

色

【当代高中美术特色教学丛书】

彩卷

总主编：孟国华
出版：社会科学文献出版社

【当代高中美术特色教学丛书】

色彩卷

◆ 总 主 编：孟国华

◆ 主 编：张志烈 王立跃 封宁乾

◆ 社会科学文献出版社

感受设计

2

胡画即画

3

色彩基础知识

5

优秀作品点评

18

水粉风景写生

75

优秀水粉人像作品欣赏

85

对色调教学的思考与探究

89

策 划：胡春燕 于允锋 李安刚
苏 芳 曹红旗 岳廷玉
隋丰俊 石兆胜 曲承福
总 主 编：孟国华
主 编：张志烈 王立跃 封宁乾
副 主 编：丛柏滋 李新宙 乔旭日
编 委：孙建胜 曹莉莉 隋玉平
刘青华 连桂萍 崔传华
李 敏 李桂玉 刘 冉
房颖颖 孔 希 赵 玮
马艳婷 于 航 胡 晓
冯春蕊 马新禄 郑玉叶

色彩卷 / 孟国华总主编 - 北京：社会科学文献出版社，
2004.9

ISBN 7-80190-446-X

I. 色… II. 孟… III. 美术教育 - 中学 - 教学读物
IV. G624.153

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第083085号

当代高中美术特色教学丛书 (色彩卷)

出 版 人：谢寿光

出 版 者：社会科学文献出版社

地 址：北京市东城区先晓胡同10号

邮政编码：100005

网 址：<http://www.ssdph.com.cn>

责任编辑：范广伟 杨晓英

文稿编辑：陈大良

总 经 销：社会科学文献出版社发行部
(010)65139961 65139963

经 销：各地书店

读者服务：客户服务中心
(010)65285539

法律顾问：北京建元律师事务所

印 刷：青岛海尔丰彩印刷有限公司

开 本：889×1194毫米 16开

印 张：5.75

字 数：380千字

版 次：2006年9月第3版

印 次：2006年9月第3次印刷

书 号：ISBN7-80190-446-X/G·028

定 价：(全套4册) 98.00元 (每册24.50元)

另附《美术高考试题汇编与美术高考指导》

版权所有 翻印必究

孟国华 现任青岛六中副校长，山东省特级教师。曾先后荣获全国优秀教师、山东省劳动模范、青岛市教育名家等称号。著有《孟国华素描教学》、《从中学到高等美术学院——青岛六中美术特色教学经典》、《设计基础教学的改革》等书，多篇教学论文发表在报刊杂志。

卷首语

在二十多年的高中美术特色教育教学生涯中，我深切体会到：与艺术作品相比，美术教育也是伟大的创作，同样需要智慧和激情。它强烈地吸引我为之殚精竭虑，不懈追求。经手辛勤培养的一茬茬进入高校、走向社会，走向成功的学生，不断激励我思考怎样才能更好地为国家培养具备人文精神、有创造力和可持续发展的美术特长生。并时时产生一种创作冲动：把经年累月积淀下来的教学经验、教学创意和教研成果予以系统地总结，探究建立美术特色教育体系。

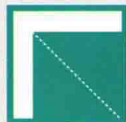
勿庸讳言，对高中生来说每个人都面临巨大的升学压力，应试教育是我们必须面对的现实，也是我们教学任务的重要组成部分。作为高中美术教学，关键在于如何让选择了美术专业的考生，在高中三年充分挖掘潜能、开启心智，以较高的综合素质水平、健康的心理状态、充足的发展后劲进入理想高校，为今后的人生道路拓展出尽可能大的发展空间。从美术教学来讲，不仅局限于应试，而是顺应美术教育的内在规律，拓宽相关知识面，积极开展有益的美术课外活动和美术动手实践等多种形式，激发同学们的学习积极性和创作热情。使他们具有更加宽厚扎实的专业基础，而不仅仅是考场要求的知识和技能。这一直是我们在教学实践中孜孜不倦地追求、探索的焦点。

目前，生源质量的参差不齐导致高中美术特色教育更加艰难。但是，通过这种综合素质教育为投身于美术学习的学子们铺垫一条可持续发展的成长之路。并用这样一种教育去锻造美术后备人才，让学子们在追求真善美的磨炼中放飞理想和展现才华。

正是基于上述考虑，所以我们与多所兄弟高中美术特色学校一起编纂了这套《当代高中美术特色教学丛书》，共计一套四册，融绘画基础和设计基础为一体，系统地介绍了我们的美术特色教育内容，形成一套较为独立完整的美术教育教学体系。

我希望这套丛书能够推动高中美术特色教学向着更科学合理的方向健康发展，为国家培养更多的优秀美术人才作出贡献，这也是我们合力打造这套丛书的出发点。

囿于我们水平所限以及上述三校编者都工作在教学一线，压力大，时间紧，致使本套书籍难免有流于粗糙和不尽如人意之处，恳请读者、同仁、专家予以指正为盼。

无疑,设计基础课是十分重要的,因为它是连接造型基础课与专业设计课的桥梁和纽带。

通常我们把设计专业的课程分成三个部分。第一部分是造型基础课,包括素描、色彩和速写课,目的是培养基本的形象描绘能力,色彩感受能力以及一般的构图控制能力;第二部分是设计基础课,有黑白画、图案、构成、美术字和空间想象等课程,主要是为专业设计课做意识和技术上的准备,由于这些课程距离专业设计更近,因此也就有着更为实际的价值;最后是专业设计课,它们是广告设计、包装设计、环境设计、染织服装设计、工业品造型设计、陶瓷设计等等。更有目的、更直接地完成设计课题,是专业学习的目的。

以图案课为例,同样是面对动物、人物、花卉、风景,做为图案设计课的要求就不仅仅是把对象真实地描摹下来,写生和记录是第一步,而更重要的是通过归纳、夸张、变形等手段将设计者面对人物、景致所感觉到的形态的力度、节奏感、韵味和秩序以更为视觉化的形式表现出来,鼓励学生更主动和更有意识地去学习和研究那些规律性的东西。图案的形式要求作者概括和提炼地表现对象,使形象能够生动直观、快捷地诉诸于人们的视觉,其实这也是专业设计中,如广告、标志等对形象的基本要求。此外,图案课还注重形态与形态之间的关系,黑白关系及色彩关系,以及统一与变化等等视觉表现要素的研究,在素描及色彩等一般的造型基础课也会遇到类似的问题,但主要是依赖感觉或另做小的调整,着眼点和结果都有较大的差异。

近年来,对于设计基础课教学方面的认识趋向于一致,希望学生能早一点接触设计,或者说尽快为以后的专业学习打下坚固又实际的基础,这与以前强调先打好造型基础,再进入专业方面的学习有了很大的不同。它标志着我们对于基础与专业的关系、设计与绘画的关系、以及设计的本质等等问题的认识有了深入和提高。应该说设计创意与绘画创作的过程有相似之处,也有很大不同。绘画的主观性、个人意志更强、更为自由,而设计则必须是有前提和要求的。设计者的发挥也在很大程度上受到制约,对于学习设计的学生来说,应该尽早地看到这一点。设计教学也应该在潜移默化中让学生体味设计的精神实质。因此,无论怎样设计基础的早期进入都是积极和有价值的。另外,如果我们分析自1998年以来,各个艺术类院校的入学考试题,不难发现,无论是考试题,还是对于考题的评判标准都有了很大的变化。即使是那些已经取消了专业考察的学校,在他们的素描及色彩试题中也都有意无意地加入了一部分设计或创意的因素,与检验学生造型描绘能力的同时,也希望看到他们组织画面和表现想法的能力,而常规的素描及色彩训练都不能帮助学生提高这方面的水平。

青岛六中等学校很早就开设了设计专业的基础课程,又有比较完整系统的教学安排,并一直坚持进行教学,使学生在造型能力和专业能力上得到均衡的发展和提高,从他们每年参加高考以及已经考入高等艺术院校的学生身上可以清楚地看到这一点。这是他们多年来设计基础课的教学总结,展示了他们教学思想和授课方法,相信一定会对有志于学习设计的考生有所帮助。

胡画即画

孟国华

每当我凝视凡高画册中的《自画像》、《向日葵》、《收割》、《风中的麦田》等作品，在这个并没受到严格科班训练的大师笔下的造型与笔触中，那种毫无拘谨的自由与任性的“胡画”，不断激起我的联想，即：色彩基础训练，为什么不能像凡高那样注重激情，注重感觉，直捕颜色，直抒胸怀，重色重情。教师不应将公式化的造型与色彩表现强加给学生，而应当了解、保护学生的个性，鼓励学生在“胡画”中建立自信，呈现个性张扬。

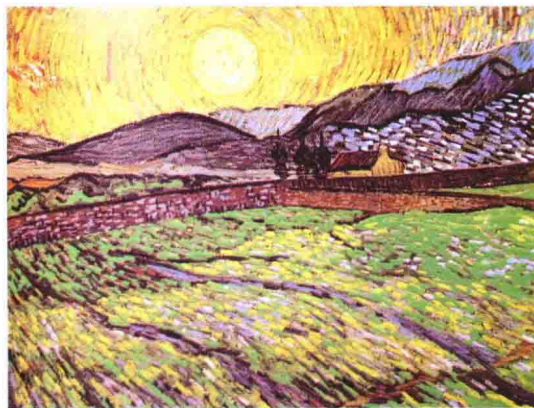
在学习中，是培养学生的“自信”，还是按部就班地传播步骤？似乎两者处于一种难以处理的矛盾之中。因为前者培养的是一种体现个性的主动，而后者培养的是千人一面的模式。实际上，培养“主动”并不意味着放弃教学，而对教师的要求更严、更高了。因为建立自信并非“一日之功”，首先要改变观念与意识。通过欣赏毕加索、马蒂斯、凡高和当代艺术家的作品，是建立自信的第一步，“大师们敢这样画，我为什么不敢”，就在于改变原有的观念、意识与眼的审美尺度，形不能完全成为约束情感宣泄与审美感觉的框架。正确地认识到这一点，主动与自信就可以建立起来。在色彩训练的初级阶段，主动与自信对一些刚刚接触色彩的学生来说尤为重要。看似放开与自由的“胡画”、“乱画”，实则反映出教师在培养学子们进行色彩训练时，是以“感性”为先，还是以“理性”为主旨。而对色彩感受在画面上的呈现，若达不到一定层次的“乱”，既难以反映出学生的激情与感受，也很难体现学生全面把握、内涵丰富、感受深入，更具欣赏性、趣味性的审美尺度。

色彩训练中的步骤与方法，是学生登堂入室的第一步。但如果在规范的步骤与方法中，失掉自我感受，只能这样不能那样画的教学指导，教学就不能看作是一种成功。生活中许多初学钢琴的孩子，为什么失掉兴趣，而恨不得把钢琴都砸了，其重要原因在于开始阶段过死和无趣味性的严格训练，使初学者失掉了一定的自由和自信。色彩训练，如何让学生快速地捕捉“第一印象”、“第一感觉”，就不能像学习素描那样，“由浅入深”，慢条斯理地再现客观世界。必须不拘泥于细节、形体和所谓的步骤，而是快速地捕捉“印象”和“感觉”这一色彩的特征，并在画面上呈现出来。这种

方法虽有“胡画”之意，却能激发学生的自信与培养敏锐的“感觉”与“印象”。有时教育的条条、框框，可能会磨掉学生的“自信”与“锐气”。作为师者的责任，应该去唤醒学生们的“第一印象”、“第一感觉”，而不是埋没这种感觉。“胡画”则在这种培养中，起到一种重要的推动作用。“胡画”，首先帮助学生建立的是自信。只有自信才敢于下笔，敢于表现自己的“印象”与“感觉”。为了表现出自己的“印象”与“感觉”，就应该敢于不择手段，不拘泥于细节，而着眼于“整体”与“感受”。

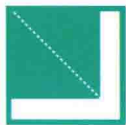
康丁斯基

凡高

莫兰迪

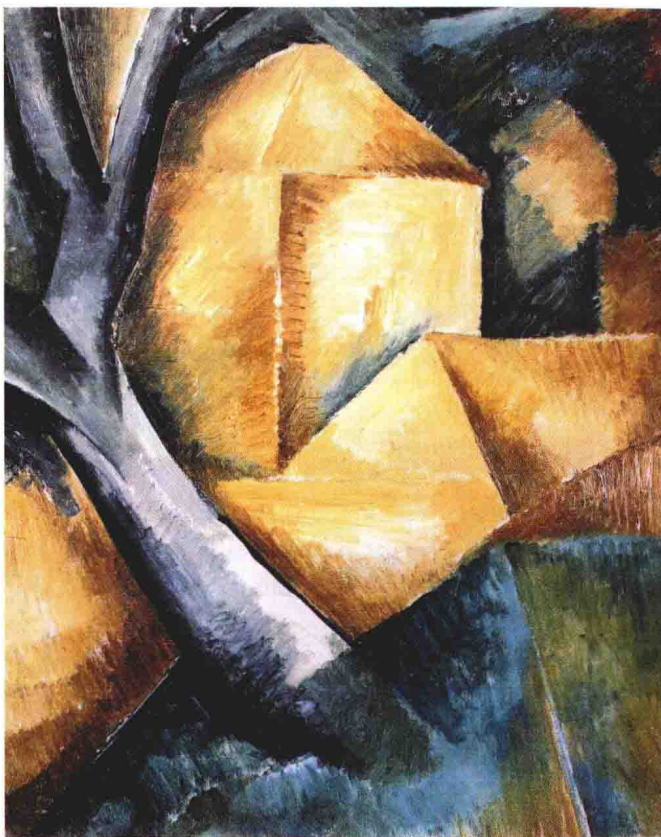
凡高

自信，是所有学有所成的人的一种优良品质。毕加索、马蒂斯、蒙克、蒙德里安、康定斯基、弗洛伊德之所以能成为继往开来的大师，就在于他们看似“胡画”的过程中，在艺术创新上建立起来的一种开拓自我、建立自我的信念与卓识。当然，这种信念是在“胡画”中的反复体验与领悟中建立的，是不同于前人、别人而形成的绘画风貌。

“胡画”看似是一种无法，实则是一种强调“印象”与“感觉”的“色彩入门”的训练方法。尤其是把这种“胡画”与有方法步骤的“理由”结合起来的时候，学生的色彩素质能力，会产生快速的飞跃和呈现个性的特质，这恐怕是我们艺术教育应该培养的目标。

无法的“胡画”在色彩学习的初级阶段，对有素描基础的学生们有积极的作用，是对初学色彩的人解除“画色彩真难”的困惑更是一味良药，对画得差的同学我经常说：“你大胆画。”能使你及早地进入色彩感觉的世界中去，成功来自——自信。

胡写此文，作为几十年艺术教学和实践的体会，有一种“不吐不快”的感觉。把自己的“认为”说出来，把自己与学子们的实验作品呈现出来，供大家研讨。

布拉克

色彩基础知识

瑞士色彩学家伊顿在“色彩艺术”的序言中指出：“如果你能不知不觉的创作出色彩的杰作来，那么你的办法就不需要色彩知识，但是，如果你不能从没有色彩知识的状态中创作出色彩的杰作来，那么，你应当去寻求色彩知识。”知识是学习任何一门绘画的前提和实践的支撑，没有理论的实践是盲目的实践。色彩知识是五光十色的，神奇奥妙的，乐趣无穷的，是你学习彩画的入门之路。

一、色与光

我们生活着的自然界，是一个五彩斑斓，多姿多彩的世界，所有事物都有其各自的色彩。然而，自然界中各种物体的色彩是从哪里来的呢？色彩的本质究竟是什么呢？

科学相对匮乏的古代，人类很自然的把色彩看成是某种物体的固有属性，他们的绘画理论也大都是这样认识的基础上发展起来的。即使到了欧洲文艺复兴时期，象达芬奇、拉斐尔等大师虽然完善了明暗造型的表现方法，但在色彩方面，仍然是以表现“固有色”为出发点，色彩相对单调。1666年著名的物理学家牛顿用三棱镜对白色太阳光进行分解，成为一条红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色的光谱。这个发现指明了色与光的关系，即色彩是由光产生的，是光创造了五彩斑斓的世界。

光虽然有多种来源，但太阳光是标准的发光体，太阳光作为一种电磁波，其波长在380-750毫微米之间的光谱能引起人的色彩感觉，而红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色就在这个光谱之间。也就是说，色彩是一定波长的光映在人的视网膜上所形成的感觉。

那么，物体的色彩又是如何形成的呢？

从理论上讲，世上的物体并不存在色彩，色彩是光在物体上的反应。由于光源色的不同（如暖光、冷光、火光等），物体本身特征的不同，表面质感的不同，对光的吸收和反射也不同，加之周围环境的不同，物体的色彩也就不同，这些不同就成为我们平日所看到的物体的色彩，如动物、植物、自然风光的颜色，被称为物体色，也是我们通常所说的固有色。实际上，固有色并不是一个准确的概念，因为物体本身并不存在某种固有的色彩，只是人们在长期的实践中为了比较、区分与描述的方便，把已经在头脑中形成的视觉记忆，和存在的不同物体的色彩面貌称为固有色而已。但在写生实践中，固有色只在物体接近受光部和明暗转折之间的中间区域有所体现，其他区域均受到光源色和环境色的影响，但必须克服物体固有色的观念，通过整体观察比较来正确表现物体在光线照射下的色彩。

虽然太阳光是标准的发光体，但自然中还有其他的发光体对物体的色彩变化产生影响，如偏暖的白炽灯光、火光、烛光；偏冷的日光、灯光、月光；还有早霞夕照，晴天阴天等，我们把这种不同的光源称为光源色。物体在光的照射下，总要分解出亮部、暗部和中间调子，因此物体的亮部受光源色影响最大。

环境色也叫条件色。就是指物体所处环境的颜色。由于环境色的产生与光源的照射不能分开，所以物体固有色必然会受到周围环境不同程度的影响，尤其是浅色和质感光滑的物体对环境色的吸收和反应敏感。但由于光源色的强度远胜过环境色的影响，所以环境色对物体的影响主要在暗部，也就是反光部分。

因此，我们研究色彩，就必须始终和光联系在一起，没有光便没有色彩。

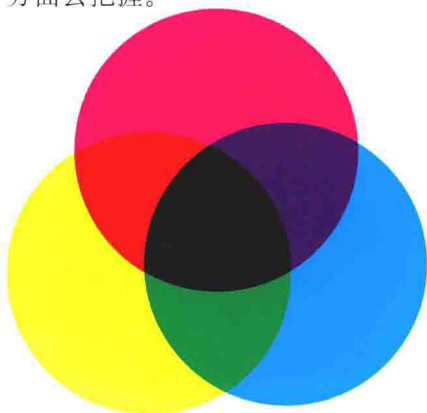
二、色彩三要素

自然界的颜色种类难以数计，人类可以辨别的就有750万种之多，我们如何来辨别如此纷繁众多的色彩呢？经过研究发现，任何一种颜色都同时具有三个方面的素质，即：色相、明度、纯度，一般称为“三要素”，同时也是确定色彩性质的基本标准，当我们描述或寻求某一色彩时，也必须从这三个方面去把握。

1、色相：即色别，是指色与色之间在相貌上差别的称谓，如大红、普蓝、中黄等是色彩的主要特征，即使同类色中也可分成几种色相，如红色中的朱红、大红、深红等。自然界中凡是有色彩的都具有各自不同的色相。

2、明度：即色彩的明暗程度，是绘画中用色彩塑造形体，表现空间与体积的重要因素。明度有以下差别：

- A. 同一色在强光照射下明度就高，在弱光照射下明度就低。
- B. 光谱色本身明度也不一样，黄色明度最高，紫色明度最低。
- C. 同一色在和其它不同明度的颜色混合时，也会产生高与低的变化。

3、纯度：即色彩的鲜灰程度和色彩的饱和度，也叫彩度。纯度最高的颜色，即色相中最强的颜色，普通称之为“纯色”。以红、黄、蓝三原色纯度最高，分布在色环上的颜色或系列间色，都是具有较高纯度的色，如果与黑、白、灰或补色相混和，其纯度就会逐渐降低，而色彩鲜艳的感觉也会逐渐消失。(上图)

三、色彩的分类与特性

三原色：也叫一次色。是指红、黄、蓝这三原色。色彩鲜明，纯度极高。是任何颜色都无法调配出来的。

间色：也叫二次色。是指由三原色中任意两色混合产生的颜色，如橙、绿、紫，纯度较高，色感温和。

复色：也叫三次色。凡是有三种颜色或两种间色的不同混合，而形成不同色彩的颜色，都是复色。复色纯度较低，色感偏灰。

类似色：在色相环上相临近的颜色成为类似色，如粉绿、中绿、湖蓝。

补色：也叫互补色。在色相环上任何直径两端对比的颜色称为对比色，如红与绿、黄与紫、蓝与橙，色感饱和强烈。

中性色：如白色、黑色和黑白混合的各种深浅不同的灰色，称为无彩色系，也称为中性色。中性色能与任何色彩起到和谐缓解的作用。

色调：是指画面中各个局部的色彩，呈现出一种总体和谐的感觉效果，是彩画中一种统一的色彩倾向。它来自对客观物体的反应，又是主观分析、思考、归纳、概括的产物。

色彩透视：是指色彩在空间中由于空气厚薄的不同，使色彩在人的视觉上产生的变化，这种变化就是色彩透视。其基本规律是近暖远冷、近纯远灰、近处对比强烈，远处对比模糊，色彩透视在风景写生中最为常见，是用色彩表现空间的重要手段。

四、色彩的对比与调和

色彩的对比

(一) 色相对比的基本类型

两种以上色彩组合后，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，并由以下类型：

1、零度对比 (右图)

(1) 无彩色对比

无彩色对比虽然无色相，但它们的组合在实用方面很有价值。如黑与白、黑与灰、中灰与浅灰，或黑与白与灰、黑与深灰与浅灰等。对比效果感觉大方、庄重、高雅且富有现代感，但也易产生过于素净的单调感。

(2) 无彩色与有彩色对比

如黑与红、灰与紫，或黑与白与黄、白与灰与蓝等。对比效果感觉既大方又活泼，无彩色面积大时偏于高雅、庄重，有彩色面积大时活泼感加强。

(3) 同种色相对比

一种色相的不同明度或不同纯度变化的对比，俗称姐妹色组合。如：蓝与浅蓝(蓝+白)色对比，橙与咖啡(橙+灰)或绿与粉绿(绿+白)与墨绿(绿+黑)色等对比。对比效果感觉统一、文静、雅致、含蓄、稳重，但也易产生单调、呆板的弊病。

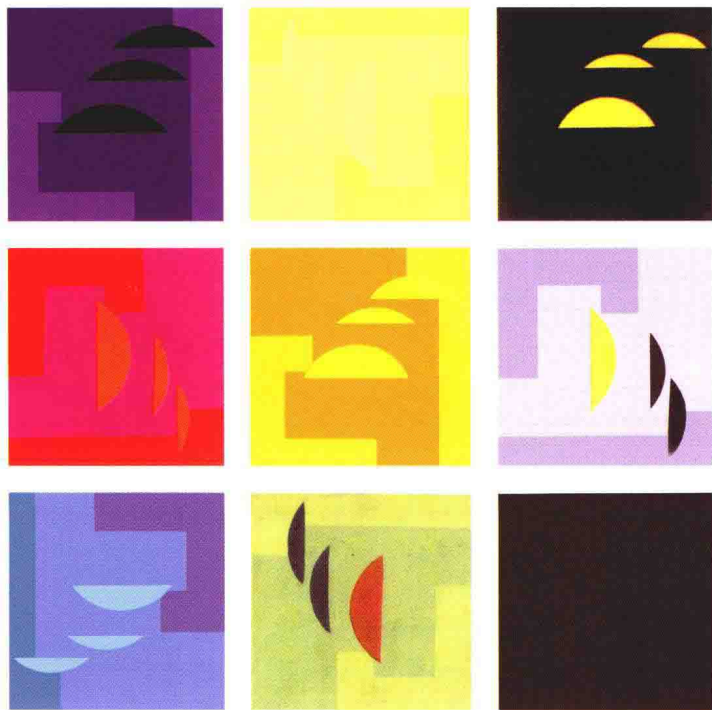
(4) 无彩色与同种色相比

如白与深蓝与浅蓝、黑与桔与咖啡色等对比，其效果综合了(2)和(3)类型的优点。感觉既有一定层次，又显大方、活泼、稳定。

2、调和对比

(1) 邻接色相对比

色相环上相邻的二至三色对比，色相距离大约30度左右，为弱对比类型。如红橙与橙与黄橙色对比等。效果感

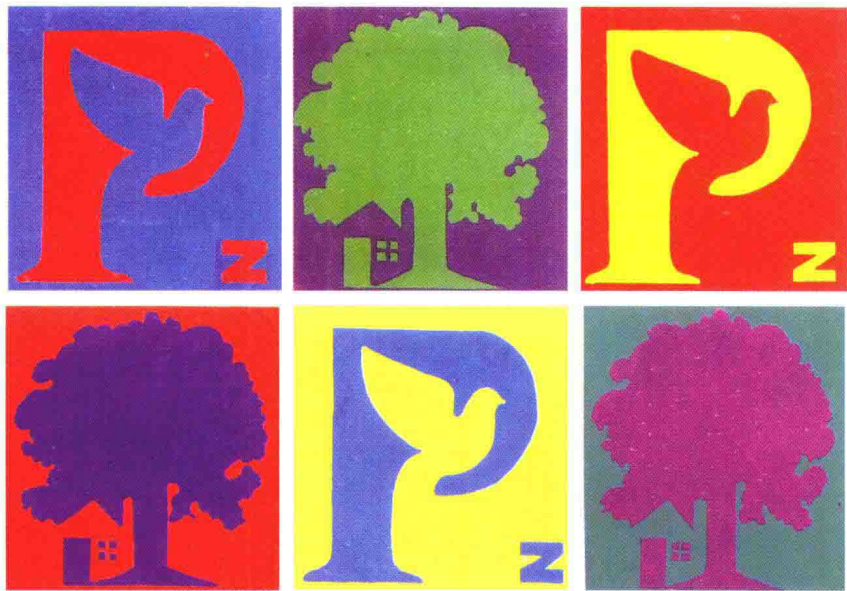
觉柔和、和谐、雅致、文静，但也感觉单调、模糊、乏味、无力，必须调节明度差来加强效果。

(2) 类似色相对比

色相对比距离约60度左右，为较弱对比类型，如红与黄橙色对比等。效果较丰富、活泼，但又不失统一、雅致、和谐的感觉。

(3) 中差色相对比

色相对比距离约90度左右，为中对比类型，如黄与绿色对比等，效果明快、活泼、饱满，使人兴奋，感觉有兴趣，对比既有相当力度，但又不失调和之感。

3、强烈对比

(1) 对比色相对比

色相对比距离约120度左右，为强对比类型，如黄绿与红紫对比等。效果强烈、醒目、有力、活泼、丰富，但也不易统一而感杂乱、刺激、造成视觉疲劳。一般需要采用多种调和手段来改善对比效果。

(2) 补色对比

色相对比距离180度，为极端对比类型，如红与绿、黄与紫对比等。效果强烈、眩目、响亮、极有力，但若处理不当，易产生幼稚、原始、粗俗、不安定、不协调等不良感觉。

(二) 明度对比的基本类型 (下图)

两种以上色相组合后，由于明度不同而形成的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，是决定色彩方案感觉明快、清晰、沉闷、柔和、强烈、朦胧与否的关键。

其对比强度取决于色彩在明度等差级数，通常把1-3划为低明度区，8-10划为高明度区，4-7划为中明度区。在选择色彩进行组合时，当基调色与对比色间隔距离在5级以上时，称为长（强）对比，3-5级时称为中对比，1-2级时称为短（弱）对比。据此可划分为九种明度对比基本类型。

(1) 高长调

如10:8:1等，其中10为浅基调色，面积应大，8为浅配合色，面积也较大，1为深对比色，面积应小。该调明暗反差大，感觉刺激、明快、积极、活泼、强烈。

(2) 高中调

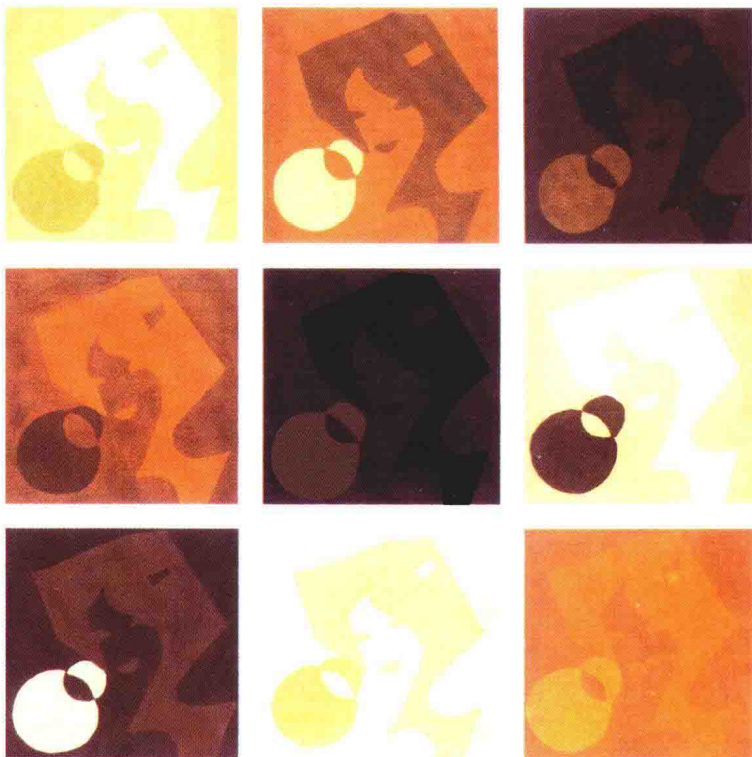
如10:8:5等，该调明暗反差适中，感觉明亮、愉快、清晰、鲜明、安定。

(3) 高短调

如10:8:7等，该调明暗反差微弱，形象不分辩，感觉优雅、少淡、柔和、高贵、软弱、朦胧、女性化。

(4) 中长调

如4:6:10或7:6:1等，该调以中明度色作基调、配合色，用浅色或深色进行对比，感觉强硬、稳重中显生动、男性化。

(5)中中调

如4:6:8或7:6:3等,该调为中对比,感觉较丰富。

(6)中短调

如4:5:6等,该调为中明度弱对比,感觉含蓄、平板、模糊。

(7)低长调

如1:3:10等,该调深暗而对比强烈,感觉雄伟、深沉、警惕、有爆发力。

(8)低中调

如1:3:6等,该调深暗而对比适中,感觉保守、厚重、朴实、男性化。

(9)低短调

如1:3:4等,该调深暗而对比微弱,感觉沉闷、忧郁、神秘、孤寂、恐怖。

另外,还有一种最强对比的1:10最长调,感觉强烈、单纯、生硬、锐利、眩目等。

(三)纯度对比的基本类型

两种以上色彩组合后,由于纯度不同而形成的色彩对比效果称为纯度对比。它是色彩对比的另一个重要方面,但因其较为隐蔽、内在,故易被忽略。在色彩设计中,纯度对比是决定色调感觉华丽、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差色标上的距离,距离越长对比越强,反之则对比越弱。

如将灰色至纯鲜色分成10个等差级数,通常把1-3划为低纯度区,8-10划为高纯度区,4-7划为中纯度区。在选择色彩组合时,当基调色与对比色间隔距离在5级以上时,称为强对比;3-5级时称为中对比;1-2级时称为弱对比。据此可划分出九种纯度对比基本类型。(下图)

(1)鲜强调

如10:8:1等,感觉鲜艳、生动、活泼、华丽、强烈。

(2)鲜中调

如10:8:5等,感觉较刺激,较生动。

(3)鲜弱调

如10:8:7等,由于色彩纯度都高,组合对比后互相起着抵制、碰撞的作用,故感觉刺目、俗气、幼稚、原始、火爆。如果彼此相隔距离大,这种效果将更为明显、强烈。

(4)中强调

如4:6:10或7:5:1等,感觉适当、大众化。

(5)中中调

如4:6:8或7:6:3等,感觉温和、静态、舒适。

(6)中弱调

如4:5:6等,感觉平板、含混、单调。

(7)灰强调

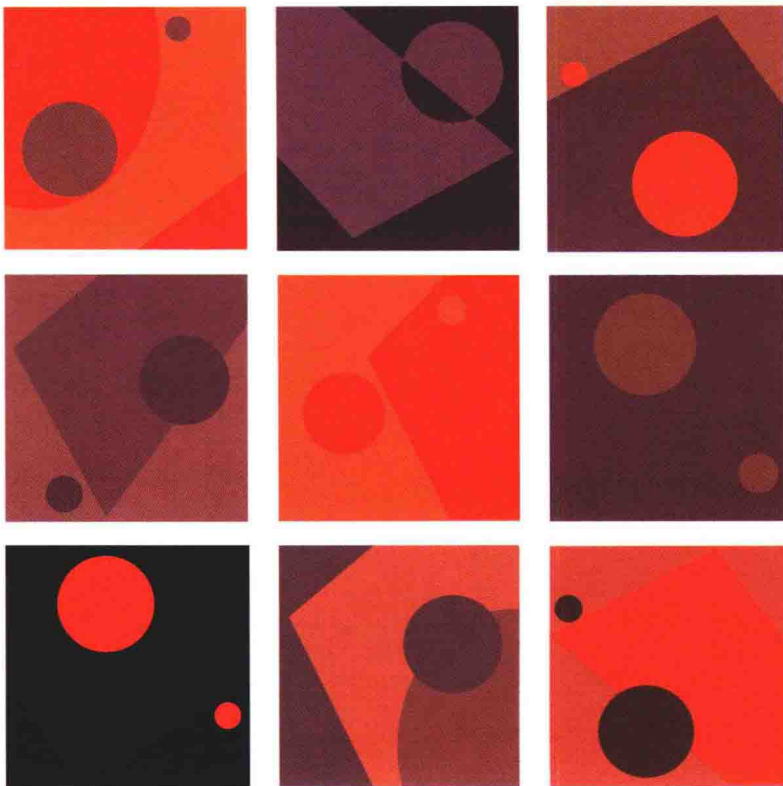
如1:3:10等,感觉大方、高雅而又活泼。

(8)灰中调

如1:3:6等,感觉相互、沉静、较大方。

(9)灰弱调

如1:3:4等,感觉雅致、细腻、耐看、含蓄、朦胧、较弱。

另外,还有一种最弱的无彩色对比,如白:黑、深灰:浅灰等,由于对比各色纯度均为零,故感觉非常大方,庄重,高雅,朴素。

(四) 色彩的面积与位置对比

形态作为视觉色彩的载体,总有其一定的面积,因此,从这个意义上说,面积也是色彩不可缺少的特性。在实践中经常会出现虽然色彩选择比较适合,但由于面积、位置控制不当而导致失误的情况(右图)。

1、色彩对比与面积的关系(右图)

(1)色调组合,只有相同面积的色彩才能比较出实际的差别,互相之间产生抗衡,对比效果相对强烈。

(2)对比双方的属性不变,一方增大面积,取得面积优势,而另一方缩小面积,将会削弱色彩的对比。

(3)色彩属性不变,随着面积的增大,对视觉的刺激力量加强,反之则削弱。因此,色彩的大面积对比可造成眩目效果。如在环境艺术设计中,一般建筑外墙、室内墙壁等都选用高明度、低纯度的色彩,以减低对比的强度,造成明快、舒适的效果。

(4)大面积色彩稳定性较高,在对比中,对它色的错视影响大;相反,受它色的错视影响小。

(5)相同性质与面积的色彩,与形的聚、散状态关系很大的是其稳定性,形状聚集程度高者受它色影响小,注目程度高,反之则相反。如户外广告及宣传画等,一般色彩都较集中,以达到引人注目的效果。

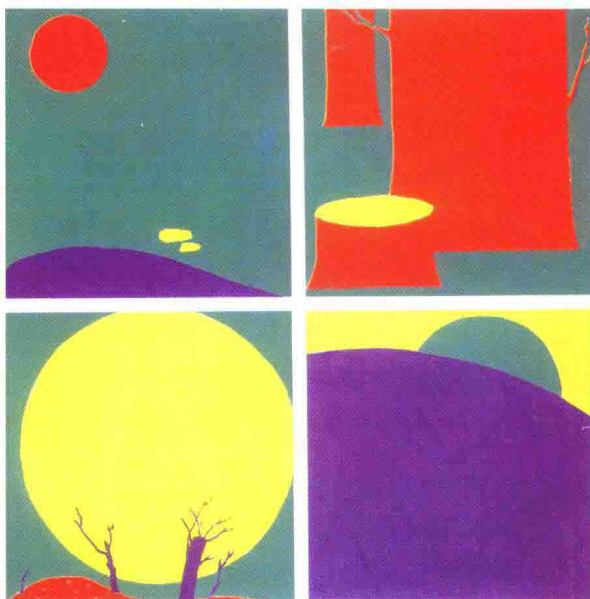
2、色彩对比与位置的关系(下图)

(1)对比双方的色彩距离越近,对比效果越强,反之则越弱。

(2)双方互相呈接触、切入状态时,对比效果更强。

(3)一色包围另一色时,对比的效果最强。

(4)在作品中,一般是将重点色彩设置在视觉中心部位,最易引人注目。如井字形构图的4个交叉点。

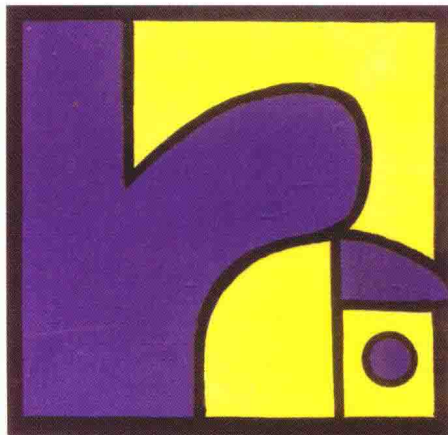

(五) 色彩的连续对比

(1)发生在同一时间、同一视域之内色彩对比称为色彩的同时对比。这种情况下,色彩的比较、衬托、排斥与影响作用是相互依存的。如在黄色纸张上涂一小块灰色,这种感觉越强,出现所谓的补色错视。再如在黑纸上涂一个灰色小方块,白纸上涂一个同样面积及深浅的灰色小方块,同时对比的视觉感受使黑纸上的灰色更显明亮,形成所谓的明度错视。

(2)色彩对比发生在不同的时间、不同视域、但又保持了快捷的时间连续性,自然数为色彩的连续对比。

人眼看了第一色再看第二色时,第二色会发生错视。第一色看的时候越长,影响越大。第二色的错视倾向于前色的补色。这种现象是视觉残像及视觉生理、心理自我平衡的本能所致。如医院中手术室环境及开刀医护人员工作服都选用蓝绿色,显然是为了“中和”血液红色,巧妙地利用色彩的连续对比,使医生注视了蓝绿色后,不但可减少、恢复视觉的疲劳,同时更易看清细小的血管、神经等,从而有利于保证手术进行的准确性和安全性。

（六）综合对比

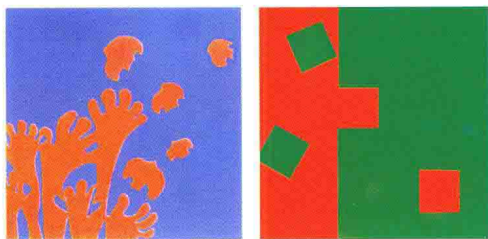
多种色彩组合后，由于色相、明度、纯度等不同差别，所产生的总体效果称为综合对比。这种多属性、多差别对比的效果，显然要比单项对比丰富、复杂得多。事实上，色彩单项对比的情况很难成立，它们不过是色彩对比中一个侧面，因此，在创作和设计实践中都较少应用。设计师在进行多种色彩综合对比时要强调、突出色调的倾向，或以色相为主，或以明度为主，或以纯度为主，使某一主要方面处于主要地位，强调对比的某一侧面。从色相角度可分为浅、深等色调倾向。从明度角度可分浅、中、灰等色调倾向。从感情角度可分冷、暖、华丽、古朴、高雅、轻快等色调倾向。

色彩的调和

色彩的美感能提供给人精神、心理方面的享受，人们都按照自己的偏好与习惯去选择乐于接受的色彩，以满足各方面的需求。在很多场合中，为了改善由于色彩对比过于强烈而造成的不和谐局面，达到一种广义的色彩调和境界，即色调既鲜艳夺目、强烈对比、生机勃勃、而又不过于刺激、尖锐、眩目，这就必须运用强刺激调和的手法。

1、面积法

将色彩对比特点是色相对比强烈的双方面积反差拉大，使一方处于绝对优势的大面积状态，造成其稳定的主导地位，另一方则为小面积的从属性质。如中国古诗词里的“万绿丛中一点红”等。

2、阻隔法（又称色彩间隔法、分离法等）

（1）强对比阻隔

在组织鲜色调时，将色相对比强烈的各高纯度色之间，嵌入金、银、黑、白、灰等分离色彩的线条或块面，以调节色彩的强度，使原配色有所缓冲，产生新的优良色彩效果。

（2）弱对比阻隔

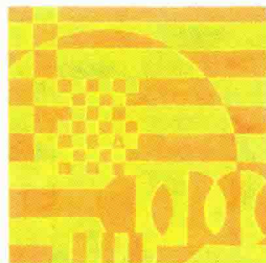
为了补救因色彩间色相、明度、纯度各要素对比过于类似而产生的软弱、模糊感觉，也常采用此法。如浅灰绿、浅蓝灰、浅咖啡等较接近的色彩组合时，用深灰色线条作勾勒阻隔处理，能求得多方形态清晰、明朗、有生气，而又不失对比色调柔和、优雅、含蓄的色彩美感。

3、统调法

在多种色相对比强烈色彩进行组合的情况下，为使其达到整体统一、和谐协调之目的，往往用加入某个共同要素而让统一色调去支配全体色彩的手法，称为色彩统调，一般有三种类型。

（1）色相统调

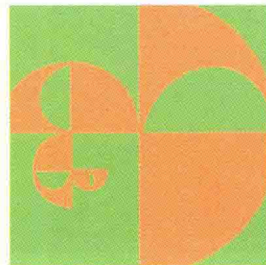
在众多参加组合的色彩中，同时都含有某一共同的色相，以使配色取得既有对比又显调和的效果。如黄绿、橙、黄橙、黄等色彩组合，其中由黄色相统调。

色相统调

（2）明度统调

在众多参加组合的色彩中，使其同时都含有白色或黑色，以求得整体色调在明度方面的近似。如粉红、粉红、浅雪青、天蓝、浅灰等色的组合，由白色统一成明快、优美的“粉彩”色调。

明度统调

（3）纯度统调

在众多参加组合的色彩中，使其同时都含有灰色，以求得整体色调在纯度方面的近似。如蓝灰、绿灰、灰红、紫灰等色彩组合，由灰色统一成雅致、细腻、含蓄、耐看的灰色调。

纯度统调

4、削弱法

使原来色相对比强烈的多方，从明度及纯度方面拉开距离，减少色彩同时对比下越看越显眼、生硬、火爆的弊端，起到减弱矛盾、冲突的作用，增强画面的成熟感和调和感。如红与绿的组合，因色相对比距离大，明度、纯度反差小，感觉粗俗、烦躁、不安。但分别加入明度及纯度因素后，情况会改观。如红+白=粉红、绿+黑=墨绿，它们组合后好比红花绿叶的牡丹，感觉变得自然生动美丽。

5、综合法

将两种以上方法综合使用。如黄与紫色组合时，用面积法使黄色面积小，紫色面积大，同时使黄中调入白色，紫中混入灰色，则变成淡黄与紫灰的组合，感觉既有力又调和，这就是同时运用了面积法和削弱法的结果。

五、主观色彩

认识色彩除了客观方面还有主观的方面，即有关色彩的视觉心理基础理论知识。

（一）色彩视觉心理

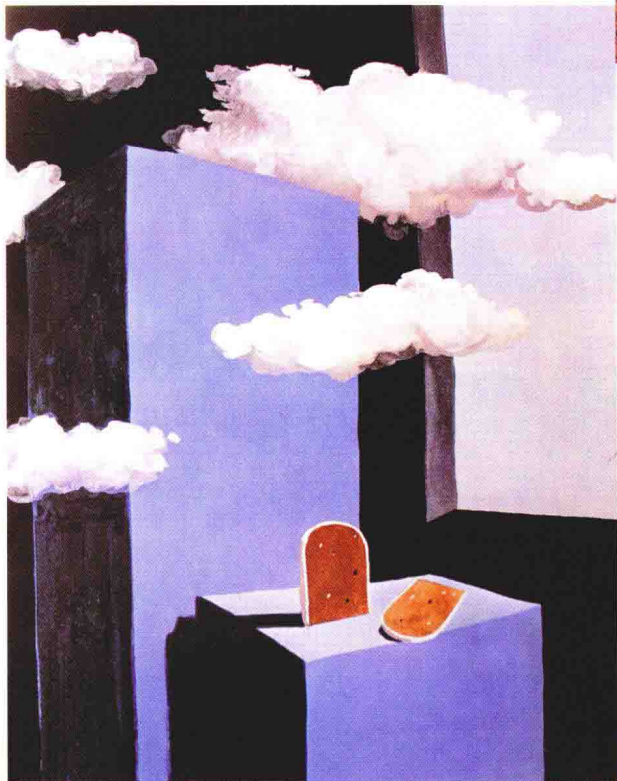
不同波长色彩的光信息作用于人的视觉器官，通过视觉神经传入大脑后，经过思维，与以往的记忆及经验产生联想，从而形成一系列的色彩心理反应。

1、共同感受色觉心理

（1）色彩的冷、暖感。

色彩本身并无冷暖的温度差别，是视觉色彩引起人们对冷暖感觉的心理联想。

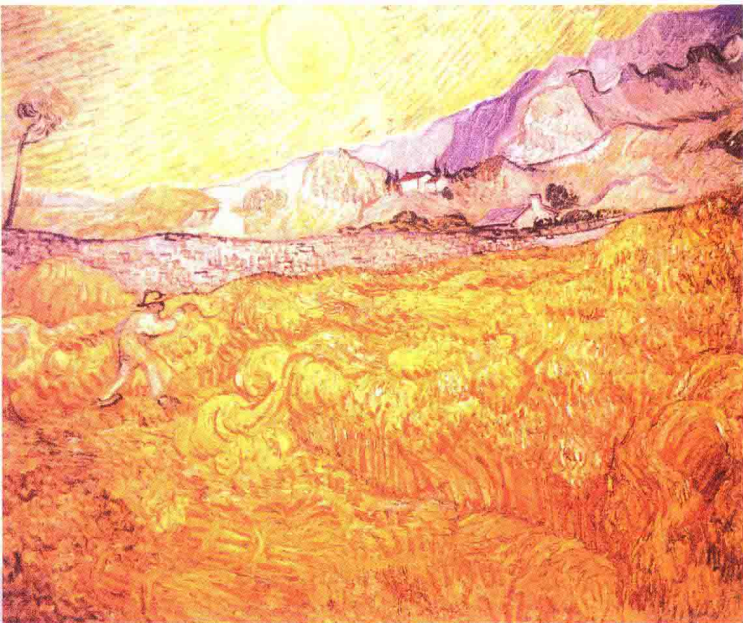
暖色：人们见到红、红橙、橙、黄橙、红紫等类似色时往往会联想到太阳、火焰等物像，产生一种温暖、热烈的感觉。如凡高《圣保罗医院后边的麦田》

玛瑞特《飘来的云》

（2）色彩的轻、重感。

这主要与色彩的明度有关。明度高的色彩使人联想到蓝天、白云、彩霞及许多花卉还有棉花，羊毛等。产生轻柔、飘浮、上升、敏捷、灵活等感觉。明度低的色彩易使人联想钢铁，大理石等物品，产生沉重、稳定、降落等感觉。莫奈《帆影》

凡高《圣保罗医院后边的麦田》

冷色：见到蓝、蓝紫、蓝绿等色后，则很容易联想到太空、冰雪、海洋等物像，会产生寒冷、平静等感觉。如玛瑞特《飘来的云》

色彩的冷暖感觉，是相对的，如绿色对于橙色来说是冷色，而对于蓝色却是暖色。每一类同类色中，都有冷暖之分，如黄色，一般被认为是暖色，因为它使人联想起阳光、光明等，但也有人视它为中性色，当然，同属黄色相，柠檬黄显然偏冷，而中黄则感觉偏暖。

中性色：绿色和紫色是有彩色系的中性色。黄绿、蓝、蓝绿等色，使人联想到草、树等植物，产生青春、生命、和平等感觉。紫、蓝紫等色使人联想到花卉、水晶等稀贵物品，故易产生高贵、神秘的感觉。

莫奈《帆影》

(3)色彩的前后感。

由各种不同波长的色彩在人眼视网膜上的成像有前后，红、橙等光波长的色在后面成像，感觉比较迫近，蓝、紫等光波短的色则在外侧成像，在同样距离内感觉就比较后退。实际上这是视错觉的一种现象，一般暖色、纯色、高明度色、强烈对比色、大面积色、集中色等有前进感觉，相反，冷色、浊色、低明度色、弱对比色、小面积色、分散色等有后退感觉。莫兰迪《小路》

(4)色彩的大小感。

由于色彩有前后的感觉，因而暖色、高明度色等有扩大、膨胀感，冷色、低明度色等有显小、收缩感。

(5)色彩的华丽与质朴感。

色彩的三要素对华丽及质朴感都有影响，其中纯度关系最大。明度高、纯度高的色彩丰富；强对比的色彩感觉华丽、辉煌。明度低、纯度低的色彩、单纯、弱对比的色彩感觉质朴、古雅。但无论何种色彩，如果带上光泽，都能获得华丽的效果。德加《练习课》

(6)色彩的活泼与庄重感。

暖色、高纯度色、丰富多彩色、强对比色感觉跳跃、活泼有朝气。

(7)色彩的兴奋与沉静感。

其影响最明显的是色相，红、橙、黄等鲜艳而明亮的色彩给人以兴奋感，蓝、蓝绿、蓝紫等色使人感到沉着、平静。绿和紫为中性色，没有这种感觉。纯度的关系也很大，高纯度色兴奋感，低纯沉静感。最后是明度，暖色系中高明度、高纯度的色彩呈兴奋感，低明度、低纯度的色彩呈沉静感。冷色、低纯度色、低明度色感觉庄重、严肃。莫兰迪《静物》

莫兰迪《小路》

德加《练习课》

莫兰迪《静物》

2、色彩的心理联想

色彩的联想有具象和抽象两种：

(1)具象联想

人们看到某种色彩后，会联想到自然界、生活中某些相关的事物。

(2)抽象联想

人们看到某种色彩后，会联想到理智、高贵等某些抽象概念。

一般来说，儿童多具有具象联想，成年人较多抽象联想。

(二) 色彩性格

(1)红色

红色的波长最长，穿透力强，感知度高。它易使人联想起太阳、火焰、热血、花卉等，感觉温暖、兴奋、热情、等向上的倾向。红色历来是我国传统的喜庆色彩。深红及带紫味的红给人感觉是庄严、稳重、而又热情的色彩。含白的高明度粉红色，则有柔美、甜蜜、梦幻的感觉。

(2)橙色

橙与红同属暖色，具有红与黄之间的色性，它使人联想起火焰、水果等物象，是最温暖、响亮的色彩。

(3)黄色

黄色是所有色相中明度最高的色彩，具有透明、活泼、光明等印象。

(4)绿色

在大自然中，除了天空和江河、海洋、绿色所占的面积最大，草、叶植物，几乎到处可见，它象征生命、青春、和平等。绿色最适应人眼的注视，有消除疲劳、调节功能。

(5)蓝色

与红、橙色相反，是典型的冷色，表示沉静、冷淡、理智等含义，浅蓝色系明朗而富有青春朝气，深蓝色系沉着、稳定，其中略带暖味的群青色，充满着动人的深邃魅力，藏青则给人以大度、庄重印象。

(6)紫色

具有神秘、高贵、优美的气质，有时也感孤寂、消极。尤其是较暗或含深灰的紫，易给人以不祥、腐朽、死亡的印象。但含浅灰的红紫或蓝紫色，却有着类似太空、宇宙色彩的幽雅、神秘之时代感。

(7)黑色

黑色为无色相无纯度之色。往往给人感觉神秘、严肃、庄重等，另外，也易让人产生悲哀、恐怖、不祥等消极印象。

(8)白色

白色给人洁净、纯真、朴素等印象。在它的衬托下，其他色彩会显得更鲜丽、更明朗。多用白色还可能产生平淡无味的单调、空虚之感。

(9)灰色

灰色是无色彩系的中性色，其突出的性格为柔和、细致、平稳，它不像黑色与白色那样会明显影响其他的色彩。任何色彩都可以和灰色相混合，略有色相感的含灰色能给人以高雅、含蓄、稳重的感觉。当然滥用灰色也易暴露其乏味、寂寞、忧郁的一面。

毕沙罗《风景》

莫兰迪《静物》

六、水粉画

（一）水粉画的概念和特点

水粉画是介于水彩画和油画之间用水调合粉质颜料画在纸上或布上的一种绘画形式。它既可以作为色彩基础性的练习，也可以进行写生和绘画创作，并做设计效果图或招贴画等。

水粉画的主要特点是用不透明颜料和水调和作画。既可薄画又可厚画，还能用干湿结合的技法塑造各类形象，表现色彩空间，营造艺术氛围。

（二）水粉色彩纯度与明度的局限性

水粉画在湿的时候，它颜色的饱和度和油画一样很高，而干后，由于粉的作用及颜色失去光泽，饱和度大幅度降低，这就是它颜色纯度的局限性。水粉明度的提高是通过稀释、加粉或含粉质颜料较多的浅颜色来实现的。它的干湿变化非常之大，往往有些颜色只加少许的粉，在湿时和干时，其明度就表现出或深或浅的差别。由于水粉画干后颜色普遍变浅，所以，运用好粉是水粉画技术上最难解决的问题。而含粉的色彩又恰恰是水粉画的魅力所在，它使画面的颜色充满水粉画特有的“粉”的品质，而出现特别丰富的中间色彩。

（三）水粉画颜料的个性差异

水粉颜料大部分颜色是比较稳定的，如土黄、土红、赭石、桔黄、中黄、淡黄、橄榄绿、粉绿、群青等等。但是，水粉颜料中的深红、玫瑰红、青莲、紫罗兰等颜色就极不稳定，容易出现翻色，不易覆盖。水粉颜色的透明色彩种类较少，只有柠檬黄、玫瑰红、青莲等少数几种颜色，要画好水粉画就必须充分掌握水粉各颜料的个性，了解它的受色能力的强弱、覆盖能力的大小、色价的高低。这些问题都要通过不断实践，才能做到熟能生巧。

（四）作画材料与工具的选择

1、**水粉画颜料**：最好使用正宗美术用品生产厂家生产的锡管装或瓶装的专业产品，它膏体细腻，色彩较饱和。必须准备的颜色有白、柠檬黄、中黄、土黄、桔黄、朱红、大红、深红、玫瑰红、土红、赭石、熟褐、淡绿、粉绿、中绿、翠绿、深绿、橄榄绿、湖蓝、钴蓝、群青、普蓝、紫罗兰等。

2、**笔**：水粉笔一般以其吸水、软硬弹性适中为宜。目前水粉笔约有三大类：羊毫、狼毫及尼龙笔。羊毫的特点是含水量较大，蘸色较多，优点是一笔颜色涂出的面积较大，缺点是由于含水量太大，画出的笔触容易浑浊，不太适合于细节刻画。狼毫的特点是含水量较少，比羊毫的弹性要好，适合于局部细节的刻画。尼龙笔要特别注意它的质地，要软且具有弹性，切忌笔锋过硬。过硬笔锋的笔往往很难蘸上颜料，在画面上容易拖起下面的颜色，使覆盖力大为降低。水粉笔不同型号、不同种类的都可选择几支，另外，板刷、毛笔都可使用。

3、**纸张**：应选用质地坚实、吸水性适中，表面有纹理、不光滑的纸为好。

其它工具如调色盒、洗笔桶、沾笔布和画箱都需准备。

（五）水粉画的作画要求

水粉画颜色有较强覆盖能力，但也不能毫无顾及地随便乱涂，它有一定自己的着色方法和步骤。从着色顺序方面有如下几种：

1、从整体到局部

水粉画是色彩画的一种，它同水彩、油画一样，都是从画大色块入手。整体着眼和从大体入手是我们的作画原则，大色块和大片色，对画面色调起决定性作用，应首先画准组成画面的主要色块的色彩关系，然后再进行局部的塑造和细节刻画。

2、从深重色到明亮色

明亮色多是厚涂，一遍遍薄涂亮不起来。先画深重色，容易被明亮色覆盖；相反，一般是先画面积较大的深重色（包括暗部和明部和重色），予以确定画面色彩的骨架。逐步向中间色和明亮色推移。以明亮色为主的画面，还是要先涂明亮的大色块，颜色稍薄一点，局部小面积的深重色后加上去。如果中间色为主，作画时先涂中间色，运用并置的方法，分别向面积较小的暗色的明亮色画过去。方法不是固定的，要根据情况灵活掌握。

3、从薄涂到厚画

薄涂即用水稀释颜料，如同画水彩画，根据总的色彩感觉，迅速地薄涂一遍，造成画面整体的色彩环境，尔后逐渐加厚，深入表现。薄涂比较正确的地方要善于保留，使画面色彩有厚有薄，以增加色彩有层次和厚重的效果。

水粉画颜料不象油画、丙烯颜料附着力强，可随意画厚。水粉画的厚涂要厚的适当，过厚容易龟裂脱落，所以较厚而不准的颜色应洗掉再画。