

指南针

中级部分

3

主 编 张 军

21 世纪

中国美术基础教材
THE 21ST CENTURY PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE ELEMENTARY ART EDUCATION

色彩中级教程

色彩静物

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 姚蔚
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 申虹霓 童迎强 王嵘 刘志刚
委员 光辉 姚蔚 金明 孙扬
罗楠 苍晓东 肖建忠 郭丹
杨玉燕 宋柳楠 林枫 邵悍李
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/吴彦蓉编著. —沈阳:辽宁美术出版社.
2007.2
(21世纪中国美术基础教育规范系列教材. 色彩中级教程)
ISBN 978-7-5314-3783-3
I. 色... II. 吴... III. 水粉画:静物画—技法(美术)—
教材 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第019312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:辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司
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:2007年2月第1版
印刷时间:2007年2月第1次
责任编辑:罗楠
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:lnmcsbs@mail.lnpgc.com.cn
邮购电话: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，融会了新的教育观念。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，真正地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。在编写的过程中，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描绘的能力。绘画不仅能使你的视觉更敏锐，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的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吐秘密。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。

龙力潜

2006年4月6日于中央美术学院

CONTENTS 目录

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	07	
第一章	08	光与色彩
第一节	08	光与色彩的概念
第二节	08	光与色彩的关系
第二章	14	色彩的应用
第一节	14	色彩的造型
第二节	17	色彩的空间
第三章	20	色彩的表现
第一节	20	色彩的均衡
第二节	21	色彩的节奏
第三节	23	色彩的情感
第四章	24	色彩组合静物微妙与强烈的色调变化
第一节	24	各种静物组合的色调特点和表现
第二节	26	相近色相的和谐色调组合静物练习
第三节	28	对比强烈色调的组合静物练习
第五章	30	色彩组合静物写生的教学过程
第一节	30	静物的选择摆放与画面安排
第二节	32	具体的作画步骤
第三节	38	默画训练
第六章	39	色彩静物作品赏析
第一节	39	大师作品赏析
第二节	41	优秀学生作品赏析

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

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	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 演	中国美术学院基础部	教授

教材编写委员会

顾 问	
陈邯郭	
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
王阔宇	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	陈金龙		

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

色彩组合静物写生要使学生从科学的角度理解和认识光与色彩的关系,在进一步掌握和运用色彩规律的基础上,提高色彩的造型能力和表现能力,以及对色彩的空间、均衡、节奏和情感的控制和把握。

色彩组合静物写生是色彩感觉训练的直接途径,对自然界物体色彩变化的观察可以捕捉大量的色彩信息,逐步加深难度,再进行组合静物的各种不同色调、光线和角度所产生明度、纯度、冷暖复杂微妙的色彩关系的研究和训练,从而达到培养学生敏锐的色彩观察能力和准确的色彩感受能力,由浅入深,循序渐进,逐步掌握色彩的变化规律,并能够自如地运用到写生和创作中(图1~3)。

图1 作者:夏尔丹

图2 作者:夏尔丹

图3 作者:夏尔丹

第一章 光与色彩

教学目的：使学生掌握光与色彩的概念及关系

教学要求：使学生能够从光学的角度了解光色的主从关系

教学重点：让学生了解光在色彩变化当中的决定性作用

课时安排：理论2课时

光一变，色彩也随之变化，这是很糟糕的事。一种颜色往往只能持续一秒钟，至多不会超过三四秒钟。这样，我们只能在三四分钟内画完它，一旦错过，我只好停止工作。

——莫奈

第一节 光与色彩的概念

1676年，英国数学家和物理学家牛顿用三棱镜将太阳光分成色彩光谱。这张光谱包含了从红色到紫色的所有可见光色相。

牛顿让阳光射进缝隙落在三棱镜上，通过三棱镜的折射，阳光射线被分为光谱色彩，已分开的光线可以投射到银幕上，会出现红、橙、黄、绿、蓝、紫各色连续的色带，呈现光谱。再将这个光谱用聚光透镜重新加以聚合，就会重新变成白色的光(图4)。

如果我们把光谱分成两个部分，如红、橙、黄和绿、蓝、紫，用聚光透镜将这两组分别加以聚集，其结果将产生两种混合色彩，将这两种色彩再互相混合，则又变成白色。而这两种色光称为互补色。

如果我们从棱镜光谱中将一种色相，譬如说绿色分离出来，而用透镜将剩下的红、橙、黄、蓝、紫几种色彩聚合起来，获得的调和色将是红色，就是绿色的补色。如果我们将黄色分离出来，剩下的红、橙、绿、蓝、紫几种色彩聚合后就变成紫色，就是黄色的补色。每一种光谱色相是所有其他光谱色相混合色的补色。

色彩产生于光波，光波是一种特殊的电磁能。人眼所能看到的光波长在400—700毫微米之间，被称为可见光。

每种光谱色的波长和按周秒计算的相应频率如下：

色彩	波长(毫微米)	频率(周/秒)
红	800—650	400—470(万亿)
橙	640—590	470—520
黄	580—550	520—590
绿	540—490	590—650
蓝	480—460	650—700
靛青	450—440	700—760
紫	430—390	760—800

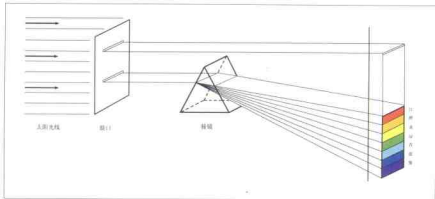
由此可以看出每种色相都可以用它的波长或频率来确切地说明。

自然界当中，由于物体的表面对于各种不同光色的吸收与反射的不同而产生色彩。例如，苹果是红的，实际上是红苹果的表面分子结构吸收了除红光外所有的射线。苹果本身没有色彩，反射出来的光产生色彩。

如果红纸，即吸收除红光外所有射线的一种表面，用绿光照射，那么纸就呈现黑色，因为绿光不包含可资反射的红色。

我们使用的色彩颜料都是物质性的，都是吸收性色彩，调和后会减弱色彩强度，我们称其为减色。当互补色包含着黄、红、蓝三原色的色彩按一定的比例调和时，其减色的结果是灰黑色。

图4 牛顿光谱图

第二节 光与色彩的关系

一、光与固有色彩

在上一节中讲到物体本身是没有色彩的，当光照射到物体表面时，这个物体就按照它的分子构造而吸收某些波长的色光，而将其他色光反射出来，反射出来的光线色彩与被吸收的光线色彩互为补色。被反射出来的色彩就是物体的固有色彩。

白色的物体是反射所有可见光波全部反射出来而毫不吸收；

黑色的物体是反射所有可见光波全部吸收进去而毫不反射。

在研究自然界的色彩规律时，必须把光源的色彩放在首要位置。如果改变光源的色彩，用不同色彩的光去照射物体，那么物体的固有色彩也会随着光源色的变化而变化。光源的色彩变化得越多，物体固有色的变化也越多。光源的色彩略带蓝色，绿色的花瓶会呈现蓝绿色，黄色碟子会呈现黄绿色，因为固有色彩会同光源的色彩相调和。当光源的色彩与被照射物体（自然光下呈现的色彩为参照）的色彩互为补色时，物体的固有色彩呈现黑色。例如，用红色的光照射在绿色的物体，因为红色里没有

绿色可以反射, 所以这个物体的固有色就呈现黑色。印象派画家莫奈的《干草垛》、《鲁昂大教堂》等系列作品, 就是表现笼罩在不断变化的光线色彩中的固有色的细微变化(图5~8)。

图5 作者: 莫奈

没有光不仅看不到形体, 也观察不到色彩。光的强度和光的色彩同样重要。

图7 作者: 莫奈

图6 作者: 莫奈

图8 作者: 莫奈

光线过于强烈会减弱物体的固有色,物体只有在适中的光线下才能最充分地呈现固有色,纹理表面的细节也最清晰。很弱的光线会使物体的固有色模糊和变暗(图9~13)。

图9 作者: 钟玲
指导教师: 刘永雄 金勇文

图11
指导教师:
张军

图12
作者:
隋丽娟
指导教师:
王闽宁

图10 作者: 周鑫 2006年辽宁省统考状元 中央美术学院造型专业全国第8名
指导教师: 王进

图13
作者:
于樵
指导教师:
张有成

二、光与环境色

当光线照射物体时,固有色被反射出来,会影响周围物体的色彩变化,这就是环境色。如果一个物体的固有色是红色,它周围的不同色彩的物体受红色反射光的影响,就会产生相应不同的变化,反射到白色物体上,就会呈现淡红的反光;反射到绿色物体上,就会呈现某种灰色,因为绿色和红色是一对补色,会互相抵消;反射到黑色物体上,就会呈现深棕红色。环境色的反射光会影响周围物体固有的色彩倾向,并使物体的形状与色彩融合于整体的色彩环境之中。

如图14所示,画面中物体反光色彩互相影响,由于质感不同,光滑的陶瓷罐体表面映射出的周围环境色彩十分明显,形成了画面统一的色彩环境。

环境色还与物体表面的质感有关,质感不同,环境色反射的强度也不同,物体表面越光滑,环境色的反射越清晰;物体表面越粗糙,环境色的反射也就越模糊(图15)。

印象派绘画在描绘物体固有色受不断变化的光源和环境反射色彩所产生影响的过程中,逐渐总结出经验——固有色融合在光与环境交织变化所形成的色彩气氛之中。

图14 作者:钟玲
指导教师:刘永雄
金勇文

图15 作者:孙艺 指导教师:王进

三、光与阴影中的色彩

俗话说“形影不离”,说明了光影的密切关系。那么阴影中的色彩是怎样变化的呢?它与光线的色彩变化又有什么关系呢?在光学科技不发达的17世纪以前,绘画中的阴影呈现没有色彩变化的灰黑色。19世纪以后印象派画家们借助光学科技的发展对阴影中的色彩发生了兴趣,在长期不断的户外实景写生过程中,探索出了光影的色彩变化规律,通过观察分析肯定了阴影中的色彩的存在,由于阴影中光线较弱,又受到周围环境色彩的影响,因此阴影中的色彩倾向十分微妙,与光线的色彩相比通常要偏暗偏灰一些。但阴影中的色彩变化并不这么简单,它与光线的色彩有着非常强烈的对比关系,受光部的色彩明度、纯度都比较高;阴影中的色彩明度、纯度都比较低。如果受光部的色彩偏暖时,相比之下阴影中的色彩偏冷;如果受光部的色彩偏冷时,相比之下阴影中的色彩偏暖。

受视觉平衡因素的影响,受光部的色彩与阴影中的色彩会同时产生补色对比的倾向。例如:晴朗的午后,观察温暖的阳光下物体的影子,很明显地呈现偏冷蓝的色彩倾向;雪后阳光下的阴影中的这种色彩倾向更加明显;野外黄昏后生起的篝火所发出的红橙色的光与蓝紫色的阴影同时产生强烈的补色对比。

通过对光与色彩的学习,就可以从光学角度去认识色彩规律,在理论的指导下,观察分析自然界丰富绚丽的色彩变化,并把它们运用到色彩静物写生课程中(图16~21)。

图 16 作者：葛佳卉 指导教师：梅峰

图 17 作者：葛佳卉 指导教师：梅峰

图 18 作者：李红玲 指导教师：王进

图 19 作者：林严容 指导教师：王进

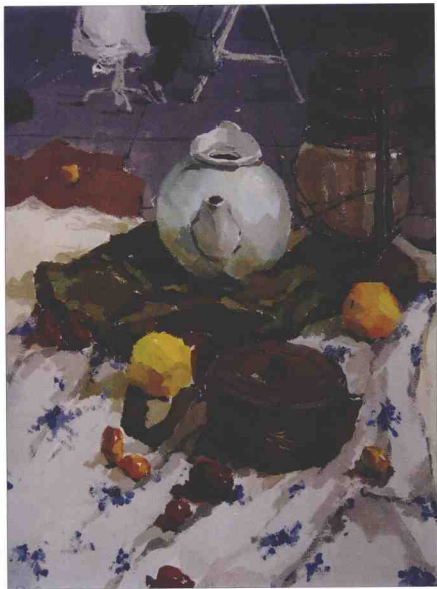

图20 作者:元德胜 指导教师:张军

图21 作者:吴汉文 指导教师:冯连生

思考题

1. 可见光谱中有哪几种色彩? 物体是怎样吸收和反射光线的?
2. 改变光源色后, 物体的色彩会发生怎样的变化? 光与环境的變化是如何影响固有色的? 光源色与阴影中的色彩变化有什么联系?

作业

观察在不同光源下同一组静物固有色、环境色及阴影中色彩的变化。

第二章 色彩的应用

教学目的: 使学生掌握色彩造型和色彩空间的基本原理

教学要求: 使学生掌握形与色及色彩透视的规律

教学重点: 让学生学会以色造型, 用色彩表现空间关系

课时安排: 理论1课时

“要先找到形, 然后找到色, 使色度之间很好地联系起来, 这就叫做色彩, 这也就是现实。但这一切要服从于你的感情。”

——柯罗

第一节 色彩的造型

在客观世界中, 物体的形与色就如同物体的光与影一样是密不可分的。每一种物体都有它自身的外形轮廓和形体结构, 吸收光线与反射光线的不同就形成物体的固有色, 同时受光源色、环境色和物体自身形体结构的影响, 固有色就产生了明暗及色彩的变化。所以物体的形与色是相互影响、相互依存的, 是密不可分的(图22~24)。

图23 指导教师: 张军

图22 作者: 周森
2006年辽宁省统考状元
中央美术学院造型专业全
国第8名
指导教师: 王进

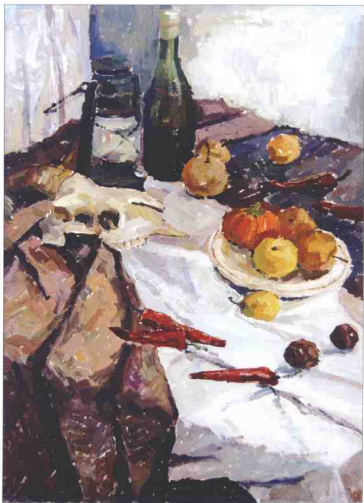

图24
作者: 孙鹏
指导教师: 王进

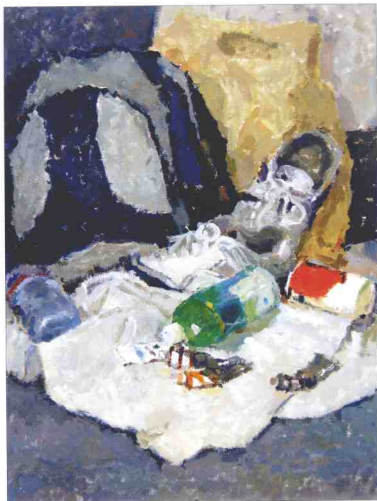

图25 作者:周鑫 2006年辽宁省统考状元 中央美术学院造型专业全国第8名 指导教师:王进

图26 作者:董渊 指导教师:王进

在以写实为主的绘画艺术中,色彩是表现形体形象的重要造型手段,理解和掌握色彩的造型语言对培养色彩的造型能力尤为重要。提高色彩的造型能力要从理解形与色密不可分的关系入手,形体结构及转折关系决定着物体各部分受光角度不同,从而产生了相应的明暗、色彩的变化,反过来,物体受光后所产生的色彩变化也能说明形体结构、转折关系及空间关系。

形与色之间的这种密不可分的关系是有规律可循的,色彩学的知识告诉我们形与色是在光的作用下呈现在我们眼前的,物体的色彩是光线反射的结果,没有了光就看不到形体,色彩也就不能反射出来。由此可见,是光把形与色结合在一起的(图25~28)。

图27
作者:何阳
指导教师:
韩福营

图28 指导教师:韩福营

图 29 作者：安家豪 指导教师：薛健斌

通过我们掌握的观察方法可以看到，物体在受光以后产生了明暗变化，也就有了受光部与背光部之分；受光部包括高光 and 亮部的中间调子，在这里光源色与固有色结合，高光基本上反射的是光源色，亮部的中间调子是从高光开始向明暗交界线过渡的部分，同时也是光源色与固有色结合的部分，光源色随着向明暗交界线的过渡而逐渐减弱，固有色逐渐增强，色彩的纯度也随之提高；背光部包括明暗交界线、反光、投影，在这里环境色与固有色结合，明暗交界线受光源色、环境色的影响很少，固有色很灰暗，色彩的纯度相对较低，反光部分是固有色与环境色结合的部分，物体表面光滑与粗糙的质感所反射的环境色差别很大，光滑的质地环境色反射强一些，粗糙的质地环境色反射弱一些，投影的情况比较特殊，由于物体自身的形体结构复杂程度不同，有些投影投射在自身上，有些则投射在其他物体上，这样投影的色彩变化也要随

着被投射物的色彩变化而变化，基本上也是固有色与环境色结合在一起，同时与受光部的色彩形成对比。由于形体的体面转折方向和角度的改变，质感的光滑与粗糙的不同，受光部也会受到环境色的影响。光源色也能影响背光部，较暖的光源色使受光部的色彩变暖，背光部相对于受光部的色彩则偏冷(图 29~33)。

如果缺乏用色彩造型这个概念，在写生作画过程中容易产生很多问题。

有的人把物体的“固有色”按照物体明暗变化表现在画面上，使画面成为不同色彩的单体素描，色彩只是起到素描的效果，没有发挥出色彩造型的作用。有的人在画面上一味地寻找色彩变化，而忽略了形体的准确性。色彩和形体脱节，色彩在画面上就成了无源之水、无本之木的浮光掠影。忽视色彩规律的观察与应用；忽视对形体准确性的把握，脱离形体的色彩表现，不会达到色彩写生的最终目的。绘画的色彩最终要表现的是形与色的完美结合。培养色彩的造型能力应成为色彩写生训练的重要原则。

图 30 作者：徐慧 指导教师：黄志平

