

遇见色彩

——设计色彩教学探索

苏苗 李涤非 主编

遇见色彩

— 设计色彩教学探索

主 编	苏 苗	李涤非		
副主编	陆少敏	刘长新	梁日升	田 崑
参 编	王 净	宋 鹏	任 杰	邹大力
	黄菊新	赵剑锋	言琳华	黄 洁
	廖佺强	黄雪婷	唐 叠	曹芯瑜
	张文静	苏 慧		

RFID

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

遇见色彩：设计色彩教学探索 / 苏苗，李涤非主编.—合肥：合肥工业大学出版社，2019.1

ISBN 978-7-5650-4380-2

I.①遇… II.①苏… ②李… III.①色彩学 IV.①J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第303011号

遇见色彩——设计色彩教学探索

主 编：苏 苗 李涤非

责任编辑：袁 媛

出 版：合肥工业大学出版社

地 址：合肥市屯溪路193号

邮 编：230009

网 址：www.hfutpress.com.cn

发 行：全国新华书店

印 刷：安徽联众印刷有限公司

开 本：889mm × 1194mm 1/16

印 张：10.75

字 数：280千字

版 次：2019年1月第1版

印 次：2019年1月第1次印刷

标准书号：ISBN 978-7-5650-4380-2

定 价：58.00元

艺术设计教材编辑部电话：0551-62903120

目录

Contents

01

第一章 打开色彩的眼睛	7
色彩基本理论.....	8
色彩三要素.....	9
色彩的属性.....	10
影响色彩关系的要素.....	11
颜料和画笔.....	11
无法避免的相似性.....	21
“丧心病狂”的课外作业.....	30

02

第二部分 体察色彩的变化	45
一种颜色的多种面貌——色彩的相对性.....	47
两种或多种颜色看起来一样——减色对比.....	50
色彩的伪装——视觉残像，同时对比.....	51
颜色调和——加法、减法混色.....	52
朦胧色与空间色——色彩的空间透视.....	53
色彩平衡——以《红色的和谐》为例.....	54
色彩次序——以《丰收》为例.....	55
遇见另一个自己 欣赏另一个自己.....	69
“艺术家”的右脑之看.....	74
绘画色彩&设计色彩&构成色彩.....	85

03

第三部分 色彩的主观意识	91
用心观察取景, 丰富画面形式	92
参照客观物象, 提炼色彩信息	93
解析形式要素, 巧用色彩语言	94
说说课堂听歌那些事儿	119
意外之喜——纸面分割	125
天才在左, 疯子在右——色彩主观写生	132
忘记比记住更重要——色彩语言发想力	136

04

第四部分 材料技法的介入	143
有色纸面材料	148
拼贴法——大卫·霍克尼	150
刮刻法——Kal Gajoum	152

后记	167
----------	-----

遇见色彩

— 设计色彩教学探索

主 编 苏 苗 李涤非
副主编 陆少敏 刘长新 梁日升 田 崑
参 编 王 净 宋 鹏 任 杰 邹大力
黄菊新 赵剑锋 言琳华 黄 洁
廖佺强 黄雪婷 唐 叠 曹芯瑜
张文静 苏 慧

RFID

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

遇见色彩：设计色彩教学探索 / 苏苗, 李涤非主编. —合肥：合肥工业大学出版社, 2019.1

ISBN 978-7-5650-4380-2

I. ①遇… II. ①苏… ②李… III. ①色彩学 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第303011号

遇见色彩——设计色彩教学探索

主 编：苏 苗 李涤非

责任编辑：袁 媛

出 版：合肥工业大学出版社

地 址：合肥市屯溪路193号

邮 编：230009

网 址：www.hfutpress.com.cn

发 行：全国新华书店

印 刷：安徽联众印刷有限公司

开 本：889mm × 1194mm 1/16

印 张：10.75

字 数：280千字

版 次：2019年1月第1版

印 次：2019年1月第1次印刷

标准书号：ISBN 978-7-5650-4380-2

定 价：58.00元

艺术设计教材编辑部电话：0551-62903120

写在前面

不知从什么时候开始，常常喜欢把学生画的作业拍下来，带回家给同为老师的家人看。分享教学的所见所闻，是一家人生活中很重要的组成部分。慢慢发现，能让大家产生共鸣和兴趣的画面并不仅仅是纯粹的绘画技艺，更多的时候是绘画背后的个性表现。

接触设计色彩教学，是从研究生时期开始的，但真正专门研究设计色彩，是参加工作以后，算一算有九年的时间了。九年时间不长不短，就在这段时间，接触到许多喜欢色彩的学生们，指导他们完成了一幅好看的小画儿。它们总是触动着我的心灵，激励我不断精进教学能力技艺，这一切都让人觉得幸福极了。陆陆续续写了一些关于色彩的文字，有的是教学体验，有的是对色彩的认识，大部分内容都是记录教书过程中的所思所想。

“教学相长也”，自己总把这句话挂在嘴边。上课，于我而言更像是寻宝之旅，给学生讲绘画、讲色彩与和学生说绘画、聊色彩两者之间有联系也有区别。前者是老师讲学生听，后者则是老师听学生讲，分享色彩感受，给学生看优秀作业范例，帮学生解决难题，是教学中非常愉悦的事情。

色彩作为绘画艺术的重要元素，强调对大量不同的视觉刺激的感受，通过色彩调和搭配，谋求画面的和谐秩序与变化，从而阐明画者对世界的独特艺术认知。同一颜色在不同人眼中的感受不同，它有别于素描严谨的造型，色彩是膨胀的，既不受线条的局限，也不仅仅停留在轮廓内，画面上的色彩是相互支撑的，彼此融合、转化的。因此，教师要教授的不是配色方法，而是一种观念、一种个性、一种配色思路，引导学生全身心感受色彩，掌握色彩的思维方式。

一张画作，首先自己看着心里美滋滋的，观者心里才有可能美滋滋的。色彩教学不能像布置任务一样，要求学生被动地画一张又一张技法重复、角度重复、色调重复的画面，而是要充分调动学生的热情，让学生热血沸腾起来，这样说，或许有些严重了，上课的过程中，学生会懂。

这本书记录的是研习及教授色彩的实验性方法，最初想法源自教学过程中家人、朋友、学生对课程作业的浓厚兴趣以及画面创作背后的理论引导，正是因为他们的肯定，激发了我编写的灵感。

遇见不同有趣的同学和对绘画领域的好奇心，是我一直从事教学的动力。

要感谢的人

感谢我的老师：胡朝阳老师、未名老师、张跃平老师、张杰老师，我所教授的很多知识都是你们教给我的。

感谢我的学生们，本书使用了2012—2017级学生比较有代表性的作业。无论我对你们的作业是表扬还是批评，希望你们能理解老师的良苦用心。若干年后，当你们无意中翻开这本书，看到自己的名字，也许会感到一丝温暖。

感谢领导和同事们，在日常工作、交流中带给我很多教学上的灵感。

感谢李涤非老师，本书中所有的配图，都是在他的帮助下完成的。

感谢唐铭励、吴婷婷、邵双江三位同学，为本书拍摄了百余张作品。

特别感谢 Mile 的外婆，全家人的“营养师”，希望您一直健康。

目录

Contents

01

第一章 打开色彩的眼睛	7
色彩基本理论.....	8
色彩三要素.....	9
色彩的属性.....	10
影响色彩关系的要素.....	11
颜料和画笔.....	11
无法避免的相似性.....	21
“丧心病狂”的课外作业.....	30

02

第二部分 体察色彩的变化	45
一种颜色的多种面貌——色彩的相对性.....	47
两种或多种颜色看起来一样——减色对比.....	50
色彩的伪装——视觉残像，同时对比.....	51
颜色调和——加法、减法混色.....	52
朦胧色与空间色——色彩的空间透视.....	53
色彩平衡——以《红色的和谐》为例.....	54
色彩次序——以《丰收》为例.....	55
遇见另一个自己 欣赏另一个自己.....	69
“艺术家”的右脑之看.....	74
绘画色彩&设计色彩&构成色彩.....	85

03

第三部分 色彩的主观意识	91
用心观察取景，丰富画面形式	92
参照客观物象，提炼色彩信息	93
解析形式要素，巧用色彩语言	94
说说课堂听歌那些事儿	119
意外之喜——纸面分割	125
天才在左，疯子在右——色彩主观写生	132
忘记比记住更重要——色彩语言发想力	136

04

第四部分 材料技法的介入	143
有色纸面材料	148
拼贴法——大卫·霍克尼	150
刮刻法——Kal Gajoum	152

后记	167
----------	-----

第一章 打开色彩的眼睛

我们要打开崭新的书页，书的里面空空如也。要书写宏伟篇章的正是我们，这本书的名字叫作“机遇”，它的第一章叫作“初始的日子”。

——伊迪丝·勒福乔·皮尔斯

说起色彩，我们一点也不陌生，每天一睁开眼睛，生活中到处都是它们的影子，我们的视觉神经每天都会受到色彩的刺激。研究表明，人对色彩的关注是优先于对形状、质感和细节的感受的。老话说“远看色彩近看花”“七分颜色三分花”，强调的其实就是色彩所具有的先声夺人的力量。

记得有一次和学生聊天，玩笑着问：“色彩是什么？”一个女孩子，不紧不慢地说：“色彩，是我眼中世界的样子。”这样的回答令人怦然心动，这姑娘，绝不是矫情，色彩本就是看的艺术，绘画是人类精神语言的传递方式。其实，万物无时无刻不在向我们展示它多样的讯息，缺的只是我们一次次温柔的凝视。

看学生的画，你能深切地感受到色彩带给他们那个或温暖甜美或清冷静谧的世界。色彩拉宽了孩子们对世界的认知，打开了更多的认识世界的途径。色彩的存在，是必要的存在、伟大的存在。它让每个物象都不一样，也让每个结识它的人都有差异，有趣味，或遥远，或相似。

为了更深入地了解色彩、读懂色彩，让每个学生都找到自己“眼中世界的样子”，这一刻，我们就把色彩当作一个新结交的朋友，从头开始。

认识色彩是从分辨色相开始的。色彩的历史，是研究者们试图用不同的方式组织颜色的历史，从简单的三原色—中间色—复色（三次色）的平面构造，到考虑不同明度、纯度变量的三维模型，都是为了能够识别、分类各个颜色在色彩通用体系内的分布、分类并定位。高中美术学习所经历的大量的基础色彩训练，基本上都是把色彩作为造型基础知识点，使学生了解色彩的基础问题，并学会用这些问题塑造形体和空间。那些大家最熟悉的陶罐瓷瓶、器皿衬布、蔬菜瓜果等写生对象，都在帮助我们寻找有差异的色相以及色相间的相互关系，以便更好地使用它们。

普遍的情况是，面对现实对象，初学者往往难以识别颜色，尤其是陌生的对象。而画家相对一般人更容易分辨颜色与颜色之间的差异和联系，这是因为随着时间的推移、经验的积累，画家培养出了一种色彩辨别力。

辨别色彩的一个好方法是学习一些基本的法则，对他们进行分类。将颜色放置在有序的框架中，直观感受它们的相互联系。

色彩基本理论

色相环（图 1-1）来自牛顿发现的太阳光谱，即通过三棱镜折射出的可见光，按照特定的顺序排列，依次是红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。它可以用来识别光谱，了解派生颜色之间的关系，从而确定色彩间的许多转变。

色彩的调和是一个“减法”的混合，从理论上讲，通过混合三种原色，就有可能创造出其他所有的颜色，在实际绘画中，仅用三原色不可能混合出眼睛所觉察到的所有颜色，但这并不否定色彩理论。

原色

原色就是指色彩中不能再分解，不能用其他颜色调配出来的颜色。在水粉颜料中，我们把大红（曙红）、黄（柠檬黄）、蓝（湖蓝）这三个颜色称为色彩的三原色。

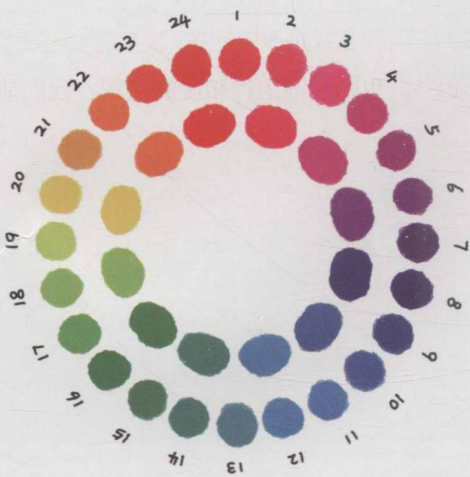

图 1-1 色相环

间色

两种原色调和后而产生的颜色叫间色，也叫二次色。根据原色加入的比例不同可以产生多种间色，如红 + 蓝，红多蓝少呈现紫罗兰，红少蓝多则呈青莲色；蓝 + 黄，蓝多黄少呈现深绿色，蓝少黄多则是草绿色；黄 + 红，黄多红少呈现橘黄色，黄少红多则是橘红色（图 1-2）。

复色

两个原色调出的间色加入第三个原色，就叫复色，或者说三种或三种以上的颜色按一定的比例调和可得黑色，任何一个原色与黑浊色调合，也可得到复色。复色的色彩纯度相对原色和间色明显下降，三种色彩比例拿捏到位，还可产生不同色彩倾向的灰色，如灰绿、灰紫等。但是，对于初学者尽量不要把三个以上的颜色调在一起，以免画面色彩变脏。

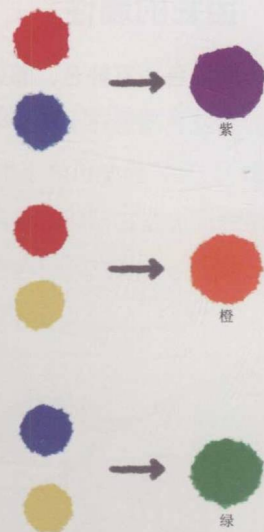

图 1-2 图中两个原色调出间色

色彩三要素

色相

颜色的“样貌”，是色彩的首要特征，是区别不同色彩的最准确的标准。自然界中色相是无限丰富的，其包含了原色、间色和复色。比如，我们通常说的赤（红）、橙、黄、绿、青、蓝、紫。色相是人们最容易认知的色彩属性。小的时候，我们会说天空是蓝色的，海是蔚蓝色的，气球是彩色的，棉花糖像白色的云……这些都是我们对色相这一概念的符号化认知（图 1-3）。

图 1-3 色相认知

明度

色彩的明暗程度实际上是一种素描属性，我们可以用黑、白、灰来表述。一个颜色加入白色越多，明度越高，加入黑色越多，明度则越低（图 1-4）。

纯度（色度）

色彩的鲜艳度。简单地说，一个颜色在没有混合的时候，其色彩的饱和度是最高的，也最鲜艳，只要加入其他颜色或是改变明度，纯度都会下降。理论上，三个原色的混合会产生黑色，黑色、白色和灰色属于“无彩色”，也就谈不上饱和度的问题。我们前面所谈到的过多颜色混合会使色彩变灰、脏，通常就是指饱和度的降低（图 1-5）。

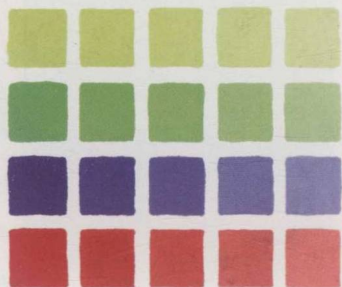

图 1-4 明度变化
横排从左至右显示了明度由低到高的变化

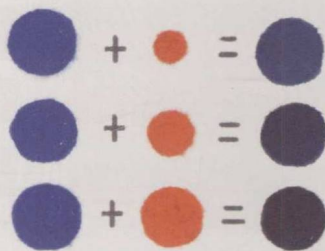

图 1-5 纯度变化
颜色通过混合后，纯度较原色会降低

色彩的属性

对比色、互补色、邻近色和近似色

对比色是色环上相邻 $120^{\circ} \sim 150^{\circ}$ 的任意两色, 容易让人产生视觉差异, 有色相对比、纯度对比等(图 1-6); 互补色是色环上相对, 彼此相距最远的任意两色, 对立颜色会产生特别强烈和生动的对比度; 邻近色是色环上左右相邻的颜色; 近似色是色环上 90° 以内的几个颜色, 即同类别色彩与相近的不同类别色彩, 比如橘红与中黄, 它们各自的色彩中都含有对方的色彩成分而又有所差别(图 1-7)。

图 1-6 对比色的应用

图 1-7 近似色的应用

冷暖色

颜色的冷暖和物理温度无关, 是指一个颜色引发的人们对冷暖感觉的联想, 是生活经验的积累, 通过色彩而得到相关物体产生的冷暖的联觉反应, 它是一种视觉上的心理反应。

颜色纵然千差万别, 然归纳起来不过就是三大类, 一般情况下, 我们习惯把红黄色系列称为暖色, 蓝绿色系列称为冷色, 紫色则是中性色。当然, 在实际的色彩应用中, 其冷暖感受不是绝对的, 而是相对的, 冷暖要在对比中才能获得。比如黄色和绿色对比, 绿色看起来偏冷; 可是把绿色和蓝色放在一起, 绿色看起来会偏暖。但是, 我们通过积累的视觉体验, 可以把具有相似冷暖感的一类颜色叫作暖色系或冷色系(图 1-8、图 1-9)。

图 1-8 暖色系柳橙

图 1-9 冷色系蓝莓

影响色彩关系的要素

固有色

固有色是指物体自身带有的颜色。如绿草地、红苹果、紫葡萄等。

光源色

光源色主要是指照射物体的光线自身所携带的色彩。在日常生活中，同一个物体，在不同的光线照射下会呈现不同的色彩变化。如同是阳光，早晨偏黄色，中午偏白色，傍晚偏橘色。光源自身的颜色越强烈，对固有色的影响也越大，甚至可以改变固有色。比如一面白墙，在早晨的阳光照射下呈淡黄色，中午的阳光照射下则呈白色，傍晚的阳光照射下又变成橘黄色。所以光线的颜色直接影响物体固有色的变化，甚至可以同化或改变物体的视觉颜色。

这里要提醒大家的是，光源的明亮强度也会对所照射物体产生影响，强光下物体显得明亮刺眼，弱光下的物体变得模糊灰暗，只有在中等光线强度下，物体的轮廓颜色才会清晰且易于识别。

环境色

物体表面受到光照影响，除了吸收一部分光外，也能反射到周围的物体上。一般来说，物体的暗部和两种功能不同的物体相接触的边缘容易受环境的影响。

物体环境色的反光强度与环境物体的材质肌理有关，光滑的材质比如玻璃、不锈钢、瓷器等具有强烈的反射作用，其对周围色彩的影响较大，反之肌理粗糙的物体如粗陶、木头，其反光能力差，对周围物体的影响也较小。环境色的存在，加强了画面中物体之间的色彩联系，能够丰富画面的色彩。

科学研究表明，眼睛所看到的色彩并不是客观物象真实的色彩反应，而是光作用后的结果。我们都有过这样的体验，处在黑暗之中，物体的形态和色彩都会消失，没有光，我们或许还能通过触摸来感知物体的存在，把握物体的形态、重量和质感，可是，色彩的感知就很难进行了。

需要指出的是，尽管当光源色的色调与明亮程度以及环境色发生改变时，物体所呈现的色彩效果也会发生相应的改变，但是物体固有的物理属性，即反射、投射、吸收光的能力却不会因光源色与环境色的变化而变化。我们说物体的色彩是相对存在的，并不是固定不变的，是因为受外界条件的变化感染，但当物体固有的反射、透射、吸收光的能力以及外界条件相对稳定时，物体又有其清晰的“固有色”（图 1-10）。

颜料和画笔

水粉颜料的选择比较简单，一般来说，购买经典品牌即可。从理论意义上讲，三原色加上黑色和白色，能够调和出所有颜色，但是现实中的颜料达不到理想的纯度，而且这种调色方法费时费力，针对设计类学生，不要求做这样的练习。一般情况下，我们会建议学生选购 24 色的颜料（图 1-11）。

图 1-10 固有色、光源色、环境色

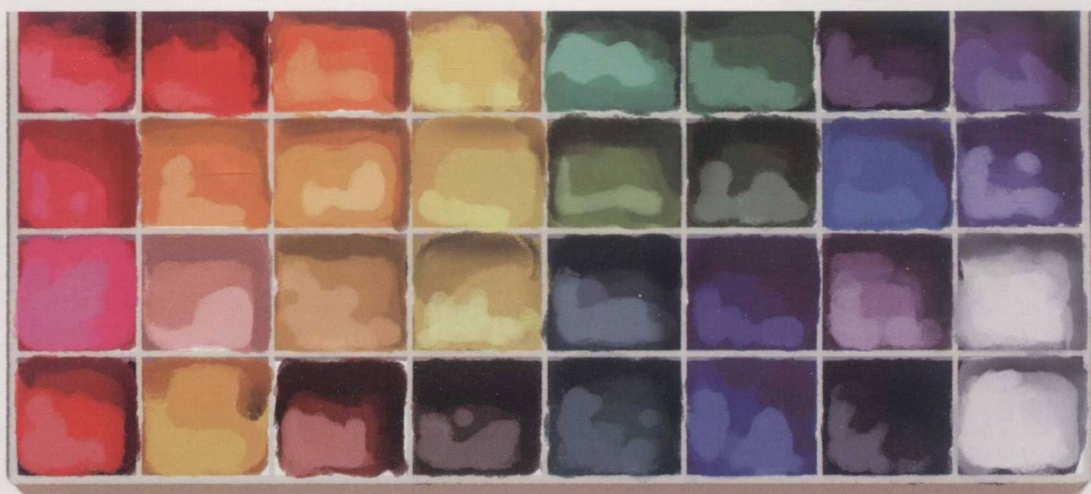

图 1-11 颜料盒

需要指出的是，时下非常流行的“果冻颜料”多达几十种，从训练调色的角度来看，颜色多并不一定是优势，不建议过多购买，色彩教学中限制使用颜色的数量，是有助于学生深入学习、研究颜色调配的特性，为后期设计软件的配色打下良好基础。

当然，选择颜色时除了一些基础色，我们还可以根据画面描绘的内容选择一些颜色饱和度高、相对比较特殊的鲜艳的颜色（比如各种荧光色）。另外还可以根据个人喜好，选择一些不是必需但是比较偏爱的颜色，它们将帮助你创造出属于自己的较为独特的色彩画面。

常用的颜色

基础色：钛白、柠檬黄、淡黄、橘黄、土黄、橘红、大红、深红、玫瑰红、湖蓝、普蓝、酞菁蓝、翠绿、粉绿、橄榄绿、草绿、土红、熟赭、黑。

补充色：印度黄、那坡里黄、玫瑰茜红、荧光粉红、幻彩黄绿、金色、银色。

水粉笔属于消耗品，会因为使用频率过高或者护理不当而变“钝”，学生使用之后要把笔上的颜料洗干净，用布或者餐巾纸吸去多余水分，切忌把笔一直泡在水桶里（图 1-12）。

图 1-12 画笔和工具范例