

Huìhuà sècǎi xué
gǎi yào

绘画色彩学概要

周正著

3
陕西人民美术出版社

绘画色彩学概要

周 正 著

陕西人民美術出版社

责任编辑：杨 平

封面设计：彭 程

文字设计：田 虹

绘画色彩学概要

周 正 著

陕西人民美术出版社出版

（西安北大街131号）

陕西省新华书店发行 西安第二印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32开本 4.5印张 10插页 85千字

1986年10月第1版 1986年10月第1次印刷

印数：1—6100

统一书号：8199·1119 定价：2.40元

前 言

色彩学是从事造型艺术的人们的一门必要的知识，它是研究并阐明自然界色彩现象的基本规律。以物理的、化学的、生物的、美学的观点来解析它们并总结它们的规律。比如，这门科学帮助阐明颜色的光学混合、对比作用及与邻近的颜色影响下的变化等等一系列的彩色规律，物理学指出了色彩现象的原理。生物学说明了颜色的感情作用。美学探索颜色的谐调规律。

绘画色彩学与装饰色彩学（或实用色彩学）是人们在生活中由于不同的需要，在长期的艺术实践中发展起来的两种不同的色彩方法。它们以绘画与装饰的角度发挥着不同的作用。它们是既互有区别而又互相补充的。人们通常把用色来描绘一件物体称之为绘画术，而把物体本身施以色彩则称之为着色术，在有些绘画作品和油画创作中在一定程度上也采用了装饰色彩的表现方法，像马奈、梵·高、马蒂斯等画家的作品就是吸收了东方艺术中的装饰性色彩表现方法。同

样在某些装饰艺术作品中也常采用绘画色彩的表现方法。

本书着重从色彩学在绘画的运用上，概要地阐明它的规律和色彩现象的原理，提供给专业和自学爱好美术的读者参考。

目 录

一 导论

- 1 色彩是什么..... (3)
- 2 色彩与世界..... (6)
- 3 色彩与时间..... (8)
- 4 色彩与视觉..... (9)
- 5 色彩与形..... (12)
- 6 色彩与绘画..... (14)
- 7 色彩与美感..... (17)
- 8 色彩—艺术教育的组成部分..... (23)

二 色彩的历史

- 1 色彩的最早利用..... (34)
- 2 色彩的掌握与发展..... (37)

三 色彩原理

- 1 光和色..... (53)
- 2 光的性状..... (55)

3	色散.....	(59)
4	固有色和支配色.....	(61)
5	光源色.....	(64)
6	条件色和环境色.....	(66)
7	视觉和视觉适应.....	(68)
8	色彩的基本性质和特征.....	(70)
9	色彩的混合和三原色原理.....	(75)
	(1) 三原色原理.....	(75)
	(2) 格拉斯曼颜色混合定律.....	(76)
	(3) 颜色环.....	(81)
	(4) 补色和余色.....	(82)
	(5) 颜色的空间混合.....	(83)

四 色彩规律

1	色彩和谐.....	(89)
	(1) 色彩的均衡.....	(96)
	(2) 色彩的照应.....	(97)
2	色彩对比.....	(99)
	(1) 色相对比.....	(100)
	(2) 明暗对比.....	(102)
	(3) 冷暖对比.....	(104)
	(4) 补色对比.....	(105)
	(5) 同时对比.....	(106)
	(6) 连续对比.....	(107)
	(7) 色度对比.....	(109)
	(8) 面积对比.....	(111)

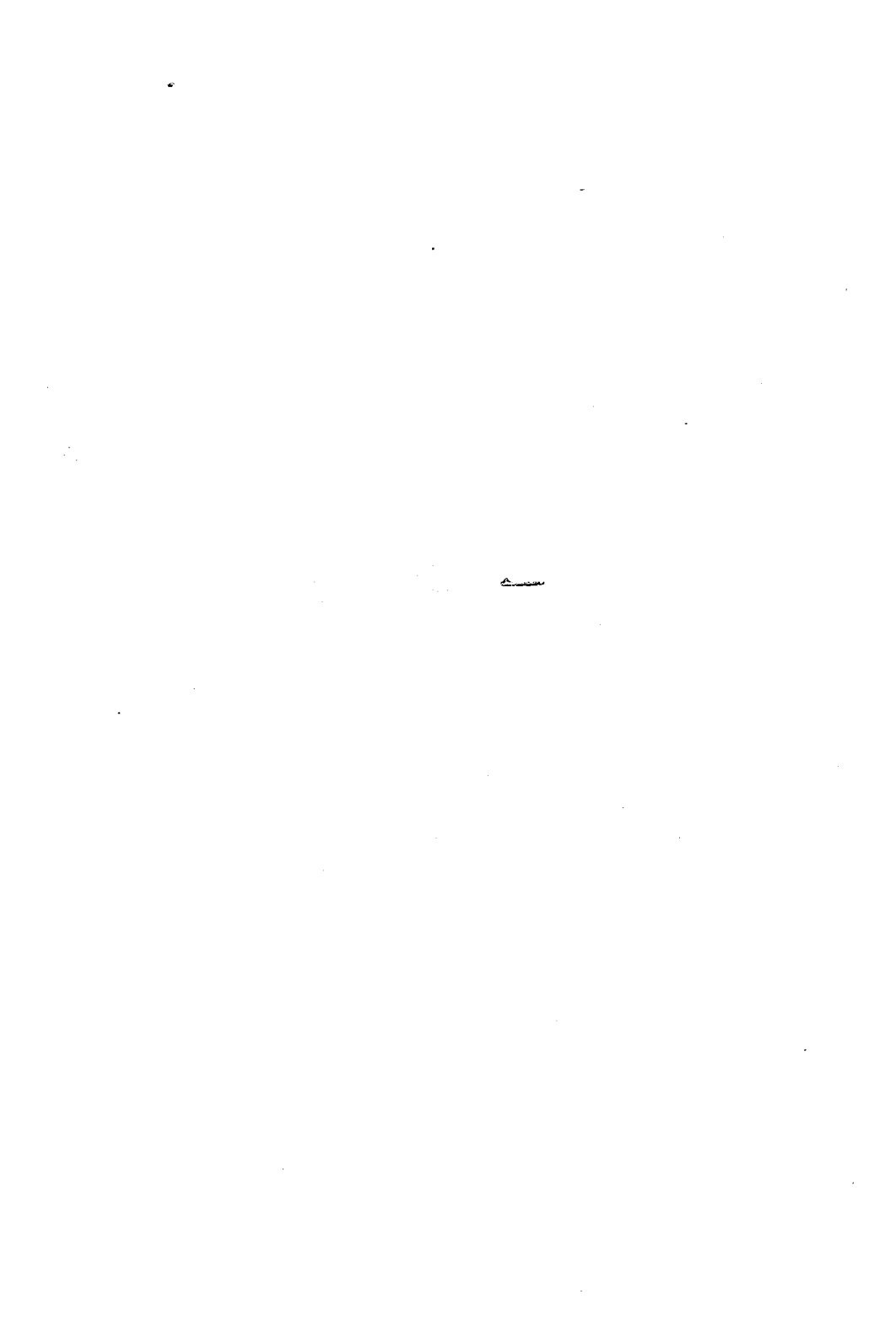
(9) 透明对比.....	(113)
3 色彩的强弱变化和色的适应.....	(115)
4 色彩的透视规律.....	(117)
5 色彩的质感、密度和重量的感觉	(122)

五 色彩与色调

六 色彩的感情与象征性

1 色的感情.....	(139)
2 色的象征性.....	(144)

一 导 论

1. 色彩是什么

色彩是客观存在，它的形成现象，自古以来就一直受到人们的注意。古代人把颜色解释为是由明亮和黑暗混合而成。然而对彩虹现象却有多种猜测。直到折射定律的发现，才真正打开了通向颜色理论的大门。

感觉是认识的开端，我们能够认识物体的存在是因为可以看到物体的形。我们用来认识形态的是视觉和触觉，但是一般说来，视觉敏锐且远比触觉能辨别微妙差异。视觉是处于第一优势的感觉，如果，我们在一张白纸上用白色去画任何形，在我们视觉上却看不出任何形。原因是在平面的纸的白色和所画在纸上图形的白色是相同的，所以不好辨认。如果，我们在白色的纸平面上用黑色的铅笔或炭笔描画图形，那么，情况就改观了，清晰的印象就会跃然纸上。有色才能看到形这个道理是明白清楚的。如果在洁白的纸上放一个鸡蛋，由于鸡蛋的表面略呈暖色，与白纸的白色有差别，因此，我们能够看到鸡蛋的形。可是白色的乒乓球，放在白色的纸上，为什么也能看到乒乓球的形呢？那是因为乒乓球是立体的，不像画在纸上的图形是平面，由于立体物上有阴影和明暗调子的不同，所以能被人眼所看到。这种明度和层次，从广义上讲也是色的不同，所以

我们可以这样认识，能够知觉物体存在的基本视觉因素是色。

色又是怎样被人眼所看到呢？有人作过这样一个实验，在一个完全没有光的暗房里，物体的任何颜色都看不见。要看到色，必须要有光。当窗子打开，阳光照射到室内，或者打开电灯，使室内明亮起来，这时，我们才看到了房内物体的色。大凡所谓“看到”，当然，第一要有一双“眼睛”，第二要有“被看的对象”即客观物体，第三就是连接这两者的媒体即“光”。通过这三者的结合开始构成视觉现象。视觉现象的变化完全基于这三个要素的变化。我们看到蜡烛光的黄色，霓虹灯光的红色都是直接光源的色，而非光源体的一切物体的颜色则是光源光射到物体后反射出来的色光，另外象光线通过有色玻璃后呈现的色光则是透射光的色。当这些光进入了我们的眼睛之后，到达视网膜就产生刺激，这个刺激通过视神经传达到支配大脑视觉的视觉中枢，从而开始产生色的感觉。这个色的感觉马上联系到外界的物体上，象是知觉物的自身自然附着色彩一样。也就是说，客观世界作用于感觉器官（眼睛），通过感觉器官、神经系统和大脑的活动，我们就有了感觉，就对外界事物与现象开始有了认识。也可以这样说，感觉是外在世界作用于感觉器官的结果，是客观现实的反映。如果说，要给色下定义的话，则可以说“所谓色是光刺激眼睛所产生的视觉。”因此，为了研究色就有以光为对象的物理学领域，为眼为对象的生理学领域和以精神为对象的心理学领域。作为造型艺术基本要素的色，有时需要从物理学方面研究色的表现方法，有时要从生理学方面研究色的可见情况，有时要从心理学方面推测色的效果。

例如，十九世纪俄罗斯画家列宾早年创作过一幅油画《伊

《伊凡雷帝和他的儿子》（1885）。当列宾到了晚年，重新审视他早年画的这一心爱作品时，大为吃惊的是，自己当初作画时，把伊凡雷帝的脸色画得太黄了。于是列宾想修改这幅名作，把黄色冲淡，就动笔添上了些淡紫色。那知事与愿违。其他人看了修改过的画面后，都觉得列宾把伊凡雷帝的脸色改坏了，紫色太多。陈列这幅名作的特列嘉柯夫画廊，不得不请别的画家再把伊凡雷帝的脸色修正过来，恢复到原来的画面样子。这件事引起了心理学家的注意，为什么列宾会有这样色彩错觉，他们通过研究发现，随着年龄的增长和生理条件的变化，人们对颜色的感觉也会随着发生变化。列宾的原作并不是画得太黄，而是由于他年岁大了，对紫色的感觉不灵敏，而对黄色的感觉却增强了，结果造成了错觉。色彩学实是一门涉及到物理光学、视觉生理、视觉心理、心理物理等交叉研究领域的学科。

2. 色彩与世界

色彩，多么富有魅力的名词。你曾经注意观察过黎明吗？大地是那么静谧，似乎万物正酣睡未醒，黑暗的天空开始发亮，慢慢地睁开惺松的眼睛，山峦已显现出深蓝色的亮光，西南的天空还残留着几分夜间的昏黑，东方渐渐现出鱼肚白色，随后出现淡淡的红色正在扩散开去。突然间天空统统变成粉红色、玫瑰色、红色、金黄色、甚至于有些绿色了。霎时，整个天空变成了蔚蓝，随后又换上了绚烂的彩衣，一切物景清晰地出现在眼前，呈现出了极其丰富的色彩。湛蓝湛蓝的天空中飘浮着片片白云，明媚而又妍丽，高耸的群峰密树笼翠，雄伟壮丽；青黛空朦的山影映衬着朵朵殷红的山花，娇艳欲滴，苍劲的松柏，枝干朝天空伸展，披拂着一片浓绿；金黄色的阳光，透过树丛洒落在芳草地上，斑斑驳驳。低矮的灌木丛在微风中摇曳，体态是那么轻盈，象是穿着绿色的薄罗轻衫踮起脚尖徜徉于这迷人的彩色世界里。在煦日之下，湖水金波粼粼，霞光万道，每一层鱼鳞般的波纹上都在辐射出金色的亮光，真是浮光耀金，闪闪烁烁，汇成了一片难以名状的辉煌灿烂的景象。一望无际的海面，碧波万顷，无遮无拦，浩瀚无垠，极目望去，远处上下天光，水天一色，迷迷朦朦，点点灰色的船影都

溶进了那条不甚清楚的灰蓝色的弧形长线中去了。

当你独自发现有关这个世界存在着极其美妙的色彩时，你会觉得有趣，因为很多很多的色彩是以前所从来没有留意过的，这些发现不仅你会感到兴趣，而且令人着迷，它拨动你的心弦，它引起你的情思。温。邱吉尔（Winstons、churchill、1874—1965）在《我与绘画的缘分》一文中这样写道：“人们会惊讶地发现在自然景色中还有那么多以前从来没有注意到的东西，……山丘的侧面有那么丰富的色彩，在阴影处和阳光下迥不相同，水塘里闪烁着如此耀眼夺目的反光，光波一层一层地淡下去，表面和边缘那种镀金镶银般的光亮真是美不胜收。”

这个神奇的大千世界，五彩缤纷，淼然无限，我们就置身于这美丽的色彩世界之中。

3. 色彩与时间

大自然的色彩不仅是五光十色，而且还是千变万化转瞬即逝的，随着时间的推移，光影的流动，季节的更替，现实世界的每一时刻，每一方面都是独特的，各不相同的。人们随着大自然的变化和情绪的浮动，每时每刻即使是对同一物象的色彩感受也会产生微妙的变化。画家的本领就在于能够掌握这永不重复的现实的独特的特征，用他生花的妙笔，使这流逝的时间停滞不动，使这一切美丽的景象凝聚在静止的画面。

远看山有色， 近听水无声。
春去花还在， 人来鸟不惊。

画家以真正的艺术力量表现了转瞬即逝的景象，把它变得永恒、牢固。法国画家库尔贝曾经画过一幅海景图，当人们看到这幅画夸奖画家画得美时，他却生气地大声喊道：“不，这不是海景，这是时间”由此可见，绘画的色彩中跳跃着时间的因素，而时间又影响着色彩的再现，绘画是凝固的时间。因此，画家在画画时不要忘记时间与光色的关系，而且要力图以此使观者从画面上感受到时间在跳动，这正是瞬间艺术所具有的特征。

4. 色彩与视觉

色彩是事物最直接的外观，不论是远古，甚至原始的文明，都依靠色彩来表现其最真实的视觉印象，一些覆盖在洞穴内壁的图画——打猎场景，驱魔仪式或早期宗教仪式的图形，都有力地证明了上述论点。从科学的意义上讲：色彩是特定的光；只因有了光，我们才能辨识视觉形象；只因有了形象，我们才能感觉到光的存在。色彩最直接地在人的视网膜上反映出来，于是乎色感作为最原始的感觉，依附于自然表面的绚丽夺目、富丽华美、有力地打动人心而使人入迷。色彩是如此的吸引着我们，有许多东西引起我们注意和产生兴趣，很重要的原因是由于色彩。可以这样说，所有的视觉现象都是由色彩和明度造成的，物体的形体、质感和空间位置正是靠光和色的层次表现出来的。从绘画的意义上讲：它是光引起观众在造型上和心理上的不同感受。然而，色彩是什么？光又是什么？在画家的调色板上的五颜六色的颜料，在光线消失的黑夜里，画家调色板上的物质依然存在，但已丧失了颜料的特性，这种现象确实令人惊奇，有光才有色，没有光再美的色也会变成漆黑一团。因为颜色首先是一种“感觉”，由于我们的视觉才能看见各种物体的颜色，致使我们能够更好地辨别各种物体。当我们在