

风景写生系列

色彩写实表现基础

陈光龙 著

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩写实表现基础 / 陈光龙著. — 上海: 上海书店出版社, 2011.11

(风景写生系列)

ISBN 978-7-5458-0289-4

I. ①色… II. ①陈… III. ①油画: 风景画: 写生画—技法 (美术)—高等学校—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第184517号

色彩写实表现基础

著 者	陈光龙
责任编辑	包晨晖
技术编辑	吴 放
出版发行	上海世纪出版股份有限公司 上海书店出版社
地 址	200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc www.shsd.com.cn
印 刷	上海丽佳制版印刷有限公司
版 次	2011年11月第1版
印 次	2011年11月第1次印刷
开 本	889×1194 1/12
印 张	4.5
书 号	ISBN 978-7-5458-0289-4/J.64
定 价	33.00元

1490181

1490181

J213.26

05

CS1640413

风景写生系列

色彩写实表现基础

陈光龙 著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

重庆师大图书馆

概述

风景画，作为一种绘画题材，就是指以自然景物为描绘对象的绘画，它反映了人们对大自然的向往以及对自身审美理想的诉求。英国美术史家肯尼斯·克拉克在其《风景画论》一书中认为风景作为内容出现在艺术家的作品之中并不是一个简单的存在事实，它体现着人与自然之间的不可分离而又神秘的关系。实际上，艺术中的风景之美是人类对自然的爱的必然结果，而且我们可以说，风景画的历史不过是人对自己与自然的关系的认识的历史。但是，风景绘画在漫长的历史发展过程中，一直是作为人物画的背景形式出现的，直到17世纪荷兰画派兴起，风景画才作为独立的艺术形式出现。现代意义上的色彩风景画可以追溯到19世纪的法国巴比松画派，如柯罗、卢梭等人，他们把写生看作是风景画创作的素材，到了19世纪末，印象派绘画把“光”和“色”作为绘画追求的主要目的，倡导走出画室，描绘自然景物，把握瞬间的色彩印象，使画面呈现出新鲜生动的感觉，代表人物有莫奈、毕沙罗、西斯莱、雷诺阿等。他们关注风景写生中的外光变化，同时利用近代科学的研究成果，逐步把大自然的光色变化表现的无比完美，这对于后来的风景绘画具有划时代的意义。

色彩风景是现代造型艺术重要的课程之一，同时它也是一种独立的艺术形式。一张好的风景画是画家用心灵与大自然交流的艺术结晶，画家从画室走向大自然，去体验大自然的光色变化，不仅有利于理解色彩变化的规律，而且可以帮助培养敏锐的艺术感受能力，锤炼艺术语言和探索艺术规律，从而加深对生活的理解，强化对大自然的内在精神体验，最终达到“外师造化，中得心源”的境界。

写实作为一种视觉形式或者说艺术风格有着悠久的历史，它是绘画艺术形成和发展的重要组成部分。直到今天它仍然深受人民的喜爱，因为自然界和艺术作品中的形象是艺术中最“资深”的成员，它始终是视觉艺术中被用得最多也是最广泛的。

写实性风景作为写实艺术中的一员，其精髓正是对自然景物的色彩进行敏锐而透彻地观察，抓住千变万化、丰富微妙的形色感觉，最终通过艺术语言和表现手法物化到画面上来。这种艺术作品符合观者的视觉经验，忠实于客观物象的自然形态，重视视觉真实感，追求精神的真实表述，同时也是对自然界客观形象的提炼、概括和简化。其直接面对自然、表现自然的特点，源于对自然和生命的真实体验，其发展轨迹将和不同时空的人文精神交织在一起而促使它的生命力和其他写实艺术一样恒久不衰。

《晨雾》柯罗

《鲁弗申大街》西斯莱

《蓬多瓦兹阿赫米塔什的菜园》毕沙罗

《阿尔的桥》梵高

《残雪》陈光龙

观察与表现

色彩风景重在写生，它是画家在自然和生活中获取关于绘画艺术的观察方法和表现方法最直接、最重要的途径。通过写生感受自然界丰富的色彩，然后利用审美原则和绘画技巧来予以表现，这是眼、手、脑相配合，将面对自然的视觉感受转化为画面的基本方式和重要手段，也是习画者熟练掌握绘画技法的必由之路。通过写生，把自然界丰富无比的光色微妙变化进行敏锐而透彻地表现，从而创作出一张优秀的风景画作品。

● 光与色

谈到风景绘画，就离不开光与色，光是产生色彩视觉感知的首要条件，换句话说，有光才有色。自从牛顿用三棱镜把光分离成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等色彩光谱，并把阳光分解成光谱的现象后，艺术家面对自然风景时其视觉体验和审美关注就发生了巨大的转变，光学原理被运用到了绘画中，光成为了绘画的主人，绘画的主要目的也变成了追求光和色，如贡布里希在《艺术发展史》中所描述的那样：“不是各具自身色彩的一个一个物体，而是在我们的眼睛里——实际是在我们的头脑里——调和在一起的那些颜色所形成的一片明亮的混合色”。

绘画中的色彩是以人的视觉感受为基点的，色彩的概念是由人的视觉思维所形成的，我们只有理解了光与色彩的成因和规律，才能去正确地表现自然。可以说，光与色是风景写生与创作必不可少的表现对象。

在写实风景绘画中，面对自然景物是进行如实描绘的过程，它不同于古典绘画中的风景，也不同于主观变色，是指在自然光

《午后小巷》陆琦

《溪边农家》陈光龙

线的作用下，以现代光色绘画理论来如实描绘景物的形状、色彩、空间等。如作品《浙江图书馆小景》：此幅油画表现的是正午阳光下图书馆的一角，作者以稀薄的油彩刷出微妙的色彩变化，用笔轻松，色彩明确，极好地表现了阳光下各景物之间的色彩关系。

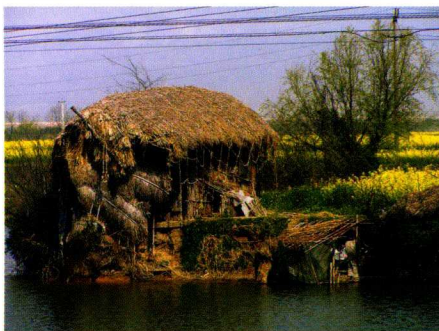
《浙江图书馆小景》许剑春

《南屏村口》秦华

《雁荡的天空》陈光龙

● 从自然到画面

面对大自然的万千色彩，它几乎包容了色彩的所有存在形式、配置以及形态的结合，这是不以我们的意志为转移的客观存在的色彩现象。我们如何以自然色彩为依据，来表现符合作者色彩感受和审美体验的写生色彩，是风景画写生与创作的一个主要命题。

自然的客观色彩作为我们研究的直接对象，是艺术作品中色彩感性资料的第一手资料，只有通过正确的观察方法和色彩感受以及控制色彩的艺术表达能力，才能把自然色彩转化为画面上的写生色彩，最终画出符合画面形式和内容的色彩风景作品。要想做到这一点，我们首先需要理解基本的色彩常识和原理，认识色彩的成因和规律，建立起自己的色彩感受能力；其次要通过大量的色彩训练来掌握色彩表现的基本造型能力；再者还需要通过大量阅读优秀的风景作品来提高自己的艺术审美修养。只有这样，我们才能在丰富而复杂的自然色彩面前不至于无所适从，通过自己的视觉体验以具体的色彩表现形式来完成一幅优秀的写实风景作品。

在具体写生过程中，面对大自然中绚丽多姿的景色，首先碰到的问题是我们如何在一望无际的视野中选取一部分景色作为描绘的对象，使之成为一张风景作品的画面，这就是取景。而取景最重要的就是找到自己感受最深或是最感兴趣的景色，经过审美提炼，强调主观感受而进行艺术表现。

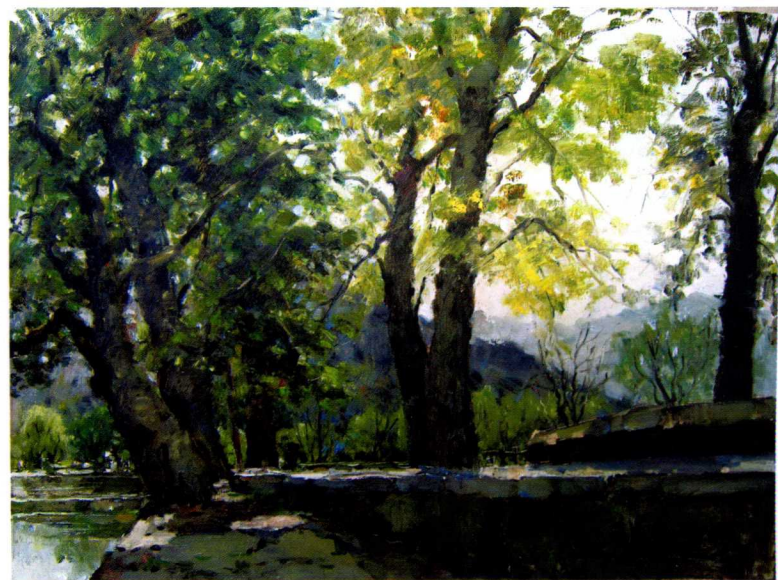
作品《雁荡的天空》，山形的变化以及天空的色彩、云朵的形态都经过主观的概括，而不要受限于客观的形体、比例、透视及色彩等元素，要根据画面的审美需要进行一定的艺术处理，另外景色中一些琐碎的细节在写生时也要进行必要地概括，果断地舍弃不需

《柳浪闻莺》 陈光龙

《四月的田野》 陈光龙

《树荫》 王立民

《塞马湖畔的木廊》 陆琦

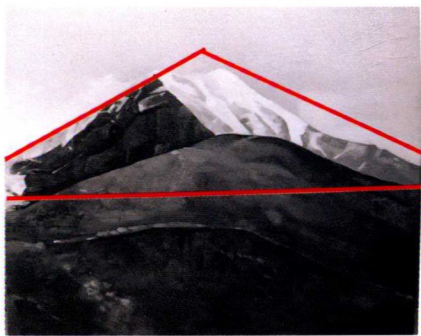
要的细节，做到“视而不见”，绝对不能面面俱到。还有一点需要注意的是，我们在最初学习风景写生时，可以选择一些小角度的、局部的景色来进行，不要贪图景色的全而大，譬如《柳浪闻莺》、《四月的田野》、《老宅》以及《塞马湖畔的木廊》等画，都是选取了一些看似简单平凡的小景、近景为对象来表现的。

总之，在具体写生时，大自然中一些不起眼的树木、建筑等都可以作为表现对象，关键在于作者怎样观察，找到平凡景色中打动心灵的一两处亮点，把这些亮点放大，画到精致，从而转换成微妙和谐的画面，这样，即使成不了“大家闺秀”，“小家碧玉”也是一种不错的选择。

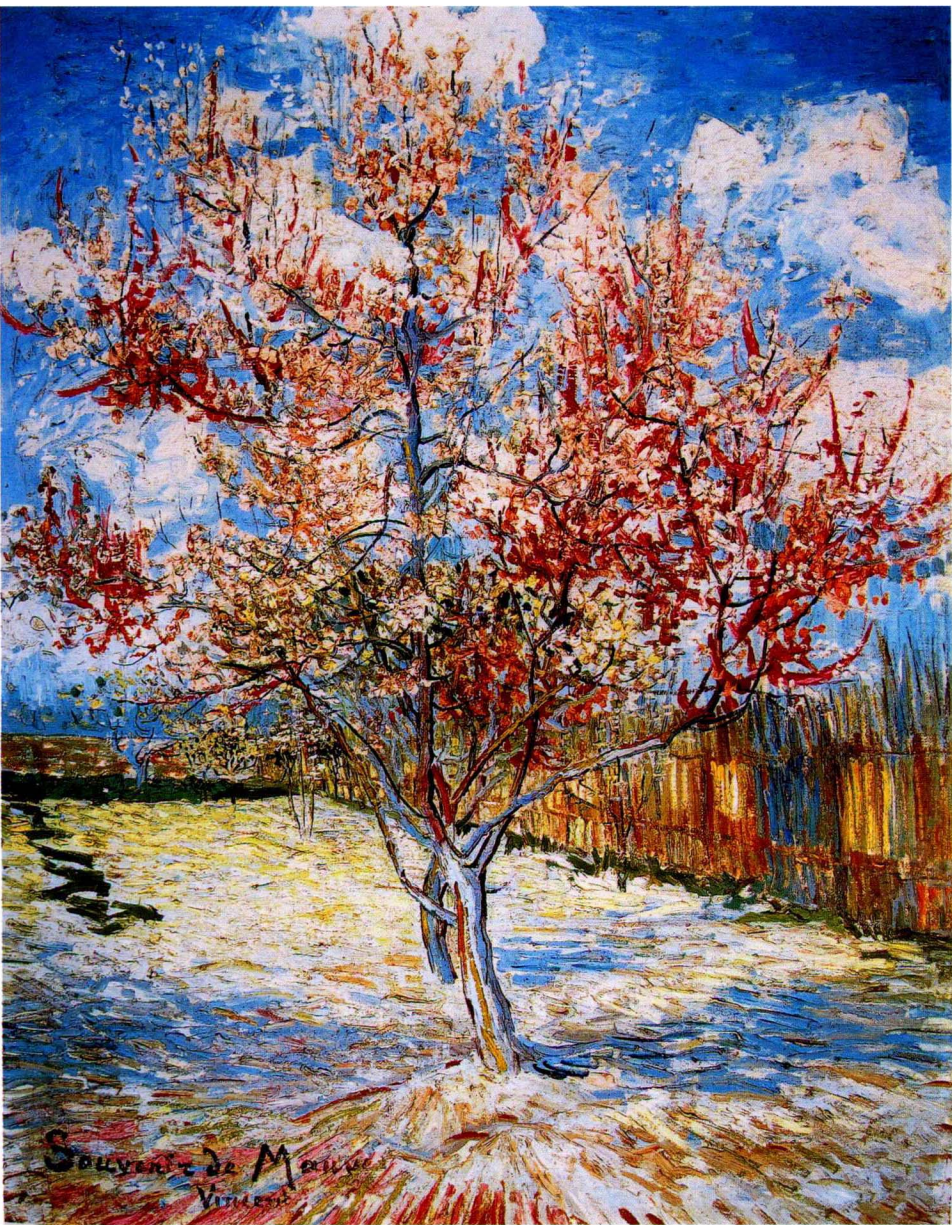
《老宅》 陈光龙

一幅好的风景作品，不仅需要好的审美意识和绘画技巧，还需要对画面各元素有整体把握和控制的能力，把画面的各个构成元素都处理好，如构图、空间、透视等，如果其中一个元素没有处理好，作品的整体效果会受到很大的影响甚至是失败，正所谓“千里之堤，溃于蚁穴”。所以，认真处理好画面中每一个元素，应该引起我们的重视。

《郎木寺雪山》 陈光龙

《盛开的桃树》梵高

● 构图

可以说，在一定程度上，一幅风景画的好坏在构图阶段就已经决定了，而所谓构图也就是指利用点、线、面以及色彩等形式要素对艺术形象进行艺术配置。它是造型艺术的形式结构，包含全部造型因素与手段的总和，凝聚着作者的艺术技巧和审美修养，体现着作者表现主题的意图与具体方法。

然而面对广袤而丰富的大自然，在其视野宽阔、空间无限、光色变化快等复杂情形下，初学者往往感到无从下手，不知道该画什么，也不知道该怎么画？如何选择适当的构图方法来表现自然物象就是摆在我们面前的首要问题！

在一幅写实风景画中构图具体体现在造型、光线、明暗、色彩等的配合。那么，写实风景构图有哪些基本的构图方法和原则呢？

1. 突出主体

当观者在欣赏一幅风景画时，首先要把他的注意力引向风景画的表现主体，通过主体与陪衬的结合，更容易理解风景画的内涵与意境，从而对作品产生更深层次的认识。面对自然时，首先考虑主要想表达什么，主体安排在画面的什么位置，从而选择采用适合的构图，然后利用光线、色彩、线条、形态等造型元素，通过构图中的对比，例如大与小、明与暗、近与远、平滑与粗糙、色彩的浓艳与轻淡等等的对比，使主体影响整个构图，来达到突出主体的目的。如作品《宏村》，此幅油画表现的是安徽宏村的建筑，作者选取特殊的视角，以简洁而单纯的构图来安排画面，以突出宏村徽派建筑高低起伏、错落有致、黑白辉映的特色，从而增强画面的节奏感，同时以天空云层的灰色块来呼应建筑的重色，以避免主体过于突出而显孤立。《郎木寺雪山》则是采用较为稳定的三角形构图，为了表现甘南雪山的圣洁与纯净，同时也是表现一种特殊环境中的特殊感受，画面以单纯的色块来构成，大色块之间对比微妙，使得雪山的主体优雅而突出。

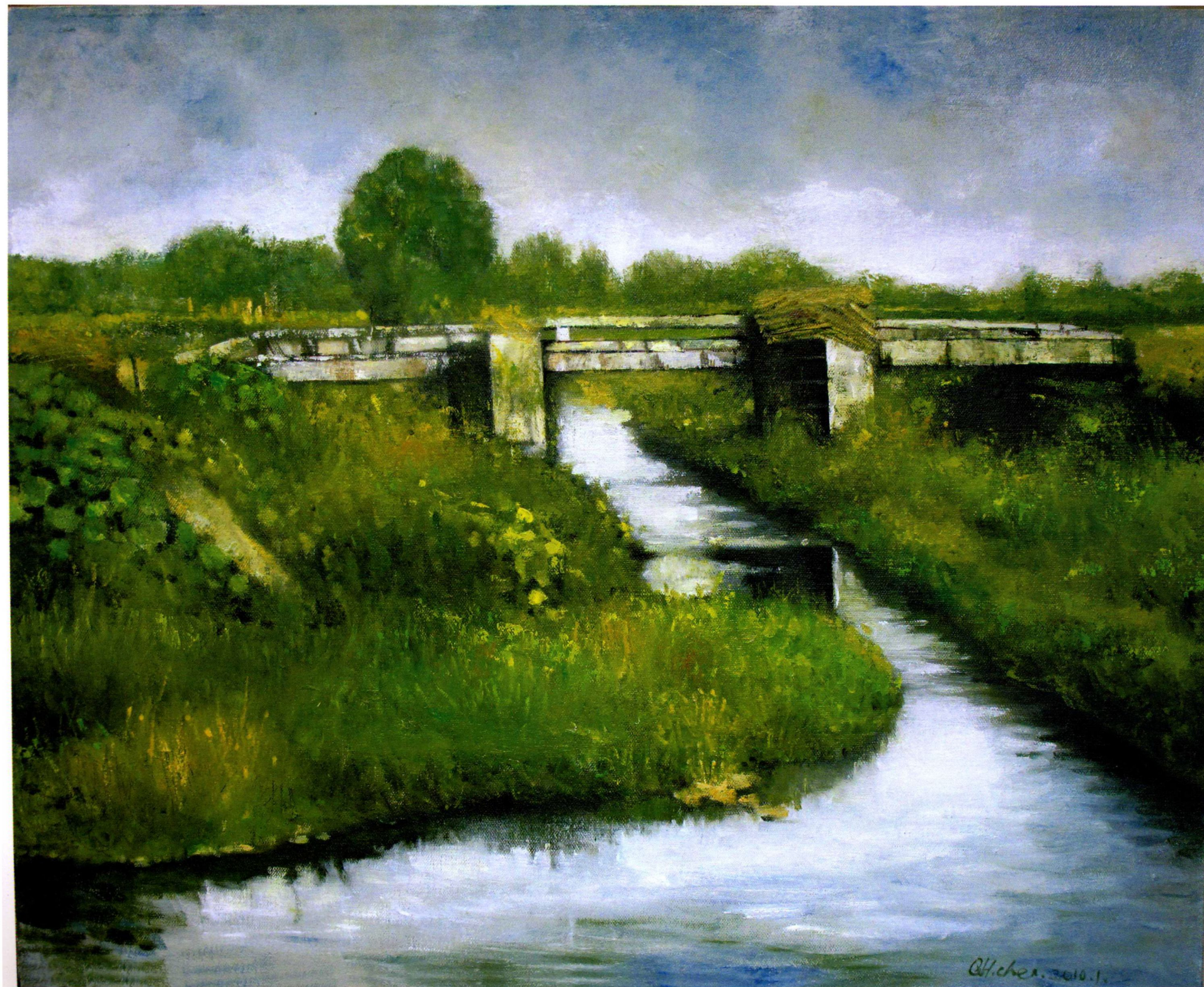

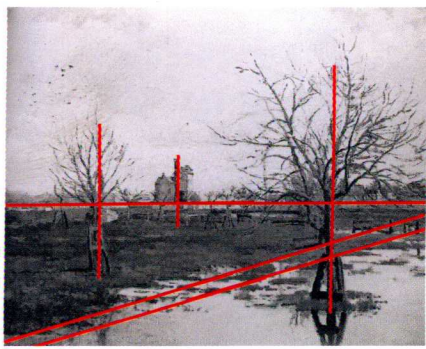
《宏村》 陈光龙

● 视觉平衡

视觉平衡有对称平衡和非对称平衡两种。在艺术作品中，往往采用非对称平衡的构图，因为非对称平衡比对称平衡更具韵味和动感，不易呆板。非对称平衡的取得不仅可以通过景物位置的安排来体现，还可以通过景物的大小、形状以及色彩的冷暖、色块的大小等来体现。例如：暗色感觉重，浅色感觉轻；高纯度色块感觉重，低纯度色块感觉轻；暖色感觉重，冷色感觉轻等等，我们掌握这些法则，就可根据画面需要适当调整以取得视觉平衡。如作品《郊外》，春天的郊外一片绿色、生意盎然，一条小溪把水草地分成左右两个三角形色块，作者没有选用左右对称分割的构图，而是通过利用石桥的左短右长来化解左右水草地色块面积的不对称，达到画面均衡感，取得视觉平衡。风景的构图有多种形式，在印象派大师毕沙罗的作品《被淹没的草地》中，草地和水面分别组成了两个三角形，同时利用平行线与垂直线的构成，给人一种平阔而深远的视觉

《郊外》 陈光龙

《被淹没的草地》 毕沙罗

《玛曲的村落》 陈光龙

感受，右边稍高的树与左边稍矮的树通过水面和草地的斜线分割来取得视觉平衡。

另外，在一幅写实风景作品中，要学会巧妙地利用地平线。一般情况下，要尽量避免把地平线安排在整幅作品的等比线上，这样会把作品均分为两半，给人以呆板的感觉。地平线处在画面下方，会给人以宁静的感觉，而处于上方，则给人活泼、有力的感觉。此外，横幅画面可以产生安宁、平静的感觉，而竖直画面则会产生动态效果。如作品《玛曲的村落》，作为甘南玛曲县海拔最高的村落，在构图上采用了压低地平线的方法，以给人宁静致远的感觉，白色的墙面利用了稀薄的油彩色自然流淌而成，以表现墙体的斑驳岁月感，远处的山体以及房屋有意地减弱刻画，增强了画面的虚实对比，突出了主体。

这是一处家乡的农田。冬日的雪后，寒风扑面，天空阴沉，为了表现这一特点，画面采用冷灰色调，黄灰色的土地与天空的紫灰形成对比，用笔粗犷，虚实相映。整幅作品不拘泥于某一局部景色。

● 虚实相映

在写实风景画中虚实是指对立而统一的一对美学范畴，也可以说是在风景作品中直接可感的形象之实与由直接形象引发而由联想或想象所得的间接形象之间的对比。具体体现在画面上就是指景物主体与配景的强弱对比以及前、后景的清晰、模糊的程度。一般原则是主体景物刻画仔细、明确，色彩丰富而富于变化，配景刻画简洁、模糊，色彩简单而少于变化，其目的也是为了突出主体，渲染气氛，增强空间纵深感。掌握好虚实相映的原则，就会形成画面的审美趣味中心，同时虚实相映也是构成画面意境的重要环节。

如作品《池塘》中的虚实关系在树木、倒影以及远处的树丛得到了很好的体现，作为画面主体景物的树木刻画得非常充分，层次感强，色彩变化丰富，而倒影中的树木和远处的树丛则是用几个较大的色块来概括，色彩不多，层次也较简单，寥寥数笔却极好地表现了与主景的虚实对比关系。

《池塘》 许剑春

《春色》 秦华

绿色代表万物的新生和活力，这也正是春天的色彩。此幅作品通过对绿色微妙变化的准确把握，强化了这一色彩印象。画面用笔生动、轻松，是一幅极好的写生作品。

《冬雪》 陈光龙

此幅雪景是在原色亚麻油画布上完成的，用笔上采用中国画的皴擦手法，干干的油彩皴在粗糙的画布上有一种特殊的笔感，同时产生一种独特的画面美感。作品中重点表现部分处于画面中间位置，刻画仔细，用笔富于变化，而其他部分则通过平涂的手法一带而过，使得画面虚实对比效果明显。