

学校编码: 10384

分类号__密级__

学号: 18620111153436

UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

风景油画中的空间表现研究

----以空气、光线、条件色色彩规律的运用为例

Research on space performance of landscape oil painting

---- Case study of using air, light, the rule of conditional color

韩瑞娟

指导教师: 关红实 教授

专业名称: 美术学

论文提交日期: 2014 年 月

论文答辩日期: 2014 年 月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2014 年 04 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

在自然科学中,空间,是无限的,有着无以数计的维度。二维是空间,三维是空间,时间维度也是空间。在艺术世界里,风景油画作为一种平面艺术,是在二维的现实空间上创造出艺术的三维的空间。色彩,作为绘画语言,在风景油画创作中必不可少。在风景油画中表现空间,是画家对美的探索与发现,是人类对自然的热爱与尊重。研究光、空气、条件色色彩是对自然科学和社会科学的继承与发扬。本文以典型作品为例,是对历代杰出画家的高度肯定和赞颂。文章从空气、光线、条件色色彩规律的运用入手,对风景油画的空间表现作深入研究,探究在空间表现中起重要作用的几个方面。

文章主要分为以下三章:

第一章:关于风景油画的发展脉络。

简介风景油画的起源与发展过程中的几个转变。

第二章:阐述风景油画创作中在空间塑造上使用的科学和艺术方法。分别阐述透视规律的运用对绘画的影响,色彩学的发展对绘画的影响,深入探讨空气、光线、条件色色彩规律。

第三章:阐述本人在风景油画中对空间表现方面所作的探索与思考:一是在空气感方面,举例说明本人的写生作品,并强调写生对绘画创作的重要性,另一方面是从色彩的表现上所作的探索,还有一方面是从表现画面空间上所作的尝试。

关键词: 风景油画; 空间; 空气感; 色彩

Abstract

Space is infinite in natural science, with countless amounts of dimensions. two-dimensional is space, three-dimensional is space, time dimension also. In the art world, landscape oil painting as a kind of graphic arts, is creating three-dimensional space on a two-dimensional real space. The color, as one of the major language of oil painting, plays a vital role in the creation of landscape oil painting. The performance space in the landscape paintings, is artist's exploration and discovery of beauty, is human's love and respect for nature. Study light, air, condition of color is the natural and social sciences inherit and develop. As the typical works an example, is a distinguished painter of ancient and praises highly appreciated. From the air, light, condition of color use, to study the spatial form of landscape painting, explore performance plays an important role in the space of a few aspects.

This paper mainly divided into the following three chapters:

Chapter One: development of landscape oil painting.

Introduction to landscape oil painting in the process of the origin and development of several changes.

Chapter Two: in this paper, the landscape oil painting creation on the space shape using the methods of science and art. Respectively on the influence of the perspective of law apply in painting, color science development in painting, the influence of conditions delve into the air, light, the rule of conditional color .

Chapter Three : in this paper, I have performance and thinking of landscape oil painting on the exploration of space .On the one hand, is in the air, the feeling of illustrate sketch works for himself, and to emphasize the importance of sketch in painting creation, on the other hand made in exploration, from the performance of the color and images on the one hand, from the performance space for trying.

Key words: landscape oil painting ; space; air; color

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
目 录.....	III
Contents.....	IV
引 言.....	1
第一章 混沌萌生 浑然入序.....	1
一、风景油画的起源与发展.....	1
第二章 尊崇理性 求真追情.....	4
一、油画与色彩.....	4
二、风景油画中的色彩与空间.....	5
1. 空气感.....	5
2. 色彩与空气.....	8
3. 空气与光线.....	8
三、风景油画中的光线.....	10
四、风景油画中的条件色色彩.....	14
五、风景油画中的艺术形象.....	15
第三章：尊崇自我 反复实践.....	19
——我在风景油画创作中对空间表现的探索与思考.....	19
一、表现空气感方面所作的实践.....	19
二、在色彩运用方面所作的实践.....	21
三、本人在表现画面空间上所作的尝试.....	22
结 语.....	24
参考文献.....	26
致 谢.....	27

Contents

Abstract in chinese	I
Abstract in English	II
Chinese directory	III
English directory	IV
Introduction	1
Chapter One chaotic initiation Unaware of the sequence	1
1. 1 the origin and development of the landscape oil painting	1
Chapter Two exalt rationally Seeking after feeling	4
2.1 Oil painting and the color	4
2.2 The color and space of landscape oil painting	5
1. Air	5
2. Color and air	8
3. Air and light.....	8
2.3 The color and light of landscape oil painting.....	10
2.4 The rule of conditional color of landscape oil painting	14
2.5 The object and the space of landscape painting	15
Chapter Three exalt self and Practice repeatedly	19
3.1 Aspect of air to practice	19
3.2 Practice in terms of space and color	21
3.3 Attempts on the performance of image spacing	22
Conclusion	24
Reference	26
Acknowledgement	27

引言

19世纪俄国民主义革命者、哲学家、美学家、作家车尔尼雪夫斯基说过这样一段话：“任何事物，凡是我们在那里面看得见生活，依照我们的理解应当如此的，那就是美的。”我认为这个观点用来评价艺术作品是非常恰当的，比如在风景油画中，观者与画家能够产生共鸣，这种共鸣有情感的互动，此画就是美的；画面能吸引人，引人入胜，使人感到自己想走到那场景里去，此画就是美的；画面阳光明媚、空气温和，色彩和谐，看了能够使人开朗，此画就是美的。风景油画中，画家运用色彩结合线条、笔触、肌理等绘画语言再现大自然中的空间，从而使观者获得一种视觉上的愉悦，表现不同的心理空间使观者获得一种精神上的畅游。这就形成了风景油画独特的艺术魅力，它关乎生活，关乎真、善、美。

从研究最早的人类绘画艺术，旧石器时代阿尔塔米拉洞窟的壁画《受伤的野牛》，到今天研究油画艺术的空间、色彩；绘画艺术在人类活动中从未停止，并记载着人类社会的发展。中国从公元6世纪，隋朝时期的山水画——展子虔的《游春图》到12世纪北宋时期风俗画——张择端的《清明上河图》，从范宽的《溪山行旅图》、王希孟的《千里江山图》到黄公望的《富春山居图》，可以说中国山水画一直在美术的历史长河中创造着辉煌。然而，“中外绘画史上都是先有人物画，后有山水画。尽管西方的风景画与中国的山水画的出现并不同步，但两者有一个共同点，即山水画出现的时刻都是绘画发展到一定转折阶段的产物，是一种巨大的历史进步，是绘画‘现代化’进程中具有决定性的一步。”^①内容上讲中国山水画与西方“风景画”有着相似之处，如描绘自然风光，表现或再现空间，抒发画家感情，都是通过画面给人一种通透、辽阔的视觉空间，和一种在情感、精神、艺术想像上的心理空间。中国“元四家”之一倪瓒有云：“聊写胸中逸气耳”，在我看来，中国古代文人所画山水一方面是在写山川之雄伟景色之秀丽，另一方面是抒发自己爱自然、爱生活的情怀。故中国山水画可归为风景画中的一种。从西方到东方，“风景画”这一绘画门类在持续

^①引自《吴冠中画论》第8页，翟墨，河南美术出版社.1999年版

发展。在中国相继传承，在西方代代革新。中国画、中国书法与中国人的思想一脉相承：崇尚天人合一，崇尚意境，托物言志，注重精神上的畅游。而西方注重科学、理性、再现真实，注重视觉感官上的形象。到了近当代，西方写实油画已经不再是主流，取而代之的是一种画家主观的想法上的表达和表现，恰与中国古代朴素的绘画思想相吻合，在这方面可见中国的文化较西方国家是领先的。中国人画风景油画也应该有自豪感的，因其有先天的优势，祖先流传下来的民族精神之所在。新的东西会变旧，潮流的东西也会过时，那么究竟什么样的作品才能传成经典，永远被后代颂扬呢？这是我们每一个艺术工作者都要考虑的问题。

《溪山行旅图》北宋 范宽（图片引自百度百科）

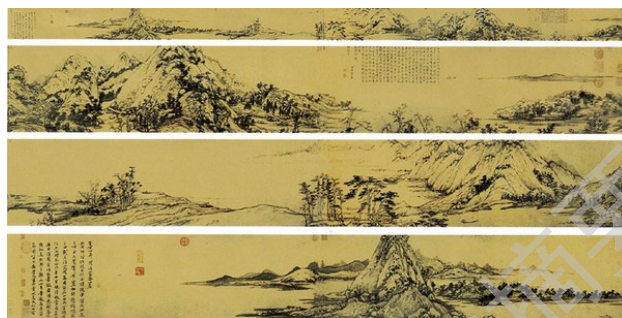
《游春图》隋代 展子虔（图片引自百度百科）

《清明上河图》（局部） 北宋 张择端（图片引自昵图网）

《千里江山图》 北宋 王希孟（图片引自百度百科）

《富春山居图》 元代 黄公望（图片引自百度百科）

第一章 混沌萌生 浑然入序

——西方风景油画的发展脉络

一、风景油画的起源与发展

什么是风景油画？风景油画，是以自然景物为描绘对象，西方 16 世纪之前的绘画并没有这一独立的门类，风景只是在一些人物画中以背景或陪衬的形式出现。如达·芬奇（Leonardo da Vinci）的《蒙娜丽莎》，背景中的风景只是起衬托人物的作用。直至文艺复兴之后的 16 世纪，风景油画才作为独立的绘画体裁活跃于欧洲画坛，并得到较大发展。

老·彼得·勃鲁盖尔（Pieter Bruegel the Elder, 1525-1569 年）是 16 世纪尼德兰最伟大的画家，也是欧洲独立风景画的开创者，其中《冬猎》、《收割》、《通天塔》这三幅作品中广阔的空间给人印象深刻。如下图，都是有人物活动的风景画，有恬静纯朴的乡野风，有抒情韵。这三幅画中可以看出画家视角总在高处，俯看着山下，远视全景。《冬猎》中画面一片皑皑白雪，在两块结了冰的池塘上，有人在滑冰，有人在捕鱼，人物都是在起点景的作用，增强风景画的主体性。天空阴沉，寒鸦啼叫，一切都那样朴实又凄美。在《收割》中，画家就如同缤纷宇宙的审视者，无差别地对待眼前的人与景物，而非专注于人物的描绘，他默观世界的喧嚣与沉静，在平凡的劳作中，生活呈现出它内在的诗意。从这幅画中可以看出以风景为主的油画已经开始独立存在、独立发展。

图（1）《冬猎》 勃鲁盖尔

图（2）《收割》 勃鲁盖尔

到了 17 世纪，荷兰画家霍贝玛(Hobbema, Meindert, 1638~1709)，代表作《林间小路》，运用了典型的焦点透视法，十分准确。（这种方法是由 15 世纪正值文艺复兴时期的意大利佛罗伦萨著名建筑师布鲁内莱斯（Brunelleschi）所发

图 (3) 《通天塔》 勃鲁盖尔

图 (4) 《林间小路》 霍贝玛

明) 这种画法可以营造出深远的画面空间，从这种科学方法的运用来看，《林间小路》是相当成功的，但整体上看并没有脱离中世纪时期画坛上的“酱油色调”。那么这就意味着在风景油画中，专注于空间的表现、只有透视科学是不够的，还要运用丰富的色彩，它包含着明暗、冷暖、纯度,也包含着画家的主观感知和情绪,这样风景油画才能更加感人。

风景油画于 18 世纪在西方世界扩展，波及法国、英国、意大利。在意大利，出现了理想风景油画。如威尼斯画家卡纳列托 (Canaletto, 1697-1768)，以描绘意大利名胜而著称，以明快的色调和光线，再现那些著名场所、建筑和自然景观。还有擅长描绘意大利风光的瓜尔迪 (Francesco Guardi, 1712-1793) 其注重传达情调和气氛，如代表作《威尼斯大运河》。在法国，出现古代神话人物点景的英雄风景画等。在英国，康斯太勃尔 (John Constable) 使风景油画取得阶段性发展，因其有真诚面对自然的写生态度，直接现场作画再现自然中的场景，这直接影响到了 19 世纪法国印象派画家。

19 世纪初，各国风景油画家们还停留在前人描绘过的内容上，比如大海、山川、黄昏、晨雾、晚秋等景象，而法国画家柯罗 (Corot)，以及巴比松画派一大批画家，以自然主义的态度表现风景，一改风景画的面貌。而到了 19 世纪后期，印象主义画家以自然光下的色彩为追求对象，使风景油画发展到一个更高的水平。后印象派画家代表人物梵·高 (Vincent Van Gogh)，他笔下的风景较印象主义同样是再现客观景物但整体上看更加主观，更加情绪化，人格化,更加趋向于现实主义。而在同一时期，俄罗斯的风景油画代表人物是希施金 (Shishkin)

和列维坦（Levitan），二人都是大自然的歌颂者，西方写实风景油画在这一时期发展到顶峰。

风景油画之于中国，才一个世纪，于 20 世纪初，风景油画这一明确的词汇开始传入中国。颜文梁（1893-1988），早在 1912 年就自制颜料创作了第一幅风景油画《石湖串月》，为中国风景油画开了好头。继颜文梁之后直到 21 世纪，风景油画出现代表人物吴冠中（1919—2010），他于 1950 年从巴黎学画回国，入中央美术学院任教，迫于几方面不利形势，于 1953 年调入清华大学任教，从这一时期他坚定了风景油画的道路，在画面中融入中国元素，富含鲜明的民族特征和中国精神。“他把风景当做人物来画，同样可以藏情于景，画出人民的感情，泥土的芬芳，东方的意境韵味，西方的形式规律。”^①

在当代中国，新一辈油画家继往开来，风景油画在中国的发展呈现良好势头。

图（5）《石湖串月》颜文梁

图（6）《江南水乡》吴冠中

本章图片引自 (<http://www.arts365.com.cn>)

^①引自《吴冠中画论》第 8 页，翟墨，河南美术出版社.1999 年版

第二章 尊崇理性 求真追情

——风景油画创作中的科学和艺术手段

一、油画与色彩

什么是油画？什么是色彩？

油画，起源于15世纪的尼德兰，凡·代克兄弟发明了油画颜料。油画颜料是从矿物质、岩石、植物中提取，经研磨，化合分解后，取得极细小的粉末，再用植物油按需要配比搅拌而成。早期的油画家先驱者为防止颜料固化开裂，保护画面，使之长久留存，还将蛋清搅拌其中绘制，并使其产生一定的光亮度。自然界中还有许多的物质可调制出色光谱中所有的色彩。比如动物的血液、植物的根茎等，曾为早期的油画创作提供不竭的原料。

从传统上讲，油画是注重对物体进行写实的描绘，它强调对细节的刻画和还原生活的特征。它是凭借近大远小、近高远低的基本透视原理和近纯远灰的色彩学与视觉原理，运用微妙的光感对比，以及边缘线的强弱，使物体在平面上呈现出具有长、宽、高三维空间感的立体效果，用来展现一种生动逼真的事物状态。

作为造型艺术的一种，油画在基本的表现技法上有古典多层次罩染画法和以印象派广泛运用的直接技法。古典画法是用类似坦培拉技术多层次的晕染透明画法，画面上不留笔触。而印象主义则是一种直接画法，不但留下笔触，还会有肌理等手法，用笔丰富多样，有着较为干脆利落的表现效果。在古典油画中，几何精神和理性思考占重要方面。意大利文艺复兴时期的画家，就是运用在平面中表现深度的焦点透视法，形成从“一扇窗户”的方式去看，从而进行绘画空间上的写实。如图（7），《最后的晚餐》。

在文艺复兴时期，油画颜料制作技术还不够发达，画家对色彩的认识和使用还大多依赖于素描关系，色彩关系不那么丰富。那么，自然界中的色彩与油画艺术中的色彩有哪些不同呢？首先，在自然界中，色彩与人们的生活息息相关。传统的色彩观念是指人们通过直觉观察到物体在不同的

光照下所产生的色彩变化，即蓝天、白云、绿草……而随着自然科学的发展，我们对色彩也有了新的认识，明白了大自然之所以五彩缤纷，不仅仅是因为物体本身的固有色，还因为不同物体拥有不同的吸收和反射光波能

图(7)《最后的晚餐》达·芬奇 421cm×903cm 布面油画 1499年(图片引自 <http://www.86art.net>)

力的缘故。当我们认识到物体本身的固有色时，还要考虑到光源色与环境色。而油画艺术中的色彩就是研究自然界中的色彩变化与色彩关系，结合画家的理性与感性思考，再现自然界中色彩之美。

二、风景油画中的色彩与空间

1. 空气感

什么是空气感？为什么要提出“空气感”一词？

空气感，在一定意义上是属于空间感的范畴，但是空气感又可以独立地作为画面效果增强画面空间的可信度。空气感，是指在传统写实素描和写实油画中，空气距离及角度的不同而产生的色彩与明暗上的差异变化。从绘画的角度来看，空气感与空间感并不是一回事，它们之间有着从属关系，也就是说，没有空间感就没有空气感，但空间感是一种数理性的，甚至是可以测量维度是否准确，而空气感是感性的，比如《日出·印象》，我们无法判断它的空间的准确度，但画面的空气感却清晰可见。

为什么提出空气感一词，它的意义和价值在哪里？这是我们研究写实油画应该思考的一点，写实油画要塑造体积，使画的事物浑厚，有光感，有色彩冷暖，有空间感，有质感、量感，如果做不到这些画面就简单，就不丰富。而笔者认为，要画出景物体积、画出浑厚就必然要有空气感，比

如画树冠画得蓬松就会有种空气感，舒活，否则就会显得平面化。另外要写实还要考虑空气在不同光源下的透明度，考虑空气在不同天气下的湿润与干燥等等。换句话说，研究空气感也是在研究自然中的空间、结构、色彩、情感。这些因素也是油画创作中必不可少的，研究空气感对风景油画的发展具有现实意义和研究的价值。

绘画中,应注意空气透视技法和色彩关系的处理。大体来说就是,离我们越远的物体,反射就越低,细节就越少,颜色就越偏蓝,所以表现时就应该虚一些;反之,近处的物体则实些。这是因为物体的反射光进入我们的眼睛,使我们得以观察到物体,而随着物体距离的越来越远,反射光变弱,散射光增强,所以物体就变得越来越虚,也就有了细微的空气感的差异。由于距离的差异,光线在空气旅行中变了形,从而产生了色彩因距离的变化而变化,它实际上就是一种低反差的细腻表现。就是通过空气感的处理,让画面更接近人眼所看到的实际画面。空气感在具体的色彩表现上是画面的灰度处理。也就是说,稍远一点的物体要处理的灰一点,边缘线虚一点,近的则就实一点纯度高一点。当然,还要考虑到其他的一些实际情况,比如说,你想表现远处景物清晰,又要空间上辽远,就得把近处景物的明暗、纯度、冷暖的对比弱一些,虚一些。

当我们细心体会大自然,天空越高,空气越薄越透明,天空越低,灰尘及杂物越多就越厚越不透明。高原与平原的空气透明度很明显也是不同的,比如拉萨与北京。辽阔的原野与窄小的室内空气清新度是不同的,比

图(8)《金色的秋天》列维坦 82cm×126cm 布面油画 1895作(图片引自昵图网)

如我们在室内写生就没有室外写生那么在意空气感,因为空气作为人类生存的必要条件同时也在大自然中的的确确存在着十分微妙的差异。

一旦进入大自然当中,我们会发现,因为物体的反射光进入我们的眼

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库