



高等院校艺术设计类专业
案例式规划教材

色彩

李劲江 王方 郑真 万丹 主编

ART DESIGN



华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>



高等院校艺术设计类专业
案例式规划教材

色彩

■ 主 编 李劲江 王 方
 郑 真 万 丹
■ 副主编 区 静

ART DESIGN



华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

内 容 提 要

本书从色彩绘画的入门知识、必备工具、基本技法开始,循序渐进地带领读者了解、学习色彩,既有色彩的基本知识讲解,又有色彩实际操作训练内容,更注重培养读者正确的观察方法。从简单的静物,到风景、人物,通过水粉画和水彩画穿插的方式来表现,由浅入深,步步深入地剖析色彩绘画的步骤和要领。通过对大量色彩作品的欣赏、解析与点评,让读者掌握、积累丰富的绘画方法与技巧。

图书在版编目(CIP)数据

色彩 / 李劲江等主编. -- 武汉:华中科技大学出版社, 2017.9

高等院校艺术设计类专业案例式规划教材

ISBN 978-7-5680-2976-6

I. ①色… II. ①李… III. ①色彩学—高等学校—教材 IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 125551 号

色彩

Secai

李劲江 王方 郑真 万丹 主编

策划编辑: 金 紫

责任编辑: 陈 骏

封面设计: 原色设计

责任校对: 李 弋

责任监印: 朱 玢

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉) 电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园 邮编: 430223

录 排: 原色设计

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 880mm×1194mm 1/16

印 张: 9.25

字 数: 201 千字

版 次: 2017 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 49.80 元



华中出版

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究



前言

Preface

色彩是艺术家手中强有力的工具。色彩表达着人们的喜怒哀乐，不仅抓住人们的注意力，而且激发人们内心的激情与渴望。

经过素描训练之后，色彩训练也应提上日程。色彩的应用广泛、价格低廉、易于修改，初学者可多选择水粉或水彩来进行色彩基础训练。目前，在我国建筑、设计、绘画等专业的基础教学中，色彩训练是必不可少的设计基础课程。我国大部分高等院校也都把色彩画作为建筑与艺术类学科专业课程，以此来培养学生对色彩的认识和表现能力，可见色彩训练的重要性。色彩画写生是一套循序渐进、从简到繁、由浅入深的学习方法，有明确的要求与步骤。

本书从最基础的色彩知识入手，由浅入深，厚积薄发，带领读者一步步提高色彩画的绘画水平。从色彩的基本知识、色彩画的概念开始，循序渐进地带领读者了解、学习色彩画。全书分为6章，从简单的静物色彩画、到风景色彩画、人物色彩画，步步深入地剖析水彩画与水粉画两大色彩画写生的步骤及要领，并在书中各章节处穿插设计课程贴士和知识点，进一步巩固所学内容，也使文章更具趣味性。书中大量色彩画作品的欣赏、解析与点评能让读者掌握和积累丰富的色彩画绘画方法与技巧。

本书图片由业界同行、同事、学生无私提供，经过严格筛选以后才与读者见面，在此表示衷心的感谢，希望能起到实质性的参考作用。本书由李劲江，王方，郑真，万丹担任主编，区静担任副主编。具体的编写分工为：第一章由李劲江编写，第二章由王方编写，第三章由郑真编写，第四章由区静编写，其余章节合作完成。参与本书编写或提供图片的同仁还有：向芷君、袁倩、彭曙生、王文浩、王煜、肖冰、袁徐海、张礼宏、张秦毓、钟羽晴、朱梦雪、祝丹、邹静、柯玲玲、张欣、李钦、邱丽莎、童蒙。

由于编者能力水平有限，难免有不妥之处，衷心希望专家、同行和读者不吝赐教，以使本书得到不断完善。

编者

2017年7月



目录

Contents

第一章 色彩的基本知识 /1

- 第一节 色彩的概念 /1
- 第二节 色彩的基本原理 /3
- 第三节 色彩的对比与协调 /7
- 第四节 色调的形成与建立 /8
- 第五节 色彩的理解与感受 /10
- 第六节 色彩的表现性 /11

第二章 色彩画的概述 /17

- 第一节 色彩画的概念 /17
- 第二节 色彩画的分类 /19
- 第三节 色彩画的意境表达 /44
- 第四节 色彩画学习应具备的素养 /45

第三章 静物色彩画步骤示例 /49

- 第一节 静物水粉画的绘画步骤与技巧 /50
- 第二节 静物水彩画的绘画步骤与技巧 /56
- 第三节 案例分析：静物色彩画步骤示例 /62
- 第四节 静物色彩画优秀作品欣赏 /64

第四章 风景色彩画步骤示例 /73

- 第一节 风景水粉画的绘画步骤与技巧 /74
- 第二节 风景水彩画的绘画步骤与技巧 /82
- 第三节 案例分析：风景色彩画步骤示例 /93
- 第四节 风景色彩画优秀作品欣赏 /95

第五章 人物色彩画步骤示例 /101

- 第一节 人物水粉画的绘画步骤与技巧 /102
- 第二节 人物水彩画的绘画步骤与技巧 /109
- 第三节 案例分析：人物色彩画步骤示例 /116
- 第四节 人物色彩画优秀作品欣赏 /118

第六章 优秀色彩画作品点评与鉴赏 /125

- 第一节 优秀作品技法解析与点评 /126
- 第二节 名师作品欣赏 /136

参考文献 /142

第一章

色彩的基本知识

1

学习难度：★★★☆☆

重点概念：色光色、颜料色、色彩三要素、色调、色彩感受、色彩表现性

章节 导读

色彩是光的特性的延伸，色彩是在色光、物体、视觉感官三者之间极其复杂的关系下产生的一种物理现象。从美术的角度出发，色彩是一门独立的艺术，具有独立的艺术审美性。

色彩使万物生机勃勃，不同的色彩有着不同的启示作用和暗示力，用以表现绘画者内心的感受。所以，在正式进行色彩画创作时，我们要学会运用色彩和了解色彩学中常用的名词术语。因为色彩是作为形态以外的另一个设计要素，是无可替代的信息传达方式和最富有吸引力的设计手段之一，只有了解了色彩的基本知识

才可以学习和掌握色彩形成的规律（图1-1）。

第一节 色彩的概念

从原始社会开始，人类就懂得了色彩的运用，这一点可以从新时期时代的仰韶、



图 1-1 色彩画巴黎街景(尤金·德拉克洛瓦)

马家窑等地出土的彩陶中得到证明。艺术的发展史从某种意义上讲也是发现、利用、研究色彩的进步史。不论是长沙马王堆出土的西汉帛画、漆器，还是公元前 1000 多年拜占庭建筑艺术中的镶嵌壁画，都显示了人类认识色彩、运用色彩的能力。

1676 年，英国物理学家牛顿用三棱镜将白色太阳光分解成按红、橙、黄、绿、青、蓝、紫顺序排列的七色光谱。这一划时代的科学发现，奠定了色彩学研究的科学理论基础。

从广义上讲，色彩是指波长在 380 ~ 780 nm 之间的可见光在人的大脑中形成的色彩印象和判断，它包含了我们能感知到的色彩现象——色光色与颜料色。色光色由红、绿、蓝三种颜色构成，如电影、电视、电脑等影视图像显示的色彩（图 1-2）；颜料色即由红、黄、蓝三种原色混合而成的各种色彩（图 1-3）。

从狭义上讲，色彩主要是指颜料色，它是从事绘画学习的主要研究课题之一。

色彩写生则是绘画当中常见到的形式，是画家在创作过程中收集素材的一种

方法，也是学习绘画必不可少的训练之一。通过色彩写生可以培养我们对事物敏锐的观察力和新鲜的感觉。色彩写生是为了表现物体在一定条件下包括光线、时间、季节、环境等因素在内的色彩关系，并通过色彩的运用来表现它们的形体结构、空间和意境以及情趣等。

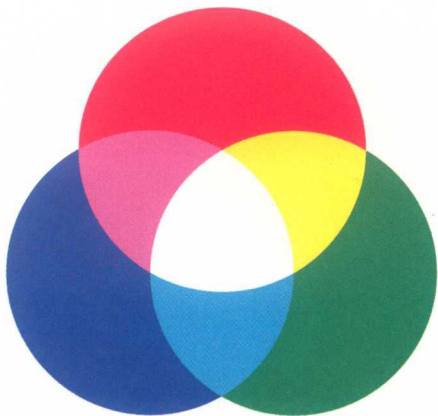


图 1-2 色光色的混合

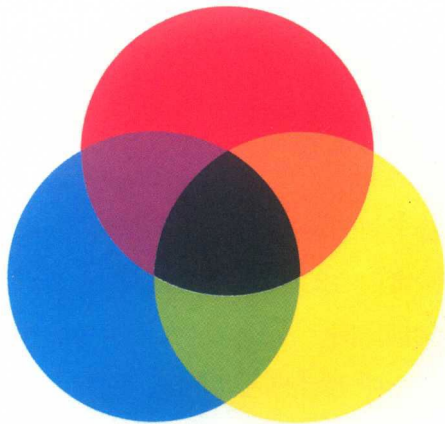


图 1-3 颜料色的混合

写生色彩

写生色彩是作为初学者认识色彩的入门课程，主要解决画者对客观对象的色彩判断与科学表现。运用科学的色光原理表现对象的色彩关系，给人以强烈的真实感。真实表现所看物体在光源色、固有色、环境色共同作用下的色彩变化称为写生色彩。

小/知/识

色彩调配的基本方法

1. 色彩的混合

色彩的混合即把两种或数种颜色通过混合以获得一种新的色相。

2. 色彩的重置

色彩的重置就是指两色或两色以上的不同颜色分开涂层，将一种颜色罩在另一种已干的颜色上，光穿透透明色层，又经水彩纸的反射，再穿透透明色层，被人的眼球的感色细胞所感知。这就是所谓的“视觉灰色”。

3. 色彩的并置

色彩的并置就是用不同颜色的点、线、面并列一起，通过空间、距离和视觉生理混合产生新的色相，也就是所谓的“空混”。

第二节

色彩的基本原理

从光学的角度来讲，色彩是光的一种特性，光作用于我们的眼睛，便引起了色彩的感觉。如果失去了光便没有色彩可言，而色彩视觉的产生必须具备三个基本条件：第一是物体，也是被观察的对象；第二是视觉感官，也就是人的眼睛；第三是光，人们凭借光才能发现物体的形状和色彩。光有着不同的波长。人们可以看到的，我们把它称为可见光。不同波长的光，由于组成和性质的不同，传入大脑的刺激和感知也不一样（图 1-4）。



图 1-4 色轮

1. 光源色、固有色与环境色

(1) 光源色

简单地说,光源发出的光所形成的颜色,称为光源色。在大自然中,太阳是主要光源,除此之外,还有许多光源,如月光、灯光、烛光等。物体处在不同色光的包围下,光影响和改变着物体的色彩,使物体呈现出远比“固有色”丰富细腻的色彩变化。

光源射到物体上反射出来的光,通过眼睛和大脑产生色觉。同一种光源照射下,由于被照射物体的质感、结构和表面的分子结构不同,会产生不同的变化,而相同的物体在不同的光源作用下也会产生不同的色彩感觉,如自然界中夕阳下的景物与早晨太阳下的景物会截然不同,这些都是所谓光源色在起作用(图1-5、图1-6)。

(2) 固有色

所谓固有色,指在通常情况下,根据视觉经验被人们观念认可的基本色,如蓝天白云、红花绿叶等。之所以人们对颜色

这样称呼,是基于概念和经验的认识,是在没有真正认识色彩的光学原理之前误认为物体本身具有某种固有不变的颜色,这显然是不确切的,特别是在美术的范围内,“固有色”的概念本身就是一种认识上的错误概念。如果在色彩写生中只画出简单的固有色,是无法表达对象的丰富色彩感受的。

(3) 环境色

环境色是指物体周围的色彩对物体所产生的色彩影响,而组合在一起的一组物体是互为环境的,因而物体之间的环境色也是相互作用的。环境色的作用多呈现于物体的暗部,但物体亮部的某些朝向也可能接受周边强反射的色光影响。

光源色、固有色、环境色三者对物体色彩的决定程度也因条件变化而变化。通常情况下,在一个物体上,其亮部的中间层次呈现固有色彩越多,那么最亮层次上的固有色被光源色作的改变越大。但从逆光的角度观察对象,由于受光面极少,尤其在强逆光下,物体的固有色多呈现在其暗部的中间调子上(图1-7)。



图1-5 同一地点夕阳下的景物



图1-6 同一地点早晨阳光下的景物



图 1-7 逆光下的景物



图 1-8 原色、间色与复色

2. 常见的色彩名词

色彩是通过颜色之间相互有序的混合所形成的关系和效果。色的混合一般分为色光的混合和颜色的混合。结合色彩概念中的内容，我们了解到色光的混合又称加色混合。它们的三原色是红、绿、蓝。它们之间的混合等于白光。色光相加越加越亮。用色光的三原色按不同比例混合可以调配出自然界中所有的色彩。而在美术中所讲的三原色——红、黄、蓝，指的是颜料混合，又称减色混合。这三个原色按不同的比例混合，一般可以合成其他各种颜色，而它们却是用其他颜色混合不出来的，用这三种原色同比例混合几乎变成黑色。下面就着重讲解颜料混合中常见的色彩名词。

(1) 原色、间色与复色

它们是按照颜色可否调配或调配程度来进行划分的（图 1-8）。

① 原色。

红、黄、蓝三种颜色无法用其他任何颜色调配而成，故称为原色。

② 间色。

间色是指两个原色相混合所产生的颜色，如橙、绿、紫（红 + 黄 = 橙、黄 + 蓝 = 绿、红 + 蓝 = 紫）。

③ 复色。

复色是由三种原色或两种间色按不同比例混合可调配出来的各种不同颜色，如蓝灰、黄灰、绿灰等。

(2) 补色

补色也称对比色，指两个颜色的冷暖相反，并列在一起时产生相互对比作用，同时又相互补。互补的颜色有很多，一般在色轮中处于 $90^\circ \sim 180^\circ$ 之间的两色为对比色，其中处于 180° 的两色为补色，而补色是最强烈的对比色。如红与绿、黄与紫、蓝与橙是三对最基本的补色。

（3）色彩的三要素

每块色彩都有三种属性,或称三要素。我们通常把色相、明度、纯度称为色彩的三要素,这三个要素不能是孤立的,而是要联系在一起的,在作画过程中调配一块颜色要将这三方面同时加以考虑,不能顾此失彼。

① 色相。

色相是指色彩的基本相貌特征,表示各种颜色的名称,如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等。它与色彩的强弱、明暗没有关系,仅仅是区别这一色与那一色的名称。在写生中我们会遇到不易确定的色相,也就是说颜色难以叫出名字,只可以从接近光谱的倾向加以区别。例如在黄与绿之间从微微带绿的黄绿,然后再过渡到微微发黄的绿,都属于色相的差别。

② 明度。

明度也称色度,指一个颜色的亮度、深浅和浓淡的程度。一般来说,物体表面

对光的反射程度的高低,决定其明度的高低。同一色相的颜色,由于光照强度不同(距光源近明度强,反之弱)或者在同样的颜色中加入不同程度的白色,它们的明度也不同(图1-9)。例如,一块黄颜色可以发生淡黄色、中黄色、土黄色等多种层次的明度变化。另外,如果把红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等颜色排成一幅黑白照片,我们可以看到从亮到暗的明度变化。明度一般用高、中、低来表示。

③ 纯度。

纯度是指一个颜色的饱和程度,指颜色中的纯净度和单一程度。一个颜色中掺入了灰色,它就失去了纯度,也就是说颜色中所含灰色量越少,纯度就越高,也就越饱和。同时纯度与明度也有着密切的关系,当一个颜色调入白色或黑色时,不仅明度降低,纯度也随之发生改变。颜料中最接近光谱色的大红、柠檬黄、翠绿、普蓝、鲜紫为彩色最高的“纯色”。

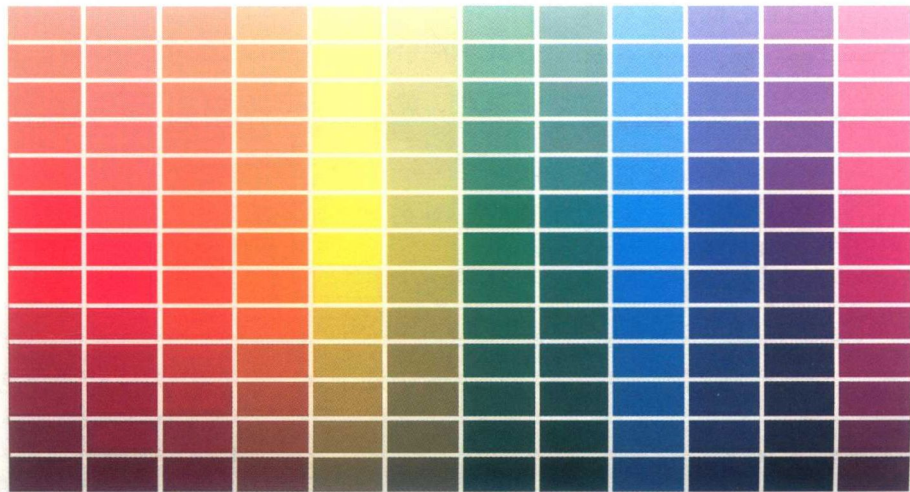


图1-9 色彩的明度

第三节

色彩的对比与协调

自然界中存在着各种不同的色彩，在人们的视觉当中，色彩也不可能是单一的，它必然受到周围颜色的影响。正是这种影响使我们对某一种颜色的判断发生了变化，也就是说，任何一种颜色都不是孤立的，它和周围的颜色相互影响，形成对比或协调关系。例如，红色和绿色放在一起时，我们无疑会感到强烈的对比效果（图1-10），而将大红色与朱红色放在一起时，我们会感到协调，再进一步分析，我们会感到朱红色又暖又亮，而大红色却偏暗偏冷。当我们将大红色旁边的朱红色换成玫瑰红时，大红色又会显得较暖 and 较亮了（图1-11）。这个简单的例子说明了色彩的

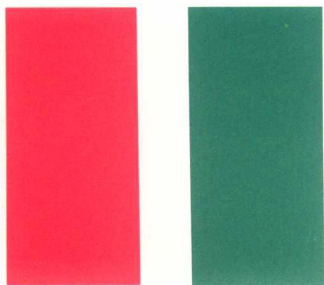


图 1-10 色彩的对比（红与绿）

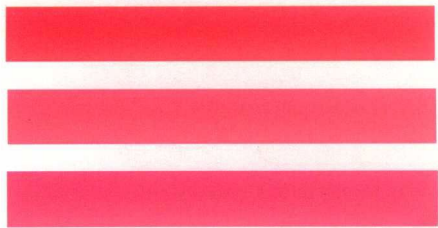


图 1-11 色彩的协调（大红、朱红与玫瑰红）

对比作用，我们了解后便可以在色彩写生当中加以应用。在写生中经常会遇到想提亮某一块颜色却怎么加白也亮不起来的情况，其实是画面中有些颜色没有暗下去。有时觉得某块颜色太暖了，可能是其周围的色块太冷了缘故。色彩的对比现象增加了在写生时的观察和分析的复杂性，同时也增加了色彩的魅力和表现力。

色彩的对比方式有很多，归纳起来大致有以下几种：色相的对比、明度的对比、纯度的对比、冷暖的对比及补色的对比等。在色彩写生中要充分利用这些对比方法和规律，画面色彩调和方法有以下规律可循。

① 色光调和。

用具有明显色感的光线影响所有物象，形成统一的色调调和关系。

② 面积调和。

将画面的对比色块面积扩大一倍，优势色块包容劣势色块，形成调和。

③ 类似色调和。

选用色环中邻近的色相组成画面，由于其色彩跨度小，容易取得协调。

④ 共用色调和。

不论画面的色彩如何丰富，只要每一种颜色都含有某一色相，也会取得调和的效果，如果有色底作画，每一部分均不同程度地有意残留底色作为共用色，也能使画面协调。

⑤ 调节色调和。

利用黑、白、灰、金、银、银灰、中性色中和画面中对比强烈、刺激的色彩，取得调和。

⑥ 升降调和。

一对补色如果面积相当，倘使一方纯

度升高,另一方纯度降低,其组合关系仍然容易和谐起来。

无论是哪种对比调和方式,都是建立在画面整体协调的基础上的,要想较好地运用掌握和理解上述这些关系,需要长期的实践和积累。

第四节

色调的形成与建立

色调是指我们所看到的所有色彩组合的基本色彩倾向。它是由于物体在同一光源、同一环境下色彩通过对比和相互之间的影响而形成的或对比、或协调、或暖、或冷、或亮、或暗的一种整体关系,也称为“基调”或“调子”。色调是画面色彩总的倾向,是通过画面中各种颜色的相互作用和影响而产生的,只有整体观察才可能发现和把握住对象的色调。但任何总体都是由各个部分构成的,即色块构成。决定色块之间关系的因素有面积、布局、性质和分寸。在自然界中,色调的变化非常丰富,千变万化,我们只有了解和

掌握正确的观察方法,除去我们头脑中的概念框架,认真研究和分析色彩形成的因素,找出其中微妙的差别,并准确和熟练地掌握色调的表现方法,才能真正地创造和运用它。

印象派画家莫奈在利用色彩方面堪称大师,他经常研究同一景物在不同时间、不同光源所产生的不同色调,他的《干草垛》、《鲁昂大教堂》以及《睡莲》等充分说明了这一点(图1-12、图1-13)。在他的上述系列作品中,许多作品是同一角度画成,其构图甚至造型上基本没有太大的变化,但画面所呈现给人们的变化多样的色调和色彩关系,像一首首不同的协奏曲,给人们留下深刻的印象。他把握色调的能力和捕捉色彩的敏锐性令人钦佩不已,但色调的形成也不只是靠单纯的色彩关系,同时作者的情感也是十分重要的因素。画家在一幅作品中注入了自己的情感,将色调与内容有机地结合起来,并深化了色彩的内涵,这样创造出来的色调就不是停留在色彩悦目的表面上的颜色,而是能够产生较强的感染力和使人动情的艺术魅力。



图 1-12 睡莲1(莫奈)



图 1-13 睡莲2(莫奈)

如何观察色彩？

1. 把握色彩主调

在作画观察时，要迅速敏锐地抓住对象色彩总的倾向，确定其基调，然后再进一步分析和研究局部的色彩关系。

2. 搞清形体色彩的冷暖倾向

冷暖是一个物理体验，色彩的冷暖是人对色彩产生冷或暖的联想而形成的心理体验。对各种复杂的色彩，如能辨别出它的冷暖倾向，就能准确地表达出对象的色彩感受。

3. 注意形体色彩的明暗变化

观察时不仅要注意色彩的色相、冷暖变化，同时要分析每一个色块的明度层次，用严谨的素描观建立起一幅作品基本的构架。

4. 处理好色彩的整体与局部的关系

使各物象色彩和谐地统一于总的基调中，形成画面的色彩秩序。

5. 比较地看

准确的色调是比较出来的，比较是为了鉴别色与色之间的差异，而这些差异又必然统一在一个整体中。色彩的比较，主要是分析相近似的色彩关系，区别它们之间细微的色彩差别。

小 / 知 / 识

色彩的节奏

节奏是由色彩要素的色相、明度、纯度等变化而造成的强弱感、轻重感、冷暖感、软硬感相互组合，使之产生的抑扬顿挫的格调，表现出色彩的反复、连续、断续的色彩运动感。色彩的用笔和色块的重复排列，不同色块的上下、左右并置，构成错落有致的色彩感受。在绘画中，节奏的变化不是单一式的重复，而是表现为多种形式的节律运动，有些是激烈的，有些是平衡的，有些是高昂的，有些是低沉的，有些是直观的，有些是曲折的。

第五节

色彩的理解与感受

从生物学的角度来讲，人类对于色彩的敏感程度是不尽相同的。尽管如此，当人们看物体的时候，最初的感受是深刻的，即所谓的“第一印象”，但这第一印象也恰恰是一掠而过，是没有细节的、极为概括的整体印象，总的色调一目了然。这种最初的感受是直观的、感性的，同时也是最真实的。当我们看久了，眼睛不免会产生疲劳，大脑也会反应迟钝，因此牢牢把握第一感觉对于画好一幅写生非常重要。色彩规律对于我们观察理解和表现对象的色彩无疑是有益的，是起指导作用的，但如果过分地依赖它而失去自己独立的感受，那便失去了意义。

训练眼睛的敏感性是十分重要的，而眼睛本身又具有感知色彩的能力。重要的是观察方法，观察时要抛开固有色的成见，分析光源和特定的环境特点，整体观

察在特定环境和光源下物体总体色调的倾向性。是亮色调、暗色调还是中间色调？是偏冷还是偏暖？是偏绿还是偏蓝？观察后应有明确的认识。至于物象细微的色彩变化，是包容在这个整体色调当中的，如果一开始便单一地去观察物象，看过这个再看另一个，我们获得的是一些无法联系在一起的色彩印象，容易产生错觉，并会误导我们的色彩感知。

训练和培养敏锐的感觉和正确的观察方法尤为重要，可以使画面始终保持一个较为生动、鲜活的氛围。感觉与理解相辅相成。强调写生中注重感觉不是有意削弱理解的成分，如果没有理解，没有掌握好色彩变化的规律，所画出来的画也不可能生动自然，充其量也只是昙花一现。应该说，色彩理论知识有助于我们更敏锐、更准确地感受对象的色彩关系，只有把感性认识上升为理性的、规律性的认识，我们才会在平时的色彩写生中掌握主动权，艺术的表现手段才能得以尽情发挥。

主观色彩

与之前提过的写生色彩相比较，主观色彩更强调对色彩的主观感受，有更多的个人表现性质。一幅画的创作必然要到生活中写生，搜集素材；将素材整理成创作，必然要从创作的目的出发，对造型、色彩等进行主观的变化，突出创作的主题。毕加索作品的“蓝色时期”、“玫瑰色时期”便反映了强烈的个人主观色彩的变迁（图1-14、图1-15），梵高、高更等后期印象派画家的作品也充满了鲜明的主观色彩倾向，而德国表现主义更是将主观色彩的内涵发挥得淋漓尽致。主观色彩更具抽象的意味，需要脱离具体的物象进行心理的联想，产生艺术上的共鸣。



图 1-14 毕加索“蓝色时期”作品《热汤》

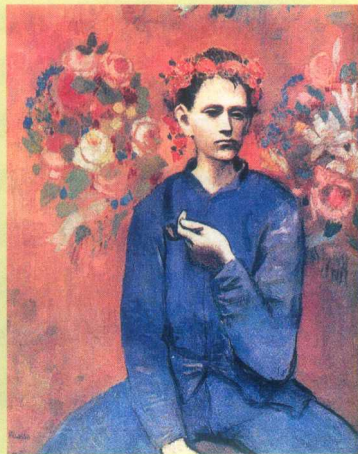


图 1-15 毕加索“玫瑰色时期”作品《拿烟斗的男孩》

小 / 知 / 识

色彩感觉与文化

色彩有极强的表现力。绘画者与自然是主客体的关系，绘画作品属于一种媒体，绘画者通过绘画传达自己的意图以及视觉和心理感受，通过色彩寄托自己对自然景物的理解、表达自我的情感。

色彩的表现形式通常分为：写实性色彩，按照客观事物的真实现象，再现客观事物的面貌；装饰性色彩，一般用纯度较高的颜色，对比强烈的色彩，用不同色相排列组合，以较规范的色块构成一定的秩序感，达到一定的装饰效果；情绪性色彩，以色彩感受为主，形体结构、明暗层次要服务于色彩感受，侧重于情绪的表现；意象性色彩，强调自我的主观意象，客观物体的色彩仅作参考和启示，如同中国画所追求的“不求形似，但求神韵”。绘画者通过夸张、概括的手法用色彩表现物象的精神实质，以主观、自由、意象的色彩组织画面。

第六节

色彩的表现性

我们知道，色彩写生是作为基础训练的一种手段，它要求在较短的时间里对所描绘的对象通过运用色彩的基本规律真实

生动地表现出来。我们经常会遇到几位画家同时画一组静物或风景写生，最后画面的效果却各不相同。所以我们认为，所谓用色彩表现对象实际上是表现对象的色彩关系，而不应该机械地模仿对象的颜色。颜色的准确与否是相对而言的，辨别颜色

准不准不是在调色盘里所调出的颜色与实际物体的颜色是否一致，而应是这种颜色画到画面上之后所产生的色彩关系是否合适。我们应该懂得艺术的最高标准，绝不是重复再现。简单自然的重复是没有意义的，只有通过观察思维，以自然客观的色彩作为基本依据，同时加入自我主观的感觉、理解去加以表现。在色彩写生中表现色彩的方法可参考以下几个方面。

1. 先色后形

这是针对初学者训练色彩感觉的一种行之有效的办法。因为初学者总喜欢把形体轮廓画得非常严谨，一丝不苟，然后严格按照轮廓一个物体接一个物体“填色”，而且喜欢把一个物体全部画完再画另一个物体，造成画面僵硬、死板，色彩缺乏比较与联系，不能形成画面的整体感，他们即使画了很多画，但实际上尚未入门。

先色后形并不是指上色之前不打形，而是形要概括，整体的构图、比例、透视、空间关系基本交代出来就可以了。铺色的时候首先要强调对象的色相、明度、纯度变化及冷暖、补色关系，每一个区域的色彩都要有所交代，点到为止即可。进入深入刻画阶段，在继续深入色彩感受的同时，把形再慢慢地找出来。一定要注意，形要有虚实、节奏变化，形是“色彩的形”。

2. 多画记忆色彩和色彩速写

生活中转瞬即逝的美好的色彩感受有时候由于作画条件的限制而不能现场描绘，但这种记忆通过画笔表现出来，让它成为再现的画面。记忆作画可以促使观察时更加深入，对提高概括能力、艺术的想

象力大有裨益。如条件允许，进行短时间的色彩速写能训练捕捉对象大的色调和瞬间的色光关系，用尽可能简练的色块、笔法直抒胸臆，追求“神似”而不是“形似”，以少胜多，以简胜繁。作画时间短则三五分钟，长则半个小时，应随机而定（图1-16、图1-17）。



图1-16 风景速写水彩画（大卫·考克斯）



图1-17 建筑速写水彩画

3. 注意对比和调和

色彩是不会孤立存在的，它总是在色与色之间、色与环境之间互相映衬，即存在对比，色彩的对比有明度对比、色相对比、纯度对比、补色对比、冷暖对比，一