

高 / 等 / 学 / 校 / 设 / 计 / 类 / 专 / 业 / 教 / 材 /

野外风景&静物

色彩写生

指导书

PAINTING NATURAL OBJECTS IN COLOR

盛建平 钱永林 编著

中国轻工业出版社

高 / 等 / 学 / 校 / 设 / 计 / 类 / 专 / 业 / 教 / 材 /

野外风景&静物

色彩写生

指导书

PAINTING NATURAL OBJECTS IN COLOR

盛建平 钱永林◎编著

中国轻工业出版社

代 序

随着社会经济的快速发展，工业设计已成为一个新兴的都市型产业，也将是我国振兴工业，建设创新型国家的重要力量之一。

上海大学的工业设计专业已经创办了12年，在院系师生们的努力工作下，积极开展了教育教学改革与实践。经过多年来的艰苦探索，已初步形成了较好的教学体系，先后培养了200多名受社会欢迎的工业设计毕业生，这些学生在上海的各类创意产业中发挥着积极的作用。本系列教材的编撰、出版和发行，是我校工业设计专业教师们长期以来对工业设计专业教学改革与实践的经验总结，也是我校面向21世纪教学内容更新与课程体系改革项目“以创造性思维设计为主导的工业设计教学改革及课程模块建设”的成果体现。

本系列教材虽具有鲜明的工科特征，但又融现代科学技术与艺术为一体，较好地体现了现代工业设计的内涵。目前出版的系列教材还仅仅是工业设计专业教材的一部分，所述内容可能也不尽完善，但确实反映出师生们在教育教学改革与实践中所获得的一些新思想、新理念和新方法。现在将我们的体会与心得编撰出版与同行们分享，既希望能在工业设计的百花园中再添一抹亮色，同时也希望接受社会各方面的检验和指导。

最后，非常感谢中国轻工业出版社对上海大学教育教学改革的关注，以及为本系列教材的出版所提供的支持和帮助。

上海大学副校长

2007年11月

前言

对于设计类学生来说，首先要培养的是空间想象能力和三维表现能力，色彩写生是继素描速写后的另一门用来训练造型的空间把控能力的基础实践环节，这一环节要求学生表现出的对象不再像用易加工材料制作的模型，而是尽可能表现出对象的客观效果，包括材料、色彩的真实效果和环境对其的影响。

一般院校这一环节安排的时间是两周或两周以上，多数为全日集中训练，以便到野外实地写生。本教材中的图例，多为真实的写生稿，主要传达给读者这样一个信息：设计专业的色彩写生不同于美术专业的艺术训练，野外写生是一种对时空分析和色彩感觉强化训练的手段，通过这种实践掌握描述物体的方法继而将之转化为产品。写生不是目的而是一个中间的技术手段，因此观察和提炼是重点。客观表现对象是这一阶段的主要任务，“移景接木”不在此列，画的格调等纯艺术问题也不在此作深入讨论。

顾名思义，色彩写生由色彩 + 写生构成。色彩是对大自然颜色的学习，写生则是体会色彩是如何在环境下达到和谐。对于设计色彩的理论，则有后续课程全面阐述。

本书多为带学生外出写生时的风景稿，并不刻意要求对象本身的美感和宣传意义，因而写生的对象大部分是城市乡村的一墙一角，主要是因为这些物体有新旧颜色的夹杂、形态的“横七竖八”会使画面丰富而具有动感。这也间接地说明了任何地方都可以用来写生，画面的另一种美体现了设计中的再创造的意义。

写生的最基本要求是能诚实地记录你对美好事物的印象，按照设计专业来要求的话，就是能练到手如心愿。

从一个少有空间动态概念的学生锻炼得在手工表达上逐渐老练，能在设计交流时应用综合知识，笔在话先，抽象的语言与形象的画面相得益彰，若能用一段时间将心中所想较完整地跃然纸上，写生所带来的益处一定会让你感激不尽。

从本质上说，色彩写生是一种技能而不是一门理论，因此懂得原理不等于掌握，作为基础训练，再好的写生功夫不勤练就会退步，任何场景、任何工具都可以用来写生，只有通过较长时间的练习、思考，才能感悟应用色彩的要诀，在后继的设计课程中你一定会受惠于色彩写生的帮助。

由于这一环节是色彩系统理论课前的感性实践，我们并不要求学生受过多的理论制约。解放思想、放开手脚、勇于实践才是真正的目的。因而本指导书通过对一些写生流程中的大概念的阐述，主要介绍表现方面的技术手法，提供的是这一实践的大原则。写生更具体的指导应该由每位带队老师根据学生的不同情况有针对性地完成。

本指导书中的不当之处望读者指正。

作者2007年11月于上海大学

高 / 等 / 学 / 校 / 设 / 计 / 类 / 专 / 业 / 教 / 材 /

野外风景&静物

色彩写生

指导书

PAINTING NATURAL OBJECTS IN COLOR

盛建平 钱永林◎编著

中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩写生指导书/ 盛建平, 钱永林编著. —北京: 中国
轻工业出版社, 2008.5
高等学校设计类专业教材
ISBN 978-7-5019-6384-3

I. 色... II. ①盛...②钱... III. 水粉画: 写生画 - 技法
(美术) - 高等学校 - 教学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第032729号

责任编辑: 林 媛
策划编辑: 林 媛 责任终审: 张乃柬 封面设计: 锋尚制版
版式设计: 锋尚制版 责任校对: 吴大鹏 责任监印: 胡 兵 张 可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)
印 刷: 北京画中画印刷有限公司
经 销: 各地新华书店
版 次: 2008年5月第1版第1次印刷
开 本: 889×1194 1/24 印张: 4.75
字 数: 133千字
书 号: ISBN 978-7-5019-6384-3/J·281 定价: 29.00元
读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 85111729 传真: 85111730
发行电话: 010-85119845 65128898 传真: 85113293
网 址: <http://www.chlip.com.cn>
Email: club@chlip.com.cn
如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换
70655J4X101ZBW

代 序

随着社会经济的快速发展，工业设计已成为一个新兴的都市型产业，也将会是我国振兴工业，建设创新型国家的重要力量之一。

上海大学的工业设计专业已经创办了12年，在院系师生们的努力工作下，积极开展了一教育教学改革与实践。经过多年来的艰苦探索，已初步形成了较好的教学体系，先后培养了200多名受社会欢迎的工业设计毕业生，这些学生在上海的各类创意产业中发挥着积极的作用。本系列教材的编撰、出版和发行，是我校工业设计专业教师们长期以来对工业设计专业教学改革与实践的经验总结，也是我校面向21世纪教学内容更新与课程体系改革项目“以创造性思维设计为主导的工业设计教学改革及课程模块建设”的成果体现。

本系列教材虽具有鲜明的工科特征，但又融现代科学技术与艺术为一体，较好地体现了现代工业设计的内涵。目前出版的系列教材还仅仅是工业设计专业教材的一部分，所述内容可能也不尽完善，但确实反映出师生们在教育一教学改革与实践中所获得的一些新思想、新理念和新方法。现在将我们的体会与心得编撰出版与同行们分享，既希望能在工业设计的百花园中再添一抹亮色，同时也希望接受社会各方面的检验和指导。

最后，非常感谢中国轻工业出版社对上海大学教育一教学改革的关注，以及为本系列教材的出版所提供的支持和帮助。

上海大学副校长
2007年11月

前言

对于设计类学生来说，首先要培养的是空间想象能力和三维表现能力，色彩写生是继素描速写后的另一门用来训练造型的空间把控能力的基础实践环节，这一环节要求学生表现出的对象不再像用易加工材料制作的模型，而是尽可能表现出对象的客观效果，包括材料、色彩的真实效果和环境对其的影响。

一般院校这一环节安排的时间是两周或两周以上，多数为全日集中训练，以便到野外实地写生。本教材中的图例，多为真实的写生稿，主要传达给读者这样一个信息：设计专业的色彩写生不同于美术专业的艺术训练，野外写生是一种对时空分析和色彩感觉强化训练的手段，通过这种实践掌握描述物体的方法继而将之转化为产品。写生不是目的而是一个中间的技术手段，因此观察和提炼是重点。客观表现对象是这一阶段的主要任务，“移景接木”不在此列，画的格调等纯艺术问题也不在此作深入讨论。

顾名思义，色彩写生由色彩 + 写生构成。色彩是对大自然颜色的学习，写生则是体会色彩是如何在环境下达到和谐。对于设计色彩的理论，则有后续课程全面阐述。

本书多为带学生外出写生时的风景稿，并不刻意要求对象本身的美感和宣传意义，因而写生的对象大部分是城市乡村的一墙一角，主要是因为这些物体有新旧颜色的夹杂、形态的“横七竖八”会使画面丰富而具有动感。这也间接地说明了任何地方都可以用来写生，画面的另一种美体现了设计中的再创造的意义。

写生的最基本要求是能诚实地记录你对美好事物的印象，按照设计专业来要求的话，就是能练到手如心愿。

从一个少有空间动态概念的学生锻炼得在手工表达上逐渐老练，能在设计交流时应用综合知识，笔在话先，抽象的语言与形象的画面相得益彰，若能用一段时间将心中所想较完整地跃然纸上，写生所带来的益处一定会让你感激不尽。

从本质上说，色彩写生是一种技能而不是一门理论，因此懂得原理不等于掌握，作为基础训练，再好的写生功夫不勤练就会退步，任何场景、任何工具都可以用来写生，只有通过较长时间的练习、思考，才能感悟应用色彩的要诀，在后继的设计课程中你一定会受惠于色彩写生的帮助。

由于这一环节是色彩系统理论课前的感性实践，我们并不要求学生受过多的理论制约。解放思想、放开手脚、勇于实践才是真正的目的。因而本指导书通过对一些写生流程中的大概概念的阐述，主要介绍表现方面的技术手法，提供的是这一实践的大原则。写生更具体的指导应该由每位带队老师根据学生的不同情况有针对性地完成。

本指导书中的不当之处望读者指正。

作者2007年11月于上海大学

目 录

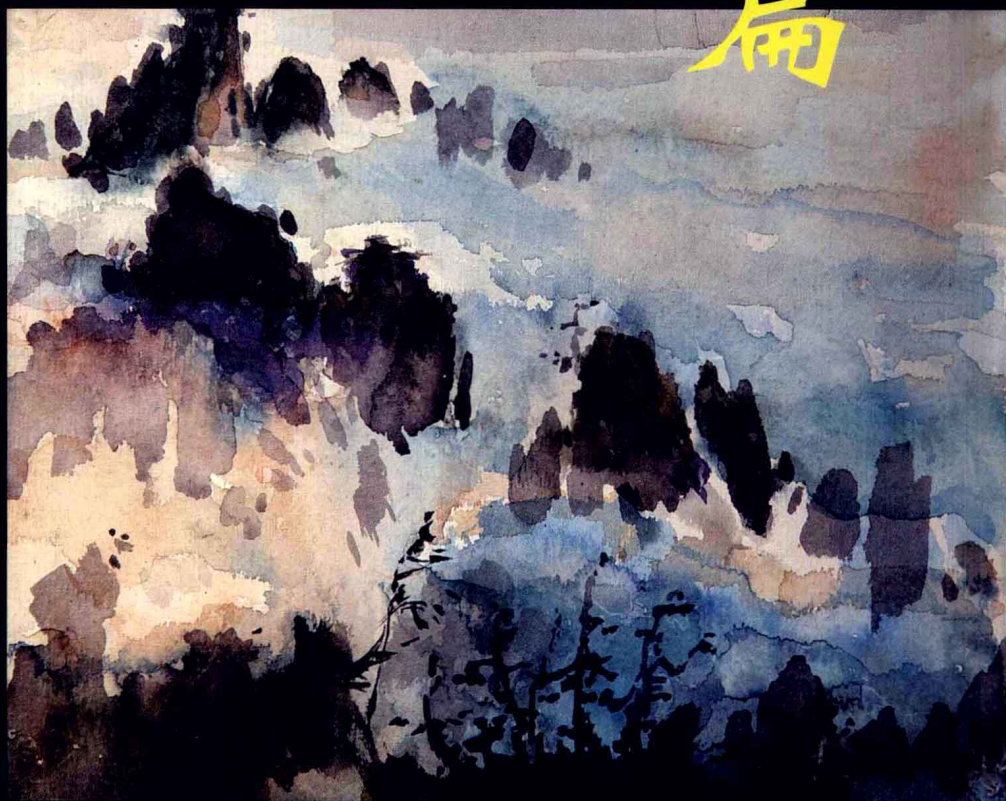
基础篇

绪 关于色彩写生目的	12
一 关于构图	14
二 关于写实	18
三 关于详略	20
四 关于创作	22
五 关于透视	24
六 关于意境	26
七 关于明暗	28
八 关于光线	30
九 关于画种	32
十 关于起笔	36
十一 写生稿的大致步骤	38
十二 固有色与环境色	40
十三 画面上的白色	42
十四 画面上的黑色	44
十五 冷色与暖色	46
十六 画面上的底色	48
十七 合理的笔触	50
十八 深色和浅色	52
十九 色光和色彩	54
二十 灰色和饱和度	56
二十一 画面上的色调	58
二十二 作图时间控制	60
二十三 笔与笔触	62

提高篇

一 色彩的再认识.....	66
二 色彩与形状	74
三 画面品位.....	82
四 线与色块.....	86
五 再论色调.....	88
六 似与不似.....	90
七 四季的植物	94
八 主景与烘托	96
九 粗犷与精细	102
十 变形与创新	108
十一 遵法和弃法.....	112

基础篇

盛建平《宏村小古玩店》油画