

中等职业教育国家规划教材
全国中等职业教育教材审定委员会审定

工艺美术专业

色彩

(第二版) / 主编 远宏 张桂烨

高等教育出版社

中等职业教育国家规划教材
全国中等职业教育教材审定委员会审定

色 彩

(第二版)

(工艺美术专业)

主 编 远 宏 张桂烨

责任主审 杨永善

审 稿 钟蜀珩 黄 维

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩/远宏,张桂烨主编. —2版. —北京:高等教育出版社, 2006.1

ISBN 7-04-018006-5

I. 色... II. ①远...②张... III. 色彩学-专业学校-教材 IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 146497 号

策划编辑	王雨平	责任编辑	周素静	封面设计	刘晓翔	责任绘图	朱 静
版式设计	范晓红	责任校对	胡晓琪	责任印制	宋克学		

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京中科印刷有限公司

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landracom.com>
<http://www.landracom.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

开 本 787×1092 1/16
印 张 11.25
字 数 270 000

版 次 2002 年 8 月第 1 版
2006 年 1 月第 2 版
印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷
定 价 29.00 元(含光盘)

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 18006-00

内容简介

本书是中等职业学校工艺美术专业国家规划教材修订版。

修订后本书内容包括：概述，色彩知识，色彩绘画的工具、材料、特性及技法，静物写生，风景写生，装饰色彩，色彩作品欣赏等。其中概述重点讲述色彩的发展进程及该学科的特点；色彩知识包括色彩的基础知识、色彩绘画的经验与表现、色彩关系、色彩感觉的培养等；色彩绘画的工具、材料、特性及技法重点介绍水粉材料及表现技法；静物写生和风景写生作为本书的重点，系统阐述静物和风景绘画的技法、步骤，突出教学训练点；装饰色彩的内容安排为学生从事工艺美术设计工作打下基础；在色彩作品欣赏一章中，精选了一些优秀的范画，便于学习借鉴。本书光盘也随之作了修订。

全书图文并茂，注重技法培养，通过生动形象的图例，让学生掌握色彩绘画的基本原理、基础知识和基本技法，懂得并学会用色彩语言来表达绘画中的色彩规律和审美感受。本书抓住中职学生的学习特点及年龄特征，将理论与实践结合，通俗易懂，既有绘画性，又具工艺实用性，对培养新时代美术人才具有较强的指导作用。

为了提供增值教学服务，本书配有学习卡，凭借卡号和密码登录 [http//Sve.hep.com.cn](http://Sve.hep.com.cn) 教学资源网，可陆续获得纸介质教材以外的教学资源。

本书经过修订，将会为广大教师和学生的教学活动提供更好的服务。

第二版出版说明

为了落实教育部《面向 21 世纪教育振兴行动计划》中提出的职业教育课程改革和教材建设规划，我社将陆续对中等职业教育工艺美术专业国家规划教材进行修订，以便更好的贯彻落实“以服务为宗旨，以就业为导向”的教育理念，深化职业教育课程和教学改革，使学生能够更好的适应时代发展和社会的需求。

这次教材修订的指导思想是：体现理论、实践一体化的教学思想，突出以能力为本位、以就业为导向、以应用为目的的职业教育特色，使在学习专业知识的过程中掌握适应岗位需求的方法能力和社会能力。具体体现在以下几个方面：

1. 教材立足于操作技能技法，突出“以能力为本位、以就业为导向”的指导思想，从岗位实际出发，阐述相关的知识和技能，突出基本能力点的训练，以加强学生适应能力和创新能力。

2. “以学生为主体”，从实际需要出发，做到理论、实践一体化，使学生在边学边练的过程中，掌握方法和技能。

3. 教材体系结构体现职教特点，符合学生的认知能力和技能养成规律，适应现代职业教育教学模式和教学方法，体现教学过程中教师的主导性和学生的主体性。

4. 更新陈旧的内容，教材内容尽可能适应我国经济社会发展和科技进步的需要，具有时代性；能够反映新知识，新技术，新方法，新工艺，取材恰当，富有典型性和启发性，深浅适度，分量适中。同时，根据美术专业的特点，增加作品鉴赏及分析，不仅开阔学生视野，而且为教师提供优秀教学范例的选择空间。

希望广大教师和学生在使用教材过程中，注意总结经验，及时提出高贵的意见和建议，使之不断完善和提高。

高等教育出版社
中等职业教育出版中心
2005 年 11 月 30 日

中等职业教育国家规划教材出版说明

为了贯彻《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》精神，落实《面向 21 世纪教育振兴行动计划》中提出的职业教育课程改革和教材建设规划，根据教育部关于《中等职业教育国家规划教材申报、立项及管理意见》（教职成[2001] 1 号）的精神，我们组织力量对实现中等职业教育培养目标和保证基本教学规格起保障作用的德育课程、文化基础课程、专业技术基础课程和 80 个重点建设专业主干课程的教材进行了规划和编写，从 2001 年秋季开学起，国家规划教材将陆续提供给各类中等职业学校选用。

国家规划教材是根据教育部最新颁布的德育课程、文化基础课程、专业技术基础课程和 80 个重点建设专业主干课程的教学大纲（课程教学基本要求）编写，并经全国中等职业教育教材审定委员会审定。新教材全面贯彻素质教育思想，从社会发展对高素质劳动者和中初级专门人才需要的实际出发，注重对学生的创新精神和实践能力的培养。新教材在理论体系、组织结构和阐述方法等方面均作了一些新的尝试。新教材实行一纲多本，努力为教材选用提供比较和选择，满足不同学制、不同专业和不同办学条件的教学需要。

希望各地、各部门积极推广和选用国家规划教材，并在使用过程中，注意总结经验，及时提出修改意见和建议，使之不断完善和提高。

教育部职业教育与成人教育司

二〇〇一年十月

前言

本书是中等职业教育国家规划教材修订版，本门课程是学生必修的专业基础课。

色彩是视觉艺术的重要语言之一，通过对色彩的学习，培养学生们对色彩敏锐的感受感知能力；了解色彩绘画的基本原理、基础知识及基本技法；掌握正确的观察方法和表现方法；并学会运用色彩规律和使用色彩语言来表达自己的审美感受。

本书这次修订在维持原书结构、体系不变的基础上体现以下几个特点：

1. 突出内容结构的系统性和完整性

为使本教材的内容能系统完整地得以阐述，在原书内容的基础上增加了一些新内容，如第一章的“概述”；第二章色彩知识中的“色彩关系”、“色彩感觉的培养”；第三章色彩绘画的工具、材料、特性及技法中的“水粉画表现技法”、“水彩画的工具、材料、特性及技法”，并在章节中增加了知识点；第四章静物写生中“静物的构图”、“不同角度的光源特点及写生”等；第五章风景写生中的“观察与表现”；第七章色彩作品欣赏中的图注评析，使本书的内容结构更具完整性、系统性，便于掌握教学的知识面。

2. 强调知识点的连贯性和延续性

本书对原来各章节中的一些内容作了调整，如把原“静物写生的方法与步骤”一节中的“小结”一段扩充为“静物写生中易出现的问题及对策”一节，把原“风景写生的方法步骤”一节中的“各种物象的表现方法”和“不同季节的色彩变化与表现”放在“观察与表现”一节中等，使本书中的各个知识点更具连贯性和延续性。

3. 紧扣中职学生的年龄特点

本书在编写修订中充分考虑到中职学生的年龄特点，结合色彩学习的基本规律，在理论的阐述上循序渐进，并列举大量的实例，做到图文并茂，增加可读性。另外增加了优秀的水粉范画及习作，并为大多数作品加上图注和评析，对学生的学习提供直接的借鉴，以提高学生的学习兴趣 and 审美水平。

工艺美术专业的学生学习色彩的最终目的是为了应用和实践。色彩遍布日常生活及实用美术各个领域，如室内设计、工业设计、商品包装设计、字体设计、图案设计、摄影等，通过对色彩的学习使学生最终能熟练地加以运用，举一反三，融会贯通。本教材将课堂理论与实际运用相结合、训练与专业特点相结合，既有针对性，又有实用性，适应了当前快速发展的大环境对工艺美术专业人才的需求。

本书的基本模块教学为 202 学时，学习方案建议如下表，供参考。

序 号	课程安排	学时分配
第一章	概 述	4
第二章	色彩知识	12
第三章	色彩绘画的工具、材料、特性及技法	12
第四章	静物写生	88
第五章	风景写生	60
*第六章	装饰色彩	选学内容
第七章	色彩作品欣赏	穿插学习
机动		26
合计		202

本教材适用于三年制中等职业学校工艺美术专业学生学习使用。由于美术学科的特殊性，教学时需要大量的实践时间，因此对三个学年的教学安排建议如下：第一学年的教学安排为：对概述、色彩知识的了解；熟悉色彩绘画的工具、材料、特性及技法并练习静物写生。在静物写生训练时，教师应把握进度，由浅入深，先单个训练，再简单组合，最后过渡到较复杂的组合训练。第二学年的教学安排为：不同形式的静物和风景写生相互穿插。此阶段因有第一学年的学习铺垫，所以在教学中应强调重点难点的讲解示范，并注重实践操作。第三学年的教学安排可根据各地区各学校的实际情况，对学生的个性、目标进行有针对性的教学。

本书在编写修订的过程中得到了高等教育出版社、宁波市教育局职业成人教育教研室、宁波市甬江职业高中的大力支持，使本书的编写修订得以顺利完成，在此表示衷心感谢。由于编者学识及水平的局限性，不足之处在所难免，同时也希望本书在使用的过程中能得到进一步的完善，并诚挚希望同仁们多提宝贵意见和建议。

张桂烨
2005.8

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》,其行为人将承担相应的民事责任和行政责任,构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序,保护读者的合法权益,避免读者误用盗版书造成不良后果,我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为,希望及时举报,本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话: (010) 58581897/58581896/58581879

传 真: (010) 82086060

E - mail: dd@hep.com.cn

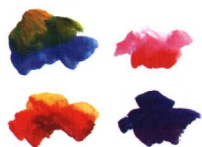
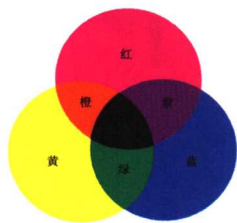
通信地址: 北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编: 100011

购书请拨打电话: (010)58581118

目 录

第一章 概述 1

第二章 色彩知识 6

第一节 色彩的基础知识 6

- 一、色彩的产生 6
- 二、色彩的物理性 7
- 三、色彩的三要素 7
- 四、色彩的冷暖色性 8
- 五、色彩的混合 9
- 六、物体的视觉色彩 11

第二节 色彩的协调与对比 13

- 一、色彩的协调 13
- 二、色彩的对比 13

第三节 色彩的观察、印象与表现 16

- 一、色彩的观察方法与表现方法 16
- 二、色彩的印象理论 17
- 三、色彩的表现理论 18

第四节 色彩关系 21

- 一、固有色与条件色的对立统一关系 21
- 二、色彩的冷暖关系 22
- 三、色彩的明度关系 22
- 四、色彩的纯度关系 23
- 五、色彩的补色关系 23
- 六、色彩关系在画面中的运用 25

第五节 色彩感觉的培养 25

- 一、掌握色彩的理论知识 25
- 二、培养正确的观察方法 26
- 三、克服习惯性的概念化 28
- 四、色彩感觉培养的长期性 28

第三章 色彩绘画的工具、材料、特性及技法 --- 30

第一节 水粉画的工具、材料及特性 30

- 一、水粉画的工具与材料 30

二、水粉画的特性 32

第二节 水粉画表现技法 32

一、颜色的调配与使用 32

二、笔法及笔触 34

三、接色法 36

四、基本技法 36

五、特殊技法 37

*第三节 水彩画的工具、材料、特性及技法 38

一、水彩画的工具、材料 38

二、水彩画的特性 39

三、水彩画的基本技法 39

*第四节 油画的工具、材料、特性及技法 41

一、油画的工具、材料 41

二、油画的特性 42

三、油画的技法 43

第四章 静物写生 45

第一节 静物的摆设 46

一、物体之间的形体比例 46

二、物体之间的明度关系 46

三、物体之间的色彩关系 46

第二节 静物的构图 48

一、多样统一规律 48

二、均衡规律 49

三、疏密规律 50

第三节 静物的分类及表现方法 51

一、陶瓷器皿类 51

二、金属制品及玻璃器皿类 53

三、水果与蔬菜类 53

四、花卉类及其他 54

第四节 静物写生的方法与步骤 56

一、观察思考 56

二、构图起稿 56

三、着色 57

四、深入刻画 57

五、调整完成 59

附1：光的规律与素描的关系 59

附2：不同角度的光源特点及写生 61

第五节 静物写生中易出现的问题及对策 63

一、粉 63

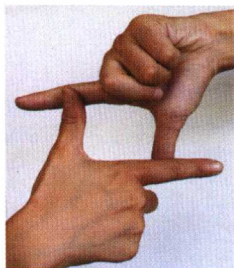
二、花 63

三、脏 64

四、灰	64
五、火	64
六、腻	64

第五章 风景写生	66
第一节 选景与构图	67
一、选景	68
二、构图	69
第二节 观察与表现	71
一、物象的观察与表现	71
二、不同季节的色彩变化与表现	76
三、画面空间的表现	78
四、画面点景人物的表现	78
第三节 风景写生的方法与步骤	80
一、确定构图	80
二、着色	80
三、深入刻画	80
四、调整完成	82
附：小色稿的练习	82

*第六章 装饰色彩	84
第一节 装饰色彩的特征与组合	85
一、装饰色彩的特征	85
二、装饰色彩的组合	85
第二节 装饰色彩的表现方法	86
一、处理好主色调和色彩的主从关系	86
二、搭配好色块间布局的均衡效果	87
三、节奏与韵律	88

第七章 色彩作品欣赏	91
-------------------------	-----------

主要参考书目	166
---------------------	------------

(注：加 * 号为选读章节)

第一章 概述

色彩是绘画学中的重要学科。从古至今，色彩的历史源远流长，原始人就已将固体或液体颜料涂抹于面部与躯干，还将外部环境着上色彩，如法国拉斯科山洞和西班牙阿尔塔米拉山洞的原始壁画。他们用醒目的红、紫、黑色作基调，以准确的线条勾勒野牛的外形特征，同时又巧妙地利用岩洞石壁的自然起伏来强调野牛身躯的体积感。那些或奔放或蜷曲的野牛群在用色上夹带着野性的原始生命力，感染着人们（图 1-1）。

公元 3 至 4 世纪，在西方社会人们已具有丰富的色彩表现力，基督教将他们的天国描绘成闪耀着各种宝石般光彩的理想世界。在这种精神影响下，产生了拜占庭色彩镶嵌艺术，光线透过教堂窗户的有色玻璃，获得神奇的色光变化，这种色光作用于人的视觉，就出现了金碧辉煌梦幻般的色彩。公元 8 至 9 世纪，爱尔兰僧侣为了传播福音，积极进行经籍传抄工作。他们在手抄本的装饰上颇费心思，形成中世纪初期特有的风格，创造出多种精细的色彩变化，且具有一定的秩序感。14 至 16 世纪欧洲文艺复兴以后，随着科学技术的不断发展，解剖学、透视学、光学被广泛地运用在绘画当中，画家们对光影产生了浓厚的兴趣，出现了明暗与色阶的推移。在这一阶段的作品中虽然造型非常完美，空间感极其到位，但是作品中的色彩主要还是物象的固有色，且大多以暖棕、褐色调为主（图 1-2）。

人类对色彩的应用已有相当长的历史，但从独立意义上讲，科学的色彩观却是到了近代才开始的，这是因为对色彩的研究必须要以光学的产生和发展作为基础。17 世纪 60 年代，在牛顿的“日光——三棱镜折射实验”之后，人类才知道白光是由七种可见光谱色混合而成

图 1-1 野牛（西班牙）

图 1-2 《西斯庭圣母》 拉斐尔（意大利）

图 1-3 大碗岛的星期天下午 修拉 (法)

图 1-4 黑鱼 乔治·勃拉克 (法)

条件下所产生的色彩变化，如亮部受光源的影响、暗部受环境的影响等，它所强调的是画面的色调、物象之间的色彩关系、丰富的色彩变化和具有质感、体积感、空间感、光感的现实物象。装饰色表现系统注重物体本身的固有颜色，基本排斥色光对环境的影响，它强调通过高纯度的色彩组合及平面的色彩布局，体现其平面装饰的特征。表

图 1-5 静物 魏斯 (美)

的，使颜色的本质得到了正确的解释。19 世纪，色彩科学得到发展，印象派画家们意识到潜在于自然表象中视觉的内在真实性，他们开始觉悟到绘画中存在着属于绘画自身的独立要素，并且有着自己的规律，这一要素就是色彩。印象派画家把色彩从自然中抽象出来，按照色彩自身的法则来表现自然规律。他们的这种色彩实践跨出了探索艺术纯粹性的一步，带来了整个艺术观的重大改变(图 1-3、图 1-4)。

综观绘画色彩的表现系统，可分四种：一为追求三维立体感的条件色表现系统；二为追求平面感的装饰色表现系统；三为追求主观感受的表现色表现系统；四为追求自身抽象语言的抽象色表现系统。在人类历史发展的长河中，特别是西方近现代对色彩的研究，拓宽了色彩的表现内涵。但不管其表现形式如何变化，这四种系统始终作为独立的具有不同认识观的表现体系存在。条件色表现系统注重客观对象在特定的色光条

表现色表现系统注重个人对客观对象的主观感受，它抛开了客观的造型和色彩，将自我情感的色彩挥洒在画面中，强调自我主观的情感感受，画面富有激情，色彩强烈。抽象色表现系统注重点、线、面、色在画面上的形式构成，完全偏离客观中具象因素的表现，将客观物象经过简化、提炼、放大、重新组合，以形式构成画面面貌，强调自身绘画语言特征的发挥，产生特有的抽象效果(图 1-5、图 1-6、图 1-7、图 1-8)。

图 1-6 都市（局部） 费尔南·莱热（法）

图 1-7 布列塔尼海滨中的两个人
夏尔·费利格（法）

现阶段我国中等学校的绘画色彩教学要求以条件色表现系统作为主要的色彩训练手段，其目的是让初学者在研究运用色彩的过程中学会观察、了解自然界中色彩变化的基本规律；通过色彩写生练习，培养运用色彩语言来表现物象的能力和在特定的条件下对客观对象的形体、结构、色彩、空间以及虚实进行真实表现的能力。

如何学习色彩非常重要，正确的学习方法能取得事半功倍的效果。初学者首先应进行静物写生练习，然后再过渡到风景写生等其他形式。静物写生在室内进行，光线相对稳定，色彩单纯、明确，是初学者理想的学习方式。风景写生属于外光作业，色彩亮丽、丰富，光色变化快，景物空间大，色彩繁杂，是培养作画者概括色彩与掌握色彩空间透视能力的极好方法。其次要不断提高自身的审美修养和鉴赏能力，向大师学习，学习他们的色彩感觉，学习他们处理画面色彩的技巧，学习各种技法与经验等，养成多思考，多看好作品的习惯，不断提高自身的审美品位。

图 1-8 门 汉斯·霍尔曼（德）

色彩绘画使用的材料常见的有油画、水彩、水粉等。目前国内很多艺术院校特别是工艺美术设计类专业院校大都将水粉作为色彩训练的主要材料，那是因为水粉颜料被广泛地使用在广告、工艺美术、设计等诸多应用美术领域，是很实用的一种绘画材料。水粉画以水调和胶质及不透明颜料绘制而成，是西洋画体系中的一个类别，在表现形式上与油画、水彩有很多相通的地方，既可以像油画那样具有丰富的色彩变化及很强的色彩覆盖力，又可以像水彩画那样产生水色淋漓、透明润泽的特殊效果。就色

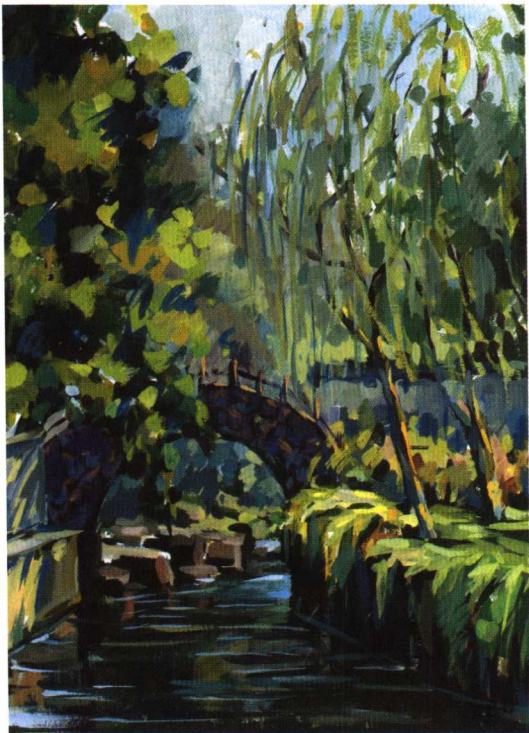

图 1-9 月园春色

彩的基础训练角度而言，水粉画在对色彩基本规律的诠释和色彩关系的处理上，与其他材料如油画、丙烯、水彩等是一致的。水粉画所需要的工具材料简单，画完后可以直接用水清洗干净，颜料在调色盒中可以较长时间保持湿润，价格低廉，使用携带都非常方便。

水粉画颜料有很强的色彩表现力，但有一个较大的缺憾就是在干湿不同状态下出现的变色现象。有时颜色干后变浅，有时颜色干后又变深，令作画者觉得较难控制。这种“变色现象”也对我们表现水粉时提出了更高的要求。因此想要画好水粉画，必须经过大量的实践，不断地积累经验，才能熟练地掌握水粉画的技法和了解色彩的特性及变化规律。

随着现代社会的飞速发展，绘画材料的不断改进，绘画观念的不断更新，作画的表现手法更不断呈现多样化，这些都给学习色彩提出了更高的要求。我

们在学习实践中，既要具有扎实的基础，又要不断地探索，才能为自己的作品注入鲜活的血液，使作品更富生命力（图 1-9、图 1-10）。

图 1-10 陶罐与蔬菜

思考与练习

1. 试述色彩的发展过程。
2. 结合具体的作品，谈谈绘画色彩的四种表现系统。
3. 简述学习色彩的目的与方法。
4. 简述油画、水粉画、水彩画的特点。
5. 谈谈水粉画被广泛地作为教学手段的原因。