

Uncover the Family of “Color” and Subvert It’s Traditional Theory

Kefa Li

Shaanxi Pinke Environmental Art Engineering Co., Ltd., Xi’an, Shaanxi, 710061, China

Abstract

People may have different feeling for cold or warm color, different taste for the same color and the content that associated with the color can also be varies due to different geographical environment, customs, culture and belief. Sometimes, people may feel completely opposite for the same color’s coldness and warmness which leads to the knowledge and theory cannot be expressed clearly. Most people just rely on the large number of model demonstration and fuzzy concept to guide students to feel and understand, but there are few can understand and use color very well. With the development of science, the traditional color theory has been adding new things, but it has never doubted that there are any problems ahead, so there will be no problem-solving theory. In the perennial teaching practice, this paper respects the traditional reverse thinking to produce the concept of absolute cold and warm, tests the effect in practice, and makes the color theory knowledge unified on the same platform, and has a common operating system to popularize the knowledge of color.

Keywords

absolute cold and warm color heating and cooling change, color theory

揭秘色彩家族颠覆传统理论

李克发

陕西品克环艺工程有限公司，中国·陕西 西安 710061

摘要

由于人们生活的地理环境、风俗习惯、文化及信仰等不同，对色彩冷暖的感受，对色彩味道的感受，对不同颜色喜好的感受以及产生联想的内容就会有所不同，甚至同一种颜色的冷暖感觉完全相反，造成美术教学色彩理论知识不能清晰表达，仅靠大量范画演示加模糊概念指导学生去感受去领悟，学好色彩、用好色彩寥寥无几。传统色彩理论随着科学的进步一直在补充新东西，但从未怀疑前面有什么问题，也就不会有解决问题的理论产生。本文在常年教学实践中，尊重传统逆向思维产生绝对冷暖的概念，实践中检验效果，通俗易懂使色彩理论知识能够统一在同一平台，有了普及色彩知识共同的操作系统。

关键词

绝对冷暖；色彩升温降温变化；色彩理论

1 引言

色彩的定义：色彩是客观存在的物质现象，是光刺激眼睛所引起的一种视觉感受。它是由光线、物体和眼睛三个感知色彩的条件构成的。自然界的各种受光物体，在接受光源照射时，由于物体性能不同，对光源的吸收和反射力也不同。眼睛所看到的物体色是受光体反射回来的光线（该光线刺激视觉神经而引起的感觉）。例如物体的黄色，其色彩是吸收了光源中的一些单色光，反射出黄色光而形成的。

一幅色彩漂亮的绘画作品，冷暖是色彩生动起来的关键因素，也是作品被称为有色彩的前提条件，之后才有色调是画面色彩统一、和谐的决定性因素，才有鲜活的生命力。冷

暖概念不清，色性不明，色调统一就容易沦为类似色排列的单色画。

2 传统教学冷暖色的定义

色彩的冷暖是出于人的生理感觉和感情联想，色彩具有冷色和暖色的两类相对倾向。红、橙、黄色常使人联想起东方旭日 and 燃烧的火焰，因此有温暖的感觉，所以称为“暖色”；蓝色常使人联想起高空的蓝天、阴影处的冰雪，因此有寒冷的感觉，所以称为“冷色”；绿、紫等色给人的感觉是不冷不暖，故称为“中性色”。色彩的冷暖是相对的。在同类色彩中，含暖意成份多的较暖，反之较冷。色彩本身是没有温度上的差别的，对于冷色与暖色的认识与感受，纯属人的心理体验与反应。

3 问题介绍

传统色彩理论,冷色和暖色按色相区分(红色和黄色为暖色,蓝色和绿色为冷色),就像按性别分男女,遇上男相女身、女相男身、双性人、变性人如何区分?这里“色彩的冷暖是相对的。在同类色彩中,含暖意成份多的较暖,反之较冷”。这里的“暖意成份”是什么成份,靠感觉吗?如果按“色彩的冷暖是相对的”,把蓝色定为暖的,那冷色该是什么色?

一年四季只有夏天才可以看到绿色的高寒地带,绿色就是温暖热烈的,光秃秃的红色石头给人荒凉寒冷的感觉。色彩和味觉的联想,例:中国人联想的辣味(红色辣椒),日本人联想的辣味(绿色芥末)。

4 色彩冷暖是相对的,这个模糊概念不能准确表达什么是冷色暖色

(1)这个问题的解答从绘画的角度看,色彩看的是外在的表现,不看性别、长相,只看穿着、打扮、做派等行为是男性特征还是女性特征,也就是说通过外部表现“男性刚硬冷峻、女性柔美温暖”的感受,按照外部表现的性格特征(色性)来分冷暖,剔除中性,外部表现男性化就是冷的,外部表现女性化就是暖的,色性统一,简化为“绝对冷暖”。

(2)没有中性色,黄色为暖、蓝色为冷,只用含有黄色和含有蓝色(只看明度)从浅色到深色的渐变就可以完成复杂的色彩冷暖变化。

(3)色彩身份证:

蓝色(男性)——主要成员包括:天蓝(青年)、群青(中年)、紫罗兰(中老年)、玫瑰红(老年)。

黄色(女性)——主要成员包括:柠檬黄(16岁青涩少女)、中黄(18岁)、桔黄(熟女)、朱红(30岁)、赭石(中年)熟褐(老年)。(不看性别,只看外包装分男女)例:女性打扮的男生—放到色彩里为女性(暖色)。穿男装留短发的女汉子—放到色彩里为男性(冷色),含蓝色成份的红为蓝色,含黄色成份的红为黄色。

(4)红色只作为升温或降温的催化剂使用。(冬天:三九天,孩子冻得小手小脸都红了)在冷的环境里加红会更冷,(夏天:桑拿天,孩子热的小脸通红)在暖的环境里加红会更暖。红色光波长,雾天穿透力很强,远距离除了灰蒙蒙唯

一能看到的颜色就是红色,风景画远景加红可以推深的更远、近景加红可以拉的更近。

红色这个催化剂可以让冷色更冷、暖色更暖、远景更远、近景更近。

色彩红、黄、蓝,在光源为暖光(黄色)的条件下,素描中,灰(红色)、白(黄色)、黑(蓝色)的色彩转换,红色是催化剂,加入暖色会更暖,加入冷色会更冷,加过量就会起反作用。

绿色是(未成年人)跟随母亲(暖色),小女孩(粉绿)、小男孩(翠绿)。暖灰就是黑加白加黄、冷灰就是黑加白加蓝、中灰就是黑加白加红。纯灰就是黑加白。早晨干净的天空灰色纯度高(冷的倾向),黄昏灰色纯度低(暖的倾向)。纯灰色首先用来控制明度其后推深空间降低纯度。

(5)色彩冷暖由相对放入绝对的框架内(黄色为暖、蓝色为冷),分别统一受光与背光冷暖色性。现实生活中的色彩千变万化,把色彩分为绝对冷暖两大对立系统,依据此来比较冷暖倾向,就能够思路清晰的捕捉到展现在我们眼前复杂而微妙的色彩变化。^[1]

无彩色系:指由黑色、白色及黑白两色相融而成的各种深浅不同的灰色系列。从物理学的角度看,它们不包括在“可见光谱”之中,故不能称之为色彩。但是从视觉生理学和心理学上来说,它们具有完整的色彩性,应该包括在色彩体系之中。红色作为冷色和暖色的“催化剂”,把“黑、白、灰、金、银”,分配到冷暖色性中:黑色+黄色、灰色+黄色,都有绿色倾向,冷的感觉(冷色添加剂)。白色光明,给人以希望、温暖之感(暖色添加剂)。金色有黄色倾向暖的感觉(暖色添加剂)。银色有浅灰的倾向,冷的感觉(冷色添加剂)。色性暖(黄、白、金),色性冷(蓝、黑、银)。

(6)只有色性明确,冷暖绝对的分开,善于使用互补色加强对比,丰富色彩,色调的存在才会有画面的灵魂展现。

常规下,根据色调的不同方面进行划分,明度上分:可分为亮色调、中调子和暗调子;纯度上分:鲜调、中纯度色调、和灰调;色性上分:冷调子、暖调子;按色相分:红橙黄绿青蓝紫色调;无论何种色调都是放大需要的色调,协调画面、做到色性清晰、色彩关系有序合理。

对比色:(1)色性相同,明度不同;(2)色性不同,明度相同;(3)色性不同,明度不同;包括最和谐的对比色(互

补色)。色彩丰富性、材质表现力、光色的流动,这些都靠对比产生。

5 色彩丰富性理论应用

互补色的使用:根据受光面色相,分析背光的互补色,这是色性不同互补色(黄绿色树叶叠加,背光处表现为红紫色)。同是受光面,色相不同出现互补色效果,称为色性相同互补色(如:红纸黑字的春联在晴天阳光照射下,黑色字体视觉感受为暖绿)。互补色对比:强对强、弱对弱。明暗交界线两边看互补、两端看冷暖、中间看过渡。

这里要提到德国画家栾琴(Phillip Otto Runge, 1777-1810)发表的色彩理论。他依据色彩的色相、明度、纯度的基本属性,设想用球体表示对应的色彩系统:将球体的上端设定为白色,球体的下端设定为黑色,自上而下地分布着不同明度的灰色,这样就组成了纵向的明度色轴;在球体的中部横向放置色相环,各种色相向球心的方向发展其色彩,并逐渐变灰,到球心中央则成为灰色;球体中部的色相各向上端和下端发展,向上发展的色彩逐渐变淡直至变成白色,向下发展的色彩逐渐变深直至变成黑色。这个球体很好地解释了色彩的三个属性:色相、明度、纯度。

在以上基础上把球体中部的色相植入绝对冷暖的概念,色环上任何一个颜色向左或向右看,只有冷暖的渐变,不再考虑各种色相。分析色彩简单到只用一句口诀:上下看明暗,左右看冷暖,前后看虚实。

铺色规则:先冷后暖、由深到浅,大的优先(先画背光部的深、中、浅,再画受光部的深、中、浅,前提大面积铺底优先)。

渐变秩序:冷——暖、明——暗、实——虚。

学习色彩从室外光、晴天开始:

(1) 风景构图中知识点:黄金线、黄金点、透视引线;螺旋线、弹簧线、地平线扭曲、弧线、点大小、正反括号挤压、彩虹渐变。结构线:坡度连续弧线、平面进深折线及平行线。

(2) 调色盘布置方案(冷暖色彩渐变),左边蓝色深中浅渐变,右边黄色深中浅渐变。

(3) 虚实(冷暖灰调色)运用红色、纯净的灰、捕捉空间进深透明图层厚度,增加更多玻璃层的推进感。推远空间:冷暖、虚实、透视引线。色彩的冷暖感觉在视觉上还能产生

距离感,称为色彩的透视。同一色彩距离我们远时,对比弱,增强远冷色感。距离近时,对比强,增强近暖色感。^[1]

(4) 色调统一:前提受光与背光色性统一(添加互补色、正确排序彩虹渐变),铺底“肥压瘦”翻过来就会有互补色“薄露肉”的微妙和谐。运用互补色高级灰来丰富冷暖加纯净的灰。

步骤提示:

(1) 大的控制小的、主要的控制次要的、有形的控制无形的。

(2) 不同色相明度相同,虚实不同需反复调整。

(3) 冷暖先夸张、后融合,纯度先提高后减弱,铺大块明暗取中间灰度,向明暗两边过渡。

(4) 上下看明暗,左右看冷暖,前后看虚实。(用来观察同一块平面在空间的色彩变化)

总结:

绝对冷暖:黄色为暖,加红升温,加蓝降温。蓝色为冷,加红降温,加黄升温。红色为添加剂中的催化剂,绿色为降温的暖色。

有规律的训练眼睛,捕捉画面环境色彩的冷暖倾向,把控色温渐变范围、厚度、湿度、每层之间的虚实度,统一色调更准确。高光和反光就像阴阳鱼互补,冷冷的背光处有暖色是地面环境的反光,暖暖的受光面有冷色是高光处天空的反射。天空的反光天光影响受光处的高光和背光处扬起面,环境色主要影响背光处立面。

启示:

对色彩的感知强弱不是天生的,通过有效训练可以达到,实现清晰捕捉睡眠中的彩色梦境。

6 结语

面对丰富复杂的客观世界,变幻莫测的光色环境,掌握正确的观察方法,能很好的训练眼睛对色彩的敏锐反应,不仅有助于我们获得整体的、生动的表现效果,更重要的是,正确的观察方法可以引导我们将色彩感受上升到理性认识,上升到分析研究的高度来体验,从而感悟和理解色彩的本质问题。

参考文献

[1] 西方美术史,北京大学出版社.

[2] 中国艺术教育大系,中国美术学院出版社.