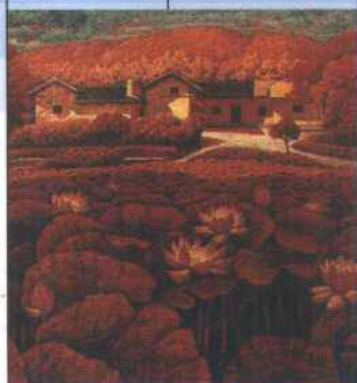
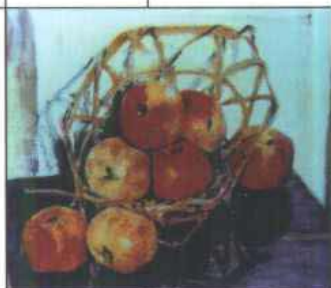

色彩基础

全国中等职业技术学校实用美术专业通用教材

SE CAI JI CHU

全国中等职业技术学校实用美术专业通用教材

色彩基础

劳动和社会保障部教材办公室组织编写

中国劳动社会保障出版社

版权所有

翻印必究

本书根据劳动和社会保障部培训就业司颁发的《色彩基础教学大纲》编写,是中等职业技术学校实用美术专业的基础课教材。本书系统地介绍了色彩的基本理论和基本规律,在进行基础教学的同时,还结合一些写实、印象和表现画派的作品,加以分析和介绍,以提高学生色彩造型的能力、艺术素养和色彩审美观。本书也可作为美术设计者的参考用书。

本书由广东轻工业高级技工学校郭舒缓主编,北京工艺美术职业技术学校蔡青参加编写,北京艺术设计学院王大虎、湖南师范大学职业技术学院焦成根审稿。

图书在版编目(CIP)数据

色彩基础 / 郭舒缓主编. —北京: 中国劳动社会保障出版社, 2002
ISBN 7-5045-3388-2

I. 色…

II. 郭…

III. 色彩学

IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 017777 号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码: 100029)

出版人: 张梦欣

*

中国青年出版社印刷厂印刷 新华书店经销

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 2.25 印张 8 彩色插页 56 千字

2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

印数: 3000 册

定价: 15.00 元

读者服务部电话: 64929211

发行部电话: 64911190

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

前 言

随着我国社会主义市场经济的迅速发展,企业及其产品的形象宣传在市场竞争中的作用越来越重要,由此带动了广告宣传业的迅速发展。另一方面,随着人民生活水平的不断提高,人们对生产和生活环境及自身形象的美化要求也在不断提高,使装饰工程、形象设计等一些相关行业也得到了较大发展。行业的发展,使企业对上述专业人才特别是操作技能型人才的需求越来越迫切,由此推动了相关专业(工种)的职业教育和职业培训工作的进行。为适应企业的用人要求,满足各地相关专业教学与培训的需要,我们组织了有关行业专家和教学专家编写了全国中等职业技术学校实用美术专业教材。2002年推出《素描速写基础》《构成基础》《图案基础》《色彩基础》《国画基础》《字体设计基础》等专业基础课教材,2003年将推出广告设计、室内设计、展示工程等三个专业模块的专业课教材。

在专业基础课教材的编写工作中,我们始终坚持了以下几方面的要求:一是在内容安排上,从学校的培养目标出发,紧密联系专业课的教学要求,强调教材的实用性;二是理论与实践相结合,避免空洞的理论讲授,强调通过大量的课堂练习加强学生对理论知识的理解;三是强调教材的表达应简明、生动、图文并茂,使其具有较强的可读性。

本套实用美术专业基础课教材的编写工作得到了北京、河北、浙江、湖南、广东等省、直辖市劳动和社会保障厅(局)教研机构和有关学校的大力支持,在此表示衷心的感谢。

劳动和社会保障部教材办公室

2002年6月

目 录

第一章 色彩鉴赏	(1)
§ 1—1 绘画与色彩	(1)
§ 1—2 色彩在设计中的应用	(4)
§ 1—3 装饰色彩	(6)
思考与练习	(9)
第二章 色彩知识	(10)
§ 2—1 色彩原理	(10)
§ 2—2 色彩三要素	(11)
§ 2—3 色彩的观察方法	(12)
§ 2—4 色彩的调子	(15)
思考与练习	(16)
第三章 色彩造型	(17)
§ 3—1 材料与工具	(17)
§ 3—2 写生技法	(18)
§ 3—3 静物写生	(19)
§ 3—4 风景写生	(22)
§ 3—5 画面的把握	(24)
§ 3—6 水粉画表现中应注意的问题	(26)
§ 3—7 归纳色彩	(28)
思考与练习	(29)

第一章 色彩鉴赏

§ 1—1 绘画与色彩

我们生活在一个五彩缤纷、绚丽多彩的世界里,因为有了光,我们就能看到蓝天白云,看到鲜花绿草,感受到世界的美好,人生的愉悦。色彩是艺术创作的重要表现手段,在绘画中,色彩起着独特的作用,它不仅是塑造形象、表现空间距离和光感、质感的手段,也是表达思想情感最有力的语言。作为造型艺术的绘画语言,色依附于一定的形,在某些情况下,色彩也可能突破形而成为画面的主要角色。人类对于色彩的运用,大约已有数万年的历史。

一、绘画色彩的发展

人类对绘画色彩的认识和应用大致经历了固有色表现阶段、明暗结合表现阶段和条件色表现阶段。

1. 固有色表现阶段

人类对色彩的应用伴随着人类的审美活动而开始,对色彩的认识经历了漫长的岁月。从距今一万年前的欧洲原始壁画和我国出土的新石器时代彩陶纹样来看,原始人已经懂得使用简单的颜色进行绘画活动。西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画和法国拉斯科洞穴壁画是已发现的人类最早的绘画。这些原始绘画所描画的形象以动物为主,形态生动,绘画技法简练,并已懂得使用红、赭石、黑等多种颜色,充分显示了原始绘画的巨大气魄。

我国原始社会的彩陶绘画,古希腊陶器彩画和庞贝古城的壁画都体现了熟练的色彩应用技巧,具有很高的艺术价值。

中国的陶器早在新石器时代就已经出现,其中的彩绘纹样颜色以红、黑、白为主,色彩优美,造型朴实大方,除了几何图案外,以人面、舞人、鱼、鹿等形象最为引人注目。彩陶以它特有的天真、自然、朴实的艺术形象,展示了人类早期的审美观念,是中华民族祖先贡献给人类文明的艺术明珠。

罗马庞贝古城壁画《摘花的仙女》(彩图1)的造型准确,形态生动,让人仿佛感受到了春天的气息。画面主要采用固有色平涂和明暗结合的手法,生动地表现出了色彩的变化效果。蓝色背景与人物的肤色形成鲜明的对比,画面具有装饰效果,而且已用明暗结合的手法表现色彩的变化。

2. 明暗结合表现阶段

意大利文艺复兴时期,出现了一批卓越的艺术大师,他们结合科学研究成果,把解剖学、透视学和光学的原理应用于绘画之中。许多画家敢于冲破中世纪宗教神学的束缚,用世俗的思想感情和写实的技巧来描绘人物,并且开始以自然景色为背景,代替中世纪长期以金色或蓝色作背景的旧习。画家波提切利著名的作品《维纳斯的诞生》就是一个突出的例证。

艺术大师达·芬奇深入研究探讨了透视、明暗、构图和解剖学,提出了“明暗转移法”,

他非常重视光影与明暗对造型的作用,主张由明到暗,采取逐步过渡的手法,这样处理绘画的明暗,可使画面产生丰富的层次。《蒙娜丽莎》就是运用了这种方法,画家敏锐地抓住了对象一刹那间微笑的表情,给人以丰富的联想。《蒙娜丽莎》不仅出色地表现了一个美丽的女性,而且含蓄地体现了一种时代的精神美。

荷兰画家伦勃朗开拓了近代油画技法,他充分利用明暗法,善于运用笔触肌理的变化造成不同的质感,厚涂和罩染相结合,造型严谨,色调丰富,洗练概括。伦勃朗的绘画技法,对以后的印象派画家有很大的影响。

委拉斯凯兹是这一时期杰出的西班牙画家,油画《宫娥》(彩图2)是委拉斯凯兹重要的人物画之一。画中描绘的实际是画家给菲力普四世夫妇画像的情景,画中真正的主角菲力普四世夫妇是通过画面正中的一块镜子反映出来。正看着自己父母的小公主玛丽特和服侍公主和国王的一些宫女,以及正在执笔作画的委拉斯凯兹成了画面上的主要人物。这些人物的位置和姿态,好像是偶然形成,实际上却是精心设计的结果。画面表现出来的主要空间有四层,第一层是通过镜子反映出来站在画面之外的国王夫妇;第二层是从画面右边第一个窗户投射进来的强光照亮了主要人物——小公主及其左右的宫女们;第三层是通过画面右边的第二个窗户投射进来的光线照出了背景上的油画、镜子和画家本人;第四层是背景上开了一扇门,使人看到室外强光下的侍命大臣。《宫娥》的构图手法十分巧妙,画面上形成了富有节奏的光色效果,体现了古典画家严谨的创作态度和深厚的造型能力。

3. 条件色表现阶段

欧洲几百年来传统绘画,尽管在色彩的运用上取得了很大的成就,但由于历史的局限性,一般画家总是把绘画中的形体和色彩分开看待,而且偏重于表现形体,认为色彩关系就是物体的固有色的明暗关系,把物体的色彩观念概念化,没有注意到某种颜色的物体在一定的光线条件下,由于受光状态的不同和环境的影响而出现的色彩变化,所以长期以来,欧洲的油画主要是一种棕褐色的调子占主导地位。印象派画家吸取了当时一些自然科学家对于色彩的研究成果,通过大量的写生实线,尤其是室外写生,发现了过去长期不被人注意的一些色彩现象,继而深入研究,在绘画色彩的运用上进行了重大的革新。例如,过去一般认为树是绿色的,但是在晴天眺望远方的树木却是青色的,在有晚霞的情况下树的色彩则是红灰色的。这说明色彩随着受光状态、环境色和观察位置的改变而发生种种变化。此外,印象派画家还发现,过去总被认为是黑色或褐色的阴影也有种种不同的色彩倾向。例如,黄色物体的阴影会有紫色成分,红色物体的阴影会有绿色成分。印象派画家完善和发展了条件色观察规律,使画面表现出前所未有的光色效果,对绘画艺术的发展作出了重要的贡献,是欧洲绘画在色彩运用上的一次重要革新。

莫奈的《花园里的妇女》(彩图3),表现了晴朗的天空下花园一角的情景,画面中天空的蔚蓝色,树木的绿色和投影的变化浑然一体,生动自然。在此之前的古典油画就很难做到这一点,这与印象派画家提倡的户外写生有很大的关联,莫奈是其中的代表人物。

二、现代绘画的色彩

绘画色彩规律的发现和运用过程,大体有前面三个阶段,虽然有时间顺序,却没有以新汰旧的过程。现代绘画在题材表现手法以及艺术风格等方面都比过去更加丰富多彩。从过去强调写实、强调真实再现客观世界,转变为强调写意即强调表现画家对客观世界的主观感受。与此相适应的是强调艺术形式,如:造型、色彩、构图、物质材料等方面的探索,强调表现

画家的个性。现代绘画色彩的运用也表现出了多样性和综合性等特点,既有再现客观世界的写实色彩,也有表现主观情感和审美情趣的装饰色彩。

弗尼加夫里洛夫的《清新的一天》(彩图4),表现了逆光条件下色彩的变化效果。在逆光条件下,少女的黄色上衣和白色裙子显出了鲜明的互补色变化倾向,显现出浓厚的紫灰色,少女肤色的色彩也显出了强烈的变化。所有这些变化都是条件色作用的结果,惟独如此,画面才更感真实、自然,这正是条件色写生的魅力所在。

毕加索的《梦》(彩图5),画中对少女作了夸张的变形处理,不同的曲线将画面分割成大小不一的色块,形成优美的动态造型,玫瑰色调令人陶醉。难怪现代的构成艺术常常把毕加索的作品作为研究对象。研究色调的构成和体现色调的美感及其心理作用是学习色彩的一个重要课题。色调有其规律性的一面,还有个人主观意志和生活体念的一面,毕加索的蓝色时期和玫瑰色时期的色调就是随着他阶段性的情绪变化而自然形成的。

12月26日是伟大的革命领袖毛泽东的诞辰日,《12.26》(彩图6)以红色调象征革命的到来。画家运用主观的色调,把画面的荷花和大片的树林处理成红色,黑白灰的层次变化把观众的目光吸引到毛主席的故居上,成功地揭示了画面的主题。

色彩是美术作品中最富有表情和象征意义的艺术语言。现阶段学习色彩首先要培养正确的整体观察方法,从写生入手,掌握好条件色规律。条件色规律包含了科学的色光原理,色彩的色相、纯度、明度三要素,色彩的冷暖属性、色调以及意境审美等内容。在学习色彩的过程中坚持运用条件色进行写生,触类旁通,实现从无法到有法,由有法到无法的升华,努力提高自己的色彩修养,将色彩提高到美学的高度审视,赋予其灵魂,在艺术创作中发挥其独特的魅力,使其成为作者与观众心灵交流的桥梁。

三、绘画作品的艺术形象

欣赏绘画作品要从剖析形象入手,把握作品的艺术特征,因为绘画作品是依靠鲜明、具体、生动的艺术形象感动人的,是依靠形象表现内容和主题思想的。

绘画作品中的形象不同于客观世界存在的一切自然物象,它是画家将头脑中由生活得出来的意象,通过线条、色彩、形体和构图呈现出来的艺术形象。“意象”是画家对客观物体经过感受以后,打上情感、意绪、意念的印记而在头脑中形成的表象。因此,它是画家对客观世界的提炼,是概括的艺术处理,融入了画家对事物的认识、选择和审美评价,注入了画家的思想和情感,并按其审美理想创造出来的艺术形象。绘画作品的艺术形象既指作品中某个艺术形象,又指各个艺术形象的总体构成,可以是具体的人物、景物,也可以是抽象的线条、色彩和形态。

绘画作品的艺术形象很丰富,但可以大致归纳为三种类型:一是逼真写实的形象,例如,《开国大典》《父亲》,这类艺术形象和我们看到的客观世界的形象是一致的,具有立体感、空间感和质感,亦称具象形象。二是变形的抽象化的艺术形象,例如:塞尚、马蒂斯、毕加索的绘画作品中的艺术形象,它们是经过画家主观变形和抽象化处理的艺术形象。三是纯抽象的艺术形象,例如康定斯基等抽象派画家的作品,不是表现具体的客观物象,而是一种纯粹的由抽象的线条、色彩和形态构成的艺术形象。

无论哪类艺术形象,都是画家为传情达意创造出来的,都有以下的特点:精神性、涵盖性、感情性和审美性。欣赏绘画作品应该从上述的特征去领会与赏析。

《江畔人家》(彩图7)将中国传统的笔墨技法与水彩相结合,树木的描绘、山石的勾勒

和水色的渲染效果都可看到中国画的影响。水彩画的发源地在英国,短短一百年左右的历史,中国画家成功地将传统的绘画语言融汇其中,对水彩画的发展作出了巨大贡献。

《黄昏风起》(彩图8)通过画面中点线面元素的穿插组合,营造出矛盾的空间,体现了快速的运动感。画面上部的风向往右,中部的风向往左,下部的风向往右,色块组合强调了冷暖对比和明暗对比,使人感到黄昏扑面而来的气息,更有一种时光转瞬即逝的压迫感。

《凉山之秋》(彩图9)表现了在瑟瑟秋风中,几位彝族妇女背负着从山上砍下的柴薪正在等候买主的到来。生活的重负、简朴的服装、平常的表情,构成了雕塑般的造型。在色彩处理上打破了传统中国画“随类赋彩”的惯例,将人物统一在暗紫灰色调中,背景采用灰黄色调,粗云母作肌理,体现出浑厚、朴实的效果。原画尺寸一米二见方。

《静物》(彩图10)在色彩写生中,不是照抄对象,而是结合主、客观因素去表现对象,从客观的相对关系中提取美的因素。画中背景的绿叶、衬布的颜色对比度很弱,通过色彩的冷暖推移,使画面的焦点集中在桌面的静物上。画面的整体色调含蓄优美,体现了画家高超的艺术造型能力。

§ 1—2 色彩在设计中的应用

工艺美术设计是美化生活的一门艺术,它将人们内心对美的渴求融入到日常生活的一点一滴之中。随着人民物质生活水平的不断提高,工艺美术设计已广泛涉及到人们的衣、食、住、行、用等各个方面。

一、设计与色彩

色彩是工艺美术设计不可缺少的重要因素。在人类以视觉感知世界的漫长过程中,色彩不仅对人的视觉产生作用,使人感受到大自然的美和社会生活的丰富多彩,同时,能使人产生丰富的联想。根据各人不同的民族、政治、宗教、地域的特殊性,色彩还具有很强的象征作用。

早在我国古代,色彩就已被用来服务于人们的精神生活。在漫长的封建社会,黄色一直是帝王的专用颜色,是权力和地位的象征,平民百姓无权使用。在汉王朝时期,服装配色体现着人们不同的社会地位,贵族阶层可以用多种颜色设计服装,而随着社会地位的降低,平民阶层只可用两种颜色设计服装。

婚礼和葬礼是我国民间重要的两项民俗活动,常被人们俗称为“红、白”二事。“红”是指在婚礼中,红颜色被普遍使用,大红轿子、红盖头、红鞭炮……,显示出一种吉祥热闹、喜庆的气氛,使人感到兴奋和幸福;“白”是葬礼上的主色,人们穿着白色的丧服,打着白幡,撒着白色的纸钱……,这一切营造出了一种悲伤、肃穆的气氛。在这里“红、白”两色不仅在人的视觉上产生作用,更重要的是,它具有象征性,使人产生不同的心理感受。

色彩本身所特有的强大的表现力和感染力,使其在工艺美术设计中有着极其重要的地位。

在日常生活中,消费者购买一件产品时,除了对该产品的质量、性能、造型有一定的要求外,往往对其颜色也有很高的要求,如果颜色不满意,用户常常会放弃购买。一个成功的产品设计,色彩绝不是附着于其表面的一种装饰,而是沟通产品与用户,用户与设计师之间的桥梁。

在这方面有许多成功的例子,如我们所熟悉的著名国际品牌“可口可乐”的标识及其系

列包装设计,采用红、白为主色,配以灰、金、银等辅色,热情奔放,活力四射,充分体现了该品牌的精神内涵,深受人们的喜爱。

我国目前通用的纯天然食品,被称为“绿色食品”,它的标识采用绿色,由太阳、蓓蕾和树叶组成正圆形图案,使人联想到纯净、无污染、自然和健康,用于天然食品非常贴切。

可见,工艺美术设计离不开色彩这一基本因素,色彩运用得当会给设计带来生命,它既是艺术设计不可缺少的语言,也是艺术表达的重要方式。

二、色彩在设计中的应用

色彩是设计重要的语言,也是重要的艺术表达方式之一。我们在设计中应用色彩时,要最大限度地满足人们的审美需求,力求将实用与审美、物质与精神完美地结合在一起。无论我们从事工艺美术设计的哪一个门类,在色彩的应用上要遵循以下几个原则。

1. 力求有统一和规范化的视觉效果

一个企业或一个品牌,要想给人们留下深刻的印象,无论是产品的标识还是产品的包装,从色彩上要力求统一、规范化。如果一个产品的标识在色彩运用上不统一,路牌上用红色,包装上用绿色,名片上又用紫色,那么这个标识运用就很不规范,使人不易记忆。随着市场竞争的日趋激烈,许多企业都意识到,统一规范的企业形象是至关重要的。例如,我们所熟悉的国际知名企业——麦当劳公司,它在世界各地开设的数百家连锁快餐店,在标识、店面设计、员工服装等方面,都采用了统一的造型、颜色,这样既便于大众的识别,也表达了企业强大的整体意识。

2. 在众多的同类产品中具有个性化的视觉效果

在众多的同类产品中,要达到醒目、突出的视觉效果,个性化的色彩运用是极为有利的武器。例如,国内大型文学期刊《大家》首刊出版问世时,封面色彩采用对比强烈的黑白两色,在一大片花花绿绿的期刊杂志中显得十分醒目,个性突出,体现出杂志的独特品味。

3. 能表达出商品或产品的内容与特点

设计师在设计色彩时,常常通过色彩给人产生的心理感受来反映商品或产品的内涵与特色。如大家熟悉的“奥林匹克”标志,采用红、黑、蓝、绿、黄五色圆环,来表达世界各地人民团结、友爱的精神内涵。

4. 充分考虑到使用者的审美习惯,能够被客户所接受

“成功的设计,是被客户认可的设计”。不同的人因为性别、年龄、经历、民族、文化、宗教等的差异,对色彩有着不同的审美习惯,因此在设计色彩时,要研究客户和使用者的心理需要。比如,供儿童使用的产品,包括服装、食品、玩具、大型娱乐设施等,用色往往较鲜艳、明快、夸张、醒目。

5. 具有较为长久的流行和活跃能力

色彩是一种视觉刺激,如果持续、反复使用相同的色彩,视觉刺激会减弱,而产生厌倦心理,需要新的颜色刺激。

1900年,20多个国家的色彩学研究专家成立了国际流行色委员会,专门研究两年之后的世界纺织品、服装流行趋势,通过预测、检验,不断向公众指出色彩流行方向。流行色如同流行歌曲,几种色彩或色调,在一定时期和范围内普遍受到消费者的喜爱而风靡一时,这是商业社会大众心理需要的集中体现。

流行色现象遍布于食品、轻工、家具、室内外装饰、建筑等行业,其中,在纺织品和服

装配色设计上表现得尤为突出。例如,在我国20世纪80年代初期,米黄色的服装曾经风行一时,形成一种流行趋势,待到大家对其习以为常了,它的魅力也逐渐失去,而被其他色彩所取代。

因此,设计师在设计色彩时,要充分考虑到流行色的因素。我国流行色受民族审美习惯影响较大,在颜色选择时,除采纳国际流行的主题色外,应注重本民族、本地区的审美习惯,这样才会受到大众的欢迎。

6. 易于识别和印刷

商业产品用色要注重色彩本身的倾向性,使消费者容易辨认,不可使用灰暗、浑浊不清的色彩。同时,颜色使用要力求简洁、明确,避免用过于复杂、花哨的色彩搭配,使人不易记忆,降低产品的档次,也给印刷、制作带来困难。

§ 1—3 装饰色彩

一、装饰色彩的特征和规律

1. 色彩的可变性

生活中所称的“形象”包括了形状与色彩。从艺术角度来说,形与色是互相依存的,在绘画和设计艺术中,其表现力是相辅相成的。当谈到红色时,我们就会很自然地联想到玫瑰、太阳、红旗等形态。这就是说,色彩在设计学中和各种事物是有联系的,虽然设计的色彩表现有其相对的独立性,但不是绝对的,它会影响对各种形状的不同感觉,各种形态也会影响不同色彩的含义。色彩依附于形,但又不能用形把它固定下来。这一属性,使人们对色彩独立欣赏时,产生“形”的概念,“形”字指的是自然和生活中的各种形状。有人为了说明色彩的抽象性,把三原色与三原形(圆、方、三角形)联系起来,说“红”有“方形”的庄重感,“黄”有“三角形”的锐利感,“蓝”则有“圆形”的柔和感。这种用几何形态来确定“色彩”的方法是不可取的,关键是它否定了色彩的可变性,把色彩和自然形态分割开来,孤立地研究色彩,因为三原形并不能使我们得到色彩的感应。

不同的环境因素使色彩产生不同的效果。色与形虽有它们自身相对的稳定性,但也不能忽视客观环境的影响。例如,色彩随着光源的变化会产生微妙的变化,按照光学原理,色彩的可变性是巨大的,在环境的影响下,最鲜艳的色彩可以转变为最暗的浊色而辨认不出色相。这种变化加上环境色彩的影响就会使色彩的概念不能完全以“色相”来确定其使用价值,在具体的设计中应该考虑主客观相结合的复杂因素,判断这些色彩给人的美感。

2. 色彩的情感

颜色本身是没有感情的。由于生产、劳动和丰收,人们对自然景色产生了感情,将自然景象人格化,对色彩的感觉有了审美的联想。

在阶级社会里,这种审美的情感打上了阶级的烙印。如:朱门、红墙、黄瓦为宫廷显贵所有,平民不得使用。有的色彩在宗教环境中使用,如:黑、蓝、紫、黄、红,则产生幽邃的神秘感。不同的民族对于色彩的理解也不一样。另外,由于人们生活经历不同,性格、性别、年龄、职业、爱好、风俗的差别,对色彩的情感喜爱也不同,既有共性,又有个性,这是在装饰艺术中色彩变化的基础。

色彩的情感即使离开了形象,由于人的记忆、幻觉和联想,它们可以依然存在。装饰设

计利用这种心理的反应,将色彩独立使用,扬弃具体的形态,使色彩感情不仅含蓄、抽象,而且可变性也很大,这种可变的心理感应,为装饰色彩开辟了广阔的思路。

3. 色彩的调配概念

色彩的调配除了研究色彩的对比调和与形式美感之外,还要考虑材质的性能对色彩效果的影响。从艺术角度说,色彩没有好坏之分,所以产生不美的感觉,是因为色彩调配不当,整体关系不协调。

色彩调配的一些基本概念:

色 量:同一色相的明暗变化、面积大小对于画面产生的影响。

原 色:红、黄、蓝为三原色,它们不能用其他色混合得到。

中性色:无冷热偏向之色,又称中性灰。

含灰色:任何一色掺以中性灰色。

缓冲色:在对比色之间,插入金、银、黑、白、灰使之分隔,能缓冲对比色的矛盾冲突,这五种色统称缓冲色。缓冲色是画家创造的装饰色彩。

色调:以一种主色和其他色配合,构成画面的调子,表达画的意境,这个由色彩组合成的调子称为“色调”。

4. 设计色彩的调配原则

与绘画色彩有所不同,绘画强调光色的微妙变化,设计色彩则强调纯度,强调色块与色块之间的对比调和或层次的渐变效果。

(1) 主色明确,调色必须均匀,要求色彩感觉不闷不死,色块界定分明。

(2) 调色混合忌脏,依据装饰对象定色彩的轻薄与厚重。

(3) 色彩之美一在于调,二在于配,关键在比例上(包括面积、距离、强弱)下功夫。

(4) 金、银、黑、白、灰可与任何色相调配,但要注意使用环境和采光效果,在对比色中能起调和作用。

色彩调配的目的是为了更好的传情达意,创造出美好的色调。上述色彩的调配原则,有利于认识色彩的变化和色彩的相互关系,以便强化色彩效果和解决色与色之间的矛盾,在具体运用时,还要灵活巧妙地运用。

5. 设计色彩的调配规律

色彩的调配包括两个方面的规律:一是色彩的对比,二是色彩的调和。

(1) 色彩对比 影响色彩对比效果的因素是多方面的,只有结合多种对比手法,综合运用,打破对比的均势,分清主次色彩,画面效果才会生动、有活力。色彩对比的手法有色相对比、明暗对比、冷暖对比、面积对比、空间对比和连续对比等。

(2) 色彩调和 其种类包括同类色调和、相似色调和、对比色调和、缓冲色调和。

1) 同类色调和 指同一个类型的色彩,通过加白或黑,使之产生深浅渐变的效果。

2) 相似色调和 指色轮中邻近的色彩,如:草绿、翠绿、橄榄绿等,相近色在调配效果上是调和的。

3) 对比色调和 就是要提供一个和平共处的条件,使对立的色彩矛盾转化,一般的手法是通过强化一方,削弱一方获得调和效果。对比调和总含有对立因素,是一种不平静的美。

4) 缓冲色调和 缓冲色与任何色都能协调,它有间离缓冲的作用,金、银、黑、白、灰是典型的装饰色彩,由于缓冲色的调配,使画面的色彩更富有装饰性。

色彩的对比与调和是美的对立统一,也是装饰色彩与写生色彩的共通之处,在此基础上,还要考虑色彩的可变性、心理感应和色彩的装饰性、功能性,使形态、色彩、结构融为一体。

《骄阳》(彩图 11)构图新颖,色彩效果和谐优美,金黄色的树叶无形中起到了缓冲色的作用,画面中的留白巧妙地衬托出正在疾飞的水鸟,与周围的环境形成静与动的对比,给人一种自然的韵律美感。

《上釉陶器》(彩图 12)中普蓝色的底子描绘出热带风情的森林,色彩强烈,在高纯度的对比中取得和谐,给人一种富丽堂皇的感觉,体现了色彩的功能性和装饰性。

二、我国传统绘画与工艺美术装饰色彩的表现手法和规律

中国的绘画和工艺美术源远流长,可以追溯到原始社会新石器时代的石器和彩陶,及其以后的家具、漆器、服装和生活中实用的器具和物品。观赏的工艺美术与实用的工艺美术同时产生,经过长期的发展,在世界艺林中形成了独特的体系,其装饰色彩具有以下的特点。

1. 笔墨之美

中国画,特指我国传统的绘画,它是以我国特有的笔、墨、颜色、宣纸等工具材料,按传统技法而创作的绘画品种,包括写意和工笔两个画种。以写意为代表的国画,用水和墨汁调和颜色,讲究力度和笔法功力之美,形成焦、浓、重、淡、清等变化丰富的墨色。所谓墨分五色,即以墨色和笔法配合构成画面的笔墨艺术韵味。工笔画注重线条和色彩造型,讲究线条美感,色彩鲜丽、匀净而高雅,富有装饰性。无论工笔画还是写意画,一般画面都留有空白纸地,以达到虚实相生,无画处成妙境。中国画的用色也是主观性、装饰性的,如以朱色画竹,墨色画叶都是西方绘画所没有的。工笔重彩以色彩为重要造型手段,不是表现自然光色变化,而是近似平涂的装饰色彩。这是既有理论又有大量成功实践所总结出的色彩审美观,与我国自古以来崇尚高雅、恬淡和脱俗的审美观是一致的。

2. 雅色之美

从生理上说,光谱色由于其纯度高,所以对人的视觉比较刺激,因而较为醒目,但因其不含其他成分,因而与其他颜色不易协调。颜色由于长期与人类发生各种关系,逐步形成了雅色与俗色、美色与怯色、珍贵色与廉价色的分类,这种分类并不是绝对的,也不是永恒的,它渗透在人们的审美意识中,是经过长期以来逐步积累而成的审美趣味。

我国的工艺美术十分注意雅色的运用,在陶瓷、玉器、青铜、漆器、家具、织绣工艺等方面都取得了突出的成就。闻名中外的“唐三彩”是以黄、绿、蓝、褐、紫等多种颜色烧制而成的陶制品,各种颜色呈现出浓淡的变化层次或巧妙的交织在一起,形成绚丽多彩的色釉。中国的瓷器有近两千年的历史,特别是宋代以后尤为突出,以釉色美观为主要特色的钧瓷,其色调与光泽之美,难以用语言表达;以白釉黑花为主要特色的磁州窑瓷,色调对比鲜明,具有质朴典雅之美。元明两代的青花瓷器,釉色清澈明丽,幽雅宁静。清代的釉下青花与釉上彩相结合的斗彩瓷器色彩更加丰富、鲜明,同时清代还创造了淡雅的粉彩瓷器。明式家具着意表现木料的本色,基本不用上漆,如:柚木、紫檀木、乌木的颜色似红非红、似紫非紫,给人的色彩感觉非常丰富。另外,如:文玩、玉、石珠、珊瑚、玛瑙等都体现了令人瞩目的雅色。

在建筑装饰方面,北京的故宫最引人注目的是色彩的运用,如主要建筑的黄色琉璃瓦顶,朱红色的柱子与门窗,檐下处于阴影部位的青绿色的点金彩画,在白色台基的衬托下,使建筑物各部分的轮廓更加鲜明,宫殿藻井使内部空间更加富丽堂皇。在建筑上使用这些强烈的

色彩并能取得如此完美的效果，在世界建筑史上还不多见。

我国在装饰方面很重视颜色的珍贵性和丰富性（即雅色特点），很少使用光谱上的颜色，如：藤黄、朱膘、赭石、大红、曙红、胭脂、朱砂、花青、头绿、酞青蓝等颜色基本不属于光谱上的颜色，这些色有的常常可以直接使用而收到较纯较雅的色彩效果，有的在制作时颜色可能较纯较怯，但经过时间的冲淘，“火气”消失了，颜色反而比当时更美。现在保留下来的敦煌壁画和永乐宫壁画最能体现这种珍贵雅色的审美价值。

3. 通感联想

这种方法在我国的民间美术中应用较多。民间美术可分两大类，一类是以物质实用为主，如：竹器、桃花、刺绣等；另一类是以精神实用为主，如：木版年画、剪纸、民间绘画、面具、彩灯等。与修辞学上的通感联想有相通之处，美术上的通感联想运用色彩的心理作用特征，表达某种情感，如以大红表示喜庆，鲜艳的五彩表示热烈欢快等。这种色彩装饰手法常常采用物体的固有色、原色和对比色，也常使用缓冲色进行调和，以形成统一的整体效果。通感联想与上述的两种色彩装饰手法有很大的不同。

最具民族性就最具世界性。为了设计的创新，我们要研究传统的装饰艺术，吸收其养分，创造时代的新风格。

思考与练习

1. 绘画的题材与内容丰富多样，按工具材料和技法的不同，可分为油画、版画、水彩画、国画等画种，此外还有丙烯画、镶嵌画、漆画、拼贴画、铅笔画、钢笔画和粉笔画等。通过观摩交流学习，你能说出上述画种的艺术形式和特点吗？

2. 例举你最喜欢的一些作品，谈谈其用色特点。

3. 什么是绘画作品的艺术形象？

4. 绘画的艺术形象分哪几种？它们有哪些共同的特点？

5. 工艺美术设计的色彩应用要注意哪些原则？

6. 流行色具有哪些特点？

7. 我国的传统装饰艺术有哪些特点？

8. 通过考察年画、中国画、民间美术、工艺品，总结我国传统装饰色彩的特点。

9. 装饰色彩有什么特点？

10. 设计色彩的调配有哪两方面的规律？

11. 什么是缓冲色？它们有什么作用？

12. 临摹包含有对比色、缓冲色规律的装饰画各一幅。要求色调明确、谐调，画面整洁，尺寸：12 × 12cm。

第二章 色彩知识

§ 2—1 色彩原理

一、光与色

光是视觉感知色彩的前提。

光有很多来源，有太阳光、灯光、月光、火光等，而太阳光，即日光，是地球最重要的光源，色彩学以太阳光为标准来阐述光与色的物理现象。

早在17世纪，英国物理学家牛顿通过实验发现，白色的阳光通过三棱镜折射后，可分离出红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色，并形成一条连续的色带，而将这七种颜色再聚集起来，则又能合成白色的光。由此可见，白色的日光由这七种色彩混合而成的。雨后天际美丽的彩虹，就是空气中的水汽折射了阳光而产生的色光分离，这是大自然中的三棱镜现象。

光是直线照射的，遇到障碍就会改变运行方向，从而产生反射、折射、漫射等现象。不同物质的分子表面会吸收和反射不同的色光，比如，某物体反射了色光中的绿色，吸收了色光中的其他颜色，则该物体即呈绿色。而红色的物体，是它吸收色光中的大部分颜色，只反射出红色光。色光全部被吸收，物体则呈现黑色，色光全部被反射，物体则呈现白色。因此，我们的大自然才有丰富的色彩变化。

物体本身是没有颜色的，只有在光的照射下，由于不同质地的物质反射和吸收的色光不同，因而呈现出不同的颜色，才使我们看到一个多彩的世界。但是物体表面的色彩不是一成不变的，它经常受光源和环境的影响而产生变化。在写生绘画中，要多观察和理解光源与环境对物体色彩的影响，不要被“固有色”观念所局限。

二、原色、间色、复色和补色

1. 原色

在色光中，红、绿、蓝三种颜色是不可以被分解的颜色，它们被称为色光的三原色。早在16世纪，欧洲的画家在调配颜色时，往往用红、黄、蓝三色作为调色基础，按不同比例调配出各种不同的颜色。在颜料中：品红、柠檬黄、湖蓝被称为三原色，也叫第一次色。原色是颜色的基本色，按不同比例混合可调配出各种不同的颜色，而三原色本身无法由其他颜色调配出来。

2. 间色

任意两种原色等量混合而成的颜色称为间色，也叫第二次色。如：红 + 黄 = 橙；黄 + 蓝 = 绿；蓝 + 红 = 紫。两原色分量不等的混合，可产生各种不同的间色，如：橙黄色、橘红色、黄绿色、紫红色等。在颜料中，三原色品红、柠檬黄、湖蓝以及由它们之中的两种等量混合而成的橙、绿、紫属于高纯度的色相，被称为标准色。

3. 复色

任意一种间色和间色混合,或任意一种原色与间色混合而成的颜色,称为复色,也叫第三次色。复色的调配多种多样,比如,橙+绿=橙绿;橙+紫=橙紫;绿+紫=绿紫等。

在色彩写生和创作中,复色使用得较多,复色按不同比例调和,就可产生非常丰富微妙的变化和过渡。在调配时,要观察和确定物体的色彩倾向,善于辨别它的细微变化。注意不可用太多种颜色胡乱混合,否则易造成颜色脏、灰,缺少倾向性。

4. 补色

两种颜色相互对比,在色环(彩图13)上的位置呈 180° ,属互补关系,称为补色。如:橙与蓝、红与绿、黄与紫互为补色。补色是一种视觉现象,人的眼睛在长时间注视一种颜色而感到不适时,为了获得平衡,这种颜色周围会呈现它的补色为调剂。比如,在黑暗的房间中,持续注视一只红颜色的灯泡,过一会儿关灯,眼前会出现绿色的灯的印象。天气晴朗的日子,阳光照耀的地方,颜色是温暖的金黄色,而背光的阴影里是冷紫、青绿色。理解补色原理,对我们的色彩写生、创作都有重要意义。

§ 2—2 色彩三要素

大自然的色彩千变万化、多姿多彩,为了更好地识别和理解色彩,人们把色彩总结为具有三种特性,即:色相、色度和色性,称为色彩的三要素。

一、色相

色相是指人们根据色彩的相貌,而赋予它的名称,是色彩最基本的特征,如:黄色、紫色、红色等。

从光学角度来看,色相是指不同波长的色光,比如,波长为622780纳米左右的光,颜色是红色;波长为492577纳米左右的光,颜色是绿色。同类颜色又可分为不同的色相,比如,黄色类有橘黄、淡黄、中黄、土黄等差别。

我们所面对的大千世界,色彩种类众多,变化丰富,是不可能一一为之命名的,因此,在写生绘画时,色相的理解不可概念化,要善于观察、比较相似颜色中细微的差异,更好地理解调配色彩。例如:绿色中有粉绿、草绿、淡绿、翠绿、橄榄绿、土绿等差别,其中,草绿是绿中偏柠檬黄,橄榄绿是绿中偏橘黄,土绿是绿中偏土黄。色彩调配中颜色比例的变化,也会使色相发生变化。

二、色度

色度是指色彩的明度和纯度,两者的整体表现称之为色度。

1. 明度

明度是指色彩的明暗程度。

我们在观察色彩时发现,有些色彩显得非常明亮、醒目,而有些色彩则显得含蓄、阴暗。这是因为不同颜色的光被物体反射和吸收的不同,因此,给人视觉的不同感受。

在光谱中色彩的明度由亮至暗排列依次为黄、橙、红、绿、蓝、紫。白色对光的反射率最高,达80%,明度也最高;黑色对光的吸收率最高,达90%,明亮也最低。同一色彩,如果加入白色或比之亮的颜色,能提高其色彩明度,如加入黑色或比之暗的颜色则会降低其色彩明度。

2. 纯度

纯度是指色彩的纯净程度,又称为饱和度。

在同一颜色中,所含其他的色彩种类、成分越少,纯度越高;所含色彩种类、成分越多,纯度越低。例如,纯度很高的品红色,如果调入水、油或其他颜色,纯度就会降低,如果调入白色,则提高了色彩的明度而降低了纯度。

三、色性

色性指色彩的冷暖特性。

人类在长期观察和感受自然界的色彩时发现,色彩本身能使人产生一定的联想,比如:红色、黄色、橙色能使人联想到阳光、火焰,从而产生温暖、热烈的感觉,通常被称为暖色调;而蓝色、绿色和紫色使人联想到大海、蓝天、草地等,使人产生凉爽、寒冷的感觉,通常被称为冷色调。

色彩的这种冷暖特性在色彩写生绘画中是非常重要的概念,它有助于我们更准确地认识和把握色彩。值得注意的是,色彩的冷暖关系,不是一成不变的。例如,淡黄色比柠檬黄暖,但和橙色对比,它又偏冷了。同属红色系,朱红比大红暖,而大红又比玫瑰红暖。同一种颜色,处于不同的色彩环境,其冷暖倾向也会随之改变。鲜艳的玫瑰花,在绿叶的衬托下,颜色是很暖的,而背景如果换成一块大红的衬布,玫瑰的颜色就偏冷了。可见,色彩的冷暖关系是相对的,在绘画时,观察色彩的冷暖变化,要采取对比的方法。

色环(彩图13)中外环的色彩明度最高,内环的色彩明度最低;标准色的纯度最高,越是远离标准色的色彩纯度越低;从紫红色顺时针至黄色区域的颜色为暖色系,从黄绿色顺时针至紫色区域的颜色为冷色系。

§ 2—3 色彩的观察方法

色彩的应用在艺术上有两种:写生色彩学和装饰色彩学。写生色彩学着重研究有关物象条件色变化的问题,主要用于人物、静物、风景写生以及主题性绘画创作。装饰色彩学着重研究物象固有色的对比、协调、颜色组合、色调等问题,主要用于装饰艺术、工艺美术以及年画、壁画等方面。这两种不同的表现方法应用于艺术上各有特长又各有局限性,它们既相互区别,又相互补充、相互联系。写生色彩学主要采用条件色观察法,装饰色彩学主要采用装饰色观察法。

一、条件色观察法

在自然环境中,决定物体色彩变化的因素主要有:物体自身的固有色、一定类型的光源色和周围的环境色。固有色、光源色和环境色作为一个有机的整体,称为条件色。写生时要具体分析条件色的变化规律才能正确地观察色彩。

色彩写生采用条件色观察方法,观察色彩的主要任务是把画面的色彩关系确定下来。初学者往往会孤立地观察某一个局部,只在邻近的小色块中比较,看到的是局部的色彩,把握不住物象的色彩倾向,更不可能观察到整体色调。条件色观察法要求把对象的局部色彩按其比例关系,摆在统一的整体中观察比较,使各部分关系正确协调。具体来说就是“四比”,即比色调、比明度、比冷暖和比色相。

1. 比色调

色彩的产生是物体对光源反射的结果,有光才会有色。在自然环境中,一定明度、色相的光源会使固有色不同的物体具有相同的色彩倾向,这种色彩倾向在绘画中被称为色调。例