

色彩静物

作者：岳海涛

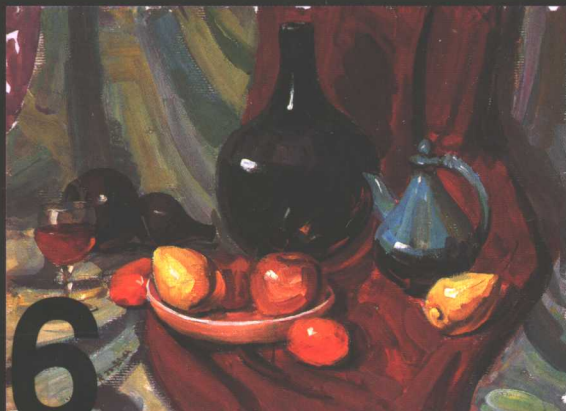
小课堂

2

4

6

- 一. 材料性能
- 色彩静物
- 1. 颜料
- 2. 笔
- 3. 纸
- 二. 色彩的造型
- 三. 色彩问题
- 1. 色调

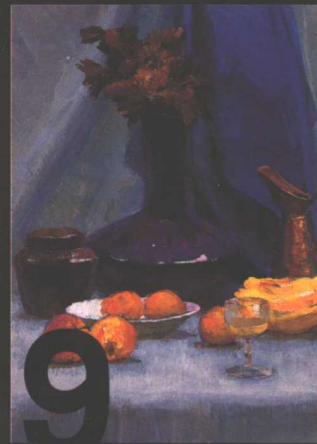
山东美术出版社

7

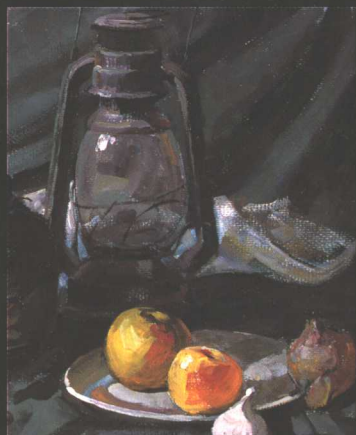

8

9

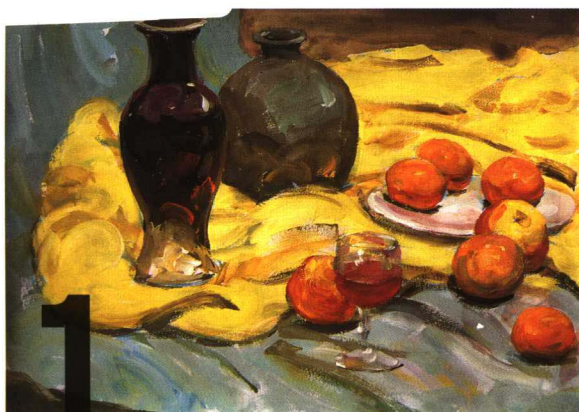
- 2. 光与色彩关系
- 3. 色彩三要素
- 4. 色调与色彩三要素
- 5. 色彩的补色关系
- 6. 色彩的冷暖关系
- 7. 色彩的使用
- 四. 水粉静物写生步骤
- 五. 艺术规律
- 1. 对比
- 2. 夸张
- 作品赏析

10

色彩静物

作者：岳海涛

岳海涛，山东师范大学美术学院副教授，油画教研室副主任，硕士研究生导师。1984年毕业于山东师范大学美术系，1997年毕业于中央美术学院第九届油画研修班。

山东美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩小课堂: 静物 / 岳海涛著. — 济南: 山东美术出版社, 2005.7

ISBN 7-5330-2111-8

I. 色... II. 岳... III. 水粉画: 静物画—技法 (美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 062795 号

出 版: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

发 行: 山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

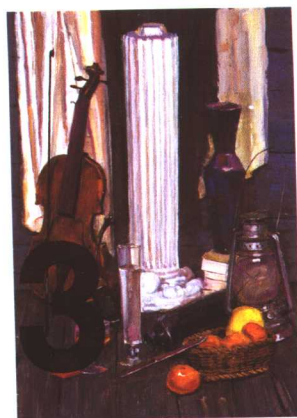
电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂

开 本: 889 × 1194 毫米 大 16 开 5 印张

版 次: 2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 29.00 元

一.材料性能

色彩静物

1. 颜料

2. 笔

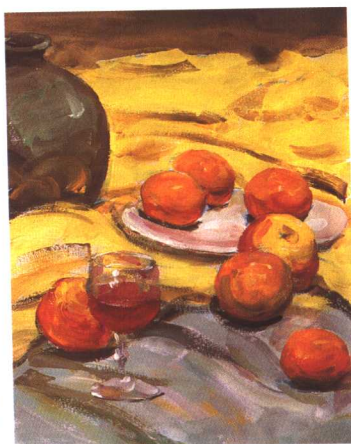
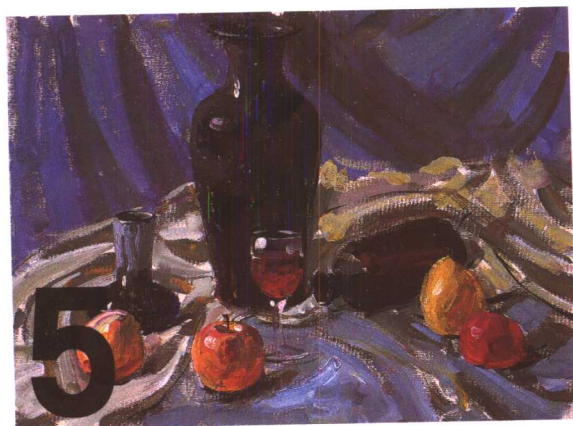
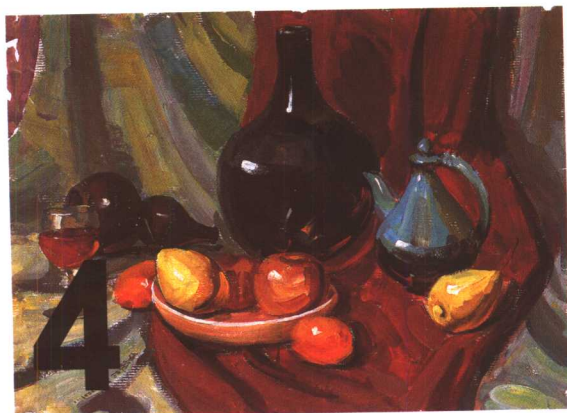
3. 纸

二.色彩的造型

三.色彩问题

1. 色调

2. 光与色彩关系

目录

3. 色彩三要素

4. 色调与色彩三要素

5. 色彩的补色关系

6. 色彩的冷暖关系

7. 色彩的使用

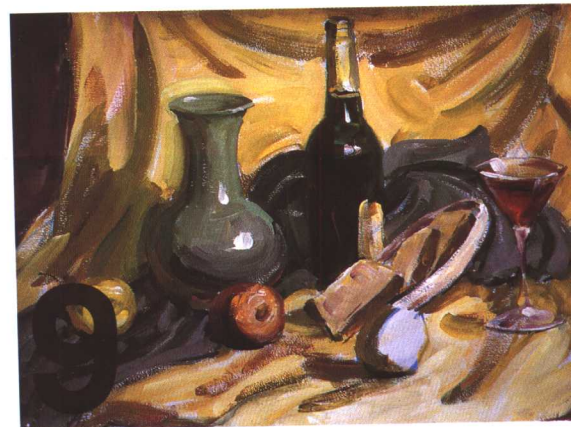
四. 水粉静物写生步骤

五. 艺术规律

1. 对比

2. 夸张

作品赏析

色彩静物

水粉因其覆盖力强、色彩鲜明、干的快、易携带等特点，而一直被艺术家、美术院校学生、高考学生作为艺术表现和色彩训练的手段而广泛使用。

一. 材料性能

1. 颜料

比较好用的水粉颜料是上海马力牌的，山东莱州的颜料个别颜色不纯正，但比较经济实用。水粉颜料是由色粉、皮胶、甘油、水等成分组成。甘油干的稍慢一些，颜色在干透前产生一些色彩的变化，运用得当能使画面产生意想不到的效果。

2. 笔

水粉笔的选择对于画好水粉画很重要。如同上战场，如果武器不好用，是会被动挨打的，所以武器一定要好用，才能打胜仗。每一位艺术学生都应精心选择合适的水粉笔。扬州生产的富豪牌水粉笔是比较好用的水粉笔，其特点是笔锋挺直、笔毛流顺、有弹性、吸水性能好。其他质量不太好的水粉笔的特点是：笔中有杂毛、笔锋不挺直、没有弹性。常用笔还有狼毫和尼龙笔等。

狼毫笔的特点是：笔锋挺直、有弹性，但吸水性能不如羊毫笔。

尼龙笔的特点是笔锋挺拔、有弹性，画硬的物体比较合适（如：瓷器、金属、玻璃器皿等），但不适合画衬布、水果等较软的物体。

3. 纸

我们常用的纸是一种带网状结构的水粉纸和一种较厚的素描纸（如温州雪山牌）等。作为大学生和高考学生应该对各种纸张有较好的适应能力，达到逐渐运用自如，因为有些院校在高考的时候不一定提供什么纸张。所以，每一

位艺术学生都应加强对各种纸张的训练，以培养对其适应能力。

二. 色彩的造型

画好色彩首先要解决好素描问题，也就是造型的问题。有些学生对色彩的造型问题不太重视，过于注重色彩问题，忽视了造型的重要性，使自己的作品到了一定水平就上不去了。我们现阶段色彩教学和高考仍使用体积造型。体积造型就是要用“三大面、五大调子”的方法来表现物体的立体感。三大面即所有立体的物体，我们只能看到它的三个面。五大调子即高光、灰调子、明暗交接线、反光、投影。一些学生对立体造型的问题不够重视，没有仔细观察物体明暗交接线的准确位置，没有理解物体的特点、特征，就开始画颜色，忽视了造型严谨性的重要性。结果在造型方面吃了亏，还有的学生是自己意识不到这个问题的严重性。

一组静物中，在开始做画以前要整体观察物体的形体特征，观察研究每一个物体的形体大小、方圆、曲直、横竖等关系，观察研究亮部大小、明暗关系，高光的大小、方圆、横竖位置，明暗交界线的准确位置，反光的明暗强弱效果，环境的明暗对暗部反光的影响等特点，还要观察研究物体投影的大小、横竖、虚实等特点，高光与高光比，亮部与亮部比，明暗交界线与明暗交界线比，反光与反光比，投影与投影比，要“比较、比较、再比较”，找出它们的不同，才能是说对造型问题有所了解。反之，对造型观察研究不够深入，一知半解，是画不好色彩或画到一定时候就不能继续深入下去的一个重要原因。

造型能力的训练要从对物体的准确观察入手，在准确观察的基础上，逐渐做到准确塑造、准确表达。要循序渐进，一个阶段完成一个阶段的任务，一个阶段特别重视造型问题，一个阶段特别重视色彩问题。

眼高手低不要紧，就怕眼低手低。画好色彩首先解决好造型问题，经过严格的训练，造型问题是可以很好解决的。

训练造型是一个技术问题，在这个技术问题上不要被这流派、那思想所干扰。在多观察的基础上，具体问题具体对待，逐渐解决造型能力和基本功问题。

三. 色彩问题

1. 色调

画好色彩，解决好色调是关键，色调就是

占画面主要成分的色彩倾向。例：图1、图2、图3为蓝色调；图4为绿色调，一幅色彩画的灵魂要靠色调来体现，它是色彩艺术的语言。红色调反映热烈、激情、革命、英雄主义精神；黄色调浪漫、温馨、抒情；绿色调平和、自然、真诚；蓝色调阴冷、忧郁、深沉等情调。艺术家首先是通过色调来反映艺术思想、情绪、追求等，没有色调的画面是杂乱无章的，就像一篇没有主题的文章。色调的掌握、控制和熟练运用要经过对各种色调的训练才能掌握。

图1 岳海涛 (85cm × 52cm)

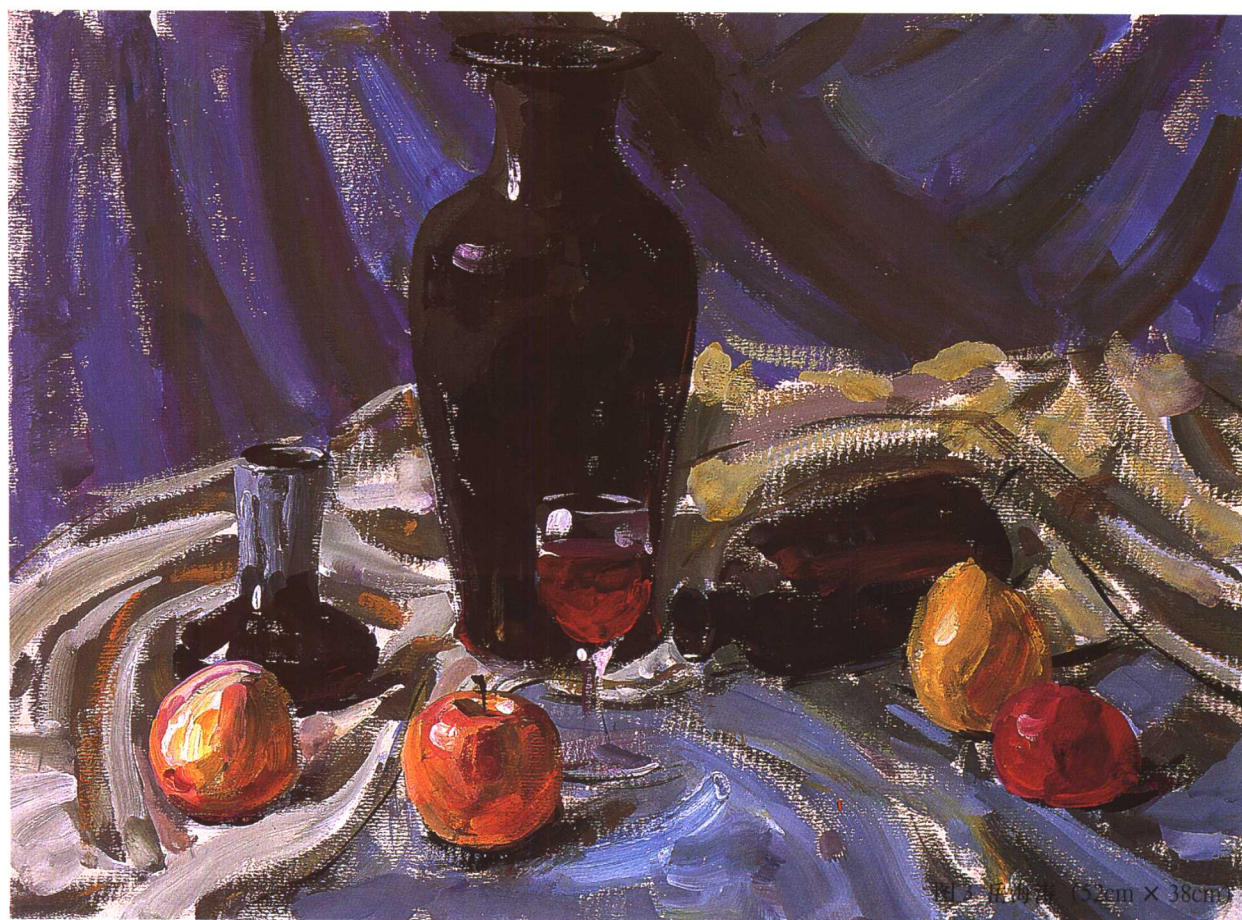
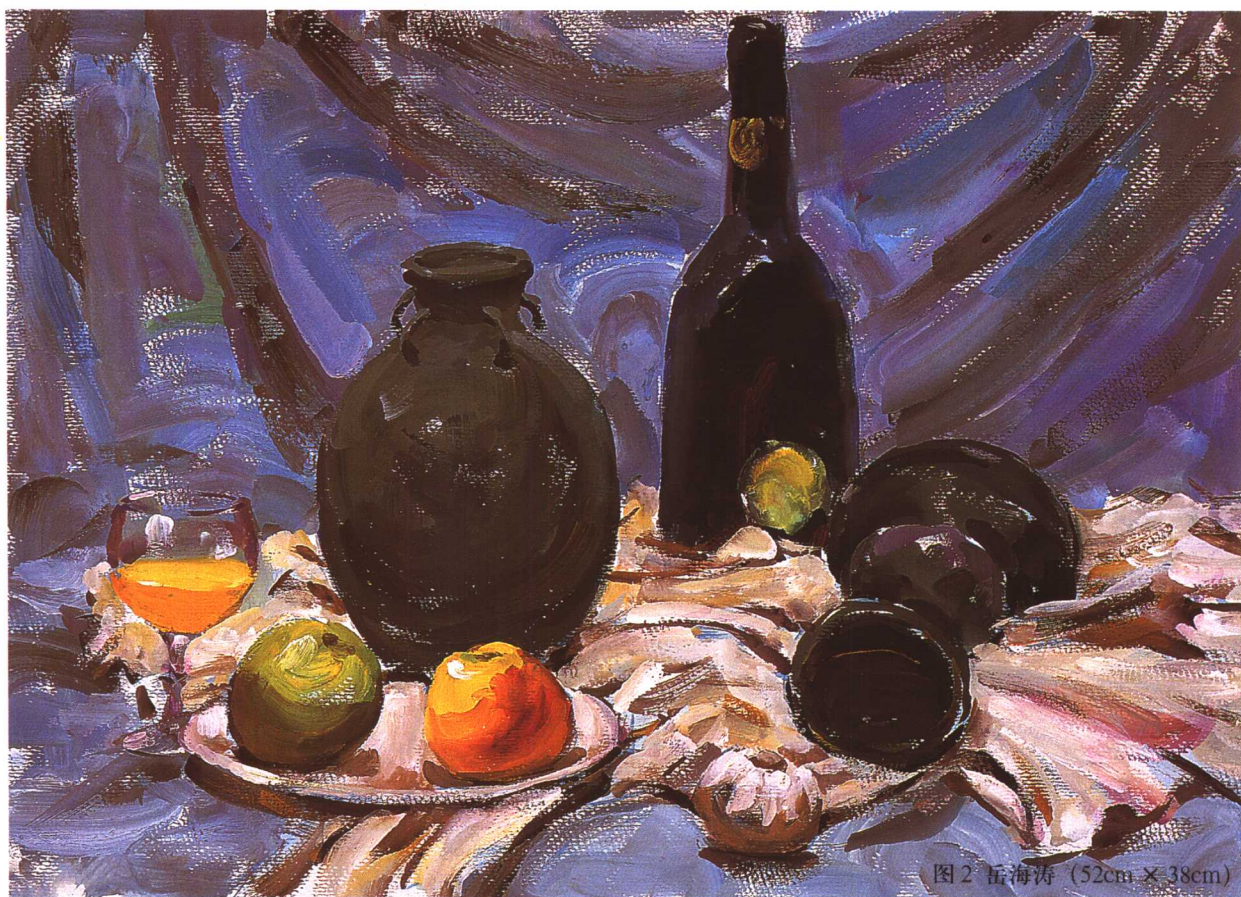

图4 岳海涛 (52cm × 38cm)

局部

2. 光与色彩关系
认识色彩关系首先要认识色彩之母——光，

没有光就不存在色彩。牛顿最早发现日光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫7种波长不同色

光组成的光学原理。以后逐渐出现了色彩学的理论与绘画色彩的革新与发展。19世纪末法国印象派绘画的兴起,首先是科学光色理论的发展,使人们对光与色彩的关系有了进一步的认识,加上绘画自身规律的发展,使印象派绘画走上了世纪画坛。

为什么各种物体在不同的光源下会出现各自不同的色彩?是由于各种物体都有其接受分解、反射不同波长光波的性质。物体接受光之后,分解吸收了一部分光波,反射出一部分光波。那么,反射出来的那部分光波,就是我们视

觉感受到的色彩,如一块黄衬布,其他光波被吸收只反射出黄色光波,我们只看到了它黄色这一部分光波就是黄衬布的色彩。

在色彩关系中,色彩是由三个原色,即红、黄、蓝,产生三个间色,橙、绿、紫。然后由一个原色加一个间色产生复合色。色彩斑斓、千变万化的大千世界是由各种原色、间色、复合色组成的,大部分情况下复合色为主色调。例如图5 [俄] 恩·什凯得利,图6 [俄] 阿·叶·帕申,图7 [俄] 叶·沃·阿托尔尼娜,图8,图9。

图5 [俄] 恩·什凯得利

图6 [俄] 阿·叶·帕申

图7 [俄] 叶·沃·阿
托尔尼娜

3. 色彩三要素

画好色彩，正确掌握色彩三要素是重要的环节，色彩三要素包括：色相、色彩纯度、色彩明度。

色相即色彩本身的相貌，如红、黄、蓝等。

在自然中，色相繁多，不可能一一表现，只能根据条件有限的去表现它。

色彩纯度指色彩的饱和程度，即色彩的鲜艳和浑浊的程度。未经调配的颜色纯度强，调配后纯度减弱。

色彩明度指色彩的明暗深浅程度，即色彩的素描关系，如黄色比较亮，蓝色比较重。

初学色彩者往往在这三要素的掌握上，在调配颜色的过程中出问题，有时是画面色相不正确，有时是明度不对，也有时是色相、纯度、

局部

图8 岳海涛 (52cm × 38cm)

图9 岳海涛 (52cm × 38cm)

图10 [俄] 亚·赫·库尔班诺夫

图11 岳海涛 (52cm × 38cm)

局部

明度都不正确，三者的关系是错综复杂的，初学者一定要高度重视。

4. 色调与色彩三要素

色调是一幅画的主要旋律，是色彩的关键。色调是由各种色彩关系组成的，主要由色相关系、纯度关系、明度关系组成，也就是色调与色彩三要素的关系。

从色调与色相的关系看，色调可分为同类色调、相似色调、对比色调。如果画面70%以上的色彩是基本相同的，就是同类色调。例如：图10 [俄] 亚·赫·库尔班诺夫、图11、图12。

如果它们是相类似色调的色彩关系，就是相类似色调。例如：图13、图14 [俄] 叶·卡·玛尔琴柯。

局部

图 12 岳海涛 (52cm × 38cm)

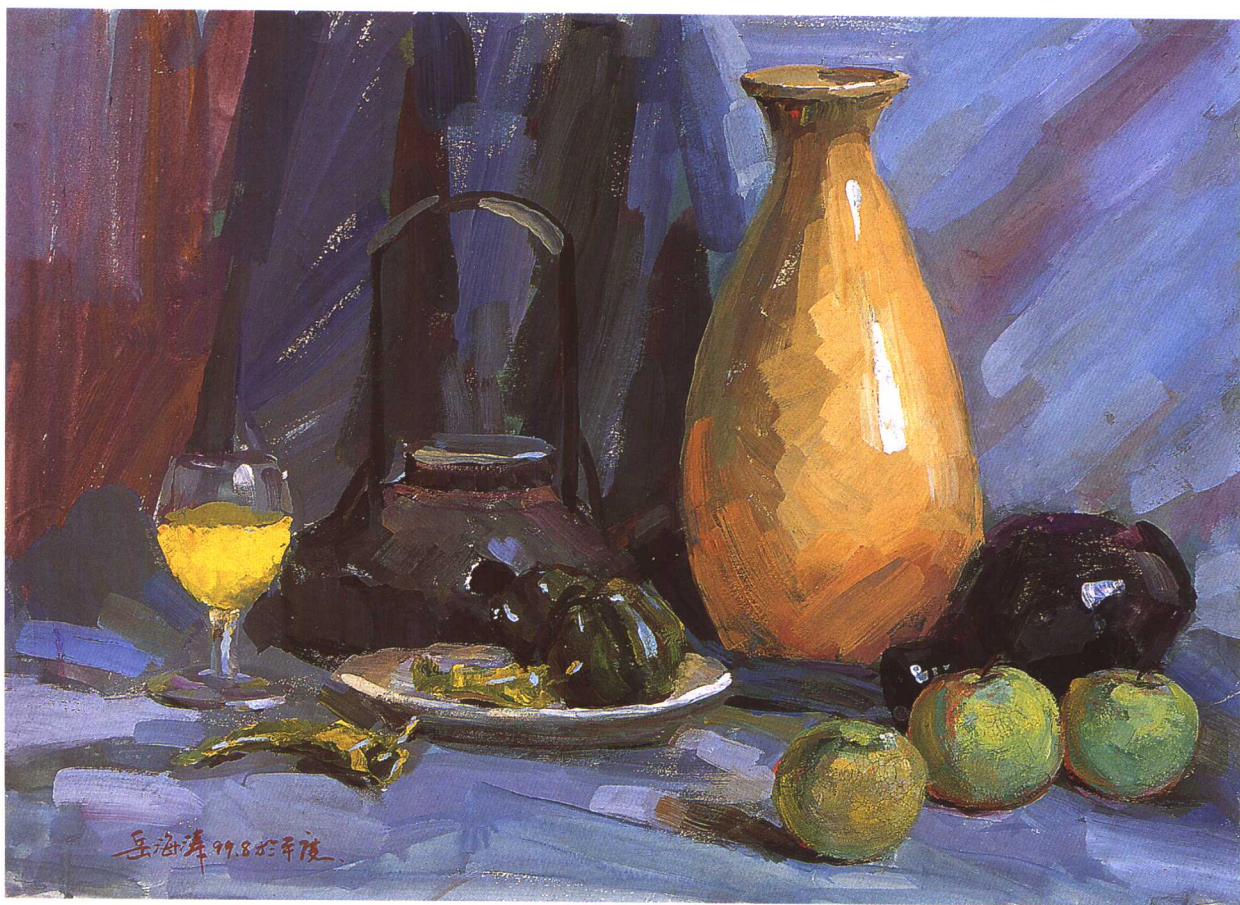
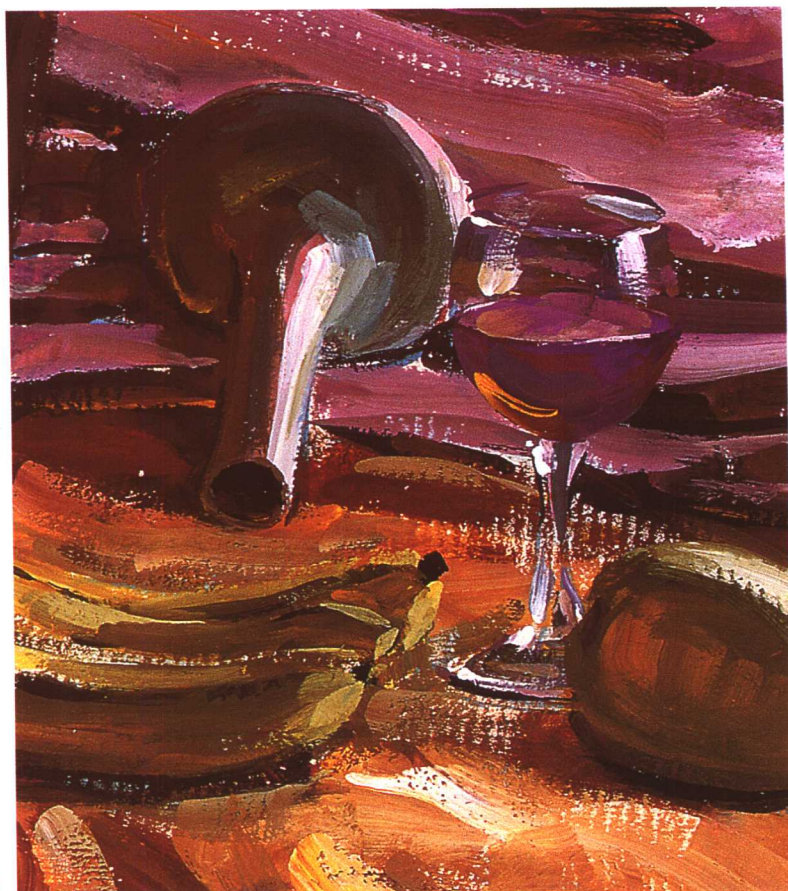

图 13 岳海涛 (52cm × 38cm)

图 14 [俄] 叶·卡·玛尔琴柯

如果它们是比较对立的色相就是对比色调。例如：图15、图16、图17。

局部

图15 岳海涛 (52cm × 38cm)

局部

图 16 岳海涛 (52cm × 38cm)

