

剖析色彩

换个角度画色彩

林笑初 编著

人民美術出版社

剖情析采

换个角度画色彩

林笑初 编著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

剖情析采：换个角度画色彩 / 林笑初编著. —北京：人民美术出版社，2009.4

ISBN 978-7-102-04619-8

I. 剖… II. 林… III. 绘画理论—色彩学 IV. J206.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 063861 号

剖情析采：换个角度画色彩

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同 32 号 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部：65252847 65256181 邮购部：65229381

选题策划 日 高

责任编辑 日 高

整体设计 日 高

版 式 张 庆

英文翻译 日 高

校 对 王隽戎

责任印制 丁宝秀 赵 丹

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2009 年 5 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本：889 毫米 × 1194 毫米 1/16 印张：7

印数：3000

ISBN 978-7-102-04619-8

定价：48.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题，影响阅读，请与我社联系调换。

常人用色，而绘画用情。

——夏尔丹

目 录

6 概述

8 第一章 色彩的对比与和谐问题——
基本规律的运用与变化

8 一、色彩的对比

8 (一) 介绍一个比较有代表性的色轮

8 1. 色相对比

8 2. 明度对比

8 3. 补色对比

8 4. 冷暖对比

9 5. 邻近对比

9 6. 浓度对比

9 7. 面积对比

9 8. 透明度对比

10 (二) 与色彩对比相关的几个重要概念

10 1. 色相

10 2. 明度

10 3. 纯度

11 4. 补色

12 (三) 冷暖对比

13 二、色彩的和谐

14 (一) 与色彩和谐相关的几个重要概念

14 1. 间色

14 2. 复色

14 3. 近似色

15 4. 中性色

15 (二) 色彩和谐需要注意的问题

18 三、运用色彩对比与和谐的几点体会

20 第二章 色彩的边线问题——清晰与
模糊的边界

20 一、清晰与模糊的边界和风格学

23 二、边线与光源

24 (一) 平光效果

24 (二) 顶侧光效果

27 (三) 侧光效果

28 (四) 逆光效果

29 (五) 特殊光线效果

30 (六) 阳光效果

31 三、色彩规律与边线

32 (一) 固有色画法

32 (二) 条件色画法

33 1. 光源色

33 2. 环境色

34 第三章 色彩的调与搭配问题——
整体的色彩意境

34 一、色调——饱含情调的色彩篇章

37 二、色彩体系——色调的深层结构

38 (一) 以黑为主的色彩体系——古典色系

(二) 以蓝为主的色彩体系——现代色系

41 三、色彩的塑造形式——色调的表层
结构

(一) 色块

46 (二) 色点

48 (三) 色线

49

50 第四章 色彩的风格与样式问题——
书写与构成

50 一、色彩的构成——古典的方法和现
代的方法

50 (一) 古典的方法

53 (二) 现代的方法

54 1. 色彩平面化

56 2. 色彩分割

59 3. 色彩抽象

62 二、色彩的表现——书写方式

62 (一) 色彩调配

62 1. 调和色彩

63 2. 并置色彩

64 3. 湿画法

64 (二) 色彩的书写特征

70 第五章 色彩作品个案分析

概述

在学生时期，我的导师靳尚谊先生就经常督促我：手边要时时放着大师的画册、速写本和笔，随时随地去临摹大师作品，体会和揣摩这些杰作构图、色彩组合、黑白灰布局、用笔等；如果条件允许还应该多做全面的临摹。这使我获益匪浅。

临摹是一种古老的教学方法，早在文艺复兴的初期便已被使用，以后的巴洛克、新古典主义乃至印象派的大师都很注重临摹。米开朗基罗就曾临摹过湿壁画、雕塑品和素描；鲁本斯研究了古希腊罗马和文艺复兴的世界和文化，构造和动态，以及与人体动态有关的衣着和服饰的画法，临摹过米开朗基罗、拉斐尔、卡拉瓦乔、达·芬奇的等大师的作品；安格尔在他87岁的时候还临摹了乔托的版画，他说：“我为的是学习”，“我们时代的一位最好的画家对我说，为了以后能够自由奔放地作画，必须有用非常精确的方法画过一些东西的经历。我们不当被时髦潮流所左右，它们暂时的成功不应该妨碍我们尽力去学习有关美术的一切知识。总之，专业能力是成功的最可靠的保证。”马奈、德加、雷诺阿以及许多其他画家，都大量的临摹油画和临摹素描。

通过临摹可以领悟大师表达思想的方式，进而形成自己的绘画语言。古人云：“诗言志。”讲的就是富于诗性地表达思想。伟大的艺术作品，在经历过历史与时间的考验以后，仍然以一种美的姿态影响着后人，画面上那种力量丝毫没有因为时间削减。马约尔说过：“形使我喜欢，所以我要造型……但对我来说，造型不过是表达思想的手段而已。我所探索的是思想啊！”正是艺术家的思想，一种伟大的精神境界支撑起了整个画面。一件具有震撼力和影响力的艺术作品，它的美就在于它的思想和智慧。

第一章 色彩的对比与和谐问题——基本规律的运用与变化

色彩对比和协调的规律运用是所有色彩作品最基本的原则。色彩发展到 19 世纪印象主义时期已经非常完善。在艺术语言的探索上,印象主义的画家们达到了史无前例的高度。由于科技的发展,颜色种类的增多,艺术家在色彩上的运用也更为大胆和自由了;但是所有的作品都无一例外地遵循了对比协调的原则,画面里包含了这两种因素的交错运用。通过对作品的分析,我们可以更清楚地看到这一点。

一、色彩的对比

(一) 介绍一个比较有代表性的色轮

首先,我们采用著名的色彩学教师詹尼斯·伊顿(Johannes Itten)关于色彩之间相互对比的八种形式的论述,分别是色相对比,明度对比,补色对比,冷暖对比,邻近对比,浓度对比,面积对比和透明度对比。(表 1)

1. 色相对比:是指纯色或未经过稀释的颜色之间最强烈的对比。

2. 明度对比:又称色度对比,是指白色和黑色之间的对比,以及白色和黑色与其他色彩调和的渐次变化形成的对比。

3. 补色对比:是指位于色轮对角线位置的两个颜色的对比,其中我们最熟悉的是色轮上两两相对的三组颜色的对比:红与绿,黄与紫,橙与蓝。如果把两个互补色并排放置,就会形成补色对比;它们能够最大限度地互相突出对方的效果。

4. 冷暖对比:冷暖对比包括暖色和冷色之间的对比(红与黄对比蓝与绿),还包括每个色相中不同冷暖色调之间的对比(暖绿、

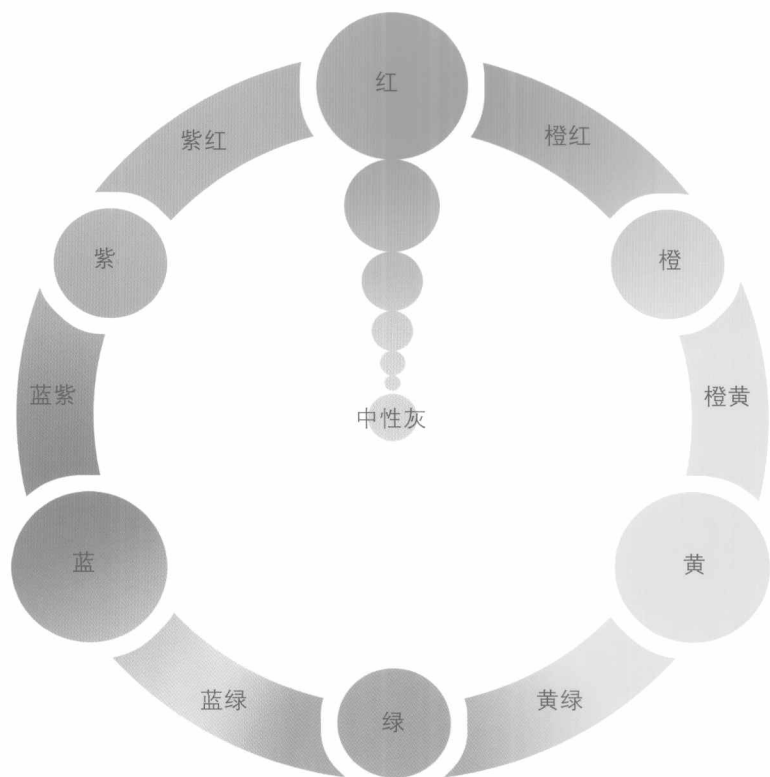

表1 色轮

冷黄等等)。

5. 邻近对比: 由于视觉神经保持平衡的作用, 每个颜色都倾向于使其相邻的颜色带有自己的互补色或对色。

6. 浓度对比: 是指在相同的色相中, 纯粹的颜色与经白色或黑色稀释的(不饱和色)同色对比会产生一种非常微妙的色彩组合。

7. 面积对比: 不同颜色对眼睛的视觉影响不同; 比如, 从色轮上来看, 黄色是最亮的色相, 视觉上最强烈, 而紫色是最暗的色相。所以画家在布置和设计色彩搭配时要考虑色彩的相对力量来安排色块所占的面积的大小。

8. 透明度对比: 要知道透明的颜料和不透明的表层在力量感上不同, 透明的颜色更有空间的量感; 比如伦勃朗肖像画中背景的透明处理。

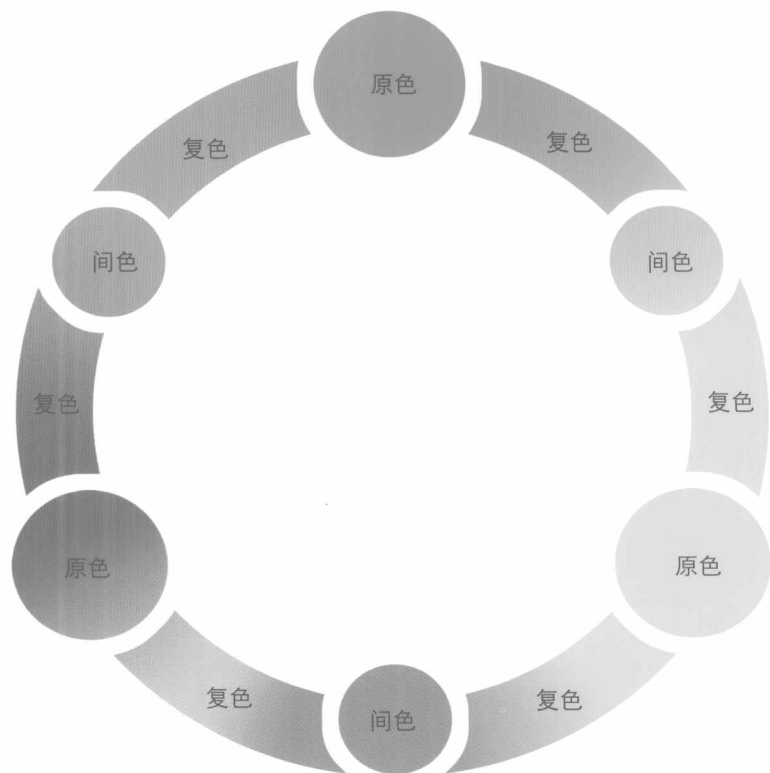

表2 色轮

(二) 与色彩对比相关的几个重要概念

首先,为了理解这些提到的概念,我们需要解释几个色彩基本原理和要点。(表2)

1.色相:是指色彩的冷暖倾向,而色彩的冷暖是指色彩所具有的心理特征。

2.明度:判断色彩的一种方法是求助于它的明亮度或暗度。换句话说,就是在区分一种色彩的明暗和其他色彩的明暗的不同,也就是说我们要研究的是色彩黑白灰的层次问题。例如,红色在明度上比黄色在明度上要低得多。在色彩表中,白色的明度是“10”,被认为拥有最高的明度,而黑色的明度则是“0”。注意,在减弱光度下比较不同色彩的明度要容易得多,因为这会使色彩对比降至最小限度。这就是为什么我们的绘画老师要求我们经常眯起眼睛来看黑、白、灰和色彩关系的原因所在。

3.纯度:判断色彩的另一种方法是求助于它的色彩饱和度。也

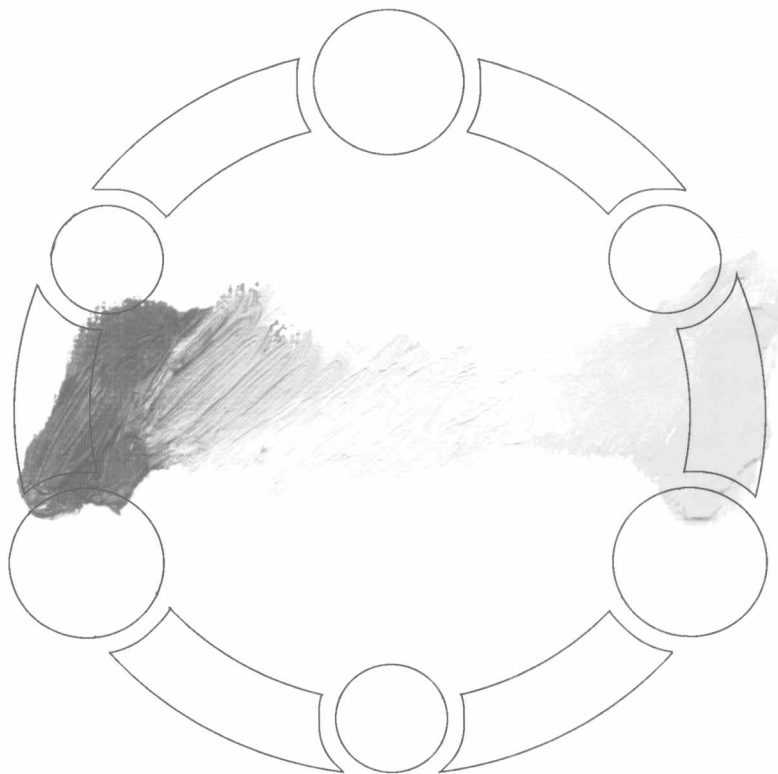

表3 色彩动态图

就是指除了黑、白、灰三色以外，其他某一种颜色的色相饱和程度或逼真度。减弱某一色彩强度的最佳途径就是加上这一色彩的补色。例如，我们逐步把蓝色调和到橙色中去就会产生焦橘黄，然后是棕色，最后是一种中性灰。如果把赭石和群青混合，可以调配出很好的偏黑色和灰色。

4. 补色：色轮上直接相对的色彩是补色。补色是指两种颜色在感觉上呈现着对立的特点。一种原色总是受到一种间色的补充，反之亦然。我们先从原色出发，红的补色是绿，蓝的补色是橙，黄的补色是紫。混合两种等量的补色，你就会得到黑色，或者一种中性灰。最强烈的色彩对比是通过色轮上相距最远的那些色彩相配对而产生的。（表2）将补色并置在你的绘画中会产生令人吃惊的效果，这常常是将视线引向兴趣中心的最有效的方法。马蒂斯（图1）非常好地运用了对比色，他认为不管颜色有多美，将它们仅仅排列起来是远远不够的，色彩之间还要相互作用，否则就在创造不和谐。他

图1
马蒂斯
《金莲花和舞蹈》
画布 油彩
192cm × 115cm
1912年

说：“简单色对人的内在情感的影响更为有力。因为它们单纯。比如说蓝色，衬以补色的光泽，可以像一面锣一样作用于人的情感——响亮有力。”（表3）

（三）冷暖对比

接着，我们要着重讨论对比概念中“冷暖对比”这对概念，也是色彩的一个核心问题，在画面上起到主导的作用。我们知道，暖色一般是指黄、黄橙、橙、红橙、红和红紫色。暖色在视觉上向前靠。冷色一般是指黄绿、绿、蓝绿、蓝、蓝紫和紫色。冷色在视觉上向后靠。当我们说到某种色彩比另一种色彩“冷”或“暖”时，实际上，我们是在比较这两种色彩中蓝色的含量。例如，一种冷红的蓝色含量在一定程度上使它向紫色变化；一种暖红则向另一个方向的橙色发展。那么如何区分暖蓝和冷蓝呢？暖蓝中含有较多的红色，冷蓝更倾向绿。白色和黑色是两个极端，代表最明和最暗，而所有的灰色都是按照它们同更亮或更暗的色调对比才显得或亮或暗。与此相仿，蓝绿色和红橙色是冷色、暖色的两个极端，它们总是分别代表冷色和暖色。然而，色轮中介于它们之间的色相可能是冷色，也可能是暖色，这取决于它们是同更暖还是同更冷的色调相对比。比如，同样是红色，深红和朱红相比，朱红就偏冷。这一点我们可以通过对颜色的分类列举来说明：

红色——暖红色：深红、钴紫、土红；

冷红色：朱红、玫瑰红、淡红

黄色——暖黄色：中（镉）黄、土黄、镉橙；

冷黄色：柠檬黄、淡黄

蓝色——暖蓝色：群青、天蓝；

冷蓝色：普蓝、钴蓝

绿色——暖绿色：淡绿、土绿、铬绿；

冷绿色：翠绿、宝石翠绿

土色——暖土色：熟褐、黄赭土；

冷土色：生赭

黑色——暖黑色：象牙黑、烟黑；

冷黑色：马斯黑、煤黑

白色——暖白色：铅白、钛白；

冷白色：锌白

当然，值得一提的是黑色和白色也是一种色彩，它们同样具有色彩倾向，比如从上面分析来看象牙黑、烟黑偏暖，马斯黑则偏冷；铅白、钛白偏暖，锌白则偏冷。另外，不妨作一个这样的联想——在炎热的夏日，当你穿着白色的衣服时你会感到比较凉爽。这说明黑色比白色在感性上要偏暖。

色彩的冷暖程度不仅仅依赖于其固有的特性（指偏红黄的是暖色，偏蓝绿的是冷色，这是一个基本的概念）；你也可以有意识地加强或减弱色彩的冷暖。首先，取决于你以哪两种或几种颜色相互为邻（指色彩同时相邻摆放时）。比如，把天蓝放在普蓝旁边，你会感觉天蓝是一种偏暖的色彩；而同样的天蓝如果放在红色旁边，则它就呈现较冷的性质了。其次，也取决于你往一种基本色里调入了什么颜色（指调和色彩的时候）。比如，在中黄里加入一点群青，你会得到一种很暖的黄绿色；而在深红里加入一点群青，则可以得到一种很暖的紫红色。

运用这个原理，我们就更容易欣赏古典油画中画家对于冷暖对比关系的使用了。和印象派以后的绘画作品相比，古典绘画中显然冷颜色比较少（常常只有石青、石绿。在第三章中有详细列举的用色）；但即使在暖色区域中古典绘画大师也很讲究冷暖对比。比如以上谈到的同属于暖颜色的红颜色和黄颜色，二者相对比时红颜色就比黄颜色视觉上更暖一些。因此，冷暖对比的原则在色彩作品中是要解决的核心问题。

二、色彩的和谐

如果画面中只有色彩对比关系，就不免显得简单、单薄、生硬。所以，画面中还应解决色彩和谐的问题。通过以上图例分析，我们对于色轮和红、黄、蓝三原色这个色彩概念已经非常熟悉；我们还

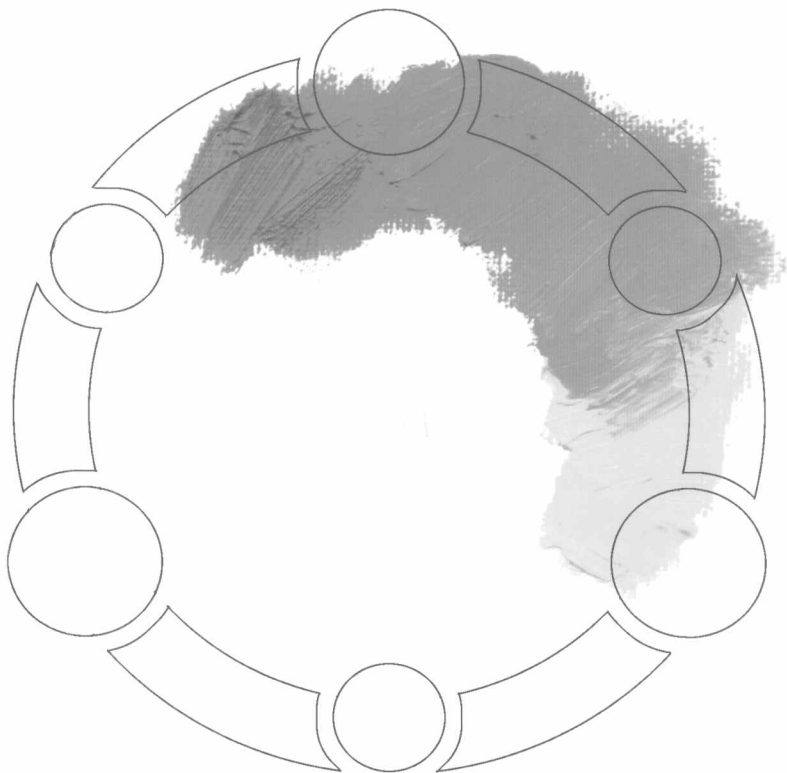

表4 色彩动态图

应了解与其相关的一些相关概念，以便于我们了解怎样用色，使色彩之间的关系相互和谐。（表4）

（一）与色彩和谐相关的几个重要概念

1. 间色：将等量的两种三原色混合便产生间色。例如，红色和黄色混合产生橙黄色，黄色和蓝色混合产生绿色，蓝色和红色混合产生紫色。

2. 复色：一种原色和临近的一种间色混合会产生一种复色。当然，两种不等量的原色相混合也会产生同样的结果。比如，大量的蓝色和少量的黄色混合会产生复色，等量的蓝色和绿色相混合也会产生复色。

3. 近似色：我们认为同类色是相互协调的，也叫做近似色；它们易于和谐。色轮上紧密相连的色彩被叫做类似的色彩。把近似色

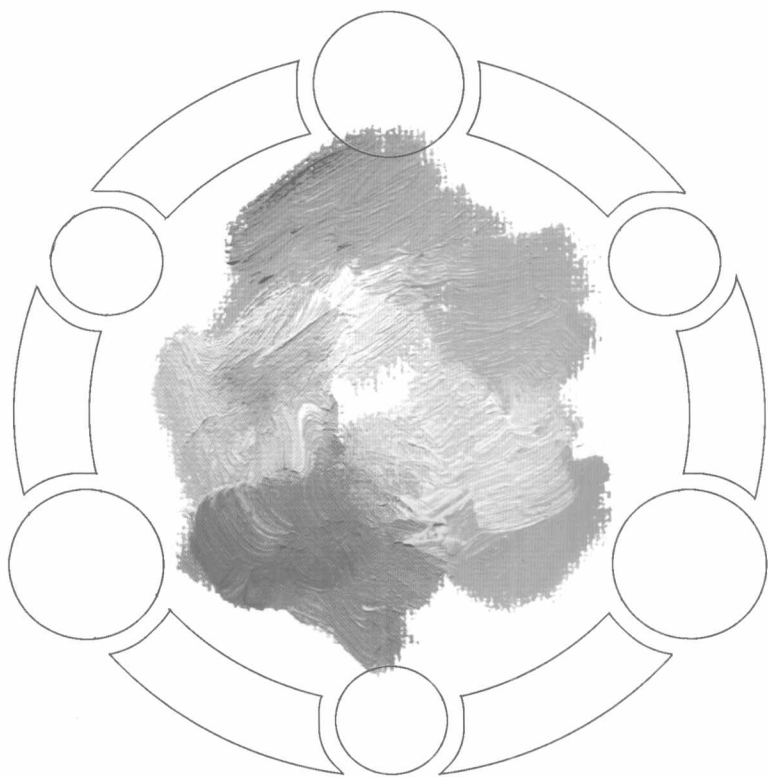

表5 色彩动态图

相互混合在一起是十分悦目的；因为它们都处于同一色族，而且有着密切的联系。例如，紫色、红色和橙色就是类似的色彩；它们在色轮上相互毗连，三者皆含有红色。另外，混有蓝色的色彩，如蓝绿、蓝紫，都是近似色；混有黄色的色彩，如黄橙、黄绿，也都是近似色。由于这一密切关系，我们发现使用近似色不会出现色彩对抗的问题。

4. 中性色：中性色色彩的协调性较之高明度色彩（指原色、复色和间色）的协调性要更加微妙、更加变幻莫测。比如，以橙色为基础可以产生出各种棕色、赫色等；以绿色为基础可以产生出橄榄色、淡绿色等。使用中性色可以丰富画面的层次。（表5）

（二）色彩和谐需要注意的问题

值得注意的是，一种颜色应该和它所在的同一色域的颜色产生

图2
凡·高
《阿尔的咖啡巷》
画布 油彩
81cm × 66cm
1888年

互补,才能使色彩调配得协调。例如,较暖的镉红,其补色是较暖的黄绿;较冷的柠檬黄,其补色是较冷的粉紫;较暖的天蓝,其补色是较暖的橙黄。当一种颜色和它一定分量的补色调和,结果会产生一种中间色,也就是我们通常所说的使原来的色彩“沉着”了。正如凡·高所说的:“没有一种蓝色不含有黄色和橙色。假如你运用蓝色,你必须放进黄色,也要放进橙色。”(图2)这说明,在原色的基础上相应地加入一定量的对比色可以使颜色本身互为关系,同时色与色之间产生和谐的因素。另外,同一类色彩倾向的颜色在画面不同位置的使用,比如同样一种红倾向的颜色,在画面里决不是