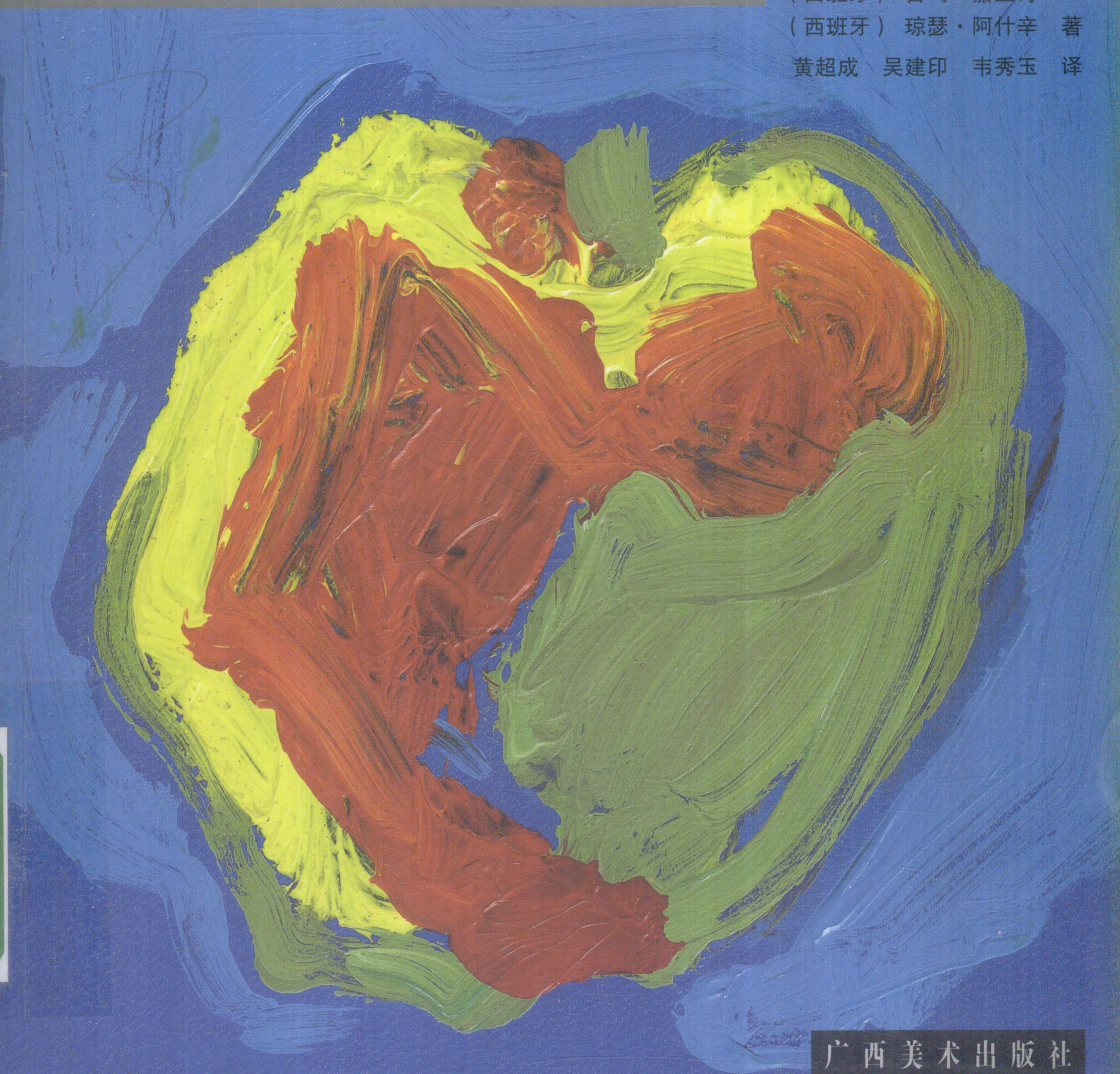

西班牙现代绘画教程

COLOR 色彩

XIBANYA XIANDAIHUIHUA JIAOCHENG

(西班牙) 吉玛·嘉丝奇
(西班牙) 琼瑟·阿什辛 著
黄超成 吴建印 韦秀玉 译

广西美术出版社

色彩

西班牙现代绘画教程

图书在版编目 (CIP) 数据

西班牙现代绘画教程. 色彩 / (西) 嘉丝奇, (西) 阿什辛著;
黄超成等译. — 南宁: 广西美术出版社, 2007.6
ISBN 978-7-80746-125-8

I. 西… II. ①嘉…②阿…③黄… III. ①绘画—技法 (美术)—教材②绘画—色彩—技法 (美术)—教材 IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 087972 号

原版书名: Creative Painting-Color

原作者名: Josep Asunción, Gemma Guasch

原习题作者名: Josep Asunción, Gemma Guasch,

Esther Olivé de Puig, David Sanmiguel

©Parramon Edicions, S.A.Barcelona, Spain

World rights reserved

本书经西班牙 PARRAMON 出版公司授权广西美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 20-2006-114

西班牙现代绘画教程——色彩

著 者: 吉玛·嘉丝奇 琼瑟·阿什辛

译 者: 黄超成 吴建印 韦秀玉

策 划: 杨 诚

责任编辑: 杨 诚 蓝薇薇

版权编辑: 韦丽华

责任校对: 陈小英 罗 茵 尚永红

审 读: 林柳源

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

监 制: 吴纪恒 凌庆国

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路 9 号 530022

网 址: www.gxfinearts.com

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

开 本: 635mm × 965mm 8 开

印 张: 20

印 数: 3000 册

出版日期: 2007 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80746-125-8/J · 765

定 价: 88.00 元

J21/24

:3

2007

色彩

西班牙现代绘画教程

(西班牙) 吉玛·嘉丝奇

(西班牙) 琼瑟·阿什辛 著

黄超成 吴建印 韦秀玉 译

广西美术出版社

目 录

序言	7
色彩的视觉语言	8
色彩的视知觉	10
色环	12
色彩的调和	14
绘画色彩	16
色彩与个性表现	18
色彩实验	20
色彩与动植物	22
创造性实验1 原始的、鲜亮的、活跃的色彩	24
创造性实验2 土质的、单调的、中性的色彩	32
创造性实验3 绿色的、调子美妙的、邻近的色彩	40
色彩与静物	48
创造性实验4 清淡的、柔和的、浅的色彩	50
创造性实验5 暗、灰而含蓄的色彩	58
创造性实验6 引起幻觉的、酸性的、强烈的色彩	66
色彩与风景	74
创造性实验7 冷静的、蓝色的、潮湿的色彩	76
创造性实验8 暖的、红色的、干燥的色彩	84
创造性实验9 明晰的、印象主义的、视网膜上混合的色彩	92
创造性实验10 互补的、有力的、相互对比的色彩	100
色彩与人像	108
创造性实验11 肉色调、皮肤、形态	110
创造性实验12 主观的、自发的、直觉的色彩	118
创造性实验13 含蓄的、有内涵的、晦暗的色彩	126
色彩与抽象艺术	134
创造性实验14 包裹的、有情调的、空间的色彩	136
创造性实验15 平面的、肤浅的、并置的色彩	144
基础术语表	152

序言

艺术在于创新。因而创新是每一位艺术家艺术发展必不可少的手段。创新涉及到风险性与偶然性。要创新就得将自己置于风险之中，追求独特与新颖，探求个性化的表达方式。然而，假如我们不会游泳就跳入海中结果将不堪设想；经验不能长久地解决问题。学习绘画就是运用绘画媒介的功能，即视觉的语言，如同学习游泳就是要熟水性一样。本书欲把我们扔下水后再给予及时的援助，激发我们的创造性，同时还介绍有关绘画媒材及其艺术语言。

交谈语言包括字母表和语法；单词和停顿决定词组的意义，词组组合成整篇文章；艺术语言是艺术作品的构成元素，犹如交谈语言。绘画的字母表由颜色、形、空间和线条组成。前三种元素与形象密切相关，而后者则是绘画的主体。如果我们再把它与交谈语言比较，那么颜色、形和空间就如同词汇、停顿、词语或词组，线条则是声音、速度和话语者情感控制的音调。

把四种元素完全孤立地进行研究是荒谬的行为，因为这四种元素如同言语中的词汇、停顿和声调一样是相互关联的。但是，要真正研究视觉语言和创造性地运用语言，需要对它们进行分别研究。我们在本书里集中精力分析其中之一：色彩。序言之后将对绘画的色彩之理论进行解析，共有十五种创作的方法，按绘画主题进行分类，以便读者对色彩进行创造性的实验，探寻个人的绘画语言。

吉玛·嘉丝奇和琼瑟·阿什辛

吉玛·嘉丝奇和琼瑟·阿什辛都是从事绘画教学和创作的视觉艺术家，均毕业于巴塞罗那大学，获美术学学士学位，曾多次参加西班牙、意大利和德国的展览。从1955年起，他们一起参加名为“创新艺术”的项目，是实验集体艺术创造的文化联合组织。他们现为巴塞罗那艺术研究院的教授、绘画工作室的导师，书中的每一种绘画方法都有大量的艺术实践作为基础。

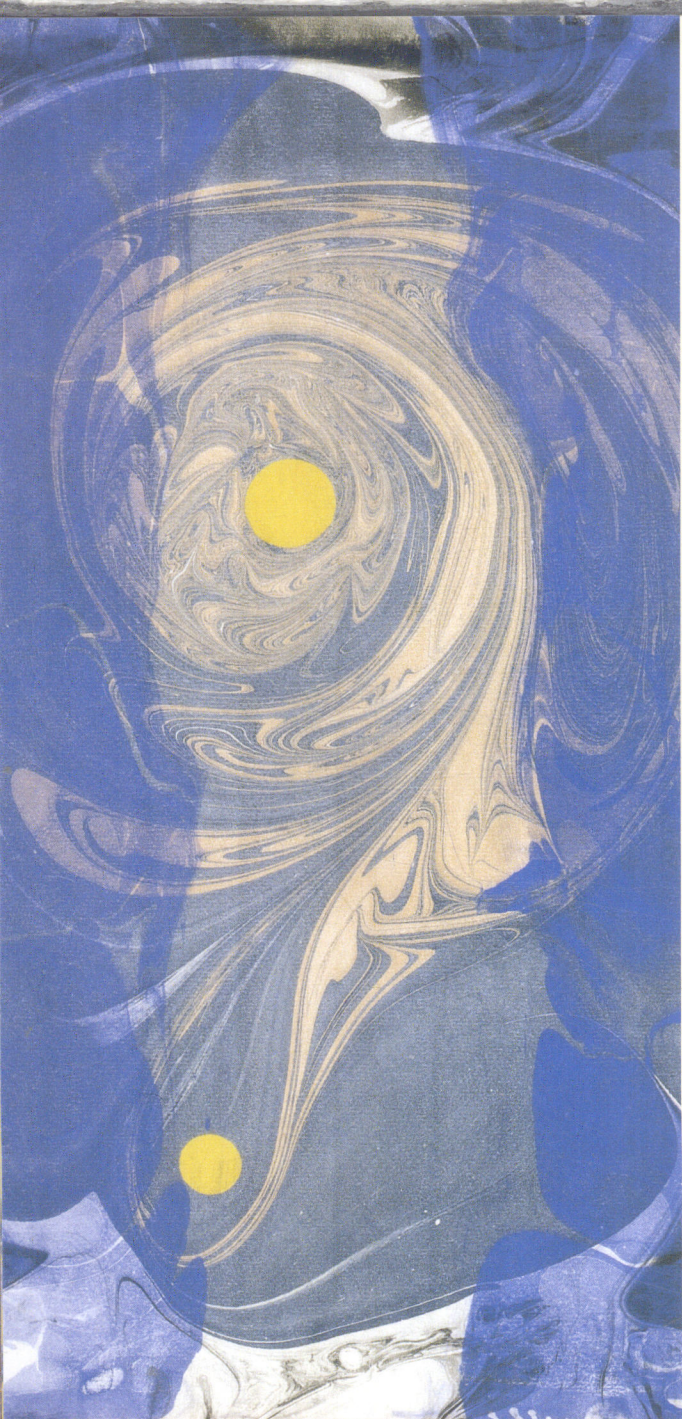

“要用心画，而不是用眼画。”

——米开朗基罗

《摘自给玛斯格诺·阿利尔蒂的信》

1542年

色彩的

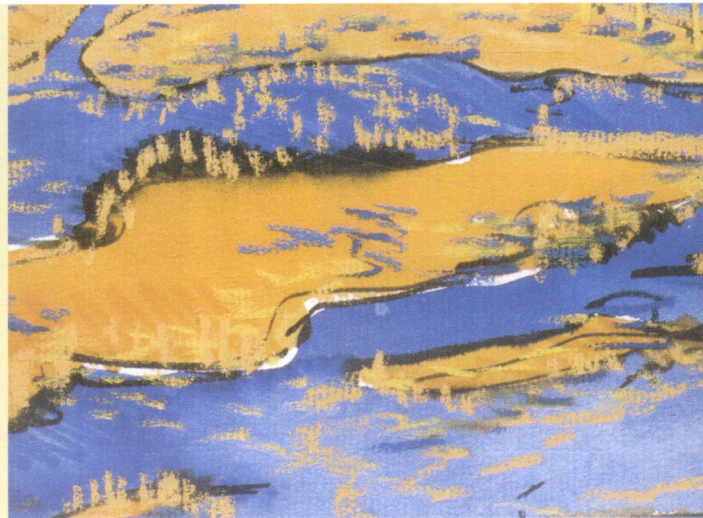
视觉语言

“色彩控制了我，我不需要临驾于它之上。我知道它永远都适合我。
这意味着那是个幸福的时刻。我是个画家，颜色与我合而为一。”

保尔·克利

《日记》

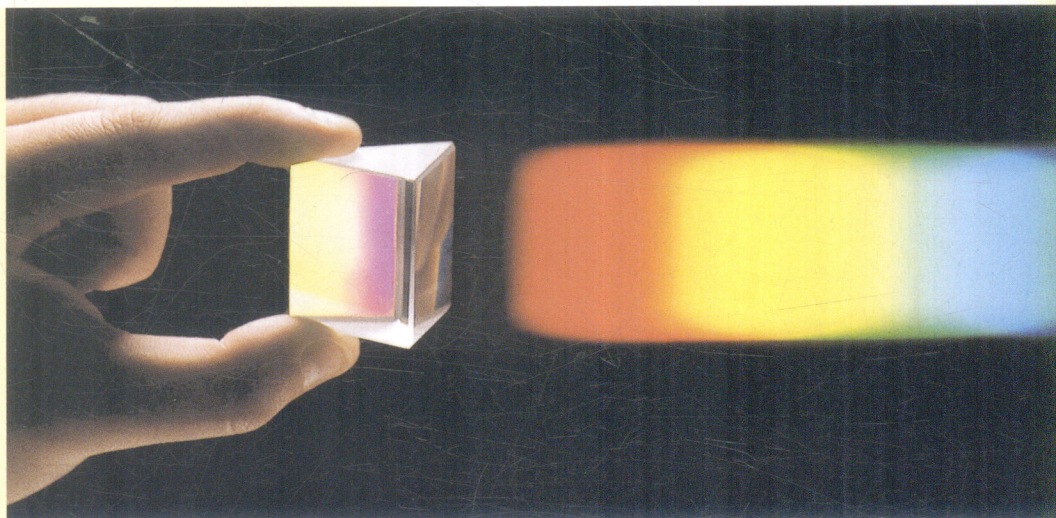
1914 年

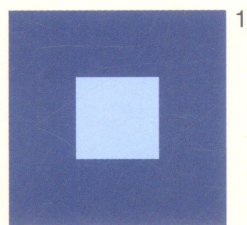

色彩的视知觉

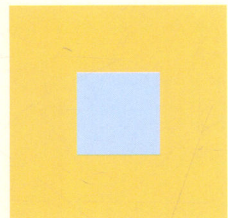
颜色不是物体的物理属性,而是一种感知现象。光照射于物体之上使我们感知到色彩。当一束白光照射在柠檬上我们看到柠檬是黄色的,但当它在阴影里就呈现棕色,而在火旁则是橙色。因此,我们不能断言柠檬是黄色的,只是我们感知它是黄色的。我们现在还不确定为什么柠檬在白光照射下是黄色而不是蓝色或红色。目前我们还不知道原因,只知道其程序:柠檬吸收了光谱中的其他颜色而反射黄色,所反射的颜色就是我们眼睛感知的颜色。

艾萨克·牛顿(1643年-1727年),他通过观察白光穿过三棱镜时发现色彩光谱,创建了色彩的理论基础。当光穿过雨滴时也会出现同样的现象:彩虹。光谱呈现出色彩最饱和的状态。

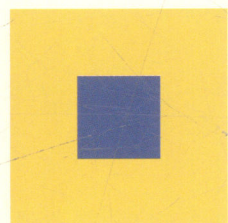

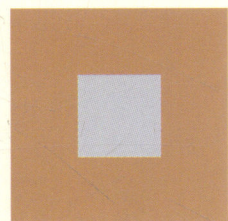
1

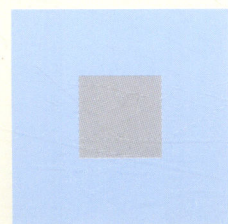
2

3

4

5

引起视觉感知的要素是对比，没有它就没有视觉刺激。在绘画中有两个层面的对比：色度与明度。这主要又是色彩的对比，因为色彩本身就包含不同的明度。因此在创作中我们可以使用明度对比（1）、色彩对比（2）、或者明度与色彩的对比（3）。

约瑟夫·艾伯斯（1888年—1976年），是包豪斯学校享有很高声望的教师和画家，指导颜色如何相互影响的实验。例如，同样的灰色如果和橘红色对比时，就能感觉到偏向蓝色（4），当与浅蓝色对比时就偏向粉红色（5）。这个色彩相互作用的原理在绘画中的运用是最基本的；德拉克洛瓦曾说：“给我泥，我会画出维纳斯的皮肤……因为在它周围我可以使用权任何色彩。”

乔治斯·皮尔·修拉

《艾菲尔铁塔》，1889年

私人收藏

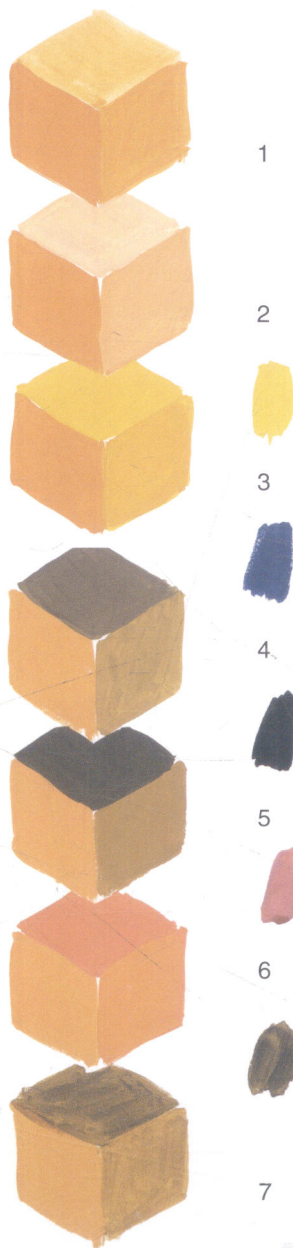
比扎尔（1837年—1907年），是柏林享有声望的气象学者，爱好制作地毯。他发现在把纯色混合在一起后能在观者的视网膜里混合，从而感知到新的颜色。这个光色混合的原理又被称为“视网膜混合”或“比扎尔效应”，这个原理被印象派画家运用到绘画中，尤其被点彩派画家修拉（1859年—1891年）等表现得淋漓尽致。

色 环

彩虹或三棱镜中出现的色谱包含了所有威海姆·奥斯特威尔德(1853年-1932年)在色环中设定的色彩;我们只需要把光谱的两端(红色与紫色)连接便形成了色环。通过分析光谱中的颜色我们发现,其中有三种颜色是绝对纯净的,因为它们不能通过其他颜色的调和获得,这就是三原色:黄、红和蓝。当把它们相互调和就得到了第二类颜色:橘红(红色+黄色)、绿色(蓝色+黄色)和紫色(蓝色+红色)。如果我们把一种原色和一种第二类颜色相调和,我们将得到第三类颜色:红紫色、蓝绿色、橘黄色等。我们可以继续调和色环中的颜色,获取色谱中其他的颜色。

处于在色环中相对位置中的色彩是互补色(黄色和紫色、绿色和红色、蓝色和橙色等),相连接的颜色是近似色(蓝色和绿色、黄色和橙色等),这是所有绘画原理中两种类型的色彩关系。当我们要使色彩关系柔和过渡时,加入近似色,而当我们要把颜色中性化时,加入它的互补色。互补色所处的位置说明它们并置时对比最强烈,但把它们调和在一起时却又彼此消融,形成一种深灰色,如果比例合适就会得到黑色。

使颜色变亮有三种方法：加水稀释（1），与白色调和（2），或用它近似色中最亮的颜色调和（3）。如图例所示从橙色变到黄色。

有几种使颜色变暗的方法，产生的效果各不相同：调和互补色（4），调和黑色（5），调和它近似色中最暗的颜色（6），或调和褐色（7）。

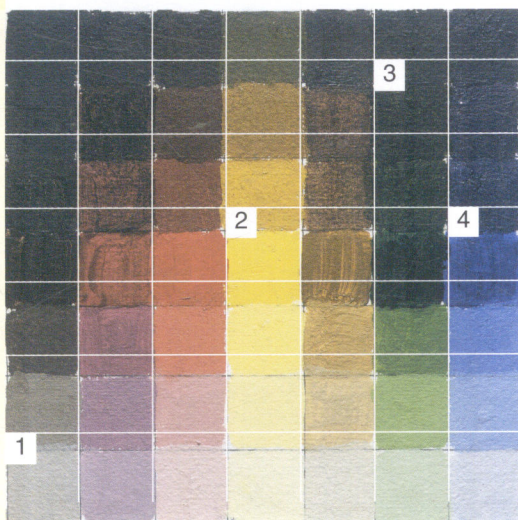
画家根据不同的表达意图，选择相应变亮或变暗的方法。这些方法在绘画史上曾被客观、理想的使用，但 these 方法没有对错之分。

色彩由三个方面的因素来限定：

色度，这由它在色环中的位置来决定（黄色、红色、蓝色等等）。

饱和度，即颜色的纯净程度。非常纯净的色彩是饱和的，如果调和它的互补色，它就会中性化。

明度，即色彩的明暗程度，独立于它的色度和饱和度（纯黄色亮度总是很高，粉红色也一样；深红色是暗的，灰绿色则可以亮也可以暗等）。

让我们来看看一些例子：

1. 这块灰褐色是橙色（色相）与它的互补色（饱和度）中性化后，加上白色（明度）变亮得来。

2. 这是一块非常亮（明度）、纯（饱和度）的黄色（色相）。

3. 这是一块与它的互补色（饱和度）中性化后并调暗（明度）的绿色（色相）。

4. 钴蓝是亮度较低的纯蓝（色相），甚至在纯净的状态（饱和度）也很暗（明度）。

色彩的调和

调和是指在绘画中一系列颜色的调配。调和包括在整体中创造的丰富变化，而不是单调的同一化。

有无数种方法使画面的色彩调和，包括多种色彩组合的方法。从绘画历史上看有几种方法被画家重复使用，渐渐人们认识到这些是经典的样式。在特定的时代里，调和是把色彩之间的对比减弱，在统一的色调中寻找变化，这些是非破裂调和。后来画家转向破裂调和，强调色彩的对比和丰富变化。不管使用任何方法，调和都是在绘画过程中积极地寻找色彩组合的手段，犹如管弦乐队的乐器。

非破裂调和

和它的字面意思一样，这种调和的幅度是在内部范围，是内在化的对比。就是基于近似色或同类色的色彩

肉色

皮肤色
塑造……

变化。产生的色彩的和谐效果包括：平衡、统一、柔和、含蓄、集中、可表达性、亲密等等。以下是非破裂调和最合适的范例：

主色调和：这种方法是其中一种颜色占很大的比例，也可以是单色画（使用唯一一种颜色）或者同类色（以一种颜色为主加上与其相近的颜色）。实例是本书中的肉色和绿色的艺术实践。

中性色彩：包括一些中性化色彩、它们的补色和白色。本书中的实例所用的中性色彩是土质颜色、淡而柔和的色彩与暗色。

色彩调性：这些颜色主要是色环中同一调性的色彩：暖色（从紫色到黄绿色）或者冷色（从绿色到纯蓝色）。本

土质颜色

单色
中性色

绿色
同类色
近似色

书中包含两种调性的实例。

破裂调和

从字面意思可以看出这涉及外部的对比，强度引向外部的色彩。所使用的色彩在色环中相距很大，而不是同一色调中的颜色。这种调和方式可产生的艺术效果包括动感、丰富、发散、强烈、震动、冲击、漂移等等。以下是这些方法中使用最普遍的范例：

互补色的运用：运用色环中的互补色，可以是纯色互补（一种颜色和它的补色）或近似色互补（一种颜色和它补色的近似色）。本书中的实例包括互补色和明亮色彩。

协调的三重色和四重色：是指创造性的自由组合色彩，这些色彩

暗色

灰色
柔和

暖色

红色
干画法

淡而柔和的色彩
柔和
浅色

色彩的调和

在色环中的位置呈规则的角度(等边三角形或矩形)。本书中的实例包括原色和主观色彩。

最后,大家需要注意的就是,这些调和的方法并不是互相排斥的。一组调和的色彩同时可以是暖色,四重色可以包括两对互补色,一组冷色也可以是同类色,等等。在破裂和非破裂中也有很多其他调和的方法。艺术家经常以个人特定的方式组合色彩,不管是破裂色彩还是非破裂色彩,色彩可以自由组合,没有必要一定遵循经典的法则,这要根据个人的表达效果。本书列举了一些自由运用色彩的实例,包括迷幻色彩、残破色彩、连续色彩和平面色彩。

冷色
蓝色
湿画法

主观色彩
自发
天性的……

明亮色彩
印象主义
视觉的……

残破色彩
戏剧性
模糊的……

迷幻色彩
酸的
刺耳的……

包裹色彩
气氛感
空间的……

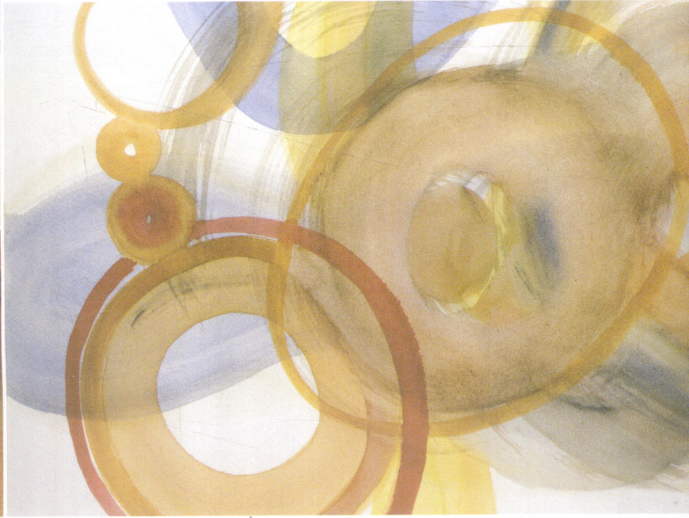

平面色彩
表面的
并置……

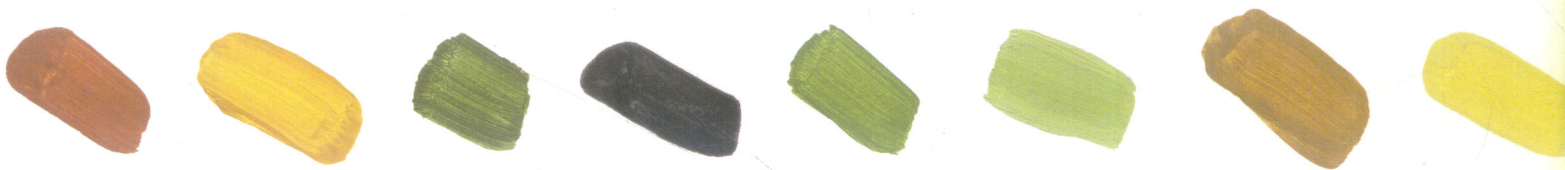
原色
明亮
活泼

互补色
震动
对比……

绘画色彩

文森特·凡·高(1853年-1890年),是绘画史上具有很高威望的使用表现性色彩的画家,是在绘画色彩领域内首屈一指的画家之一。在他的作品里,色彩都经过精心的算计,尽管在绘画过程中他激情洋溢,经验造就了他对色彩的敏感。绘画是凡·高的生命,他的生活被色彩所包围,他试图捕捉他内心所感悟的色彩。正如他在给弟弟提奥的信中他对油画《夜咖啡馆》所作的解释。画家在咖啡馆里呆了三个晚上,从晚上到第二天清晨一直在搜集色彩的信息。画中他描绘了夜咖啡馆的色彩,尽管是室内的夜间场景,色彩对比却很强烈:“我经常感觉到夜间的色彩比白天更加生动、丰富。”他在信中写到。凡·高和所有的印象派画家一样,对物体、风景、人像的色彩都有浓厚的兴趣,但他又努力超越这些,挖掘出表现性的色彩,正如他在关于《夜咖啡馆》的信中所说,色彩主要取决于观者的情感:“它并不是表面看到的真实性色彩,而是融入画家情感和热烈性情的暗示性色彩。”

画中的色彩图解,影响凡·高获得色彩的三个因素是:首先,运用包含的色彩;其次,采用调和的互补色(红色和绿色的纯色互补色,加上近似的互补色:黄绿色(一种透绿的黄色)),最后,用画中占最大面积的主色来统一画面。

