

风景油画构图与色彩综析

王培盈

(吉林省白山市靖宇县榆树川学校 吉林 白山 135200)

[摘要] 构图和色彩是油画创作中的两个重要方面,同时也是风景油画创作的基础。本文从这两个方面入手,详细的论述在风景油画创作过程中,构图的一些技巧和方法以及色彩方面相关知识。

[关键词] 风景; 油画; 构图; 色彩

引言

西洋画最早的一种就是油画风景,所谓的风光油画就是以风景作为题材用含油质的颜料在布或木板上绘成。油画风景艺术在20世纪初“西学东渐”之时传到了国内。风景油画随着时代的发展,已经形成了自己独特的特点,有着自己表现形式和方法。本文则着重从风景油画的构图和色彩两方面对其进行论述。

1 风景油画构图

为了创造出新颖独特的艺术形式,从而很好地表现作品主题思想,要精心设计安排作品中的人物、环境、景物之间的种种关系,把画面上个别或局部形象组成艺术的整体,这就是构图。

(1) 构图的方法和特征 斜形线构图:在心理上给人一种方向、不稳定、动势等感觉,如艾中信的油画《过雪山》中的红军队伍所形成的长斜线,隐含着决定的方向和前进路上的艰难险阻的意境。横向水平构图:能像平原一样给人一种一望无际、心胸开阔的感觉,妥木斯的油画《晨曦》运用这种水平线,成功地表现了草原平静的日常生活,取得了很美的意境。竖形构图:在心理上给人一种高大、严肃、宁静、挺拔的感觉。如吴冠中的中国画《玉龙山下丽江城》中的树干形成竖直线有力地表现了松树的高耸和挺拔的感觉。构图千变万化,其最终所达到的境界必须是和静状态。和静也意味着构图处理应合乎情理,合乎画理,合乎天性。说明构图对意境有很大的影响和作用。构图的另一个特征是圆的运用。首先是画面气的流转始终在画面内作圆形运动,形成一个不外泄的独立的气场。这对表现意境的画面有相当的作用,充分体现了图形意境和自然的统一和谐。构图还有一个重要特征是简约、含蓄,它也是表现构图与意境统一的重要特征。庄子说:“言者所以在意,得意而忘言。”所以构图的简约含蓄是意境的重要体现。

(2) 构图的法则 构图中的变化和统一,是构图法则中最根本的一条,即在变化中求统一,在统一中求变化。至于其他规律,在处理画面时,大抵都大属于这个规律。在构图中为取得变化统一的良好效果,还应注意以下的法则:构图中的对比,这是指一种造型因素就其某一特性在其程度上的比较。例如形体的大小对比,明暗色调中的黑白对比,色彩冷暖对比,人们心理上所造成的视觉对比等。形的大小对比,柯罗的《孟特枫丹的回忆》,画面通过前景树的巨大形体与掉叶的小树、人形成鲜明对照,造成了画面生动的效果,明暗调子的对比,主要是从画面上黑白对比的强效果来讲的。我们可以通过画面明暗对比的合理布局,突出某部分主体,如吴冠中的《江南人家》,莫奈的《阿尔让特伊大桥》。

2 风景油画色彩

(1) 风景油画中有色底的运用 根据笔者学习研究,油画这个特殊的画种,在动笔前,前期的工作是十分重要的。而底色就是这前期工作中十分重要的一环。画面的色调、构图、用笔、意境等等都与它息息相关。笔者曾在研究的过程中尝试过一些底色的制作,这些底色对于风景油画的画面效果产生单一底色 将木板或画布涂好底子,最好略为吸油。待底子做好后,用刷子调松节油,稀释调和几种油画颜料,颜色略灰,可偏冷或暖,然后薄涂于画板上,这是单一底色的制作方法。在这样的底色上绘画很好把握色调,但不足的就是底色太过单纯容易造成画面单调,缺

乏灵动的气息。复合底色 单一底色比较均匀,可在单一色上稍稍调和一点其他的颜色使其丰富,待较为丰富的底色干后,再上层薄涂透明色,或用含油少的颜料干擦。注意制作这种复合底色需要进行两遍工序,第一遍调色时多用些松节油来刷,等第一遍干了之后再用画笔干擦颜色。这种底色要求颜色变化丰富而又协调统一。在涂刷时,用笔宜灵活,以使画面富于生气。花底 该种底色在于将底子颜色做花、做乱、使其一开始便出现许多意想不到的,大胆的颜色,这样才能在之后的绘画中利用其颜色、肌理、形状的偶然效果产生不同于常的画面效果。在该种底色上作画,难度较大,更需要从整体上把握和处理画面效果的能力。且在有色底上作画应当注意透底色。

(2) 民间艺术色彩的借鉴 一个民族,一个国家是可以感知的生命聚合体,它是由经济生产行为、社会组织行为、风俗习惯行为等组成的生活式样的系统。楼钥在《功愧集》中说:“国家元气,全在风俗;风俗之本,实系纪纲。”中国是一个农业国,其命脉维系在乡土上,所以在“中国气息”中最浓厚的是“乡土气息”,而我们的艺术又往往是从乡土中汲取养分才得以发扬光大,具有中国气派的。中国人历来对土地和与其相关的山石树木、花鸟虫鱼、飞禽走兽有着特殊的感情,中国山水画特别昌盛,就是这种感情的曲折反映和隐性显现。大量乡土气息浓郁的视觉形象潜藏于民间,保留在民间艺术之中。而民间美术也以它特有的形式,凝聚着中华民族意识和智慧。我们的风景油画需要发展,一方面可以学习西方现代艺术中诸流派的手法;另一方面则要走向民间,在民间艺术中去感受“乡土气息”,从中受到启发和发展。套色版画、木版年画、敦煌壁画等等这些艺术经典都给风景油画的色彩艺术带来启示。以敦煌壁画来说,“装饰风的敦煌壁画完全是在原色的对照中去取得调和,在强烈的对比中去求得整幅色彩在交错中发散出来的色的光辉。从色彩原理上来讲,就是从原色之间所产生的中间色光的作用,这又是一种色彩表情。

(3) 色调的把握对画面的影响 自古以来人们就思考和发掘有关色彩调和、不调和的系统原则,以此来建立享受和创造色彩美的理论法则。从科学的色彩体系对此做了研究的便是色彩调和论。油画作品中色彩的主要作用是两方面:以色彩造型和组成画面色调。油画色彩的表现力,主要取决于画面的总色调给人的视觉作用,画面色调是否和谐统一、是否具有整体感是油画色彩处理的关键所在。

结束语

本文从风景油画的构图和色彩两个基本方面进行了详细的论述,总结了风景油画的构图方法和特征、构图法则等。在色彩方面,本文主要结合笔者在日常实践中在底色方面对不同底色对色彩的影响作了总结,并且明确指出应从我国博大精深的民间艺术中吸取精华,最后,结合意境和色彩关系,说明油画要以色传神、以色传情。

参考文献

- [1] 周惠. 风景油画构图与色彩综析[J]. 美术教育研究, 2012(10): 9-10.
- [2] 王月. 中国画构图浅论[D]. 山西师范大学, 2017.