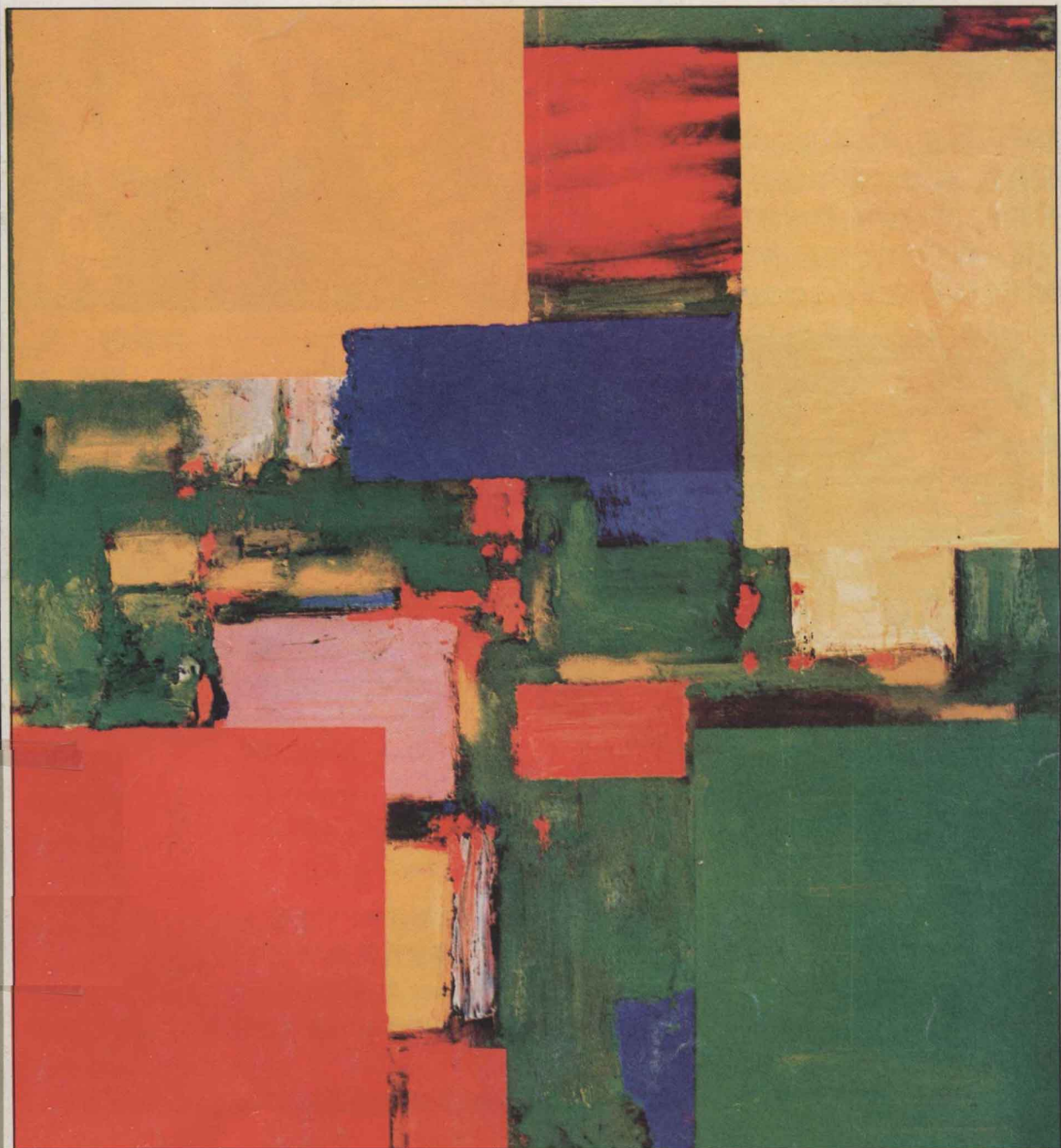

美术基础入门画库

刘南一 著

色彩基础入门

广西美术出版社

美术基础入门画库

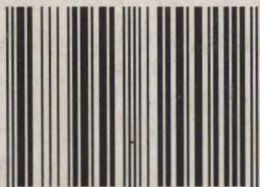
石膏静物入门
石膏头像入门
素描人像入门
素描静物入门
素描风景入门

素描头像入门
色彩基础入门
色彩人像入门
色彩风景入门
色彩静物入门

构图基础入门
动态速写入门
透视基础入门
人体解剖入门

ISBN 7-80582-901-2

9 787805 829012 >

责任编辑:苏 旅 姚震西 责任校对:林志茂

装帧设计:雨 田

(桂)新登字 07 号

色彩基础入门 刘南一 著

美术基础入门画库

广西美术出版社出版

广西新华书店发行

广西民族印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 2 印张

1995 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

1997 年 7 月第 5 次印刷

印数:36001—46000 册

ISBN 7-80582-901-2/J·637 定价:6.30 元

目 录

序言	(1)
一、色彩的形成	(2)
1、光源色	(2)
2、物体的固有色	(4)
3、环境色	(4)
二、色彩的要素	(6)
1、色相	(6)
2、明度	(7)
3、纯度	(7)
4、色调	(8)
5、色性	(10)
三、色彩的混合规律	(11)
1、原色、间色与复色	(11)
2、色彩的并置混合	(12)
四、色彩对比	(13)
1、色相对比	(14)
2、明度对比	(15)
3、纯度对比	(17)
4、补色对比	(19)
5、冷暖对比	(22)
五、色彩调和	(25)
1、同种色的调和	(25)
2、类似色的调和	(26)
3、对比色的调和	(29)
六、色彩的联想与象征	(32)
1、色彩的联想	(32)
2、色彩的象征	(32)

序 言

色彩,是绘画的语言和重要的表现手段。绘画色彩对于刻画物象、抒发情感、烘托气氛等具有独特的作用。学习色彩基础知识,了解色彩的成因和色彩相互作用的各种现象,对于色彩写生与创作水平的提高,必定会有很大的帮助。因此,本书着重从视觉艺术学习的角度来研究和阐述色彩的规律性知识,并配有摄影图片、美术作品以及色彩图例加以具体分析,较为系统地介绍色彩的基础知识。

在许多艺术家的作品中,尽管画面上的艺术风格各具特色,但都有一个共同的特点,就是以色抒情。各种色彩经过巧妙搭配与组合,成为艺术家感情的载体,构成了诗一样的意境和交响乐一般的色彩效果,我们置身于这些美好的作品之中,随着自己对色彩的认识与实践的日益提高,也将会创作出情感与色彩交织生辉的美术作品。在此,引用瑞士艺术教育学家约翰内斯·伊顿所著《色彩艺术》里的一段话:“只有热爱色彩的人才能领会色彩的美及其内在的实质。色彩可供所有的人使用,然而只有潜心研究的人显示其更深的奥秘。”

目 录

序言	(1)
一、色彩的形成	(2)
1、光源色	(2)
2、物体的固有色	(4)
3、环境色	(4)
二、色彩的要素	(6)
1、色相	(6)
2、明度	(7)
3、纯度	(7)
4、色调	(8)
5、色性	(10)
三、色彩的混合规律	(11)
1、原色、间色与复色	(11)
2、色彩的并置混合	(12)
四、色彩对比	(13)
1、色相对比	(14)
2、明度对比	(15)
3、纯度对比	(17)
4、补色对比	(19)
5、冷暖对比	(22)
五、色彩调和	(25)
1、同种色的调和	(25)
2、类似色的调和	(26)
3、对比色的调和	(29)
六、色彩的联想与象征	(32)
1、色彩的联想	(32)
2、色彩的象征	(32)

序 言

色彩,是绘画的语言和重要的表现手段。绘画色彩对于刻画物象、抒发情感、烘托气氛等具有独特的作用。学习色彩基础知识,了解色彩的成因和色彩相互作用的各种现象,对于色彩写生与创作水平的提高,必定会有很大的帮助。因此,本书着重从视觉艺术学习的角度来研究和阐述色彩的规律性知识,并配有摄影图片、美术作品以及色彩图例加以具体分析,较为系统地介绍色彩的基础知识。

在许多艺术家的作品中,尽管画面上的艺术风格各具特色,但都有一个共同的特点,就是以色抒情。各种色彩经过巧妙搭配与组合,成为艺术家感情的载体,构成了诗一样的意境和交响乐一般的色彩效果,我们置身于这些美好的作品之中,随着自己对色彩的认识与实践的日益提高,也将会创作出情感与色彩交织生辉的美术作品。在此,引用瑞士艺术教育学家约翰内斯·伊顿所著《色彩艺术》里的一段话:“只有热爱色彩的人才能领会色彩的美及其内在的实质。色彩可供所有的人使用,然而只有热烈研究的人显示其更深的奥秘。”

一、色彩的形成

在客观世界中,任何一个能为我们的眼睛所看见的物体,其表面色彩的形成,均取决于三个方面:即有一定光源的照射;物体本身能反射一定的色光;环境与空间对物体色彩的影响。

1、光源色

由各种光源发出的光,光波的长短、强弱、比例性质的不同,形成了不同的色光,称为光源色。

光源色是影响、决定物体色彩的重要因素。1666年,英国科学家艾萨克·牛顿做了人类首次用三棱镜分离太阳光束的实验,并由此证明,太阳的白光是由各种色光组合而成。

太阳光是最重要的自然光源,它普照大地,使整个世界姹紫嫣红、五彩缤纷。当光线随着时间的推移以及天气发生变化时,都会直接影响物象的色彩。

除了太阳光之外,还有其他各种光源,例如我们日常生活中使用的灯光,它是人工光源,比阳光弱得多,而且所含的可见光比例也和阳光不同。一般白炽灯发出的光常偏红、黄色光,而日光灯发出的光则偏蓝色光。

图1

牛顿将太阳从小缝引进暗室,通过三棱镜后,在映幕上显现出一条美丽的彩带,从红开始为橙、黄、绿、青、蓝、紫。这条七色的光带,就是太阳的光谱。

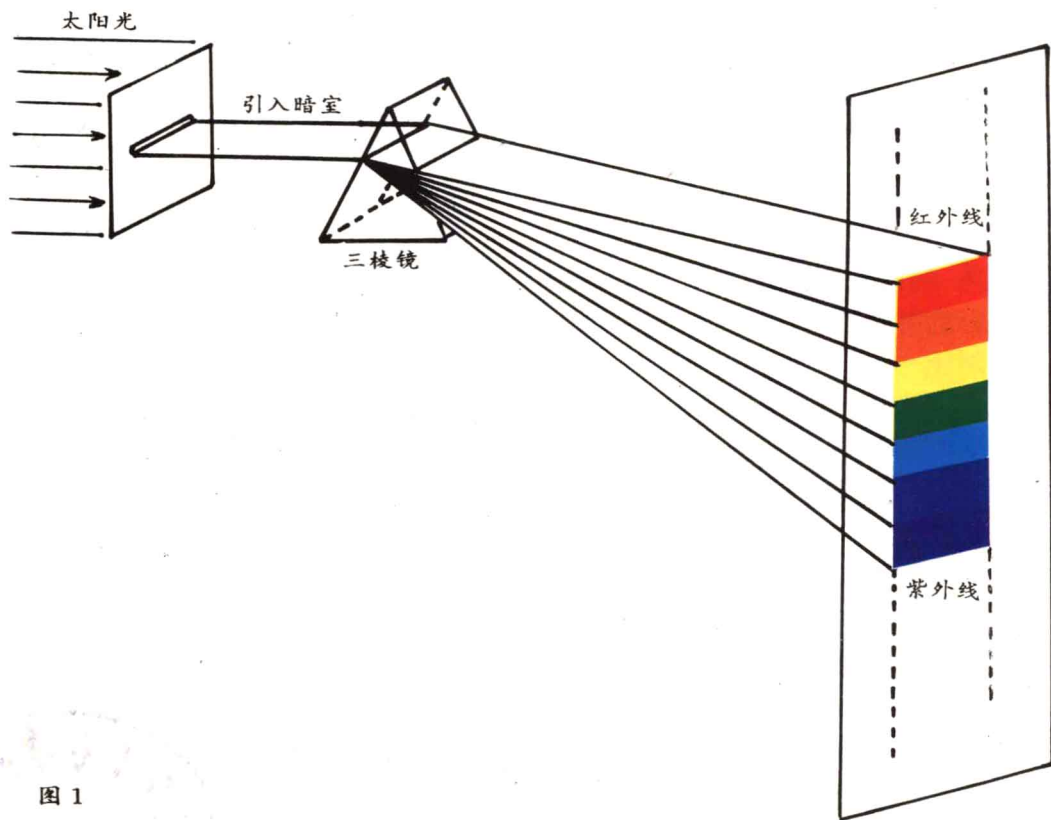

图 2

图 2

早晨霞光的红橙色光波,透过厚空气层,显现出金黄的色彩。

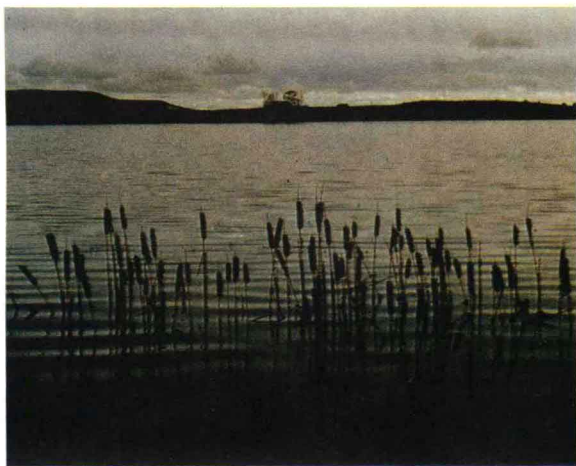

图 3

图 3

同样的物象景色,因为是阴天天气,没有阳光的直接照射,景物的色彩比晴天要微弱很多。

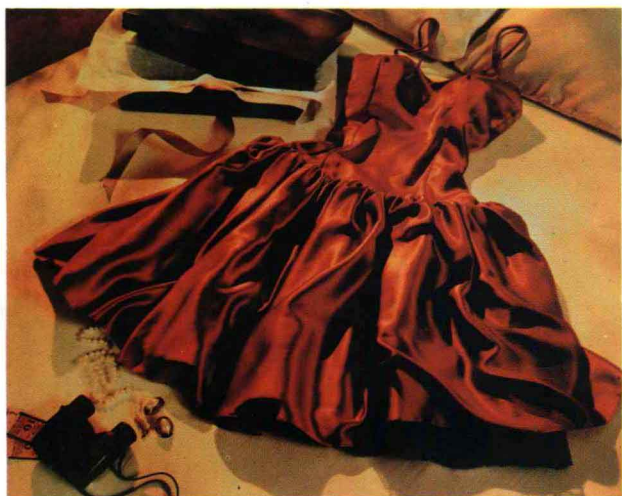

图 4

图 4 图 5

由于黄色光源的照射,使衣物都罩上了一层金黄色的暖光,更富优雅而增添活力。蓝色光源则使得环境气氛宁静、深沉而具有一种特殊的感染力。

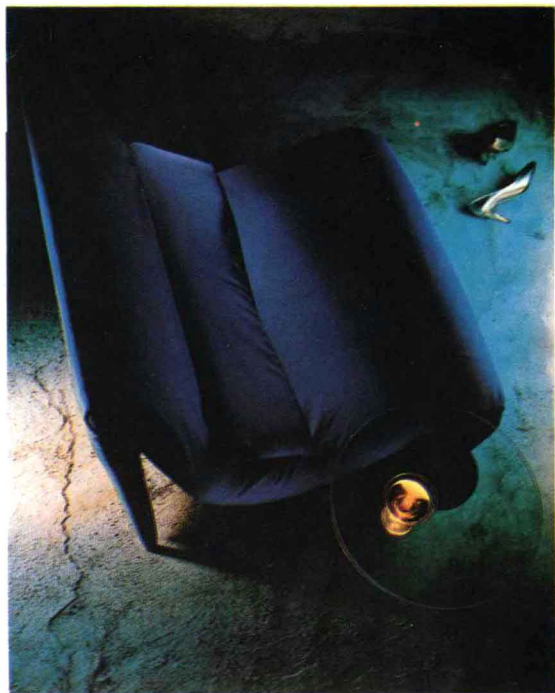

图 5

2、物体的固有色

在同样的阳光照耀下,红色的花,绿色的叶、黄色的土……各种物体都呈现出不相同的色彩,这是因为物体对可见光所作的不同反射的结果。各种不同质的物体,对照射其表面的光线,有吸收一部分、反射一部分的选择功能,被反射出来的那部分光线进入我们的视觉器官,

便使我们看到该物体本身的色彩,称为物体的固有色。

3、环境色

环境色或称条件色,指物体在不同光源与环境下所呈现的色彩变化。我们所描绘的物体,总是处在某种具体环境之中,随着光源以及具体环境的变化,都会使物体的固有色受到一定的影响。

图 6

红色的西瓜瓤吸收了橙、黄、蓝、绿、紫的光波,反射红的光波,因此它呈现红色;而蔬菜吸收了红、橙、黄、蓝、紫的光波,反射绿的光波,故呈现绿色;白色的菜花由于反射全部色光而成为最亮的白色;黑色背景则吸收了全部色光所以呈黑色。

图 6

图7

←固有色

图7

蓝色的工装裤在暖色光照下,其固有色发生了相应的变化,呈现出紫色的色彩。

图9

阳光下,画家的妻子正在山坡上撑伞漫步,面纱轻拂着她的面庞。由于伞的遮挡,使人物处于背光状态,草地上的阴影和白色衣裙呈现出蓝色天空反射的蓝紫成分的色彩;在人物前臂、衣裙绉褶以及遮阳伞等朝下的部分,都明显反射着黄绿色草地的环境色彩。

图9

图8

将白色的十二面体石膏放置于红色、黄色与蓝色的衬布上,便可以看到物体的固有色白色明显受到衬布色彩的影响而呈现红、黄、蓝等色成分,光线愈强,影响也愈大。

图8

莫奈/散步

二、色彩的要素

客观色彩千变万化,各不相同。但是,每种色彩都具有色相、明度、纯度三个方面的性质,又称色彩的三要素。而且,当色彩与色彩之间相互发生作用时,除了以上三种基本条件外,各种色彩彼此之间形成色调,并显现出自己的特性。因此,色相、明度、纯度、色调以及色性等五项构成了色彩的要素。

1、色相

色相指色彩的相貌,是区别色彩种类的名称。光谱上的红、橙、黄、绿、蓝、紫等六色,通常用来做为基础色相。但是,我们能够分辨的色相,不只这一有顺序的六种色彩,在这一顺序中尚有无数的种类存在

于其间,例如红色系中有紫红、橙红;绿色系中有黄绿、蓝绿等色彩。

光谱上的色光带成条状,秩序分明。为了研究与运用方便,通常把其连结成环状,这种环状称为色相环或色轮。

图 10

约翰内斯·伊顿所确立的十二色相环以红、黄、蓝三原色为基础色相,由三原色相调产生橙、绿、紫三间色,这六个色放在色相环中央,以便于观察它们的相互关系,然后再相调而发展成十二色相环。色相环中任何一个色相都居于独立位置,区分清楚,其顺序与光谱顺序相同,只是在红与紫之间加上了紫红,来补充光谱色相,并将补色对比分别置于直径对立的两端。

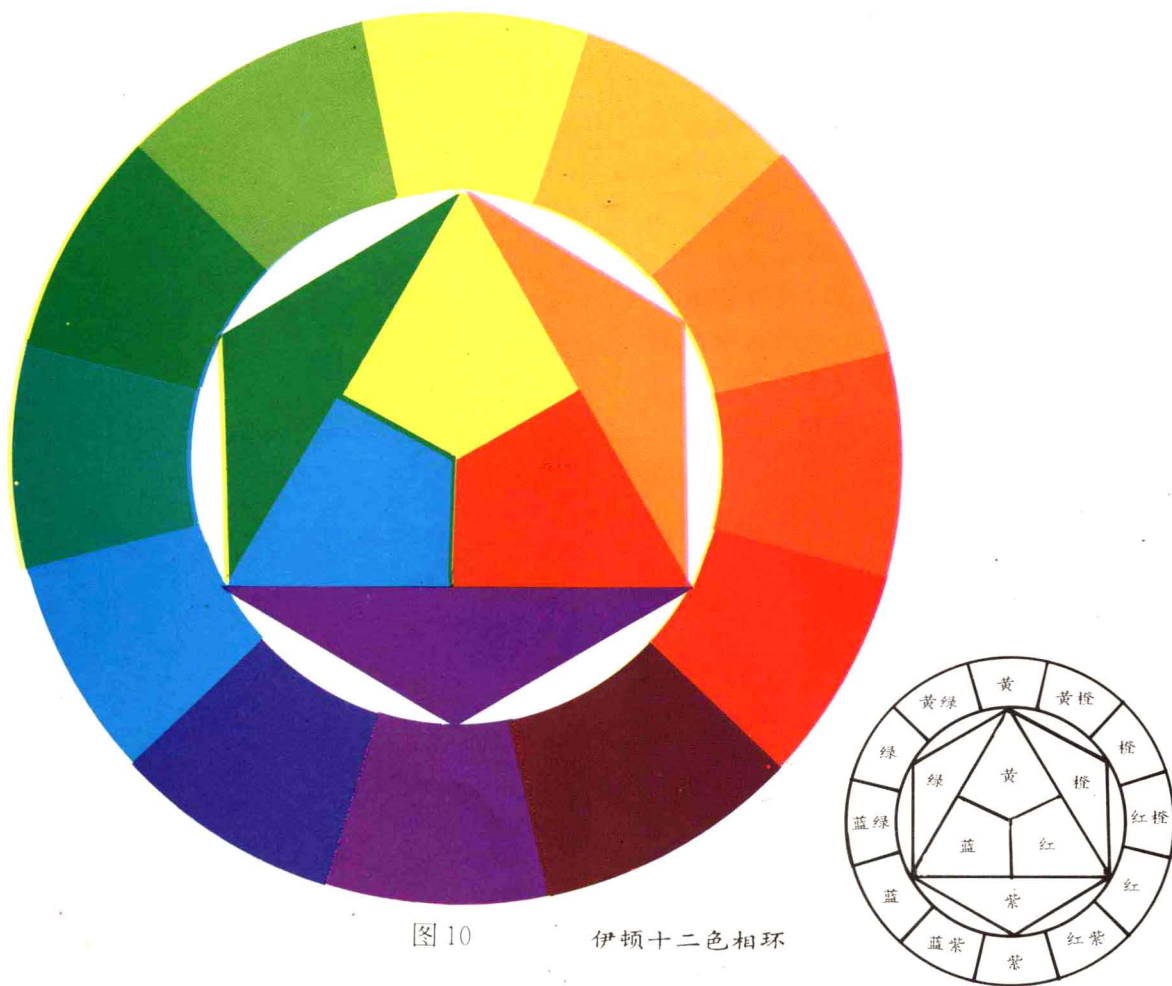

图 10

伊顿十二色相环

2、明度

明度指色彩的明暗程度,即色彩的深浅差别。

色彩的明度差别包括两个含义:一是指某一种色的深浅变化;二是指不同色相之间存在着明度差别。

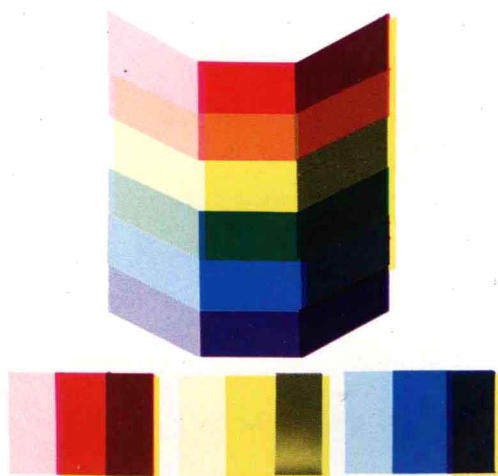

图 11

图 11

将某一种色相加入白色或黑色,色彩就会明亮或灰暗。例如粉红、红、深红、暗红都是红色,但一种比一种深。

图 13

以纯净的红色,依次以等差的量加入白色,使其纯度降低,便得到从灰到艳的各种纯度色彩。

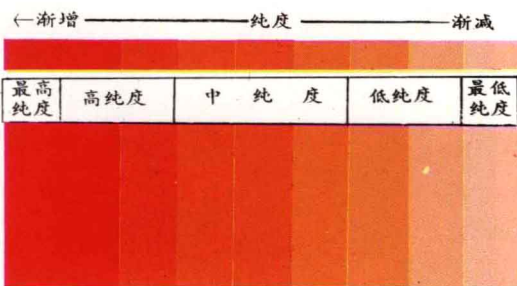

图 13

3、纯度

纯度指色彩的纯净程度,又称彩度或饱和度。以颜料为例,把一种纯净颜色加入白或黑,其结果使颜色相应降低了纯度,或趋向柔和或趋向沉重。

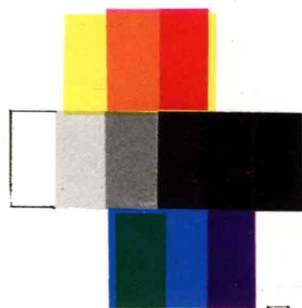

图 12

图 12

在六种标准色中,黄最明亮,紫最暗,橙和绿、红和蓝处于相近的明度之间。

图 14

空间距离的远近会使色彩的纯度发生变化。从这幅风景画可见,由于空气层的影响,前景的色彩纯度较高,距离越远色彩的纯度越低。

图 14

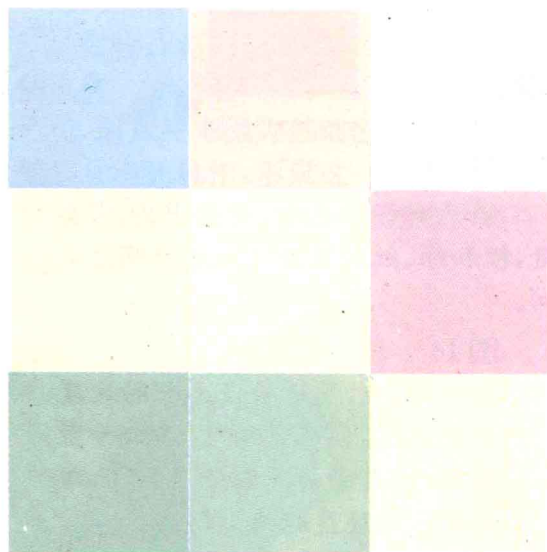
4、色调

在色彩作品中,其画面总是由具有某种内在联系的各种色彩组成一个完整统一的整体,形成画面色彩总的倾向,称为色调。色调的类别较多,从色相上分有绿色调、蓝色调、黄色调等;从纯度上分有明

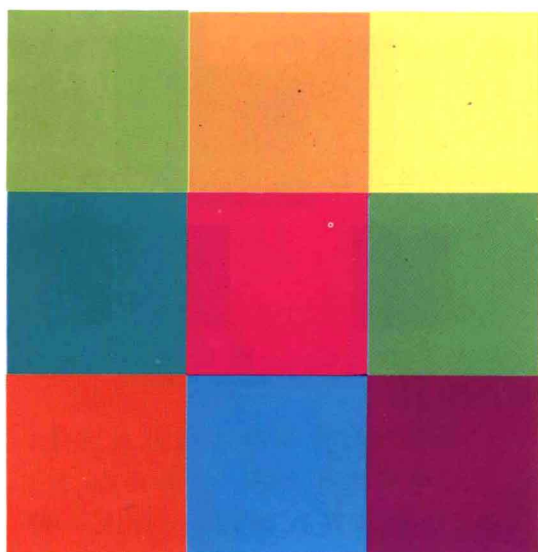
亮色调、浅灰色调、暗色调等;从色性上分有冷色调、暖色调、中性色调等。除此之外,还能打破三者的范围而混合运用,例如冷灰色调、暖绿色调、灰紫色调等等。

图 15

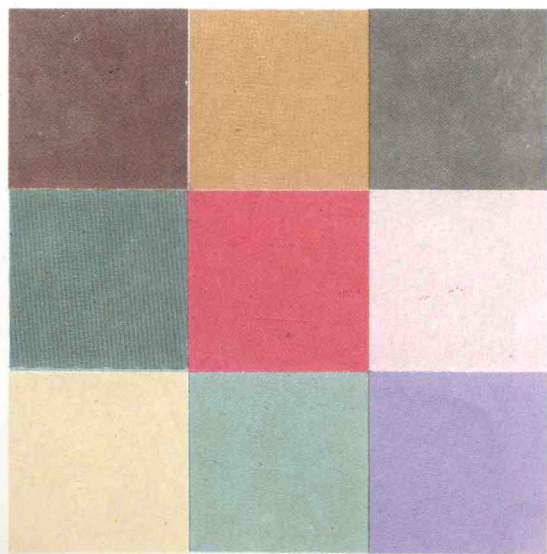
以色彩纯度区分的各种色调。

浅色调

明亮调

浅灰色调

深色调

图 15

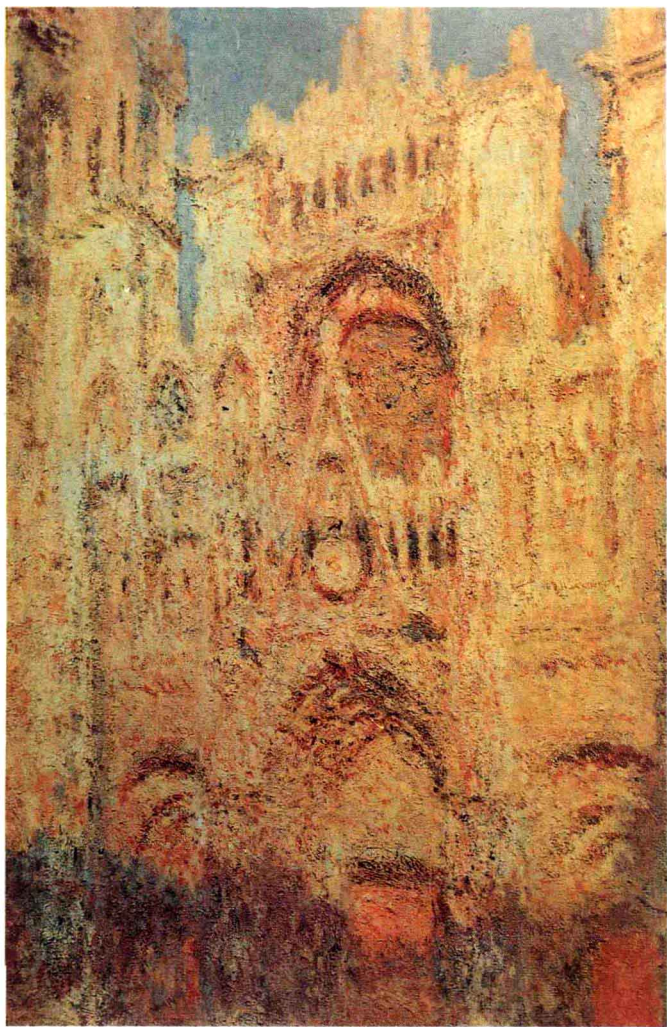

图 17

莫奈/鲁昂大教堂

图 16

图 16 图 17

莫奈敏锐地察觉和意识到光源随时间的推移,会使自然界的色调有很大的变化。他曾对鲁昂大教堂画了 20 幅不同光照条件下、产生不同色调的作品。这是其中的两幅。右幅是大教堂沐浴在晨光中而产生的蓝紫色调;左幅则是在阳光的照耀下呈现的金黄色调。

莫奈/鲁昂大教堂

5、色性

色性指色彩的冷暖倾向。在生活中或绘画上的色彩,总是会给人以或冷或暖的感觉与联想,如倾向蓝、蓝绿、蓝紫为冷色;倾向红、橙、黄为暖色。冷色容易使人感觉寒冷,而暖色则使人产生温暖的感觉,介于冷色与暖色之间的紫色和

绿色,属于中间性质的色彩,有时会因为倾向暖色而有暖和感,或者因为倾向冷色而有寒冷感,所以紫色与绿色又称中性色。另外,色性的冷暖还有相对的含意,如红和黄相比黄就冷一些,黄和蓝相比黄就暖一些。

图 18 图 19 图 20

这三幅作品在色调的冷暖倾向上,形成了冷色调、暖色调以及中性色调。

德加/舞蹈课

图 20

图 19 德拉克洛瓦/花

图 18 德加/舞女

三、色彩的混合规律

色彩的混合存在着三种形成,即色光的混合、颜料的混合和色彩并置混合。色光的混合在戏剧舞台效果、商业广告以及装璜等方面应用较广泛。现在的彩色电视映像系统,也是以色光的混合作用于人们的视觉来完成的。作为绘画色彩的分析与表现,我们着重于研究颜料的混合和色彩并置混合。

1、原色、间色与复色

在颜料的混合过程中,有些色彩不

能用其他任何单色混合而成,这种最基本的色彩称为原色,又称第一次色。原色只有三种,即红、黄、蓝(理想的颜料三原色是明亮的红色、柠檬黄和湖蓝)。

间色是由两个原色相混合而得,又称第二次色,间色只有三种,即橙、绿、紫。

复色是由两个间色相混合而得,又称第三次色。

颜料的混合,在理论上讲并不困难,但在实际运用中,当着手调配所需色彩时,这一种色与那一种色各要用多少分量来混合,除了根据理论上的指导,还需要混色经验的积累,才能得到满意的色彩。

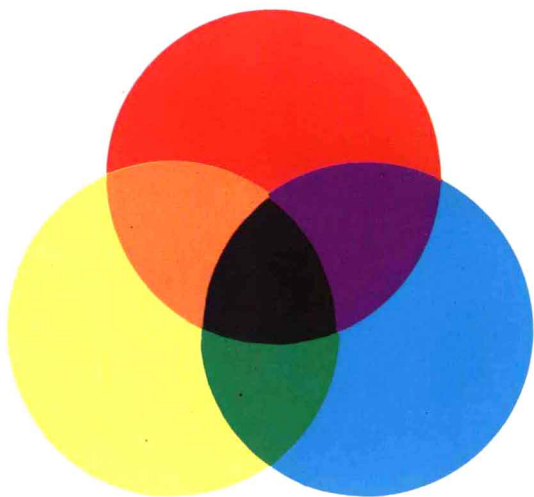

图 21

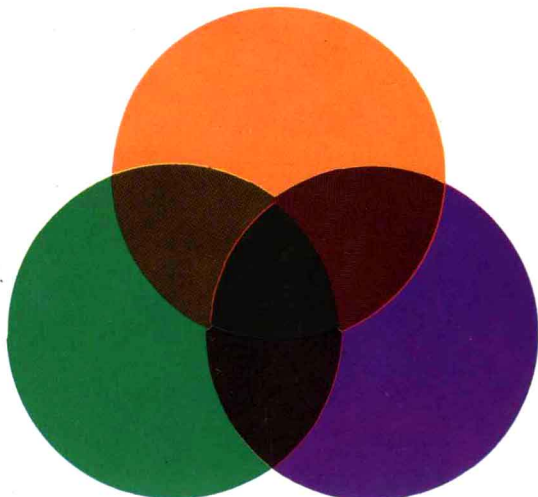

图 22

图 21

三原色中的红加黄得橙,黄加蓝得绿,蓝加红得紫。但红、黄、蓝三原色相混合则成混浊的黑色。

图 22

复色中必然包含所有的原色成分。由于各原色间的比例不等,从而形成了红灰、黄灰、绿灰等不同色彩倾向的灰色。

2、色彩的并置混合

当我们把红、蓝色点或色块并置的画面经过一定的距离,就会发现红色与蓝色变成了一个灰紫色,这是由于空间

距离和视觉生理的限制,眼睛辨别不出过小或过远物象的细节,因此把各不同色块感受成一个新的色彩,这种现象称为色彩的并置混合或空间混合。

图 23

修拉/大杰特岛的星期日下午

图 23

色彩的并置混合在美术表现中应用十分普遍。修拉在这幅作品中使用颜色绝少直接混合,而是将纯色直接用小笔触或圆点笔触一点点地点成画面,把许多色彩并置在一起,在一定距离内产生了视觉上的综合作用,使整个画面色彩闪耀着宝石般的光辉,给人们以充分的视觉满足。

德加/舞女 图 24

图 25

图 24 图 25

将德加这幅直接混色的油画作品,变为色彩并置混合的画面。首先将作品色彩加以分解,如绿色分解成黄色点与蓝色点,橙色分解成红色点与黄色点,紫色分解成红色点与蓝色点,还可以根据画面局部的色彩倾向,加入黄绿点或蓝绿点等等,然后将这些色点并置,形成近看色彩强烈而有装饰意味,远看色彩既丰富又统一的效果。这种做法对初学者认识色彩、表现色彩并使之丰富是极好的训练方法。

四、色彩对比

两种以上的色彩,以空间或时间关系相比较,能比较出明确的差别,并产生比较作用,称为色彩对比。

色彩的对比现象分为两大类:同时对比和连续对比。色彩对比的掌握和运

用,对于增强画面色彩的醒目以及变化形成和谐的色调,有着重要的意义与作用。以下就色彩对比中的色相对比、明度对比、纯度对比、补色对比及冷暖对比等五项对比形式逐一进行研究。

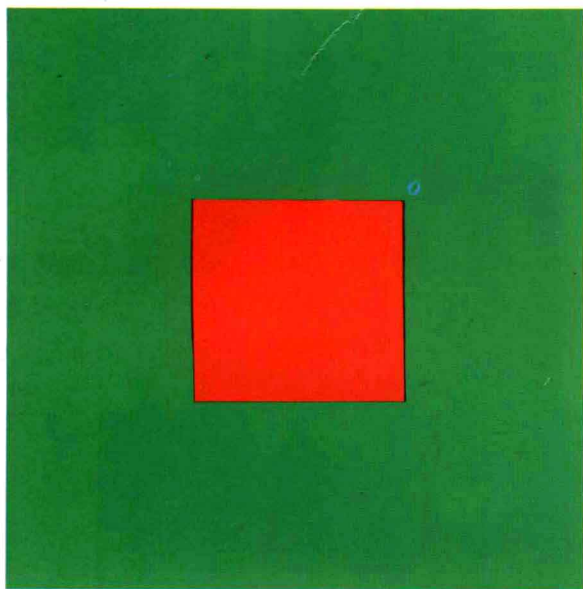

图 26

同时对比:指在同一空间、同一时间看到的色彩对比现象。绿色桌布上的红笔记本是在同一空间和同一时间看到的,其对比产生鲜明夺目的色彩效果。

图 26

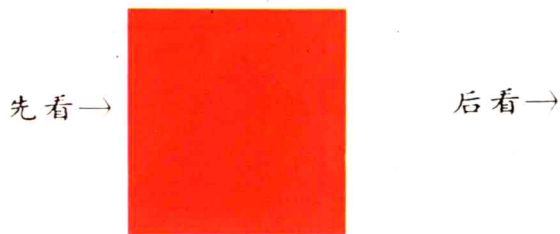

图 27

图 27

连续对比:当我们先看红色的笔记本,后看浅黄色的墙面,就会感觉后看的浅黄色墙面呈现黄绿色,这是因为眼睛把先看色彩的补色残像加到后看物体色彩上面的缘故。这种色彩对比是在前后不同的时间和不同空间发生的,称连续对比。

1、色相对比

色相对比是因色相之间的差别形成的对比。以色相作为主要的对比现象,经过对比之后的色相感觉会产生变化或偏移。

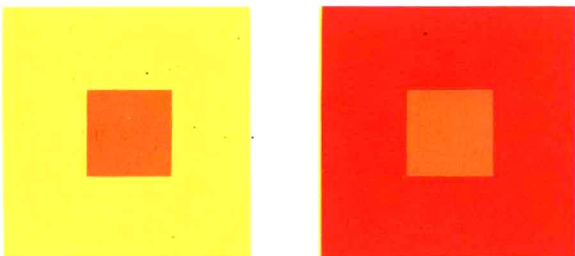

图 28

图 28 相同的橙色分别置于红色与黄色背景中,产生色相对比作用,红色背景中的橙色偏黄,黄色背景中的橙偏红。

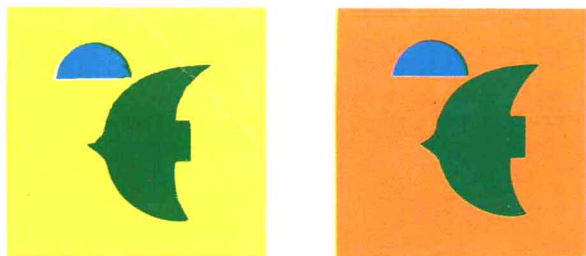

图 29

图 29

色相对比应使用色彩饱和度高的纯色相,同时,至少要有三种以上的色彩搭配组合,以产生不同的色相对比效果。

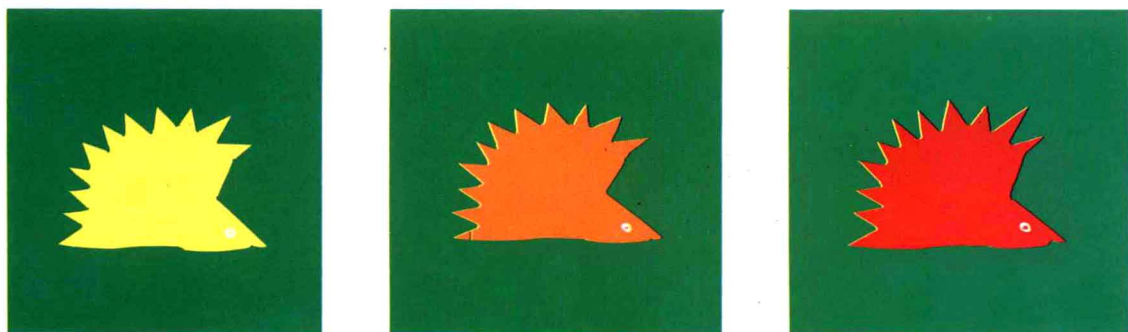

图 30

图 30

以相同的绿为背景,刺猬是黄色,其效果调和、统一;刺猬是橙色,对比效果丰富、强烈;刺猬是红色,与背景色成补色关系,对比效果最强烈。

图 31

马蒂斯在作品中将多种色相的色块进行组合与分割,注重各高纯度色相彼此之间的对比及和谐关系,并巧妙地使用白色底以及黑线加强画面色彩的和谐。轻快流畅的几根线条虚实有致,增添了海洋中形与色的节奏感与生动性,整个画面的色彩对比效果非常强烈、活泼而明快。

图 31 马蒂斯/海洋的记忆