

绘画

HUIHUA

色彩

SECAI

媒材

MEICAI

杨尔驹 和丽斌 著

云南大学出版社

HUIHUA SECAI MEICAI

绘画·色彩·媒材

杨尔驹 和丽斌 著

云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

绘画·色彩·媒材 / 杨尔驹, 和丽斌著. —昆明: 云南大学出版社, 2005

ISBN 7-81068-990-8

I. 绘... II. ①杨...②和... III. ①绘画 — 色彩学
②绘画 — 材料 IV. J2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第077449号

绘画·色彩·媒材

杨尔驹 和丽斌 著

策划编辑 徐 曼 柴 伟

责任编辑 冯 峨

封面设计 和丽斌

版式设计 和丽斌

姚青生

蜘蛛网工作室

图文制作 刘 雨

沈世娟

出版发行 云南大学出版社

社 址 云南省昆明市一二·一大街云南大学英华园 (650091)

发行电话 0871-5031071

网 址 <http://www.ynup.com>

E - mail market@ynup.com

印 装 昆明 (雅昌) 富新春彩色印务有限公司

开 本 889 × 1194mm 1/16

印 张 6.5

字 数 140 千

版 次 2005年7月第1版

印 次 2005年7月第1次印刷

书 号 ISBN 7-81068-990-8/J · 48

定 价 35.00元

目 录

■ 引 论	(1)
■ 感受色彩	(3)
■ 色彩原理	(7)
光与色	(7)
色彩对比	(9)
色彩和谐	(15)
类似色和谐	(16)
■ 色彩表达	(17)
色调	(17)
固有色系统	(18)
条件色系统 (印象派色彩系统)	(21)
■ 水 粉	(27)
颜料种类	(27)
颜料性能	(29)
作画工具	(29)
其他媒材	(30)
技法	(31)
■ 水 彩	(33)
主要材料工具及性能	(33)

技法.....	(36)
■ 丙 烯.....	(41)
主要材料工具.....	(41)
技法.....	(44)
■ 油 画.....	(47)
媒介材料.....	(47)
依托材料.....	(54)
三类胶的准备及胶性底子（又称吸收性底子）涂料.....	(55)
油性底子（非吸收性底子）涂料.....	(57)
颜料.....	(57)
油画工具（画笔、画板等）.....	(63)
油画技法.....	(64)

引 论

当第一缕阳光照亮地球，世界充满了彩虹般绚丽的色彩。

对色彩的感受和表达，是人类最原始的生命本能。

比利牛斯山脉腹地，现仍依旧迂回、幽暗的拉斯科洞窟里，欧洲先民在极其险恶的环境里使用极为简陋的工具，或吹、或弹、或画、或凿，把野牛野马的魂灵涂抹到斑驳的岩壁上，至今回荡着久远的震响。那是天籁之声、那是血与火的色彩。

中国是四大文明古国之一。早在春秋时代的科技文献《考工记》里，就有“画绘之事杂五色”的论述。书中提出的“青、赤、黄、白、黑”已包括了今天的红、黄、蓝三原色和黑、白两极色。从战国时期长沙楚墓的帛画算起，中国画已在世界美术史上独领风骚两千余年。由于儒、道、禅精神的文化渊源及其所采用笔、墨、纸、绢特殊媒材，中国画与西方传统绘画讲求科学、注重理性、长于再现的特征相比较，毕竟出自不同的绘画体系，已有方家专论。

古埃及文明繁荣于公元前4000年至1000年之间，留下了色彩鲜艳的肖像蜡彩画、墓室壁画；米洛斯王宫壁画残片，黑绘、红绘、白底彩绘瓶画，印证了古希腊绘画色彩的华丽与典雅。在古希腊、古罗马与意大利文艺复兴之间是长达千年的中世纪。拜占庭圣像画、镶嵌画、壁画、细密画反映了这一时期绘画的庄重、刻板、象征与神秘特征。

经过文艺复兴的洗礼，人们尊重科学、尊重自然，人体解剖学、透视学、色彩学运用于绘画之中。尼德兰绘画、德国绘画以及西班牙、意大利、法国、英国绘画，诸多风格流派对色彩语言的探索均各有建树。

1676年，牛顿把太阳光分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫，并在他的著作《光学》一书中对色彩的产生作了科学阐释。近现代的色彩理论家歌德、荣格、叔本华、奥斯特瓦尔德、门塞尔、谢福勒尔、阿恩海姆、伊顿等人先后发表了各自的色彩学专著，共同完善了当代公认的色彩学理论系统。

发端于法国19世纪下半叶的印象主义运动是绘画色彩和技法领域的一场伟大的革命。绘画艺术从“博物馆色调”中获得解放，走向大自然色彩缤纷的世界。

传统古典绘画向现代形态的实质性转变起自塞尚。

塞尚、凡·高、高更通常被称为后印象派。这里“后”的含义即是对印象派的反叛。继之，以马蒂斯为代表的巴黎画家群对后印象派也不满意，野兽派由此诞生。随后，表现主义、抽象主义、方块主义……新画派新潮流后浪推前浪。人类对色彩的认知初步完成了从生理感受、视觉表现到精神、心理层面的渐进。个性、自由、多元、注重色彩的本质、高扬人的精神，构成了当代绘画色彩艺术的旋律。

用水调色叫作水彩，用油调色叫作油彩（油画），用蜡调色叫蜡彩，用蛋调色叫蛋彩。媒材不同，“画种”各异。开放、交流、多元、综合，促进了艺术事业的发展。我们欣喜地看到，西方绘画材料技法的教学与研究已在中国美术院校生根开花。

蜡彩画是世界上最古老的画种之一。古埃及普遍采用热蜡画法,以陶罐盛色,使用加热的陶制调色板,用铜制画刀作画。现代多采用蜂蜡结合油画等其他媒材的综合技法,省去了古代蜡画烦琐的工具和制作程序。常用的蜡乳液是将蜂蜡放入水中煮化,为助乳化,可以加入适量松节油,再加少许碳酸铵水解而成,用以混合胶液、丹培拉乳液以及树脂光油、干性脂油调色作画,同样具有蜡画色彩稳定、随意控制光泽度、可塑性强的诸多优势。蜂蜡膏亦是灵活运用的蜡质媒介:将纯净蜂蜡溶解于加热的松节油中,常温下冷却,形成膏状。其制作中因未加碱,也没有皂化过程发生,故不应称其为皂化蜡,应直接叫作蜡膏,明白无误。

油画流行于西方大约500年时间。在更为长久的年代里,丹培拉才是西方绘画的主要手段。丹培拉是一种乳液,含有油和水两种成分。鸡蛋丹培拉的常用比例是:一份鸡蛋液、半份干性油、半份树脂光油,一至三份水,依次装入瓶中,每次装入都摇晃均匀。丹培拉的全部魅力在于具有无反射光、轻快、明亮、快干的特点。当今流行使用的丙烯画材料,正是基于对传统丹培拉性能的再认识、再发掘,直接借用现代建筑涂料的成果。

在漫长的绘画实践中,人们不断试验在丹培拉中添加油和树脂成分,或在“瘦”的底层上罩以油彩,最终由凡·艾克兄弟(尼德兰旧地佛兰德斯人,今属比利时)完善了油画媒材和技法。相对于蛋彩画,油画颜料便于从容绘制、不断修改,表现力强,放干之后画面既光亮又有弹性,并保持原有的色泽。油画因其更大的优势迅速传遍欧洲和世界。

20世纪后期,中央美术学院教授潘世勋、庞涛、尹戎生等几位先生访问法国;巴黎美术学院教授宾卡斯、法国画家伊维尔来华讲学,终于使油画的主要媒材和技法公之于众。原来,油画之油是离不了又靠不住的帮手,需要尽量控制使用。油画媒介剂中,脂油的成分会使画面发黄,迟早它还要氧化、灰飞烟灭;松节油要挥发;水分会蒸发。维系颜料牢固地附着于画布、基底上的功臣则是树脂。中国人经过半个多世纪的实践和探索之后,终于解开了关于油画技法材料的种种谜团,知其然,并且知其所以然。中国油画艺术从此步入新的历程。

绘画颜料、媒介、材质和技艺承载着人类艺术创造的珍贵信息。西方传统绘画体现了一代又一代大师观察世界、认识世界、反映世界的基本态度、基本方式。只有“用最深的功力打进去”,包括了解和运用西方绘画技法材料,才谈得上与西方平等对话,最终以新东方精神为指导,解决中、西共同面对的艺术问题,推动世界美术事业的健康发展。

在美术创作中,在美术教育中,都应以人为本,采取灵活多样的学习研究方法,发展自身的理解力、想像力和创造力。如同自然界找不到两片完全相同的树叶,人的差异客观存在。学院里全因素机械式的重复训练、“循序渐进”整齐划一的授课方式,都不是真正意义的因材施教。每个人有不同的先天禀赋、不同的生活经历和个性特点,在教学中完全可以根据个人情况,选择不同的方面、不同的重点、不同的进度、不同的策略和方法,在掌握绘画基本理论、基本知识、基本技能的同时,培养艺术的直觉、灵感、想像和顿悟,全面提高文化修养,实现个性的完善和升华。一旦进入艺术的本真状态,便能够呈现思维的流畅性、发散性、敏锐性、创造性,动人的色彩、独特的技法都会不期而遇,应运而生。

随着我国改革开放形势的发展和全球化进程的演进,在现实宽松的艺术氛围中,我们一定能够从“无法”到“有法”,再到“无法之法”,尽享最大限度的自由,激发出无穷的创造力。

感受色彩

● 红 色

血一样的红，自古以来就是生命的象征。

红色的火焰催生了人类文明。

无论法国大革命时期雅各宾派的红帽子、意大利志愿军战士的红衬衫，还是中华人民共和国的旗帜，红色都体现着团结民众的凝聚力、战斗力和勇往直前的决心，成为革命斗争的标志。

在中国民间，红色是喜庆的色彩。红旗、红绸、红对联、红窗纸、红狮子、红灯笼……从节日盛典到家庭喜庆，红色无处不在。

红色传递着友好、激情、健康、力量、个人魅力、忠义、信任和创造力。

在光谱的各种颜色中，红色的波长居首位。在危险和紧急情况下能迅速抓住人的视线，直接刺激交感神经。医生辅以红色治疗病人的抑郁症，交警用红灯发出禁止通行的信号……

● 橙 色

橙色象征温暖与成熟。明朗、亲密、无拘束、舒适、欢乐……都是橙色给人的联想。

橙色属于间色，由红、黄两色混合而成，具有红色、黄色的诸多特征。

橙色令人兴奋，具有鼓动性和视觉冲击力，消防或战事常常把橙色用作预警的标志。小学生戴橙色帽过马路能大大增加交通安全因素。

● 黄 色

在所有的颜色中，黄色明度最高，常常指喻光芒四射的太阳。许多原始部落和文明古国都把太阳涂成黄色，作为图腾崇拜的对象。

康定斯基说：“黄色具有这样一种特性，当它趋向越来越浅的色调时，容易产生眼睛和情绪无法承受的力度和高度，就像越来越嘹亮、越来越刺耳的喇叭声或者尖锐的铜号声。”凡·高油画中的麦田和阳光，是黄色影响视知觉的最好范例。

黄色有一种自我膨胀的热量，引人注目，散发着尊贵和威严。如喇嘛的衣裳、皇帝的龙袍。

黄色给人的联想是太阳、白昼、温暖、明亮、广阔、解放、开放、运动、自由、轻快、喇叭声、耀眼、好奇、坚强、快乐。

掺和其他色变淡了的黄色表现出嫉妒、背叛、虚伪、怀疑、不信任和缺乏理智。

● 绿 色

生命之树常绿。在当今人口增长、资源紧缺、环境污染的世界，人们更加需要绿色、呼唤绿色。

绿色的森林、绿色的草地让人心旷神怡。绿色象征安全、宁静、和谐、和平，绿色关乎生命、生长和发展。工作间仪表上的绿灯意味着一切正常，交通的绿灯指示道路畅通。

绿色中黄的成分增加，会显得明亮与温暖。绿色被灰色暗化或冲淡时，又会给人以有毒、危险、忧伤、病态的印象。

● 蓝 色

蓝色让人联想到无边无际的大海、无穷无尽的天空。蓝天下、大海边，令人时时感悟到高远、博大的情怀。

蓝色代表着稳定、持久、整体、和谐等概念。蓝色倾向于内心的平静，体悟生存的意义和对生命整体的追求。

在航天科学家的眼中，红色的星体意味着衰败和死亡，而宇航员在太空惊喜地看到：地球——正是一颗充满生机的蔚蓝的星球、人类美丽的家园。

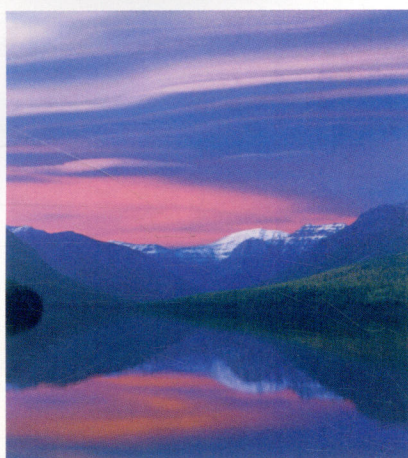
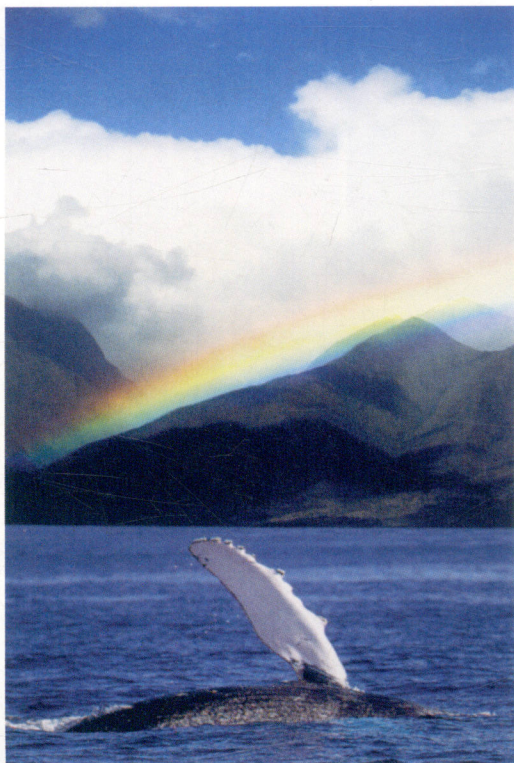
● 青 色

青色是一个相对不确定的颜色，它有时指黑色，如“青丝”——指女子黑色的头发；有时指绿色，如“青草”地——指绿色的草地；更多的情况则归入蓝色类，如“青天”——蓝天，“青出于蓝而胜于蓝”。

● 紫 色

紫色由红色与蓝色混合而成，既有火焰的热烈，又有冰水的寒冷。两种颜色相互对立，又保持了它们潜在的影响力。紫色是最特别、最有魅力又最为神秘的颜色。

紫色给人的印象是：敏感、变化、不稳定以及柔弱、娇嫩、亲密、温柔、内向、猜疑、魔术、看不透。“就像中世纪的巫师一样，坐在介于荒野和文明之间的篱笆，向两边张望。”（德·布拉尔姆语）

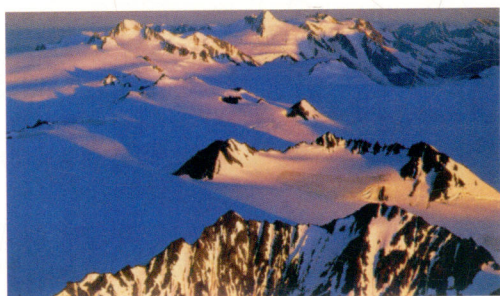
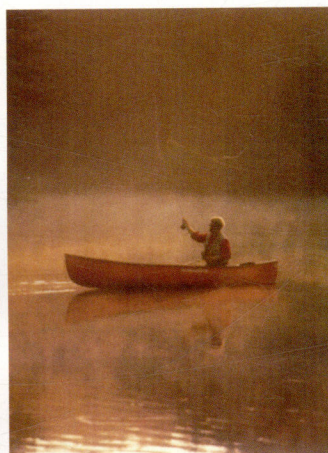
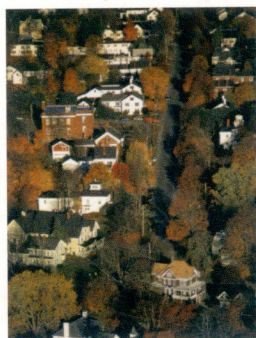
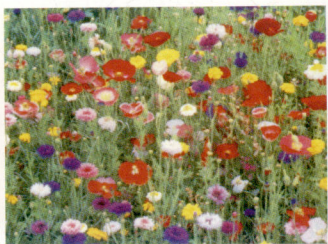

● 黑色、白色、灰色

光明与黑暗的交替，生命与死亡的转换，善恶的变化——这就是人们有关黑色、白色的简单的认识。

黑色，绝对的开始和绝对的结束的颜色。白色是黑色的对立面，是虚无、否定的对立，它等待有秩序的塑造。就像白色的纸和画布为艺术家的创造提供了一个挑战。

黑与白是容易明确定义的两种极端，灰色则往往表示介于二者之间中性的、无感情的、逃避的、空洞的指向。灰色的苍白和郁闷体现了原始的寂静，与紫色形成抽象的相反，紫色代表了原始的运动。

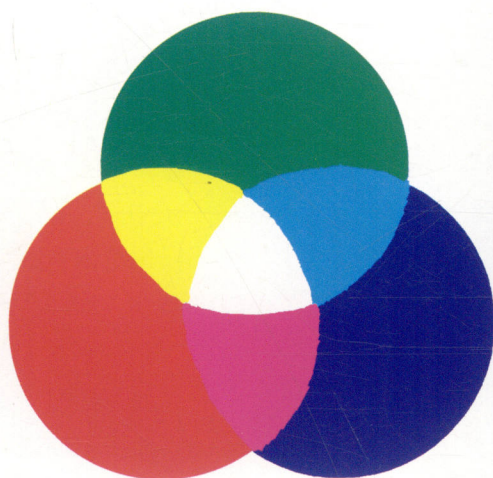
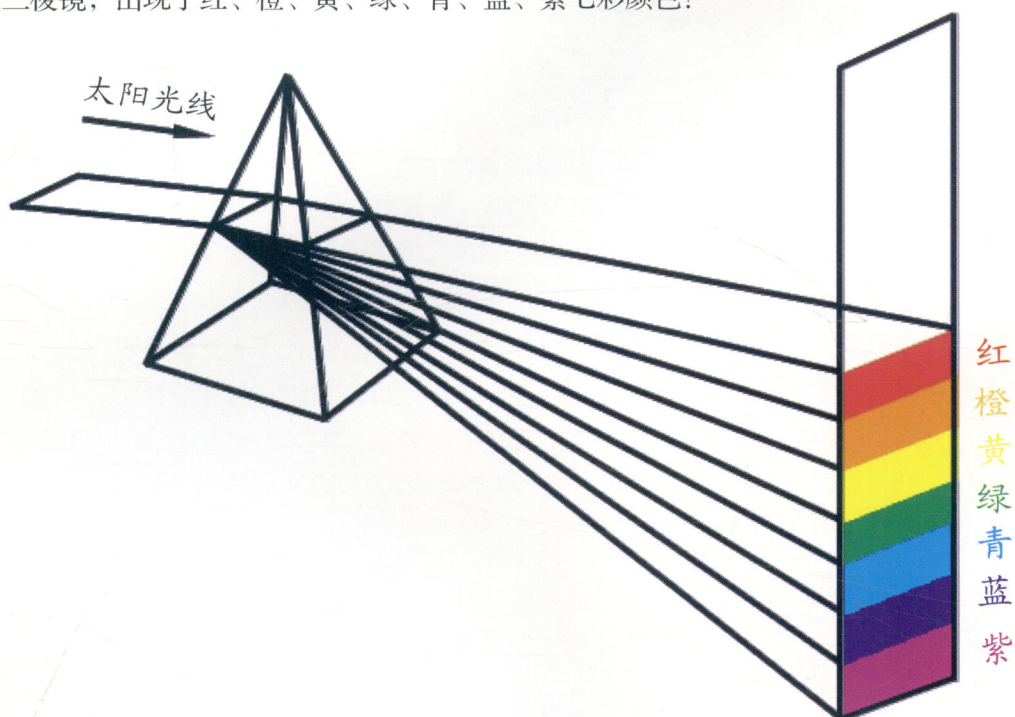

色彩原理

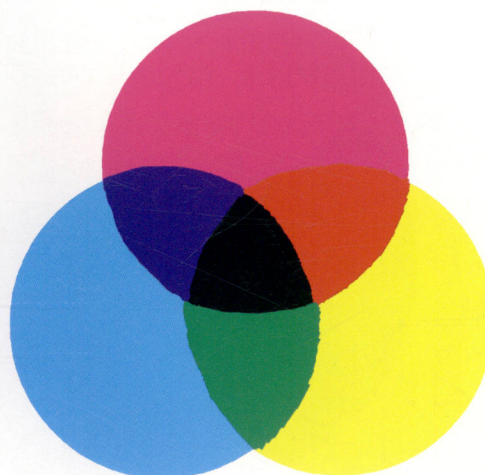
◎ 光与色

“光——世界的第一个视觉现象,通过色彩向我们展示了世界的精神和活生生的灵魂。”(瑞士,伊顿语)。

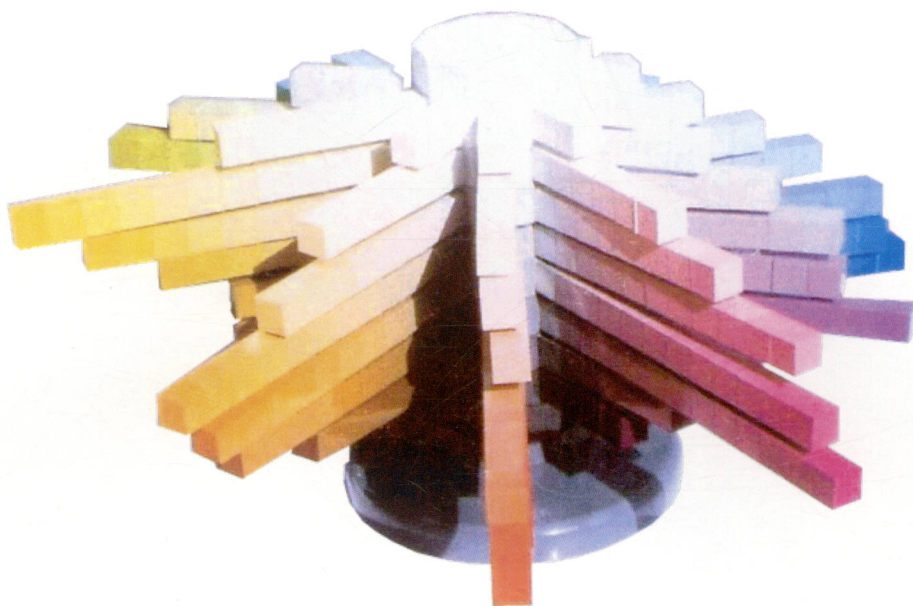
1676年,在望远镜刚刚发明不久,牛顿通过实验,获得了一个震惊世界的发现:太阳光透过三棱镜,出现了红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七彩颜色!

色光中的三原色: 红、绿、蓝

色料中的三原色: 红、黄、蓝

色彩树

从“东”“南”“西”“北”看色球

光，是一种以电磁波传导的辐射能。除了人的肉眼能看清的太阳光谱，还包括看不见的紫外线、红外线、宇宙线等。

光以三种方式进入视觉。

● 光源光

光源光包括太阳光和人造光。

● 透射光

透射光即光线穿过透明或半透明物体进入眼睛，如光线透过教堂窗户的玻璃镶嵌画一样。

● 反射光

反射光即在光线的照射之下，物体必然会吸收太阳光谱的一些色光，反射另外一些色光。比如一只红苹果，它吸收了红色以外的其他色光，而把主要的红色反射于人的眼球。

有色彩的光线和有色彩的颜料，是两个不同的概念。

最基本的三种色光是红、绿、蓝；最基本的三原色是红、黄、蓝。红、绿、蓝三色光混合形成日光，是光度的增强。所有色光的混合统称为加法混合。红、黄、蓝三色颜料混合得到黑浊色。所有带色的颜料物质混合或重叠，都属于减法混合。

在前人色彩学研究的理论著作中，色环（色轮）、色圆锥、色立体、色彩“地球仪”、色彩树，都是以相同原则为根据、较为直观的色彩学图解，足以完整地表述色彩世界的共同特征。

从红、黄、蓝三原色开始，每两种颜色调合，得到橙、绿、紫三种间色（间色又称第二次色。复色又称第三次色，是由三种原色以不同比例混合而得）。三原色分别与间色调合，又得到六种邻近色，把以上十二种颜色连成一个色环，正好处于色彩“地球仪”的“赤道”部位。“地球仪”中轴代表从顶端最亮的白到底端最暗的黑之间明度变化。球体的每一个水平横切面代表着处于一定明度水平的、可供采用的全部色阶。越接近切面的外边，颜色就越饱和。越接近中轴，其中掺和同一明度的灰色就越多。

◎ 色彩对比

● 色相对比

在可见光谱上，人的视觉以及心理能感受到不同的色彩，这些色彩都有特定的“相貌”和名称，展现着各自不同的特征。

红、黄、蓝是极端的色相对比。间色、复色在离开三原色之后，色相对比的浓度依次减弱。

色相对比是所有色彩对比中最简单的一种，最能反映人类基本的色彩需要，在绘画色彩的发展历程中占有重要的地位。康定斯基、蒙德里安等一大批现代画家保持了人类积淀的色彩感知，以庄重、简明的手笔赋予色相对比的色彩形式以新的生命力。

色相对比在民族民间艺术中的应用，鲜活地表达着各地、各民族丰富多彩的创作兴趣和独特的欣赏习惯。世界各国的国旗，国际组织、地区组织的标识，都无一例外运用了色相对比，一目了然、清晰可辨。

● 明暗对比

阿恩海姆说：“所有的视觉现象都是由色彩和明度造成的。”

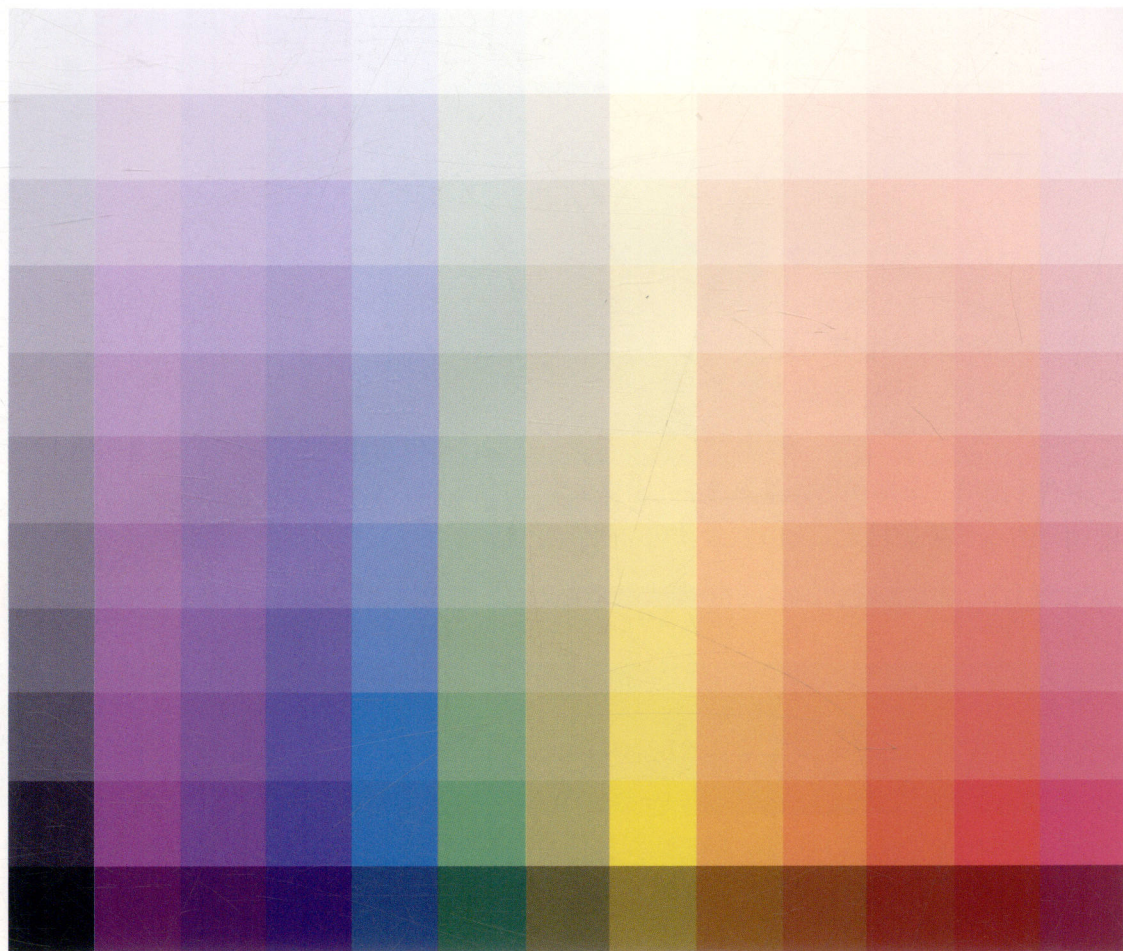
如果说在乔托之前色相对比是西方绘画色彩的主流，文艺复兴以后，以达·芬奇“蒙娜丽

色相环

莎”的“渐晕法”为代表，艺术家已经能比较熟练地运用“三面五调”的明暗对比，去表达物体的质量感、体积感和一定的空间感，大大丰富和加强了绘画色彩的表现力和作品的感染力。在以后的几个世纪，直到印象派兴起，明暗对比法则一直作为传统被运用、被发扬。

明暗对比包括以黑、白、灰为主的明暗现象，也包括纯度色相的明暗关系。在彩色的明暗对比中，明度最亮的黄色处于渐变色阶的第四级。橙色为第六级，红色和绿色为第八级，蓝色为第九级，紫色为第十级，是纯色中最暗的颜色。当一种饱和黄色用来产生主要的色彩效果时，画面宜采用一种总体的浅色调。而饱和的纯红色或蓝色要求总体的暗色调。白底子上黄色显暗并倾向暖色效果，衬以黑色，黄色就特别明亮，有一种前进表现。同样，白底子上红色、蓝色

色彩的明暗对比

会显暗。换成黑底，红、蓝都增加了光亮。

● 纯度对比

色品、色质、色度、饱和度都表示色彩的纯度。

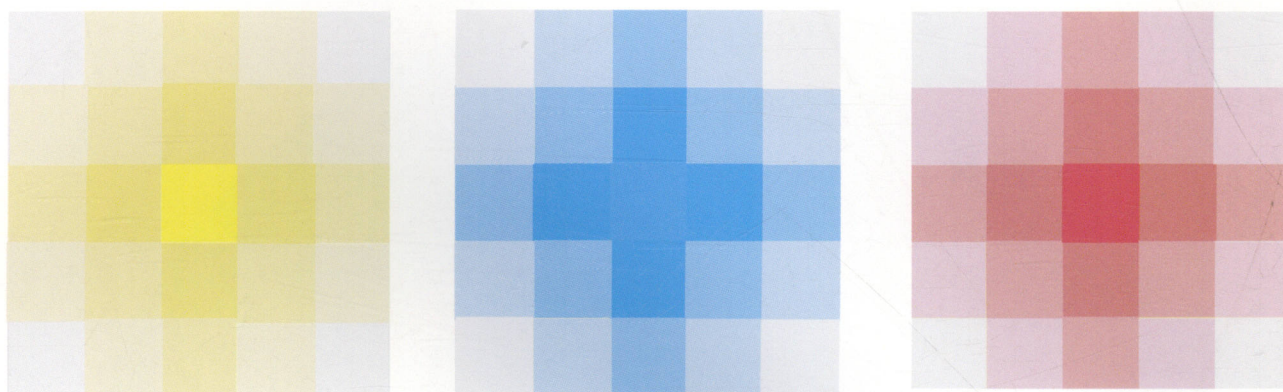
纯度指色彩的鲜艳、纯粹程度。在色立体图中，色环上的颜色纯度最高。色环内又是三原色纯度最高，间色次之，复色又次之。纯度高的色彩鲜明、强烈，纯度低的色彩粉、灰、暗，不同色相自身具有不同的纯度，例如黄色的纯度高于绿色，红色的纯度又高于黄色。

色立体图中各种色相离中轴越近，纯度越低。

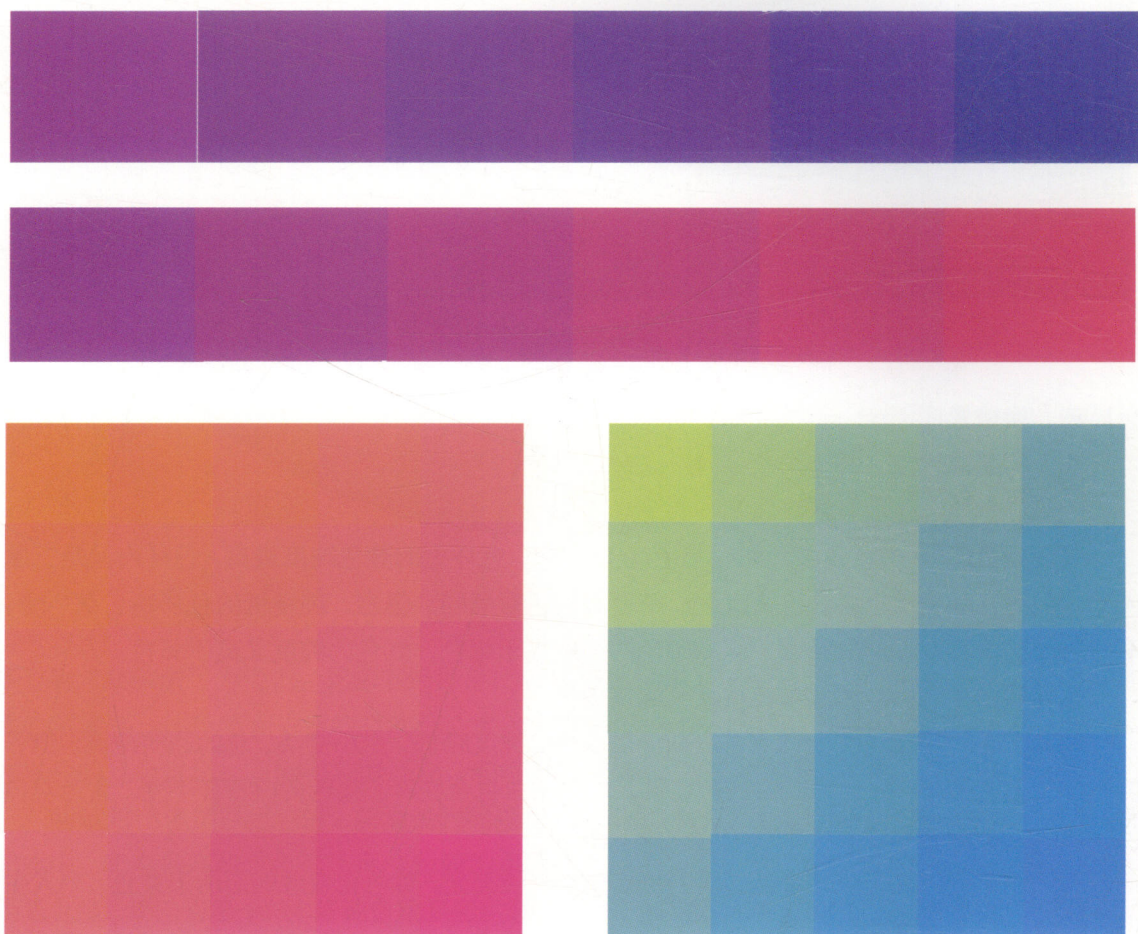
色环上每一种颜色往中轴上方逐渐调以白色，纯度降低，变粉变淡，总的趋向冷调。但各色的变化又有所不同。洋红调白趋向蓝调，黄色调白也会变冷。蓝色调白特征不变。紫色对白色非常敏感，调合后有紫丁香花色的欢快效果。

一种颜色调以黑色也能降低纯度，使其变得暗淡无光。黄色会变成病态的黑黄色，令人生厌，红色会成为一种偏紫色调，蓝色会逐步失去色度和光亮。

利用不同色相不同纯度的对比，可以根据需要获取丰富的色彩变化。需要注意的是，无节制地过度使用高纯度的色彩常常使画面显得艳俗。合理地使用灰色，有时更能体现一件作品所

色彩的纯度对比

相同明暗的冷暖效果