

指南针

中级部分

2

主 编 张 军

21 世纪

中国美术基础教育
THE 21ST CENTURY PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
规范系列教材
FOR CHINESE ELEMENTARY ART EDUCATION

吴彦蓉 金勇文 著

辽宁美术出版社

吴彦蓉
金明文
著

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

色彩中级教程

色彩静物

高中部分

辽宁美术出版社

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

总策划 范文南
总主编 范文南
副总主编 李兴威 洪小冬
总编审 李兴威
副总编审 金程斌 (特邀)
整体设计统筹 曾爱军
封面总体设计 姚 萌
版式总体设计 曾爱军
印制总监 鲁 浪 徐 杰
编辑委员会
主任 李兴威
副主任 申虹霞 童迎强 王 嵘 刘志刚
委员 光 辉 姚 萌 金 明 孙 扬
罗 楠 苍晓东 肖建忠 郭 丹
杨玉燕 宋柳楠 林 枫 邵晋孝
肇 齐 关克荣 严 赫 刘巍巍
侯俊华 刘 时 张亚迪 方 伟
孙 红 鲁 浪 徐 杰 薛 丽

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩静物② / 吴彦蓉, 金勇文主编. — 沈阳:
辽宁美术出版社, 2006.10
(21世纪中国美术基础教育规范系列教材)
ISBN 7-5314-3587-X

I. ①色... II. ①吴...②金... III. ①色彩—静物画—
技法 (美术)—高中—教材 IV. G634.955.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第 078489 号

出版者 辽宁美术出版社
地 址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编 110001
印刷者 沈阳天择彩色广告印刷有限公司
发 行 者 辽宁美术出版社
开 本 889mm × 1194mm 1/12
印 张 5
字 数 12千字
印 数 1-3000册
出版时间 2006年10月第1版
印刷时间 2006年10月第1次
责任编辑 张 雷
图片翻拍 刘 时 张 雷
版式设计 曾爱军
责任校对 张亚迪

定 价 29.00元 E-mail: lnmstbs@mail.lnpgc.com.cn
邮购部电话: 024-23414948 <http://www.lnpgc.com.cn>

前言

《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》是新世纪、新的教育理念、新的美术教材，融汇了新的教育观念。如何规范基础美术教育已经是一项必要的学术工作。因此，我们作为美术教育工作者有着不可推卸的责任。

随着美术教育的迅猛发展，真正的使用教材应该是对知识体系的牢固掌握与培养创新精神的结合体。《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书无疑是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性为一体的系列教科书，其内容更完备，更加富有创造性。这套丛书的内容包括：素描、色彩、速写、装饰画、设计等，在编写过程中，我们本着遵循课程标准的原则，保持教学基础内容的规范性和稳定性。将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点，科学归纳整理，并加以诠释。在知识的掌握和能力的培养上给学生以全方位的指导。

绘画是可以教授的，除了视觉教育外还有更多的可学技能，通过讲授、观察、理解、训练方可掌握。绘画是视觉形象的描绘，可以表现人的思想感情，还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。那么，通过这套丛书，你将学会不同的观察方法和对事物事物描绘的能力。绘画不仅能够使你的视觉更敏锐，还能让你更了解自己，特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西，你的绘画就能够向你展示你对事物的观察和感受。对于我们新世纪成长起来的每一位同学来说，仅仅培养体力和智力是不够的。我们必须全面发展，这也是时代对我们提出的新要求。尤其是艺术素质的培养，素质是看不见、摸不着的东西，但我们能实实在在地体会到它在艺术人才培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画你将看到，每一个有机体，每一件事物，包括一草一木都在向你倾诉秘密。在你为绘画着迷的同时，绘画艺术也将净化和提升你的心灵。随着能力的提高，你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画，你就会成为一个画家。诗人的灵感到来的时候，诗的语言就脱口而出。音乐家的灵感到来的时候，就会把声音编织起来，创作出美妙的乐章。当你的绘画天赋被激发的时候，期望你能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画活动予以实现。

最后，随身携带个速写本，它将提醒你经常进行绘画，你会发现它的效果是不可思议的。每天只需画一点点，它将开阔你的眼界，点燃你对绘画以及生活的热情。

愿《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》这套丛书伴随同学们度过愉快的学习时光。

龙力群

2006年4月6日于中央美术学院

目录

CONTENTS

21 世纪

中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PUBLISHED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

序 言

第一章

第一节	09	色彩的基础知识及原理
第二节	09	色彩的固有色、光源色和环境色的概念
第三节	11	色彩的固有色、环境色、光源色与色彩的明度、纯度、冷暖三要素之间的关系
第四节	12	色彩绘画的分类及材料应用
第五节	12	水粉画的材料与技法

第二章

第一节	17	观察和感受色彩
第二节	17	培养色彩的观察能力
第三节	20	培养色彩的感受能力

第三章

第一节	24	色彩组合静物写生的教学内容
第二节	24	从色相上分
第三节	25	从明度上分
第四节	26	从纯度上分
第五节	26	从光线上分
第六节	29	从冷暖上分

第四章

第一节	30	色彩组合静物写生的教学过程
第二节	30	色彩组合静物构图
第三节	36	具体作画步骤
第四节	43	水粉画常出现的问题
第五节	44	临摹与默画

第五章

第一节	45	优秀作品赏析
-----	----	--------

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
FRESH-BRED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

学术评定委员会

主 任

宋惠民 鲁迅美术学院（原院长） 教授

副主任

何 杰 清华大学美术学院副院长 教授

龙力游 中央美术学院附中 教授

申胜秋 中央美术学院附中 教授

袁 元 中央美术学院基础部 教授

安 滨 中国美术学院基础部 教授

教材编写委员会

顾 问

陈郁郅

主 任

姜复越

副主任

刘永雄 于 健 张 军

主 编

张 军 于 健 刘永雄

教材编写统筹

王珂岳 姜复越

教材内容总体设计

于 健 张 军

编 委

薛继斌 吴彦蓉 黄志平 张鑫峰 伊 凯

王阔宁 刘秀芳 高 媛 张 艳 鞠 峰

王 进 韩福营 曹建丽 朱海滨 张可隽

冯连生 金勇文 王 丹 何 伟 王珂岳

刘洪帅 巨德辉 王传杰 韩 雪 全晓男

陈 兵 谢 天 冯利源 孙晓毅 李元成

杨 军 解文金

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

序 言

色彩在绘画表现中的重要性是不言而喻的,色彩与造型结构组成绘画艺术的两大要素,因此,对色彩规律及其运用的了解和研究,是绘画训练的基础,是从事绘画创作和艺术设计的必修课。

高一下学期的色彩教学目的是使学生在上学期色彩基础知识和基本大色块练习的前提下,进一步了解色彩的各种特性,色彩的对比与调和,色彩的冷暖与色调的关系,掌握基本的作画步骤,学会观察色彩,感受色彩,进而能够自如地表现色彩。

不同风格的大师作品欣赏(如图1~5):

图1 塞尚 画

图2 勃纳尔 画

图3 凡·高 画

图4 拉图尔 画

图5 夏尔丹 画

第一章 色彩的基础知识及原理

教学目的:使学生掌握一定的色彩知识,提高对色彩基本原理与规律的认识

教学要求:本阶段以学习和掌握色彩学的理论知识为主,使学生在下一阶段中,具备运用色彩学的理论指导绘画实践的能力

教学重点:教学的重点是让学生了解和掌握色彩的三要素——明度、纯度、冷暖变化与固有色、光源色、环境色的协调统一。

教学难点:利用所掌握的色彩关系的原理,控制画面的色调变化课时安排:理论3课时,实践1课时

色彩的基本原理和规律在上半学期学生已经有所了解,这里要求学生进一步巩固,掌握色彩的固有色、环境色、光源色与色彩的明度、纯度、冷暖三要素之间的色彩关系。要了解色彩知识,首先应当弄清色彩是以怎样的一种形态存在于客观世界中的。阳光明媚的时候,我们看到自然界万物的丰富多彩;到了夜晚,华灯辉映下我们依然能看到物体及其颜色;即使是在月光下,我们也能对景物的色彩依稀可辨;但是在浓云密布的深夜,伸手不见五指,色彩也随着消失了。这就是说,我们之所以看到物体的色彩,是光线照射的原因,没有光就没有色彩。

第一节 色彩的固有色、光源色和环境色的概念

固有色:即物体自身所反射出的光的颜色,也就是物体自身的色相(如图6~8)。

图7

图8

图6

光源色:即照射物体的光源所产生的光的颜色。光源分为自然光和人工光,自然光源主要包括阳光、月光、火光等;人工光源主要包括日光灯、白炽灯、霓虹灯、蜡烛光等(如图9、10)。

图9 自然光静物组合

图10 灯光静物组合

环境色:即处在相同的光源环境下,物体与周围环境之间的色彩,通过空气的反射与折射作用所产生的色彩变化(如图11、12)。

图11

图12

第二节 色彩的固有色、环境色、光源色与色彩的明度、纯度、冷暖三要素之间的色彩关系

固有色:物体自身固有色有不同的色相,呈现出不同的明度、纯度、冷暖的变化。当物体放置在空间环境中,受到光源色、环境色影响时,固有色的色彩倾向就会产生明度、纯度、冷暖的微妙色彩变化。

光源色:光源色的色彩变化对固有色、环境色的影响很明显,不同的光源使固有色、环境色产生明度、纯度、冷暖的不同变化。

环境色:由于光源色、固有色的明度、纯度、冷暖的不同,环境色的明度、纯度、冷暖也随之改变(如图13)。

不同光源对环境色、固有色的影响(如图14~16)。

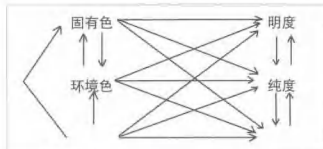

图13

图14

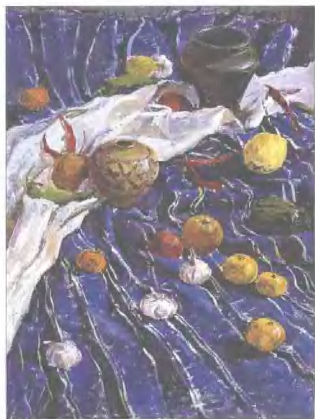

图15

图16

第三节 色彩绘画的分类及材料应用

绘画的分类是与美术史的发展分不开的,原始社会绘画的主要作用是图腾与记事,所用的材料是由黏土、石块、植物颜料、动物油、血调配成的,材料和种类少而简单。随着人类文明的进步,东西方的文化艺术出现了差别与繁荣,不同的文化背景下,绘画艺术也产生了东、西方在形式与内容上的分别,不同的画种,不同的绘画材料,不同的流派,不同的风格应运而生。东方的绘画颜料主要使用矿物质颜料和植物颜料,用胶水和,在绢、帛、宣纸上用毛笔作画,形成了以中国画为主的绘画技法。西方在14世纪以前主要使用有色黏土加入树脂为颜料,在墙壁、木板、麻布和羊皮上进行绘画,14~15世纪出现了坦培拉的绘画技法,也就是现在所说的蛋彩画。它的工艺较为复杂,用胶和石膏制作画底,用胶矾、蛋清、油调颜料,也有加入蛋黄来调配的。到了16世纪弗兰德斯的画家凡·艾克兄弟总结前人经验,用亚麻仁油、胡桃油还掺入了松节油提炼而成的调色油调配颜料,从此,现代的真正意义上的油画及绘画技法逐渐发展起来。

美术史发展到现在,绘画的分类虽然越来越复杂,综合性的现代艺术也使绘画的种类很难界定。不过,传统写绘画的种类很容易分别,常见的有水彩画、水粉画、丙烯画、油画。

第四节 水粉画的材料与技法

一、水粉画的材料(水粉颜料、画笔、纸张及画板、画架、调色盒等其他工具)(如图17)。

图17

1. 水粉颜料:是由色粉调配一定比例的胶水混合而成的。水粉颜料的特点是用水和,可厚可薄,覆盖性较强,兼顾水彩画、油画的特点,具有一定的表现力。

2. 水粉画笔:通常以羊毫、尼龙毛为原料的水粉笔为主,同时根据画面的不同表现效果,干画法可以采用有弹性且含水较少油画笔,湿画法可以采用柔软且含水较多的水彩笔,也可以采用中国画用的毛笔。由于水粉颜料也具有一些油画颜料的特性,在追求画面塑造效果时,还会用到油画刀。总之,根据画面需要采用不同的画笔来达到不同的效果,可以通过不断地实践灵活掌握;熟能生巧。

3. 水粉画纸:水粉画用纸比较随意,只要能运用纸张的性质表达出自己想要的画面效果即可。一般常用的是水粉纸和水彩纸,质量好的素描纸用起来效果也不错,同时还可以大胆尝试一些其他不同质地的纸,比如白板纸、有色纸等。

二、水粉画的技法

1. 水粉画的用笔

在作画过程中,根据画面的表现意图和效果灵活用笔,经过长期训练与实践培养运笔轻重缓急的控制能力,形成独特的艺术风格。

(1) 涂抹法:用笔在纸上大范围地涂抹,适宜起稿后铺大色块,一般颜色较湿滑,不宜过分干厚(如图18)。

(2) 塑造法:用笔上的颜色在画面中肯定地画出形体的块面结构,颜色较干厚,有明显的笔触(如图19)。

(3) 飞白法:用较干的笔着少量的颜色,准确、快速地扫过画面,产生飞白效果露出部分底色,生动、自然并且色彩层次非常丰富(如图20、21)。

图18

图 19

图 20

图 21

图 22

2. 水粉画的用色

掌握调色与着色的方法对于画好一幅水粉画来说是非常重要的,是水粉画的基本作画过程。

(1)调色:调色准确是最基本的要求。认真仔细地观察写生对象,充分地比较分析观察到的色彩,通过反复的长时间的练习,才能做到调色准确。调色时应了解并掌握一定的方法,首先是看准颜色再调,否则容易偏色或调色时间过长过多而使调出的色彩变“灰”变“脏”。其次不要在调色板上把颜色调得太均匀,要少调两下使颜色在笔上处于半调和

状态,通过不同的笔法让颜料在画面上进行二次调和;也可以将笔蘸上不同的颜色,直接在画面上调和;产生自然、生动而又富有活力的色彩效果。还可以将所需的不同色彩直接以点状或条状并置在画面上,与画面拉开一定的距离后,在视觉上进行调和,产生闪烁、颤动的色彩效果(如图 22、23)。

(2)着色:着色时应整体进行,在画面上形成整体的色彩环境。使不同的色块在同一色彩环境中进行色彩关系上的比较,以便对不和谐的色彩作出相应的调整,千万不要从局部色彩变化开始。一般情况是先从

图 23

暗部落笔,这是由水粉颜料自身性质决定的,明度低的水粉颜料有一定的透明度,覆盖力低,而亮部颜色是通过加白粉来提高明度的,不透明,有很强的覆盖力。同时先从暗部画又能够很好地控制色彩的明度关系。所以要先画暗部,同时按由湿到干、由薄到厚、由远到近的顺序进行,最后画亮部的色彩变化(如图24)。

另外,着色时要注意水粉颜料的衔接,由于水粉颜料用水调和,色与色之间不像油画颜料那样衔接得很自然,因此就需要掌握一些有效的衔接方法解决这个问题。具体的方法是调准颜色,一笔一笔画出微妙的色彩过渡变化;也可以用干笔在需要衔接处扫,利用画面上的飞白透出底色,产生色彩交织的过渡效果;还可以趁湿衔接,颜色间通过水分的

图 24

图 25

流动产生自然渗透的色彩效果(如图25)。

3、水粉画的基本技法

(1)湿画法:和水彩画的画法很接近,这种方法画得很薄,在颜料里加入较多的水,作画时每一笔都不等干时,趁湿接着画上去。需要厚涂时也是趁前一笔颜色未干,接上后一笔。湿画法颜色的渗透明显,色块与色块之间自然融合,笔触不明确,在交接处和。这种画法一般用来铺底色,画背景及物体暗部,适合表现光滑细腻的主体。湿画法关键在掌握颜料。笔头中的水要适量,以及接笔的时机。可以在着色之前先用清水把纸面涂湿。作画过程中,在纸的背面涂些清水,使纸保持一定湿度。

湿画法使白纸的底色透出来,克服了颜色中加进白粉而减弱的颜色

图 26

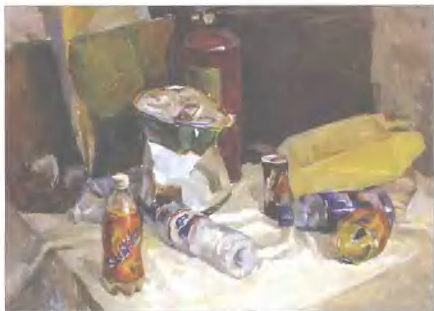

图 27

纯度。既可以保持一定的色彩纯度，又能提高色彩的明度。作画时应当一次画充分，避免覆盖或修改(如图 26、27)。

(2)于画法：接近油画的画法。和湿画法相反，是等底色或者前一笔干了之后再接着画，有明显的笔触。颜料里水分较少，少掺水或不掺水，干画法以厚涂为主，但也不能过厚，其结果会造成颜色龟裂脱落，达到覆盖程度即可。干画法适于进行长期作业，深入细致地刻画，一般

图 28

图 29

用来画物体受光部分及近景刻画，表现明暗对比强烈、厚重结实的物体，每一笔或几笔就是一个面，一笔接一笔塑造出整个物体的块面结构(如图 28、29)。

(3)干湿结合法：以上两种画法可以结合在同一幅画里使用。用湿画法画底色、背景及暗部，用于画法画亮部，刻画细节及塑造物体的块面结构。这样可以增强色彩的空间表现力。要注意底色没干时不能覆盖其他颜色，底色干上来会使色彩变灰、变脏。水粉颜色越湿润好画到纸上正合适，可干了之后颜色就变浅变灰，了解和掌握这一特性后，在调色时要考虑好最终的色彩效果，避免过多地调整(如图 30~32)。

图 30

图 31

图 32

在熟练掌握上述三种基本技法的同时,还可以大胆尝试点彩法、勾线法、平涂法、肌理法等等。方法和规律要灵活运用,不能死板、教条。“法无定法”,在艺术表现上不存在固定的模式,只要按照色彩的基本原理,通过长期不断地探索,反复实践,大胆突破与创新,就能轻松地摆脱条条框框的束缚,自由地驾驭材料和技法,在艺术的海洋里畅游,形成独树一帜的艺术风格,创作出别具特色的艺术精品(如图 33、34)。

图 34

思考题: 1. 什么是色彩的固有色、环境色和光源色? 什么是色彩的三要素?

2. 色彩的固有色、环境色、光源色与三要素之间是怎样相互作用、相互影响的?

作业: 熟悉水粉的材料性能及基本技法: 简单静物的色块练习, 干画法、湿画法各一张(8 开纸)。