

指南针系列教材

中国高等院校

美术·设计教研大系

色彩 教学

THE CHINESE UNIVERSITY
ARTS & DESIGN
A SERIES OF TEAC

编 著
王侠丽
董莉萍

辽宁美术出版社

联合编写院校

(排名不分先后)

中国美术学院视觉艺术学院
美术教育系
浙江师范大学美术学院
杭州师范学院美术学院
浙江理工大学艺术学院
浙江理工大学服装学院
浙江工商大学艺术学院
浙江科技学院艺术学院
浙江工业大学艺术学院
浙江树人大学艺术学院
浙江财经学院
浙江教育学院艺术学院
浙江传媒学院
浙江宁波大学艺术学院
浙江绍兴文理学院艺术学院
浙江温州大学艺术学院
浙江嘉兴学院
浙江林学院
浙江湖州师范学院
浙江丽水学院艺术学院
浙江衢州学院
浙江万里学院

指南针系列教材

THE CHINESE UNIVERSITY

ARTS & DESIGN

A SERIES OF TEAC

中国高等院校美术·设计教研大系

色彩 教学

主 编 秦大虎
副主编 张玉新
编 著 王侠丽 董莉萍
辽宁美术出版社

中国高等院校美术·设计教研大系

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 李兴威 张东明 洪小冬 王易霓

总 编 审 李兴威 张秀时 王 申
邓 濯 靳福堂 吕嘉惠

整体设计统筹 张东明
封面总体设计 杜 江
版式总体设计 苍晓东
印 制 总 监 洪小冬 鲁 浪 徐 杰

编辑工作委员会

主 任 王易霓
副主任 申虹霓 王 嵘 李 彤 刘志刚 彭伟哲
委 员 张广茂 光 辉 姚 蔚 金 明 孙 扬
侯维佳 罗 楠 苍晓东 肖建忠 童迎强
田德宏 郭 丹 杨玉燕 宋柳楠 林 枫
李 赫 邵悍孝 肇 齐 关克荣 严 赫
刘巍巍 刘新泉 刘 时 张亚迪 方 伟
孙 红 鲁 浪 徐 杰 薛 丽 侯俊华
张佳讯 关 立 冯少瑜 张 明

色彩教学 / 王侠丽等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
2005.7

(中国高等院校美术设计教研大系)

ISBN 7-5314-3284-6

I. 色… II. 王… III. 色彩学—教学研究—高等
学校 IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 067162 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: 沈阳美程在线印刷有限公司

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7

字 数: 70千字

印 数: 3101—6100册

出版时间: 2005年7月第1版

印刷时间: 2006年4月第3次印刷

责任编辑: 刘志刚 杨玉燕

版式设计: 杨玉燕

责任校对: 张亚迪

定 价: 39.00元

邮购部电话: 024-23414948

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

前言

PREFACE

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非有“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从“经典”出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实包含了两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们需要做的，一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等等这些由“虚”而“实”却属于艺术教育的精髓，融入到我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们根据国家对美术教育的精神，在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《中国高等院校美术·设计教研大系》。教材是无度当中的“度”，是规范，也是由各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。在这个意义上说，这套教研大系在国内具有填补空白的作用，是空前的。

指南针系列教材

中国高等院校美术·设计教研大系

教材编审委员会

主任：全山石

委员：曹意强 王雪青 王 赞 安 滨 吴小华 陆 琦

编委会主任：黄 骏

编委会委员：(以姓氏笔画为序)

王来阳	刘 孟	刘 峰	刘文清
李 梅	陈 浩	陈 琦	陈民新
陈凌广	吴学峰	吴越滨	张道森
张建春	张玉新	张新江	周小瓯
周绍斌	周 旭	林 刚	洪复旦
徐 迅	郭建南	秦大虎	龚 刚
曾维华	鲁恒心		

目录

CONTENTS

概述

第一章 对色彩的认识

第一节 色彩产生的条件	010
一、光——色彩之母	010
二、物体对色彩的影响	012
三、光源、物体及正常的视知觉是色彩产生的必要条件	013
第二节 色彩的客观分析	014
一、实景所见	014
二、客观分析原理	017
三、主观而定	022
第三节 色彩的发展简介	025
一、蒙昧阶段	025
二、以表现固有色为主的阶段	025
三、以表现条件色为主的阶段	025
四、主观阶段	028

第二章 色彩构成规律

第一节 对比	030
一、对比	030
第二节 调和	038
一、同一调和	038
二、秩序调和	039
三、类似调和	039
四、分隔调和	039
第三节 节奏与韵律	040
一、节奏	040
二、韵律	040

第三章 写生色彩

第一节 静物写生色彩	041
一、写生色彩的特点	041
二、工具和材料	042
三、写生色彩的基础知识	042
四、摆静物应注意的事项	044
五、写生色彩的观察方法	044
六、写生色彩的表现方法	044
七、水粉静物写生的一般作画步骤	050
八、不同质感的表现（包括油画作品欣赏）	051
第二节 风景写生色彩	055
一、风景画的特点	055
二、风景画的写生步骤	057
三、常见景物的表现方法	060
第三节 人物写生色彩	065
一、人物色彩画写生技法	065

第四章 装饰色彩

第一节 装饰色彩的特点	071
一、装饰色彩的观察方法	071
二、装饰色彩的思维方式	071
三、装饰色彩的表现内容	071
四、装饰色彩的艺术风格	071
五、装饰色彩的艺术功能	071

第二节	装饰色彩的运用	071
一、	色彩与装饰形	071
二、	装饰对比色的运用	072
三、	装饰色彩的层次处理	073
四、	装饰色彩的调和	073
五、	装饰色彩的构成	074
第三节	常用的装饰色彩表现方法	074
一、	平涂接色	074
二、	勾线填彩	074
三、	特殊技法	074
四、	转换色调	074
第四节	静物装饰色彩	075
一、	构思	075
二、	造型	075
三、	构图	075
第五节	风景装饰色彩	075
一、	造型装饰化	075
二、	构图装饰化	075
三、	色彩装饰化	076
第六节	人物装饰色彩	077
一、	头像的装饰表现	077
二、	半身像的装饰表现	079
三、	全身像的装饰表现	079
四、	群像的装饰表现	080
第七节	装饰色彩画的创编	082
第五章	设计色彩	
第一节	设计色彩与传统绘画色彩的区别	083
第二节	设计色彩的特点	083
一、	设计色彩的意象	084
二、	设计色彩的流行性	084
三、	意念为体, 色彩为用	084
四、	设计色彩的人情味	085
第三节	设计色彩的表现基础原理	085
一、	设计色彩对比的概念	085
二、	材质肌理与色彩的关系	085
三、	设计色彩配色的基本类型	085
第四节	设计色彩的应用	086
一、	色彩在广告中的运用	086
二、	色彩在印刷中的应用	087
三、	色彩在居室中的运用	089
四、	色彩在产品中的运用	090
五、	色彩在包装上的运用	090
六、	色彩在标志中的运用	091
七、	色彩在建筑中的运用	091
八、	色彩在服饰中的运用	092
九、	色彩在企业环境中的运用	093
第六章	鉴赏	
第一节	色彩与我们同行	094
一、	“听”色彩	094
二、	“读”色彩	095
第二节	静物画的历史发展与欣赏	095
第三节	风景画的历史发展与欣赏	100
第四节	肖像画的历史发展与欣赏	106
第五节	人体画的历史发展与欣赏	110

概述

OUTLINE

用法国 19 世纪诗人波德莱尔的话来说,色彩是光亮结合的“宏伟交响乐,它有永恒的变奏,这种旋律的更替,其变化永远来自无限,这一曲颂歌就叫色彩。在色彩中既有和声,又有对位。

如今,这永恒的变奏已经不只局限于艺术创作和艺术设计领域,而是在广袤的社会生活和市场经济中引发了响亮的共鸣。色彩这首颂歌,已经在众多的领域中唱着主旋律。

色彩能力的培养是学习造型艺术和设计艺术专业极重要的基础课,也是高考美术生的必备课题,更使色彩学的地位愈益重要。

当今,绘画方面的色彩教材,在绘画专业的学生中广泛使用,重点发展了他们的形象思维,相对地局限了他们的抽象思维;而设计色彩方面的教材,在设计专业的学生中广泛使用,主要拓宽了他们的抽象思维,而相对地制约了他们的形象思维。这样就造成学生对色彩认识的片面性、局限性,缺少对色彩认识的连贯性,整体性。导致了两个专业学生思维的严重不平衡发展与不和谐运用,进而影响他们能力的全面发展。鉴于这种现

三个舞蹈的人 毕加索

状，编写了这本绘画与设计专业都适用的色彩基础教材，既解决了这一难题，又集欣赏、学习和临摹于一体，方便了学生和老师。

本书从认识色彩、色彩构成规律、写生色彩、装饰色彩以及设计色彩、艺术鉴赏六方面深入浅出地讲述了色彩规律和视觉形象创造的方法，并插入大量优秀教师和学生的色彩作品作为范例，同时结合国际、国内色彩精品的分析，使读者对色彩知识有详尽的认识和理解，在实践中能创造性地应用色彩。希望这本教材能在高校的色彩教学中起到广泛的作用。

第 1 章

对色彩的认识

本章要点

- 色彩产生的条件
- 色彩的客观分析
- 色彩的发展简介

素描使万物有其形，
色彩使万物有生命。

——（法）狄德罗

色彩是通过光线直射、反射、透射、漫射等形式在视网膜上产生的一种视觉效应。它是光的特性的延伸。光有不同的波长，不同波长的光分别给我们以不同的色彩感觉。由于物体质地不同，对各种色光的吸收和反射的程度不同，使世间万物色彩缤纷。它是绘画最重要的因素之一（图1、2）。

图1 春光灿烂 摄影

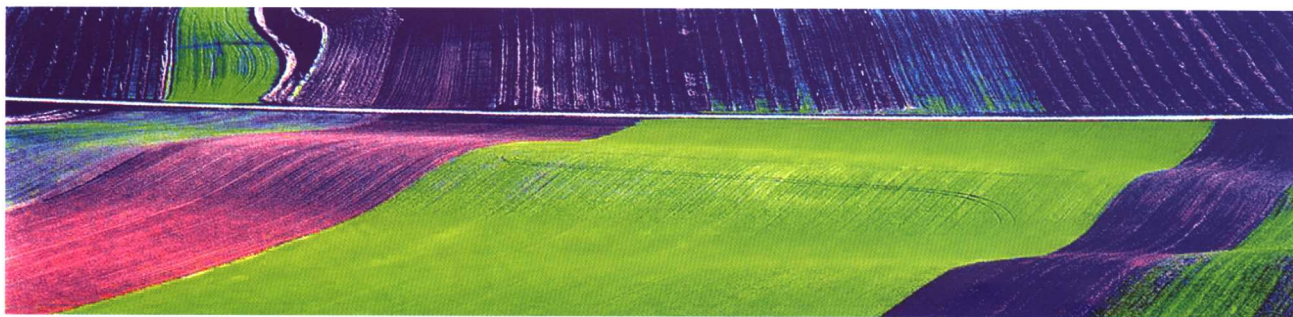

图2 七彩草坪 摄影

第一节 色彩产生的条件

一、光——色彩之母

色彩是光的伟大史诗，是色的华美乐章。无光即无色，离开了光，色彩也就无从谈起。

每个视觉正常的人都能感觉到大自然中色彩的魅力，四季的更替和不同的地貌使色彩千变万化，艺术家更是师从造化，在作品中创建第二自然的和谐。因此有些人认为大自然中的色彩本身就存在了。可他们忽略了色彩的主宰——光。有了光才能产生色彩，光是让我们感知色彩的首要条件（图3~5）。

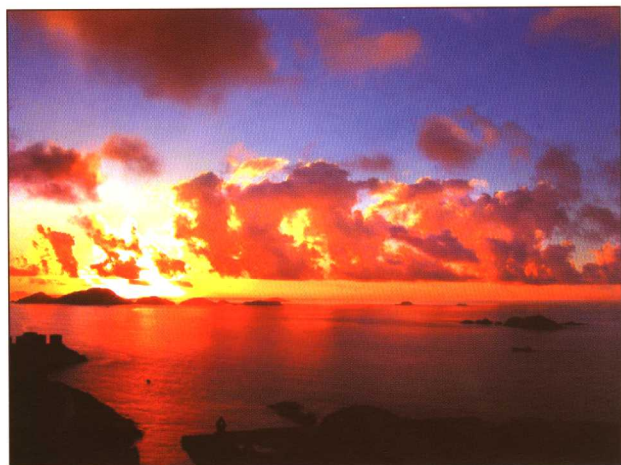

图3 日出 张日东 摄影

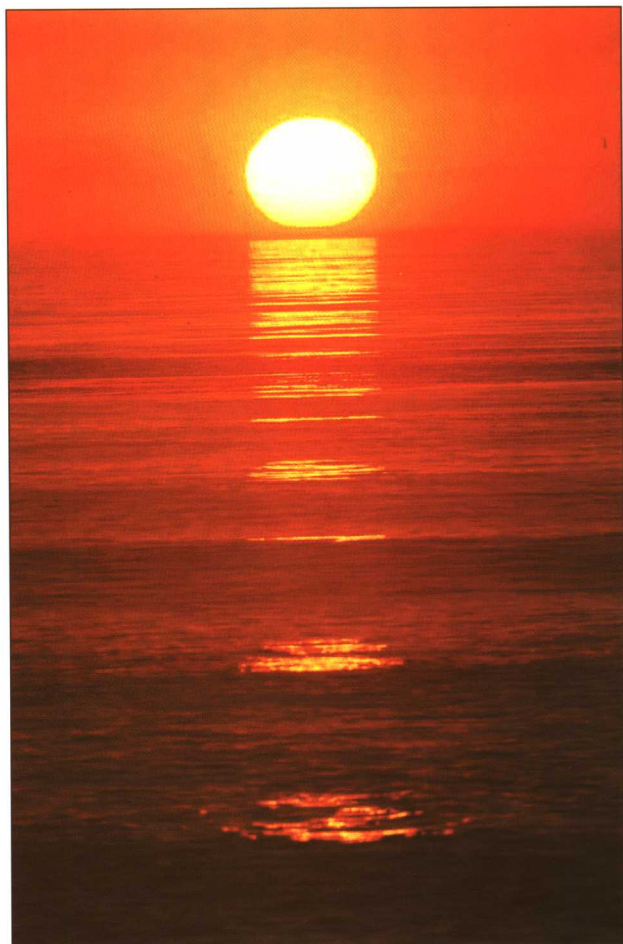

图5 太阳 摄影

图4 夜景 夏肇旭 摄影

有些人之所以忽略了光的重要性,是因为在生活中物体的固有色概念根深蒂固,如红砖绿瓦、桃红柳绿,碧空白云下金黄的麦浪和夕阳西下万物披金的景象等。再如诗歌中提到的“白毛浮绿水,红掌拨清波”……都给我们美的色彩体验。但是这些恒定的固有色概念的生成都是以日光为前提的,否则物体色的显现就会迥然不同。

例如一块红布在日光下是红色的,但在蓝光下呈现紫色,在绿光中则变成黑色。

此外光的强度也会改变物体色的倾向,如一块红布在标准日光下呈现红色;但在强光下,会变成淡红色;在弱光下则会显现偏紫的暗红色。

由此得知,光的明亮程度不仅能够左右物体色彩的明暗,而且对其色彩倾向和色彩的鲜艳程度也有影响,所以说,光是决定物体色彩形成的先决条件。

在绘画中,最能说明光主宰色彩的例子是印象派的代表画家——莫奈所画的教堂系列组画,通过研究同一物体在不同的色光条件下产生的色彩微妙变化,用五个不同的画面色调给我们生动地演绎了色彩之母——光的魔力(图6~10)。

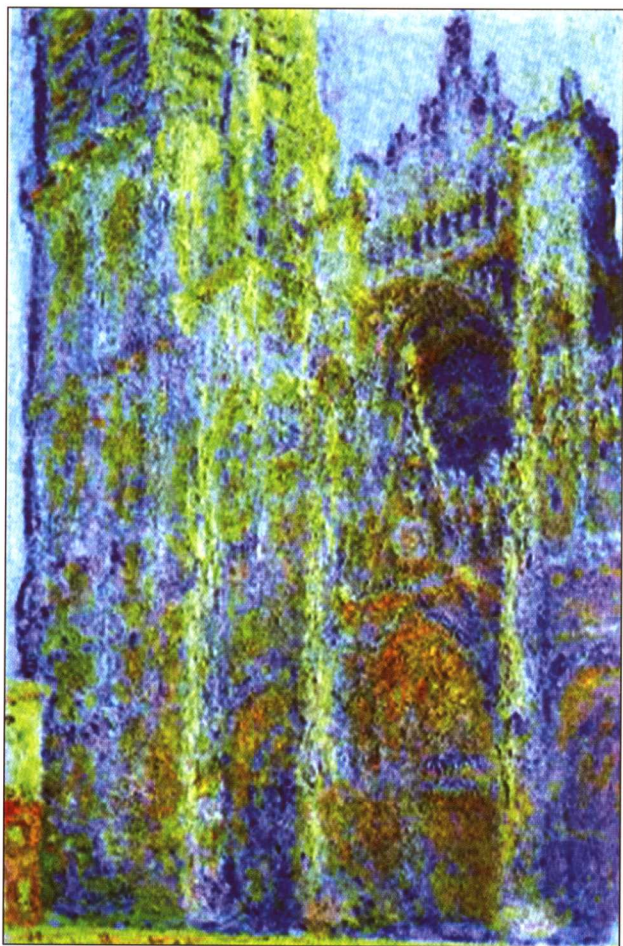

图6 教堂系列之一 莫奈

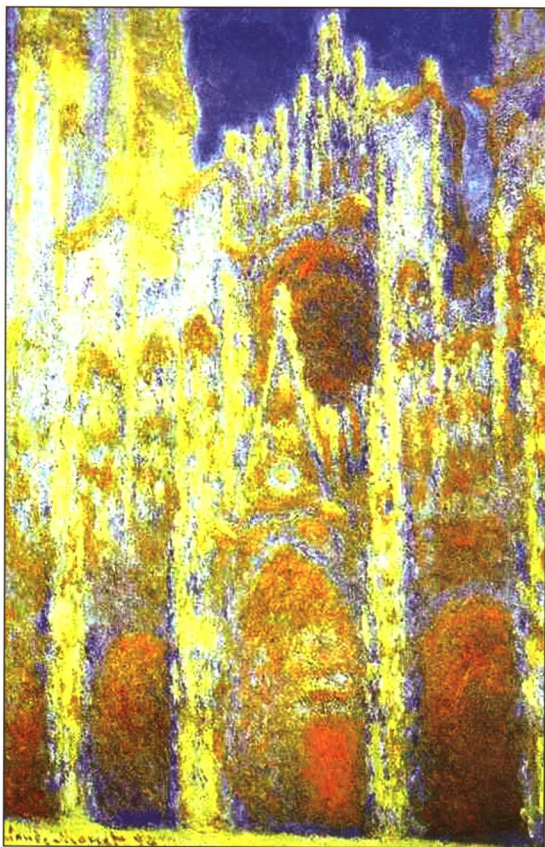

图7 教堂系列之二 莫奈

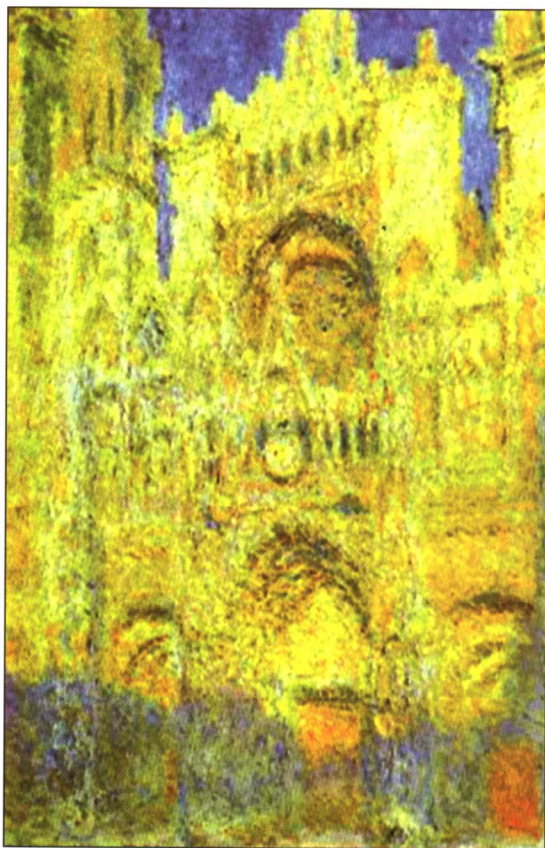

图8 教堂系列之三 莫奈

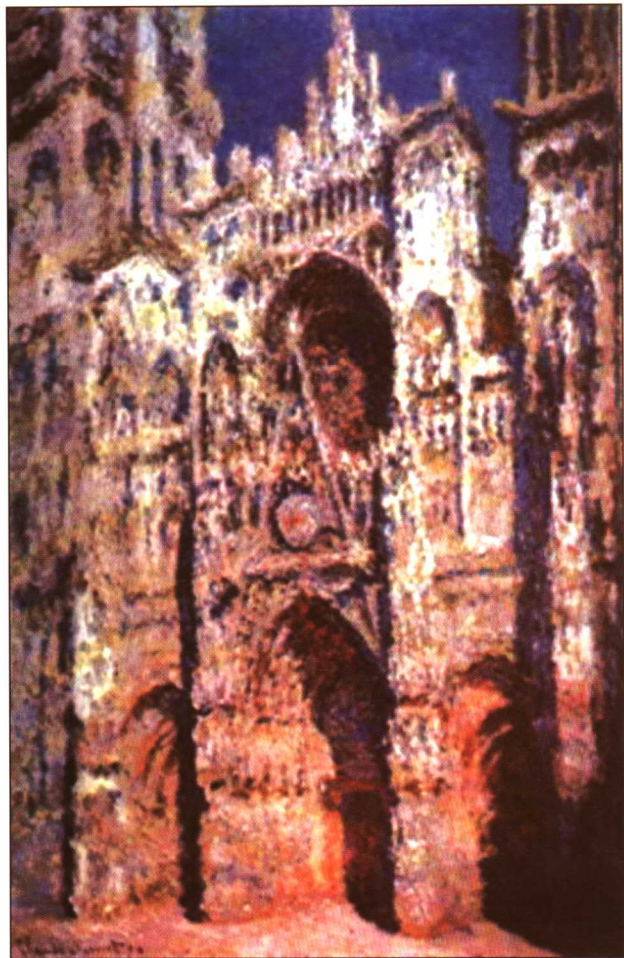

图9 教堂系列之四 莫奈

图10 教堂系列之五 莫奈

二、物体对色彩的影响

光是色彩之母，有光才有色、无光就无色。除了光线对色彩的决定性影响之外，还有什么会对物体的色彩产生影响呢？

用同一光源照射同种颜色的物体，由于其物体表面形态不同，物体显现出的色彩也精彩各异。这是因为物体在反射光的过程中，由于其表面结构各异，质感不同，色彩的呈现也会变化多端。根据物体对光的反射状况的不同，将物体对色彩的影响分为两种情况：

（一）平行反射下的色彩

当光线投射在表面光滑、坚硬的物体上时，反光强烈，物体受环境色的制约大，故物体常失去固有色的特征，给人变化不定的色彩印象。如玻璃器皿、不锈钢器皿的颜色很难辨认。再如水天一色的美景、水中色彩斑斓的倒影也是物体产生平行反射的缘故（图11、12）。

图11 西湖太子湾之秋 张日东 摄影

图12 大号 摄影

（二）扩散反射下的色彩

当光线同表面粗糙、松软的物体相遇时,反光弱,受环境色的影响小,所以表露的色彩鲜明稳定。如绒线织品、陶器等色彩一目了然(图13、14)。

附小知识:

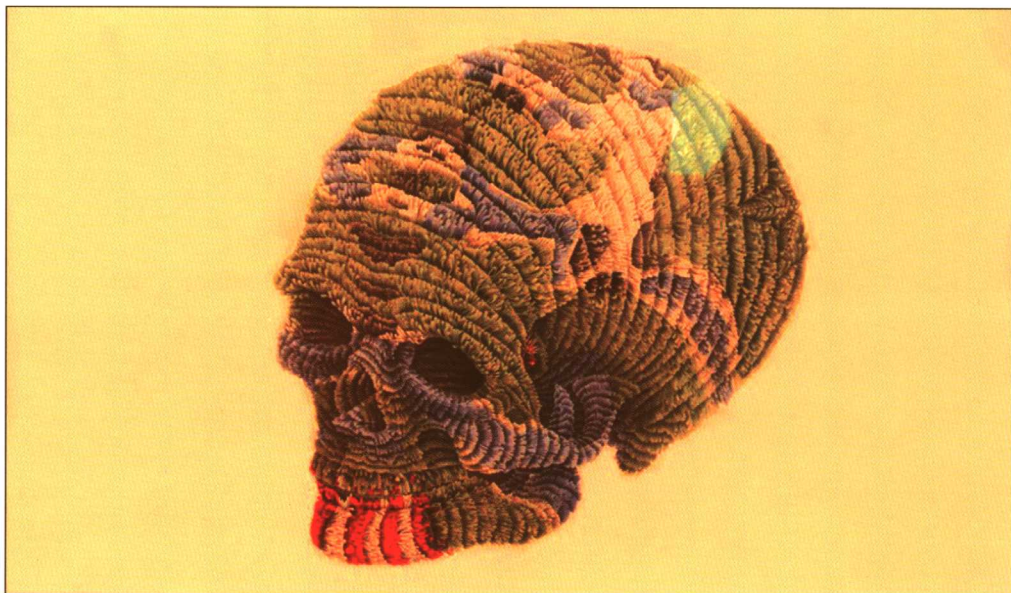
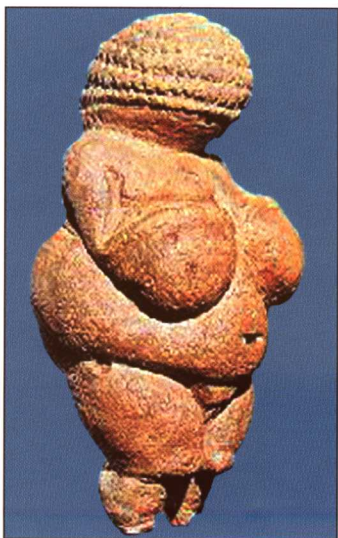
在物理学中,物体由于其表面结构各异,按照反射光的传播方式的不同分为平行反射和扩散反射两种形式。

1. 平行反射

当光线投射在表面光滑、坚硬的物体上时,其呈平行、规则的反射状态,故称“平行反射”或称“正反射”。

2. 扩散反射

当光线同表面粗糙、松软的物体相遇时,则显不规则的反射状态,故称“扩散反射”或称“漫反射”。

图13 长毛绒线编织艺术品
张日东 摄影

图14 雕塑
奥林多夫的维纳斯

三、光源、物体及正常的视知觉是色彩产生的必要条件

人感觉色彩的信息传输途径是光源——物体彩色——眼睛——大脑,也就是人们形成色彩感觉的四大要素。这四个要素不仅使人产生色彩感觉,而且也是人能正确判断色彩的条件。在这四个要素中,如果有一个不确实或者在观察中有变化,就不能正确地判断颜色及颜色产生的效果。所以除了光源和物体对色彩产生的影响外,正常的视知觉也是产生色彩的必要条件。

第二节 色彩的客观分析

一、实景所见

五光十色、绚丽缤纷的大千世界里,色彩使宇宙万物充满情感显得生机勃勃。色彩作为一种最普遍的审美形式,存在于我们日常生活的衣、食、住、行等各个方面,人们几乎无时不在地与色彩发生着密切的关系。

我们在生活中遇见的可视色彩分为三个方面:

(一) 自然的色彩

大自然的色彩是变幻无穷的,无尽的色彩带给我们无尽的美。人们对自然界中的色彩望洋兴叹,正是应验

了一句哲理:“变化即永恒”。我们都知道全世界没有两片完全相同的树叶,同样,全世界也没有两块完全相同的色彩(图15、16)。

(二) 艺术作品中的色彩

美术根据它的功能性分为纯粹美术和实用美术两大类。纯粹美术主要是为人们提供审美需要的产物。故色彩主要体现在雕塑和绘画作品中。

这些优秀的作品使用色彩作为造型的外衣装饰,两者的完美结合使艺术形象引人入胜,美不胜收。艺术作品在抒发作者的强烈情感的同时,也和观众在情感上达到了共鸣(图17~19)。

图15 风景 摄影

图16 澳洲风情 张日东 摄影

图17 彩色雕塑 施政

图18 韩熙载夜宴图 顾闳中

图19 花瓶 凡·高

（三）实用美术的色彩

在我们的生活空间中，我们也无时无刻不在运用色彩美化生活、服务人类。在生活中的实用美术色彩主要包括两大类：工艺美术和建筑艺术。

随着人类的进步，人们的物质生活越来越舒适，对精神生活的需要也越来越高。这就需要我们灵活地运用色彩规律，让色彩的和谐韵律不断地出现在我们的生活中（图20~22）。

图20 万里长城 张日东 摄影