

美术教学新课程

THE NEW CURRICULUM OF FINE ARTS

国家级高中特色
实验项目校

北京市徐悲鸿中学编

色彩课 设计课

COLOR THEORY AND
DESIGN LESSON

NLIC2970821860

中国青年出版社

责任编辑：张 婷

封面设计：夕 子

(京)新登字 083 号

图书在版 (CIP) 数据

色彩课 设计课/徐悲鸿中学编.

-北京:中国青年出版社,2012.8

美术教学新课程

ISBN 978-7-5153-0958-3

I.①色…

II.①徐…

III.①水粉画-绘画技法-高等学校-入学考试-自学参考资料

②艺术-设计-高等学校-入学考试-自学参考资料

IV.①J215

②J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第175123号

中国青年出版社 出版发行

社址:北京东四十二条21号

邮政编码:100708

网址:www.cyp.com.cn

编辑部电话:(010)57350403

门市部电话:(010)57350370

印刷:北京顺诚彩色印刷有限公司

经销:新华书店

889×1194 1/16 9.5印张

2012年8月北京第1版 2012年8月北京第1次印刷

印数:1-3000册

定价:62.00元

本图书如有任何印装质量问题,请与印务中心质检部联系调换

联系电话:(010)57350337

The New Curriculum of Fine Arts

美术教学新课程

国家级高中特色实验项目校

Color Theory and
Design Lesson

色彩课 设计课

 北京市徐悲鸿中学编

NLIC2970821860

中国青年出版社

策 划 人 冯 聪 英
主 编 冯 聪 英 周 小 林
副 主 编 邓 中 和 洪 涛
撰 稿 人 曹 艳 红 刘 辰 柳 芳 (色彩课)
黑 俊 颖 (设计课)
指导教师 曹 小 宝

色彩课

7

色彩之路 9

入门篇 多彩世界 11

课题一 认识色彩 12

课题二 探索颜色 18

基础篇 感知色彩 21

课题三 光色掌控 22

课题四 色彩表述 26

课题五 品茗色调 29

提高篇 尝试表达 39

课题六 质感表现 40

课题七 享受色彩 46

课题八 细节解读 54

冲刺篇 超越自我 63

课题九 色彩头像 64

课题十 应试对策 68

设计课

83

走进设计 85

入门篇 体验设计 87

课题一 设计必备工具包 88

课题二 万物的尺度 90

课题三 色彩意象 94

基础篇 无形变有形 101

课题四 美图大师 102

课题五 黑白映画 107

课题六 装饰纹样 111

课题七 有形有色 114

课题八 三大构成 117

课题九 字字珠玑 121

提高篇 灵感的法则 125

课题十 思维导图 126

课题十一 创意宝典 130

课题十二 广而告之 133

冲刺篇 艺考直通车 137

课题十三 高考导航 138

课题十四 见招解难 142

美术教学新课程 | 色彩课

The New Curriculum of Fine Arts

目前国内在千军万马的高考大军中应考美术专业的状况仍然是余温未退，为考入一所大学很多学生及家长一头热地跻身于美术高考大军中，完全不关注学生自身的艺术修养而只重技巧，殊不知此举对学生自身发展有百害而无一利。唐朝符载曾这样评价艺术作品：“物在灵府，不在耳目，故得于心、应于手。”意思是：在艺术创作中，心灵的感受比眼睛的观看重要，而技巧是用来表达心灵感受的，因此，掌握技巧应付考试固然重要，但花费一定的时间和精力提高自身修养更为重要。我们的色彩基础教学应该注重夯实学生的绘画和理论基础，同时更加注重对学生艺术素养的培养。

曾有人作过这样的比喻，色彩是物质世界乃至宇宙的外衣，有物质的存在就有色彩的存在。色彩是一种具有强烈冲击力的视觉体验，我们每天都生活在这五光十色的色彩世界中。作为一种表现手段，色彩在绘画艺术中起着重要而独特的作用。早在千余年之前中外的先人们就已开始了对色彩的研究，直到牛顿给予色彩科学的揭示后，色彩学才逐渐成为一门独立的学科。

中国人对色彩的探索在新石器时代的彩陶上就有所体现，两汉时期的帛画、石窟艺术中壁画的艳丽色彩更是让人叹为观止。有着“丹青”之称的中国画也很注重色彩，受中国传统美学思想的影响，中国绘画多追求朴素与和谐之

美，同时也有不少像隋代的展子虔，五代的黄筌以及清代恽寿平这些在色彩的运用上颇具特色的画家。可见，中国古代的画家对于色彩的感受是真挚的。

西方文艺复兴时期，作为文艺复兴三杰之一的达·芬奇，有着一套关于色彩的理论，他认为观察物体的颜色应该排除环境对物体颜色的影响，只看到物体本身的颜色，他将这种颜色称为“真色”，也就是我们今天所说的固有色。意大利威尼斯画派的画家提香在画布上运用绚丽而浓郁的色彩，使画面更具表现力。欧洲艺术从传统架上绘画向现代表现色彩的过渡，经历了印象派、新印象派、后印象派和表现主义等最具革命性的阶段。到了近代，得益于科技的发展，人们对于色彩规律有了更为理性的认识。19世纪后半叶，印象派画家认为，如果想揭示色彩的奥妙，就要到户外去写生，在阳光下捕捉色彩的变化，体会光线与物体之间相互影响所产生的强烈的色彩效果，这一观点对后世产生了深远的影响，直到今天我们还将印象派画家的作品视为我们学习写生色彩的典范。

不论中外，人们对于色彩的探索从未停歇。我们走过前人铺设的道路，站在巨人的肩膀上，更应该勇往直前。

色彩对人的心理作用来源于生活经验。人对色彩的反应是普遍的，抽象主义绘画大师康定

斯基曾说过：“颜色是直接对心灵产生影响的一种方式。”不同的颜色组合，甚至色彩面积的大小都会给人们带来欢乐、沉静、悲伤等各种不同的心理感受。因此，色彩课程的学习应该是快乐的，是让自己的感受不断地以彩色的形式扩散开来，并以创作的方式得以表达的艺术样式。色彩与设计有着千丝万缕的联系，既为其服务又受其影响。

我们为高一到高三不同年龄阶段设置了由简到繁、层层递进、环环相扣、由分到合又不缺乏创意的色彩课程，几年来在教学中积淀了丰厚的教学成果，在本教材里可见一斑。高一阶段，严格色彩基本规律的学习和训练以及针对性极强的静物色彩写生，使学生掌握基本的审美原理、规律及表现方法，养成正确的观察方法；到了高二阶段即进入兴趣培养阶段，此阶段为学生安排了各种构图与材质新鲜有趣的长期写生作业，培养

学生的审美修养、造型能力、语言表达能力和创造能力；进入高三则将训练重点对准高考，模拟考试以三小时短期训练为主，让学生尽快调整好心态去应对考试。在本教材中我们总结与提炼出了四大阶段、十大课题，希望对读者朋友们有所帮助。

学习艺术的同学要敢于把目光放得远、阔得宽。我国目前的美术考前教育有待于完善，这导致很多同学盲目地学习与模仿，直到创作的时候才发现自己的偏差。深入地临摹并研习大师的作品有助于我们追寻艺术家的道路。现在让我们在心里这样为自己鼓劲儿：我就是莫奈、我就是莫兰迪、我就是西斯莱、我就是毕沙罗！我就是色彩的掌控者！

希望每一位读者都能通过本套教材的学习，在技法上有所提高的同时，再用画家的慧眼去发现生活中的缤纷色彩，从而创造出永恒之美。

入 门 篇
多彩世界

认识色彩

探索颜色

课题一 认识色彩

内容 理解光与色的原理，正确认识色彩体系，了解写生色彩的基础知识。

目的 使学生了解色彩产生的原理，掌握色彩的一些基本概念，并通过动手实践的方式来深化理解色彩四要素，以便以后在写生当中应用。

重点 1. 色彩的四要素。
2. 色彩的体系与分类。

方法 采用模型教具讲解色立体、色相环；采用配色练习的方式展示色彩混合效果。

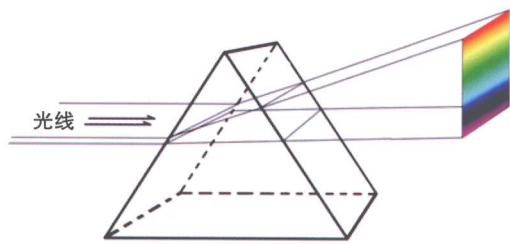
作业 1. 明度推移构成练习。
2. 色相推移构成练习。
3. 纯度推移构成练习。

光与色

我们生活在一个多彩的世界里，如果没有了色彩，生活也会变得单调。但究竟是什么赋予了这个世界变化万千的色彩呢？

物体本身是不会发出颜色的，世界上的物体呈现出的不同色彩，是由于光源放出光线照射到物体上，经物体反射而产生的。

我们可以用三棱镜将太阳的白光分解为七种色光（红、橙、黄、绿、青、蓝、紫），由于光是以不同波长形式进行直线传播的，波长的不同导致了光色的不同。7种色光混合就形成了阳光，当太阳光照射到物体上，物体的表面吸收其中一部分色光，反射其余部分色光。物体反射的那部分色光的颜色就是我们看到的物体的颜色。不同物体的表面质地反射不同的色光，所以我们看到物体的颜色是千差万别的。

三棱镜分解光线

绘画色彩学中的一些重要概念

我们首先来了解一下绘画色彩学中的一些最基本，也是最重要的名词和概念。

色彩分类

原色（一次色） 红、黄、蓝三种颜色被称为原色。这三种颜色无法借由其他颜色调和产生，而理论上讲，三种原色却可以调出其他的无数种色彩。原色也称为一次色。

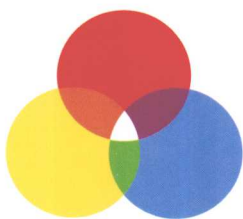
间色（二次色） 由三原色两两相调和而产生的三种颜色——橙、绿、紫（红+黄=橙、黄+蓝=绿、蓝+红=紫）称为间色。间色也称为二次色。

复色（三次色） 我们把原色与间色按不同比例再次相互调和产生的无数种色彩统称为复色。复色也称为三次色。

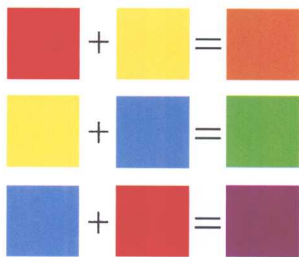
色立体

色立体是借助于三维空间表示色彩的色相、明度、纯度的模型，认识色立体有益于我们对色彩知识的理解。

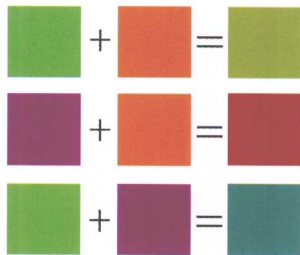
色立体的形式类似于地球仪。“南极”表示黑色，“北极”表示白色，由黑色到白色的轴线称为明度轴。“赤道”一周表示各种不同的色相，因此被称为色相环。色相环上任意一点与球体中心的连线称为纯度轴，表示某一色相的纯度由内向外逐渐降低。

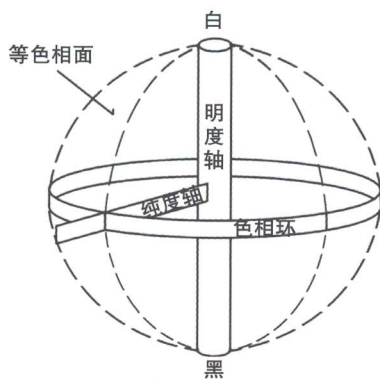
原色

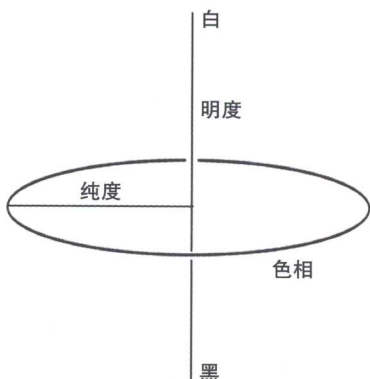
间色

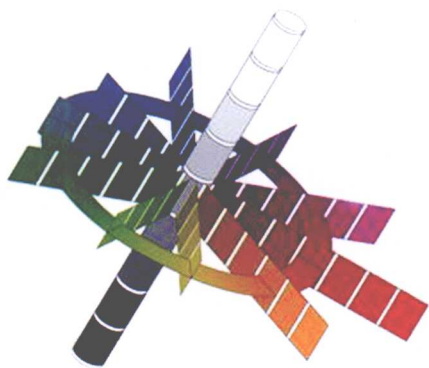
复色

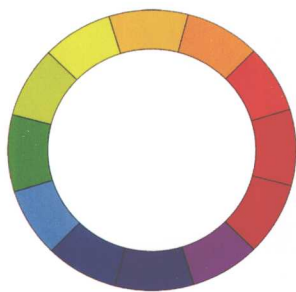
色立体简化示意图

色立体结构示意图

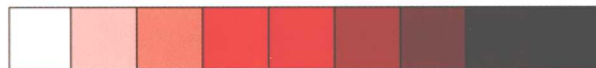
孟赛尔颜色空间

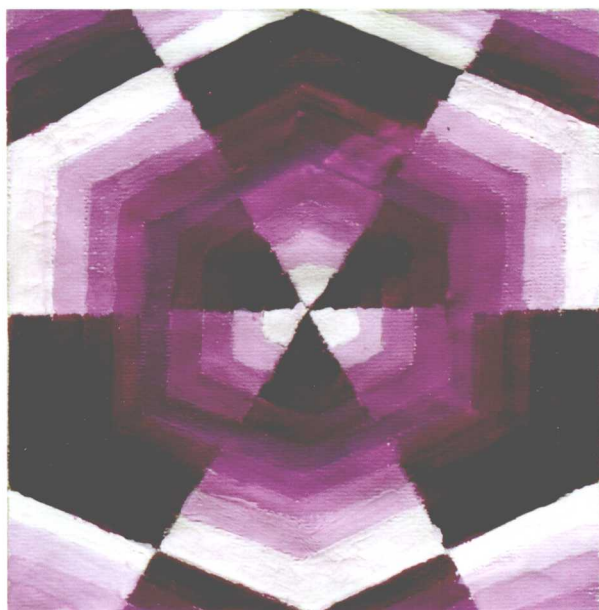
色相环

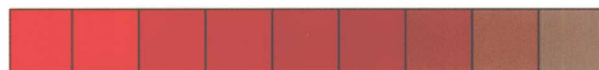
色相练习

色彩的明度

明度练习

色彩的纯度

色彩四要素

色相 色相是色彩的最大特征，是指能够确切地表示某种颜色的色别名称，如玫瑰红、橘黄、紫罗兰、翠绿、湖蓝、土黄等不同特征的色彩。

明度（色度） 同种色相的颜色又有深浅之分，如深黄、浅黄，深红、浅红，深蓝、浅蓝等。这种相同色相的不同深浅，我们称之为色彩的明度，即颜色越浅，明度越高；颜色越深，明度越低。色彩的明度也称为色度。

我们可以通过了解影响明度变化的3种情况来进一步深化我们对于色彩明度的认识。

1. 同一物体在较强光照下明度较高，在较弱光照下明度较低。所以改变照射光线的强弱，我们观察物体的明度会随之变化。

2. 如果我们将色环处理成黑白效果，会发现原来的柠檬黄、淡绿这类颜色比湖蓝、紫罗兰这类颜色浅。由此可见，色相本身也含有明度差别。所以改变色相，颜色的明度也会随之变化。

3. 我们在调和颜色的过程中，在一种颜色中加入黑颜色，色彩就会变深，即明度降低了。反之，加入白颜色，色彩就会变浅，即明度升高了。所以，在颜色中加入黑或白，颜色的明度会发生变化。

纯度（色质） 纯度是指色彩的纯净程度或混浊程度。纯度也可以称为色彩的饱和度或色质。颜色调和的次数越多，色彩纯度越低，所以原色的纯度最高，而黑、白以及各种黑、白调和产生的不同明度的灰颜色纯度最低。

在色彩写生中，我们可以应用以下3种方式来降低色彩纯度。

1. 加入黑或白颜色：在一个颜色中加入黑颜色，它的明度会降低，同时颜色也没有原来鲜艳，即纯度降低了；同理加入白颜色，它的明度会升高，同时颜色由于经过调和，同样没有原来的鲜艳，即纯度也降低了。

2. 加入无彩灰颜色：在一个颜色中加入与它

明度相同的灰颜色（黑色与白色相调和），它的明度保持不变，同时颜色的纯度降低。

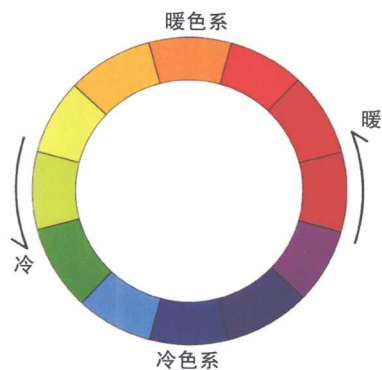
由以上两种情况，我们知道实际上颜色的明度与纯度不成正比关系。

3. 加入少量补色：在色环中，两个颜色之间夹角越小，它们相调和所产生的颜色纯度越高；反之，夹角越大，调和出的颜色纯度越低。例如：红+黄=橙，在色环上红和黄之间的夹角为 30° ，红+绿=灰褐色，色环中红与绿的夹角为 180° ，而橙色的纯度明显高于灰褐色。

冷暖（色性） 在大千世界的无数种颜色中，有些颜色在色相上趋近于红、橙、黄，这类颜色往往让人联想到血液、火、阳光等使人感到温暖的事物，所以我们称这些颜色为暖色；而有一些颜色的色相趋近于绿、蓝、紫，这类颜色会使人联想到森林、冰川、大海等使人感到凉爽甚至寒冷的事物，所以我们称这些颜色为冷色。同时需要注意的是，色彩的冷暖不是绝对的，而是相对而言的，也就是说即使是两个暖色（或冷色）之间相互比较也会有一个颜色偏冷，一个颜色偏暖。色彩的冷暖也称为色性。

色彩的冷暖在色彩写生中应用最为广泛，也是绘画色彩学中最重要概念之一，因此我们把冷暖与前面的色彩的其他三个要素——色相、明度（色度）、纯度（色质）并称为色彩四要素。

色彩四要素是学习色彩写生的“桥梁”。可以说，只有真正理解色彩四要素的含义，以及它们之间的联系与差别，才能真正进入色彩的世界，进一步探索绘画中色彩的奥秘。

色彩的冷暖