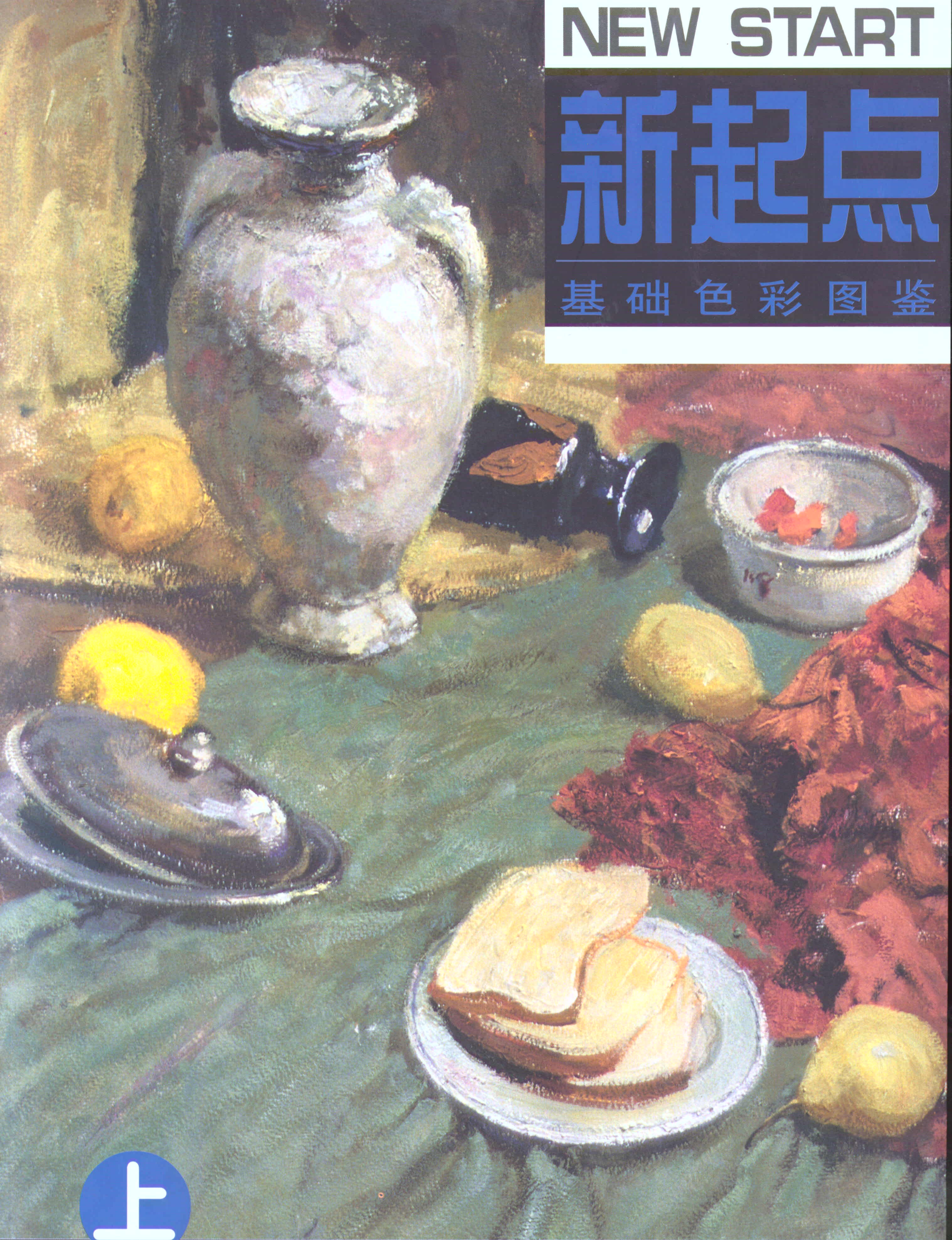

NEW START

新起点

基础色彩图鉴

上

● 编著 翟欣建

● 人民美術出版社

An oil painting of a man's face, rendered in a realistic style with visible brushstrokes. The man has dark hair and is looking slightly to the right. The lighting is dramatic, with strong highlights on the forehead and nose, and deep shadows on the right side of the face and under the chin. The background is a textured, dark blue-grey.

NEW START

新起点

基础色彩图鉴

下

● 编著 翟欣建

● 人民美术出版社

ISBN 7-102-02690-0

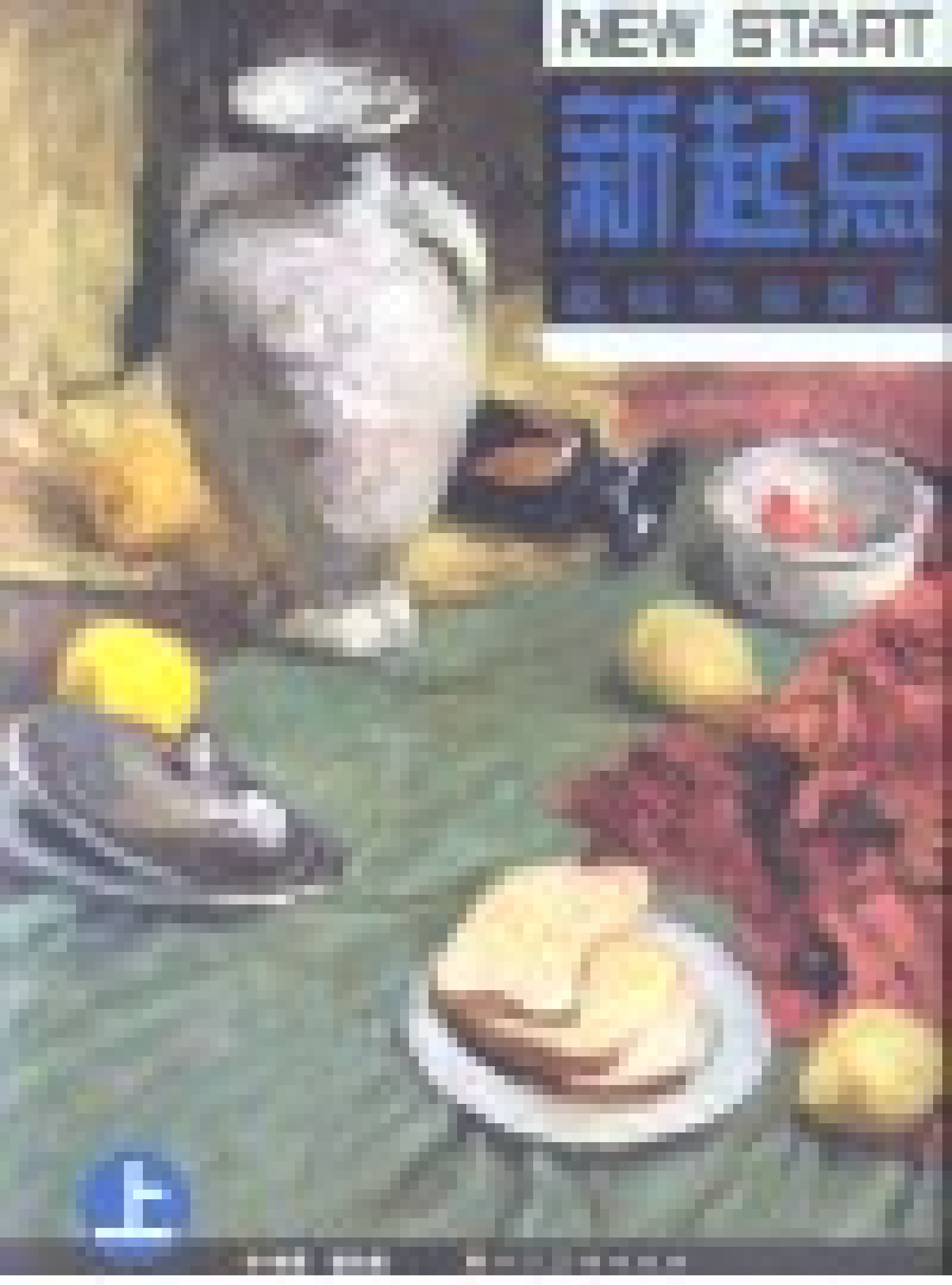

9 787102 026909 >

ISBN 7-102-02690-0 定价: 66.00 元 (上、下)

NEW START

新起点

上

翟欣建 编著

上册

基础色彩图鉴

NEW START

新起点

人民美術出版社

翟欣建 编著

下册

基础色彩图鉴

NEW START

新起点

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

基础色彩图鉴 / 翟欣建编著. — 北京: 人民美术出版社, 2002.11

(新起点)

ISBN 7-102-02690-0

I. 基… II. 翟… III. 水彩画—作品集—中国—现代 IV. J225.

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第090536号

新起点——基础色彩图鉴

出版发行 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号100735)

制版印刷 人民美术印刷厂

经 销 新华书店总店北京发行所

2003年1月 第1版 第1次印刷

2003年12月 第1版 第2次印刷

开本 787毫米×1092毫米 1/8

印张 13 印数 3001-6000

定价 66.00元(上、下)

“川广自源，成人在始。”

——西晋张华《励志诗》

多么宽阔的江河均来自细小的源头，任何人事业上的成功都是因为年轻时的刻苦努力。

编者的话

作为学习绘画的初学者，素描和色彩是表现客观物象的两项最重要的基本功，缺一不可。编写了《新起点—基础素描图鉴》之后，我趁热打铁，继续编了《新起点——基础色彩图鉴》。现呈献给读者。

朱熹在《性理情义》中讲道：“读书之法，莫贵于循序而致精。”就是说，学习必须循序渐进，才能达到高深精通的境界。

《基础色彩图鉴》的宗旨，就是遵照学习要循序渐进的原则，强调基础教学的重要性。就像盖房子一样，打基础是一个不可逾越的阶段，而基础的好坏又直接影响整体建筑的成败。

学习素描，以认识和理解客观物象的形体结构为主，相对来讲理性的因素多一些。而色彩的学习，感性的因素多一些，是以表现客观物象的外在色彩关系为主。素描偏向理性概念的知识容易教授，有它自成一套规律的东西。相比之下，同样色彩也有其基本规律的知识是可遵循的。

本书的目的就是要使学生掌握用色彩塑造形体的能力，认识和训练色彩写生的变化规律，掌握正确观察色彩的方法和表现色彩的方法。

我们在这里谈论的是色彩问题，但一定要正确处理好形与色的结合问题。否则，在没有形体概念的情况下，色彩最后还是很难掌握的。谢赫在《古画品录》里讲到六法之中的“随类赋彩”，也说明了颜色和形体的关系。

我们学习色彩知识的基本规律，首先是以写生客观物象为主的，从中去训练学生的观察方法。正确的观察方法就是运用比较的方法，没有比较就发现不了颜色的区别。再有，要着力研究客观物象在特定环境中的条件色因素，并且认识到，色彩总是产生于色与色的相互作用之中。

在编写过程中，我力图把要讲的内容明确地展示出来，同时，也要使读者能了解教师的意图，以便能主动地学习，达到教和学融为一体的效果。

在教学过程中，应注意教学方法的研究。因人而异、因材施教、尊重和爱护学生的艺术个性，没有个性的学习也就谈不上色彩修养的训练。能够调动学生的积极性使他们主动地学习，也可以体现出一位教师的教学魅力。

希望《新起点—基础色彩图鉴》能和它的姐妹篇《新起点—基础素描图鉴》一起，共为祖国的美术教育贡献微薄力量。

罗欣然

2002.6 通州 逸心室

●色彩写生的几个基本问题

作为附中这个年龄段的学生来讲，写生色彩课的教学就是要培养和训练学生用色彩塑造客观物象的能力，学习认识色彩变化的基本规律，掌握正确观察和表现色彩的方法。

为了便于学习和掌握色彩学的基础知识，在这里有必要对色彩学的一些基本概念作一简明解释。

●光源色

从物理学的角度来说，我们所看到的一切客观物象之所以呈现出各种不同的颜色，都是由于光源的照射而产生的。它来自于自然的阳光和月光与人为的各种灯光。

阳光是我们日常生活的主要光源，它是由赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种光组成的。这七种光混在一起，便呈现白色。它照在物体上，由于不同质地的吸收或反射作用，所呈现出的颜色也就随之不同。全吸收的就是黑色，全反射的就是白色，只反射红色光的物体就呈现出红色来，同样，反射红、黄两种色的就呈现出了橙色。所以，对颜色的认识以有光的照射为前提，没有光也就看不到任何颜色。简言之，光源色就是指光源的光色。

光源色有多种，按一般规律，阳光为白色的，但在早晨时偏红色，傍晚时略带金黄色，月光则呈冷青色，人工的钨丝灯泡光呈暖黄色，而荧光灯管则是冷白色的等等。在观察客观物象的色彩时，明确光源色的来由至关重要。

●固有色

所谓固有色就是指客观物象在相对稳定的白光下所呈现出自身的颜色。在物理学上是不存在固有色一词的，它只存在于人们的日常生活和绘画艺术的活动中。人们常说蓝天、白云、红花、绿叶，说这人是黄脸膛、那个人是红脸膛。总之，一般都爱用客观物象的固有色来描述。作为对色彩的分析 and 把握上，固有色这个因素是不容置疑的，而且还是很重要的。客观物象在一定光源的照射下，受光部的颜色为光源色多些，背光部的颜色为环境色多些，而明暗交接线一带的颜色则带有固有色的因素多些。对于初学色彩的学生，往往关注客观物象的固有色多些，而对客观物象在特定环境中的相互影响所呈现的色彩变化注意不够。

●条件色

又称环境色。客观物象在一定条件的光源照射同时，受周围环境影响而呈现出的颜色称为条件色。条件色的观察和表现是学习绘画色彩的最基本内容，也是区别受过专业训练的人与一般人判断客观物象颜色的分水岭。例如，一丛白色

的月季花，在阳光的照射下，受光的白花与阳光均为白色，所以，呈现为白色的花。而在背光部分的白月季花，不仅没有阳光的作用，反而还受到天光蓝色的影响，所以，呈现淡蓝紫色。同样，白色的月季花，受不同环境里的条件色影响，还会呈现出不同的颜色来。插图①《黄河梅花渡口》，画中渡船的倒影与水面上背光的暗影，形成鲜明的两种倾向的颜色，倒影的环境条件是以船的颜色为主，而背光的暗影主要来自天光蓝色的影响。

●色相

从颜色的不同种类上区别的，称为色相。例如：红色、橙色、黄色、绿色、青色、蓝色和紫色。它们是七种最基本的色相，同时也代表了客观物象的最基本的色彩特征。

●色度

从每种颜色的明度和深浅程度上加以区别的，称为色度。例如：深红、浅红、或深蓝、淡黄等。

●色性

指色彩的冷暖属性。从各种颜色给人不同的冷暖感觉加以区别的，称为色性。例如：红、橙、黄给人有暖色之感，而青、蓝则给人有冷色的感觉。

客观物象的颜色是丰富多彩和千变万化的。相对而言，颜色的色相和色度是较易区分和掌握的，而色性就需经过专业的学习和训练，才能使眼睛从缤纷的颜色中分辨出细致微妙的变化。面对教室里的白墙，在画家的眼睛里，便可观察出各种偏冷或偏暖的色彩变化。

●互补色

如果仅从绘画色彩学的角度来看这个问题。凡是两种颜色混合起来呈为黑色的，便可称为补色。例如：红色与绿色、黄色与紫色、蓝色与橙色。在三原色红、黄、蓝的基础上，处于其中两原色之间的混合色称为间色，间色中总缺三原色中的一原色。例如：蓝色与黄色相混的间色——绿色中缺红，蓝色与红色相混的间色——紫色中缺黄，而红色与黄色相混的间色——橙色中缺蓝。从这一角度也可以理解它们之间的补色关系的形成。有的人会有这样的经验，在暗室红色灯泡的环境里工作，刚一脱离这种光线的时候，眼睛所看到的景物都罩上了一层蓝绿色，这也说明人的眼睛在生理上所表现出对色彩的一种互补现象。

运用颜色的互补关系，可以增加色彩的强烈对比效果，增加色彩的明度。正因为有了色彩的互补，自然界包含了颜色的各种混合与再混合的现象，以至使客观物象呈现出极其复杂和丰富的色彩。这些也正是学习绘画要解决的内容。插图②《静物》，在整个橙黄的暖色调中，运用了蓝绿色与大面积的红橙色的互补关系，增加了整个画面的对比，活跃了气氛。

●色调

在自然界中，客观物象在光源色的作用下，被笼罩在统一的颜色倾向之中。在绘画中，画面颜色处于一个总的倾向之中，均可称之为色调。光源色的冷暖与强弱决定着色调的冷暖与高低。

客观物象的复杂性决定了色调的多样性，在色性上分有冷调子、暖调子，从色度上分有亮调子、灰调子和暗调子，从色相上分有红调子或蓝调子等。当然，在实际生活中，它们往往又是相互混合在一起，但在观察和表现上，一定要以一个总的色调来统筹画面，形成一个统一和谐的色调才好。

在写生色彩风景中，色调的把握也是体现一个画家自己的个性和风格。插图③《佳县黄河渡口》是画家站在佳县的山上，从俯视的角度来表现黄河的渡口，以黄河水的颜色为画面的基调，做到了既有画面色调的统一和谐，又有船与岸边及人物的变化。

●色感

对色彩的视觉感受，称之为色感。色感对于一位初学者或成功的画家同样重要。每个人的色感是有差异的，这与先天的形成与后天的培养是有关的，而且通过大量事实证明，人对客观物象的色彩感受更多是经过学习和训练而提高的。色彩的透视现象。

在写生色彩风景时，所看到的景物因远近的距离、空气的薄厚和湿度的大小所造成颜色的变化现象，称之为色彩的透视现象。例如，在开阔的田间有纵横交错的防风林，近处的树呈黄绿色，逐渐远去的树过渡为青绿色，而最远处与天交接的树林已变成蓝灰色了。插图④《西黄村火车站》，因火车站与远处距离的空间关系，一是运用铁轨的透视，二是运用了色彩的透视表现了小火车站的景象。

●写生色彩技法

“写生色彩”是绘画学习中的一个专业术语。主要是指面对客观物象，在特定的光源下与特定的环境条件中，从整体出发，全面地观察比较，准确地描绘出客观物象的体积质感、色彩关系和空间关系。因此，写生色彩注重的是对客观物象的条件色研究，不能脱离某一特定的具体环境与条件，不能离开所照射的光源色，以及画家当时对这一具体位置的色彩感受。

当然，每个人对色彩的视觉感受的能力是不同的。有的人天生对色彩的感觉就很敏锐，画面可以画出丰富的色彩来。有些人对色彩的感觉就弱一些，这里是存在一个大与小的差异问题。但是，写生色彩就其自身的规律而言，它是可知的和可以掌握的，通过正确的观察与思考，可以找到开发出这种能力的训练方法。

首先是对色彩的整体观察。

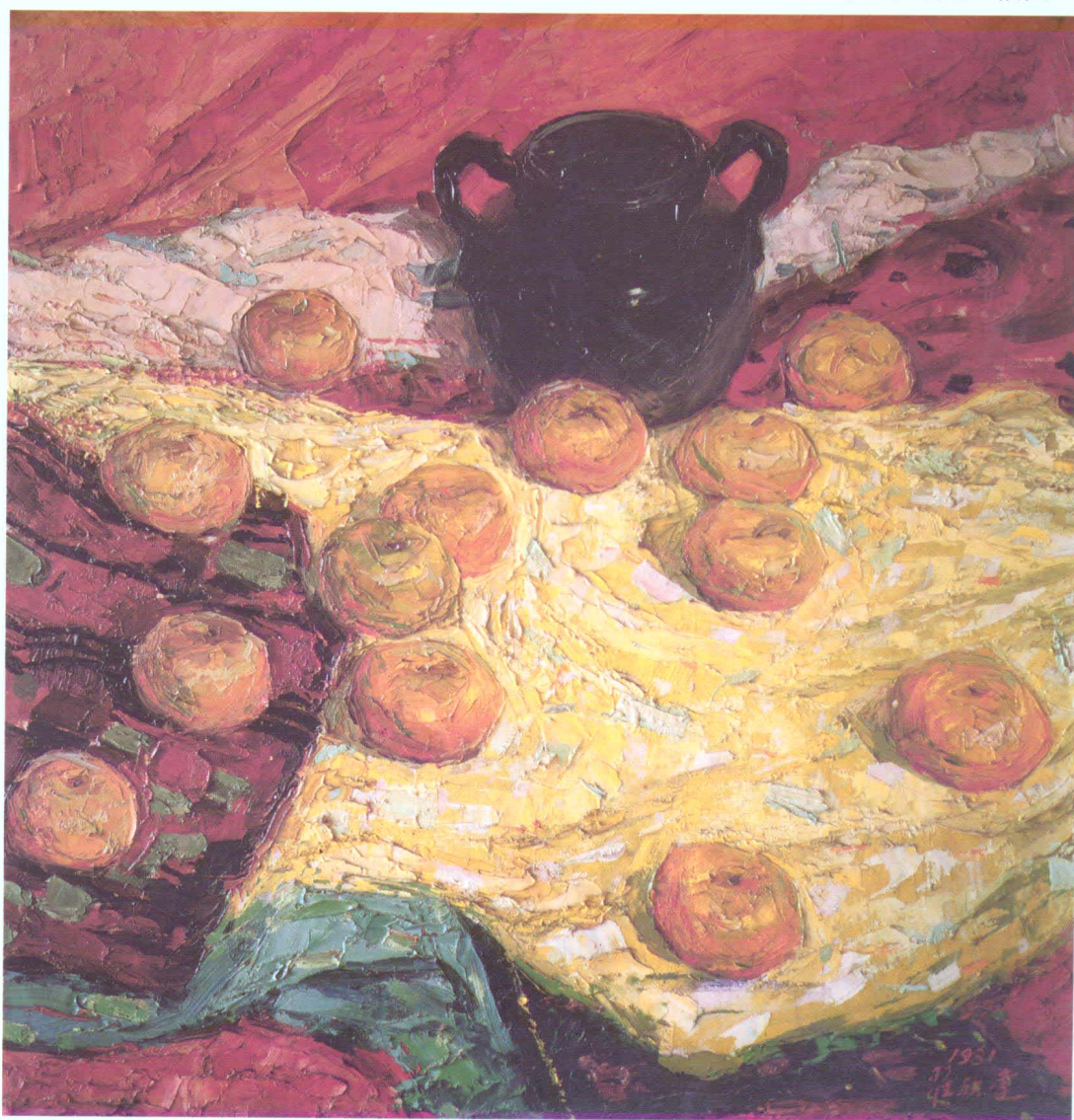
写生色彩的技法首先是要全面的整体观察，而不是孤立的局部观察。片面的局部观察只能找到固有色的色彩关系，找

《黄河梅花渡口》 38cm × 27cm 1978年 翟欣建 插图1

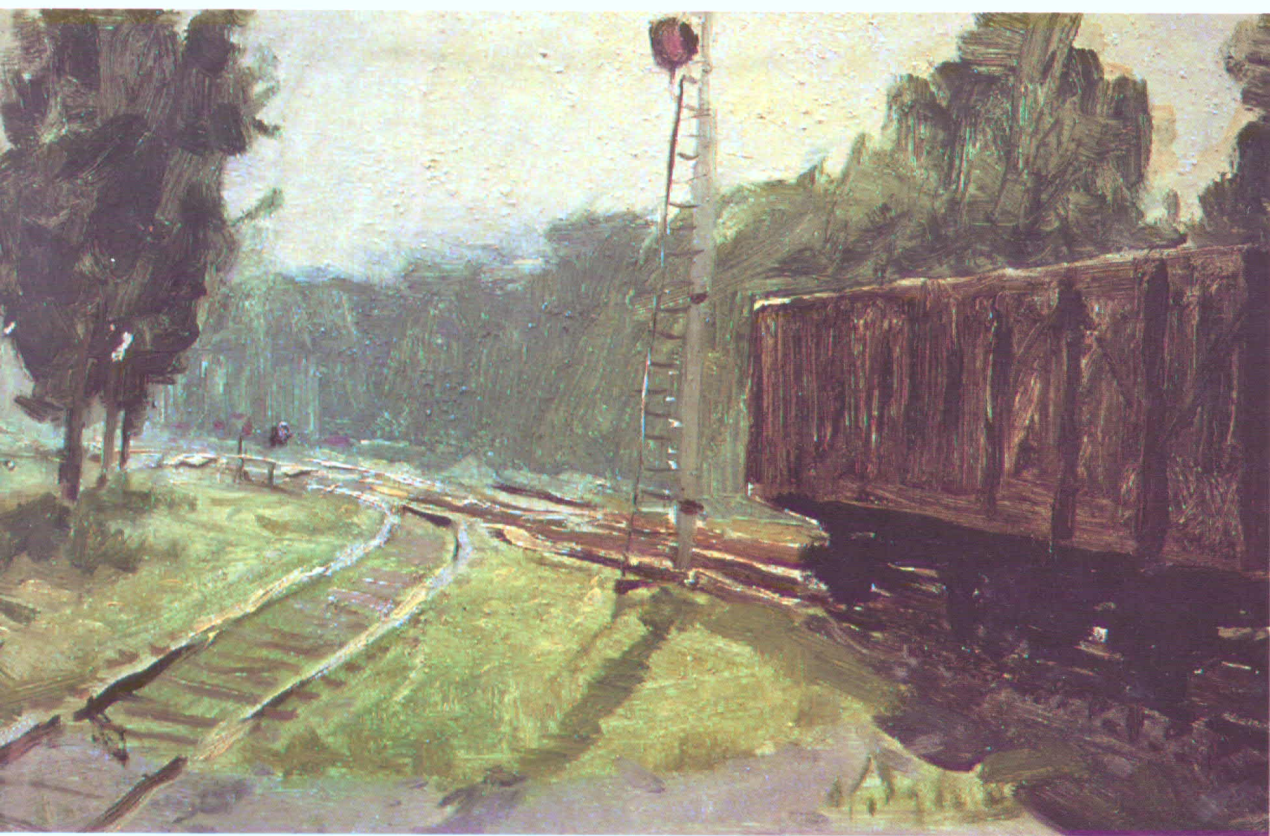
《佳县黄河渡口》 18cm × 13cm 1980年 翟欣建 插图3

《静物》 53cm × 55cm 1981年 翟欣建 插图2

《草垛》 33cm × 15cm 1982年 翟欣建 插图7

《西黄村火车站》 35cm × 22cm 1978年 翟欣建 插图4

《秦皇岛码头》 31cm × 38cm
1982年 翟欣建 插图5

不到条件色的色彩关系。重视环境条件色的方法，就是促使我们把客观物象与周围因素的关系联合起来观察思考，这样就能比较准确地表现出客观物象的色彩关系来，画面显得具体生动，可以充分体现出写生色彩的表现魅力。插图⑤《秦皇岛码头》，画中远处的轮船与近处的两艘拖轮在造型和颜色的处理安排中，水面的蓝绿色和船体的颜色、天空的颜色与拖轮的白色船舱的颜色、地面的颜色与船体的重色块等等，相互照应，又相互渗透，形成浑然一体的码头景象的特定空间来，正是基于整体的观察和表现结果。

其次是对色彩的分析比较。

整体的观察必然落实在局部的分析和比较之中，用分析、比较的方法，就是要把客观物象中的各部位的色彩按其比例的关系，统一安排在画面的整体之中，就是要注意色彩内在因素的丰富变化和色彩倾向转移衔接的过程。既要尊重个人的色彩感受，又要学会色彩分析的方法。只有在对色彩进行了分析研究，并掌握写生色彩的变化规律后，才能提高眼睛的色彩感觉的能力，达到对色彩的归纳和概括，具备对色彩的想象能力。为了便于初学者认识和掌握起见，进一步说明分析和比较的方法，可以从比色调、比冷暖、比色相、比明度这四个方面来谈。

《涉县太行山》 38cm × 27cm 1983年 霍欣建 插图6

●比色调

色调是一幅作品的核心部分，色调不协调，即使局部颜色再好，从画面的效果来讲也是不成功的。就像唱歌一样，走了调的歌是不堪入耳的。所以，选景、构思与作画时的观察思考和酝酿成一幅什么样的色调是很重要的。既要依据特定环境中客观物象的色彩关系，还要强调画家对这一客观物象的色彩感受，这样才能把当时的感受较准确地表达出来。插图⑥《涉县太行山》，1982年我带学生到河北与山西交界的太行山区涉县下乡实习。明朗清新的远山与天空，鲜亮的菜地和一排浓郁的树林，给人一种心旷神怡的感觉，我被这一景色抓住了，并马上把一个明亮的暖黄绿的色调确定下来，一气呵成地描绘出来。

●比色相

在写生色彩的诸因素中，对色相的区别和掌握上，相对来讲是易于分辨的。也就是行家们所讲的，这块颜色偏红头，那块颜色偏绿头。在实际生活中，任何客观物象都是处在一定的光源环境里，除个别的固有色是较纯的红、黄、蓝、绿等色外，大部分的颜色倾向上都是相互混合和渗透影响的。只有互相作比较才能确定其颜色的区别和变化来。

●比冷暖

冷暖问题是写生色彩的精华，它往往与画面上的黑、白、灰色块的关系紧密相连。一般地讲，分析和比较颜色的冷暖是在同类明度的色层中进行的。也就是说，画面上重色块与重色块相比较，灰色块与灰色块相比较，亮色块与亮色块相比较。在同类色的比较中，也是容易区别冷暖的。而画面中的重色块与亮色块无须比较便可一目了然。在不同的光源色的影响下，冷暖色调的比较也是容易观察和表现的。插图⑦与⑧《草垛》，是在同一个环境和客观物象而光源色不同的情况下而画的。阳光下的草垛，冷暖明确、色调明朗。而阴天中的草垛，画面呈现冷绿灰色调，冷暖不太明确。

●比明度

客观物象所具有的最亮到最重的过渡层次上是无止境的，这里需要一个归纳和概括，要强调一些和舍弃一些，要尽可能地归纳在黑、白、灰这三个大的层次里。有了黑、白、灰三种色块在画面上的比例关系，才能确定出画面的亮调子、灰调子或暗调子。以亮色块为主，稍加灰色块或少量重色块的属于亮调子。以重色块为主的就是重调子。同样，以灰色块为主的才能成为灰调子。插图⑨《雪后》，描绘的雪后农村的一角是对比较强的亮调子。插图⑩《龙泉雾的村外》描绘了农村院舍在树林和背光暗部里的情景，是较重的暖绿调子。插图⑪《农舍》描绘的即将下雨的农舍，画面为偏绿的灰调子。

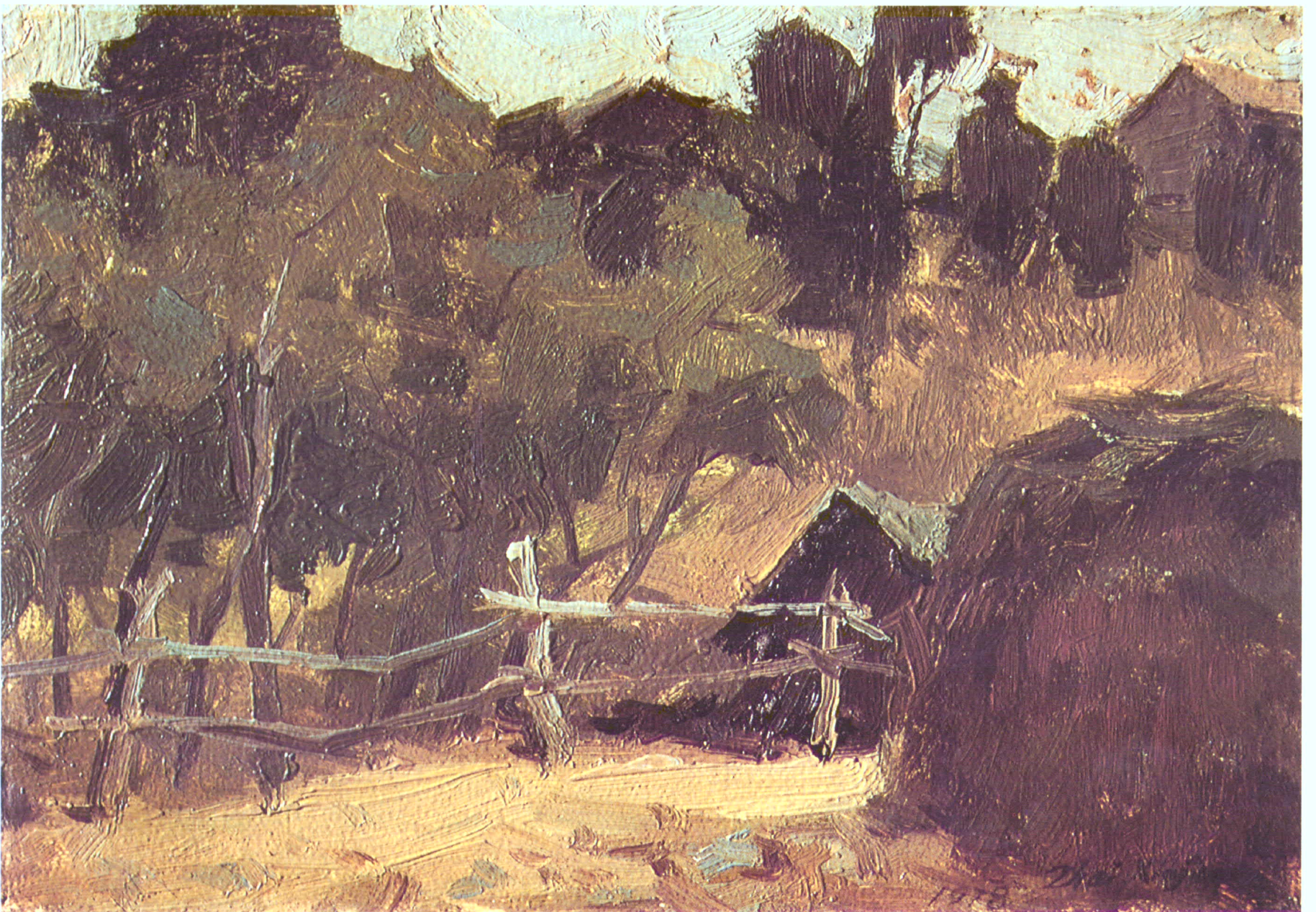
《龙泉雾的村外》 25cm × 35cm
1979年 翟欣建 插图 10

《草垛》 39cm × 28cm
1982年 翟欣建 插图 8

《雪后》 20cm × 27cm
1978年 翟欣建 插图 9

《农舍》 19cm × 14cm
1978年 翟欣建 插图 11

● 色彩写生小色调练习

附中一年级的学生，在入学前画过大量的色彩静物，但因基于在应考的状态下进行训练的，随之伴有许多不正确的方法和习惯。为了步入更有效的正轨学习，必须在写生色彩静物课前进行一些调整，以规范教学。

色调在绘画中占有极其重要的位置。没有统一色调的画面，就不能成其为色彩，也就更谈不上正确的学习写生色彩。

在写生色彩静物时，摆好静物作业是第一步。通过静物的摆放和搭配，表现出几组不同的色调来，充分体现教学的要求，使同学清楚明了学习目的，从而也体现出教师的审美修养和教学水准。

因是小稿程度的作业，所以，摆的静物比较简单，以色调明确为目的，局部稍有变化即可。

首先要求学生在八开水粉纸上作十字分割，成为四块小画面。每幅作业要求三课时完成，共四组静物：一组暖灰偏黄的调子、一组冷灰偏蓝绿的调子、一组偏白的亮调子、一组冷重偏绿的调子。

在起稿和铺大色块时，提倡同学用大的笔触迅速铺满画面，绝对不允许去画局部的细节，反复提醒同学要整体观察，互相比颜色的关系，反复推敲它们的变化。同时还要注重自己对客观物象的视觉感受，既要把看到的颜色大胆地画出来，又要从整体上去统筹控制画面。多强调画面的色调和谐与统一。为了便于准确地掌握色调的关系，还应督促同学画到一定时候就要离开坐位，站在远处看大关系。为了加强比较，还可转到另外的一组静物前，比较它们的区别和变化。总之，不断地调整和训练自己的眼睛，以达到写生色彩静物色调的准确把握。

插图⑫、⑬、⑭色调小稿的作业，都较好地完成了教学的要求。通过这种训练，同学们既能比较客观地表现出静物的色彩关系，又能主观地把握静物的主体色调，同时还纠正了局部观察捕捉固有色的习惯等不正确的方法，为下一步写生色彩静物打下基础。

焦瀚

焦瀚

焦瀚

焦瀚

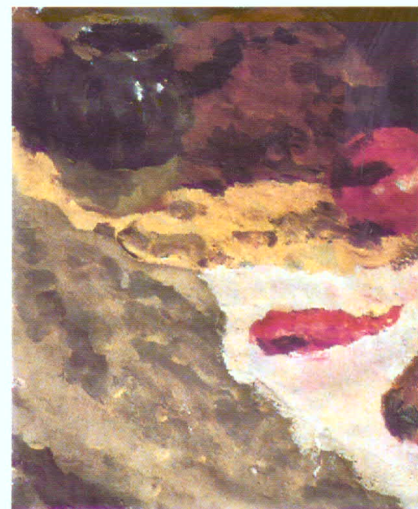
史若星

张晓彬

张晓彬

张晓彬

