

中国美术院校教材

S E C A I

色彩

徐明慧 编著
中国美术学院出版社

中国美术院校教材

色彩

徐明慧 编著

中国美术学院出版社

责任编辑: 徐新红
装帧设计: 徐新红
责任监制: 姚银水
责任校对: 石同兴

图书在版编目(CIP)数据

色彩 / 徐明慧编著. —杭州: 中国美术学院出版社,
2002.6 (2002.12重印)
(中国美术院校教材丛书)
ISBN 7-81083-096-1
I. 色... II. 徐... III. 水粉画: 静物画-技法
(美术) IV. J215
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 029747 号

色彩

徐明慧 编著
中国美术学院出版社出版
(中国·杭州南山路 218 号/邮政编码: 310002)
全国新华书店经销
杭州美虹电脑设计有限公司制版
杭州市长命印刷厂
开本: 787 × 1092mm 1/16
印张: 5
字数: 100 千
2002 年 7 月第 1 版
2002 年 12 月第 3 次印刷
印数: 5001-8000
ISBN 7-81083-096-1/J·90
定价: 24.00 元

目 录

一、色彩与光	1
二、色彩感觉与色彩印象	7
三、色彩的视觉与心理	11
四、色彩要素与色彩关系	14
五、色彩的组织与构成关系	27
六、色彩的对比与调和关系	33
七、色调的形成	39
八、色彩的表现方法与形式	49
九、笔法的重要性	58
十、不同质地的物体该如何进行表现	64
十一、课后练习	75

第一章 色彩与光

提及色彩，我们首先要谈到光，因为色彩与光是构成画面色彩关系的同一体。有光才有色，色彩是通过光而产生变化的。所以说光是感知的条件，色彩是感知的结果。

在色光关系中，光源总是起主导作用的。在自然光条件下，光所照射的角度不同使光线有了强弱之别，从而产生不同的色彩效果。我们以一组静物为例：正面光、侧面光和逆光所反映出的色彩效果是完全不同的。正面光，我们又称为“平光”，画面所反映出的色彩基本是光源色，由于缺乏明暗和投影，画面色彩不仅单调而且缺少素描上的层次变化，同时还缺少体积感。所以这一角度是比较难画的。侧面光则不同了，它所反映出的色彩关系明确，形体与转折关系明显，比较容易观察和表现。逆光所反映出的色彩关系最丰富，受光面与背光面色彩的冷暖关系明确，明暗对比强烈，物体暗部因受周围环境色彩的影响，显得色彩丰富而有变化。而且物体的暗部与投影自然融为一体，在表现时尤其要注意这一点。值得提醒的是，物体的暗部是反映画面色彩关系的主要部分。

不同光线下物体的亮部、暗部及投影部所表现出来的色彩变化也是不同的。强光下我们看到的色彩鲜纯、明快甚至亮丽；弱光下我们看到的色彩灰浊、暗淡甚至有些模糊不清。所以说光线能使我们辨清丰富的浓郁的色彩，光线的强弱也直接作用于画面的色彩关系。我们的目的是用色彩来表现光线。

赵茹 作

王文雯 作

黄颖 作

李莉 作

任今今 作

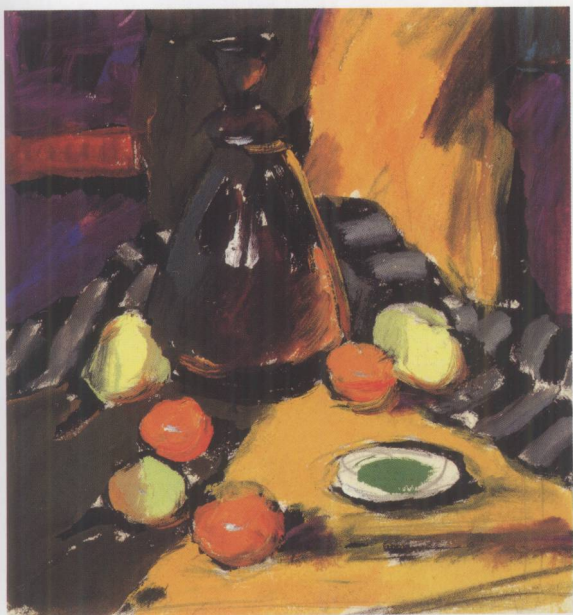
阮悦来 作

第二章 色彩感觉与色彩印象

色彩感觉是我们对色彩的第一印象而引发的视觉反映。我们对色彩的感觉首先取决于光。光线经瞳孔进入视网膜，再由视觉神经传达至大脑而产生色彩感觉。我们看到明亮或暖性色彩就有向前冲或膨胀的感觉，看到暗色或冷性色彩就有向后退或缩小的感觉。所以说色彩现象本身是人的一种视觉感觉。它与人的心理因素有一定的关系。

我们经常强调色彩写生第一感觉很重要。作为画家必须具备敏锐的色彩感觉和辨别色彩的能力。有些学生在作画之初画面色彩感觉非常好，但越往下深入色彩越不尽人意，此时他对色彩的感觉已经迟钝了。这时只有停下来换了环境，然后再回过头来，重新审视自己的画面和静物上的色彩，才能把感觉找回来。所以说色彩感觉与色彩表现同等重要。只有感觉到了，才有可能尽情地去表现。

我们认为最好的学习方法是先画一幅小色彩稿，这样不但可以快速寻找你的第一印象，同时也为下一步画面的深入表现打基础。

单建峰 作

沈溢慧 作

韩蓓蕾·作

第三章 色彩的视觉与心理

色彩的视觉主要是人的视觉器官对色彩反映的敏感性，它与人的心理有着直接的关系。当我们看到明亮的红色会有一种兴奋感，这无疑是由人的心理造成的。从色彩理论上讲红色给人以兴奋、喜庆、冲动等感觉；同样我们看到绿色会感到平和、稳定，因为绿色代表了和平；看到蓝色心情会舒畅，心胸也会开阔；看到紫色会感到寒冷；看到橘色立刻又有一种暖意，因为橘红代表了秋天。黄色使人温馨、浪漫；白色会使我们放松；黑色使我们压抑；灰色又使我们忧郁。以上所说的色彩反映都是人的心理所造成的一种视觉反映。

色彩视觉与色彩心理在色彩创作中起着相当重要的作用。在色彩写生中，如果你对所表现的静物有较深刻的理解和认识，这种视觉与心理也会很自然地注入到你的画面之中，这主要是一个修养的问题。

肖思宇 作

吴猛

吴猛 作

牟宇宙 作