

TONIC
TEACHING
2017

演绎色彩

经典篇

关于色彩

我们一直在学习

一直在考究/一直在提炼

八年前我们用新颖的眼光看色彩

八年中我们用探索的心态潜心研究

八年后我们用回味与瞻望的角度看未来

时间的沉淀与精彩的演绎不断

回归色彩的本质

畅想色彩的激情

驻足瞬间

依然是琳琅满目

美轮美奂

主题教学系列丛书
主编 孔祥涛

引领色彩教学 8 周年

Y A N
Y I
S E
C A I

中国书店

图书在版编目 (CIP) 数据

演绎色彩经典篇 / 孔祥涛主编. — 北京: 中国书店, 2017.7

(主题教学系列丛书)

ISBN 978-7-5149-1723-9

I. ①演… II. ①孔… III. ①色彩学—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 091091 号

责任编辑 木洛

出版发行 中国书店

地 址 北京市西城区琉璃厂东街115号

邮政编码 100050

经 销 全国新华书店

设计制作 杭州大屹智堂文化艺术有限公司
主题教学 / 大印书坊

印 刷 杭州富春电子印务有限公司

开 本 787mm x 1092mm 1/12

印 张 20

书 号 ISBN 978-7-5149-1723-9

版 次 2017年7月第1版 第1次印刷

定 价 118.00元

杭州大屹智堂 荣誉出品
大印书坊

一、色彩构成

色彩构成即色彩的相互作用，是从人对色彩的直觉和心理效果出发，用科学分析的方法，把复杂的色彩现象还原为基本要素利用色彩在空间、量与质上的可变幻性，按照一定的规律去组合各构成之间的互相关系，再创造出新的色彩效果的过程。色彩构成是艺术设计的基础理论之一，它与平面构成及立体构成有着不可分割的关系，色彩不能脱离形体、空间、位置、面积、肌理等而独立存在。

二、色彩视觉

光色并存，有光才有色。色彩感觉是离不开光的。

光在传播时有直射、反射、透射、漫射、折射等多种形式。光直射时直接传入人眼，视觉感受到的是光源色。当光源照射物体时，光从物体表面反射出来，人眼感受到的是物体表面色彩。当光照射时，如遇玻璃之类的透明物体，人眼看到是透过物体的穿透色。光在传播过程中，受到物体的干涉时，则产生漫射，对物体的表面色有一定影响。如通过不同物体时产生方向变化，成为折射，反映至人眼的色光与物体色相同。

物体色

自然界的物体五花八门、变化万千，它们本身虽然大都不会发光，但都具有选择性地吸收、反射、透射色光的特性。当然，任何物体对色光不可能全部吸收或反射，因此，实际上不存在绝对的黑色或白色。

物体对色光的吸收、反射或透射能力，很受物体表面肌理状态的影响，表面光滑、平整、细腻的物体，对色光的反射较强，如不锈钢、玻璃、瓷器等。表面粗糙、凹凸、疏松的物体，易使光线产生漫射现象，故对色光的反射较弱，如陶器、面包、衬布等。但是，物体对色光的吸收与反射能力虽是固定不变的，而物体的表面色却会随着光源色的不同而改变，有时甚至失去其原有的色相感觉。所谓的物体“固有色”，实际上不过是常光下人们对此的习惯而已。如有聚光灯、强烈的阳光下，所有的物体都会受到它们的影响，都失去了部分原有本色，物体与物体间也会产生互相的影响，也同样使原有的本色改变，形成了“环境色”。

三、色彩对比

色相对比:

两种不同色彩组合后,由于色相差别而形成的色彩对比效果,称为色相对比。它是色彩对比的一个根本方面,其对比强弱程度取决于色相之间在色相环上的距离(角度),距离(角度)越小对比越弱,反之则对比越强。

明度对比:

两种以上色彩组合后,由于明度不同而形成色彩对比效果,称为明度对比。它是色彩对比的一个重要方面,是决定色彩倾向明快、清晰、沉闷、柔和、强烈、朦胧与否的关键。

纯度对比:

两种以上色彩组合后,由于纯度不同而形成的对比效果,称为纯度对比。它是色彩对比的另一个重要方面,但因其较为微妙易被忽略。纯度对比是决定格调感觉华丽、高雅、古朴、粗俗、含蓄与否的关键。其对比强弱程度取决于色彩在纯度等色标上的距离,距离越长对比越强,反之则对比越弱。

补色的应用:

补色是指在色谱中一原色和与其相对应的间色所形成的互为补色关系。原色有三种,即红、黄、蓝,它们是不能再分解的色彩单位。三原色中每两组相配而产生的色彩称之为间色,如红加黄为橙色,黄加蓝为绿色,蓝加红为紫色,橙、绿、紫称之为间色。红与绿、橙与蓝、黄与紫就是互为补色的关系。由于补色有强烈的分离性,故在色彩绘画的表现中,在适当的位置恰当地运用补色,不仅能加强色彩的对比,拉开距离感,而且能表现出特殊的视觉对比与平衡效果。比如梵高的作品,他用色大胆,运用了较多的补色。

四、质感

质感是指雕塑、绘画等艺术作品所表现的物体的真实感。如果一张水粉画只关注质感表现，定是难称佳作；但如果这张水粉画连质感都未能表现出来，恐怕就不能称之为作品了。绘画作品有别于摄影作品的最大区别就在于前者是将作者之思想和灵魂融入了表现的对象，而后者是对表现对象的认知与沟通。诚然，两种方式都能反映出作者对物象的感受，相比摄影作品的被动感受，绘画作品更能主动地升华这种感受，这或许正是绘画作品的迷人之处，这或许又是绘画作品的不易之处，难就难在如何使用恰当的绘画语言和技法来表现这种感受。

质感又可称为“质地”或“肌理”，是展现物体本身的实体感觉，它具有物体的特别属性与其表现在物体表面的感觉。物体和质感互为表里，各种物体借助质感来显露其面貌，也透过质感来表达物体的特性。换言之，“质感”就是指物体材质所呈现在形体、色彩、光泽、纹理、粗细、厚薄、透明度等多种外在特性的综合表现。

质感与物体材质息息相关：通常情况下，物体的材质可分为自然材质和人为加工的材质两大类。

一般自然材质给观赏者在视觉与触觉的感受是质朴、厚实和恬适，如皮革的平滑与温润、石材的粗糙与厚重、羽毛的柔细与轻盈等感觉；人为加工的材质则取决于切、磋、琢、磨、刻、凿、压等加工技法，呈现多样与丰富的质感，如玻璃的光洁与剔透、布质的柔软与坠感、金属材质的坚实与光亮、塑胶材质效果。

质感的艺术表现：艺术家在创作表现上灵活运用质感的视觉与触觉性，让作品呈现出真实的美感。中国画以笔墨技巧，如人物画得十八描法、山水画的各种皴法为表现物材质感的手段。而水粉画则以或薄或厚的笔触，画刀刮磨等等技巧表现光影、色泽、肌理、质地等质感。雕塑则重视材料的自然特性，如硬度、色泽、结构，并通过凿、刻、塑、磨等手段处理加工，从而在纯粹材料的自然质感的美感和人工质感的审美美感之间建立一个媒介。这些技法很好地丰富了物体质感的表现手段，从而使作品中纯粹的材质因素也成为一种审美元素。

五、笔法

不同的用笔表现出不同的风格。画面表现的主题不同，要求的情调意境也必有异，如静穆的、和平的意境，较多使用横向的较柔和的笔法；用强烈、活泼、果断、明确的笔法表现欢快、骚动、紧张等气氛的画面；沉着、稳健的笔调与画面的严肃、庄重意境密切有关；轻柔随意的小笔触，可以加强优美、抒情的情调；大刀阔斧的大笔触，可以显示出主题的粗狂、豪放与壮美。

染：用水稀释重色，借鉴了水彩的技法。此技法多用于单色起稿或画大面积背景。

摆：用笔的中锋结合物体结构走向用笔，力度要均匀，颜色需饱和。

拖：用笔的侧锋渐渐画出由实变虚的笔触。此技法主要用于刻画细长的物体。

叠：用干湿适中的颜料一笔一笔叠上去。此技法多用于亮面和暗面过渡处。

揉：为丰富画面效果，用较干的笔随意地反复旋转，一般用在暗部。

挑：用笔的侧锋干脆利落地带出飞白，运笔有转折，一般用于反光部位的提亮。

扫：用干笔快速移动，蹭出较虚的效果。多用于暗部和阴影处增加画面层次感。

刷（涂）：用大号笔，含较多的颜料和水快速铺出大面积色块。

勾：把笔尖压下去，再用笔锋拖笔，起笔至收笔要有节奏地提、按、顿、搓。

点：用笔的一角带出小笔触，用于表现高光和花瓣等细节处。

六、构图

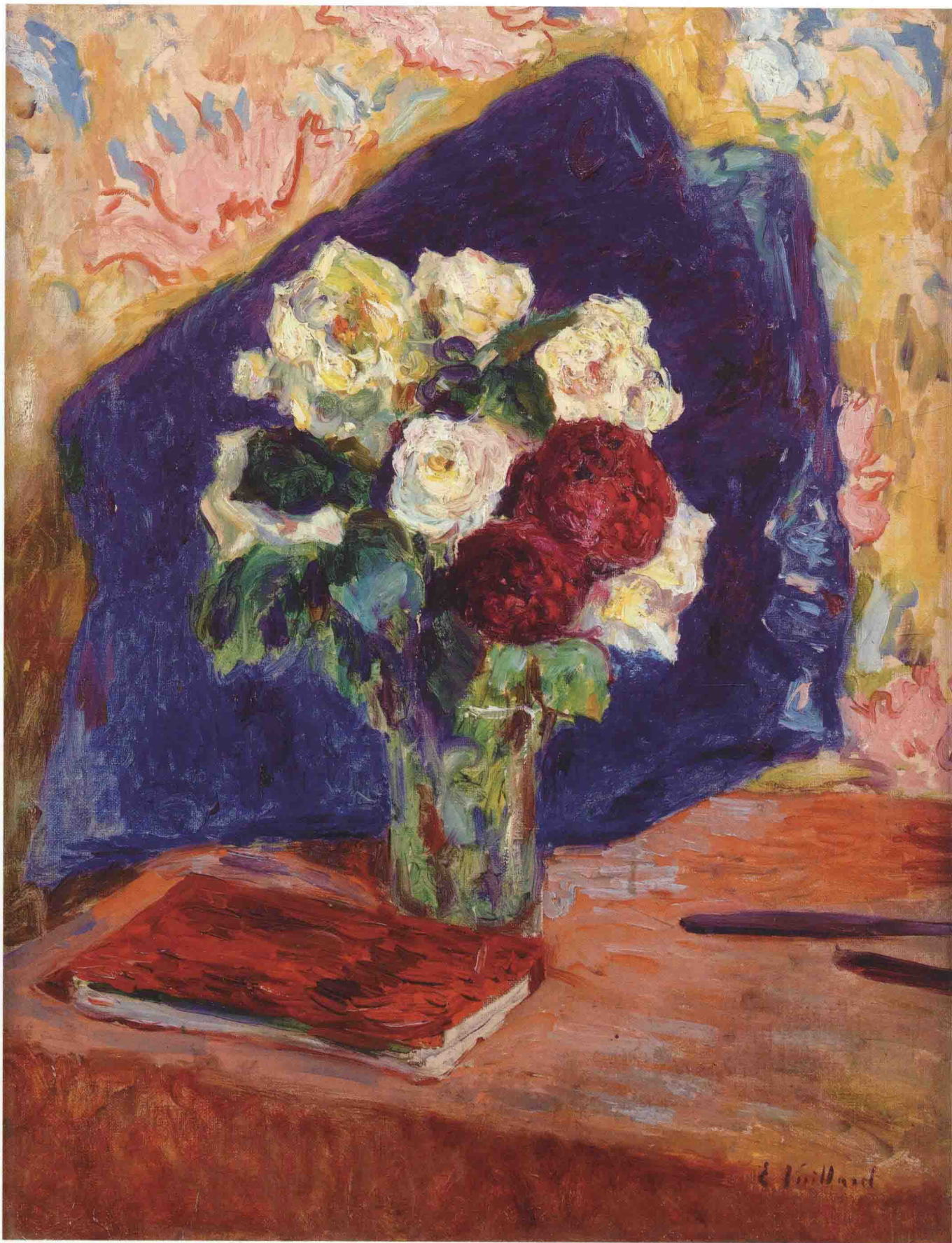
构图，可理解为物体在画面中的位置。它既是作画开始的第一步，也是一幅画最重要的大形，它决定了画面的结构、色彩分布的构成，是画面空间、形体安排、重心均衡、主次虚实等因素在画面上的综合体现。

构图是一幅画面的基本框架，对于一幅画的成功与否起着关键的作用。动笔之前，不但要考虑物体在画面中的位置、比例、大小，还需要考虑物体、衬布几大色块在画面中的布局，以及衬布、背景对画面的线形分割，还有物体、衬布背景

的黑白关系，光源的方向、分布等元素。构图的合理、生动是一张优秀色彩作品的重要组成部分，但在考试中，考生往往不够重视构图而急于动笔，最后往往落得画面安排不当而难以收场。

色彩静物的构图比素描构图要灵活得多，它往往是由多样物体组合而成的，包括陶罐、水果、花卉、蔬菜、文具以及衬布等，所以除了要遵循对比与均衡等基本构图原则外，色彩静物构图的创造性也要宽泛得多。在构图前，考生需要考虑画面的构成效果，是大环境、大空间，还是集中于物体的表达；视角是俯视、仰视还是平视等等；在形式上是横构图，还是竖构图，这取决于画面的需要和题目的要求，应灵活处理。

在构图灵活、恰当的基础上也要有一定创意，使画面新颖、脱俗，同时也要注意构图的一些基本原则。

1. 构图饱满

这需要对画面进行合理的经营、加工，使画面处处都有内容，虽强弱层次不同，但每个局部要担起自己应有的责任，物体摆放要合理，大小适中，物体间联系明确。

2. 画面均衡

此均衡非对称关系，是画面构成及变化的均衡，一般情况下，主体物应处于黄金分割线之上，切忌主体物居中，要灵活、多变，以静物为主体，衬布为衬托，合理发散。在物体较少、较分散的情况下，要合理运用衬布来弥补画面的空缺，以达到画面的均衡。

3. 光源明确

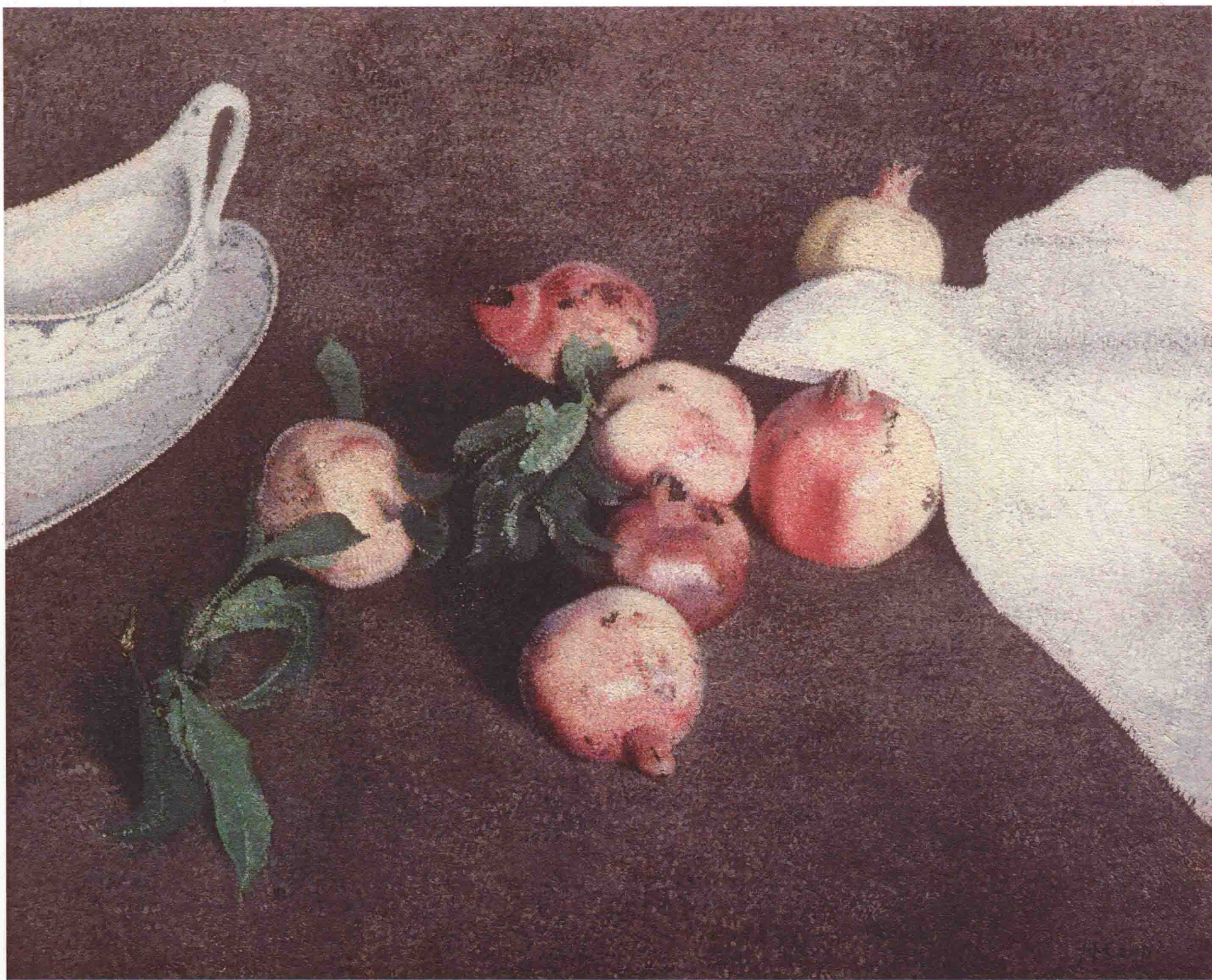
所选的光线要明确、统一。根据光源确立主体物的位置，明暗衔接要自然、得体，投影要透气、灵活，同时也要根据光源确立画面的虚实关系。

4. 构图富有变化，且自然生动

物体的摆放要灵活，聚散得当，物体与物体间的联系，物体与衬布间的联系，衬布与衬布间的联系都能体现出画面的整体关系与构成，所以要灵活、多变，自然生动。

以上的原则并不是一成不变的，这只是一般情况下需遵循的基本原则，经过反复练习后，应在此基础上根据内容不同，发散思维，灵活运用，可加强其画面的构成感，这样更富有吸引力及画面魅力。

七、画面中的对比与呼应

对比可使得画面愈加丰富，其视觉效果更加强烈，巧妙的对比关系可提升画面的档次。我们较为常见的对比形式有形状对比、黑白对比、虚实对比、疏密对比、静动对比、肌理对比、线面对比以及完整和残缺的对比等。

呼应是指各种物体在题材、内容、环境、情节上的相互呼应，还可以通过以下方式，如色块与色块的呼应，气势的呼应等。将画面对比劲道、丰富，同时使物体间的呼应和谐、自然。

呼应的几类方法：

正如前文所述，光有对比，互相孤立，不是一幅好作品。对比中取得和谐与呼应，才能有整体感。因此，更需画家的调兵遣将和苦心经营。我们在使用对比语言的同时必须考虑呼应，产生呼应关系的办法有很多，下面几种是常见的：

- (一) 内容上的呼应，
- (二) 线条的穿插呼应，
- (三) 形与形的呼应，
- (四) 色块与色块的呼应。

常见的对比形式:

(一) 形状对比

(二) 黑白对比

黑与白形成鲜明对照,在绘画构图中普遍使用,使其相互交映,达到相互衬托的作用。当然,这里的黑与白的概念涵盖了深、浅、明、暗这些范畴。有如下的一些手法:

1. 以白衬黑。主体形象往往是黑色或深色,而背景为白色或亮色,使其非常显著地突出在画面中。

2. 以黑衬白。构图中以深色或黑色为背景,衬托出以浅色或白色物体的画面。这种手法在西洋画中常常使用。

3. 黑白交替。构图中黑白对比,运用最多的是黑与白的交替衬托,从而使画面丰富、复杂,形成节奏和感染力。

(三) 虚实对比

在绘画构图时,往往把主体处理成“实而显”,把客体处理成“虚而晦”;前面实,后面虚;亮处实,暗部虚;上部实,下部虚;结构处实,非结构处虚等。当然,有时也可以倒过来使用。

(四) 疏密对比

绘画构图忌平、忌齐、忌均。平而不平、均而不均、齐而不齐、乱而不乱为好。有疏有密就能打破平均、死板。

(五) 静动对比

画面的动是主要的,静是相对的。所谓神态、情势都是指形态的动。利用动与静的对比,可使画面产生一张一弛的强烈节奏感。

(六) 肌理对比

(七) 线面对比

线与面的对比手法是绘画经常采用的,对比之下能更鲜明地突出各自的视觉感染力。

(八) 完整与残缺的对比

完整与残缺是指同类物象或与其相配合的物象,主体物完整,而其他物象则由于遮挡等原因以不完整的残缺状态呈现,因而形成了对比,完整的物象也就成为构图与视觉的中心。

