普通高等院校“十三五”艺术与设计专业规划教材

色彩基础训练

主　编　朱晓华　徐　琨　张永华
副主编　夏　琰　高文铭　李冬影

清华大学出版社
http://www.tup.com.cn
北京交通大学出版社
http://www.bjtup.com.cn

需要全本请访问 www.ertongbook.com

普通高等院校“十三五”艺术与设计专业规划教材

色彩基础训练

主　编　朱晓华　徐　琨　张永华
副主编　夏　琰　高文铭　李冬影

清华大学出版社
北京交通大学出版社
·北京·

内 容 简 介

本书内容分为色彩的基础知识、水粉静物写生基础准备、水粉静物写生基本技法训练、水粉静物组合写生训练、水粉风景写生训练、色彩写生与创作训练、色彩作品赏析七个项目。书中详细介绍了认知色彩、写实色彩、装饰色彩、风景色彩等基本概念与理论认识。其间结合大量的应用实例及案例分析，深入浅出、循序渐进地帮助读者加深认识、提高理解、拓展思维，有助于学生创造能力的个性发挥。

本书内容全面，条理清晰，实践性强，可作为应用型本科高等院校和高职高专院校设计相关专业的教材，也可供相关行业爱好者学习和相关工作人员使用。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989　13501256678　13801310933

图书在版编目(CIP)数据

色彩基础训练 / 朱晓华，徐琨，张永华主编 .—北京：北京交通大学出版社：清华大学出版社，2019.6

普通高等院校“十三五”艺术与设计专业规划教材

ISBN 978–7–5121–3909–1

① 色…　II. ① 朱…　②徐…　③张…　III. ① 色彩学 – 高等学校 – 教材　IV. ① J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2019）第 082916 号

色彩基础训练

SECAI JICHU XUNLIAN

策划编辑：郗珍妹

责任编辑：韩素华

出版发行：清华大学出版社　　邮编：100084　　电话：010–62776969

北京交通大学出版社　　邮编：100044　　电话：010–51686414

印 刷 者：艺堂印刷（天津）有限公司

经　　销：全国新华书店

开　　本：185 mm×260 mm　印张：12.75　字数：318 千字

版　　次：2019 年 6 月第 1 版　　2019 年 6 月第 1 次印刷

书　　号：ISBN 978–7–5121–3909–1/J•131

印　　数：1 ～ 4 000 册　定价：68.00 元

本书如有质量问题，请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评，我们表示欢迎和感谢。

投诉电话：010-51686043，51686008；传真：010-62225406；E-mail：press@bjtu.edu.cn。

色彩与素描作为培养艺术与设计方面人才的两门重要的基础课，是其他课程难以替代的，在造型艺术基础课程中，色彩课得到极高的重视。

目前，就已出版的相关教材来说，有的偏于设计色彩，与构成区别不大；有的过于重视单独性的训练，色彩理论部分内容又过少。究其原因，是这些教材忽略了当前环境下的职业（专业）诉求和绝大部分学生“零”造型基础的现实。本书编者均来自长期从事专业实践的一线教师，根据教学需要，经审慎思考并总结教学经验，考虑了院校的性质、培养特色、学生基础条件、知识与视野、课时要求与教学方式、专业目标与技能链接等各方面因素，从而编写本书。希望本书能带给相关教师一些启示，帮助教学单位找到符合自身学校特点、学生基础条件、专业需求的教学目标，激励教师在基础教学路径及教学模式上开展有价值的创新，形成独特的教育特色。

本书努力实现区别于其他教材的训练路径与操作方式，强调从基础教学过程中形成新的认知、思维方式并建立推理（演）逻辑，而不是仅仅强调技巧、技法、视觉效果与概念；强调参与性、体验式、模块式、任务驱动的教学模式，落实“基础”应用与“专业”相链接，强化教学的适应性与适用性，为下一阶段的专业学习打下良好的基础。

本书在基础教学的设定上突出目标适用、教育引导、方法步骤、模块式、任务驱动及学生参与、目标项目过程体验的实践操作，具有独特的模式设计与训练特色。本书的特点如下。

1. 培养方案的设计与制订符合高等院校的教学特点与课时要求，以模块化形式编写，易于操作，让学生以参与、合作、体验与讨论的方式进行学习，不落窠臼。

2. 教学寓教于乐，注重实践，调动学生的学习兴趣，从日常的生活出发，去认知、理解造型的训练内容，走出常规模式的藩篱。

3. 色彩与素描训练目的不同，但绘画只是训练的手段，任务目标的作品形象不是学习的目的，而是对色彩感知与表现事物的理解，并通过训练让学生领会各项任务目标之间的观察、关联，形象、规律的每一笔、每块色，以及语言表达与情感塑造，从中感悟审美活动的价值。

4. 改变传统教学模式的教师主控意识，让“教中学”变成“学中教”。学生应先“学”，要让他们知道学这个知识点有什么用，能用在什么地方，给专业学习能带来什么价值。技术通过一定的时间积累、努力就可以达到，而初学者造型能力与思维方式的形成则需要从一开始就建立起正确的方向，掌握认知、感知、情感、路径、技术、思考方式与设计逻辑的建立规律，让学生自己学会学习，而不是被动地“填鸭式”教学。

从人才培养的角度看，专业教材是需要设计的。作为设计专业的基础专业教材，它影响学校的人才培养质量和社会效益，正因为如此，教材的深度、广度和训练模式设计需要编者熟知现有的基础条件、当下学生的心理特点、基础教学的目的、职业的目标层面需求等内容，且教材内容易于理解，易于接受，易于掌控，循序渐进。

今天，越来越多的教师意识到优秀的教材是能使学校和学生达成差异化教学的有效方式，能够让学生具竞争优势，毫无疑问，好的教材必将使学生在今后专业学习与工作中受益。本书通过一系列有效的策略，使学生的造型基础在思维的拓展、能力的把握、视野与

表现技术的提升、创意意识的形成等层面具有能动性。

【本书内容】

本书内容分为色彩的基础知识、水粉静物写生基础准备、水粉静物写生基本技法训练、水粉静物组合写生训练、水粉风景写生训练、色彩写生与创作训练、色彩作品赏析七个项目，以详细的步骤示范深入浅出地引导学生在把握基本造型的基础上提升对色彩的感受力，掌握色彩静物写生的表现技法。本书图文并茂，内容翔实，循序渐进，便于学生自学与实践。

【本书特色】

（1）单元清晰，任务驱动，目标明确。每个项目分为几个不同的任务来完成，每个任务在讲解时先结合实例以情景式教学模式给出教学要求，便于学生了解实际写生创作的需求并明确学习目的，然后列出完成任务需要具备的相关知识，再将操作过程分为几个具体的绘画阶段来学习，由浅入深，循序渐进。

（2）讲解深入浅出，内容全面，实用性强。本书在注重系统性和科学性的基础上，突出了实用性及可操作性，对重点知识和表现技能进行详解，符合色彩基础教学的规律并满足社会人才培养的要求。

（3）在讲解过程中，部分知识点加了“注意”，为解决问题和掌握更为全面的知识保驾护航，并引导读者更好、更快地完成任务。

【适用对象】

适用读者：普通高等院校、高职高专、中等职业院校艺术类专业学生，美术爱好者。

本书中涉及的个别素材及作品欣赏图片来源于网络、教师或学生作品，在此谨向原作者致以由衷的谢意！希望本书能使读者进一步提升色彩造型能力及色彩感知能力以拓展设计思路，为艺术设计类专业课程打下良好的基础。

本书由朱晓华、徐琨、张永华主编，并主持全书的内容设计、统稿和校稿工作。夏琰、高文铭、李冬影为副主编。其中：项目1，项目3，项目4，项目6由朱晓华编写；项目2由徐琨、张永华编写，项目5由夏琰、李冬影、高文铭编写。本书在编写过程中还得到了李明革、朴仁淑等人的大力协助，在此表示衷心的感谢！

由于时间仓促，书中疏漏之处在所难免，真诚期待读者在使用本书过程中提出宝贵的意见和建议，以便修订时改正。

编　者

2019年5月

需要全本请访问 www.ertongbook.com

色彩基础训练

目录
Contents

项目1 色彩的基础知识——理论篇 …… 1
任务1.1 色彩的基本原理认知 …… 2
任务1.2 色彩表现及类别感知 …… 26

项目2 水粉静物写生基础准备——基础篇 …… 32
任务2.1 水粉理论认知 …… 33
任务2.2 水粉表现技法 …… 36
任务2.3 水粉写生中常见的问题 …… 45
任务2.4 水粉静物写生基础准备 …… 49

项目3 水粉静物写生基本技法训练——方法篇 …… 53
任务3.1 水粉静物单体写生训练（一） …… 54
任务3.2 水粉静物单体写生训练（二） …… 61

项目4 水粉静物组合写生训练——提高篇 …… 89
任务4.1 陶罐、陶瓷、水果类组合写生训练 …… 90
任务4.2 蔬菜、玻璃制品类组合写生训练 …… 96
任务4.3 金属（不锈钢器皿）类组合写生训练 …… 103
任务4.4 饮料瓶塑料制品类组合写生训练 …… 108
任务4.5 花卉、水果及其他类组合写生训练 …… 114

项目5　水粉风景写生训练——方法篇 …… 122
任务5.1 风景写生基本准备训练 …… 123
任务5.2 风景写生基本技法训练 …… 127
任务5.3 风景画写生步骤与方法训练 …… 130
任务5.4 常见景物的质感表现及技法训练 …… 140

项目6　色彩写生与创作训练——方法篇 …… 152
任务6.1 江南水乡的写生训练 …… 153
任务6.2 田园风光的写生训练 …… 161
任务6.3 街头建筑的写生训练 …… 169
任务6.4 江河海景的写生训练 …… 174

项目7　色彩作品赏析——欣赏篇 …… 182
任务7.1 名家作品——静物赏析 …… 183
任务7.2 名家作品——风景赏析 …… 186
任务7.3 优秀习作欣赏——静物淡彩部分 …… 190
任务7.4 优秀习作欣赏——色彩归纳部分 …… 191
任务7.5 优秀习作欣赏——静物点彩部分 …… 191
任务7.6 优秀习作欣赏——色彩风景部分 …… 195

参考文献 …… 197

项 目 1

色彩的基础知识——理论篇

学习目标：了解色彩与光的关系，色彩的相关概念，色彩的五要素，色彩的对比与调和，影响物体色彩的三要素，掌握色彩的变化规律和色彩的感知，为更好地运用颜料来表现色彩打下理论基础。

学习重点：色彩的对比与调和，影响物体色彩的三要素。

学习难点：色彩的变化规律，色彩的应用。

任务 1.1 色彩的基本原理认知

1.1.1 任务引入

色彩可以满足人类的生存需求，是生命中不可或缺的元素。因为有了色彩，我们才感受到世界的美好，人生的绚丽。就艺术与设计而言，色彩是绘画的形式因素，是艺术表现的语言之一，是最为重要的构成要素，且具有独特的审美价值。色彩的作用不可轻视。怎样认识和掌握色彩，怎样使色彩在绘画中发挥更好的作用，需要在色彩写生中训练直观的视觉能力和表现能力，同时还要懂得色彩的基础理论知识，掌握色彩的使用方法和规律。只有理论和实践相结合，才能相得益彰。设计者往往会借助色彩来传递审美与功能的诉求，并表达其设计理念。因此，学习色彩有重要的现实意义。

1.1.2 任务分析

几乎所有的造型都离不开色彩。在艺术与设计教学领域内，色彩也始终被视为研究造型活动重要的、具有共性基础问题的课程。所以，色彩是所有中、高等院校设计专业（建筑设计、艺术设计、视觉传达、平面设计、动漫设计等）必修的专业基础课程。

1.1.3 知识解析

1. 色彩的产生

1666年，英国物理学家牛顿通过实验揭开了色与光之谜。他第一次科学地阐述了色与光的关系，如图1-1所示。在试验中，他将房子密闭，只在窗户上开出一条狭窄的缝隙让太阳光射入，并使光线通过三棱镜，于是在窗户对面的白墙上便出现一条有序的七色光带，颜色依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫，这七种色彩组成的色带叫作光谱。太阳光就是由这些有色光混合而成的。 这七种色光重新混合后又可还原成白光。牛顿这一色彩光学的发现，改写了整个人类的美术史，为色彩的研究奠定了坚实的理论基础。

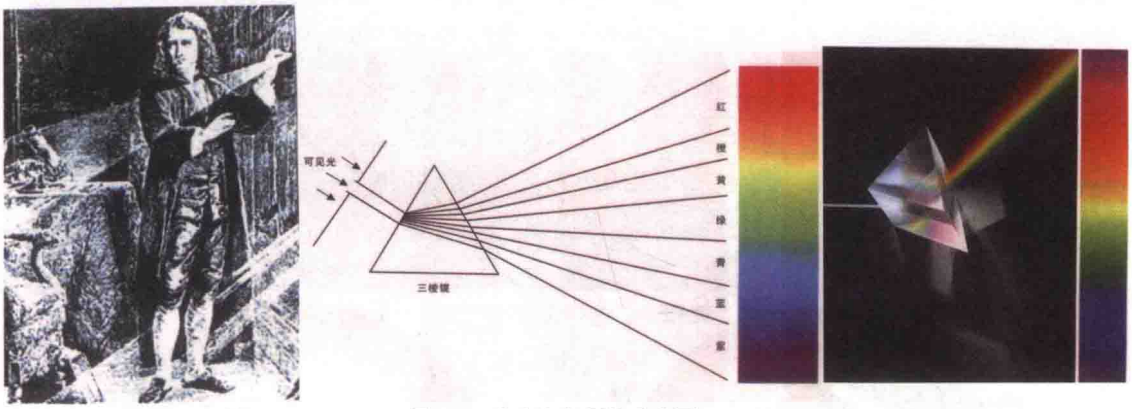

图1-1　光产生色彩的示意图

1）光与色

没有光就没有色彩。在黑暗中，我们是看不到周围景物的形状和色彩的，而在白天，则能看见五彩缤纷的物象世界，这个现象证明了一条规律，即光与色是并存的，没有光，就没有色彩。了解色彩与光的原理，是进行色彩组合的基础，是处理色彩关系的起点。

光具有波的特征，不同的光源所发出的光波有长有短，有弱有强，因此形成的色光也不同。在同一种光线照射下，物体会呈现出不同的颜色，这是因为物体的表面具有吸收不同波长色光和反射不同波长色光的能力，我们眼睛看到任何物体的色彩，都是直接照射在物体上或间接在物体上反射出来的色光，这就是色彩的由来。光的波长决定色相的不同，光能量的强弱决定色彩的深浅。可见光的波长范围为380～760 nm，如图1-2所示。在可见光谱内，不同波长的辐射引起不同的色彩感知，不同波长的光波会形成不同的光色。根据科学家的研究，光色与光波的关系如表1-1所示。

图1-2　可见光谱

表 1-1　光色与光波的关系

太阳光	不可见光	红外线	1 mm ～ 760 nm	—
	可见光	长波光	760 ～ 650 nm	红色光
			650 ～ 600 nm	橙色光
		中波光	600 ～ 560 nm	黄色光
			560 ～ 530 nm	绿色光
			530 ～ 490 nm	青色光
		短波光	490 ～ 450 nm	蓝色光
			450 ～ 400 nm	紫色光
	不可见光	紫外线	10 ～ 400 nm	—

光进入视觉通过光源光、透射光、反射光3种形式。

光源光：有两种，一种是自然光，另一种是人造光。无论是自然光还是人造光都可以直接进入人的视觉，如太阳光、月光、灯光、烛光等。

透射光：光源光穿过透明或半透明的物体后再进入视觉的光线称为透射光。透射光的颜色和亮度取决于透射光穿过被透射物体之后所达到的光透射率及波长特征。

反射光：反射光是进入人眼最普遍的形式，在有光线照射的情况下，眼睛能看到的任何物体都是由于该物体的反射光进入视觉所致。

为了更好地理解光与色的关系，人们把太阳光线（七色光）概括为六色，并把它们头尾相接，形成六色色相环，再在相连的色彩之间加入间色形成12色相环、24色相环，如图1-3所示，并提出了三原色、间色、复色的概念。

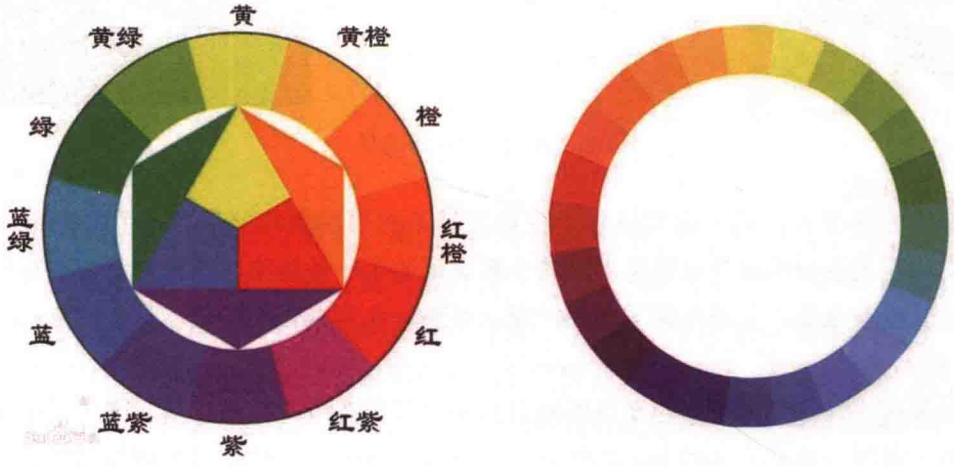

图1-3　12色相环与24色相环

2）色彩的概念

“色”指一种物之外象，更多的是指单一的颜色，如红色、黄色、蓝色等，而“彩”是指色彩斑斓、五彩缤纷的感觉，是多种颜色组合而成的状态，通过人的视觉感知并产生心理的感受及体验。

色彩是光线通过物体的反射作用于人的视觉和大脑的结果，是一种视知觉，也可以说是一种人的视觉生理和视觉心理的体验与感受。对色彩的感知要具备光源、物体、人的眼睛和大脑几个基本要素。在此过程中，光是条件，色是结果。这一过程也可以描述为物理（光）、生理（视觉）、心理（大脑）三个过程。

2. 色彩的发展史

在欧洲西南部洞穴发现的绘画是利用炭粉、泥土等材料混合涂绘的，如法国的拉斯科洞穴壁画和西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画《受伤的野牛》足以表现出史前人类洞穴绘画的伟大成就，如图1-4所示。在历史上，希腊是最先将色彩问题提出来并讨论的。他们认为火（白色）、水（黑色）、空气（红色）、土（绿色或黄色）是色彩的基本四元素。在早期基督教时代，以青灰色为主色调。在中世纪后期，以金色代表高贵、崇敬之意，

需要全本请访问 www.ertongbook.com

之后金色逐渐成为高贵纹饰的用色。

图1-4　法国的拉斯科洞穴壁画和西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画《受伤的野牛》

从色彩发展的时间跨度上来看，我们可以判断出色彩在人们的生活当中逐渐得到完善和发展，不同的时期，不同的地域，不同的民族对色彩有不同的认知与表达方式，直至形成特有的文化现象。

从现存的材料中我们可以看到，原始社会时期的色彩由于提取条件、技术及认知等因素，人类只是初步掌握了少数几种色彩的运用，无论是在绘画上还是在器皿涂色上，色彩的运用较为单一，能够掌握的颜料只有铁红色、赭红色、黄色及黑、白、青几种颜色。如图1-5所示。

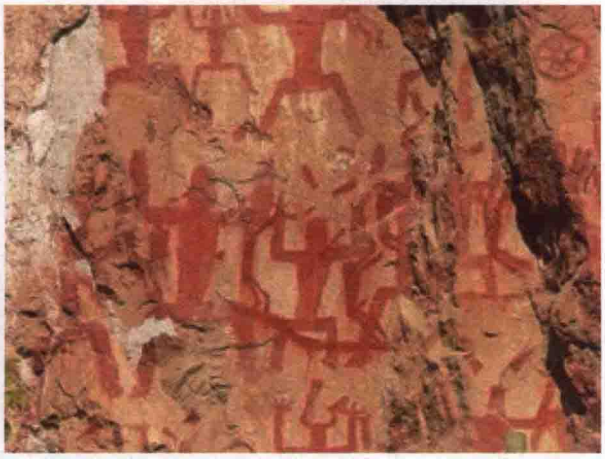

图1-5　原始时期中国古代岩画

古埃及的色彩，大约公元前1300年的王朝时期最为昌盛。那时留下的金字塔、石雕及各种精致的工艺品和众多壁画，让我们看到古埃及色彩使用中的用色典范。色彩运用得已较为丰富，范围也较为广泛。其中使用的色彩有黄色、土黄色、绿色、赭红色、白色、黑色、蓝色、褐色和金色（箔）等，如图1-6所示 。埃及时代（公元前800年），绘画技术较为发达，哲学家们开始讨论色彩。宗教建筑发达，色彩的象征性被重视。到了罗马时代，其用色可从18世纪发现的庞贝的废墟中观赏到。墙画中黑色的背景、复杂的图案、与“透视法”结合及色彩的“抢色和退色”，都有针对性的表现。色彩与染色技

术的发展，使服装中的色彩具有了一定的“职业性”，蓝色代表的是哲学家，绿色代表了医生，占卜者是白色，而神学家应是黑色，进而色彩又具有了阶层与官阶的社会意义。

图1-6　公元前的古埃及壁画

中世纪（八世纪后）的色彩已经极为丰富了，人类已经能够熟练地驾驭多种色彩并能够运用到各个方面，如绘画、建筑、教堂玻璃、生活器皿等。绘画技术与色彩的表现得到了发展及完善，尤其在用透明的彩色玻璃和马赛克组合描绘的画面中，红、蓝、绿、黄这四种颜色的应用，具有非凡的创造力。如图1-7所示。

图1-7　中世纪教堂的彩色玻璃画

文艺复兴时期（15世纪到16世纪）的到来，伴随思想的解放而来的是绘画的繁荣，社会发展促进了美术事业的发展。绘画采用了几何学的远近法、明暗法、光影等科学知识，对色彩的观察更为细致深入，写实能力更具有了真实感的生动性。如图1-8所示 。

图1-8　文艺复兴时期的绘画（提香）

文艺复兴运动之后，法国装饰性的巴洛克艺术风格开始盛行。这种风格的色彩对比强烈，动态又充满激情。巴洛克色彩可以定义为豪华的色彩，当时的绘画、建筑、雕刻大量地使用华丽的色彩和金、银装饰，富丽堂皇，体现着贵族的奢华。如图1-9所示 。

图1-9　法国巴洛克风格的教堂

洛可可风格是继巴洛克风格之后发展的又一装饰形式。它创造了流动的曲线和华丽的色彩。洛可可风格的色彩艳丽，体现了贵族的享乐与奢华，无论是在建筑还是在绘画上，艳丽、华贵，却又缺少了巴洛克的激情，色彩更倾向于柔和的浮华。如图1-10所示。

图1-10　洛可可风格的色彩

进入19世纪，民众的尊严与自由获得解放，自然科学发展显著，产业革命振兴，经济日渐繁荣。在绘画艺术方面，自我确立、强化个性，色彩成为自由解放的对象，在业内出现了形形色色的流派、主张，艺术运动得到了蓬勃的发展。法国浪漫主义画家德拉克洛瓦提出了补色论并用于绘画；柯罗揭示了色彩的微妙差别——色阶；莫奈等印象派画家致力于光与色、光与影、光色与空气的表现的探索，展示了对自然主义的研究态度。如图1-11所示 。

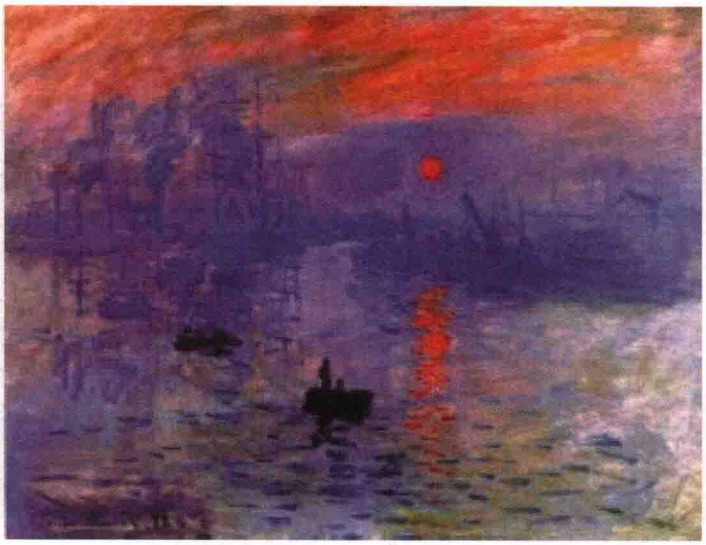

图1-11　日出•印象（莫奈）

至20世纪，现代色彩的发展受科学与时代巨变的影响，色彩作为科学被加以深入研究，人类已经能够科学地认识色彩。色彩的功能性得到重大发展，色彩被充分运用到生活的方方面面。

真正意义上的现代色彩，源于印象派绘画。如图1-12～图1-22所示。

图1-12　蒙特枫丹的回忆（柯罗）

图1-13　风景写生（萨金特）

图-14　睡莲（莫奈）

图1-15　凳子上的花（维亚尔）

图1-16　拥抱（克里姆特）

图1-17　红色的和谐（马蒂斯）

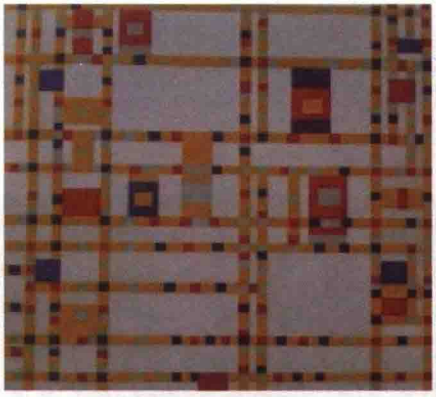

图1-18　百老汇的布基伍基（蒙德里安）

图1-19　品红与蓝色（汉斯•霍夫曼）

图1-20　静物（莫兰迪）

图1-21　吸烟者的箱子（夏尔丹）

需要全本请访问 www.ertongbook.com