

色彩风景写生与创作

当代实力派艺术家精品集

戴建华 著

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

DANGDAISHILIPAIYISHUJIAJINGPINJI

当代实力派艺术家精品集

色彩风景写生与创作

戴建华 著

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景写生与创作/戴建华著. —长沙:中南大学出版社, 2012. 5

ISBN 978-7-5487-0587-1

I. 色... II. 戴... III. ①油画—风景画—写生画—油画技法
②水粉画—风景画—写生画—绘画技法③水彩画—风景画—写生画—绘画技法 IV. J211. 26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 103924 号

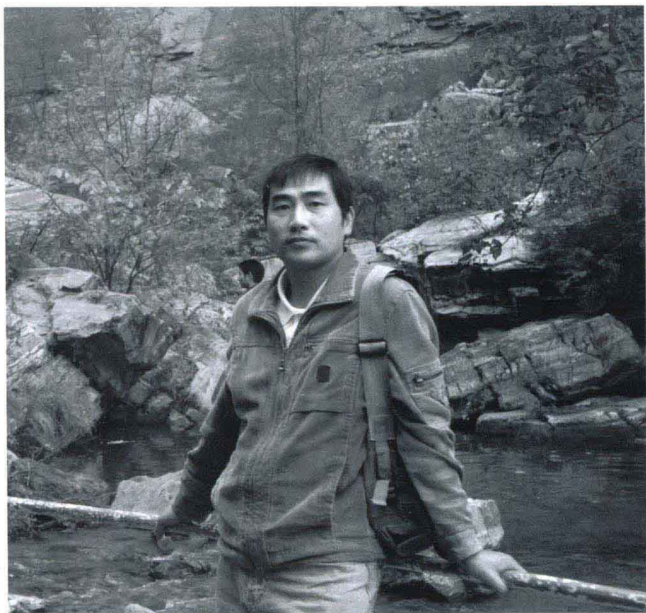
色彩风景写生与创作

戴建华 著

☐责任编辑 谢贵良
☐责任印制 文桂武
☐出版发行 中南大学出版社
社址:长沙市麓山南路 邮编:410083
发行科电话:0731-88876770 传真:0731-88710482
☐印 装 湖南媲美印刷有限公司

☐开 本 787×1092 1/12 ☐印张 9 ☐字数 172 千字
☐版 次 2012 年 7 月第 1 版 ☐2012 年 7 月第 1 次印刷
☐书 号 ISBN 978-7-5487-0532-1
☐定 价 46.00 元

图书出现印装问题,请与出版社调换

作者简介

戴建华，湖南武冈人，研究生学历，高级工艺美术师、先后毕业于湖南师范大学美术学院、中南林业科技大学家具与艺术学院，实力派青年画家，擅长国画与水彩。现为湖南省美术家协会会员，湖南工艺美术协会会员，湖南工业职业技术学院现代设计艺术系教师。其作品多参加国、省级美术作品展览、竞赛并获奖；在《美术大观》、《艺术教育》等刊物上发表学术论文10余篇，美术作品50余幅；出版著作有《国画山水》、《装饰画》、《色彩风景写生作品赏析》等，主编、参编教材有《现代速写表现技法》、《现代装饰画》、《现代构成艺术》等。

学术成果与奖项：

2005 作品《山里人家》获首届“画圣吴道子美术馆当代中国书画名家大赛”银奖，并被吴道子美术馆永久收藏

2005 作品《老桥》获第五届“黄山杯”中国当代书画比赛金奖

2006 作品《荷塘寒秋》入选湖南省工笔画新作展

2008 作品《德智诚信》获湖南省首届“山水乘云杯”高职院校美术教师优秀作品展金奖

2008 作品《德智诚信》入选2008艺术湖南·湖南省美术精品展

2009 作品《丰收的日子》入选第十一届全国美展湖南省优秀美术作品展

2010 作品《山间晨雾》参加全国机械职业院校纪念建党90周年书画作品展，获银奖

自然、色彩、意境

文/戴建华

风景写生是色彩画艺术教学的重要内容，目的是掌握室外光色规律，研究气氛、情调和意境；它也是艺术家收集创作素材、获取创作灵感、激发创作欲望的重要方式。“搜尽奇峰打草稿”是对其生动的概括。近些年，因教学的需要，我曾到湖南湘西、安徽宏村、江西婺源、河南太行山等地进行采风写生，在与大自然亲近、交融中体验到写生过程的无穷乐趣，同时也引发对风景写生深深的思考，认为要做好风景写生功课，主要有三点：感悟自然、驾驭色彩、营造意境。

感悟自然

自然是美丽的。江山如此多娇，从西部广袤无垠的高原到东部宽阔无际的大海，从北方豪迈雄奇的崇山峻岭到南方内敛秀美的海湖平川，我们体验到自然力量的强大；从繁华热闹的都城集市到空旷宁静的乡村小镇，从高耸冰冷的钢筋水泥建筑到低矮温暖的小桥流水人家，我们感受到时代的快速变化；从风貌依旧的亭台楼阁到民俗亦然的青石老街，我们领会到文明历史的悠久；从闹市街景的灯红酒绿到村庄民宅的粗茶淡饭，我们品位到人们生活的多彩。

所有这些，只有我们与自然亲密接触，深入观察、欣赏美丽自然的形、色、态，聆听自然的声音，才能更好地把握自然内在的变化规律，懂得感知大自然的无穷魅力；只有我们对社会全面了解，体验不同民族的地域文化、风土人情、生活习俗，体察人

生百态、精神风貌，感受时代的脉搏，才能更好地感悟自然与人的关系，激发热爱大自然的美好情怀。

每当面对不同地域秀丽的自然风光和独具特色的人文景观时，我总按捺不住挥洒画笔的冲动，常流连在银溪翠峰之间，往返于古镇老巷当中；倾情对民居建筑的勾画，陶醉于田野风光的描绘，聆听自然的乐音，感受心灵之旅……

驾驭色彩

五彩缤纷、变化万千是自然色彩的特征。面对绚丽多彩的迷人景色，如何用手中的画笔去描绘，去驾驭色彩是每一位风景写生者面临的课题。自然景物的色彩因远近、方位、四时、朝暮、阴晴的变化，而呈现出不同的色彩面貌，有“淡冶如笑的春山，苍翠欲滴的夏山，明净如妆的秋山，惨淡如睡的冬山”。水有“春绿、夏碧、秋青、冬墨”之变。除此之外，云气、林木的色彩也随四时而变，使人产生不同的审美感受。加之日出月落、阴晴雨雾，使自然景物的色彩千变万化，绚丽多彩，由此户外写生要有较强的色彩驾驭能力。

色彩的驾驭不外乎对色彩的观察与表现两个方面。风景色彩的观察可以从光源、环境、空间、色彩感觉等方面入手。光源色彩有阳光、天光之分，因早晚时间、阴晴雨雾天气的不同，其呈现出的色彩面貌也有较大的差异。晴天早晚阳光的色彩呈现明显的橙红色，景物受光面与背光面形成明显的色彩冷暖关系，

明暗对比强烈,色彩变得透明而丰富。阴天则因景物主要受天光的照射,景物色彩明暗对比明显减弱,不同景物间的固有色彩则趋于明显。景物处在春、夏、秋、冬和晴、雨、雾、雪等不同环境中,其光色状况也千差万别。环境不仅决定着景物环境色的状况,同时还会引起光源色的变化。景物因处的远近空间位置不同,其色彩有着近暖远冷的变化规律,空间越大变化越强烈。掌握这些色彩变化规律,则为色彩表现铺平了道路。

自然风景活生生的色彩,表现出自然生命的存在,它给这个广阔的大千世界带来蓬勃生机。如何用手中的画笔表现大自然的色彩,是一个画家永远面临的课题。色彩表现离不开对表现工具材料性能的熟悉,更离不开技法、技巧的掌握。水彩以其酣畅淋漓、水色交融的特性赢得许多画家的青睐,名家辈出。纵观近当代绘画史,从18世纪英国水彩画家透纳,一直到法国巴比松写生画派卢梭、柯罗、莫奈和俄罗斯风景画家希斯金、列维坦以及美国画家沙金特、怀斯,他们一生投身于大自然、不辞风雨烈日,山野乡间,森林旷野,满怀激情对景写生,为人类文明史留下了许多光彩夺目的绘画作品,闪烁着动人的魅力,深受人们的喜爱,他们都是驾驭色彩的高手。可见,高超的色彩驾驭技能是经过无数次面对自然、感悟自然、表现自然的结果。正如梵高所说的:“我把习作看成是种子,播种越多,越可望丰收。”这正好说明一个画家要想成为驾驭色彩的高手,只有通过反复地对景写生历练才行。

营造意境

以景抒情、营造意景是色彩风景写生与创作的核心。我一直以为,不论风景写生作品还是艺术创作,动人与否,无非“意境”二字,即要营造很好的意境方能感人。如果一幅风景写生没有表达特定的情景与意境,哪怕画面的色彩再艳丽、技法再熟

练,总会给人以平淡无味的感觉,无法引人入胜。风景写生作品意境的营造依赖于构图、色彩、色调、技法等多种造型因素。

首先要考虑的是构图取景的问题,涉及画面景物的主次虚实、趣味中心等。不管是山居秋林还是古镇老树,不管是繁华都市还是农家院落,不管是太行的麻石小屋还是徽州的白墙黑瓦,都有自己独特的意蕴与情趣,这也是我比较喜欢描绘民居的主要原因。《太行人家》、《太行秋色》、《小院晌午》、《徽州古镇》等系列写生作品是本人对民居情有独钟的很好阐释。善于从平淡中发现新意,需要作画者用独特的审美眼光去观察、取舍。

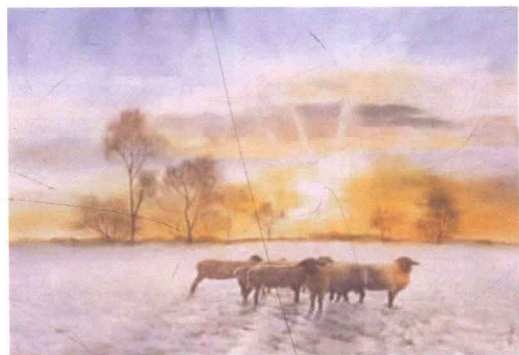
其次是对色调的把握,这是意境营造的关键所在。“色调即情调,”通常一幅画最先对人产生吸引力的不是画面的具体细节,而是画面整体的色彩气氛,因为色调有很强的抒情作用和感染力。色调的形成和变化与景物所处的地域、时间、季节、天气等因素有着密切的联系,因此在风景写生中,只有加强对描绘景物整体色调的观察、理解和表现,把色调与意境密切结合起来,才能取得意想不到的效果。

再次是表现技法对营造意境的作用也不容忽视。不同的表现技法会呈现出迥异的画面效果。水彩画表现技法丰富多样,色彩的干湿浓淡变化与水墨画有异曲同工之妙。我们可以针对不同的描绘对象与表现意图采用相应的表现技法,以营造独特的情境。例如欲表现雨后乡村山色空蒙的意境则宜用湿画法,而要表现古镇老墙历经岁月沧桑的感觉则采用干擦的技法为佳,凡此种种,需灵活运用,不能过分追求技法,以能恰当表现画面意境为度。

总之,作为一个画家要想画出富有吸引力的写生作品,需要眼到、心到、手到并及时地捕捉对自然的感受,用手中的画笔去描绘、叙述、刻画,使作品以其独特的面貌呈现在读者面前,给人美的享受,使人们体会到水彩画艺术的无穷魅力。

目 录

基础篇	/ 1
一、色彩基本知识	/ 2
二、色彩的构成	/ 5
写生篇	/ 7
一、色彩风景写生的目的与意义	/ 8
二、色彩风景写生的观察	/ 9
三、风景色彩的变化规律	/ 10
四、色彩风景写生中常见景物的表现方法	/ 16
五、水彩风景写生	/ 20
六、水粉风景写生	/ 23
创作篇	/ 27
范画篇	/ 30

JICHUPIAN

基础篇

SECAIFENG.JINGXIESHENGYUCHUANGZUO

一、色彩基本知识

1. 对色彩的认识

色彩对于我们来说是最为熟悉不过的，它无时不有，它无处不在。无论是大自然的天地、山川、河流，还是我们日常生活中的衣食住行，世界呈现在我们面前的是一幅幅绚丽璀璨、丰富多彩的色彩画卷。色彩是我们认识与研究这个客观世界的重要手段，是我们表现、赞美这个客观世界的重要语汇。我们要想很好地驾驭色彩，先得研究色彩的产生、属性、变化规律等系列问题。

色彩的产生离不开光，可以说没有光就没有色彩，这一点我们从著名物理学家牛顿的“光的分解”实验中得到验证。他把太阳光引进暗室，使其通过三棱镜，再投射到白色屏幕上，结果太阳光线被戏剧性地分离成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的连续光带。将这些色光用聚光透镜加以聚合后，又重新变成白色光。这条7色光带，就是太阳光谱。这个实验使人们认识到色彩并不是物体天生所固有的，而是物体本身吸收和反射光波的结果。

在实际生活中，人们发现这样一个事实，一朵艳丽的鲜花，若它处在黑暗之中，是看不到它的形与色的。这说明，没有光就没有视觉活动。色彩是人们视觉上的一种反映，人们只有凭借光才能看见物象的形与色彩，从而获得对客观事物的感受和认识。色彩是光的产物，是光给大自然带来了色彩，无光也就无色彩可言。

当一个物体在自然光照射下，呈现红色，即说明这个物体它反射了红色色光，而吸收了橙、黄、绿、青、蓝、紫色色光。如果某物质吸收了7色色光，那么这一物体就会呈现黑色。而全部反射则使人感觉这一物体是白色的。

应该指出的是，自然界的一切物体，对光的反射、吸收并不是绝对的，所呈现出的颜色也不可能是绝对标准的颜色。光学家们的实验表明，即使洁白的纸也可能吸收10%~15%的色光，而人们通常认定为非常黑的颜色也要反射2%~4%的色光。因而，在自然界中，绝对的黑色与白色是不存在的，它必定具有某种颜色倾向。黑与白两个极端颜色有如此规律，那么，其他颜色则更是千变万化了。了解这一规律对于绘画实践有着重要的指导意义。

既然有光才有色彩，那么光的强弱，也将决定物体色彩的强弱。实际情况也是如此，光线强时，物体呈现出的色彩感觉则鲜明，而光线弱时，物体呈现出的色彩感觉就相对较弱。

还应该指出的是自然界的色光，与我们表达自然界色彩所用的颜色是有本质区别的。

例如色光三原色为红、绿、蓝，而色彩三原色则是红、黄、蓝。又如：色光中的三原色相加成白光，而颜料中的三原色相加，略呈黑色；且前者相加使光度增强，而后者相加则使明度减弱。

2. 色彩的属性

色彩属性主要包括物理属性和心理属性两个方面。

(1) 色彩的物理属性

鉴于大自然中的色彩是千变万化的，许许多多的色彩无法冠以确切的名称。但是色彩学家通过分析、比较，发现任何色彩都具有色相、明度、纯度3种互相独立的物理特性，也把色相、纯度、明度称为色彩三要素。它们是我们辨别分析色彩的主要依据，也为我们准确地认识、区别和表现色彩提供了方便与可能。

① 色相

色相即指色彩的相貌，是色彩的种类名称，也是色彩最主要的特征。如红、橙、黄、绿、蓝、紫等是最基本的色相。如果将这6种基本颜色再分别相混，即可派生出红橙、黄绿、绿蓝、蓝紫、紫红等等。

在红色系列色中，有朱红、大红、曙红、玫瑰红、深红的区别；黄色系列色中，还有柠檬黄、淡黄、中黄、橘黄、土黄等等。这些色相名称，实际上也就表明了这一色彩与另一色彩的区别。

在色彩缤纷的客观世界中，色彩的丰富程度是惊人的。据科学实验表明，肉眼所能辨认、判断的色彩达上万种。当然，在这些色彩中，绝大多数的色相都无法准确命名，我们只能大致辨别这一色彩是偏黄还是偏绿，是偏红还是偏灰，是偏黄的绿灰色，还是偏蓝的紫灰色等等。

② 明度

明度即指色彩的明暗程度，又称亮度。色彩的明度主要体现在两个方面：

一方面是指物体在不同强弱的光线照射之下，会呈现出明暗不同的色彩效果。例如，一红色物体在强光照射下，会使其变得更明亮，呈现粉红、浅红的色彩效果；而光线较弱的话，则会呈现深红或暗红的色彩效果。

一方面是指不同色相的色彩本身具有明暗差别，比如红、橙、黄、绿、蓝、紫6色，按其明度的强弱依次排列，则为黄、橙、红、绿、蓝、紫。这在我们所拍摄的黑白照片中便可明显地观察出来，黄色比红色亮，紫色比蓝色深。

在自然界的色彩中，色彩的明度差，也是极为丰富的。据美国色彩学家鲁道夫·阿恩海姆(R. Arnheim)统计，肉眼能分辨200级左右的明度差。这就提醒我们，在绘画实践中，要充分注意色彩明度的区别，这是准确认识与表现色彩的重要一环。

③ 纯度

纯度又称彩度、饱和度，即指色彩本身的纯净程度。

从理论上讲，当一个颜色的色素含量达到极限程度，正好能发挥其色彩本身的特征时，就是这个色彩达到饱和状态的标准色(或称正色)。当一个纯净的色彩与另一色彩开始混合时，这一色彩的纯净程度则产生了变化。例如，中黄的纯度是较高的，但当其中加进了褐色之后，其纯度明显降低。如果后者所占的比例越大，则纯度越低。

当然，实际生活中，绝对纯正的颜色是不存在的，即使在特定条件下，也只能获得接近于纯正的颜色。因此说，色彩的纯净程度是相对而言的。绘画颜料中未经调和的红、黄、蓝、绿等色的纯度是很高的，但也无法与太阳光谱中的红、橙、黄、绿、蓝、紫等色相比。在颜料的红、橙、黄、绿、蓝、紫等色中，也存在纯度差，红、橙、黄、紫等色纯度较高，又以红色纯度为最高，蓝、绿等色纯度略低。

色彩的三要素是3个相互独立的概念，但三者又是互为依存、互相制约的，形成丰富多彩的色彩世界。

(2)色彩的心理属性

人们在观看不同色相、明度、纯度的色彩时,会产生对生活经验和环境事物的联想,形成不同色彩的心理效应。

①色彩的冷暖感

色彩的冷暖感被称为色性。红、黄、橙等色相给人的视觉刺激强,使人联想到暖烘烘的太阳、火光,感到温暖,所以称之为暖色。青色、蓝色使人联想到天空、河流、阴天,感到寒冷,所以称之为冷色。

色彩冷暖的产生是客观世界中冷暖概念在人们视觉上的心理反映。我们一般将红、橙、黄色称为暖色,蓝色、紫色称为冷色。而绿色为中性色,这类色彩常使人产生平和、宁静的感觉。但色彩的冷暖感觉也并不是一成不变的。例如,红色系列的大红、朱红两者中,大红与朱红相比显冷;而将大红与深红相比,则大红又显暖了。再以中性色——绿色为例,如果在绿色中加以黄色,使其变成黄绿,颜色则明显偏暖;而在绿色中加入蓝色,使其成为蓝绿则偏冷,中性色也可以产生变化。实际上,色彩的冷暖感觉总是存在于色彩的对比之中的。暖色、冷色不可能单独存在,没有暖色,就无冷色可言。

②色彩的兴奋感与沉静感

色彩的兴奋与沉静感取决于视觉刺激的强弱。这与色相、

明度、纯度都有关,其中影响最明显的是色相。一般是凡明度高、纯度高的色调,又属偏红、橙的暖色系,均有兴奋感;凡明度低、纯度低,又属偏蓝、青的冷色系,具有沉静感。另外,色相种类多,显得活泼热闹,色相种类少,令人有寂寞感。对比强烈的色调具有兴奋感,对比弱的色调具有沉静感。

③色彩的膨胀感与收缩感

色彩的膨胀与收缩感主要是受色彩明度的影响。相同面积的色彩在同一背景的衬托下,由于色彩不同,给人造成大小不同的视觉效果。凡色彩明度高的,看起来面积大些,有膨胀的感觉。凡明度低的色彩看起来面积小些,有收缩的感觉。

④色彩的前进感与后退感

色彩可以给人以进退、凹凸、远近的感觉。一般暖色系和明度高的色常给以前进、凸出、接近的感觉;而冷色系和明度低的色彩常给人以后退、凹进、远离的感觉。色彩的这种特性对表现画面的空间感有着重要作用。

⑤色彩的轻重感

影响色彩轻重感的主要是明度和纯度。一般高明度、高纯度的色彩给人以轻的感觉,如白、粉红、淡黄等色彩;而低明度、低纯度的色彩给人以重的感觉,如深紫、黑、深蓝等色彩。

二、色彩的构成

我们知道，绘画通常表现的是某一特定的时空环境。在这一特定的时空环境中，我们观察到的不是某一块孤立的色彩，而是在特定的光源、环境条件下，形成的一种整体色彩关系。尽管这种色彩关系十分丰富、十分微妙，但还是有规律可循的。光源色、固有色、环境色便是构成自然物象色彩关系的重要因素。

1. 光源色

如果没有光源，便无色彩可言。光源色是构成物体基本色彩的重要因素。太阳光是自然界中最重要的光源。光源色，指某种光线（太阳光、月光、灯光、蜡烛光等）照射到物体后所产生的色彩变化。

在日常生活中，同样一个物体，在不同的光线照射下会呈现不同的色彩变化。比如同是阳光，早晨、中午、傍晚的色彩也是不相同的，早晨偏黄色、玫瑰色，中午偏白色，而黄昏则偏橘红、橘黄色。

阴雨天，由于云层增厚，阳光无法直射到大地，虽经无数次反射，才使光线通过云层传达到地面，但此时的光源色已带有明显的青紫色或青灰色倾向。大地景物在这种“天光”的影响下，都被笼罩在一片山雨欲来的气氛之中。

以上所举的例子，说明了光源本身都具有一定的色彩倾向，在不同光源色的影响之下，相同的景物亦会呈现不同的色彩效果，因而光源色的色相是影响景物色相的重要因素。

2. 固有色

从物理学的角度来看，一切物体的颜色都是由于光线照射的结果。但人们在日常生活中还是习惯把物体在正常日光下呈现的颜色叫“固有色”，以此同在有色光线照射下所产生的“光源色”相区别。每一个物体都有区别于其他物体的颜色，例如，天空是蓝的，草地是绿色，便是指它们的固有色。固有色概念作为一种“假设”，特别是从绘画艺术角度来研究色彩规律时，它的“存在”为我们观察、分析、比较色彩变化带来了极大方便。

3. 环境色

自然界的一切物体都处在一定的空间环境中。物体周围的环境在光的照射下，必定会对物体本身的固有色产生一定的影响，使其产生一些变化，这就是环境色。

一般来说，在物体所呈现的色彩中，环境色不及光源色、固有色那么显著，但在特定的环境里，还是十分突出的。例如，当物体处在红色或黄色的环境之中时，物体的某些部分将会呈现很明显的红色或黄色倾向。环境色的明显与否跟光源的强弱、物体的远近、物体表面的质地等因素有关。一般质地光滑、色彩明亮的物体受环境色的影响大些，质地粗糙、色彩深暗的物体受环境色的影响小些。物体亮部受环境色的影响小，物体暗部受

环境色的影响则大些。环境色的存在和变化，既加强了画面相互之间的色彩呼应和联系，又大大丰富了画面的色彩。

当然，光源色、固有色、环境色，是互相关联，密不可分的。只是在具体的物体上，在具体的环境中反映不一，或此强彼弱，或我中有你，你中有我。光源色、固有色、环境色在不同物体上

的体现也是有规律可循的。任何物体其高光部分由于受光直射的缘故，光源色成分较浓；亮部为光源色与固有色的结合；灰部与明暗交界线部分，固有色体现得较为明显；而暗部特别是反光部分，环境色则较为明显。

XIESHENGPIAN

写生篇

SECAIFENGJINGXIESHENGYUCHUANGZUO

一、色彩风景写生的目的与意义

色彩风景画相当于我国传统的山水画，与静物画相比具有较大的抒情性。它应当是画家审美情趣、艺术素养以及思想情感的抒发，而不仅仅是自然景色的描摹。

自然景色，具有广阔的空间距离、复杂的形象以及变幻莫测的色光交融特性。

在风景画练习中要求解决的问题是：画面空间层次的组织、构图以及在比较短的时间里迅速把握对象的基本色调等。

风景画的中心仍然是色彩问题。色彩画中一切自然景色、气候特征、空间层次，甚至景色的情趣，都要通过色调来表现。尤其是野外色彩变化多端，要求我们对户外色光变化规律有基本的认识。

要做好风景写生，对自然界的认识是必不可少的。这种认识活动，虽然是在对个别事物的感受基础之上，受感觉的制约，是对个别景物的认识。但这种对个别事物的认识活动，仍包含着一般的思维规律。风景写生的思维规律，是我们研究自然风景中的一般思维方式和行为方式，是我们在写生过程中所必须遵循的一般程序和准则，也是人们长期在艺术实践过程中总结出来的，是我们在风景写生中行之有效的思维方法。风景画

写生，就是要促进我们对风景画写生思维规律的认识。这种思维规律的认识，也有助于我们对社会和对自然的认识。

风景画写生的过程，也就是体验自然、感受自然的过程，自然中的每一种景色都对应于心灵的某种状态，而心灵的状态也只能通过把自然的这一景色当作一幅图画来加以描述。与自然朝夕相处，自然中赏心悦目、令人恬适的景色滋养着我们的感觉。自然景物不是固定不变而是流动不居的。

风景画写生，其实就是知觉的培养与教化的过程。其间，自然界的最细微的变化都会影响到一个人性格与命运的形成。自然界感性的事物也只有顺应着理性的法则，才能映现出人类的良知。在人的生命中，有一种复杂而又微妙的生命感受，这种感受，我们只有借助于艺术的直觉才能得以表达，“穷神变，测幽微”，方能荡涤心灵污垢，逾越尘世的凡俗。

色彩风景写生通过对自然景色的描绘，反映了人与自然的关系和大自然的美，激发人们对生活和自然的热爱，对祖国壮丽河山的热爱。风景画的创作和欣赏，不仅提高人们的审美情趣，引起人们与画者的共鸣，对社会主义的精神文明建设具有更广泛的意义。

二、色彩风景写生的观察

1. 整体观察

自然界的一切物体都处在一定的空间环境中。自然景物的色彩因地域、季节、天气、时间的差异而呈现出丰富的变化。针对同时空环境景物色彩的观察,需要从光源色、固有色、环境色三个方面来进行,从而把握所描绘景物的整体色调。因为物体的光源色、固有色、环境色等,还会由于时空环境不同、光线的强弱、光线照射的角度以及观者与物体之间的角度、距离等因素的变化而变化。即使同一光线照射的景物,各物体所接受光的照射也不相同,有的是直射,有的是折射,有的则是反射。同时,物体在吸收了某些色光的同时,又反射了某些色光,而这被反射出来的色光还可能会反射到其他物体上,使这一景物中物体的固有色、光源色、环境色相互映衬,相互影响,从而形成一个色彩的整体。因此,在具体观察时,我们还须仔细地分析、比较,方能辨别这些错综复杂的色彩变化,把握住整体的色彩关系。

对于初学者来说,在实际观察自然色彩的过程中,常会出现这样的问题,有些色彩能够感觉和分辨出来,而有些色彩却无法凭直觉去感受和辨认。对于这一类色彩则可运用自己所学的色彩知识来加以分析。比如从光源色、固有色、环境色的角度,从物体受光的向背及冷暖等方面去分析、理解,便可得出较准确的结果。这就是为什么强调在实践中要注意直观感受与理性分析

相结合的原因。实践证明,学习色彩画,不能单凭感觉,还要重视分析、研究,因为只有理解了的东西才能更深刻地去感受它。

2. 比较观察

大自然中的色彩五彩缤纷、千变万化,可以说没有一种是相同的。那么要获得对色彩的准确认识,唯一途径就运用比较的方法。

前面已提到过,任何色彩都不是孤立存在的,有明色才会有暗色,没有冷色就无暖色可言。只有通过比较,才能辨别出色彩是明是暗是暖是冷,辨别出色彩的倾向。当然比较的方法是多种多样的,在具体的比较过程中,我们不单要注意明色与暗色、冷色与暖色的比较,还要注意冷色与冷色之间的比较、暖色与暖色之间的比较、纯色与灰色的比较、近景色与远景色的比较等等。只有通过比较,方能获得准确的认识。正所谓有比较才有鉴别。

总之,对于色彩的观察,在实际中应该将整体观察和比较观察两种方法结合应用。其核心就是要用整体的眼光去观察自然景物的色彩,去掌握自然界色彩的变化规律,而不是局部地、孤立地、简单地、概念化地去观察色彩,特别是要注意克服习惯性的固有色观念。当然,整体观察并不是要排斥局部比较,只是应遵循从整体到局部、从局部再到整体的这样一条原则。只有正确观察色彩,才能谈得上准确表现色彩。

三、风景色彩的变化规律

正确把握室外光色变化规律是风景写生要解决的重要课题。在风景写生中,我们会发现因时间、季节的改变或天气的变化而产生不同的景象和相异的情趣,实际上就是光色变化在起着主导作用。光,能显现形体的色彩,也能改变形体的色彩,能显示时间、天气和季节特征,而产生某种气氛和某种特殊的情调。当然影响室外光色变化的因素比较多,下面主要从时间、季节、天气三个方面进行分析。

1. 时间因素引起的光色变化规律

时间是依据太阳光与地球形成的角度位置而定的,由于光源的位置变化直接影响着景物的光色,因此在早晨、中午、傍晚、夜晚等有较明显的差别。

(1) 早晨

这段时间里,色调不断变化而且变化很快。日出之前,明暗对比弱而显得灰暗朦胧,整个景色笼罩在带冷调的蓝灰色之中;当朝霞光芒四射时,景物大部分形成逆光,水蒸气尚未汽化,阳光穿透大气层,光谱中的蓝绿部分被吸收,红、橙、黄等色光大量反射出来,太阳由玫瑰红向大红、朱红、黄色逐渐转化,整个景物铺上了一层浓厚的光源色彩。植物的蓝绿色和云雾的蓝灰色都带红紫味,此时的色调从蓝灰调变为红紫味的灰调(如图1)。

图1 水乡人家 水彩

画早晨的景物,应掌握其清新朦胧的气氛和生机勃勃的感觉。天空、远景及中景的雾气以湿画法为宜,运笔迅速一气呵成最佳。

(2) 中午

此时阳光直射,景物处在顶光之下,受强烈的白光笼罩,物体对色光的吸收与反射能力增强,色相比较鲜明,明暗反差亦大,环境色明显,受光部的色彩偏冷,相对来说背光部的色彩偏暖(如图2)。