

走进艺术殿堂

色彩静物

编著

王海燕

Entering the Arts Circle

主编 王海燕 顾黎明

河南美术出版社

走 进 艺 术 殿 堂

色 彩 静 物

编著 王海燕 河南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物 / 王海燕 著

—郑州: 河南美术出版社, 2003.7

(走进艺术殿堂 / 王海燕 顾黎明主编)

ISBN 7-5401-1117-8

I. 色…

II. 王…

III. 水粉画: 静物画—技法(美术)

—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. J2.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 64062 号

丛 书 名 : 走进艺术殿堂

主 编 : 王海燕 顾黎明

书 名 : 色彩静物

作 者 : 王海燕

责任编辑 : 张复乘 尚晓周

出版发行 : 河南美术出版社

经 销 : 全国新华书店

制 版 : 河南康龙印务有限公司

印 刷 : 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

开 本 : 889mm × 1194mm 1/16

印 张 : 4

出版时间 : 2003 年 11 月第 1 版

印刷时间 : 2003 年 11 月第 1 次印刷

印 数 : 1-3000

书 号 : ISBN 7-5401-1117-8/J.1003

定 价 : 25.00 元

目 录

- ① 总论
- ② 光与色
- ③ 三原色与三间色
- ④ 对比色关系
- ⑤ 互补色关系
- ⑥ 冷暖关系对比
- ⑦ 光源色、固有色、环境色之间的关系
- ⑧ 色调
- ⑨ 正确的观察方法
- ⑩ 分步骤表现
- ⑪ 质感的表现
- ⑫ 笔触的运用
- ⑬ 色彩比较中的空间感及表现方法
- ⑭ 作品欣赏

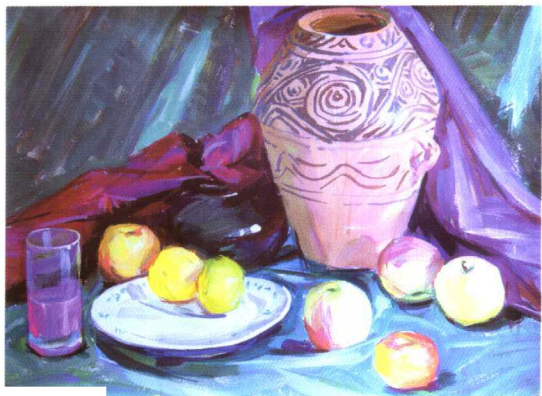
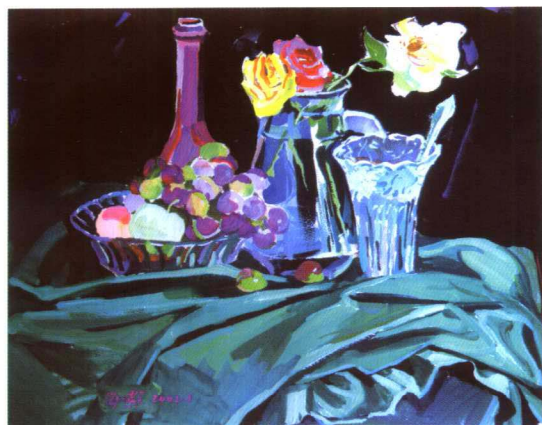
总论

世界除了黑色与白色之外，还有生机勃勃的彩色，它使世界绚丽缤纷、充满生机。素描教会你如何运用黑白造型，而色彩静物的学习验证了色彩永远是造型的首要因素。素描靠理解，色彩靠感觉。但是如何将物体所呈现出来的五颜六色，快速而准确地捕捉到画面上来？这不光靠敏锐的感觉，还需要掌握一定的色彩知识和色彩规律，运用正确的观察方法捕捉色彩的印象。

本书从光开始，分析了色彩的起因——由于光而产生了色彩；又介绍色谱中红／绿、橙／蓝、黄／紫各色的性质，以及这三对色彩之间的对比关系、互补关系和冷暖关系；另外，还用印象派大师莫奈的《卢昂大教堂》作为范图，以便使大家了解光源色、环境色对固有色的作用与影响，在介绍色彩变化的规律的同时，还为大家介绍一种切实有效的观察色彩的方法——对比的方法，使大家在好的学习方法中养成一种正确观察色彩的习惯，便于快速准确地捕捉色彩的印象。

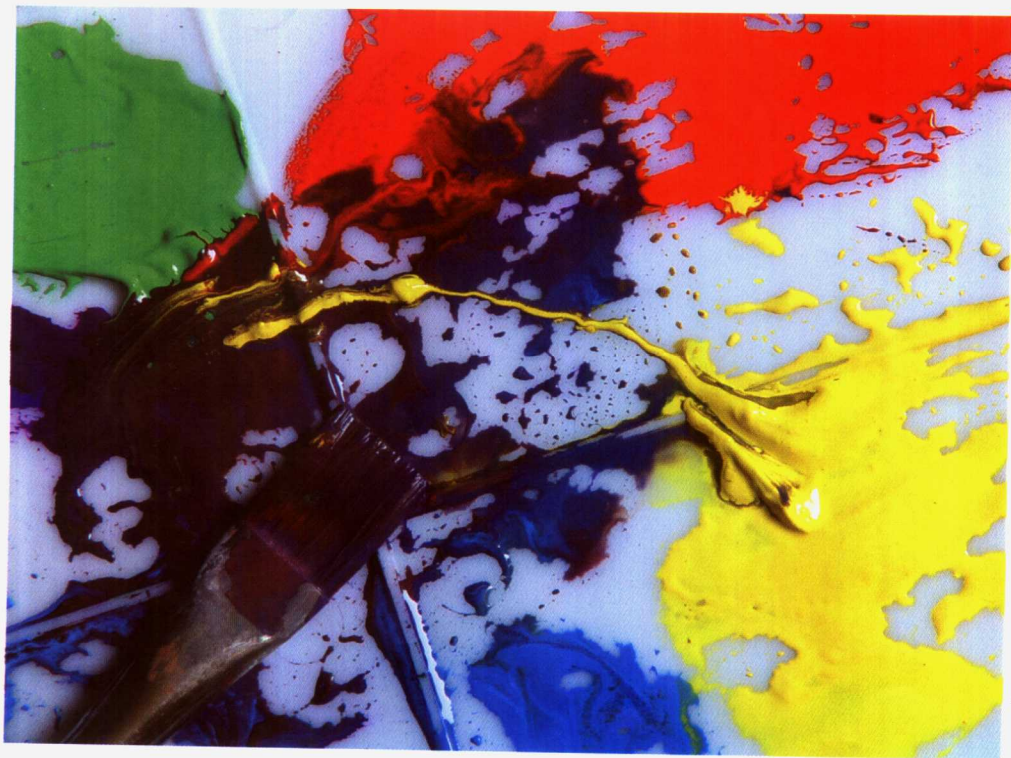
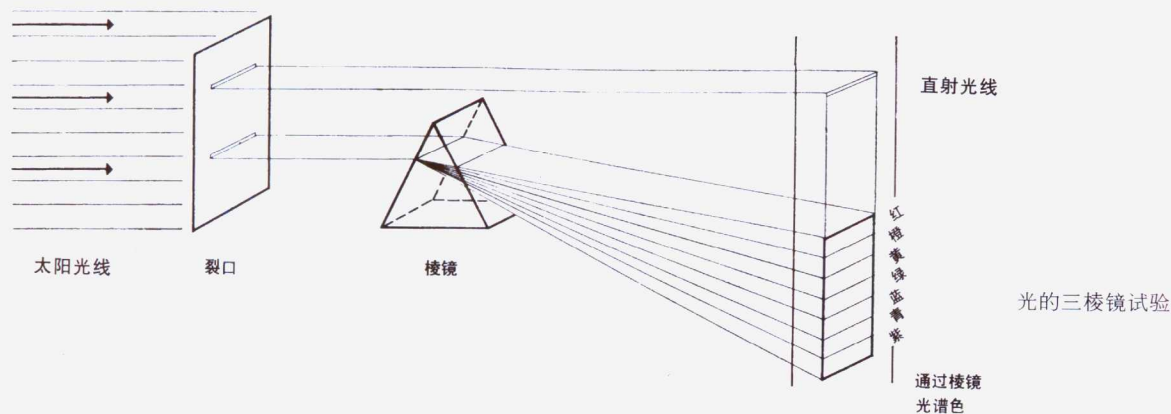
色彩规律只是艺术作品中达到色彩完善的各种路标，它并不等于数学公式可以机械地套用，也绝对不是能包治百病的良药。绘画是一种极为感性的行为，必须靠直觉去领悟，要捕捉感觉。正如达·芬奇在《绘画论》中提到：“如果你试图按照规则进行创作，那你什么也完成不了，只会设计出一团混乱。”所以，色彩写生最重要的还是要依靠自己敏锐的眼睛去观察，用心去感觉，同时再借鉴一些色彩表现的规律和知识，才能画出绝妙鲜活的色彩感受。

王海燕

光与色

1676年艾萨克·牛顿做了一个试验，他用三棱镜将一缕白色的阳光分离成一种连续的色带，也就是不同色彩的光谱。它们包括红、橙、黄、绿、蓝、紫各色。相反，如果将这个图像用聚光的透镜加以聚合，这些色彩的汇集就会重新变成白色。

与色彩光聚合产生的物理学现象相反，如果将红、黄、蓝、绿、橙、紫各色在颜料板上进行调和，它不会像光一样产生白色，而是一种黑灰色。颜料调和中的这一规律在色彩的实际应用中是非常重要的。

三原色与三间色

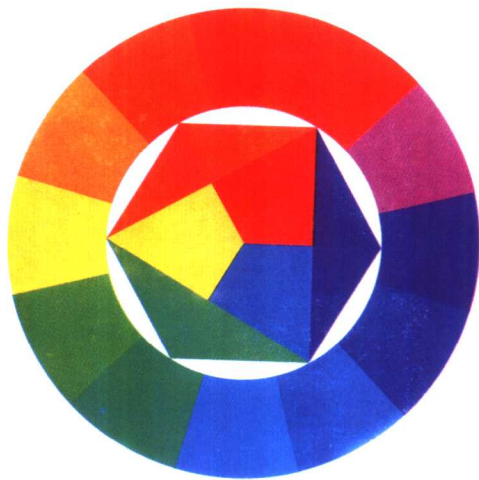
色谱中的红、黄、蓝是三种最为原始的色彩，任何调和色都是由这三种原色调和而成，因此它们被称为三原色。

绿是介于黄和蓝之间的色彩，是由黄加蓝调和而来的。

橙是介于红和黄之间的色彩，是由红加黄调和而来的。

紫是介于红和蓝之间的色彩，是由红加蓝调和而来的。

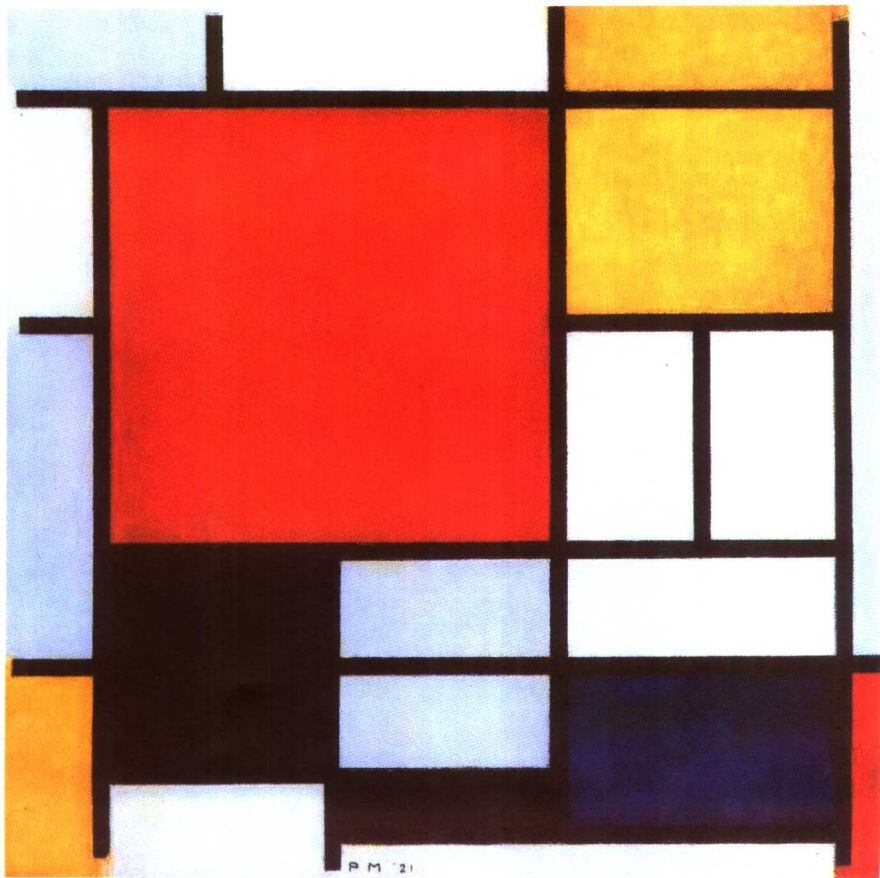
因此绿、橙、紫是三种间色。

色环 指示了颜色的过渡，揭示了色彩的关系（相邻、相对、调和与对比）。

对比色关系

从色环中可以看出：红与绿是遥遥相对的，黄与紫是遥遥相对的，橙与蓝是遥遥相对的。它们对立并且相互不包含对方的成分，同时还具备互补的视觉效应。也就是说，三种原色或三种间色之间存在着一种既对比又互补的关系。红与绿、蓝与橙、黄与紫，它们之间形成的对比效果总是让人感到兴奋、显著、生机勃勃而且空间距离感强，就像黑与白代表明暗对比的两个极端一样，我们称它们之间的这种关系为对比关系。

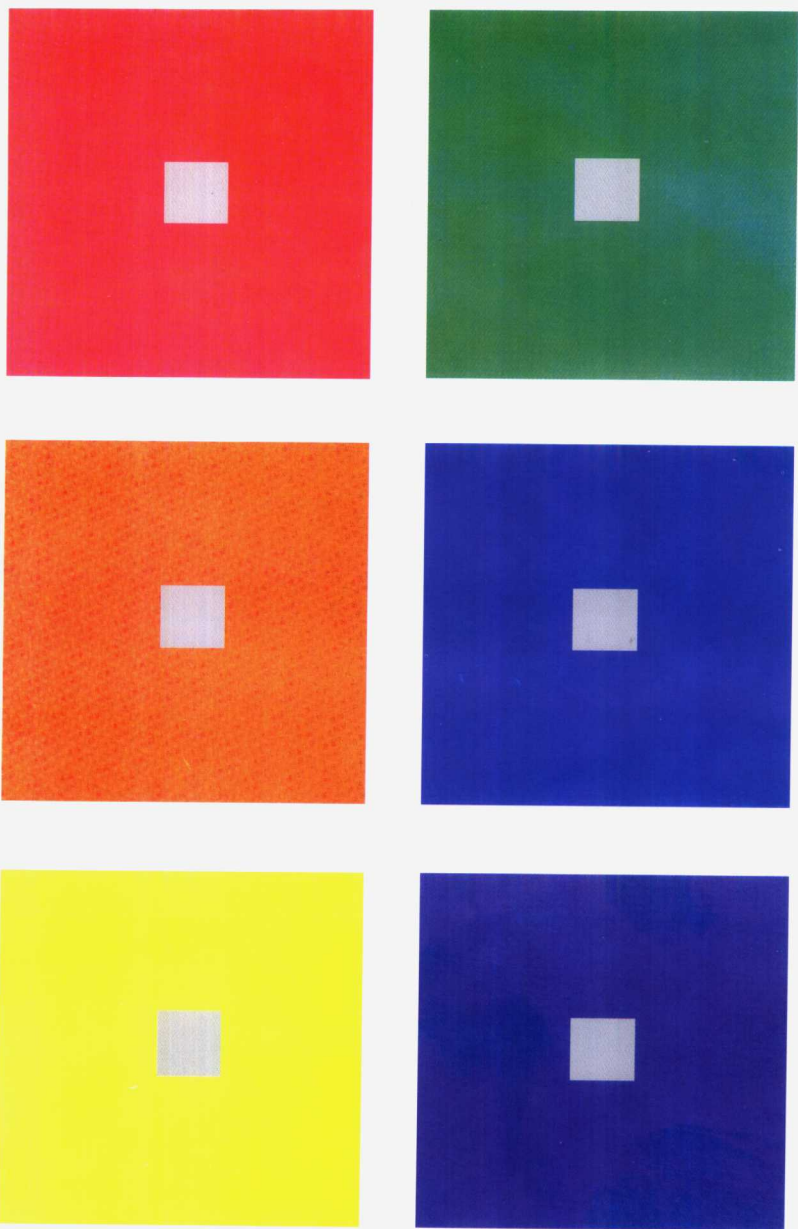
蒙德里安

在现代画家中，西方美术史上的野兽派画家亨利·马蒂斯以及抽象表现主义画家霍夫曼，便不断运用色彩的这种对比关系作画，使它代替素描中的黑白明暗对比来表现作品的空间关系。另外，民间艺术中也会经常看到对比色的运用，它会让你觉得富贵吉祥。

上左图：亨利·马蒂斯作品
上右图：霍夫曼作品
下图：中国民间年画

互补色关系

左图—互补色试验红橙黄

右图—互补色实验绿蓝紫

在红色中的灰色小方格呈现绿味；
在橙色中的灰色小方格呈现蓝味；
在黄色中的灰色小方格呈现紫味；
在绿色中的灰色小方格呈现红味；
在蓝色中的灰色小方格呈现橙味；
在紫色中的灰色小方格呈现黄味。

红/绿、黄/紫、橙/蓝，这三对原色与间色的组合是非常奇妙的，当它们靠近时会产生非常鲜明显著的对比效果；一旦相互融合时就会相互抵消，变成一种黑灰色；这是一种互补效应。也就是说，以上三对颜色之间，既是一种对比，又存在互补的关系。

互补是由人眼睛的视觉平衡作用造成的。当你看红久时，周围便会泛绿；黄看久时，周围便会泛紫；橙看久时，周围便会泛蓝。这是人眼睛生理上的事实，人的视觉需要色彩之间的相互平衡、相互补充。正像歌德在其《色彩论》中所说的：“当眼睛看到一种色彩时，便会立刻行动起来，它的本性会必然地产生另一种色彩，去寻求色彩的总和。”

互补色原理在绘画和生活中都具有非常重要的实际意义，许多艺术家运用它创作出了优美、和谐的艺术作品。生活中人们还运用互补色原理来布置家居，打扮自己的衣着服饰，使人觉得愉快并且协调。这里就有一个运用互补色对比的实例，引自伊顿《色彩艺术》：

有一家制造厂的经理很绝望，因为它有数百米昂贵的领带绸布卖不出去。因为一种红底上的黑条子看上去不是黑色的而是绿色的，这种效果很显著，以至顾客硬说那黑色的纱线是绿色的。如果事先用的是略带褐色的黑纱线，这种对比效果会中和，严重损失就可以避免。

王海燕《粉意》

王海燕《蓝瓶》

歌德在其《色彩论》中所说的：“当眼睛看到一种色彩时，便会立刻行动起来，它的本性会必然的产生另一种色彩，去寻求色彩的总和。”

冷暖关系对比

不同的色彩倾向会让人产生不同的温度体验和情感上的心理体验。比如：红、橙、黄会让你觉得温暖、燥热并且兴奋；而蓝、紫、绿会让你觉得凉爽或寒冷。明白了这个道理使我们学会如何把握色彩的整体印象，也就是作品整个的冷暖色调倾向，不至于冷调画成暖调，暖调画成冷调。

另外，冷暖的对比具备多方面的表现力，这种

对比可以用来表现纵深的空间透视。偏暖的色彩往前走，偏冷的色彩往后退。一般地讲，对比色之间色彩的空间距离感较强，比如：黄与紫，蓝与橙，红与绿；而在同类色(非对比色)之间的对比空间距离感较小，比如，大红与土红，赭与褐色，绿与黄等等之间的对比就要显得平淡的多。

朱大勇

肖博

塞尚
《苹果和桔子》

变色练习

不同的色彩倾向会让人产生不同的温度体验和情感上的心理体验。我们应学会如何把握色彩的整体印象，也就是作品整个的冷暖色调倾向。多做变色练习，有利于提高这方面的能力。

光源色、固有色、环境色之间的关系

光是色彩的起因。如果光的色彩改变了,那么物体的固有色就会随之发生变化。其实固有色并不是固定不变的。如果在柔和的白光下,物体的固有色呈现的较为饱和;如果在红色的光线下,物体的色彩便会偏红;如果在黄色光线下,物体的色彩便会偏黄。如果在一间黑色的屋子里,没有任何的光线,那就不会看到物体任何的色彩。光线的作用会使物体受光面的色彩产生变化,当色彩经验传达了这种变化,会使你的精神与情感都产生不同的体验。这里有一段轶事可以验证,引自伊顿的《色彩艺术》:

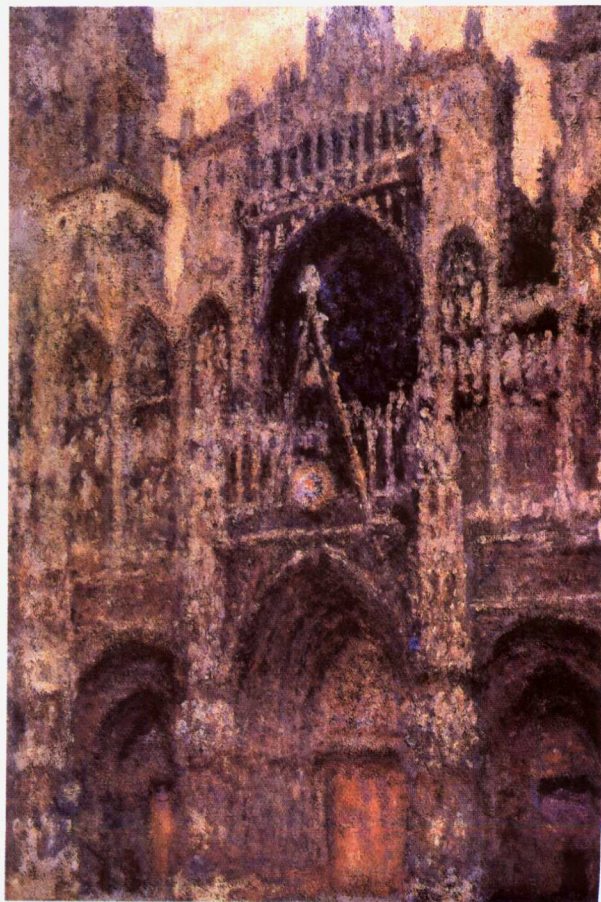
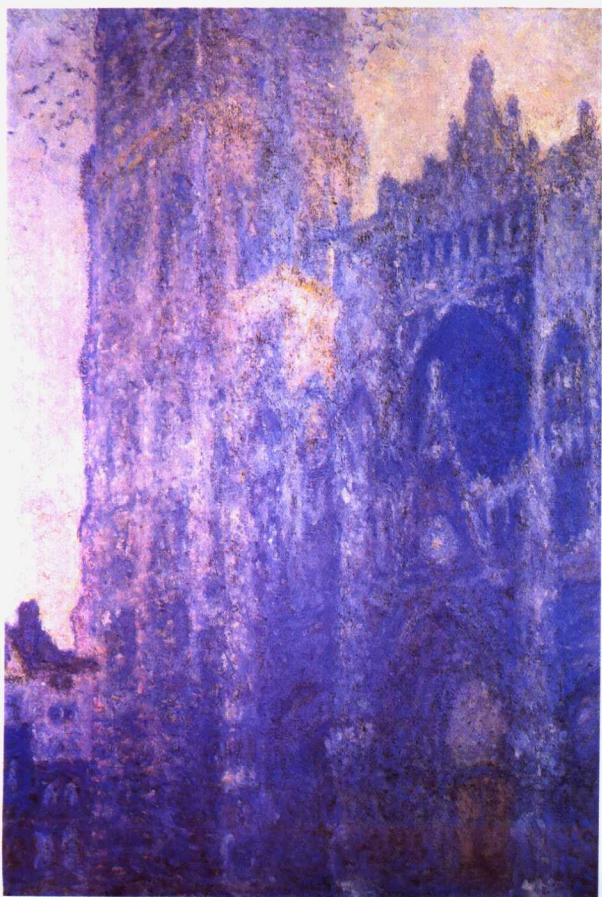
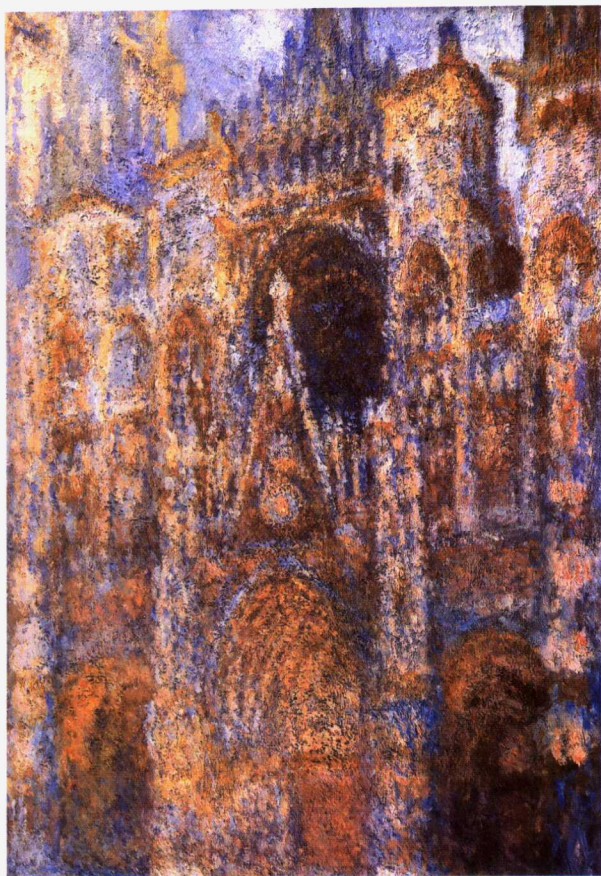
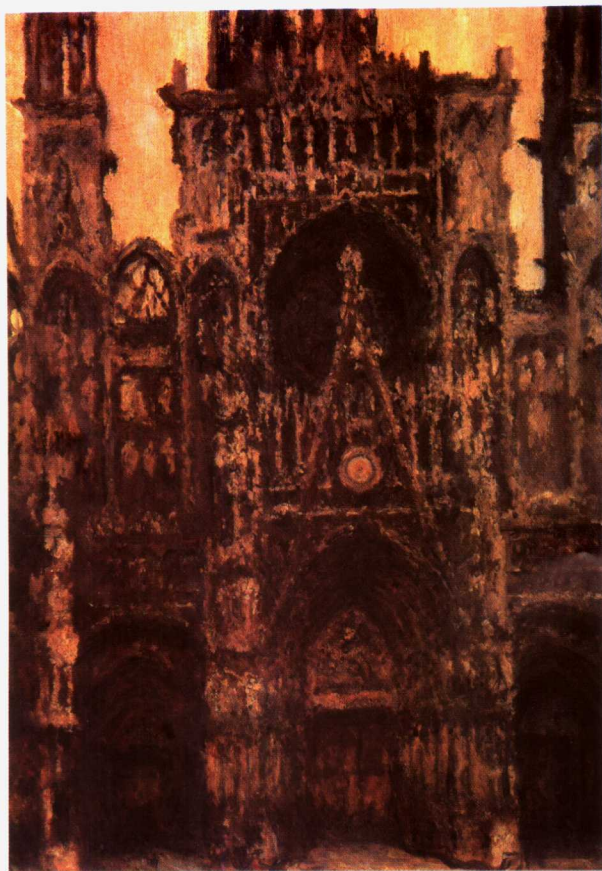
一位实业家准备举行午宴,招待一批男女贵宾。厨房里飘出的阵阵香味在迎接着陆续到来的客人们,大家都热切地期待着这顿午餐。当饿坏了的宾客围住摆满了美味佳肴的餐桌就座后,主人便以红色灯光照亮餐厅。肉食看上去颜色很嫩,使人食欲大增,而菠菜却变成黑色,马铃薯显得鲜红。正当客人们惊讶不已的时候,红光变成了蓝光,烤肉显出了腐烂的样子,马铃薯像是发了霉,宾客个个立即倒了胃口;可是黄色的电灯一开,就把葡萄酒变成了蓖麻油,把来客都变成了行尸,几个比较娇弱的妇人急忙站起来离开了房间,没有人再想吃东西了。主人笑着又开了白光灯,聚餐的兴致很快就恢复了。

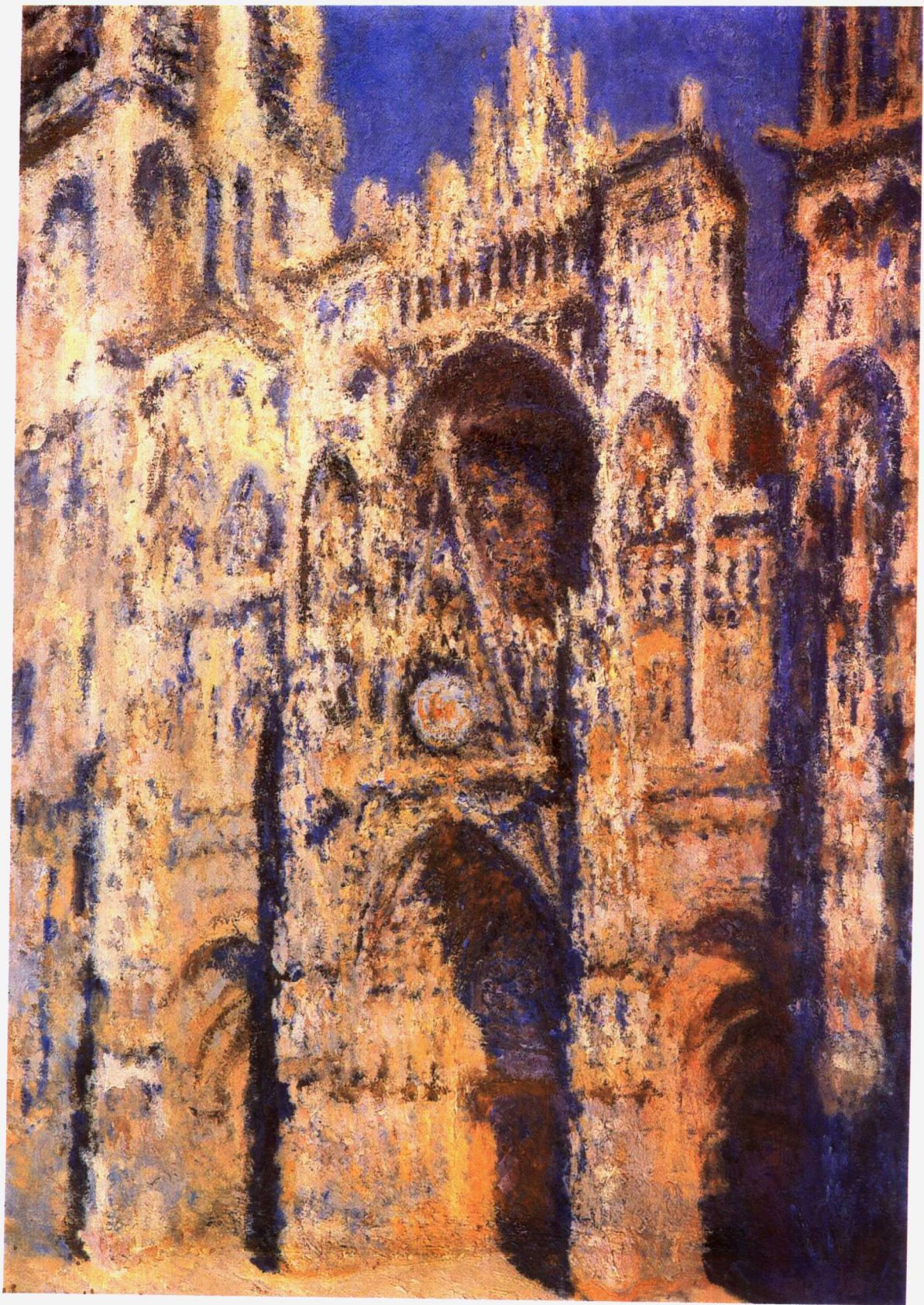
色彩就是这样的,光线会影响物体的色彩,色彩对我们的情绪和心理会发生深刻的影响。

上图:黄光下 中图:红光下 下图:白光下

光是色彩的起因。如果光的色彩改变了,那么物体的固有色就会随之发生变化。其实固有色并不是固定不变的。

莫奈《卢昂大教堂》 五幅

不同时间的光线下，教堂所呈现出来的色彩是不尽相同的。西方印象派绘画便是运用了这种色彩变化的科学原理，表现户外色彩的真实效果，研究在不断变化的光线中固有色的细微变化。

王海燕作品

杨大伟作品

另外，固有色还受周围环境色的影响，当周围的环境色反射到物体上时，它的固有色就会发生变化，当然，那些表面质地较为粗糙的物品就基本不受环境的影响，比如：陶器、纸张、布料。另外，固有色受环境色彩影响还与其本身的明度有关，同样亮的物体，固有色越淡，受环境的影响越大，比如白布比墨更能反映环境色的影响。

色调

在静物写生的过程中，对整体色调的捕捉是非常重要的，这是一种对整体色彩关系把握能力的训练。学生在画画时总是会注意局部的色彩关系，而往往失去了整体大局，最后导致每张作品的色调都是一样的，并且养成了程式化和概念化的调色习惯。

不尽相同的静物组合，会产生不同的色调，并且使人引发出不同的色彩感受。例如：黄色和绿色较多的画面以及粉色较多的色彩组合，让人体验到轻松愉快的气氛；蓝色、灰色以及黑色较多的画面让人觉得忧郁并且压抑。

上图：吾宵

下图：王海燕《富贵吉祥》之二

黄色和绿色较多的画面以及粉色较多的色彩组合，让人体验到轻松愉快的气氛。

上图：莫兰迪《静物》

下图：徐熙熙作品
蓝色、灰色以及黑色较多的画面让人觉得忧郁并且压抑。