

Innovative Application of Color Hierarchy in Traditional Classical Realistic Oil Painting for Spatial Sensation Creation

Wenwen Tang

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

Traditional classical realistic oil paintings are renowned for their rigorous forms, stable compositions, and highly authentic spatial representation, with color layers playing an irreplaceable role in shaping spatial perception. Compared to relying solely on perspective structure and chiaroscuro, classical oil painting emphasizes constructing a sense of depth and genuine texture through the interplay of warm and cool hues, chromatic purity, brightness, and layered application. With the evolution of contemporary painting concepts and material techniques, traditional classical realistic oil painting not only adheres to the spirit of realism but also continuously explores new possibilities in the use of color layers. This paper is grounded in the color system of traditional classical realistic oil painting, systematically analyzing the fundamental principles and expressive mechanisms of color layers in spatial perception. By combining contemporary creative practices, it explores innovative application paths in spatial expression, aiming to provide more expansive theoretical references for realistic oil painting creation.

Keywords

Classical realistic oil painting; Color layering; Sense of space; Realistic language; Painting innovation

传统古典写实油画中色彩层次对空间感塑造的创新应用

唐闻雯

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

传统古典写实油画以严谨的造型、稳定的构图和高度真实的空间再现著称,其中色彩层次在空间感塑造中发挥着不可替代的作用。相较于单纯依赖透视结构与明暗关系,古典油画更强调通过色彩的冷暖、纯度、明度及层层叠加的方式,构建具有纵深感与真实质感的画面空间。随着当代绘画观念与材料技术的发展,传统古典写实油画在坚守写实精神的同时,也在色彩层次运用上不断探索新的可能性。本文立足于传统古典写实油画的色彩体系,系统分析色彩层次在空间感塑造中的基本原理与表现机制,并结合当代创作实践,探讨其在空间表达上的创新应用路径,以期写实油画创作提供更具拓展性的理论参考。

关键词

古典写实油画; 色彩层次; 空间感; 写实语言; 绘画创新

1 引言

空间感的营造是写实油画创作中的核心问题之一。自文艺复兴以来,西方绘画逐步建立起以线性透视、空气透视和明暗塑造为基础的空间再现体系,而色彩在这一体系中并非附属要素,而是构建画面空间结构的重要语言。传统古典写实油画通过严谨而细腻的色彩层次处理,使二维画面呈现出高度可信的三维空间效果。进入当代,写实油画在视觉经验、审美观念及材料运用方面均发生变化,色彩层次的空间塑造功能也随之被重新审视。对传统色彩空间语言进行系统梳理,并在当代语境下加以创新应用,对于深化写实油画的

表现力与时代价值具有重要意义。

2 传统古典写实油画中色彩层次的空间建构基础

2.1 色彩层次与写实空间的内在关系

在传统古典写实油画中,空间的生成并非单纯依赖几何透视的逻辑,而是通过色彩、光线与明暗层次的综合作用来实现。色彩层次在其中起着连接形体与空间的重要作用,它不仅决定了画面视觉深度,也构建了观者与画面之间的感知关系。画家通过对色彩明度、纯度及冷暖变化的精确控制,使画面在视觉上形成由近至远、由浓至淡的自然递进,增强空间的真实感与层次感。这一处理方式建立在对自然光色规律长期观察与经验积累的基础上,体现了艺术家对物理光学与感性观察的融合。色彩层次的运用,使画面在保持写实准

【作者简介】唐闻雯(2003—),女,中国江苏南通人,本科,从事传统古典油画研究。

确性的同时，具备了审美的深度与精神的延展性，成为写实空间建构中不可或缺的视觉语言。

2.2 多层罩染技法对空间纵深的影

多层罩染技法是古典写实油画塑造空间深度的重要手段。画家通过在干燥的底色层上反复叠加透明或半透明的色彩膜，使下层色彩的光线通过上层颜料的折射与反射，形成丰富而深邃的视觉效果。这种技法不仅增加了色彩的厚度与饱和度，更使画面空间呈现出通透的光感与空气流动感。罩染层之间的微妙过渡，使物体在空间中的层次区分更为自然，前景、中景与背景得以在视觉上有机分离而非割裂。由于不同色层的透明度与明度控制能够影响光线穿透的程度，画家得以在平面中营造立体的纵深结构。多层罩染所形成的空间感并非机械透视的结果，而是一种由光色互动生成的心理空间，使画面在真实与诗意之间获得平衡。

2.3 整体色调控制与空间统一性

古典写实油画在追求空间真实的同时，更强调画面整体色调的统一与和谐。画家在处理色彩层次时，往往以主色调为核心，通过控制冷暖对比、明暗梯度和纯度变化，使各个区域的色彩在统一的氛围中实现层次分化。这种整体色调控制不仅保证了空间关系的协调，也使画面在光线、情绪和结构上保持一致性。通过主调色的引导，画面空间得以在色彩共性中展开，从而避免局部突兀和空间割裂。整体色调的稳定，使观者在视觉上获得连续而深远的空间体验。无论是伦勃朗的金棕色调还是维米尔的冷光蓝灰体系，都体现了古典艺术家对色彩整体控制的深刻理解。色调统一所构建的空间，不仅体现光学规律，更蕴含艺术家的审美判断与精神取向，为写实空间注入了形式的秩序与情感的深度。

3 色彩层次在空间感塑造中的表现机制

3.1 冷暖对比与空间远近的暗示作用

在传统写实油画的空间塑造中，色彩冷暖关系是极为关键的视觉手段。人眼对暖色具有趋近感，对冷色则产生后退感，这一视觉规律被古典大师广泛运用以强化空间层次。画家常通过在前景中运用高饱和度的暖色调，如赭红、土黄或橙褐，来增强物体的存在感与体积感；而在远景中则采用偏冷的蓝灰、青绿或紫调，使空间在视觉上产生自然的后退效果。冷暖关系的转换并非简单的色相对比，而是一种通过渐变与互补形成的层次递进关系。画面中，暖色与冷色的互动能够营造空气流动的节奏与空间呼吸感，使观者在视觉感知中获得深度与温度的双重体验。这种冷暖对比的运用，使古典写实油画在平面上实现了三维空间的真实再现，并赋予作品更强的情绪表达力与视觉张力。

3.2 明度层次对空间结构的强化

明度的变化是写实油画中最直接影响空间感的因素之一。通过光线与明暗对比的调控，画家能够清晰地塑造出物体在空间中的位置与结构关系。古典绘画常采用“近实远

虚”的原则，前景区域运用高明度对比与强烈光照，以突出形体的立体感与质感；而远景则采用较低的明度对比与柔和过渡，使空间向纵深自然延展。明度层次的变化不仅服务于光影塑造，还与色彩层次密切结合，共同决定空间的结构逻辑。例如，明度高但色温偏冷的背景能够平衡前景的视觉重量，避免画面重心失衡。通过系统控制明度关系，画家可在平面上营造出具有深远感与体积感的空间秩序，使画面形成既稳固又流动的视觉结构，体现出写实油画的构图理性与光学真实。

3.3 色彩纯度变化与空气透视效果

空气透视是古典写实油画空间塑造的核心法则之一，其实现依赖于色彩纯度的变化与灰度控制。由于空气对光线的散射作用，远处物体的色彩往往呈现纯度降低、饱和度减弱的视觉特征。画家通过在远景中引入灰调与蓝调，使物体的边界变得柔和，光线显得轻盈，从而产生自然的纵深感。相较之下，前景则保留高纯度与高饱和度的色彩，使视觉焦点更加突出。色彩纯度的层次变化形成了由近及远、由浓至淡的空间节奏，使观者在视觉上感受到空气的流动与距离的变化。此外，这种处理方式还能强化光照环境的真实感，使画面空间不仅具有物理上的纵深，更具心理层面的氛围深度。空气透视与色彩层次的结合，使古典写实油画的空间表现达到科学性与艺术性的统一，成为绘画语言中最具魅力的空间塑造手段之一。

4 传统古典写实油画色彩空间语言的当代转化

4.1 当代视觉经验对色彩层次的影响

在当代社会多元化的视觉环境中，影像媒介、摄影技术与数字艺术的普及极大地改变了观众对空间与色彩的感知方式。写实油画在继承传统造型与色彩结构规律的同时，也在吸收新媒介视觉经验。画家不再拘泥于单一的透视逻辑，而是通过色彩层次的主观组织，使空间表现兼具真实感与心理性。例如，受摄影景深与数字影像光效的启发，艺术家在画面中强化虚实对比与色温变化，形成更具动态感与深度感的视觉空间。这种变化促使写实油画从再现自然的视觉真实，转向对感知经验与情绪氛围的主观建构，使空间不再是静态的再现结果，而成为情感表达与思想传递的复合载体，体现了当代视觉文化语境下写实艺术的更新路径。

4.2 材料与技法更新带来的空间可能性

现代绘画材料与技法的革新为色彩层次的表达拓展了新的可能性。新型油画颜料在透明度、饱和度及干燥性能上的改进，使画家能够更自由地控制色层厚薄与光感效果。多层罩染、肌理堆叠以及混合媒介的运用，使画面空间获得了丰富的质感层次与深度变化。例如，利用丙烯与油画颜料的复合使用，可在底层构建出明快光感，而在上层以半透明色膜调节空间氛围，形成虚实交融的层次效果。同时，现代工具如喷枪、刮板和数码辅助绘制技术的运用，使色彩层次

的控制更为精准与多元。材料创新不仅扩展了空间塑造的技术边界，也为写实油画提供了融合传统与现代的表现路径，使空间语言更具开放性与实验性。

4.3 观念引导下的空间表达拓展

当代写实油画中的空间建构，已超越物理再现的范畴，转向情感、心理与观念层面的表达。色彩层次的运用逐渐脱离单纯的光影塑形功能，而成为承载精神内涵的重要媒介。艺术家通过对色彩明度与冷暖的重组，营造出既真实又象征化的空间秩序，使画面具有诗性与哲学思考的维度。例如，暖调的层次推进可传达内在温度与情感张力，冷色的叠化则营造出理性疏离的心理氛围。空间因此不再是客观世界的映射，而是画家心灵世界的延伸与隐喻。观念的引导使写实油画在保留形体真实的同时，具备了精神表达的深度，使其在当代艺术语境中实现了从再现到表现的转化，展现出写实绘画在思想与形式上的双重革新价值。

5 色彩层次创新应用对写实油画空间表现的意义

5.1 拓展写实油画的空间表达深度

在当代艺术语境中，写实油画通过对色彩层次的创新运用，拓展了传统空间表现的深度与维度。传统写实绘画多依赖透视法与明暗关系来塑造空间，但当代艺术家在继承这一体系的同时，逐渐将色彩层次作为构建空间的重要手段。通过在冷暖、明暗与饱和度的微妙对比中建立视觉层次，画面空间的表现从物理空间延展到心理空间，形成一种更具情感张力与观念深度的空间结构。艺术家借助透明与半透明的色彩叠加，使空气感与空间层次更为丰富，观者在视觉体验中能够感知光影流动与情绪变化的互动。这种以色彩构建空间的方式，使写实油画超越了纯粹的再现功能，形成了兼具视觉真实与精神暗示的多维空间体系。

5.2 强化画面整体气氛与空间统一

色彩层次的创新运用不仅在于空间塑造，更在于营造整体氛围与空间的协调统一。通过对色调节奏与冷暖关系的系统控制，画家能够在画面中建立一种内在的秩序，使不同物象在统一的色彩氛围中获得情感上的共鸣。色彩由局部塑形的工具转变为整体构图的核心要素，它在决定空间深度的同时，也统摄着光线、空气与情感的表达。例如，通过控制背景与主体之间的色彩过渡，使画面空间既具有纵深感，又保持和谐的视觉平衡。

5.3 推动传统写实语言的当代发展

在当代艺术语境中，对色彩层次与空间塑造关系的探索，成为传统写实语言革新的重要路径。写实油画在保留古典典型与光影逻辑的同时，通过色彩的主观延展实现了语言体系的现代转化。艺术家不再局限于再现物象的外部形态，而是借助色彩层次的复杂变化来揭示精神内涵与心理意象。这种创新既不是对传统的否定，也非形式上的叛离，而是在深度理解古典绘画规律基础上的创造性延伸。色彩的层次关系使画面具有更强的叙事性与表现力，为写实油画注入当代审美语汇。它使写实绘画摆脱了单一再现的束缚，成为一种兼具理性构成与情感表达的开放体系，从而让古典写实精神在当代艺术生态中获得新的生命力与持续发展动力。

6 结语

传统古典写实油画中色彩层次的空间塑造，源于艺术家对自然光色规律的深刻理解与长期实践积累，形成了以冷暖、明暗、纯度变化为核心的成熟体系。这一体系不仅体现了视觉真实的科学性，也承载着艺术家对空间秩序与情感深度的审美追求。进入当代语境后，随着视觉文化的多元化和艺术观念的转型，传统色彩层次的空间构建方式逐渐从单一再现转向主观表现与精神延展。艺术家在继承古典写实色彩规律的同时，开始探索色层叠加、材质变化与心理空间之间的关系，使空间不再局限于物理透视，而成为情感与思想的复合场域。色彩层次的重新组织，使写实油画在当代视觉体系中焕发出新的生命力，既保留了写实传统的造型根基，又拓展了空间表现的精神维度。未来的写实创作应在尊重传统规律的同时，深化对色彩层次空间潜能的研究，以实现从视觉真实到心灵深度的艺术升华。

参考文献

- [1] 胡林慧.传统古典油画与新写实油画材料与技法比较[J].艺术大观,2023,(15):75-78.
- [2] 黄美玲.从诗歌与绘画的关系中探究写实油画中的诗意审美[D].厦门大学,2022.
- [3] 严一博.基于古典油画艺术传承的色彩与表现技法探究[D].吉林艺术学院,2019.
- [4] 贾晓华.印象派色彩理论在写实油画创作中的应用[J].艺术品鉴,2018,(12):51-52.
- [5] 濮梦颖.浅谈当代中国写实油画作品中色彩的情感表达[J].浙江工艺美术,2024,(13):126-128.