

主编：王书杰 编著：王汉英 贾鸿君 陈旭芳

色彩基础教程

中央美术学院继续教育学院教材

中国美术学院出版社

概述preface

长期以来在美术院校的教学中,无论是绘画专业还是设计专业,色彩画的训练一直被列为重要的基础课程。它是培养学生观察和研究自然界色彩变化的能力、提高色彩审美修养、运用色彩来塑造形体以及用色彩组织画面和创造图形能力的重要途径。

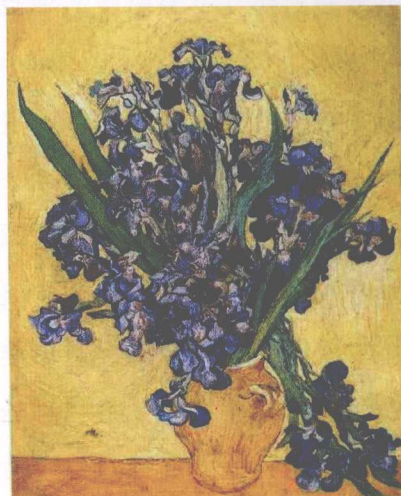
根据设计专业学生的具体情况,色彩基础课基本分为:色彩写生、色彩的归纳与提炼和色彩的组合与表现三个阶段。色彩写生阶段注重培养学生对色彩基本理论知识的掌握,建立用色彩造型的意识和色彩写生画的基本绘画方法。这个阶段是对自然色彩的研究,掌握基本的色彩造型规律。色彩的归纳与提炼阶段是以第一阶段为基础,对写生画面色彩进行概括和归纳,并运用色彩来表现出抽象的绘画基本语言:点、线、面。在色彩的组合与表现阶段是对前两个阶段训练的总结,要求学生能够运用绘画最基本的抽象语言(点、线、面、色彩),组合画面创造图形,表现自我的情感。

设计专业色彩基础课训练的三个基本内容是互为联系,互为条件的。写生阶段注重认识,归纳与提炼阶段注重理性,组合与表现阶段注重表达。学生通过这三个阶段的训练能初步地掌握色彩基本理论,并学会从自然色彩中归纳提炼出色彩绘画的基本元素,掌握并运用色彩组织画面和表达自我情感的基本方法,为他们日后从事专业性色彩设计打下良好的基础。这是感性—理性—感性的过程,也是实践—认识—实践的过程。

总之,在设计专业中如何进行色彩基础课训练是一个较复杂的课题。在教学中也会遇到各种新的问题,就需要我们在大量的教学实践中不断地加以总结和完善。

第一部分 色彩写生

- ◎色彩写生训练目的 4
- ◎培养运用色彩造型的能力 6
- ◎色彩造型及其规律 14
- ◎色彩写生的方法步骤 21

第一章 色彩写生训练目的

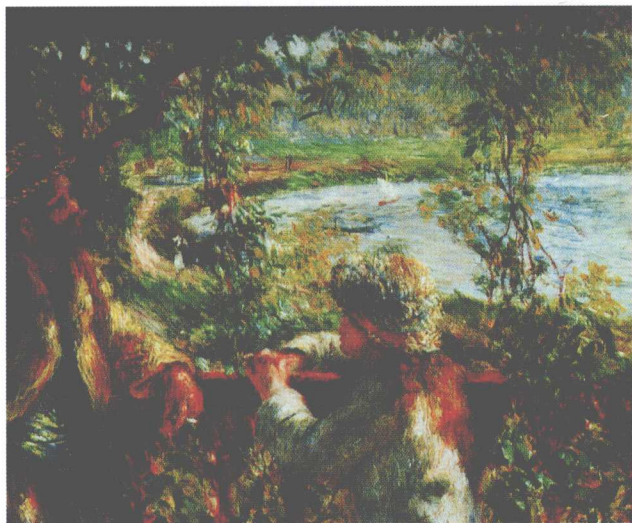
我们做任何事情都要有一定的目的，色彩写生训练也是如此。学习色彩写生不只是为了画好一张色彩写生画，更重要的是在于使学生通过色彩写生训练掌握一种绘画色彩的观察方式和思维方式。并通过这种方式来发现色彩写生的基本规律，最终掌握一门能使你表达内心世界的视觉语言。那么，什么是色彩写生呢？色彩有没有它的规律性呢？这些问题都要通过在大量的色彩写生中寻找答案。

在几千年艺术发展过程中，艺术家们从来没有停止过对于色彩的研究，从古典主义绘画到印象主义，对色彩规律的认识研究有了空前的发展。色彩写生一直被认为是艺术家用来

研究自然规律最好的方式，即使是现代艺术发展的今天，艺术家也没有停止对色彩写生的钟爱。色彩是绘画最基本的艺术语言之一，同时也是绘画视觉语言的重要组成部分。艺术家通过色彩写生来认识自然界色彩的基本规律，并运

火车站 [法] 莫奈

湖边 [法] 雷诺阿

插花 [法] 雷诺阿

用这些色彩的基本规律来创造画面，表达艺术家自己的情感。即使是抽象主义绘画的色彩也是艺术家对绘画色彩语言的简化，但这种简化也是从写生色彩中抽象来的，并直接加以运用。而写实主义画家则更习惯运用写生色彩来表现画面。从绘画这一角度来看，色彩写生是认识自然色彩规律的重要手段。

我们学习色彩写生并不只局限于认识和研究自然的色彩规律，而是通过写生学会掌握绘画色彩语言的形式和规律，并灵活地运用到绘画的创作中，其目的是达到对绘画色彩规律的创造性运用。

色彩写生的最基本内容之一就是用色彩造型。因为，自然界中的形都是以色彩的形式出现的。从某种意义上讲，形与色是不可分的，色彩是依附于形而存在的。因此，在色彩写生中有意识地培养用色彩造型的意识是非常重要的。色彩造型具有双重的含义：一方面指运用色彩塑造自然形体的能力，另一方面指运用色彩塑造图形的能力。色彩写生多注重前者，它是初学者步入绘画色彩大门的必经途径。同时，也是陪伴一位艺术家终身亲近自然不断发现和完善自己的艺术语言的最好方法。从这个意义上讲，与其说色彩写生训练是一种认识掌握自然色彩规律的训练，倒不如说色彩写生是培养一个绘画者建立色彩造型的思维方式和观察方法的训练。这就是色彩写生的真正目的。

第二章 培养运用色彩造型的能力

第一节 建立色彩造型的意识

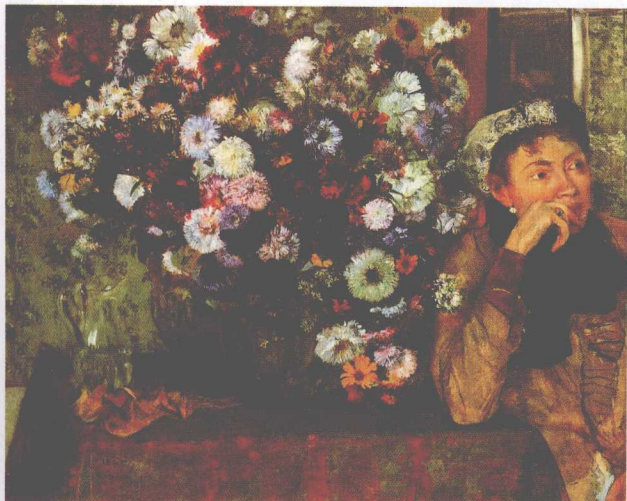
关于造型的两种概念我们在前面的章节中已经谈到,这里我们只是对造型的第一种概念加以展开。色彩写生画中所指的“造型”和素描写生中所指的造型是一样的,是指绘画者在一个平面上塑造所画的立体形的能力。区别在于,素描画中造型的手段是运用黑、白、灰三种颜色作为造型手段,而色彩写生画中是运用各种色彩作为手段来塑造出所画对象的形体、空间、质感等。色彩造型能力的培养必须首先要建立色彩造型的意识。那么,何谓色彩造型意识呢?意识是人脑的机能,是人脑对客观事物自觉的、能

动的反映。而色彩造型意识是指人通过眼睛对自然物体的颜色和物体颜色之间的关系,在脑子里所形成的物体彩色的图形,以及图形与图形之间彩色联系的意识。

当绘画者面对自然写生时,能否自觉地运用色彩的意识,敏锐地观察到物体的色彩变化,物体与物体之间、形与形之间色彩的联系是衡量一个绘画者是否具备色彩造型意识的关键。

色彩造型意识的培养是一个绘画者首先要训练的。换句话说,色彩写生的训练“首先是意识训练。意识的转变必将带来画面形式的转变。因为创造的实践过程是人的意识物化的过程,绘画也是如此”。

色彩的三要素是理论基础,于对自然深入细致的观察和大量的写生实践。一般人视觉中的色彩世界只是物体固有色的深浅,而一双训练有素的绘画者的眼睛却能分辨出自然界物体色彩的微妙变化,以及物体与物体之间颜色的相互影响,并能意识到色彩的变化和造型的关系。这首先是建立色彩造型意识的结果。正如莫奈所说:“没有一双有意识的观察色彩的眼睛就

菊花与贵妇 [法] 德加

没有绘画。”由此可见，培养运用色彩造型的意识是色彩写生训练的目的。

在色彩写生的初级阶段，建立造型的意识是一个艰苦而又长期的过程。这不仅需要我们大量的写生实践，同时也需要掌握一定的色彩基本原理知识。这些原理是人们长期实践的理论总结，掌握了它们将有助于指导我们的色彩写生，对培养色彩造型意识是至关重要的。

威尼斯 [法] 莫奈

餐桌 [法] 塞尚

第二节 掌握色彩基本理论

色彩基本理论是学习色彩写生首先遇到的问题,有关这一部分知识常常显得枯燥、乏味、难懂。社会上有许多有关的专业书籍可以参考,在这里我们只是简单地谈一下,以便于学生掌握。

一、色彩的形成

自然界色彩的形成离不开光。有了光线的作用色彩才会产生可视效果。因此,光与色是密不可分的。这里所指的光主要指太阳光,太阳光由赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种可视色组成。自然界中的万物都吸收和反射太阳光色中不同

的色彩,形成自己的色彩。如一个橙色的物体,它吸收了太阳光中除橙色外的其他颜色,反射出橙色,所以它显现出橙的色彩,这就形成了这

自然光光源

通往卢浮西纳斯的路 [法] 毕沙罗

灯光光源

抱小孩的妇女 [俄] 谢·特卡乔夫

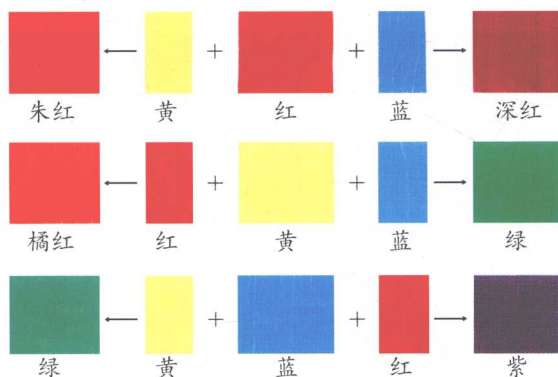
个物体本身的颜色,也就是我们常说的固有色。光源色是指发光物体,如太阳、灯泡等直射出来的色光。一般分为白色光 and 有色光。

二、色彩的基本属性

提到色彩的基本属性一般指色相、明度、纯度。一般视觉所能可视的色彩都有着三个因素。

1. 色相。即色彩相貌的主要倾向。它是区分各种不同色彩的最基本的标志。如红、橙、黄、绿、蓝、紫等。再细分有朱红、大红、土红。还有,一种颜色如调入一种或几种其他类的颜色后仍然没有失去它原来的色彩倾向,仍然保持原色的主要色彩特征。一个训练有素的色彩画家可以很容易区分出不同微妙颜色的色相,而一般人是无法做到的。

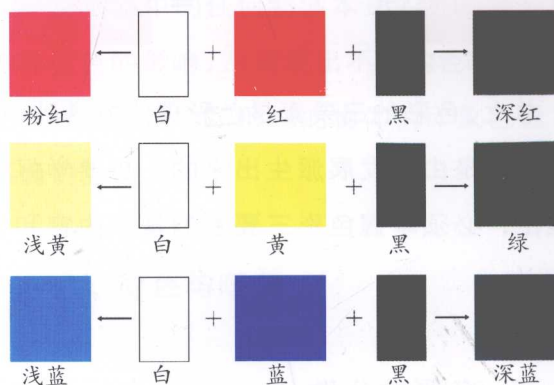
色相变化示意图

2. 黑、。即色彩的明暗程度。色彩的明度是随着光量的强弱变化而变化的。光照强时色彩的明度提高,光照弱时色彩的明度降低。此外,当一种颜色和其他颜色调和时,它的明度变化受到调入颜色的影响。调入暗的颜色明度降

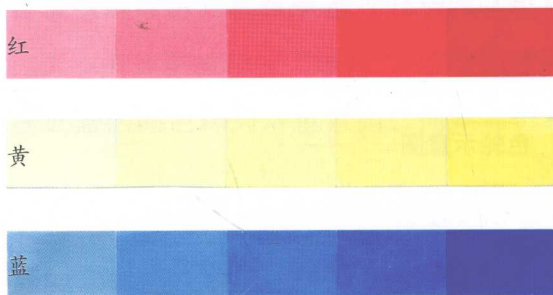
低,调入亮的颜色明度提高。色彩明度的变化对画面的空间感和物体体积的塑造起着重要作用。

色彩明度变化示意图

3. 纯度。指色彩的鲜浊或纯净程度。颜色中以红、黄、蓝三原色的纯度最高。当一种颜色调入黑、白、灰或和其他颜色混合时,纯度自然降低。接近黑、白、灰的颜色为低纯度颜色。

色彩纯度变化示意图

在色彩写生时,绘画者常常很容易混淆色彩的纯度和明度。认为色彩明度越高它的纯度也相应地越高,这无疑是错误的。因此,一种颜色(如红)加入白,它的明度提高了而纯度却降低了。所以学生应在大量的色彩写生实践中多体会二者的区别,并适当地做一些有关色彩纯度和明度变化的对比练习,提高自己敏锐地认识色彩纯度和明度变化,以及它们之间区别的

意识。

色彩明度和纯度对比示意图

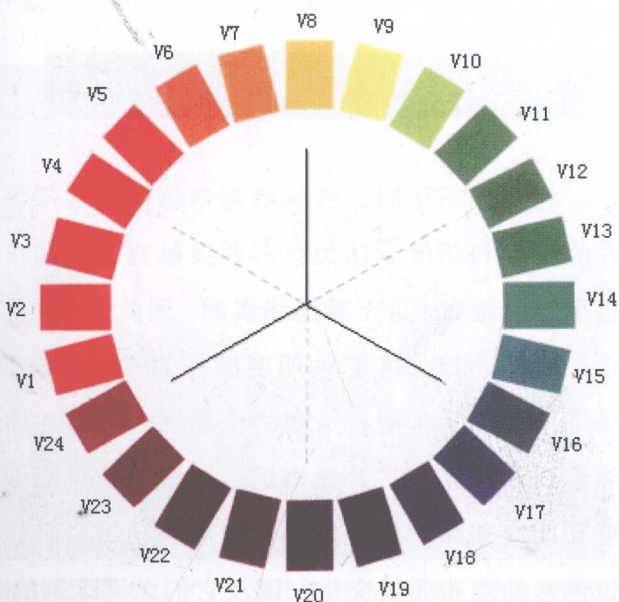

总之,色彩的三要素是色彩理论的基础,很多色彩都是由此发展派生出来的。想要学好色彩理论,必须掌握色彩三要素的基本内容和含义。

三、色彩的分类

色彩分为三种:原色、间色和复色。原色指红、黄、蓝三种颜色。间色指橙、绿、紫三色。除原色和间色之外,所有能调和出来的颜色都是复色。理论上讲,所有的间色、复色都是由三原色调和而成,但三原色是任何其他颜色都无法调制的。

色轮示意图

四、无彩色系与有彩色系

我们常把黑、白、灰称为无彩色系。但在色彩理论上把黑、白、灰也作为色彩看待。因此,黑、白两色是三原色和光源色相调和的结果,而灰是白的互为补色而产生的。黑、白、灰是自然界色彩存在的特殊形式,也是色彩体系重要的组成部分。

无彩色系示意图

有彩色系是指光谱上的红、橙、黄、绿、蓝、紫和一切可调制出来的颜色。有彩色系具有色彩三要素的所有特征,而无彩色系只有明度的变化。

有彩色系示意图

五、印象色与条件色

印象色是指人们在日常生活中凭经验所形成的对某一物体的颜色的认识。如树叶是绿色的、天空是蓝色的。

条件色,也称为环境色,是指某一物体处在某环境中同周围的物体的色彩之间相互影响,使它在这个环境中物体本身的颜色被部分地改变。

自然界中的色彩是千变万化的，因此人们在日常生活所形成的物质的印象色往往是不准确的，如树叶的颜色常常由于周围环境的色

威尼斯总督府 [法] 雷诺阿

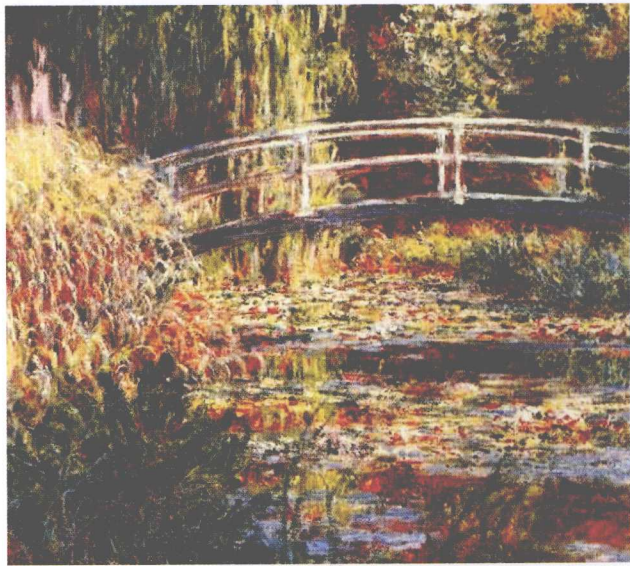

清晨雪后阳光 [法] 毕沙罗

彩的变化而变化。有时树叶的颜色可能就是蓝色、紫色或者其他颜色。天空有时是蓝色的，也有时是橙色的、淡绿色的或者紫色的等等。所以，自然界中的任何物体本身的色彩是受到许多环境色的影响，而呈现出不同的色彩倾向。人们在日常生活所形成的物体的印象色通常是不确切的。

六、冷色与暖色

自然界的色彩本身无冷暖之分。冷暖色的划分完全是人们把看到的颜色和自己的日常生活的经验所联系，是在人们心理作用下形成的。如人们一看到蓝色就马上联想到蓝天、海洋等，在心理产生一种寒冷的感觉，在色彩理论中，这类色彩称为“冷色”。看到红、橙、黄等类的颜色时联想到太阳、火，而产生一种暖热的心理感觉，这一类颜色被称为“暖色”。在色轮上一般把靠近蓝的颜色称为冷色系列，而把靠近橙的

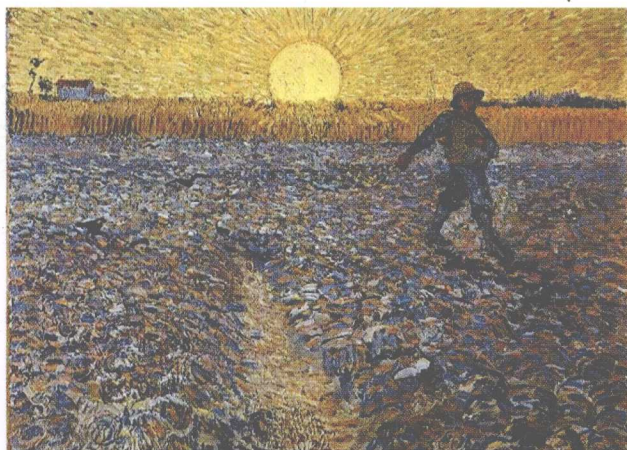
朝 [法] 莫奈

色彩称为暖色系列。

色彩的冷暖是相对的。如大红相对于深红是暖色，而相对于朱红它又属于冷色。绿相对于

静物 [法] 塞尚

播种者 [荷] 凡·高

海边 [法] 毕沙罗

黄是冷色，而相对于蓝就变成了暖色。

掌握色彩的冷暖这一概念对色彩写生具有重要的意义。有了冷暖对比，画面色彩就显得生动、活跃；反之，画面就会显得呆板、灰暗，缺乏生气。同时在写生中，色彩的冷暖关系在表现画面色彩的空间关系上是必不可少的手段。

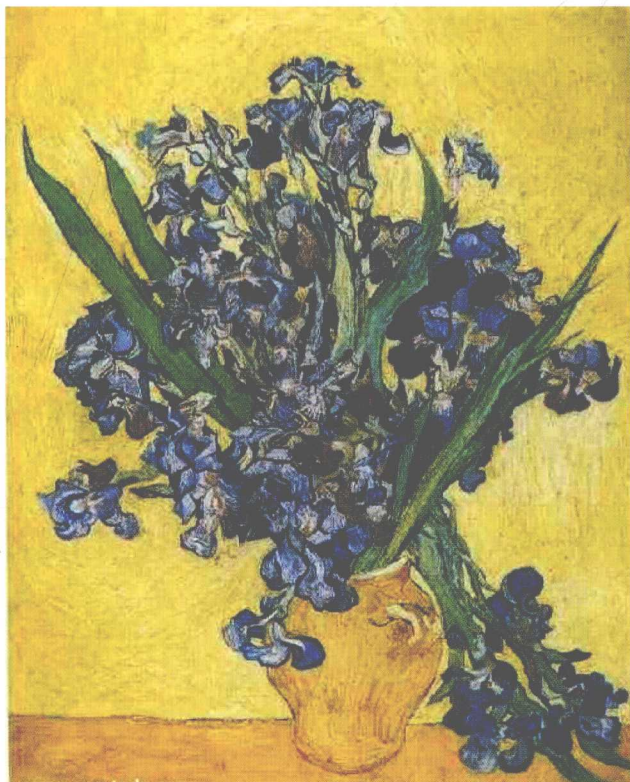
七、原色与对比色

颜色中的原色主要是指红、黄、蓝三色。因为这三个颜色是无法调制出来的。我们称这三种颜色为三原色。三原色之间或其中任何两种颜色之间互相进行调和都能调制出许多种复色。一般说，在写生中有三原色，加上白就可调出自然界中的任何一种颜色。

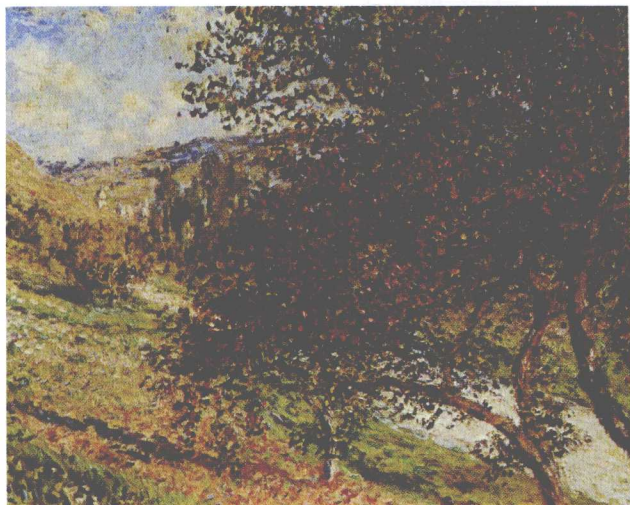
对比色，又称为补色，是指一种原色同其他两种原色的间色是最强的对比，这种对比关系也叫补色关系。如红和绿，黄和紫，橙和蓝等。自然界中颜色的补色关系不如色彩环上的明显，而仅仅是呈现含蓄的对比色关系。如阳光照耀下的白色楼房的亮部一般偏黄，而白色楼房的背光部则偏蓝紫。亮面呈现红色的物体其暗面往往偏绿。

懂得了色彩对比关系的规律，能够帮助我们在色彩写生中自觉地去观察出色彩微妙的补色关系，有助于我们建立色彩的冷暖意识，也有助于色彩造型意识的形成。在色彩写生或绘画创作时，有意识地运用色彩的补色关系加强画面的对比，突出主题。然而，补色关系不是绝对的正确。马蒂斯说：“实际上，我认为补色这一理

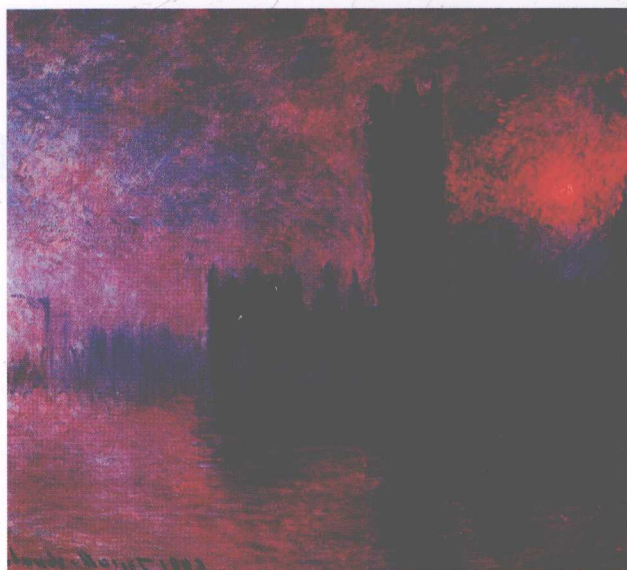
论并不是绝对的，某些艺术家的色彩知识是依靠本能和感觉的，是依赖一直同他们的感受保持一致的，研究这些是艺术家，因此人们就会确定某些色彩的法则，从而放宽了色彩理论的界限。”

花 [荷] 凡·高

风景 [法] 毕沙罗

雨中的伦敦议会大楼 [法] 莫奈

静物 (高脚盘、苹果与柳橙) [法] 马蒂斯

桌上静物 [法] 高更

第三章 色彩造型及其规律

色彩造型，顾名思义就是在色彩写生中运用色彩来塑造物体的形体关系，物体和物体之间的彩色关系以及营造画面大的空间关系。这

是我们色彩写生训练的主要内容。那么，怎样才能做到这一点呢？有无一定的规律可循呢？下面我们从几个大的方面来谈一下。

格伦鲁叶 [法] 雷诺阿

第一节 色彩的透视

谈到色彩造型首先要谈一谈色彩的透视。

那么，何谓色彩透视？自然界中各种物体呈现出千变万化的色彩，在我们的视觉中由于距离一个物体的远近距离

不同，再加上大气的阻隔，使得物体在人的视线里的色彩出现了明显的变化。这种变化就是色彩的透视变化，由于各种条件的变化，自然界中的色彩透视变化也是非常复杂的，它包括色彩的纯度变化、明度变化、色相变化、冷暖变化、虚实变化。

1. 纯度变化。一般讲，在自然中同样颜色的物体近处的纯度高且更鲜艳，远处的则纯度降低，鲜艳程度弱。如红旗，离视觉近的鲜艳，反之鲜艳度弱。

2. 明度变化。在人们的视觉里，近处的物体颜色明亮，远处的物体颜色灰弱。如城市的楼房，乡村的高山等。

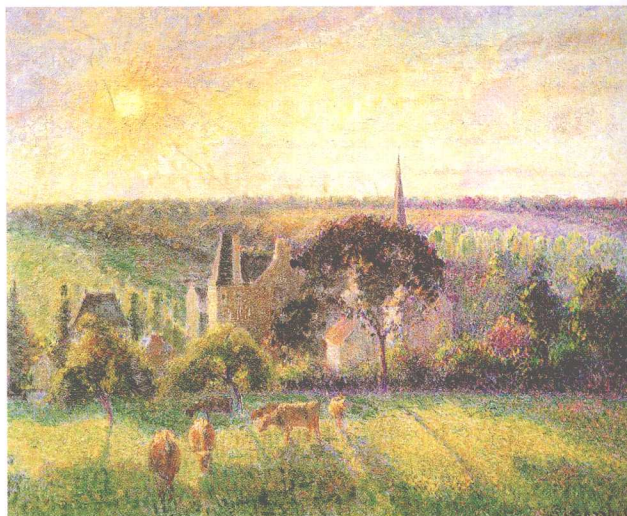

施洛斯·坎默公园大道 [奥] 克林姆特

3. 色相变化。由于空气的阻隔，近处的物体色相明显，而远处的物体色相模糊。如大树、鲜花等。

4. 冷暖变化。离视线近的物体明暗对比强。它的色彩冷暖对比也强，远处的物体则相反。

以上是一些自然界中色彩变化的规律，而色彩造型恰恰运用了这些规律。这些规律都从长期的色彩写生中发现并总结出来，掌握了这些规律对我们的色彩写生训练具有非常大的帮助。要注意：这些规律要灵活运用，不要僵死照搬。

乡下的Eragny教堂和农场 [法] 毕沙罗

南法国的果实 [法] 雷诺阿