

The background of the cover is a collage of various colors and shapes. At the top left is a brown rectangle with a black line drawing of a bird in flight. To its right is a yellow rectangle with a black line drawing of a wave. Below the brown rectangle is a red rectangle. To the right of the red rectangle is a dark red rectangle with a black line drawing of a stylized 'S' or '3' shape. The central part of the cover is a large black rectangle containing the title in white. Below the black rectangle are two green rectangles. To the left of the green rectangles is a red octagonal shape. At the bottom are two blue rectangles.

绘画应用色彩学

白铭洲 著

吉林美术出版社

绘画应用色彩学

白铭洲 著

吉林美术出版社

封面设计 傅胜华
责任编辑 朱孝达

绘画应用色彩学

吉林美术出版社出版 (长春市斯大林大街 102号)
吉林省新华书店发行 长春新华印刷厂印刷
1988年1月第一版 1988年1月第一次印刷
开本: 787×1092毫米1/32印张: 2.5印数: 1-12,000册
ISBN 7-5386-0072-8

J·60 定价: 1.90元

目 录

一、画家与色彩.....	1
二、色彩学基本原理.....	12
光与色.....	12
色彩感觉的基本特征.....	12
色彩的三要素.....	14
纯色、清色、浊色.....	18
补色.....	18
色的混合.....	18
色的对比.....	19
色调的性质.....	22
色价.....	26
三、色彩学原理在绘画上的应用.....	27
绘画色彩构成法.....	27
色彩的表现.....	28
色彩的质量感.....	41
色调的和谐.....	52
色调的单纯与复杂.....	59
单纯的格调是艺术家追求的目标.....	63
感情色彩.....	66
色彩的节奏感.....	72
绘画音乐与色彩.....	73

一、画家与色彩

色彩不是一门孤立的学问,绘画不是仅有色彩即能成立,它是与画家创造的形象、构图结合在一起的,并涉及到画家的思想感情,创作的心情与理念,以及绘画背景的哲学思想。

纵观世界美术发展史,出现的各种艺术现象,从中可以了解到色彩学是以画家、画派和自然科学发展的成果而兴起的一门学科。它的应用围范比较广泛,既有美学价值又有实用价值。

文艺复兴前后的绘画一直是在理性指导下不断完善的,在素描上,构图与透视学紧密的结合,为了弄清动物和人体的结构而发展了解剖学,使绘画具有科学性的依据,并且给医用解剖学带来了光明(在此以前古希腊的医用解剖学存在主观唯心论的成份)。作为绘画形式的色彩,画家一直凭着自己的眼睛素质来认识的,虽然缺乏科学性,却也画出了流传百世的艺术杰作。在一个相当长的时期里绘画的造型与色彩是不平衡的。随着自然科学的发展,物理学家和色彩学家建立了色彩学的理论,试图指导绘画,但由于色彩学自身的不完善,关于色彩学的根本性的问题——光学的问题还没有解决。在十九世纪以前这个漫长的时期里,画家对色彩的观点并没有什么新的突破,由于艺术存在着一个续承的问题,时至今日,对于色彩方面的术语也还存在含混或谬误:如现在还使用的“固有色”一词这是说物体本身有自己的颜色,似乎强调

了色相不变的一面，却不知道光是怎样改变色相的基本道理。某物质的颜色显示，是与它的分子结构和反射光的波长来决定的。古典画家是以“固有色”这样的概念来处理画面色彩的，象画物体的暗部时，就在基本色相中加进黑褐之类的暗色来加深调子，画明部就加进白、黄等明亮的颜色来提高色彩的明度，虽有其冷暖变化，但，还是凭直观的记忆和想象来处理的

十九世纪法国的巴比松画派，虽然走出画室到大自然中去写生，多少改变了主观的色彩，风景画也已经不象先前那样好似布景了，但画面的茶褐调子的千篇一律的问题仍没有解决。见图1、2

图1

郊外

华托

图 2 神之下

柯 勒

自从英国的物理学家牛顿通过三棱镜把太阳分光，发现和虹彩相同的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫色带，据此发现，“固有色”的概念就不能成立了，从太阳等光源所发出的光，遇到物体而产生反射色光现象，在一个空间世界，当有一个主要光源时，物体不但受这个主要光源的照射，而且周围其它物体或环境此时也反射出自己的色光，在这样乱反射下就造成了绚烂的色彩空间世界。

由于太阳光谱的发现，色彩学才有了长足的进展，从根本上改变了人们对光与色的认识。从此以光与色为基础的色彩学基本理论才得以问世，并出现了以新的色彩学理论为指导的印象画派。这个时期为了携带方便，新的锡筒容器装的颜色随之出现，大有助于室外写生。印象派的画家们在外光下现场速写，色彩在调色板上不过多的调配，用短色线或色点并列的摆置在画面上；比如红、绿或黄、紫等色的并置在一起，在一定的距离上看去，因色光产生视觉上的混色，造成可信的绚烂绮丽的真实感的效果。把不同色价的色彩七色，溶合进色彩笔触并列的点描中去，就象弹钢琴的曲调那样，色彩阶调在感觉之中被整顿，表现了色彩的交响乐。这就确立了印象派把视觉换置成色价的理论。把这种理论运用到登峰造极的就是莫奈、西斯莱等人。见图 3、4、5

这个时期的绘画为前期印象派，绘画色调打破了以往绘画的沉闷色调，由于外光作业，使画面的色彩清新、明快了，光与大气表现的更为充分了，强调色彩的真实性和真实性。这就是一直影响写实画派色彩至今的，法国印象画派的历史功绩。

图 3

阳光下的草垛

莫奈

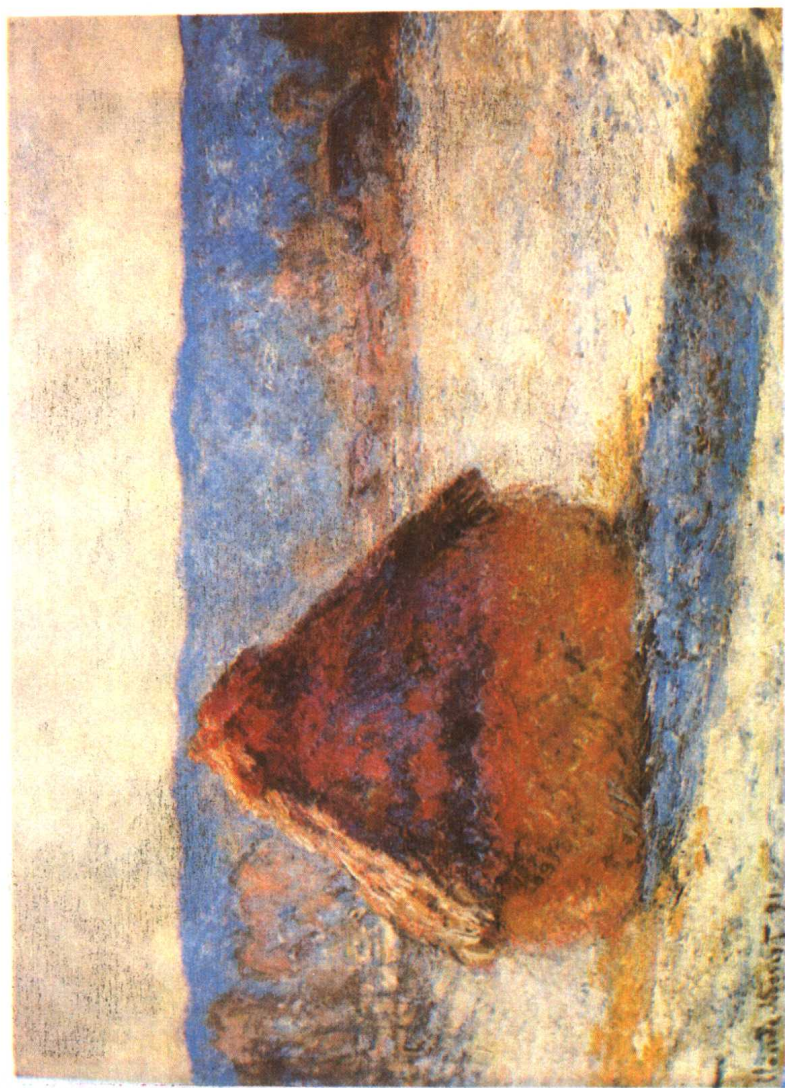

图1 蓝色的礁石

西斯莱

图 5

习作

修拉

以光学理论为依据的现代色彩学，虽然对绘画的色彩革命给以巨大的推动，然而，色彩毕竟是观画者和画家的视觉问题。

从生物学的角度来讲，动物眼睛具有不同的变色力，狗的眼睛看事物基本上是一种茶褐色调，相当于我们看的黑白电影。而马、牛只有大红大绿的色感。

人类的变色能力具有相当大的潜力。每个人也都存在着相当的距离，有色弱、色盲者。一个色感正常的人，受过和没受过专门色彩训练也大不一样。事实证明，人们对色彩特别是那些数不清的，带有微妙色相差别的灰调子，也就是通常所说的偏什么味的灰色的敏感程度是不一样的。这已被生物学家证明了的。因为每个人的眼睛的色素细胞对色的敏感程度不一样，才形成对什么样的色彩具有敏感力。从以上的分析来看，画家的眼睛对色彩的感觉是不可忽视的一个问题，另外，创作思想与心理的因素也很重要，即画家的情感应该起主导作用。

由于印象派画家过于追求自然色彩，忽视了自己的性格作用，抛掉了主观要素，而陷入自然主义，在造型上缺乏一定的力度。为改变这种现状，印象派以后的画家梵高、高更便对色彩做出新的解释，在绘画中加进自己感情上的主观色彩因素。特别是立体主义的塞尚，也厌烦印象派的只着眼于光和影的变化，想和古典绘画一脉相通那样的坚固画面的构成。

塞尚把自然界的物体看做圆柱、圆球、圆锥等立体几何形来解释和处理，并以此概念试图把莫奈解体了的自然重新构成。对色彩想要按照印象派的色光反映来画。先是把握立体几何形体、观察并反映主体面上的色光，这样，要画立

体面和面上的色光变化 塞尚的理论因而被确立起来了

塞尚和印象派的画家们都是否定固有色的，是依靠光线在物体表面上引起的微妙变化采用“色面推移”与“色面对比”的方法，来表现立体与圆球感的。他的调色板是依照色相的排列顺序由清色到浊色，大幅度地选择使用颜色，这与古典画派是不一样的，从色彩学原理上看，色序组织非常合理，色彩组织是连续的色环排列，这种色彩法叫做“色阶连续法”。画家采取“色阶连续法”从调色板上追求物体面上的色彩反映，形成旋律感。浓烈的色彩具有厚重的实在感。从此，一种音乐调律的、排除文学内容的、追求诗意的、抒情的、纯粹造型方法论产生了。即形式感获得了艺术独立的价值，后来发展只满足人们视觉要求的给人以某种刺激的纯粹绘画，为以后现代观念的绘画及各种新流派的造型艺术语言的开拓奠定了基础。见图6

想要以科学计算的限定来指导绘画的色彩也是行不通的。于是大多数的画家常常把规则扔在一边，只凭感觉的本能去设想，构成画面的色调关系。

现代新艺术观念的产生，又常常把彩色学的普遍规律丢到一边，去发展新的，相矛盾的原则，于是直到现在，美术教学没有规定的色彩学教科书，美术院校只是遵守一条没有原则的规则：那就是素描重理性，而色彩则靠感性。

对一位画家来说，色彩是比较难于对付的课题，因为每个画家都有自己的色彩个性，越是大师个性越强。艺术就是在互相的差别当中才得以生存和被承认的。观画者的大多数反正是不会按照什么样的色彩规律去严格地欣赏你的作品。色彩只要能以一种和谐去满足人们的视觉神经就行了，况且人们的欣赏水平与口味也不都是一样的。

510788

尽管色彩和谐有着无限的伸缩性,但还是可以用前人总结的几种原则和基本规律作为引导,来认识色彩的规律,重要的是你必须找出自己的本能色彩感觉,建立自己独特的色彩结构。

以上我所述之要点:一是,色彩学有带普遍性的基本规律;二是,色彩是一个人的觉视问题(包括画家和观画者);三是,艺术虽以自然科学为依据,但它毕竟还是一个艺术领域的问题,色彩对画家来说具有主观性质。最后一点是,在艺术的海洋中,你应发现自己该乘那条船才能到达理想的彼岸。

色彩不是一门孤立的学问,它存在于你的艺术灵魂之中。

图 6

两个玩纸牌的人

塞尚

二、色彩学基本原理

光 与 色

太阳光线（白色光）照射在三棱镜上，因折射而分光，按波长的顺序呈现出红、橙、黄、绿、青、蓝、紫色。这就是太阳光线的光谱。

光线中包含的很多颜色的波长，触在不同分子结构的物质上时，就会反射出这种物质的颜色来。

我们见到的树叶是绿的，就是因为光线触到绿树时，主要反射绿色波长，其它波长则被吸收了的缘故。

另外，当我们看到白色，是因为光谱上全波长完全被反射，看到黑色是因为全波长完全被吸收之故。因此，由于光的存在，使我们的视觉才有可能见到物质的颜色。如果没有光的存在，靠我们的触觉，只能是感到不同分子结构的物质实体存在，至于它们是什么颜色就不得而知了。

色彩感觉的基本特征

颜色感觉的多样性可以分成两类：

1. 非色彩的感觉可归为一类：

白、黑、从最亮的到最暗的灰色（指黑与白的调合而成的深浅不同的灰色）

2. 彩色的感觉可归为一类：

就是除上述的黑、白、灰以外的一切颜色。见图 7

非色彩的颜色

有色彩的颜色

图 7