

设计色彩

· 静物写生

陈新 编著

现代艺术设计系列教材
中南大学出版社

设计色彩综合人们对色彩的

物理学、化学、生理学、

心理学、艺术学、美学等，

经过精心计划、构思、

选择，创作出满足人们一定

需求的新东西。

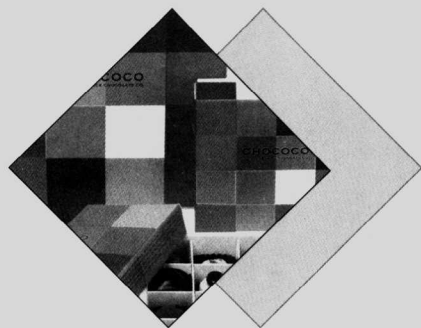
设计色彩

· 静物写生

陈新 编著

现代艺术设计系列教材

中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩·静物写生 / 陈新编著. —长沙: 中南大学出版社, 2004.8

ISBN 7-81061-945-4

I. 设... II. 陈... III. ①色彩学②静物画: 写生画—技法(美术) IV. ①J063②J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 086667 号

设计色彩·静物写生

陈 新 编著

☐责任编辑 谢贵良

☐出版发行 中南大学出版社

社址: 长沙市麓山南路 邮编: 410083

发行科电话: 0731-8876770

传真: 0731-8710482

☐经 销 湖南省新华书店

☐印 装 湖南新华精品印务有限公司

☐开 本 787×1092 1/16 ☐印张 8 ☐字数 204 千字

☐版 次 2004 年 8 月第 1 版 ☐2004 年 8 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 7-81061-945-4 / J·016

☐定 价 30.00 元

图书出现印装问题, 请与经销商调换

现代艺术设计系列教材

编写委员会

学术顾问 朱训德

主任 何辉 蒋尚文

副主任 陈鸿俊 罗星源 丰明高 刘永东

委员 (以姓氏笔画为序)

丰明高 邓水清 刘永东 刘兆明

安吉乡 何辉 李杰 陈鸿俊

陈新 罗星源 周海清 周鼎

郁涛 赵小林 赵敏 杨友妮

莫钧 蒋尚文 曹大勇 黄宛萍

彭泽立

中国工艺美术史

设计概论

现代构成

设计色彩·静物写生

设计素描

基础图案

字体设计

现代摄影教程

广告设计

标志设计

展示设计

企业形象识别设计

新概念水粉风景写生

计算机辅助设计

毕业设计与毕业论文写作指导

总 序

现代设计的步伐随着社会和经济的发展日益加快。顺应时代的需求,设计艺术教育也以前所未有的速度在发展,这使我国在设计艺术教育的整体水平上有了较大幅度的提高。但由于现代设计教育在我国起步较晚,底蕴不足,发展无序,设计艺术教育的课程体系和教材建设令人担忧,全国各个设计艺术院校的教学计划与教学内容还不完善。通过教材建设使课程内容与社会需求相结合,并对课程体系中存在的问题进行调整不失为好的办法,特别是在当前各种教材、教科书,甚至所谓的专著泛滥,但适用性不强的情况下尤有必要。

对高等设计艺术教育而言,当务之急是调整和把握设计艺术人才培养的目标、方式和途径,努力使培养出来的人才符合和满足社会的实际需要。一方面,教学水平与教学质量的提高需要一套完整、规范的系列化教材;另一方面,由于高校设计艺术类在校生,经过专业测试后进入大学,他们对设计艺术学科领域的认识往往局限于应试需求,缺乏对设计艺术学科的全面理解,缺乏对设计艺术实践性与创造性的理解,教材要使学生在学习理论与应用上有一个质的飞跃。这正是我们组织编写这一套高校设计艺术类教材的初衷和编写思路。

延续这一编写思路,我们在编写时以必需、够用、实用、创新为原则,力求体现设计艺术类教材的特点,深化对实用技能知识的理解,跳出传统教材固有的模式。相对来说,我们想通过大量的实例与经典设计作品来提高学生对教材的理解能力和艺术修养,并由此激发出无限的创造力与想象力,同时,促使学生对技能知识的人文内涵进行全新的学习领会,使之与创造性、实践性技术手段紧密结合。

总之,本套教材集知识性、实践性、指导性与创造性于一身,在知识结构、信息含量等各方面有所突破,以符合高校现代设计艺术专业教学要求。

本套教材在编写中参考了大量的资料,得到了众多同仁的支持,在此表示感谢,同时由于时间紧、任务重,在编写过程中难免会出现一些差错和不尽人意之处,恳请各位同仁批评指正,以便改正。

何 辉 蒋尚文

前言

人类文明发展史已经告诉我们,自人类诞生之日起,人类对色彩的研究就已开始。从人类对色彩认识的过程来看,色彩的应用早于色彩理论,色彩的功利性早于色彩的审美性,人们的色彩主观直觉感受研究早于客观理性的分析研究。人类对色彩理论的总结是经历过不断的色彩实践而产生的,人类色彩独立性的审美感受经历了对色彩功利性的淡化而形成,人类对色彩的科学而客观的认识,是在抛弃了主观直觉感受后进行客观理性分析而提高的。因此可以说,人类对于色彩,从直观性、功利性为主的使用色彩逐渐形成了从理性、审美性为主的使用色彩。

设计色彩的广义范围相当大,它的领域几乎涉及人类一切有目的的活动。有关对设计色彩的定义及观点也颇具争议,但作为平面设计、环境设计、包装设计等一些特殊的设计要求的设计概念倒是可以建立在一个共同基点上,就是在大社会的环境当中,综合人们对色彩的物理学、化学、生理学、心理学、艺术学、美学等,经过精心计划、构思、选择,通过一定的手段、程序和方法,创作出满足人们一定需求的新“东西”的过程。因此,设计色彩是一项集科学、艺术、文化、技术为一体的综合性极强的学科。

本书根据设计色彩的教学要求,将设计基础水溶性色彩画写生分两个阶段实施:一、写实色彩阶段;二、归纳表现色彩阶段。前一段通过对自然色彩的认识来丰富学生的视觉色彩感知,拓宽色域。是针对专业方向基础能力进行的训练,是训练手脑的配合及对于客观事物写实表达的主动性,是深入认识,深入了解,深入表现自然物象的手段。进而为主动地自如地表现对象,为顺利地向归纳表现色彩专业基础过渡奠定基础;后一阶段以自然形。色为依托,以意取象,以艺造物。以归纳为表现手段,获取对装饰色彩的认识和把握。将自然色彩的写实性表现转换到自然色彩的装饰性表现,是色彩造型观念的转变,也是造型方式、方法的转变。

现代设计色彩教程的改革是专业基础课建设的需要,也是对传统教育理念和教育内容的更新。作者通过与各高校的交流以及十几年的教学经验的积累。完成了此书的初稿。将它呈现给读者,希望得到广大读者和同仁的指教,以期进一步改进、完善和提高。

此书在编著的过程中得到了谢贵云、陈应征、孙为平、周友秀、陈如旭等先生及书中图片作者的大力支持与帮助,在此我们一并致以衷心的感谢。

目 录

第一章 色彩画的发展概况

第二章 色彩的物理性质

- 第一节 色彩的种类 8
- 第二节 色彩的属性 9
- 第三节 色彩的关系 16

第三章 色彩的知觉情感

- 第一节 心理效应与不同的色彩情感 18
- 第二节 色彩的视觉联想 20
- 第三节 流行色 21
- 第四节 流行色的规律 24

第四章 静物写生的材料准备

- 第一节 工具 30
- 第二节 颜料及其分类 32
- 第三节 纸的装裱 37

第五章 静物练习的几种方法

- 第一节 熟悉工具 40
- 第二节 临摹 41
- 第三节 写生 42
- 第四节 创作 43
- 第五节 色彩记忆画与快速小幅色彩写生练习 44

第六章 水溶性色彩画的写生技法

- 第一节 干画法 48
- 第二节 湿画法 49
- 第三节 厚画法 50
- 第四节 点彩法 51
- 第五节 透底画法 52

第七章 静物画

第一节 静物写生的准备与要求	54
第二节 静物的选择和配置	55
第三节 静物的构图	56
第四节 静物写生的观察方法	64
第五节 静物写生的色彩表现	67
第六节 静物写生的质量感	69
第七节 水溶性色彩画的着色顺序	70

第八章 写实静物写生的步骤与方法

第一节 布置静物	78
第二节 观察研究	78
第三节 起稿	80
第四节 画多角度小幅色彩稿	81
第五节 铺大色调	82
第六节 深入塑造	83
第七节 调整统一	85

第九章 归纳色彩写生的特点与要求

第一节 归纳色彩的特征	96
第二节 归纳色彩的用色方法	98
第三节 写实归纳的概念与表现方法	99
第四节 平面性归纳的概念与表现方法	101
第五节 意象归纳的概念与要求	103
第六节 写实性归纳色彩写生步骤	105
第七节 归纳写生点评	108

作品欣赏

参考书目

第一章 色彩画的发展概况

人类对色彩的认识与应用早在原始社会生活中就有了广泛的表现。我国新石器时代的原始陶器上就大量地使用了丰富多样的色彩，可以说这也是人类最早根据自己的爱好，理性地选择色彩设计颜色。用红矿石、动物羽毛、兽皮等做的各种装饰品，他们所用的色都是同某种物体相关联，很自然地会把色彩看成是某种物体所固有的属性。古代的绘画理论，大都是在这种认识基础上发展起来的。

我国对色彩的文字记载和论述，最早见于春秋时期的《论语》、《考工记》著作中。《考工记》里所讲的“凡画绩之事后素工”就是说绘画不仅有白描勾勒的素色底稿，在此之后还要着色、赋彩。南齐时期谢赫的六法论提出了“随形赋彩”的设色要求。清代画家邹一桂又具体指出：“寒暖强弱、大小（指色块的大小）、光暗皆色调也，画家宜调度得方佳”。“天有云霞烂然成锦”，“地生草树斐然有章”，“人有眉目唇齿明皓红黑错陈于面”，“凤擅苞、鸡吐绶，虎豹炳蔚其文，山雉离明起象”这些是清代画家王概在《学画浅说》中对自然色彩的一段描述。

西方色彩学的研究与他们的文明史一样悠久，从古希腊时代开始直到现代，许多科学家、艺术家、学者们一直始终不懈地探索光与色的理论，并且创造了形形色色的色彩视觉论。总的来说，西方色彩学的研究可概括为两个阶段，其一是直觉上的感觉研究，其二是理性上的分析研究。从古希腊时代开始，著名学者亚里斯多德认为：最基本的色是黑、白、灰或黑、白、黄色；白色与黑色经过眼睛不能分辨的细微混合，按其混合的比率产生了其他色。亚里斯多德还是第一个提出了“光就是色”的理论。

后来到了欧洲文艺复兴时期。达·芬奇、拉斐尔等人虽然完善了明暗造形的表现法，但在用色方面，仍是表现“固有色”为出发点，其色彩是比较单调的。达芬奇认为：原色就是由光的白色、土地的黄色、水的绿色、空气的蓝色，火的红色，并加上黑暗的黑色组成的。这六个色正好又是我们今天的视觉残象色组。可是到了十七世纪后画家们才对色彩的本质有了真正的认识，进行了系统的研究。这要归功于

尼古拉斯·范·格尔德

英国的物理学家牛顿。1666年，他通过三棱镜，第一次得到光与色的科学实验证明。证明了太阳的白色光共包含着红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光。牛顿又对色光再进行分解实验，发现每种色光的折射率不同，但不能再分解。这七种色光，有顺序地逐渐过渡，组成像虹一样的彩带，这条彩带称为光谱。在七色光谱中，红光的波长最长，紫光的波长最短，橙、黄、绿、青、蓝介于红光与紫光之间，我们可以看到，晴空之所以呈现青色；阳光之所以偏于橙黄色，主要是由于太阳白光中的青、紫色光波长短，在穿过大气层时，一部分青色光被大气层中的尘埃微粒子所分散反射，从而使晴空产生了青色的漫射光。同样地，白光中的红、黄色光的波长很长，不受微粒子的干涉影响，可以全部透过大气层，因此照射到地球表面的阳光就更多地含有红黄色成分。光的色散现象，揭开了“色彩的由来”之迷。到了十九世纪，基本上形成了以光色原理为主线的艺术色彩体系。其最具代表性的是：杨·赫姆霍尔（英国物理学家）的三色学说；埃瓦尔德·赫林（德国生理学家、心理学家）的四色学说。三色学说认为：“人的视网膜上有三种特殊神经，分别对朱红、翠绿、蓝紫三色有特殊的反应。”三色学说适用于视网膜上的感受器官。四色学说认为：“人的眼睛只存在两对相对应的感色细胞：红与绿；蓝与黄。”四色学说进一步解释了视觉的生理现象，适用于视觉神经以上的感觉生理现象。

陈钧德

生理学家从眼球构造解释了色彩的视觉现象,并证实了人的视觉是与物体对色光的反射光相联系的。人们视网膜有两种视觉细胞:杆体细胞能分辨物象的明暗层次;锥体细胞能分辨物象的色彩现象。同时,生理学家们还从人的视觉残像,反证了色彩的补色对比关系。

总之,人们对色彩的研究是从自然学角度入手的,新建立的色彩学理论是非常科学,十分完整的。甚至还超越了自然科学的范围,包括了对意识形态的研究。

蔡东

乌德利

以追求色彩视觉上的真实为主线的客观自然色彩,强调理性、纯审美性的色彩应用。这说明色彩学研究的革新往往建立在自然科学的研究成果之上,因此有了许多新的突破,并从实践上升到理论,又以理论指导实践,在色彩运用与色彩之间建立了紧密联系的研究关系。

第二章 色彩的物理性质

色彩的种类

色彩的属性

色彩的关系

第一节 色彩的种类

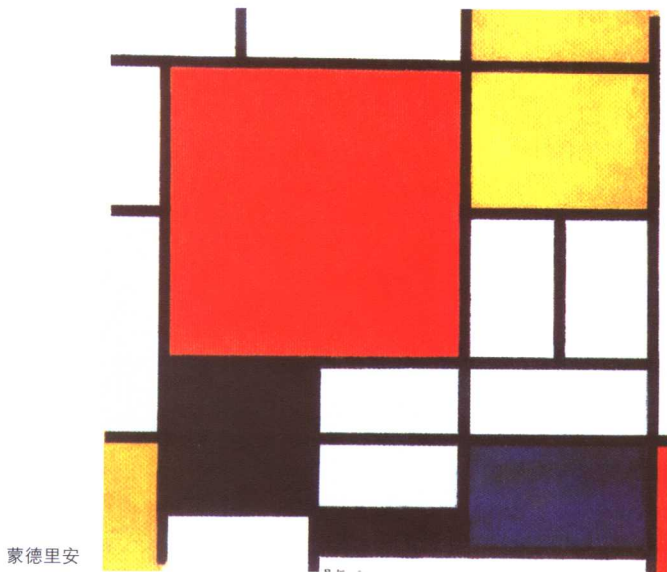
色彩世界是一个变化万千的世界,人们视觉感受到的色彩非常的丰富,其丰富多样的程度几乎找不到适当的语言来描述。然而,这丰富多样的色彩却是由无彩色系和有彩色系两大类组成的。

1. 无彩色系

它由黑色、白色及由黑、白两种相混的各种深浅不同灰色系列组成。从物理学角度看,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、心理学上说,它具有完整的色彩性,应该包括在色彩体系之中,由白渐变到浅灰、中灰、深灰直到黑色,色度学上称为黑白系列。黑白系列是用一条垂直轴表示的,一端是白,另一端是黑,中间是过渡的灰色。无彩色系里没有色相与纯度,也就是说其色相、纯度都等于零,只有明度上的变化。作为无彩色中的黑与白,由于只有明度差别而没有色度差别,故又被分别称为极色。

2. 有彩色系

包括在可见光谱中的全部色彩都属于有彩色系。它以红、橙、黄、绿、青、蓝、紫为其基本色。基本色之间不同量的混合产生的千千万万个色彩都属于有彩色系列。有彩色系中的任何一种色彩都具有三个属性:色相、明度、纯度。换句话说,一种颜色只要具有三种属性的就属于有彩色。

蒙德里安

红、黄、蓝三原色放在一起,是很难协调的。黑色的边框起着调和作用。

第二节 色彩的属性

只要有一个色彩出现,这一色彩就同时具有三种基本属性。第一个属性是色彩明暗的性质,称为明度;第二个属性是区别色彩相貌的性质,叫做色相;第三个属性是色彩的鲜、灰程度的性质,称为纯度。

明度、色相、纯度,在色彩学上称之为色彩的三要素。色彩三属性是三位一体的互为共生关系,三属性中的任何一个要素改变都将影响原色彩的面貌。可以说,色彩的三属性在具体的应用中是同时存在、不可分割的一体,因此,必须同时加以考虑。

1. 明度

明度指色彩的明暗程度。它具有两方面的涵义:一指颜色本身的明暗程度,在色环上黄色为最亮,紫色为最暗,介于这二者之间的色,依据明暗程度不同,可分为亮灰色、灰色与深灰色(将色度降为零)。二指同一色相的明度变化,由同一色相加上不同比例的黑、白、灰而产生不同的变化。

同一色相受到强弱不同的光源照射,色彩也会产生不同明暗的变化。如红,有粉红、朱红、大红、深红之分。利用明度变化,可使画面形成高调、暗调、中性调等不同的明暗调子。一般情况下,高明度的调子,画面呈现出欢快热烈之感;暗调子呈现出深沉厚重之感;中性调子最讨人喜欢,似乎多数情形都可以用中性调子来表现。

安田