

中国著名高等艺术院校特色课程系列

中央美术学院 特色课程

Color
Sketch

色彩写生

周至禹 编著

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

作者简介

周至禹，中央美术学院设计学院基础部主任、教授，中央美院学术委员会委员，中国美术家协会、中国版画家协会会员，中国流行色协会教育委员会委员，作品多次参加中外美术展览并获奖，版画作品被英国大英博物馆、日本神奈川美术馆、美国波特兰博物馆、德国路德维希博物馆、澳大利亚维多利亚艺术学院、中国美术馆、广州美术馆、中央美院陈列馆等收藏，入选文化部主编《中国美术六十年》及《中国当代美术全集》等大型画册。作品曾获全国版画展铜奖，“20世纪中国”大展优秀奖。编著出版的教材有《造型与形式构成》《现代西方素描鉴赏与研究》《招贴设计》《过渡》《艺海扬帆》《自然探美》《周至禹速写》《设计的造型基础训练》《发现设计》《拓展思维》《写生设计》《田心相心》《造型基础》《形态与分析》《设计素描》《设计色彩》《形式基础》《设计基础教学》《思维与设计》，散文集《边写边画》《边走边看》《边看边写》等，在现代设计基础教育方面有开创性研究。

图书在版编目 (C I P) 数据

中央美术学院特色课程. 色彩写生 / 周至禹 编著.

—武汉：湖北美术出版社，2008.9

（中国著名高等艺术院校特色课程系列）

ISBN 978-7-5394-2370-8

I. 中…

II. 周…

III. 水粉画：写生画—技法（美术）—高等学校—教材

IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第127295号

责任编辑：戴建国 蔡慧荣

装帧设计：刘 钊

技术编辑：李国新

色彩写生

© 周至禹 编著

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市洪山区雄楚大街268号B座

电 话：(027) 87679522（发行） 87679553（编辑）

传 真：(027) 87679523

邮政编码：430070

H T T P : www.hbapress.com.cn

E - m a i l : hbapress@vip.sina.com

制 版：深圳华新彩印制版有限公司

印 刷：武汉三川印务有限公司

版 次：2008年9月第1版

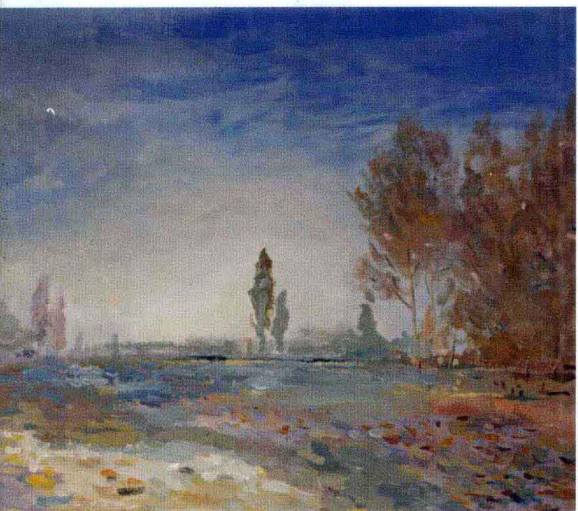
2008年9月第1次印刷

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：6

印 数：3000册

定 价：40.00元

中国著名高等艺术院校特色课程系列

中央美术学院 特色课程

Color
Sketch

色彩写生

周至禹 编著

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

目 录

02	色彩从写生走向设计
04	教学大纲
05	第一阶段 色彩的概括
21	第二阶段 色彩的微妙
41	第三阶段 色彩的表现
67	第四阶段 色彩的设计
95	后记

色彩从写生走向设计

色彩是艺术设计中重要而富有魅力的艺术语言和设计手段。作为绘画的基础,色彩写生是再现自然、描写生活的强有力的表现方式。在设计色彩基础训练中,亦不应排斥写生色彩的训练。我们认识到,作为真实描绘现实物象的色彩训练,其目的在于作为写实绘画的色彩基础,并非设计的色彩训练最终所要的目标;而设计本身的特质,决定了设计的色彩更多的是更加主动地运用色彩创造与构成。因此,我们把传统的色彩写生看成是设计色彩教学的一个组成部分,把它看作是设计色彩训练的两个色彩系统其中之一,即写生色彩系统,并且适当地加以改造和变化,而抽象色彩系统则作为色彩的形式语言安排在一年级的基础学习中。

我们把抽象的色彩构成作为课堂训练的主要内容, 含纳在形式基础课程里, 通过教学了解关于色彩的形式构成的基本原理, 使抽象的色彩系统成为春季写生的前置课程, 而把写生色彩的训练放到春季写生课程中, 并且根据设计的特性寻找设计的写生色彩训练与抽象色彩训练之间的内在联系与区别, 使之形成相辅相成的关系。因为有了前者的铺垫, 我们对写生色彩训练也就有不同于传统写实绘画的训练要求。

在实际的色彩写生教学中, 我们探索从设计的特点和需要角度出发, 结合色彩构成中的相关知识, 调整传统色彩写生的方法和要求, 大胆尝试各种色彩写生的形式, 熟练运用写生色彩的基本规律, 将在课堂上学到的造型知识以及构成知识主动运用在写生中。始终强调色彩训练和设计的关系问题, 强调主观的色彩感受与强化, 并且将感受通过色彩设计加以鲜明表达。由此, 在实践中形成了我们色彩教学的基本思路 and 系统的教学体系。在这个体系的教学下, 学生通过强化的色彩写生, 提高了色彩的主观表达和设计能力, 也提高了感受生活、积累自然形态素材的能力, 为进一步的设计创造打下了良好基础, 从而由写生色彩走向设计色彩。

色彩写生教学目的, 首先在于训练学生思维的灵活性、敏锐的色彩感受力, 然后发展到色彩表现手法的丰富性和广泛的审美性, 能够熟练运用写生色彩的基本规律, 掌握所选用的媒介的基本特性。通过写生, 提高鲜活地感受自然色彩的敏感性, 通过对固有色、环境色、光源色的分析与表现, 提高对写生色彩系统的认识, 在此基础上提高色彩的高度概括和主观表达的能力, 自主捕捉现实世界感兴趣的物象的能力, 为进一步的设计创造打下了良好基础。

在教学要求上, 通常我们对色彩写生的工具不限(油画、水彩、水粉、丙烯、色粉笔、油画棒等均可), 而是更重视对色彩本身的基本规律的认识与表现。我们要求学生在写生

中重视大的冷暖、大的色块的配置, 并对于色彩的整体表现予以特别强调。在此基础上, 尚要研究如何通过色彩表达主观感受, 色彩构成的知识也应在写生中加以灵活的运用, 作业应体现明显的形式追求。色彩表现在写实的基础上向印象表现发展, 同时也要接触和了解装饰色彩的表现方式, 最后发展到可以主观强化的色彩表现, 甚至是抽象的表现。应将在课堂上学到的造型知识以及构成知识能够主动运用在色彩写生中, 同一种对象可以尝试不同的手法表现。

教学方式的改革与教学内容的变化齐头并进, 使得教学内容更好地被落实。色彩写生的训练通常只有两三周, 时间之短, 犹如强化班, 因此如何在较短的时间内, 使得色彩写生富有教学成果, 就必须开动脑筋。在明确的教学目标下, 采取最适用的教学手段, 方能产生良好的教学效果。因此, 设计学院的春季写生教学, 在上世纪 90 年代末就开创了新的教学模式, 每次写生, 教师总是带着电脑、投影仪下乡, 每天坚持学生作业展示和讲评。每晚首先开始进行作业讲评, 然后是系列的色彩讲座, 讲述巴比松画派、印象派、新印象派、后期印象派、纳比派、野兽派、表现主义、装饰主义和现代艺术的写生色彩发展史, 以及现代艺术与设计的色彩应用实例欣赏, 让学生系统地了解色彩写生发展的整个过程和风格流变, 以及设计与艺术的色彩借鉴与影响。

每晚讲座完毕, 放映一部电影, 有时是结合讲座内容相关的教学片, 有时是调节教学气氛的喜剧片, 有时则是富于感染力的艺术片。这样的教学方式丰富了学生的生活, 极大地调动了学生学习的积极性, 开阔了他们的色彩眼界, 了解了色彩描绘由室内到室外、由再现到表现的发展历程。并通过设计范例相关的影片放映, 了解了当下的学习和设计色彩的关系, 以及设计色彩如何关注设计与环境的关系、与人的关系。通过这些, 学生从审美表现到设计意识都有很大的提高。

由此, 鲜活的教学方式使得学生能够富于激情地去掌握知识, 认识到自然是艺术创作的根本来源, 并且, 我们在自然中陶冶着我们的性情, 让我们因此热爱我们生活在其中的世界, 并因此产生出爱护它的愿望。而这, 正是设计的灵魂所在。因此春季写生成为学生最为迷恋的一个课程, 在进行的过程中, 师生之间也有了更多的沟通和情感的交流, 色彩写生教学, 因此就具有了更加深刻的意义。

教学大纲

课程名称	春季写生	开课系部	设计学院基础部
开课学期	春季学期	周 数	2
学 时 数	40	修读方式	必修
授课对象	本科生一年级	前置课程	造型基础、人体速写
参考书目	《自然探美》山西人民出版社、《写生设计》山西人民出版社		
教学目的			
熟练运用写生色彩的基本规律，同时将在课堂上学到的造型知识以及构成知识能够主动运用在写生中。通过写生，提高了色彩的主观表达和设计能力，也提高了感受生活，积累自然形态素材的能力，为进一步的设计创造打下了良好基础。			
教学内容与进程			
色彩写生的工具不限（油画、水彩、水粉、有油画棒等均可），通过对固有色、环境色、光源色的分析与表现，提高对写生色彩系统的认识，尤其要重视大的冷暖、大的色块的配置，而对于色彩的整体表现予以特别强调。在此基础上，尚要研究如何通过色彩表达主观感受，色彩构成的知识也应在写生中加以灵活的运用。			
教学方法与手段	系列讲座，讲授色彩发展史。色彩作业讲评，教学录像播放。		
作业要求	色彩风景写生15张，尺寸不小于B5。		
考核标准与 评分方法	根据作业质量及作业完成情况予以判分。		

第一阶段 色彩的概括

第一阶段，特别强调色调的整体观察。对色调观念和色彩关系的轻视和模糊，将会阻碍对色彩艺术特别是写生色彩的科学理解和色彩修养的提升。重视色调，也易于往设计色彩方面发展和过渡。因此，在教学中强调色调在写生色彩艺术中的作用，以突出整体色彩关系的力量。

放开的色彩快速写生，重在总体的色彩印象的把握，大的色块的概括，也就是通过直觉迅速把握和表现色调。在写生开始阶段，画得开本要小，画得要快，目的就是不在于一开始就进入到深入细致的刻画，而是重在总体的色彩印象的把握，大的色块的概括，也就是通过直觉把握景色的整体色调，迅速睁开色彩的眼睛去观察世界，把素描的观看转化到色彩的观看上来，这样才能发现现实世界中存在的色彩之美。实际上现实并非无论何时何地看上去都是美的，这就需要去发现，去感受，去提取。开始学生都会画得老实拘谨，放不开，眼睛的观察和技术的生涩都需要时间来转变，但是要迅速地跨过这一个阶段，不加要求的放开是第一步。对于训练色彩而言，在初始写生时可以不必顾及形的具体表现，只需一门心思地去观察色彩变化的美。注意不要失掉所感受到的第一印象。不要被物象的形态转移了注意力，而是迅速地从素描的观察转移到色彩的感受上来。

开始的时候留心色调，把对象看作是细微的光和色调的组合，在写实绘画中，由于光的作用，使得画面的各种物体

色彩呈现出某种色调。因此，色调是画面整体气氛谐调统一的要点。千万不要以固有色代替眼睛的观察，因为强烈的光照会使得固有色产生丰富的变化。绝对的固有色在自然中是不存在的，存在于整体环境中的一切物体都必然受到环境、时间、空间距离的影响，从而使自身的颜色不断发生变化。物体本身都是环境的一个组成部分，甚至大气的蓝色光也会影响物象的色彩，因此色彩的呈现就是一个客观物象的色彩关系。同样，在平面设计中，在室内色调的设计中，这种对于整体色调把握和诉求的能力都是极其重要的。对于设计要求更直接、更迅速、更醒目的传达目的而言，概括的色彩、大的色调的运用是最基本的有效方式。而色调的优美不仅引人注目，而且直接打动人的心灵。

冷暖关系可以被看作是认知色彩表现系统的一种方式，指的是色彩冷暖的感觉，更多的和人们的心理发生关系。色彩的冷暖有程度上的区别，色彩的冷暖也可以被邻近的色彩改变和影响。色彩纯度高，色相明确的色彩冷暖的性质相对比较容易确定，而次复色的调和色彩则无法单独定性，必须与其周围的色彩相比较才能确定冷暖，要注意整体受光、背光部分的冷暖色彩关系。受光、背光的两大对比关系，是色彩写生最重要的整体对比之一。受光背光部分的冷暖对比，主要受光源色与环境色的影响，画面中所有景物都服从这一基本的冷暖对比关系。冷暖色反映了色彩的基本性质，色彩的冷暖感一直是绘画与设计色彩描述中不可或缺的一环，尤其在设计中，色彩的冷暖感是情感设计的重要因素。在空间感觉上，暖色是给人以前进的感觉，冷色则是后退的感觉。冷暖关系的利用与对比可以造成画面的纵深感。

然而，这只是设计初学者掌握色彩的开始。我们还要通过知觉认识自然色彩的基本规律，掌握色彩之间组合的方式、面积、对比方式以及色调呈现的效果，这样可以比较理性地认识色谱中的同类色、对比色的色彩结构关系，例如，色彩随着光的变化而变化。自然物象的色彩、景观的色彩在三维的表现上呈现着物本体的色彩（固有色），物与物的关系（相互的反射色），物与环境的关系（环境色），物与光的关系（光源色），在室内的创作是难以实现的，也是无法通过色彩计量调和来实现的。这一点，也会向学生加以强调。这样才能够在写生中加以感性的发挥，也使得感性更加的牢靠。

