

ARTS

广西美术出版社

中国高等院校美术教程 刘南一 著

绘画色彩教程

J206.3/4

2007

中国高等院校美术教程

绘画色彩教程

刘南一 著

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

绘画色彩教程 / 刘南一编. — 南宁: 广西美术出版社,
2007.9

(中国高等院校美术教程)

ISBN 978-7-80746-065-7

I. 绘… II. 刘… III. 绘画理论 - 色彩学 - 高等学校
- 教材 IV. J206.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 151338 号

中国高等院校美术教程

绘画色彩教程

Huihua Secai Jiaocheng

主 编: 雷务武

副 主 编: 黄超成 刘 新

编 委 会: 刘南一 郑万林 刘广滨 李福岩 黄 菁
黄月新 石向东 傅俊山 徐川克 徐贵忠
覃继刚 朱连城 张 鸣 何镇海 罗启康
贺 明 罗思德 姚浩刚 庞海燕 李 翔
文 瑶 谭永石 潘丽萍 王 珏 谢宗波
张 笛 韦秀玉

本册著者: 刘南一

图书策划: 姚震西 杨 诚 钟艺兵

责任编辑: 陈先卓

文字编辑: 马 琳

责任校对: 黄雪婷 陈宇虹

审 读: 欧阳耀地

装帧设计: 八 人

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

邮 编: 530022

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2007年10月第1版

印 次: 2007年10月第1次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 8.5

书 号: ISBN 978-7-80746-065-7/J · 808

定 价: 45.00元

版权所有 翻印必究

绪 论

色彩教学是研究自然界和社会生活中的色彩变化规律及其表现技法的一种绘画教学形式,不仅可以运用绚丽明快的色彩去描绘静物、风景、人物等多种题材和内容,而且适合学生对美好生活及自然界丰富色彩的感受、认识和表现需要。我们知道,色彩是客观存在的。宇宙间的万物各有颜色,我们之所以能分辨颜色,是通过三个条件获得的:一、物体本身具有一种或多种色素;二、光照到物体之上,其中有的光被物体吸收,有的被物体反射出来,并反映到人们眼中,经过神经系统进入大脑而由此分辨出物体的颜色;三、通过眼睛视网膜中的感色蛋白而辨认出物体的颜色。因此,色彩的形成与光源的光谱成分、物体固有的物理特性以及人的视觉生理机制的互相作用有直接关系,三者缺一不可。或者说三者间出现任何变化,都会改变我们的色彩感觉,出现完全不同的色彩关系。同时,我们感受色彩刺激后会产生生理和心理上的活动,引起主观上不同的美感情绪和审美感受,因此,色彩问题涉及色彩物理学、色彩生理学、色彩心理学及色彩美学等,构成了色彩的不同个性、风格,也形成了作用于人们衣、食、住、行等方面的色彩审美功能和社会功能。美术学专业各方向学生的基本能力之一——色彩能力,是通过对色彩诸多规律的认识理解以及技术、技能上的实际掌握,结合各自不同的专业方向来表现我们美好的世界和生活,并服务于社会。而这种能力是通过色彩课题的训练才能获得。因此,本书针对美术学专业各方向色彩教学需要,系统地将色彩教学各课题目标、重点、难点、作业设置、教学要求、课时安排、知识要点等内容进行归纳整理,科学地阐释色彩的特点、要素、功能以及色彩对比、调和等基础色彩知识原理,并结合赏析中外大师名家作品,研究他们运用色彩时所表现的独特风格和方法,帮助学生逐步认识色彩规律,并在写生训练实践中形成正确的色彩观察方法和表现色彩的实际能力。

目录

CONTENTS

第一课 色彩基础理论知识 7

- 第一讲 色彩的形成 8
- 第二讲 色彩的要素 10
- 第三讲 色彩的混合规律 12
- 第四讲 色彩对比 14
- 第五讲 色彩调和 19
- 第六讲 色彩的联想与象征 21
- 第七讲 知识延伸 22
 - 一、 法国印象派 22
 - 二、 20世纪现代派画家的色彩表现 23
 - 三、 中国画的“随类赋彩” 26

第二课 色彩静物写生 27

- 第一讲 色彩静物优秀作品赏析 28
- 第二讲 色彩静物写生的整体观察方法 31
- 第三讲 色彩的调配 33
- 第四讲 对灰颜色的认识和应用 35
- 第五讲 写生过程中的色彩冷暖对比与应用 38
- 第六讲 色彩静物写生的步骤方法 40
- 第七讲 色彩静物写生中易出现的问题及解决方法 42

第八讲 知识延伸	52
一、 观察与体验色彩美感	52
二、 表达个性情感的色彩表现	54

第三课 色彩风景写生练习 61

第一讲 色彩风景优秀作品赏析	62
第二讲 自然风景的色调观察与表现	64
第三讲 色彩风景写生取景、构图形式与光色特点	70
第四讲 色彩风景写生中的主、客观艺术处理	76
第五讲 色彩风景的意境表现与创造	79
第六讲 色彩风景写生的步骤方法	82
第七讲 知识延伸	86
广西自然风景的审美特征与色彩表现	86

第四课 色彩人物头像、半身像写生练习 91

第一讲 色彩人物优秀作品赏析	92
第二讲 形与色结合的塑造表现	96
第三讲 人物形象色彩分析	103
第四讲 手部和衣服的色彩表现	108
第五讲 色彩人物写生步骤方法	113

目录

CONTENTS

第六讲 知识延伸	121
构建色彩人物写生的个性表现语言	121

第一课 色彩基础理论知识

课程名称：色彩基础理论知识。

课时安排：本单元总学时为20学时，两种形式：①统一安排、集中时间在一周内完成该单元教学。②根据具体教学实践，灵活穿插安排于各单元教学内容之中。

教学目标：①掌握一定的色彩基础理论知识，能够理解色彩的概念，掌握色彩的运用规律，提高对色彩基本原理与规律的认识。②逐步掌握色彩的基本规律和方法，并能运用对比与和谐、多样与统一等色彩构成原理进行造型活动。

教学要求：该教学单元以学习和掌握色彩基础理论知识为主，培养学生对各种色彩组合搭配及关系表现有良好的认知力和判断力，要求学生认识并加深对色彩的理性知识，掌握色彩基础理论知识的诸个要点，使他们在下一单元学习阶段中，具有运用色彩基础理论知识进行写生实践的能力。

教学重点：①色彩的形成。②色彩的要素。③色彩的混合规律。④色彩对比。⑤色彩调和。⑥色彩的联想与象征。

教学难点：①对光色现象与规律知识的正确理解和感受。②正确理解色彩明度对比关系及了解不同的明度在画面上产生的各种效果。

作业要求：①探索中外绘画大师是怎样借助色彩去表达自己的思想情感和作品主题的。②根据自己对色彩基础理论知识要点的理解，撰写一篇关于色彩理论知识的学习心得。（题目自定，2000字以上）

第一讲 色彩的形成

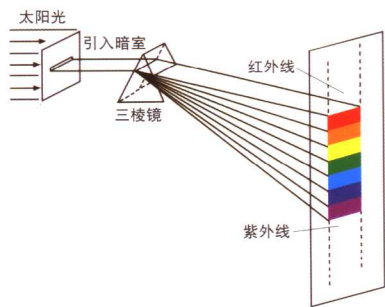

图1 牛顿将太阳光从小缝引进暗室,通过三棱镜后,在映幕上显现出一条美丽的彩带,从红开始到橙、黄、绿、青、蓝、紫。这条七色的光带,就是太阳的光谱。

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 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。

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: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。

一、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。(图1)

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。(图2、图3)

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4、图5)

二、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,便是我们看到该物体本身的色彩,称为物体的固有色。(图6)

三、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7至图9)

图4 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。

图5 蓝色光源使得环境气氛宁静、深沉而具有一种特殊的感染力。

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7 蓝色的工装裤在暖色光照下,其固有有色发生了相应的变化,呈现出紫色的色彩。

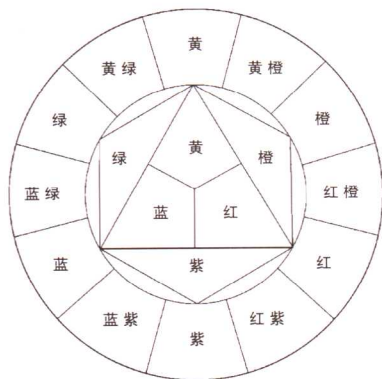
图8 将白色的十二面体石膏放置于红色、黄色与蓝色的衬布上,便可以看到物体的固有白色明显受到衬布色彩的影响而呈现红、黄、蓝等色成分,光线愈强,影响也愈大。

图9 莫奈/撑阳伞的女人 (法国)

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。

第二讲 色彩的要素

伊顿十二色相环

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红紫，来补充光谱色相，并将补色对比分别置于直径对立的两端。

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、色调以及色性这五项构成了色彩的要素。

一、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，通常用来作为基础色相。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。

光谱上的色光带成条状，秩序分明。为了研究与运用方便，通常将其联结成环状，这种环状称为色相环或色轮。(图10)

二、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)

三、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至图14)

四、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、浅色调、浅灰色调、明亮调、深色调、灰紫色调等。(图15至图17)

五、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,色性的冷暖还是相对的,如红和黄相比黄就冷一些,黄和蓝相比黄就暖一些。(图18至图20)

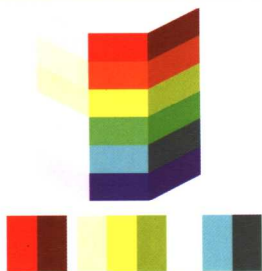

图11 将某一种色相加入白色或黑色,色彩就会明亮或灰暗。例如粉红、红、深红、暗红都是红色,但一种比一种深。

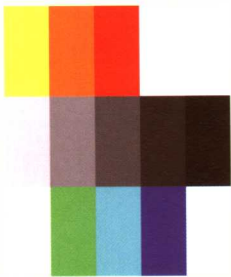

图12 在六种标准色中,黄最明亮,紫最暗,橙和绿、红和蓝处于相近的明度之间。

图13 在纯净的红色中,依次以等差的量加入白色,使其纯度降低,便得到从艳到灰的各种纯度色彩。

图14 莫奈/风景写生(法国)

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15 以色彩纯度区分的各种色调。

图16 莫奈/鲁昂大教堂(法国)

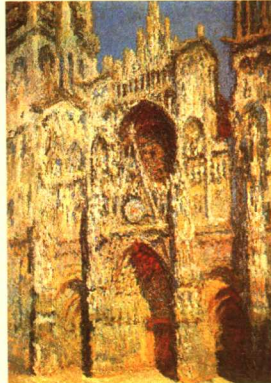

图17 莫奈/鲁昂大教堂(法国)

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。他曾给鲁昂大教堂画了20幅在不同光照条件下产生不同色调的作品。这是其中的两幅:一幅是大教堂沐浴在晨光中而产生的蓝紫色调;另一幅则是在阳光的照耀下呈现的金黄色调。

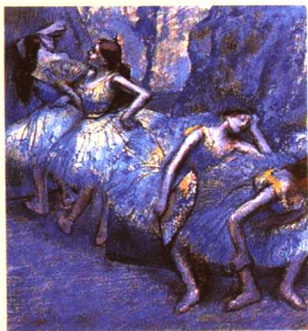

图18 德加/舞女(法国)

图19 德加/梳头的女人(法国)

图20 德加/舞蹈课(法国)

这三幅作品在色彩的冷暖倾向上,形成了冷色调、暖色调以及中性色调。

第三讲

色彩的混合规律

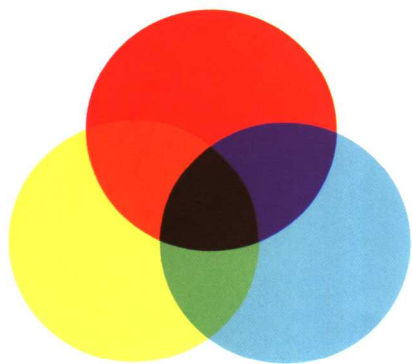

图21 三原色中的红加黄得橙，黄加蓝得绿，蓝加红得紫。但红、黄、蓝三原色相混合则成混浊的黑色。

色彩的混合存在着三种形式，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、商业广告以及装潢等方面应用较广泛。现在的彩色电视影像系统，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。

一、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调混合而成，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）

二、色彩的并置混合

透过一定的距离看红、蓝色点或色块并置的画面，就会发现红色与蓝色变成了灰紫色，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，因此把各种不同色点或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至图25）

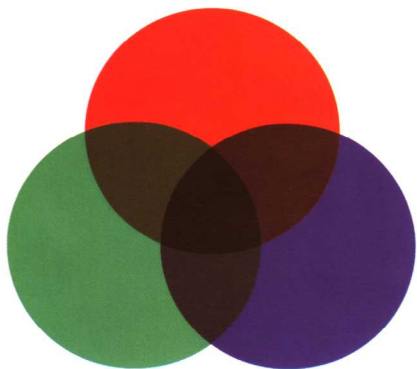

图22 复色中必然包含所有的原色成分。由于各原色间的比例不等，从而形成了红灰、黄灰、绿灰等不同色彩倾向的灰色。

图 23 修拉 / 大杰特岛的星期天下午 (法国)

色彩的并置混合在绘画中应用十分普遍。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。

图 24 德加 / 舞女 (法国)

图 25 德加 / 舞女 (法国)

将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,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。这种做法对初学时认识色彩、表现色彩并使之丰富是极好的训练方法。

第四讲 色彩对比

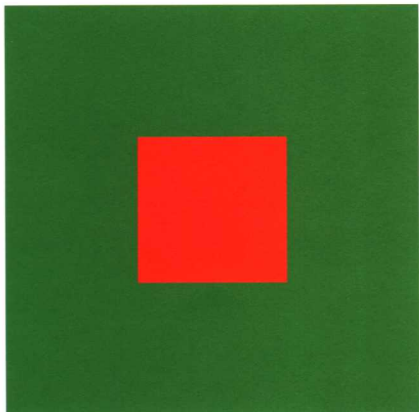

图26 同时对比:指在同一空间、同一时间看到的色彩对比现象。绿色桌布上的红笔记本是在同一空间和同一时间看到的,其对比产生鲜明夺目的色彩效果。

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。

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。下面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这五项对比形式逐一进行研究。(图26、图27)

一、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。

在色相对比中,当主色相确定后,必须考虑其他色彩与主色相是什么关系,要表现什么内容及效果等,这样才能增强其表现力。(图28至图31)

二、明度对比

因为明度差别而形成的色彩对比称为明度对比。

在各种颜色之间的明度对比中,柠檬黄的明度最高,蓝紫色的明度最低,橙色与绿色属中明度,红色与蓝色属中低明度。此外,当任何纯色适量加入黑色或白色时,会产生不同的明度变化。(图32至图36)

三、纯度对比

一种颜色与另一种更鲜艳的颜色相比时,会感觉不太鲜明,但与不鲜艳的颜色相比,则显得鲜明,这种色彩的对比现象称纯度对比。

色相环上的红、橙、黄、绿、蓝、紫等色是色彩中纯度最高的颜色。如果将这些纯色与黑、白、灰色相加则降低其纯度。或以纯色和不等量的补色混合,也能使纯度降低。这样,运用纯度对比的色彩变化可以造成许多中间灰色,这些带有色彩倾向的灰色起到柔和悦目的视觉效果。

在绘画色彩中,正确把握纯度的高低强弱是很重要的。无限度地降低纯度,会使画面出现灰、粉、脏的倾向;而过分强调高纯度设色,会导致画面色彩生、俗、假等不良结果。(图37至图39)

四、补色对比

将红与绿、黄与紫、蓝与橙等具有补色关系的色彩彼此并置,使色彩感觉更为鲜明,纯度增加,称为补色对比。

视觉的残像现象反映了视觉上的一种生理平衡与满足的需求。当我们的眼睛只看见互补色彩的其中一色,而缺少另一色时,就会在眼睛的视网膜上形成适当的补色,而非实际的色彩。(图40至图45)

五、冷暖对比

由于色彩感觉的冷暖差别而形成的色彩对比,称为冷暖对比。

色相环中的红、红橙、橙、黄等色会使人感到温暖;蓝、蓝绿、蓝紫等色则使人感到寒冷。绿与紫介于冷暖之间,又称中性色。另外,色彩的冷暖对比还受明度与纯度的影响。因为白色的反射率高而感觉冷,而黑色的吸收率高则感觉暖。如纯红色是最具温暖感的色彩,倘若提高红色的明

度成很淡的粉红色,和纯红色相比,会有冰凉的感觉;纯蓝色是最冷的色彩,如果降低其明度成暗蓝色与纯蓝色相比,就会有温暖感。

在色彩写生中,画面各局部色彩的冷暖也是相比较而存在的。有冷就有暖,有暖就有冷,物象与背景、受光部分与背光部分,均处于冷暖对比的关系之中。(图46至图52)

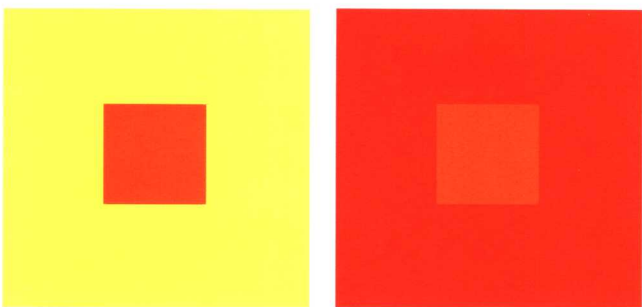

图28 相同的橙色分别置于红色与黄色背景中,产生色相对比作用,红色背景中的橙色偏黄,黄色背景中的橙色偏红。

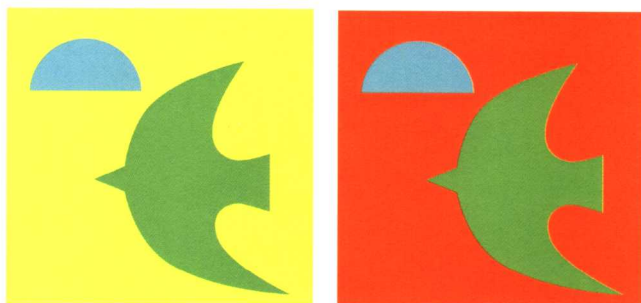

图29 色相对比应使用色彩饱和度高的纯色相,同时,至少要有三种以上的色彩搭配组合,以产生不同的色相对比效果。

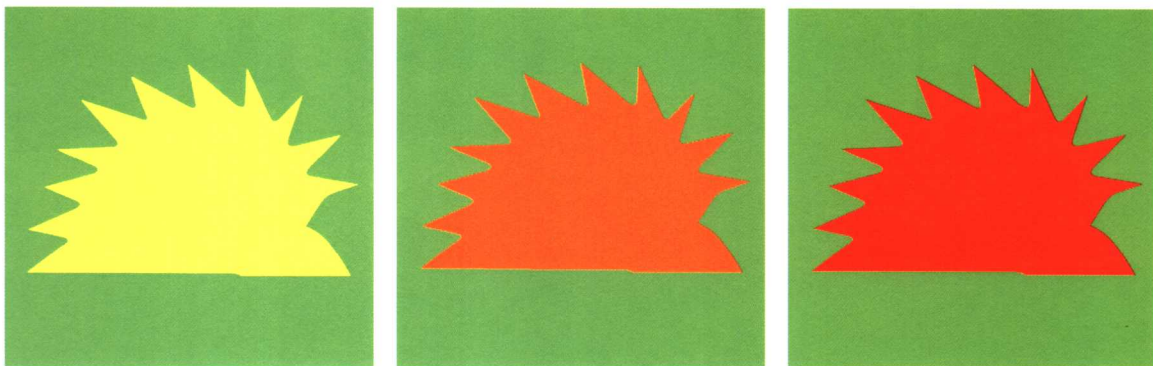

图30 以相同的绿为背景,刺猬是黄色,其效果调和、统一;刺猬是橙色,对比效果丰富、强烈;刺猬是红色,与背景色成补色关系,对比效果最强烈。

图31 马蒂斯/海洋的记忆(法国)

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。

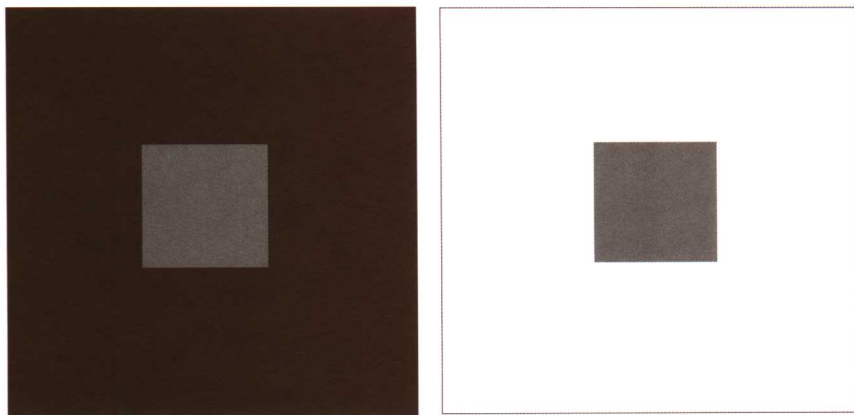

图32 以同样明度的灰色分别放置于黑色背景与白色背景中,对比后感觉黑色背景中的灰色较亮,白色背景中的灰色较暗,很难看出原先都是同样明度的灰色,这是明度对比造成偏差的错觉。

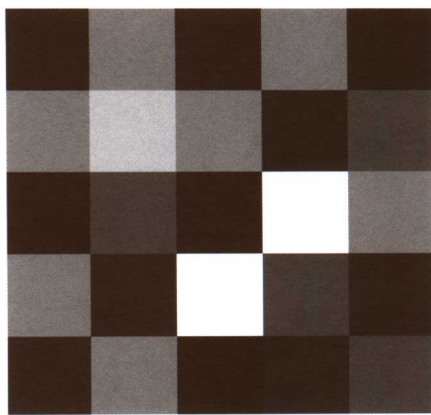

图33 以中明度的灰色放置于中间,左右邻接近白色与黑色,这样,靠近白色的灰色感觉较暗,靠近黑色的灰色感觉较亮,这也是明度对比现象,又称边缘对比。

图34 凡·高/向日葵(荷兰)

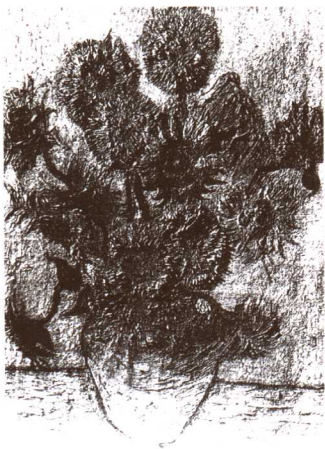

图35 凡·高/向日葵(荷兰)

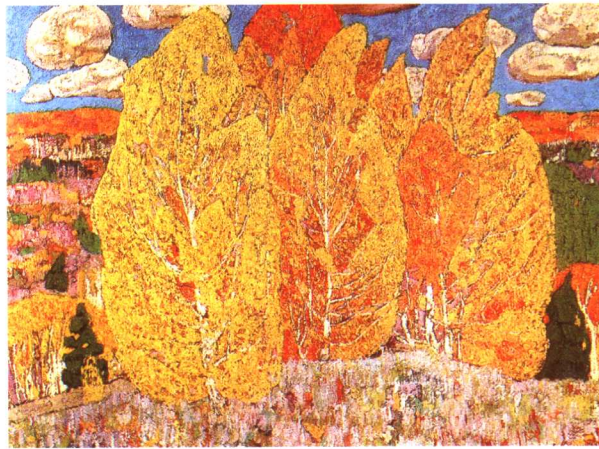

图36 柯库林/秋天(俄国)

以柠檬黄、铬黄、土黄等色构成黄色调,基本上使用同一色相而不同明度的颜色画成,变化多样,色彩并无单调乏味之感。将其色彩作品拍摄成黑白照片,便可以看到由于色彩的明度对比,产生了丰富的层次变化,使立体感以及空间关系同时兼具。

画家巧妙地运用黄、橙、红、绿、蓝、紫等各种颜色的明度对比,使不同明度的色彩互相辉映,产生了丰富的色彩变化和深远的空间层次感,整个画面色彩充满着强烈的对比以及深度和韵律。

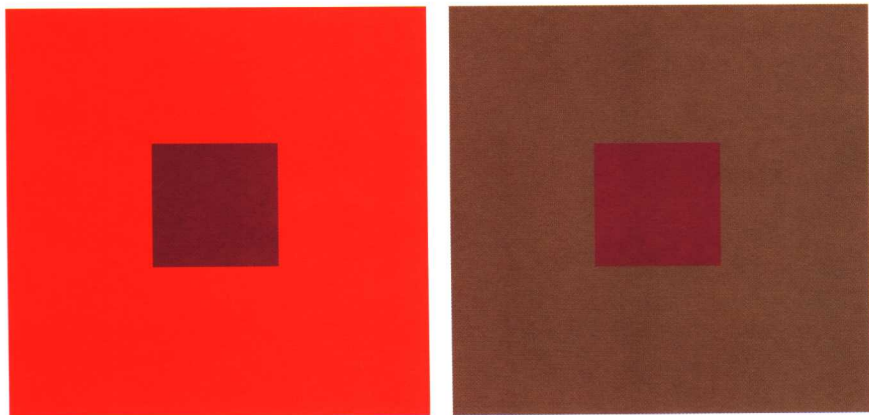

图37 同样纯度的深红分别放置于纯红与灰色的背景中,会感觉到在高纯度背景中的深红比原来的灰浊,而在低纯度背景中的深红却比原来的鲜明。由此可见,色彩的鲜浊度是具有相对性的。

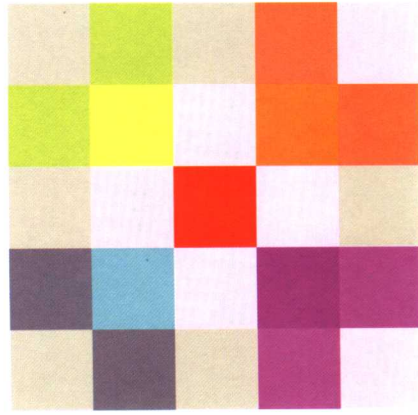

图38 如果全部采用低纯度灰色组成画面,会感到沉闷无力,可在其中加进少量鲜艳的色块作对比,就能使画面变得具有活力与美感。