

## ★ 第3课

# 画家笔下的色彩

了解色彩给人的感受·认识色彩·运用色彩表达情感



向日葵向着太阳生长，生机勃勃。

荷兰画家凡·高一一生中画了许多幅《向日葵》。他画的向日葵色彩饱和，用笔奔放，好像阳光停留在他的画布上。欣赏他画的《向日葵》，你会强烈地感受到画家对大自然的热爱，对生活的赤忱。

凡·高的《向日葵》，那浮雕般厚重的花朵像一团团炽热的火球，黄色的花瓣像喷射的火苗，其形色一百多年后依然光彩夺目。

画面的明暗关系被减弱了，整个画面笼罩在一种灿烂、耀眼的黄色调中。



向日葵（油画）凡·高（荷）



● 色彩与情感表现

色彩与人的情感有着紧密的关系，不同的色彩给人不同的心理感受。

《在希望的田野上》描绘了农民乐手的吹奏场面。红、黄、蓝的强烈对比，有力地表现了农民乐手饱满的情绪，让人感受到他们对未来充满了热情和自信。

《猴子吹号》是一幅农民画。作者采用了民间绘画惯用的饱和强烈的色彩，借民间故事的题材营造一种“普天同庆”的喜庆气氛。



在希望的田野上（油画）戴恒扬、马勇民、刘国才



猴子吹号 张菊绒

在绿色背景的衬托下，金黄色的葵花显得更加耀眼。



花瓣的笔触豪放，富有动感和节奏感，与背景形成了对比。



思考·练习

在下列词语中选择，与四个不同色彩搭配的色框作相应的连线。你的连线与其他同学有什么不同，相互交流一下。

神秘	温暖	热烈	平静	安详	紧张	舒缓





色彩给人的心理感受与色彩使人产生的联想有关，如蓝色让人联想到大海、晴朗的天空；绿色让人联想到宽广的草原、茂密的森林。有的联想与人生活的地域、国度相关，如红色通常让人联想到血与火，但我们中国人看到红色会很快联想到祖国，一种爱国的热情会油然而生，使人振奋，因为我们的国旗是红色的。

### 思考·练习

你喜欢橙色吗？它能给你带来哪些联想，说说你的想法，并把你的联想写在右边空格中。



请在作业  
纸上完成

### ● 认识色彩

人的视觉能够区别成千上万种颜色，因而能够感受到大自然的五彩缤纷。艺术家把色彩作为创作的手段。他们运用色彩时会遵循一些基本的规律。探究艺术家创作时是怎样去表现、组织色彩的是很有趣的事情。

色相：色彩的相貌名称，如红、黄、蓝等。

纯度：指色彩的饱和度。

明度：指色彩的明亮程度。下列从黑到白中间的灰度变化，基本可以概括其他色彩的明度变化。



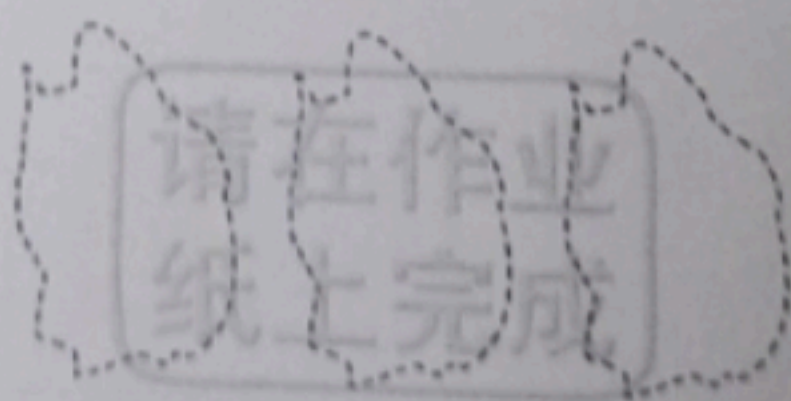
### 思考·练习

画出从1至5的渐变色块，可用水彩颜料调水，或用水粉颜料调白色来画。你是用什么办法并怎样来把握它们之间的渐变关系的？

1



2



3

4

5



艺术家们常常用改变色彩明度和纯度的办法，来呈现丰富的色彩效果。

《初冬——香巴拉的草场》单纯而又层次丰富的色彩，使我们感受到遥远、开阔的高原的迷人景色。



初冬——香巴拉的草场（油画）罗奇

## ● 色调

一幅美术作品中突出的色彩倾向构成作品的色调。色调主导了作品给人的心理感受。大自然色彩的特点往往主导了画面色调的倾向。



### 学习活动一

尝试改变《向日葵》的色彩和笔触，并用改变色彩明度和纯度的办法使色彩的层次丰富起来。画面色调改变后你有新的感受吗？

冰荷（油画）刘丽萍

秋深（油画）詹建俊



学生作品

三月（油画）苏天赐



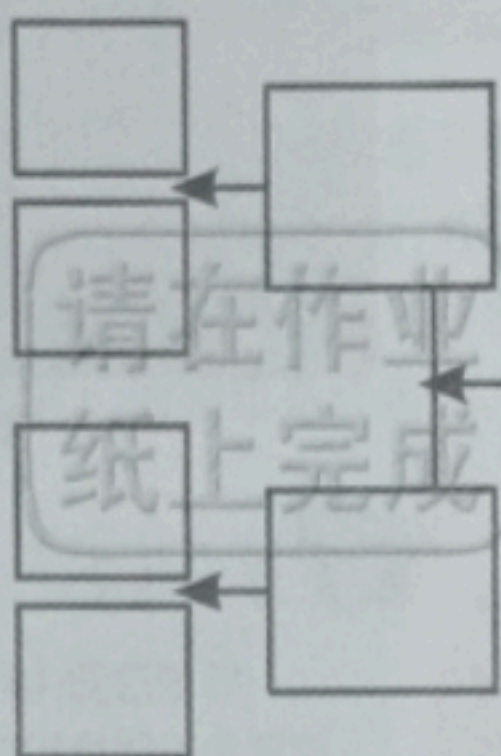


## ● 色彩的对比与和谐

《向日葵》以色彩的对比，给我们强烈的视觉感受。在作品中各种对比颜色要彼此关联，在一个统一的整体中协调起来，这是非常重要的。

**冷暖对比：**人们根据经验，把色彩分为冷暖两大调子。倾向红、黄、橙的色调为暖调子，倾向蓝、绿的色调为冷调子。冷色、暖色互为对比色。冷暖是相对而言的。如暖色调中的红、黄，红色相对黄色又暖一些。

**补色对比：**色轮中成 $180^\circ$ 相对两色的对比，是色彩对比中最强烈的一种对比关系。如：黄—紫，橙—蓝，红—绿。



傣寨风情（油画） 陈钧德



### 思考·练习

尝试分析上图的色彩对比关系，参照本页图例画出相应的图示。



播种者（油画） 凡·高（荷兰）







欢乐



游戏

### 学习活动二

尝试直接用色彩表达自己的某种情感，或选择某种景象或物体，把对它的感受用色彩表现出来。

### ● 评价要点

1. 能够运用色彩知识分析绘画作品所表现的情感。
2. 通过多幅绘画作品的赏析，了解艺术家的相关背景资料，能够对艺术家的艺术风格做出简单概括的评述。
3. 能够运用色彩作画，表现自己的情感。

### ● 相关链接

凡·高 (1853~1890)，荷兰人，西方后印象派画家。

他一生穷困潦倒，37岁时在绝望中自杀。他关注底层劳动人民的生活，画下了《吃马铃薯的人们》、《播种者》等杰作。《向日葵》是他艺术成熟期的代表作。他追求鲜明色彩的强烈对比，借鉴东方艺术的线条表现，形成了自己独特的风格。



池塘 (油画) 徐悲鸿



世界高城帕里青稞丰收 (油画) 高希文

学生作品



## ★ 第5课

# 静物画有声

了解静物画构图和色彩构成的基本规律·进行静物画练习

静物画往往“静中有声”，它是画家心灵和情感的交响。



### ● 静物画的情感表达

形、色、质、光影、构图和空间等造型要素都是情感表现的法宝。画家在作画时通过强化某些要素来强调某一情感，从而感动观众。

一个教师的工作台（水彩画） 1989 刘昌明  
《一个教师的工作台》通过对教师常用的一系列物件的描绘，表现了一位在艰苦的工作条件下默默奉献的人民教师的高贵品质。画用牛的雕塑象征“俯首甘为孺子牛”的崇高精神，使主题呈现一目了然。





熏鱼（油画）1934 吴作人

《熏鱼》所表达的意思较为含蓄，画的是些不起眼的东西，写实细腻的手法传达了画家对平凡生活的挚爱之情。



简洁和单纯，营造了一份渴望阅读的安宁。  
静物（油画）2010 王玉平



大面积的红色、跃动的金鱼、透明的玻璃杯，寓意着生命的明亮与欢快。

八尾金鱼（油画）现代 常玉



流失的记忆（油画）1999 陈淑霞

光影和色彩的转换，是记忆和时间流逝的视觉表达。

动感的笔触，丰富的色彩，表达了对自然的赞美。



静物——花果（油画）现代 沙耆





## 思考·练习

《高更的椅子》是凡·高在病中思念好友高更所作。《天伦之乐》则反映了不同的情感。你能说说两把椅子的不同寓意和各自造型手法的特点吗？

高更的椅子（油画）1888 凡·高（荷兰） 天伦之乐（油画）现代 李建忠

### ● 静物画的构图处理

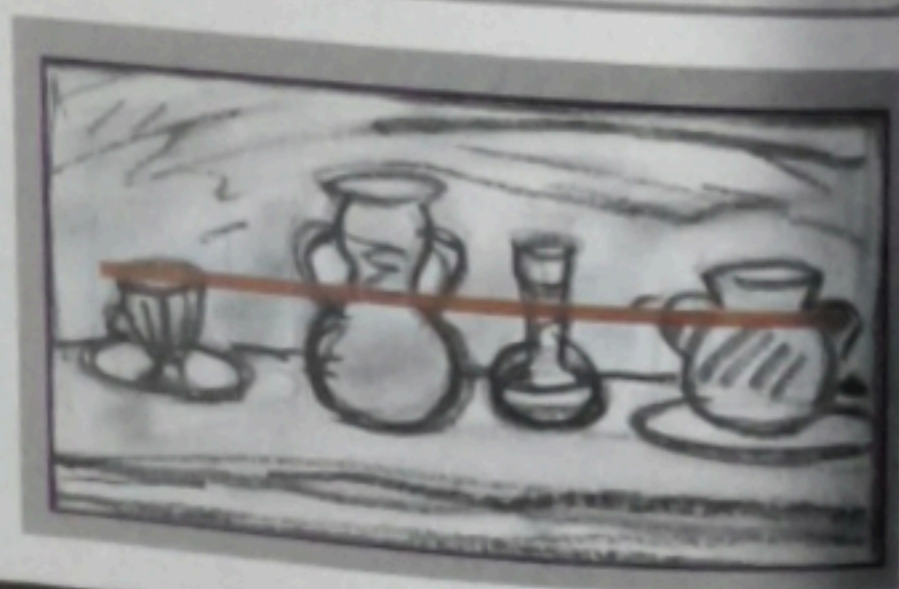
静物画的构图十分重要。构图时应先考虑物体的定位，即何者为主，何者为次，画面的中心在哪部分。主体物可以是一件较大的物体，也可以是几个物体的组合；次要物体一般在面积上应小于主体物。其次要推敲构成方式。不同的构成方式会给观者带来不同的心理感受。

有壶的静物（油画）1650 苏巴朗（西班牙）



### 学习活动一

以自己喜爱的物品为题材，尝试用不同的构图形式摆放静物，并用铅笔或钢笔作构图练习。



水平线构图营造出安静平和、具有秩序感的画面。物体体积的大小、明暗和间距的变化产生节奏感，使画面显得生动。





画具（水粉画） 2009 罗尔纯

三角形的构图给人一种稳定的感觉。



农家小木桌（水彩画） 现代 朱辉

四方形的构图给人一种平和安定的感觉，营造了一个人们乐意走进的空间。



高脚盘、酒杯和水果（油画） 1879 塞尚（法国）

台面、衬布、水果色彩的深浅变化和对比关系加强了画面的纵深感。



白色果盘和衬布将零散的物品整合起来。



画家有意将果盘和酒杯画成不对称的形状，以达到画面的均衡。



水果的摆放有聚有散，形成大小不同的体积，柄部朝向的不同使水果的陈列彼此呼应。





同一对象，同一构图，变换色调，将产生不同的色彩关系。这是提高色彩表现能力的办法之一。



格式蛋糕 (油画) 1981 狄鲍德·维恩 (美国)

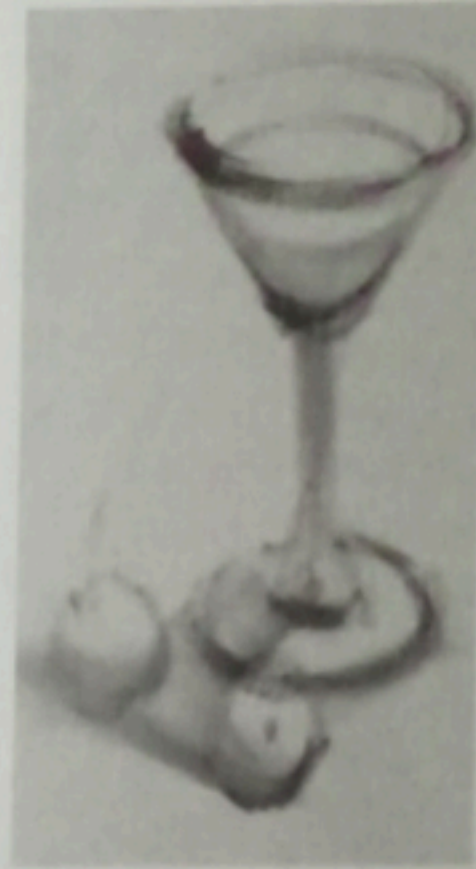
### 思考·练习

尝试分析上图的构成方式，并画出简单的图示，谈谈这种方式给你什么样的感受？

本课未署名作品均为学生作品

## ● 静物写生步骤

1. 选取简单的道具。2. 用浅色的线勾勒形体，注意构图。3. 铺大面积颜色，注意色调、冷暖、明度、纯度关系。4. 刻画细节，注意画面的整体关系。





## 学习活动二

参考上页的写生步骤，画一组自己摆放的色彩静物。

学生作品



### ● 评价要点

1. 构图形式与情感表达的融合，你理解和掌握了吗？

2. 作品的构思与构图是否达到以下几方面的要求：较恰当地安排了画面，较好地表达了想法，较好地利用了观察角度，有效地处理了形状和位置。

3. 从以下几个方面，用简短的语句分析你的作业效果：物体的大体特征、色彩运用、背景处理、使用工具材料、画面安排。

### ● 相关链接

静物画：以静止物体作为题材的绘画。16世纪之前，静物只是作为宗教画或肖像画上的点缀。16世纪后，才有了独立的静物画样式。

静物画可以使用不同的工具、材料和方式表达作者的情感与追求。

瓶子和果盘的组合像是静谧中的窃窃私语。画家巧妙地利用器物的形状和纹饰，构成了物体之间的呼应关系。



瓶和果盘（油画）莫兰迪（意大利）



绘画空间表现·空间转换创意



人类的状况（油画） 1933 马格利特（比利时）



楔形浪（丙烯画） 1978 罗恩·戴维斯（美国）

我们能够从一幅平面的画幅中感受体积和空间的存在，并由此产生丰富的联想。这种空间感是艺术家利用形状、光影和色彩等元素在平面上营造出来的视觉幻觉。

空间的不同表现方法有不同的视觉效果。绘画的空间是制造一种错觉，在二维的平面上制造三维的空间。艺术的创作在于艺术家对空间的利用。许多艺术家利用现实中的空间，通过空间中多种因素的组合，充分表达画者的视觉感受。



完全（油画） 2009 陈文骥

《完全》这幅画面中，我们看到的是一个立体的圆筒形，但它却是在平面的画布上表现出来的。

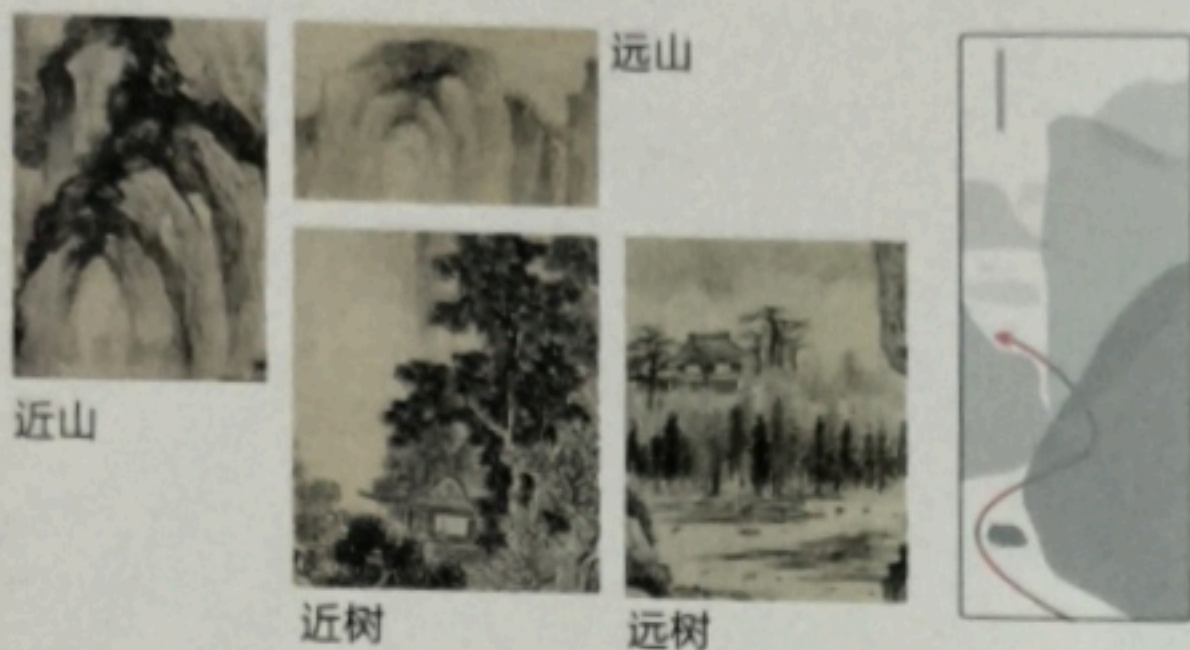


## ● 形与空间

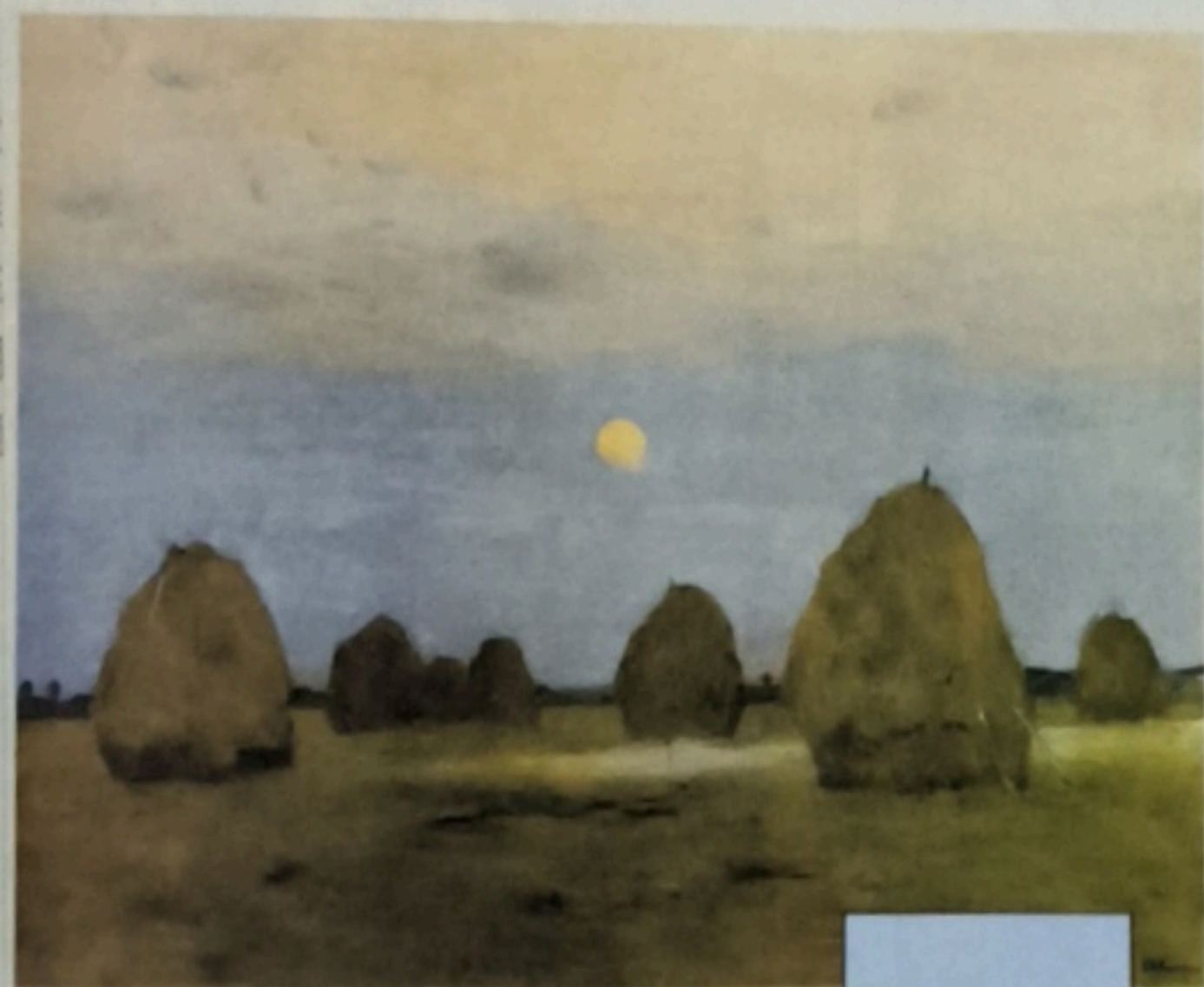
画面上要表现出前后纵深感，一般会根据“近大远小”的原则组织画面形象，也可通过点或线的排列和变化产生空间距离。

### 思考·练习

仔细观察《层峦叠嶂》，想一想，画家是怎样区分远景和近景的？



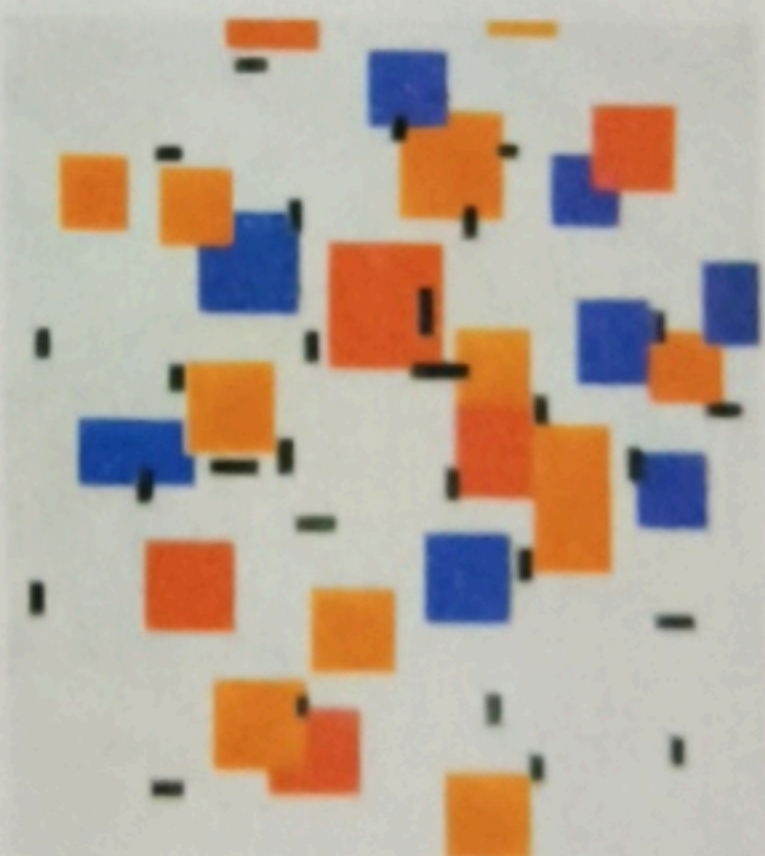
层峦叠嶂（中国画）清代 王原祁



风景（油画）1899 列维坦（俄罗斯）

### 点

点的大小、冷暖、隐显等变化，能在画面上产生前后、进退的视觉感受。

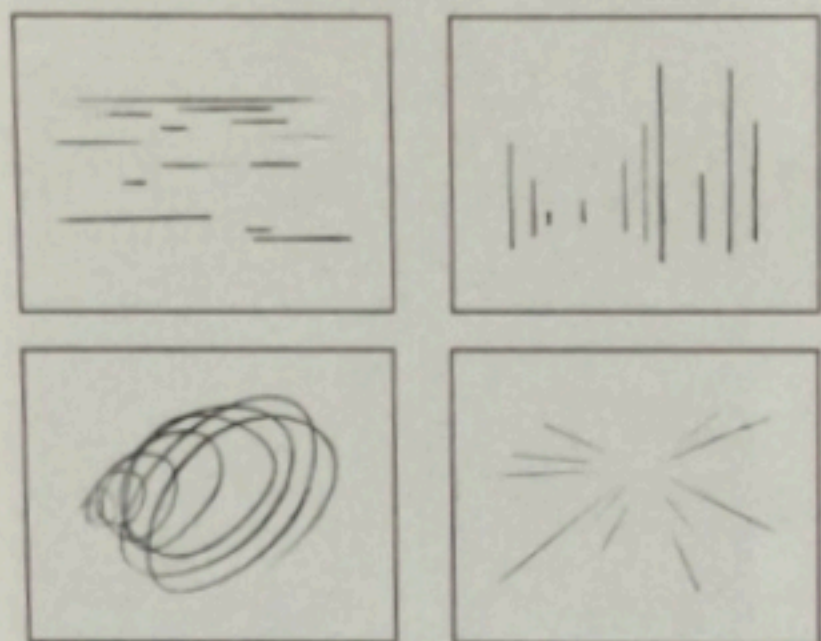


色彩构成A（油画）1917 蒙德里安（荷兰）

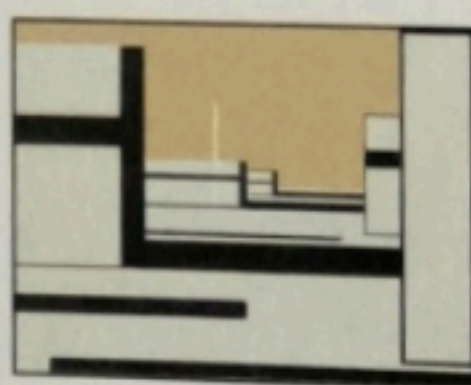
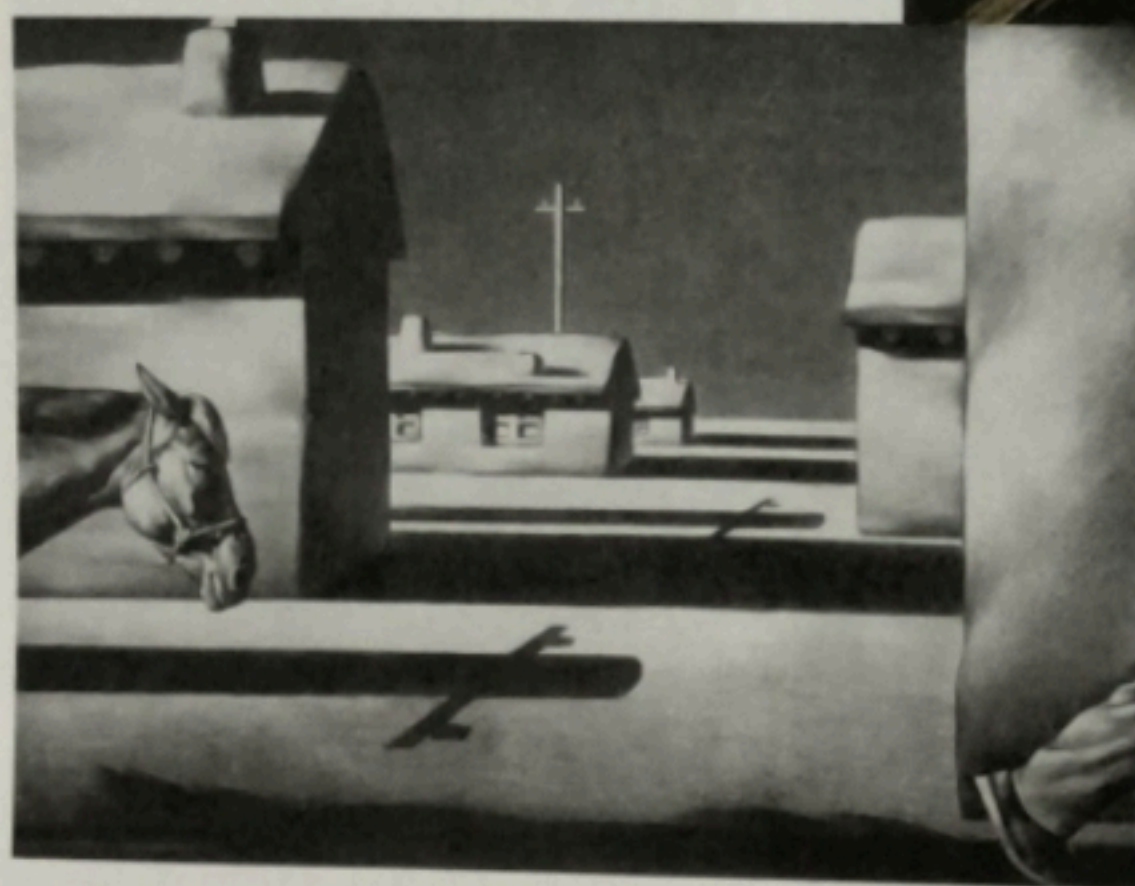


## 线

通过线的长短、粗细、疏密、轻重、方向的组织和变化，也能在画面上产生前后、进退的视觉感受。



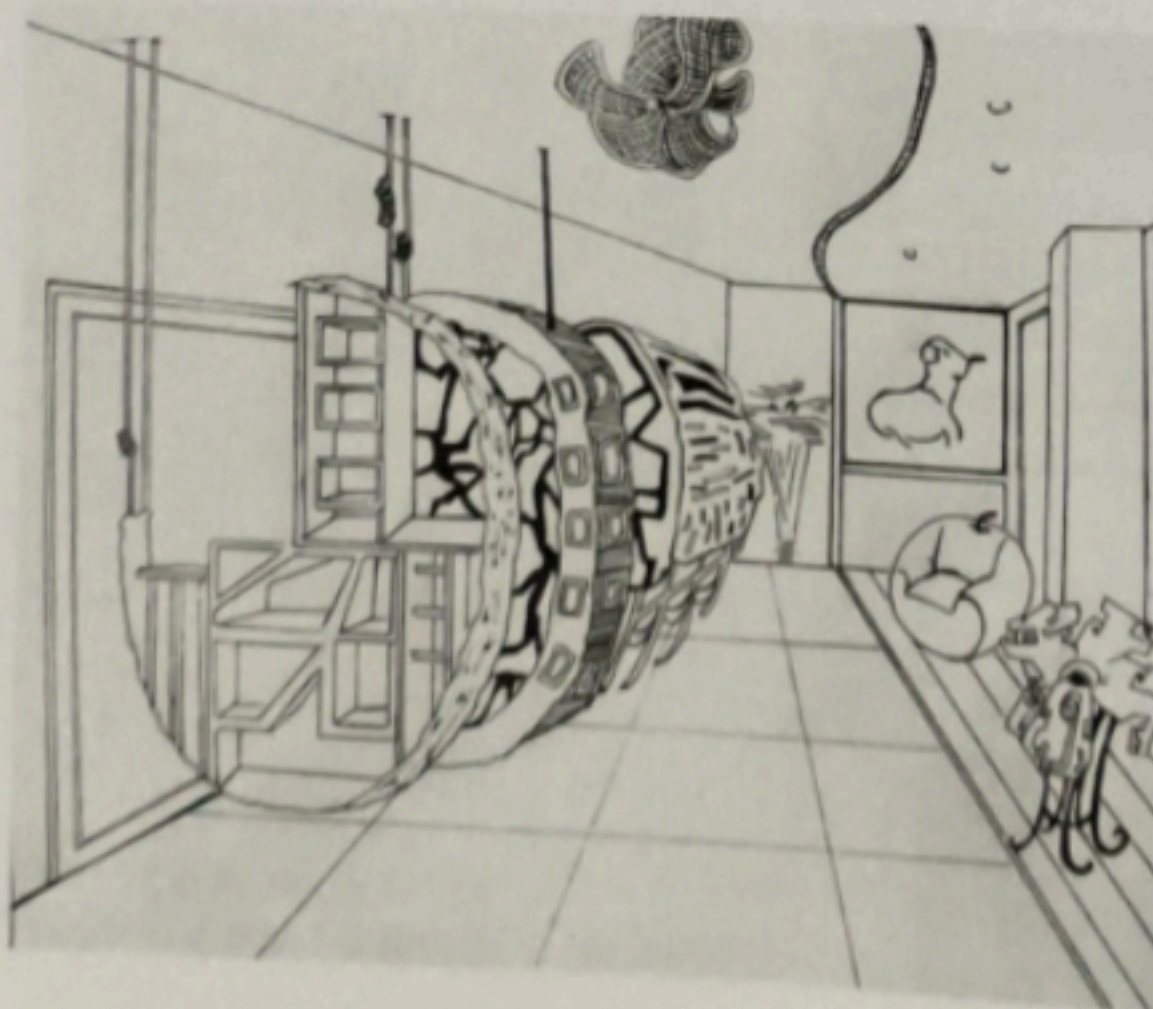
桥（油画）1995 埃斯蒂斯（美国）



宁静的小镇（版画）1989 苏新平

作者利用房子近大远小的透视原理推出了画面的空间，以横竖直线为主，更凸显了画面的静谧感。

## 学生作品



## 思考·练习

选择树叶、水果、文字等形状做点状排列，表现出画面的空间感。

在画面上适当补充线条，加强画面的纵深感。

## 学习活动一

选择自己喜欢的一张风景照片，运用所学的知识进行临摹，注意强调并处理好画面整体的空间感觉。

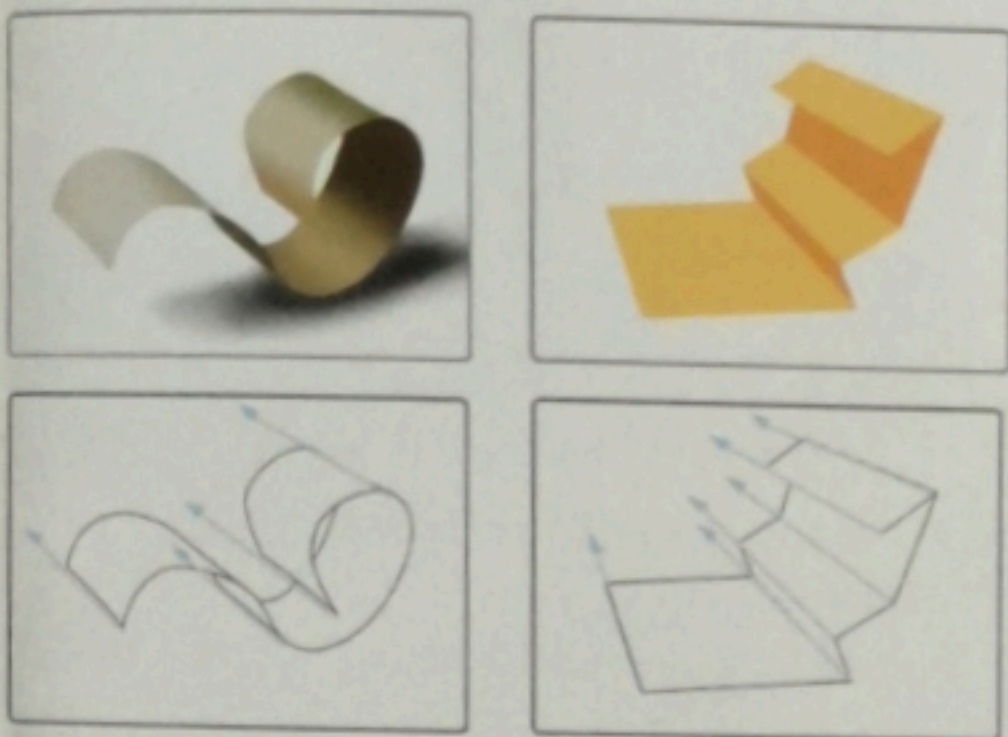


## ● 体积与空间

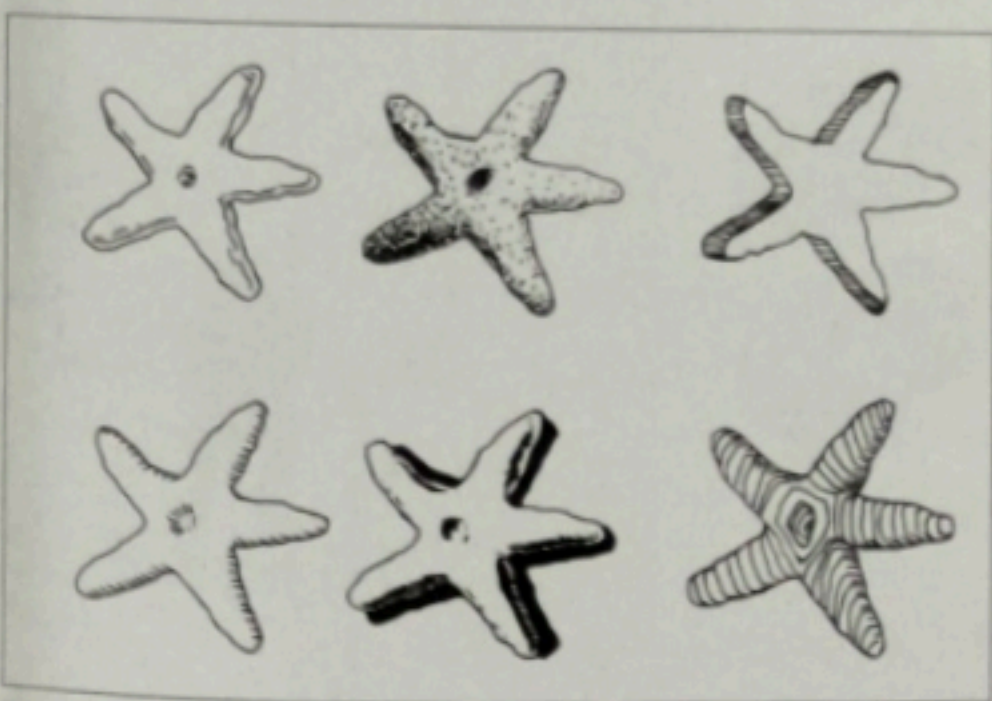
人与视觉物象之间都存在一定的空间距离，物体与背景之间也存在空间距离，物与物之间也存在空间距离，同时，一切物象本身也都占有一定的空间，这个空间也就是物体的体积。

### 面与体

画面上，“面”经过弯折后即产生了“三维空间”。



利用阴影，使我们感觉到某个形凸起或凹进，也就形成了“体”。



A 几何形体的巧妙组合，构成较强烈的空间感、体积感。



C

### 思考·练习

1. 模仿本页B图，画任意一个图形，涂上阴影，使这个图形凸起或凹进。
2. 模仿本页C图，任意组织画面，并在适当的地方添加小物体，变成一幅有趣的画面。



### 学习活动二

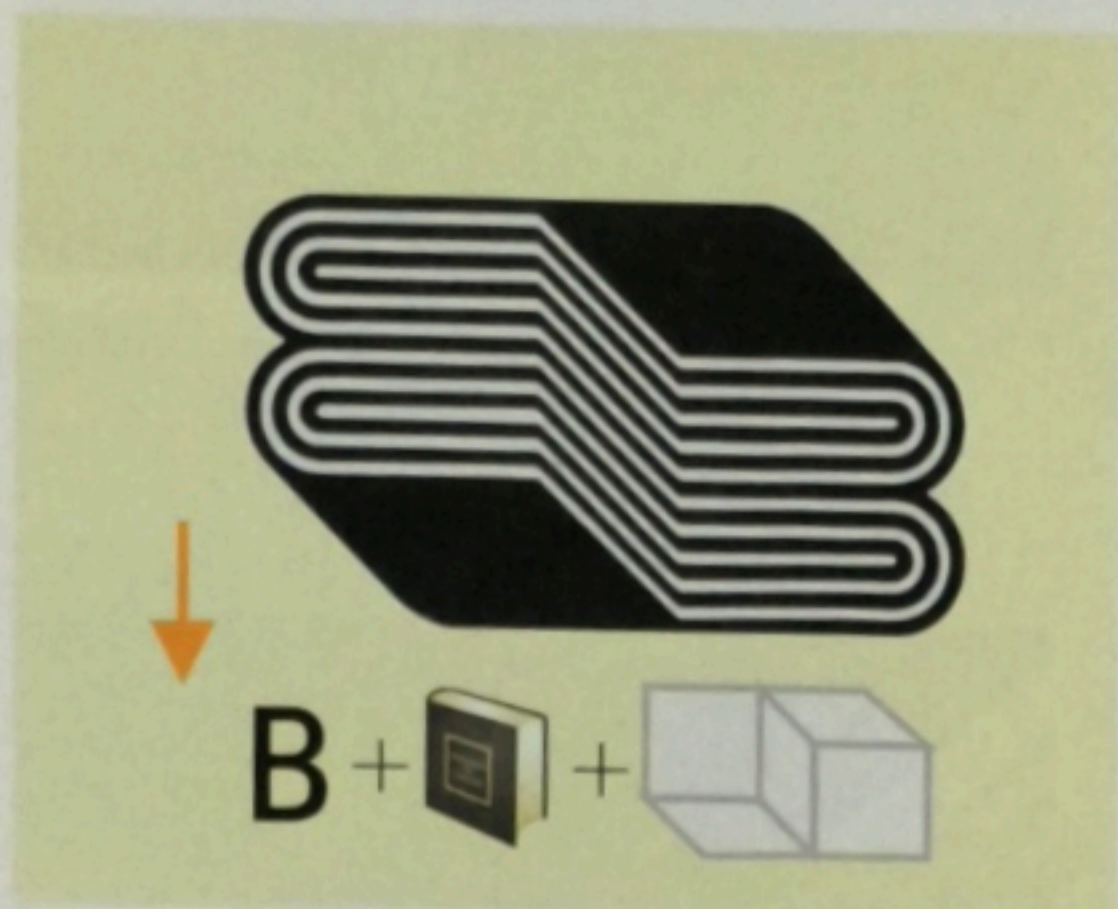
参照相关图片，运用所学的知识创作一幅“太空”主题的作品。要求表现出物体的体积感以及画面的空间感。



## ● 创意空间

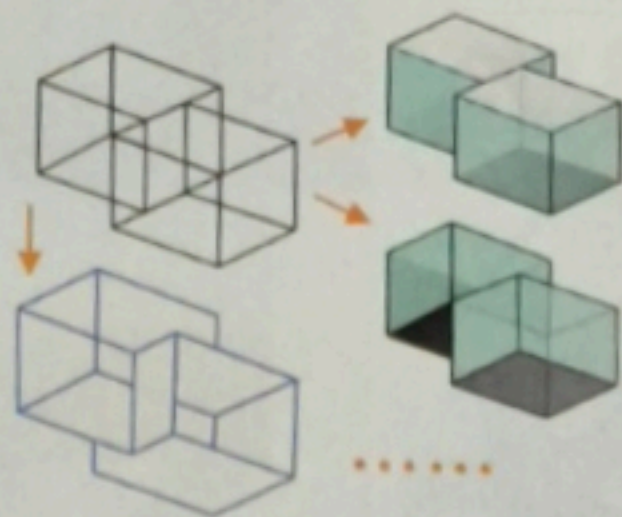
画面上的纵深感本来就是利用人们的视觉经验而形成的“错视”。因此，艺术家充分利用错视原理创作了各种富有创意的图像。画面上常常利用不可思议的空间错位来表达艺术家的意图，或表现出梦幻般的景象，让人们叹为观止。

### 空间错位



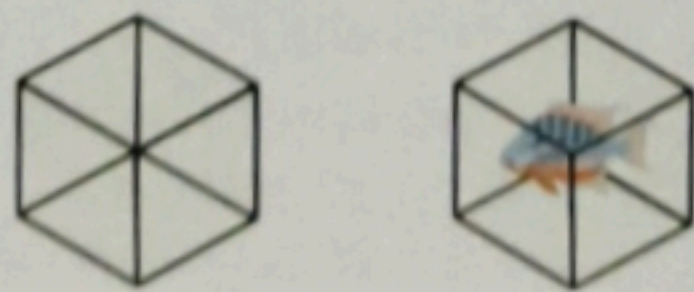
布朗大学出版部标志（标志设计） 马尔克·格里（美国）

右图两个立方体框架轮廓中，我们能够感受到两个相互反转的体积空间。利用这一特点，通过对轮廓线的删减取舍，能够创造出更为丰富的体积变化，布朗大学出版部标志便巧妙地运用了这种转换规律。



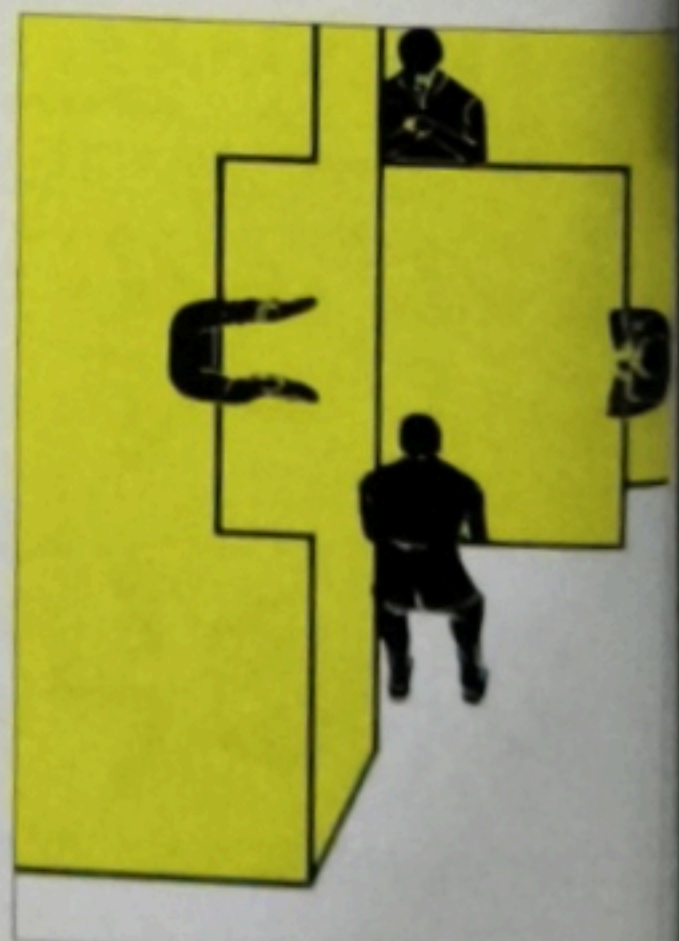
### 思考·练习

由线条构成的形体也可以因线条的变化而使形体的“空间”产生变化。尝试将右图线条的“连”和“断”改变一下，你一定会有新的发现。



1992年第二届纸艺术作品展招贴（招贴画）  
福田繁雄（日本）

半卷着的纸创造了平面中的空间，而移动的腿则表现了时间的观念。



1987年福田繁雄招贴展（招贴画）  
福田繁雄（日本）

运用错视原理，将静止坐在台前的人的四个不同视角的状态表现于同一画面，用单纯的线，而造成空间的穿插，使二维空间与三维空间产生错综复杂的效果。



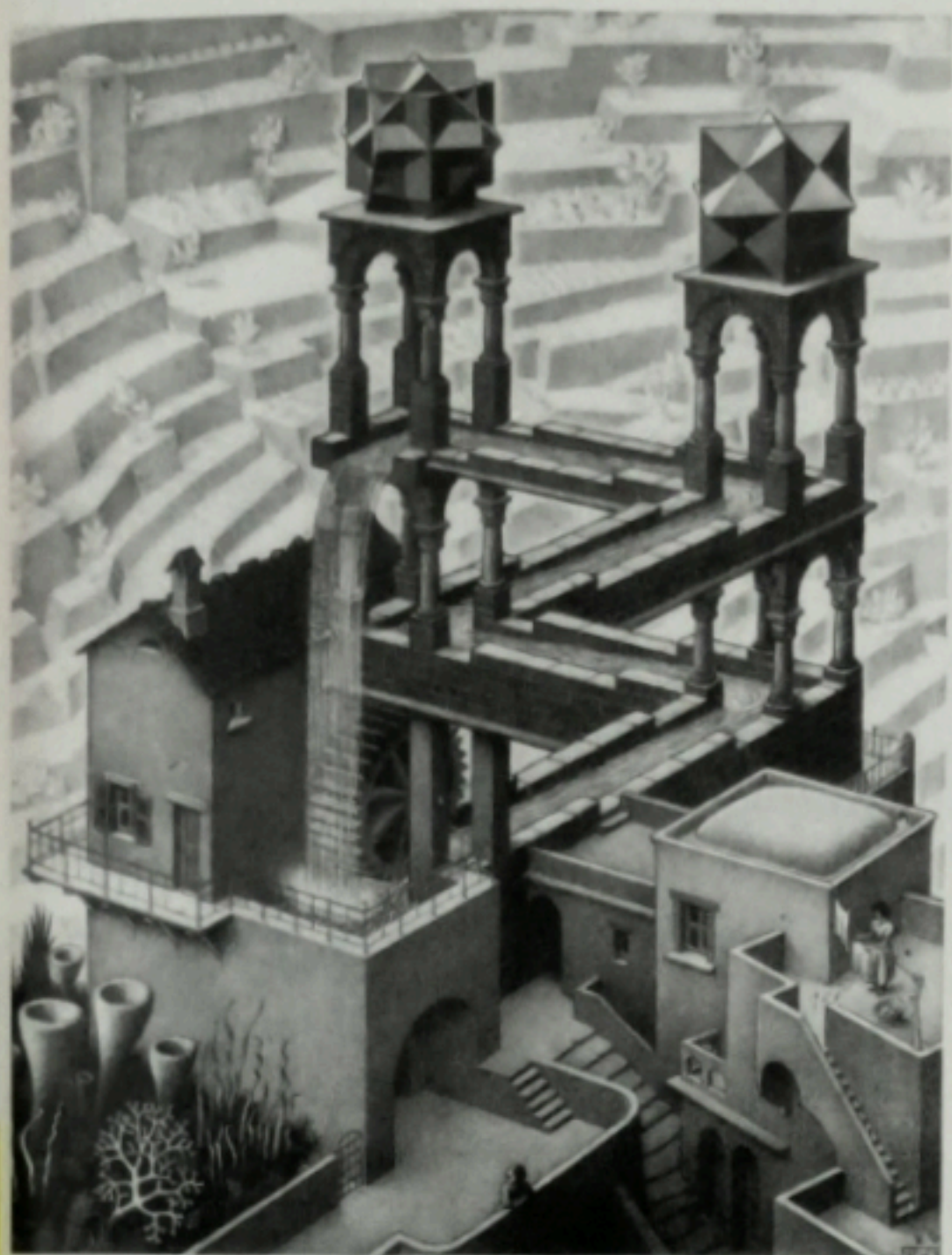
右图的空间循环其实是不存在的，它利用视点转换形成的错觉，制造了一个矛盾的空间。《瀑布》这幅画正是运用了两个这样的三角形，使流水上下循环不止。



街头 3D 地画



西塔狂想曲（3D 地画）2012 万氏兄弟



瀑布（版画）1961 埃舍尔（荷兰）



校园 3D 地画作画现场



### 学习活动三

借鉴教材中的作品，收集相关资料，在教师的指导下分组尝试画一幅有趣的 3D 地画的画稿。

#### ● 评价要点

1. 能在作业纸上分别画出形的空间感和形体的体积感。
2. 在练习和造型活动中能较充分地表达出自己的感受，并能借助自己的生活经验进行创造性的表达。

#### ● 相关链接

**3D 地画：**以室内外地面为主要媒介，利用平面透视的原理，制造出视觉上的虚拟立体效果，令参观者有一种身临其境的感觉。

**埃舍尔（M.C. Escher, 1898—1972）：**荷兰艺术家，专门从事木版画和平版画创作。他自称“图形艺术家”，数学是他的艺术之魂，他在数学的匀称、精确、规则、秩序等特性中发现了难以言喻的美，创作出广受欢迎的迷人作品。