

色彩学基础 与 银幕色彩

王树薇 著

中国电影出版社

色彩学基础与银幕色彩

王树薇 著

中国电影出版社

1987 北京

内 容 说 明

作者多年从事电影色彩学的教学和研究。本书比较系统地介绍了色彩学基础知识，科学地论述了色彩现象和色彩规律，并举了大量美术作品和国内外影片，对电影色彩的特性、结构、造型手段及表现形式等作了详尽地分析。立论清楚，深入浅出，即具一般色彩学特点，又是一部专业性较强的论著，对电影专业人员的艺术实践，美学修养和普及电影文化等都有一定的学习与参考价值。

责任编辑：陈翼云

封面设计：陈绍勤

色彩学基础与银幕色彩

中 国 电 影 出 版 社 出 版

北京印刷一厂印刷 新华书店发行

开本：850×1068毫米 1/32 印张：6.75 插页：11 字数：162 000

1987年10月第1版北京第1次印刷 印数：1—3 000册

统一书号：8061·3107 定 价：1.95元

序

当前我国生产的影片，绝大多数采用彩色片拍摄。由于彩色技术的不断完善，拍摄经验的不断丰富，对如何提高彩色影片的造型质量，对电影色彩表现形式特有规律的研究，得到电影创作人员的日益重视。大家不再满足于以往那种仅只把影片拍成“彩色的”，或是“为色彩而色彩”，只追求银幕画面色彩“鲜艳悦目”的拍摄方法；观众也不再能容忍某些在色彩处理上质量粗俗的影片。

从那些在造型处理上完美生动的彩色影片中，我们可以看到，其所以获得成功，是由于影片创作人员从案头工作阶段起，就进行了完善的色彩构思，提出了色彩总体设计，在影片创作过程中，把色彩当做一种有力的造型手段与情绪元素，使色彩成为整个影片完整造型形式的有机组成部分，并表现出电影色彩形式所特有的谐调美。

为了拍摄出高质量的、形式完美的彩色影片，做为主要创作人员的电影导演、摄影师、美术师，都要具备一定的专业造型修养，都要对色彩这一造型因素有足够的敏感。这些拍摄彩色影片必须具备理论修养与实践才能，对电影美术师与摄影师说来，他们可以通过各自的专业训练、理论学习获得，并在艺术实践中不断提高。对电影导演说来，即使他们在色彩设计与彩色摄影方面不是精通业务的专家，也应具备敏锐的色彩感与较高的色彩鉴赏力。只有这样，才能进行完善的色彩构思，使自己的视觉意图表现得更为完美突出。只有把色彩真正当做银幕造型形象的有机组成部分，才能谈到在影片拍摄中主动地、成功地使用色彩。

电影造型工作者的色彩才能与素养，来自实践，也来自理论探求。《色彩学基础与银幕色彩》一书，不同于一般绘画色彩学论著，也不同于以彩色摄影技术为主要内容的电影色彩专著，它正是一本介绍有关色彩艺术方法与电影色彩方法的基础理论读物。本书作者于1954年毕业于中央美术学院，在北京电影学院美术系及摄影系长期任教，担任绘画基础课及有关造型基础理论课的教学工作。“文革”前，根据教学需要，作者开设了《电影色彩学》课程，在教学过程中，使教材逐步成型，通过校内外多次讲授实践，对课程内容不断做了修改补充，使教材中色彩艺术基础部分与电影色彩方法部分融为一个整体。在这本专著中，作者系统地介绍了有关色彩现象、艺术中的色彩以及电影色彩等方面的基本问题；在理论阐述上，力求做到循序渐进，深入浅出，并通过丰富的作品举例来介绍色彩方法的各种可能途径。这本书，对学习从事电影造型各专业的专业人员来说，确是一本有价值的、值得推荐的读物。

我从事电影美术设计工作数十年，深知影片造型设计与体现的水平对影片质量的决定性作用；深感当前对电影造型规律的研究，对影片造型各部门工作的重视，正是我们理论与创作工作中的薄弱环节。只有不断地改善这种状况，才能使银幕造型质量不断提高。从这个意义上讲，这本书的出版，对提倡与开展电影造型理论研究方面来说，也是一次有益的、可喜的尝试。

秦 威

1985年5月12日于北京

前 言

在自然界中，从最纯亮的光谱色开始，直到各种含蓄微妙的光色变幻为止，这一切，都是色彩。在视觉世界里，色彩是生命与活力的象征；有了它，万物显得生气蓬勃，人们最不堪设想的，又莫过于一个没有色彩的世界。

在造型艺术中，艺术家可以借助色彩来真实地再现客观物象。如果说黑白版画或黑白电影的画面，由于只有黑、白以及各种灰色的变化而带有假定性的话；那么色彩绘画作品及彩色电影画面所反映的客观形象，则表现为人眼所看到的本来面貌，因为正常人视觉所感知的世界，总是彩色的。

色彩，是自然美的一种最生动的属性；人们对色彩的感觉，又是一般美感中最大众化的形式。长期以来，艺术家们总是不断地探求如何在自己的创作中更好地再现色彩美。众所周知，艺术中的色彩，是赋予作品的一种基本要素，是一种重要的造型表现手段。艺术家运用色彩来创造真实悦目的视觉形象，以此满足人们对色彩的“生命的需求”；与此同时，由于人们对客观色彩美的感受与体验，又可形成某种审美的或是纯属情绪的经验，艺术家总是在自己的创作实践中，通过对客观色彩进行概括与纯化，运用色彩传达情感，渲染气氛，或是利用色彩的理性象征作用来突出作品的含义。由于不同艺术家的色彩气质、风格志趣各不相同，因而创造了丰富多采的、具有各种和谐感的色彩作品。

善于运用色彩手段进行创作的艺术家，必须具备色彩理论素养，必须具备色彩创作实践的知识与技能。色彩学，正是从理论上研究与解释色彩现象的学科。色彩学的目的在于：研究与展示

客观色彩现象的基本规律，从物理学、生理学、心理学以及艺术创作角度来阐明这些规律；并在此基础上进一步探求有关色彩情绪体验及审美表现等课题，研究色彩造型手段的特点，如何运用色彩来达到艺术上的目的。

电影美术师及电影摄影师，是导演在处理影片造型时的主要合作者，也是影片造型构思的主要体现者。为了在设计与拍摄中熟练地运用色彩，他们必须从理论上、实践上不断熟悉与获得有关色彩造型的基本素养与才能。为此，要学习长期以来在绘画艺术中有关色彩方法的基本经验，把它们运用到影片创作中来，不断探求电影色彩手段的特有规律，并使之不断丰富，不断完善起来。

为此，北京电影学院美术设计专业与电影摄影专业，开设了电影色彩理论课程。经过多次讲授实践，初步形成了这一课程的内容范畴：为了帮助同学能够正确地观察，真实地表现客观色彩形象，在本教材第一部分里，介绍了有关色彩现象的基础理论；其中包括色的形成，色彩感觉与色彩感受等几方面的问题。第二部分介绍了有关艺术中色彩的几个课题，以期引导同学从艺术上研究与把握色彩与创作的关系，了解色彩这一造型因素的主要品质。最后一部分，是对艺术片中色彩造型手段的初探，企图启发同学对电影色彩的特有规律进行研究实践，在今后影片创作中，不断充实与完善电影色彩处理的特有技巧。

这本教材是根据文革前的讲义——《电影色彩学纲要》以及历次在学院及其它培训班的讲稿改写的。必须指出的是：目前对电影艺术造型特性方面的理论研究，尚处于起始阶段。对电影色彩造型手段方面的研究，我们更多看到的是关于彩色胶片原理，彩色摄影技术以及洗印加工等方面的理论及实际操作等技术论著。在影片拍摄中，依然只有少数影片能真正顾及彩色，对电影色彩手段的系统的、专门的论著，还很少看到。在这种情况下，由于水平与参考材料的限制，在这本教材的内容安排上，在色彩问题

的某些立论上，对某些观点的理解与阐述上，势难避免有错误生涩之处，这只有在听取同志们的批评意见后进行修改补充了。

王树薇

1985年元月于北京电影学院

目 录

序	(5)
前言	(7)
第一部分 色的现象	(1)
第一章 色的产生与色的基本特征	(2)
一、光是色的来源之一	(2)
二、选择性吸收与非选择性吸收	(5)
三、色的基本特征	(7)
第二章 色的感觉与感受	(15)
一、人眼如何看到色	(15)
二、色的感受	(24)
第三章 物象色彩的形成	(29)
一、色彩与形体表现	(30)
二、光源色的变化	(32)
三、反射与投影	(42)
四、色彩空间透视	(46)
五、皮肤的色泽	(49)
第四章 色的混合	(52)
一、色光混合与色的空间混合	(52)
二、减色混合与颜料的调合	(56)
第二部分 艺术中的色彩	(65)
第五章 艺术中的色彩	(65)

一、对客观色彩的视觉纯化.....	(67)
二、做为造型手段的色彩.....	(69)
三、色彩的审美价值.....	(72)
四、色彩的视觉真实.....	(74)
第六章 色彩与情感, 色彩的象征性.....	(76)
一、色彩的情绪作用, 色彩象征意义的产生及其价值.....	(77)
二、人们对色的喜爱.....	(85)
第七章 画面的色调.....	(88)
一、“调子”与“色调”.....	(88)
二、色调的情绪及审美意义.....	(92)
三、主观色调.....	(97)
四、色调的地区特征与时代特征.....	(99)
第八章 色的对比与和谐.....	(102)
一、和谐意味着色觉的平衡.....	(104)
二、色的和谐要求多样统一.....	(106)
三、写实色彩的和谐.....	(116)
第九章 色彩与构图.....	(120)
一、色彩与形, 色彩与明暗.....	(121)
二、色彩画面的视觉顺序.....	(123)
三、画面色彩的均衡与运动.....	(125)
四、色彩构图的完整性.....	(129)
第三部分 影片中的色彩.....	(134)
第十章 电影色彩手段的特征.....	(136)
一、不断运动中的色的和谐.....	(137)
二、色彩的蒙太奇.....	(139)
三、电影色彩的视觉真实.....	(141)
四、由色光组成的半透明画面.....	(143)
第十一章 彩色影片的色彩构思.....	(145)

一、为什么要用彩色片拍摄·····	(145)
二、影片色彩构思的基础·····	(148)
三、不同的色彩处理·····	(152)
四、色彩与其它视觉元素及声音元素的协同作用·····	(158)
第十二章 影片的色彩结构与色彩设计·····	(159)
一、直觉与设计·····	(159)
二、色彩基调与场景色调·····	(161)
三、影片的色彩结构·····	(170)
四、色彩分镜头画面设计·····	(175)
第十三章 影片中色的和谐·····	(177)
一、色彩配合与场面调度·····	(177)
二、色彩的蒙太奇形式·····	(185)
第十四章 色彩能力的培养与锻炼·····	(193)
一、发展敏锐的色彩感觉·····	(194)
二、丰富的色彩想象·····	(196)
三、灵活有力的表达手法·····	(198)
四、高尚的色彩趣味，独特的色彩风格·····	(199)

第一部分 色的现象

若想在画布或银幕上正确地再现客观色彩世界，就要了解色彩现象的形成规律。这些基础知识，会帮助你发展自己的色彩感觉；当你凭藉想象进行色彩设计，或是在拍摄中创造特定的色彩环境与色彩气氛时，又会帮助你不至违反客观真实。

一切视觉现象，虽然人们把它们分为形与色彩两个部分，但是，严格地讲，人眼所感知的视觉世界，都是由色彩及（其）明度形成的。色彩、明度以及它们形状的变化，构成了五光十色的视觉世界。

光辉绚丽的日出景象，幽静舒适的绿地浓荫或是沁人肺腑的蔚蓝大海，都是大自然中可使人爽心悦目的色彩景象；对经常与之接近的人讲，又可以说是司空见惯的自然现象，虽然经常受之陶冶，但很少人去研究它们形成的规律。现在，你要把这些在艺术作品中表现出来，把这些美的景象再现到画布或银幕上，仅只停留于一般人的感觉上就显得不够了。只有当你了解并掌握了这些色彩现象的形成规律，弄清形成具体感受的各个因素，才能做到深入细致的观察，才能主动地对待展示色彩美的各种属性以及它们的相互关系。这样，你在表达过程中才能善于区别哪些是必然的现象，那些是偶然的因素。只有真正理解了的东西，才能准确地表现它。

为了了解色彩现象的形成规律，我们将从色的产生原理这一课题开始讨论。

第一章 色的产生与色的基本特征

人眼是如何看到五彩缤纷的色彩世界呢？从物理学及生理学的观点看来，这是由于光的存在，由于不同的光作用于我们的眼睛而产生不同色的感觉。当物体被光照明，由于不同表面性质的差别，对投来的光线产生了不同的吸收与反射。这些反射光线投入人眼，视觉器官通过色觉作用接受并纪录下这些刺激让我们感觉到色彩。由此可见，人们能看到色彩，必须具备下列三个条件，这就是：

光的存在

物体表面反射与吸收光的不同性质

视觉器官的色觉机能

一、光是色的来源之一

有了光，人眼才能看到色。

光是能对视觉神经能起刺激作用的一定形式的辐射能。光以电磁振动的形式，在一定的范围内以不同的波长传播着。太阳以及各种灯光，就是这样的辐射能源。自然界中的光，都是由不同波长的混合射线组成的，其中，能够被人眼看见的部分，称为可见光，它们的波长大约在 $400\sim 700\text{m}\mu$ 之间。

人类视觉世界中最主要的光源是太阳，它所发出的光包含了不同的射线。在1678年，英国的数学家和物理学家伊萨克·牛顿(Newton, Sir I. 1643—1727)，让一小束通过棱镜的阳光投到屏幕上，由于光束通过棱镜时波长短的光波比波长长的光波产生较大曲折，于是在屏幕上展示成一个彩虹式的色带。这一按波长不同依次排列成的色带，人们把它称之为“光谱”(参看图1)。

从图2中，我们可以看到，在光谱色中 $700\sim 600\text{m}\mu$ 的范围

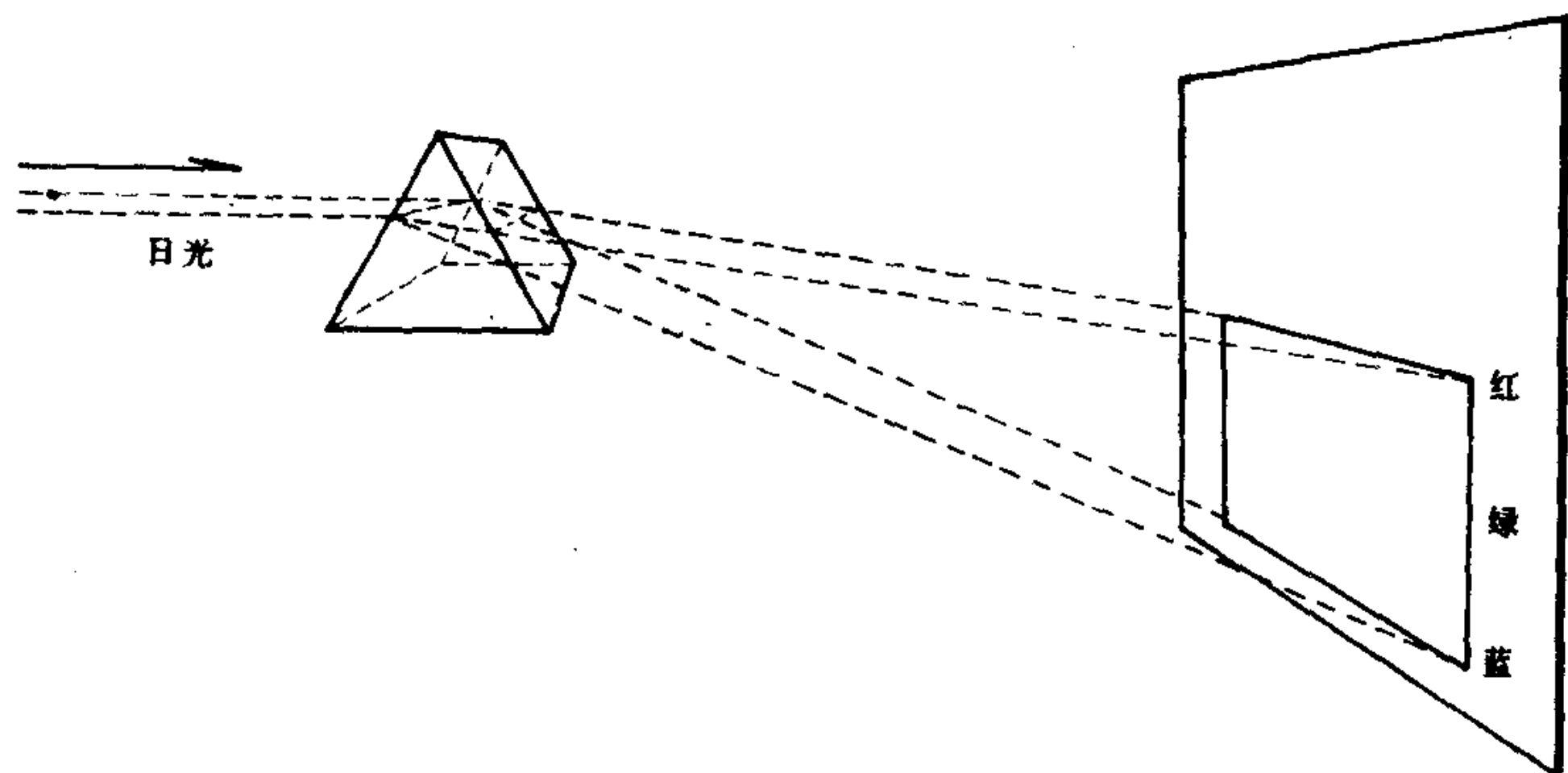

图 1 光谱的形成

内，色相改变不大，表现为不同程度的红色。在 $600\text{m}\mu$ 左右，突然转入黄色，继而很快地过渡到绿色。光谱中的这一绿色地带比较宽广，它在逐渐变化，到 $500\text{m}\mu$ 附近又变为青色，然后转入蓝色及紫色。光谱色中的上述两个突然转换地带，将这一连续的色带分为红、绿、蓝三段，那么构成可见光谱的红光、绿光及蓝光，就成为光谱的三个主要色了。

光谱色，是由无数不间断的色组成的。我们说赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫，只是光谱中无数色的概括表示。实际上，人眼能分辨的色，要大大多于这七种。现在，让我们把这条色带排列成圆形，在红色与紫色之间插入一个过渡的玫瑰红色（由红光与蓝光混合的结果），这就构成了由八种主要色组成的色环。若在各色之间插入中间色调，就可以得到由十六种、二十四种或三十二种以及更多的色所组成的色环。图 3 是由二十四种色组成的色环，从图中我们可以看到光谱色的面貌，并得到一组由二十四种色组成的色标组。在它们的排列关系中，我们又可发现色与色之间相互作用的某些规律。

除日光之外，青天的漫射光，月光或是各种灯光，都是色的来源，它们都是混合色光。不同光源的光谱成分各不相同，就决

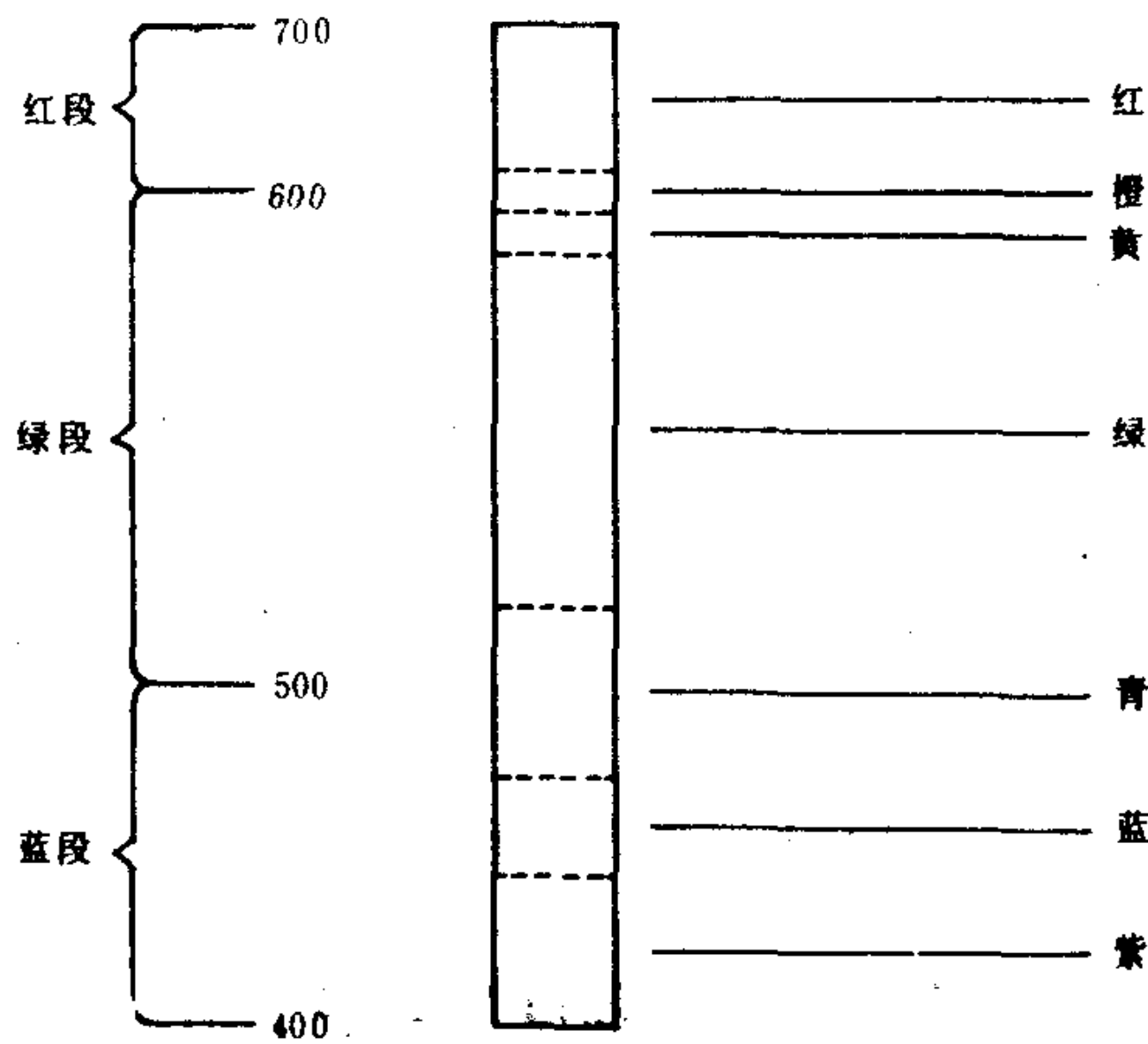

图 2 可见光谱中不同波长的色的转化

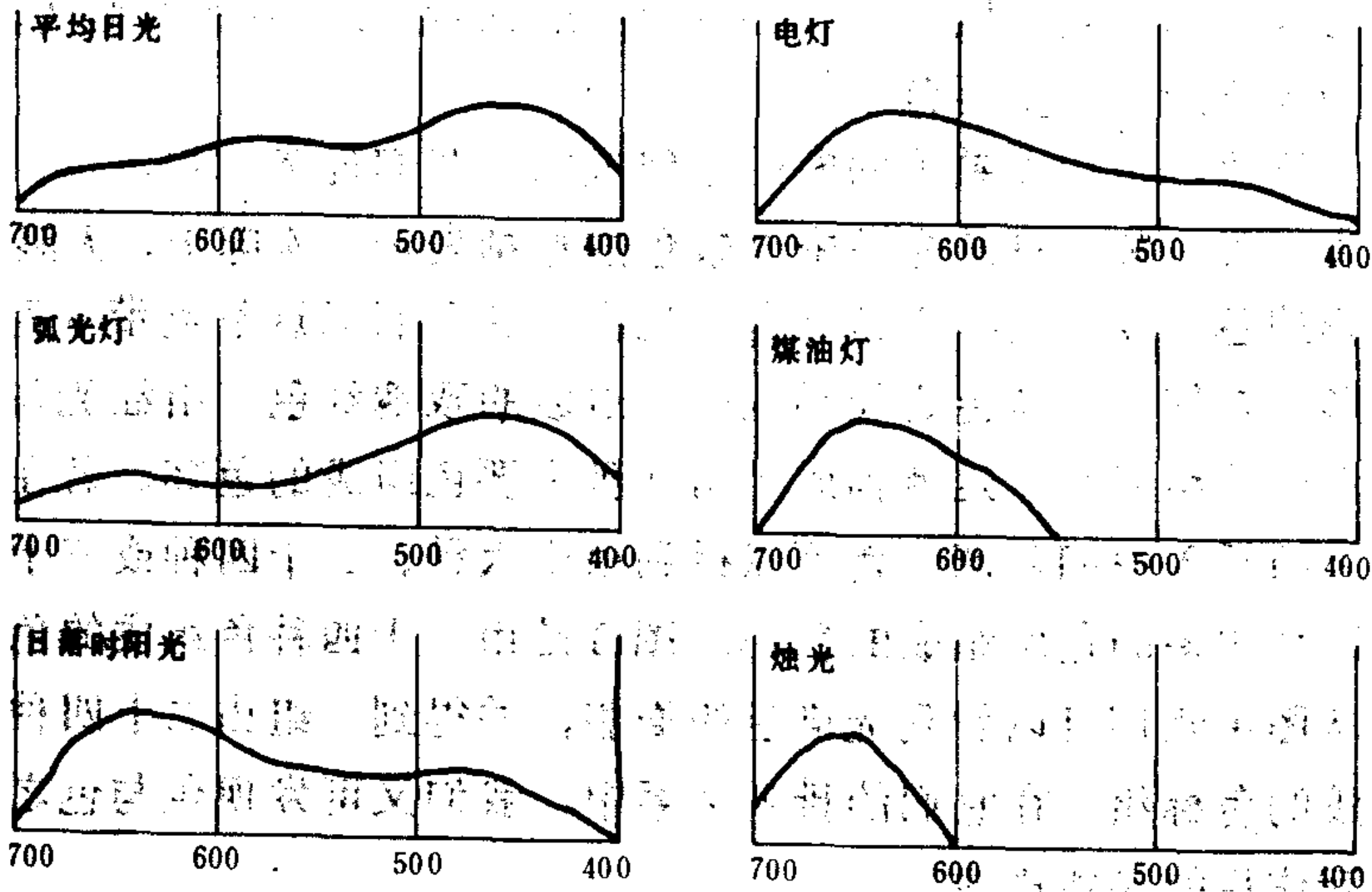

图 5 各种光源的能量分布曲线

定了在不同光源照明下物象色展示的差别。钨丝灯、油灯、烛光的光谱都是长波为主，它们总是带着红橙色调。青天的漫射光、弧光灯或其它冷色光源，则以短波光为主，可以使被照明物体表面染上蓝绿色调。这种由光源光谱成分的不同，使被照明无色物体表面产生不同色的差别，被称为“光源色”的差别。光源色对物体色的影响程度，既决定于其光谱成分的差别，同时也决定于其光的强度。

二、选择性吸收与非选择性吸收

人眼所以能够看到色及其差别的第二个条件，就是物体表面吸收与反射光的不同特性。

由于物体表面性质的不同，对不同波长光波的吸收与反射的情况就产生了差别。特定的物体表面，总是对光谱中某些光波吸收得多一些，对另一些光反射得多一些；譬如黄色的柠檬表面对光谱中蓝射线吸收得多一些，反射红绿射线及极少蓝射线，我们看到的柠檬表面呈绿黄色调。这里有一个圆球，它的表面吸收光谱中的蓝绿光而反射红光，我们看到的这个球体呈现红色。这种有选择地吸收与反射光线的情况，叫做“选择性吸收”；凡具有选择性吸收特性的表面，总是反射着带色的光。

有的物体表面则不是这样，它们对光源中各种不同波长的光总是等比地进行吸收与反射，这种情况，叫做“非选择性吸收”。白色或各种灰色的表面，就具有非选择性吸收的特性，它们在白光照明下，不同量地反射着白光，人眼看起来是白色或灰色的；在色光照明下也等比地反射色光，使自己的表面总是带有与光源色相同的色调。

我们知道，白光包含了完整的光谱成分，这就从光源上为不同表面展示自己吸收与反射光的特性提供了可能。在柔和的白光照明下，红色的物体显得最红，蓝色的最蓝，白色与灰色的显示也最接近纯正。这种在柔和白光照明下物体所呈现的色，称为该

物体的“固有色”。虽然，在一般情况下，照明物体的光源很难得到纯正的白光，但人们仍以固有色为不同物体的色彩标志；如柿子是橙色的，面粉是白色的，树叶是绿色的等。

被薄云遮住太阳的光线，最接近柔和的白光，在这种照明情况下，物体表面最能显示其固有色。在下午或傍晚时分，阳光的色调改变了，变为淡黄色或橙黄色，物的固有色也就会产生改变。漂白的织物在白光下看来一片洁白，在橙光下观察则会染成橙色；绿色的树叶在白光下看去是绿色，在红光照明下则变成近似黑色。物体表面选择性与非选择性吸收的特性没有变，但光源色改变了，物体表面只能按照光谱成分所提供的可能来反射光线，于是带来了物象色的改变。

在客观视觉世界里，照明物体的光源，并不是单一的。在阳光下，就有太阳的直射光，天空的散射光以及环境反射光等；而且这些光又由于时间、气候状况的不同产生改变，这就形成被照明物体表面色彩的千变万化。

除了对光吸收与反射的一般特性外，物体表面结构的特点，对投射光的反射状况，也会产生影响。当物体表面有足够的光滑度时，将直接反射出光源的光线。黄色的玻璃球与黄色的石膏球相比，显然石膏球所显示的黄色更为纯正，因为玻璃球光滑的表面更多直接地反射了光源的色彩。如果色平面的表面相当粗糙，就会产生大量的漫反射，这些杂散的光线与选择反射的光线一起投入人眼，平面色的展示就会受到影响。在画幅平面上覆盖一层透明膜的印刷品，比未涂膜的色彩显示要清晰得多，这是因为薄膜使色层表面变得平整光滑，减少了表面漫射光的缘故。

一般物体平滑表面所反射的光线，与投射光的光谱成分没有多大区别，但金属表面的情况则不是这样。金属的光滑表面，总是反射带色的光，铜或金的表面，总是反射着橙红光或黄光；银或铬的表面，总是反射着青色光，某些染料的结晶体表面，总是反射着紫光，这就形成金属等表面反射光线的特有现象。