

中国高职院校艺术设计专业实用教材

色彩

何振浩 编著

上海人民美術出版社

中国高职院校艺术设计专业实用教材

色 彩

何振浩 编著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩 / 何振浩编著. — 上海: 上海人民美术出版社,
2008.3

中国高职院校艺术设计专业实用教材

ISBN 978-7-5322-5504-7

I.色... II.何... III.色彩学-高等学校: 技术学
校-教材 IV.J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 028531 号

中国高职院校艺术设计专业实用教材

色彩

编 著: 何振浩

责任编辑: 孙 青

版式设计: 王 梅

封面设计: 吕 良

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海中华印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 6 印张

版 次: 2008 年 3 月第 1 版

印 次: 2008 年 3 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5504-7

定 价: 28.00 元

序

生活化的设计与艺术化的生活在当今社会呈现出相互交融的趋势。随着人们生活水平的提高和消费观念的转变,人们在享用制品的同时,个人的审美态度、审美情趣也在悄然发生着变化。而艺术设计在创造高品质生活和高品位的艺术享受这一过程中,具有非常独特的作用。于是乎,艺术设计教育迈入了前所未有的历史发展时期。尤其在今天,在“建立创新型国家”和“大力发展创意产业”的国策指引下,培养高素质的艺术设计创意人才,又将艺术设计教育的意义提升到一个新的高度。

令人鼓舞的是,近几年战斗在教学一线的广大教师,勇于探索,敢于实践,不断进行教学的创新与改革,取得了许多丰富的教学成果。与此同时,我们出版界也积极主动参与和投入到艺术设计教育的改革洪流中,组织编写和出版了大量相关图书和教材,将众多优秀的教学成果推向社会,为提高我国艺术设计教育水平作出了重要的贡献。上海人民美术出版社,面对蓬勃发展的艺术设计,主动调整方向,推出了许多高质量的专业图书和教材。在出版《中国高等院校艺术设计专业教材》这套丛书后,又推出了针对高职教育的艺术设计系列教材,这种定位和举措是明智的,也是非常具有现实意义的。首先,高校在经过几年的大规模扩招后,国家加大了对人才培养质量和人才培养目标的宏观调控力度。在“国家十一五教育发展规划”中,明确提出要大力发展我国的职业技术教育,培养社会急需的高技能的专业应用人才。为此,可以预期艺术设计的职业教育也将迎来一个新的发展阶段。其次,艺术设计人才培养本身就分为不同的层面和不同的定位。众所周知,多年来在艺术设计专业教育领域,本科与高职这两个不同层面的教育存在许多不够明晰的方面,比如课程设置、名称、内容等趋于雷同的现象非常普遍。如果说国内不少本科院校的人才培养还游离在“研究型”与“应用型”之间的话,那么高职教育人才的培养定位是非常明确的。这种明确的定位使高职院校的艺术设计在课程体系以及教学内容上都具有相对的共通性和标准性。从这个角度看,高职类教材建设的意义、作用和适用范围更具有普遍性。

当然,与自然学科不同,艺术类专业具有自身特有的个性化特征,其“共同性”与“差异性”始终相互交织。我期待这套系列教材能够在寻求共性学理与多元方法两个方面有所创新,给高职类学生的学习带来新颖和实用的内容,并给高职类艺术设计专业的教材建设提供一些值得借鉴的东西。

江南大学设计学院

叶苹

2007年1月于无锡老轻院

前言

我们常说，生活在一个色彩缤纷的世界。那色彩到底是什么呢？从科学角度讲，色彩和光有着密切的关系，没有光就没有色彩。

不同的光源所发出的光波有长有短，有弱有强，因而形成的色光也不同。在同一光线下，我们看到的物体都会呈现出不同的颜色来，这是因为物体吸收不同的波长色光和反射不同波长色光，我们眼睛看到的物体的色彩，都是直接或间接照在物体上反射出来的色光，这就是色彩的由来，也就是物理学上的色彩的基本概念。

对于学习绘画的朋友，我们学习的是一个艺术色彩的概念，它一方面取决于客观的呈现，另一方面也取决于主观的感知和表现。所以许多学习美术的朋友都说，素描是相对理性的，色彩是相对感性的。而对于这样一个偏向感性的色彩课程，我们不仅要发挥我们先天的色彩感性天赋，同时也需要系统的理性学习，因为人类的视觉艺术是建立在不断发展的艺术实践基础之上的，这个实践积累了不同时期不同地域不同艺术家的经验和智慧，其中既有感性的认识，也有理性的分析。而这些色彩理论的出现也不断地影响着色彩的实践，因此必要的理论学习能帮助更深刻地理解艺术色彩的内涵，从而创造出更加出色的艺术作品。

同时我们不能简单地把学习色彩从绘画学习中分割开来，我们只能说色彩是绘画中非常重要的组成部分。只有把色彩语言与绘画艺术的其他要素有机地结合，才可以帮助我们创造出美好的艺术作品。对于初学绘画的朋友来说，素描和色彩是造型艺术的两大基础。我们在接触绘画的开始就应该在这两个方面同时进行系统的正确的学习和训练。在现实的初级教学中，有些人在一开始只偏重于素描学习和训练，认为学好了素描才可以开始学习色彩，或是认为素描比色彩重要，色彩可以放在后面学习。其实这样的观念是有许多害处的。它违背了艺术学习的客观规律，在经过了单一的素描训练后，许多学生会被素描训练的许多条框所束缚，只会用素描的眼睛来观察，缺乏良好的色彩感和自由感性的色彩表现欲望。在色彩学习和训练的同时，其实也在学习素描的各种造型要素，也要表现明暗、体积，也要注重形的准确和构图的完美。在实践过程中两者是相互融合的。因此，我希望初学绘画的朋友一定要在开始阶段就用“两条腿”学习走路，学习素描和学习色彩同时进行，避免成为绘画的瘸子。

本书希望给初学绘画的朋友提供一个了解色彩知识和进行色彩实践指导的窗口，在有限的篇幅内给大家提供一个有效的学习参考和引导。在本书的编撰过程中，得到了许多有经验的教师和艺术家的宝贵意见和经验，对他们表示感谢！

目录

序

前言

第一章 色彩学习的要素/1

- 一 色彩的分类/2
- 二 色彩的三要素/3
- 三 光源色、固有色、环境色/4
- 四 色彩对比/6
- 五 色彩的协调/7
- 六 整体的观察方法与色彩关系/9
- 七 构图/13
- 八 主次与虚实/15

第二章 水粉画的工具及特点/17

- 一 调色盒、调色盘、调色板/18
- 二 画笔/19
- 三 画纸/19
- 四 颜料/19
- 五 其他材料/20

第三章 水粉静物写生/21

- 一 基础阶段/22
- 二 提高阶段/26
- 三 各类静物的具体表现方法/30
- 四 拓展阶段/49
- 五 水粉静物写生优秀作品赏析/56

第四章 水粉风景写生/63

- 一 风景写生的选景/65
- 二 风景写生的构图/66
- 三 风景写生的色调/68
- 四 风景写生的空间处理/72
- 五 物象形体与质感的表现/74

参考书目/88

第一章 色彩学习的要素

在实践之前要有一个充分的准备。理论知识的准备是今后学习的关键。本章首先就要介绍一些色彩学习中必需了解和掌握的基本概念和基本原理，认识色彩学习中的几大要素。

第一章 色彩学习的要素

有经验的画家可以非常随性只凭感觉就能画出一张好的色彩作品，而初学者却在绘画过程中会遇到各种各样的问题和障碍，这就需要学习和掌握一些色彩的知识。掌握色彩的原理和规律是进入自由感性绘画阶段前的一个过程，是学习色彩的一个好方法。

我们在色彩的实践学习之前，有必要对一些基本概念进行了解。

一 色彩的分类

1 原色

色彩中不能再分解的最基本色彩为原色，即红、黄、蓝。原色可以混合成许许多多的其他颜色，而其他颜色却无法调配出三原色。从理论上讲，红黄蓝三色可以调和成任何颜色，但实际上有许多色彩是调不出来的。尤其我们在用颜料调色时要注意：调和的色彩种类越多颜色就越灰（图1）。

2 间色

由两种原色混合而成的颜色称为间色，也叫第二次色。颜料中能混合成的只有三种间色：橙（红加黄）、绿（蓝加黄）、紫（红加蓝）。但由于两种原色混合的分量不同，也可以产生更多的不同色彩倾向的间色，如黄橙色、红橙色、红紫色、蓝紫色等（图2）。

3 复色

三原色不等量的混合或由一种原色与另两原色混合出来的间色混合，或两间色混合产生出来的颜色叫做复色，也称为第三次色。在绘画中很少用很纯的颜色，更多的是利用不同复色间的对比与协调来表现自然界中丰富的色彩（图3）。

图1

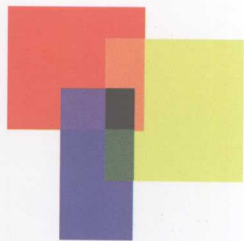

图2

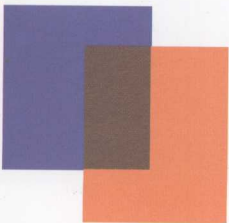

图3

图4

4 补色

补色又称互补色。三原色中的原色与其他两原色混合的间色的关系是互为补色的关系。如红和绿,黄和紫,蓝和橙。色彩互补的现象在自然界中也是普遍存在的,例如,蓝色天空中的白云会有些略微偏黄的倾向。当阳光照着白墙时,被光照的墙面会带黄橙色,而

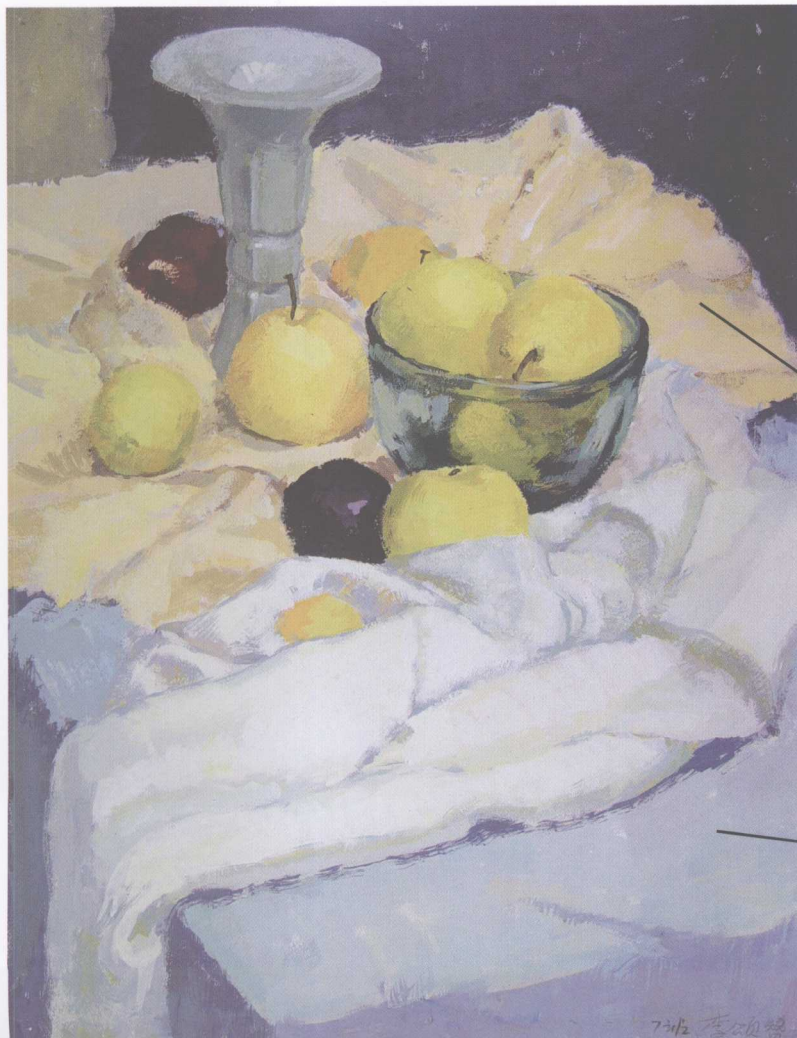
背光的阴影会偏蓝紫。了解这些原理,我们在作画时适当地运用会起到很好的色彩效果。例如,画阳光下的景物,就不会只是一味地在亮部加白色,在暗部加深色。这样的作画方式不可能画出阳光的色彩感觉。而合理地运用补色原理,就能达到既有对比又能协调的关系及强烈的阳光感。

总的来讲,补色并置时对比强烈,效果鲜明,视觉冲击力强(图4)。

二 色彩的三要素

1 色相

色相即色彩的相貌和名称,是色彩间相互区别的最主要的依据。色相是色彩的最根本和最重要的属性。我们在色彩学习中要训练自己敏锐的辨别色相的能力,以便我们能识别出更多微妙变化的色彩。如同样是黄颜色,在自然界里可能可以找到几百种具有微妙差别的黄色,而有些色彩的色差很小,我们只能根据它偏向的色彩来形容和表达它的色相。例如:偏红的黄和偏绿的黄(图5)。

偏黄的浅灰

偏蓝的浅灰

- 图1 三原色:红黄蓝
- 图2 间色:橙绿紫
- 图3 自然界更多的是复色
- 图4 红与绿互为补色
- 图5 色相是指色彩的相貌,但我们训练的难点是辨别相近色彩之间的微妙的色相差别
- 图6、7 同一色相有明度差别,而纯色之间也有明度差别

图5

2 明度

色彩的明度就是指色彩的明暗程度，它有两种含义：一是颜色本身就具有不同的明度。如在十二色相中，黄最明，紫最暗，其他颜色处于灰和深灰之间。二是同一色相的颜色，由于受光照的强弱不一，或加入不等量的浅色或暗色，会呈现出不同的明暗层次（图6、7）。

3 纯度

色彩的纯度是指颜色本身纯净的程度，也称饱和度、鲜艳度或彩度。任何一种颜色，只要混入了其他色相或无彩系中的黑白灰色，都会降低其纯度。混入其他色越多，含这种色的比例越少，纯度就越低，反之就纯度高（图8）。

三 光源色、固有色、环境色

从物理学的角度来看，世界上本没有所谓的固有色、光源色和环境色。我们只是在视觉实践中为了表述的方便而把它们作为分别的概念来进行说明。

1 光源色

在现实生活中，色彩多被人们用来区别物象的类别及属性等，至于光线与色彩的密切关系，却往往被大家所忽视。岂不知不同的光照可产生不同的颜色。例如在舞台上，演员的

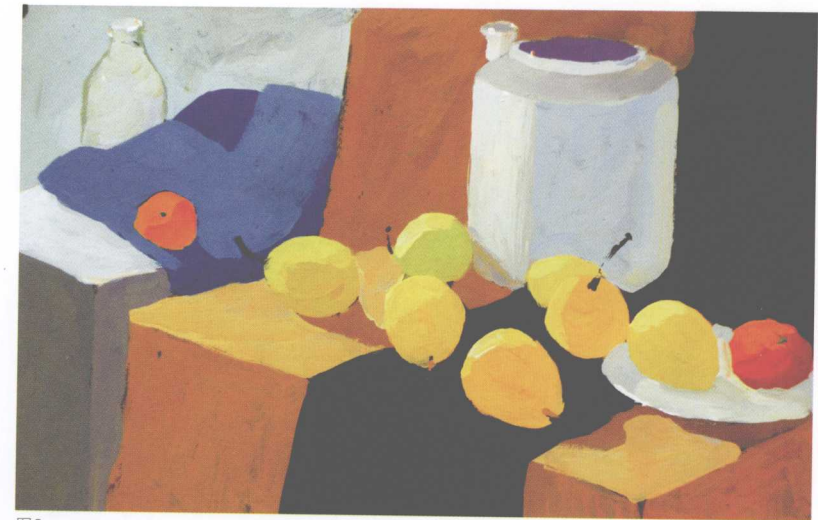

图6

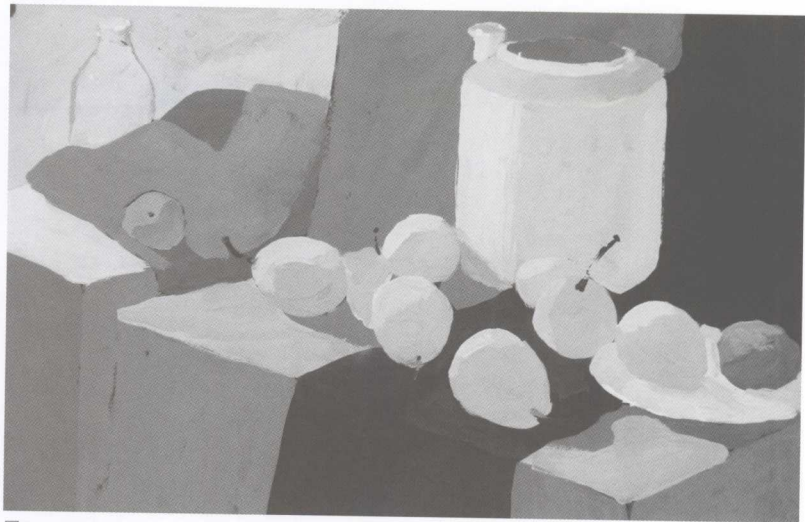

图7

衣服时而变黄，时而变红，时而变蓝，就是强烈的舞台灯光的作用，演员的衣服并没有换过。因此，物象的色彩是相对的，并不是一成不变的，一切物象的色彩均受制光源，并受其影响和左右。而大多数情况下，画面的色调以及色调

的冷暖、强弱都是由于光源色的冷暖、强弱所决定的（图9）。

2 固有色

固有色一般是指物象本身固有的颜色。确切地说这也不是一个准确的概念。之所以有这个说

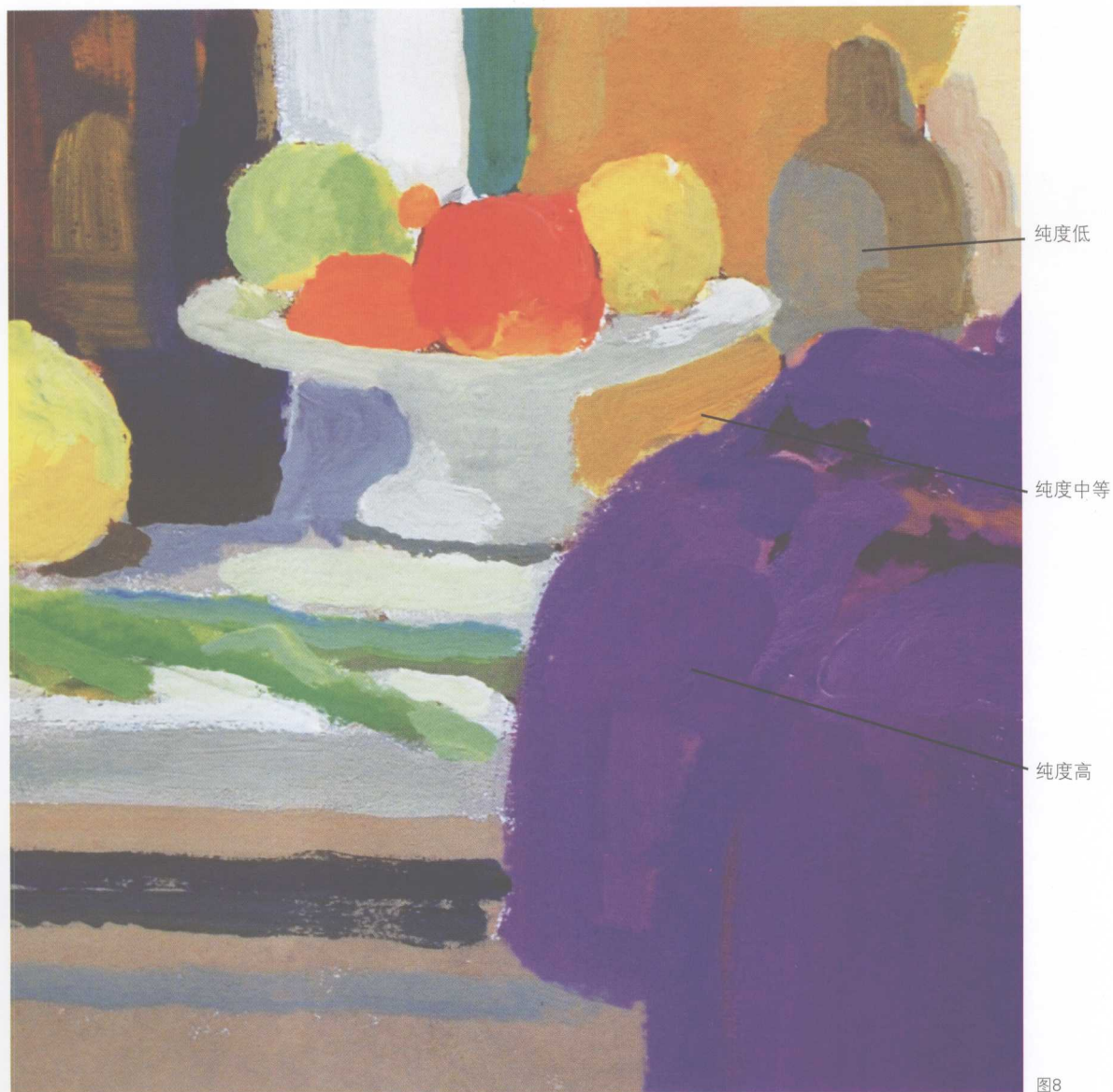

图8

图9

图8 颜色混合越多纯度就越低,反之就高

图9 舞台上有各种颜色的灯光,受不一样的光照,就产生不一样的颜色

图10

图11

法，一是由于人们的习惯而形成了某种固定的观念，即色彩是物象所固有的。不同的物象给人以不同的色彩感受，例如树绿、花红、土黄、天蓝。二是为了我们对视觉色彩的表述方便。

一般情况下，人们是以一个特定的条件下所看到的色彩作为衡量固有色的标准。即在白天日光没有其他光源的影响下物象所呈现的颜色叫做这个物象的固有色。

总之，固有色是因光源、环境以及物象特征而变化的。我们在写生时必须用比较、联系的方式来分析和认识不同环境中物象的色彩及它们相互的关系，并在绘画中合理运用（图10）。

3 环境色

环境色也称条件色。从色彩写生的角度来看，是指物象受周围其他物象色彩的反射而影响固有色的变化所呈现的色彩现象。所以尤其在静物写生中，物

体之间是互有环境色影响的。同时由于物象的特征，环境色色彩的反射程度也是不同的。如物象与环境物的质地粗糙影响越小，光源的强度越强，环境影响越明显，物象与物象的空间距离越近，相互影响就越大（图11）。

四 色彩对比

色彩对比是指两个或两个以上的色彩放在一起呈现出差别的现象。色彩对比的强弱直接影响着人们色彩生理和心理上的感知。它也是绘画中常用的最基本的表现方法之一。色彩的色相、明度、纯度、冷暖等都是影响色彩对比的重要因素，而且也是同时性的。例如，将两个色块并置时，它们既有明度、纯度的对比，也有冷暖的对比。为了更好地研究它们的关系，我们还需分别予以介绍。

1 色相对比

色彩的色相对比是由色相间的差异形成的对比效果，色相对比是最容易被感知的。同类色之间的对比是最弱的，邻近色对比是色相对比中属强弱程度居中的，对比色之间的对比是色相对比中较强的，也是视觉冲击力和张力较强的。而补色对比则是色相对比中最强烈的一种。

2 明度对比

色彩的明度对比是指由色彩的明度差异而形成的对比效果。色彩的明度差别越大，对比越强，反之则越弱。一般来讲，同一色彩的明暗差别比较好区分也容易感知。不同的色彩也存在着明暗的差别，比起同一色相的明度差别来说更难区分。绘画中更多的是不同的色相的明度上的差别比较，它要求我们的眼睛必须准确地把握同一明度的不同的色相，或是不同明度的同一色相等

之间的关系。

3 纯度对比

纯度对比是指由于色彩的纯度差别而形成的色彩对比效果。所谓的鲜与灰，其实也就是色彩间纯度上的对比。色彩的鲜、灰程度也是相比较而言的，在绘画中它们之间也是相互衬托的。如果所有的颜色都很鲜艳，画面或许会显得火气或焦，缺少应有的色调统一。如果颜色都很灰，画面又会很沉闷，没有活力。所以我们在绘画中要恰当地运用色彩的纯度对比，使画面既协调又不失活跃。

4 冷暖对比

人们在色彩上的冷暖感受源于对自然界客观事物的长期接触和认识，色相通过视觉产生对有关事物的联想，由此有了冷暖的感觉。色彩的冷暖对比就是因色彩的冷暖差异而形成的对比。它在绘画中是最常见的表现方式之一。色彩的冷暖对比有时甚至会比明度对比更为强烈和明显。例如，印象派画家运用冷暖对比表现室外风景的受光面和阴影要比古代画家运用明暗法表现更有色彩空间的真实感和强烈的效果。同时色彩冷暖对比的运用更能表达个人主观色彩的情绪和气氛（图12）。

五 色彩的协调

在画面的色彩关系中，除了运用色彩的对比外，也需要把几种色彩和谐地组织在一起，形成色彩的协调。取得画面色彩对比与协调的统一。

1 色调

色调是指画面中整体的色彩倾向。它往往能烘托画面的色彩气氛和意境，体现作者的内心情绪和感觉，表达作品的思想内涵。色调的变化很多，有按明暗程度区分的亮调、灰调和暗调，有按色性区分的暖色调和冷色调，也有按色相上区分的红

图12

图10 在正常日光光线下，物体更多呈现的是其固有色

图11 瓦罐下面的红色就是受红布影响的环境色

图12 学生作品，图中水果和后面蓝背景之间是属于色相对比。深色陶罐和白色碟子之间是属于明度对比。苹果的暗部和苹果的亮部之间是属于纯度对比。水果和紫色衬布之间是属于冷暖对比

图13

色调、蓝色调、绿色调。在写生中，色调的营造和处理是作者从被动到主动的组织色彩的体现。有赖于作者的绘画经验和对色彩的感受（图13-15）。

2 色彩调和

色彩的调和是指两种或两种以上的色彩相互构成的和谐的色彩关系。如果都是色彩的对比，画面容易显得缺少主次，色调不明确，给人以花、乱的感觉。如

果画面的颜色都很接近，又会使画面显得沉闷、单调和呆板。因此，在运用色彩的调和时，我们一定要注意把握这种色彩关系恰当的度。

色彩调和的方式很多。如确定画面的色调，使画面的其他色彩被统一在这个大的基调中，这是最有效的色彩调和的方法。画面有主导的色彩和辅助的色彩，画面色彩有主有次，有跳跃又被大色彩所控制，这也是色彩调和

图13 学生作品 暖色调

图14 学生作品 蓝色调

图15 佚名 亮调

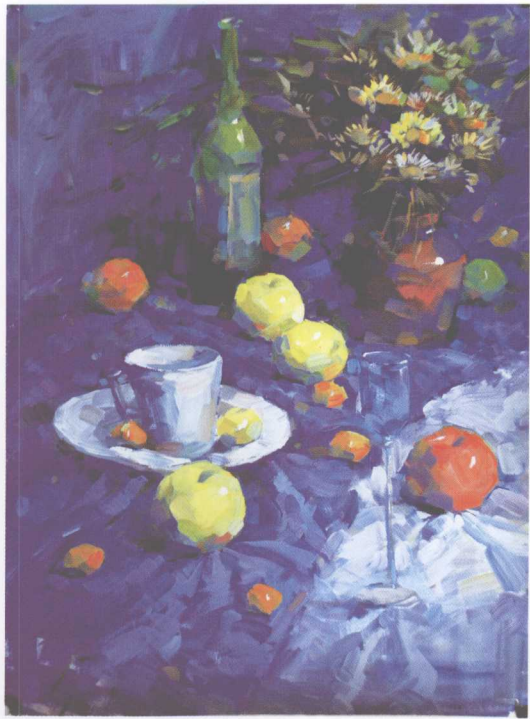

图14

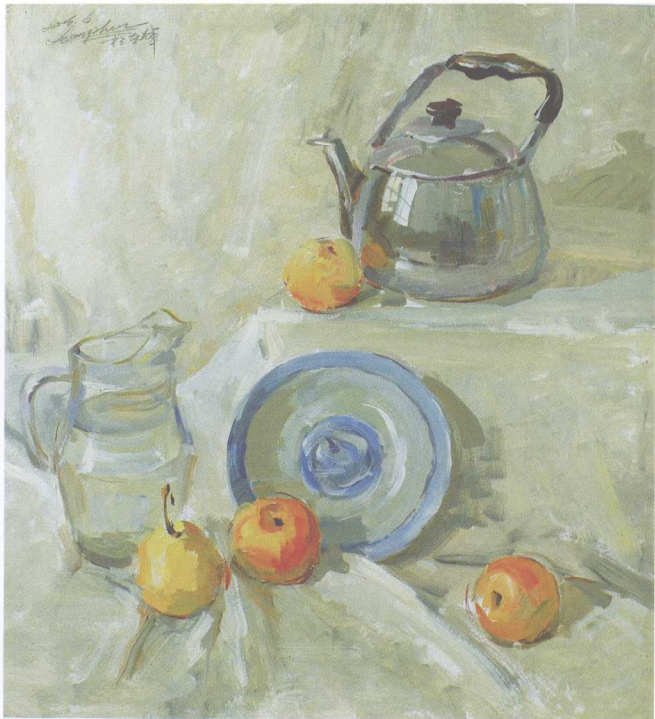

图15

的方式之一。改变画面中的明度和纯度等，同样能使画面的色彩调和。在比较强烈的画面中加入适当的黑白灰金银或较中性的色彩也可以达到色彩的调和感（图16、17）。

六 整体的观察方法与色彩关系

什么是正确的色彩观察方法？

我们知道，正确而敏锐的色彩观察力，是画好色彩的关键。而整体的观察是准确表现的前提。当我们去画风景写生或面对一组静物时，呈现在我们面前的是许许多多具有不同色彩变化的物体，要想准确、真实地把它们

描绘出来，整体观察和把握大的色彩关系是关键。

首先，我们应把所要画的所有物体的整体都包括在我们的视线里，同时去看，连同它们周围的环境、背景、光线等因素一块去分析，不要把注意力陷在某一物体或某一局部上。特别要排除对物体本身颜色的固有概念，要去具体观察被画物体在当时的光线和环境下所产生的具体色彩变化，感受物体环境的总体色调与气氛，确定画面总体的色彩对比与大的冷暖关系。在画某一物体的颜色时，要把它放在整体中去分析。也就是要把它放在它所处

的环境中，同周围物体的颜色相比较，准确地把握住它的色彩关系。这时任何孤立的固有色、概念色对画面的色彩效果都是有害的。画者的任务就是要正确地观察和表现物体在光线与环境等因素影响下所产生的丰富的色彩变化（图18-20）。

绘画中有关色彩方面的正确的观察方法，我们可以用一句话把它们概括起来：“整体观察，同时比较。”

什么叫色彩关系？

由于自然界中的物象都是处在特定时间特定的光源下的，且由于物体相互之间也有互为环

图16

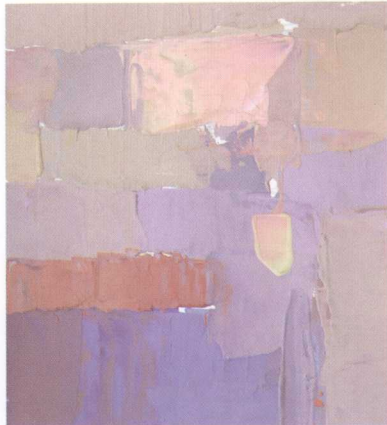

图18

图17

图19

图20

境色的影响，所以我们所看到的一个景或一组物都是在一个特定的空间中的相互有色彩联系的景或物，物体颜色并不是以它们通常的固有色而孤立存在，往往相互间形成一个整体的色彩空间关系。如果我们孤立地看颜色或是孤立地描绘颜色，会导致画出来的东西看上去不像处在这个空间中，像是剪切拼贴上去的，孤立而突兀，缺乏空间的真实感。而

正确的观察和描绘则要求我们紧紧抓住彼此色彩之间的关系，画出这种关系。说到底，我们画写生色彩，画的其实就是这种特定空间里物象之间彼此的色彩关系。关系画对了，色彩的空间感也就出来了，色彩的真实感也就成立了（图21）。

如何在实际绘画过程中画好色彩关系，初学色彩的朋友们应该特别注意以下几个问题：

（1）大色调

在绘画过程中，大色调对于画面效果来说是至关重要的。画中主要物体的色彩倾向和主体光源的颜色决定着画面的大色调。在整体观察比较时，我们会发现，主体光源和主要物体的颜色会影响和改变其他物体的色彩，而这一点初学者在局部观察时是不容易发现的。局部观察和局部表现是初学者把握不住整体色调