

高等教育“十二五”全国规划教材 / 中国重点美术学院系列教材 · 西安美术学院

色彩基础

赵 健 王风华 主编

20% 的最新教育理念

30% 的最新实战导航

50% 的经典案例解析

高等教育“十二五”全国规划教材
中国重点美术学院系列教材·西安美术学院

色彩基础

主 编：赵 健 王风华 副主编：杨 洋 董文通

人 民 美 術 出 版 社

中国重点美术学院系列教材·西安美术学院 编写专家委员会名单

主任: 王胜利 朱恪孝
副主任: 王 晓 孙黎明 赵万东 郭线庐
 韩宝生 贺荣敏 贺 丹
委员: 李 青 石 村 姜怡翔 潘晓东
 杨 锋 陈云岗 任焕斌 彭 程
 吴 昊 张 莉 赵 农 赵 健
 彭 德 周晓陆

图书在版编目(CIP)数据
色彩基础 / 赵健主编. -- 北京: 人民美术出版社, 2012.5

中国重点美术学院系列教材

ISBN 978-7-102-05847-4

I. ①色... II. ①赵... III. ①色彩学 - 高等学校 - 教材 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第078822号

策 划: 王 远
主 编: 赵 健 王风华
副主编: 杨 洋 董文通
参 编: 刘 沛 赵 玲 赵 力 谢小荣
 孟 欣 李建安 覃 超

中国重点美术学院系列教材·西安美术学院

色彩基础

出 版: 人 民 美 术 出 版 社
地 址: 北京北总布胡同32号 100735
网 址: www.renmei.com.cn
电 话: 艺术教育编辑部: 010-65122581
 010-65232191
 发行部: 010-65252847
 010-65593332
 邮购部: 010-65229381

责任编辑: 王 远
封面设计: 王 可
版式设计: 刘益春
制 作: 张钟心 王莉莉
责任校对: 马晓婷
责任印制: 赵 丹
制版印刷: 影天印业有限公司
经 销: 人 民 美 术 出 版 社
2012年6月 第1版 第1次印刷
开 本: 889毫米×1194毫米 1/16
印 张: 8
印 数: 0001-3000册
ISBN 978-7-102-05847-4
定 价: 45.00元

版权所有 侵权必究
如有印装质量问题, 请与我社联系调换

我国的美术学院很少有统一的实践课教材。以往的教师都以自编教材、个人教案作为授课文本，所以常常出现知识点不够全面或不够系统等问题。人民美术出版社为我们提供了这样一个统一编写教材的机会，发动更多的教师分章节撰写，可以对每个知识点更加深入地阐述，不仅使任课教师把多年的知识积累进行整理，也便于学生更加全面地了解专业实践课程的每个环节。就西安美术学院基础课教学来说，这也是多年来的一次教学汇总。

经过同仁们的努力，《色彩基础》教材终于出版成书。本书是西安美术学院造型艺术部成立后，在色彩教学大纲和教学计划的基础上组织了11位有丰富色彩教学经验的教师集中编写的实践性教材。这些教师长期从事基础课教学，对低年级学生色彩课程普遍存在的问题比较了解，故而有针对性地制定出了从理论导入到观察方法、实践操作的系统教学方案。经过编写组反复研讨，最终确定为色彩的基本概念和规律、色彩综合表现、课外色彩训练三个章节，细分为六个板块进行系统论述，包括课程概述、教学内容、案例示范、作品评析、经典鉴赏等具体内容，使教材能够深入浅出、图文并茂，可以在色彩课教学中为学生提供更加直观全面的理论和实践帮助。

本教材各部分编写工作分工为：

赵 健教授 统筹设计、体例结构、文字指导与定稿校对

王风华副教授 第一章色彩基础课程导论

刘 沛副教授 第二章第二节文字部分

赵 玲副教授 第四章第一节文字部分

李建安讲师 第二章第一节教学示范图文一套

杨 洋讲师 第二章第一节整体文字、教学示范图文一套

赵 力讲师 第二章第二节教学示范图文一套

董文通老师 第一章第一节教学示范图文一套、第三章第二节整体文字与两套教学示范

谢小荣讲师 第三章第一节整体文字与教学示范图文两套

覃 超老师 第二章第二节教学示范图文两套

孟 欣讲师 第四章第二节整体文字部分、教材文字校对

书稿完成之后，孟欣讲师做了大量的文字校对工作。另外，《色彩基础》一书得到了西安美术学院油画系的大力支持，潘晓东教授为我们提供了风景写生教学示范两套。于跃波老师、沙阳老师为本书的后期工作进行反复的整理与调整，对此我们深表感谢。

本教材是我院本科一年级学生的色彩基础课程教材，是和整体课程安排相对应的，由于编写时间有限，内容难免有所疏漏，希望读者提出宝贵意见，使本教材更加完善。

编 者

2012年4月

总序

肇始于20世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革，随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师授徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育家，也是艺术家、设计家，这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念，使艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式的发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材，这项工作长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

中国美术出版总社 社长
人民美术出版社

目 录

总 序

第一章 色彩基础课程导论 /1

第一节 色彩基础课程导论 /2

一、颜色的基本概念 /3

1. 原色 /3
2. 间色 /3
3. 复色 /3
4. 极端色 /3

二、色彩的形成 /3

1. 同类色 /3
2. 色彩的明度 /3
3. 色彩的纯度 /3
4. 色彩的互补 /4
5. 色彩的冷暖 /4
6. 色彩的调性 /4

第二节 色彩基础课程设计 /5

一、教学理念 /5

二、教学目的 /5

三、教学设计 /5

四、课外作业 /5

(一) 风景写生 /5

(二) 色彩日记 /6

第二章 色彩规律训练 / 7

第一节 同类色静物写生练习 /8

一、课程概述 /8

二、教学内容 /8

(一) 教学目的 /8

(二) 教学重点 /8

1. 观察方式及方法 /8

(1) 整体观察 /9

(2) 局部观察 /9

(3) 对比观察 /9

2. 如何打破惯性思维的束缚 /9

(三) 教学难点 /9

三、教学案例 /10

(一) 教师示范—— 李建安 /10

1. 静物的布置 /10

2. 素描构图 /10

教学示范：多视角构图 /10

教学示范：同一视角下的不同构图 /11

3. 色稿练习 /12

(1) 色彩构图 /12

教学示范：多视角构图及同一视角的不同构图 /12

(2) 色彩变奏练习 /13

教学示范：色调变化 /13

教学示范：纯度变化 /14

教学示范：明度变化 /14

4. 定稿与完成 /15

(二) 教师示范—— 杨洋 /17

1. 课程要求 /17

2. 静物安排 /17

3. 构图与色调练习 /17

(1) 俯视竖构图 /17

(2) 圆形构图 /18

(3) 正面构图 /18

4. 具体步骤 /19

(三) 教师示范—— 董文通 /21

1. 静物布置 /21

2. 构图与色稿 /21

(1) 椭圆构图 /21

(2) 方构图 /21

(3) 横长构图 /21

3. 定稿深入 /22

4. 完成稿 /23	
四、优秀学生作业评析 /24	
五、教师示范作品 /27	
六、经典作品赏析 /30	
七、延伸阅读 /32	
八、思考题 /32	
第二节 冷暖色、互补色练习 /33	
一、课程概述 /33	
二、教学内容 /33	
(一) 教学目的 /33	
(二) 教学重点 /33	
1. 正确的观察方法 /33	
2. 认识色彩的特性 /34	
3. 互补色、冷暖色的对比 /34	
(1) 补色对比 /34	
(2) 冷暖对比 /34	
(三) 教学难点 /34	
三、教学案例 /34	
(一) 教师示范——覃超 /34	
1. 静物的选择和布置 /34	
2. 两种光源下作业步骤 /35	
(1) 冷光源练习 /35	
(2) 暖光源练习 /37	
(二) 教师示范——赵力 /39	
1. 课程要求 /39	
(1) 静物的选择与布置 /39	
(2) 写生色稿的练习 /39	
(3) 独幅作业的完成 /39	
2. 互补色关系的色彩写生步骤 /39	
经验提示：冷暖互补色练习中应注意素描关系的平衡 /39	
四、优秀学生作业评析 /42	
五、教师示范作品 /45	

六、经典作品赏析 /48
七、延伸阅读 /50
八、思考题 /50

第三章 色彩综合表现 /51

一、教学理念 /52
二、教学设计和教学目的 /52

第一节 复杂静物的归纳与质感表现 /52

一、课程概述 /52
二、教学内容 /53
(一) 教学目的 /53
(二) 教学重点 /53
(三) 教学难点 /53

三、教学案例 /53

教师示范——谢小荣 /53

(一) 理解什么是质感 /53
(二) 需要注意的技法问题 /53
(三) 课程设置说明及步骤 /53

1. 多种不同质感的表现练习 /53

(1) 草图体验 /54
(2) 作业写生步骤 /54
(3) 质感对比 /58

2. 有色底的使用练习 /59

经验提示：不同材料的表现差异 /61

四、优秀学生作业评析 /62

五、教师示范作品 /64

六、经典作品赏析 /67

七、延伸阅读 /72

八、思考题 /72

第二节 静物的创作性练习 /73

一、课程概述 /73
二、教学内容 /73
(一) 教学目的 /73

（二）教学方法 /73

1. 静物创作的教学环节 /73

（1）第一环节：观摩与导入 /73

（2）第二环节：草图体验 /73

（3）第三环节：定稿和深入 /73

2. 色彩静物创作练习内容 /74

（三）教学重点 /74

（四）教学难点 /74

三、教学案例 /74

（一）主题性静物的布置 /74

（二）色彩构图体验练习 /74

（三）定稿深入 /74

1. 《玉山晨光》系列创作文学描述 /74

2. 《玉山晨光》创作之一 /74

（1）静物原型 /74

（2）色彩构图体验练习 /75

（3）定稿创作 /77

3. 《玉山晨光》创作之二 /79

四、优秀学生作业评析 /81

五、教师示范作品 /87

六、经典作品赏析 /90

七、延伸阅读 /94

八、思考题 /94

（1）取景 /96

（2）构图 /96

2. 光色变化练习 /96

3. 光源和景物的变化规律 /96

4. 画幅与时间控制 /96

5. 掌握正确的绘画步骤 /96

6. 临摹印象派画家和优秀写生作品 /96

三、教学案例 /97

（一）教师示范——潘晓东《八月草原》/97

（二）教师示范——潘晓东《陕北人家》/99

四、优秀学生作业评析 /101

五、教师示范作品 /104

六、经典作品赏析 /108

七、延伸阅读 /112

八、思考题 /112

第二节 色彩日记 /113

一、课程概述 /113

二、教学内容 /113

（一）教学目的 /113

（二）教学重点 /113

（三）教学难点 /113

（四）解决方法 /113

1. 大色块练习 /113

2. 拓展性训练 /114

3. 经常总结 /114

4. 提高修养 /114

5. 作业设置 /114

三、优秀学生作业评析 /115

四、经典作品赏析 /118

五、延伸阅读 /121

第四章 课外色彩训练 /95

第一节 风景写生练习 /96

一、课程概述 /96

二、教学内容 /96

（一）教学目的 /96

（二）教学重点 /96

（三）教学难点 /96

（四）解决方法 /96

1. 取景构图练习 /96

第一章 色彩基础课程导论

第一节 色彩基础课程导论

- 一、颜色的基础概念
- 二、色彩的形成

第二节 色彩基础课程设计

- 一、教学理念
- 二、教学目的
- 三、教学设计
- 四、课外作业
 - (一) 风景写生
 - (二) 色彩日记

第一章 色彩基础课程导论

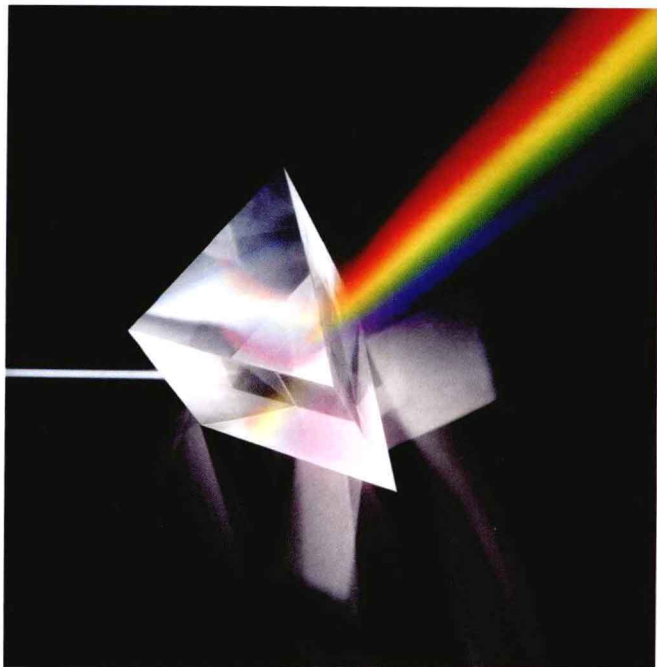
第一节 色彩基础课程导论

美术学院中色彩课是造型艺术训练课程的重要组成部分。如何使学生认识色彩、观察色彩、理解色彩、熟练掌握和运用色彩是我们的教学目的。

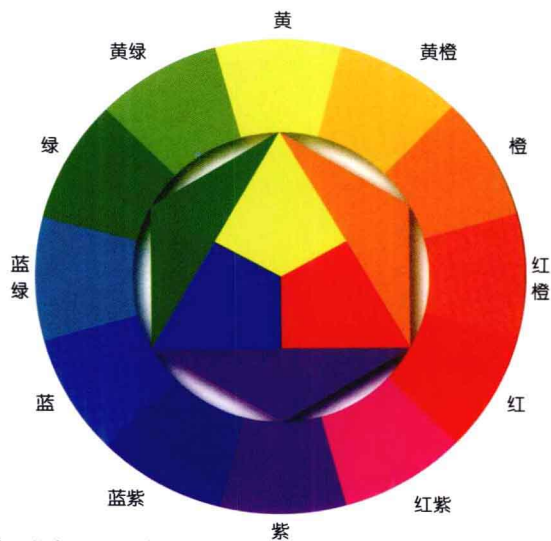
如果说学习素描是研究和表现物体的形体与结构，那么美术学院里的色彩教学便是对自然世界中的光与色的理性分析和科学认知。从人的视觉生理来讲，我们眼睛看到的世界，首先是彩色的。色彩是附着在形体上的“表皮”，那么如何正确地理解色彩呢？首先我们应当了解色彩的基本概念，掌握色彩的规律。现代色彩学是总结前人色彩实践的探索成就并结合了物理光学的研究成果，对自然世界中的色彩规律系统地进行阐述的一门科学。所以，当今的美术学院把现代色彩学理论作为实践教学的指导，也是学生正确认识和运用色彩的必由之路。

现代色彩学的完善及其在绘画艺术中的应用，只有不到两百年的历史。在西方美术史中，19 世纪以前，色彩学在绘画中的应用不发达，有主观与客观两种因素。主观原因是古代画家思维的惯性，受到大的文化背景和时代审美以及前人成就的心理控制，制约了色彩学的发展。客观原因之一，古代的画家们常用的颜色一般不超过七种，而且多为植物颜料和矿物颜料，直到 1856 年发明合成的颜料。可以说，合成颜料的发明是现代颜料工业的里程碑。

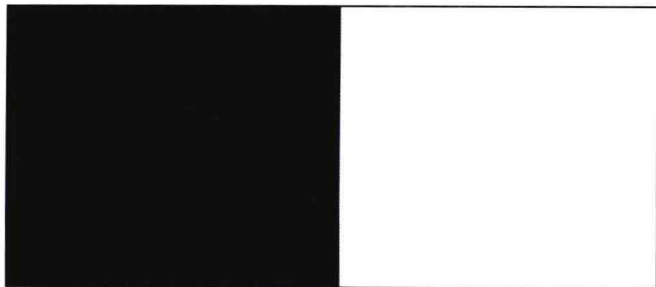
化学工业生产的合成颜料品种多，成本也较低。优质的合成颜料在着色力、耐光性和稳定性等方面优于一般的天然有机颜料，因此经过合成加工的无机颜料逐步代替了绝大部分天然矿物颜料。这一时期，颜料品种已超过 20 种，正是材料学的发展为绘画发展提供了一定的物质条件。第二个客观原因是现代光学的成果对绘画产生了影响。其实早在 17 世纪后期，牛顿就发现了分光光谱，却一直没有受到画家的重视，直到印象派画家莫奈才运用提纯的鲜艳颜料造成视觉距离混合，催生了印象主义绘画。新印象主义的代表画家修拉更是把这一

牛顿的光谱实验对现代绘画色彩学产生了巨大影响。

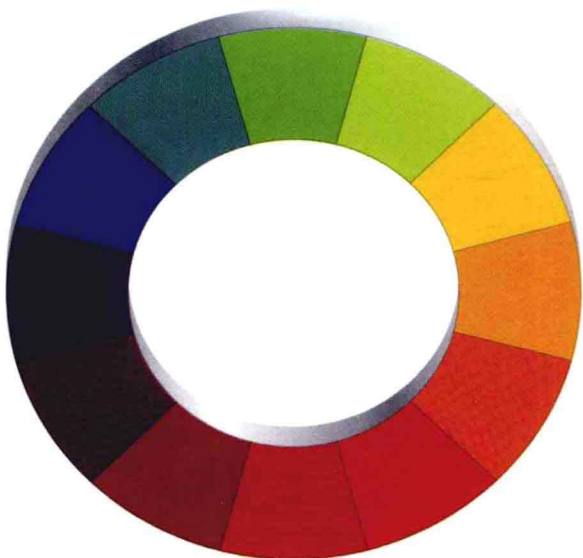
色环能完整地呈现色彩概念。

黑与白是一对极端色。

黄色系列的同类色。

色环能完整地呈现色彩概念。

雷诺阿（法）92.7 × 73.60cm

规律发挥到了极致，也可以说牛顿的实验光学支配了印象派之后的视觉艺术。进入 20 世纪，现代色彩学不仅掌握了物理世界的色彩规律，而且拓展到色彩心理学领域，使我们对色彩的认识与理解更加深入。

只有正确了解了色彩的概念和规律，才能自如地运用它进行艺术创作，那么就让我们先认识色彩吧。

一、颜色的基本概念

1. 原色

是指构成千万种颜色的基本色，也是用其他颜色无法调出来的颜色，或者说是第一次色。原色只有三种，分别是红、黄、蓝，也称三原色。（色环图中最内的三种颜色，见左页中图）

2. 间色

又称第二次色，指任意两种原色调和而产生的另外三种颜色，分别是橙、紫、绿。（色环中第二层的三种颜色。见左页中图）

3. 复色

也就是第三次色了，是间色与原色或间色与间色调和后所出现的众多颜色。

4. 极端色

是指黑色与白色（左页下图）。这两种颜色在同一纯度下也是色彩明度的两个极端。这两种颜色在写生中一般都会作为调和色来运用，因为在光线的作用下，不存在绝对的黑与白。

二、色彩的形成

以上我们基本明白了颜色的形成和种类，它们放置在一起就形成了色彩。色彩是色与色之间的关系。单纯一种颜色，没有比较就不会产生关于明度、纯度和冷暖的概念。同一色系之下的数种颜色放置在一起，称为同类色，它们之间就有了上述的关系。例如柠檬黄会比深黄明度高，中黄比土黄纯度高，橘黄又比淡黄要暖等等。不同色系放在一起，更会产生纯度和冷暖的关系。下面我们有必要讲解一下，色彩关系的基本概念。

1. 同类色

有相同色彩倾向的颜色就是同类色，或者说它们是相同色系下的颜色，例如，淡黄、柠檬黄、中黄、深黄、土黄、橘黄等黄色系列都属于同类色。（左上图）

2. 色彩的明度

是指色彩的明亮程度，只有在两种以上颜色并置在一起进行比较时，才会有明度的差异。例如左上图中的六种黄色，由左至右明度逐渐降低。

3. 色彩的纯度

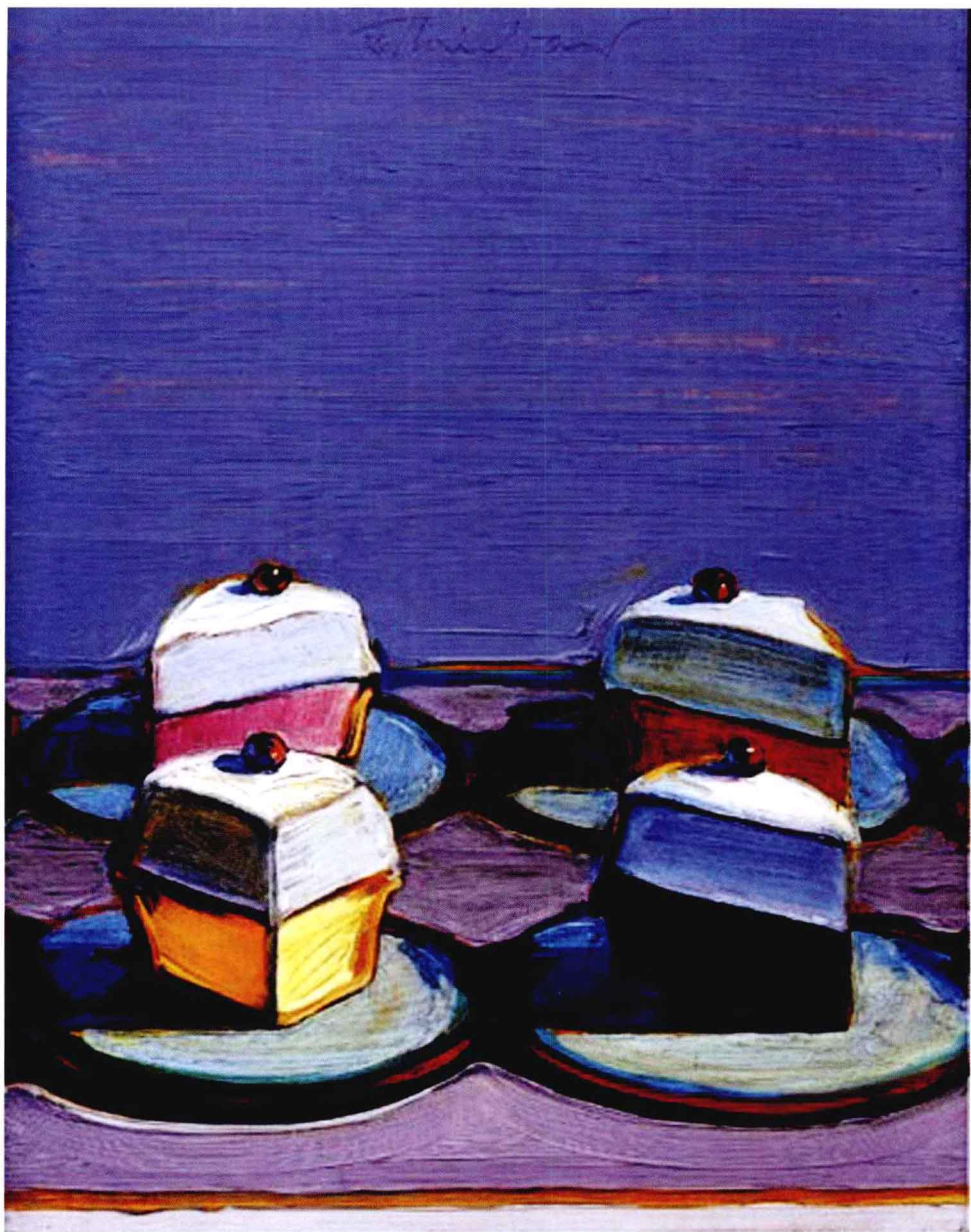
所谓纯度，就是颜色本身的饱和度，是指某种颜色所含色素的比例高低。通俗地讲，纯度就是颜色的鲜艳程度。两种以上的颜色放在一起就会形成纯度的比较关系，或者说在一组静物中，颜色纯度高的就会比较醒目。一般来说，原色和间色纯度会比较高，混合的种类越多，色彩的纯度就会越低。

4. 色彩的互补

如果两种颜色调和会出现灰色或黑色，那么这两种颜色就互为补色。简单地说，两种原色相加就是另一种原色的补色。如红与绿、黄与紫、橙与蓝。在色相环上，通过圆心，正对的一对颜色互为补色。了解补色规律，对写生会很有帮助。如果我们仔细观察静物，就能找到这种规律，如红色苹果的投影会发绿，橘色橙子的影子会发蓝紫色。或者我们做一个实验，墙上贴一张绿色的纸，我们观看绿色纸时，余光会让人感到周围的白墙呈淡红色。这就是补色的规律。

5. 色彩的冷暖

对于我们眼中的世界，色彩的冷与暖是自然规律与生理经验的心理投射。但我们决不能简单地说红色是暖色，蓝色是冷色，其实这是很概念化的认识。色彩的冷暖是相对而言的，就红色来讲，也有冷暖之分，例如大红比玫瑰红暖一些等等。我们观察静物时会发现光源对冷暖变化起着主导作用：暖

韦斯·蒂埃伯（美）

光源下，静物受光部分一定是暖色的，相反暗部则呈现冷色；还有一种情况，冷色光源在冷色台布上的静物的暗部受台布反射会发冷色，亮部与暗部都偏冷色，明暗交界处一定是偏暖的。还有，色彩的冷暖在空间距离中也会有所反映，同一种颜色，由于远近不同，一定会发生冷暖变化。大家都有这样的经验，广场上飘扬的红旗，近处看是大红色的，远一些看时好像变成了深红色，再远或许就感觉是紫红色，这就是空间产生的冷暖变化。这个规律在色彩写生中非常实用。

6. 色彩的调性

好的艺术作品，一定是色调和谐统一的。统一的色调会营造一种气氛，使画面更有视觉感染力。一般来说，光源色会主导物体的色调，同类色比较多的静物更容易形成统一的色调。风景也是如此，黄昏的斜阳把大地变成了金黄色，极地的蓝天和冰面让整个世界感到无比寒冷等等。在艺术创作中，好的画家常常会在客观现实的基础上融入主观意志，充分运用统一的色调来增强画面的气氛。

第二节 色彩基础课程设计

色彩课程是学生进入美术学院后继素描课程之外的另一重要造型训练课程。如果说素描是研究物体的基本构造和形体表现规律,那么色彩就是研究光色与形体及相互关系的规律。色是附着在形体上的视觉表皮,所以我们看到的任何事物,首先看到的是它的颜色。没有经过现代色彩学训练的人,对物体色彩的描述基本是事物的固有颜色。

学生通过几年的考前培训,基本掌握了用色彩塑造形体的简单方法,但在色彩理论上很不系统,写生中,从观察到理解还比较初级。美术学院的学习就是帮助学生从理论到观察再到表现,每个环节都规范系统地训练,以达到对色彩学全面深刻的认知。

一、教学理念

简单地说,我们的色彩教学,首先要研究与继承美术史上的色彩学成果,尤其是印象派外光色彩理论的成果,并把它运用到写生实践中,使学生学会科学地观察与认识自然界的色彩规律,了解当代艺术创作对色彩的主观运用;学习如何通过色彩以强化主题,增强作品的视觉感染力;学习如何欣赏一幅优秀的绘画作品,借鉴作品中色彩语言的特征,启发自身的实践并总结规律。

通过吸收国内外美术学院当下的色彩教学的探索成果,结合我们自身的特点,以课堂讲授理论、示范观摩、课外作业、补充实验等方式,使学生在实践中做到对绘画色彩的自如运用。

二、教学目的

通过一个学年中八周的授课,我们力求使学生在四种能力上获得全面的提高。

(一) 了解色彩学的基本理论

能够看得到、讲得出现代色彩学的概念和规律。

(二) 掌握工具与材料的性能

认识和熟悉色彩绘画材料性能,熟练运用色彩课所要求的工具与材料进行绘画实践。

(三) 掌握基本的色彩观察方法与实践技巧。

(四) 培养良好的色彩素养

具有分析鉴赏优秀色彩作品的能力,开拓思路,在一定程度上学会强化和提炼主观色彩进行写生和创作,提高色彩修养。

三、教学设计

本着由易到难,先理论、后实践,循序渐进的思路,我们把色彩教学的八周课程分为上下两个部分来完成。

上半学年,完成色彩基本概念和规律的讲授,四周时间内,要求教师讲解现代色彩学的理论,并让学生通过同类色练习(区分一个色系下不同颜色的明度、纯度、冷暖、主次关系)、互补色练习(静物与台布、静物与空间背景、静物与投影等之间的补色观察与应用)、冷暖色练习(相同的一组静物在冷、暖不同的光源下亮面和暗面的冷暖变化,以及表现方法)等三个方面的四幅作业解决概念和规律的问题。

下半学年是综合表现阶段,着重熟悉实践中遇到的不同材料、工具,熟练掌握复杂静物的组织及不同质感的表现练习。最后一幅作业要求把创作理念渗透到写生中,目的是加强主观感受,使作业更具有完整性、情景性、色彩语言的独创性,具有静物创作的特征。

具体方法要求色彩课与素描课要有衔接,比如和“素描与体验”课程的结合,课堂上让学生进行不同构图下的小色稿练习,课外做“色彩日记”和“风景写生”练习。

四、课外作业

(一) 风景写生

由于色彩课程时间安排有限,风景写生训练只能在课外进行。美术史上,色彩学的突破和完善与户外风景写生的方法有很大关系。

早在18世纪后期,英国画家威廉·透纳(Joseph Marroad William Turner, 1775—1851)就通过大量的风景写生,打破了古典绘画习惯的色彩应用。他的方法同时也促使了印象派绘画的诞生。

正如印象主义绘画的代表人物克劳德·莫奈(Claude Monet, 1840—1926)所说:没有透纳的风景启发,也就没有《日出·印象》。可见风景写生对

色彩认知和训练的重要性。

所以，色彩课程设计时，也考虑到风景写生对于色彩观察和理解的帮助。我们要求学生每周有一幅风景写生作业，以补充课堂的教学内容。

（二）色彩日记

所谓色彩日记，就是以色彩写生的方式利用课外时间，对生活所见进行记录。大一的学生自然没有这种归纳提炼的经验，所以我们要求作业篇幅比较小，每天一幅。写生对象尽量简单一些，主要是归纳色块。题材以静物为主，例如床头的玩偶、桌上的文具、窗台的摆设、雨伞、背包等等。一方面从和自己有关的最熟悉的物件画起，培养对生活的观察能力，另一方面这种写生不同于课堂作业，可以比较放松地以手记形式完成，有更大的自由性与主观性，能够很好地补充课堂作业的不足。长期坚持做色彩日记可以培养学生的绘画兴趣。

第二章 色彩规律训练

第一节 同类色静物写生练习

- 一、课程概述
- 二、教学内容
 - (一) 教学目的
 - (二) 教学重点
 - (三) 教学难点
- 三、教学案例
 - (一) 教师示范——李建安
 - (二) 教师示范——杨洋
 - (三) 教师示范——董文通
- 四、优秀学生作业评析
- 五、教师示范作品
- 六、经典作品赏析
- 七、延伸阅读
- 八、思考题

第二节 冷暖色、互补色练习

- 一、课程概述
- 二、教学内容
 - (一) 教学目的
 - (二) 教学重点
 - (三) 教学难点
- 三、教学案例
 - (一) 教师示范——覃超
 - (二) 教师示范——赵力
- 四、优秀学生作业评析
- 五、教师示范作品
- 六、经典作品赏析
- 七、延伸阅读
- 八、思考题

第二章 色彩规律训练

第一节 同类色静物写生练习

一、课程概述

我们对色彩的学习通常是从色彩三要素开始的，即色相、明度和冷暖。其中以色相最为基本，它是理解冷暖和明度的前提，是认知色彩的开端。同类色训练在整个色彩教学中是非常重要的环节之一，是通过实践来识别和运用色相的类比、明度差以及冷暖感受的训练。它不同于对比色练习里主要训练学生的色彩协调能力，而是通过同类色练习来锻炼学生对于微妙色彩倾向的观察能力和画面色彩的控制能力，使他们在实践中切实地体会和感受到微妙的色彩关系所给人的不同于较强烈色彩关系的视觉效果和心理反应。该教学的主要内容包括小构图训练、完成作业的训练以及课外色彩日记和风景写生的训练。

同类色训练和其他章节的训练都属于对整个色彩课程“解构性”教学的一部分。所谓“解构性”教学是把某课程所涉及的知识点，按照该课程的结构有秩序地拆分进行的有针对性的训练，之后再重组进行综合性练习。这一教学思路意在将对知识点的研究进一步深化到教学过程中，使学生能够了解课程中需要掌握哪些知识并针对其功能进行运用，以达到教学的“研究性”目的。这种“解构性”的教学方式也让每一位身处课程中的教员与学生都沉浸于深入研究的兴奋中，并获得良好的教学效果。

授课方法是分解色彩学习过程所涉及的要素及知识点，目的是通过有针对性的训练完成对“同类色”这一教学内容的理解与掌握，同时学会理性地分析和梳理关键知识点的作用、规律及应用方法，并能够在理解的基础上建构合理的主观视觉规律。

二、教学内容

本课程的主要内容是研究同类色中色相和明度在区

域范围内所体现的差别、变化、对比与联系等视觉规律，目的在于要求学生在多种类似色相的静物写生训练中形成正确的观察、严谨的分析、合理的归纳与主观的表现等研究习惯。整个训练过程在理解同类色的理论定义的同时，要能正确地感受和判断色彩的合理关系，从而对其进行概括与归纳。

（一）教学目的

本课程的教学主要是有针对性地认知和研究色彩规律，培养学生自我成长的学习能力，做到能够深度研究对象规律，掌握适当的表现技巧。通过训练，逐步形成观察、解读、思考与表现等实践过程的规范化，形成正确的色彩观。

（二）教学重点

色彩教学应以掌握色彩规律为主要目的，带有针对性的研究可以更加深入、合理地了解色彩规律，通过实践训练理解该学科的规律，并能够对规律进行运用与表现。

同类色的写生训练主要是针对同色系，或者说是近似色系不同色相在同一光源下产生的色彩关系的训练。通过以往的教学反馈出的信息，以及教学成果的展示，反映出该教学的主要难点有二，即观察方式及方法和习惯性思维的束缚。这两个难点虽然都是独立的问题，但它们的形成原因却只有一个，就是“考前化”（即概念化、模式化与简单化）。因此，进入学院教育的第一课就是“去考前化”。这个概念要求教学要从根本入手，解决学生在实践过程中的重点问题。

1. 观察方式及方法

每一种造型训练都有其与自身语言相匹配的观察方法。观察方法的合理与否关乎着其在表现过程中的顺畅度与深入度，也是该造型语言能够得以全面展现的第一

步。在色彩教学中观察方式和方法尤为重要。

（1）整体观察

观察对象首先要做到整体观察，这个环节应考虑光源的色相、强度以及距离作用于对象而形成的整体光影效果，色相之间在色彩关系上的近似性和统一性，在色相之间纯度和明度差的变化中形成的整体空间以及色彩冷暖的大关系。

（2）局部观察

局部是相对于整体而言的，同样，在整体观察的同时还要观察局部的色彩变化，对不同色相的明度和纯度要有明确的认识，对相同色相在不同光线的作用下所产生的变化，以及不同色相在相同光线下色彩的异同都需要通过“观察”做出更准确的判断。

（3）对比观察

色彩中的黑与白、强与弱、虚与实、冷与暖，只有通过“对比”才能够给予准确的判定。任何状态的显现如果没有对比就无法准确认知它的属性，观察亦如此。运用对比的方法去观察颜色会给予我们更可靠的判断，其色相、冷暖、纯度在对比中形成丰富且有秩序的节奏。

2. 如何打破惯性思维的束缚

这里所讲的“惯性思维”指的是学生在考前强化的学习中经过不断重复、加强记忆所养成的“习惯”。这种“记忆”式的训练方式严重阻碍了学生对新知识的学习，不但干扰自主判断力，还会使研究和解析问题的能力下降，养成用“习惯”去学习，对其学习过程中的健康成长产生很不利的影响。

对于色彩的研究不能简单地依靠“记忆”与“经验”完成。色彩变化所受的制约因素非常多，每种元素不同，哪怕只撤换一种色相的搭配都会引发层出不穷的色彩变化。不从理论上认真研究该变化，就很难真正地掌握色

彩规律。所以从观察到理解方式上都要从“客观”和“理性”两方面汲取养分来支持感觉对于色彩的判定。

（三）教学难点

形式语言的掌握、运用之优劣给观者提供的视觉美感是最为直接的，可以说形式语言在某种程度上影响到了艺术品的质量。“形式”与“语言”是两个概念，形式指的是“形式感”，形式美感的体现也是众多优秀的艺术创作的一种共性。“语言”体现得更多的则是“精神内涵”在创作中的具体显现。当下，需要有明确的审美意识才能对已有的知识进行合理的改进，从而才有可能推动艺术发展。

课程中要将形式语言作为重要的知识点来强调，既要注重理性知识的积累，又要注重情感的发挥，使学生有选择地培养自身的审美能力，树立正确的色彩意识和观念。在语言上要有“解读性”和“可读性”，注重语言训练的作用，培养和校正学生作品中的性格展现，引导学生如何在作品中探索语言的表达。