

中国美术基础教研大系

A SERIES OF TEACHING AND
RESEARCH ON CHINESE ART BASIS

感知色彩

秦艺 等 编著

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术基础教研大系

A SERIES OF TEACHING AND
RESEARCH ON CHINESE ART BASIS

感知色彩

秦艺 等 编著

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

感知色彩 / 秦艺等编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.11

(中国美术基础教研大系)

ISBN 978-7-5314-6433-4

I. ①感… II. ①秦… III. ①色彩学 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第197014号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 23

字 数: 280千字

出版时间: 2014年11月第1版

印刷时间: 2014年11月第1次印刷

责任编辑: 童迎强 光 辉

封面设计: 范文南 洪小冬 彭伟哲

童迎强 苍晓东 林 枫

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6433-4

定 价: 250.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序

进入 21 世纪,美术教育工作者已经确立了基础美术教育教学的目标,我们发现在向高质量教学目标进发的过程中,旧的教学理念、教学方法已经不能满足现代基础教学观念。毫无疑问,全新教育教学理念建设是教育工作者亟待解决的问题,教学理念的优劣成为达到新的预期教学目标的关键,同时也是考量教学水平的重要因素。因此,理性的把握、正确的引导、经验的汇集、材料资源的整合,是艺术素质教育教学前瞻意识的体现,且与美术教育发展紧密相关。

近两年来,为适应高等美术专业教育发展的需要和社会人员美术学习和欣赏的需求,建构美术学科规范教学,我们组织编辑了《中国美术基础教研大系》大型系列丛书。《中国美术基础教研大系》系列丛书是大型的重点出版工程,它汇集了几百位全国高校优秀美术教师十多年来美术理论研究和教学实践总结的优秀成果,形成了一套较为完整的教学体系。本系列丛书涵盖美术学下设的基础教学诸多内容,是针对美术专业学习所配备的研究性图书。书中强调美术基础教育不仅是对绘画造型能力的培养训练,更是对美术修养、艺术思维的培养训练,两者应互为补充。书中对于相对缺乏美术修养、美术文化和人文精神的培养而过多地偏重于应试技能的训练,使得学生们的艺术思维能力滞后这一情况展开深入探索研究。这些丰富的基础教学经验和知识体系,将会带给读者一个全新、系统的学习体验。

本套《中国美术基础教研大系》主要围绕基础、创作、欣赏、研究四个方面展开。具体有《素描·造型训练》《素描·课堂写生评析》《创意色彩》《创意写生素描》《认知色彩》《认知素描》《色彩构图训练》《设计素描》《速写》《透视与空间》《形体塑造》《造型拓展训练》《设计色彩》《感知色彩》《设计·形态构成》等。

《中国美术基础教研大系》是新世纪新的教学理念、新的美术知识体系,融会了新的教育观念。是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性融为一体的系列教学研究丛书,其内容更完备,更加富有创造性。这套丛书包括素描、色彩、速写、设计基础等方面内容,在编写的过程中,本着遵循课程标准的原则,保持教学基础内容的规范性和稳定性。将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点,科学归纳整理,并加以诠释。通过本套系列丛书,你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力,在知识的掌握和能力的培养上给学生以全方位的指导。相信该系列丛书的出版将会给社会广大美术爱好者、高等院校师生以借鉴启迪,对繁荣和发展我国高等艺术教育事业有积极的意义。

As entering the 21st century, the Art educators have already established a goal of basic art education and teaching. We find that the old teaching philosophy and methods cannot satisfy the modern basic teaching conception any more, during the progress toward our higher-quality education target. There is no doubt that the construction of new educating conception, for the educators, is an urgent issue to be solved, as well as that the quality of the teaching philosophy becomes the key point to reach the teaching target that we expect, which is also the main factor to evaluate the teaching level. Thus, intellectual grasp, proper guidance, experience collection, as well as materials and resource integration, which are the reflection of the perspective sense of art quality education, which, at the same time, is closely related with the development of Art education.

In recent years, in order to accommodate the education development of higher fine art specialty and also the demands of art learning and appreciation of the public, to build a normalized teaching regulation on Art subject, we organize and edit a huge book series called 'Huge book series of Chinese Art Foundation Research', which a key publishing project. It is a selection of theoretical research and pedagogical practice of art achievements, all of which are from hundreds of intellectual art teachers for more than decade, completing a set of teaching system. This series of books covers a wide range of content of the subsidiaries of the Fine Art which is a specialized researching book for fine art study. It emphasized the basic art education, not only refers to the cultivating and training of modeling ability of painting, but also of the accomplishment of art and artistic thinking, which should complement each other. This series of books focuses and develops research and exploration on a recent situation where it only emphasized on the training for test skills, lacking of the training of artistic accomplishment, art culture as well as human spirit, all of which cause the students' lagging idea of art. All of these rich teaching experience and knowledge systems will bring a completely new and systematic experience for study.

This series of books revolves around basic, creation, appreciation and research, totally four aspects, including Sketch Modeling Training, Sketch Analysis of Class Sketching, Creative Color, Creative Sketching, Cognition of Colors, Cognition of Sketching, Training of Color Composition, Sketching Design, Sketching, Perspectives and Space, Shaping Bodies, Modeling Outward Bound, Color Design, Color Perception, Designing Morphosis, etc.

'Huge book series of Chinese Art Foundation Research' is a book with new teaching ideas in our new century, with new art knowledge system, integrating with new education concept, which makes an integration of practicality, scientificity and prospective of art basic education. The complete content is full of creativity, which including drawing, color, sketching, basic designing, etc. During the process of writing, based on the standard principle of curricula, we keep the normative and stable standards of basic teaching contents, collecting all the key knowledge points, difficulties, and questions, then sorting out all of them scientifically and interpreting them completely. From this series of books, you will learn the ability of different observation methods as well as of depiction of objects, showing full ranges of guidance to students on mastery of knowledge and cultivation of ability. We really appreciated that the publish of this series books will give all the teachers and students reference and enlightenment, making a positive significance for the prosperity and development of our higher art education.

Contents

总目录

01

色彩教学

陈晓林 编著

1 88

02

色彩问题

熊震 编著

1 80

03

设计色彩

秦艺 编著

1 88

04

色彩写生

鲁迅美术学院 编

1 110

CHINESE ART BASIS

A SERIES OF TEACHING AND RESEARCH ON

01

色彩教学

陈晓林 编著

写在前面

蒋智南

今天清华大学美术学院的“社会实践课”，其实就是从前的“下乡写生课”，但我们任课教师所面临的问题是与从前不太相同的。第一是，大部分上课的学生都是“90后”出生的，他们基本上没有吃过什么苦，对艰苦的生活更没有亲身的体验，农村的生活对他们来讲是比较陌生的，更何况我们今年下乡的时候又是一年当中最热的季节，且又遇上干旱少雨。第二是，今天的农村也与从前的农村有相当大的差别和变化，社会主义新农村的建设及“农家乐”旅游的兴起，也使原本朴实的农民变得很“实际”，一切都要讲“经济效益”，钱就成了问题的“交点”。

怎样上好今天的社会实践课，让学生在乡下度过难忘而又有收获的时光，还能让“农家乐”的乡亲们也满意，这是我们任课教师要提前做好的功课。我们集中大家的智慧，想方设法多跑一些京郊的山村小镇和比较知名的景点，再经过

反复的比较斟酌，最终我们才会定下上课的地点，并事先谈好各项事宜，这其中包括住宿及伙食的标准和质量，甚至要细致到每天的菜谱和洗澡的时间，等等。气候是我们无法控制的，当然也不能听天由命，但最难的还是与当地百姓的相处，每天我们老师都要解决不同的问题，千方百计地来化解各种矛盾，目的只有一个：那就是让同学们安全、安心地在乡下体验生活，感受自然，了解民生，用自己的视角和语言来描绘和记录自己的感动，并从中学会关爱和感恩……

每当看到学生们专注地在山村的角落里、在乡间的小路上、在山野的丛林中写生的情景，看到他们画得厚厚的速写本，看到他们狼吞虎咽“抢饭”的样子和夕阳下同学们与村中的猫狗们尽情玩逗的场面时，我们这些老师的内心便充满着喜悦。

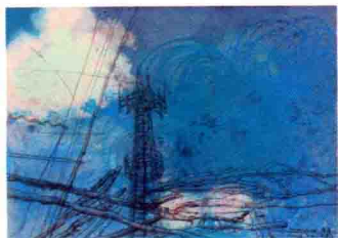
我们可以从学生的作品和文字里感受到他们的内心所发生的变化，看到今天“90后”的内心世界，在他们的天空里同样飞翔着从前的美好理想，他们不仅有对艺术的真诚和热爱，更不缺少人性的光辉，就连雨后傍晚的天空中都为他们画出两道彩虹……

当清华大学的校车载着我们即将离开社会实践的山村时，我们分明看到乡亲们亲切而朴实的目光，那位哑巴大叔的眼里还含有泪水，那些村子里可爱的狗尾随在已经启动的车轮后，久久地跟着……

景物写生教学笔记

田旭桐

许多时候，看似简单的事情，人们却把它变成了一种期待、一个问题。七月中旬带学生到京郊的双塘涧写生，早已激起的兴奋迅速地被炎热的天气和第一天数十张几乎分不出来任何特征的作业所替代。使这些年来不断争议的“千人一面”现象重新摆在了面前，无法回避，绕不过去。不过，随着时间的推移，烈日当头下的画画，最快乐的是作画者本人。也许这次写生就是冲着这种气氛而来，期待的感觉幻化成眼中的景物。尽管十余天的时间无法解决学生诸多问题，但是培养一种认识形态的方法，发现自然中为我所用的表现因素，激发潜在的好奇心，还是能够做到的。

廖青

许诺

写生始于观察

20世纪有一句被艺术家经常重复的话：绘画不是追随自然，而是和自然平行地工作着。写生始于观察，观察本身就是已经创作了。时常困扰我们的是“视而不见”，动手画

画时不知如何下手。寻找一个角度，发现自然中可以描绘的景物变成了一件非常困难的事情，似乎只有等待灵感的到来，其实，这是徒劳的。格莱汉姆·苏什兰说，自己常常怀揣着一个很小的速写本，漫无目的地闲逛，没有期待，东张西望的时候反而会出现使自己感兴趣的东西。后人论元代画家黄子久：“终日只在荒山乱石、丛木深筱中坐，意态忽忽，人不测其为何。又每往泖中通海处看激流轰浪，虽风雨骤至，水怪悲谔而不顾。”一个是寻找，一个是沉酣于自然中，使自然万趣融于神思。面对自然把感受“看到”自然形态之中，这就意味着重新构建与之联系着的各种形态和色彩印象。

选择视点

不要忽视周边已经熟悉的事物，换一个角度，比如俯视突出一点、夸张透视关系、改变尺度突出肌理等，新的视点能够帮助我们找到全新的感受。

重视基本规律

绘画有不同画种，设计有不同分类，景物写生能够解决其中某些造型语言的基本规律，但不能简单地归结为某些专业服务的工具。狭义化的理解在约束了表现力的同时，也必将导致削弱塑造形体的能力，限制新的表现语言。徐悲鸿在论及素描时曾有一个新七法之说：一是位置得宜；二是比例准确；三是黑白分明；四是动作姿态天然；五是轻重和谐；六是性格毕现；七是传神阿睹。七法之中既重视造型规律，又有对不同造型方式的主动性认识。现在看来同样具有一定的指导意义。一段时间内，曾将写生的趋同现象归结到“有法可循”之上，反过来的无法可循同样隐有后患。

马慧

于佳馨

不忽视写实

写实不是自然景物的复制，虽然说景物写生要有个性，但个性的表现并不是求奇求怪求变形。即使是写实的造型方法同样各有差异。八十年前颜文樑先生上写生课要求用木炭画，每人必备细砂纸一张，把木炭磨得很尖。写生时讲比例、结构、透视和调子，并视高光如珠宝。解放初期徐悲鸿上写生课，带来许多欧洲的古典绘画印刷品。其中一张德国格林茨涅尔·法尔斯多夫的老人肖像，毛发、肌肤、衣料质感精微毕现，大家一见惊诧其逼真程度，甚为敬佩。徐先生说，这是最差的作品，拿来引以鉴诫。认为好的写生方法是“射人先射马，擒贼先擒王”。倡导“但取简约，以求大和，不尚琐碎，失之微细”。

精确并非真实

1948年，马蒂斯在费城美术馆的回顾展目录中写了两篇短文，第一篇就是《精确并非真实》。他强调艺术中感人的力量并不是来自精确地复制自然形态，也不是依赖耐心地把种种精确的细节集合在一起，而是依赖艺术家面对自己选择的客观对象时，他那深沉的感受，依赖凝聚在其上的注意力和对精神实质的洞察。很多时候，对于物体的观察总想表现出见到的全部细节，甚至提出“逼真的就是美的”。因而竭尽所能突出自然景物的光影色调、空间质感。这种与景物相对应的写生模式，培养了抄录自然表象特征的技巧外，带来的是缺乏个人想象力，忽视了对形式趣味的探求。当用这种造型语言套用更丰富的表现时，不自觉的忽视形式的多样意味，技巧排斥了眼力和心智。

曾家佳

文乐

颜色拼盘

色彩存在于自然的每个角落，并无时不在流逝着改变自己的面貌。景物写生的诸多因素里，色彩能够迅速地吸引人的视线，触发人们的情感。当我们试图借用不同的笔触展现或改变某些肌理质感时，更会形成多样的氛围，影响视觉判断。面对跳跃的色彩，就像面对一个丰富的颜色拼盘，专注它，分析它，从中挑选出为己所适用的那部分。”在画花朵、红罂粟、蓝色的矢车菊、白色和红色的玫瑰和黄色的菊花时，我已做了一系列的色彩研究——寻找蓝色与橘色、红色与绿色、黄色与紫色的对抗。我想得到强烈的色彩，而不是一种灰色的谐调。”——凡·高。很显然，色彩表现是一个主观的寻找过程，使用任何色彩描绘景物，最终都要与思维联系在一起。突出色彩有助于创造力的发展。它唯有以往经验的积累转化成艺术语言，才能传递出情感价值。

发现条件色

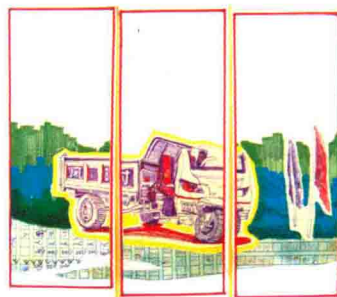
以条件色为出发点的印象派是作为异端在一百年前出现的。这些能够纯净地表达光影颜色的画家们，无论如何也无法让生活在雾都伦敦的人们认为灰紫色的雾是他们再现了真实的色彩。有人说是牛顿的三棱镜学说支持了这种色彩观念，但是为什么中世纪科学家维泰罗在《古今数学思想》中记载：让白光通过六角形晶体产生的色散现象，和文艺复兴时期达·芬奇观察到的条件色规律，却没有改变当时画家们的固有色观念呢？其中既有科学条件的制约，更有主观上的因素。唐代诗人王勃有句诗“烟光凝而暮山紫”，北宋诗人周邦彦在《玉楼春》中写道“雁背夕阳红欲暮”，这既是诗人细心的观察，也是诗人有感而发

李秀晶

徐翔

马慧

的抒情。条件色在景物写生中是重要的，但条件色之外的颜色之间的和谐同样不能忽视。

色彩的和谐

色彩的分解产生了跳跃的光感，通过这些分解的色彩表现出来的层次，就像音乐家运用音阶产生节奏、韵律和节拍。景物写生的色彩因素中，色彩的分解使色彩更加丰富，色彩具有活跃的情绪性格。无论这些颜色是多么的没有形象，但是，只是它们一个挨一个地摆在一起也是不够的，色彩的美因关系而存在。

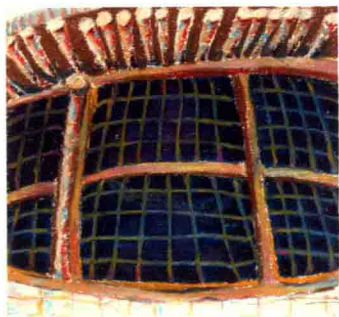
静物写生的色彩和谐，就是着眼于组合上的自然而又融洽的关系。和谐也需要对比，没有对比，色彩就会失去趣味点。人们常说寓动于静，静中有动，这一点不是对动和静的中庸调和，而是相互衬托，把动静控制在一定的尺度内。

食无定味，适口者珍

景物因人而异，描绘者心境的变化也会使同一景物出现不同的面貌，幻出多样的意境。《山居清供》里有一则小故事，太宗问苏易简，天下美味，有哪一种最为适口呢？苏易简答道：“食无定味，适口者珍。”《山居清供》不是什么讲哲学的至理大书，只不过是一本薄薄的菜谱而已，却无意间说出了大道理。景物写生并不仅仅局限在技术层面，还应该包括对学生潜质的发现。二十几年前见过一本美国的色彩教学教材，开篇之章并没有讲色彩规律和技法，而是安排了这样一个课题：在一张白卡纸上画出40厘米长宽的方格，再把它分成若干5厘米见方的小格子，在限定的30分钟内，按自己喜好的顺序将颜料袋内的颜色平涂在方格内，涂时要保持笔触有足够的颜料，可以涂得很匀，也可以涂得很粗糙。

温雅

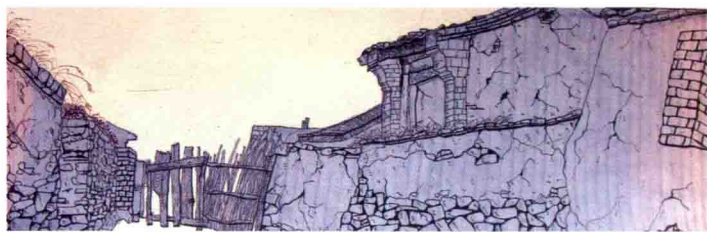
魏婷

结果是，虽然从商场买来的颜料色相相同，排列的顺序却大不一样。有的强调对比，有的按冷暖色顺序排列，有的红色系在前，有的绿色系后紧邻蓝色系，有的涂得均匀，有的水色淋漓，带有情绪和个人特征。老师具体分析这些区别，并强调用这种色彩的区域化选择描绘形象。对于色彩知识的掌握，注重点不同，结果必然存有差异。

每个人都具有神奇的对色彩的把握能力，其中一部分人无需寻找一种固化的观念进行指导，另一部分人依靠不明确的模糊的“无意识”去表达，还有一部分人在形式上借鉴他人的风格，重新构建判断标准。从这种意义上说，对色彩的创造力表现并不只是局限在那些具有特殊才能的少数人身上。

构成形象的方式虽然凸显精细，但没有遵循自然形态的表象特征。而是通过朴素而又富有变化的微妙色阶，诠释对景物带有情绪化的感觉。值得注意的是，笔触的排列是借用拆解的方式，压缩在了几个层面。越是细微，越是强调变化的地方，这种拆解方式越是能使它们巧妙地统一在一起。

指导教师：田旭桐

由晓彤

由晓彤

看似极为普通的物件，作者却选择了系列的方式来描绘，这是其中的一幅。直觉中感悟到一道刻痕，一处破裂的折迹，被风吹去的纸片都暗示着岁月与生命的迹象。这种迹象看似是时间留下的，但背后更多体现人为的因素，写实的技法，不拘于法的构图加深了这种印象。

指导教师：田旭桐

安德生

曾松林