

流行设计丛书

PREVALENT DESIGN

辽宁美术出版社

辽宁美术出版社

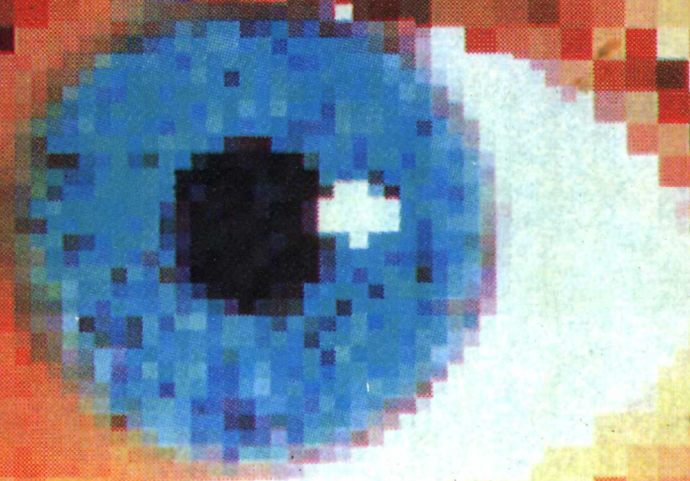

设计从这里开始

· 吴晓云 编著

写生色彩 · 装饰色彩 · 建筑表现色彩及技法

设计从这里开始

ISBN 7-5314-1514-3

9 787531 415145 >

ISBN 7-5314-1514-3/J.725

定价: 70.00 元

流行设计
丛书

3

●吴晓云 编著

设计从这里开始

色彩 · 装饰色彩 · 建筑表现色彩及技法

辽宁美术出版社

丛书主编:栾禄璋
副主编:范文南
张东明

图书在版编目(CIP)数据

设计从这里开始(3)/吴晓云编著. —沈阳:辽宁美术出版社,1997
ISBN 7-5314-1514-3

I. 设… II. 吴… III. 造型设计 N.J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 19617 号

设计从这里开始(3)
SHE JI CONG ZHE LI KAI SHI
吴晓云

辽宁美术出版社出版 (沈阳市和平区民族北街29号)	沈阳新华印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行
------------------------------	------------------------

开本:787×1092 1/16	印张:7.5
印数:3000	
1997年1月第1版	1997年1月第1次印刷

责任编辑:李 嫒	封面设计:栾禄璋
责任校对:侯俊华	版式设计:李 嫒

ISBN 7-5314-1514-3/J·725
定价:70.00 元

吴晓云 1957年4月生,1984年毕业于鲁迅美术学院工艺美术系。现任中国工艺美术家学会会员、辽宁省美术家协会会员、沈阳建筑工程学院建筑系讲师。

设计作品《日月潭》曾参加全国首届壁挂展,《三羊开泰》曾参加全国高校建筑学科教师美展,绘画作品《金秋》、《黎明》曾参加辽宁女画家、女设计家作品邀请展,其他作品多次参加省美展并在省级刊物中发表,壁挂作品《织海》曾在《鲁迅美术学院建院50年美术作品选集》及学报《美苑》中发表。此外还曾参与《中华传统文化大略》、《家庭玩具制作》、《中国儿童美术日记精选》等书的编写和绘制工作。

目 录

目 录

导言

1 写生色彩 9

1. 色彩知识 10

●色彩的概述 10

●色彩的三要素 10

●色彩的三因素 10

●色彩的对比与和谐 10

●条件色的变化规律 13

●色调 15

2. 水彩画技法 20

●水彩画的工具 24

●水彩画技法 24

3. 水粉画技法 27

●水粉画的工具 28

●水粉画技法 28

4. 油画技法 29

●油画的工具和材料 31

●油画技法 31

5. 色彩静物写生 34

●色彩静物写生的方法步骤 36

6. 色彩风景写生 37

●色彩风景写生的目的和要求 37

●色彩风景写生的方法步骤 40

7. 色彩人物写生 41

●色彩人物写生的方法步骤 42

2 装饰色彩 43

1. 装饰色彩的特点 44

●象征性 45

●平面感 46

●限色手法 46

2. 装饰色彩与色彩构成 47

●色立体	47
●色彩的对比与调和	47
3. 装饰色彩设计要点	57
●色彩设计的整体构思	57
●确定色调及调子形成的方法	57
●色彩的节奏与旋律	59
●重点部位的色彩处理	60
●利用错觉	60
4. 装饰色彩的应用及技法	62
●装饰色彩的应用	62
●装饰色彩的几种技法	63
3 建筑表现色彩及技法	65
●建筑表现图的特点	66
●写生色彩	69
●装饰色彩	72
●写生色彩与装饰色彩的关系	73
●建筑表现图的色彩	75
4 建筑表现技法	79

●常用工具与材料	79
●光线与光影的表现	82
●建筑配景表现	85
●建筑色彩表现	97
●色调的表现	101
●水彩表现技法	102
●钢笔淡彩表现技法	104
●水粉表现技法	105
●丙烯颜料的表現技法	110
●彩色铅笔表现技法	110
●马克笔表现技法	111
●喷绘表现技法	112
●照片镶嵌表现技法	114
●透明网纹色调纸表现技法	115
●计算机表现	115
●综合表现技法	115
后记	

设计从这里开始

导言

建筑表现图是以表现建筑为主要目的，借助绘画技巧为表现手段的艺术作品。它是绘画艺术与建筑艺术的完美结合。

对于未来建筑师的培养，应注重使其具备工程师的严格、科学家的头脑和艺术家的艺术表现才能，只有这样才能将设计意图尽善尽美地展示给观者。建筑师在通过表现图向建设单位展示设计方案的同时，也是自己研究建筑的造型、色彩等因素的有效手段。

建筑表现图的造型不同于绘画中的风景画，要求准确真实，不带任何主观随意性。其表现手段也不局限于某个画种，任何绘画工具和技法，如：水彩、水粉、喷绘、马克笔等都能有效地为建筑表现服务。未来的建筑师应该尽可能地学习掌握各种适合表现建筑的绘画技巧，以使用一双灵巧的手随心所欲地表达建筑构思和设想。

色彩作为艺术表现的重要语言，无论在绘画领域还是在设计领域都发挥着其独特的魅力。在建筑表现中同样起着举足轻重的作用。写生色彩与装饰色彩是色彩表现的两大类别，它们既有区别又有联系，建筑表现正是借助了写生色彩的真切自然，装饰色彩的设计色调，形成了独特的色彩表现形式。未来的建筑师们应从写生色彩、装饰色彩中吸取精华充实自己。

本书较系统地介绍了写生色彩、装饰色彩及与建筑表现色彩的关系，并精选了国内外优秀作品，供读者鉴赏。希望能为未来的建筑师们的学习提供方便。

设计从这里开始

1

写生色彩

1. 色彩知识

色彩是造型艺术的重要语言,它具有强大的艺术感染力和表现力。色彩具有独特的作用,是其他艺术语言所无法代替的。

●色彩的概述

随着自然科学的发展,17世纪的科学家发明了光学,光学的发现促进了色彩学的产生。色彩是可见光作用于人的视觉器官的产物,是视觉器官对光的一种反映,有了光才有色,没有光就没有色。科学家对光进行研究后发现:日光经分光镜折射后分解出排列有序的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种彩光,而七种彩光中,青与蓝十分接近,所以在色彩学上以青代蓝,把红、橙、黄、绿、青、紫确定为六个标准色。自然界的万物由于自身的质地不同,在日光照射下对七种彩光产生出不同程度的吸收和反射,全部吸收彩光的物体则呈现黑色,全部反射彩光的物体呈现白色,只反射红色彩光的物体呈现红色,只反射黄、蓝彩光的物体则呈现绿色,可见物体的色彩是对彩光的不同吸收与反射的结果。

●色彩的三要素

色彩的三要素系指色相、色性和色度。

(1) 色相:指颜色的相貌,其中红、黄、蓝是最基本的色相,称原色,也称第一次色;由两种原色混合成间色,也称第二次色,如:红、黄混合为橙,红、蓝混合为紫,黄、蓝混合为绿;由两种以上的间色混合为复色、再复色,如土红、土黄、熟褐、黑等。

(2) 色性:系指色彩的冷暖属性,冷暖是写生色彩的重要表现语言,冷暖是人们对各种色彩所产生的心理感受,进而产生联想,如红、橙、黄色能使人联想到火、阳光,使人感到温暖;绿、蓝、青、紫色能使人联想到水、冰霜、大海,使人感到寒冷。一般的讲,红、橙、黄为暖色类,有扩张和迫近的感觉;绿、蓝、青、紫为冷色类,有收缩、退远的感觉,但在绘画中冷暖关系并不是一成不变的,而是相互比较而言的,如绿色与黄色比是冷的,若与蓝色比则暖了,再如大红与朱红比是冷的,若与玫瑰红比则暖了,所以写生中不能一谈暖就想到红、橙、黄,一谈冷就想到绿、蓝、青、紫。

(3) 色度:包括明度、纯度两个方面,明度指色彩由明到暗的深浅程度。一切色相都以明度区分,如六个标准色若拍成黑白照片,我们会发现由亮到暗的层次为黄色最亮,橙、绿次之,红、蓝再次之,紫色最暗,六个标准色任意加黑加白会产生极丰富的明暗层次,明度也体现了色彩写生中的素描关系,如由于各物体固有色不同所形成的黑白灰差异,以及由于五大调子因素所形成的黑白灰差异。纯度指色彩的鲜灰程度,即饱和度。六个标准色如不加入其他颜色则为最饱和的颜色;色环上 180° 对应的颜色相混合则降低了色彩的纯度。

●色彩的三因素

固有色、光源色和环境色构成了物体色彩的三因素。

(1) 固有色:指物体固有的颜色,是物体在正常稳定的光线条件下所呈现的人们看惯了的颜色。如蓝天、白云、红花、绿叶等形成了固有色的概念。固有色的强弱受下列因素影响:

① 物体自身的质地。吸光的物体(如毛毯、棉布、呢绒、陶罐等)固有色强,反光的物体(如绸缎、金属、瓷器等)固有色弱;

② 空间距离。距视点近的物体固有色强,距视点远的物体固有色弱;

③ 光线的强弱。强光(直接光照)下的物体固有色弱,柔和(间接光照)光线下的物体固有色强,但强光下的红色物体固有色强,弱光下的蓝色物体固有色强;

④ 物体固有色本身。固有色重、纯度高的物体固有色强,固有色浅、纯度低的物体固有色弱。

(2) 光源色:指发光体的颜色,从色性上划分为暖光、冷光,其中日光、白炽灯光、火光、烛光为暖光,月光、日光灯之光、天光为冷光。

(3) 环境色:指周围环境色彩对物体的影响和反射,相当于素描五大调子中的反光部分。环境色的强弱受下列因素影响:

① 光线。环境色的强弱与光的强弱成正比,光线越强环境色对物体的影响越大,光线越弱则对物体的影响越小;

② 距离。环境色的强弱与距离成反比,物体与环境距离越小影响越大,距离越大影响越小;

③ 物体固有色。颜色越浅影响越大(如白色物体);

④ 物体质地。光滑物体环境色强,粗糙物体环境色弱。

●色彩的对比与和谐

(1) 色彩的对比:包括以下几个方面:

① 明度对比指因明暗、深浅差别而形成的对比。两色并列时强调它们的明暗对比,使亮的更亮,暗的更暗(图1—5);

2

图 1—5, 以明度变化为主的色彩表现。

3

5

②纯度对比指因鲜灰差别而形成的对比。两色并列时强调它们的鲜灰对比, 使鲜的更鲜, 灰的更灰 (图 6、7);

图 6、7, 以纯度变化为主的色彩表现。

4

6

△寒山暖影 谷品良

图 8、9 以冷暖变化为主的色彩表现。

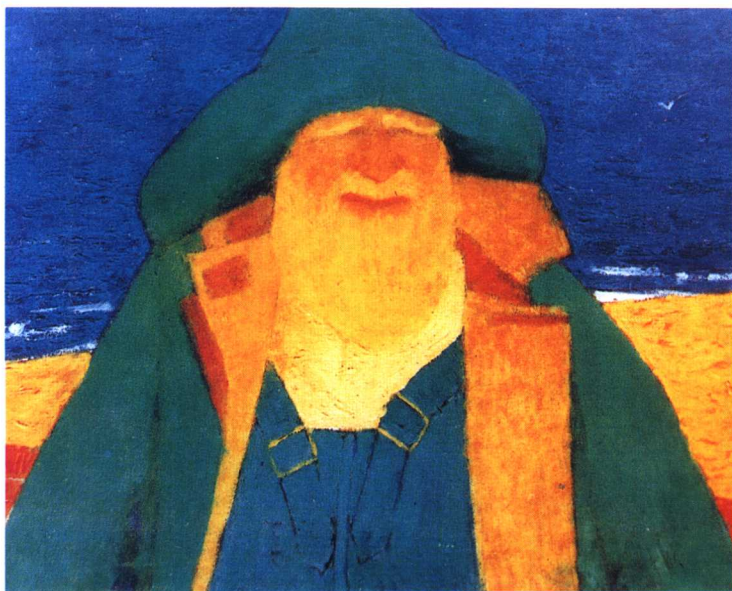

图 10、11, 以色相变化为主的色彩表现。

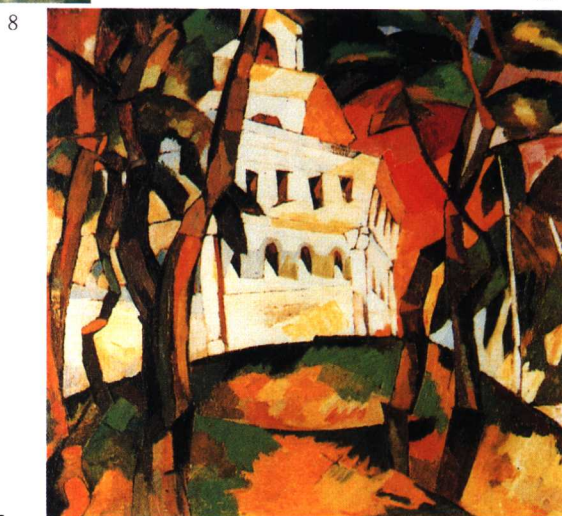

③冷暖对比指因冷暖差别而形成的对比。两色并列时强调它们的冷暖对比,使暖的更暖,冷的更冷(图 8、9);

④色相对比指因颜色相貌的差别而形成的对比。两色并列时强调它们的色相对比,使各自的颜色倾向更加明确(图 10、11);

⑤补色对比指色环上 180° 颜色的对比。即三原色中的一色与另两色混合而成的间色所形成的对比,如红与绿,蓝与橙,黄与紫的对比,它既是一种强烈的冷暖对比,也是一种极鲜明的色相对比(图 12、13)。

11

7

(2) 色彩的和谐: 包括以下几个方面:

① 同类色和谐, 也叫同相和谐。指同一色相不同明度的和谐。如深红、红、浅红, 深绿、绿、浅绿 (图 14、15);

② 同调和谐, 是将不同相的颜色同时加暖或加冷而产生的和谐。如暖红与暖绿、冷红与冷绿、暖黄与暖紫等 (图 16);

③ 类似色和谐, 类似色也叫相似色, 色环上相邻的两色并列易产生和谐效果。如黄与橙黄、红与橙红、绿与青绿 (图 17);

④ 对比和谐, 色环上两个距离较远但非 180° 角相对的两色并列产生既对比又和谐的效果。如: 橙黄与紫红、橙黄与青绿、黄绿与青紫 (图 18、19);

⑤ 面积和谐, 色环上 180° 角相对的两色并列时区别面积大小也能产生和谐效果。如“万绿丛中一点红”等 (图 20)。

● 条件色的变化规律

条件色指不同固有色的物体在特定光源环境条件下所呈现的色彩称为条件色。大千世界的万物本身颜色已很复杂, 加之光源色和环境色的影响就更令人难以琢磨, 因此, 色彩写生中如果不了解必要的理论知识, 不掌握色彩变化规律将无从下手。对于条件色的变化规律做如下归纳:

① 物体亮部色彩 = 固有色 + 光源色

如果光源色强则光源色 $>$ 固有色, 光源色起主导作用。

② 物体暗部色彩 = 固有色 + 光源色的补色 + 环境色

如果环境色强则环境色 $>$ 固有色, 如果环境色弱则环境色 $<$ 固有色。

③ 物体中间调 = 光源色 + 固有色、环境色混合

固有色 $>$ 光源色、环境色

④ 明暗交界处 = 暗部色 + 暗色度一色相

⑤ 反光部 = 固有色 + 暗 + 环境色

环境色的强弱取决于光源色的强弱及物体的质地。

⑥ 投影部 = 固有色 + 暗 + 天光

⑦ 高光部 = 光源色 + 固有色
光源色 $>$ 固有色

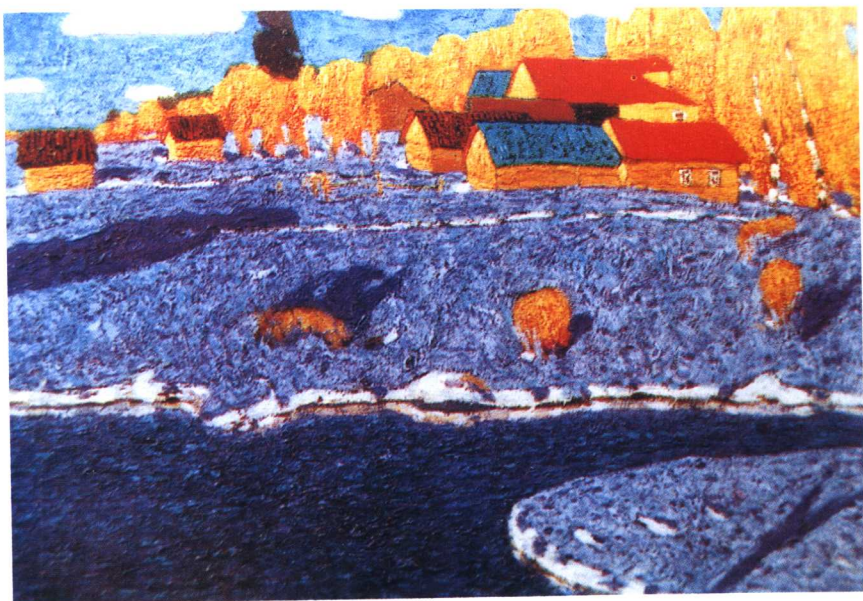

图 12、13, 是补色对比的范例, 既体现冷暖对比, 也体现了色相对比。

12

13

14

15

18

16

图 14、15

是同类色和谐的作品。

图 16

是同调和谐的作品。

图 17

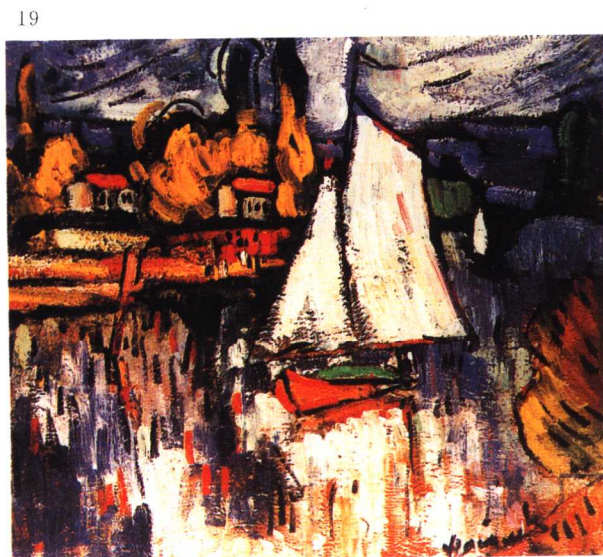
是相似色和谐的作品,画面中橙与橙黄色块并列产生一种和谐效果。

图 18、19

体现了对比和谐效果。

17

19

20

●色调

各色物体在光源色和环境色的影响下所呈现的色彩总倾向称为色调，对色彩起支配作用，也称总体色调。色彩可从以下几个方面进行划分：

①从色相上划分为红调子、黄调子、绿调子等（图 21—25）；

图 20

体现了“万绿丛中一点红”的面积和谐。

图 21—25

以红、黄、绿、蓝等不同色调构成画面。

21

23

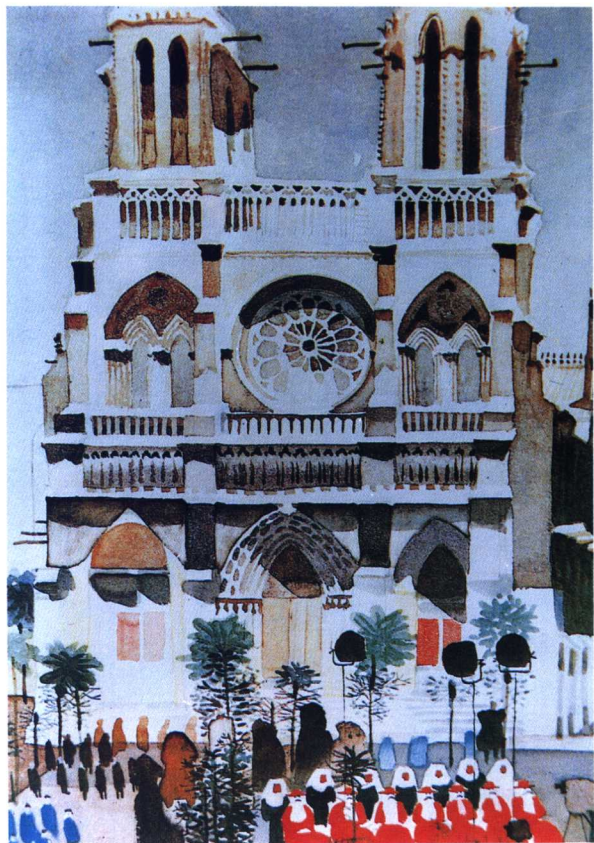

22

24

25

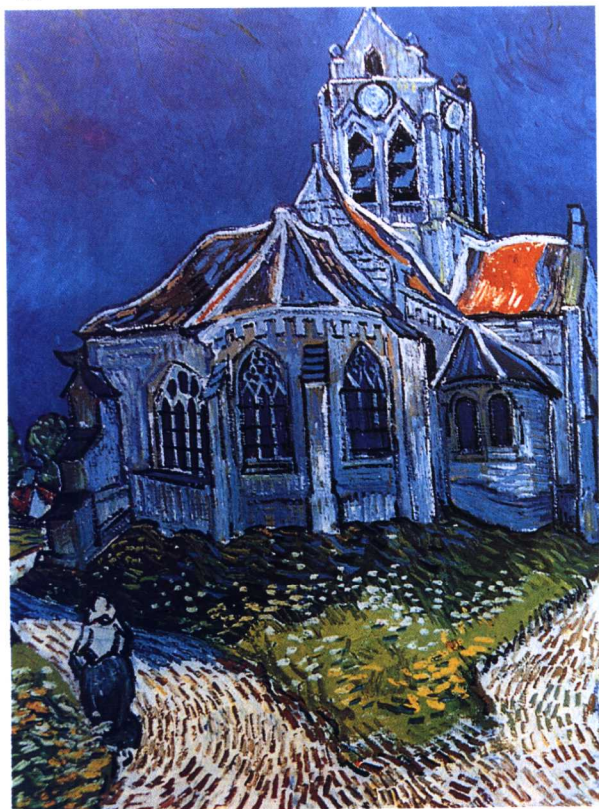
26

②从色性上划分为暖调子、冷调子 (图 26—29);

27

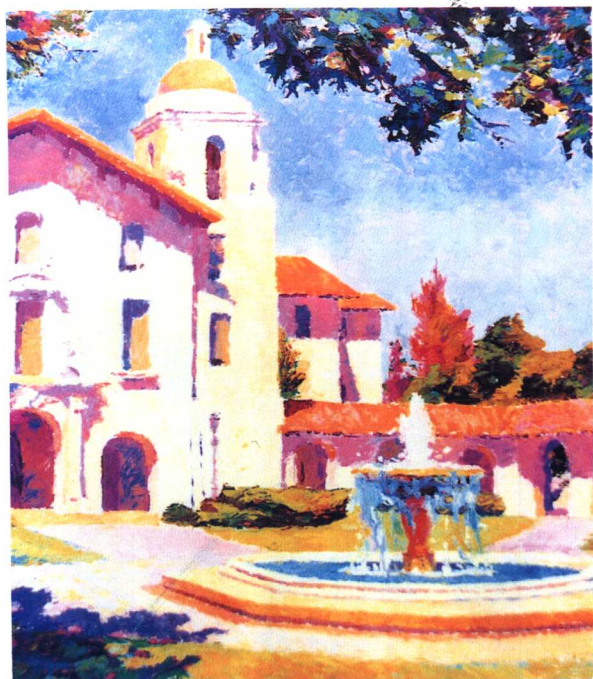
28

29

图 26—29,以冷暖 的不同色调构成画面。

30

33

31

③从明度上划分为亮调子、暗调子 (图 30—34);

图 30—34, 以不同明度的色调构成画面。

32

34