

光和色的美感表现

邵晶坤著

邵晶坤的油画技法

当代美术名家技法谈

Techniques of Famous Artist Today

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)

光和色的美感表现

谈

当代美术名家技法

邵晶坤 著

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)

Techniques of Famous Artist Today

责任编辑：魏志刚
技术编辑：郑福生
装帧设计：陈栋玲
校 对：于淑明
 丁淑芳

图书在版编目（CIP）数据

光和色的美感表现 / 邵晶坤绘. —天津：天津人民美术出版社，2001.1
（当代美术名家技法谈）
ISBN 7-5305-1363-x

I. 光... II. 邵... III. 油画-技法(美术)
IV. J213

中国版本图书馆CIP数据核字（2000）第56745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

山东滨州新华印刷厂印刷

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 × 1194 毫米 1/16 印张：4.5

印数：1 - 5000

版权所有，侵权必究

定价：30 元

目 录

前言	3
一、色彩和素描	5
(一) 色调的魅力	5
(二) 色彩的和谐	9
(三) 色彩的作用	12
(四) 色彩的情感	14
(五) 色彩的对比	16
(六) 色彩和素描的关系	16
二、短期作业与长期作业	18
(一) 短期作业	18
(二) 长期作业	23
(三) 短期作业和长期作业的关系	29
三、油画技法	30
四、油画写生的步骤	42
五、形象思维与风格的形成	49
(一) 形象思维	49
(二) 风格的形成	56
后记	70

自画像：33cm × 24cm 1999

前言

光与色的交响 美和生命的赞歌

——谈邵晶坤的油画

邵晶坤，1932年生于北国冰城哈尔滨。自幼迷恋舞蹈、音乐和绘画，但最终选择了绘画作为终身职业。她1949年考入国立北平艺专(中央美术学院前身)，是徐悲鸿、蒋兆和、叶浅予、董希文的直接学生，也是新中国成立以来中央美术学院培养的第一代成绩优秀、卓有成就的知名女画家。

50年代初，徐悲鸿先生为之奋斗一生的现实主义教学体系，经过几代人的努力，与解放区的文艺思想相结合更趋完善。当时美术学院聚集着一大批具有创作实力和教学经验的老师和画家。可算群星荟萃、灿烂生辉。学生来源充足，同一年级录取一百余名新生，这是前所未有的。学习环境可谓热气腾腾、蒸蒸日上。徐悲鸿倡导、创始的现实主义艺术思想和教学体系既重视素描基本功训练，也注重人和艺术素质的培养。专业培训统称绘画系，分科后兼学别样。邵晶坤就是在这种环境下熏陶、培育、成长起来的。由于她个人的禀性、颖悟和自身的刻苦钻研，在油画上她钟情印象派光与色的交融。1962年她和董希文、吴冠中去西藏深入生活进行写生创作，画了许多反映藏族人民生活的肖像、风景、风情画，显露出她在油画艺术上的才华。随着时光的流逝与人世沧桑，她的艺术修炼更趋成熟，个性与风格的形成更趋鲜明。她的画多半是写生完成的，但从刻板地对景写物。她喜欢面对动人的客体形态、光影和色彩，焕发创作激情，启动灵感与睿智，走进美妙的创作境界。

她的画风泼辣、流畅，气势恢宏，如行云流水，似山泉奔涌。在她的画前，不论是肖像、人体、风景和花卉，感受到生命的跳跃和律动，感受到美的呼唤。她没有着意追求肖像的酷似而能把握人的性格与神韵，她没有刻意雕凿花瓣的质感而能体现花的芬芳与艳丽。她的人体画，摆脱学院派的板、修饰与冷漠，充满着生机与迷人的活力。她的画重视整体结构和效果，光与色的辉映、情与景的交融浑然一体。她偏爱印象派诸大家的杰作，尽管她从莫奈的瑰丽奇变、劳特累克的怪诞神奇、博纳尔缥缈虚幻中汲取丰富营养，毕竟她能用中国民族文化的内涵和她激进的人生哲学融化它们，形成了中国民族的特色和自己独特的风格。

她作画时，对待她所画的对象，充满了爱心和情感。其作画时的心态，犹如潮水，一浪高似一浪；犹如涌泉，无法遏止。诚然，坚实的素描基本功和敏锐的色彩观察力使她能够站在巨人的肩膀上攀登创造和表现的高峰。她的色彩和素描关系不是互相违背分离而是巧妙地结合。她的用色是在强烈的补色对比中找寻协调色，在微差的协调色中寻找对比色，使色与光的运用交织生辉，产生一种朦胧、迷离、幽幻、虚和的感觉。因此，当你品味她每一幅油画时，其色彩随着潇洒、豪放的笔触飘扬，犹如聆听一曲交响乐章。你不只是观赏到色彩斑斓、熠熠生辉的颜色，也不仅是看到人所共见的客体世界，而感受到生命的颤动、情感的洋溢，那是尽善尽美的境界，是女性内心世界美的呼唤。

邵晶坤已过耳顺之年，她没有停歇，近期，她仍然风尘仆仆，不辞辛劳去九寨沟写生。艺海无涯苦作舟，美是永恒的，美的探索是无止境的，为了造大奇、创至美，还有许多艰难困苦的道路要走。祝愿她在新的征程和攀登中取得成就。

冯法祀

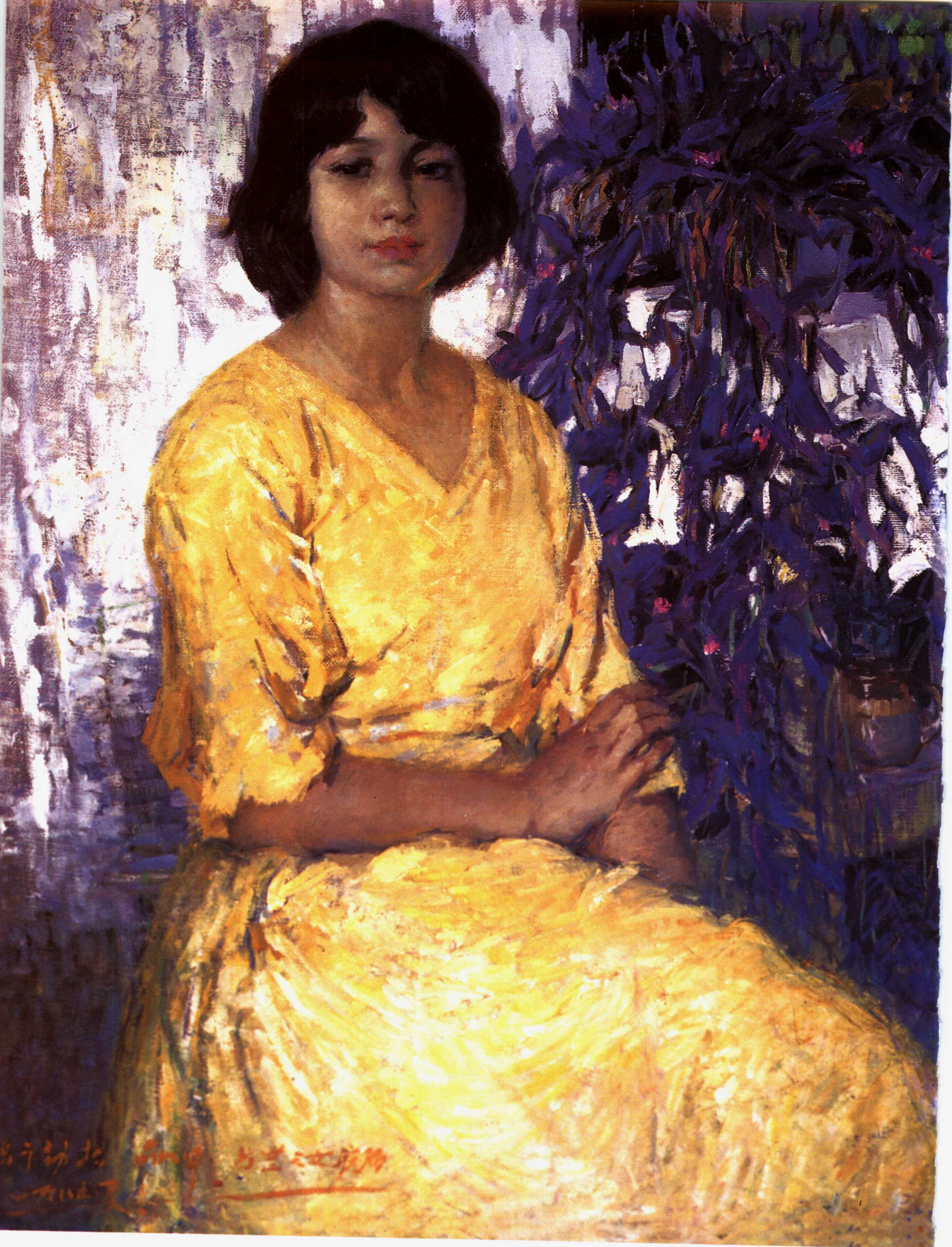

图1 穿黄裙的姑娘 90cm × 70cm 1985

“一切都很简单,如果你一开始就画出来了,那好极了;如果你没有画出来,那就从头再来一遍,直到最后你把它画出来。”这是马奈对艺术内在的奥秘的论述。那么,我们的讨论就从“一切都很简单”开始吧!这里的“简单”代表一个过程,即用精湛技艺去表现艺术家的个人体验。这需要画家用一双敏锐的眼睛长期观察身边的一切,然后再用线条和色彩记录下心灵的感受。

一、色彩和素描

(一)色调的魅力

色调在绘画中是一个很重要的因素,它指的是画面色彩的总的倾向。意大利画家委罗内塞以他对绘画艺术的深刻体会,留下一句名言:“我用威尼斯的河泥,可以画出少女的皮肤。”这句话深刻揭示了色调的魅力。色调从色性分有暖调、中性调、冷调,从色度分有高调、中调、低调,从纯度分有鲜调、中间调、灰调,从色相分有红调、蓝调以及各种色彩调子,此外还有调和色调和对比色调。尽管名称多种多样;但一幅画总的色调要统一和谐,要为塑造形象、表现主题服务。而表现不同主题的画面也应该有不同的色调,应该表现出不同的典型环境和思想感情。色调并没有任何程式框架,只有在绘画实践中深入观察和分析才能捕捉到。色调在应用中,画面上经常是一种强烈的、占大面积的色彩发挥出主宰作用。除此之外,只要有选择地处理其他颜色,或将其减小面积,或减低强度,都可以取得总体的协调,甚至连对比色只要使用得当,一样也可以处理成统一色调。印象派就是运用对比色来作画。

绘画中的总色调是由两大类以上的色彩构成的,是画面上最大的色彩关系。一切其他小的色彩关系的变化,只能在这最大的色彩关系制约中变化,总色调是画面色彩关系的核心。

在我的一些画中,分别对不同色调进行了处理:

黄色调

这是一个身穿黄色连衣裙坐着的少女。背后是大面积的白色布帘,配上长长的垂下来的紫色植物,衬托出她那整块的黄色衣裙。我对她的面部和手作了重点刻画,主要是想突出表现少女的纯真和质朴。这幅画的色彩是黄与紫的补色关系。《穿黄裙的姑娘》图1

这是一个坐着的有一定动势的女人体。整个画面采用了各种黄色,并用了黄色的补色——紫色与之相呼应,使人体和背景都融入了金黄色的暖色调中。从素描角度上分析,头发最重,皮肤是中间色,淡黄色的衬布最亮,形成了黑白灰大色块效果。在作画时,我先用大笔触把人体的大造型和明暗转折抓住,采取用色彩来塑造的办法。一笔下去,既有色彩、明暗、质感,又有物体的结构,观察时主要看色彩的冷暖变化。色彩处理确定后,在画布上则主要是用笔造型,先找大色块,然后画小的局部,与此同时很快地摆上背景的颜色,否则难以处理人体的皮肤色彩。用笔的大小、轻重,点、压、皴擦等各种手法都是为了表现造型的需要。《金黄色人体》图2

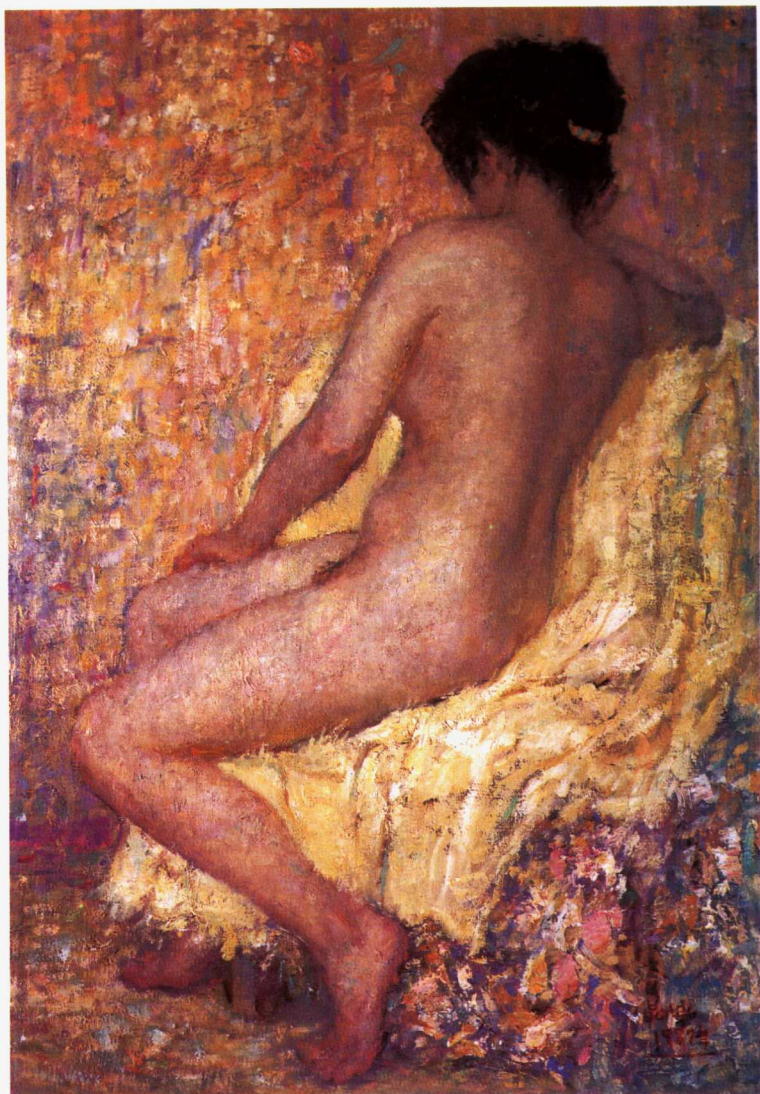

图2 金黄色人体 80cm × 65cm 1992

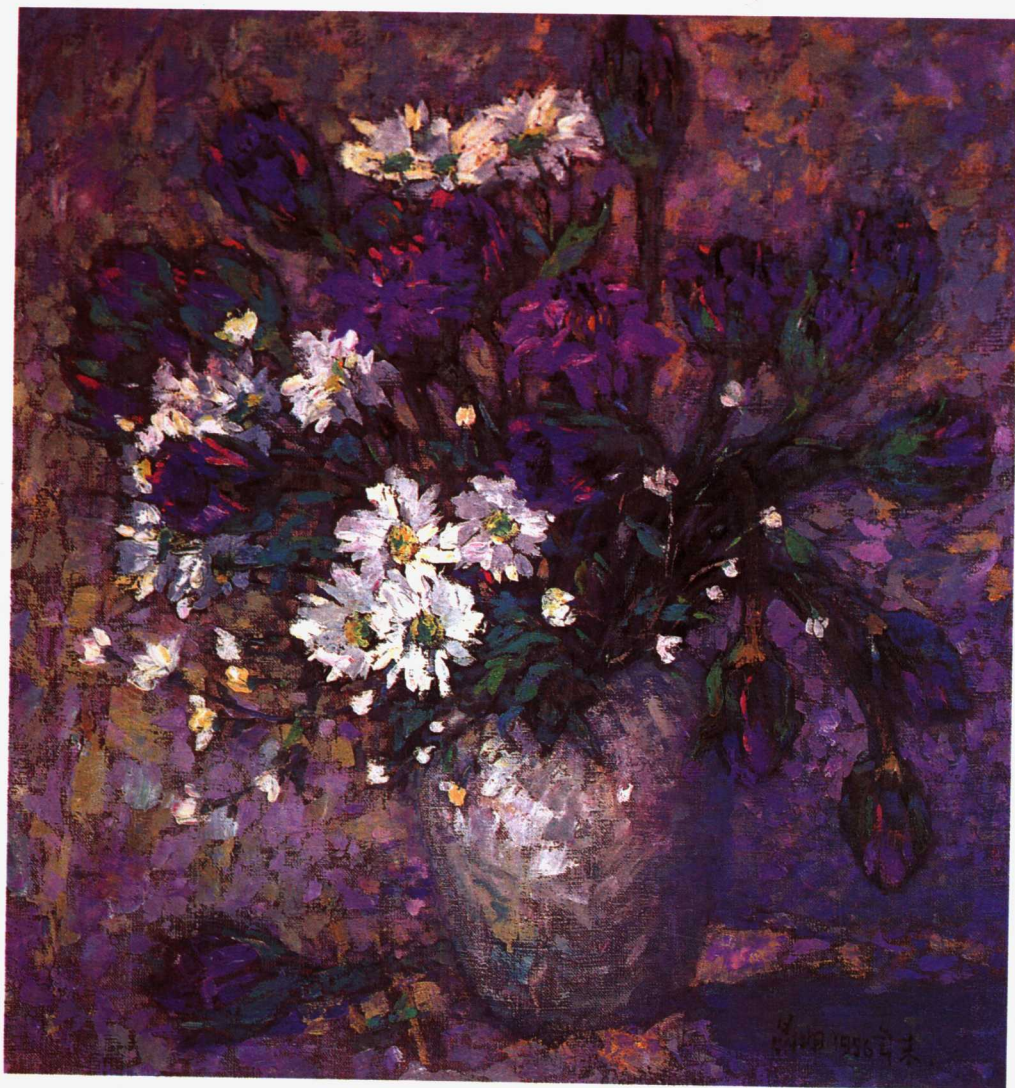

图3 紫罗兰
80.5cm × 65.5cm
1995

紫色调

这种花有人叫它旱荷花，我则称它为紫罗兰，这也是我最喜爱的颜色。它的特点是花头既大且重，茎虽粗，但较软，花头很快就会垂下来。所以，当学生送来后，我很快就画起来，迅速地把已垂下来和尚未垂蔫的花形色画出来，再配上较大的白色花和小白花(满天星)。花的大小点缀不同，紫、白、灰三种颜色搭配起来很美。《紫罗兰》图3

70年代，有个学生在故宫帮我采摘了一大把二月兰。它虽然是野花，顾名思义，却很有一番诗意。我很喜欢紫罗兰色，这种颜色用好了会产生一种高贵而幽雅的感觉。二月兰开过之后变成了浅色，我用白色花瓶配上蓝紫色的小野花，竟显得野趣横生。《二月兰》图4

图4 二月兰 47.5cm × 37cm 1988

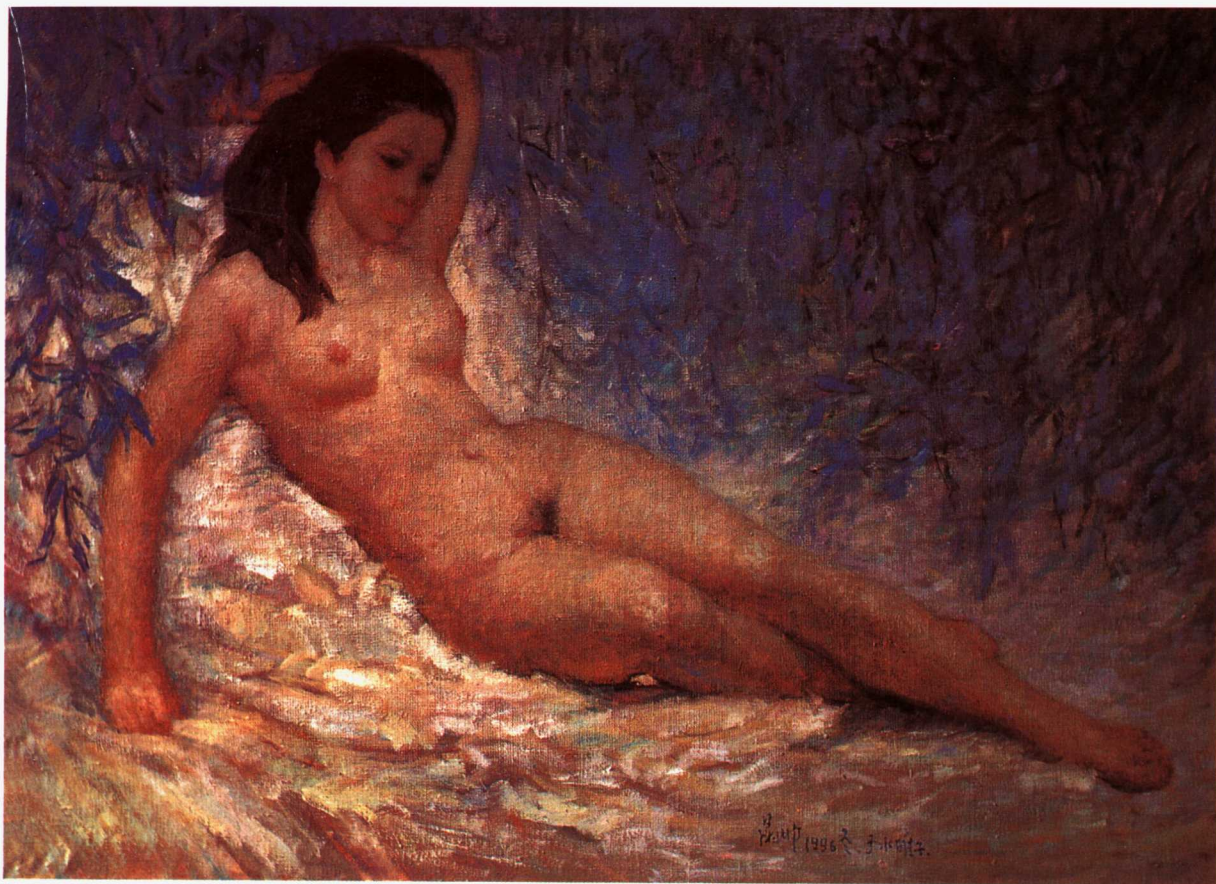

图5 蓝色人体 73cm × 100cm 1996

蓝色调

这是一个舒展、挺拔的成熟女青年。我把脸部和头发都处理成整体的色块，主要找出胸、腰、胯的曲线和膝盖的转折，处理在暗部中。整个画面是冷色调，背景是蓝色衬布，为构图需要，前景画了一些蓝色的叶片，起一个打破上臂直线条的作用。《蓝色人体》图5

绿色调

这位姑娘能歌善舞，性格很活泼，常到我家来玩。这一天，她穿着一件淡绿色轻而薄的纱衣裙，我请她摆了个休息的姿势，感觉她那瓜子脸和细长圆润的双臂都很入画，有一种青春的魅力。这张画我连续画了两次。《穿绿色衣裙的姑娘》图6

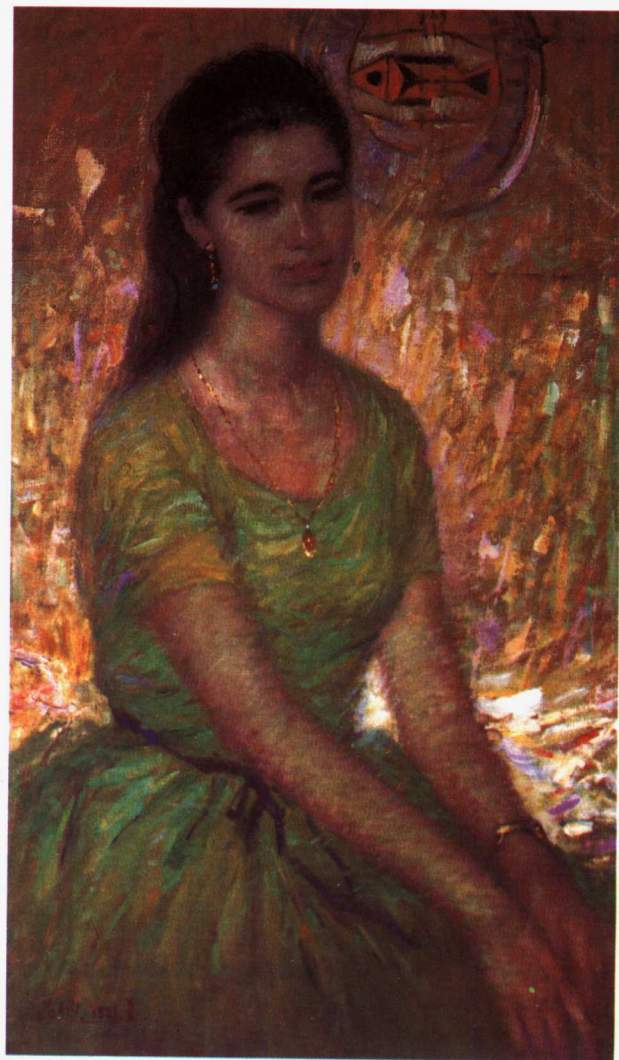

图6 穿绿色衣裙的姑娘 72cm × 53cm 1985

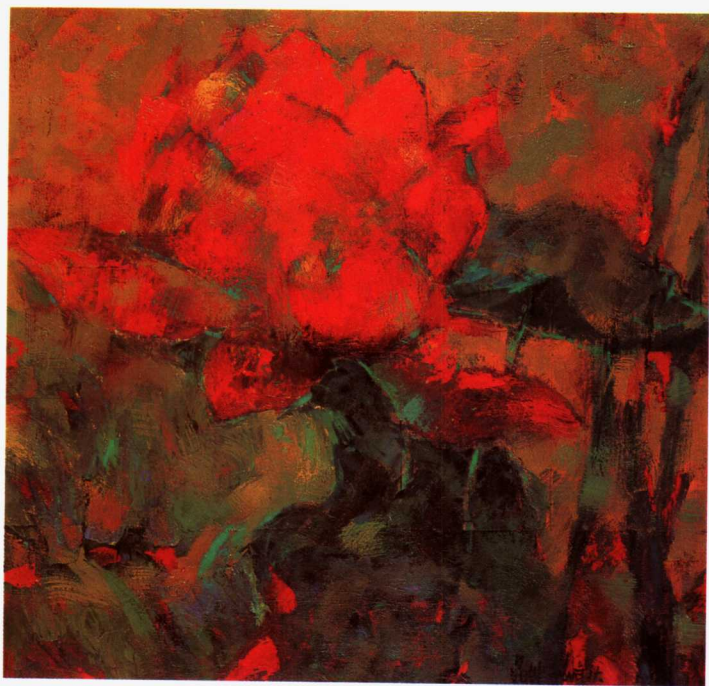

图7 红调荷花 66cm × 66cm 1999

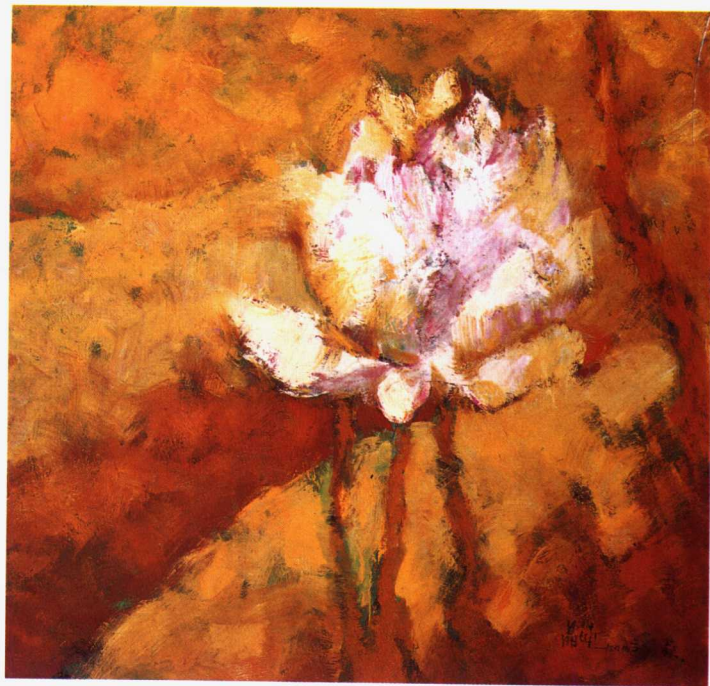

图8 黄调荷花 66cm × 66cm 1999

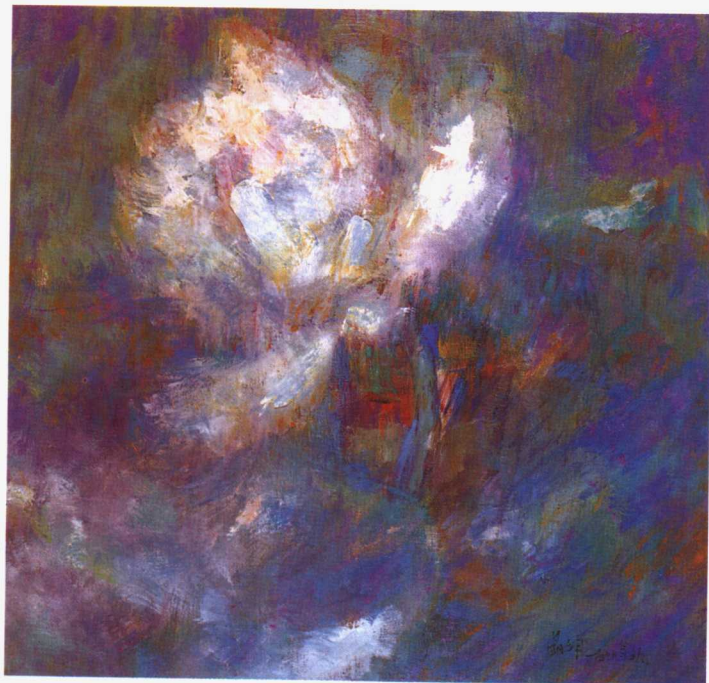

图9 蓝调荷花 66cm × 66cm 1999

红、黄、蓝色调

在刚刚完成两幅大的荷花油画之后,突然又来了灵感,很快同时画了三幅小的不同色彩的荷花。红荷花和黑背景给人以凝重、强有力的感觉,黄荷花和棕色的重背景形成暖色调,而蓝色荷花给人以梦幻飘逸的感觉。这三幅画是我尝试的油画写意作品,我有意在画法上去掉了大量的细节和复杂的颜色,用单纯、概括的画面表现一种朦胧的意境,从而想用这样的组画来抒发自己的情感。 《荷花——红、黄、蓝》图7~9

图10 圣洁 80.5cm × 74cm 1994

白色调

这张画与我其他画花的画面有所不同。有一天,朋友给我带来一大把各种颜色的月季,里面有粉、红、黄、紫多种颜色的花,五彩缤纷、鲜艳夺目。我摆来摆去都没有找到我心中的画面。

我断然决定把很多颜色的花都割爱了,只留下单纯的白色花和花苞。又选用了白色玻璃花瓶装

花,再配上白色水晶玻璃盘子和白衬布,后面是白背景,四周空白也较大,整幅画在主调的白色物体中寻找冷暖色的呼应。 《圣洁》图10

冷色调

把白和紫两种丁香花处理在冷色调中,画面以白丁香为主题,置于画面中心,紫丁香环绕白丁香,并与背景混合成一体,时隐时现。除了白花,其他部分用透明画法,颜色较薄,采用小笔触、点染法。整个画面有一种清澈洒脱之感。 《丁香》图11

不同色调的同一题材的画。《红、黄、蓝、绿、紫》图12~16

《白背景的鸡冠花》图17

图21 《黑背景的鸡冠花》同样是鸡冠花,这幅开始用锯末做底子,在花朵上堆砌了很厚的底子,根据花形,然后在干透的底子上画出多种颜色的对比关系,再统一在暗色调中,用暗色背景衬托出五颜六色的花朵。

(二)色彩的和谐

色彩的和谐,是色彩的美,它与画家的审美修养和文化素质有关;但色彩的调和并非是一成不变的。这里包含有个人的感受、习惯和偏爱,只能在具体实践中去分析、探索、归纳和总结。

同类色因色度相近,最容易形成色彩的和谐与统一,如蓝色与绿色,黄色与橙色,橙色与红色;但是与同类色相反的对比色,只要搭配得当,同样能产生和谐与统一。

在绘画过程中,画家们处理色彩的调和各有自己的办法。马蒂斯喜欢鲜明、强烈、富有刺激性的颜色,同时他选择了最稳定的黑色,在色彩中间起协调作用。克里姆特的作品采用了装饰风格的画法,他经常用金、银色穿插在色彩中间,造成金碧辉煌的效果。俄罗斯画家则用灰色来协调色彩,突出了地近寒带的俄罗斯所特有的生活气息。总之,在绘画实践中,只有经过自己不断寻找,才能找到与自己及与具体的某一张画协调的色彩处理方法。

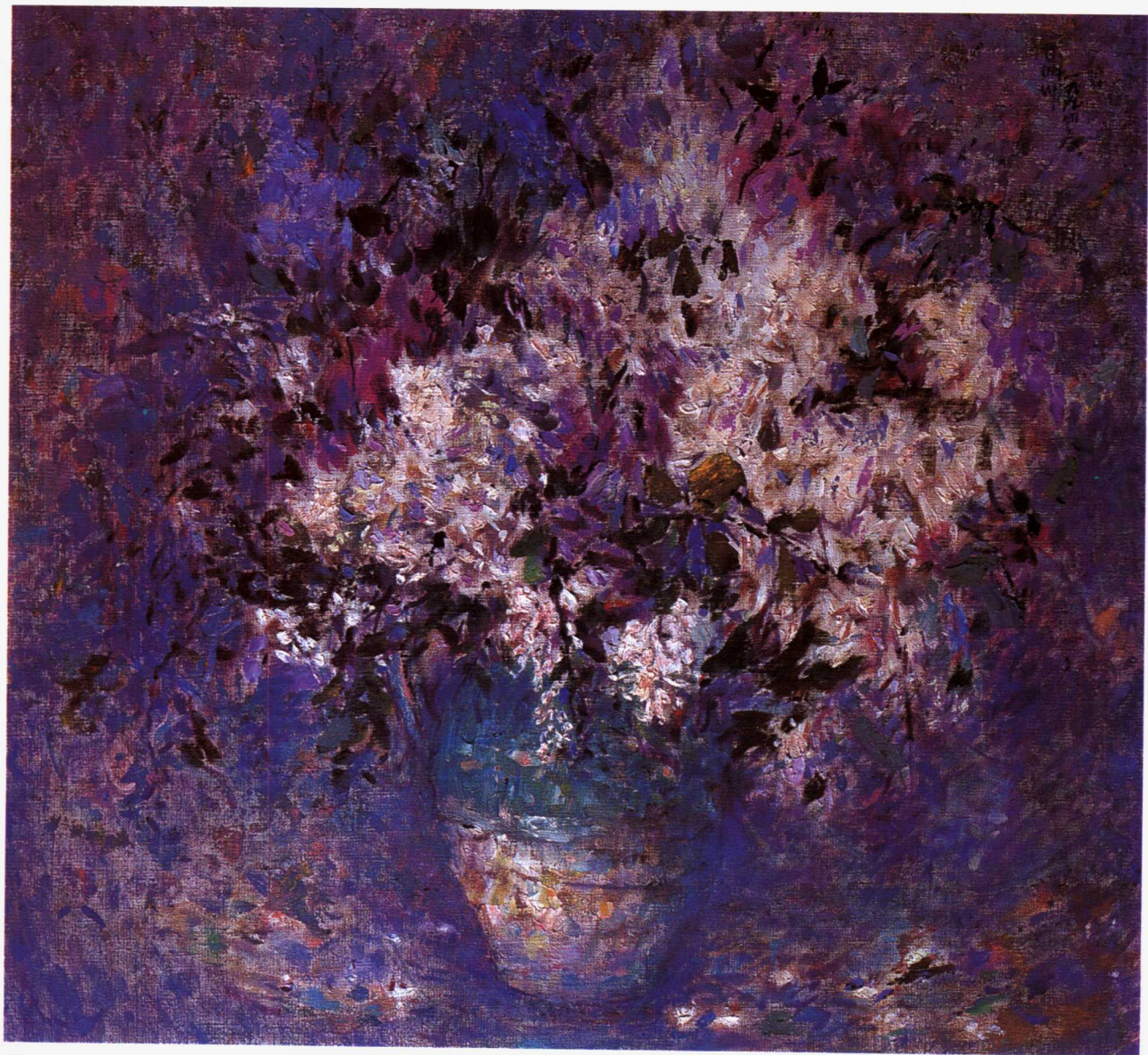

图11 丁香 80.5cm × 74cm 1994

图 12

图 13

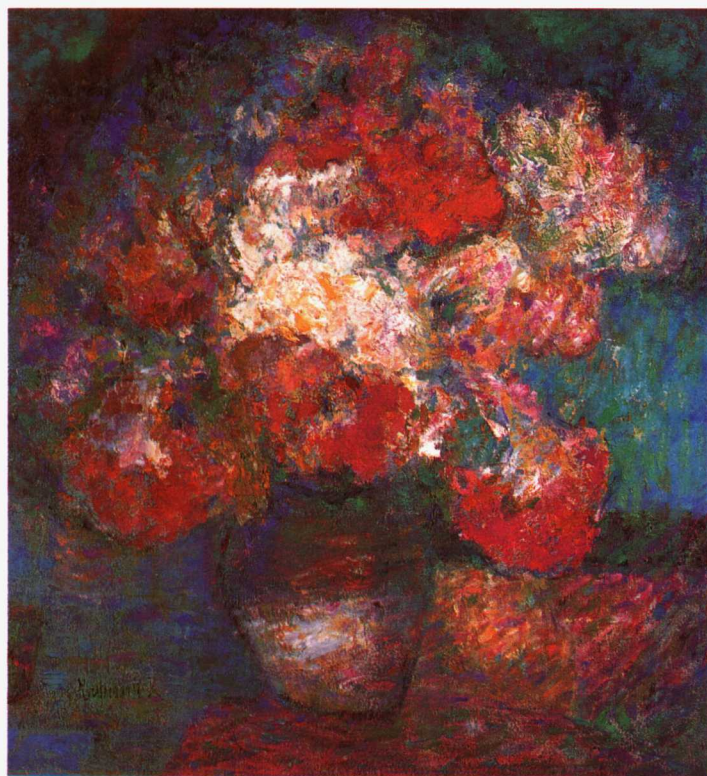

图 14

图 15

在美术展览会中,丰富多彩的作品使人眼花缭乱,它们的色调、画法和风格各不相同,尽管是同一画家的作品,不同的画也都各具特色。这说明每幅画都应该有自己独特的情调,甚至可以把它比喻为自成一个国度,你要进入这个领域,就必须挑选适合的颜色,或者把你要表现的颜色做相应的处

理,否则得不到它的容纳,就会出现不协调。我在调色盘上经常把刮下来的颜色(“脏”颜色),分成冷、暖两组放在一边,有时调到色彩中,往往会出现意想不到的协调效果。

当色彩配合不协调时,除去全部刮掉重新开始外,还有其他的补救办法,有时不仅能起死回生,

图 16

还能出现独特的效果。两种不调和的色彩，在相邻的接合处，不协调的感觉总会更明显。所以，要把两色的接合处用晕染过渡的方法，使它们都变成渐变的色彩。补色配合时往往因其相互间的对比过于强烈，感觉不协调，可将这两色变为暗调补救，因为灰调色彩配合容易调和。在不良配合的两种色彩中，加配第三种色，打破单调，出现变化使之调和。在不调和的色彩里，应将其中最引人注目的颜色改小面积，使之不再触目，便能调和。过冷或过暖色彩的配合，容易引起不调和的感觉，可在部分色彩中调整其色性，使之协调。如因对比强烈而不调和时，可稍改变其中一色的色相，使它调和。利用金、银、黑、白、灰各色作轮廓线，或用于重要部分，或穿插其间，无论怎样复杂而不调和的色彩也会调和起来。在克里姆特的作品中，经常做这种应用。

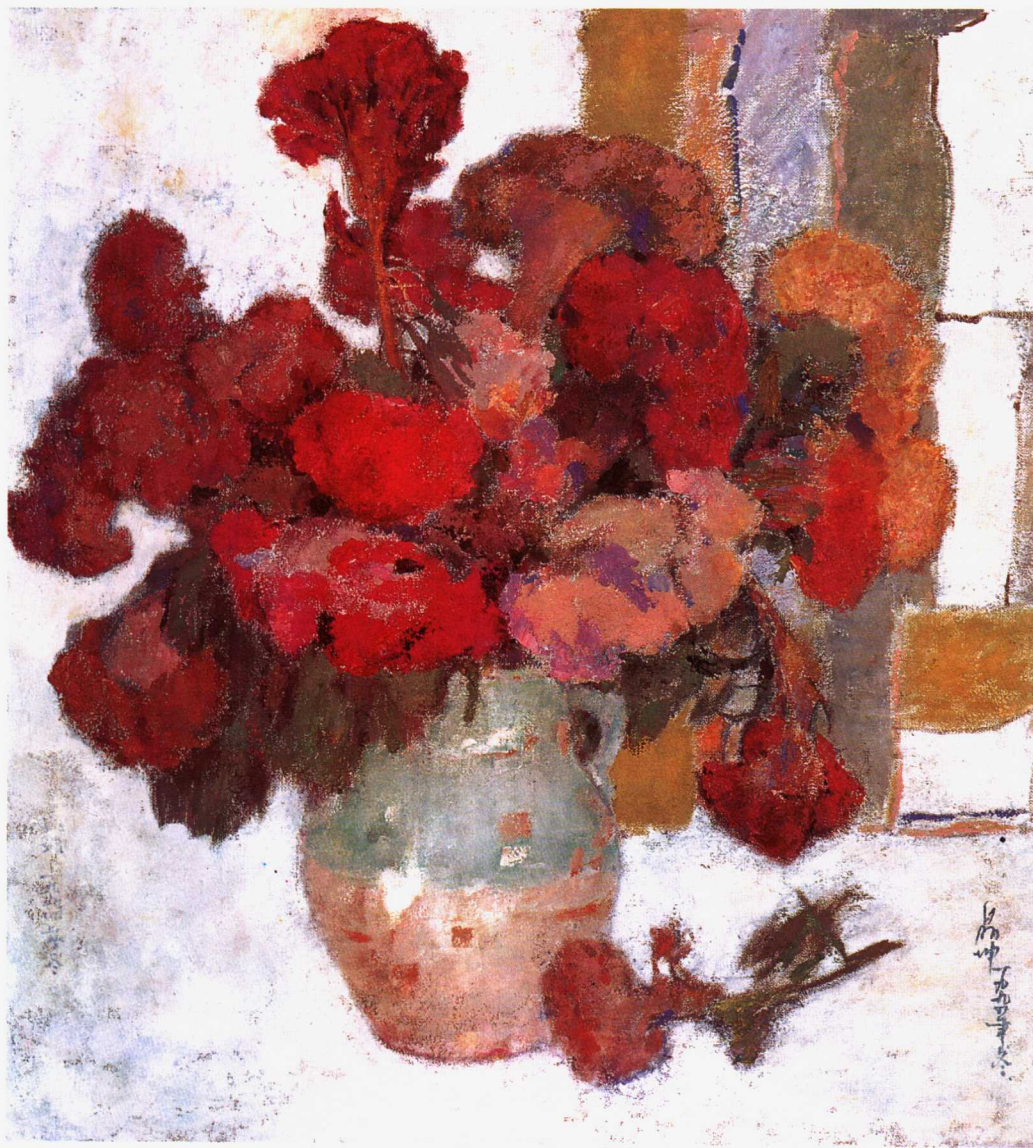

图 17 白背景的鸡冠花
80cm × 75cm 1999

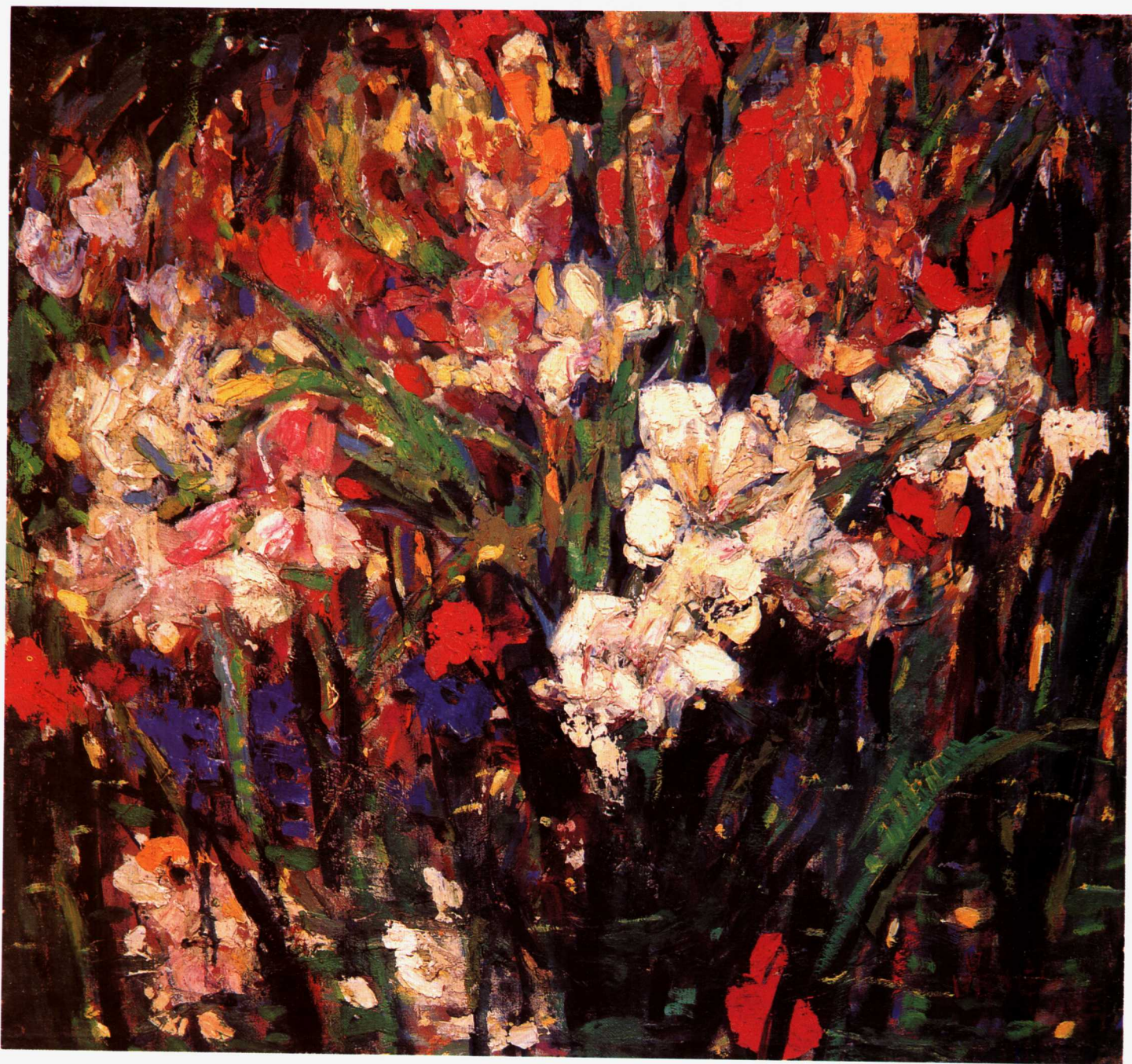

图18 什样锦 55.5cm × 52cm 1981

这张画我采取了满构图，用黑颜色起稿，而且最后还把很多黑线保留了下来。在这样的底稿上，用鲜艳而很厚的红、白、紫红等颜色摆上去，再穿插一点翠绿的叶子。整幅画保持了生动的速写风格。因有黑线穿插，显得凝重，并不繁杂。《什样锦》图18

（三）色彩的作用

要掌握油画技巧，就应该对油画的发展史有所了解。在油画的发展史上对于色彩的作用，是有一个认识、理解和应用的过程的，这一过程明显地表现在从素描画派绘画到印象派绘画的演变上。古代

画家像提香、委拉斯贵兹、伦勃朗都属于素描画派的画家，他们有高超的素描功力和技巧，在色彩运用上是用固有色和明暗调子去观察世界；但是由于提香和伦勃朗等大师应用色彩明暗调子的感觉是如此精到，以至造成了真实感极强的画面效果，使人感觉不到他们绘画作品中色彩应用的局限性。

素描画派的画家，即便是现场写生，也是使用黑白素描，有时加色粉笔，依靠人们对固有色的观念来作画，例如，天空是蓝的、草地是绿的，色彩只有深浅的变化，而没有环境色和条件色，没有色彩间的相互影响。

素描画派和印象画派也不是截然分开的，中间有个

发展演变的过程。比如,素描画派到了提香时,就已开始重视色彩的作用。提香前的画家使用鲜艳的、未调和的、令人兴奋的颜色,好像不是在画画,而是在给彩色玻璃窗罩色,这种色彩装饰性强,真实性差。提香是第一个用复色作画的画家,他给自己的信徒训示“弄脏你的颜色”,这就是说要消除不和谐的因素,达到真实色彩的和谐,因为现实生活中的色彩不是纯的,绝不会像彩色玻璃窗上的颜色那样干净。所以,提香在素描画派的画家中是开始重视研究色彩表现的画家。

后来,还有许多画家对绘画中色和光的表现非常重视,也做出过很大贡献。特别是19世纪法国画家德拉克洛瓦,英国的康斯太勃尔和泰纳。他们注重写生,认真从自然界研究真实的色彩变化,并且应用在自己的作品中,使绘画出现了明亮清新而又逼真的接近自然的色彩。他们的成果给后来的印象派画家以很大启发。

印象画派的出现,在绘画的色彩表现上是一场重大的变革,他们走出画室,面对瞬息万变的大自然,顽强地在烈日下苦苦探索着光和色的微妙变化。他们完全抛弃了16世纪以来很少变化的酱褐色调,以全新的视觉角度,以对光色的独特表现和对绘画语言的大胆创造而令世人瞩目。他们那清新绚丽的色彩,颤动着光感的画面,展现出仿佛是新发掘出来的大自然的光色美,就像一股春风,为人们打开了一扇全新世界的大门。

从素描画派绘画到印象画派绘画,在对自然界的认识、理解和表现手法上,都是一个很大进步。当然,在现在的美术界仍然有人用素描画派的方法作画,作为某一个流派这是允许的。成熟的画家,也可以选择自己的表现手法。

素描画派画法到印象画派画法的演变,甚至在同一画家身上就有体现。比如把莫奈早期和晚期作品作一个比较是很有趣的。他的早期作品中,阴影部分还是棕色的,只是在亮部有微小的变化;而在他的晚期作品中,他把冷颜色覆盖在暖颜色上,从而产生视觉的混合,使人真实地感觉到阳光下的棕色土地。他还在阴影部分不再使用黑和褐色,而使用了更鲜艳的紫、绿、金黄色的重叠手法,充分显示出自然界的光感。在画水面时,又使用绿和蓝色的混合笔触从而形成水面波动感丰富的效果。见莫奈的两张作品(图19、20)

印象派画家不追求景物的固有色,以整体气氛和效果来代替固有色。有人形象地说:“画家是用画笔蘸着光和空气在作画。”所以印象派画家们超越了颜料的物质属性,不必在画板上把颜色调得很熟。他们可以笔蘸纯色在画布上随画随调色,更自由地用光与色去解释自然。

所以,绘画中不要过于追求固有色,因为自然界的一切都是相对存在的,是可变的。就拿画树来说,在概念上树是绿的;但是在不同的条件下,由于季节、时间、气候、地区及树种不同等多种因素,它所显示出来的色彩绝不可能是一样的。何况,再加上画家的主观因素,反映在画面上就会出现更大的区别。请看,那些在柯罗笔下的树就与凡·高完全不同,在希施金笔下又与列维坦不同;所以,在绘画中不能盲目追求真实,面对千变万化的自然形态,要多分析、多思考,绝不能用固定的框架把自己束缚起来。

绘画上的真实是客观世界通过艺术家的感受,再加工整理实现的,这就是艺术上的真实。其实,应该认识到要想在调色板上追求和对象一样的色

图19 莫奈(法)

图20 莫奈(法)

彩,把多种颜色调来调去,也许表面上像了,实际上的这种颜色鲜明度却减弱了,而且由于过度混合所产生的化学作用,今后还会使颜色变得更难看。还需要了解到画布上最后呈现出的颜色,是通过和画面上它周围颜色的对比,衬托在整个色调中,才能表现出和对象相应的颜色,从而达到艺术上的真实。总之,要多学习印象派画家的色彩表现方法。应该用感觉作画,同时以理性观察,加深认识。感觉上的东西和规律上的东西必须互相印证。有时感觉很明确,比如你可以从黄色物体的周围,直接看出它的补色紫色来。可是有时却又很难直接感觉出来。像你面对白色物体,它的暗部到底是蓝色、绿色,还是紫色,很难判断。遇到这种情况,就要先从理性分析,知道白色不会是纯色,总是偏于冷色或暖色。于是再从此时具体的光源色和环境色中,找出它所含有的色彩,相应地分析出它的暗部和补色的色彩关系。这种感性认识的取得,是通过先进行理性分析得到的。由此可知,在绘画过程中,感性认识和理性认识不仅不能截然分开,甚至往往还是同时存在的,并且彼此互相关联。因此,有时随意挥洒呈现在画面上的,又恰好是符合规律的东西。

(四)色彩的情感

色彩,从心理学角度看,它与人的情感是有内在联系的,各种色彩都有自己特定的表现性,色彩进入人的眼睛,引起人们多样的感情和心理效应。它在感觉上能产生寒暖感、轻重感、软硬感和强弱感,还在心理上产生明快与忧郁、兴奋与恬静等各种效应。这是因为光线是由一系列频率、振幅不同的流动光波所组成的,所有颜色都能通过一系列光波的振动,在人体内引起生物微电波的抑制和共鸣,从而影响人的情绪及精神状态。

例如:红色被描写成一种充满刺激性、令人振奋的色彩,黄色是一种安静和愉快的色彩,蓝色则被描写成一种忧郁和悲哀的色彩;但色彩与亮度的变化在不同背景的衬托下,也会产生截然不同的效果。如亮的蓝色、天蓝色会给人以宁静、深远之感,而绿色则是草木的生命色,使人产生凉爽、清新之意,白色是纯洁无瑕的象征。

上述比喻仅仅是一般习惯性的概念,实际上同种颜色在不同场合,有时不仅寓意不同,甚至会有相反的含义。如同样是红色,一般是代表喜庆的色彩;但是战场上的鲜血却令人恐怖。又比如同样是白色,白色的鲜花和婚纱礼服使人愉快;而葬礼上的白色则又完全不同。

色彩包含着强烈的情感因素。在前苏联作家萧

洛霍夫的作品《静静的顿河》中,当主人公葛利高里发现他心爱的人已死之后,“他仿佛是从一苦闷的梦中醒来”,这时,抬头看那刚刚升起的太阳,看到的竟是“黑色的天空和太阳的耀眼的黑色圆盘”。此时此刻葛利高里对天空的色彩的感受,完全是变异的,是他特殊的主观感觉。这是因为当他埋葬完突然被打死的爱人之后心碎了,所以眼中一切都变了色,虽然仍是白昼,他却犹如处于一片黑暗之中。而在一幅儿童画中,小画家为了表现太阳给世界万物带来了生命,竟把太阳画成了绿色。所以,色彩感受所引起的情感反应,必然是在心与物之间相互生成、双向运动的过程中实现的,也就是说,外物的生理性刺激与社会性情感的交相作用,才能构成色彩感受与审美心理的对应,这是一个回环激荡、反复相生的复杂心理过程。

几乎是平面剪纸式的造型,色彩单纯、简洁,对比强烈,用纯黑的平面背景衬托强烈的大色块关系。《黑背景的鸡冠花》图21

我在画中也是经常用色彩来记录和表达自己的情感,比如《娇艳》这幅画。

一般人都喜欢画身材苗条而顾长的模特儿,我却反其道而行之,偏偏选了这个姑娘,她身体白白胖胖,长着一副小圆脸庞,给人的感觉像个待嫁的新娘。我用鲜艳的粉红色和那面部淡粉色与转折部分带绿色的皮肤相衬,从而造成一种喜庆的感受。《娇艳》图22

图21 黑背景的鸡冠花 80cm × 70cm 1993