

高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

色彩

主编 王娟

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

色彩

主编
王会娟
副主编
李娜
王昊
苑军

单春
罗晓
覃小
京燕

杜伟
王浩
朱华
欣欣

Secai

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 简 介

本书包含认识色彩、色彩工具与材料、色彩的基本规律、水粉静物写生技法和作品欣赏等五章的内容。本书既有色彩的基本知识讲解,又有色彩实际操作训练内容。本书通过严谨、形象的理论讲解,以及综合性、结合实践的课程训练,来开阔学生视野,培养学生的创造思维能力,从而提高学生的色彩理论水平和实践能力。

图书在版编目(CIP)数据

色彩/王 娟 主编. —武汉: 华中科技大学出版社, 2012. 3
ISBN 978-7-5609-7713-3

I. 色… II. 王… III. 色彩学-高等学校-教材 IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 025151 号

色彩

王 娟 主编

策划编辑: 曾 光 彭中军

责任编辑: 彭中军

封面设计: 龙文装帧

责任校对: 祝 菲

责任监印: 张正林

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编: 430074 电话: (027)87557437

录 排: 龙文装帧

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 880 mm×1230 mm 1/16

印 张: 5.75

字 数: 198 千字

版 次: 2012 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 36.00 元

华中出版

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

SECAI

我们生活在一个色彩斑斓的世界里。在所有视觉因素中，人类对色彩最为敏感。色彩是绘画领域最复杂的因素之一。色彩的研究涉及物理、化学、生理学、心理学、艺术学等领域。远古时期，原始人就用不同的颜料来描绘生活、装饰自己。由于现代文明与科技的发展，色彩已成为生活中必不可少的东西。与现代人生活密切相关的视觉传达设计、数码影像设计、环境艺术设计及产品设计都离不开色彩。如果说造型是躯体，那么色彩则是外衣。

本书讲解了色彩理论知识，介绍了色彩的基本技法，结合作者多年的实践教学经验，列举了大量图例，希望能够给从事艺术的同仁及进行艺术学习的学子，还有热爱艺术的人们带来帮助。

对于本书的不足之处，恳求读者提出宝贵建议，以便修订时加以完善。

编 者

2012 年 2 月

目录

SECAI

1

第 1 章 认识色彩

- 1.1 色彩的形成及原理 /2
- 1.2 色彩要素 /3
- 1.3 色调及影响色彩的因素 /5
- 1.4 色彩在空间中变化规律 /5

7

第 2 章 色彩工具与材料

- 2.1 水粉颜料 /8
- 2.2 调色盒 /8
- 2.3 纸、笔 /8

9

第 3 章 色彩的基本规律

- 3.1 色彩的透视规律 /10
- 3.2 色彩的对比规律 /10
- 3.3 色彩的冷暖规律 /10
- 3.4 色彩的调和规律 /10

11

第 4 章 水粉静物写生技法

- 4.1 水粉画技法特点 /12
- 4.2 水粉静物写生 /12
- 4.3 水粉画的基本用笔方法 /13
- 4.4 作画步骤 /14

23

第 5 章 作品欣赏

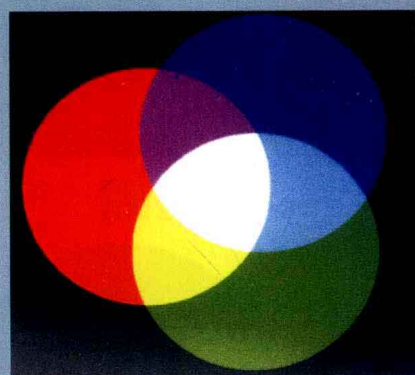
85

参考文献

第1章

认识色彩

RENSHI SECAI

色彩研究的范围主要有两个：一是色彩现象的成因；二是表现色彩的技巧。

1.1

色彩的形成及原理

在这个生机勃勃的世界里，光与色共同“奏响了辉煌灿烂的交响乐”，我们时时刻刻都在“聆听”这完美的“乐章”。对于色彩的成因及色彩概念和原理的认识，通常从光色谈起。没有光就没有色彩，光与健康的眼睛是人们感知色彩存在的必要条件，色彩是感知的结果。人们之所以看见颜色，正是因为有光照在物体上，没有光就看不见色。在绘画中运用的一切有关色彩的法则都是自然规律的反映。

1. 光

光是一定范围的电磁波，光波的波长各不相同，不同波长的光波刺激人的眼睛，就使人们看到色彩。

亚里士多德开创了“光是色彩之源”的学说，影响后世至深。牛顿发现光谱以后，建立了色彩与光的理论基础。

人眼所见到的光有一定的波长范围，科学家通过实验让太阳光通过三棱镜折射，分解为赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色。

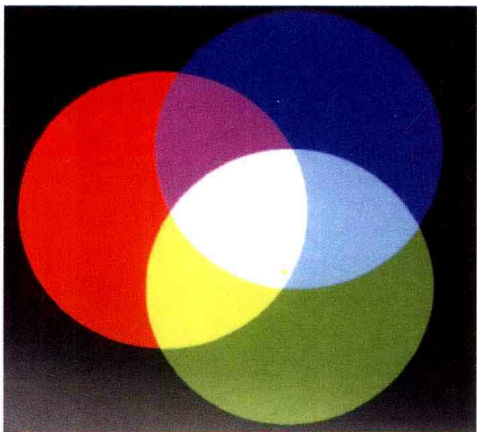

图1-1 加色混合

2. 颜色

现在用的色彩颜料是以三棱镜折射出的几种色为依据而制成的。红、黄、蓝的色光混合产生白色光称加色混合，如图1-1所示。

红、黄、蓝颜料相加近似黑色，称减色混合，如图1-2所示。

1) 光源色

颜色之所以被人的眼睛所感知是因为光照的作用。光源色指光源发射出来的光的颜色。

2) 固有色

固有色指物体自身的颜色，是在同种光线下(通常指柔和的日光)，本物体区别于其他物体的色彩。通过光照产生的视觉，有发光的固有色物体(如玻璃、不锈钢等)，有吸光的固有色物体(如金丝绒、棉布、呢子等)。例如黑头发、蓝天、白云、红苹果等，其中的黑、蓝、白、红就是固有色。固有色主要体现在物体明暗交界线与受光面之间的部分。物体绝对的固有色是不存在的，不注意条件色而只注意固有色的绘画作品，不可能是物象具体色彩的真实反映。

3) 环境色

环境色是物体在光照条件下，环境(包括光源)所呈现的颜

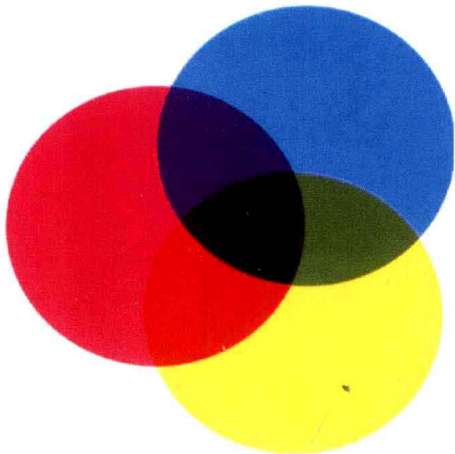

图1-2 减色混合

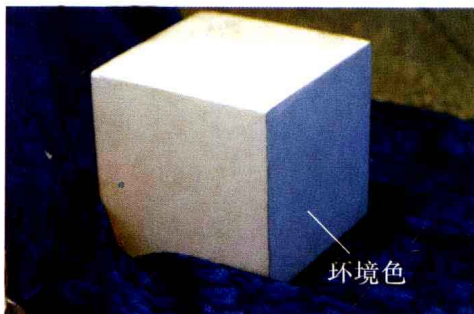

图1-3 环境色

色。在相同的受光条件下，不同固有色的物体与物体之间都会形成受光、背光、反光、投影等色彩的变化。所有的受光物体在显示自身的颜色时，也以自身的颜色影响周围物体的表面。一个白色物体放在蓝色衬布上，物体的背光部则呈现一定的蓝色，其反光部位蓝色感觉会更强。色彩的千变万化、错综复杂形成了丰富的颜色变化。环境色如图1-3所示。

环境色是相对于物体固有色来说的。同一物体在不同的环境中会有不同的色彩变化。因此，在作画时，要注意随环境

的不同而寻求不同的色调和色彩关系变化。

1.2

色彩要素

各种事物都有自身的属性，了解和掌握其属性是认识事物的关键。色彩三属性是指有彩色类颜色(不包含黑、灰、白无彩色中性色)具有的色相、纯度、明度三个属性。

1. 色相

色相是色彩最重要的特征，是指能够比较确切地表示某种颜色色别的属性。物体的颜色是由光源的光谱成分和物体表面反射的特征决定的。色相以红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的光谱为基本“相貌”，并形成一种秩序。这种秩序是以色相环的形式体现的，称为纯色色相环。确切地说是依波长来划分色光的“相貌”，可见色光因波长的不同，给眼睛带来的色彩感觉也不同，每种波长色光的“被感觉”就是一种色相。

色相环中，可把纯色色相的距离进行均等的分离和分隔。20色色相环如图1-4所示。

2. 明度

明度是指色彩的明暗深浅程度、色彩的明亮程度。如紫色明度低，黄色明度高，加入白色可提高明度。明度对光源色来说可以称光度；对固有色来说，除了称明度之外，还可称亮度、深浅程度等。各种有色物体由于它们的反射光量的区别而产生颜色的明暗强弱。色彩的明度有两种情况：一是同一色相的明暗变化，同一颜色加黑、白以后产生不同的明暗层次（见图1-5）；二是各种颜色的明暗变化，每一种纯色都有与其相应的明度，如黄色明度最高，蓝紫色明度最低，红绿色明度居中。

3. 纯度

同一色相不同纯度如图1-6所示。色彩的饱和度或彩度代表着自身的纯净程度，也称艳度、彩度、鲜度或饱和度。三原色纯度最高，其他色混合得越多纯度越低。纯度是表示颜色中所含某一色彩的成分比例。纯色的色感强，即色度强，所以纯度也是色彩感觉强弱的标志。

物体表层结构的细密与平滑有助于提高物体色的纯度。同样纯度的油墨印在不同的白纸上，光洁的纸印出来的纯度高些，粗糙的纸印出来的纯度低些，能使物体色纯度达到最高的是丝绸、羊毛、尼龙等。

在七种基本色中，除各自有各自的最高纯度外，它们之间也有纯度高低之分，红色纯度最高，绿色纯度最低。黑白灰属无彩色系，没有纯度。任何一种单纯的颜色，倘若加入无彩色系任何一色的混合，即可降低它的纯度。如红色，当加入白色时，就变成了粉红色；当加入黑色时，就变成了深红色；当加入同明度的灰色时，其明度不变，而纯度降低了。从而可以知道：越靠近无彩色，则纯度越低，色越浊，越灰；越靠近色相环的色彩则纯度越高，色彩越鲜艳。不同的纯度如图1-7所示。

色彩的构成方法千变万化，但本质上却只是有彩色系与无彩色系这两大类颜色的各自或相互的组合和色彩的三属性关系的变化组合。

色彩的三属性是不可分割的整体，只有色相而无纯度和明度的色是不存在的，只有纯度而无色相和明度的色也是没有的。因此在认识和使用上既要有所侧重，又要统一考虑。

每一种色彩都有三个属性，色相、纯度、明度这三个属性相互依存、相互制约，形成色彩关系变化的因素。

当光线照射到物体的表面时，由于物体不同，其吸收与反射的色光也不相同。根据不同的物体分析不同的色彩关系，就要重视和理解物体三大色彩的变化规律。

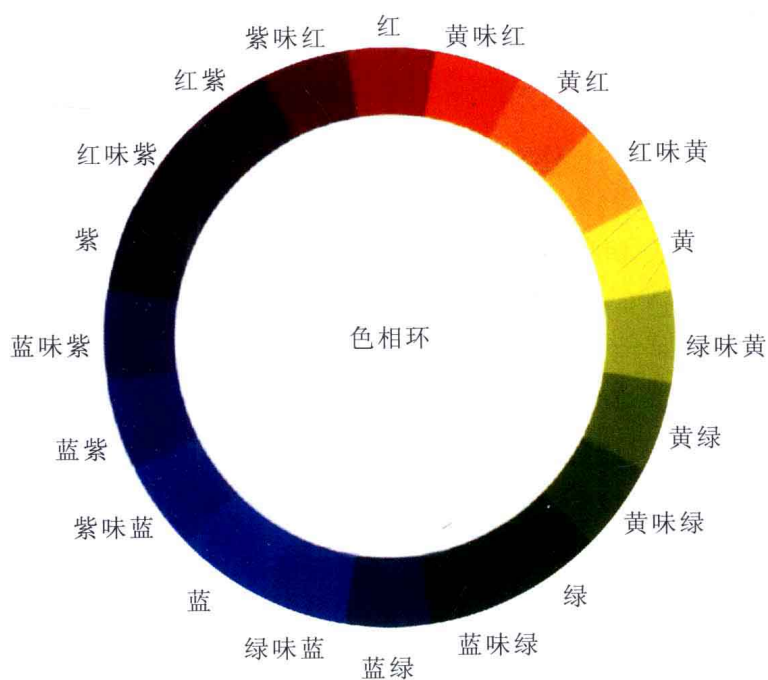

图1-4 20色色相环

图1-5 明暗层次

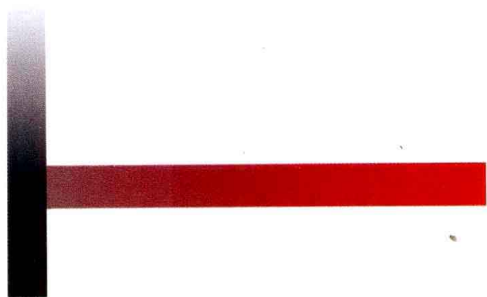

图1-6 同一色相不同纯度

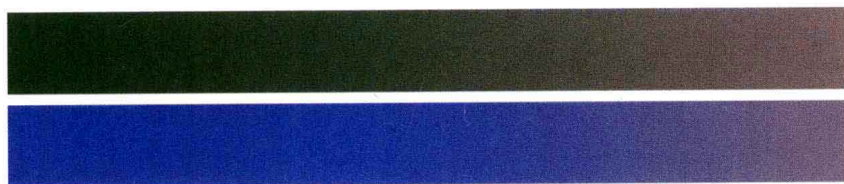

图1-7 不同的纯度

1.3

色调及影响色彩的因素

色调是对象在特定光源和环境条件下的画面色彩相互对比、相互影响而形成的变化统一关系，也就是画面色彩总的倾向。画面色彩总的倾向，有冷、暖色调、中性色调等各种色相的调子。用多数的邻近色或同类色可组合谐调的画面。

色彩画是以色彩的变化来表现物象空间体积的，物体受光角度和视觉角度不同时，物体各部位形成不同的色彩。引起物体色彩关系变化的三因素为固有色、光源色和环境色。

(1) 原色 原色又称基色，不能用其他颜色调配出来。原色是用来调配其他颜色的基本色。在美术上把红、黄、蓝定义为色彩三原色。通过红、黄、蓝这三种原色，可以调配出无数的色彩。理论上说，三原色等量相加应为黑色，与色光三原色红、绿、蓝等量相加成白色正好相反。这就是所谓的减色混合和加色混合现象。

(2) 间色 两种原色相加而调成的色彩为间色，间色也有三种，即橙(红+黄)、紫(红+蓝)、绿(黄+蓝)。

(3) 复色 两种间色或三原色适当混合而成的色彩为复色。复色种类很多，不同比例的三原色组合就有不同的复色。

(4) 邻近色 色相环中左右相邻的色称为邻近色。

(5) 对比色 色相环中两组相对的色(180°、120°相对)称为对比色。

(6) 冷暖色 冷暖性质也称色性，在色相环中红色代表色为暖色，蓝色代表色为冷色。

1.4

色彩在空间中变化规律

空气看似透明，但由于大气层中有杂质，使得空气并不绝对透明，又由于物体的位置与人的观察位置间存在距离的不同，色彩的形成又多了些变化因素。

(1) 色相 在近距离观察对象色相时，近处颜色明确、鲜艳；中间距离，色相略显模糊；远距离以灰色呈现。

(2) 明度 在近距离观察对象明度时，近处颜色明确、强烈、层次明显；中间距离，明度略显模糊、明暗接近、层次简单；远距离以灰色呈现。

(3) 纯度 在近距离观察对象纯度时，近处颜色鲜艳、纯粹、饱和度高；中间距离，纯度略减弱、模糊、柔和；远距离以灰色呈现。

(4) 冷暖 只要有色彩关系的存在，就必定有冷暖的感觉存在。在近距离观察对象冷暖变化时，近处颜色对比明显，暖色有膨胀感、有凸感；中间距离，颜色暖中偏冷、冷色中偏灰；远距离以灰色呈现。只有将色彩的冷暖表现在画面上，画面的色彩才会更加富有生机，显得鲜活、欢快。

第2章

色彩工具与材料

SECAI GONGJU YU CAILIAO

2.1

水粉颜料

水粉颜料是一种含矿物质的颜料，具有覆盖力，可溶于水、稀释成淡彩。

水粉颜料深色干后易变浅（变灰），浅色干后会变深。

水粉颜料以植物色料为主，覆盖力较差，主要依靠水分来表现浓淡、深浅之分，表现效果轻快、透明、可粗可细。

2.2

调色盒

调色盒中颜料的存放应按深色、浅色的顺序摆放，以免颜料相互污染。调色盒如图2-1所示。

图2-1 调色盒

2.3

纸、笔

纸有水粉纸、水彩纸、白板纸，120g以上的纸和稍薄的水彩纸较好，都可以画色彩，但水粉画以水粉纸为好，水彩画以水彩纸适宜。

有时作画中将盐、洗衣粉、油、油画棒等辅助工具与水粉水彩混合使用，可产生意想不到的效果。

笔用羊毫笔、狼毫笔都可。狼毫笔坚挺一些，易表现笔触。笔如图2-2所示。

图2-2 笔

第3章

色彩的基本规律

SECAI DE JIBEN GUI LÜ

3.1

色彩的透视规律

在写生中，近处颜色一般较远处颜色的纯度、浓度高一些，近暖远冷。

3.2

色彩的对比规律

在写生中应做到统一中有对比，谐调中有变化。为使画面产生谐调感，应在画暖色时加点冷色，画冷色时加点暖色，使之既有对比，又有谐调（调和）。

3.3

色彩的冷暖规律

在写生色彩中物体的受光面偏冷色，背光面则偏暖色；受光面偏暖色，背光面则偏冷色。近处偏暖色，远处则偏冷色。

3.4

色彩的调和规律

色彩的调和可用以下几种。

- （1）光源色调：将不同的色加同一种光源色。
- （2）主导色调：将不同的色加同一种主导色。
- （3）类似色调：将相同、相近似的色调和一起，只有明度变化。
- （4）无彩色调和：将对比强烈的色加入黑、白、灰色，降低对比度。

第4章

水粉静物写生技法

SHUIFEN JINGWU XIESHENG JIFA

4.1

水粉画技法特点

水粉画是指用水调和颜料所表现的绘画。水粉画介于水彩画与油画之间，既有水彩画的水色淋漓、流畅、飘逸的感觉，也有油画的厚重硬朗的质感表现。其画法有“干画法”、“湿画法”和“干湿结合画法”之分。其着色一般按“先整体后局部”、“先薄后厚”、“先深后浅”、“先暗部后亮部”的作画原则进行。

1. 干画法

干画法又称厚画法，笔上水分少，颜料较多，有时直接用色与色调配，具有不透明感，颜料中大都含有粉质，覆盖力、着色力较强，描绘时要求用笔肯定、准确，笔触感强烈，可以层层叠加、反复修改，这样塑造出来的形体严谨，给人以真实的视觉效果，很方便初学者较快掌握，因此大多数初学者选择水粉颜料来作画。它适用于画山石、树木、陶罐、水果等相对坚硬的物体。

2. 湿画法

湿画法又称薄画法，在调色过程中，水分很充足，通常是在前面的颜料未干时就接着画第二笔颜料，也可先把画纸刷湿，然后作画。在静物写生中，背景部分、透明的暗部和柔软的衬布等适宜用此画法。有些书将水粉画并入水彩画里，原因是两者都用水，水粉的画法也可用类似水彩的技法特点，采用湿画法，已取得水色淋漓的润泽效果。

3. 干湿结合画法

干湿结合画法指干湿两种画法结合使用的画法。一般在背景和物体的暗部多用湿画法，在亮部和物体的主要部分用干画法。一般用干湿结合画法视觉效果会更好。

4.2

水粉静物写生

1. 静物画写生目的

几个水果、一束鲜花、几本书，任一件生活用具，这些是与人们的生活密不可分的事物，用美的眼光审视它们，就能发现它们同样具有自己独特的艺术灵感，而且有值得欣赏之处。