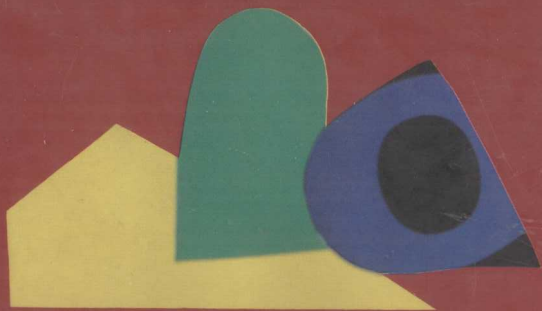

青少年美术技法丛书

王培秋 编著

色彩

SECAI SECAI SECAI

四川美术出版社

S

SECAI

J.235

W305

青少年美术技法丛书

色彩

王培秋 编著

四川美术出版社

责任编辑:吕树明
封面设计:吕 荔
技术设计:杨放如
终 校:杜 娟

青少年美术技法丛书

色 彩

王培秋 编著

四川美术出版社出版发行

(成都盐道街3号)

新华书店经销

都江堰九欣彩印厂印刷

开本 787X1092mm1/32 印张 3

1996年8月第一版 1998年4月第二次印刷

印数 5.001—1.0000册

ISBN7—5410—1109—6/J·1057

定价: 15.40 元

目 录

第一部分 色彩基础知识 1

一、五彩缤纷的彩色世界 1

二、色彩形成的基本原理 5

1. 光 · 形 · 色 5

2. 固有色 光源色 环境色 条件色 9

3. 色的混合 12

4. 色彩三要素 19

5. 色彩的感情 21

三、两种色彩学 24

四、色彩的应用 26

1. 自然界色彩变化规律 26

2. 如何观察自然界色彩 31

第二部分 水彩画 42

一、概述

1. 水彩画的起源与发展	42
2. 水彩画的特点	44
3. 水彩画的材料和工具	45

二、水彩画技法	50
1. 水彩画技法三要素	50
2. 水彩画的基本技法	53
3. 水彩画的一些特殊技法	

三、〔练习〕 1—6

第三部分 水粉画

一、概述	72
二、水粉画的材料和工具	74
三、水粉画的基本画法	78
1. 薄画法	78
2. 厚画法	80
3. 干画法	81
4. 湿画法	82

美术作品

第一部分 色彩基础知识

一、五彩缤纷的彩色世界

神奇九寨沟

汪秉宁 摄

漓江暮色

王培秋 摄

高原彩云
葛加林 摄

月 色
汪秉宁 摄

九寨沟的金秋；
暮色中的漓江；
高原上的彩云；
夜空中的月色。

当你目睹这些景色，或置身于这些美丽的大自然中，
你将感到我们生活的世界，是一个美丽的世界，是一个五

彩缤纷的彩色世界。

我们伟大的祖国，历史悠久，幅员辽阔。从东海之滨到喜马拉雅山，从海南岛到长白山麓，风光秀丽，气象万千。浩瀚的大自然五光十色，变幻无穷，向人们展示着她迷人的景色。她毫不吝啬，任你去享受、去欣赏。我国历代的诗人、学者，面对祖国大好河山豪情满怀，留下了丰富的对大自然赞美的诗句，请看：“赤橙黄绿青兰紫，谁持彩练当空舞”、“一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红”、“遥望洞庭山水翠，白银盘里一青螺”，“日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川”、“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”、“绿杨烟里晓寒轻，紫蝶黄蜂俱有情”……读到这些美妙的诗句，它将你带到了一个美丽的五彩世界。

人们热爱大自然，更喜欢大自然的色彩。马克思说：“对于色彩的喜爱，是一种最为普遍的美感”。大自然的色彩具有强烈的感染力，它的美能丰富你的感情。

祖国壮丽的河山，震荡着中华儿女之心，长江、长城、黄山、黄河……四季姿色，像火一样燃烧在你的心中。春天来了，大地一片新绿；夏日，阳光明媚，万物生机；金秋，火红的枫叶洒满大地；冬来，红装素裹，分外娇艳。艺术大师罗丹说：“对于当得起艺术家的人，自然中的一切都是美的”（注）。对于美的爱又何止艺术家呢？俗话说，爱美之心，人皆有之。而这个“美”也包括有色彩。生活中，人们看电影、电视，看图片、图书，普遍喜欢彩色的，过去那种枯燥的单色生活，早已被人们厌烦，眼前，各式各样的

注：奥古斯特·罗丹（1840—1917）年法国雕塑家。引自罗丹著《艺术论》。

建筑、车船、服饰、日用品……恰似一股彩色的洪流滚滚向前，可以说生活里有丰富的色彩，色彩中有丰富的生活。

色彩是绘画的重要语言。（媒介、因素、组成部分）中国画、油画、水彩画、水粉画、版画、装饰画……等都要涉及到色彩因素，各个画种在色彩上使用的颜料、工具、成分、表现方法有所不同，但色彩的规律是共同的。再广义的看属于美术范畴的建筑、雕塑、工艺美术等造型艺术，以及戏剧、电影、电视、舞蹈……姐妹艺术，它们都具备有自己的色彩语言。

大自然为我们提供了学习和研究色彩取之不竭用之不尽的源泉。五光十色的自然风光，缤纷夺目的现代生活，为艺术家开拓了奇妙的色彩图景。只要你怀着无限的深情，投入到大自然的怀抱中，用独具的慧眼去寻找色彩，你将会获得广博的知识和无穷无尽的艺术灵感。

我们学习研究色彩，是为了更集中、更准确地表现我们对社会主义时代的感受；表现对大自然的热爱；表现对美好生活的向往；表现对美好感情的寄托，而不是去搞那种脱离具体内容的空洞无物的色彩堆砌。在我们生活中，人们最厌烦那种标语式的图解，喜欢的是形象美、形式新、色彩丰富的艺术品。因此，艺术家们都应该充分掌握时代的脉搏，深深了解人民的心声，努力学习和研究，为创作出人民真正喜爱的美术作品而不懈努力。

二、色彩形成的基本原理

明确了色彩与绘画不可分割的关系,就应该用科学的态度来认真学习和研究一些基本的色彩原理。学习研究色彩,首先要打破认为色彩难知、色彩不可捉摸的“色彩神秘”观点。色彩画比素描(包括其他黑白画)涉及的因素要复杂些,但色彩的规律是有科学性的,是可以掌握和驾驭的。其依据是:一、人们生活在彩色世界中,生活中的一切无不与色彩有关,对色彩都有直接的感受,人们对于色彩的喜爱,已成为普遍的现象;二、前人(科学家、艺术家)的创造与积累为我们提供了系统研究色彩的理论 and 经验;三、现代科学、艺术、技术、材料的发展,新一代科学家、艺术家在色彩理论和艺术实践中的不断创新,为学习研究色彩提供了丰富的借鉴。

1. 光·形·色

形与色

研究视觉规律,研究形和色的规律,在造型艺术(绘画)中的应用是非常重要的。视觉的第一印象是对色彩的感觉,美丽的色彩最能引起人们的美好感情,在视觉上,色彩具有先声夺人的力量,这也是它在视觉艺术中的美学价值。

素描(或白描)是造型艺术的基础,主要是研究形体

结构、比例、明暗、空间、质感等，不研究形也就没有造型艺术了。色彩是依附于形的，离不开形的。

形和色是相互依存的。但同时也可以把形和色看成是两种独立的现象。形状可以使我们识别事物，形状为我们提供符号，文字体现的是形状而不是颜色，文字无论大小，也能辨认。北方笔直高耸入云的白杨树和南方粗大、低矮的黄桷树，各带有一种神态与表情，前者挺拔、刚健、向上；后者健壮，持重，张开大伞似的体形甘为人们蔽日遮阴。再有，形能造成如人的面孔和指纹所显示的那样千变万化，层出不穷，可以让人清楚地辨认，这些都是形的功能。色彩也有相当大的特殊作用，看黑白电影、电视时，就往往很难辨认演员的皮肤、服饰是什么颜色，秋天的热烈气氛也因为没有色彩，使你无动于衷。因此，最显著的形状效果，也比不上你身临峨眉山金顶观看日出，或在金色的秋天进入神话般的九寨沟，大自然难以想象的色彩能触动你的情感，使你会情不自禁的狂呼、雀跃。普珊说：“绘画中的色彩好像是吸引眼睛的诱饵，正如诗歌中的韵文的美是为了悦耳动听一样。”（注）马蒂斯也曾说过：“如果素描是属于心灵的，色彩是属环境感官的，那么，你必须首先画素描，培养心灵并能把色彩导入心灵的轨道。”（注）

把形和色彼此分开又相互比较，就是要确立一个认识：形和色在造型艺术中各有自己的功能，但色彩是依附

注：普珊（1593—1665年）法国画家。

马蒂斯（1869—1954年）法国画家，野兽派代表。

于形的,色彩只有依附于“形”上才能体现它的造型作用(抽象绘画不在此论)。在分科基础训练时,素描训练就是要解决形体结构的问题,也就必须偏重于形;在进行色彩训练时,是解决对色彩的感受、认识、表现等问题,也就是必须偏重于色。素描、色彩训练,好似一般道上的两个义,为了一个目的,最终将融合于一起。一个出色的艺术家,他们是要具备相当高的色彩理论与实践经验的。如果任何人胡乱倒一些颜色在画纸上,也称为艺术品,那艺术不就成为游戏了吗?艺术就是艺术,艺术不是游戏。

光与色

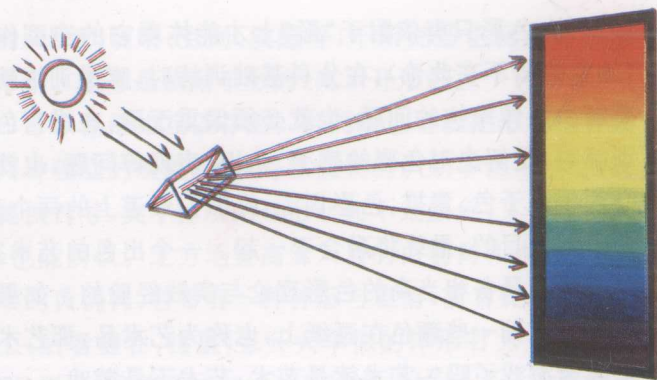
色是光在人们视觉上的反映,没有光便没有色彩感觉,人们只能凭借光才能看见物象的色彩,从而获得对客观事物的认识与感受。如果我们在没有一点光线的暗室中,任何色彩都是无法辨认的。因此说,没有光就没有视觉活动,当然也就无所谓色彩感觉了。色彩形成的原理和光有最密切的关系——无光也就无色。

光在物理学上是一种客观存在的物质,它属于一种电磁波。电磁波包括各种射线,如宇宙射线、 γ 射线、紫外线、可见光、红外线和无线电波等。各种射线有不同的波长和频率。由于波长和频率的不同,有的射线人的眼睛能看得见,有的看不见。眼睛能看见的射线称为可见光,看不见的射线称为不可见光。

可见光又分自然光和人造光:

自然光有:太阳光、月光、星光、磷光等;

人造光有:火光、灯光、弧光等。

牛顿光折射实验图示

光有以下特性：一、光可以传播；二、光可以反射；三、光可以折射。

地球上最大的光源是太阳（白光）。

1666年英国物理学家牛顿，利用光可以折射的原理，做了一个非常著名的实验：他把太阳光引进暗室，使其通过三棱镜，再投射到白色屏幕上，结果太阳光线被戏剧性地分解成红、橙、黄、绿、青、兰紫七个颜色的彩带。牛顿据此得出结论：太阳光是由七种颜色混合而成的。太阳白光通过三棱镜分解成七种颜色的现象叫做色散。色散在自然界中常常可以看到，夏天雨过天晴，空气中悬浮着许多小水滴，这些小水滴起着三棱镜的作用，使太阳光产

彩虹

〔英〕威廉·亨特

生色散,形成了美丽的彩虹。峨眉山金顶上出现的“佛光”也是太阳光的折射现象。

2. 固有色 光源色 环境色 条件色

固有色

人们习惯于把白色阳光下物体呈现的色彩效果称为“固有色”。实际上“固有色”的提法是不确切的。世界上本无所谓固有色,只有色光和物体能吸收或反射色光的特性,这种特性称为物体色。有的物质大量的反射光,便呈现白色,有的物质大量的吸收光,便呈现黑色,有的物质吸收一部分反射一部分光,便呈现灰色。花在白光照射

下,它反射了白光中的红色,吸收了橙、黄、绿、青、蓝、紫六色,这朵花呈现出来就是红花。

“固有色”也可以说是一个暂借词,是人们对物象在白光照射下所呈现出的颜色的称呼,如果光源色的色相改变了,固有色也要改变。在绘画上,为了研究方便起见,仍将色光和固有色分开来提说。

光源色

光源色是指照射物体的光源的光色。色光中,光谱成分的变化,光色就要变化。太阳光一般是呈白色,但清晨的太阳光呈偏冷的红色,黄昏时呈偏暖的金黄色,这就是太阳光光谱成分的变化所呈现出的不同光色。其他,如月光呈青绿色,日光灯呈冷白色,白炽灯(钨丝灯)呈橙黄色等,都体现了不同颜色的光源色。舞台上的各式聚光灯,通过各种颜色的玻璃镜片或玻璃纸盖罩,射出的光就是各种色彩的光源色。

环境色

物象置身于某种环境中,环境所呈现的颜色叫做环境色。绿色的森林,金黄色的麦田,各具有不同的环境色象。距离较近的物与物之间,彼此形成了环境,这种物与物自身呈现的色彩氛围也称环境色。

条件色

某种颜色的物体,在不同的光源、环境的影响下,物体所呈现出的色彩,叫做条件色。右上图是一张舞台剧

曹西林 摄

照,两个演员被强烈的橙黄与橙红两级光源照射,因此,完全改变了肤色和服装的固有色,两个人都呈现出炽热的红黄色彩。强烈的色彩大大深化了演员的表演,让观者感受到两位主人公炽热的感情。

生活中的一切物象,都呈现它的固有色,而任何物象都置身于某一具体环境中,它既受光源色的影响,也受环境色的影响,所以物

象一般呈现的色彩既有光源色,也有固有色和环境色。右图《炼钢工人》,火红的钢炉映红了坚实的脸庞,呈现出明显的环境色;脸部的右侧面颧骨以下和衣服、帽子右侧面,既未受光源的直射,也未受环境色的影响,因此,呈现出皮肤和衣帽

高东升 摄

的固有色；脸右侧面颧骨以上和颈项上半部，以及翻起的衣领，因受右侧室外冷光的直射，则呈现出明显的光源色。

通过以上生活中的实例表明，在观察物象的色彩时，应将物象的固有色、光源色、环境色三者联系起来，多观察、多思考、多记忆，切实弄清楚各种物象所呈现出丰富色彩的条件与成因，方能在艺术实践中灵巧地运用。

3. 色的混合

牛顿用实验将太阳光分解为红、橙、黄、绿、青、兰、紫七种色光，这七种色混合一起又产生白光，因此他认定这七种色光为原色。后来，物理家大卫·伯鲁斯特通过实验，进一步发现原色只是红、黄、兰三色，其他颜色都可以由这三种原色混合而成。从此，红、黄、兰作为三个原色的理论被人们公认。

1802年，生理学家汤麦斯·杨根据人眼睛的视觉生理特征，提出了新的三原色理论。他认为色光的三原色并非红、黄、兰，而是红、绿、紫。这个理论又被物理家马克思威尔证实，他通过物理实验，将红和绿光混合，这时出现了黄光，然后再渗入一定比例的紫光，结果出现了白色。从科学家的这些实验证明，色光和颜料的混合是有区别的：

色光的三原色是：红、绿、兰（兰紫色）

颜料的三原色是：红、黄、兰。