

动漫色彩基础

〔中国高等院校动漫专业教材〕

Textbook for Animation Major
of University

编著 / 薛 峰 于 朕

上海动画大王文化传媒有限公司

上海人民美術出版社

中 国 高 等 院 校 动 漫 专 业 教 材

动 漫 色 彩 基 础

薛 峰 于 朕 著

上海动画大王文化传媒有限公司
上海人民美術出版社

副 主
主
编 编
钱 乐
逸
敏 坚

图书在版编目 (C I P) 数据

动漫色彩基础 / 薛峰, 于联编著. —上海: 上海人民
美术出版社, 2010.5

ISBN 978-7-5322-6801-6

I. ①动... II. ①薛... ②于... III. ①动画-色
彩-技法 (美术)-高等学校-教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第076210号

中国高等院校动漫专业教材

动漫色彩基础

编 著: 薛 峰 于 联

责任编辑: 朱双海

封面设计: 宗 蕾

技术编辑: 陶文龙

光盘发行: 浦东电子出版社

出版发行: 上海动画大王文化传媒有限公司

上海人民美術出版社

(上海长乐路672弄33号)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787×1092 1/16 8.5印张

版 次: 2010年6月第1版

印 次: 2010年6月第1次

印 数: 0001-3250

书 号: ISBN 978-7-5322-6801-6

定 价: 41.00元

中国高等院校动漫专业教材编委会

主任:

张晓敏   上海文艺出版集团   社长

委员:

常光希   《宝莲灯》导演   上海美术电影制片厂原厂长

曲建云   《阿凡提的故事》导演   上海美术制片厂一级设计师

戴铁郎   《黑猫警长》导演   上海美术电影制片厂一级导演

姚忠礼   《葫芦兄弟》编剧   上海美术电影制片厂一级编剧

黄玉郎   《神兵小将》导演   香港玉皇朝出版有限公司创作总裁

张天晓   《中华小子》导演   上海今日动画有限公司董事长

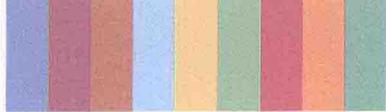
林 超   《小红军长征记》导演   中国美院动漫传媒学院副院长

赵崇邦   《喜洋洋与灰太狼之牛气冲天》导演   香港著名导演

陈维东   《三国演义》绘画者   天津神界漫画公司董事长

阮筠庭   《空色彩虹》绘画者   中国美院动漫传媒学院教师

于 路   《听雨》绘画者   著名漫画家

前言

十几年前，动漫对我们大部分编辑来说，还是很陌生的。但是，从概念发展为初具规模的新兴产业，其发展速度之快超出我们的想象，以至今天动漫的影响在我们的生活中随处可见。尤其是青少年，动漫及衍生产品很大程度上影响着他们的生活，既丰富了他们的精神世界，又改变着他们的生活形态，从某种意义上来说甚至会影响他们一生，就如我们这一代人当年深受连环画的影响一样。

动漫产业的巨大影响力不仅凸显在我们的生活中，其发展过程产生的经济效益吸引了越来越多投资者的眼光，也成为新一轮经济发展的增长点。社会上对动漫人才的需求使许多高校纷纷开设相关的专业院系，多家出版社相继推出相关的教材及教辅。我们上海文艺出版集团下属的上海动画大王文化传媒有限公司早在几年前就涉足动漫教材出版领域，策划出版了《高等院校动漫教材》。我们广泛聘请国内动漫艺术创作领域的名家、著名高等院校动漫专业的一线教师参加这套书的策划和撰写工作，对书稿的审校力求精益求精，目的就是让这套书出版后成为动漫专业教材的品牌。教材推向市场后取得了预期的效果。

如今，这套教材经过修订后重版。修订目标也很明确：根据动漫专业教育的现状及未来发展的趋势，除了修订已有的理论类、基础类、设计类、创作类等教材外，还特别增加了游戏类教材，使本套教材更充实、更系统、更具权威性。

为高校动漫专业教育提供更丰富的教育资源，是我们出版人的责任，是我们编辑的愿望。希望修订重版的《中国高等院校动漫专业教材》继续得到广大高校动漫专业师生的欢迎。同时欢迎广大师生在教和学的过程中对本套教材存在的不足提出批评、指正。

张晓敏

2010年5月

目录

前言

序论 / 1

第一章：写生色彩基础 / 3

第一单元

静物写生训练 / 4

第一周 色调（冷灰色系写生和暖灰色系写生）训练 / 4

第二周 色调（同类色比较写生和纯色系写生）训练 / 11

第三周 色调（综合色系写生）和形状归纳训练 / 14

第四周 色调（综合色系写生）和空间表达训练 / 20

第二单元

风景色彩训练 / 27

第一、二周 构图与色调练习 / 28

第三、四周 塑造和空间表现 / 33

第二章：色彩分析 / 38

第一单元

色彩组调 / 39

第一周 色平面、形状与色彩 / 40

第二周 色彩的协调 / 48

第三周 色彩的变调 / 54

第二单元

色彩分析 / 57

第一周 大师色彩分析 / 58

第二周 色彩对比练习 / 64

第三章：创意色彩 / 77

第一单元

艺术家的个案分析与自选题材的色彩系列 / 78

第一周 霍克尼的绘画视野 / 78

第二、三周 自选题材的色彩系列 / 91

第二单元

创意色彩 / 99

第一周 色彩小稿的形成 / 99

第二周 简单的创意色彩创作 / 103

第三周 复杂的创意色彩创作 / 111

附图 / 119

序 论

动漫造型基础同过去的纯造型基础课不同,传统的国、油、版、雕基础课相对比较单纯,而动漫的基础课程由于动漫的创作有别于传统的造型艺术,这对于基础教学来说是个新的挑战。动漫学科设在美术学院,我们的课程就先定位在造型绘画的基础上,然后进行调整和拓展。动画创作是一个动态的连续画面的创作,有时空、场景、人物及各种物体的变化,它打破了传统的静态造型观念。在这样的状况下,我们对课程设置作出了相应的调整。

教学定位

1. 强调学生的造型绘画能力。

动漫的制作是个综合的制作系统,但是动漫的核心是画面,需要人物、场景、道具、光线等诸多造型因素,因此,对动漫的探索仍是一个造型问题的探索。

2. 我们培养学生的设计创意能力。

在绘画造型的教学平台上,我们认为设计创意的培养非常重要。比如,同一人物的不同表情的课题。原先静止的形体塑造顿时被生动的表情所替代了,我们从这个课题中看到了绘画的另一种生命。学生在这样的学习中获得了创作的乐趣,没有课堂写生的单调,从选材开始就注入了每一个人的审美倾向。再比如,创意素描课题,学生们原有的基础就具备了写实的观念,有着绘画观察的习惯。创意素描是在学生原有的基础上,再根据自己的想象,画出各种奇妙的组合或夸张的表现,这样的作品才能称作创意素描。

3. 我们培养学生接受开放时代的各种图像信息,利用各种可能的因素为他们积累创意的素材。

从当代艺术现象出发,研究一些具有鲜明特点的艺术特征,借用多元的视角提高学生的知识量,用艺术的要求引导学生的认识。使他们在动漫创作的过程中尽显各人特点和发挥自身优势。他们将来或许是艺术家、或许是动漫工作者、或许是从动漫形式中延伸出去的新型人才,但我们不会去给一年级的学生设定方向,而是会给他们提供各种发展可能。

教学方式

目前国内的动漫专家原先并不是专业学习动漫出身的,而是从其他绘画专业转型过来的,因此教学方式基本是从原有的造型基础模式中延伸出来。一个新的课程是在一个原有课程的基础上开设的,比如动态连贯速写。它的前提是单体人物速写的造型能力,然后从运动的起点到动作的结束中截取若干个典型的动作速写造型来表现整个运动过程。这是有难度的表现,它需要敏锐的观察、记忆的能力和快速表达动态的技能。通过这样的练习,学生能够在设计一个动态分解过程中确定他所要的具体动态特征。再比如,不同时间的色彩表现,需要采用莫奈的印象主义色彩原理来解释这个课程的必要性。

一个动画片的过程是有时间跨度的，早上、中午和傍晚的色彩表现都是不一样的。一般绘画创作只是在单张作品中解决时间的色彩问题，而动画片就是一个需要多幅画面才能把时间表现出来的艺术形式。因此这个课程有别于传统色彩课程的教学方法，需要学生在户外进行观察写生后，摄取几个典型的时间段来体验色彩变化的普遍规律。这个课程给学生的启示是：每一种优秀的艺术表现都是源于对生活现象观察和概括后再进行创作的。

教学过程中，需要向学生解释这个课程的概念和教学的要求，提倡学生个人的表现力，因为课程要求不是简单的统一的模仿。

教学思路

模式化的教育会带来统一性的现象，这恰恰是艺术教学的弊端。教学部门虽有教学的框架式安排，但要求教师勤于思考，发挥出教师的个人理解。在现代教学中课题新鲜有趣、师生互动、气氛活跃，才能激发好的教学效果。教师的表达影响学生的思考方向，教师掌握的信息同样影响学生的信息范围，因此教师的课程准备要充分，对课程内容不一定需要长时间的阐述，但是语言表达必须清晰准确。

针对学生来讲，大量的练习是体现想法的最好方式。课堂作业仅让他们掌握了必须掌握的知识基础，而课外作业形成的作品让人有耳目一新的感觉。我们鼓励学生开拓思路，但是，要把想法转变成绘画语言，须引导他们去思考多种造型可能，并保持一种原创的态势。因为学生入校之前接触的绘画都是应试素描和色彩，所以要用很多图像和实例把他们从原来的惯性思维中引领出来。课程一开始进展会比较缓慢，但几个单元后，学生们就基本熟悉教学的要求了。

当代艺术是靠图像激发的创意，素材的运用就显得尤为重要。单一的方向会使思路陷入单调，需要借助电影、电视、摄影等各种各样的媒体形式。因此，在教学中给学生提供一个立体的思考方式是非常必要的。

新的尝试与探索

学校是教学试验的场所，各种尝试都可能引发积极的教学探讨。同时受外部艺术环境发展的影响，教学部门既定的课程也可能面临着调整而朝更有利于学生发挥想象力的方向发展。因此课程的设定只能说是符合目前的教学状况。比如创意素描，它结合了造型和设计的特点，加上创意的表达，就会表现出生动的作品。因为此门课程本身具有很强的活力，所以当一班的创意素描成果出来以后，你会给这门课设想更多的可能，考虑如何使这门课程得到更有效的成果。一幅优秀作品的意义不在于其本身的价值，它会给我们提供各种可能，包括引起教学上的关注、引发一个新形式的思考等等。

在本书的编写过程中，李陈辰、许亦多、吴方、王晓明、陈超历、周欣、褚朱炯、施乐群、蒋梁、王建伟、谭小妮等老师提供了大力支持，在此表示感谢。

第一单元 静物写生训练

课程简述

动漫专业中的色彩是一种主观的、心理的、想象的、非现实的影像媒体色彩。作为其基础的训练，面对自然的写生是一条必不可少的途径。面对真实的自然色彩写生，能让学生的色彩感知能力得到训练和提高。

因此，动漫专业色彩基础中的静物写生以对客观写生对象进行有针对性的调性控制训练为主。重点在于培养学生对自然色彩的观察与体验，认识与理解。在个人的直观感受中加强对色彩的视觉感知，并通过直接描绘的手法来对各种色调进行准确把握，从而提高色彩的审美修养和表达能力，为以后的动漫创作提供敏锐、扎实的色彩感受力和色彩判断力。

课程安排

第一周	色调（冷灰色系写生和暖灰色系写生）训练
第二周	色调（同类色比较写生和纯色系写生）训练
第三周	色调（综合色系写生）和形状归纳训练
第四周	色调（综合色系写生）和空间表达训练

课程要求

在个人视觉直观的方式下进行色彩写生，不提倡以主观想象为基础的作画方式，重点在于培养学生对自然色彩的观察与体验，在直观感受中强调对色彩的视觉感知，并通过直接描绘的手法来对各种色调进行准确把握。

静物写生训练要求遵循由简到繁，由混杂到归纳概括的原则。以课内长短期作业的交叉训练为手段，结合临摹、欣赏、课外色彩小稿等方法，使学生掌握色彩概括的能力，最终达到能熟练运用色彩作画的能力，为第二阶段的专业学习打下深厚的色彩基础（作业媒介以水粉或丙烯为主，不提倡其他材质。）

第一周 色调（冷灰色系写生和暖灰色系写生）训练

第一学期学生刚刚接受大学教育，应通过课堂教学纠正学生以往考生阶段较为粗浅的观察方式和概念化的绘画方法。要从简单的考前短期训练过渡到深入的

研究分析性作业训练,不宜安排较难的作业内容。要求学生准确地表达对象,色彩不求过分丰富,以表现直观感受为最终目的。因为色彩关系是这个阶段最需要解决的问题,所以不要过分关注物体的造型刻画。色彩规律中的色相、冷暖、色调等方面也应在教学中按不同阶段的要求逐个重点解决。重点:强调色彩知识的共性特质,要求学生扎实地掌握色彩规律基础知识。系统讲解光色原理与绘画技巧,使学生理解并掌握色彩的观察方法和表现方式,掌握色彩写生的规律。

作业安排

- 1 课堂一周内完成一组8开纸色调训练作业,每组4幅。
- 2 课外完成两组8开纸色调训练作业,每组4幅。

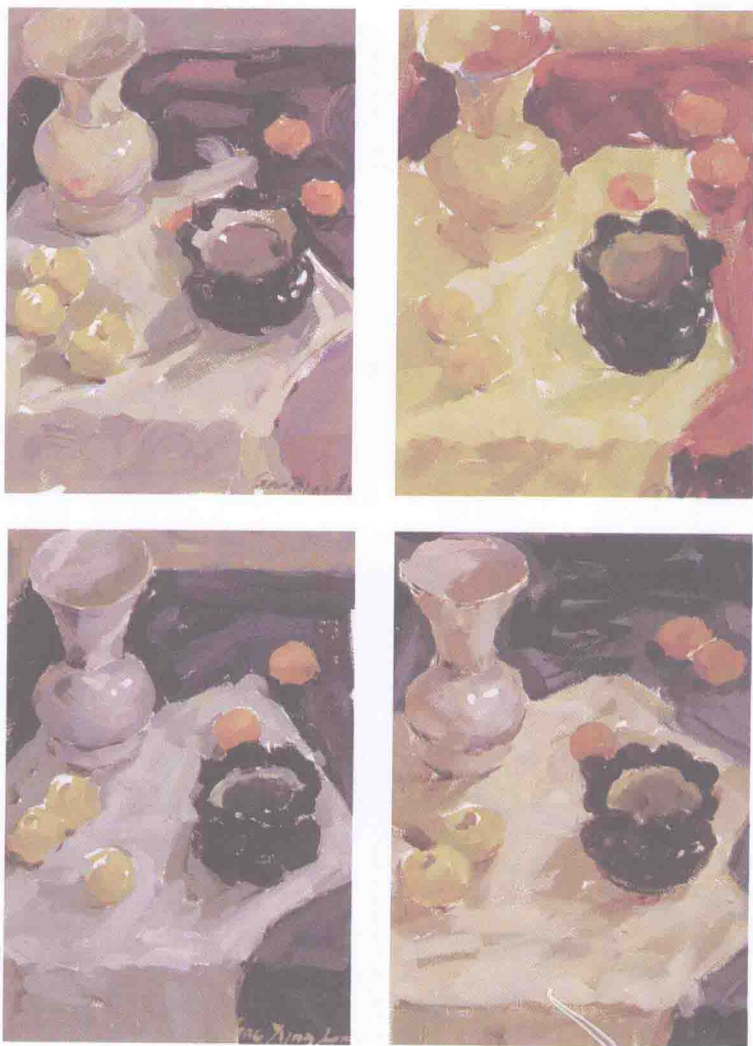

图1 高兴龙

图1:这是一组典型的色调训练作业。画面的色彩效果明亮,色彩调性清晰明确,能够主动处理主色与副色的关系。通过相互对比明确了色彩的冷暖倾向。如图中所示,上方的两张图明显倾向于暖色调,下方两幅图明显呈冷色调。而上方左图与右图相比较,右图是最偏暖色调的,其实这是经过色彩对比后传递的视觉反差造成的效果。这一系列的练习中,重点强调了色相的属性,把几个色块组合在一起形成和谐的色彩关系。关于形和体积的塑造,点到即可,无需深入细致的刻画。通过四幅作品的同时比较,可以发现,静物的构图不变,而色调都有不同的变化,说明色调是通过主观意识来理解的。就是说,在观察写生中,你要在写生之前,就有一个色调的基本概念,确定什么颜色是主色,什么颜色是副色、色块的形状应该如何处理、色彩与形状应该如何结合等。

图2 曹斌

图3 陈颖

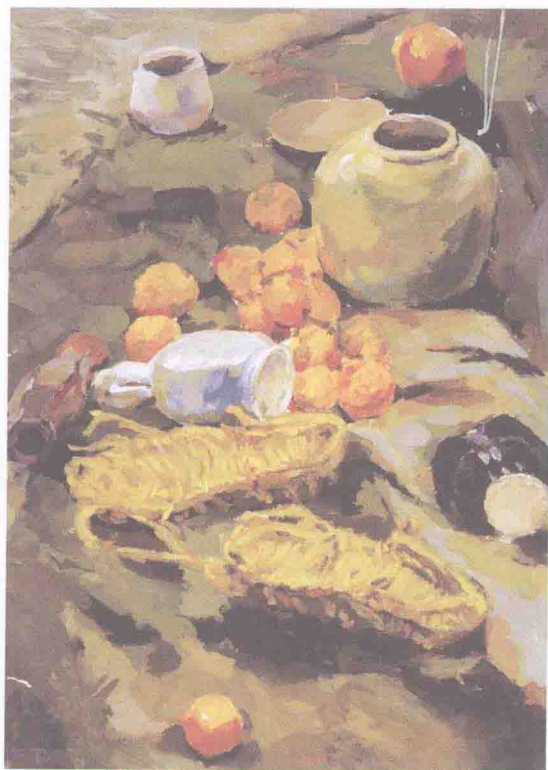

图4 曾浩

图2、图3、图4：通过这三幅作品的比较，发现每个作者对同一组静物的绿色调都有自己的主观性。图2作品的黄绿色调感很强，在三个绿色的色块中分别掺和了不同的黄色进行组调。背景带着橘黄色感，用较多的水分混合橘黄和绿色形成透明的背景，中间一长条形浅绿色衬布明显带有柠檬黄的色彩，增强了色相的明度，而主色衬布则夹杂了土黄与中黄，形成了一种稳定的绿灰色主调。图3色调倾向于冷灰色，色彩处理冷静，颜色的运用比较单纯，没有像图2那样，多种颜色掺和在一起组调。图4这幅作品对色调的理解有别于前两幅作品，它运用色块之间的鲜明对比来刺激色调的产生，因此作品中主体物的色彩明亮鲜艳，而背景色彩沉稳含蓄，运用色彩强弱对比来营造空间感。

图5、图6、图7：这是一个学生的色调系列作业，作者对色调的认识非常理性，运用最概括的色块进行组调，色相明确，物体形状感比较强，用自己的语言表现了色彩调性。图5作品中色彩的纯度比较低，每个色块都运用白色进行调和，使画面的色感显得比较温和柔美。在形体塑造方面没有进行太多刻画，仅表现了基本的结构关系，这样的处理强调了色彩的塑造。图6有效运用了冷暖色彩的并置，普遍使用白色降低了本来强烈的对比关系，使画面具有柔和的光感，色彩呈现高雅的灰色调子，暖色倾向更明确些。图7与

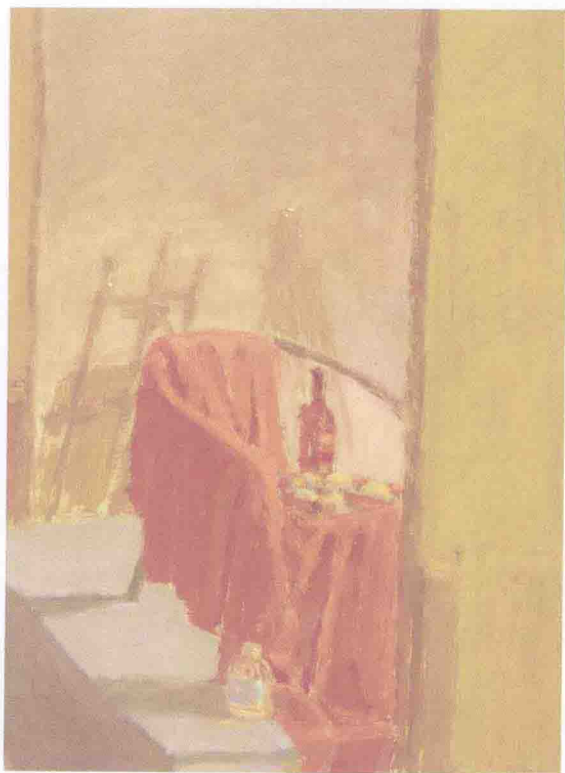

图5 杜春风

图6 杜春风

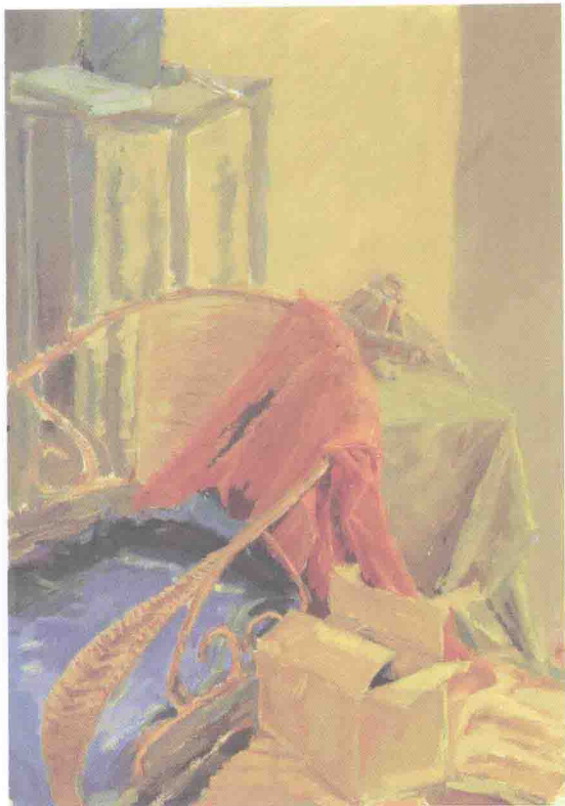

图7 杜春风

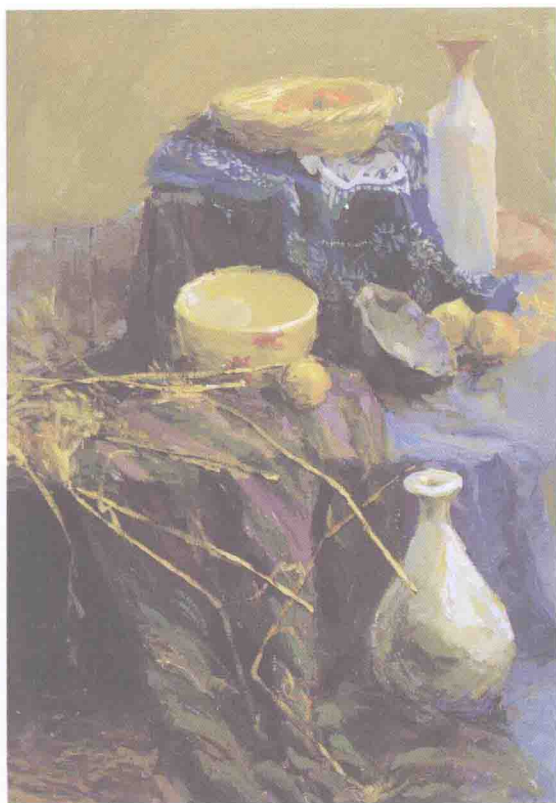

图8 陈发清

前两幅作业比较，这幅作业的色彩更浓郁些，作者运用多种黄色成分，在红布与蓝色的衬托中显得色彩节奏分明。在这组暖色系列的色调练习中，作者通过降低色彩的纯度达到色调和谐的目的。

图8、图9：图8作品体现出厚实的色彩技法，色彩感觉比较到位，主色明确，蓝色和绿色的层次感丰富，并较好表现了光影的关系。图9作者更注重微妙的色彩关系，背影和衬布的色相明确，色彩既和谐，又有各自的特征，并有意弱化静物的素描关系，减弱黑白的对比，用含蓄的色彩处理投影的深色。这样的方法能获得较好的效果。作者对浅色的色感尤其敏锐，书本的暗部色彩透明饱和，亮部光线的处理强烈，与背影、衬布之间的色彩关系形成明度上的反差。

图9 陈俊

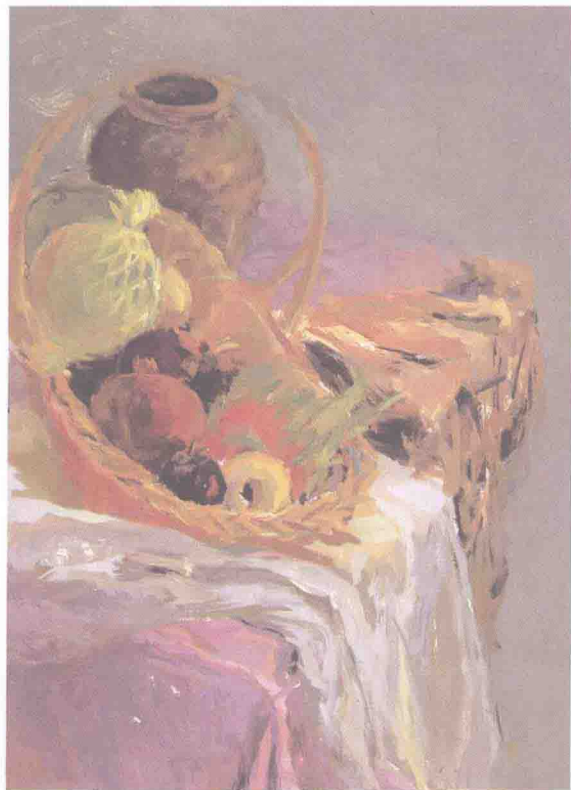

图10 王静

图11 漆超群

图10、图11：这两幅作业在组调中都做了色彩的处理。图10亦采用了弱化素描关系，减弱了黑白对比，强调用色彩塑造画面，采取冷暖色对比的方法，通过一块蓝灰色的背景衬托了整个桌面上的静物和衬布。而图11色彩的运用就比较单纯，使用同类色使画面色调达成高度统一。作者对色彩的概括力很强，善于用灰色归纳灰面与暗部的色彩，在技法方面表现得轻松自在。

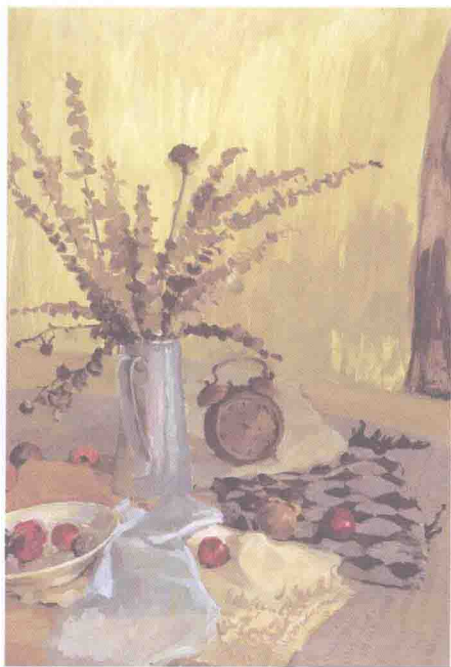

图12 王晓丽

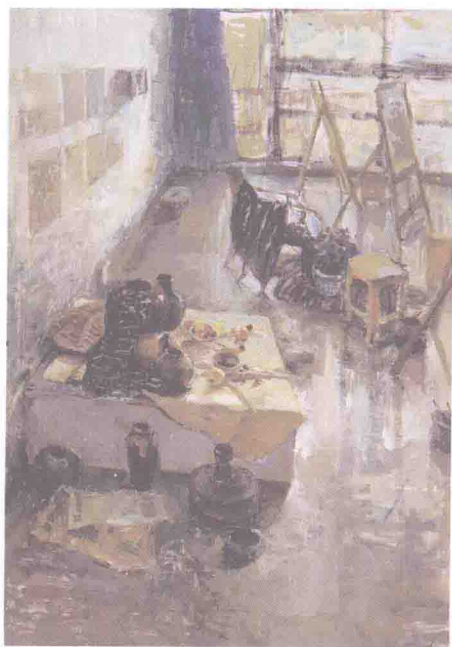

图14 刘沐野

图13 臧志成

图15 王坤

图12、图13：黄色是明度最高的一系列色彩，但是在色调的使用中，它有不同的功能。图12是一组灰色系列的黄调子，黄色与其他色彩调和后很容易变灰，失去原有的明度。图13是一组亮色系列的黄调子，作者有意强调了黄色的明度，运用并置的同类色系使色调产生层次的变化。在色彩的使用中，并没有直接使柠檬黄的颜色出现在纸上，而是根据黑白灰的光线变化和其他颜色调和后进行色彩的塑造。画面中柠檬黄沉稳而明亮。

图 16

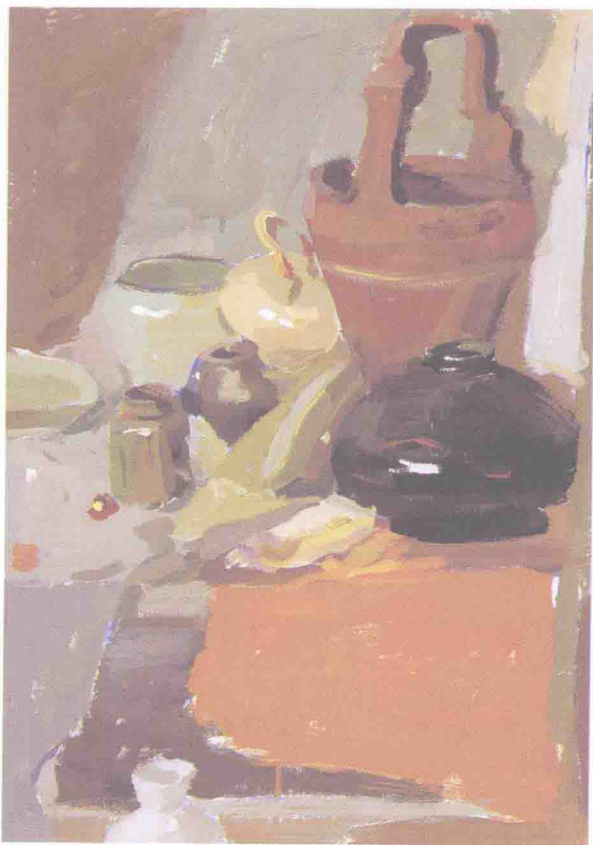

图 17

图 14、图 15：图 14 是以冷色调表现的作业，图 15 是以暖色调表现的作业，这里确实有不同的光线所起的作用，但是作者的主观感受决定了作业的色调倾向。色彩有其客观规律，在写实的色彩中，客观的因素会多一些，但在动漫色彩的学习中，主观感受的培养非常重要。

图 16：这是典型的冷色调，画面色彩明亮、轻松、活泼，有一气呵成的流畅感。

图 17：木桶和黄布的固有色，使色调有了暖色倾向。背景的冷色衬托了暖色，使画面产生适当的对比。

第二周 色调（同类色比较写生和纯色系写生）训练

和谐统一的色调是色彩学习的基础。色彩写生需要观察，观察到的颜色是一种色彩现象。对同类色比较写生的训练是练习色调的一种方法，在同一色相的几个颜色中找出它们的区别和对比，通过处理形成和谐的关系。对色调的正确把握是从实践中逐渐积累起来的经验。因此，要求学生突破固有色对观察的约束，同时让他们理解纯色色调——并非是相似的色彩组成了色调，而是色调为了体现色彩的视觉平衡。

作业安排

- 1 课堂一周内完成一组4开纸色调训练作业，每组4幅。
- 2 课外完成两组4开纸色调训练作业，每组4幅。

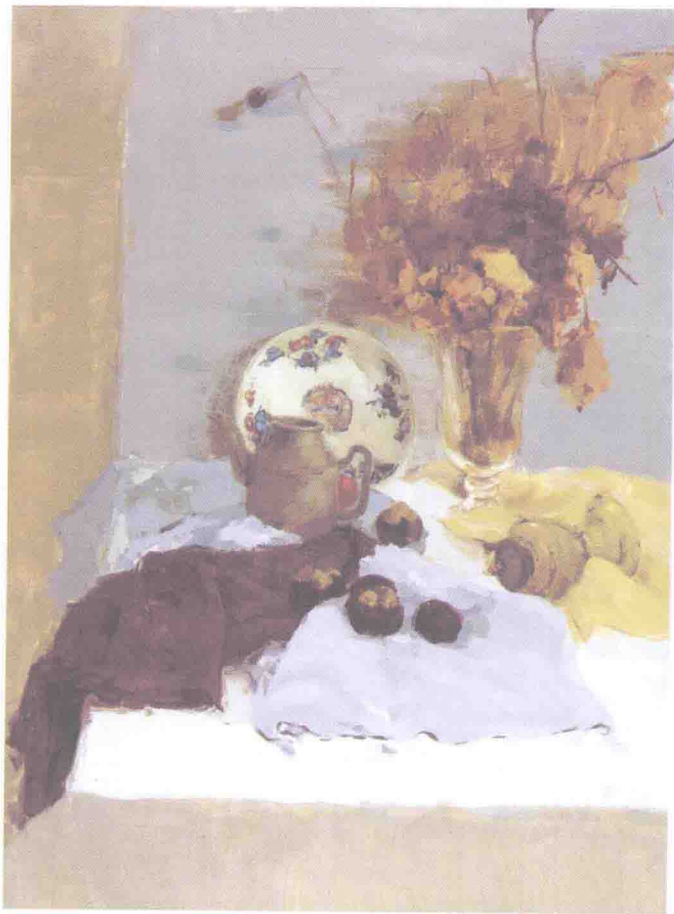

图 18

图 18：作品具有高雅的色调，色彩沉着冷静，同类色之间的色彩倾向明显，其微妙的色块组合产生高度的平衡感。看似轻松的画面，作者需要有清晰的思路来梳理色调和色块的和谐关系。在形体的塑造上，强调外形的轮廓，弱化光影效果。在色调表现上平铺直叙。笔触扫过的地方露出松动的肌理，使平面中带着绘画表现的灵动。

图 19：这是以白色为主的色调练习。高纯度的色彩表现依靠对色感的控制力，色彩倾向太强或太弱都会影响白色的色相。作者把衬布的形状画得很清楚，并且把亮部与暗部的光影关系区分开来，使白色的色相存在于形体中，并把白布的灰部和暗部色调处理得非常接近，使色彩关系更和谐。