

中国美术学院精品课程教材

色彩

静物 · 创意表现

王晓明 谷 丛 主编

王晓明 李 杰 著

中国美术学院出版社

中国美术学院精品课程教材

色彩

静物 · 创意表现

王晓明 谷 丛 主编

王晓明 李 杰 著

中国美术学院出版社

中国美术学院出版社
CHINA ACADEMY OF ART PRESS

ISBN 978-7-5503-0037-8

9 787550 300378 >

定价: 38.00元

中国美术学院精品课程教材

色彩

静物 · 创意表现

王晓明 谷 丛 主编

王晓明 李 杰 著

中国美术学院出版社

编 委：胡良勇 曹立伟 杨 骏 张 铨
谭小妮 施乐群 王建伟 蒋 梁
刘 妍 于 朕 马旭东 张剑锋
陈超历 古 榕

责任编辑：徐新红
装帧设计：徐新红
责任校对：钱锦生
责任出版：葛炜光

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩 / 王小明, 谷丛主编. —杭州 : 中国美术学院出版社, 2010.12

中国美术学院精品课程教材

ISBN 978-7-5503-0037-8

I. ①色… II. ①王… ②谷… 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234335号

色彩——静物·创意表现

王小明 谷 丛 主编

王小明 李 杰 著

出 品 人：傅新生

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州南山路218号 / 邮政编码：310002

网 址：www.caapress.com

经 销：全国新华书店

制 版：杭州东印制版有限公司

印 刷：浙江海虹彩色印务有限公司

版 次：2011年1月第1版

印 次：2011年1月第1次印刷

开 本：889mm × 1194mm 1 / 16

印 张：7.5

印 数：0001—3000

ISBN 978-7-5503-0037-8

定 价：38.00元

目 录

一 概述	7
二 传统色彩基础教学和图像与媒体专业色彩基础教学的区别	8
三 中国美术学院基础部图像与媒体色彩基础课的教学设计	9
四 图像与媒体色彩基础课的具体教学计划与安排	10
1. 课题概述	10
2. 课题一：自然色彩写生	10
(1) 大师作品赏析	12
(2) 教学和作业要求	17
(3) 课堂作业评析	18
(4) 课后作业（变调练习）	24
3. 课题二：色彩归纳与表现	28
(1) 大师作品赏析	29
(2) 教学和作业要求	36
(3) 课程内容	37
分解与重构	37
对比与和谐	39
次序与协调	41
依存与规定性	43
构图与形式	45
肌理与表现	48
五 总结	52
六 参考文献	53
学生作品选集	54

作者简介

王晓明，现任中国美术学院专业基础教学部图像与媒体分部主任，副教授，硕士研究生导师。长期从事美术造型基础教学与研究工作，负责中国美术学院传媒动画学院、跨媒体学院的动画、网络游戏、影视、跨媒体艺术研究等所有专业的造型基础教学与管理。2008年参与的课程《动画与媒体艺术素描基础》获得浙江省精品课程立项，2/7；2008年《图像与媒体素描课程》获中国美术学院教学成果三等奖；2009年主持的《图像与媒体素描课程改革》获得浙江省新世纪教学改革项目立项，主持的《动画与媒体艺术色彩基础》获得中国美术学院精品课程立项；2010年主持的《动画与媒体艺术造型基础》获得浙江省重点教材立项，参与《杭州公共自行车造型美学与“公共性”功能的调查研究》获浙江省社科联民生调研专项重点课题研究立项，3/3。

李杰，中国美术学院硕士，研究方向：《图像与媒体造型基础研究》。参与图像与媒体多项课题的研究与整理，担任图像与媒体造型基础课程助教。

一、概述

任何艺术语言都是时代的镜像，当色彩语言作为行使基本职能对其他媒介或方式的艺术输出给养时，自然也需适应各种艺术取向对基础各取所需的要求。在当下图像与媒体艺术大发展的背景之下，对色彩基础教学这个老生常谈的话题重新进行探讨也变得很有必要。中国美术学院基础部图像与媒体分部的色彩教学，是建立在对20世纪以来现代绘画各流派的发展历程的研究之上，经过长期教学、实践、思考和积累后形成的训练课程。本课程以自然色彩写生为切入点，积极探索现代绘画中色彩语言的表达形式，吸收、利用现代绘画大师的绘画成就以及观念、精神、情趣的表达方式和技巧，并结合图像与媒体专业的特殊性，注重培养学生色彩运用的能力，语言的拓展能力和形式的综合表达能力，为以后的图像与媒体专业创作提供敏锐扎实的色彩感知和色彩判断的基础。

二、传统色彩基础教学和图像与媒体专业色彩基础教学的区别

传统色彩基础教学是以模拟自然、体现客观自然为目标，学生主要是被动地依靠观察生活和视觉经验进行色彩艺术的积累与创作。在这一模式下，作品大多呈现出以统一的光源规律和素描关系作支撑，以写实性表现手法为主要表现手段，色彩气氛过于单调的特点。这些方法虽然有利于明确和积累色彩经验，但往往会使画面显得呆板、程式化，缺乏新意，会大大降低学生学习色彩的积极性和主动性，无助于对色彩教学领域进行更广泛更深入的运用和研究，束缚了学生色彩审美能力的自我提高。

中国美术学院基础部图像与媒体分部色彩基础教学，是基于“艺术绘画与图媒教学需要性”来进行的课程设计。色彩课程的教学重点是训练学生色彩调性的掌握与归纳组织能力，其目的在于加强学生对自然物象色彩的观察与体验，以二维的色彩形式与色彩构成为基本要素，结合到色彩写生训练之中，着重强调学生对于色彩知识的运用、色彩形式语言的运用、色彩形域的主观处理和个人感受的表达。以高度概括的手法对色彩进行归纳和整理，提高学生的视觉感知和视觉敏感性，以及各种色调的把握能力，从而提高每一个学生的色彩审美修养，为今后的图像与媒体专业创作打下扎实的基础。

三、中国美术学院基础部图像与媒体色彩基础课的教学设计

(1) 加强对自然物象色彩的观察和体验，在直观感受中培养对于不同色调的静物及环境色、光源色的视觉感知和视觉敏感度。

(2) 通过对色彩之间的关系、色与形的关系、色与质的关系、色与人的视觉心理的关系的研究，来阐释形式和色彩的关系问题。

(3) 要求学生不是简单地依靠以往的视觉经验描模自然或者通过描摹自然来获得视觉联想，而是将色彩作为一种不依附于自然界和日常生活中某种物件而独立存在的视觉元素来作用于人们的感官，通过色块与色块之间的形式、比例、结构等纯粹的色彩形式作为语言来表述色彩的整体格局或范围。

(4) 将抽象形式要素作为服务于画面的有效组织，通过直接描绘的手法对各种色调进行把握，从而更好地表达具象的画面，以期提高学生的视觉感知和视觉敏感度，从而影响他们的色彩审美修养，为以后的图像与媒体专业创作提供敏锐扎实的色彩感知和色彩判断的基础。

四、图像与媒体色彩基础课的具体教学计划与安排

1. 课题概述

考前学生的色彩训练的整体现状几乎都是写实体系的单一模式，既无系统的关于学理知识上的良好积累，也无艺术趣味的培养。在这一模式下，学生缺乏色彩想象力和绘画形式本体价值的发现力。

由于图像与媒体专业的基础色彩能力需要的相对特殊性，其基础色彩不仅需要学生具备一定的塑造能力，还需要有更广阔自由的艺术想象力和表现力，提高未来艺术创造的素养与潜能。具备在一定默写状态下对主观物象进行自由表现的基本功。

所以本色彩课程由自然色彩写生展开，以色彩的归纳和表现为主要内容，通过多重思考角度和多种表达手段的综合延伸拓展训练，引导学生通过有选择的形式基因以提升自身绘画的表达力与基础规律、知识的理解力。

2. 课题一：自然色彩写生

色彩作为造型能力培养的手段，不仅仅是对对象的再现性描绘，更应体现为对物象光、影的个性情感体验与色彩语境的自由表达。通过自然色

彩的写生，学会并把握色彩，是印象派大师教给我们的训练色彩能力的最有效方法，而掌握这一方法的关键是我们要具有观察色彩的能力，并据此来分析所要表达的事物。色彩具有规律性，有规律性的东西就能靠理性的分析来把握。借鉴色彩大师的色彩研究成果，转化为自己的知识技能，是色彩学习的捷径。但色彩知识的习得尤其要注重色彩的直觉表现，关注个人的主观感受，张扬个人的色彩特点。只有具有自由的色彩表现空间，才能更好地发挥个人的创造性。

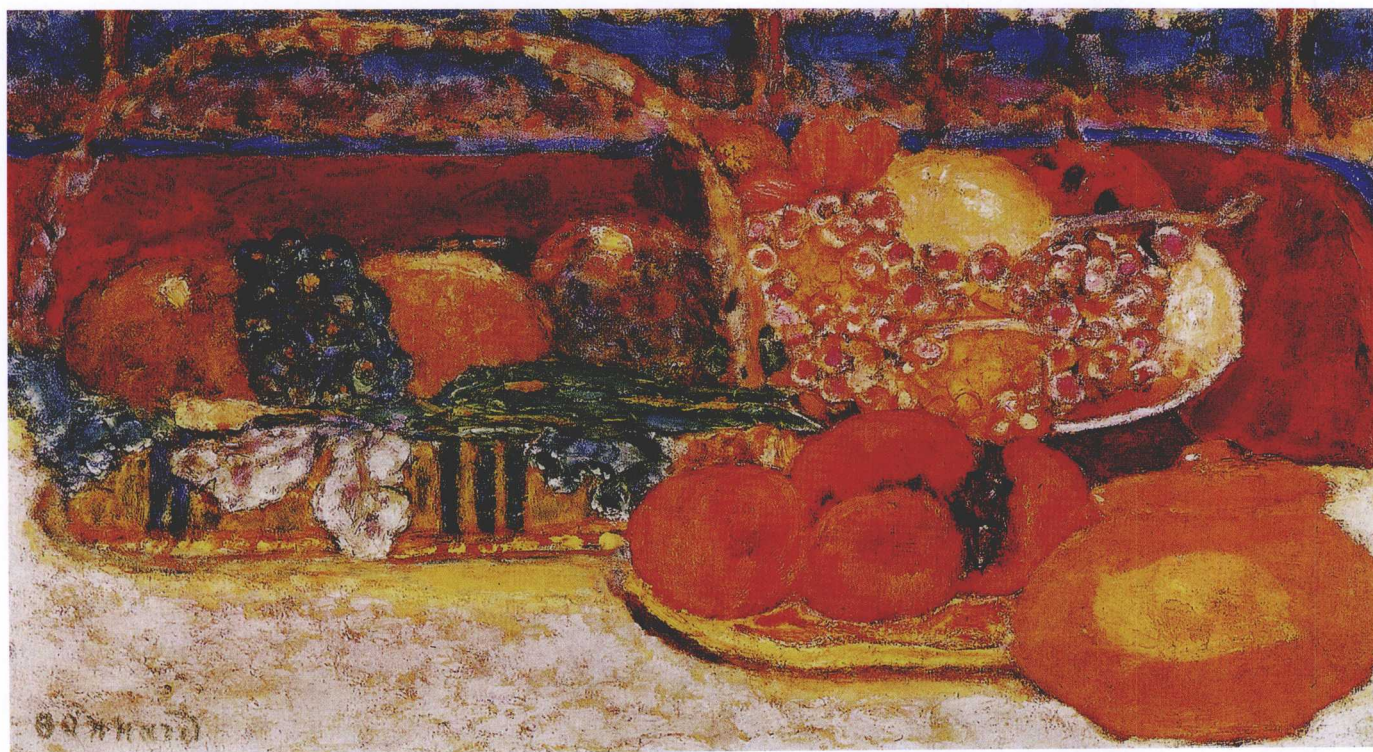
与传统的写实性色彩写生对客观物象光色关系的再现不同。图像与媒体分部静物的自然色彩写生训练，除强调对不同色调静物的光源色与环境色的感受外，尤其注重画面色彩形域的组合与搭配，强调色彩形式知识的运用，引导学生探讨色彩的视觉属性与心理暗示之间的关系，挖掘色彩想象力，培养感受色彩的敏锐性，培养把握色彩规律的能力。

(1) 大师作品赏析

塞尚作品

塞尚努力探讨物体内在结构，从而在画面上做到极大的概括。他并不过多地重视空间、体积和透视关系的科学性，而是更加注重画面形和色的平面布局，力求达到一种类似图案一样的平面的和谐与均衡。在这幅画中，画家在白布与画布、白布与水果、水果与画布三者的对立统一中构筑了响亮而协调的色彩效果。

博纳尔作品

博纳尔以对自然直接观察为基础，发展出极具装饰性的自我风格。他不只是再现现实，而是将现实情感化。在这幅作品中，一个富足、甜蜜、奢华的世界散发着令人愉悦的耀眼光芒。

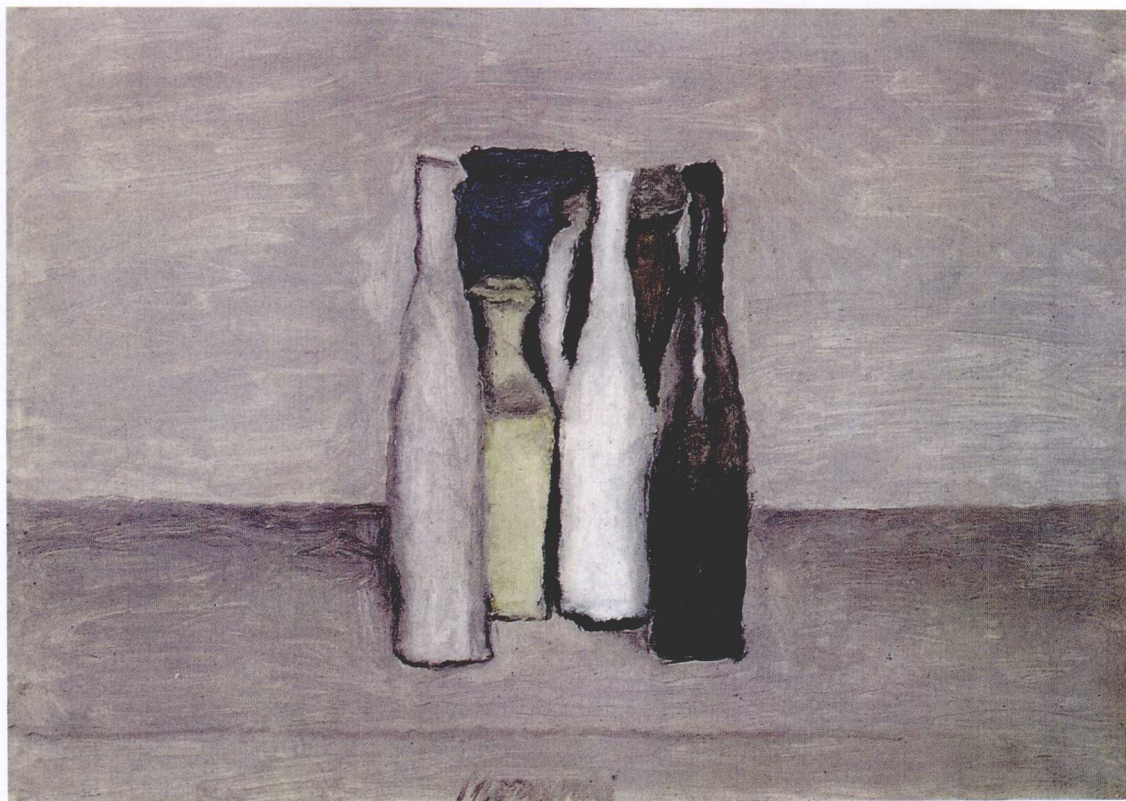
高更作品

高更在作品中以强烈的轮廓线和主观化的色彩表现概括和简化了画面的形体，使其服从于几何形图案，从而取得音乐性、节奏感和装饰效果。

高更作品

在以浓郁的蓝色为主导的基调下，处处透着充满生机之感。高更的这幅作品再次显示了某种坚实、朴素的大度和大气。

莫兰迪作品

意大利画家莫兰迪以智慧和感觉创造自己的艺术形象。他把生活中的简单器物放入画面之中，却产生了静谧、简洁、和谐的气氛。他在与形和色的巧妙妥协中，找到了自己独特的画面语言。