

色彩基础

Color Design

▲ 高等教育“十二五”全国规划教材

中国高等院校设计专业系列教材 | 王雨中 著

人民美术出版社

20% 传统教学内容 + 30% 最新教育理念 + 50% 经典案例解析与
设计项目实训

色彩基础

Color Design

▲ 高等教育“十二五”全国规划教材

中国高等院校设计专业系列教材 | 王雨中 著
人民美术出版社

20% 传统教学内容 + 30% 最新教育理念 + 50% 经典案例解析与
设计项目实训

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩基础 / 王雨中编著. -- 北京 : 人民美术出版社,

2010.8

(中国高等院校设计专业系列教材)

ISBN 978-7-102-05078-2

I . ①色… II . ①王… 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(2010)第095720号

总策划：王远

著者：王雨中

高等教育“十二五”全国规划教材

色彩基础

出 版：人 民 美 术 出 版 社

地 址：北京北总布胡同32号 100735

网 址：www.renmei.com.cn

电 话：艺术教育编辑部：010-65122581 010-65232191

发行部：010-65252847 010-65593332 邮购部：010-65229381

责任编辑：王远

美术编辑：向江天 宋军

封面设计：李巧

版式设计：王远 王莉莉

责任校对：黄薇

责任印制：王建平

制版印刷：四川新华彩色印务有限公司

经 销：人民美术出版社

2010年8月 第1版 第1次印刷

开 本：889毫米×1194毫米 1/16 印 张：7.5

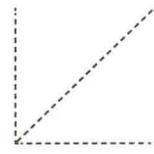
印 数：0001—3000册

ISBN 978-7-102-05078-2

定 价：39.80元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 请与我社联系调换。

总序

肇始于20世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革，随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师授徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

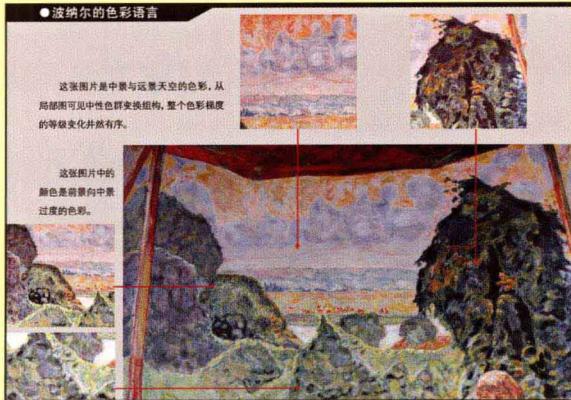
这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育家，也是艺术家、设计家，这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念与艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式的发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材，这项工作是长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

中国美术出版总社
人 民 美 术 出 版 社
社 长

本书导读

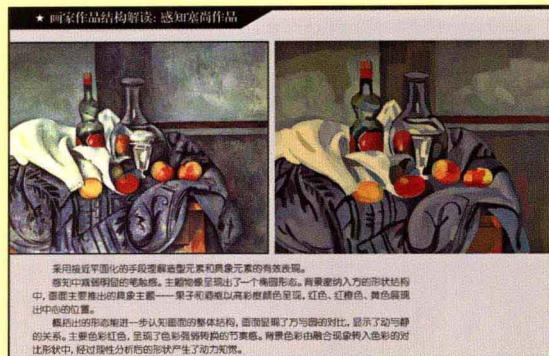
细化分析画家作品的色彩语言。

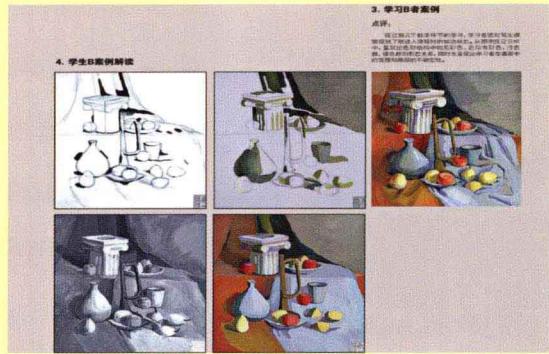
画家作品色彩语言的微观考察。

以小组为单位集体考察画家的作品。

解析画家作品的结构，并进行深度解读。

色彩写生时的学生案例。

经验提示

1. 避免常洗调色板

写生调色板尽可能不要在绘画过程中常洗，常洗调色板会给我新的色调带来困难，面对干净的调色板，所有的色调从头开始，那些有着模糊语言的色调倾向是在互重中偶而产生的。重新调配，又去寻求新的偶发性，往往色调的定位又要重新确定，这就给色彩关系的调整带来了困难。

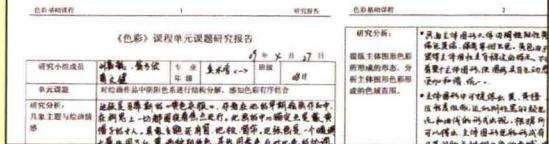
2. 避免压式混合颜色

调色盘中不要累积重叠调色，因水粉颜料是用水为混合媒介的，上下累积调色会把下面的颜色混合在一起，造成颜色

色彩学习与创作实践提示。

11. 专家解读案例报告

单一解读报告是引导学习者对实践过程的一种思考，这一教学方法有效地扭转了学习者对专业的偏向性，同时引起专业学习者对实践与基本理论有效结合的认识，通过教学实践证

以小组为单位集体考察画家作品后的思考与总结。

《色彩》课程教学评价表			
		2009年5月17日	
姓 名	朱琳	专业年级(班)	美院 0811 学号 082030511
色彩理论讲授	色彩理论讲授为我们带来了对色彩的新认识。对色彩的搭配有了新的认识。理论结合实践，通过对大师绘画的分析和理解，给我们带来了新的视觉体验，通过对自然色彩的认识与强化，传达自		

学期结束时的学习体会与对课程的评价。

第四章 感知色彩 / 47

课前导入

第一节 色彩结构的感知 / 49

第二节 色彩形态的感知 / 50

第三节 色彩节奏的感知 / 50

第四节 明度结构的感知 / 51

★ 画家作品结构解读

- 1. 塞尚
- 2. 马蒂斯
- 3. 波纳尔

第五节 合作研究 / 54

1. 讨论式

2. 合作式

3. 感知案例

① 塞尚

② 凡·高

③ 波纳尔

★ 展示合作学习成果

第六节 合作学习案例报告 / 58

第七节 自主实践 / 60

★ 学生A/B/C案例

● 推荐练习

第五章 解读色彩 / 63

课前导入

第一节 无彩色或近似有彩色的价值 / 65

马蒂斯

第二节 冷色群形态 / 66

马蒂斯

第三节 暖色群形态 / 67

马蒂斯

第四节 合作解读 / 68

★ 小组案例

- 1. 小组A/C——毕加索作品
- 2. 小组B——霍克尼作品
- 3. 小组D——康定斯基作品
- 4. 小组E/G——马蒂斯作品
- 5. 小组F
- 6. 小组H——高更作品
- 7. 小组I——德兰作品
- 8. 小组J——契里柯作品

★ 合作解读案例报告

第五节 写生案例 / 78

★ 学生A/B/C案例

★ 色彩写生报告案例

● 推荐练习

第六章 表现色彩 / 83

课前导入

第一节 概括提炼 / 85

塞尚

波纳尔

第二节 重组再造 / 88

莫奈

马蒂斯

第三节 有效构图 / 90

林风眠

塞尚

第四节 创造色调 / 92

凯尔希纳

第五节 色彩节奏 / 94

马蒂斯

凡·高

波纳尔

第六节 静态与动态 / 97

凡·高

第七节 写生色彩语言 / 99

一、自然物象色彩语言 / 99

1. 室内静态物象的组合

2. 室外动态的自然景观

二、观色立象 / 100

作品诠释

写生实例诠释

色彩课程教学评价表 / 110

第一章 认识颜料色 / 1

课前导入

第一节 颜料的基本品类 / 3

一、红色类颜料 / 4

★画家作品局部精读

红色类颜料运用

塞尚作品局部

雷诺阿作品局部

高更作品局部

二、蓝色类颜料 / 5

★画家作品局部精读

蓝色类颜料运用

德加作品局部

马蒂斯作品局部

波纳尔作品局部

毕加索作品局部

三、黄色类颜料 / 6

★画家作品局部精读

塞尚作品局部

波纳尔作品局部

第二节 颜料的混合 / 7

一、红、黄混合 / 7

★画家作品局部精读

马蒂斯作品局部

波纳尔作品局部

二、蓝色的侵略性 / 8

1. 黄+蓝

★画家作品局部精读

马奈作品局部

2. 红+蓝

3. 红+黄+蓝

4. 绿+紫+橙

三、黑、白混合 / 11

灰色具有多变性

★画家作品局部精读

塞尚作品局部

第三节 单纯色与衍生色 / 12

一、单纯色的变化 / 12

二、衍生色 / 13

第四节 颜色的梯度等级 / 13

一、纯色的静态性 / 13

二、梯度色的互为转化 / 14

三、颜色的吸引与分离 / 14

1. 黄—黄绿—蓝绿—蓝

2. 红—红蓝—蓝

3. 蓝绿—绿—黄绿

★画家作品局部精读

波纳尔作品局部

凡·高作品局部

诺尔德作品局部

● 推荐练习

课前导入

课前预习

课程单元内容导入

本章重点

- 认识颜料色的品性，熟悉不同颜料色之间的区别。
- 认识颜料色在混合中具有的变数。
- 认识同类颜料色之间的混合与不同类颜料色混合后的差别。

本章难点

- 理解颜料色混合具有的等级梯度变化。
- 理解和掌握蓝色颜料具有的侵略性。
- 理解和掌握颜料色混合具有的渐变和色域扩展性。

建议课时

课内学时：8课时

颜料的混合是减光现象。白色颜料虽然可以提高颜色的明亮度，但颜料本身具有的纯粹度却被减弱了。

认识颜料是学习色彩的开始，绘画是使用颜料的过程，只有熟悉和认识了颜料的不同种类及品性，才能对颜料混合的多变性有所了解。

学习色彩首先接触到的是实实在在而具有物质性的颜料，我们总是认为颜料具有可视性，一眼就能认识某种颜色，所以造成对它的轻视。在长期的色彩基础教学中，对颜料的讲授和实验几乎是空白，学习者都是根据自己眼前的客观固有色去选择颜料，特别是在写生中，学习者基本是注重眼前的色彩现象，对颜料的品性选择不够，导致写生绘画缺乏色彩的丰富性和应有的语汇。在色彩基础的学习中，有必要对基本颜料进行引导性分析。

只有熟悉和了解颜料的性能与调配方法，认识颜料的混合多变性，才能混合出理想的颜色，应该说这是色彩学习的起步。色彩学习都是从写生开始的，写生不是对自然色彩的摹写，而是一次因势利导的重组再造。

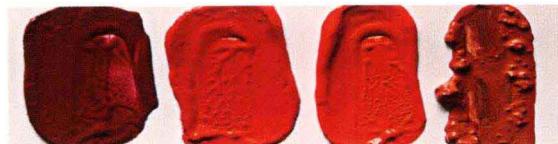
颜料混合现象是由基本颜色引起的，混合现象启示我们，颜料混合必须遵循它的阴阳基本属性，如果违背了颜料的阴阳性质，颜色具有的光辉和个性将完全消失，以至于呈现出混沌一体的状态。

第一章 认识颜料色

第一节 颜料的基本品类

绘画色彩的异彩纷呈，都是由颜料的基本品类引起的。只有对颜料的基本品类色彩和性质有所了解，才能在绘画中灵活准确地运用。

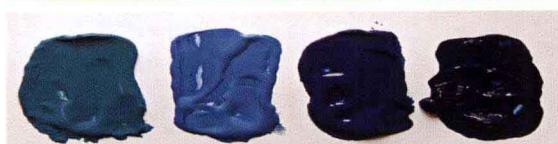
红色基本颜料

朱红、大红、玫瑰红、土红（深红、紫红、橘红等可以混合得到）。

黄色基本颜料

柠檬黄、淡黄、土黄（橘黄、橙黄等可以混合得到）。

蓝色基本颜料

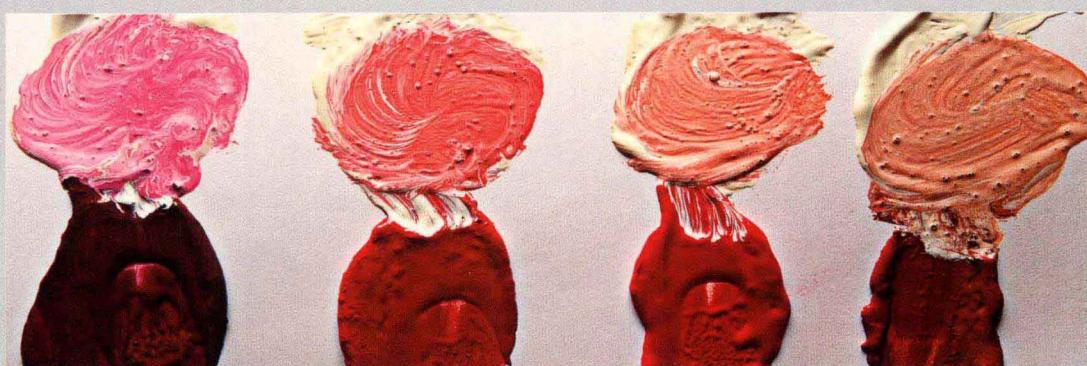
湖蓝、钴蓝、群青、普蓝、青莲等。

无彩色颜料品类

煤黑、钛白、锌白、灰色。

颜料是形成画面色彩语言的基本物质，一切色彩语言的发生都是红、黄、蓝三组基本颜料色引起的。颜料品类虽然很多，只要我们进行归类，并且了解其不同的性能，就能利用有限的颜料调配出自己需要的各种颜色。

一、红色类颜料

红色类颜料种类是有限的,但它们都分别拥有强烈的个性。色彩构造必须根据颜色组合的有效性来选择不同的红色,方能体现出颜色的品质。

图例展现了从暖红色向冷红色发展的过程,暖红色以小面积出现,冷红色域偏大。在这个色彩组合中,最冷的颜色让人联想到紫罗兰色。

图例中的三种红色,当用白色分别与之混合时,它们之间有着明显的区别,朱红呈现着温暖的特性,而玫瑰红与大红在对比中各显个性。

★ 画家作品局部精读

名家作品色彩的局部解读,可以使我们在色彩学习的初级阶段,就能够认识到色彩是一个难以解决的问题,为了提高色彩学习的有效性,窥视大师色彩的严密组织与对颜色倾向的把握,会带给我们许多启示。

印象派和后印象派画家的色彩作品,能为色彩基础学习提供必要的经验参考,他们的色彩表现与主客观世界都有着直接的关系。比如塞尚的作品,特别是静物画中红色的运用,红色的纯粹性与其他颜色组合出的和谐关系值得研究。

萨玛丽肖像(局部) 雷诺阿

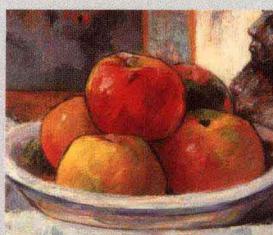
亨利埃太太(局部) 雷诺阿

图中最强势的颜色是唇部的暖红色,在唇部颜色的统领下,头部颜色有序地转换着,形体的虚实关系被色彩的强弱关系替代,头部在红色氛围中呈现着空气感。

这幅头像唇部暖红色的透明感非常突出,为强度暖红色,显现出青春女子的活力,由唇部强势颜色向两边脸颊淡冷红色发展,色彩的强与弱有序推移。

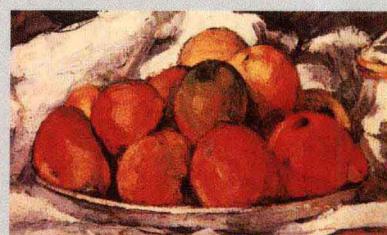

Brittany Landscape (局部) 塞尚

Still Life with Apples (局部) 高更

从图中可以看到高更运用红色在巧妙地塑造着苹果的形体。

David's Mill (局部) 塞尚

苹果的形体转换巧妙地运用了暖红与冷红,使红色富有强弱节奏的变化。

左图的色彩具有强烈的视觉刺激,在有限的红色中,画家区别出空间层次,显现出红色的强弱、主辅关系,利用红色色差,有序地推移和转化。

二、蓝色类颜料

蓝色类颜料的品种也是有限的，颜色的调配与混合对蓝色的选择是很苛刻的，如何选取蓝色，以及如何混合蓝色，应该引起我们的重视。

上图的颜色，普蓝、群青、青莲明度最低，湖蓝和钴蓝明度偏高。同时，颜色与颜色的区别也比较明显。四种蓝色与白色混合，当提高明亮度以后，颜色的倾向性是有差异的，这种差异为我们混合不同倾向性的颜色提供了基本条件。

把几种蓝色总体混合，再混入白色，其蓝色品性没有变化，这一点可以告诉我们同类色混合依然可以保持其同类别。

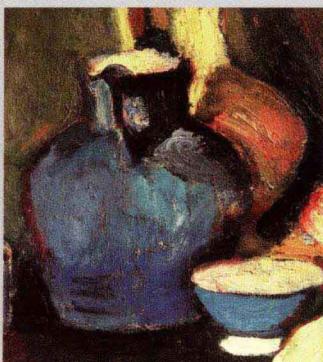
★ 画家作品局部精读

对于蓝色如何运用于画面，大师作品中的蓝色实例给我们提供了很多有价值的思考。蓝色是沉稳的，但是只要我们改变它的明度，它的深沉性就不复存在。蓝色在单纯中仍然显现着它的等级梯度变化。我们从马蒂斯、德加、毕加索和波纳尔等大师的作品中，能够窥视到蓝色在色彩构建中的价值。

熨衣服（局部）德加

德加描绘的正在熨衣服的女人，从人物身上的深蓝色向桌面及衣服的淡蓝色推移，蓝色的深浅变换，使色彩有了梯度等级变化。桌面上衣服的浅蓝色很有透明感，特别是暗部颜色的透气性赋予了衣服以质感。

静物（局部）马蒂斯

图例中的静物，蓝色在作品中以主要的前景图形色出现，马蒂斯在塑造罐子与碗时，用不同的蓝色加以区别，碗的蓝色偏向湖蓝，所以有突出感。

Promenade en mer (la famolle Hahnloser) (局部) 波纳尔

画面的局部使用了群青、青莲、钴蓝等颜色，从前向后显现出深与浅的推移变化，呈现出蓝色的强与弱的对比，亮部以浅蓝的倾向色与暗部的蓝色创造了明与暗的节奏对比。

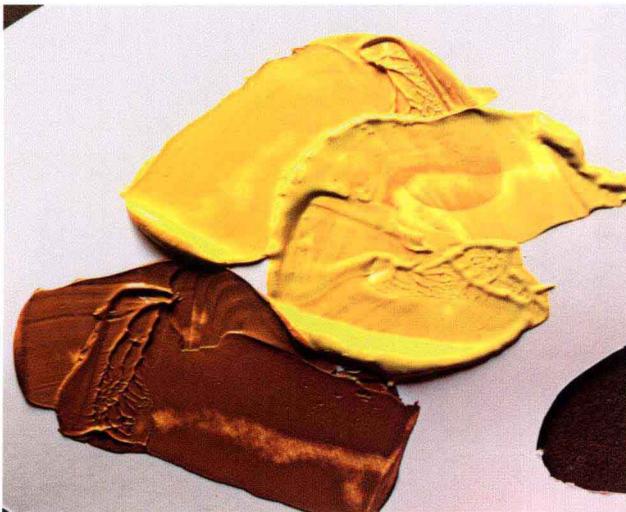
美味（局部）毕加索

这是毕加索蓝色时期的作品局部，从其作品对颜色的选择来看，是以多种类蓝色为主色，通过发展蓝色的明度等级，背景蓝黑色与人物暗部和亮部互为衬托，给画面创造了空间，画家在蓝色的等级序列组合中发展了邻近色：绿蓝。

三、黄色类颜料

黄色类颜料的基本品类有柠檬黄、淡黄、土黄，以及中黄、橘黄等，其中前三种颜料是基本常用色。

颜色混合对黄色的选择应该慎重，因为这三个基本黄色从其品貌看区别明显，既然品貌有区别，它们在颜色混合中就应该产生不同的价值。

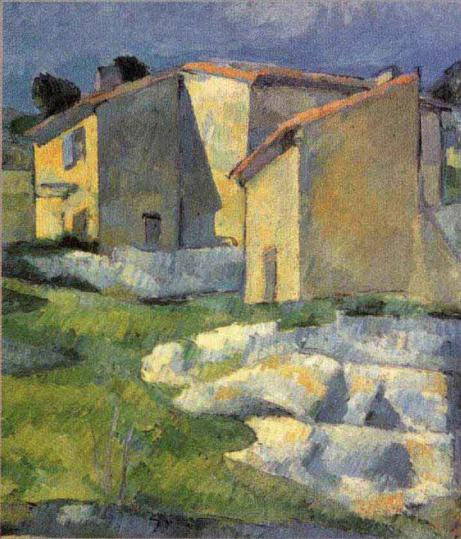
图中三色柠檬黄偏冷，对比中淡黄比柠檬黄偏暖，土黄明度最低。由于颜色的品貌有区别，所以在选择黄色颜料时应该准确用色，不然的话就会影响混合色的品貌效果。

图中三色黄色与白色混合，混合现象区别明显，这一现象给我们如何选择黄色进行调配提供了思考，柠檬黄是颜料中明亮度最高的色，它与白色混合等于减少了本身的色量，融入白色之中。土黄混合白色，尽管土黄色量减少，它依然与白色有区别。

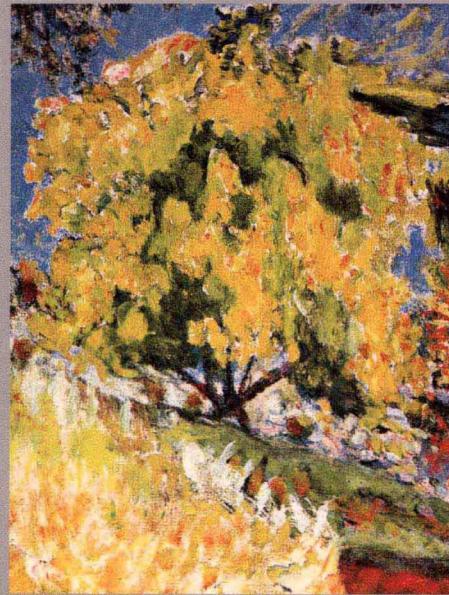
★ 画家作品局部精读

黄色是一个重要的基本色，我们从波纳尔、塞尚的画中都能看到对黄色的混合运用，当然黄色在画面中以单纯色运用的机会是很少的，在大师的作品中，黄色总是以黄橙、黄绿或灰性的颜色参与组合。

普鲁文特的房子（局部）塞尚

塞尚的作品局部色彩呈现着柔和的阳光效果，画面受光面显现出冷黄的倾向性，局部色彩以橙黄色为点缀，在柔和之中体现着强弱对比的节奏关系。

波纳尔作品（局部）

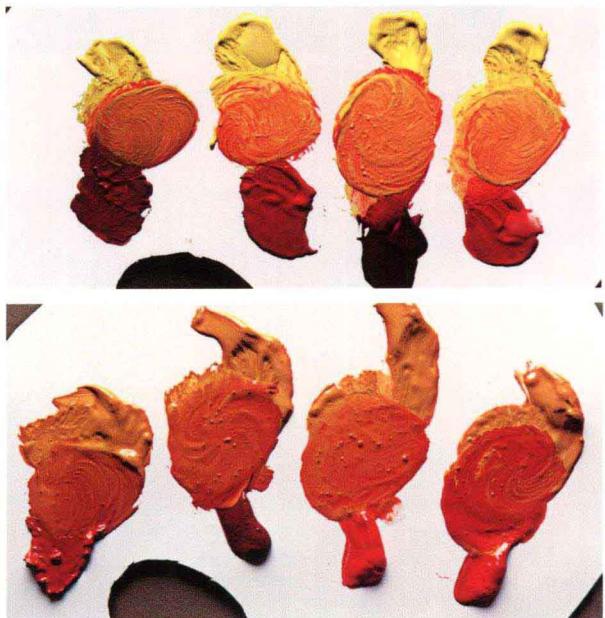
波纳尔善于运用黄色，黄色的色域是窄的，但在波纳尔的画中黄色被巧妙地安排，黄橙、黄、黄绿、绿黄等彼此跳动式地并置对比，色彩在统一中流动着。

第二节 颜料的混合

一、红、黄混合

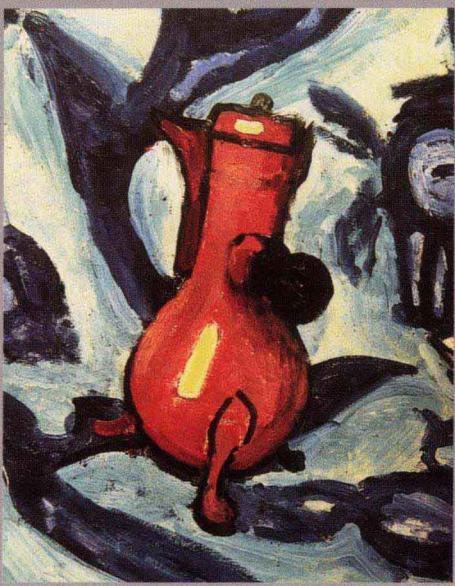
红、黄两类颜色的混合色域变化是有限的。

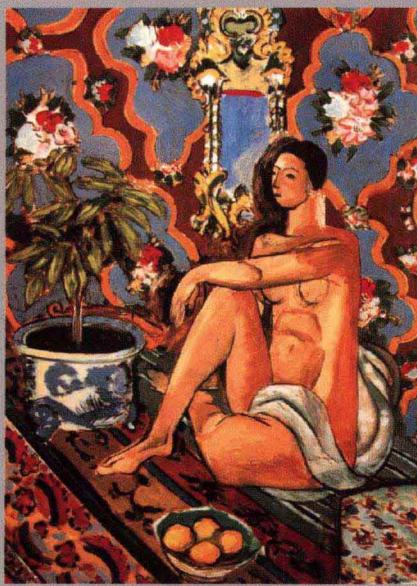
颜料的红与黄同属暖性，两类颜色不管如何混合，依然属于暖性颜色，其性质不变，变化的是它们的品貌。混合后的颜色在暖性范畴里变化，不会出现性质的本质改变。

★ 画家作品局部精读

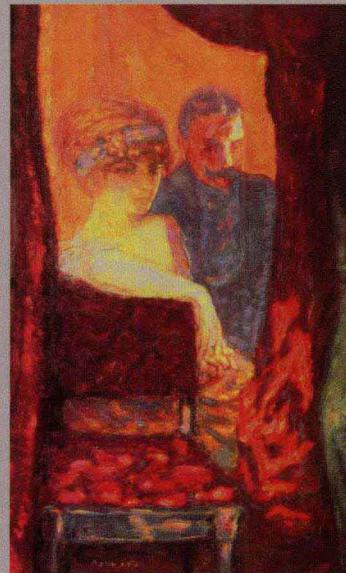
下面的画面色彩构造中，大师以混合后的红橙、橙红、橙色、橙黄颜色参与色彩组合，这些颜色又总是与蓝色进行对比配置，马蒂斯、波纳尔的作品就是颜色混合运用的典型范例，充分体现了红黄颜色混合的价值。

蓝色的桌布（局部）马蒂斯

装饰背景中的人物（局部）马蒂斯

La Loge (局部) 波纳尔

人物背后的橙红色温暖透明，红色与黄色混合成的红橙色具有的光辉度与前景人物的颜色形成强烈的对比。要想混合出理想的红橙色，只能选择准确的红色颜料，否则，它特有的品性是无法实现的，在波纳尔的作品中，红色的运用值得深入研究。

马蒂斯的两幅作品中的局部形体色彩都显示出橙色与橙红色倾向，红与黄的混合颜色呈现出辉煌感，因此，必须选择品性吻合的颜色，否则颜色的光辉度是无法混合得到的，温暖品性的颜色只能选择恰当的红色与黄色的混合才能实现。

大红、朱红、玫瑰红、土红与柠檬黄混合有了明显区别，与土黄混合区别不明显。

红类色与黄类色混合，颜色没有混浊感，它们依然显现出暖性，再与白色混合，性质仍然没变。

二、蓝色的侵略性

颜料的红、黄两类色通过任何手段混合，都不会改变原有的基本品性。但是，蓝色，我们应该特别关注，因为，它具有侵略性，任何蓝色与红或黄的混合，都将改变其原有的品性，所以，蓝色具有改变颜色品貌的魔力。

柠檬黄混合蓝色类颜料，颜色异变为绿色，其中柠檬黄与湖蓝色的混合产生的绿色感最鲜明，其他蓝色类与柠檬黄混合，异变出的绿色都呈现出不同的感觉。

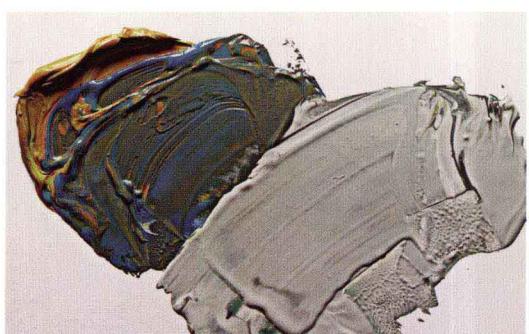
土黄色与蓝色类颜料混合，显现出低明度现象，其彩度减弱，有不透明感，但颜色沉稳。混合的结果也是黄、蓝色品性被改变。

1. 黄 + 蓝

黄色与蓝色的混合会发生颜料的物质异变，一个新的颜色被创造出来。异变是指物质体的改变。颜料黄与蓝混合，得到异变的绿色。图中四种蓝色分别与柠檬黄和土黄混合，混合结果呈现了不同的颜色品性，蓝色对黄色的侵略完全改变了原有颜色的品貌。

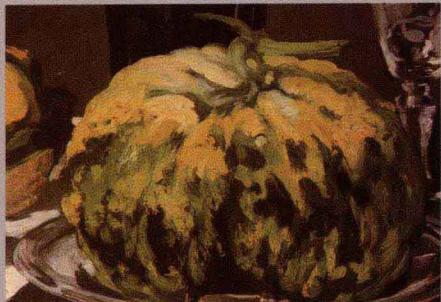
蓝色类颜料与不同的黄色相混合，呈现的绿色是有区别的，结果是黄、蓝色品性都被改变。

白色颜料与异变绿色再混合，现象是颜色纯度减弱，明度提高，从这种现象我们可以看到，当明度被提高后，颜色中具有的蓝色与黄色已经无法显现。

★ 画家作品局部精读

黄与蓝混合总是呈现着黄绿、绿黄、绿、蓝绿、绿蓝……等级梯度性，作品中如何运用这些混合后的梯度色是一个难题，我们从大师马奈的作品中就能够看到黄与蓝的混合色对画面具象元素的表现。

盘中瓜的用色选择了蓝色与黄色的混合，两色混合的梯度序列色使瓜的形体得到推移转换。暗部和中间色以及直接受光面中的蓝色与黄色的选择是有区别的。

从画面中一串葡萄的色彩，可以看到葡萄的空间位置不同，选择蓝色和黄色有了区别，其中可以感觉到钴蓝、群青与淡黄、土黄等色的混合。

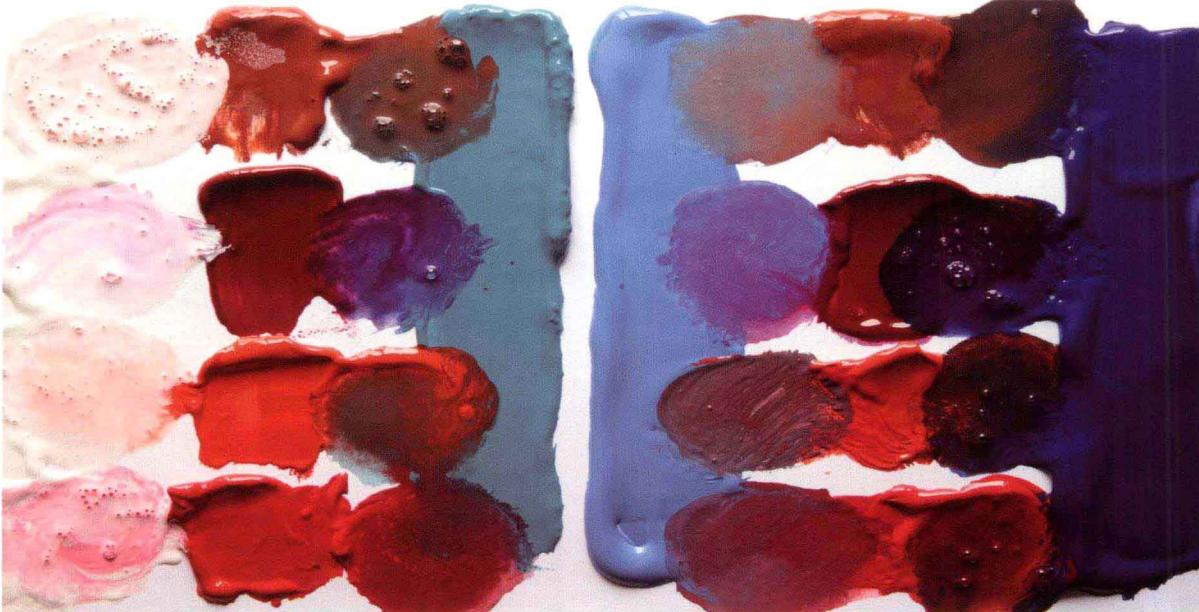

盘中的桃子除了黄橙色的点缀，其他用色基本选择的是柠檬黄、淡黄、土黄与湖蓝、钴蓝、群青等颜料的混合。

2. 红 + 蓝

颜料的混合变异，为我们在颜料混合调配时提供了因果条件。

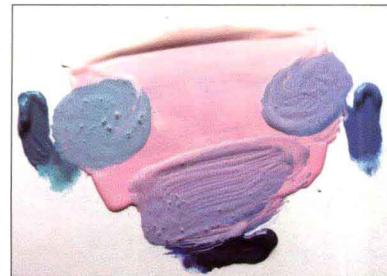
红与蓝色混合改变了原有颜色的品貌，混合色发生了变异。图中我们用普蓝、群青、钴蓝、湖蓝等颜料分别与大红、朱红、玫瑰红、土红混合，从混合现象来看，不同的红色与不同的蓝色混合结果是不一样的，两色混合变异现象为我们在写生中调配不同的颜色创造了条件。

土红与蓝色混合明度低，不透明。

朱红与蓝色混合明度低，不透明。

大红与蓝色混合颜色倾向性明确、透明。

3. 红 + 黄 + 蓝

红、黄、蓝三种品类颜料进行混合，颜色呈现出混沌单一性，颜色的单一现象为我们有效利用颜色和理解颜色提供了思考。

混沌色共有现象是基本色彩阴阳属性没有偏移形成的，我们在色彩语言中如果能够合理利用这一现象，利用它能创造出更多新的词汇。

中性色与对立的基本色进行再混合，灰褐色是它们呈现的唯一现象。灰褐色是没有任何偏移感的颜色，它的合理利用就构成与白色进行混合变化的灰色，这一现象包容了阴阳基本色，要发挥它的特有作用，我们必须使它有阴阳偏移，才能达到对阴色和阳色倾向的补足，它的阴阳偏向和补足对色彩协调起到了有效的作用。

红、黄与蓝混合等于混沌色

4. 绿 + 紫 + 橙

绿、紫、橙是基本颜料色的混合结果，我们用它分别再与红、黄、蓝混合，结果出现灰褐色。为什么呈现灰褐色现象呢？

绿、紫、橙是两类基本色混合的结果，拿这个结果再与红、黄、蓝混合，等于又是三个基本类颜色混合。我们可以在绘画设计中巧妙运用混合现象，每一个颜色的灰褐色用白色混合可以得出不同的灰白色，合理运用灰白色，能在色彩组合中发挥它的协调作用。

