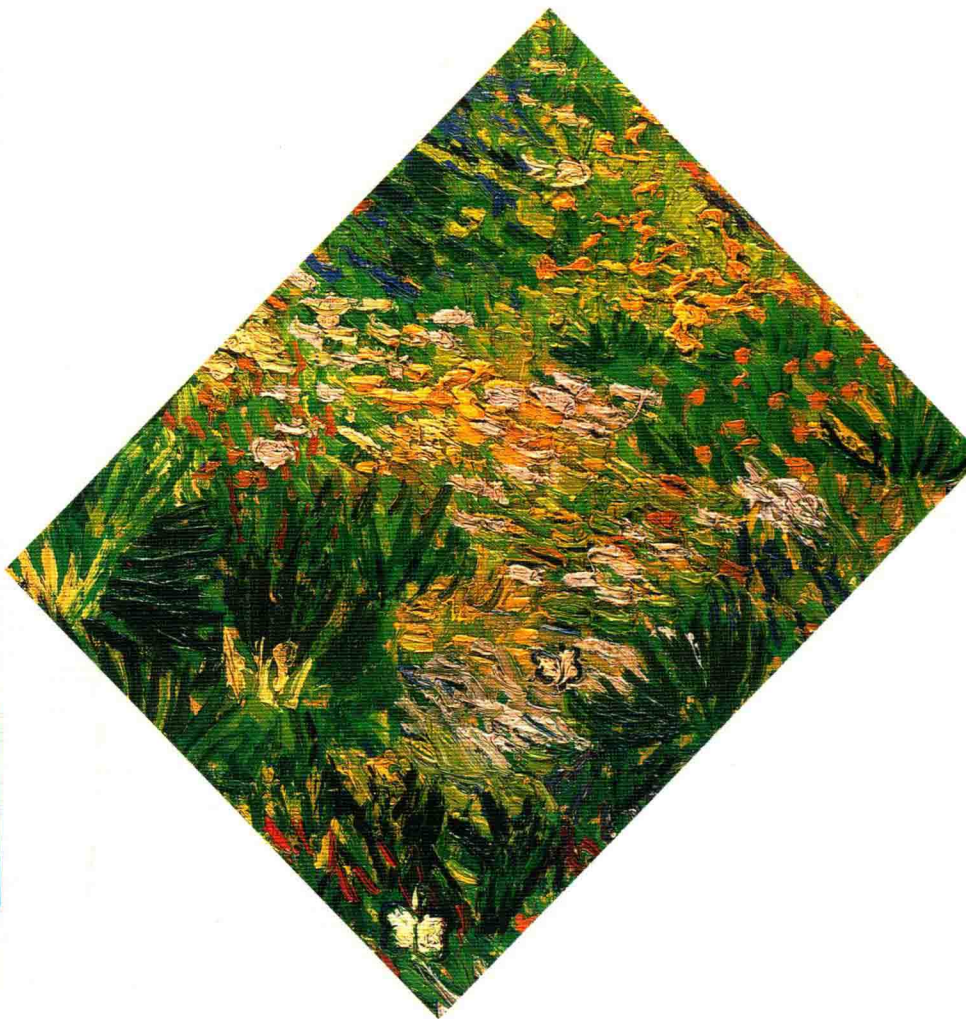

John Gage **Colour in Art**

艺术世界丛书

艺术中的色彩

(英)约翰·盖奇 著 黄谔旸 译

(英) 约翰·盖奇 著
黄湛暘 译

艺术世界丛书

艺术中的色彩

196 张插图，其中 167 张彩色插图

中国美术学院
图书馆章

责任编辑 郑幼幼
文字编辑 金 木
责任校对 朱晓波
责任印制 朱圣学
书籍设计 郑幼幼 & 祝羽正
翻译审校 林考兴

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字：11-2013-103号

Colour in Art

Published by arrangement with Thames & Hudson Ltd,
London

Copyright © 2006 Thames & Hudson Ltd, London

This edition first published in China in 2018 by Zhejiang
Photographic Press, Hangzhou

Chinese edition © Zhejiang Photographic Press

浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权，盗版必究。

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术中的色彩 / (英) 约翰·盖奇 (John Gage) 著;
黄谡畅译. --杭州: 浙江摄影出版社, 2018. 7
(艺术世界丛书)
ISBN 978-7-5514-2200-0

I. ①艺… II. ①约… ②黄… III. ①色彩学—美术史 IV. ①J063-09

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第120374号

艺术世界丛书

Yishu Zhong De Secai

艺术中的色彩

(英) 约翰·盖奇 著
黄谡畅 译

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

网址: www.photo.zjcb.com

电话: 0571-85151350

传真: 0571-85159574

制版: 杭州立飞图文有限公司

印刷: 浙江影天印业有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/32

印张: 7.625

2018年7月第1版 2018年7月第1次印刷

ISBN: 978-7-5514-2200-0

定价: 98.00元

本书作者约翰·盖奇是剑桥大学艺术史系前主任，是艺术与色彩史方面公认的国际权威。著有许多种这方面的书籍，包括《色彩与文化》《色彩与含义》，这两种图书均由 Thames & Hudson 出版社出版。

“艺术世界丛书”版权引自英国 Thames & Hudson 出版社

“艺术世界丛书”是著名的插图本世界艺术系列丛书，几乎囊括了世界艺术的所有种类。

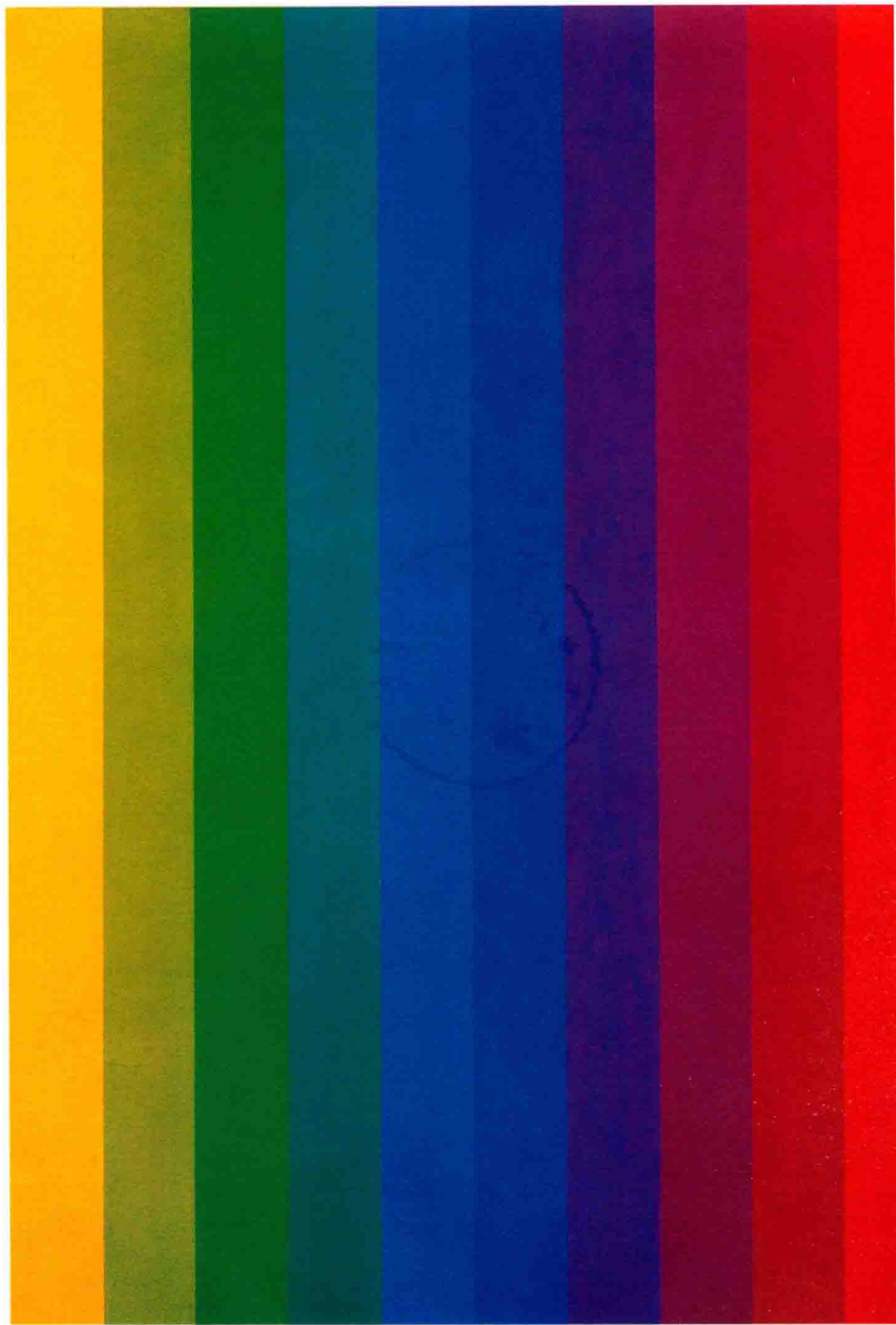

图1 光谱 I，埃尔斯沃思·凯利，1953年。

献给葆拉

她总能让色彩出彩

目 录

前 言 006

第一章 色彩之光—光之色彩 014

第二章 色彩心理学 062

第三章 色彩的形状 086

第四章 色彩与健康 114

第五章 色彩的语言 140

第六章 色彩的意味 155

第七章 色彩与感官统合 175

第八章 色彩麻烦 211

图片版权 234

本书作者约翰·盖奇是剑桥大学艺术史系前主任，是艺术与色彩史方面公认的国际权威。著有许多种这方面的书籍，包括《色彩与文化》《色彩与含义》，这两种图书均由 Thames & Hudson 出版社出版。

“艺术世界丛书”版权引自英国 Thames & Hudson 出版社

“艺术世界丛书”是著名的插图本世界艺术系列丛书，几乎囊括了世界艺术的所有种类。

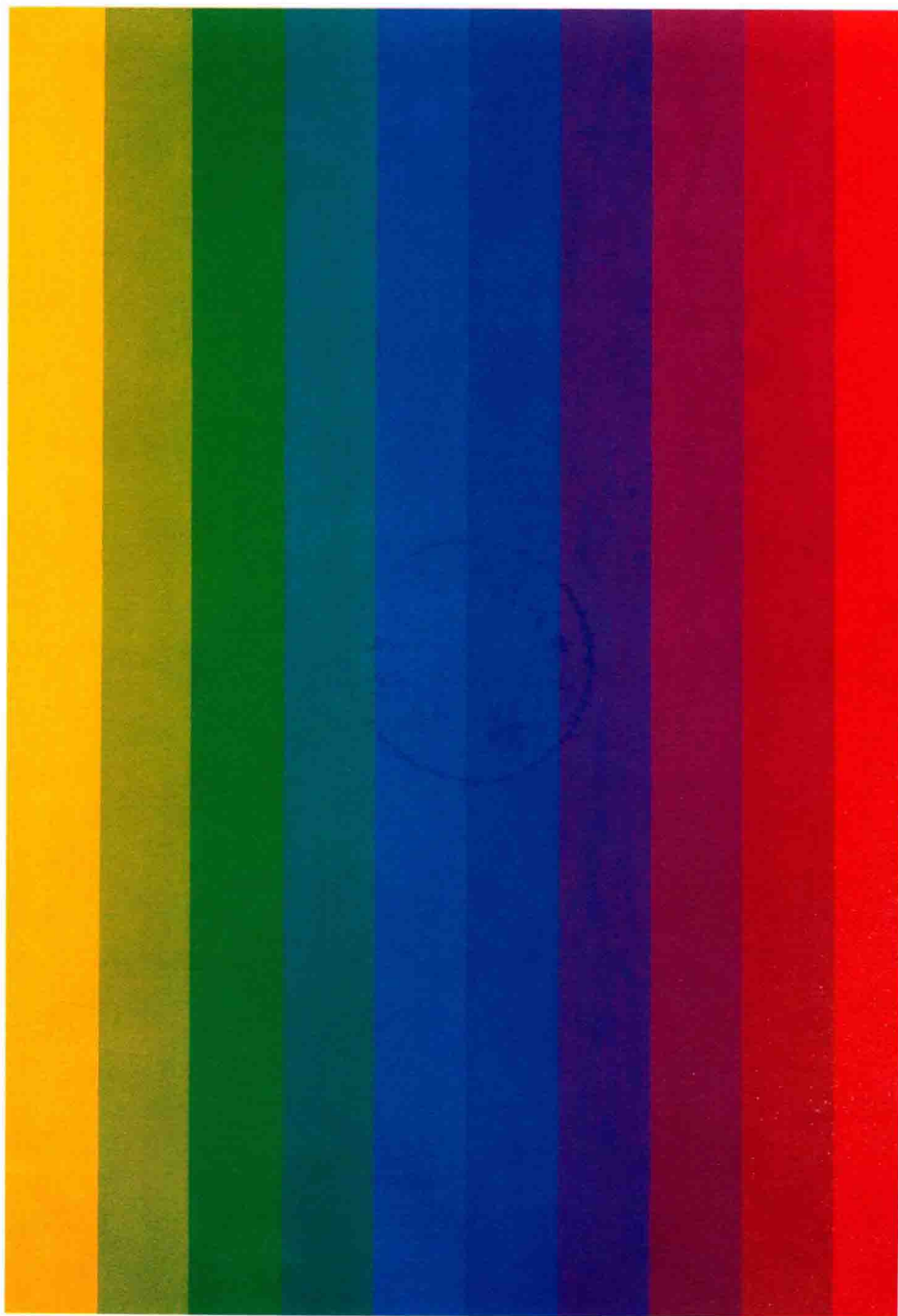

图1 光谱 I，埃尔斯沃思·凯利，1953年。

(英) 约翰·盖奇 著
黄湛暘 译

艺术世界丛书

艺术中的色彩

196 张插图，其中 167 张彩色插图

献给葆拉

她总能让色彩出彩

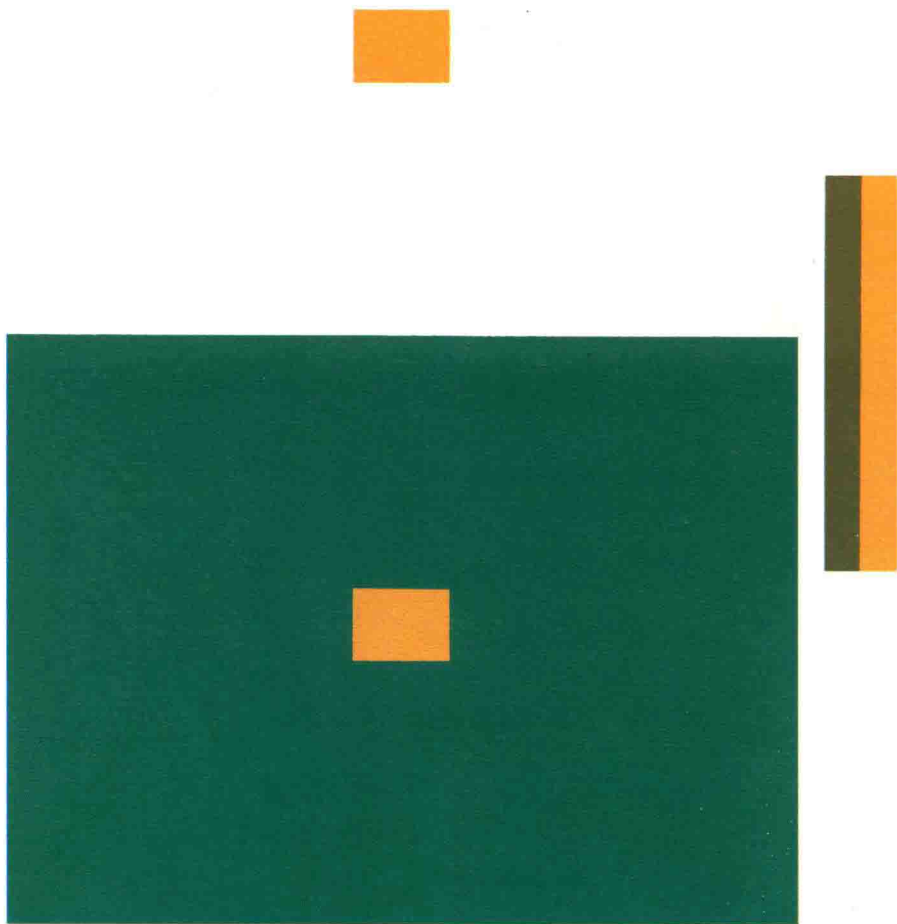

图2 《色彩的相互作用》，约瑟夫·阿伯斯，1963年。阿伯斯的著作主要是演示和论证色彩感觉的相对性。这幅耶鲁大学学生所做的丝印习作表明，单一的一种色彩在不同环境的衬托下，看上去会像两种不同的色彩。

前 言

色彩涉及物理学、化学、生理学、心理学，以及语言学和哲学等诸多学科；唯独视觉艺术，会同时与上述大多数或所有的学科分支和经验产生关联。因此，想了解艺术，就必须同时谙熟色彩之道。我在早先的研究《色彩与文化》(*Colour and Culture*, 1993) 与《色彩与含义》(*Colour and Meaning*, 1999) 中，已给予色彩科学一定的关注。本书中，我将主要通过艺术家们的思想和实践来探讨相关的课题。当然，这些思想和实践过去和现在都是受当时的学术和社会氛围影响的，正如它们反过来也会对后两者产生作用一样。一些古希腊哲学家借助于画家使用颜料的经验，来诠释色彩的本质以及其不同的混合变化；但从亚里士多德开始，哲学家们亦已十分懂得，色彩的外表是具有欺骗性的。“我们看到的并不是色彩真实的样貌”，古希腊遗存的仅有的专著《论色彩》的作者这样写道，这位亚里士多德学派人士知道：色彩的外表并不可靠。这种观念的基本含义是：除了其本身直接的物理刺激（物体的内、外结构造成其对不同波段的光线的吸收与反射）外，还有色彩的语境，决定了色彩的样貌。这一观念一直令艺术家们着迷，至少是延续到 1960 年代的欧普艺术（光效应艺术）。其中著名的有约瑟夫·阿伯斯（Josef Albers）的《色彩的相

互作用》(*Interaction of Color*, 1963), 文中提出了这样的论点: 在视觉感知中, 一种颜色几乎从未得到真实的呈现——只要当它在物理上是被以最优雅的方式和以最具视觉兴奋的方式表现出来的(图2)。

从“物理”原理上说, 色彩就是不同波长的电磁波通过视网膜时大脑产生的反应, 但用这样的颇为乏味的言语来描述色彩总难以令人信服, 与我们所理解的“色彩”不相一致。这一自然物理现象并不是色彩本身, 世界上真真切切地存在着不同类型的辐射能, 但并不是所有的都能被肉眼观测到。

人类的视觉系统并不产生“色彩”, 因为视网膜的作用机制只是把物理刺激转换成神经系统所能感知的电化学能, 最后传送至大脑皮层产生视觉感知。视网膜上有一种感光细胞叫做“视锥细胞”, 它们又细分为三种, 第一种敏感波长在 420 纳米左右, 第二种约为 530 纳米, 第三种约为 560 纳米。这三个值大致对应于我们所感知的蓝色、绿色和红色, 即“光的三原色”。波长约为 580 纳米的黄色, 通常被视为一种纯粹的颜色, 事实上(它)有可能是感受红色的视锥细胞和感受蓝色的视锥细胞两者共同作用的结果。视网膜的作用是记录和传送感觉, 而非知觉, 而对于哪怕任何一种色彩的认知都必须经过复杂的大脑活动, 例如推理和记忆。所以“色彩”, 首先是一个心理问题(详见第二章)。虽然人的肉眼能够辨别数百万种色刺激(大致在一百万到一千万之间, 不同的研究人员对具体数值持有不同看法, 表明这种数值并非基于实证研究, 而是由有限的数据库推断而来), 然而大脑只选择感知有限的种类, 这就说明了色感觉与色知觉这两者之间存在差异的原因。我将在第五章探讨色彩的语言时, 对这方面作更多的论述。

早先, 画家们简化了色彩分类, 把它们归于“三原色”之下, 在此基础上, 19 世纪早期人们发现了视网膜上视锥细胞的种类只有三种不同的类型。这里的三原色并不是光的三原色红、绿、蓝(图3), 而是红、蓝、黄, 三者通过不同的混合能产生所有的色彩, 人们认为这是有道理的。在古

