

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材
Art & Design Textbooks For Vocational And Technical Colleges

Color

色彩

主编 殷实 副主编 任远峰

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

Art & Design Textbooks For Vocational
And Technical Colleges

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

主编 殷实 副主编 任远峰

Color

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

高等学校高职高专艺术设计类专业 规划教材

指导委员会

主 任 李 雪

副主任 高 武

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

王家祥	江 洁	谷成久	杨文兰
沈宏毅	汪贤武	余敦旺	胡戴新
姬兴华	鹿 琳	程双幸	

组织委员会

主 任 郑 可

副主任 张 波 高 旗

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

万腾卿	王 军	方从严	何 频
何华明	李秀华	邵 杰	吴克强
肖捷先	余成发	杨 帆	杨利民
郑 杰	胡登峰	荆 泳	骆宗雄
闻建强	夏守军	袁传刚	黄保健
黄匡宪	程道凤	廖 新	颜德斌
濮 毅			

编写委员会

主 任 武忠平 巫 俊

副主任 孙志宜 庄 威

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

丁利敬	马幼梅	于 娜	毛孙山
王 亮	王茵雪	王海峰	王维华
王 燕	文 闻	冯念军	刘国宏
刘 牧	刘咏松	刘姝珍	刘娟綾
刘淮兵	刘哲军	吕 锐	任远峰
江敏丽	孙晓玲	孙启新	许存福
许雁翎	朱欢瑶	陈海玲	邱德昌
汪和平	苏传敏	李华旭	吴 为
吴道义	严 燕	张 勤	张 鹏
林荣妍	周 倩	荆 明	顾玉红
陶玲凤	夏晓燕	殷 实	董 蓀
韩岩岩	蒋红雨	彭庆云	疏 梅
谭小飞	潘鸿飞	霍 甜	

图书在版编目(CIP)数据

色彩 / 殷实主编. — 合肥: 安徽美术出版社,

2011.8

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

ISBN 978-7-5398-2962-3

I. ①色… II. ①殷… III. ①色彩学—高等教育—教材 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第159943号

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

色彩

主 编: 殷 实 副主编: 任远峰

出 版 人: 郑 可 选题策划: 武忠平

责任编辑: 赵启芳 责任校对: 司开江

封面设计: 秦 超 版式设计: 徐 伟

责任印制: 李建森 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F 邮编: 230071

营 销 部: 0551-3533604 (省内)

0551-3533607 (省外)

印 制: 安徽联众印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16 印 张: 5.5

版 次: 2011年8月第1版

2011年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-2962-3

定 价: 39.00元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

序 言

高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分，其根本任务是培养适应经济社会发展需要的、德、智、体、美全面发展的高等技术应用型专门人才。当前，经济社会的发展既给高职高专教育带来了难得的发展机遇，同时也对高职高专院校的人才培养工作提出了新的、更高的要求。

艺术设计是高职高专教育中一个重要的专业门类，在高职高专院校中开设得较为普遍。据统计：全国1200余所高职高专院校中，开设艺术设计类专业的就有700余所；我省60余所高职高专院校中，开设艺术设计类专业的也有30余所，这些院校通过多年的不懈努力，为社会培养了大批艺术设计方面的专业人才，为经济社会的发展做出了重要贡献。但是，随着经济社会的不断发展及其对应用型人才要求的不断提高，高职高专艺术设计类专业针对性不强、特色不鲜明、知识更新缓慢、实训环节薄弱等一系列的问题凸显出来。课程改革和教学内容体系改革成为当前高职高专艺术设计类专业教学改革的重点。

教材建设作为整个高职高专教育教学工作的重要组成部分，不仅是艺术设计类专业教育的关键环节，同时也会对艺术设计类专业课程和教学内容体系改革起到积极的推进作用。艺术设计类专业的教材建设同样也要紧紧围绕高职高专教育培养高等技术应用型专门人才的核心任务开展工作。基础课教材建设要以应用为目的，以必需、够用为度，以讲清概念、强化应用为重点，专业课教材建设要突出教学的针对性和实用性。此外，除了要注重内容和体系的改革之外，艺术设计类专业的教材建设同时还要注重方法和手段的改革，以跟上经济社会发展的实际需求。

在安徽省示范院校合作委员会（简称“A 联盟”）的悉心指导和帮助下，安徽美术出版社根据教育部《关于加强高职高专教育教材建设的若干意见》以及《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》的精神和要求，组织全省 30 余所高职高专院校共同编写了这套高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材。参与教材编写的都是高职高专院校的一线骨干教师，他们教学经验丰富，应用能力突出，所编教材既符合教育部对于高职高专教育教材建设的基本要求，同时又考虑到我省高职高专教育的实际情况，既体现了艺术设计类专业应用型人才培养的特点，也明确了艺术设计类课程和教学内容体系改革的方向。相信教材的推出一定会受到高职高专院校师生们的广泛欢迎。

当然，教材建设不可能是一蹴而就的事情，就我省高职高专艺术设计类专业的教材建设来讲，这也仅仅是一个开始。随着全国高职高专教育的蓬勃发展，随着我省职业教育大省建设规划的稳步推进，我们的教材建设工作也必将与时俱进，不断完善。

期待着这套艺术设计类专业规划教材能够发挥其应有的作用，也期待着我们的高职高专教育能够早日迎来更加光辉灿烂的明天。

高等学校高职高专

艺术设计类专业规划教材编委会

目 录 CONTENTS

概 述	1	第三章 色彩的表达	50
第一章 色彩的基础知识	3	第一节 色彩的客观表达——写实	50
第一节 色彩的基本概念	3	第二节 色彩的主观表达——写意	54
第二节 色彩的基本特征	5	第三节 设计类色彩的表达——构成	58
第三节 色彩的基本规律	8	第四章 色彩作品欣赏	66
第二章 色彩的表现手法	12	参考文献	81
第一节 水粉画写生技法	12	后 记	82
第二节 水彩画写生技法	22		
第三节 综合性色彩表现手法	40		

概述

一、色彩的产生

我们能看到绚丽斑斓的色彩世界是因为有光的照射，光与色有着不可分割的密切联系，光是色产生的原因，没有光便没有色彩。无论是白天还是夜晚，只要有光（阳光、月光、灯光等）就有五彩的世界。在无光的夜晚我们看不到任何物体，更无色可言。因而有人将色喻为光之子，将光喻为色之母。物体的色彩受制于光源，光是人类感知色彩存在的必要条件。

人类经过几百年来对色彩的研究，迄今为止已经积累了丰富的经验和知识。著名物理学家牛顿通过三棱镜将白光分解出红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色，从此揭开了光的神秘面纱。这七种颜色为光谱色，每一种光谱色的光波长不同，折射的角度也不同，会带来色彩差异。根据光的不同波长确立了色彩产生的科学依据。色彩的本质即是一定波长的“光波运动”，也是眼睛接收到光在大脑中产生的某种感觉。

人类的视觉对变化着的世界有着特殊的视觉适应能力，可分为明暗适应，色彩适应，远近适应等功能。了解这些功能的优缺点，在色彩写生时就可以扬长避短，较好地掌握色彩表现的一般规律。如了解到视觉对颜色有一定的适应性，在写生时应注意保持对物象的第一印象，因为第一印象最深刻，也比较准确。随着观察时间的延长，视觉敏感性有所减弱，对色彩的反应也会变得迟钝。

二、色彩在绘画中的作用

色彩是绘画的重要组成部分，它传递着作品中的信息，同时也可以表达作者各种情绪。人们以视觉感受来认识自然，大地河山在日出日落、春夏秋冬、风霜雨雪中变换着它们的色

图1 红房子 作者：林沙罗

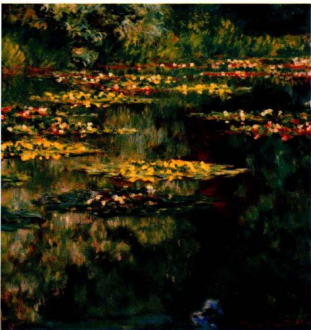

图2 睡莲 作者：吴 Cong

图3 加歌小姐 作者：凡·高

彩，这些丰富的色彩称为自然色彩。艺术家们对自然色彩的印象经主观提炼进行绘画创作，如古典主义绘画的沉稳褐色调，浪漫主义和现实主义绘画的和谐色彩等。随着科学技术的不断进步，人们对色彩知识了解更加完善，同时直接引导艺术家们走进大自然，感受大自然给我们带来的绚丽多样的色彩。如印象派画家莫奈、雷诺阿、德加、塞尚、凡·高等一大批艺术家们，探索在外光的条件下色彩的微妙变化，体会瞬间变化的光线下的色彩印象，强调主观感受和情感表达，将色彩表现发挥到极致。（图1至图3）

绘画色彩的研究没有局限在科学的论断上，艺术家们不断解放自己的视觉，强调对绘画艺术语言自身的探索，无论是野兽派、立体派，还是表现主义画派、抽象主义画派，这些绘画大师们将他们主观的色彩语言表现得淋漓尽致。

本教材对色彩的基本原理及色彩的表现技法作详细的分析，从自然色彩分析到色彩理论学习，从色彩理论基础到色彩实训，从实训到实际应用等方面全方位的介绍，使读者轻松地掌握色彩的基本知识。色彩的写生技法和色彩的表达方式。本教材最后部分呈现的大量优秀作品欣赏，旨在帮助读者提高对艺术作品的感受力和审美力。

色彩是生命的火花。色彩是希望的灯塔。色彩是灵魂的归宿。让我们用色彩来塑造我们的世界，进入艺术创作境界。

- 训练内容：了解并掌握色彩的基本概念，色彩的特性，色彩的属性，色彩的基本规律。
- 训练目的：通过色彩基础知识的学习，训练学生对色彩的认识，调色的方法，掌握色彩的基本知识。
- 训练要求：用水粉材料进行练习。

第一节 色彩的基本概念

一、色彩

色彩是人们对在光线下物体的一种感受。在视觉艺术范畴内，物象的色彩给观赏者最直接的反应，使观赏者在心理或情感上产生联想，它直接影响着人们的情绪。如：红色的热情，橙色的辉煌，黄色的灿烂，绿色的清新，蓝色的宁静，以及黑色的沉重和白色的纯洁，等等。（图1-1、图1-2）

图1-1 晓秋的小屋 作者：卡尔·史塔克

图1-2 无题 作者：吉玛·葛兹奇

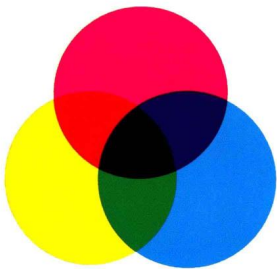

图1-3 三原色

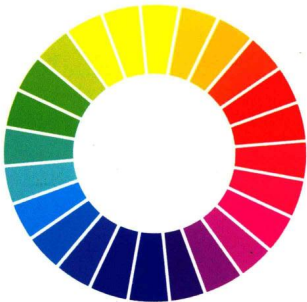

图1-4 色环

二、原色

原色是指不能通过其他颜色的混合调配而得出的“基本色”，而原色能调配出其他任何颜色。原色有红色、黄色、蓝色三种颜色，故也称为三原色。(图1-3)

三、间色

三原色中任意二种颜色调配出来的颜色叫做间色。如，红色+黄色=橙色，黄色+蓝色=绿色，红色+蓝色=紫色。调配间色时，不同分量原色的混合调配，会产生出丰富的间色变化。

四、复色

用任意两个间色或三个原色相混合而产生出来的颜色叫复色。复色是最丰富的色彩家族，千变万化。复色包括了除原色和间色以外的所有颜色。

五、色环

色环是指按线形排列的可见光谱色，首尾相接围成360°的环状色彩模型。表示原色、间色、邻近色、对比色和互补色等色彩对比关系。在色环中90°以内的色彩为邻近色(相似色)，色环上180°相对的色彩为对比色，也是互补色。(图1-4)

作业：做原色、间色、色环(24色)的手绘练习。

作业要求：用水粉颜料画原色、间色及色环，作业尺寸为8开纸。

作业提示：尽可能将画面的色彩涂均匀，便于比较。

第二节 色彩的基本特征

一、色彩的属性

任何一种颜色都同时具有色相、明度、纯度三种属性。

色相：指色彩的不同相貌，是区别色彩种类的名称，如红、橙、黄、绿、蓝、青、紫等颜色名称。具有色相的颜色统称为有色系；黑、白及黑白混合的灰色称为无色系。

明度：指色彩的明暗程度。亮的色彩明度高，暗的色彩明度低。明度分析一是指色相环里的颜色明度之间的差别，如黄色明度高，紫色明度低；一是指同一种色相的深浅变化，如淡绿、粉绿、草绿、深绿等。

纯度：指色彩纯净程度，也称彩度或是饱和度。在色相环里一种颜色与其他任何一种颜色相混合，它的纯度都会降低。（图1-5）

图1-5 色彩的色相、明度、纯度

二、固有色、光源色、环境色

固有色：习惯上把白色光线下物体呈现出来的色彩称为固有色。严格地说，固有色是指物体固有的属性在常态光源下呈现出来的色彩。如绿色的树、黄色的稻田、红色的玫瑰花，等等。物体呈现固有色最明显的地方是受光面与背光面之间的中间部分，也就是素描调子中的灰部，称之为中间色彩。在这个范围内，物体受外部色彩的影响较少，它的变化主要是明度变化和色相本身的变化，它的饱和度也往往最高。（图1-6）

光源色：光源色也就是发光体所发出的光的色彩。即光源照射到白色光滑不透明物体上所呈现出的颜色称为光源色。不同发光体具有不同色调的光。如

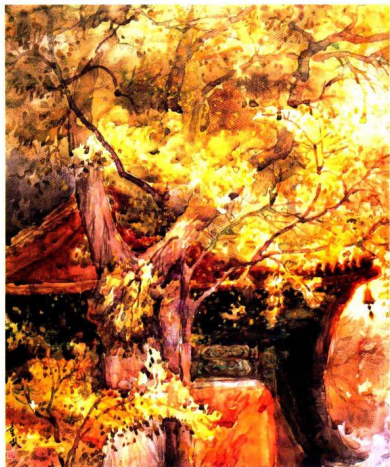

图1-6 古国秋韵 作者：陈重武

图1-7 草垛 作者：莫奈

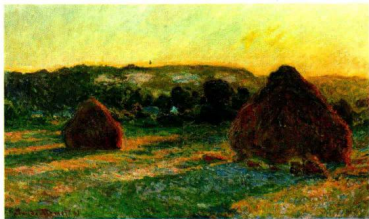

图1-8 草垛 作者：莫奈

晨光、夕阳光、星光、灯光等，它们都含有不同色相。当物象接受不同色相光源的照射时，其色彩会发生不同的变化。（图1-7）

环境色：指物体受周围物体反射的颜色影响改变其本身固有色而呈现出一种与环境一致的颜色。环境色的存在和变化，加强了画面相互之间的色彩呼应和联系，能够微妙地表现出物体的质感，也大大丰富了画面中的色彩。因而，环境色的运用和掌控在绘画中非常重要。（图1-8）

在色彩写生实践中，认识理解物体色彩的相互影响，弄清物体光源色、固有色、环境色的关系，能更好地画出色彩丰富、和谐的作品。环境色对物体的影响是全方位的，而实际上光源色的强度远胜过环境色的影响，环境色对物体受光面的影响

是微乎其微的，相比较而言，环境色主要影响到物体的暗部，也就是反光部分。

图1-9 鲜花（暖色调）作者：琼瑟·阿什辛

图1-10 春天的花园（冷色调）作者：凯伊·富兰克林

三、色性

色性是色彩的冷暖感觉。色彩学上根据心理感受，把颜色分为暖色调、冷色调和中性色调。如红色、橙色、黄色给人们一种温暖的感觉，这一色系的颜色称为暖色；蓝色、绿色、紫色给人一种清凉的感觉，这一色彩系列称为冷色。黑、白、灰为中性色调。（图1-9、图1-10）

图 1-11 黑土地 作者：乔雨林

色彩的冷暖感觉在视觉上还能产生距离感，即为色彩的透视。它在写生中尤为重要。同一色彩距离我们远时，对比较弱，增强冷色感觉。距离近时，对比较强，增强暖色感觉。

四、色调

色调是指各种色彩不同的物象构成一幅作品时，作品的色彩在色相、明度、纯度、冷暖等方面有个总倾向。色调是贯穿绘画过程始终的一个主导因素，也是一幅画色彩的主要特征、大的色彩效果。色调的划分：在明度上分为亮色调、灰色调、暗色调；在色相上可分红色调、蓝色调，等等；在色性上可分为冷色调、暖色调、中间色调。（图1-11）

作业：1. 色相、明度、纯度的调色练习。2. 仔细观察一组物象在不同光线或不同环境下色彩的各种变化，并记录下来。

作业要求：用水粉材料进行3张色调练习，尺寸大小为8开纸。

作业提示：在素描纸上用铅笔和尺制作出有规律的空格，将有色相变化、明度变化、纯度变化的水粉颜色调和成适当的颜色填在空格内。

图 1-12 虞美人 作者：殷实

第三节 色彩的基本规律

一、色相对比

色相环上任何两种颜色或多种颜色并置在一起时，在比较中呈现色相的差异，从而形成的对比现象，称之为色相对比。邻近色相对比的颜色是在色相环上相距 15° 到 30° 之间的颜色；类似色相对比的颜色是在色相环上相距 60° 以内的颜色；补色相对比的颜色是在色相环上相距 180° 的颜色。（图 1-12）

二、色彩的冷暖对比

在色彩体系里，可把颜色分为暖色系和冷色系，在观察物体时，对于色彩的认识是在不断比较中逐渐完善。如同一种颜色，由于所处的空间不同，其所呈现的冷暖变化也不同。一块灰色物体分别置入红、蓝两块背景中，其给人们的冷暖感受大不相同。（图 1-13）

三、色彩的明度对比

明度对比是色彩的明暗程度的对比，也可以说是色彩的黑白度对比。只有色相的对比而无明度对比，物体的轮廓形状难以辨认；只有纯度的对比而无明度的对比，物体的轮廓形状更难辨认。在塑造形体的过程中，运用色彩的明度对比，是表现物体体积感、空间感的一种手段。（图 1-14）

四、色彩的纯度对比

色彩的纯度对比是色彩的鲜艳度和饱和度的对比关系。色彩纯度对比弱的画面视觉效果比较弱，形象的清晰度较低。中等纯度的色彩对比画面效果含蓄丰富，主次分明。纯度强的色彩对比画面色彩明朗，富有生气，色彩认知度也较高。纯度对比和其他色彩关系对比相同，都是相对而言，过分夸大或削弱它都会影响画面的最后效果。（图1-15至图1-18）

作业：在理解色彩基本概念的基础上，进行色相对比、冷暖对比、明度对比、纯度对比的调色练习。

作业要求：用水粉颜料临摹所学的4种色彩对比的画各1张，作业尺寸为8开纸。

作业提示：注意各对比之间的差异性与关联性。

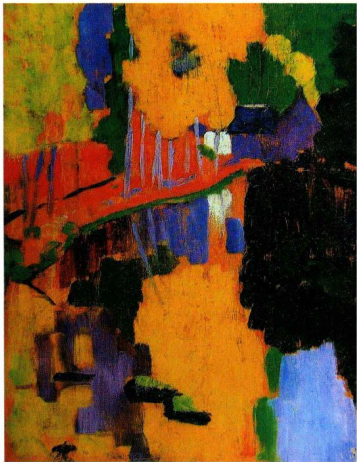

图1-13 风景 作者：佚名

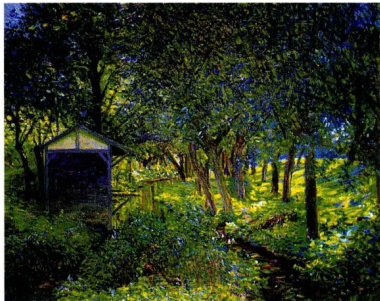

图1-14 明度对比 作者：佚名

图1-15 纯度对比 作者：佚名

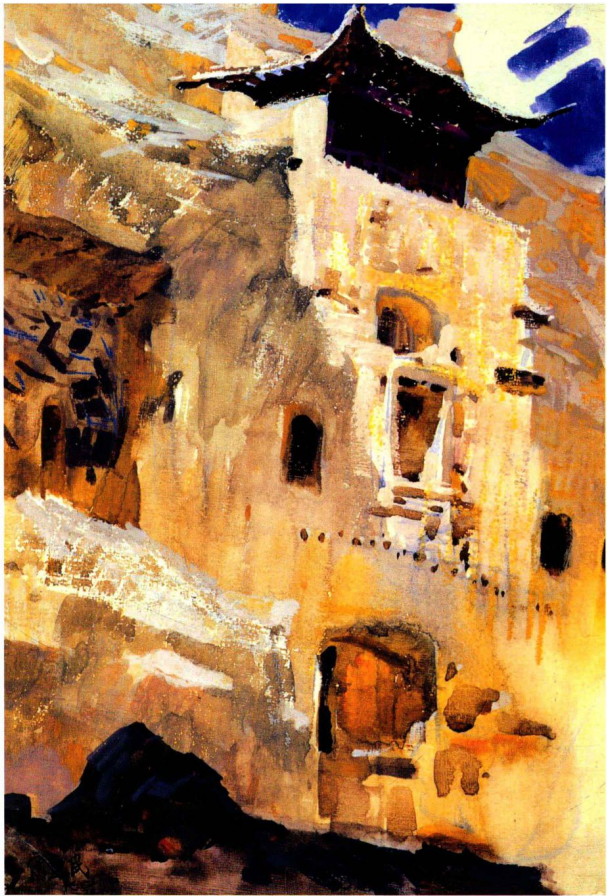

图1-16 莫高窟 作者：宋惠民

图 1-17 春天的融雪 作者：凯伊·富兰克林

图 1-18 盘中的鱼 作者：雪莉·特里维纳

图 1-19 西红柿 作者：安娜·伍德