

新世纪艺术设计专业教材

基础色彩

应海海 著

●湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

基础色彩 / 应海海著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2007.8

新世纪艺术设计专业教材

ISBN 978-7-5394-2052-3

I. 基…

II. 应…

III. 色彩学—高等学校—教材

IV. J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第121397号

责任编辑: 曾琪琳

装帧设计: 崔生国

技术编辑: 祝俊超

新世纪艺术设计专业教材 **基础色彩**

© 应海海著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街268号

电 话: (027)87679521 87679522

邮政编码: 430070

h t t p: www.hbapress.com.cn

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

印 制: 武汉精一印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 5

印 数: 1-5000册

版 次: 2007年8月第1版 2007年8月第1次印刷

定 价: 28.00

新世纪艺术设计专业教材

基础色彩

应海海 著 湖北美术出版社

目 录

第一章 让我们认识色彩/5

- 一、色彩形成的基本概况/6
- 二、色彩的基本属性/8
- 三、色彩的视觉效果和心理反映/13
- 四、正确观察色彩的方法/16
- 五、在各种对比中追求色彩的和谐/18
- 六、色调是画面的主旋律/21

第二章 不同画种的色彩特色/23

第三章 色彩静物写生/29

- 一、色彩静物写生的基本步骤/30
- 二、色彩静物写生中的素描关系/36
- 三、不同质感静物的表现/42
- 四、不同光线下静物的表现/46
- 五、不同表现技法的运用/49
- 六、不同表现风格的作品/53

第四章 色彩风景写生/57

- 一、取景与构图/59
- 二、风景写生中的色彩运用/62
- 三、风景写生中的空间效果/65
- 四、风景写生中的主观创造性/68

第五章 从写生走向设计/75

导言

色彩是绘画与设计中最直接的也是最具表现力的艺术语言，是每一个从事艺术的创造者所必须要掌握的最为基本的内容。

本书将重点引导学生从色彩写生着手，循序渐进地对色彩进行全面而深入的学习和研究，通过色彩写生的训练，提升色彩基本理论水平和色彩实际运用能力，并在实践中培养创造性的思维和强化创新意识的，逐渐从被动地运用色彩向主观能动地运用色彩转变，为将来进一步学习设计色彩打下坚实的基础。

作为一个美的创造者，首先要能够真切地去发现和感受色彩的美，去探索色彩美的基本规律。色彩基础课的目的是培养创造性思维能力，而不是依葫芦画瓢似的描摹对象，表现技法的训练只是一个具体的学习途径。所以，我们从色彩写生的基础开始，就特别强调要不断提高我们在色彩上的审美能力，并根据实际需要，创造性地运用好色彩这一最为有力的艺术语言。

让我们从色彩写生开始，在色彩运用的具体实践中，真正理解色彩那变化无穷的艺术魅力，掌握色彩运用中的基本规律，为将来的艺术设计开启一扇成功之门。

第一章 让我们认识色彩

第一章 让我们认识色彩

一、色彩形成的基本概况

对于每一个学习艺术设计的人来说，色彩都具有非凡的意义。我们认识色彩现象的成因和基本原理，首先要从认识光和色谈起。因为我们周围所有的色彩都是光作用的结果，如果没有了光的作用，我们眼前那一片笼罩在光与色彩之中的绚丽无比的世界都将会随之而消失。所以我们说色彩的本质是光，在光的作用下，我们视觉中感知的色彩才会如此的丰富、如此的微妙而又如此的千变万化。从大自然中夕阳西下时的一片片绚丽无比的彩霞，到街头巷尾那一张张惹人注目的广告招贴；从春天田野中那片姹紫嫣红的野花，到夏日城市夜空中那五彩斑斓的霓虹闪烁……所有的一切无不体现了色彩在光的作用下的美妙。光色是一种物理现象，当英国科学家牛顿用三棱镜把光色分离成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的色彩光谱后，我们对色彩的认识便更深刻了。我们认识到自己所看到的色彩是物体受到光照后，一部分光色被物体吸收，而另一部分光色反射至我们眼睛的结果。

>上图 陶罐与旧乐器/水粉画/应海海

>下图 战舰“特米雷勒号”最后一次归航/油画/透纳

例如当光照射到一块红衬布上时，由于其他的色彩都被布吸收了，只有红色光反射到我们的眼中，我们便看到了一块红色的衬布。同样，当光照射到一块绿衬布上，由于其他的色彩都被布所吸收了，而只有绿色光反射到我们的眼中，我们就看到了一块绿色的衬布。

同时我们也发现，人们对色彩的感知往往还会由于受到生理、心理的不同影响而产生很大的差异。而且，我们从艺术角度出发的对色彩的感知，毕竟不能完全等同于从物理学角度出发的对色彩的感知，它很多时候都会受到人们主观因素的影响。

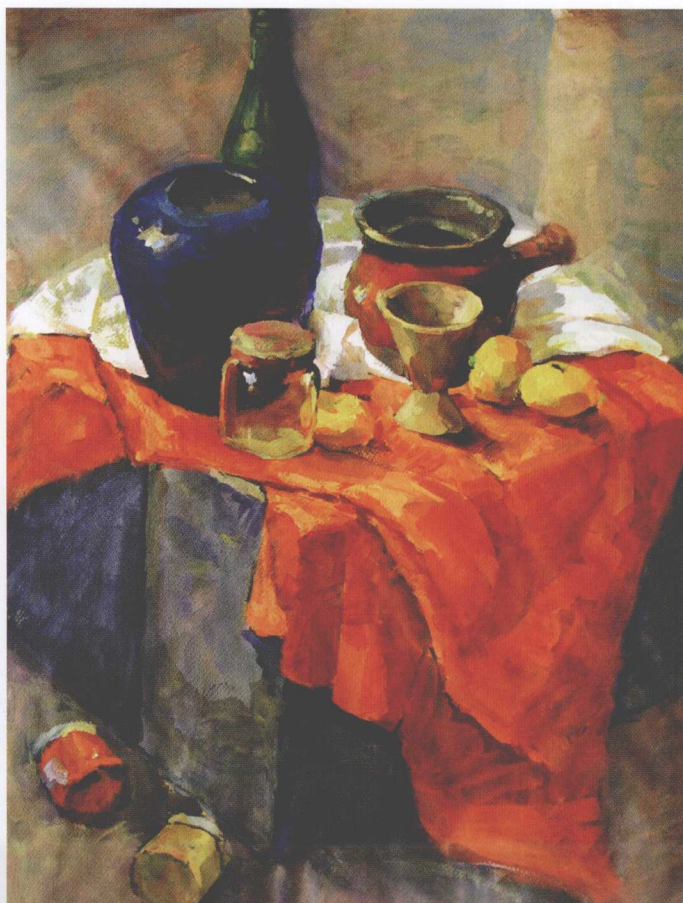
不同的个体在观察同一个物体的色彩时也会由于各自个体上的差异而产生不同的色彩感知结果。即便是同一个人面对同一个对象时，由于每次观察的时候心情有所不同，也会在色彩的感知上产生很大的差异。我们对这些色彩的基本特性要有一个清楚的认识，这将有助于我们以后对色彩的运用。

1	
2	3

>1 动画设计专业一年级学生作业/张勐涛

>2 环境艺术设计专业一年级学生作业/叶誉清

>3 工业设计专业一年级学生作业/范丹青

二、色彩的基本属性

色相、明度、纯度

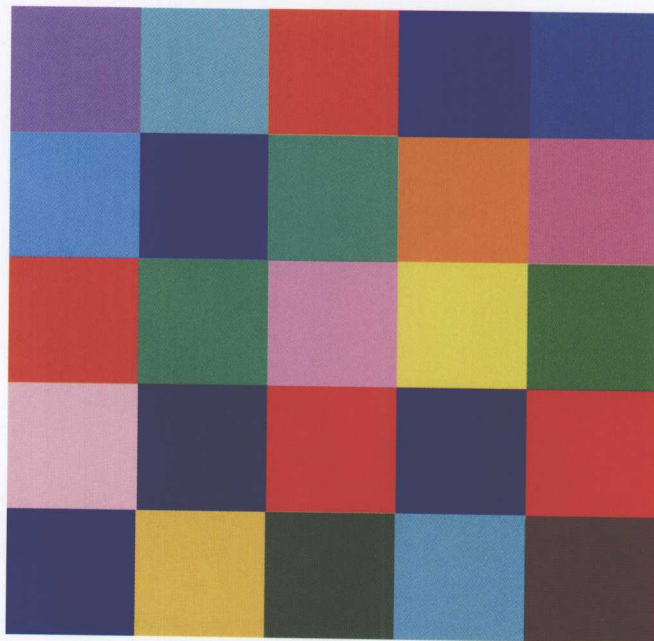
我们所认识的每一块色彩都包含着色相、明度、纯度这三个基本的要素，它们之间的关系可以说是互相依存，互相影响，如果改变了其中的一个方面，就必然影响到另外的方面。也就是说如果改变了色彩的明度，就一定会使色彩的色相和纯度发生变化，如果改变了色彩的纯度就一定会使色彩的明度和色相发生变化。

所以我们认识色彩的基本属性往往都从这三个基本要素谈起。

色相：即各种色彩的相貌。如大红、深绿、柠檬黄、淡紫、湖蓝、群青、玫瑰等，还包括那些叫不清楚名称的色彩，如偏黄灰的绿、偏紫色的蓝、偏冷灰的红等。

在右图中我们可以看到各种偏暖的色相，例如红色，橘黄和中黄色等；也可以看到各种偏冷的色相，例如深蓝色、浅蓝色和绿色等。

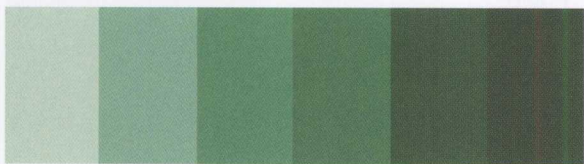
下图是亚历山大·罗斯所作的《花卉》。从中我们可以找到许许多多不同的色相，其中有红色、蓝色的花，有绿色的叶子，也有黄色的衬布，等等。

> 色相

> 花卉/水彩画/亚历山大·罗斯

明度：即各种色彩的明暗程度，或者说各种色彩的深浅程度。

第一，我们可以在色环上看到不同色相的颜色之间本身就存在着不一样的明暗程度，如黄色的明度就高，紫色的明度就低。

第二，同一种颜色我们也可以分出它们许许多多不同的明度。例如图2中的绿色，我们可以把它分成很淡的绿直至很深的绿。

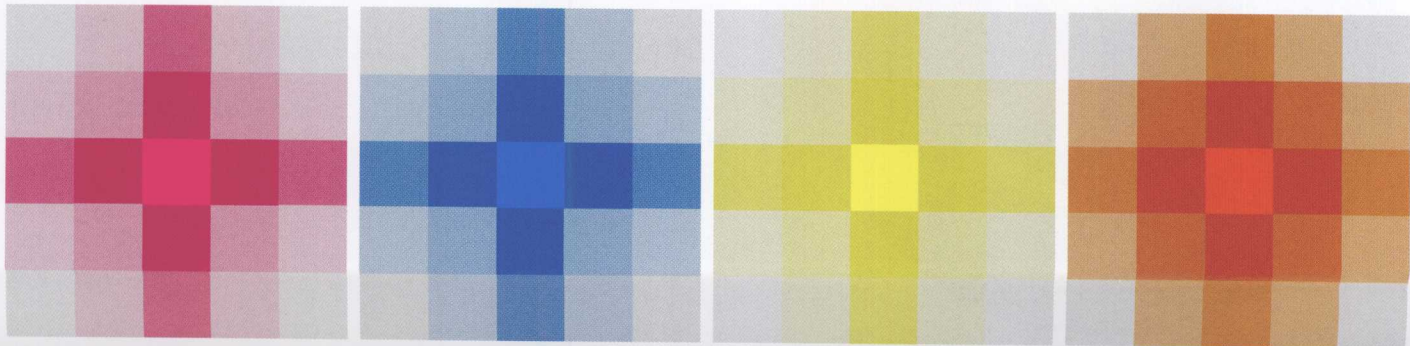
下面两幅作品分别由不同的明度跨度所构成。而采用不同的明度跨度来组织画面，也是作者体现自己思想的重要手段。例如左侧由马格利特所作的《原野之钥》一画，由于画面中深和浅的跨度较小，所以显得比较柔和平静，意味深远。而右侧由埃米尔·勃纳尔所作的《陶罐和水果》一画，由于画面中深和浅的跨度比较大，所以显得十分强烈醒目。

纯度：即颜色的饱和度，也就是指颜色的鲜灰程度。如颜色中红、黄、蓝这三种原色的纯度就高，而一些带灰的混合色纯度就低。

例如下面四幅小图所示，每一幅图最中间的那块颜色纯度最高，色彩显得最为饱和；而最外围的颜色纯度最低，所以色彩的饱和度也就最低。

1	>1 明度
2	>2 明度
3	>3 原野之钥/马格利特
4	>4 陶罐和水果/埃米尔·勃纳尔
5	>5 纯度

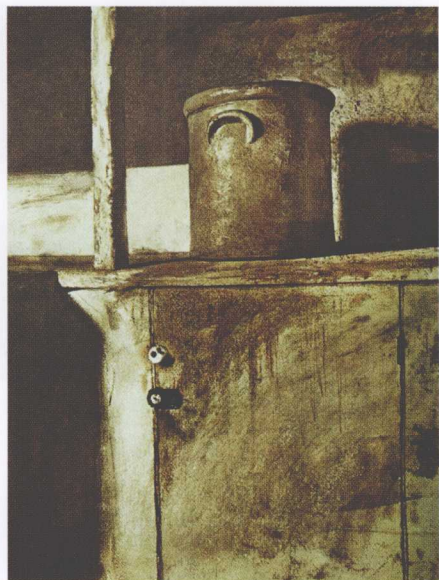

在具体作画的艺术实践中，对色彩纯度的运用已经成为了许多画家的重要表现手段，甚至成为了许多画家的个人绘画风格和艺术特色的重要标志。他们运用色彩的纯度这一特殊的艺术语言，充分展示自己作品独特的艺术魅力。

在左下图马蒂斯《瓶花》一画中，由于作者运用了很多纯度比较高的色彩，画面的色彩效果显得很饱和、很热烈；而右图魏斯《餐具室》一画中，由于运用的色彩纯度比较低，整幅画的色彩效果显得非常单纯而宁静。

2

1

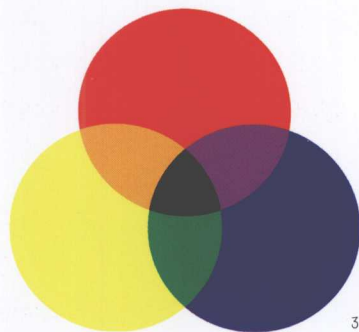
>1 餐具室/魏斯

>2 瓶花/马蒂斯

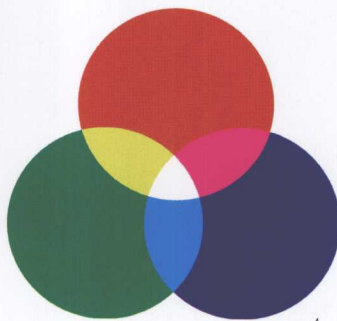
>3 减色混合，当颜色混合时，所有颜色相混的结果为黑。

>4 加色混合，当色光混合时，所有颜色聚合的结果为白。

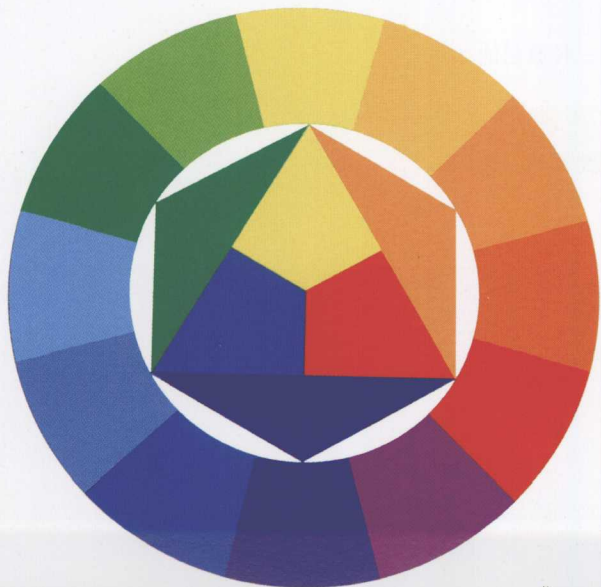
>5 十二色相环/约翰内斯·依顿

3

4

5

原色、间色、复色、补色

对颜色种类的分类，基本可以概括为原色、间色、复色和补色。

原色：我们一般把红、黄、蓝这三种颜色称为三原色。

间色：由红、黄、蓝这三种原色之间以不同的比例加以混合而产生的颜色称间色。

复色：在间色之间再进行混合而产生的颜色称复色。

补色：在色轮直径上两端对应的颜色称为补色。如红与绿，黄与紫，蓝与橙，等等。

光源色、固有色、环境色

光源色：主要是反映光源的色彩。例如在日光灯、蓝天的映射下光源的色相就显得偏冷；在火光、白炽灯等的映射下光源的色相就显得偏暖，等等。

固有色：指人们对某一具体物体的色彩的一个基本概念。

环境色：指物体周边环境颜色对物体的影响。如蓝衬布会反映到物体上一定的蓝色，红衬布会反映到物体上一定的红色，等等。

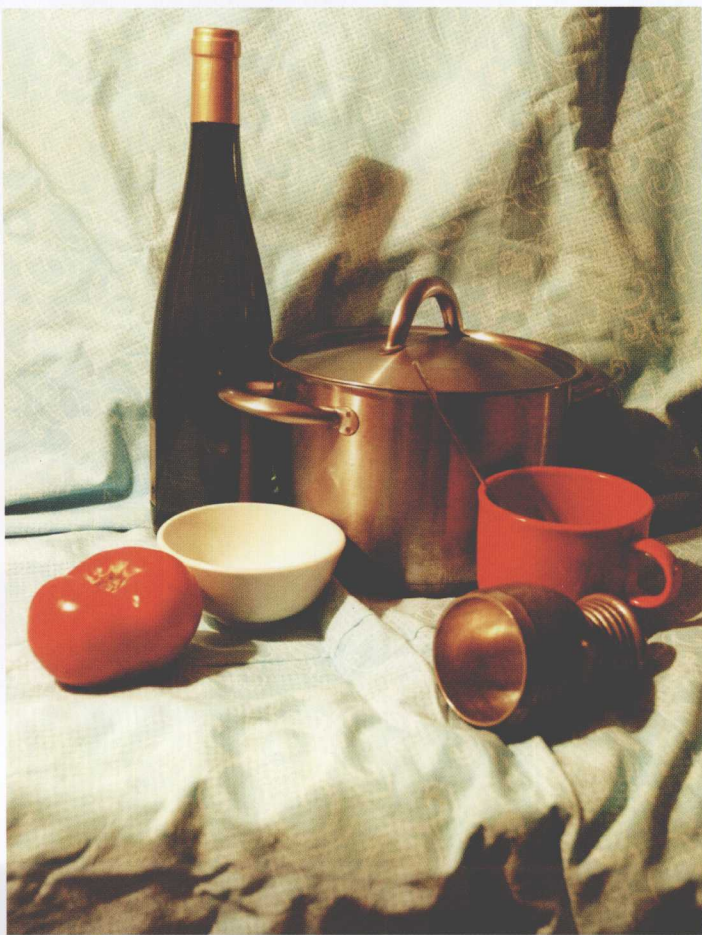
我们在具体的色彩写生实践中，观察对象的色彩首先可以从影响对象色彩的几个要素出发，即从光源色、固有色、环境色几个方面着手去分析、去理解对象的色彩关系，而不能孤立地、片面地、分割地去观察和理解对象的色彩关系。

右上图是一幅在天光映射下的静物照片，整个画面笼罩在一片淡淡的蓝光之中。我们可以从中清楚地看到物体在偏冷的光线照射下的亮部呈现偏冷的色彩，而暗部相比之下则显得稍微有些偏暖。蓝衬布的色彩对物体的影响也非常明显。

右下图是一幅在白炽灯照耀下的静物照片，整个画面笼罩在一片淡淡的暖黄色之中。我们可以从中清楚地看到，虽然与上面的图片有着完全相同的物体，但是因为在暖光的照射下，结果其亮部就变成偏暖，而暗部相对之下则显得稍微有些偏冷，并且所有物体的固有色也随之发生了很大的变化。

通过上下两张静物照片的比较，可以说我们看到的色彩其实都是相对的，所有的色彩都会随着光线和环境的改变而产生很大的不同。

我们应该清楚地认识到，所有物体在我们眼前所呈现的色彩，都是光源色、固有色、环境色的综合因素融合的结果。其中任何一处颜色都不是孤立存在的，都是在互相影响着，而且往往是你中有我，我中有你，密不可分。所以我们在具体的作画过程中，学会正确地观察色彩的方法就显得尤为重要。

>上图 天光映射下的静物

>下图 白炽灯照耀下的静物

我们在色彩写生中，一定要注意克服死盯住对象某一处局部的颜色进行观察的弊病，特别是初学者要克服只关注物体固有色的毛病。只有正确地理解光源色、固有色、环境色之间的辩证关系，才能真正帮助我们正确地观察和认识色彩之间的联系，才能在作画的实践中把这一切真正落实在具体的表现中。只要我们掌握了这些色彩观察上的基本规律，就一定能够在今后的色彩静物写生和色彩风景写生中，正确地运用好色彩。

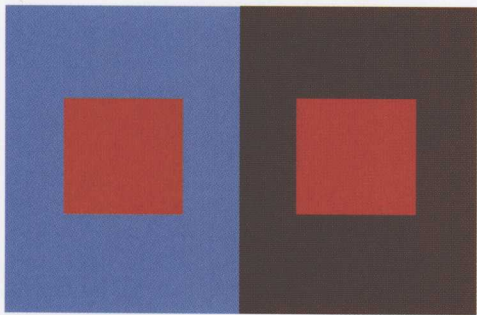
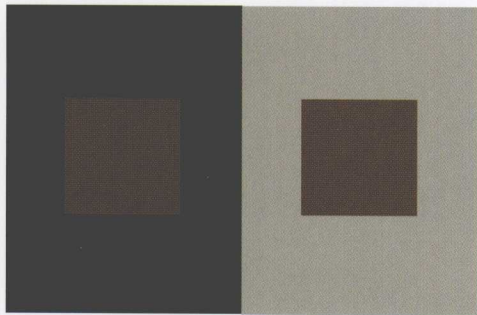
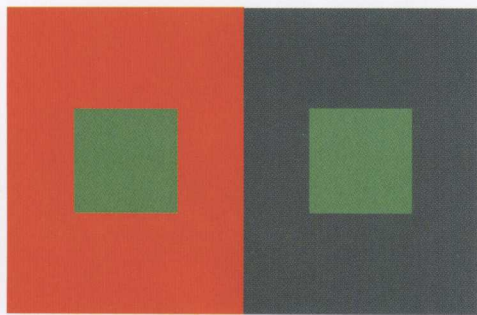
从下面的图片中我们可以清楚地分析出光源色、固有色、环境色相互之间的关系：整个物体在天光的映射下，受光部分显得有些偏冷，高光部分则明显受蓝天的色彩影响而带上了淡淡的蓝色。

西红柿、酒杯和酒瓶因为质地光洁，所以高光部分光源色的影响十分明显；而小南瓜由于自身的质地比较粗糙，所以光源色的影响不太突出。而作为画面中最主要环境色的蓝色衬布对酒杯、小南瓜特别是白盘子的底部影响十分明显。当然，我们也看到了各个物体之间色彩的互相影响，例如，西红柿的红、小南瓜的黄对周边物体色彩的影响等等，而所有物体的固有色基本上都体现在物体的中间层次上。

作业要求:

本阶段主要通过对色彩理论知识的学习，初步理解和掌握关于色彩形成的一些基本状况和基本原理，以便在今后的作画实践中，在理论上有一个正确的指导。

1
2
3

4

>1-4 放在红、蓝色背景前各种色彩所产生的不同感觉。

三、色彩的视觉效果和心理反映

色彩的互相影响

我们在作画实践中可以真切地感受到，即使同一种颜色，放在不同的背景上也会产生不同的视觉效果，这和心理反映有着密切关系。例如，当一块红颜色放在绿色的背景前，这红色会显得特别红；当一块黄颜色放在深色的背景前，这黄色会显得特别明亮。就像达·芬奇很早就指出的那样：“黑衣裳使人体肤色比原来显得白，白衣裳使肤色显得黑，黄衣裳使肉色鲜艳，红衣裳使肉色苍白”。这说明放在不同环境中的色彩，一定会对我们的色彩感知产生很大的影响。我们必须通过写生实践不断地学习、理解，逐渐去领会这些色彩的基本规律，并在以后的艺术设计实践中，加以有意识地运用，以取得最佳的艺术效果。

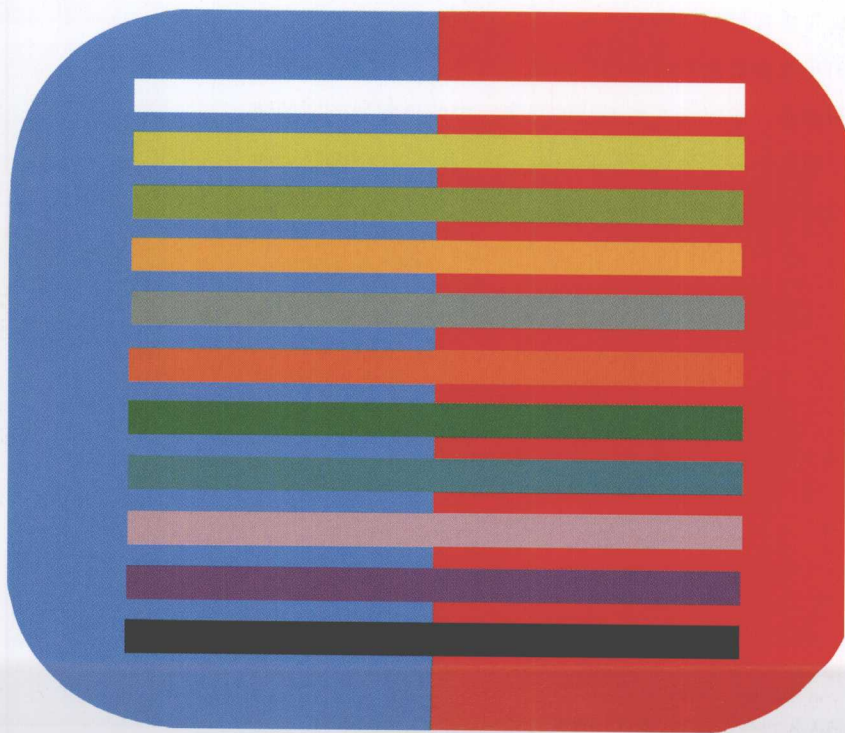
我们将同一块色彩放在不同的色彩背景前来做一个比较，那么结果是：

一块放在灰颜色背景前的色彩会由于对比的关系而看起来显得更纯，而另一块放在较纯颜色背景前的色彩则由于对比的关系会看上去显得更灰。

同一块颜色在深暗色的背景的衬托下会显得更亮，而在明亮色的背景的衬托下则会看起来显得更暗。

同一块颜色在暖颜色的背景前会显得更冷，在冷颜色的背景前会显得更暖。

所以说，我们对某一色彩的感知是无法脱离这一色彩所处的特定环境对它的影响的。

色彩的空间

另外，我们也应该注意到色彩本身所具有的空间效果。往往鲜亮的颜色具有前进的感觉，灰暗的颜色具有后退的感觉。例如在右侧的这幅画中，各种色彩鲜艳的花朵就十分明显突出，而深暗色的背景就有往后退的空间感觉。

而在右图的这幅水粉画中，则由于橙子的颜色比较鲜艳，整幅画面也显得处于比较突出靠前的位置。

色彩的情感

一幅绘画作品通过各种色彩的有序组合，在画面上形成一种总的色彩氛围，我们将之称为一幅画的色调。这种色彩的氛图往往会传达出画家不同的情感。

同时我们发现，不同的色调往往会引起观看者不同的心理反映。这是由于一幅画的色彩所形成的总体色彩倾向的差异，客观上往往会传递出不一样的信息。如有些画面会让人们感到热情、华贵；有些画面会让人们感到清凉、宁静；有些画面则让人们联想到沉重、肃穆；而有些画面甚至会让人们产生躁动和不安的感觉，等等。自然包含了许多色彩所具有的特殊的视觉效果。而且不同的人在看色彩时，由于其个人的偏好，也会产生不同的视觉效果。另外，同一个人由于观看色彩时心情的不同，也会产生不同的视觉效果。

具有主观性的色彩有时还具有强烈的心理暗示作用，我们可以借助色彩特殊的艺术语言来充分表达作者的情感和意愿。所以现在我们从事作画实践中所理解的色彩的情感现象，一定会对我们日后的艺术设计工作带来极大的启迪和帮助。

>上图 黑色背景的花束/水粉画/Ben Schonzeit

>中图 有树根的静物/水粉画/应海海

>下图 阳光下的弄堂/油画/应海海

本页图1-9是同一个景色分别采用不同的色调进行表现的例子。在这些色彩风景画里，有些画面的整个色调偏暖，而有些画面的整个色调则偏冷；有些偏红而有些则偏绿；有些画面的整个色调比较鲜亮，而有些画面的整个色调却带点灰暗。我们通过比较后可以发现，这些同一个景色的画面，最终给人留下的视觉感受肯定是不一样的，引起的联想也不尽相同。这也说明色调在画面中起着相当特殊的作用，甚至会主导一幅画所体现的意境。我们在绘画实践中若能充分利用好色彩这一特殊的艺术语言，就能更好地为表达我们的愿望和传达我们的情感服务。

其实，我们若在绘画作品的色彩运用上表达出自己的情感意愿，充分体现自己的主观意图，那么我们日后在艺术设计方面对色彩的运用上，就能体现出更多的主观能动性，让色彩的运用真正成为传达我们思想情感的有力武器，更好地为我们的设计服务。所以，我们说在对色彩的感知和对色彩的运用上，绘画作品和艺术设计作品在很多方面是共通的。

1
2
3
4
5
6
7
8
9

>1-9/色彩的情感

