

UNIVERSITY ARTS & DESIGN TEACHING MATERIAL

高等院校美术·设计专业基础系列教材

色彩技法教程

刘平 朱效刚 付晓明 林军 黄部阳 编著

西南交通大学出版社

[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

色彩技法教程

高等院校美术·设计专业基础系列教材

色彩技法教程

刘 平 付晓明 朱效刚 林 军 黄部阳 编著

UNIVERSITY ARTS & DESIGN TEACHING MATERIAL

ARTS & DESIGN

西南交通大学出版社

• 成 都 •

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩技法教程 / 刘平等编著. —成都: 西南交通大学出版社, 2008.2

(高等院校美术·设计专业基础系列教材)

ISBN 978-7-81104-447-8

I. 色… II. 刘… III. 色彩学—高等学校—教材 IV. J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第012437号

高等院校美术·设计专业基础系列教材

Secai Jifa Jiaocheng

色彩技法教程

刘 平 朱效刚 付晓明 林 军 黄部阳 编著

责任编辑	郭发仔 (gfz87@126.com)
装帧设计	李 刚
出版发行	西南交通大学出版社 (成都二环路北一段111号)
发行部电话	028-87600564 87600533
邮 编	610031
网 址	http://press.swjtu.edu.cn
印 刷	四川省印刷制版中心有限公司
成品尺寸	210mm×285mm
印 张	7.75
字 数	193千字
版 次	2008年2月第1版
印 次	2008年2月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-81104-447-8
定 价	45.00元

图书如有印装问题 本社负责退换

版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

作者简介

刘平，男，汉族，中国共产党党员，教授、硕士生导师。生于1963年6月，1989年毕业于湖南师范大学美术系，1996年毕业于中央美术学院油画系研究生课程班。具有丰富的美术教学经验，了解本学科的前沿动态和发展趋势。在《文艺研究》、《美术观察》、《中国水彩》等学术刊物上发表了论文，美术作品多次参加省内外展览并获奖。

朱效刚，男，汉族，1975年10月出生，于山东莱芜市，1993年考入山东艺术学院，1997年毕业获学士学位，同年分配至湖南科技大学艺术学院任教，现为美术系讲师。作品曾多次参加国内、省内展览，并发表于《美术观察》等杂志。

付晓明，男，1974年5月出生于湖南邵阳，1997年毕业于湖北美术学院油画系，同年分配至湖南科技大学艺术学院任教，主要担任色彩基础和油画基础的教学工作。2006年参加“湖北美术学院特劳蒂绘画艺术高级研修班”，现为湖南科技大学艺术学院副教授。

林军，男，汉族，1976年出生于湖南省株洲市，毕业于天津美术学院。现为湖南科技大学艺术学院讲师，中国美术家协会会员，中国工艺美术家协会会员，湖南版画家协会会员，湖南水彩研究协会会员。作品多次参加国内外重要学术展览并获奖，有多件作品被美术馆、博物馆收藏，已出版教材、画册十余部。

黄部阳，男，汉族，1971年出生于湖南汨罗。1997年毕业于湖北艺术学院，获学士学位，同年到湖南科技大学艺术学院任教，现为讲师，作品多次参加国内、省内展览，并发表多篇论文。

高等院校美术·设计专业基础系列教材

《中外美术·设计简史》

《美术概论》

《透视与艺用人体结构》

《素描》

《绘画构图学》

《色彩技法教程》

《书法与篆刻》

《中国画》

《三大构成》

《计算机辅助设计》

《材料与肌理》

《中国民间美术》

《图形创意》

编委会

顾问：冯涛 朱川曲 蔡铁军

主编：曾景祥

副主编：杨国平 李毅松 曾志东

编委：（以姓氏笔画为序）

王电章 尹建国 朱竞生 李毅松

杨国平 陈志强 禹海亮 胡小虎

项晓平 曾志东 曾景祥

总 序

艺术重在求异而不是求同,艺术人才的培养亦是如此。高等本科院校的美术系科应根据自身的人才优势,整合地方性美术课程资源,编制出既符合教育部整体要求,又突出各美术专业特色的教材。由于教育部至今还没有就“美术·设计”本科专业规定全国统一的培养方案,也没有规划全国统编教材,因而这一任务自然就落到了各高等院校本科美术专业领导和教师的肩上。

教材建设十分重要,它关系到人才培养目标、规格和要求的实现,关系到人才培养质量的高低。基于这一认识,我们组织力量,编写了这套“高等院校美术·设计系列基础教材”,共13本。

2005年3月,教育部颁发了《全国普通高等学校美术学(教师教育)本科专业课程设置指导方案(试行)》。据此,我们重新修订了培养方案。这套基础教材是根据重新修订了的培养方案设计的。

教材编写的基本原则是:

一、以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”的重要思想和科学发展观为指导,坚持正确的政治方向。

二、教材基本涵盖美术·设计专业基础课的全部内容。

三、教材知识量的确定,以教育部2005年颁发的课程方案规定的培养目标、人才规格、课时量和新修订的培养方案的课程课时分配量为依据。考虑到各院校可能选用的需要,本教材以弹性教材的面貌出现,即适当增加教材的知识量,但不会超过课时可容量的20%。

四、教材内容在采纳国内外最新研究成果的同时,力求融合作者的科研、创作成果和教学经验,突出自身特点。但是,凡涉及观点、观念的东西,必须以有定论的为准,那些在激烈争鸣中尚无定论的,或明显存在偏颇、偏激的观点和言论,均不写入教材。

五、在构筑教材结构体系时,注意知识由浅入深的递进发展关系和内在的逻辑关系,从横向上注意知识的一定广度,从纵向上注意知识的应有深度,采取立体交叉的框架结构,正确处理好理论学习与技能训练的关系。

六、克服“重教轻学”的习惯性教材观偏见,把“学”提到与“教”同等重要的位置,教学内容的划分,信息量、作业量的多少,依据课时量进行分配。尽量做到均衡合理,使之具有可操作性,既便于教师教,又便于学生学。

教材建设是一项庞大的系统工程,是不可能一蹴而就的,非有长期努力和多次反复不可。在教材的使用过程中,我们希望得到专家和同道的指点,使教材建设工作不断地得到修正、充实、完善。

曾景祥

湖南科技大学艺术学院院长

2006年6月28日于半月楼

前言

随着美术教育的不断深入，专业之间相互渗透、互为融合已是当代美术教育的重要特点。色彩作为美术教育的主要基础课程之一，也由过去单一的色彩专业教学向多专业融合教学发展。因此，编写一本集各种美术表现形式于一体的综合性色彩教材是我们的初衷。

本教材包括四部分内容：（1）色彩基本原理；（2）色彩与实践；（3）色彩与材料；（4）色彩图录。全书共分六章：第一章 色彩基本原理；第二章 色彩的对比与协调；第三章 绘画与色彩；第四章 绘画形式与材料技法；第五章 色彩与设计；第六章 图录鉴赏。

本书从色彩造型的规律出发，系统介绍了色彩的成因、色彩与绘画、色彩与设计及色彩材料与技法等知识；阐述了不同专业色彩运用的特点以及他们之间的联系与区别。

掌握色彩造型规律，重要的是要对色彩运用进行多方面的实践和尝试，而不要拘泥于某种单一的色彩表现形式，这是掌握色彩、运用色彩、提高色彩造型能力和表现能力的重要途径。

希望本书能够为同学们掌握色彩的运用提供有益的帮助。

刘 平

2007 年 12 月

目 录

第一章 色彩基本原理·····	001
第一节 色彩的形成·····	001
第二节 色彩的类型·····	002
第三节 色彩三要素·····	003
第二章 色彩的对比与协调·····	005
第一节 色彩的对比·····	005
第二节 色彩的协调·····	007
第三章 绘画与色彩·····	009
第一节 色彩静物与风景写生·····	009
第二节 人物色彩写生·····	020
第四章 绘画形式与材料技法·····	026
第一节 油画·····	026
第二节 丹配拉·····	033
第三节 水彩·····	033
第四节 水粉画·····	037
第五节 丙烯·····	040
第六节 综合绘画·····	042
第五章 色彩与设计·····	044
第一节 归纳色彩写生的方法·····	044
第二节 归纳色彩写生的特征·····	047
第三节 归纳色彩写生的基本表现形式·····	050
第四节 设计色彩的应用·····	065
第六章 图录鉴赏·····	071
参考文献·····	116

第一章 色彩基本原理

- ◆ 色彩的形成
- ◆ 色彩的类型

- ◆ 色彩三要素

色彩是绘画和设计艺术重要的造型元素，也是绘画和设计基础课程的重要组成部分。了解色彩的基本原理，掌握色彩对比、协调及其在绘画和设计中的运用与表现规律，是驾驭色彩进行艺术设计与绘画创作的重要基础。

第一节 色彩的形成

大自然中的色彩，是由于光的作用而产生的，即光作用于人的眼睛产生的视知觉，光是感知的条件，色彩是感知的结果。伊顿讲得好：“色彩是光之子，而光是色之母，光——这个世界的第一现象，通过色彩向我们展示了世界的精神和生活的灵魂。”光与色是密不可分的。

光，是一种电磁波，在物理学上，属于一定波长范围的一种电磁辐射，与伽玛射线、X射线、红外线、雷达、无线电波等存于宇宙中。在电磁辐射中，波长 $380\sim 780\text{nm}$ 的电磁波能被人的视觉所感受，波长在此范围的称为可见光。

日光，是一种可见光，用三棱镜从日光中可分解出红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光。这些不同的色光，作用于人的眼睛会产生不同的色彩视觉。因此，色彩并不是物体本身所具有的，而是通过物体对不同色光波长的吸收和反射而呈现出来的。

1. 光源色

日光、月光、灯光、火光等不同的光源，因波

图1-1 静物摄影 刘平

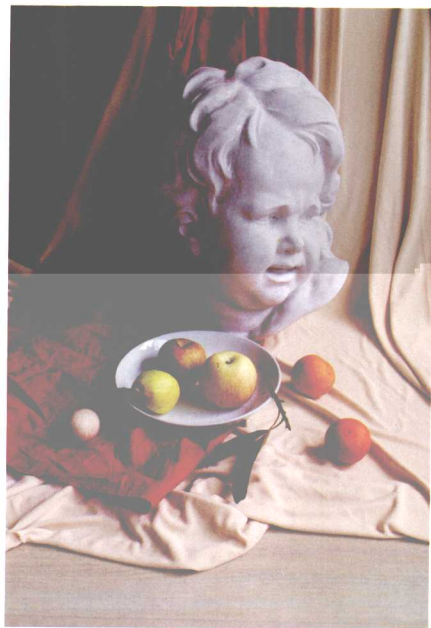

图1-2 静物摄影 刘平

图1-3 静物摄影 刘平

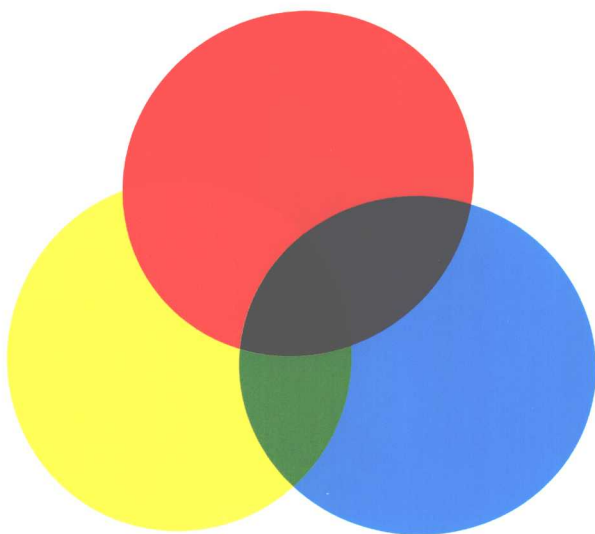

图1-4 三原色：红、黄、蓝

长不同而形成的不同的色光，称为光源色。自然界中各种物体的颜色是通过物体对光源色的吸收和反射而呈现出来的。如鲜艳的红旗是因吸收了光源中的其他色光，而反射出红光的结果。不同质地的物体吸收和反射光的程度不同，其呈现出的色彩和质感也不同。来自不同发光体的具有不同色相的光色，会直接影响物体吸收与反射光所产生的色相。（见图1-1）

2. 固有色

物体所固有的色相称为该物体的固有色。固有色是物体本身特有的物理属性在光的作用下呈现出的色彩，它有两个不可缺少的条件：光的作用和物体的特征。光的作用使人在视觉认知上对某些物体产生一种固有的色彩概念，如天是蓝色的、云是白色的、花是红色的等等。实际上，这是对物体色彩的一种相对称呼，在自然界中很难找到绝对固定的颜色，因为物体的固有色都会随光的变化发生一定的改变。

3. 环境色

任何物体都不可能离开其周围的空间环境而孤立地存在。环境使物体之间的色彩相互影响，一种物体的色光反射必然会影响周围其他的物体。这种在一定环境和条件下因物体之间的颜色相互影响而显示出来的色彩，称为环境色或条件色。

光源色、固有色和环境色的认知方式对绘画色彩的运用和表现形式具有重要的影响。（见图1-2、图1-3）

第二节 色彩的类型

按照配色原则，色彩的类型可归纳为三种：原色、间色、复色。

一、原色

原色是指不能在颜色之间调配产生，却能调配出其他许多色彩的颜色。色彩学的一般理论认为，红、黄、蓝不可分解、不可调配，然而，这三种颜色可

调配出许多其他色彩。因此,色彩中的三原色即红、黄、蓝三色。三原色是最基本的颜色,具有色彩的原始性特征,色彩最纯正,体现了色彩的最高纯度和最高鲜艳度。(见图1-4)

二、间色

三原色中任何两种颜色相互混合所产生的色彩

图1-8 毕沙罗作品(法国)

称做间色。色彩中的三间色是:橙、绿、紫。(见图1-5)

三、复色

一种间色与一种原色或另一种间色相互混合产生的颜色叫做复色。

原色与间色混合产生的色彩,如图1-6所示。

间色与间色混合产生的色彩,如图1-7所示。

原色和两种以上的间色以不同比例混合可调配出千差万别的颜色。

自然界中的颜色很少是纯粹的原色,由于不同物体对光的吸收与反射存在差异,所处空间环境也不同,因而自然界中的颜色都是以各种复合的色相呈现出来。复色在绘画中被广泛使用。(见图1-8)

第三节 色彩三要素

色彩具备三种基本属性,即色相、明度、纯度。

图1-5 三间色:橙、绿、紫

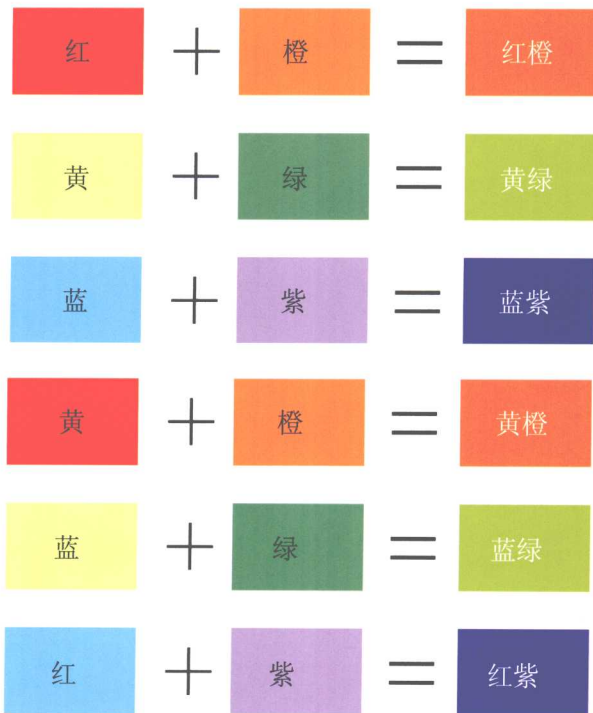

图1-6 原色与间色混合产生的色彩

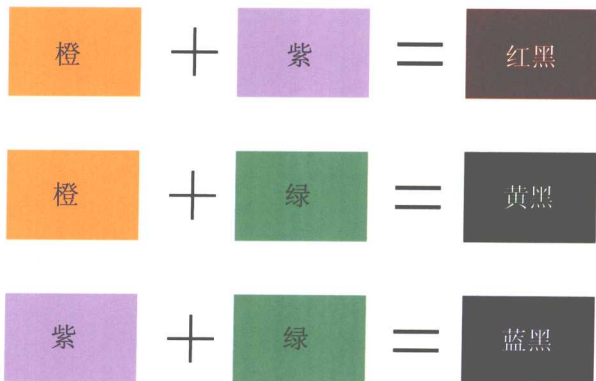

图1-7 间色与间色混合产生的色彩

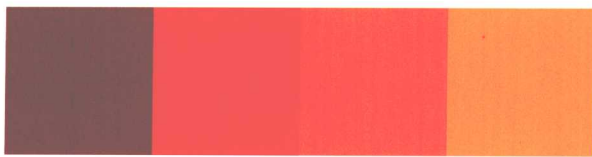

图1-9 同一色相的深浅明亮变化

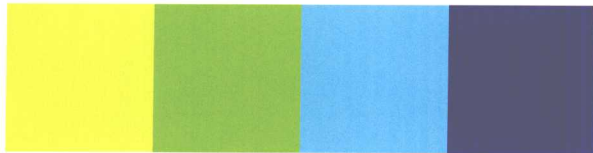

图1-10 不同色相之间的明度差别

图1-11 红色+白色

图1-12 红色+黑色

图1-13 红色+灰色

它们是色彩最重要的三个要素，既相对独立又互为联系，相互制约。

一、色 相

各种色彩相互区别呈现的色彩相貌名称，简称色相，如红色、黄色、蓝色、绿色，等等。色相是区别色彩的主要依据。

二、明 度

明度即色彩的深浅明亮程度。色彩的明度差别包含两个方面：(1) 某一色相的深浅明亮变化，如深红、大红、朱红，它们的明亮程度逐级提高。(2) 不同色相之间的明度差别，如黄色、绿色、蓝色、紫色，它们的色彩明亮程度逐级降低。(见图1-9、图1-10)

三、纯 度

纯度是指色彩的纯净程度，也称饱和度、鲜艳度。任何一种未经混合的色彩都是该颜色的最高纯净度。如单一的黄色没有与其他色彩混合，其纯度或饱和度是最高的。黄色与其他颜色混合，如黄色+红色=橙色，其纯度或饱和度降低。在自然界中，客观物象高纯度的色彩是很少的，大量的是间色和复色。

纯度与明度的关系是：(1) 加白色可以增加明度，而纯度降低；(2) 加黑色则明度和纯度都会降低；(3) 加灰色或其他色相的色彩，明度和纯度会产生丰富的色彩变化。(见图1-11、图1-12、图1-13)

第二章 色彩的对比与协调

◆ 色彩的对比

◆ 色彩的协调

第一节 色彩的对比

色彩丰富的画面，离不开色彩的对比，对比与协调是色彩运用的两个方面。掌握色彩的对比和协调，是学习色彩的重点之一。

色彩对比的主要形式有色相对比、纯度对比、明度对比、冷暖对比、补色对比等。

一、色相对比

自然界中的物体都有不同的色相对比，充分运用色相之间的对比差异，将它们进行合乎造型需要的组合，可以达到造型艺术的表现目的。

每一种对比形式都不是绝对和孤立存在的，色相对比也包含了一些其他对比因素，因而很难把它们割裂开来看。在色相对比中，主要是处理好色相之间的倾向性对比。

在图 2-1 中，作者大胆运用了不同色相之间的对比。背景使用高纯度的黄色和大红色为主的服装占据了画面的主要空间，小块绿色和蓝色穿插其间，在鲜艳的色彩对比中相互呼应、互为协调。画面色彩对比强烈，但又不失视觉均衡。

二、纯度对比

纯度对比即色彩的纯净度和饱和度的对比。色彩纯净度最高的三原色对比，效果清晰、强烈，具有原始性特点。间色和复色对比的明晰度和强度相

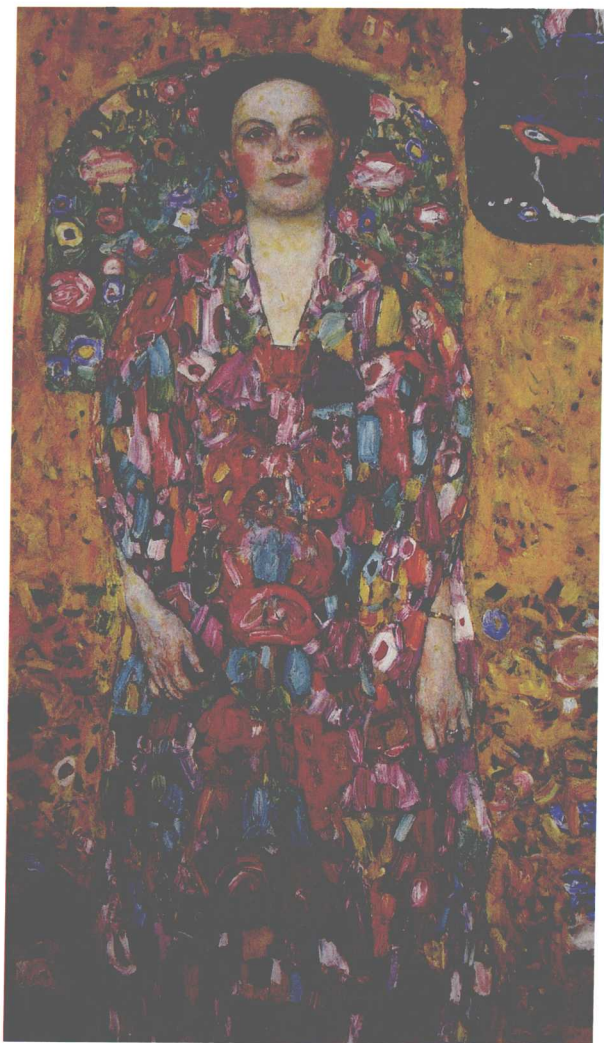

图 2-1 欧根尼雅·普里马维西像 克里姆特

图2-5 莫伊谢延科作品

图2-6 梅尔尼科夫作品

对较弱。色彩纯度对比有两种基本形式：

1. 同一色相不同纯度的对比

同一色相不同纯度的对比。单一颜色与其他颜色调和，会产生纯度不同的色彩变化，纯度就会降低。（见图 2-2）

2. 多种色相不同纯度的对比

不同色相纯度对比会产生不同的明度与纯度上的变化。（见图 2-3）

三、明度对比

1. 单一色相的明暗程度对比

在单一色相中，黑、白是两极，对比最强烈，中间是一系列深浅递增或递减的灰色层次。混入白色或者黑色，可以产生丰富的明暗层次变化，对比微妙、柔和，具有中性色性质。恰当地将单一色相明暗程度的对比运用于对抗性色彩对比中，可以取得很好的画面协调效果。（见图 2-4）

在绘画和设计艺术作品中，非色彩因素构成的形象都离不开明度对比。凭借色块之间的明度差异，可以取得强烈或微妙的视觉效果。（见图 2-5、图 2-6）

图 2-2 同一色相不同纯度的对比

图 2-3 多种色相不同纯度的对比

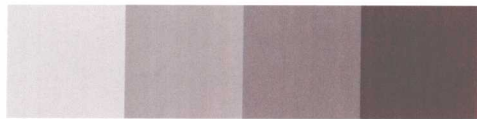

图 2-4 单一色相明暗程度的对比

2. 不同色相的明暗程度对比

不同纯色的色相明度的对比, 可以取得高纯度的色彩明度层次对比, 色彩饱和、有力, 具有较强的视觉对比效果。(见图 2-7)

3. 类似色相的明度对比

色相相邻的色彩对比, 色彩和谐而有变化, 具有明丽、清新的效果。(见图 2-8)

四、冷暖对比

色彩的冷暖是由不同的色相所引起的人们心理联想而产生的一种色彩心理感觉。人们看到红色、橙色、黄色, 就会联想到太阳、火焰, 产生暖的感觉; 看见蓝色、青色、紫色, 便会联想到湖水等, 产生冷的感觉。色彩的冷暖不是绝对的, 色彩在不同环境里, 其冷暖对比会出现相对变化, 如红色与黄色对比, 红色显暖; 黄色与蓝色做冷暖色对比, 黄色在视觉感觉上偏暖, 蓝色在视觉感受上偏冷。因此, 我们要根据具体色彩环境灵活地运用冷暖对比。

色彩的这种使人产生冷暖感的特性是它的一个重要属性, 其在色彩运用方面有着重要的意义。

五、补色对比

补色是人在视觉生理上对某些色彩产生的一种色彩互补现象。它的特点是: 两种色彩并置, 色相对比强烈, 各自的色相更加鲜艳、强烈; 两色混合, 则色相变为灰黑色, 两种色相都失去了原色相的清晰与明确, 混合色纯度降低。

在三原色中, 能够产生三对最基本的互补色: 红色与绿色(黄加蓝)、黄色与紫色(红加蓝)、蓝色与橙色(黄加红)。(见图 2-9)

第二节 色彩的协调

色彩的协调或调和是构成画面主体色调和色彩秩序的重要因素, 一幅好的绘画或设计作品必然是色彩对比与协调的统一, 否则, 色彩是杂乱无序的。我们要认识和掌握色彩协调或调和在构建画面主体

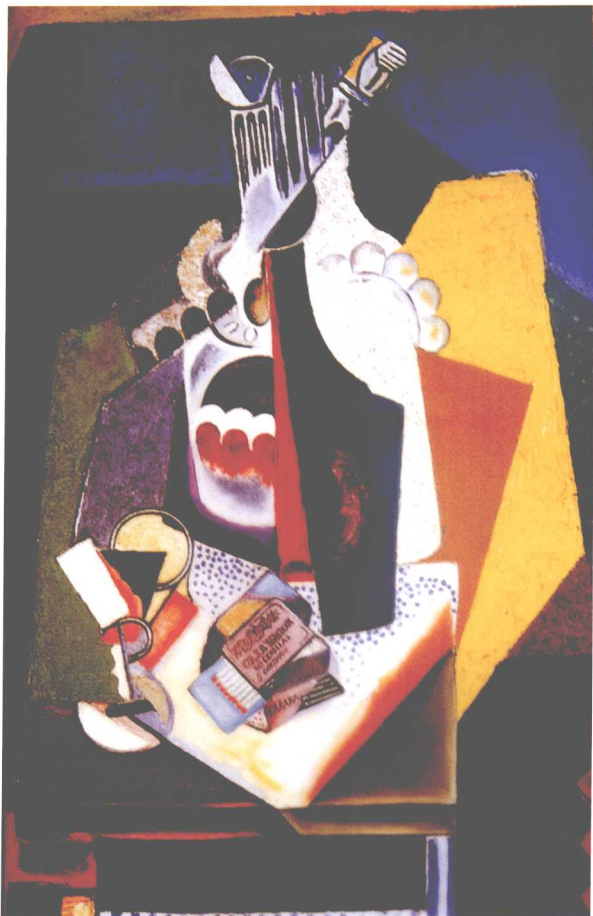

图2-7 火柴盒静物 马丽亚·布兰查德

图2-8 海风 詹建俊

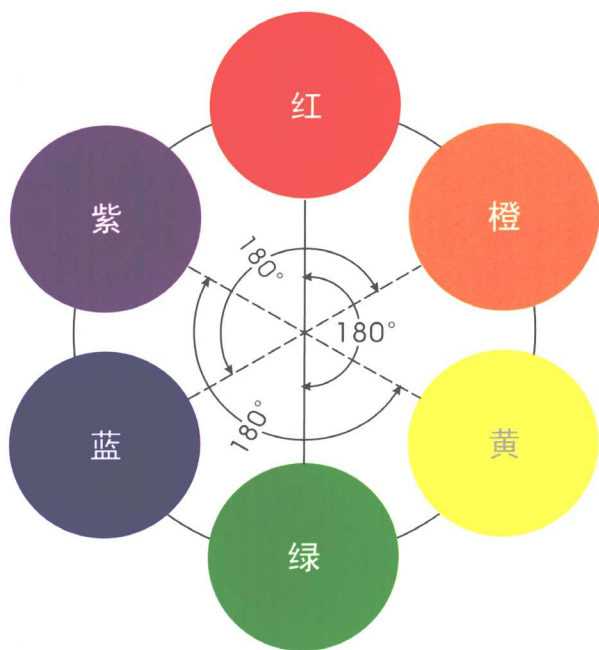

图 2-9 色轮颜色相对应的色互补

图 2-10 色轮

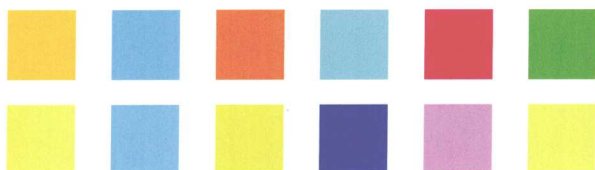

图2-11 不同色相明度近似的色彩组合

色调、建立画面色彩秩序方面的作用。

一、色相协调

在不同的对比中，色相类似或接近的色彩，协调性就越好，其构成的色彩是协调的。在色相环上它们的距离邻近，色相类似，如大红、朱红、橙红、中黄、土黄、粉绿、淡绿等。（见图 2-10）

二、明度协调

明度协调是指缩小各种色相明度与纯度对比上的差异，使它们的明度对比接近，在某种程度上达到色彩之间的协调。

1. 同一明度协调

同一明度协调是指同明度色彩之间的调和，色彩含蓄、柔和。

同明度和纯度的颜色调和，同纯度要变化色相；同明度要统一色相，不同纯度之间既要调和又要有变化。（见图 2-11）

2. 对比明度的调和

对比明度的配色比较明快，但较难统一，一般是通过增强色相与纯度的共性来达到调和。

图2-12体现的是不同色相明度近似的色彩组合。画家运用了色相不同而明度接近的颜色，并在红橙与绿色、蓝色与橙色这些对抗性颜色中，巧妙地运用了中性的黑色和白色，从而达到色彩协调与视觉的平衡。

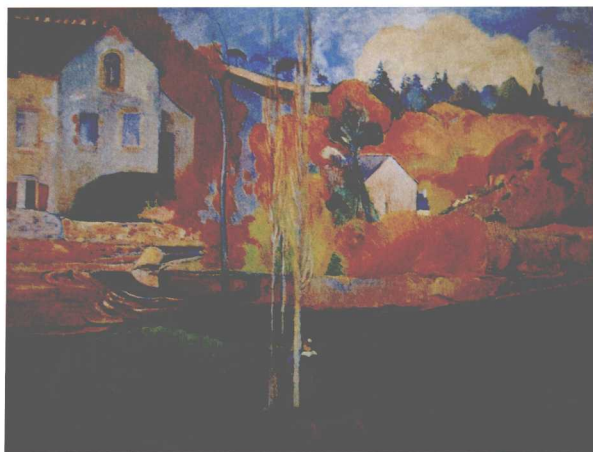

图2-12 高更作品（法国）