

▲ 高等教育“十二五”全国规划教材 / 中国重点美术学院系列教材 · 西安美术学院

油画风景写生

潘晓东 主编

20% 的最新教育理念

30% 的最新实战导航

50% 的经典案例解析

高等教育“十二五”全国规划教材
中国重点美术学院系列教材·西安美术学院

油画风景写生

主 编：潘晓东 副主编：杜晓辉

人民美術出版社

中国重点美术院校教材·西安美术学院系列 编写专家委员会名单

主 任：王胜利 朱恪孝

副主任：王 晓 孙黎明 赵万东 郭线庐

韩宝生 贺荣敏 贺 丹

委 员：李 青 石 村 姜怡翔 潘晓东

杨 锋 陈云岗 任焕斌 彭 程

吴 昊 张 莉 赵 农 赵 健

彭 德 周晓陆

图书在版编目(CIP)数据

油画风景写生 / 潘晓东主编. -- 北京: 人民美术出版社, 2012.6

中国美术学院系列教材

ISBN 978-7-102-05899-3

I. ①油... II. ①潘... III. ①油画 - 风景画 - 油画技法 - 高等学校 - 教材 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第134953号

策 划：王 远

主 编：潘晓东

副主编：杜晓辉

参 编：吴荣华 潘 玥

中国重点美术学院教材·西安美术学院系列

油画风景写生

出 版：人民美术出版社

地 址：北京北总布胡同32号 100735

网 址：www.renmei.com.cn

电 话：艺术教育编辑部：010-65122581

010-65232191

发行部：010-65252847

010-65593332

邮购部：010-65229381

责任编辑：王 远

封面设计：王 可

版式设计：刘悦(北京工业大学建筑与城市规划学院)
王莉莉

版式制作：任少怀

责任校对：马晓婷

责任印制：赵 丹

制版印刷：影天印业有限公司

经 销：人民美术出版社

2012年8月 第1版 第1次印刷

开 本：889毫米×1194毫米 1/16

印 张：8

印 数：0001-3000册

ISBN 978-7-102-05899-3

定 价：45.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题，请与我社联系调换

总序

肇始于 20 世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革，随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师授徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

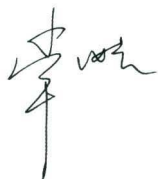
人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育家，也是艺术家、设计家，这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念，使艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式的发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材，这项工作长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

中国美术出版总社 社长
人民美术出版社

目录

总序

第一章 初识油画风景 /1

第一节 油画风景的发展与演变 /2

第二节 油画风景写生的独特魅力 /15

一、风景写生中的油画形式 /15

二、油画风景写生是画家的生活日记 /16

油画风景写生日记《秦岭山居》/17

油画风景写生日记《白石山》/18

第二章 油画材料和风景写生的工具 /19

第一节 油画架 /20

第二节 油画内框 /21

常用油画内框尺寸表 /22

第三节 画布 /24

一、画布的种类 /24

二、画布的绷法 /24

绷画布的步骤 /25

三、画布的胶底 /27

1. 最简便实用的合成胶 VAE 白乳胶 /27

2. 涂料的配制和刷法 /27

经验提示：画布底子的检验 /27

3. 用传统材料皮胶做画布 /27

4. 其他材料 /27

画布胶底制作步骤 /28

经验提示：使用现代材料处理墙壁的方法 /30

第四节 调色板 /30

经验提示：调色板的颜料排列 /30

大师调色板 /31

第五节 颜料和画具 /31

一、油画颜料 /31

经验提示：选择颜料的原则 /31

油画颜料 /32

二、油画笔 /34

经验提示：画笔保养 /34

三、画刀 /34

经验提示：画刀的作用 /34

四、亚麻油、松节油、光油及其他溶剂 /34

1. 亚麻油 /34

2. 自制稠亚麻油 /35

3. 松节油 /35

4. 达玛树脂油 /35

经验提示：乳剂的做法 /35

5. 速干白 /35

6. 光油的配制 /35

7. 混合材料 /35

第六节 外出写生前的准备工作 /35

专题练习一 /35

专题练习二 /35

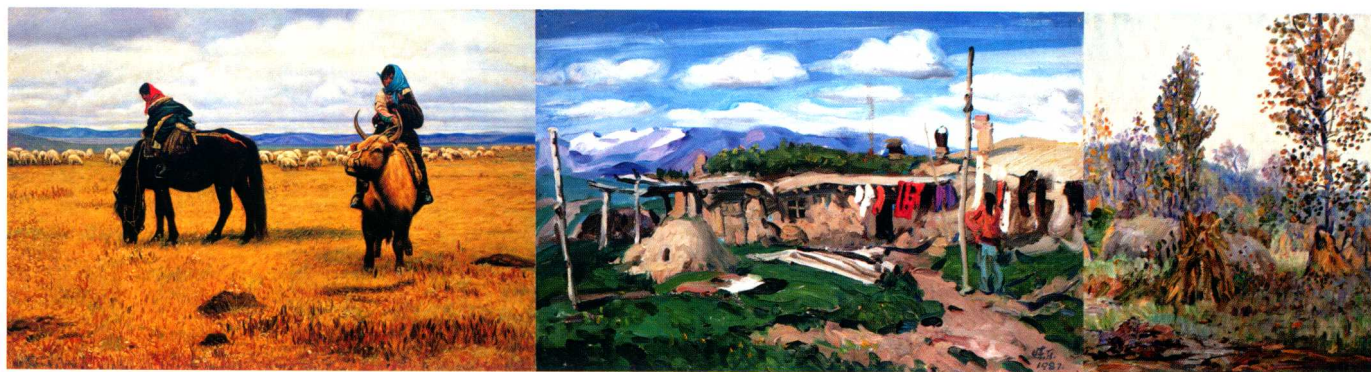
第三章 油画风景写生的方法 /37

第一节 观察方法和表现方法 /38

一、培养正确的观察方法 /38

二、培养正确的表现方法 /39

经验提示：油画风景写生步骤 /39

专题练习三 /40

第二节 色彩的科学分析 /40

一、色彩的原理 /40

1. 固有色 /40
2. 光源色 /40
3. 条件色 /40
4. 色调 /40

经验提示：色调的形成 /41

二、风景中的色彩倾向 /41

经验提示：感悟色彩的流变 /41

三、风景中的主观色彩处理 /41

专题练习四 /41

第三节 构图的要点 /41

一、均衡 /41

二、对比 /44

经验提示：感悟色彩的流变 /45

案例解析 /45

三、对比与分割 /48

四、完整 /49

五、简洁 /49

六、生动 /49

专题练习五 /49

第四节 油画的笔法 /50

一、13 世纪以来西方绘画用笔发展变化 /50

1. 平涂笔法 /50
2. 散涂笔法 /50
3. 厚涂笔法 /51

二、印象派画家的笔法 /52

1. 莫奈的笔法 /52

2. 雷诺阿的笔法 /56

3. 毕沙罗的笔法 /57

4. 塞尚的笔法 /58

5. 凡·高的笔法 /59

三、笔法与所表现对象的关系 /59

1. “脑中之笔” /60

2. “眼中之笔” /60

3. “胸中之笔” /60

4. “手中之笔” /60

知识链接：笔法的四个来源的关系 /60

四、笔触与情态 /61

经验提示：笔触与情感 /61

经验提示：点的情态 /61

五、创造性笔法的延续 /61

1. 绘画性笔触的后继者 /61

2. 点彩画法与运动的结合 /61

3. 纯粹性的抽象 /62

专题练习六 /63

4. 油画笔法要有新的发展 /63

第五节 油画风景写生的步骤 /64

一、选景 /64

二、构图 /64

三、起稿 /65

经验提示：起稿要点 /65

四、上色 /66

五、具体刻画 /66

经验提示：风景画铺颜色的基本要求 /66

经验提示：深入的办法 /66

六、细心收拾 /67

写生心得一：《秦岭北·坡地》/67

作画步骤：《秦岭北·河畔》/68

作画步骤：《秦岭北·秋暮》/70

作画步骤：《秦岭北·秋雾》/72

写生心得二：《秦岭北·秋雾》/73

作画步骤：《08 古塬》/74

作画步骤：《秦岭北·村口》/75

作画步骤：《陕北正月之四》/76

写生心得三：《秦岭北·岭上》/77

写生心得四：《秦岭北·秋韵》/77

名家作品 /78

学生作品 /83

第四章 油画风景创作技法 /85

第一节 白底薄涂画法 /86

作画步骤：《终南山下·村口》/86

作画步骤：《雪拥蓝关2》/87

作画步骤：《沙漠深处》/87

作画步骤：《塞上冬暮·路》/89

第二节 浅灰底写实画法 /90

作画步骤：《塞上初冬》/90

第三节 白底直接画法 /92

作画步骤：《陇塬春雪》/92

作画步骤：《终南山下·雪晴2》/94

作画步骤：《渥太华河》/95

第四节 古典画法(灰底)/97

专题练习七 /98

第五章 油画风景作品赏析 /101

第一节 西方油画大师图例分析 /102

一、希施金 /102

二、西斯莱 /106

三、凡·高 /107

四、巴里诺娃·维拉·依万诺夫娜 /108

五、阿列克·尤里耶维奇 /109

第二节 中国油画家图例分析 /110

一、吴冠中 /110

二、朱乃正 /111

三、钟涵 /112

四、黄乃源 /112

五、谌北新 /113

六、王胜利 /114

七、赵健 /114

八、韩宝生 /115

九、毛岱宗 /116

十、闻立鹏 /116

十一、刘明友 /117

十二、王风华 /118

十三、买买提·艾依提 /119

十四、李荣洲 /119

十五、赵拓 /120

后 记

第一章 初识油画风景

第一节 油画风景的发展与演变

第二节 油画风景写生的独特魅力

一、风景写生中的油画形式

二、油画风景写生是画家的生活日记

教学目标

《油画风景教程》针对全国专业美术学院油画专业和各综合大学艺术学院油画专业的本科生和实践型硕士研究生。通过对本教程的学习能使學生比较系统地掌握油画色彩体系的基本方面,掌握油画风景写生和创作的基本理论以及实际动手能力,使學生基本掌握油画风景专业基础和专业技能。

教学重点

了解东西方审美的差异造成的不同的绘画方式和创作体系。

教学难点

学生对风景的观察能力、色彩规律的掌握以及个性化的艺术语言的探索。

建议课时

576 课时(一年级 128 课时、二年级 128 课时,三年级 128 课时,四年级 192 课时。)

第一章 初识油画风景

第一节 油画风景的发展与演变

以史为鉴——初期的山水画是反映自然美的艺术形式。山水画早期的功能为“山水以形媚道”,人们指望在其间“卧游”或“畅神”。而日渐成熟的山水画(风景画)往往取决于画家的学识,呕心沥血之精品往往表达的是画家的心象——意象。中国的山水画最早始于魏晋南北朝,而有史为鉴的是隋代展子虔的《游春图》。

展子虔 《游春图》 隋代

西方最早的风景画一般认为是庞贝城的描绘海景和果园的壁画,但笔者认为应该是罗马公元 1 世纪前后《奥德塞巡游地府图》(见李浴著《西方美术史纲》144 页文字及图 136)。该画点景人物不到全画面的十分之一,树木岩石刻画得栩栩如生,应该视为西方最早的风景画,比 1504 年乔尔乔内的《暴风雨》早一千多年。实际上,西方风景画与中国山水画都是在公元后 100 年前后开始登上历史舞台的。

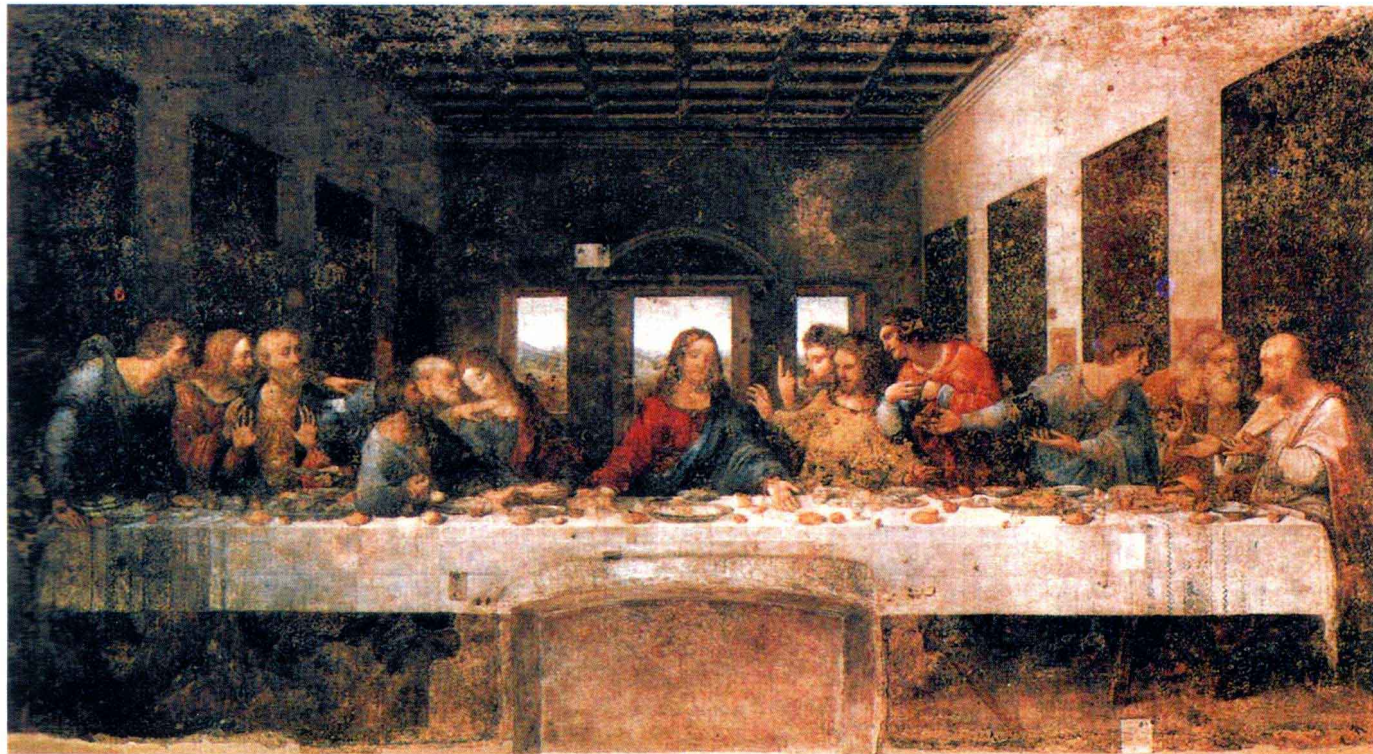

《奥德塞巡游地府图》

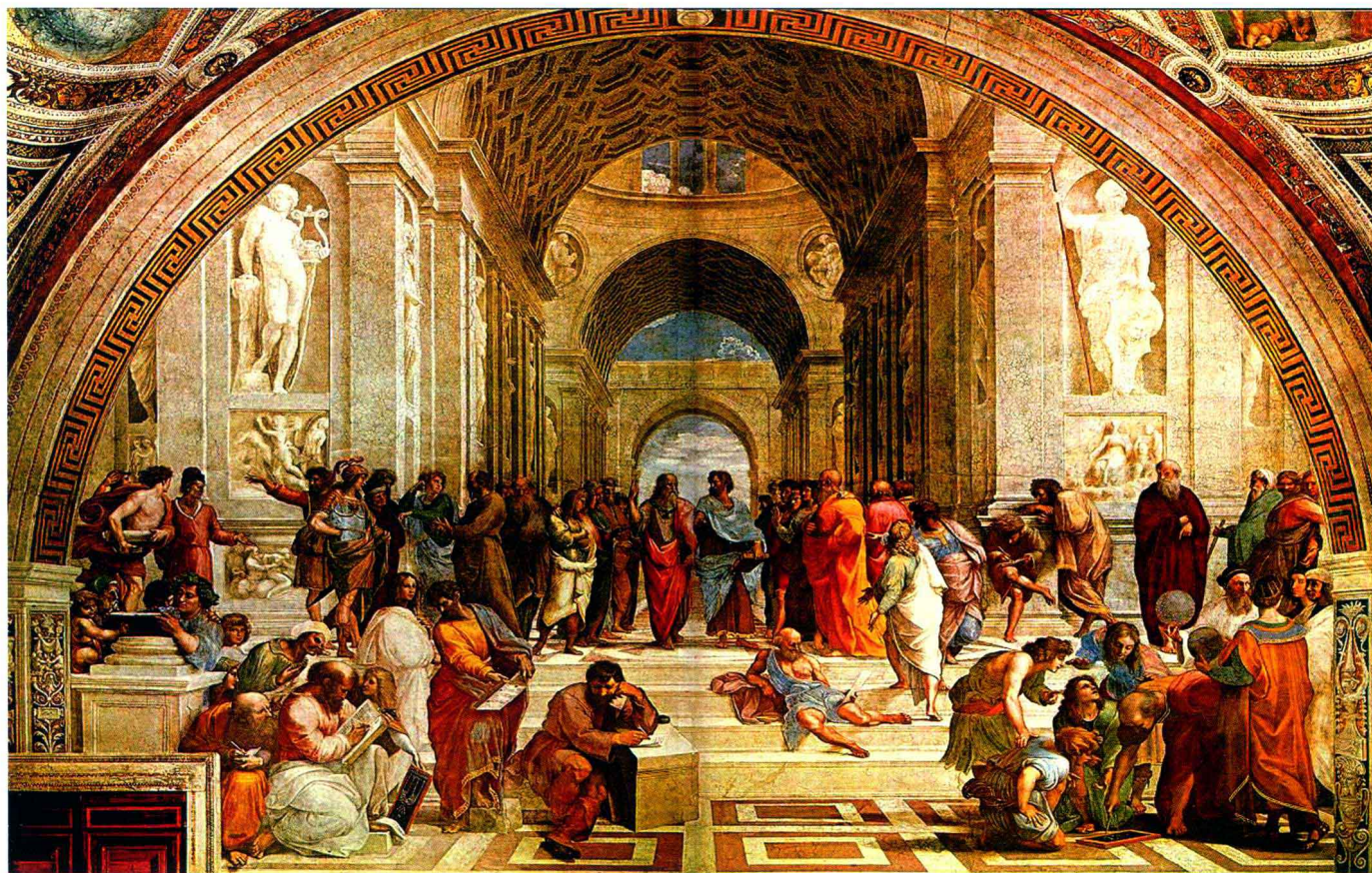

乔尔乔内 《暴风雨》

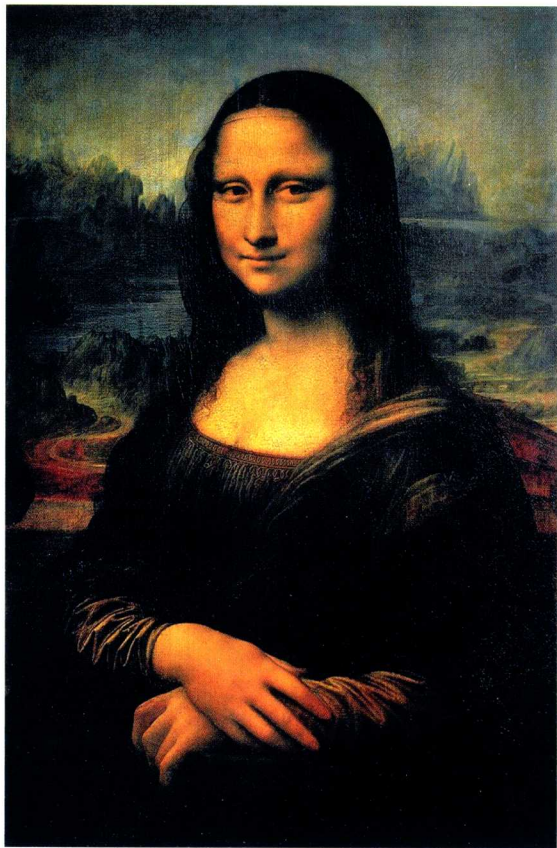
人文精神——欧洲文艺复兴时期，人文思想得到发展，人们对科学研究的兴趣日益浓厚，瓦萨利《美术家传》中的乌切洛整夜在研究透视。达·芬奇的《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》，拉斐尔的《雅典学院》等作品的背景，显示出焦点透视的强大魅力。

达·芬奇 《最后的晚餐》

拉斐尔 《雅典学院》

达·芬奇 《蒙娜丽莎》

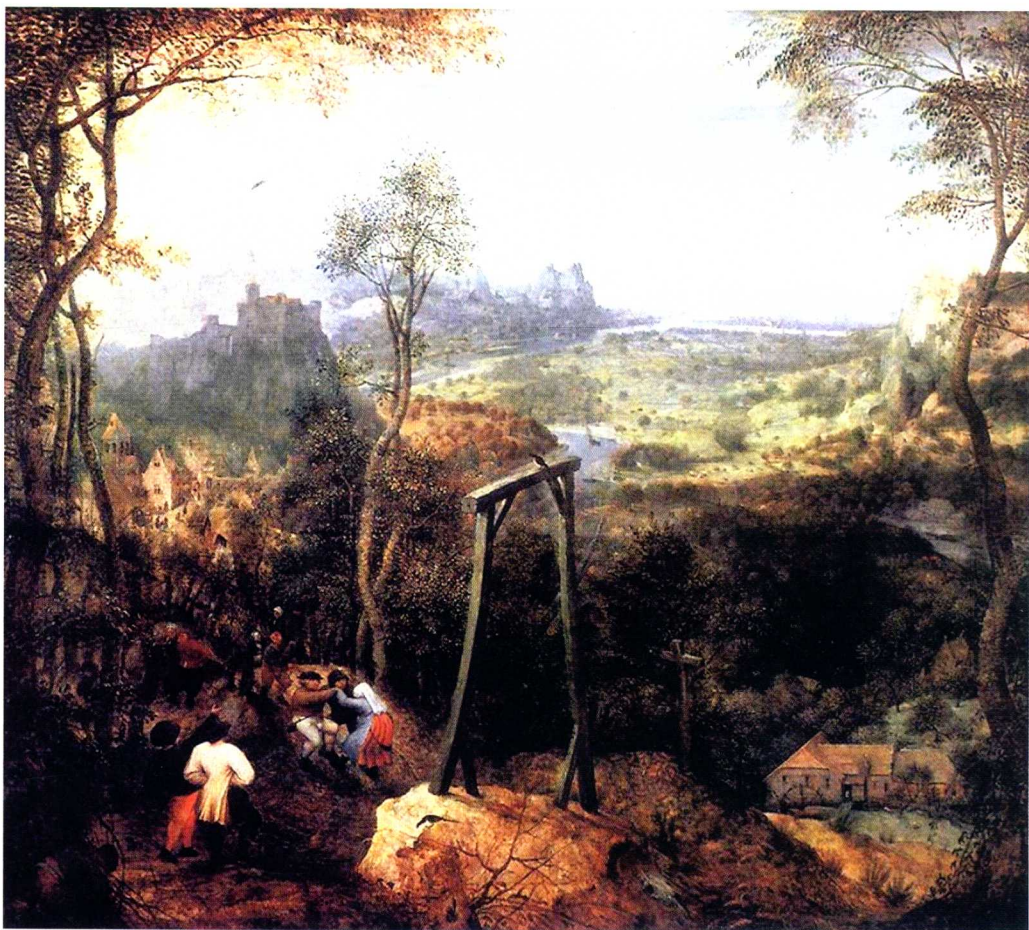

格列柯 《托列多风景》

在提香和乔尔乔内的作品中，人与自然的和谐。反映出文艺复兴时期的人文精神。乔尔乔内 1504 年作的《暴风雨》对暴风雨前景象的自然主义描写，受到人们的欣赏，展现了神秘莫测而多样的大自然。

格列柯的《托列多风景》已作为纯粹的风景画出现在油画艺术的历史舞台上。此画具有强烈的象征意识，极大地拓展了风景画的精神内涵。

北欧尼德兰的老勃鲁盖尔的《绞刑架下的舞蹈》《冬猎》，画中的人物已成为点景人

勃鲁盖尔 《绞刑架下的舞蹈》 1568 年

勃鲁盖尔 《冬猎》 1565 年

物。他对油画风景有很大的建树。勃鲁盖尔可以称为尼德兰人文主义风景的真正创始人。他的作品农村生活趣味醇厚，艺术风格质朴亲切，仿佛散发着北欧农村泥土的芬芳。他于 1567 年所作的《暴风雨》是欧洲最早描写海洋的风景画。

古典情怀——17 世纪普桑的风景画是古典主义时期的代表作。他的艺术风景是肃穆、恬静

霍贝玛 《乡间小路》

的，画面多为幻想式的风景，使观者如身处世外桃源。普桑的风景画大多掺杂着神话与历史典故，带有怀旧和理想主义的意味。他的风景画成为法国古典主义风景画的典范。稍后的著名风景画家洛兰的作品更是继承了理想主义的衣钵，创造了浓郁的抒情诗般的画风。

赞美生活——17 世纪佛兰德斯画家创作了不少热情洋溢并充满生命活力的风景画。在 17 世纪的荷兰，新生市民阶层的兴起，使风俗画、风景画、静物画等制作精良的小幅油画受到广泛的青睐，风景画作为独立的绘画样式和体裁已完全确立了它应有的地位。于是出现了专职从事风景画中某一项专门内容的画家，比如有以描绘牧场生活见长的普特，专画海洋的委里基尔，有描绘收割、狩猎等生活风景的乌渥尔，还有著名风景画家霍贝玛。霍贝玛的《乡间

鲁伊斯达尔 《波涛汹涌的海岸》

小路》因其美妙的纵深感，而成为焦点透视的典范。作品明快的色彩也给后人以启发。鲁伊斯达尔的《波涛汹涌的海岸》则有着强烈的气势和美感。伟大的伦勃朗充满人性和戏剧情感的风景画《石桥》更是炫人眼目。天才画家维米尔在《德尔夫特一条街》《德尔夫特的风光》这些平凡的绘画题材中展现了人们质朴和伟大的精神。在这里，风景油画充满了现实主义精神和诗一般的意境。

浪漫乐章——18 世纪末，德国浪漫主义风景画家弗里德里希的风景画，充满着幽深淡远、沉思冥想和宁静肃穆。他的风景画反映出当时浪漫主义的情趣，通过聆听舒伯特的歌曲，我们对那种意境是较为熟悉的。他画的一幅光秃秃的山地景色甚至可以使我们回想起近乎诗意的中国风景画的精神。19 世纪英国伟大的风景画家泰纳，运用丰富的色

伦勃朗 《石桥》 1683 年

维米尔 《德尔夫特的风光》 1668 年前

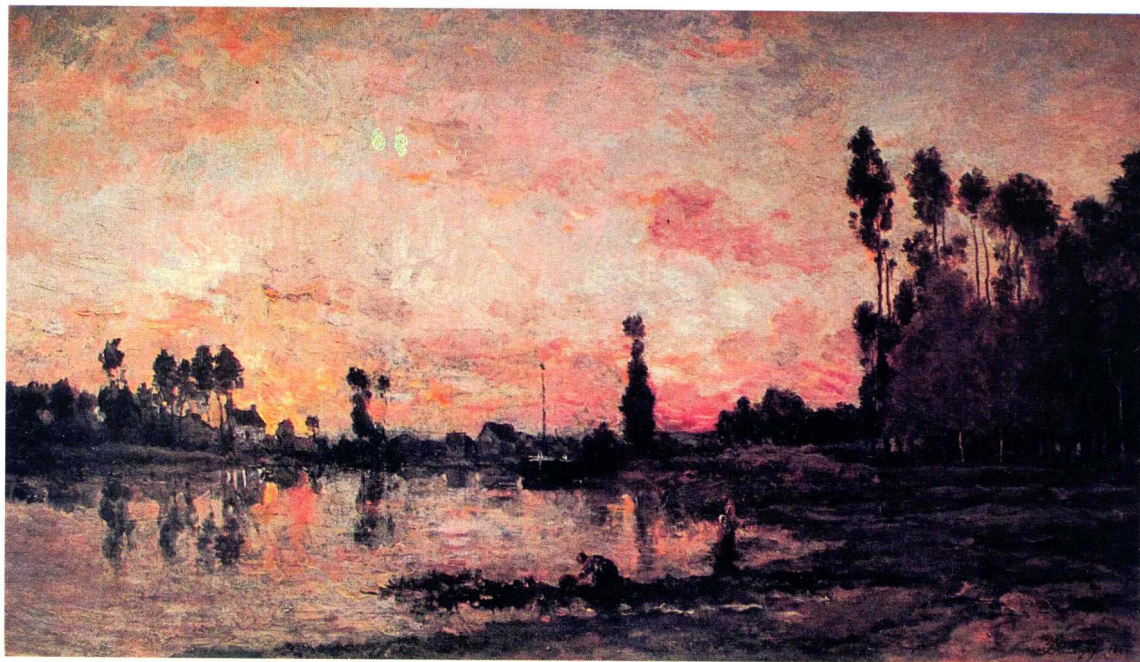
维米尔 《德尔夫特一条街》

彩和表现手法，创造性地表现了光与影、空气与速度，将工业革命的题材也引入了风景画创作，如铁路、轮船、港口等。尤其是他运用创造整体绘画氛围的“感觉的现实主义手法”，创作了一系列著名的作品。他是把大自然诗化与幻想化的浪漫主义风景画家代表。而同样采用抒情画风的英国风景画家康斯太勃尔，其创作手法却偏重于写实，他的作品《干草车》（1821年作），有牧歌般清新的意韵，用巧妙的光影处理、生动细腻的用笔和色彩描绘了英国农村醉人的田园景色。这两位画家给19世纪法国巴比松画派和印象主义画派带来了重大影响。

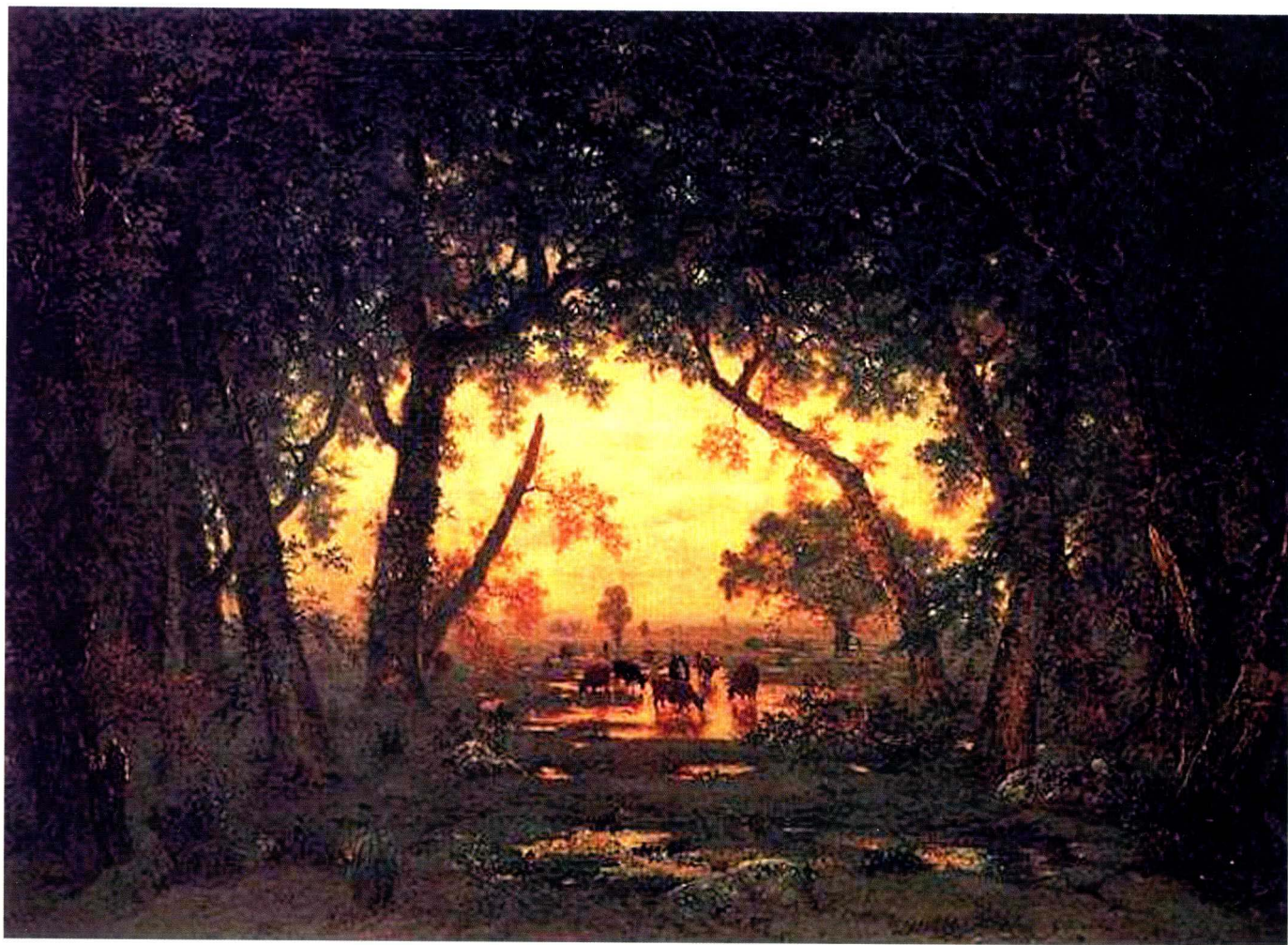

康斯太勃尔 《干草车》

华彩乐章——19世纪的法国集风景画之大成，巴比松画派风景画家辈出。卢梭的作品深厚、淳朴、庄严。他的《走下汝拉山的奶牛群》、《晚霞》以虔诚的态度深情表达了对大自然充满激情的赞美。

卢梭 《晚霞》

卢梭 《走下汝拉山的奶牛群》

特罗容 《暴雨将至》

特罗容是以描绘动物与自然风景见长的画家，他的作品《羊群》将逆光下的村舍和羊群描绘得生动感人，《暴雨将至》如实记录了暴风雨来临前的一切。

伟大的风景画家柯罗面向自然、对景写生。他的作品充满诗情画意，引人入胜，富于音乐感和生活趣味。其代表作《蒙特枫丹的回忆》《林妖的舞蹈》等作品，对印象画派画家曾产生过巨大的影响。

特罗容 《羊群》