和出来的，因此叫它三原色，而它们之间的两两相互混合可以调出更多的色彩，比如三间色绿紫橙。色彩的三要素，色相、明度、纯度。色相——色彩的相貌，比如红、黄；明度——色彩的亮暗程度，比如红色比黄色暗；纯度——色彩的纯净度，比如大红比土红纯度要高。色彩的三要素是相互影响相互依存不能独立存在的关系。但在写生创造中可以以一种要素为主，比如色调可以以红色相为主的红色调，也可以以明度为主的高长调，还可以以纯度为主的鲜灰调子。画什么样的色调，要以所想表达的情感为依据。

色彩知识的学习与自己艺术实践经验积累不断融合，使之变成一种创作能力。这里我先强调，色彩不要画浑浊，颜料是由化学成分组成的，因此混色过多会让颜色变浑浊，调色时要注意每一块色彩的倾向性，没有色彩倾向的颜色是浑浊的。绘画中的黑白色也是经常用到的，但要注意不要在色彩上无原则地加黑白或补色相调和。作画时要养成良好的习惯，调色板上的颜色要按自己的用色习惯而摆放有序。

色彩知识的学习与自己艺术实践经验积累不断融合，使之变成一种创作能力。这里我先强调，色彩不要画浑浊，颜料是由化学成分组成的，因此混色过多会让颜色变浑浊，调色时要注意每一块色彩的倾向性，没有色彩倾向的颜色是浑浊的。绘画中的黑白色也是经常用到的，但要注意不要在色彩上无原则地加黑白或补色相调和。作画时要养成良好的习惯，调色板上的颜色要按自己的用色习惯而摆放有序。

四、媒介剂

现在市场上的媒介剂，国产的、进口的种类很多，常见的有以下一些品种，如松节油、调色油、亚麻仁油、核桃油、罂粟油、达玛光油等（右图）。松节油易挥发，因此应当密封放到阴凉处，松节油适用于作画的开始阶段，因为它比其他的油干得快，亚麻仁油（冷榨和热榨）、核桃油、罂粟油等都是绘画过程中的调色用油，它们的性能差太多，但各有特点，需要自己在运用过程中，了解其性能，以便更好地使用。达玛光油等上光用油是在画面颜色全部干透后用的，它的作用一方面是使吸油部分的颜色显现出来，更重要的作用是使画面颜色与空气隔开，起到保护画面的作用。



媒介剂

第三章 风景油画写生

从意大利乔尔乔内的《暴风雨》到英国风景画家康斯太勃尔和透纳，从巴比松画派到印象派，画家在用自己的画笔赞美自然，抒发对自然的热爱之情。尤其是印象派画家莫奈，他用敏锐的眼睛观察到大自然所提供的丰富而感人的色彩美，这种美不仅影响人的情绪，同时也愉悦人的心情，更感动着莫奈。他走出画室，直观自然，对景写生。他用科学的态度研究物象在不同时间光线下的色彩变化。《干草垛》、《卢昂教堂》就是他很著名的作品，这些作品摆脱了古典程式化制作出来的酱油色调，他用灵动的笔法直接在画布上定格了自然瞬间的色彩美。莫奈作品色彩的生动和不可重复，为后人对景写生产生了深远的影响。



《卢昂教堂》 莫奈

第一节 风景油画写生步骤

一、《小村庄》风景写生

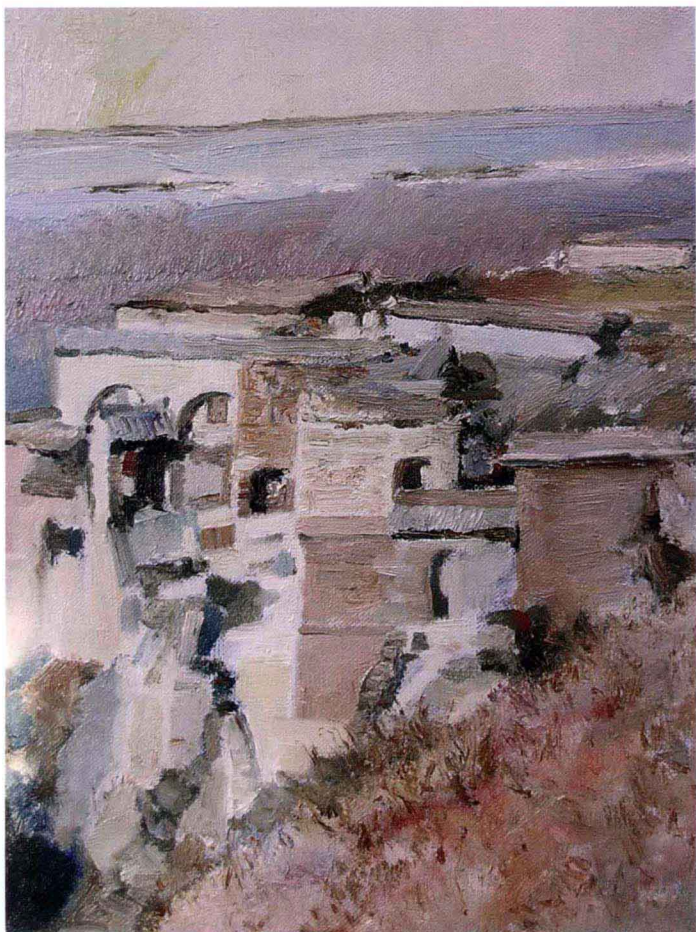
(一) 构图

大自然的美是千姿百态的，到处都可以入画，风景作为生命体是由于画家情感的参与而变得有灵魂的。因此写生前首先是在观察思考的基础上选择去画什么地方的风景，这个地方一定是在地貌、光线、色彩等方面打动了你，从而激发了你创作的欲望。写生的第一步是构图，构图就像房子的骨架，骨架的样子直接影响房子的形象。画面的结构能体现画面的面貌，更能体现画家的才气和感受力。构图时虽然用笔很少，但要把物象的位置、形体、比例画出来。此写生是描写黄河岸边的小山村，记得那是中午的时间，阳光亮得发白，空气很清新，远处的黄河水夹着冰块在流淌，山村很安静。刚从喧闹都市过来的我被眼前宁静朴实的自然景色打动了！



（二）上大色块（确定画面的色调）

大色块是构成画面色调色彩关系的组合，它包括色彩的色相、明度和纯度关系。眼前的风景是以明度为主的亮调子，色彩很淡，阴影较小，而且很暗。整个画面给人的感觉是明亮而清楚的。调色时注意同明度基础上色相的对比与调和，同时风景画是用形象语言来表达画家对自然的态度和感受，因此在用笔用色时注重情感的表达。



（三）局部深入

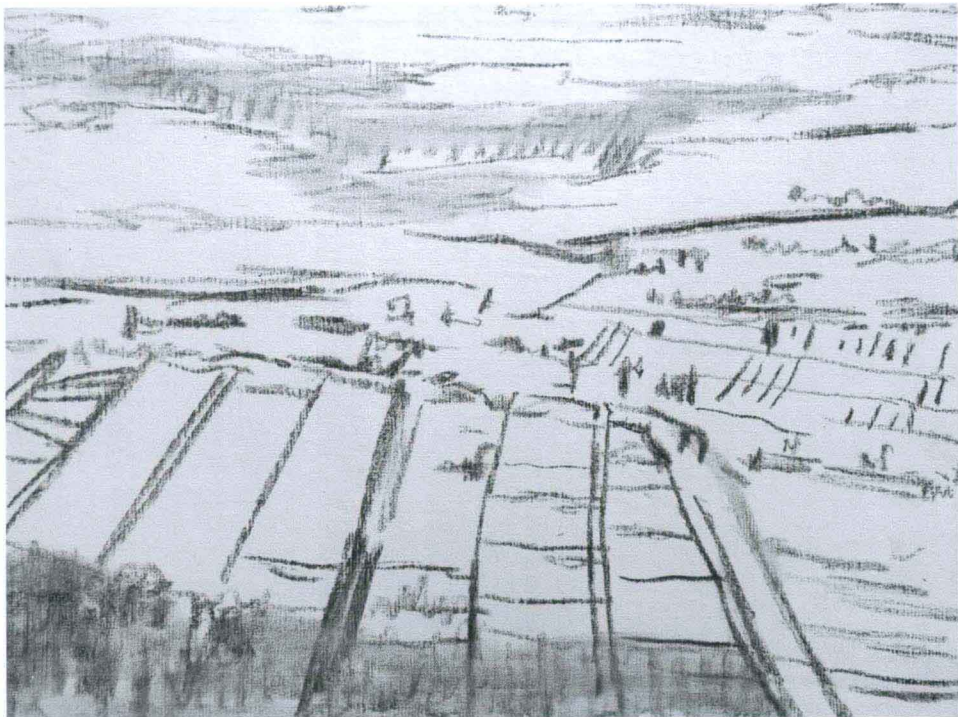
色调确定后，要对画面的重点进行深入刻画，例如门楼、岩洞、窗户等细节需要精心描绘，描绘的同时还要注意整体，用笔要概括，要有节奏感。细节是靠用笔带出来的偶然效果，这种塑造的能力体现了画家的艺术修养和审美。一幅好的写生作品的结构细节是很难重复的。

（四）整理完成

当画面已经基本表达了风景的意境时，你首先要面对自然景色审视画面，观察风景中重点物象进行深入刻画，从而起到画龙点睛的作用。例如：在画面适当的位置加几棵树来增强画面的构成感，在门楼前点缀几个人增强画面的生活气氛。画家写生是对风景有选择的处理，他不能太遵照客观真实，而是高于自然的真实，从而达到画家所要表现的艺术境界。



二、《黄河岸边》风景写生

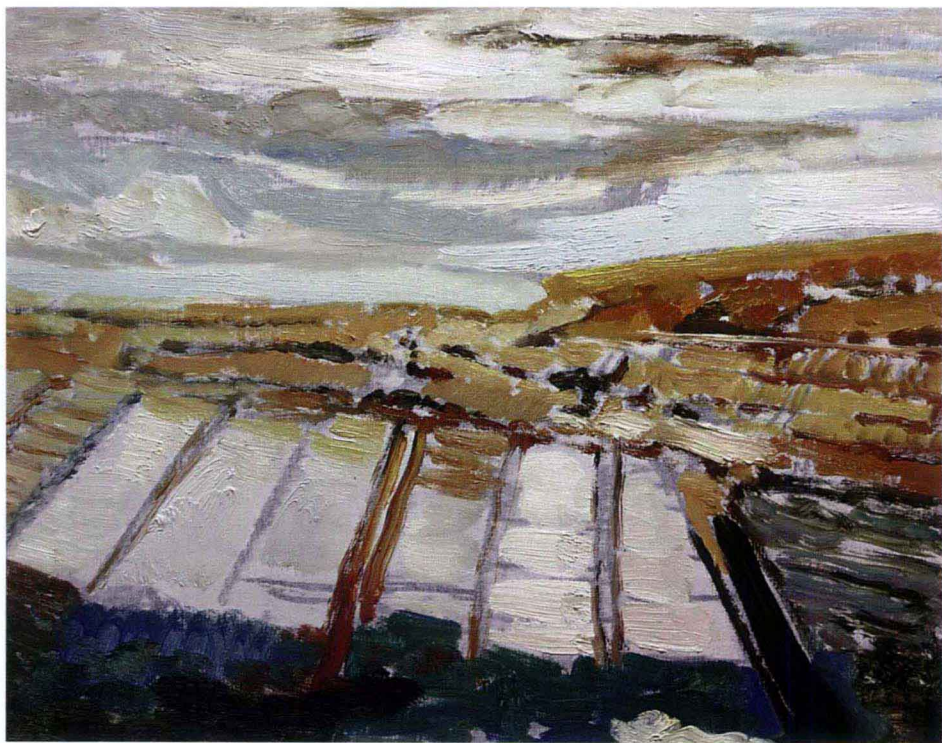


(一) 构图

磴口镇冬日的早晨天气很冷，黄河岸边已经结成厚厚的冰层，地面上有些残雪，远处是静静流淌的黄河水，整个景色在阳光的照射下如田园一般宁静。我被眼前的景色深深感染着，开始在画布上构图。我在构图中强调黄河水自然形成的横线与近景田埂人工造成的直线之间的对比，其中点缀着电线杆和一些树木。构图时不一定要把风景中的物象刻画得过细，把主要物象的位置、形象大体确定即可。

(二) 确定大色调

如果构图是建立了画面大的形体结构，那么上大色调就是使画面形成和谐的色彩关系。在这一阶段要抓住主要色块之间的色彩对比与调和，始终用整体比较的方法去观察景物，去发现现实景物中最美好的色彩组合，并在画面中加以强调。着色是要做到胆大心细、胸有成竹。写生作品《黄河岸边》就是强调了白色和土黄色的对比与调和。



（三）深入塑造

在确定画面大的结构色调后就要进入深入刻画阶段。在深入刻画的过程中，局部深入不能忘记整体，否则局部的色彩就会破坏画面的整体色调。此画深入的重点是田埂、残雪等物象。物象的细节表现要通过概括的笔触进行塑造，注意用笔的节奏感，使画面更加耐看。



（四）整理完成

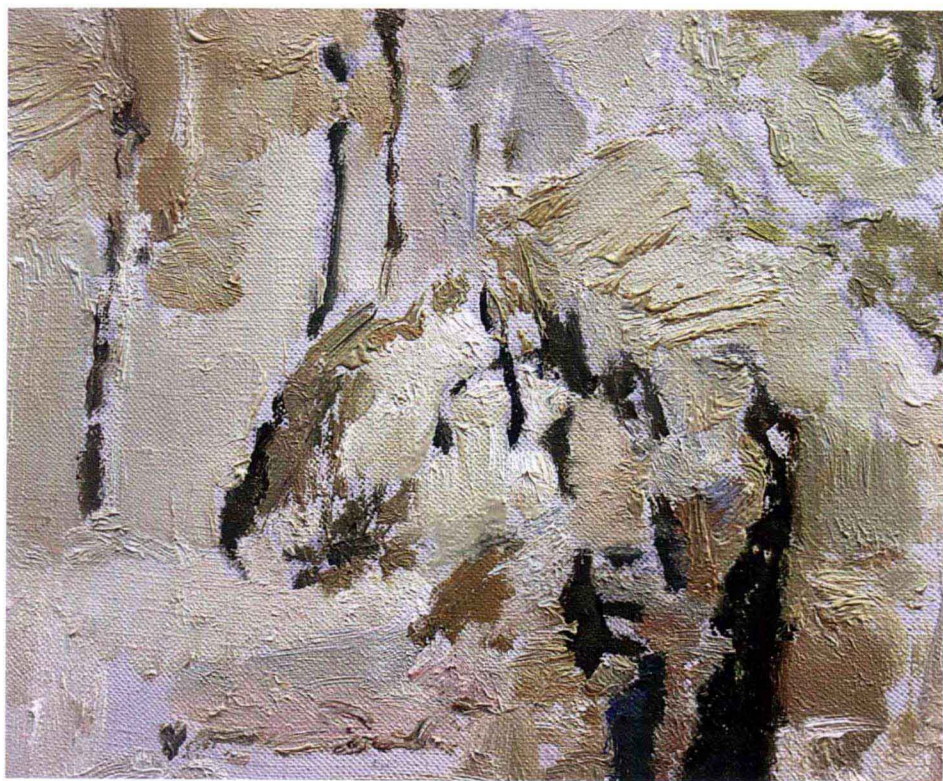
整理阶段就要少用笔，多把画面放远与真实景物进行观察比较，看画面是否表达了最初看到此景时的感受和体验。这时可以对画面进行小的改动，比如说一笔颜色、笔触方向的改变等，最终的目的是使画面更加完美。



三、《土地》风景写生

(一) 构图

黄土地的地貌结构本身就是一幅美丽的装饰画。我选择一块土地写生，就是被这种自然美所打动，也希望通过对黄土地美的描写，打动更多的人。我的构图处理就是把黄土地暗部的位置在画面上确定下来，并把暗部的大小、形状有节奏地组织到画面中。

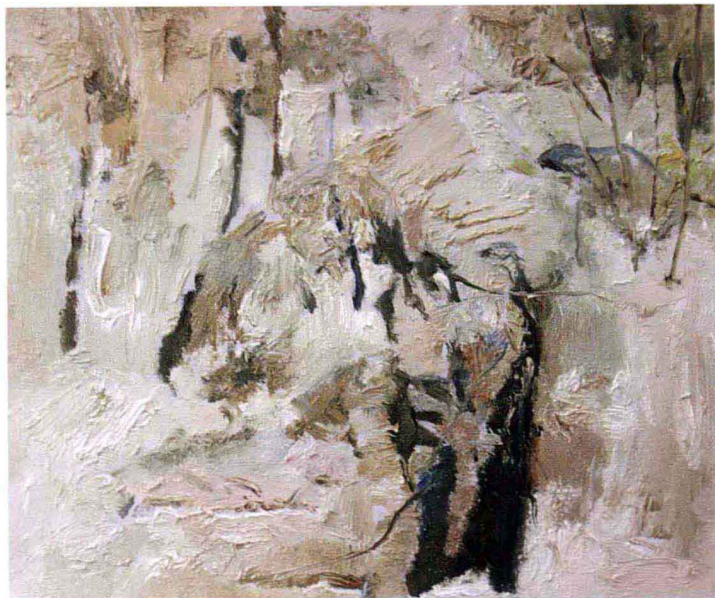


(二) 上大色调

真实黄土地的颜色是略带黄色的白色土地，在阳光的照耀下明暗对比很强烈，色块之间的冷暖差别很小，整个画面是以白色为主的亮色调。着色时注意随土层结构去用笔，注意塑造过程中偶然效果的保留，注意提炼自然景物中最能打动人的色彩对比，这种保留与提炼的能力体现着画家的审美。

（三）深入刻画

整个画面的细节就在于土层上的树木和植被的根脉，塑造这些物体时用笔要自然，要大胆利用油画材料塑性强的特点，充分发挥工具材料的表现力。画的美在细节，能打动人的也是精彩的细节。



（四）整理完成

画面的整体感受是非常重要的，画面最终的效果是充分表达作者当初看到景物时的感动。对于画面中破坏整体的细节要减弱或去掉，为的是更加突出画面的中心，使整个画面传达出一种意境，这种意境的表达是和画面的构图、色调、用笔等分不开的。

