

色彩

编著 李 跃 李凌鹏 张爱民

21

世纪高职高专艺术设计专业教材

ART & DESIGN TEXTBOOKS
IN 21ST CENTURY
FOR VOCATIONAL AND
TECHNICAL COLLEGES

丛书主编 徐勇民

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

丛书主编 徐勇民

色彩

21 世纪高职高专艺术设计专业教材

ART & DESIGN TEXTBOOKS
IN 21ST CENTURY
FOR VOCATIONAL AND
TECHNICAL COLLEGES

编 著 李 跃 李凌鹏 张爱民

参 编 何是旻 曹 靖 李建强

G

项目负责 张 浩
责任编辑
书籍设计 刘莹颖
技术编辑 李国新

图书在版编目(CIP)数据

色彩 / 李跃 李凌鹏 张爱民 编著
—武汉: 湖北美术出版社, 2006.7
(21 世纪高职高专艺术设计专业教材)
ISBN7-5394-1861-3
I. 色…
II. ①李…②李…③张…
III. 色彩学—高等学校: 技术学校—教材
IV. J063
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 076585 号

色彩 ©李跃 李凌鹏 张爱民 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号

湖北出版文化城 B 座

电 话: (027)87679520 87679521 87679522

传 真: (027)87679523

邮政编码: 430070

H T T P: www.hbapress.com.cn

E - m a i l: fxg@hbapress.com.cn

制 版: 武汉市雅美图文设计有限公司

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7.75

印 数: 5000 册

版 次: 2006 年 8 月第 1 版

2006 年 8 月第 1 次印刷

I S B N 7-5394-1861-3/J · 1482

定 价: 38.00 元

《21 世纪高职高专艺术设计专业教材》

丛书编委会

主 编：徐勇民

委 员：(按姓氏笔画排列)

方湘侠	王金鼎	王代萍	邓学丰	向极鼎	李三汉	关俊良
刘家寿	刘晓敏	李友恭	李志武	孙建军	刘镜奇	余 勇
江京元	杜卓选	陈天荣	何雄飞	张 勇	张小纲	李 跃
陈 新	张立学	赵 罡	金 波	贾银锡	熊 风	罗星源
周利群	杨 勇	罗 潘	段林杰	姚 强	高 卿	高 爽
袁公任	程志庆	舒湘鄂	彭 亮	曾维华	戴 荭	

参 编 院 校

湖北教育学院	邵阳师范高等专科学校
武汉职业技术学院	荆门职业技术学院
长江职业技术学院	黄冈职业技术学院
湖北工业大学商贸学院	鄂州大学
武汉科技大学中南分校	湖北职业技术学院
武汉商贸职业技术学院	襄樊职业技术学院
仙桃职业学院	深圳职业技术学院
湖北艺术职业技术学院	广东轻工职业技术学院
武汉商业服务学院	广东外语艺术职业技术学院
湖北大学知行学院	番禺职业技术学院
武汉工交职业技术学院	顺德职业技术学院
湖北轻工职业技术学院	温州大学美术与艺术学院
湖北城市建设职业技术学院	北京电子科技职业学院
湖北广播电视大学传媒艺术学院	长沙民政职业技术学院
咸宁职业技术学院	景德镇陶瓷学院

前言

近十年来,随着“中国制造”的各种品牌在全球的影响的来临,全国上下所高职高专的办学理念、办学特色和办学规模也随之与时俱进,呈现出蓬勃发展的态势。其中,艺术设计专业毕业生的市场适应性普遍加强,而且市场岗位的需求潜力也不断加大,就业形势看好,这已成为高等职业技术教育界的共识。在社会主义市场经济转型期的大背景下,明确高等职业技术教育的人才培养目标,不断探索办学特色,采用应用技术的最新成果提升教学质量,是高职高专艺术设计教育的当务之急。

高职高专艺术设计专业的教育特色就是职业岗位教育,其培养的学生必须符合市场相关行业及职业岗位对应用型人才的能力要求。如何有针对性地展开教学、设置课程及组织编写具有高职高专特色的艺术设计专业教材,是职业艺术设计教育工作的中心内容。

在整个教学建设中,教师队伍建设、课程建设、教材建设只有真正适应职业岗位对学生的知识结构与应用能力的要求,才能培养出社会急需的应用型人才。高等职业技术教育以应用能力培养为核心,彻底改变过去以知识和概念灌输为主的理论教育模式,推行的是注重实际操作能力的教育模式,理论知识够用即可。具体而言,高等职业技术教育必须具有课题模块化教学、能力培养过程教学、职业岗位实训教学三大特点。

高职高专艺术设计教育突出实训教学,旨在培养企业一线的应用型设计人才,以能够独立解决企业实际问题、动手能力强为培养目标,强调将体现设计意图的工程图纸加工转化为产品的基本操作能力。在工作现场进行专业教学指导,在强调动手能力的同时,又注重开发学生的创造性思维能力,惟有如此,学生才能在今后的职业道路上具备可持续发展的前途。因此,配套的教材建设必须以实训教学为基础,充分展现出实训教育的全过程。

鉴于此,我们邀请了北京、上海、深圳、湖北、湖南、广东和浙江等省市在高职高专艺术设计教育方面有特色、有规模的院校,以优质的教学课程为依托,以有实践经验的优秀骨干教师为核心,经过两年多的讨论、编写、修改、编辑出版了《21世纪高职高专艺术设计专业教材》。该教材涵盖了艺术设计学科各专业课程,强调学生实际应用能力的双向培养,注重体现实际应用能力的培养过程,具有较强的针对性和实用性,其出版必将会对我国职业技术教育起到积极作用。

在教材出版之际,我们感谢湖北省教育厅和湖北美术学院徐勇民院长的大力支持!感谢各院校的专家教授的辛勤指导!感谢参加教材编写的一线教师孜孜不倦的劳作,使本教材实际体现了当代中国特色的艺术设计职业教育的发展水平。

本套教材在编写过程中难免存在一些问题,有不当之处,恳请广大师生与专家提出宝贵意见,以便我们再版时更正。

《21世纪高职高专艺术设计专业教材》编委会

目 录

第1章 色彩原理	6
1.1 光与色	6
1.2 色彩的分类	7
1.3 色彩的“三要素”	8
1.4 色立体	9
1.5 色彩的混合	10
1.6 色彩对比与调和	11
1.7 色彩与情感	12
第2章 绘画色彩基础与训练	13
2.1 影响色彩关系的要素	13
2.2 色彩的观察方法	18
2.3 水彩、水粉画	20
2.4 水彩、水粉画静物写生	27
2.5 超级写实训练	39
2.6 水彩、水粉画风景写生	44
2.7 水彩、水粉画人物写生	67
第3章 从具象走向抽象的色彩训练	90
3.1 色彩的归纳与提炼	91
3.2 色彩的变调变色转换	98
3.3 色彩的视觉想象	100
3.4 色彩的抽离与重构	102
3.5 作品赏析	104
第4章 设计色彩的应用训练	108
4.1 色彩与视觉传达设计	108
4.2 色彩与产品造型设计	116
4.3 色彩与空间环境设计	118
4.4 色彩与服装设计	120

第1章 色彩原理

学习目的

了解色彩产生的原理。

学习提示

通过对色彩原理的学习，学会理性分析色彩。

1.1 光与色

色彩的产生离不开光的作用，并通过眼睛来感知，这是客观视觉经验告诉我们的。

色彩产生必须经过三个阶段，光线的照射、物体表面的反射、人眼的感知等三个环节。

1. 光

提到光人们自然会想到太阳，太阳光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等七个不同光波组合而成。17世纪，英国物理学家牛顿利用三棱镜折射太阳光产生七色光带，由于太阳光中各种色光的折射率不同，通过三棱镜色光被分别过滤，不同波长的色光分别沿着自身的折射方向通过三棱镜形成彩虹一般的光芒，光学上称之为光的色散。科学证明：光是电磁波的一种，光波是电磁波的一小部分，可见光波是电磁波的一部分。不能被人们眼睛感知到的光波，就是我们常说的紫外线和红外线，反之，就是我们肉眼所能看见的可见光波。(图1-1-1)

可见光是波长在400~700纳米范围内的电磁波，可以说光是物

体产生色彩的前提。(图1-1-2)

2. 色

光是物体产生色彩的前提，物体之所以产生色彩，是由于其表面反射了光线中色光的缘故。大自然由色彩斑斓的色光构成，正是其表面受光，反射了光线中相应部分色光、光波的缘故，所以说，光是一切色彩产生的前提。

物体表面因为对不同波长光线的吸收与反射的不同而形成不同的色彩，如红色物体只反射波长在750~650纳米范围波长的光波，其他波长的光波都被吸收，因物体所反射的红色光波被人眼所接受，所以物体中呈现红色。另外，物体反射光波范围越简单，集中其表现出来的色彩的色相就越明确，纯度就越高。反射光波的多少亦决定着明度的变化，反射的越多，明度就越亮，反之就越低，如表面明亮、光滑的物体，其反射光波就相对粗糙的物体要高，所以前者就明亮一些。如果物体表面全面反射可见光波，物体则呈现白色，反之，物体全部吸收可见光波，则呈现黑色。

图 1-1-1

课后思考与练习

1. 了解色彩产生的三个阶段。
2. 了解光与色彩的关系。

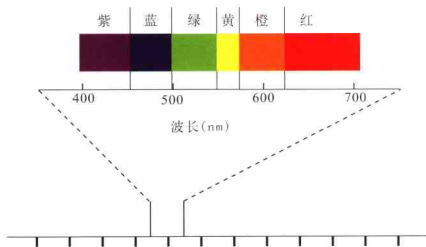

图 1-1-2 可见光谱范围

图 1-2-1

图 1-2-2

图 1-2-3

图 1-2-4

学习目的

掌握色彩的分类知识。

学习提示

抓住色彩的对比关系，找出色彩的对比特征。

1.2 色彩的分类

色彩可分为两大类：无彩色和有彩色。

无彩色：

黑白灰色由于没有色相和纯度，它们只有明度，属于无彩色。(图 1-2-1 无彩色系)

有彩色：

具有明显色彩属性的，如红、黄、蓝、绿等，它们具有明确的色相和纯度，称为有彩色，当然亦包括各种具有色彩感觉的灰色。(图 1-2-2 有彩色系)

色彩的冷暖分类：

色彩其本身具有冷暖的变化与感觉，我们把它称为冷色系与暖色系，如红、橙、黄为暖色系，蓝、紫、青、绿为冷色系。(图 1-2-3、图 1-2-4)

课后思考与练习

1. 了解色彩的分类。
2. 关注色彩的冷暖。
3. 画出暖色、冷色的色别。
4. 画出无彩色，有彩色对比表。

学习目的

掌握色彩三要素：色相、明度、纯度的知识。

学习提示

1. 学会用色彩的三要素分析归纳色彩变化。
2. 从自己的色彩习作中分析归纳色彩变化。

1.3 色彩的“三要素”

色彩的三要素，即色彩的色相、明度、纯度。

色相，即各种色彩藉以相互区别的名称或相貌，如大红、紫红、中黄、柠檬黄等。（图1-3-1）

纯度，即色彩的饱和度，任何一种色彩加入任何其他一种颜色，纯度将变低，不加入其他色彩纯度保持最高。（图1-3-2）

明度，是色彩的明、暗、高低即明亮度。如柠檬黄，明度很高，紫色，则很低，每种色彩当加入白色后，明度就会提高，加入深色，如黑色，则明度会降低。

图 1-3-1

课后思考与练习

1. 色彩三要素的重要性。
2. 重点研究色彩三要素的相互关系。
3. 画出两种色彩纯度变化表。
4. 画出两种色彩明度推移表。

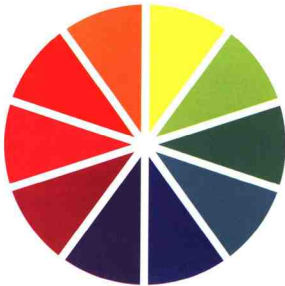

图 1-3-2

学习目的

了解色立体的理论知识。

学习提示

在头脑中建立色彩的空间,学会理性的分析色彩。

1.4 色立体

色立体是能体现色彩三要素变化规律的色标立体模型,它借助于三维空间来表示色相、明度和纯度的概念。提起色立体,人们首先会

想到美国艺术家孟赛尔,因为孟赛尔在与色彩接触过程中发现色彩的种类繁多,往往难以正确命名,于是他根据色彩的三个基本属性,即“三要素”,在色相、纯度、明度的基础上,建立了世界上第一个色立体,即孟赛尔立体。此外,奥斯瓦德色立体和日本色彩研究会色立体等,都是对孟赛尔立体的完善,只是它们的侧重点不同,但表示方法大同小异。

孟赛尔色立体的优势在于:它

是艺术家根据自己的美术实践经验对色彩进行了科学的合理的设计,便于人们理解,符合人们的视觉习惯。色立体理论的形成建立在色彩三要素的基础之上,就像我们看到的地球仪,上面有赤道、地轴心、地心、南极、北极等。地轴代表无色系的明度推移,南极代表黑,北极代表白,地心代表中性灰,色相环放置于赤道,色环上相隔180度相对应两色为对比色,色彩的纯度推移,从赤道向地心横向过渡。孟赛尔创立的色彩表示法,分别从红(R)、黄(Y)、绿(G)、蓝(B)、紫(P)五原色为基础,加上它们中间的中间色橙(YR)、黄绿(YG)、蓝绿(BG)、蓝紫(BP)、红紫(RP)共10种基本色相,在这10种色相中,每一种色相又进一步细分为10种色相,由此可以得到100种色相。(图1-4-1~图1-4-3)

课后思考与练习

1. 了解色立体的作用。
2. 画出色立体的模型。

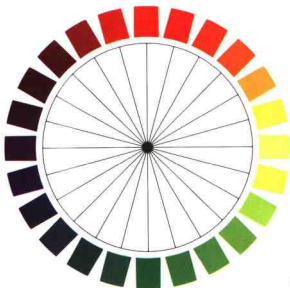

图 1-4-1

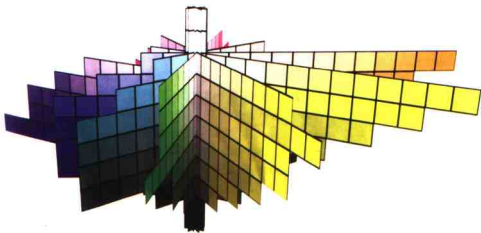

图 1-4-2

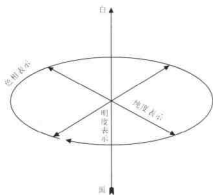

图 1-4-3

学习目的

掌握色彩的混合方法。

学习提示

认真的做色彩混合练习，这对今后的色彩写生训练有很大帮助。

1.5 色彩的混合

原色：无法用任何色彩进行混合取得的色彩，却可与其他任何颜色色彩混合的色彩称为原色。

间色：用三原色中任何两种色彩混合得到的色彩叫间色。

将两种或两种以上的色彩混合而产生新的色彩，称为色彩混合。这种混合可分为：加光混合、减色混合、中性混合、空间混合、旋转混合。

1. 加光混合：不同颜色的色光通过混合后得到另一种色光，混合后的色光是前者色光的混合。

1) 色光三原色：朱色、翠绿、蓝绿

2) 色光间色：

朱红 + 翠绿 = 黄

翠绿 + 蓝紫 = 蓝绿

蓝紫 + 朱红 = 紫

3) 色光补色：

◆将棱镜光谱中的任一色相去掉，其他所有色光混和是它的补色。

◆两种光混合为白色，即两色光为补色色光。

2. 减色混合：物质性的、吸收性的色彩经过混合之后，出现明度减弱的混合方式，称为减色混合。具体表现为两种或两种以上的颜料等，通过混合在一起产生的新色彩，其明度随着混合色彩的种类增多而降低，纯度下降。

3. 中性混和：两种或多种色彩混合后，其明暗程度，不变亮亦不变暗，而是前两种色彩的中和。

4. 空间混和：两种或两种以上的色彩并置在一起，在一定的空间距离内色彩在人眼视网膜上发生混合。

如：红色色点与蓝色色点并置会产生紫色色彩。

色块越小，距离越远，则混和越强，明度差异越大，则不易发生混合，反之易混合产生色彩空间混合。

5. 旋转混合

将两种以上的色彩并置于圆盘上，并使之快速旋转，在人的肉眼看来即可产生另外一种色彩，如蓝色与黄色并置旋转即可产生绿色的色彩感觉，旋转的速度越快，则易发生混和。

课后思考与练习

1. 了解加光混合与减色混合的区别。
2. 画出空间混合的色表练习一张。
3. 做旋转混合的实验，认识旋转混合。

学习目的

掌握色彩的对比与调和的方法。

学习提示

在色彩对比中找特征和规律，在色彩的联系中找方法，要勤动手，善于总结。

1.6 色彩对比与调和

在绘画中，色彩的美是相对的，色彩对比使各种色彩美妙无比。

色彩对比的手段很多，包括：色相对比、明度对比、纯度对比、冷暖对比、补色对比。如果画面出现“弱”、“灰”等状况，我们应从以上几个对比环节去找问题。

影响画面效果强弱的还有三大因素：①面积大小；②组形聚散；③位置安排。当两种色彩面积大小相同时，画面对比最强，其中一块色彩面积减小时，对比将逐渐减弱，当两种色彩组形聚集整块时，对比就强烈，而将整块打散开时，则对比逐渐减弱。

当两种色彩相互环绕，则对比效果强烈；或将两色分开，间隔以中间色，则两色彩对比趋向缓和。

对比的手段能使我们想要突出的事物或画面得以突出，但对比的具体方式是依条件而多变各异的，如高明度的亮调子中，深色就突出，低纯度的色块中，纯度高的就会突出。总之，我们掌握了色彩对比的各种手段，便能创造出自己想

要的各种不同的画面效果。

1. 光色和谐

当强烈的色光照射各种不同色彩物体中，不同色彩的物体的固有色被减弱，反射就会使物体暗部产生共同的色彩因素。这样物体便达到光色和谐。

2. 优势和谐

在一幅画面中，由于某一个色彩在画面上占据优势，虽然有对比的色彩存在，但画面亦可达成和谐。

3. 短调和谐

如果一幅画所选用的色块是色相环上相邻的色相，称为短调；由于其色彩跨度极小，视觉上产生和谐的感觉。

4. 调解色和谐

对于各种对比强烈的色彩来讲，黑、白、灰、金、银的性质中和，由于其介入，各种冷暖色彩都会变得和谐起来。

5. 升降和谐

一对补色，无论红与绿，黄与紫，橙与蓝，如果面积相当，倘使一方强度升高，另一方强度降低，其组合关系仍然容易和谐起来。（图1-6-1）

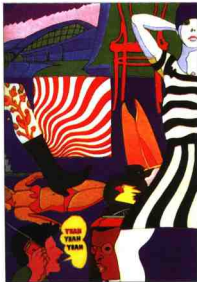

图 1-6-1

课后思考与练习

1. 了解色彩对比与调和的关系。
2. 做一张优势调和练习。
3. 做一张升降和谐练习。

学习目的

了解色彩对人的情感的影响。

学习提示

分析人喜、怒、哀、乐情绪变化,用色彩的表现语言进行情感表达训练。

1.7 色彩与情感

色彩是有情感、有表情的,每种不同的色彩都能唤起不同的情绪,这是人类从古至今的生活经验及普通性的感知能力,如红色、橙色代表兴奋和热情,紫色、蓝色代表冷静,绿色总使人感受到春天大自然和平等。

(图 1-7-1)

1. 兴奋色与沉静色

红、橙、黄等鲜明的暖色使人兴奋;春绿、素紫蓝给人以冷静的感觉。

2. 轻色与重色

浅淡的轻色给人以轻快的感觉,另一些低明度深重的浓色给人以沉闷的感觉。重色在

下,轻色在上,使人觉得安定;轻色在下,重色在上,则给人以不稳定的感觉。

3. 艳丽与朴素的颜色

高纯度明度的色彩,给人以艳丽的感觉,而明度低、纯度也低的颜色给人以朴素无华的感觉。

4. 前进色与后退色

同一平面上的颜色,有的色彩,使人感觉突出,有的颜色给人以退向后方的感觉,即前进色与后退色,暖色有前进感,冷色有后退感。

5. 膨胀色和收缩色

有的色彩,看上去膨胀,有的看上去收缩,前者为膨胀色,后者为收缩色,前进色与膨胀色应为一组,暖色、明亮色显得大,收缩色与后退色相一致,冷色、暗色显得小。

课后思考与练习

1. 认识色彩与情绪与人们生活的关系。

2. 在下面图中分别画出光的三原色、三间色与颜料的三原色、三间色。

光色:三原色、三间色 颜料:三原色、三间色

3. 色彩三属性的相互关系练习,根据表3色彩比较的8种区别画出8组,每组两个方块,共24个方块。填入可能组成的8种不同的三属性关系。

4. 画出三组色彩同时对比较果的色块

明度 色相 纯度

5. 找出兴奋与沉静色实物图片两张。

6. 找出艳丽与朴素的颜色实物图片两张。

图 1-7-1

第2章 绘画色彩基础与训练

绘画色彩的研究范围非常广泛,本章节主要从写生色彩学的角度来阐述绘画色彩的色彩关系,变化规律和水彩、水粉画的训练方法。

学习目的

认识光源色、固有色、环境色、色彩空间、色调与色块在写生中的作用。

学习提示

不光是在书本中阅读,还要在生活中多观察,在练习中细心体会。

2.1 影响色彩关系的要素

色彩应用于绘画写生,首先遇到的是光源色、固有色、环境色及其相互之间的强弱变化,构成了色彩调子、色彩冷暖、色彩空间等关系。

2.1.1 光源色、固有色、环境色

1. 光源色

任何物象的形状与颜色都是由光的作用而显现。光源分为“自然”光源和“人造”光源,“自然”光源的如太阳光、月光,人造光源的灯光、火光等。这些光源具有不同的颜色倾向,太阳光在早上偏向冷黄或冷红色光,如皮莱特的《晨曦》(图 2-1-1);中午偏向黄白的暖色光,如李跃的《油罐车》(图 2-1-2);黄昏偏向暖桔黄色光,如莫奈的《落日中的谷堆》(图 2-1-3);月光偏向黄青的冷色光,如卡罗文的《月夜》(图 2-1-4);灯光根据不同发光材料颜色也有差别,乌丝灯一般呈黄色暖光,日光灯相对偏冷光;火光则是橙色的暖色光;不同的光源色会改

图 2-1-1 《晨曦》 皮莱特

图 2-1-2 《油罐车》 李跃

图 2-1-3 《落日中的谷堆》 莫奈

图 2-1-4 《月夜》 卡罗文(俄)

图 2-1-5 《残留的玫瑰》 王肇民

图 2-1-6 《人像》 查理斯雷德

变同一个物象的色彩关系,产生不同的色彩效果。

2. 固有色

从物理学上讲,物体本身没有色彩,人们在生活中看到青山绿水是由于白天日光照射到一个物体表面时,这个物体按它的分子构造吸收某些光线色彩,而将其他色彩反射出来,这种反射出来的色彩称固有色。“这朵花是红色的”实际上是花的表面分子结构吸收除红光外的所有射线,花的固有色呈现红色。人们在长期生活中已形成了固有色为标准鉴别物象色彩的习惯,固有色对我们研究色彩变化规律提供了一个参照色的作用。光线的强弱、物体的质地都对固有色产生影响。强光或弱光都会减弱固有色,中等光线下物体的固有色最饱和,色纯度高;质地松软或粗糙的物体,固有色明显,质地坚硬表面光滑的物体固有色减弱。我国著名水彩画大师王肇民先生的《残留的玫瑰》(图 2-1-5),善用强化固有色的方法产生强烈的色彩对比效果。

3. 环境色

由于光照的作用,每一个有色彩的物体都会反射出它的色彩而影响其他周围物体的固有色的色彩变化。如白色的光照射在绿草地上的白色球体,它的亮部是光源色与固有色统一,呈暖白色,暗部朝天空的一面受天光反射呈灰蓝,朝地的一面受绿草地的反射呈灰绿色,如果白色球体放在黄土地上,则朝地的一面受黄色反射呈灰黄色,这种由于光的反射使物体固有色产生变化所呈现的色彩叫环境色,又称条件色。光线越强,环境色对物体暗部的反射就越大;光线弱,环境色的影响相应减弱。人物画家查理斯雷德的《人像》(图 2-1-6)运用水色交融的画法,把光源色和环境色表现得淋漓尽致。李跃画的《桃子与蓝罐》(图 2-1-7),水果和蓝罐的暗部明显受环境色的影响。

图 2-1-7 《桃子与蓝罐》 李跃

2.1.2 色彩空间

色彩给人产生近与远、清晰与模糊等感觉,这就是色彩在人的感觉中产生的空间感。

第一、从色彩物理学得知,色彩产生于光波,光波较长的暖色会让人产生前进感,通常我们把暖色也称为进色,暖色以红色的光波为最长;光波较短的冷色会让人产生退感,我们把冷色也称为退色。冷色以蓝色、紫色的光波为最短。此外,为两块形状相同、面积相等的红色和蓝色并置在同一白色平面上,我们会感到红色比蓝色的形状与面积都大些,红色产生膨胀感,蓝色产生收缩感。这些色彩现象表明:暖色给人近的感觉、冷色给人远的感觉。如华特菲因普的《杜冯的雾》(图2-1-8)

第二、背景色对深度效果有影响,在黑色背景上,并列六种色相——黄色、橙色、红色、紫色、蓝色和绿色,黄色明显感到向前推进,而紫色却隐藏于黑色背景深处,其余色相都居于黄色与紫色之间;换成白色背景,深度效果随之

改变,紫色一下子从背景中凸现于前,明亮的黄色却差不多后退至背景的位置。这里我们看到同样的色彩,其深度会随着背景的改变而改变。(图2-1-9、图2-1-10)

第三、同样的色彩处于不同距离会改变色彩效果。如河堤两岸的树叶,尽管叶子的色相、色度、色性相同,但离观者越近的树叶色相越明确,色彩越鲜明,离观者越远的树叶,色相越模糊,色相越灰。这一观察说明:离我们眼睛越近的色彩越强烈,越远的色彩则越弱。史提芬·列福的《垂钓》(图2-1-11)近处绿色树叶远处变为灰色。

第四、把接近红、黄、蓝三原色的物体与近似复色的赭石、米黄、灰绿、灰紫的物体并列在一起,我们发现前者色感强,后者色感弱,这一观察表明:越接近原色的色彩越强,反之则弱,灰色最弱。Closeau-lanauve “homage to Europe”(图2-1-12)画中三原色在复色的衬托下异常夺目。

图 2-1-8 《杜冯的雾》 华特菲因普

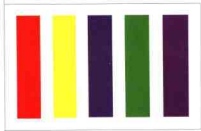

图 2-1-9

图 2-1-10

图 2-1-11 《垂钓》 史提芬·列福

图 2-1-12 (homage to Europe)

图 2-1-13 《快乐的漫游》 约翰·库瑟画

图 2-1-14 《晚祷》 米勒

图 2-1-15 《明亮的夜晚》 B·A·叶缅里雅诺夫

图 2-1-16 《带大幅绣花彩幔的静物》
C·E·札哈洛夫画

2.1.3 色调与色块

调子是音乐术语，是支配乐曲的音调标准。绘画借用这个名词，在素描中指明暗层次的变化，色彩中指每一种色的明暗层次变化。色调是指不同物体色彩的色相、明度、色度、色性等构成总的色彩倾向。它在一幅画中起着色彩的支配作用。

色调的种类很多，从明度上分为亮色调、灰色调、暗色调。从色性上分为冷色调、中性色调、暖色调。从色相上分为红调、黄调、蓝调、绿调、紫调等。

色调与色块的关系是整体与局部的关系，组成总体色调的各个局部色彩就是色块。如何去确定色调呢？我们从分析光源色与色块的关系入手。光源色在早晨、黄昏、晚上，其色彩倾向较明显，各色块被笼罩上一层同一明度的色光。色彩调子很统一。如约翰·库瑟画的《快乐的漫游》（图2-1-13）画面闪烁着金黄色的光。米勒的《晚祷》（图2-1-14）落日的余晖吞食了整个大地。前苏联画家B·A·

叶缅里雅诺夫画的《明亮的夜晚》（图2-1-15）——《北方》组画之一，蓝紫光统一整个画面。

但很多时候光源色是呈现白光的，没有明显的色彩冷暖倾向，这时不同物体的色块呈现较强的固有色。在这种情况下，组织色调就必须注意色块面积的对比及色块之间的关系。在画面中占大面积的色块为主导色块，对色调起决定作用。如C·E·札哈洛夫画的《带大幅绣花彩幔的静物》（图2-1-16），橙黄色块占据了画面大部分面积，橙黄色就成了主调色。弗拉基米尔·尤金《过去的纪念物》（图2-1-17），主导色块金红色、金黄色、暖白色构成画面主调色。亨利·卡塞里《粉色条纹》（图2-1-18），红色、粉红色、暖白色组成主色调，卢巴·卢科娃《跃进的布鲁斯》（图2-1-19）、《和谐》（图2-1-20），两幅海报设计都是用一个主调（红调、蓝调）来统一画面。

我们从亨利·马蒂斯的《房间和小提琴》（图2-1-21），到科皮特·蒙德里安《百老汇的布基伍

图 2-1-17 《过去的纪念物》
弗拉基米尔·尤金

图 2-1-18 《粉色条纹》 亨利·卡塞里