

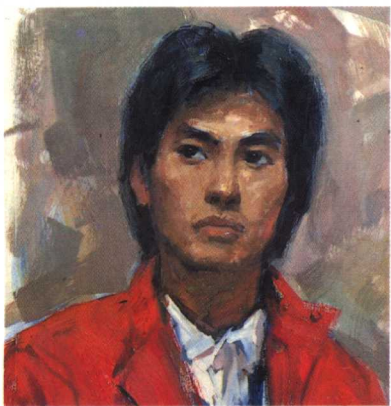
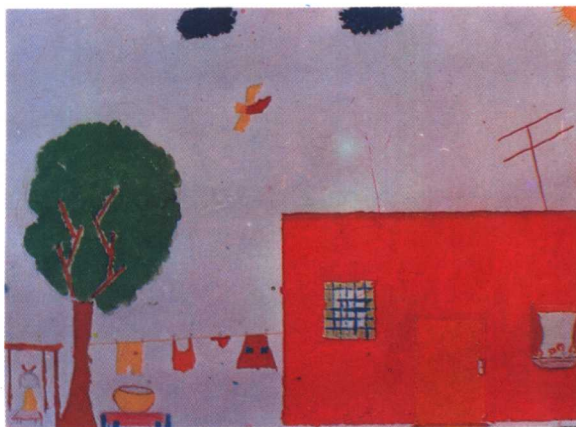
美术辅导系列教程

美术之路

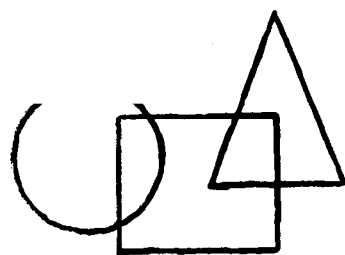
鲁迅美术学院 编

辽宁美术出版社

色彩写生

MEISHUZHILU

MEISHUZHILU

本丛书由辽宁电视台
编成系列讲座播出

图书在版编目 (C I P) 数据

美术之路: 色彩/ 鲁迅美术学院编. —沈阳: 辽宁美术出版社, 1994

ISBN 7-5314-0857-0

I. 美… II. 鲁… III. ①美术—自学参考资料②色彩—技法 (美术) IV. J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (94) 第04518号

美术之路 (色彩分册)

Mei shu zhi lu Se cai fen ce

宋惠民主编 任梦璋 李福来 马文启 副主编

辽宁美术出版社出版 阜新市印刷总厂印刷
(沈阳市和平区民族北街29号) 辽宁省新华书店发行

开本: 787×1092 1/16 印张: 7

印数: 122,853—125,853 册

1990年12月第1版

2000年11月第13次印刷

责任编辑: 阎义春

责任校对: 侯俊华

ISBN 7-5314-0857-0/J.176

定价: 19.80元

我的家 埃瓦尼·安托尼亚·多斯·桑托斯 12岁 女 巴西

静物色彩写生 祝福新

学习美术知识的良师
提高美术素养的益友

为《美术之路》出版题

王义九
己巳年
初夏

序 言

王充闾

我们中国有句古话，叫做“爱美之心，人皆有之”。当你读到一篇真切感人、清新隽永的诗文佳作，或者面对一处秀丽、奇特的自然风景的时候，总会在心灵湖泊中荡起美感的涟漪，喜欢它，欣赏它，留恋它。说明爱美属于人的一种本能，是人的生理和心理的内在需要。美的事物能够震撼人的心灵，陶冶人的性情，可以激起人的注意、记忆和想象，引起喜悦、同情和爱慕，使人得到精神上的享受。

人的爱美天性，在青少年时期表现得最为敏感和活跃。如何根据青少年的特点，进行审美教育，是培养社会主义新型人才的一个十分重要的课题。现在，我国的大、中、小学校已经把美育与德育、智育、体育摆在同等重要的位置。它的功能是用现实美和艺术美来感染受教育者，培养人的高尚的审美情操，提高人的感受、理解和创造现实美与艺术美的能力，完善人的感情和心理结构，为建设社会主义精神文明和培养人的心灵美、行为美服务。

美，总是具体的、形象的，比如，我们说一朵鲜花的美，指的是具体的花，活生生的花，甚至是带着露珠的花。美，也是可感的，即是可以凭着欣赏者自己的眼睛、耳朵和其他器官直接感受到。美的形态一般分为自然美、社会美、艺术美三种。其中，艺术美最集中地体现人对于美的创造性。艺术的最大特征就是美。艺术的最主要的社会功能就是审美教育作用。

艺术的审美教育作用，以浸染、熏陶、潜移默化为主要特征。它对于人的精神生活的影响，既入微，又渗透，象三春灵雨一般，“随风潜入夜，润物细无声”。长期的美育熏陶，可以提高人们认识美、爱好美和创造美的能力，使人逐步形成一种完美的心理结构和心理定向，从而对人的一生的全部精神生活发生深刻而久远的影响。国外也很重视这个问题。1985年我在日本北海道留萌市访问过一所小学，看到教室中挂着各种彩带，上面系着种种工艺品；墙上贴满了学生自己绘的图画作品；黑板两侧放着金鱼缸和装有蟋蟀、翠鸟、鸡雏的笼子，都是学生从家中带来的。我向陪同参观的“教头”（教育长）询问：“不怕这些东西分散小学生的精力吗？”他说：“精神贯注来源于浓厚的兴趣；而只有学生的精神处于最佳状态，浓厚的兴趣才能培养起来。教室布置得富有艺术情趣，有助于培养学生的审美情操和从小热爱生活的感情。”

一般地说，人们对于美的事物的直接感受主要靠视觉。视觉形象往往比较具体、确定。由色彩、线条、形体等要素构成的形象，具有一种形态的实感；又兼视觉所感受的画面占据一定的空间，真切实在，距离人的生活经验较近，因而容易引起联想，促进理解，进而

产生美感共鸣。所以，歌德称视觉为“最清澈的感觉”。作为视觉艺术的美术，从幼儿到老年伴随人的一生。幼儿对世界的认识，最初是从图画开始的，“看图说话”是儿童教育的一个最基本的方法。美术是进行审美教育的重要手段。所以，从幼儿园到小学到中学，美术课一直是最基础的学科之一。美术课并不是单纯地为培养画家而开设的。我们通过美术课教育，不仅能提高学生认识美、欣赏美、创造美的能力，促进学生美术才能的发展，而且对于培养学生高尚的情操、完美的性格，形成爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的道德观，都有积极的作用。

为了适应社会主义现代化建设的需要，培养德、智、体、美、劳全面发展的人才，现在的大学里，除了建筑、轻工等院校已将美术课列为必修科目，许多理工、医农、文史类院校也陆续开设了美术选修课和美术基本知识讲座。美术正在成为新一代知识分子智能结构中一个重要组成部分。相当多的城乡青年也把掌握美术技能作为一种新的谋生手段。当前，以美术来培养人才，以美术来美化生活的热潮，正在全国范围内兴起。社会教育的热点，标志着大众教育意识的自觉性趋向。近年来兴起的“美术热”，反映出大众教育意识对青少年美育的重视，对完善青少年思想感情、心理结构的追求，对提高青少年德、智、体、美、劳全面素质的关注。

社会教育、家庭教育与学校教育历来是相辅相成的。社会“美术热”的兴起，对学校的美术教育无疑是一个很好的推动；而社会“美术热”的健康发展、完善提高，又有赖于学校美术教育的引导。由鲁迅美术学院组织数十位教师编写的这部美术自学教程丛书《美术之路》，就正是为了引导社会上的“美术热”应运而生的。这是一桩大有功于社会、大有益于文化的善举。

鲁迅美术学院素以强调基本功训练，强调教学与创作结合、教学与实践结合而著称。《美术之路》丛书发扬和体现了这个特色，针对不同年龄层次、不同自学程度，循序渐进、由浅入深地讲解美术各个基础学科的基本技法，给广大青少年展示出清晰可见的、足可逐步攀登的阶梯。由于解说文字详尽明了，范画、图例规范翔实，加上电视这个最广泛、最有效的传播媒介的有力配合，相信一定会受到广大读者的热烈欢迎，获得显著的教育成果。

可以预期，通过学校美术教育与社会美术教育、家庭美术教育的相互促进，相挽前行，必将对全民族的审美教育、全社会的精神文明建设，产生巨大的推动作用；按照美的规律去认识美、欣赏美、创造美、发展美，必将逐步成为更多的美术爱好者的自觉的要求和自觉的行动。

本书由《美苑》编辑部执行编辑：

文字编辑：丁巧巧 张 晨 李凤英

总体设计：未 来

摄影翻拍：姚殿科 朱新华 吴 洪

特约编辑：刘思旗 赵东立 刘 岩

美术之路 色彩写生

编著者：李福来 祝福新
孙文超 徐加昌
王玉琨

辽宁美术出版社

目 录

引言 (1—2)	15
儿童学色彩画 (3—7)	19
绘画色彩基本知识 (8—12)	31
静物色彩写生 (13—20)	43
人物色彩写生 (21—28)	61
风景色彩写生 (29—32)	79
高考指要 (33—34)	93
名画欣赏 (35)	101

提 要

1. 色彩概说

色彩, 在艺术上的运用源远流长——客观色彩与色彩美感训练——《美术之路》色彩写生分册编写原则

2. 色彩与素描

色彩写生与素描同为造型艺术的基础学科, 二者相辅相成——色彩写生的目的, 是培养用色彩造型的能力

3. 儿童画与色彩

儿童对色彩的认识和发现——儿童色彩画特点——指导儿童学色彩画要注意其心理特点

4. 蜡笔画和彩笔画

蜡笔画特点——画蜡笔画的方法——画蜡笔画应注意的问题——彩色笔的应用

5. 水彩画和彩墨画

水彩画的特点、方法和训练要领——彩墨画的特点及其画法。

6. 想象画和临摹画

儿童想象画的特点——如何指导儿童画想象画——把临摹作为辅助手段

7. 色彩写生训练

儿童色彩写生训练的宗旨——儿童色彩写生画分析——色彩写生训练要循序渐进

8. 色彩的生成和要素

原色——间色——复色——补色——色相——明度——彩度

9. 自然色彩与绘画色彩

固有色——环境色——光源色——从自然色彩到绘画色彩

10. 色彩的观察和应用 (一)

色彩有高雅和低俗之分——画面的整体色调——大块颜色——画面中素描关系的明暗效果

11. 色彩的观察和应用 (二)

主动的作画意识——色彩写生的基本规律

12. 水彩画·油画·水粉画

水彩画特点——油画特点——水粉画特点——水粉画的作画方法有三种

13. 静物色彩写生的基本要求

色彩写生自静物入手——强调色彩块面布局合理, 色彩关系调和, 形体塑造真实, 有自身的色彩面貌, 生动传神

14. 色彩写生的静物设置

要突出一个主题——形体的选择、色彩的选择——摆置中的背景与主体——注意布局形式的新异与完美

15. 静物色彩写生的准备

画纸, 调色盒——角度和构图——画素描轮廓

16. 画小试色稿

要快, 保持新鲜感——大的色块对比——总体色调和谐——对照静物调整

17. 画大色彩关系

背景色彩——画面基调——把握色彩造型的冷

暖、明暗关系

18. 具体塑造形体

光、色效应的深入分析——突出色彩的形象感
——照顾物体与环境色调的联系

19. 作品的润色与情调

为主体“点睛”——使整体和谐——依色彩情趣调整

20. 灰色调静物色彩写生

灰色调的变化是总体的色彩变调——起稿——画大色调——整形——整体艺术处理

21. 人物色彩写生的基本要求

利用色彩魅力反映客观对象——体现基本的素描关系——注重感受和情绪的表达

22. 人物色彩写生的一般常识

人物的色彩特征——不同光线下的色彩规律

23. 人物头像色彩写生准备

工具准备——心理准备——分析写生对象的特点

24. 人物头像色彩写生方法（一）

线造型——明暗造型——色彩造型

25. 人物头像色彩写生方法（二）

依循光线的明暗、冷暖变化规律——向头像明部过渡——画背景及衣服——画头像亮部色彩——画头像的高光——归纳、整理

26. 半身人像色彩写生要点及准备

强调主次关系、虚实关系、空间关系——工具

准备和心理准备——分析写生对象的特点

27. 半身人像色彩写生步骤（一）

起稿——单色确定轮廓和大体明暗——画对象的实际颜色倾向——涂大调子

28. 半身人像色彩写生步骤（二）

深入刻画的意义——面部刻画——衣纹刻画——手的刻画——调整与整理

29. 风景色彩写生的选景与构图

依自己的感受选景——地平线的确定——主体形象的确定

30. 风景色彩写生的步骤

起稿——铺大色——深入刻画——调整归纳

31. 风景色彩写生的光、色规律

色彩的情调——色彩的鲜明对比和微妙对比——不同光线下的色彩变化——深入认识自然景观的色彩关系

32. 风景色彩写生的几种特殊的表现方法

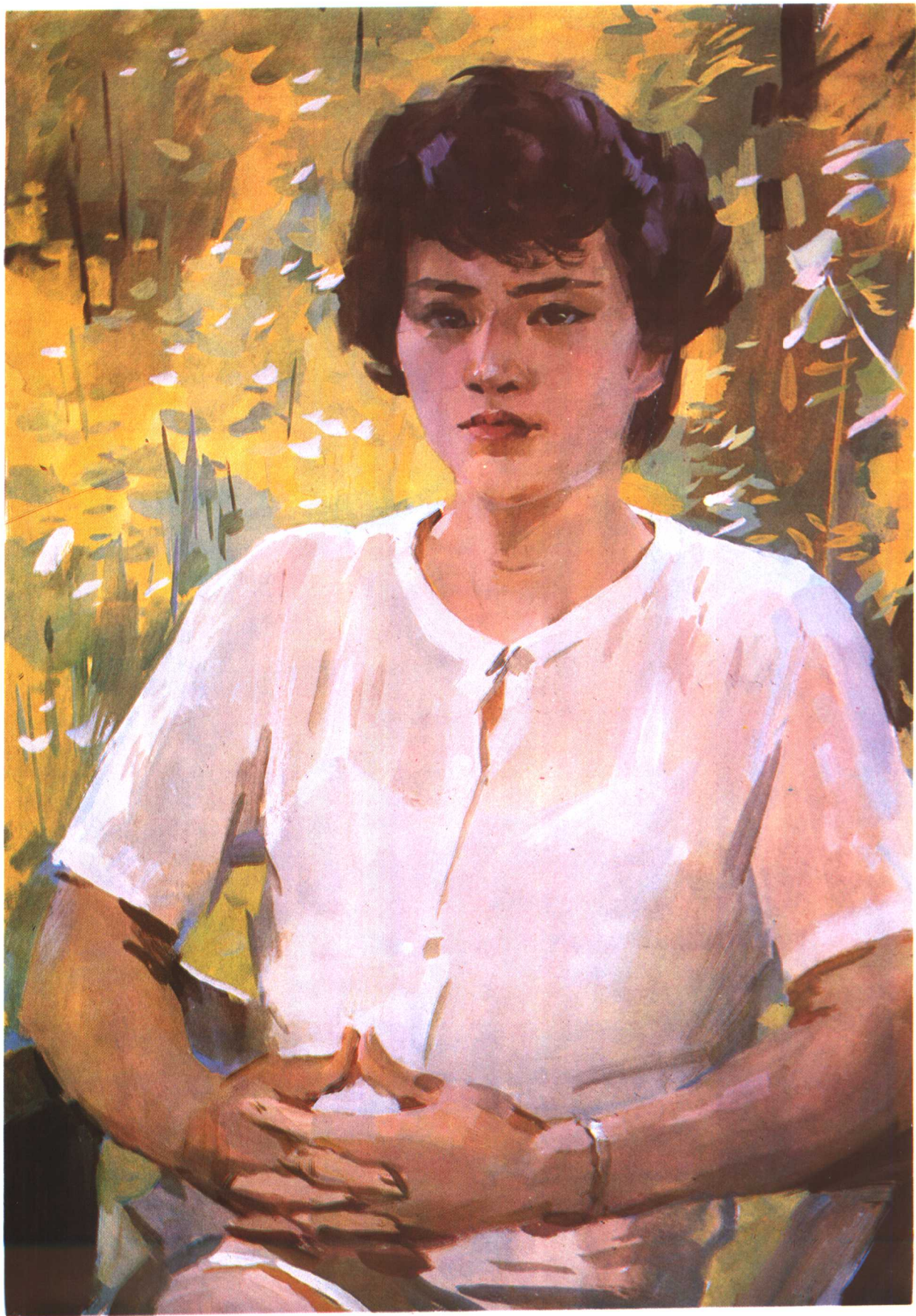
树和水的画法——草地和野花的画法——雪地的画法——街市风景的画法

33. 美术高考与试前准备

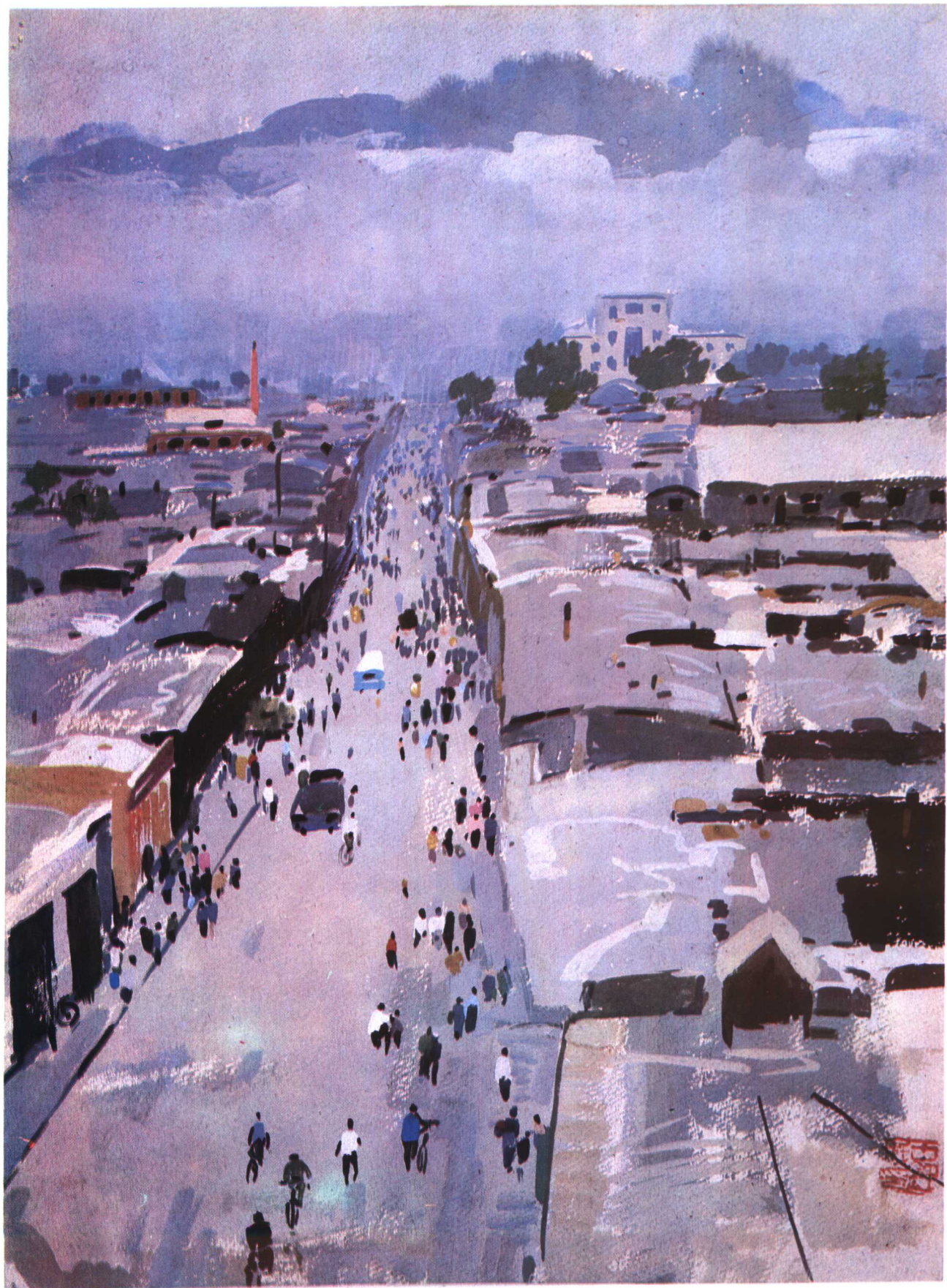
考试的基本原则——测试考生的色彩感受素质——考察考生对色彩的观察方法和理解力——考察考生的色彩表现能力

34. 高考试卷评点

35. 名画欣赏

半身像（水粉画） 柏芳景

山海关南大街（水粉画） 王玉珉

引言

李福来

1

色彩概说

色彩的感觉是美感的最普及的形式

——马克思

色彩，奥妙无穷，万物皆备，依光呈相，从物成形，应四时而异，随阴晴而变，能使人亢奋、愉悦、心神舒畅；也能驱人压抑、哀愁、情思郁悒。视觉感受经验作用于人的心理所产生的移情作用，使自然色彩具备了情感的品格，它的明晦、冷暖、纯浊变幻，会透过直觉，激发思维，影响人的心理取向，形成迥然不同的审美判断，据此而产生的共识性法则，便是艺术活动应遵从的规律。色彩，也就成了美术家致力研究的课题。

色彩，在艺术上的应用源远流长。

原始社会，记载初民渔猎、农耕、歌舞、祭典、格斗生活的彩陶、岩绘、壁画等人类早期文化遗迹中，不仅显示了先民们以流畅、粗放的线条随心所欲地塑造形象的造型技巧，也渗透着对色彩所抱有的强烈而浓厚的情致和兴趣，创造出富丽、典雅、古朴、浪漫、富于独特审美内涵和神秘色彩的杰作。

随着社会的演进，文化发展的飞跃，美术从原始的自发性创造意识跨进以社会功利为目的的历史阶段，成为社会文化形态的一个支脉之后，其价值和功能发生质的变化，构成独立体系，成就日渐辉煌。从东方金碧青绿的汉帛重彩到西方妍丽堂皇的神殿壁画；从敦煌的盛唐彩绘到巴比松的近代印象派，上下数千年，纵横几万里，世界绘画艺术发展史中贯穿着一个代代揭示、永无穷尽、引人入胜的主题，这就是——色彩的奥秘。

自然科学家，通过实验和辛勤探索，证实了光和色的内在联系，发现其存在和生成的真理。诚然，是对科学和艺术的重大贡献，为艺术家所致力色彩学研究提供了理论依据。但科学的发现仅是揭示真理，解释现象，距艺术的创造、感受和表达以至凭借感情去驱动，仍相去甚远，不能等同视之。

艺术家固然不可对科学家所证实的理论熟视无睹，且要尊重、吸收，借以明了客观色彩存在的规律；同时，必须明确：艺术家的天职在于对色彩的发现。

客观色彩，因光照度之变而变，呈动态，就具体色彩而言，其存在的形态，在时间上具有相对的恒定性。例如夏天的绿树、秋天的红叶、黄色的土地、紫色的苜蓿花，其色相值会延续相当长的时间，不会瞬息突变，幻化成其它颜色。这是任何具备正常视觉生理机能的人都感知得到的。但由于人的性别、年龄、职业、文化程度、生活时代、心理素质以及对色彩的反应能力的不同，每个人对同一色彩现象所做出的色彩判断会有悬殊的差异，其实质，是在具体色彩的色度、色性、色调的感受能力上存在着心理距离，有的敏感，有的迟钝，有的准确适度，有的判断失误。色彩训练，也即色彩美感训练，其宗旨在于启迪和唤醒人们视觉的色彩感受潜力，强化色彩感受的敏锐性。以培养正确的观察方法，引导