

英国皇家美术学院绘画技法丛书

水彩画色彩

[英]雷·史密斯 著 郝文建 译

阿拉伯树胶

旅行水彩盒

旅行画笔

镉红

镉黄

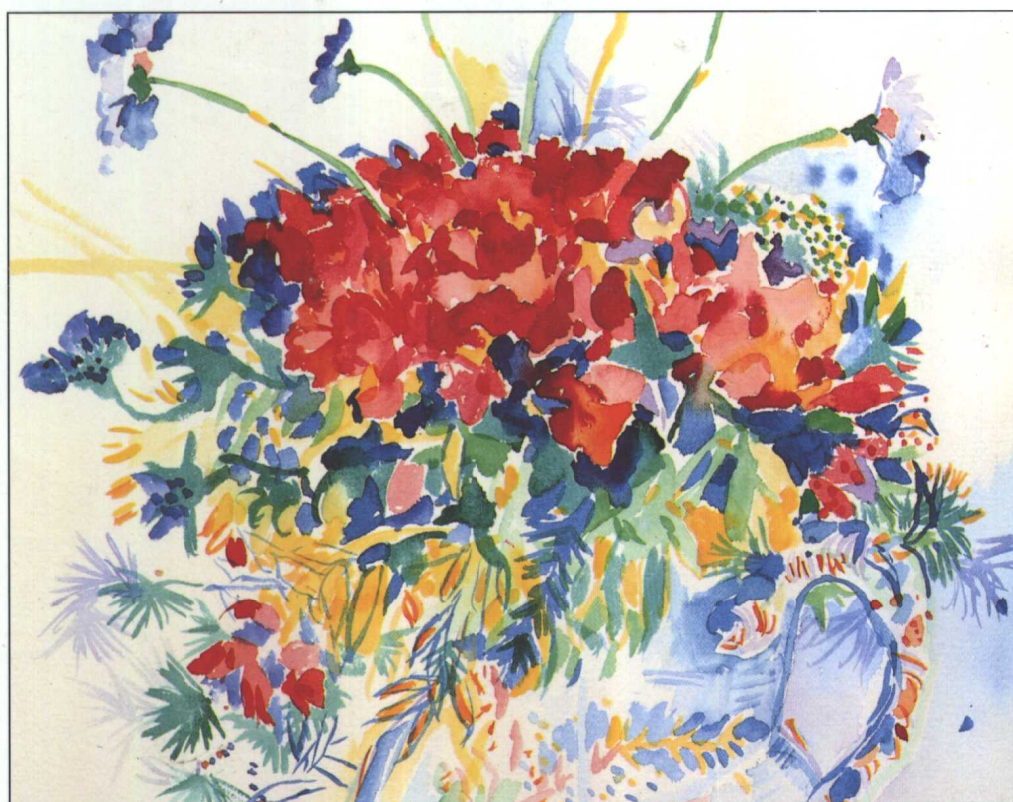
天蓝

翠绿

钴紫

陶瓷
调色盘

水罐

菲利普·萨顿：花的静物，1985

吉林美术出版社

遮盖液和画笔

管装颜料

生赭

茜红

暗绿

镉黄

镉红

深贺克绿

永固蓝

用于“吸除法”、
薄涂淡彩和造成纹
理效果的天然海绵

水彩盒或调色盘

用于平涂
的扁刷

18号合成
圆头笔

14号合成
圆头笔

8号貂毛
圆头笔

5号貂毛
圆头笔

英国皇家美术学院绘画技法丛书

水彩画色彩

1/2

英国皇家美术学院绘画技法丛书

水彩画色彩

[英] 雷·史密斯 著 郝文建 译

吉林美术出版社

(吉)新登字 06 号

A Dorling Kindersley Book

Original title: DK ART SCHOOL: WATERCOLOUR COLOUR

Copyright ©1993 Dorling Kindersley Limited, London

简体中文版授予吉林美术出版社出版发行

吉林省版权局

图字 07 - 1997 - 151 号

水彩画色彩 SHUI CAI HUA SE CAI

出版发行 / 吉林美术出版社

长春市人民大街 124 号

责任编辑 / 魏 冰

封面设计 / 魏 冰

装帧设计 / 赵岫山 魏 冰

技术编辑 / 赵岫山

译文审定 / 马文启

印 刷 / 深圳当纳利旭日印刷有限公司

版 次 / 1998 年 3 月第 1 版

1999 年 3 月第 2 次印刷

规 格 / 275 × 215mm

印 张 / 4.5

印 数 / 4001 - 7000 册

书 号 / ISBN 7 - 5386 - 0696 - 3/J·439

定 价 / 40.00 元

(版权所有, 不准翻印)

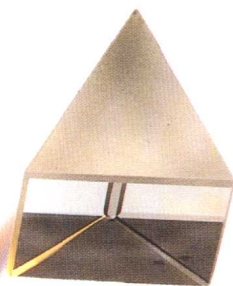
目 录

引言	6
色彩的语言	10
色彩的混合	12
有限色彩的示范图例	14
暖色与冷色	16
补色	18
补色的示范图例	20
色彩的影响	22
探讨构图	24
和谐的色彩	26
构图的示范图例	28
高调色彩	30
高调静物	32
低调色彩	36
低调室内景	38
光线的示范图例	42
暖热的夏日光线	44
冷凉的秋天光线	48
环境气氛的示范图例	52
富有表现力的色彩	54
肖像习作	56
色彩与图形	58
风景画中的图形结构	60
图形结构的示范图例	62
抽象色彩	64
抽象画的示范图例	68
术语汇编	70

引言

色彩是所有绘画的重要组成部分，它传递作品中对感觉产生直接影响的绘画基础和信息，同时色彩也能表现各种不同情绪。艺术家经常忽略色彩背后的色彩理论，大多数绘画初学者可能还不明白为什么在绘画中不容易掌握色彩的特性，为什么混合颜色时会使人困惑。这本书就是讲解水彩画色彩理论中的颜料混合的基本原理和用纯色以及表现性色彩作画的先进方法。

一块折射的玻璃三棱镜可以将白光分解成光的分解色。

光谱

依撒克·牛顿（1642~1727）是个对自然白光进行科学研究的第一人。早在1666年他就发现了白光的组成部分。他将阳光从一个封闭了的窗户洞引进暗室，通过三棱镜的照射，将这一光束射到白色的幕布上，使光束分解出鲜明的色彩排列：红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种原色光，这七种颜色光构成了光谱。牛顿还发现：没有光就没有色彩，没有色彩就没有光。

加色混合

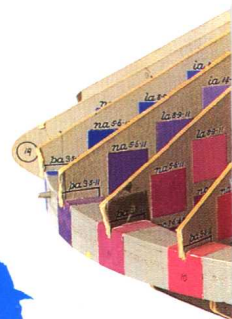
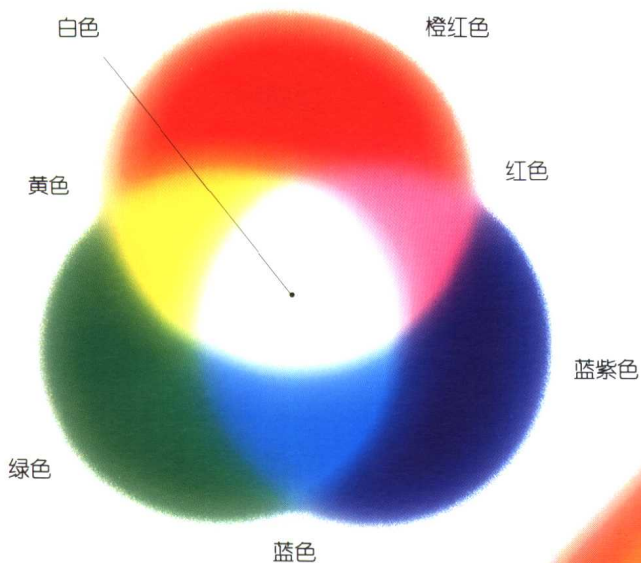
艾萨克·牛顿发现，如果将另外一个三棱镜放置在被分解了的色彩光束中，这些色彩光线将会重新组合成白光。光的三原色光可以产生出白光、蓝紫光、绿光和橙红色光，而且光谱中的任何两种色光都能混合出不同颜色的邻近色光。这个混合过程就是后来被证实的加色混合法。

牛顿色彩理论的影响

牛顿对于光谱研究的结果对于现代艺术世界没有多大影响，谁也没有把这个发现看得太重要。虽然牛顿的光谱理论对于光和色之间存在的疑难关系提供了一个有说服力的解释，但是一直到1700年，艺术家们经过反复的实践，终于把色彩混合出来了。

减色混合

德国版画家雅各布·勒布隆（1667~1741）于1730年在绘画中辨别出了光的分解色和色彩颜料。勒布隆还发现红色、黄色、蓝色三种原色颜料能混合出任何颜色，而且颜色混合得越多，色彩就越混浊，画面就越灰暗。这就是加色混合理论的反向过程，也称减色混合法。

从染料到颜料

许多艺术家用的传统绘画颜料都是从软体动物、昆虫和植物等有机材料中提炼制成的。用数以千计的极小的骨螺壳提炼出的泰尔红紫染料也只能染制一件罗马长袍。这些染料后来以白垩为主料经过化学处理后，成为绘画颜料。英国19世纪颜料制造者乔治·菲尔德（1777~1854）专门研究出了深茜红颜料。在他1806年的笔记本（右图）记载了他所发现的野生茜草的植物标本。这粉红色的蝴蝶结就是用这种野生植物制成的颜料画的。

胭脂甲虫

胭脂甲虫是制作极易褪色的深红颜料的原料。这些甲虫是从秘鲁和加那利群岛上采集的，然后经过干燥、粉碎制作成红色染料。

植物原料的衰退

在19世纪之前，只有几百种天然染料被当作绘画颜料通用。茜草植物曾是最受欢迎的、带有颜色的原材料，从古埃及时代起，人们就从茜草的根部提取染料用于漂染织物。在荷兰大面积种植这种植

茜草根

茜草胭脂红颜料

色轮

当牛顿光谱将红色与紫色联系在一起加入色轮中时，（参见第10页）艺术家们就开始理解了色彩的实

物，意味着茜草染料的广泛需求。将茜草根粉碎，泡煮制成茜素，这就是后来的绘画颜料。为艺术家制作商业性茜草彩色绘画颜料开始于19世纪初。但是早在1868年茜素就已成功地用合成法合成。两年后，茜草种植业就开始走向衰退。

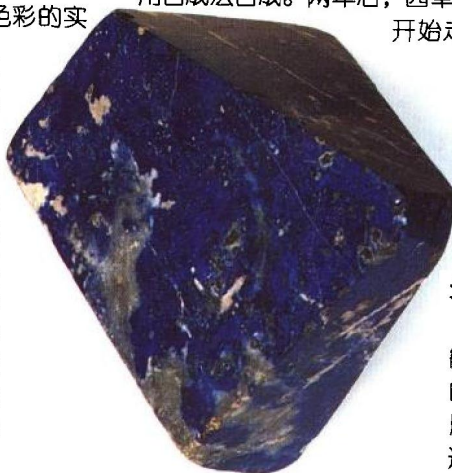

藏红花

藏红色是以藏红花的干燥柱头为原料经加工制成的。藏红色是一种透明的黄色颜料，极易褪色。

天青石

这块品质仅低于宝石的石块能够制作出最具有价值的、传统的群青颜料。将粉碎了的天青石用油和树脂混合成树脂糊状，掺进水和颜色，颜料就会漏出。

色彩树

际关系。色轮在不同的程度上改变了色彩的复杂关系。例如旁边的这个创造于20世纪的色彩树，就是用来建立光谱的完整性和色彩的标准。设立色彩树的目的是把色彩理论变成实际的应用。色彩树将中心轴线上的色轮和垂直轴线上的每一种色彩的明暗关系紧密地结合在一起。当转盘上条格逐渐地转到中央位置时，转盘条格的刻度就会表示出一种色彩的纯度以及色彩黑、白、灰的等级。

色彩的发展

19 世纪末，艺术家使用的彩色颜料开始大批量地生产。这些新的、明快而又丰富的铬黄和钴蓝等合成颜料扩展了从前使用的颜料范围。油很早就充当了颜料的溶剂在绘画领域中使用，而水彩画只能作为一种为地形、

地貌图着色的工具而存在。但无论怎样，在水彩画和色彩理论不断地影响下，结合日益丰富的颜料品种，极大地鼓舞了大批艺术家去大胆地实验各种绘画手段。一直到 1800 年，水彩画才真正地成为一种新的艺术发现和艺术形式受到人们的关注，并且不久就成了一种时髦的艺术。

印度黄

这种颜料是用由芒果叶饲养的牛的尿提炼而成的。制作颜料时，将土掺入尿中，加热，干燥，然后握成团，遗憾的是在 20 世纪初被严令禁止生产了。

石 绿

石绿属无机材料。制作时把矿石碾成细粉末，然后掺入阿拉伯树胶使其凝固。

绿 土

这种青绿色颜料是铁的氧化物，发现于塞浦路斯和法国。是水彩画艺术家发明的第一种水彩画颜料。

生 赭

这种黄褐色颜料是由含铁量很大的意大利粘土制成。欧洲水彩画家首先试用后，成为英格兰画家广泛使用的颜料。

普鲁士蓝

这种强烈的深蓝色颜料是在 1720 年制成并推广使用的。不久，由于它用途广泛、色彩丰富而成为人们喜欢的颜料。

水彩画的可携带性

19 世纪末，水彩画变成一种具有吸引力和时髦的艺术手段，其部分原因是它的可携带性。例如，1790 年初所使用的，装有水彩颜料块的里夫斯画箱，使艺术家能够非常自如地携带着去旅游、写生，记述艺术家们的旅游经历。水彩画之所以能够产生新的激情，感染整个欧洲，其主要的原因是易于为公众理解和绘画颜料品种的日益增多。透纳（1775~1851）和他那个时代的艺术家非常理智地愿意放弃已有成就的艺术专业，满怀信心地用色彩来表现自己的感情和直觉到的事物。

19 世纪的调色板

19 世纪典型的水彩画调色板是由铬黄、钴蓝、普蓝、生赭、玫瑰红、熟褐和威尼斯红七种颜料构成。这一组颜色的排列具有最佳调色的可能性。

19 世纪最普遍使用的画笔是由纯貂毛制成的。

托马斯·格廷：切尔西的白房子，1800 年

英国艺术家托马斯·格廷（1775—1802），用许多表现的手段，彻底地改革了地形地貌图的绘制。像同时代的透纳一样，格廷也是最早主张描绘自然景色，而不是记录自然的画家。这幅作品反映出格廷放弃使用灰色作为水彩画的底层颜色，而让光线直接照射到透明水彩的薄涂层，使画面反映出白纸的淡雅效果。画面上没有着色的白房子创造出了一个具有感情气氛的美好景色。透纳对于格廷的绘画天才和过早地去世感叹地说：“如果这个可怜的汤姆（汤姆是托马斯·格廷的昵称）还活着的话，我将会饿死。”

颜料的发展

传统的绘画颜料，例如蓝色碳酸铜颜料（一种源于中世纪的蓝色颜料，现仍有使用），大青，龙血树脂等在 19 世纪末就完全消失了。在以后的很长一段时期里也没有新的、类似的颜料出现。现在，清洁、耐光和透明的颜料代替了玫瑰红、藤黄、洋红等颜料。但是这些天然的颜料仍存在着自身的价值。

蓝色碳酸铜

龙血树脂

大青

玫瑰红

藤黄

洋红

阿拉伯树胶是最普遍使用的一种树胶。

阿拉伯树胶

靠阿拉伯树胶把色彩颜料结实、分离的微粒结合到一起，这种树胶采自生长在非洲的刺槐树。

阿拉伯树胶片

法国群青

温泽红

镉黄

现代颜料

迅速发展起来的人造颜料改变了颜料工业的生产。20 世纪的石油产品

可以合成出大量彩色颜料。但是，1980 年的颜料工业已经具备了合成三百万种可以使用的颜料能力。

色彩的语言

色彩一词的主要概念包含着色彩的明度、色相和纯度三个要素，或者称为色彩的明暗程度，色彩的原貌和色彩的纯净程度。如果挑选一些纯色颜料混合在一起的话，就可能产生出令人意想不到的、强

烈的和活跃的色彩。牛顿关于色彩与光同时存在的理论是绘画艺术中的一个十分重要的原则。描绘在纸张上的透明水彩颜料在光的作用下才能表现出鲜明的色彩。基于减色法的原则（参见第6页），水彩画色彩层次铺设得越多，色彩的明度就会逐渐减弱。

色 相

色相是指一个物体的真实颜色，或者是物体的固有色。物体的色相可能是红色、黄色、蓝色、绿色等等。

明 度

明度涉及到色彩的明暗程度，主要涉及到色彩受光量的多与少。

纯 度

纯度是指色彩最大的饱和程度。假如在一种颜色中加入白色用以产生浅色调，或者加入一些暗色以产生阴影，或者将画面画得透明些，这些色彩都不是纯净的色彩。

固有色是一个物体的真实颜色，或者是不受光线影响的物体所呈现出的特有色彩，也称独特色。

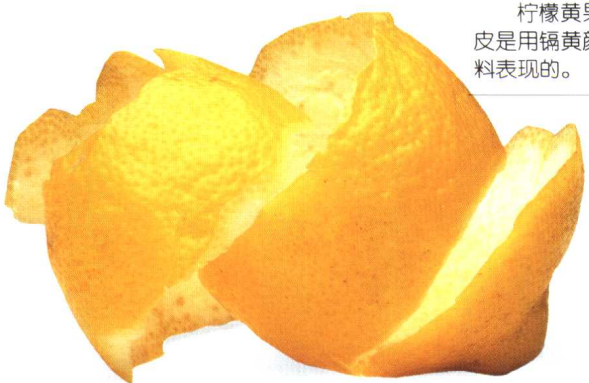
三原色的混合

用永固玫瑰红、温泽蓝和柠檬黄三种原色颜料就能很容易地混合出一套彼此相关的纯净补色。如果要想混合出一组纯净的色彩需要进行大量的技巧训练，因为每一种新的色彩需要用不同质量的原色来完成。

商业颜料（左图）

利用原色颜料反复相互搭配，就能混合出一定数量不因光而褪色的永固商业用色。这些颜料能够混合出一系列纯净的颜色。用几种颜料练习混合是非常必要的训练。尽管有些矿物质颜料的色彩非常漂亮，但用这种系列颜色不容易混合出来。

最大限度地使用一种颜色能够画出令人信服的作品。浅色调表现的是高光部分，而强烈的色彩涂层吸收了光线使画面产生出阴暗部分。

柠檬黄果皮是用镉黄颜料表现的。

画一件物体前，最重要的是要认真观察物体的色调变化及色调的明暗关系。

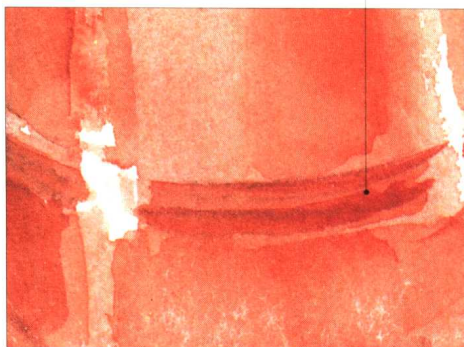

用镉红画的咖啡壶。

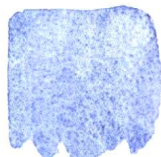

红色颜料

有些颜料具有很强的着色力，使用少量颜色就能在画面上表现出纯净、强烈的色彩效果。镉红是不透明的桔红色颜料，具有强烈的着色力，使这把咖啡壶表现出了丰富的红色品质特征和强烈的色彩深度。带有冷紫色调的玫瑰红和紫红色表现出了自然的透明度，使整个壶达到了上釉的理想效果。这些颜色具有很强的着色力，如果不着其它重颜色很难把它们盖住。

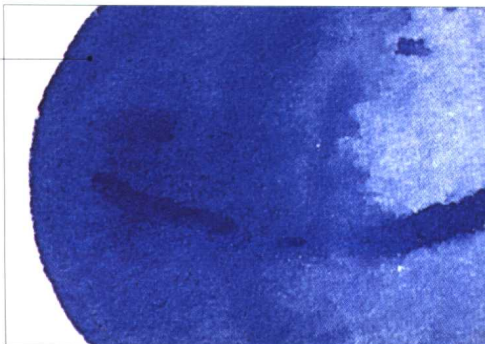
用法国群青画玻璃盘中的弹子。

首先用一种具有着色力的颜料在一张草纸上作一下试验，仔细地观察一下，这种颜色的浓淡变化程度。

蓝色颜料

用于画这些弹子的法国群青是一种纯净、耐久、带有紫色调的暖蓝色，而且具有很强的着色力。因为这种颜色能够非常容易地盖住其它颜色，所以使用时应格外小心。冷色调的温泽蓝和天蓝等永固色具有持久不褪色的特点。但是，有些颜料只能适度地耐久，在一定的时间内保持其颜色，例如锰蓝等颜料。

色彩的混合

如果将三种原色以不同的组合方式进行混合的话，其结果就会产生出一个完整的色彩光谱。如果把任何两种原色混在一起，就会产生出一个“间色”。红、黄和蓝三种原色可以像下面图示那样混合，产生

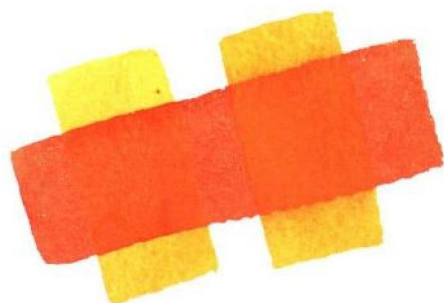
出橙、绿和紫的间色。每一种间色都相对于色彩环中的第三种原色。所以，蓝和黄可以混合出绿色，而与绿色则相对的是第三种原色—红色（见第13页）。

镉红色

镉黄色

等量的镉红和镉黄颜料在调色板上混合会产生出暖橙色。

涂在干透了的颜色涂层上的湿颜料同样会产生出一个间色，这种橙色比在调色板上混合出的色彩要亮一些。

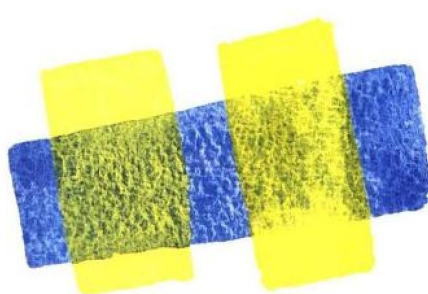
颜色混合的第三种方法所产生的颜色是非常湿的颜料，这种颜料可能会任意地扩散。

天蓝色

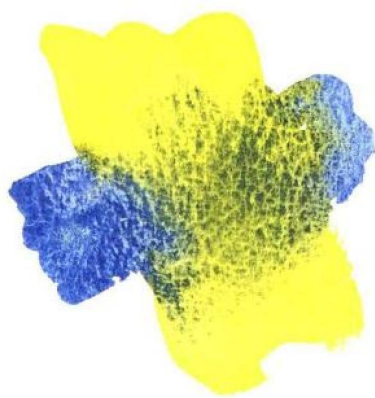
柠檬黄色

柠檬黄和天蓝原色颜料混合在一起会产生出效果非常酸的绿色。

左面的垂直颜色伸展在水平的颜色上，而右面的垂直颜色在表面上产生出了轻微的对比。

湿画法产生出了色彩浓淡变化的自然混合。

紫红

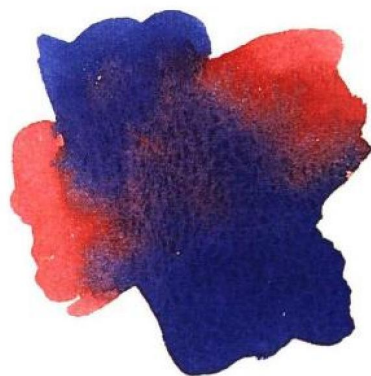
法国群青

色彩丰富的暖紫色是由紫红和法国群青自然混合而成。

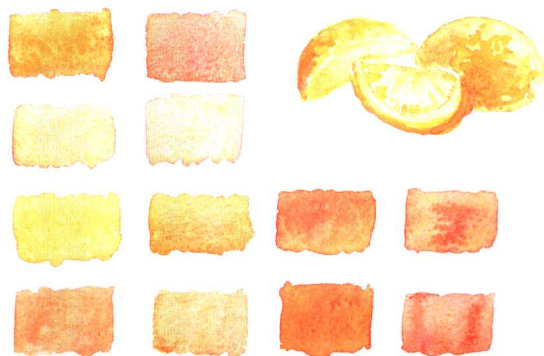
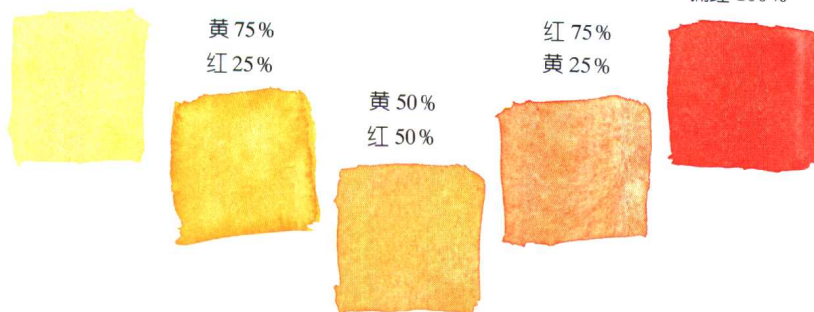
用湿加干的方法在画面上混合颜色能够保留颜色的纯度，混合出的颜色也比较强烈生动。

如果将画面润湿，或者在颜料中多掺些水，颜色在画面上会非常自然地流淌。

镉黄 100 %

镉红 100 %

原色的试验

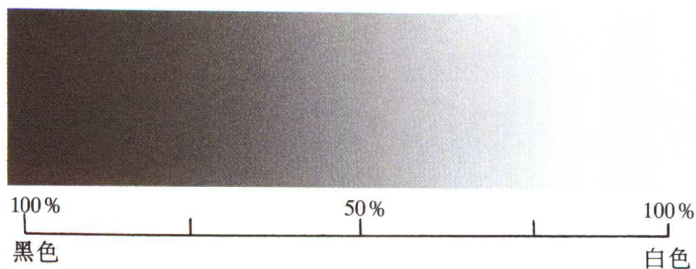
用等量的黄色和红色可以混合出深橙色。但是水彩画更需要一些永恒不变的深橙色和比较明亮的橙色颜料。用上述两种不同等量的原色将会混合出一系列橙色，上面的颜色就是在调色板上混合出的。但是，把每个原色按涂层排列出来，将会显示出每一种橙色的强度和亮度上的细微变化。

橙色的混合系列

用一组原色颜料找出混合不同颜色和强度橙色的最佳颜料混合的方法，用这种方法来实践原色颜料的混合，会产生出令人兴奋和惊奇的结果。

紫色和法国群青能够混合出一系列紫色。

色调

色调的比例能帮助人们认知一块颜色的明暗关系。这个色调带的出现和色轮一起能在每一设计中确认使用的色彩和画出来的色调。

绿色的变化

蓝色颜料非常沉静，所以绿颜色经常是由黄色中加入一点蓝色混合而成。绿色由于原色混合的比例不同会产生出明快的绿色和灰暗的绿色（左图）。

色彩的位置

色轮编绘出来后，所有的间色都要相对于第三种原色。当间色与它们的邻近的原色混合后，就会产生出“第三色”。

有限色彩的 示范图例

这些历史与现代相结合的绘画作品，展示了艺术家在绘画中如何利用了色彩。英国艺术家格温·约翰和透纳依靠一组特定的颜色展示了色彩在绘画中的影响。约翰用少量的褐色成功地控制了绘画的色调，而透纳所用的七种光谱色彩创造出了具有神秘气氛的作品。

加布里埃尔·鲍德温·普里：苹果

在这幅作品中使用的原色颜料表现了画家利用三种原色相互混合，创造出的光谱色彩效果。半透明的薄涂层在白色的画面上反映出了强烈的色彩和画面暗部的色彩变化。

透纳：悬崖城堡废墟上的日落，约 1835—39

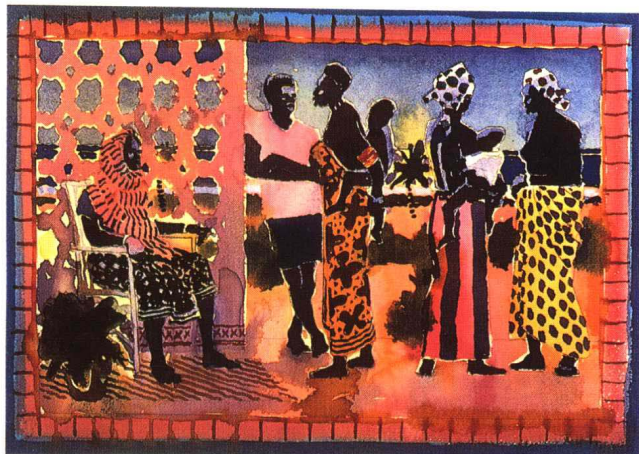
透纳是一位充满理想，擅长水彩画的著名画家。他利用颜色调和剂探索光与色的表现方法和表现效果。这幅在蓝色调的画纸上画的写生作品非常生动和引人注目，作品展示了整个光谱的色彩效果。光谱中的七种颜色都尽情地画在了纸上。独立的和未调合的颜色直接地表现出了令人叫绝的日落。作品同时也记录了透纳试验绘画手段的迷恋程度。他利用水粉画技法来表现一种不透明的幻想景色，用蓝色调的画纸使水粉色表现出更加鲜明和强烈的色彩效果。这种效果在半透明的多遍涂层中和纯色涂层中也可以获得。

在这幅作品中，光谱中的纯色表现出了非常强烈的色彩效果。

透纳在这幅作品中集中表现出了光、空间和色彩效果，而没有对具体细部进行刻意描绘。

独特的色彩使颜色逐渐地表现出了光线漫射的气氛。色彩的浓淡深浅表现出了自然界的伟大。

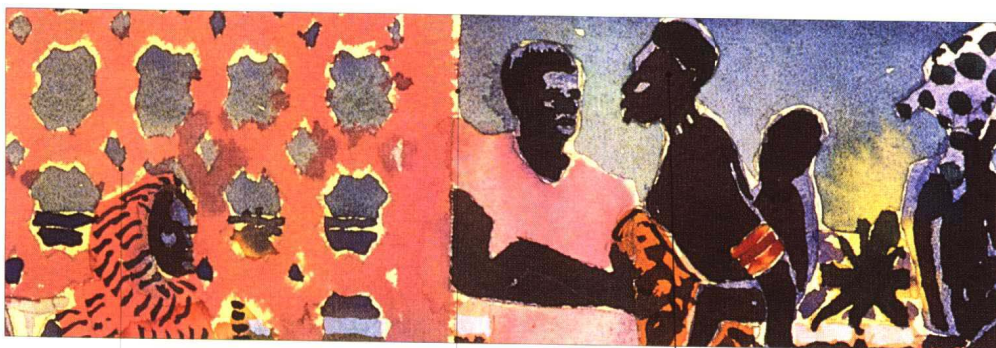
格雷斯·亚历山大：非洲变化，1984

亚历山大在绘画中用调制好的普罗森（一种染料）作为绘画媒介，使色彩产生出了强烈和发光的效果。画面中每一个色块都表现得简洁、平稳。饱和、纯净的色彩使整个画面鲜艳夺目。平涂的颜色使整个构图形成了两个平面设计，色彩鲜明的大块笔触使人物形象栩栩如生。

格温·约翰：戴大帽子的小姑娘，1900

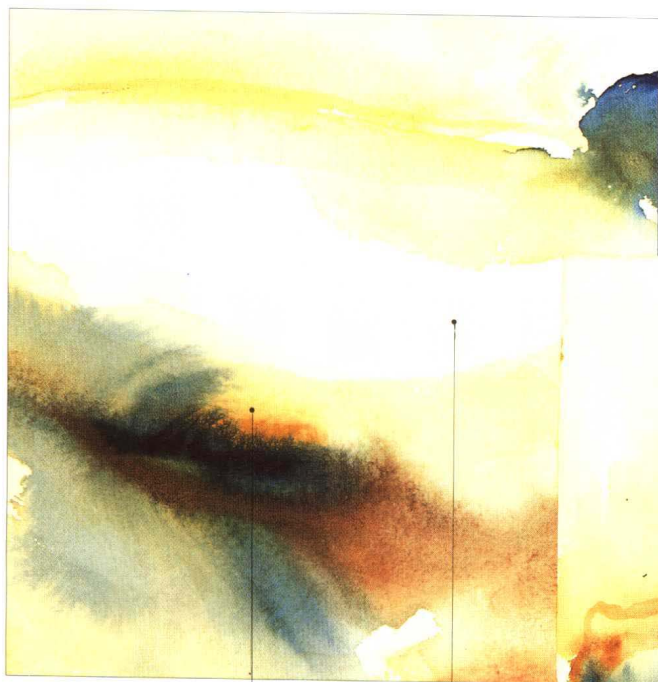
约翰的作品经常表现的是真实的感情、庄重的情调和柔和的色彩。她的作品非常有份量，而且色调鲜明。她总是将颜料有秩序地排列在调色板上，观察和处理色彩和色调中的细微变化。这幅习作就是用一组特殊的颜料画成的。但是，脸部的白色空白与平涂的浅褐色形成了对比，产生出了细微的张力，强调了小姑娘索然无味的表情。

用一组特殊的颜料画出的简洁而又饱和的平涂色块。

留下空白用以加强强烈色彩的奇异效果。

用黑色颜料平涂的人物形象与周围的亮颜色形成了强烈的对比。

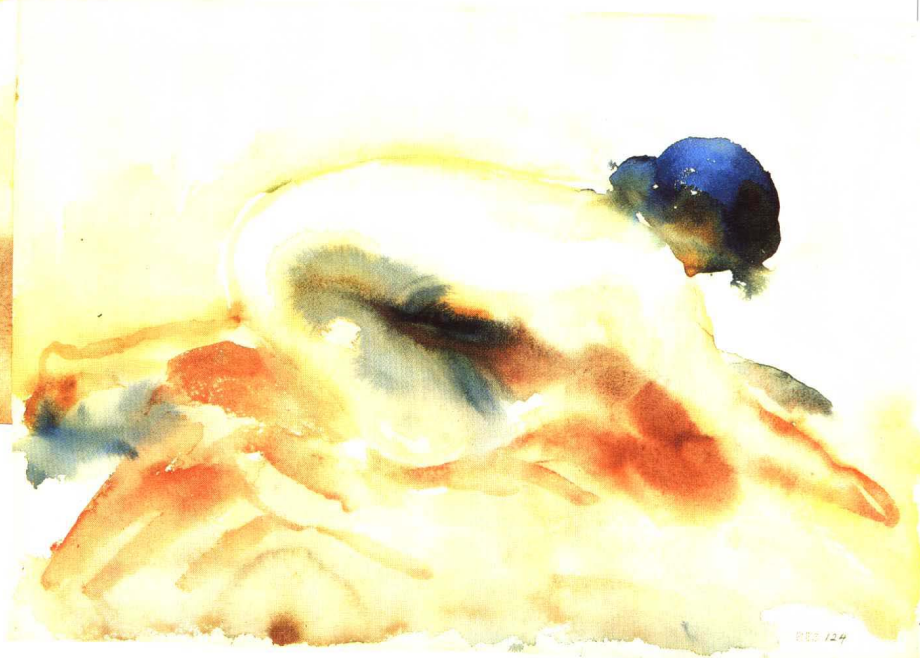

爱德华·蒙克：跪着的裸体，1921

蒙克的早期作品多数是以死亡、性忧虑为主要题材。在他艺术生涯的后期，他从精神崩溃的边缘中重新恢复了精神，创作出了许多颇有诗意的作品。水彩画使蒙克直接表现了他对现实生活的直觉感受和对感情色彩效果的试验。这幅作品是由表现主义色彩构成的，没有用自然主义色彩，厚重简洁的笔触、宁静的蓝色和暖褐色创造出了一个非凡的形体结构感觉。

深蓝色和深褐色的半透明涂层被称为是无拘束的、抒情的表现主义笔触。

徒手画和未被渲染的空白部分结合和谐的颜色调子，使画面充满了巨大的艺术宁静感和抑制感。

暖色与冷色

任何颜料都具有自然的冷暖色倾向，重要的是如何理解色彩的本质特性，了解哪些颜料是最纯净的色彩，哪些是最明亮的间色和第三色。可以产生冷暖色的原色颜料能够表现出最佳的艺术效果。冷暖色彩

在绘画中也能够重复使用，产生出光线、深度和空间。暖色调在画面中非常醒目，而冷色调在画面中能产生使物体退远的感觉。有些颜色如原色红和间色绿等在色轮中彼此相互对立，又彼此互有联系。

色彩倾向

将整个原色系列安排在色轮的位置上，用以产生每一种色彩自然地向其它色彩倾向的现象。镉红色倾向黄色，镉黄又偏向红色。法国群青也偏向红色，而紫色又倾向蓝色。柠檬黄色倾向蓝色，但是，温泽蓝色则偏向于黄色。

暖色与冷色

直接探讨暖原色和冷原色的色彩倾向是很有价值的。在色轮中紧密地相连在一起的一些原色会产生出鲜明的间色，而间隔远的那些原色则会产生出无确定性质的颜色，甚至是混浊的颜色（见下图）。采用这六种颜色，任何暖色、冷色、强烈或者柔和的色调都可能会出现。

