

高 / 等 / 学 / 校 / 设 / 计 / 类 / 专 / 业 / 教 / 材 /

野外风景&静物

色彩写生

PAINTING NATURAL OBJECTS IN COLOR

指导书

盛建平 钱永林◎编著

中国轻工业出版社

高 / 等 / 学 / 校 / 设 / 计 / 类 / 专 / 业 / 教 / 材 /

J215/103

2008

野外风景&静物

色彩写生

PAINTING NATURAL OBJECTS IN COLOR

指导书

盛建平 钱永林◎编著

 中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩写生指导书/盛建平,钱永林编著.—北京:中国
轻工业出版社,2008.5
高等学校设计类专业教材
ISBN 978-7-5019-6384-3

I. 色... II. ①盛...②钱... III. 水粉画: 写生画—技法
(美术)—高等学校—教学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第032729号

责任编辑:林媛
策划编辑:林媛 责任终审:张乃东 封面设计:锋尚制版
版式设计:锋尚制版 责任校对:吴大鹏 责任监印:胡兵 张可

出版发行:中国轻工业出版社(北京东长安街6号,邮编:100740)
印 刷:北京画中画印刷有限公司
经 销:各地新华书店
版 次:2008年5月第1版第1次印刷
开 本:889×1194 1/24 印张:4.75
字 数:133千字
书 号:ISBN 978-7-5019-6384-3/J·281 定价:29.00元
读者服务部邮购热线电话:010-65241695 85111729 传真:85111730
发行电话:010-85119845 65128898 传真:85113293
网 址:<http://www.chlip.com.cn>
Email: club@chlip.com.cn
如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换
70655J4X101ZBW

代 序

随着社会经济的快速发展,工业设计已成为一个新兴的都市型产业,也将会是我国振兴工业,建设创新型国家的重要力量之一。

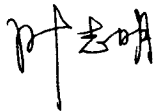
上海大学的工业设计专业已经创办了12年,在院系师生们的努力工作下,积极开展了教育教学改革与实践。经过多年来的艰苦探索,已初步形成了较好的教学体系,先后培养了200多名受社会欢迎的工业设计毕业生,这些学生在上海的各类创意产业中发挥着积极的作用。本系列教材的编撰、出版和发行,是我校工业设计专业教师们长期以来对工业设计专业教学改革与实践的经验总结,也是我校面向21世纪教学内容更新与课程体系改革项目“以创造性思维设计为主导的工业设计教学改革及课程模块建设”的成果体现。

本系列教材虽具有鲜明的工科特征,但又融现代科学技术与艺术为一体,较好地体现了现代工业设计的内涵。目前出版的系列教材还仅仅是工业设计专业教材的一部分,所述内容可能也不尽完善,但确实反映出师生们在教育教学改革与实践中所获得的一些新思想、新理念和新方法。现在将我们的体会与心得编撰出版与同行们分享,既希望能在工业设计的百花园中再添一抹亮色,同时也希望接受社会各方面的检验和指导。

最后,非常感谢中国轻工业出版社对上海大学教育教学改革的关注,以及为本系列教材的出版所提供的支持和帮助。

上海大学副校长

2007年11月

11

23

38

前言

对于设计类学生来说，首先要培养的是空间想象能力和三维表现能力，色彩写生是继素描速写后的另一门用来训练造型的空间把控能力的基础实践环节，这一环节要求学生表现出的对象不再像用易加工材料制作的模型，而是尽可能表现出对象的客观效果，包括材料、色彩的真实效果和环境对其的影响。

一般院校这一环节安排的时间是两周或两周以上，多数为全日集中训练，以便到野外实地写生。本教材中的图例，多为真实的写生稿，主要传达给读者这样一个信息：设计专业的色彩写生不同于美术专业的艺术训练，野外写生是一种对时空分析和色彩感觉强化训练的手段，通过这种实践掌握描述物体的方法继而将之转化为产品。写生不是目的而是一个中间的技术手段，因此观察和提炼是重点。客观表现对象是这一阶段的主要任务，“移景接木”不在此列，画的格调等纯艺术问题也不在此作深入讨论。

顾名思义，色彩写生由色彩 + 写生构成。色彩是对大自然颜色的学习，写生则是体会色彩是如何在环境下达到和谐。对于设计色彩的理论，则有后续课程全面阐述。

本书多为带学生外出写生时的风景稿，并不刻意要求对象本身的美感和宣传意义，因而写生的对象大部分是城市乡村的一墙一角，主要是因为这些物体有新旧颜色的夹杂、形态的“横七竖八”会使画面丰富而具有动感。这也间接地说明了任何地方都可以用来写生，画面的另一种美体现了设计中的再创造的意义。

写生的最基本要求是能诚实地记录你对美好事物的印象，按照设计专业来要求的话，就是能练到手如心愿。

从一个少有空间动态概念的学生锻炼得在手工表达上逐渐老练，能在设计交流时应用综合知识，笔在话先，抽象的语言与形象的画面相得益彰，若能用一段时间将心中所想较完整地跃然纸上，写生所带来的益处一定会让你感激不尽。

从本质上说，色彩写生是一种技能而不是一门理论，因此懂得原理不等于掌握，作为基础训练，再好的写生功夫不勤练就会退步，任何场景、任何工具都可以用来写生，只有通过较长时间的练习、思考，才能感悟应用色彩的要诀，在后继的设计课程中你一定会受惠于色彩写生的帮助。

由于这一环节是色彩系统理论课前的感性实践，我们并不要求学生受过多的理论制约。解放思想、放开手脚、勇于实践才是真正的目的。因而本指导书通过对一些写生流程中的大概概念的阐述，主要介绍表现方面的技术手法，提供的是这一实践的大原则。写生更具体的指导应该由每位带队老师根据学生的不同情况有针对性地完成。

本指导书中的不当之处望读者指正。

作者2007年11月于上海大学

目 录

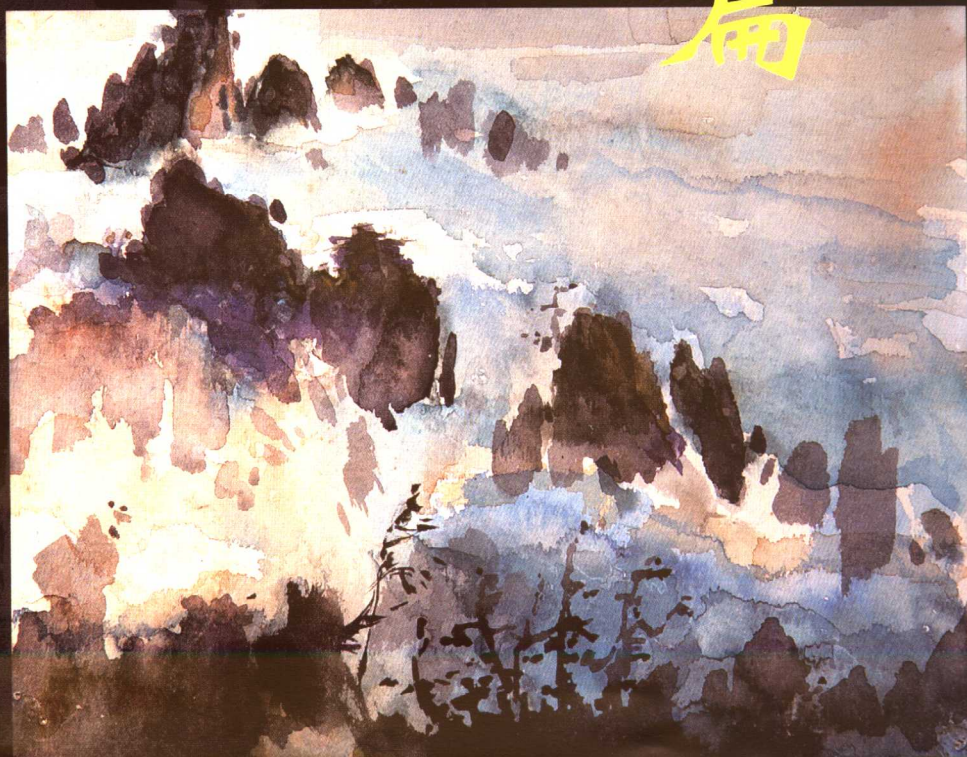
基础篇

绪 关于色彩写生目的	12
一 关于构图	14
二 关于写实	18
三 关于详略	20
四 关于创作	22
五 关于透视	24
六 关于意境	26
七 关于明暗	28
八 关于光线	30
九 关于画种	32
十 关于起笔	36
十一 写生稿的大致步骤	38
十二 固有色与环境色	40
十三 画面上的白色	42
十四 画面上的黑色	44
十五 冷色与暖色	46
十六 画面上的底色	48
十七 合理的笔触	50
十八 深色和浅色	52
十九 色光和色彩	54
二十 灰色和饱和度	56
二十一 画面上的色调	58
二十二 作图时间控制	60
二十三 笔与笔触	62

提高篇

一 色彩的再认识.....	66
二 色彩与形状.....	74
三 画面品位.....	82
四 线与色块.....	86
五 再论色调.....	88
六 似与不似.....	90
七 四季的植物.....	94
八 主景与烘托.....	96
九 粗犷与精细.....	102
十 变形与创新.....	108
十一 遵法和弃法.....	112

基础篇

盛建平 《宏村小古玩店》油画

绪 关于色彩写生目的

从中学进入专业学习，学生几乎都是在漫长的“啃书本”中度过，而在专业学习阶段，能力的培养则更为重要，无论是设计类学生还是艺术类学生，已经找不到问题的标准答案，能否进行个性化的创新成为检验能力的依据之一。

创新需要扎实的基础，色彩写生就是基础之一，摆脱临摹方式，师法自然才能使自己的知识得到常新。三维对象的平面表现是设计类学生必备的能力，通过一段时间的写生训练后会对空间感有新的认识，空间感是室内设计、广告设计、产品设计中构思与交流的平台。

色彩写生可以弥补线透视表现物体的不足，实际上是色透视的实践环节，通过感性认识逐渐将色透视与线透视融为一体成为共同表现设计方案的工具。

色彩写生实践还可以提高初学者对色彩的敏感性，丰富的条件色可以成为设计用色的新的巨大源泉，对一种色相的不同明、灰度的细致入微研究可以使设计用色更讲究。综观一些优秀设计，色彩起到了重要的作用。瞥一眼某产品，我们可能一下子记不住它的具体形状，但会记得它的颜色，这就是色彩的魅力；某一款产品高贵而典雅，其仿制品却容易被识破，颜色套不准也是原因之一。由此可见，颜色与产品相伴相拥，自然界充满了颜色，丰富了人类生活。

现代科学还把色彩引入工作效率的研究中，安全人机工程学中色彩是重要的核心内容之一，例如，恰当的颜色可以使劳动者缓解紧张的神经，减轻疲劳程度；反之，不当的颜色使用会引起各种疾病甚至造成灾难。

野外写生还可以潜移默化地培养我们对大自然的热爱，很难想象一个热衷于设计的人不愿亲近自然，这是设计类学生有别于纯工程或纯艺术类学生的地方，对设计类学生来说，其知识结构和能力必须做到三个结合：工程与艺术相结合；感性思维与理性思维相结合；浪漫主义与严谨思考相结合。

毋庸置疑，写生的对象无不带有历史的沧桑，例如，一座百年老屋，一定蕴藏了许多风花雪夜的故事，也是人类的故事，在写生期间一群具有共同志趣的人在大自然沐浴下研读历史、创意未来是人生多么惬意的事！大自然的移情作用可以净化人的心灵，未来的设计师首先应该成为一个儒雅之士。

在写生过程中收获最大的可能是综合思维的升华，一味调制枯燥的颜料，少有欲望、缺乏激情、没有冲动只能作出没有灵魂的彩色纸张而已。

盛建平《卢村村口》油画

一 关于构图

工业设计学生的写生实践是为了训练如何将一个抽象的概念变为形象化图纸的交流工具,完成作图并不是终极目标,从这个意义上说,任何构图都可适用于写生,但作为与艺术有密切关系的设计类学生,能否挖掘和创造出具有美感的画面也是艺术素养的反映,因而在此简述一下构图的基本要求:

1. 画面的高宽比要与反映的场景对象相吻合

初学者往往会有一些欠妥的做法:其一是把场景对象一股脑儿变形后“装进”画幅中而不管是否合适;其二是主要表现对象是竖直的却用了横置画幅,结果画面出现挤撑感;其三对于有明显特殊高宽比的场景没有用相适应的构图,有时特殊高宽比的画面会有令人耳目一新之感。

2. 画面构图要有均衡感

这种均衡感不仅是指画面上明度不一时要考虑到的平衡,也是指具体对象体现出来的厚重感或轻薄感应使画面达到视觉心理上的平衡。例如,一幅墙脚旁的水缸构图,虽然水缸由于受光而使得色彩亮而轻,处于其背后的墙则色深而重,但观者仍感觉到缸体的质量和体积感,画面的重心实际上仍然在两个缸的位置上(16页左图)。

3. 画面上要避免横竖划一的呆滞感

一些职业画家感叹现代建筑难以入画,就是因为整齐的对象缺少了几分市井纷繁的气象。有生活气息的景象总是可以给人以亲切和认同感,日常生活行为则让原本甚无趣味的砖和水泥有了生命,阳光下斜插的晾衣竿、门框边的一串干辣椒、由于年久失修而倾斜了的独轮车、砖缝中钻出几缕歪长的野草……这些或因自然侵蚀或由于人们不经意的行为形成了画面上似乎略显杂乱的斜线都大大地丰富了画面构图,而会使人在画幅前停留片刻审视一番,这就是构图的成功。

4. 画面要有节奏感

所谓“疏可走马,密不透风”就在于画面上要留有一定的空间,让人有想象的余地而不会产生压抑感。疏与密的分界线是人的视觉中心,因而这条线的走向、曲直变化至关重要,这条线如果出现呆滞,再好的色彩恐怕也弥补不了画面的先天不足。

5. 新而异的构图会有事半功倍的效果

写生是目的,取景更是写生要获得成功的关键一步,在野外作业时多花一点时间脚勤眼捷地观察、讨论是值得的,能否敏感地捕获到一个场景并演化为一个画面本身就是写生

盛建平《切花》油画

的目的之一。点石成金或适当地移花接木反映了设计贵在创新的思想,例如一般写生稿是在人们通常能达到的方位完成的,大多数情况下是平视,天地基本对分,画面缺少新意。而如果在画面上只留出一线天色,其余为大块的俯视旷野或密不见日的老树林,就有可能因视角的独特而使画面有非同一般的表现力。

色彩写生并没有对写生对象作限制。在室内可以在人工光环境下进行静物写生,可以不受地域或时间的限制,通常朝北的房间光线会更稳定些。物体的数量可以依据训练程度或多或少。写生时可以把对象表现得深入一些,用来研究光影效果这是最佳的方式之一。

由于光被恒定下来,如果一张画画得不理想还可以重新画一张,即可以反复揣摩,终会有收获。

风景写生大多表现自然光漫反射下的物体,光影复杂而且始终处于动态变化之中,写生常常难以细化,因而在追求画面的大色调与强调个体的质感表达两者之间抓到平衡点是写生成功与否的关键。当然,有些以表现极少物体为特色的风景写生也可以把对象处理得非常到位,这种介于室外静物写生与风景写生之间的画法要求作者有更丰富的色彩调控能力,有时这类写生比室内人工光下的静物更写实、更具视觉冲击力,也有可能更抽象,留有想象空间,而且在画法上往往会独辟蹊径,施展各种个人技巧与手段,而不是一笔一捺直白地画出来的。

有兴趣者可以对那些让人叹为观止的优秀作品仔细观摩,除了构图以外,还要学习他们的创新意识,增加自己的表现能力。

画面的视觉中心

盛建平《南屏老桥》油画