

COLOUR: A WORKSHOP FOR ARTISTS AND DESIGNERS

视觉艺术色彩

在艺术与设计理解与运用色彩

[美]戴维·霍尔农 著 王雪婷 译

C14060064

J063
164

COLOUR: A WORKSHOP FOR ARTISTS AND DESIGNERS

视觉艺术色彩

在艺术与设计中的理解与运用色彩

[美]戴维·霍尔农 著 王雪婷 译

浙江出版联合集团 浙江摄影出版社

北航

C1747622

J063
164

COLOUR: A WORKSHOP FOR ARTISTS AND DESIGNERS, 2nd edition

By David Hornung

© 2005, 2012 Laurence King Publishing Ltd
Translation © 2014 Zhejiang Photographic Press

This book was designed, produced and published in 2005, 2012 by Laurence King Publishing Ltd., London. This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for sale/distribution in The Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权，盗版必究。

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字：11-2014-116号

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉艺术色彩：在艺术与设计理解与运用色彩 /
(美) 霍尔农 (Hornung, D.) 著；王雪婷译. — 杭州：
浙江摄影出版社，2014.9
ISBN 978-7-5514-0711-3

I. ①视… II. ①霍… ②王… III. ①视觉艺术—色彩—设计 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第191948号

视觉艺术色彩 在艺术与设计理解与运用色彩

[美]戴维·霍尔农 著
王雪婷 译

责任编辑：王嘉文
责任校对：朱晓波
责任印制：朱圣学

全国百佳图书出版单位
浙江摄影出版社出版发行

地址：杭州市体育场路347号
邮编：310006
电话：0571-85159646 85159574 85170614
网址：www.photo.zjcb.com

经销：全国新华书店
制版：浙江新华图文制作有限公司
印刷：浙江影天印业有限公司
开本：889×1194 1/16
印张：10

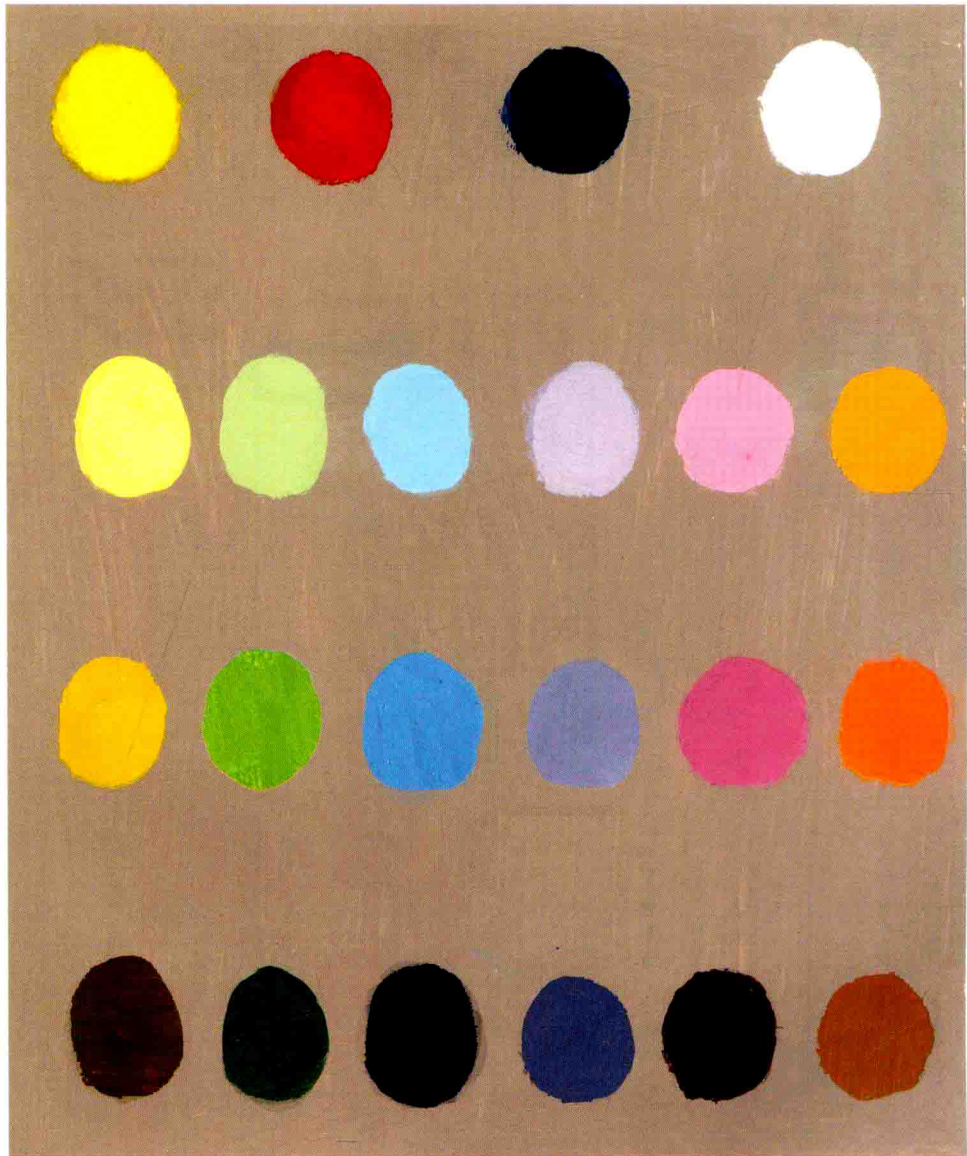
2014年9月第1版 2014年9月第1次印刷
ISBN 978-7-5514-0711-3
定价：78.00元

目 录

6	致 谢
7	前 言
9	序 言
10	导 读
12	第一章 看见色彩
20	第二章 首要原则
38	第三章 材料和技巧
46	第四章 开始色彩学习
60	第五章 色彩错视
76	第六章 运用色彩规则
94	第七章 色彩和谐
110	第八章 色彩研究
122	第九章 色彩体验和解读
134	第十章 电脑色彩研究
154	词 汇 表
160	参 考 文 献
160	图 片 版 权

视觉艺术色彩

Color Chart

C14060064

J063
164

COLOUR: A WORKSHOP FOR ARTISTS AND DESIGNERS

视觉艺术色彩

在艺术与设计理解与运用色彩

[美]戴维·霍尔农 著 王雪婷 译

浙江出版联合集团 浙江摄影出版社

北航

C1747622

J063
164

COLOUR: A WORKSHOP FOR ARTISTS AND DESIGNERS, 2nd edition

By David Hornung

© 2005, 2012 Laurence King Publishing Ltd
Translation © 2014 Zhejiang Photographic Press

This book was designed, produced and published in 2005, 2012 by Laurence King Publishing Ltd., London. This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for sale/distribution in The Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权，盗版必究。

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字：11-2014-116号

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉艺术色彩：在艺术与设计理解与运用色彩 /
(美) 霍尔农 (Hornung, D.) 著；王雪婷译. — 杭州：
浙江摄影出版社，2014.9
ISBN 978-7-5514-0711-3

I. ①视… II. ①霍… ②王… III. ①视觉艺术—色彩—设计 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第191948号

视觉艺术色彩 在艺术与设计理解与运用色彩

[美]戴维·霍尔农 著
王雪婷 译

责任编辑：王嘉文
责任校对：朱晓波
责任印制：朱圣学

全国百佳图书出版单位
浙江摄影出版社出版发行

地址：杭州市体育场路347号
邮编：310006
电话：0571-85159646 85159574 85170614
网址：www.photo.zjcb.com

经销：全国新华书店
制版：浙江新华图文制作有限公司
印刷：浙江影天印业有限公司
开本：889×1194 1/16
印张：10

2014年9月第1版 2014年9月第1次印刷
ISBN 978-7-5514-0711-3
定价：78.00元

目 录

6	致 谢
7	前 言
9	序 言
10	导 读
12	第一章 看见色彩
20	第二章 首要原则
38	第三章 材料和技巧
46	第四章 开始色彩学习
60	第五章 色彩错视
76	第六章 运用色彩规则
94	第七章 色彩和谐
110	第八章 色彩研究
122	第九章 色彩体验和解读
134	第十章 电脑色彩研究
154	词 汇 表
160	参 考 文 献
160	图 片 版 权

致 谢

在本书第二版（2005年第一版）的出版过程中，我得到了很多同事和友人的支持和鼓励。首先，我要感谢劳伦斯·金出版公司鼓励我撰写这本书的第二版，并且给了我极大的自由，允许我对本书进行任何必要的改动。在此，我也要感谢劳伦斯·金出版公司的编辑主管卡拉·哈特斯利-史密斯，他负责整个出版计划，并且在整个过程中保持着极大的耐心，给予了我极大的帮助。在本书即将完成的阶段，萨拉·巴腾接过了担子，使其最终付印。

我也要感谢罗伯特·肖尔，他是本书两个版本的编辑；生产部经理西蒙·沃尔什则确保了书中所有的色彩都以最高质量准确印制；还有图片编辑艾达·里韦罗斯，负责编辑那些来自外部的图像资料——我需要这些图像来解释文字内容。我也很感谢本书的审稿人，他们对于第一版所提出的一些重要意见帮助我在第二版中做出很多改进。

衷心感谢我的同事珍妮弗·马洛尼，她认真地审读了整本书。还有洛萨那·罗丝诺娃，由于她的能力和毅力，我们才能把所有文字图片整理成书，非常感谢。

最后，我想感谢所有我的色彩学学生，在这些年里，他们也令我受益匪浅。

前 言

人们可能觉得，像色彩这样一种无所不在的物理现象应该很容易理解。色彩与光线息息相关，但因为光线瞬息万变，因此色彩对于艺术家和设计师来说是最神秘、最难以捉摸的元素。

戴维·霍尔农以他长期作为一名视觉艺术家所积累的经验，揭开了色彩的神秘面纱，使艺术和设计专业的学生更易于理解。他聪明地避开了色彩理论学家将色彩系统化的倾向，选择了既富有逻辑性、又具有实用性的实践经验来达到解释色彩的目的。他从自己的工作室生涯中认识到，色彩大师在使用色彩进行创作和交流前，并没有所谓完全成形的能力——他们是在长时间与色彩打交道的过程中，用笔刷、钢笔、铅笔、剪裁拼贴材料、在电脑上数字化图像等方法进行投入且自律的练习，最终建立起了信心。

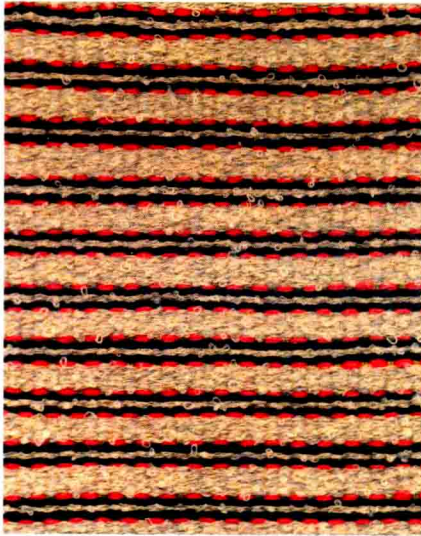
色彩是一种很特别也很有效的语言，霍尔农在定义和阐述我们常用的、描绘色彩和色彩运用的各个方面和特点的词汇时十分慎重。语义的误解和误读会引起很多和色彩学习有关的问题，但在本书中，学生会发现严密却又简明的色彩语言，可以避免这些误解。

我曾有幸多次参观戴维·霍尔农位于罗德岛设计学院的色彩教室，评判学生的作品，并能近距离地观赏学生的作品集。他的这种教学方法有许多优势，其中之一是它很灵活，允许学生——其实是鼓励学生探索视觉结构更广阔的世界。这种民主的意识让来自不同学科的学生在创作时感觉更加自由。每名学生在这个课程所提供的练习中所得到的色彩体验，都会为他们日后在各个视觉领域的专业活动打下坚实的基础。

本书既可以作为自学的工具书，如果是在有经验的艺术家指导下学习，也可以作为手册和指南。因此，我认为它在色彩学经典书籍中应该占有一席之地，和约瑟夫·亚伯斯的《色彩的活动》以及约翰内斯·伊腾的《色彩的艺术》一样举足轻重。它的清晰性、便利性和实用性都使其成为那些普遍受到尊敬的研究成果的理想补充。

迈克尔·詹姆斯

内布拉斯加州大学林肯分校纺织、服装和设计专业“阿迪斯·詹姆斯”教授

莉迪娅·纽曼，织物样品。承蒙艺术家本人供图。

序 言

15年前，一名罗德岛设计学院的同学给我看了她在戴维·霍尔农的课堂上所创作的一组小油画。她将它们称为“神奇的面包点”——口香糖球般的水粉颜料色块分布在一张张15平方厘米大小的有色方形纸上。当我看完这组作品以后，我就知道一定要去参加戴维的课程。这门课程被诗意地称为“手工之光”，事后也证明它就是我一直想要的色彩理论课程。

戴维的方法建立在对色彩三个基本要素认知的基础上。色相是平时我们谈论色彩时所指的颜色，也就是一个东西是红的还是蓝的。明度，或者说光线的总量，是对色彩深浅的描述，指一个颜色会落在灰度级别的哪一级或者在黑白照片中呈现的效果。最后一个饱和度，指的是光线的质量，也就是一个色彩相对的鲜艳度，或者说一种颜料的纯净度。为了描述最后这个最难以捉摸的属性，戴维让我们调制无穷无尽的“有彩灰色”——“有彩灰色”是看起来中性但实际上却包含了不同比例的红色、黄色或者蓝色（既有暖调也有冷调）的色彩。毫不夸张地说，这个练习简直神了，就像X光透视一样，让我们看到构成灰色、棕色甚至白色的原始材料。

戴维参考的素材来自欧洲、亚洲和美洲，从油画、木刻到纺织品，从古代到当代，从民间艺术到现代主义艺术，他证明了色彩的机理贯穿于时间、地理、媒介、主题和风格之中。

我自己对于色彩的观念类似于将视觉和味觉融合起来的通感，更确切地说，是“渴望”的感觉。看着一幅未完成的或者色彩构成不太好的作品，我总会自然而然地问自己，它在渴求什么？我的答案总是来自直觉，我猜想一般艺术家也都是跟随直觉的吧。戴维的分析性词汇可以帮助我将这种本能反应表述出来。色彩理论变成了真正的色彩实践，是直觉和知识同时参与的严谨练习。戴维的天才在于，他将瞬间的色彩感觉具体化了，但并不是如魔术般无法捉摸；他研究色彩的结构性的方法使我们能够感受到色彩的情绪。

对我来说，色彩不只是一种表面特征，而是一种光线的属性，它可以告诉我们季节、地理位置、气候和油然而生的情绪。我制作织物——纺织品和挂毯，这些东西都是不透明的，也没有什么高科技含量，所以我用颜色编织出光线。光线是本书真正要探索的东西。戴维的课程把人们对色彩的爱（或恐惧）转化成了实实在在的东西。

莉迪娅·纽曼

得克萨斯州奥斯汀市版画家、织物艺术家和色彩咨询师

导 读

本书基于我的一个教学课程，此课程最早开设于罗德岛设计学院。在过去的 22 年中，我有幸在多所大学里教授这一课程，其中包括罗德岛设计学院、布鲁克林学院和阿德菲大学，也向美国和加拿大的职业艺术家教授短期课程。

本书的第一个版本出版于 2005 年，是我多年来与织物设计师、织布工、挂毯艺术家、平面设计师、画家和插画师共事所精炼出的色彩课程。两个版本的目标读者是职业艺术家或正在接受训练成为职业艺术家的人，他们对于色彩理论的理解必须与实践结合起来。第二版在多个方面进行了改进。首先，它的版面更大，使得各个视觉案例更加易读。其次，增加了很多新的图像，进一步加强本书的清晰度和实用性。第三，加入了大量的文字，完善了第一版中提出的想法和解释。以下是每个章节修订的简单摘要：

第一章：看见色彩

我们重新做了一些图表，提高了清晰度和概念上的连续性。增加了一个新的“白纸实验”，以证明变换的光线对色彩表面会造成影响。我们重新安排了信息，也增加了新的文字。

第二章：首要原则

我们重新设计了色相环，使其更易于理解。我们对几个相关的关键概念也进行了修改和扩充，例如色彩术语的语义、色性以及明度与光度之间的关系等。其他的重要改进还包括更关注色彩方案、色彩范围、固有光、连续色彩和色彩比例等内容。

第三章：材料和技巧

这一新的章节对作业中要用到的材料和技巧作出了详尽的解释。本章还包含一个很有用的讨论——关于灰度级别及其在色彩调制学习中的作用。

第四章：开始色彩学习

本章以对色彩命名系统的考察作为开始。以教学理论为基础的作业从本章开始，还有关于“同调”的新内容。视觉案例与文本结合得更好，也更大更清晰。

第五章：色彩错视

这一部分主要增加了以下两个内容：讨论了限制色彩和色彩错视之间的影响。还增加了这两个话题相关的插画。

第六章：运用色彩规则

本章的全新标题对其内容作了更好的描述，因为这个章节包括了对色彩渐变、视网膜绘画、色彩在构建空间上的效果以及透明错觉等内容的深入探讨。本章的末尾介绍了 20 世纪初色彩观念的转变及其对抽象油画发展的影响。

第七章：色彩和谐

在这一章中，我们把色彩和谐的概念放在音乐模型的基础上来讨论，先以不带偏见的眼光审视了乐音从和谐到不和谐的声波关系。我们从色相、明度和饱和度三个维度分析了色彩的“和谐”。作业的安排比以前更加清楚，解释性文字也经过重新编排，变得更加明了。最后，以 4 个古代或当代的色彩和谐为例结尾。

第八章：色彩研究

这一章以经过扩充的、对色彩源的描述开始，然后解释了符合比例的彩色目录和不符合比例的彩色目录分别是什么。视觉案例也都经过改进，并增加了一个新的段落，从明度角度来描述色彩——配以 4 幅插图，然后是 8 名学生的自由创作作品。

第九章：色彩体验和解读

本章在上一版中被叫做“色彩的心理体验”，现在增加了对色彩的象征和类比的讨论。标题为“色彩关系的心理效应”的段落则关注色彩组合如何影响我们，色彩组合的例子来源于艺术品和商业广告。最后 4 页对三维艺术进行了简单的探索。

第十章：电脑色彩研究

我们要求学生将之前章节中做过的作业使用电脑再做一遍，这会强化学生对色彩原则的理解。我们举了一些数字艺术的例子来证明电脑在当代艺术家的工作室中的地位。我们进一步地讨论了 RGB、CMYK 以及它们与加法减法色彩理论的关系，作业所附的插画也做了改进。

使用本书

本书的目的在于指导色彩实践活动。我强烈推荐读者循着本书，逐章揭开的色彩“故事”，按照顺序学习并完成作业。

这本书也可以作为参考手册来使用。插图——其中很多是学生作品、辅助文本解释色彩概念、甚至仅仅阅读和学习这些色彩概念，对于在工作中要使用色彩的艺术家和设计师来说还是很有实际意义的。

1. 看见色彩

“我日夜痴迷于色彩，色彩是我快乐的源泉，同时也是一种折磨。”

——克劳德·莫奈

光线造就了色彩，但色彩的概念却是在我们的大脑中产生的。不同波长的光线被我们的眼睛接收以后，就被大脑解读为各种颜色。

某些颜色看起来很相似，例如橙色和橘黄色，这是因为它们的波长接近。光的波长都是纳米级的：

红光	橙光	黄光	绿光	蓝光	紫光
780 - 658 nm	658 - 600 nm	600 - 567 nm	567 - 524 nm	502 - 431 nm	431 - 390 nm

请想象一束阳光被分解成连续的色彩区域，像彩虹那样，每个色彩区域又包含着我们的大脑无法区分的更多色彩成分。色彩之间的界限是模糊的，并不是非常清晰划分的。在下面的例子（图 1.1）中，黄色由左边的橘黄色渐变到了右边的黄绿色。

1.1 黄色的完整色域从金黄色（偏橘色）至柠檬黄色（偏绿色）。

对物体表面的颜色产生知觉是由射到物体表面的光线反射入人眼造成的。一颗柠檬看起来是“柠檬黄色”的，是因为它的分子反射波长大约 568 纳米的黄色光线，并吸收了其他波长的光线。没有被反射的光波不能被感知为颜色（图 1.2）。

1.2 在黄色的表面上，其他颜色波长的光线都被物体吸收了，仅有黄色波长的光线被反射出来，因此看不到别的颜色。