

21SHIJI MEISHU
JIAOYU CONGSHU



第3版

21世纪美术教育丛书

教育部体育卫生与
艺术教育司审查通过

色 彩

马一平 编著



国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

21SHIJI MEISHU
JIAOYU CONGSHU

新版

第3版

21世纪美术教育丛书

教育部体育卫生与
艺术教育司审查通过

色 彩

马一平 编著



国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩 / 马一平编著. -- 3版. -- 重庆 : 西南师范大学出版社, 2016. 10
(21世纪美术教育丛书)
ISBN 978-7-5621-8133-0

I. ①色… II. ①马… 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(2016)第175525号

21世纪美术教育丛书

色彩 (第3版)

SE CAI

编 著: 马一平
责任编辑: 王正端 韦宇红
封面设计: 王正端
版式设计: 何冰清
出版发行: 西南师范大学出版社
网址: <http://www.xscbs.com>
中国·重庆·西南大学校内
邮 编: 400715
经 销: 新华书店
制 版: 重庆大雅数码印刷有限公司·张艳
印 刷: 重庆康豪彩印有限公司
开 本: 787mm×1092mm 1/16
印 张: 9
字 数: 157千字
版 次: 2016年9月第3版
印 次: 2016年9月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5621-8133-0

定 价: 39.00元

21世纪美术教育丛书（新版）编委会

刘大为	中国美术家协会	常务副主席	
龙 瑞	中国国家画院	院 长	博 导
曾来德	中国国家画院教学部	主 任	一级美术师
水天中	中国艺术研究院	研究员	博 导
陈绶祥	中国艺术研究院	研究员	博 导
陈 醉	中国艺术研究院	研究员	博 导
米加德	重庆西南师范大学出版社有限公司	社 长	编 审
杨晓阳	西安美术学院	院 长	教 授
赵 健	广州美术学院	副院长	教 授
丁 宁	北京大学艺术学院	副院长	教 授
黄河清	浙江大学人文学院		教 授
黄宗贤	四川大学艺术学院	院 长	教 授
李福顺	首都师范大学美术学院		教 授
孙志钧	首都师范大学美术学院	院 长	教 授
翁振新	福建师范大学美术学院	院 长	教 授
李豫闽	福建师范大学美术学院	副院长	教 授
林钰源	华南师范大学美术学院	院 长	教 授
肖 丰	华中师范大学美术学院	院 长	教 授
李向伟	南京师范大学美术学院	院 长	教 授
朱训德	湖南师范大学美术学院	院 长	教 授
岳嵘琪	西北师范大学美术学院	院 长	教 授
周绍斌	浙江师范大学美术学院	院 长	教 授
巫 俊	安徽师范大学美术学院	院 长	教 授
万国华	江西师范大学美术学院	院 长	教 授
杨广生	江西师范大学美术学院	副院长	教 授
韩显中	海南师范大学艺术学院	院 长	教 授
马一平	四川音乐学院成都美术学院	名誉院长	教 授
汪晓曙	广州大学美术学院	院 长	教 授
陈 航	西南大学美术学院	院 长	教 授
刘曙光	西南大学美术学院	副院长	教 授
邱正伦	西南大学美术学院		教 授
毛岱宗	山东艺术学院美术学院	院 长	教 授
王家儒	海南大学美术系	主 任	教 授

（以上排名不分先后）

丛书策划：宋乃庆 王 煤

新版修订：李远毅 周 松 王 煤 戴永曦

色

彩



3

出版者言

西南师范大学出版社出版的这套高等院校美术教育丛书已经有二十多年的历史了。
我们第一次推出这套丛书是在1993年。

当时，这套书第一批依靠的是西南师范大学美术学院的教师们，
随后，作者队伍扩大到全国各高等院校艺术专业的教师。
这套书一推出就是几十个品种。

这在当时的高校美术专业教材中是极少见的，
它几乎涵盖了当时高校美术专业的所有科目。
这套书一出版，就获得了美术院校师生的广泛认可，纷纷选为教材。
因其独特的白色封面，业界都亲切地称它为“白皮书”。

这套教材，迅速从重庆走向西南，从西南走向全国。
教育部体卫艺司特组织专家审读，
肯定了这套书作为高校美术专业教材的价值。
作为出版者的我们，将业界的鼓励作为一种鞭策，
不断地组织人员修改，不断地跟踪学术前沿；
不断地扩大作者队伍，不断地延伸课程科目。
作者队伍也从师范院校扩展到了专业美术院校和综合大学。

这套书，每个品种都有着强大的生命力，
各个品种都反复再版，有的已达到二十余次。
它的生命力来自何处？
来自我们可敬的作者。
作者们一直根据教学需要潜心修改，有的甚至是完全重写。

作者们年年都有新思想，年年都有教学新体会。

而我们的教材，也年年都有新内容。

在国家教育部公布新的高校美术学专业课程方案后，

这套书迅速跟进，全面修订，全新再版！

我们的美术编辑是最辛苦、最勤劳的编辑，

同时，也自信我们是最有眼光的编辑。

编辑们和作者们一起，

把这套书打造成了一套全国通用的精品教材。

十几年过去了，我们从出版者的角度来为这套书写下些文字，

依然是在为它的生命力而歌唱。

我们不会忘记：

读者和作者永远是我们的上帝。

既然读者和作者选择了我们，

我们就一定加倍努力，

以回报他们。

我们会一如既往地让这套丛书始终与时代同步、与教学同步，

让质量成为它永恒的生命。

为了保持这套教材在业界和读者心目中的美好记忆，

这套书改版后，封面颜色基调仍为白色，

一如既往的白色，一如既往的“白皮书”。

白者，

纯粹、洁净、高雅也。

总序

西南师范大学出版社的这套“21世纪美术教育丛书”，早在20世纪90年代初就已整体出版，包括《素描》《色彩》《中国美术史纲要》《雕塑》《中国山水技法》《中国人物技法》《设计基础》等30多个品种。这套丛书主要用作普通高校美术学专业的本科、专科教材，也可以作为自学、自考、网络教育的教材和教学参考书。

这套教材在出版后得到了全国各美术院校师生的广泛认可和高度评价，他们纷纷将其列为首选教材，十几年来一直如此。在出版界、美术界、教育界，大家多年来因其别致的白色封面而常常亲切地送给它一个鲜明的爱称——“白皮书”。现在在全国众多美术院校师生中，“白皮书”已不仅仅是指这套美术教材，更传递着广大师生对这套教材的广泛赞誉。

进入21世纪后，这套教材又获得了更高的荣誉。这套教材经教育部体育卫生与艺术教育司组织全国美术界、教育界的知名专家学者进行认真细致的审读后，得到了充分肯定和高度评价，进一步肯定了这套教材作为全国高等学校美术专业课程教材的地位，并在全国范围内向更多的美术院校推广使用。

2005年，在经过教育部艺术教育委员会最终审定后，教育部正式公布了《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）》。西南师范大学出版社对此做出了积极的反应，马上组织专家学者对现有的教材进行全面修订，并着手新教材的编写，向全国推出了这套教学版的“21世纪美术教育丛书”。教学版的作者来自清华大学美术学院、中国美术学院、四川美术学院、西南大学美术学院、南京师范大学美术学院、湖南师范大学美术学院、华南师范

大学美术学院等全国几十所专业美术院校。这其中既有美术学院的院长、副院长，又有资深的美术专业教授、博士生导师，还有年富力强的中青年教学骨干、博士。他们大多身处教学一线，理论功底深厚、学术积淀厚重、教学经验丰富，从而使得这套教材具有很高的学术价值、很强的实用性、很明显的针对性。

这套教材有几个突出的特点：

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文，都着眼于21世纪。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形式需要，本套教材设置的设计类科目就有不少，如《设计基础》《应用美术》《现代西方设计概论》《室内环境设计》等，这说明全书的策划者具有前瞻性的思想与意识。在撰文过程中，所有的作者都力求融合新知识、新思路，使自己的著作对读者有新启示。有些作者是欧美留学归国的，或曾数次出访欧美，他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者，在当今信息十分发达、很容易获取新知识的条件下，也都努力吸取西方文化中有益的东西，使自己的作品具有新的面孔。这些都是为了追赶世界潮流，与世界接轨，以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目，这套教材几乎都关照到了。从基础训练的素描、色彩、速写、设计，到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法、建筑，应有尽有。而每一种教材也都力求完整系统，以使读者对该教材首先把握住总体，在这个前提下，再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。深入浅出、通

俗易懂、可赏可读，已成为该套教材的突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概论、美术史等理论性很强的专题，读者也不会觉得佶屈聱牙、难以卒读，而是朗朗上口、余味颇浓。再加上具有现代意识的设计装帧，书中图文并茂、印刷精美，很富有吸引力。

当然，这套教材也同其他教材一样，并不是十全十美的，也存在一些不足，需要再版时改进。这套教材，已不仅仅是西南师范大学出版社一家的事情，在某种意义上说，它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情，因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信，在参与编写单位的支持下，在撰稿专家的共同努力下，在整个美术界专家同仁的共同关怀下，这套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀，写了上述一些看法，是为序，供广大读者参考。

首都师范大学美术学院教授、博士生导师 李福顺

前言

这个世界如此美丽，但一旦丧失了斑斓的色彩，这世界还能如此美丽吗？也不能想象人一旦丧失了色彩的辨识能力，这世界看上去是否还如此美丽。足见色彩是世间万物存在形式中的一个重要因素，而对色彩的辨识能力是感知这种存在的重要前提。

艺术家的眼睛超乎常人，具体地说，一个以色彩为语言表达事物的视觉艺术家自当有较之常人更为敏锐的色彩洞察力，并能将其观察所得有效地表达出来。不仅如此，他还能将人类各种复杂的情感通过对色彩的不同提调与组织而表达出来，这正是美术学科中色彩课程所要解决的问题。

这不是一本从物理学角度阐释光色原理的书，也不是“艺术色彩学”的理论专著，它只是一本教学生怎样观察认识色彩，怎样诱发色彩想象能力，怎样在作品中组织与表现色彩的美术基础教学著作。因此，本书具有以下特点：第一，它力求突出学习色彩绘画的实践性，对理论的讲解也是从实践的角度切入的。第二，它不可能脱离司空见惯的色彩经文 ABC，但即使对 ABC 问题也力求用更便于接受的说法与引导方式，而且力求加强文字表述的可读性。第三，本书中各部分内容的轻重比例及表述的粗与细，较之同类其他书籍有明显的不同，这自然是基于鄙人数十年的教学经验。第四，本书大量选用名家大师的作品为图例，因为这样才能准确对应我所阐述的问题。

作者之所以愿意接受这个被人写过上百次的写作命题，是因为能提供一种实效较高的色彩训练方式，这是写作本书的唯一目的，其效果将由更多的读者以其学习的实践加以验证。因此，愿这本教材在鳞次栉比的色彩基础书籍中有不被取代与消融的某些价值。希望不论是专业院校的考前生或入学后的低年级学生，还是在自学成才路途上艰难摸索的读者，都能从本书中获得某些特别的收益，甚至还希望对那些现在正从事色彩基础教学而又不甚得法的青年教师的教学有所帮助。若能如此，鄙人将不甚欣慰之至。

2016.1.6.


目录

一、视觉色彩——我们研究问题的前提 (1)

二、初学者色彩练习中通常出现的问题 (3)

1. 色彩单调, 缺乏变化
2. 色彩变化紊乱
3. 灰
4. 粉
5. 燥
6. 脏
7. 无色调意识

三、色彩单词 (5)

1. 原色、间色与复色
2. 色相、明度、纯度、色性与鲜艳度
3. 条件色、固有色、光源色和环境色
4. 色彩空间透视
5. 补色关系

四、眼的训练——写生色彩的观察方法 (8)

五、调色盘上的操作 (11)

六、色彩的对比与和谐 (13)

1. 光色和谐
2. 优势和谐
3. 短调和谐
4. 因子和谐
5. 调解色和谐
6. 升降和谐

七、色调与色块 (21)

1. 色块的面积
2. 色块的布局
3. 色块的性质
4. 色块的分寸

八、小幅色调训练 (28)

1. 小幅写生或记忆色调训练
2. 小色稿训练
3. 小幅变调训练

九、补色关系的利用与制约 (39)

十、设置作业的个案剖析 (42)

1. 容易发生的问题
2. 应该着重把握的重点

十一、装饰色彩 (46)

十二、色彩、情感与想象 (49)

十三、色彩与表现 (55)

十四、色彩精要与教学实施 (64)

十五、教学示范与作业纠错 (71)

附录 (76)

一、水粉画

二、水彩画

三、油画

1. 直接画法
2. 间接画法

四、色彩训练必要课题参考

1. 调色练习
2. 观察方法训练
3. 写实色调训练
4. 变调色彩练习
5. 命题色调练习
6. 色彩临摹练习
7. 形色结合的基础训练

作品赏析 (81)

视觉色彩

——我们研究问题的前提

过去，几乎任何一本色彩教学的书籍都从色彩的基本概念讲起，这种模式似乎已成为天经地义的规则，就像色彩课的第一堂课老师总是要求学生耐住性子听那些干涩的条文，然后画色表再作色彩练习。但我发现学生多半总是烦躁地听课，因为他们并不确知其必要性究竟何在。学画并不像做广播体操那样，老师必须先分解为一个一个动作加以介绍，学生再跟着做，学画是一种感性成分颇多的活动。因此，不如从感性的启迪开始，让他们带着浓厚的兴趣从实践做起，他们必然会遇到各种麻烦和问题，只有在试图克服已经面临的问题时，他们才会从认识上主动地寻求解开疑难的钥匙。而且，色彩的实践教学始终围绕着视觉感受展开，本书从头到尾都是从视觉色彩这一特定角度进行论述的。视觉经验与自然科学对问题的解答并不尽吻合，例如我们的眼睛看到太阳从东向西行走并落下，而科学的答案是地球作为行星围绕太阳公转而又自转。当然，视觉上感受到的东西我们需要有一点最低限度的科学解释，那么，从色彩学习的入门来说只需明白以下几点：

无光便无色。一间房子即使存放各种色泽艳丽的物品，一旦在任何光线都没有的暗室，所有的色彩便全然消失。

光，并没有颜色，太阳的白光既可以用三棱镜分解为七色光谱，又可用聚光镜将它们聚合为白色。光，只是一种可见的电磁辐射能，而不同波长的光波则呈现不同的颜色。

人们肉眼所见的各种物象颜色各异，是因为它们表面分子结构的不同，因而决定了它们分别吸收和反射光谱中的不同波长，而吸收与反射的程度也各异，人们所看见的物体颜色，正是其反射出的部分，而被吸收的部分则不可见。因此，颜色并不是物体本身存在的东西，而是光作用于物体在人的视觉中产生的反应。

我们必须先从物理学角度和视觉经验的角度讲明色彩的区别，才便于展开以下的问题，包括各种用语及概念，它们是在视觉色彩的范畴中成立的，由于符合视

觉色彩的客观规律，因而是科学的，但不等同于自然科学。在以下论述中，对此不再解释。

既然本书是从视觉的角度，尤其主要是从学习绘画的角度谈色彩，这就有两点需要说明：首先，写书需要述理，而述理的目的是为了让学生画好画，绘画的道理千头万绪，最终还得落实到作品的视觉效果上，因而艺术感觉与审美悟性至为重要。而绘画中的色彩较之素描有更强的情感倾向，感觉敏锐更为关键。从某种意义上讲，素描像骨骼，而色彩像肌肤。本书论述了色彩问题的方方面面，读者应抓住一条基本线索：你画色彩的难点在哪里？怎样观察事物才能有效提高你对色彩美的发现能力？怎样去看对象才能提高你的敏感度？怎样将你模糊感受到的美加以清晰化、条理化？怎样去组织与处理各种色彩关系？怎样去创造一种视觉征服力强的色彩境界？其次，本书不是任何具体一本色彩画种的技法书，命题是谈色彩，因此，相关的画种技法仅作为附录简介于书的末尾。

除极少数色彩天赋极强的人未经教化便能凭借敏锐的直觉画出很好的色彩画之外，通常的初学者在早期色彩练习中不可避免地要出现下述的一个或数个问题。假定你是一个从未画过色彩写生的人，而试图读完这本书，弄懂了规律再操作的话，我劝你最好先凭着直觉画两三张色彩画再来对照验证，这样也许更有效果。而且我深信上述观点将得到证明。

通常的问题可以归结为以下几种情况：

1. 色彩单调，缺乏变化

心目中只有某一物体是某种颜色这样一个简单的固有概念，即使是强光照射下的明暗反差，也只是加深或减淡色彩，暗部常求助于添加黑褐色，而亮部则求助于加水大量稀释，或奢侈地消耗白色颜料，试图让它亮起来。这样的画不可能有任何色彩的吸引力，即使把明暗关系画得很正确，也至多相似于一张染色水平很差的黑白照片。

2. 色彩变化紊乱

与前一种情形相反，这一类人也许在用色上十分勇猛，各种各样的颜色在画面上都敢大胆投放，可惜满篇混乱。一旦看到物体最亮处反射天光，于是无论何物都在高光处画上白色加天蓝色，画面既没有体现作者对不同物象基本色感的控制，也没有表现前后空间上的色彩透视，更没有呈现平面上的色彩秩序。

3. 灰

画面色彩缺乏对比因而显得软弱无力。他们不知道画得很美的灰色调子同时也是响亮的而绝非死气沉沉的，灰色块的美感是在一定的条件下对比出来的。

4. 粉

色彩上的粉气首先容易使人认为白色颜料用量过多，的确不少时候也正是如此，如暗部带粉质的颜色掺和过多，导致画面无法深沉下去；中间色、亮颜色都可能因用带粉质的颜色过多而削弱了色块自身的特性。但粉的感觉之产生，并不全出于此，冷暖倾向的不当也可能显得粉，而这一点常被我们忽视。

5. 燥

这种燥的感觉多发生于用色比较强烈的画面，但不是绝对的。一张总体上画得比较灰的画也可能因其中某些较鲜的色块倾向不当或鲜度失控而产生局部的燥，但不能认为色块强烈的画就势必会燥。色块组合鲜艳强烈的画也可能是很美的，如凡·高、高更、马蒂斯的作品便是明证。

6. 脏

满篇色彩污浊的画会让人一望而视为脏，这与色彩紊乱不无联系。但紊乱有时会表现为花里胡哨，有时则表现为脏。而一张从总体上看去并不污浊的画也可能因某些色块倾向与分寸的不当而显出局部的脏。另一种情况是在认识上将用色的深沉老辣与污浊混为一谈，这就如同将口齿不清与表述含蓄混为一谈一样。

7. 无色调意识

这一类人只知道眼前一堆物象各自的色彩存在，而不知道它们一旦集合在一起便会产生相互的影响与彼此的制约，从而构成一种整体的色彩氛围，因而把握不住色彩间的相互关系。或因一种虽不资深却冥顽的用色习惯，将十种不同色调的大感觉画得非常相近。

除去上述种种表现之外，还可能因为某些莫名其妙的观念作祟。例如不少人对物体从明到暗做了极端片面的冷暖对应，以为既然受光势必与暖相联系，因而不问青红皂白将亮处画暖暗处画冷；再如许多人认为一切物体的沟缝深槽不为光照所惠顾，因而将最灰最污的颜色往上画。凡此种种，都是由于不懂得色彩相互间的关系，不懂得无论是对客观事物的色彩观察，还是对画面色彩的主观把握与调理都有一套严密而完备的秩序。因而学习色彩的过程，正是与上述诸种几乎不可避免的弊病做斗争的过程，且在这个过程中逐渐建立起健全的观察秩序与处理秩序。

为了讲述深一步的问题，在这里我们应当先熟悉并掌握在绘画中常遇到的色彩用语。

1. 原色、间色与复色

按颜色可否调配或调配程度分为三类：红、黄、蓝三种颜色无法用其他任何颜色调配而成，故称原色；而两种原色混合所得出的称为间色，即橙、绿、紫；三种原色或两种以上的间色按不同比例混合可调制出各种千差万别的颜色，它们统称为复色。

这里应该补充介绍一个词：色价（指色彩调混后所得颜色越接近纯色的，称色价低；调得越微妙含蓄的，称色价高）。原色与间色，由于调制来得较为直接，被称为低色价颜色，而各种含蓄的复色，因其调制成分的复杂与色彩倾向的微妙，则被称为高色价颜色。而无论色价高或低的各种色彩，在恰当的组合关系中都具有其自身的价值，都可能成为美的色块。

2. 色相、明度、纯度、色性与鲜艳度

这是关于色彩要素的一系列概念。

色相即各种颜色借以相互区别的名称或相貌。如朱红、紫红、大红或柠檬黄、土黄等。

明度即各种颜色所表现出的深浅程度。

纯度即饱和度，指颜色的纯粹程度，即如一桶水注入一勺糖，纯度必低，而这勺糖放在一小杯水中纵经搅和仍不能完全溶解，则饱和度必然高。在色彩调配中，一种纯色混入的灰色、白色或黑色越多其纯度越低，这些成分混入越少，其纯度相对越高。

色性指不同色彩调配而产生的相对冷暖感觉，这种感觉是基于人类长期生活积淀所产生的心理感受，如红黄相间有热烈感，蓝绿相间则具清凉感。

在过去诸多的色彩入门书籍中有色彩三要素的说法，指的是色相、色度和色性。而色度这一概念包含着明度与纯度这两层意思，但明度与纯度又有各自的区