

怎样捕捉色彩

姚殿科风景油画技法

姚殿科
著

天津人民美术出版社 (国家优秀出版社)
TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE (THE EXCELLENT PUBLISHING
HOUSE IN CHINA)

当代美术名家技法谈

Techniques of Famous Artist Today

Techniques of Famous Artist Today

捕捉色彩

天津人民美术出版社(全国优秀出版社)
TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS
PUBLISHING HOUSE (THE EXCELLENT
PUBLISHING HOUSE IN CHINA)

怎样谈

当代美术名家技法

姚殿科 著

目录

责任编辑：马凤林

技术编辑：郑福生

装帧设计：陈栋玲

佟莹

校对：王正余

一、为什么要练习色彩写生·····	1
二、从事油画风景写生必须到生活中去·····	2
三、要重视对观察能力的培养·····	6
四、怎样认识色彩·····	10

图书在版编目 (C I P) 数据

怎样捕捉色彩 / 姚殿科著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2001.1

(美术新技法丛书)

ISBN 7-5305-1441-5

I. 怎... II. 姚... III. 绘画—色彩学
IV. J206.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 82232 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: 刘建平

北京雅昌彩色印刷有限公司制版

北京印刷学院实习工厂印刷 新华书店天津发行所经销

2001 年 1 月第 1 版

2001 年 1 月第 1 次印刷

开本: 889 × 1194mm 1/16 印张: 4 印数: 1-5000

版权所有, 侵权必究

定价: 31 元

一、为什么要练习色彩写生

任何一幅优秀的绘画作品,在色彩上都应该具有强烈的感染力。而这种感染力的重要因素就是新鲜的色彩感觉。

新鲜的色彩感觉,绝对不是在家里能够想象出来的,只有不断地到生活和大自然中去写生才能不断地捕捉和积累最为新鲜的色彩印象。(如图1)

油画风景写生的作用

油画风景写生虽然也属于油画范畴,但是它与架上油画不完全相同,它是研究和练就捕捉色彩的过硬功夫的非常重要的手段。

而且从事外光写生对于油画家的成长也极为重要。

油画写生为了便于携带,最好画幅较小、工具便捷,适于旅行写生和搜集创作素材。

从事油画风景写生有利于捕捉转瞬即逝的瞬间色彩,有利于捕捉最为新鲜的色彩感受。(如图2)

从事油画风景写生有利于研究外光色彩的变化规律,有利于掌握外光绘画的基本法则。

从事油画风景写生,有利于培养和提高对色彩的观察能力,有利于提高迅速捕捉色彩第一印象的能力。(如图3)

坚持油画风景写生,可以拓宽画家的视野,可以从生活中与大自然中获得真情与实感。

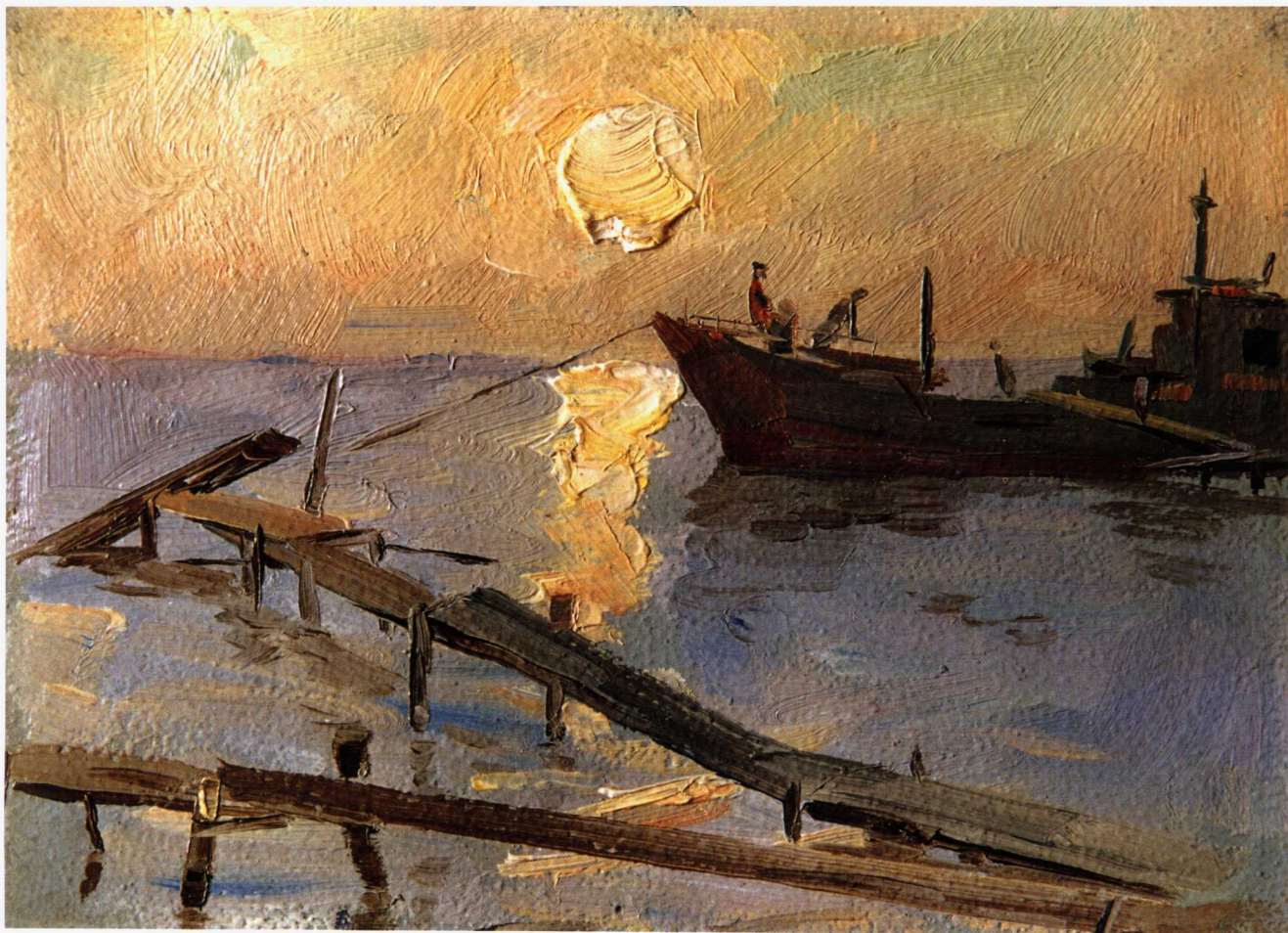
油画风景写生的长处可以弥补架上绘画训练的不足,能够从另一个角度去提高画家的艺术素质。

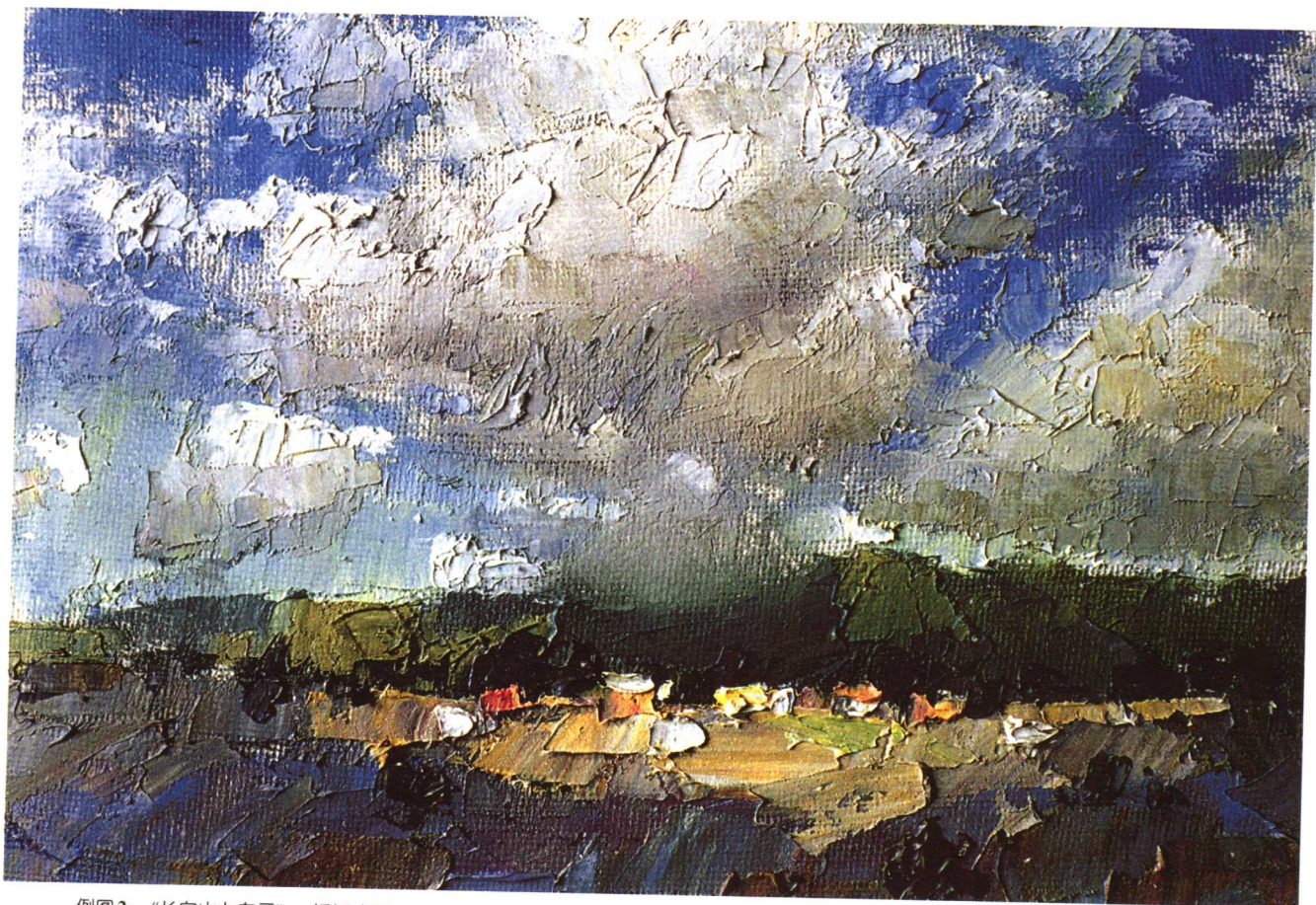
例图1:《落日》 纸板油画 1971年

每当夕阳西下的时刻,景物色调的变化异常迅速,可谓转瞬即逝。这时应该着重去捕捉对色彩的第一印象。

隔海看日落,别有一番情趣。这时海天的颜色都十分明亮,天空

是暖烘烘的,而海水却显得较冷。夕阳被空气放得很大,并且在水中具有很长的倒影。加上渔船和跳板的深颜色构成了高长调性的色彩对比关系。

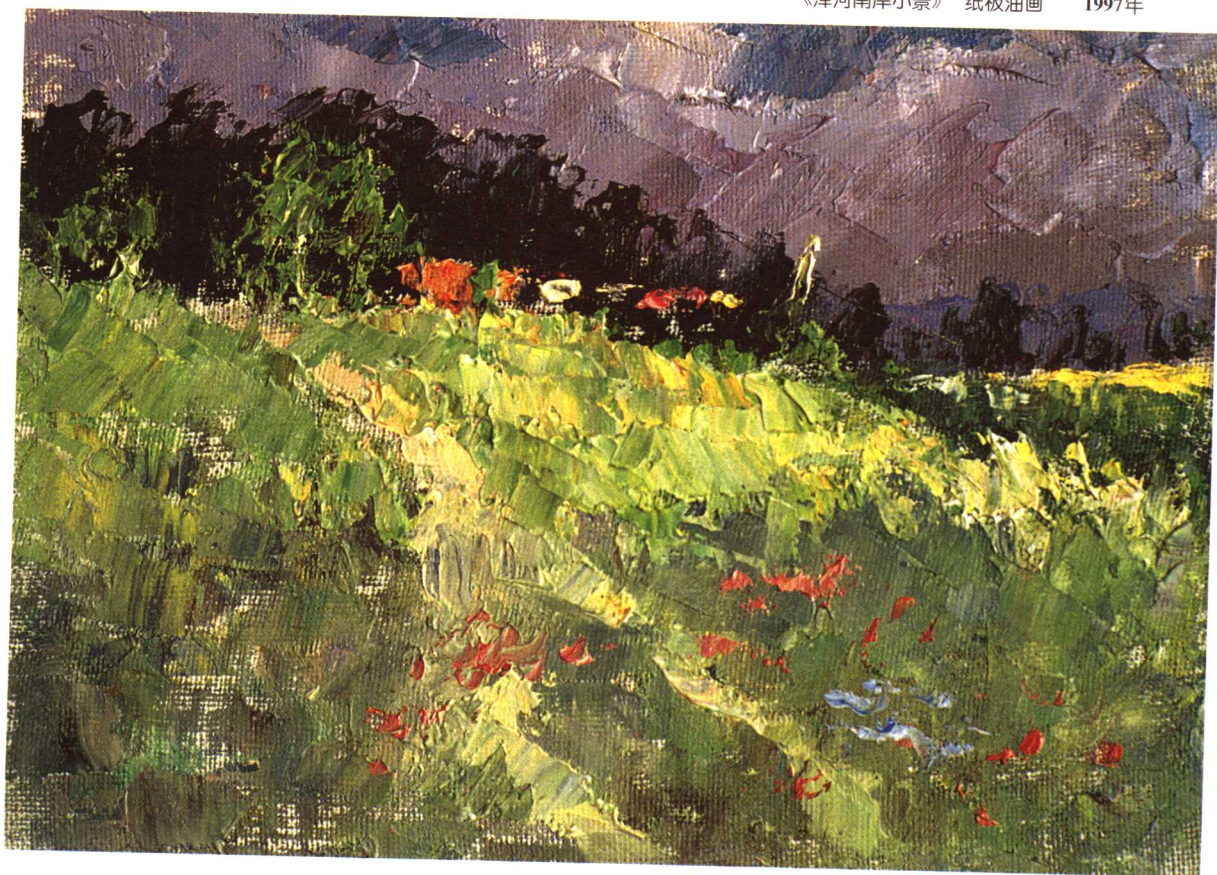

例图2:《长白山上白云》 纸板油画 1996年

蓝色的天空上飘着白云,云彩不断地变幻着模样,突然一朵气势庞大的白云漫过远处的山峰直逼而来,并在地面上形成了伦勃朗式的光线照射效果。阴影包围着被太阳照亮的村庄,不但在色彩的明度上,而且在色彩的冷暖上都形成了鲜明的对照。

《浑河南岸小景》 纸板油画 1997年

二、从事油画风景写生必须到生活中去

生活是创作的源泉

油画风景写生是画家与生活的纽带，它可以引导你走出画室，来到阳光下，投身于大自然的怀抱里，深入到生活中……尽情地去感受生活，执着地去描绘，这是艺术家成才的必经之路。

生活能够激起艺术家的创作激情，能够给创作提供取之不尽的素材，能赋予艺术家创作的灵感。俄罗斯巡回展览画派的代表画家列宾，就是在美术学院学习期间通过假期写生创作出《伏尔加河上的拉牵夫》的。

关于油画写生技法的钥匙

初学者常常盼望能够寻找到极为简捷的写生方法，并且把这种方法视为打开技术大门的一把“钥匙”。他们以为钥匙在某个地方，只要拿到它便可以打开柜子而取得技术，然后把技术装在口袋里，在需要的时候便可以拿出来应用。俄罗斯画家和美术教育家克拉姆斯柯依在给文艺批评家斯塔索夫的信中写道“可是伟大的艺术家却很少这样想，他们所追求的只不过是把自己独特的印象表现出来。当他们的愿望在画布上如愿以偿的时候，技术才会自然的显露出来。”

千万不要为技术而技术，而是应该深入生活，增强感受，用由观念导致的创作欲望来带动和推进技术。（如图5）

如果不重视生活，就会脱离生活，便会造成作品内容贫乏。而任何内容苍白的艺术作品，即使技术再高明也是缺少生命力的。

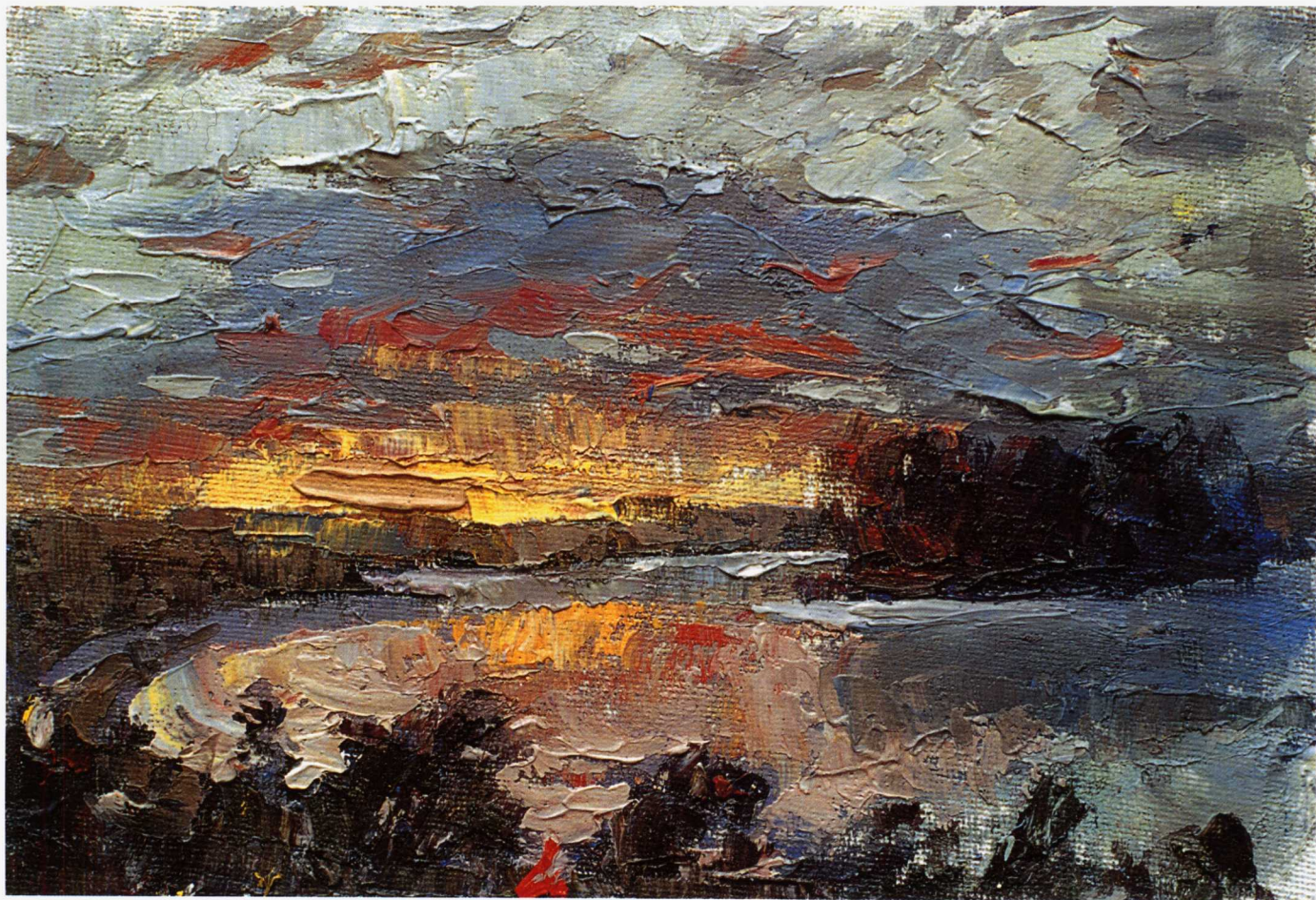
生活是美好的，只要你把对生活和对大自然那种崇高的爱，尽情地加以艺术表现的时候，技术的萌芽也自然就在其中了。（如图6、7）

例图：3 《彩云接日归》 纸板油画 1996年

雨过天晴。在水边，由于天气的变化，景物的色彩也随着不断的变化。

若想捕捉住转瞬即逝的色彩瞬间，就必须首先控制整体的色彩。

绝不可以捡了芝麻，丢了西瓜。这是一幅用冷调色彩包围暖调色彩的风景。

例图4:《南山》

纸板油画 1998年

朝着娃娃指引的方向望过去,房东家老少几口人正在山坡上耕作。

明媚的阳光普照着大地,给人一种春天的温暖。湿润的空气,使得群山的层次分外鲜明。

这是一种中短调的色彩明度对比关系,给人一种田园般的幽静。

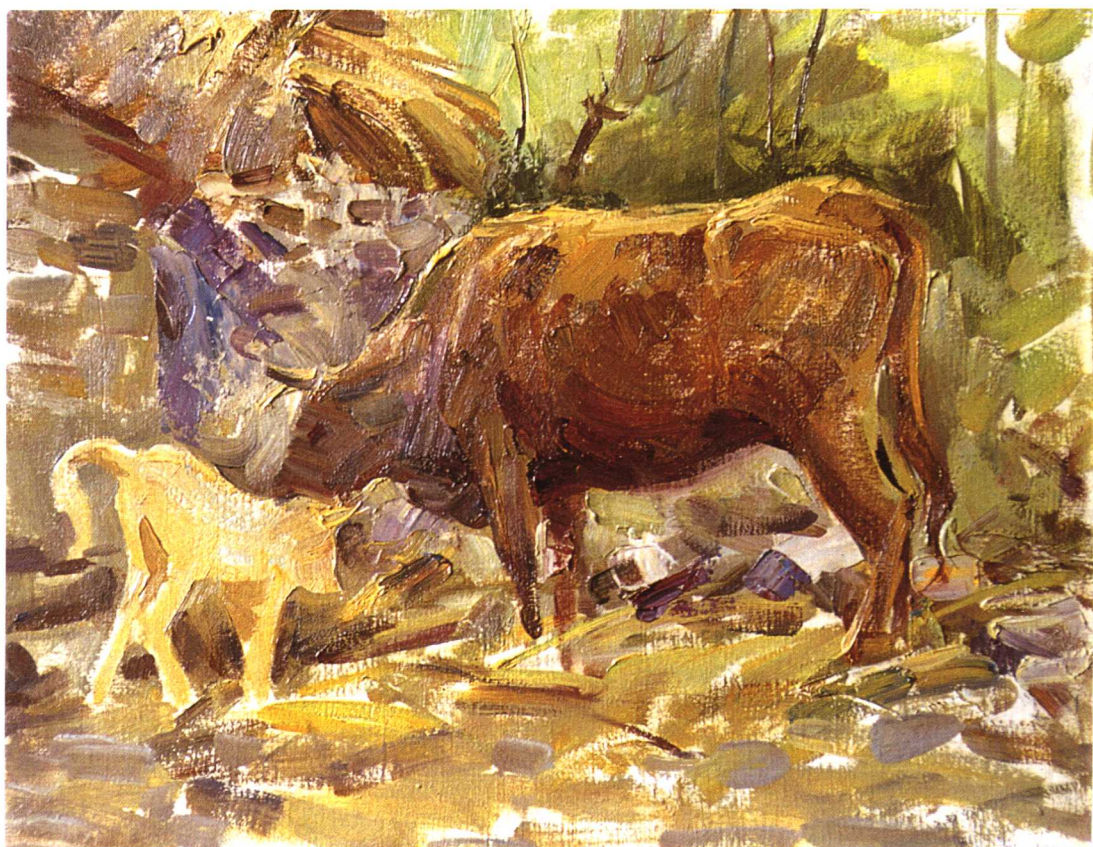
“杰作不是从技术上产生的,而是不计较任何效果的艺术家的激情引发出来,而诞生了恰如其分的动作,从而把蕴藏在心坎里的激情直接地宣泄在画布上,这就是灵感。”俄罗斯画家约干松说。

灵感虽然是稀客,但是它却常常光顾那些深入生活又为艺术而忘我勤奋的人们。

例图5:《老牛与小牛》

亚麻布油画 1999年

我只能在早晨它上工之前来画上几笔,第二天再接着画。在画它的时候,它总是动个不停,给描绘带来了许多困难。可是它的姿势常重复出现,这就给描绘创造了起码的条件。一个还没画成,又跑来一个活泼可爱的小牛犊儿,还没等我把一笔画到头,它就跑得没影了。尽管这是一幅没有画完的画,但却充满了生活情趣。

例图 6:《繁忙的黄昏》

纸板油画 1962 年

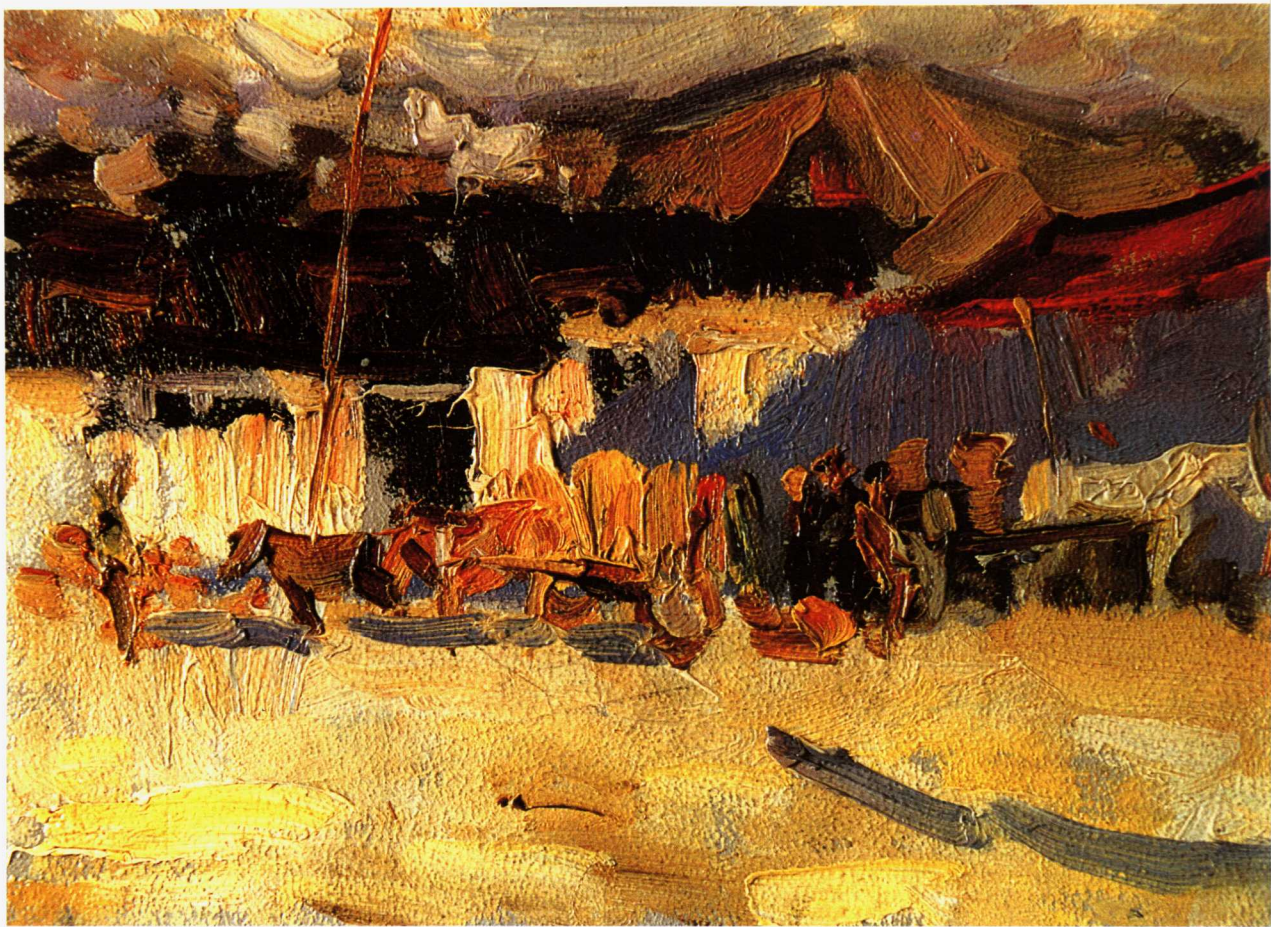
海鲜库房的门前整天都是一派繁忙的景象,即使是傍晚也是照样。

在一天的写生归来时,发现了这一色彩瞬间。可是必须在阴影吞没大地之前捕捉下来。

强烈的感受、紧张的状态,使我顾不得许多……也不知道是怎么把油画颜色涂抹到画布上去的,那几乎是100%的投入。

因为在离开鲛鱼圈之前再也没有遇到类似的天气,所以这张画一直都没有画完。因为没有

把画画到位,所以几次都险些把它扔掉。可是随着时间的推移,反而越发地感觉到它的宝贵。因为画面上流露着真情,呈现出对生活的爱。

例图 7:《松花江的早晨》 纸板油画 1995 年

来到久别的松花江边,另有一番感受。在头一天就起早画上这幅写生。江水被天空映衬得十分明亮,一艘早已退休了的旧船显得分外突出。这是一种中高长调的色彩对比关系,而画面上最暗的颜色和最亮的颜色都集中在画面的主体上,使得主体的音域极为宽广,并且最为漂亮的颜色也在主体上。

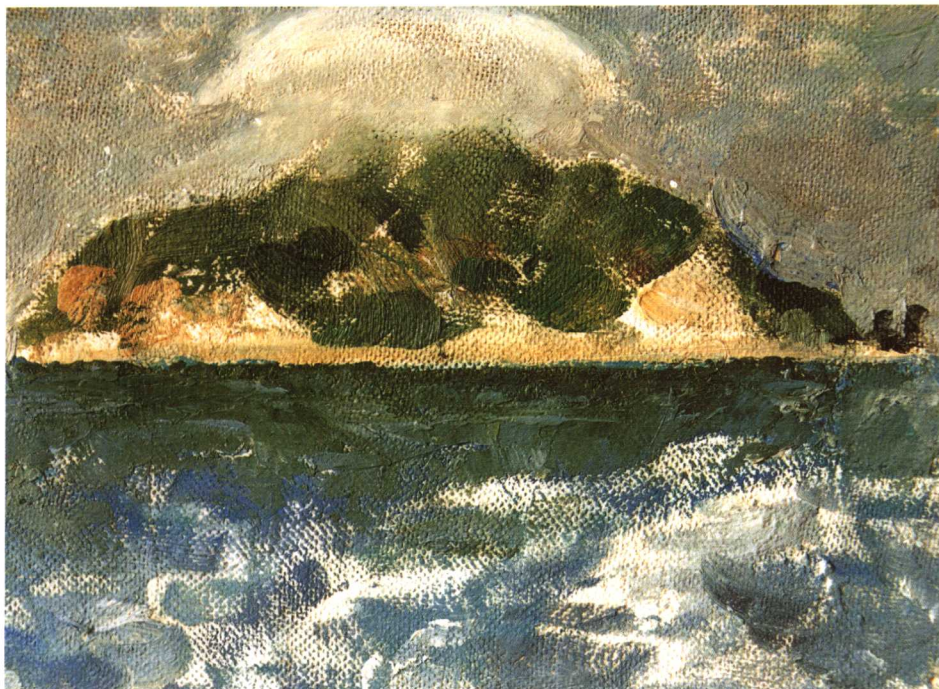

例图8:《蛇 岛》 彩色照片 1995年

蛇岛以头顶云雾的姿态映入我的眼帘,这就更增加了我对它的神秘感。

因为快艇的速度太快,为了不失去这个新鲜印象,我用照相机拍下了这张照片。但是我没有甘心,因为深知照片同我眼睛看到的色彩不一样。

例图9:《蛇 岛》 纸板油画 1995年

在返回的路上,我发疯似的画出了这张写生。

因为快艇很快便把蛇岛抛到海平线的那一面,给我的时间大约只有十几分钟,寥寥的几笔,所流露出来的情感就已经远远超出彩色照片的色彩描绘。当时来不及去想哪些方法与要领,只有真情的宣泄。

三、要重视对观察能力的培养

应该用自己的眼睛进行写生

“怎么看就怎么画。”我经常这样告诫刚刚起步的学生。

初学者常常急于学会怎么画,其实首先应该学会怎么看。必须清楚地认识到应该用自己的眼睛去看,即首先要相信自己的眼睛,还应该掌握正确的观察方法,有意识地培养观察能力,使自己的眼睛敏锐起来。

有人画写生时,不是通过观察对象去寻觅色彩的表现语言,而是拿着别人的佳作,甚至是印刷低劣的复制品来作为调配颜色的依据。这种办法或许可以画成一张半张看得过去的图画,但是肯定不利于提高自己的眼力,常此下去绝对没有好处。

还有些人深感自己的写生能力差,只好依赖照片在屋子里练习画外光作业。这种方法也是有害的,因为照片是照相机在偶然状态下拍得的镜头,是感光材料看到的颜色。相片再现的颜色同人们眼睛所看到色彩并不完全一样。(图8、9)

例图 10:《火热的寒冬》

纸板油画 1998 年

沈阳近几年建设速度之快,就拿我这个一直住在沈阳的人来说也是难以想象的。

在寒冷的日子里,太原南街也是一种节日气氛。这一片在孩提时代经常出没的地方,几乎让人很难辨认。街道两旁,尽是高楼,并且张灯结彩好热闹。

还有些初学者,在写生时不是着重去表现自己的真实感受,而是用一知半解的逻辑去推导色彩,这不仅会导致用逻辑思维代替形象思维的后果,还会步入用理性来代替感性的误区。

对色彩的观察方法

对色彩的观察:一是整体的观察,二是比较的观察。

整体的观察,主要是用来掌握大的景物色彩关系,这样就能够舍弃不必要的细节,迅速控制色调。在观察时,应该用冷眼看上去的办法,迅速把画面同景物加以对照。为了不拘小节,画家们常常眯缝起眼睛来观察景物,有意削弱一些细节。(如图 10、11)

例图 11:《初秋的颜色》

亚麻布油画 1998 年

今年秋色来得晚,可算有了那么一点意思。为了表现那种厚敦敦的色彩感觉,我选用了用画刀厚涂的办法来作画。为了能够把秋天的气氛表现得强烈一些,稍微夸张了一些变化,力图描绘出那种丰富的色彩感觉。红顶的小仓,给画面增加了活力。

例图12:《在半山腰上的小仓》

亚麻布油画 1996年

明媚的春光洒满大地，嫩绿的颜色布满了山坡。处在半山腰上的小木仓房显得十分明亮。画面是中长调的明度对比关系，色相的中度对比关系，给人一种明朗、柔和、清新的色彩感觉。

例图13:《通往林间的道》 纸板油画 1962年

太阳西斜的时候，洒在大地上的是暖烘烘的光。

家门前有一条通往森林的大道。原本这里也是林，由于迁来的居民多了就变成了庄稼地。

随着地上的影子变长，被太阳照亮了的地方变得更加金光闪闪。路上的人来人往好生热闹。

整体的观察要求看得快、看得广，能够把带有共性的色彩联系起来，而不死盯在一个地方。若是死盯在一个地方就会使观察陷入局部，从而导致画面失去整体感。

比较的观察主要是用来寻找色彩的差别。感受要快，从整体到局部是刹那间的事。当抓住了整个色彩倾向之后，接着要迅速找出色彩的差异。

为了迅速掌握色彩总的效果，应该大刀阔斧，要活，不怕有笔触，但是还要留有余地，不要钻到牛角尖里边去。

如果画面上的色彩效果比对象色彩稍暖一点或者冷一点都是可以的，不必大惊小怪。每个人的色彩感觉不一样，自己的感觉也会出现变化，甚至一边画一边在变。因此写生比较强调第一印象，只有抓住第一印象不放才能保持新鲜感觉。（如图12、13、14）

如果不是运用浏览的方法迅速比较，感觉就会很快迟钝，造成迟疑不决，造成画面色彩的局部花乱。

当在油画布的底色上画头几笔颜色时，一般都是从深颜色开始，并且往往是试验性的，只有相应的色彩关系建立起来之后，才能逐渐落实。

在绘制过程中，仍然要不断用冷眼观察的办法，把景物与画面迅速地加以对照，不断地检查整体，一旦发现色彩出现了大面积的错误，就应该及时用刮刀刮掉，然后重画。

表现光与色是油画的特点，颜料一旦上到画面，就应该转化成光和色。每一个笔触，都应该紧紧地为了塑造形体。

油画表现光与色不但要在感情冲动时开始，而且还应该在“鲜花怒放”时结束。如果磨蹭到“凋谢”的程度，再想挽救败局就已经太迟了。

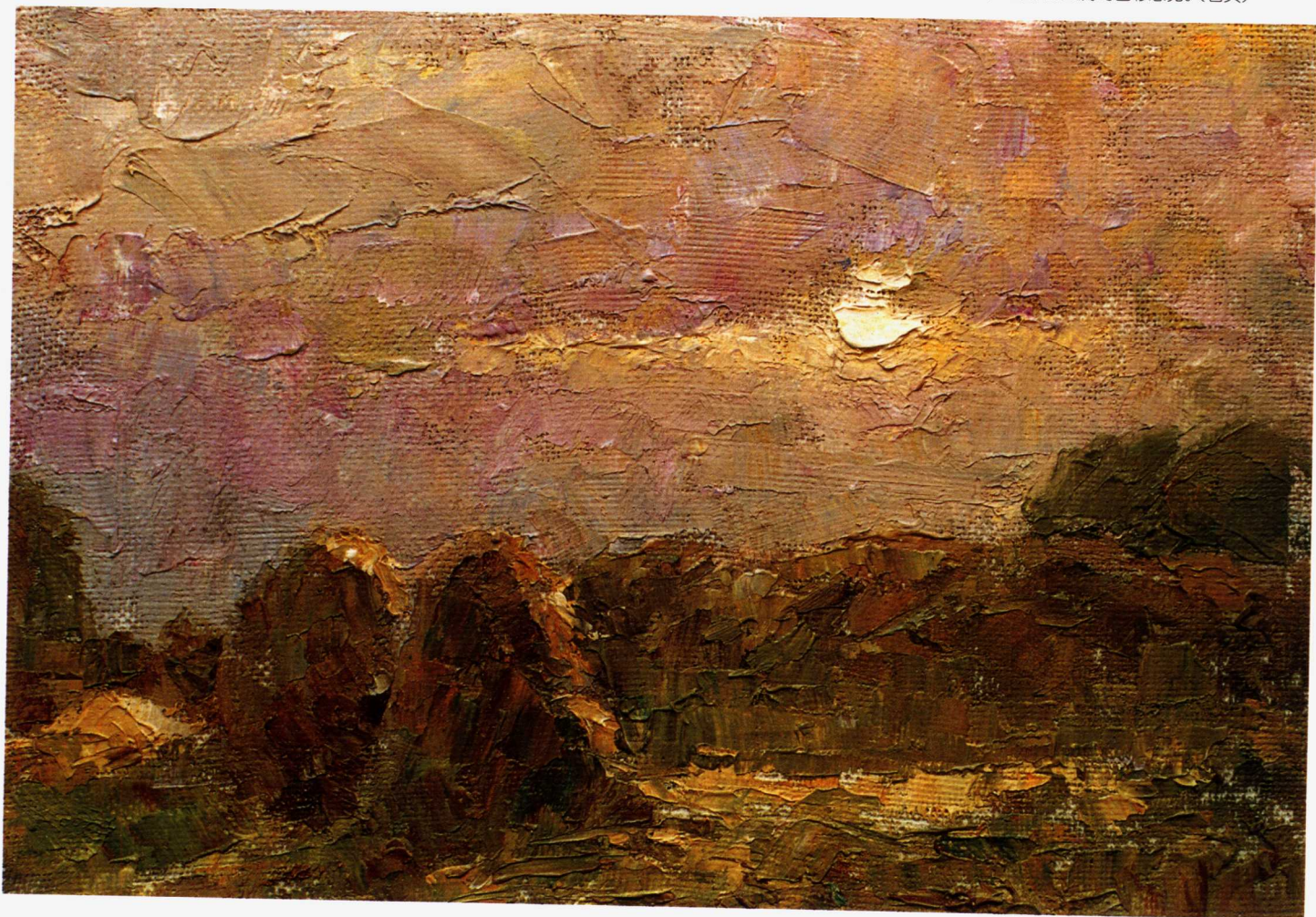
例图 14：《朦胧日光照射下的场院》

纸板油画

1997年

一种色相的弱对比关系。画面呈现冷黄色调的对比效果，给人一种神秘莫测的色彩感觉。（右页）

朦胧的光线导致了景物色彩的朦胧，这是

四、怎样认识色彩

色彩是一种客观存在的视觉现象

艺术家对色彩的认识方法和科学家不同。科学家们主要是靠仪器,而艺术家们主要是靠感觉,色彩的视觉过程是:光、物体、眼睛、脑、意识。

光是由光源辐射出来的,常见的光多是复色光。例如太阳光和白炽灯光可以被分解成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等七个单色光。彩虹就是日光的分解现象。

当光线照射在物体上,由于物体自身的物理特性决定,有选择地吸收、反射或透射其中的单色光,只有反射或透射的色光才能被人们的眼睛看到,然后传达到大脑,由于心理的作用,红与黄倾向的颜色,给人以温暖的感觉,故被称为暖色;蓝与绿倾向的颜色,给人以寒冷的感觉,因此被称为冷色。

色彩的感知将继续升华到意识,又作用于人们的感情,被称为感情色彩。

色彩实体与色彩效果

艺术家把感觉到的客观色彩和被这些色彩激发出的感情,一并地倾泻在画面上,这是经过艺术加工了的色彩。它被称作表现色彩。

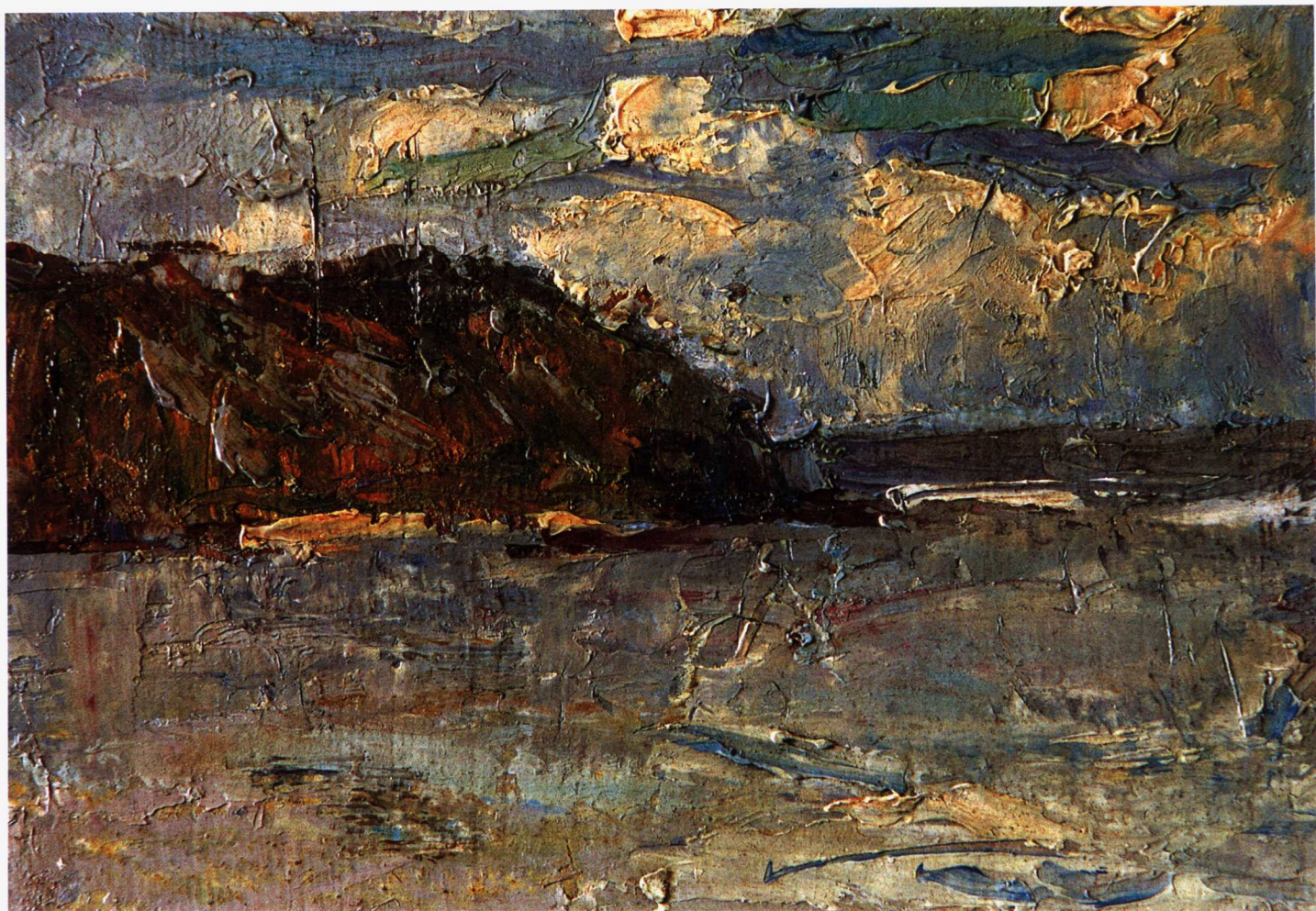
如果把客观景物的色彩称作色彩实体,那么由于每个人生理、心理等不同因素,对同一色彩实体的感受不尽相同,正是由于这种不相同,才给画家们展现艺术才华创造了广阔舞台。

例图 15:《洒满阳光的礁石》 纸板油画 1962年

阳光照射在礁石上所产生的灿烂色彩给我以强烈的印象。

礁石的亮面的颜色是明度较高的暖色系列,狭长的暗面颜色,则含有天光反光的因素。

例图 16:《难以平静的大海》 纸板油画 1961年

一场阵雨之后风平浪静，必须迅速表达出来，因为天气仍然在急速地变化着。云彩忽而密集又忽而散开，海水的颜色也随着云的变化而不断地变化着……画面上的颜色绝不是变来变去，一定要有舍有取，把最新鲜的感受表现出来。

如果说色彩实体是色彩的客观真实，那么绘画表现的色彩则是艺术真实。因此大可不必潜心模拟自然原形，而应该追求美好的色彩表现效果。

同学所称的“想法”是指主观上的色彩追求，它是发挥艺术想象力的结果，而观察能力与审美能力则是艺术想象力的基础。

色彩的属性

色彩具有明度、色相、纯度三个基本属性（也称三要素）。

明度是指色彩的明亮程度。如从黑到白。

色相是指色彩的相貌，即色彩的主波长。

纯度是指色彩鲜艳与浑浊的程度。

色彩的分类

色彩分为两大类：以黑、灰、白构成无色彩类；以红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等所构成的有色彩类。素描和黑白照片显示的只是色彩的明度关系，绘画界称作素描关系；摄影界称作影调关系。

在色彩关系中，明度关系为骨架，它就像“素描是一切造型艺术的基础”的论点。

色性

在光谱和色相环上，红与黄倾向的色彩给人以温暖的感觉，被称为暖色；蓝与绿倾向的色彩给人以寒冷的感觉，被称为冷色。

例图：17 《五一国际劳动节的游行队伍》 亚麻布油画 1957年

在读附中时，每逢五一国际劳动节庆祝大会时，一路上人山人海、彩旗飘扬。

游行结束，余兴未减。立即回校取来画箱，面对马路弯新华书店画了这张旌旗如画、人流如海的景象。

色彩的冷与暖属于色彩的心理效应，掌握色彩冷暖的对比规律，对于研究和学习绘画的色彩具有重要意义。

光源的显色性是色彩变化的条件

把同一块颜色放在不同的光源下面进行观察，会感到颜色发生了改变。这种现象表明了光源的显色性，绘画界称它为光源色。它是色彩显现与变化的重要条件，也是色彩和谐的重要因素，掌握了它有助于整体观察与控制画面的色彩。

所谓“第一印象”就是指光源显色性作用下景物色调的变化所给人的新鲜感受。

光源的显色性是由光源所包含着的红、绿、蓝三原色光的比例所决定。

理想的光源是红、绿、蓝三原色的光比各为33.3%。在日常生活中，中午时分的日光的显色性最佳。在它的照射下，物体的固有颜色纯正。人们对物体固有颜色的印象，就是在这样的光线下观察所得，从而形成了概念。中午时分的日光被国际照明委员会确认为标准的B型光源。

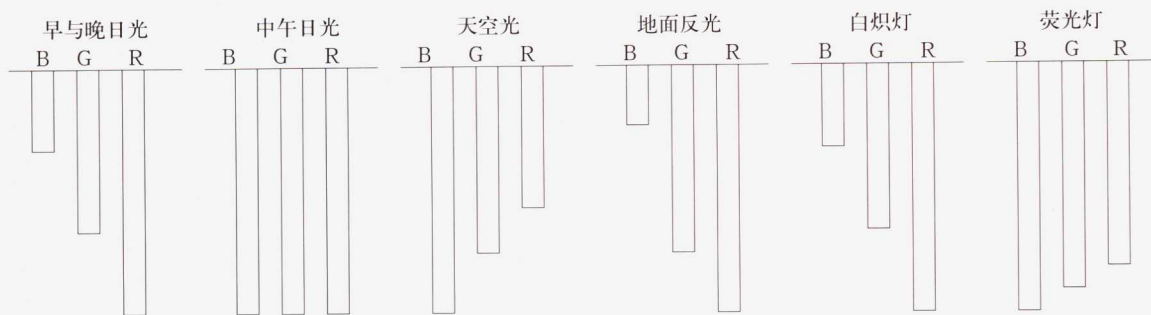
日光，随着季节、天气和早、午、晚的变化，显色性都在不断变化。

例如，早晨由于空气湿润，又由于太阳照射的角度太低，日光中的蓝光透过密度较厚大气层时失落了，导致光色发红、黄。

了解光源的显色性，掌握色彩变化的规律，对于油画家来说十分重要。

在人造光源之中，光源的显色性有着明显的差异，那五光十色的夜间灯火，便表明了那些光源的颜色。

几个常见光的光谱成分示意图:

白炽灯的光色红、绿、蓝的比例是: 48%:41%:11% , 因此光色发红、黄。由于白炽灯的光谱颜色齐全, 也具有优良的显色性。国际照明委员会确定它为标准 A 型光源。

荧光灯虽然光谱颜色也齐全, 但是由于线性光谱的作用, 它的光色偏青、绿。

分别在上述两种灯光下摆出的静物, 常常被学生们画得色彩雷同。这显然是对光源显色性迟钝、缺乏色彩整体观察能力的表现。最初画外光写生时, 常常画出色彩千篇一律的画, 也是缺乏整体观察能力的表现。

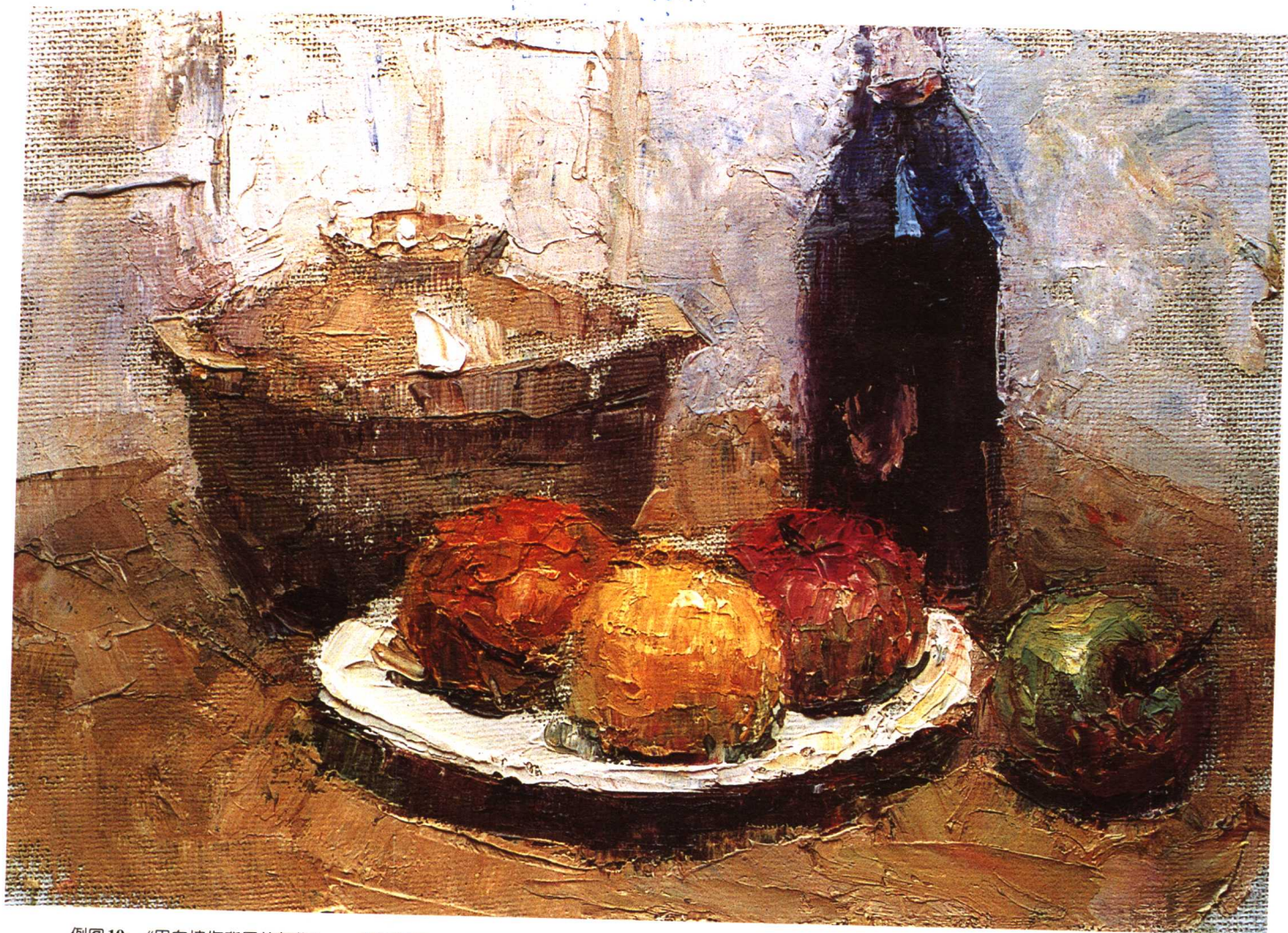
为了进行长时间的色彩写生练习, 寻求比较稳定的光线, 人们造就了北面天光画室, 它被国际照明委员会确定为标准 c 型光源。相比之下, 南窗、东窗与西窗的画室光线的稳定程度就大为逊色。

例图 18: 《蓬莱之晨》 纸板油画 1996年

早晨的蓬莱仙阁云雾缭绕, 真是神话般的境界, 几乎每一块颜色、每一个笔触都渗透着我的激情。

中景的深颜色把稍亮些的远景分离开来, 并有力地衬托出近景, 形成了远中近三大层次。最近的是最亮的小船, 它是画面的最高音。

例图 19:《用白墙作背景的静物》 纸板油画 1998年

这是在家中荧光灯下很常见的一组静物，白墙作背景，沙锅和红葡萄酒作陪体，水果作主体。以酒为黑，以盘为白，形成了不饱和的黄色调。

当室内的光线亮度不够的时候，会利用白炽灯作辅助照明。它给色彩增加了新的趣味，对于色彩敏感的人来说，则会描绘出较好的色彩效果。如果能够鲜明而准确地感觉到光源显色性变化而给景物色彩带来变化，就能够迅速捕捉到色彩的“第一印象”。

固有颜色是色彩变化的基础

鉴别固有颜色应该在标准的白光下进行，如果说光源显色性是色彩变化的条件，那么固有颜色便是色彩变化的根据，印象派画家们不承认物体的固有颜色的论点，是不妥当的。

初学者应该有意识地研究、观察出由于光源显色性的变化给景物色彩带来总的有时是很微妙的变化。然后在整体感觉中恰当地表现物体固有颜色的差别，而不是脱离了整体感觉，孤立地去画固有颜色。

色彩的混合

色彩混合是日常生活中极为常见的色彩现象，应用在视觉艺术的各个领域。它是研究色彩规律的一个重要方面。色彩混合分为“加色法混合”、“减色法混合”和“分割混合”三种方式。

(一) 加色法混合

色光三原色是红、绿、蓝。把两个或两个以上的不同色光混合在一起，结果是越混合越明亮，因此被称为加色法混合。我们日常生活中那些喷泉、岩洞、舞台的彩色照明效果以及电视荧光屏的显色原理，都是色彩加色法混合的应用。

(二) 减色法混合