

(二年级)

色彩

colore

王泽旭 吴之越 主编
严林 编著

美术特色学校高中美术系列教材

色彩 (二年级)

王泽旭 吴之越 主编

严 林 编著

高等教育出版社

内容简介

本书是美术特色学校高中美术系列教材之一,是针对高考的需要,并结合高中二年级的教学特征(注重“启发式的教和探究性的学相结合”)而编写的,是编者多年教学实践经验以及对阶段教学内容反思的总结。

内容包括三个部分:即观察、理解和表现。通过对这三个方面的讲述,及提供作业案例,借以加强学生对课题内容分析的理解。附录中提供了编者所任教学校的部分留校作业,力求通过赏析的方式,帮助学生提高综合分析能力,借以加强对课题内容的掌握。教学内容在尊重教学规律的基础上,融入了新课程的理念。

本书适用于美术特色学校高中及中职类学校的学生使用,同时也可以作为广大美术爱好者绘画基础的自学工具书。

图书在版编目(CIP)数据

色彩. 二年级/严林编著. —北京:高等教育出版社, 2007.8

(美术特色学校高中美术系列教材/王泽旭, 吴之越主编)

ISBN 978-7-04-021179-5

I. 色… II. 严… III. 水粉画-技法(美术)-高中-教材 IV. G634.955.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 104735 号

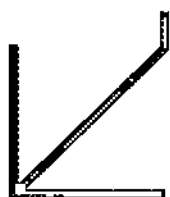
策划编辑 王雨平 责任编辑 周素静 封面设计 张志奇
版式设计 王莹 责任校对 王雨 责任印制 宋克学

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京凌奇印刷有限责任公司		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×1092 1/16	版 次	2007 年 8 月第 1 版
印 张	7.5	印 次	2007 年 8 月第 1 次印刷
字 数	150 000	定 价	19.50 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 21179-00

美术特色学校高中美术教材编委会

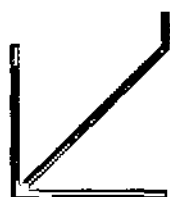
编写委员会主任：王泽旭 吴之越

编写委员会委员(按姓氏笔画排列)：

于艳灵 王 昕 王赤丹 王鸿雁 吕 璇 朱 霖
刘小超 严 林 吴尚文 吴京红 张 园 张天舒
张北云 张培力 陈 峥 姚 巍 姬建民 崔 齐
潘 虎

顾问(按姓氏笔画排列)：

于文莲 白继华 刘于里 何 云 何墨荣 祝庆武

出版说明

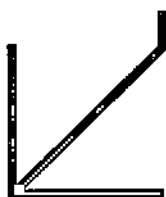
本系列教材是美术特色学校高中美术教材,按素描、色彩、速写和设计基础分类,其中素描包括一至三年级共3册,色彩包括一至三年级共3册、速写1册,设计基础包括装饰绘画、构成艺术、字体联想、图形创意、高考试题解析共5分册,全套共12册。教材适用于三年制高中美术特长生使用,有高考愿望的中等专业学校学生和自学者也可使用本教材。

本教材编写目的明确,具有很强的针对性,所有参编人员都具有多年的一线教学实践经验,教材的编写是他们多年高考教学的总结和概括,涉及知识体系都已在教学过程中得到科学的验证并取得了良好的教学效果。在教材编写过程中我们以面向全体学生为出发点,以新课程理念为指导思想,要求教师具有“启发式”教学能力,特别注重培养学生掌握探究性学习方法。所有参编人员力求做到编写思路新、知识结构新、传授方法新,把激发学生兴趣和培养能力放在首位,重点培养学生的正确观察能力、思考能力、实践能力和创新能力。教材尊重知识体系的内在规律和相互联系,突出了知识的科学性和前瞻性。

本套教材荣幸地得到了清华大学美术学院李当岐教授的指导,经过了清华大学美术学院蒋智南教授、刘丽教授、王颖生教授的审定,在此表示衷心的感谢。

美术特色学校高中美术教材编委会

2006年12月

序

美术特色学校高中美术系列教材编写得很好,教材由浅入深,由易及难,既有基础知识,又有示范,还有名画赏析;既有素描、色彩、速写等美术基本功训练,又有字体联想、图形创意、构成艺术,以及装饰绘画等启发智力、提高创新能力和艺术素质的艺术设计、美术创作训练。不仅非常系统,而且具有相当高的艺术水准。这里凝聚着中央工艺美术学院附中的美术教师多年的教学经验和心血,体现着这所特色学校的教学水平和教学成果。

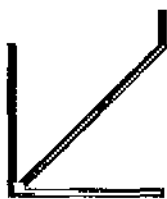
作为一所以艺术教育为特色的高中,作为清华大学美术学院的生源基地实验学校,20多年来,中央工艺美术学院附中向清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院等全国著名高等艺术院校输送了数以千计的高质量、高水平的艺术学子,在全国美术特色学校中成绩斐然。这里聚集着一大批热爱艺术教育的高水平教师,他们为祖国的艺术教育事业呕心沥血,不断探索,不断创新。他们不仅重视学生的美术基本功训练,而且毫不放松文化课的教学,在“手”与“脑”、艺术实践与文化修养两个方面努力提高学生的整体素质,为我国高中美术教育创出了一条值得借鉴的道路,为学生未来的发展打下了坚实的基础。他们的经验值得推广。

这套教材不仅适合高中美术教育,而且也是广大美术爱好者自学的良师益友。

衷心祝愿中央工艺美术学院附中在美术特色教育方面再创新的辉煌!

清华大学美术学院院长

2006年11月28日

前言

高中阶段,色彩课的教学需要循序渐进,因为高一年级在色彩专业教学上要具有基础性的特点,而高二年级则需要在这门课的教与学中带有显著的研究性,达到为高三年级知识与技能的整合进行充足准备的目的。

在学习中,课题、学生和教师三位一体。

课题的实效性决定课题的必要性。教师是课题的制定者,而学生是课题研究成果的受益者。虽然,这本教材中的一些课题在高一年级教材中有所涉及,可以说我们已经“知其然”,但是从知识细化的角度来说,我们在深入学习的过程中更应该“知其所以然”。

学生在教学中的主体地位是不容忽视的。在高一年级,从总体上来讲,学生的认识和理解水平普遍还停留在兴趣层面,缺乏相对系统的理性认知,加之年龄的原因,独立思考和辨别的能力还不够完善,在专业学习上对教师还有很强的依赖性。然而,进入高二年级,基于高一年级的良好铺垫,专业学习中的自主意识理应有所增强。这使得展开相对的主动学习成为可能。

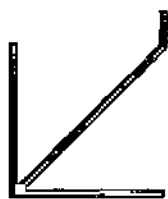
教师在教学中又如何起到主导作用呢?在高一年级,强调学生对写生色彩本质规律的初步把握,着重要求学生在绘画过程中树立色彩关系的意识。在高二年级,则要引导学生通过大量的实践练习,建立起行之有效的色彩思维体系,使学生在研究性的学习过程中,从运用色彩提升到控制色彩。

以课题为重点是本册教材的编写宗旨,力求使学生形成探究性的学习。教师通过引导学生展开相应的课题探究,借以提升色彩课初始所接触到的基础理论在实践过程中的应用价值,从而达到理论联系实际的目的。

最后,衷心希望本教材能成为广大师生教的参考和学的工具。

作者

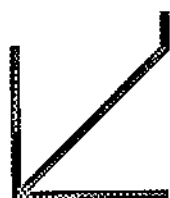
2007年1月

目录

第一部分 观察	1
一、冷暖交界——明暗转折与冷暖的关系	2
二、鲜明的隐形——颜色的区域化	6
三、画出余光——建立色彩关系	11
阶段临摹范本	15
第二部分 理解	17
一、颜色盒该有多大——色彩的丰富性	18
二、求同存异——黑与白的明度与纯度	23
三、以一当十——对习惯用色加以控制	28
四、撕开固有色——打破固有色观念	32
五、光无限——光线对颜色的影响	35
六、悬空的球——环境对颜色的影响	40
阶段临摹范本	44
第三部分 表现	45
一、羊群里出骆驼——控制明度	46
二、看着颜料调颜色——控制纯度	50
三、蛋炒饭还是饭炒蛋——控制色相	54
四、赤道、回归线、极圈——控制冷暖	58
五、红纸上写黑字——妙用视觉补偿	62
六、煲一锅好汤——把感觉挖掘充分	66
七、过犹不及——调色的分寸	70
八、像写字一样自如——对画笔的运用	73

九、举重若轻——水在调色中的作用	77
阶段临摹范本	81
附录 课外阅读	83
参考用书	104

第一部分

观 察

一、冷暖交界——明暗转折与冷暖的关系

1. 课题内容简述

在素描课程的学习中,明暗交界线是我们认识及表达形体的重点之一,是造型的重要环节。物体因造型而产生的明暗是受光源影响的。

我们应该承认光源具有相对的冷暖差异。需要明确一点,即理论上的白光是不存在的,我们在色彩练习过程中所能引用的光源都是带有颜色倾向的(图 1-1 至图 1-3)。

图 1-1 实景

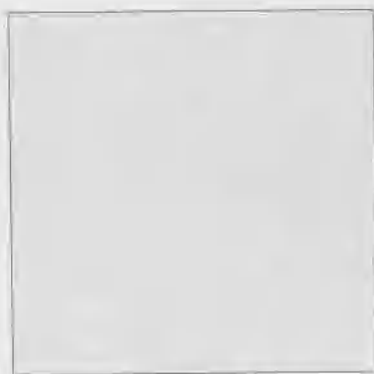

图 1-2 灯光

图 1-3 天光

在这里我们姑且不考虑光源的具体色相,只从冷暖划分。如果物象的受

光部分是冷的倾向,那么,它所背光的部分势必会往暖的倾向转换,反之亦然。这一点似乎是一条写实色彩的规律。

在这中间,要切记的是不要被所谓的冷色与暖色干扰。因为,很多时候我们谈到冷色和暖色,大都是一种色相的划分,是面貌上的不同,而不是倾向上的差异。

知识链接

色相,是指色彩的相貌。它是有彩色的最显著特征,能够比较确切地表示某种颜色的色别。物体的颜色是由光源的光谱成分和物体表面反射的特征决定的。在可见光谱上,人的视觉能感受不同特征的色彩。

人们给这些可以相互区别的色定出名称,如红、橙、黄、绿、蓝、紫等颜色的色组,就会有一个特定的色彩印象,这就是色相的概念(图1-4)。

图1-4 色相

而我们前面谈到的冷暖是在说倾向上的差异,打个比方就像咸的东西里面带了点甜味儿。

或许我们可以通过明暗交界线的概念,由素描导入色彩。这样,似乎更便于我们对冷暖这一色彩属性的带有归纳性质的观察。

教学目的:对于画面中冷暖关系的认识

教学重点:冷暖关系的转换

教学难点:色相中冷色与暖色的划分对于冷暖观察的干扰

课题作业:色彩速写(小色稿)

以色彩速写的方式展开作业内容适度强化物象受光与背光部分的冷暖差异,以此强化由形体转折关系以及空间转折关系所形成的冷暖趋向(图1-5、图1-6)。

图 1-5 色彩速写练习(一) 作者:王 寅

图 1-6 色彩速写练习(二) 作者:王 寅

2. 相关作业分析

根据课题涉及的内容分析下面作业及作业局部(图 1-7)。

图 1-7 作业分析及局部

二、鲜明的隐形——颜色的区域化

1. 课题内容简述

每一个国家都有国境线,在地图上国境线勾勒出国家的疆域。同样,在我们的画面中也隐含着一些区域。其中,我们最容易辨别的是物象的形状区域(图 1-8),而我们在这里要着重探讨的是画面中的颜色区域(图 1-9)。

图 1-8 形状区域

图 1-9 颜色区域

物象的形状区域和颜色区域共同编织出完整的物象(图 1-10)。

图 1-10 完整物象

物象的形状区域说明的是物象之间的形象区别以及看者所见到的物象与其背景的边界划分,而物象的颜色区域则更多的与物象的形体和所处的空间位置有关。要探讨这样的问题需要从颜色的形状和面积切入。当颜色落实到画面上时,肯定会出现相应的形状。之所以说颜色的形状会受到物象的形体和所处的空间位置的影响,是因为我们确定颜色形状是从物象的受光部分、背光部分以及物象的投影这三个基本方面的关系来考虑的(表 1-1)。

表 1-1 受光、背光、投影的关系

	受光部分	背光部分	投影
顺光	大	小	小
侧光	中	中	中
逆光	小	大	大

颜色的面积对比则是,针对不同形状色块所占的面积不同,调整其相互的比例,使之造成平衡或不平衡感。这种面积调整多半被用在两色或两色以上。一般来说,面积一有变化,其相对应的色相、明度或纯度对人的视

觉影响也跟着产生变化。同时,颜色的形状也需要有相应的呼应与对比,以辅助平衡或不平衡感的构建。

知识链接

歌德对各个纯色相的明度测定了一个关系比:

黄:橙:红:紫:青:绿为 9:8:6:3:4:6,三个补色对的明度比是:橙蓝(青)8:4=2:1,红绿 6:6=1:1,而黄紫则为 9:3=3:1。

面积和明度有反比的关系。若在一单位面积内,要使黄色和紫色维持平衡的关系,则必须使黄色的面积变小,紫色的面积变大,其比例为 1:3,刚好和其明度比相反。橙色和蓝色也是一样,面积比应为 1:2,红绿色维持不变,面积比为 1:1。这种面积比和明度比的平衡,只适用于纯色的情况,如果明度改变或纯度改变,其面积比自然也要跟随着变化。

颜色的形状和面积会影响到色彩之间的关系。但是,色彩面积的对比并非由轮廓范围决定,主要还是看色相、明度、纯度三个要素间的对比关系。这一点有助于丰富我们对构图的认识——即构图不光是对物象的简单取舍和位置确定,还是对物象颜色的面积和形状进行研判。同时,这两个方面的组合是对练习小色彩稿的再解释。因为,颜色的成分决定着画面的基调,画面是否协调取决于颜色的合理程度。又因为,在色彩画面中,颜色有其表达与表现的目的。

由此看来,我们画面中的颜色似乎必须具备前面谈到的形状和面积。

在色彩构成的学习中一般会涉及一个练习,叫作“色彩归纳”,这是一种用来调整颜色区域化观察的不错的手段,练习内容可以是写生,也可以是临摹。虽然我们可以通过临摹导入,但最终还是需要落实到写生之中。

教学目的:认识画面中的颜色区域

教学重点:划分颜色区域

教学难点:颜色区域整合

课题作业:用“色彩归纳”的方法进行临摹练习

临摹练习的方法和顺序如下:

首先,在临摹范本上覆盖无色透明胶片,对画面中的颜色区域进行整合,明确其中颜色的面积,并用笔勾勒出相对概括