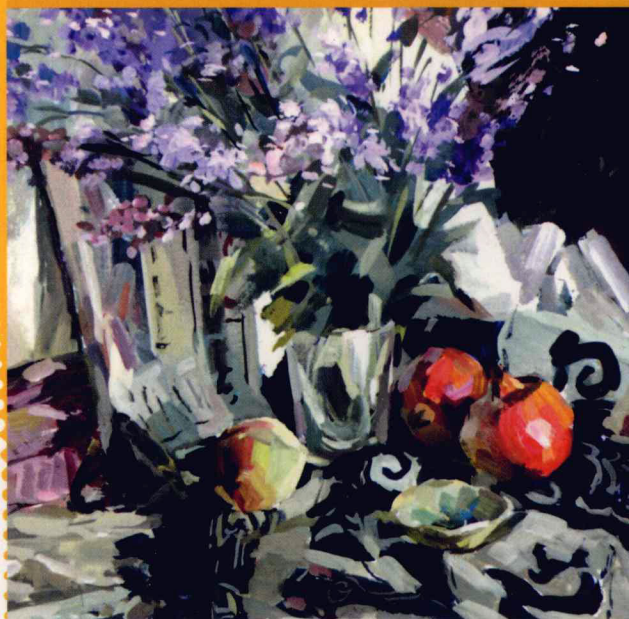

主 编 傅 凯
副主编 靳鹤琳

高等院校艺术设计专业通用教材

Y I S H U S H E J I

色 彩

上海科学技术出版社

高等院校艺术设计专业通用教材

色 彩

主 编 傅 凯
副主编 靳鹤琳

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩/傅凯主编. —上海:上海科学技术出版社,
2010.1

高等院校艺术设计专业创新教材
ISBN 978—7—5323—9808—9

I. 色... II. 傅... III. 水粉画:写生画—技法(美术)—
高等学校—教材 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 054107 号

上海世纪出版股份有限公司
上海科学技术出版社 出版、发行
(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)
新华书店上海发行所经销
苏州望电印刷有限公司印刷
开本 889×1194 1/16 印张 7
字数:111 千字
2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷
ISBN 978—7—5323—9808—9/J·99
定价:45.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向工厂联系调换

序

近年来,随着我国综合实力的增强,设计的重要性已被社会普遍认识,设计不仅能促进经济的增长,而且极大地提高了人们的生活品质和对美的需求。因此,艺术设计专业在我国的高等院校中得到蓬勃的发展。

设计专业有许多专业门类和专业方向,如建筑设计、工业设计、景观设计、室内设计、服装设计、动漫设计、包装设计、广告设计、装帧设计、家具设计,等等。由于不同专业有着各自的特点,他们之间既有共性又存在着差异性。其共性在于各类设计都是为人类创造具有实用价值的物质产品,同时又能满足人类的精神需求;差异性表现在它们的物质形态不同,使用功能的不同,选用材料和制造技术的不同。

设计是人类文化活动的一种现象,它经历了由无意识到有意识的发展过程,当人类社会进入工业化时代后,设计从一种个体的行为逐步发展成为科学化、系统化、集成化、多元化的思维创造活动;现代工业化技术条件下的设计与传统手工作坊式的设计制作最大的不同在于思想观念的转变、相关学科理论体系的建立、技术的进步、制作工艺水平的提高以及设计实践的不断探索、发展与进步。

设计教育就是要培养具有高度社会责任感,宽厚的人文知识,扎实的专业理论与专业基础知识,熟练运用专业设计方法,勤于思考,敢于创新的设计人才。

中国的设计教育起步较晚,只有短短几十年的时间,设计教育的体系、框架与方法还在不断的探索、借鉴、学习与实践中,还没有真正形成中国设计教育的特色与体系。正因如此,由上海科学技术出版社组织,国内众多高校艺术设计专业骨干教师参加编写的《高等院校艺术设计专业通用教材》力图在我国艺术设计专业基础教育方法和实践上进行探索与尝试,教材的特色主要表现在设计思路的培养,设计实践的锻炼,创新意识的提高,动手能力的增强。作为设计类专业基础教材需要有一个完整而明晰的思路框架,科学的知识体系和学习方法。当我们面对刚刚踏入设计学科陌生之门的学生时,思想的启迪,专业意识的建立,专业技能的培养,创造性思维的开启都和专业基础教育有着密切的关系。

专业基础教材对于刚开始接触专业的学生来讲是非常重要的,该套教材的编写充分考虑了我国国情和学生知识结构的现状,在对我国传统设计教育进行反思、分析、研究的基础上,吸取精华,对部分的知识点进行了实践性的改革和探索,并期望通过此教材展示其教学成果。

赵 军

东南大学建筑学院环境设计系教授

中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会主任

内 容 提 要

本书由浅入深、循序渐进地介绍了色彩、色彩写生的基础知识和基本技法。主要内容有:色彩的基本常识;色彩写生的常规要求;色彩的观察方法和色彩的表现技法;水粉作画步骤;师生优秀作品赏析等。

本书图文并茂,通俗易懂,色彩绚丽,引人入胜。主要以色彩水粉写生教学实践为主线,着重于学生水粉写生能力的培养,并将色彩学知识穿插于范例之中,以使学生在学习时有一种互动感,有助于学生对学习色彩产生兴趣,并为今后的专业学习奠定良好的基础。本书可作为高等院校艺术设计专业的教材,也可供自学者参考。

高等院校艺术设计专业通用教材

丛书编委会主任

赵 军(东南大学)

丛书编委会副主任(按姓氏笔画排序)

王安霞(江南大学)

张 锡(南京理工大学)

徐 雷(南京林业大学)

丛书编委会委员(按姓氏笔画排序)

李 玫(扬州大学)

李春梅(黄淮学院)

张新荣(常州工学院)

陈启林(南京航空航天大学)

陈新生(合肥工业大学)

尚金凯(天津城市建设学院)

曹剑文(江苏技术师范学院)

傅 凯(南京工业大学)

谢质彬(宁波大学)

靳鹤琳(天津中德职业技术学院)

前言

色彩和素描一样属于造型的基础范畴,是造型艺术的主要表述方式,在造型活动中有着不可取代的作用。学生通过对色彩理论和色彩写生的学习,获得对自然形态色彩明确、强烈的体验,并协调、训练眼与手的一致性,从而可对色彩及色彩原理有一个初步的认识。

近些年来,我国许多艺术院校的艺术设计专业蓬勃发展,更有许多原来没有这方面专业的院校因看到社会对艺术设计人才需求量较大,争先恐后开办了艺术设计相关专业。从教学规模上看,尽管许多高校在教学与专业建设上都在不断进行完善和改革,并出现了令人欣喜的发展形势,但从逐年教学成果和笔者作为从事艺术设计教学近20年的教师经验来看,还是存在一些问题。就色彩教学来说,大致存在以下几个问题:

(1) 由于多种因素,许多艺术设计院校不断扩大招生规模及考试制度的局限性,以致多数艺术学生的基础比较差,对色彩毫无认识,且认识不到应用色彩水平的高低与设计能力的培养有着必然的联系。

(2) 电脑的介入与日益进步的设计软件的开发,使得广大艺术设计专业的学生对电脑的依赖日益严重,他们错误地认为电脑可以解决所有的问题,可以弥补其自身基础的不足。

(3) 对于大多数设计专业院校来说,进行色彩教学的态度尽管是积极认真的,但在教学过程中,往往找不到一本适合色彩教学的教材。市场上已

有的教材往往都是些围绕高考出版的色彩教材,在程度上既不深又不广,不适合艺术设计专业的学生使用。

鉴于以上种种原因,本书所采用的色彩训练形式是根据系统理论原理,从色彩教学的整体观念出发,围绕不同视觉要素基本能力的培养而拟定的,即准确的描绘能力、结构的分析能力、明暗的表现能力、构思的创造能力。这些色彩训练都以不同角度、不同性质、不同层面的观察为起点,力求在自然规律和形式美学规律的普遍认识中实现教学目的,让学生多方位地接近自然,多角度地思考色彩造型和空间课题,建立符合设计需要的思维方式和各种基本能力,观察发现、艺术再现、综合表现,为将来的专业创作打下良好的基础。

本书适用于各类艺术和艺术设计院校专业师生及自学考试师生使用。

在本书编著过程中,曾得到南京艺术学院有关教授,以及其他著名水彩、水粉画家和美术教育家的大力帮助,同时也得到南京工业大学建筑与城市规划学院教授杨雪的大力支持及江苏技术师范学院曹剑文教授的关心,这里一并表示衷心的感谢。

本书中的作品,除有明确标注外,均由傅凯提供。

由于作者水平有限,在本书中难免有不妥之处,敬请读者批评指正并谅解!

傅 凯

目录

第一章 概述

第一节 观察色彩	2	三、从理论上认识色彩	8
一、变化的色彩	2	四、色彩的作用	9
二、整体观察与比较	3	第三节 色彩原理	10
第二节 认识色彩	7	一、色彩的形成	10
一、从生活中感知色彩	7	二、色彩的组成	10
二、从艺术作品中体味色彩	8	三、色彩的属性	12

第二章 水粉画与色彩表现

第一节 水粉画的历史与特点	14	二、水粉作画的步骤	21
一、水粉画的历史	14	第四节 水粉画的表现技法	24
二、水粉画的特点	15	一、干画法(厚画法)	24
第二节 学习水粉画的途径	16	二、湿画法(薄画法)	25
一、素描基础	16	三、干湿结合画法	27
二、色彩临摹	16	四、块面画法	27
三、色彩速写	16	五、点彩法	28
四、色彩写生	17	六、平涂法	29
五、色彩的默写和创作	17	七、要点提示	30
第三节 水粉画的表现形式与用笔		第五节 水粉画的常见现象	31
技巧	20	一、问题分析	31
一、水粉画的表现形式	20	二、友情提醒	32

第三章 静物写生

第一节 静物的组织与摆放	34	三、画面大小	36
一、确立主题与基调	34	四、构图形式	36
二、合理布局	34	五、要点提示	36
三、选择采光	34	第三节 静物写生的步骤演示	36
四、避免叠放	34	一、单个静物写生的步骤	36
第二节 选择视点与构图	35	二、画法提示	41
一、透视的基本原理	35	三、整组静物写生的步骤	41
二、选择视点	35		

第四章 风景写生

第一节 风景写生的目的和任务	44	三、适当增减、构图完整	45
一、风景写生的目的	44	四、选择取景手段	45
二、风景写生的任务	44	五、主要构图形式	46
第二节 选景原则与主要构图形式	44	第三节 风景写生的步骤演示	48
一、先小后大、先少后多	44	一、局部景色写生的步骤	48
二、小中见大、意图明确	45	二、完整风景写生的步骤	54

第五章 色彩人物写生

第一节 色彩人物写生的步骤 与难点	60	第二节 色彩人物头像写生的 步骤演示	62
一、先临摹后写生	60	一、粗略轮廓	62
二、先局部后全部	60	二、先画深和远	62
三、先简单后复杂	61	三、完善调整、刻画细节	63
四、难点提示	62		

第六章 作品欣赏

第一章 概 述

第一节 观察色彩

在心理学中,把观察能力、记忆能力、想象能力、思维能力、实践能力称为智力结构的五大要素。其中观察能力在首位想必是有道理的。

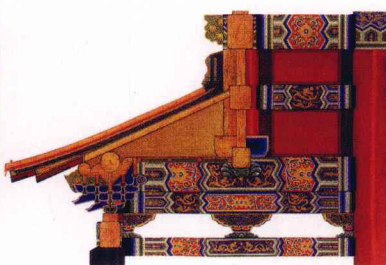
色彩是绘画中十分重要而富有魅力的艺术语言。色彩写生是再现自然、再现生活的真切、有效的表现手段。使学生在作画过程中,正确地观察和掌握客观物体的色彩规律、提高色彩的分辨能力和使用色彩造型的能力是色彩写生的关键。因此,要提高作画者的色彩写生水平,不仅要强化色彩意识,还要掌握对色彩正确的观察方法。(图1-1)

(a) 环境设计

(b) 建筑彩绘

(c) 民间图

(d) 汽车

(e) 赛车

(f) 云锦

图1-1 观察色彩

一、变化的色彩

“蓝天白云、绿树红墙”,难道天真的是蓝色的吗?树真的是绿色的吗?如果真是这么简单,我们学习色彩也就容易多了。自然界色彩和谐完美,那是因为我们看到的是在统一光源中的色彩。大多数人能够分辨出物象的固有色,艺术家能以独特的审美眼光感受到优美的色彩及色调并发现与掌握其规律。同一片天空中,或蓝或紫、或冷或暖,只

有仔细的感受或体会,才能发现它们的微妙之处。由于空间远近与明暗的差异,使得不同的色相、明度、纯度的颜色呈现出无穷无尽的变化。

二、整体观察与比较

1. 整体观察

如果整体观察是为了把握和控制画面的基本色调和大的色彩关系,对描绘对象的整体关系进行全方位的观察,那么,比较则是在对对象深入刻画时不可缺少的过程。因为任何物体的色彩都不是孤立存在的,要认识色彩并对色彩进行观察的唯一正确方法就是在整体观察的基础上再加以互相渗透和比较,两者相辅相成、不可分割。俗话说:“有比较才有鉴别。”但是,由于每个人对色彩的敏感度不同和喜好上的差异,如果没有养成对色彩正确的观察习惯,就不能对色彩关系进行客观的辨别,对色彩的性质也就很难给予准确客观的判断和表现。因此,要学好色彩就必须掌握正确的观察方法。

(1) 从心理上始终保持新鲜感,使大脑皮层一直处于兴奋状态。

(2) 时常放大瞳孔看对象,使对象包括所处环境尽收眼底,然后对物体间的色相、明度、纯度、冷暖关系等进行反复比较,仔细分辨其色彩倾向和微妙变化,这样才能正确认识色彩和准确表达色彩。(图1-2)

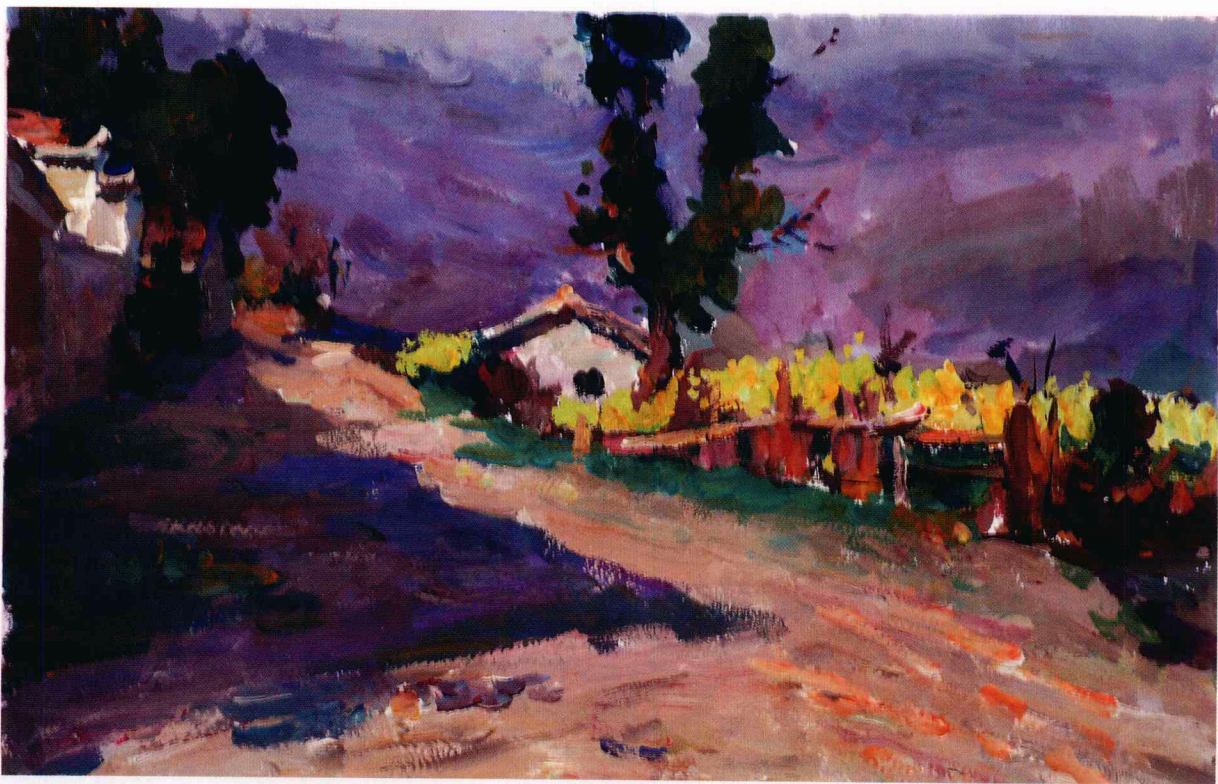

图1-2 山路(张涛)

2. 色调比较

色调是指各种颜色不同的物体所构成的色彩在明度、冷暖、色相、纯度等方面的总倾向。如对一幅画而言就是大的色彩效果,色调之间的比较,目的是为了确定色彩在明度、冷暖和色相上的倾向,这种倾向往往起着支配色彩的作用。它不但能使描绘内容在气氛特征上有一定的体现,还能使本来彼此不协调的色彩趋于统一。因此,在观察对象时首先要有全局观念,把对象包括对象所处的整个环境特征作为一个统一体来全面观察比较,在整体比较中捕捉色彩并形成一总的色调特征。图1-3这幅作品(冬天的云)明显呈现出黄暖色调,体现出冬天阳光的温暖。

图1-3 小屋(李春华)

3. 明度的比较

色彩的差别不仅是色相之间的差别,还包括各色相之间的明度差别,即色彩的深浅变化。在对色彩明度进行比较时,一定要把重要的和比较亮的颜色找出来,在把握大的黑白灰关系的同时,由深到浅排好序列,在作画过程中逐步表现出来。值得提醒的是,在此过程中应根据对客观对象的认识与理解,将对象的形体和色彩进行有效的概括、提炼,必要时可以稍加夸张、写意,使画面在整体效果上从色彩到形体都能做到既丰富多彩又不失其客观真实,从而增强其艺术感染力。图1-4中梨子的明度就比周围高。

图1-4 梨子

4. 冷与暖的比较

冷色与暖色是人们的生理感觉和感情联想。色彩的冷暖是互为条件,互相依存的,两种色彩相比较是决定冷暖的主要依据。没有暖的对比,冷色不可能单独存在,它们是对立统一的两个方面,色彩的冷暖感觉是通过整体分析比较而得出的。一般情况下,暖色光使物体受光部分色彩变暖而背光部分呈现其补色的冷色倾向;冷色光使物体受光部分色彩变冷而背光部分则呈现其补色的暖色倾向。图1-5的风景作品所体现出的冷暖很有特色。

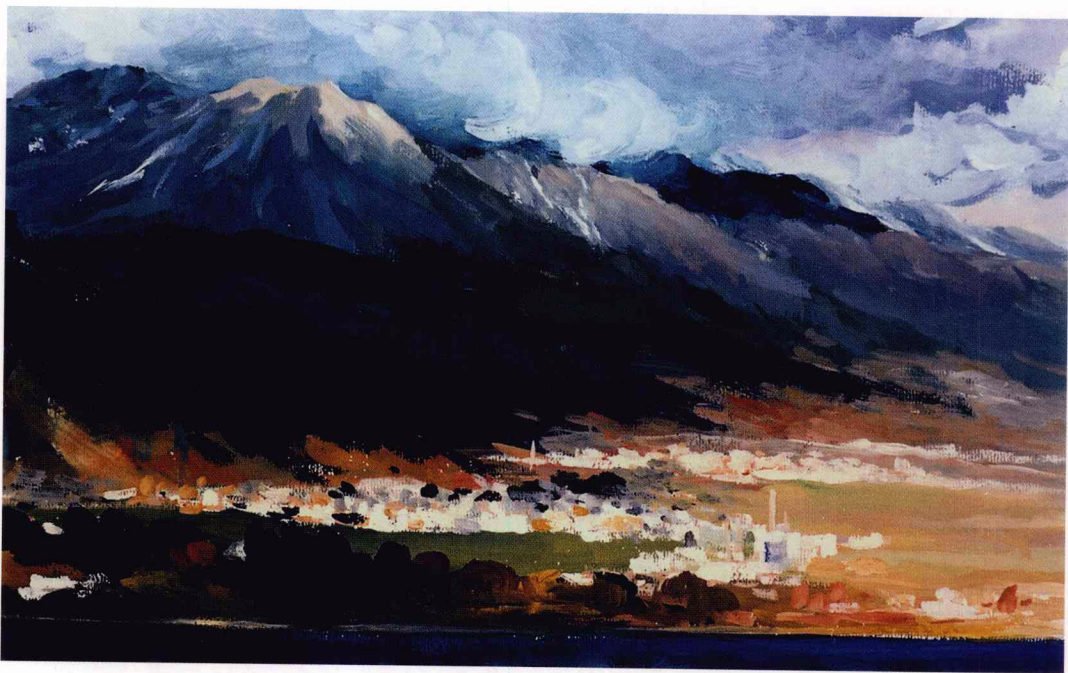

图1-5 风景(曹剑文)

5. 色相的比较

色相是颜色的相貌,比较直观容易辨别,通常只有在明度接近或者相同、冷暖难分的情况下,才用色相来作对比,并作相应的色彩处理。图1-6的作品可以看到明确的红、绿、蓝。

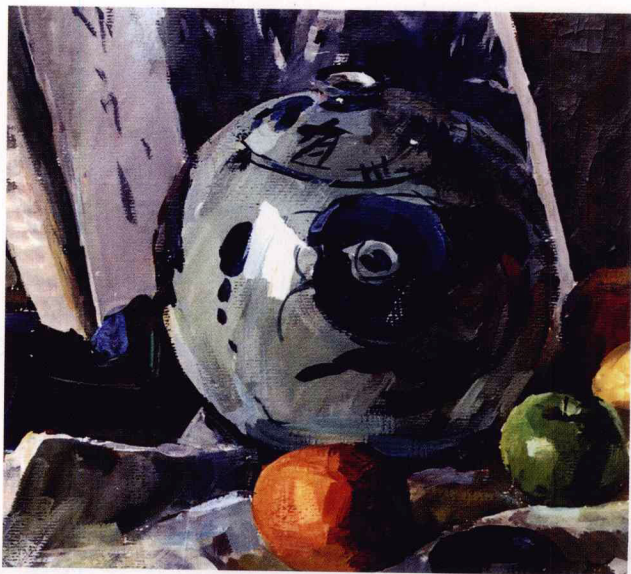

图1-6 瓷瓶

6. 反复综合比较

色彩在客观事物中的表现是有规律的,同时又是处于不断变化中的,每每最初看到觉得最明显的色彩关系,再看时这种对比相对会减弱,视觉自然容易选择一些次要的对象进行对比,这往往形成一种规律。经验告诉我们,在客观表现绘画练习中,要用第一感觉来确定色彩的基调,深入的观察来发现局部色彩的微妙变化。但是对于学习者来说,始终保持这种第一感觉来把握色彩的基调是比较困难的,这就要求学习者在色彩写生练习中,要主观和客观相互结合交替观察表现对象的色彩,而不能只是被动地看一样画一样,看一笔画一笔,这样绘制的结果将令人失望。(图1-7)

图1-7 静物(吴成曦
指导老师徐宏)