

中国高等院校“十二五”
精品课程规划教材

李峰 邓凌虹 邓后平 编著

色彩 基础

捕捉色彩的无穷变化 ○
享受色彩的精彩纷呈 ○
了解色彩的文化底蕴 ○
洞悉色彩的丰富内涵 ○

COLOR BASICS



中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

Email: cyplaw@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

色彩基础 / 李峰, 邓凌虹, 邓后平编著. — 北京: 中国青年出版社, 2012.6

中国高等院校“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-0796-1

I. ①色… II. ①李… ②邓… ③邓… III. ①色彩学—高等学校—教材 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第103216号

中国高等院校“十二五”精品课程规划教材 色彩基础

李峰 邓凌虹 邓后平 编著

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：郭 光 张 军 李普曼

封面设计：六面体书籍设计

唐 棣 张旭兴

印 刷：北京建宏印刷有限公司

开 本：787×1092 1/16

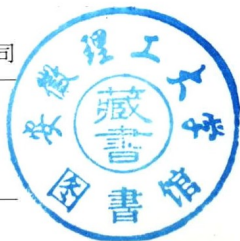
印 张：8

版 次：2012年7月北京第1版

印 次：2012年7月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-0796-1

定 价：45.00元



本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：

<http://www.lion-media.com.cn>

色彩 基础

COLOR BASICS

李峰 邓凌虹 邓后平 \ 编著

CONTENTS

目录

CHAPTER 1

认识色彩

本章主要介绍色彩的基本概念。通过对时空中的色彩，气候与环境对色彩的影响和东西方色彩观念异同的介绍，深入了解色彩在时空中与艺术中的基本概念与应用范围。

1.1 时空中的色彩	8
1.1.1 自然的存在	8
1.1.2 人为的影响	10
1.1.3 时间的作用	15
1.2 气候与环境对色彩的影响	18
1.2.1 欧洲	18
1.2.2 中国	22
1.3 东西方色彩观念对比	24

CHAPTER 2

艺术中的色彩

本章主要介绍色彩在艺术作品中的应用。通过对澳洲艺术、中国艺术和现代艺术与设计中的色彩应用的介绍，深入介绍了色彩在各种时期和风格艺术作品中的作用和影响。

2.1 欧洲艺术中的色彩	28
2.1.1 神圣之光——神的色彩	28
2.1.2 取于自然——眼中的色彩	30
2.1.3 关注内心——心中的色彩	34
2.1.4 装饰的色彩	37
2.2 中国艺术中的色彩	39
2.2.1 礼制之色	39
2.2.2 随类赋彩	41
2.2.3 墨分五色	42
2.2.4 喜形于色	45
2.3 现代艺术与设计中的色彩	47
2.3.1 现代艺术中的色彩	47
2.3.2 现代设计中的色彩	48

CHAPTER 3

色彩与感知

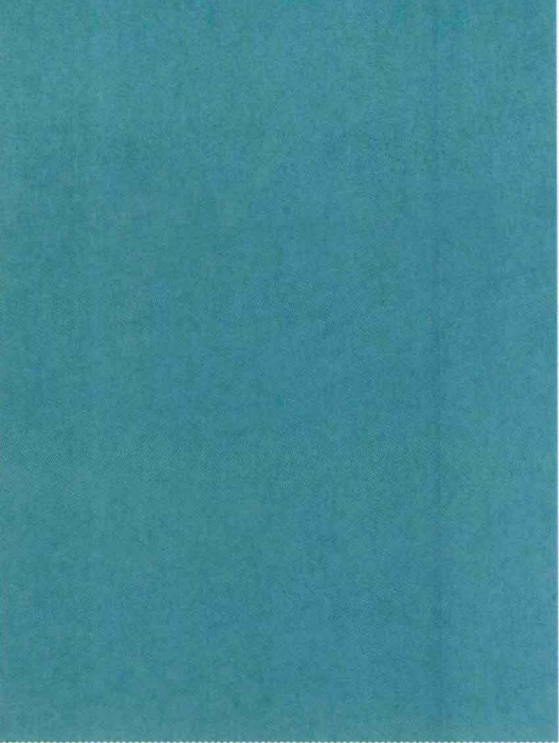
本章主要介绍色彩与人的感知系统的关系。通过对色彩的基本要素与属性和视觉与色彩的关系的介绍，深入讲解了色彩对人感知系统的影响。

3.1 光与色	54
3.2 色彩的基本要素	55
3.2.1 有彩色与无彩色	55
3.2.2 色彩三属性	56
3.2.3 色性	58
3.2.4 原色、间色、复色	60
3.2.5 对比色	62
3.2.6 互补色	62
3.2.7 物体色、固有色	62
3.2.8 光源色与环境色	64
3.3 视觉与色彩	65
3.3.1 视觉的适应性	66
3.3.2 错觉现象	66
3.4 观看色彩	68
3.4.1 观看是主观的行为	68
3.4.2 观看的是色彩关系	69
3.4.3 培养自己的观看习惯	69

CHAPTER 4

构成画面的色彩

4.1 画面中的形与色	72
4.1.1 形状与面积	74
课题训练一	78
4.1.2 色调	80
课题训练二	82
4.2 色彩关系	83
4.2.1 色彩对比	83
课题训练三	87
4.2.2 色彩的调和	89
课题训练四	92



本章主要介绍色彩在画面构成中的作用。通过对画面中形与色的关系，色彩之间的关系以及色彩的构成形式的介绍，深入分析了色彩对画面构成的影响和作用。

4.3 色彩的构成形式	95
4.3.1 色彩平衡	95
4.3.2 色彩比例和节奏	97
4.3.3 色彩呼应	98
课题训练五	99

CHAPTER 5

描绘中的色彩体验

本章主要介绍色彩在实际绘画中的应用和方法。通过对课堂写生及外光写生的介绍，深入讲解了色彩在绘画中的实际应用方法。

5.1 课堂写生	104
5.1.1 课堂写生对象的内容与形式	104
5.1.2 课堂写生对象的色彩样貌	107
5.1.3 课堂写生中的光源选择	108
课题训练一	110
5.2 外光写生	113
5.2.1 不同时间段的光色变化	113
5.2.2 选景与描绘	113
5.2.3 自然景观和人文风貌	115
5.2.4 考察写生	119
5.2.5 采集与归纳	119
课题训练二	120
课题训练三	122

CHAPTER 1

认识色彩



■ 课题概述

本章主要介绍色彩的基本概念。通过对时空中的色彩,气候与环境对色彩的影响和东西方色彩观念异同的介绍,深入了解色彩在时空中与艺术中的基本概念与应用范围。

■ 教学目标

通过对色彩基本概念的了解,能够掌握一些基本的色彩观念和原理。

■ 章节重点

了解色彩的基本概念、各种对色彩影响的因素以及基本的东西方色彩观念的异同。





1.1 时空中的色彩

我们生活在一个色彩缤纷的世界里，在我们的生活中色彩无处不在。

我们所见的色彩包括了自然存在的色彩和受人为影响的色彩。

1.1.1 自然的存在

自然界中的色彩是最为丰富的，

既有鲜艳的颜色，也有灰暗的颜色，各种颜色又有着无数变化的层次。

从宏观的角度看，大自然的色彩不仅仅是所有事物本身颜色的总和，还包含了它们的无穷变化。它们的变化能够体现时间，它们的存在能够显示空间。

当我们闭目回想四季，便能够找到相对应的那些色彩。春天到处都是鲜嫩的粉花绿草，夏天又换成浓浓的

柳绿花红，秋天是金黄的熏风，冬天又变成灰色的苍茫……这是处于温带地区人们的共同感受。（图1）

人们对自然界的色彩有着直接的反应和累积的经验。自古以来，当树梢吐出嫩绿，正是阳春三月，人们便去踏青、春游；当绿色褪尽，便到秋高气爽，登高赏红叶的时节……中国人有着很多与季节色彩有关的传统活动。（图2、图3）



图1_四季的颜色

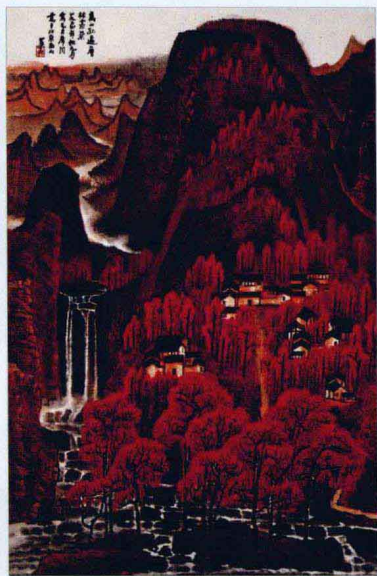


图3_《万山红遍》李可染 1964年 纸本设色



图2_《游春图》展子虔（隋）编本设色

自然界的色彩变化影响到了人们的内心，便有了“伤春悲秋”，感叹时光的流逝、人生的无常。

如果我们对比各种不同的地理环境，也能够找到它们各自不同的色彩样貌：绿色的草原、黄色的沙漠、蓝色的大海、青色的群山……我们时常用颜色来标识自己所处的空间和世界。

在湛蓝的天空下、辽阔的草原

上，色彩的空间感是非常强烈的。正如著名的《敕勒歌》里所唱的，“敕勒川，阴山下，天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。”（图4）

中国古代诗词中充满了由色彩构成的意象，也体现出时间和空间的变化。我们能够身临其境于“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”的夏日西湖；又可以体验“窗含西岭千秋

雪，门泊东吴万里船”中的苍凉冬日景象。

自然界中的色彩还包括那些相对微观的部分。例如：绚烂多姿的海底世界中各种色彩鲜艳的生物、陆地上五颜六色的动植物、变色龙的奇妙身体、蝴蝶闪着光芒的翅膀、孔雀高贵而绚丽的羽毛……（图5、图6）

人们会赠送具有不同寓意的各种

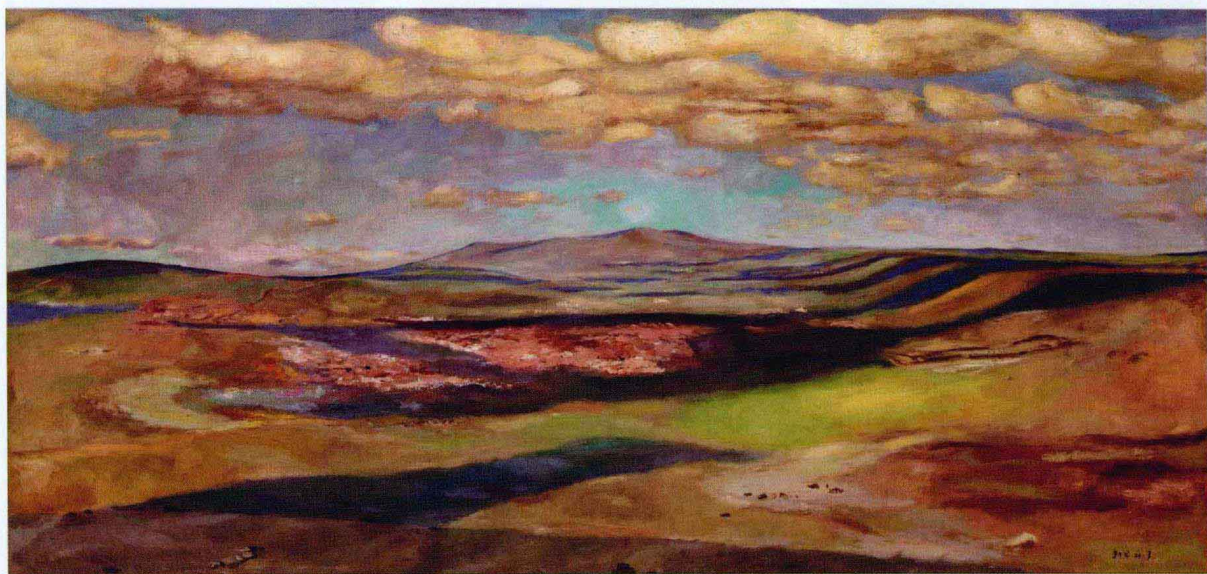


图4_《阿旗的云》朝戈 1999年 布上油彩



图5_《玻璃球》米尔斯（美）2000年 布上丙烯



图6_《辣椒》阿列卡（以）年代不详 布上油彩

颜色的鲜花传达情感；人们会在居室中置一缸五光十色的热带鱼给自己带来生活的惬意……在很多时候，人们只需要把这些自然存在的色彩采集起来便能够得到无法用言语形容的审美感受。人们时常为了追求自然之美的永恒，用尽各种方式去记录它们、保留它们，让它们出现在自己的生活中，而这也是一切造型艺术的源

泉之一。

1.1.2 人为的影响

在大多数情况下，人为影响的色彩就是人们由于一定的目的对自然界中的色彩的提取和再使用。这样的色彩一般多体现在人的装饰行为和审美活动中。

在绘画方面，无论东西方，自从远古时期在洞窟石壁上进行绘画开始，直到现在，我们所使用的材料（特别是颜料），大多来自于自然界，属于天然颜料。人们使用从各种植物、动物和矿物中提取的颜料进行艺术创作。直到近现代，才出现了人工合成颜料，比如丙烯颜料。使人们能够应用的颜料种类更加丰富。（图7～图18）



图7_红褐色——赭石（赤铁矿）



图8_使用赭石绘制的芬兰史前岩画



图10_使用石黄绘制的古埃及壁画

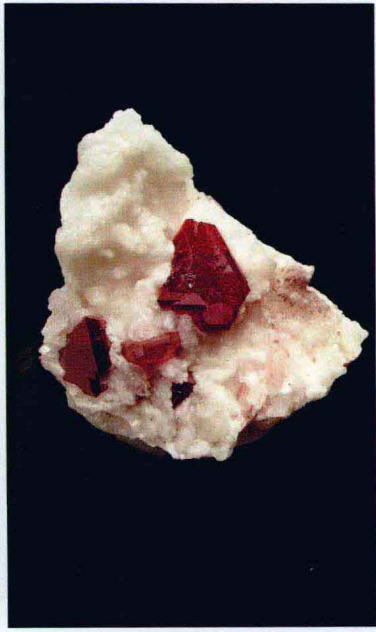


图11_朱红色——朱砂（辰砂）



图9_橙黄色——石黄（雌黄）



图12_使用朱砂绘制的汉代帛画局部

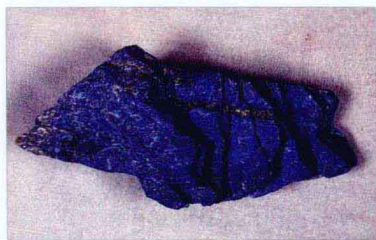


图13_蓝色——青金石



图14_古代匾额的蓝色地子用的是青金石

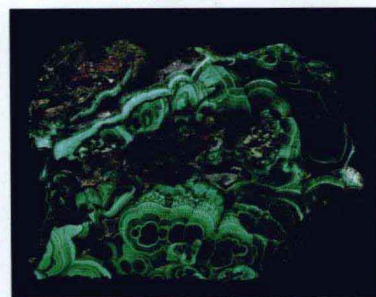


图15_绿色——石绿(孔雀石)



图18_绘制唐卡的矿物颜料



图16_《关羽擒将图》商嘉(明) 绢本设色 绢本设色中国画中使用的石绿



1. 石膏(蓝铜矿)——蓝色
2. 紫磷铁锰矿——紫色
3. 石灰——白色
4. 石墨——黑色
5. 雄精(雄黄)——橘红色

部分制作矿物颜料的原料

图17_矿物颜料

绘画艺术中的色彩可以简单概括为模仿自然和表现心灵两大类，前者用颜色竭力地去表现客观存在的各种物体的形象和颜色；后者则利用色彩对心理的影响作用进行表现，色彩的使用是主观的。

在历史上，各种颜色的服装也是使用从自然界提取的材料对丝线进行染色之后织成布料制作的。中国古代先民很早就掌握了多种植物染料的性质，利用植物染料，是我国古代染色工艺的主流。（图19~图26）

多彩的服装不仅妆点了生活，更能够体现出民族的不同、阶级的划分和文化的差异。

在古罗马，贵族的服色多为深红、鲜红或乳白，平民的服色多为深灰、浅灰或褐色，只有罗马皇帝可以穿戴



图19_植物染料-柘黄(柘树)



图20_植物染料-柘黄 清代龙袍背面

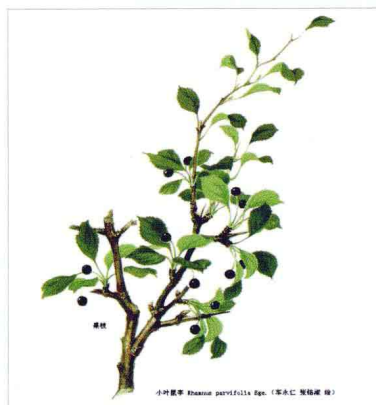


图21_植物染料-“中国绿”冻绿(鼠李科)



图22_植物染料-中国绿(清代旗人女服)

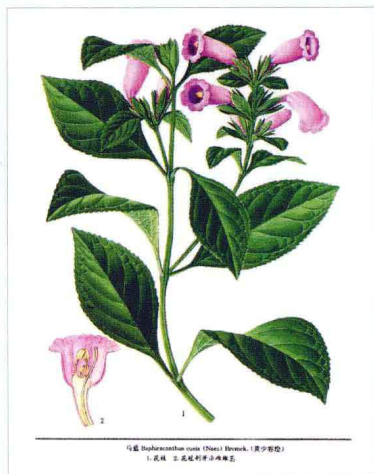


图23_植物染料-靛蓝(板蓝根)



图24_植物染料-《刘海戏金蟾》湘西凤凰蓝印花布

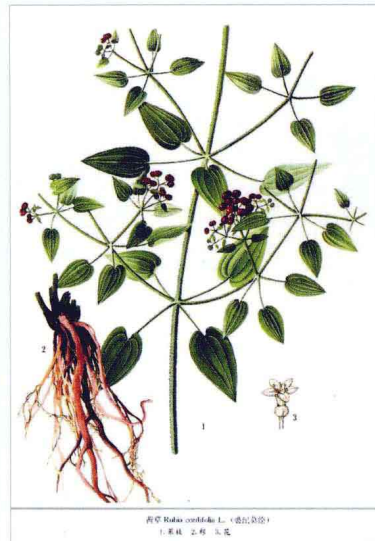


图25_植物染料-红(茜草)



图26_植物染料-《绛红纱印彩续枉直裾绵深衣》(长沙马王堆一号汉墓出土)

紫色的服装;封建集权专制的古代中国,视青、红、黑、白、黄为五种正色,其余颜色则为间色。正色多为上等社会专用,而黄色则成为帝王的专用色和皇权的象征。(图27、图28)

现代中国在一段时间里由于意识形态的影响,人们的服装色彩呈现出的是“全国一片蓝绿灰”。改革开放后,我们的着装呈现出了不断变化着的流行色和时尚款式,非常多姿多

彩。(图29)

自古以来,人们的装饰品大多都是对自然材料的使用和加工,例如玉器、珠宝、琉璃、木质雕刻等,还有很多改变自然材料特征的实用器物,



图27_古罗马皇帝的服装



图28_明成祖朱棣像



图29_杂志封面上的现代时装

如瓷器、陶器、金属器等。

这些器物所具有的色彩以及它们在文化发展过程中所具有的各种各样的寓意，与各自的材质一起构成了装饰品的功能和价值。

人类自史前便有用各种颜色的玉

石珠宝装饰自己的行为，直到今天，珠宝玉石仍然在我们生活中占有重要的装饰地位。其原因不仅仅在于它们的稀有，更重要的便是它们各种或夺目、或艳丽、或温润、或内敛的色泽吸引着人们的视线和内心。（图

30~图34）

可以说，在人为的影响下，色彩成为了人类社会的一个比较重要的组成部分、一个构件。



图30_《Kiffa非洲手工再生玻璃珠》毛里塔尼亚



图31_欧洲琉璃贸易珠

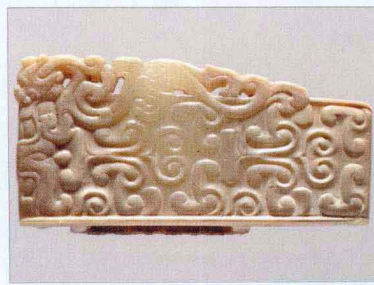


图32_《螭蟠玉剑珌》（西汉）哈佛大学福格美术馆



图33_《绿地粉彩缠枝莲瓷板》（清嘉庆）



图34_《贾斯珀“瑜伽”戈夫第20周年纪念胸针——温莎公爵夫人的珠宝首饰》1957年

1.1.3 时间的作用

现代人对古代文物所呈现样貌的感受受到了时间作用的影响。

文艺复兴壁画、中国古代石窟壁画的风化蜕变后所形成的色彩样貌是

我们视觉思维中对它们的认知，我们永远不会看到它们当初的样子，即使使用现代手段复原，也不会替代我们已经形成的视觉印迹。（图35~图37）

而时间对于古代艺术品的影响使得它们具有了更为丰富的审美特征。

现代文化遗产修复中的“修旧如旧”的理念，也不过是记录的“现在”的状态和样貌。

那些在博物馆里的古代绘画，它们具有只有时间才会赋予的色彩。例如文艺复兴时期的油画表面长时间的



图35_壁画 庞贝 公元1世纪



图36_《摩西的青年时代》(局部) 波提切利(意) 1481年 湿壁画



图37_《萨埵太子舍身饲虎图》 敦煌第254窟