

学前教育专业“十二五”规划教材

美术与幼儿美术创作

色彩

MEISHUYUYOUERMEISHUCHUANGZUO
SECAI

刘丹龙 刘铁卯 主编

西北大学出版社

学前教育专业“十二五”规划教材

美术与幼儿美术创作

色彩

主 编 刘丹龙 刘铁卯
副主编 孙平燕 贾小飞
刘 丹 任振峰
参 编 刘 虹 钟丽娟
邵康峰 宫 晨
祁 敏

西 北 大 学 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

美术与幼儿美术创作. 色彩 / 刘丹龙, 刘铁卯主编.
西安: 西北大学出版社, 2014.8
ISBN 978-7-5604-3445-2

I. ①美… II. ①刘… ②刘… III. ①色彩学—高等学校—教材 IV. ①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 190542 号

美术与幼儿美术创作
色彩

刘丹龙 刘铁卯 主编

西北大学出版社出版发行

(西北大学内 邮编: 710069 电话: 88305287)

新华书店经销 陕西博文印务有限责任公司印刷

开本: 889 毫米×1194 毫米 1/16 印张: 6.5 字数: 125 千字

2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5604-3445-2 定价: 39.80 元

学前教育专业“十二五”规划教材·美术类

参编院校

陕西职业技术学院
宝鸡职业技术学院
宝鸡文理学院
延安大学
榆林学院

咸阳师范学院
咸阳职业技术学院
陕西青年职业学院
陕西理工学院
西藏民族学院

编委会成员

刘丹龙	刘铁卯	贾小飞	孙平燕
邵康锋	钟丽娟	任振锋	宫 晨
刘 丹	季 承	祁 敏	冯丽华
刘 虹	张 岗		

出版说明

为适应学前教育专业教育教学的发展要求，促进学前教育专业学生有效提高艺术素养，发挥专业技能，西北大学出版社与部分院校学前教育方面的专家学者，一线骨干教师共同合作，精心编写了这套全新的美术类学前教育专业“十二五”规划教材。

该套教材以学前教育专业当前的学科设置为基础，遵循美术学科的特点，强调理论与实际并重，既易于讲授，又注重学生能力培养。该套教材体例编排严密，知识结构全面系统，内容上突出各学科的重点、难点，指导性强。教材在表述上逻辑清晰，深入浅出，并辅之以丰富的、有学习和示范作用的图例，切合教学实际。教材中的图例选用了部分院校师生的作品，针对性强，在学生在学习时有良好的参考和示范价值。

本套教材具有科学性、系统性、前瞻性等特点，适应面比较广，除适用于学前教育专业外，还适合广大美术爱好者自学。

由于时间仓促，加之水平有限，书中有错讹之处，恳请广大读者批评指正。

目 录

第一章 色彩概述 / 1

第二章 色彩的认识 / 21

第一节 色彩的奥秘 / 22

第二节 色彩与光线 / 23

第三节 色彩的分类 / 25

第四节 色彩三要素 / 27

第五节 色的立体 / 28

第六节 色彩混合 / 30

第七节 色彩配置的规律 / 31

第八节 色彩知觉与感觉 / 35

第九节 色彩的心理特征 / 37

第三章 色彩写生的观察方法与表现方法 / 40

第一节 色彩写生的观察方法 / 41

第二节 色彩写生的表现方法 / 45

第四章 色彩写生 / 54

第一节 静物写生 / 54

第二节 风景写生 / 64

第五章 色彩在幼儿美术实践教学中的作用 / 72

第一节 色彩在儿童画中的应用 / 72

第二节 色彩在装饰画中的应用 / 74

第三节 色彩在手工制作中的应用 / 77

第四节 色彩在幼儿园环境布置中的应用 / 79

第六章 作品欣赏 / 82

第一章 色彩概述

人类对色彩的感知与人类自身的历史一样漫长，而有意识地应用色彩则是从原始人用固体或液体颜料涂抹面部与躯干开始的。在新石器时代的陶器上已出现原始人对简单色彩的自觉运用。在色彩的应用史上，装饰功能先于再现功能。人类制作颜料是从炙烤动物肉时流出的油与某些泥土的偶然混合开始的，逐渐发展为以蛋清、亚麻油、树胶、酪素和丙烯聚合剂等作颜料结合剂。

在古代中国、印度、埃及、美索不达米亚等地，颜料多用在家具、建筑内部、服装、雕像等的装饰上。早期中国绘画上的色彩主要是轮廓和形象的修饰手段，用色简练单纯。古罗马的墙面、地板镶嵌上则已有丰富的色彩。从文艺复兴时代开始，艺术家们不断探索新的色彩材料，凡·爱克兄弟等人在“油—胶粉画法”的基础上改进而形成了亚麻油等调制的油画颜料，为油画的产生提供了媒介材料，自此绘画色彩表现的手段大为丰富。

尽管人类的色彩应用已有几千年的历史，但独立意义上的科学的色彩学研究却晚于透视学、艺术解剖学，这是因为色彩学的研究须以光学的产生和发展为基础。文艺复兴时期的画家为了取得自然主义的表现效果，曾经研究过光学问题，注意到了色彩透视问题。直到 17 世纪 60 年代，牛顿通过著名的“日光—棱镜折射实验”得出白光是由不同颜色光线混合而成的结论之后，颜色的本质才逐渐得到正确的解释，由开普勒奠定的近代实验光学为色彩学的产生提供了科学基础。

视觉艺术所提出的色彩问题，在印象派出现之后遇到的外光描绘、色彩并置对比、互补色等问题，促使理论家、艺术家运用科学方法探讨色彩产生、接受及应用的规律。到 19 世纪下半叶，色彩学研究的专门著作开始出现，如薛夫鲁尔的《色彩和谐与对比的原则》(1854)、贝佐尔德的《色彩理论》(1876) 等。进入 20 世纪，色彩学更在现代光学、心理物理学、神经生理学、艺术心理学等基础上获得了长足进步。而色彩学的发展又促进了视觉艺术从 19 世纪向 20 世纪多元化时代的转变。

以下是色彩发展中几个重要的阶段：

一、原始色彩时期

洞窟壁画是旧石器时代人们留下的艺术珍品，在欧洲多集中在法国南部以及

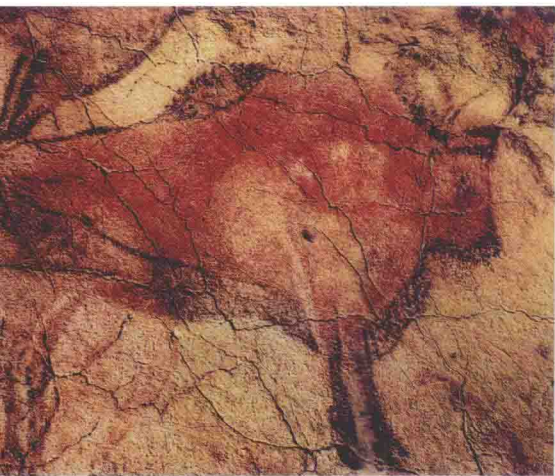

图 1-1 阿尔塔米拉洞穴画

图 1-2 拉斯科洞窟壁画

西班牙北部,一少部分邻近意大利,所画的题材多以动物为主,线条简洁有力,仪态生动,颜色多以黑褐色为主,外加简略的明暗描绘,体现出自然而朴素的风格。

这些壁画的外部实质意义与劳动以及巫术有一定的关系。好比画一头身上插着箭的牛,表示他们希望打猎成功得到食物,而这正是由于他们经常因打猎失败挨饿,画面表达了原始人的美好愿望。画某种凶猛的野兽负伤或死亡,有可能是他们对于这类动物的诅咒,这是因为野兽对于原始人的生存构成了威胁。

涂抹、描绘或雕刻在洞窟中原始壁画,被认为是一种自觉踊跃举动,与如今的公用修建扮饰功效一致;或被视为书契的早期现象,用以记载某些事、物或用来与别的族群之间的交流(图 1-1, 1-2)。

二、文艺复兴

文艺复兴时期是 14 世纪到 16 世纪西欧与中欧国家在文化艺术发展史中的一个重要历史时期。它是继古希腊、罗马后的欧洲文化史上的第二个高峰。

文艺复兴时期色彩技法上的特点主要体现在写实传神,开创了基于科学理论和实际考察的表现技法,如人体解剖和透视法则等。在风格和技法上更注重色彩的协调和自然,不拘一格,同时着重探讨建筑美感的理性法则(图 1-3,1-4,1-5)。

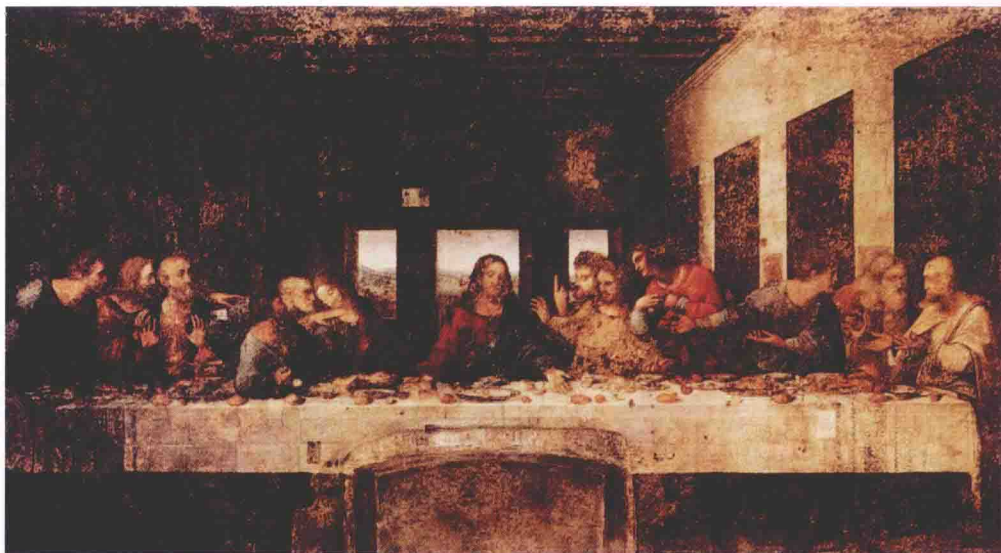

图 1-3 《最后的晚餐》达芬奇

图 1-4 《戴菲儿女巫》 高 270cm
米开朗基罗

图 1-5 《西斯廷圣母》 265cm×196cm
拉斐尔

三、印象派

印象派绘画的最重要成就是发现和表现户外自然光下的色彩，捕捉大自然的瞬间变化。为了捕捉瞬间的“印象”，印象派绘画在构图上往往较为随意，力求突出画面的偶然性，增加画面的生动和生活气氛，凸显对内心主观意象的表达。画中的颜色往往给人留下深刻的印象。

印象派完成了绘画中色彩的变革，将光与色的科学观念引入到绘画中，革新了传统的固有色观念，创立了以光源色和环境色为核心的现代写生色彩学。与此同时，印象派认识到艺术形式的独特审美价值，在形式方面进行了大胆的探索，为现代艺术色彩学的产生奠定了基础（图 1-7，1-8，1-9，1-10，1-11，1-12，1-13，1-14）。

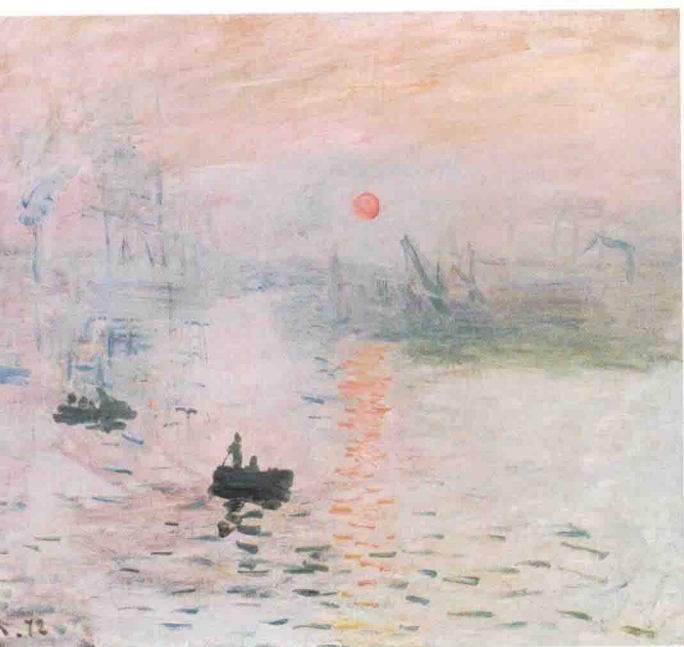

图 1-7 《日出印象》 48cm×63cm
莫奈

图 1-8 《睡莲》 直径 91.5cm
莫奈

图 1-9 《睡莲》 81cm×100cm
莫奈

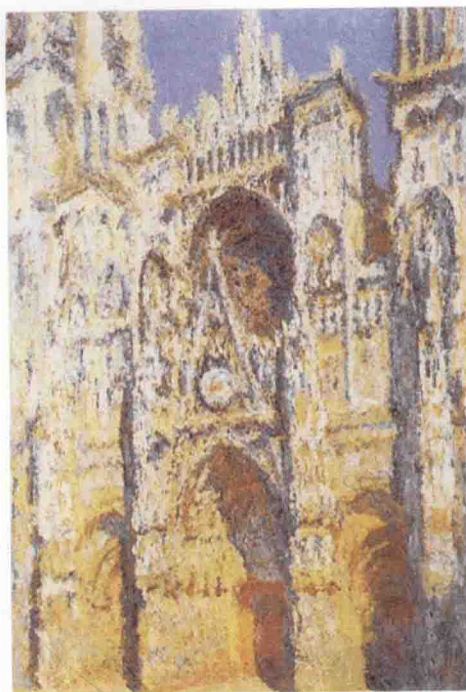

图 1-10 《中午的鲁昂大教堂》 100cm×65cm
莫奈

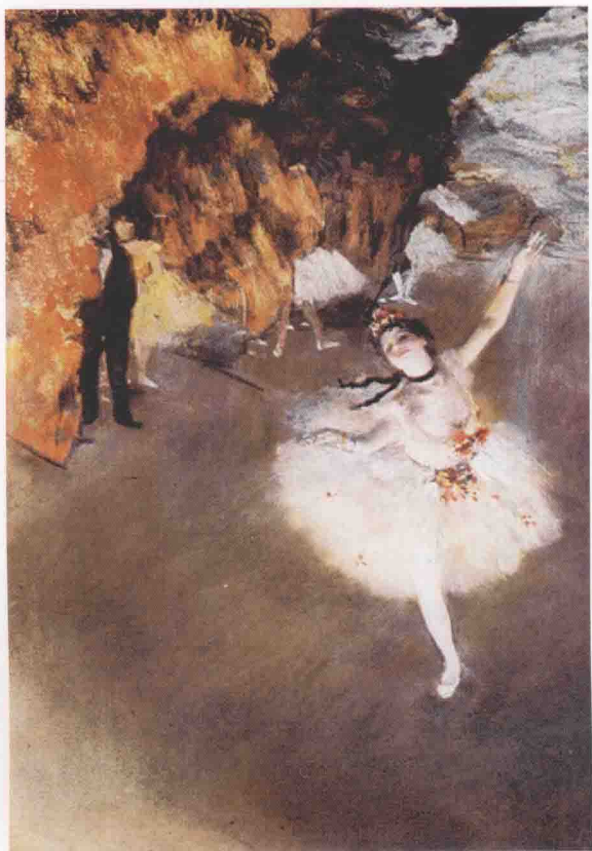

图 1-11 《舞台上的舞女》 60cm×44cm
埃德加·德加

图 1-12 《包厢》 80cm×64cm
埃德加·德加

图 1-13 《贝勒利一家》 200cm×250cm
埃德加·德加

图 1-14 《阳光下的裸女》 72cm×73cm
奥古斯特·雷诺阿

四、新印象派

新印象派也称新印象主义，是印象主义理论和实践的发展，宣称“使用光学科学的试验原理来指导艺术实践，是把科学自觉地运用于色彩的探索”。其主要理论包括：①色彩的分割理论及分割法；②主张色彩、线的表现性与情感的特质相结合。新印象主义既是印象主义的某些技法和科学实践相结合的产物，同时也是印象派（凭直觉、凭经验的写实主义）向古典主义（重法则、重理论、重秩序）的转化。

新印象派代表人物乔治·修拉在画面上将一些黑色块集中起来，而让一些空白的部位显出明显的形状，通过达到完美平衡效果的层次变化和黑白对比，把意想不到的情景展现在我们眼前。他捕捉着光和色，将它们在黑色和白色中复活起来，创造出阴影有利于形体塑造，光亮充满神秘色彩，过渡的灰色显露强烈生命力的世界；和谐的曲线在相互制约着、平衡着，各种形状和谐地充满画面，并发出光的异彩。

自西涅克邀请乔治·修拉参加印象派，向他炫耀了纯色的优越性后，他们便

图 1-15 《大碗岛的星期天下午》 205.5cm×305cm 乔治·修拉

在画布上堆起与环境、阳光、颜色的相互作用相符合的小圆点来。为了更好地平衡这些因素，并使它们互相渗透到只有极小的差异程度，他们不在调色板上调色，而用纯色色点在画面上进行点彩绘制。在一定的距离看上去，这无数的小点便在视网膜上造成所寻求的调色效果。从此以后，同时对比法则、点彩法、纯色和光学调色法便成为乔治·修拉艺术的主要成分（图 1-15，1-16，1-17）。

图 1-16 《喧闹》 170cm×140.5cm 乔治·修拉

图 1-17 《餐室》 89cm×115cm 西涅克

五、后印象派

后印象派严格来说并不算是一个真正的派别，应该是一种思潮，这些艺术家并未结成社团。它主要是指印象派后的一些艺术家出现了与印象派的艺术不同的主张，走上了一条属于自己的道路，以保罗·塞尚，文森特·梵高，保罗·高更为代表，被人们称为“后印象派”。

后印象派不满足于印象派的“客观主义”表现和片面追求外光与色彩，转而强调抒发作者的自我感受、主观感情和情绪。在艺术表现上，“后印象派”重视形、色、体积的构成关系，强调艺术形象要异于生活的物象，要用作者的主观感情去改造客观物象，要表现“主观化了的客观”。他们尊重印象派在外光和色彩上所取得的成就，但不追求外光，侧重于表现物质的具体性、稳定性和内在结构（图1-18，1-19，1-20，1-21，1-22，1-23，1-24，1-25，1-26，1-27，1-28）。后印象派的绘画对现代诸流派的发展有着重大的影响。

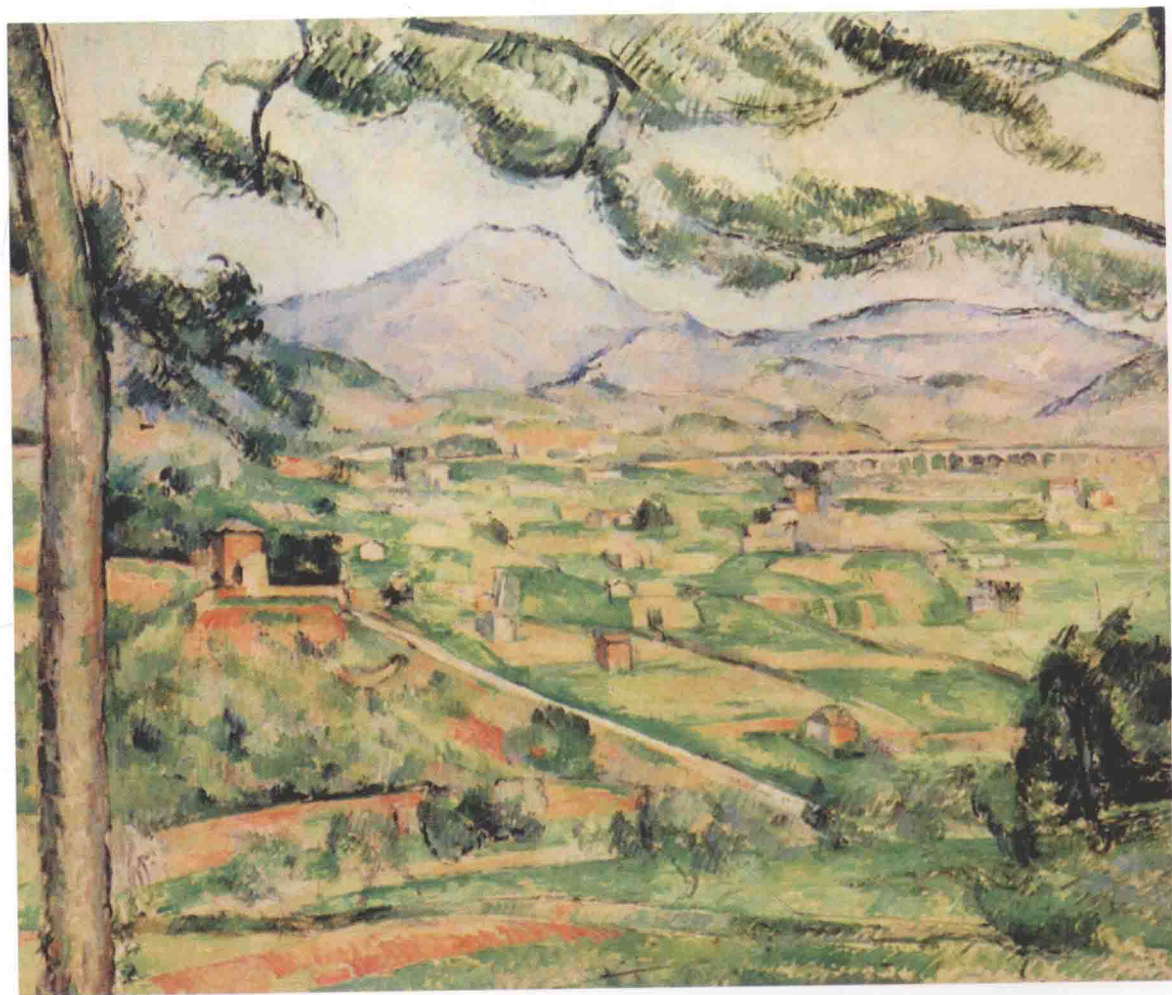

图 1-18 《有巨松的圣维克托山》 66cm×90cm 保罗·塞尚

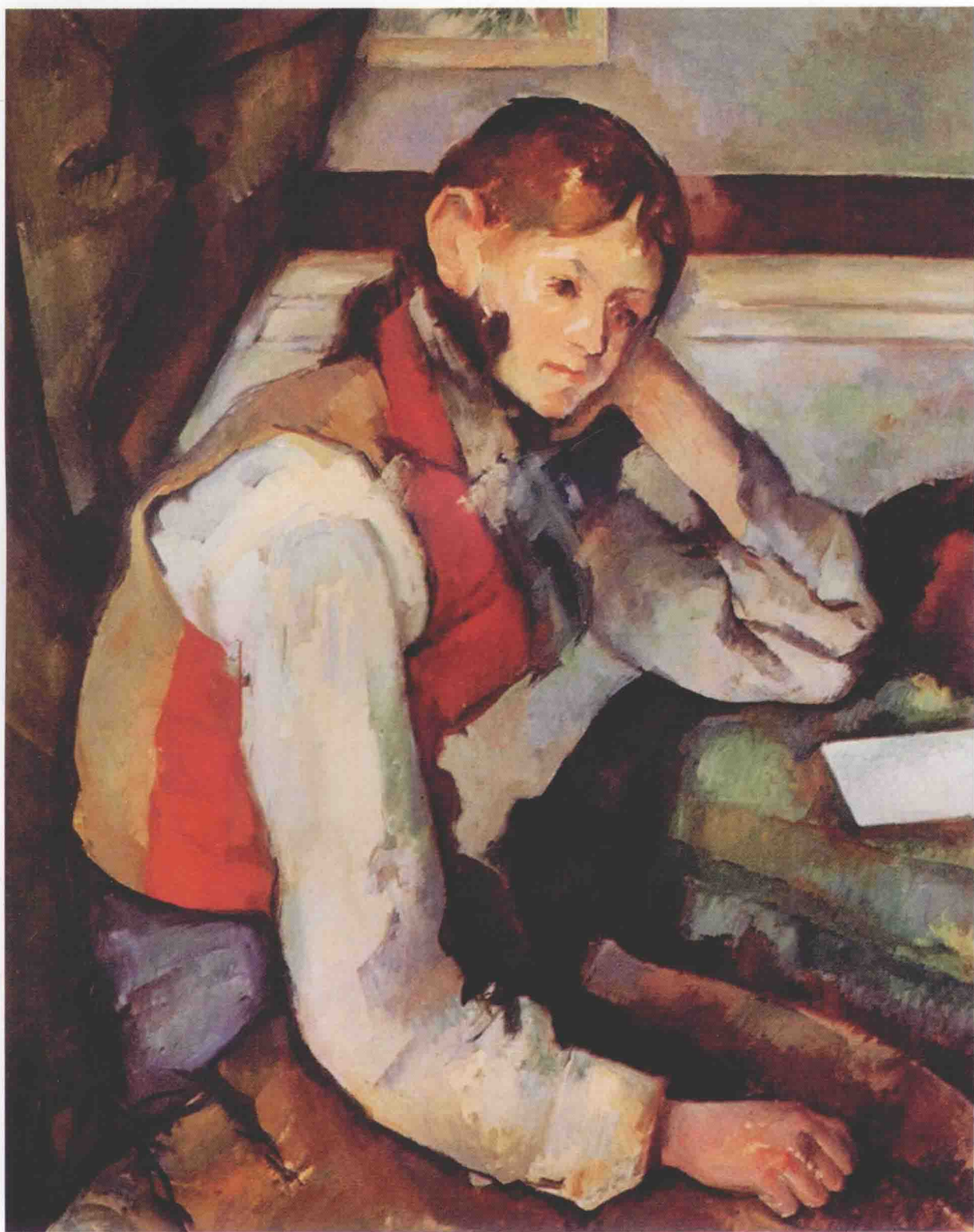

图 1-19 《穿红背心的少女》 79cm×64cm 保罗·塞尚

图 1-20 《星空》 73cm×92cm 文森特·梵高