

色彩作品

钟蜀珩 主编

色彩作品赏析

COLORING

高等教育出版社

钟蜀珩 主 编

色彩作品赏析

高等教育出版社

内 容 提 要

《色彩作品赏析》一书是教育部职业教育与成人教育司组织编写的中等职业学校实用美术类专业基础课教材《色彩》一书的配套作品集。本书由中央工艺美术学院钟蜀珩教授主编。包括色彩人物、色彩风景、色彩静物等内容。为便于中等职业学校师生与广大美术爱好者参考学习,作品分析部分中的每幅作品均配有作品点评。

本书图文并茂,可读性强。

图书在版编目(CIP)数据

色彩作品赏析 / 钟蜀珩主编. — 北京: 高等教育出版社, 2000

ISBN 7-04-008200-4

I. 色… II. 钟… III. ①色彩—绘画—作品—鉴赏
②色彩—绘画—作品—艺术评论 IV. J206.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 17598 号

色彩作品赏析

钟蜀珩 主编

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

电 话 010-64054588

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

邮政编码 100009

传 真 010-64014048

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 中国科学院印刷厂

开 本 787 × 1092 1/12

印 张 14.5

字 数 390 000

版 次 2000 年 7 月第 1 版

印 次 2000 年 7 月第 1 次印刷

定 价 46.00 元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

前 言

《色彩作品赏析》一书是为配合教育部职业教育与成人教育司组织编写的中等职业学校实用美术类专业教育部规划教材《色彩》一书的配套作品分析和作品鉴赏的书，主要面向中等职业学校实用美术类专业的师生、高考生和进行自学的青年美术爱好者。

该书收集了中央美术学院、中央工艺美术学院、解放军艺术学院、中央民族学院等院校部分师生的作品，包括色彩人物、色彩风景、色彩静物及少量的色彩创作作品以及国外一些著名画家的作品。这些作品均以写生为主。为了通过作品赏析提高学生的色彩知识与艺术修养，在挑选作品时照顾了不同的风格，其中包括对现代作品的分析及少量学生课堂作业的分析。希望这些图例能够在一定程度上开阔学生的视野，对提高学生的素质和绘画技能给予一定的帮助。

在此向支持本书编辑工作的各美术院校的教师及毕业生表示衷心的感谢。

钟蜀珩

1999年12月

谈 色 彩

色彩是一种非常有感染力的艺术语言。

画家凡高在户外写生，当他把新鲜的颜料挤到调色盘上时，纯净的色彩是那样的美丽，竟使围观的孩子们惊叹的呼叫起来！鲜艳美丽的颜色感动了孩子们，令他们快乐，凡高也同样激动兴奋。色彩的感动力就是这样直接而又快速地发生，语言无法代替它的魅力。

然而，感性的凡高并不拒绝理性，他是一位对色彩规律极其感兴趣的画家。凡高少年时期就学习过色彩知识，他阅读过德拉克罗瓦的日记及美术论文，十分关心书中谈及的色彩问题。他了解色彩的基本语言，认识到色彩的规律即是光的规律，他从德拉克罗瓦那里学习怎样使用补色对比和使用各种类似色的关系来和谐画面。由于向印象派画家学习色彩与光的混合规律，凡高开始将纯色的笔触有节奏的并置在画面上，因此其画风更加自由与成熟。凡高的画从“吃马铃薯的人”的晦暗色调转入了“阿尔时期”作品的明亮色调，这位美术史上最杰出的色彩大师，无疑是得益于其丰富的色彩知识。规律永远是简单的，色彩的规律也并不复杂。

绘画是在平面空间中创造美的视觉的。它的基本形态语言是点、线、面。在色彩方面，也有基本的语言要素，就是色彩的色相、明度和纯度。无论人们看到的任何视觉现象都包含着三要素的量的关系。换句话说，不同的色彩效果是由不同的色相、明度、纯度关系构成的，其中色相的意义表示色彩的颜色特征。一种色是红的、而另一种色是黄的，就说明这两个色的色相是不同的。红、橙、黄、绿、蓝、紫是白色日光经过玻璃三棱镜被分离出来的六种单色光，人们可以从雨后的彩虹中看到这一小部分光波的秩序，从短到长依次排列，秩序而和谐，光谱中的各色相发射着色彩最原始的光辉，呈现着自然的骄傲、宇宙的神圣、美的纯洁与理性的高贵。这些最鲜艳明亮的色彩能与人的心灵相互照映，夺人心魄，是最有激情的情感语言。鲜明的色相展示了色彩外向的品格，是色彩的灵魂。

不可思议的是位于光谱两个极端的色，红色与紫色。它们在视觉中却能够绝妙地连接起来，形成一个呈循环形式的色环，若在由光谱色组成的六色相环上相临的两色之间增加一个过度色相，就会得到十二色相环，以此类推，色环上的色相种类可以无限扩大，构成了色彩世界无尽的可能性。任何一种颜色都有自己的明度特征，例如黄色很明亮、紫色却很暗等。由于明度不等，不同颜色对视觉刺激程度的大小也不等，所以明度涉及色彩量方面的特征。

当人们用黑白胶片拍下物体的形象时，所得的是这个物像的明度关系。明度是三要素中唯一可以被独立呈现出来的要素，这个被抽象出来的明度结构是色彩的骨骼，是绘画中色彩结构的基础。任何色相与纯度的特征要呈现出来必须依存一定的明度关系，因此视觉的基本要求是明暗的不同。明度的极限是黑与白，黑、白是对色彩最后的抽象。在绘画中处理好色彩的明度关系事关重大。

纯度用来表示色彩的鲜浊程度。色环上的色展示了各色相最鲜的也是最纯的色。并不是所有高饱和度的色相纯度都相等。例如，最纯的红色比最纯的蓝绿色纯度要高两倍。日常所见的色彩并不都是高纯度的色，相反多是不饱和的色，也就是含灰的色。有了无数含灰层次的色，才使世界上的色彩如此丰富美丽。要想降低一个颜色的纯度，可以在这个颜色中混入无彩色

的黑白灰或混入这个色的补色。含有三种原色成分的色总是不饱和的色，通常称为复色。

纯度象征色彩内向的品格，丰润含蓄，充满和谐。一个能够把握颜色纯度变化的画家，才算得上是一个色彩经验丰富的画家。色相与纯度涉及色彩质方面的特征。

在绘画中，无论何种观念的艺术，都无外乎采用写实的、意象表现的、抽象的或综合性的图像去创造一个画家心中渴望出现的幻象。直接源于观察的直觉色彩、在科学诱导下的印象主义色彩、记忆中的固有色彩、以主观的精神需求确定的表现主义色彩、唯美主义及浪漫主义的色彩（涵盖原始艺术、民间艺术），凡此种种，都发生在色彩三种基本性质的量与质的变换中。在绘画中，色调意味着色彩的整体形象，就象一首曲调，必须有特征，才能明确自己所要表达的意向是什么。色调将取决定人们选择的色彩的明暗特征、鲜浊特征、色相特征以及对比度的特征。

在绘画中面积也是一个非常重要的因素，一种色在画面上所占的面积越多，它对作品的色调影响就越大。面积凝聚着色彩的力量。面积越大，色的力量就越强，色彩对比的效果就越强。面积越弱，色的力量越弱，色彩对比效果就越弱。当面积小到一定的程度之后，眼睛很难将不同的色区别开，于是就发生了色彩的视觉混色现象。这一原理被很多艺术家采用。

关于色彩调和的问题是很多人都关心的。广义上说，只有两个原则是可以考虑的。一是色彩调和要满足心理方面对色彩的需求，不同文化、不同年龄、不同性格、不同时代环境都会影响画家对色彩的选择；二是人对色彩有生理的需求，视觉残像现象和同时对比现象说明人的眼睛需要平衡的色彩，当两种或多种色彩在画面上的面积、明度、纯度搭配适当时，若将它们的总量相混会产生中性灰色，这些颜色的搭配便符合视觉平衡的需求。在这两个原则中，前者更注重精神情感，后者更倾向唯美的表现。其实这两者之间时常是不能分隔的，更重要的是需要画家的心境作主导。

如同作曲家娴熟的乐音符号在五线谱上的运动能够产生出美妙的音乐一样，画家要在画面上用色彩展开乐曲的调子，把握整体的力量。学习绘画的人最需要的是热情，内心越丰富，思想越深邃，境界越高远，绘画就越感人。这便是习画中最重要，也是最难做到的事情。美是属于宇宙本体的，人自身便是自然创造的一个小宇宙。艺术家需要不断的在生命过程中体验人与自然的和谐，才能在万千气象中探寻美的规律，幻想与创造出感人的佳作。

目 录

前言	1
谈色彩	1
作品分析	1
作品欣赏	73

作品分析

硕果（油画） 吴冠中

向日葵完全成熟了，枝干花叶完成了生命的使命就要归于灰色的土地。本幅作品的色调亦如土地的色彩一般稳重、深沉，在干硬的花盘中，犹如生命的种子紧紧拥抱着在一起，形成了一个永恒的圆。

图 1

此幅作品在暖灰底色上以薄画法涂以重色，定出画面的构架，再将非常单纯的粉红色、草绿色、白色等颜料以厚画法的方式画出花瓶及鲜花，桌面则用薄画法完成。此幅作品画面灵动畅快，是勃拉克的一幅大写意作品。

插着郁金香的花瓶（油画） 勃拉克

图 2

小金色花 (彩画) 林风眠

一代宗师林风眠于二十年代从欧洲返回中国开始了他中西结合的艺术探索，他深谙东西方的审美情致，将西方对艺术语言的深入探究与东方的意境美和韵味结合起来，在色彩方面，他把黑、白、灰、墨色纳入色彩体系中，墨色与彩色相互渗透，融合于统一的色调中，使本无颜色倾向的墨韵在色彩气氛中占有恰当的位置。

图 3

木箱上的盆花（油画） 乔治·勃拉克

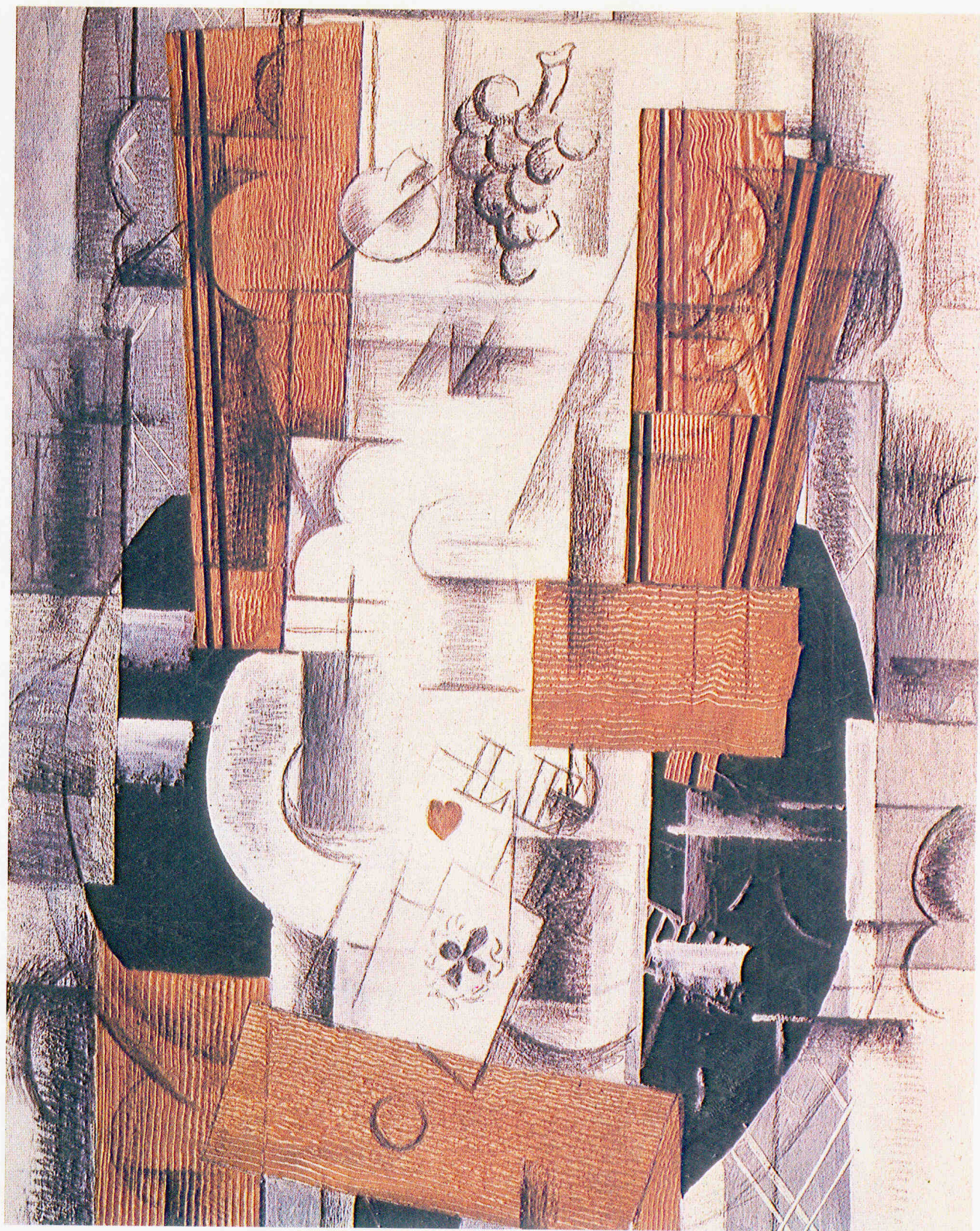
在这幅作品中，静物被推向远处，与画室的空间环境相结合，构成了以垂线为主体的构图形式。

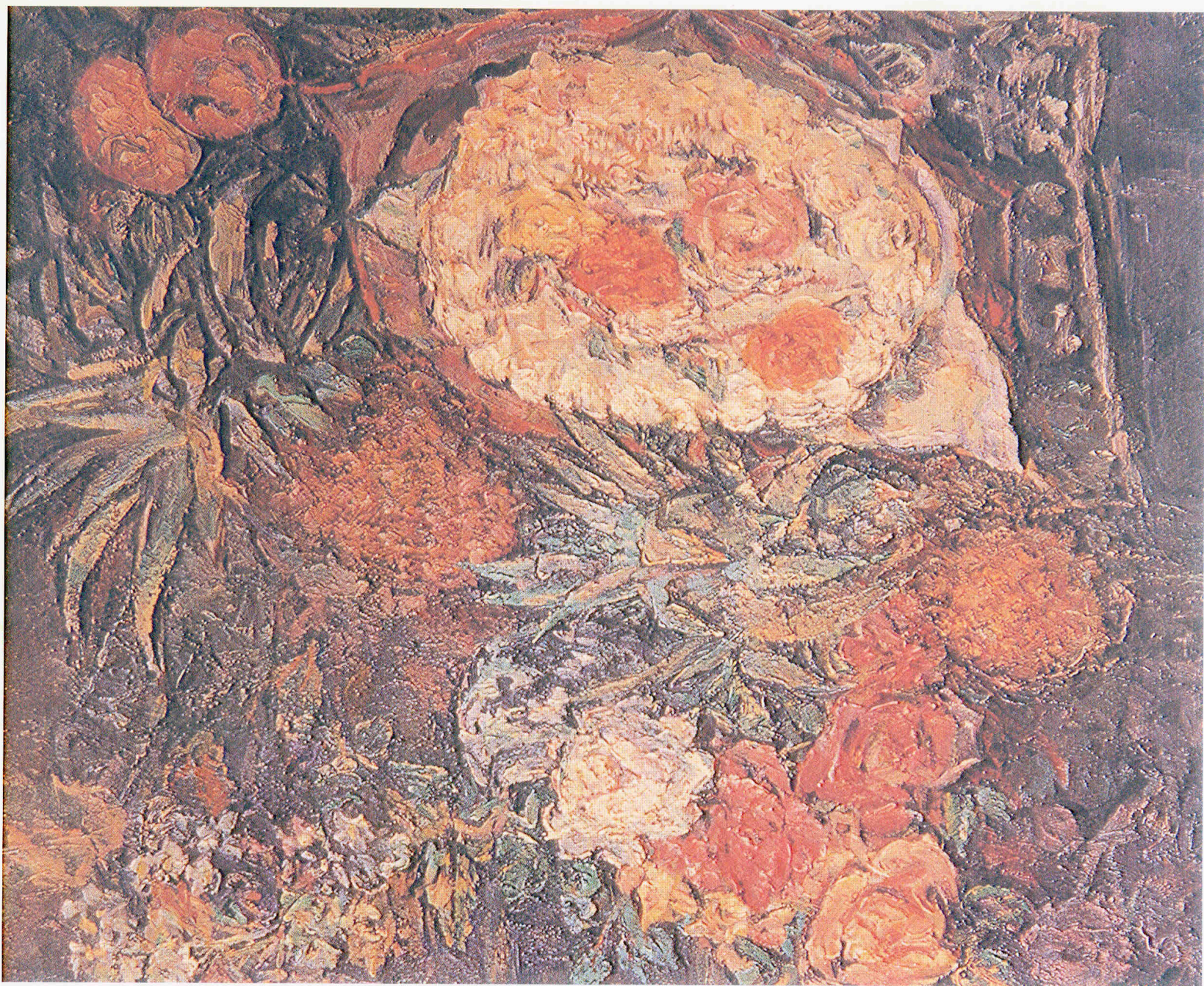
图 4

带扑克牌的静物（油画） 乔治·勃拉克

这是勃拉克一九一三年的作品，这时的作品已进入了立体主义的成熟期。画家的视觉在面对客观景象时，已进入了一个更为自由的境界。作者放弃视点和客观真实中的固定光源、投影及色彩的全要素，并将对象的造型要素中与画面整体需求相关的部分抽象出来，进行重新构造。人们仍然看到了桌面上若隐若现的苹果、葡萄、扑克牌等物体，但它们本身的实体已变得不重要，而它们为画家的眼睛提供的灵感依据，却创建了更为重要的画面自身之美。

图 5

静物（油画）卫天霖

图 6

厚厚的颜料，浓浓的色，是花、是叶、是果？是冷、是暖、是暗？在斑斓的色彩中只想品尝如美酒般浓浓的香气和醉意。这是一幅印象主义色彩的杰作。

静物（油画） 庞董琴

典雅的色彩，结合在东方含蓄精致的平面装饰效果中，构图中白色花瓶、白花及淡色背景合为一个淡色区，为鲜色作了极好的陪衬。

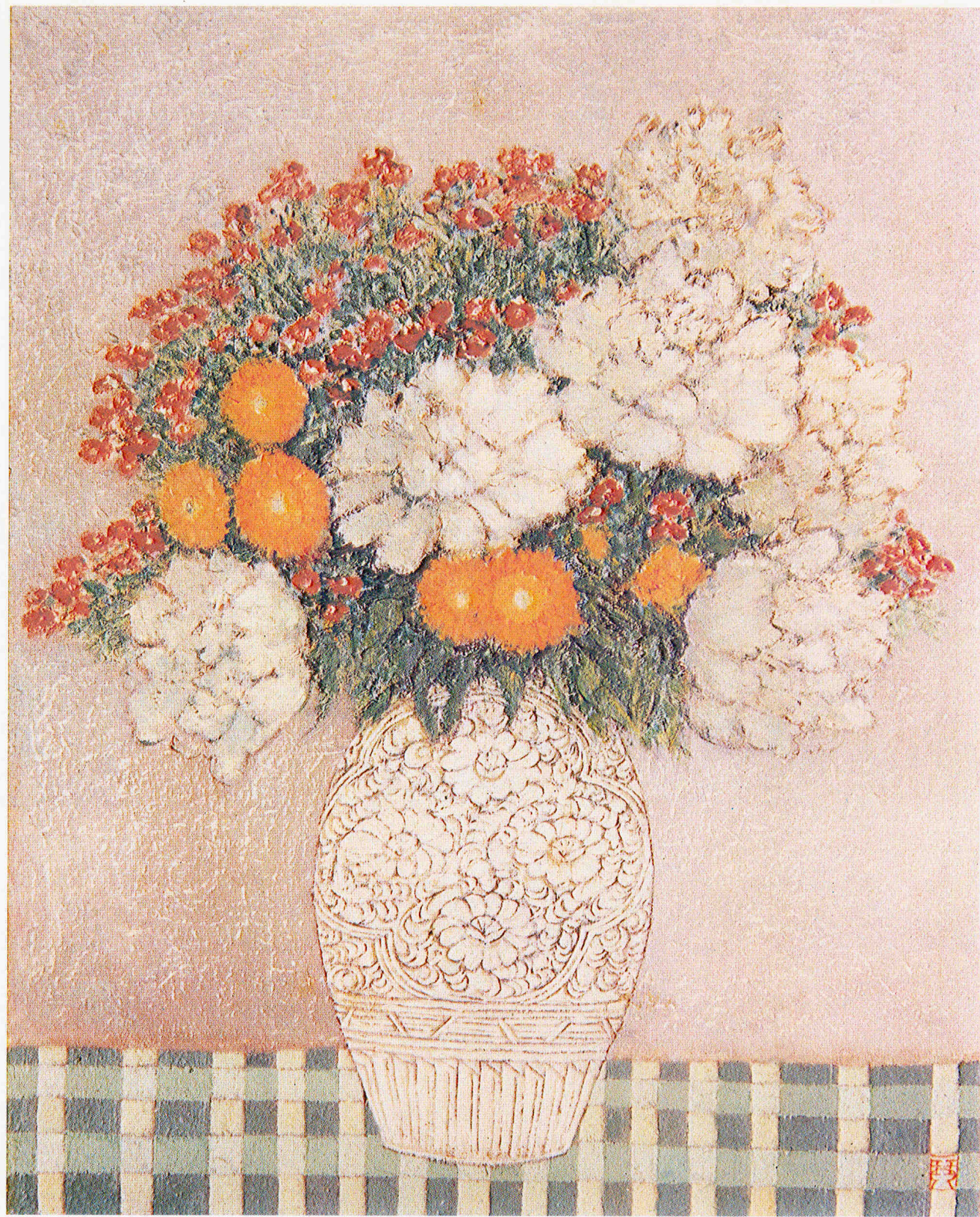

图 7

这是勃拉克二十世纪三十年代的一幅作品，作者在这一时期创作的作品其灵感一部分是源于他对音乐最高抽象意义的理解，这也是他此时期作品的风格之所在。

灰桌子（油画） 乔治·勃拉克

图 8