

SHEJI SECAI

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

设计色彩基础

sheji secai jichu

张路光 成红军 总主编
侯志江 张 浩 执行主编
黄劲龙 朱艳华 编著

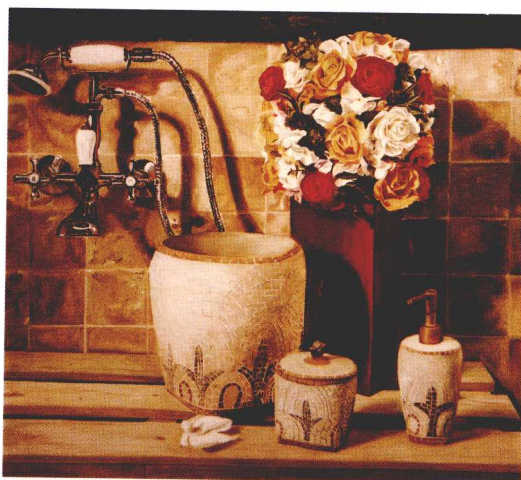

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

设计色彩基础

张路光 成红军 总主编
侯志江 张 浩 执行主编
黄劲龙 朱艳华 编著

 天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

设计色彩基础 / 张路光, 成红军主编; 黄劲龙, 朱艳华编著. — 天津:
天津大学出版社, 2010. 8
高等教育艺术类专业设计基础规划教材
ISBN 978-7-5618-3667-5

I. ①设… II. ①张… ②成… ③黄… ④朱… 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(2010)第 165040 号

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

设计色彩基础

总 主 编: 张路光 成红军

执行主编: 侯志江 张 浩

编 著: 黄劲龙 朱艳华

策 划: 成红军 张路光

组稿编辑: 林 滨

责任编辑: 林 滨

装帧设计: 成功图文工作室

出版发行: 天津大学出版社

(天津市卫津路 92 号天津大学内 邮编: 300072 电话: 022-27403647)

出 版 人: 杨 欢

网 址: www.tjup.com

经 销: 全国新华书店

印 装: 天津市豪迈印务有限公司

开 本: 880×1230 毫米 1/16

印 张: 6

字 数: 190 千字

书 号: ISBN 978-7-5618-3667-5

版 次: 2010 年 8 月第 1 版

印 次: 2010 年 8 月第 1 次

定 价: 39.00 元

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社调换

引 言

十年前曾有人推测随着电脑的普及,设计将完全脱离手工程序,艺术创作将会失去市场,包括色彩在内的设计基础课将会被边缘化,取而代之的是各种形式的电脑软件,人们可以免受素描、色彩研习之苦,计算机可以做这些工作。这种理想化的推断曾经影响到一些同学,使他们几乎放弃了素描、色彩等专业基础课的练习,急功近利地将时间用在了校内、外各种电脑软件的学习上。然而推测的结果并没有如期而至。原因是,作为以感性审美框架支撑的艺术创作和现代设计,面对不同文化、不同阶层、不同实用功利的需求,其所需复杂多变的应对能力不是几个模式所能解决的。单从设计所需的创新角度来看,没有深层的文化底蕴的积淀,没有审美意识与能力作依托,所谓的灵感、个性和标新立异都会成为空谈。因此,国内外一些院校在经过一段淡化造型审美基础训练的探索之后,又逐渐地回到以宽泛基础来支撑观念的金字塔式结构上来。同时,科技的预言和实用也给基础课程的改革带来了压力。色彩课教学如何做到以更合理的方式与专业设计课程对接,使必要内容在计划课时内充分有效地发散,以达到更好的教学效果,是现在许多艺术院校不断改革的目的。

在色彩研究阶段,由被动的感受、描摹转化为主观的表现是一个必备的训练过程。在这一过程中,既要做好相关色彩内容的衔接过渡,又要防止陷入机械重复的误区。要随专业的发展方向、人才培养定位不断动态调整关系。本教材为防止长期室内色彩练习出现的问题,穿插了风景写生内容,目的是希望同学们在缤纷的户外光线色彩中,充分调动灵感和研究兴趣,从而加深对色彩知识结构的理解。另外把“色彩归纳”和“色彩创意”课题纳入同一阶段课程中,旨在提高色彩运用的综合能力。针对一些专业绘制效果图的需要,在本书中安排了水彩画静物和风景的练习内容,这有助于学生多方面了解熟悉材料,同时可以从不同的角度认识和把握色彩规律。

编者

2010年3月

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

编写委员会

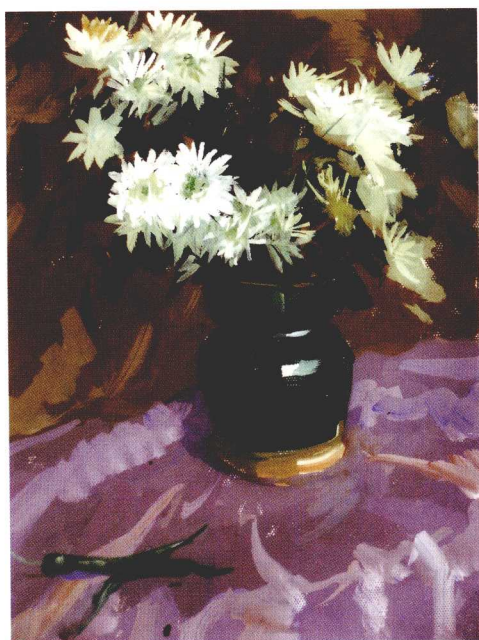
总主编 张路光 成红军

执行主编 侯志江 张浩

编委会主任 侯志江

编委(按姓氏笔画排序)

王冬炎	车晓光	成红军	吕林雪	朱丽	朱艳华	刘畅	刘克功
江山	纪学艳	杨晓钟	李红梅	吴民	张浩	张旗	张宇彤
张路光	赵焜	侯志江	秦少静	郭宏	黄劲龙	矫强	梁绘影
董健	景怀宇	谢崇桥	薄芙丽				

目 录

第一章 色彩认识▲1

第一节 练习色彩之前须强调的几个问题▲2

第二节 学习色彩的意义▲4

第三节 色彩涉及的领域▲5

第四节 与色彩相关的工具材料▲6

第二章 色彩写生▲11

第一节 水粉静物写生▲12

第二节 水粉风景写生▲18

第三节 水彩静物写生▲23

第四节 水彩风景写生▲29

第三章 色彩精密描写 ▲35

第一节 水果蔬菜类质感的表现 ▲36

第二节 花卉类质感的表现 ▲37

第三节 器皿类质感的表现 ▲38

第四章 色彩归纳 ▲41

第一节 写实性色彩归纳 ▲42

第二节 平面性色彩归纳 ▲45

第五章 意向色彩的延伸 ▲51

第一节 意向色彩的概念 ▲52

第二节 意向性色彩的课题要求 ▲53

第三节 装饰性色彩 ▲54

第六章 作品赏析 ▲59

第

色彩认识

章

第一章 色彩认识

第一节 练习色彩之前须强调的几个问题

关于自然界中色彩形成的物理属性和色彩被人所感知的生理过程,在许多色彩书中已经被反复提到,由于这些内容过于繁琐且相关问题不是人为所能解决的,固本书中不再赘述而直入主题。根据多年来的教学经验,我认为有几个问题需要首先澄清,这几个问题大都是初学色彩者容易走入的误区。

首先,所谓色彩是说至少有两种以上颜色同时出

现,并且在画面中构成冷、暖对比关系时,才能称其为有颜色,换句话说就是:任何一种色相如果只有明度变化而没有冷暖关系都只能称其为素描。所以常见到素描系列中也有棕红、灰绿、蓝灰等调子的作品。画色彩不能只用一种颜色加黑加白,要考虑到不同色相和不同的冷暖关系对比。

其次,是观察方法问题,画画不是比视力,不能盯着看物体,相反往往看得越清楚,画得越局部,色彩就会越不协调。局部观察不仅会导致色彩出偏差脱离整体色调,还会导致画面琐碎,这样不仅浪费时间,还会使画面主次不分,影响空间效果。正确的方法是整体观察,眯起眼睛看大关系、大效果,相互比较着观察颜色。曾有大师说过:画家和一般人看物体有着观察方法上的不同。一般人是由局部到整体,而画家是先整体再到局部。如果不掌握正确的观察方法,会导致色彩感觉不好,进步缓慢。

第三,有颜色不意味着色彩必须多。一些同学认为画面上的色彩丰富就叫有颜色,努力去找色彩变化,

《色调》(水彩)黄劲龙

《灰调水彩》黄克

结果把整体和协调抛在了脑后,色彩多了,却乱了,没抓住眼前大的色调和感受。色彩丰富固然好,但一定要服从整体关系,这就好比旅游,假如旅游的目标是登上山顶看云海,观大风景,就不应在山脚下就被一石、一草所吸引而驻足,否则可能会看不到庐山真面目。脑子里有了整体,才能理解为什么有些优秀作品只有简单的几个色块。这里我们要的是什么?是整体,是对大的色彩氛围的把握,是色彩关系的协调、好看,是恰如其分的对比。

第四,关于色彩感觉的差异。常听学生抱怨画不出他人那样的颜色,我的回答是:“没必要画出他那样的颜色。”我们知道,人对色彩的感觉是生理属性决定的,从眼睛看到色彩反馈到大脑,再经大脑分析、梳理

做出判断是一个非常复杂的过程,这一过程的结果是每个人的色彩感觉常会略有差异,从而导致出现有人色彩感觉偏冷、偏暖等现象,这些均属正常。这和照相的道理相似,拍摄同样的景物,不同相机,不同设置,不同的洗相设备拍出的照片色彩也会略有差别,怎么能要求不同的人看到的和画出的色彩完全一至?我们所能做到的就是,把画面里的色彩关系组织好、协调好,色彩协调好看是一幅好作品的条件之一。然而,人的色彩感觉和色彩运用能力并不是不能培养。在正确的指导下,通过写生,分析总结,可以上升到理论认识的提高过程。这个过程总是从感性归纳到理性,理性又指导感性,然后分析梳理成更高一层的理性知识,对色彩的认识就是这样不断感悟、积累,不断提升的。

第二节 学习色彩的意义

色彩不仅具有愉悦心情、美化生活的作用,还如同语言一样具有更加复杂微妙的交流作用。如:不同的色彩组合能传递兴奋与安静、快乐与痛苦、华丽与朴素等信息。色彩能代表人的个性,能代表一个人特定时间的情绪,能代表一类人的色彩爱好,能代表一座城市的特色,甚至能代表一个国家、一个民族的精神风貌。所以它在大众审美需求、文化产品定位、产品销售预测等多方面都有着绝对性的指导作用。看看我们周围的环境,看看我们使用的东西,到处充满色彩的对比。随着人们生活水平的提高,文化修养的提高,色彩越来越成为视觉和精神享受的一部分。想象一下没有色彩的世界是什么样子吧!人们一旦认识了色彩就再也离不开它。随着人们自觉的努力,人类生活中的色彩会向

着丰富和多样化的方向发展,这是对一般人而言。对从事艺术和设计专业的人还要另外强调一句,那就是:想想没有品位的色彩是什么样子!一位诗人如果不懂得修辞、语法,没有较深的文学修养,怎么能写出感和历经时间考验的诗句?对于艺术作品和设计,形和色彩是最直观的形式之一,尤其现代文明社会色彩也是心灵交流、沟通的最直接方式。如果不懂得色彩或不会运用色彩,怎能让别人喜欢你的作品,理解你的设计理念和思想?

光学原理分析出的赤、橙、黄、绿、蓝、青、紫七个基本色,如同音乐简谱中的1、2、3、4、5、6、7七个音符,虽然看似简单,但却组合出了几千年来的不重复的美好和神奇旋律。学习色彩,就是要了解他们的简单形式组合出的丰富变化,再适当地运用这种组合规律,来创造更美好的视觉生活。

《静物》(水粉画)黄劲龙

《小景》(水彩画)梁晓

《高原》(水彩画)黄劲龙

第三节 色彩涉及的领域

色彩不仅关系到艺术创作,现今也影响到生活的各个角落。从绘画的角度,色彩和素描一样,是艺术和设计专业课程不可或缺的重要内容。自古以来,抛开古典绘画颜料工艺条件的限制,没有哪位绘画大师在色彩修养方面是缺课的。也没有哪位设计家是愿意在色彩方面缺课的。甚至传统雕塑不注重色彩的观念都因为现代材料的加入和人们欣赏观念的变化而改变了。色彩关系到绘画中各个画种的审美语言,更直接地影响到服装、环境、建筑、视觉传达、工业造型等各个实业领域的实用效能。近年来由于电脑的普及,曾有院校因不注重色彩基础的训练,而使学生的设计走向低俗化的教训是值得总结的。

第四节 与色彩相关的工具材料

和色彩相关的工具材料与画种有关,不同的画种材料性能不同,使用方法和画面效果也不同。

油画颜料 一种以调色油为媒介调色作画的物质。有厚重、干后易反复修改、适合画大幅作品,保存时间长久、不易变色等优点。但油画材料使用起来比较繁琐,出门写生不便携带,不适合初学者使用。

国画材料 我国自己研究生产的颜料,生产工艺古老,大都以水为媒介调色,矿物质和植物性成分均有,矿物质颜色覆盖力强,而植物性颜色又较透明,作为色彩练习很难掌握,所以也不适合初学者练习色彩使用。

丙烯颜料 丙烯颜料是近几十年刚研制出的新型

颜料,以水为媒介调色,性能稳定,固着力强,薄厚画法均可,使用和携带方便。但丙烯颜料在一些院校的高考考试中被限制使用,所以学画初期应慎重选择。

除以上几种不易掌握,初学色彩不便使用的绘画材料外,还有两种是最为方便、直接,最容易掌握的材料,那就是水粉画材料和水彩画材料。

水粉画材料 (由于历史的原因有时也称宣传色、广告色)是一种性能稳定,携带和使用都很方便的绘画材料。水粉画颜料也是以水为媒介调色作画,适合直接写生,操作简便,画法上可薄厚结合,表现力强。目前国内水粉画颜料品牌较多,性能略有差别。马利牌水粉或广告色,性能稳定,色彩纯度高,冷暖反差大,颜色细腻,覆盖力强。科雅水粉颜料,色彩细腻稳定,明

《装饰色彩》刘英杰

《北方》(水彩画)黄劲龙

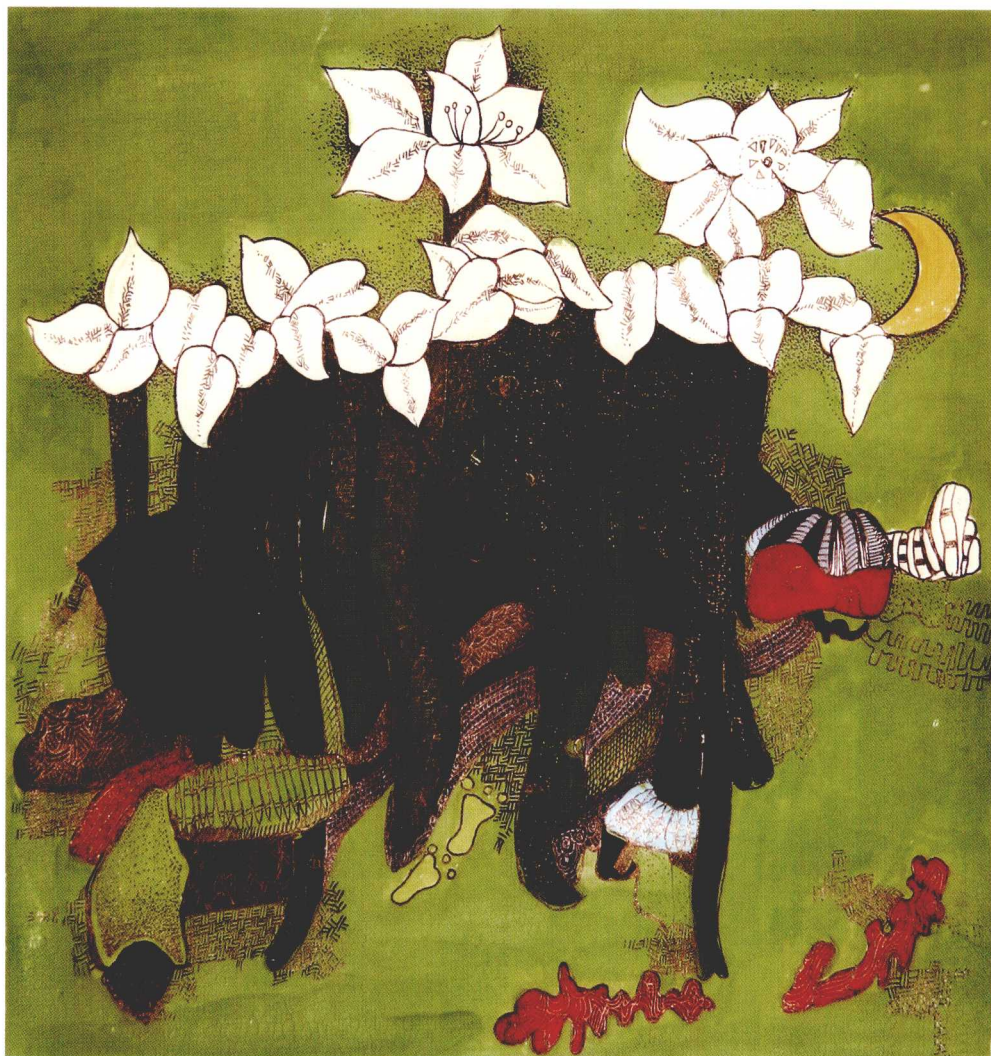
度差略小,调色时如少加水,就能显现出这种颜料的优点,灰色层非常漂亮,色彩变化丰富微妙。大卫水粉画颜料其性能接近马利水粉颜料,色彩饱和也非常稳定。另外还有其他一些品牌,如文萃牌、马头牌等等,需经过一段时间的熟悉之后,根据情况选择、确定自己喜欢的品牌。

水粉画对纸的性能要求不高,一般硬度合适不变形的纸张都可作为水粉画练习用纸,目前画具店有专用的水粉画纸销售。此外水彩纸也适合画水粉画,而且正反两面性能都比较稳定,只是粗细文理不同效果略有差别。另外,较厚的绘图纸、素描纸、卡纸也是练习水粉画的不错选择,只不过绘图纸、素描纸吸水后容易起皱不平不好把握,而卡纸的正反两面吸水性能不

同,所产生的画面效果也有差别,可根据自己的习惯、爱好选择。此外用高丽纸、国产宣纸也能画出特殊效果的水粉画,只是对于初学者来讲不太容易掌握。(注意:大多数院校高考都用水粉或水彩画纸,两种纸张对考生来讲都应适应。)

目前市场上销售的水粉画笔品牌也较多,建议大家购买动物毛笔头的大、中、小号水粉笔为好,其优点是吸水性能强,不易变形。近几年市场上出售的尼龙笔头水粉笔吸水性能差,铺大色块不太方便,但因笔触明显,可在写生后期画面整理阶段使用。

水彩画材料 在西方,水粉画和水彩画同属一个画种,都叫水彩画,只是有透明水彩和不透明水彩之分。而在中国明确地分为水粉画和水彩画。我们的水粉画

《装饰画》王新青

《晨》(水彩画)黄劲龙

《装饰色彩》赵驰

《江南》(水彩画)黄劲龙

类似于西方的不透明水彩,而我们今天常说的水彩,其实就是纯透明水彩。水彩画颜料虽然也是以水为媒介调色,但性能上与水粉画还是有着很大的不同,透明度、固色程度和色彩饱和程度是水彩颜料品牌质量好坏的重要标准。目前市场销售的水彩颜料有上海马利牌,它的色彩饱和,透明度高,固着力强。天津产温莎·牛顿牌,颜色细腻,色彩变化微妙高雅。另有一些国外知名品牌,如荷兰的梵高牌、日本的樱花牌等等均可供选择,只是国外品牌的水彩颜料售价较高,且透明和不透明混杂,可根据个人需求情况单只购买。

水彩画对纸的性能要求较高,一般选硬度高、存水,但不变形、色彩还原准确的纸张为宜。目前市场销售的120克、180克保定产水彩纸经济实惠,性能稳定,可作为水彩练习用纸。另国外许多进口纸品牌(包括

《静物》(水粉画)梁然

手工水彩纸)在国内画具店有售,但良莠不齐,且售价高,须谨慎选择使用。

水彩画用笔要求吸水性强的较为适合。现画具店有专业水彩画笔销售,较软的水粉画用笔也可作为水彩画用笔,特别值得一提的是国产的狼毫、羊毫或貂毛国画用毛笔也非常适合画水彩画,使用时线、面转换自如流畅,可根据需要选择大、中、小不同型号,许多专业水彩画家都喜欢使用国产的国画笔。

学时

2课时。

作业

1. 查阅色彩相关书籍图片,了解不同画种特点。
2. 查阅色彩相关书籍,分析不同画种、工具材料的表现力。

学习重点

1. 色彩认识。
2. 对不同色彩材料的认识。

学习难点

不同色彩材料在表现方法上的不同要求。