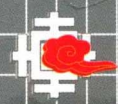

21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

The "Twelfth five-year" Excellent Curriculum For Major in The Fine Art Design of The Higher Vocational College and The Junior College in Twenty First Century

绘画色彩 教学研究

Drawing Research: Color Teaching

主 编 王晓东
副主编 戚 峰
编 著 王晓东
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Drawing Color Teaching Research

绘画色彩教学研究

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT CURRICULUM FOR MAJOR IN THE FINE ART DESIGN OF THE HIGHER VOCATIONAL COLLEGE AND THE JUNIOR COLLEGE IN TWENTY FIRST CENTURY

主 编 王晓东
副主编 戚 峰
编 著 王晓东 姜国哲 张 灏
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬 彭伟哲
总编审 苍晓东 光辉 李彤 王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 苍晓东 光辉 李彤 林枫
郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 田德宏 王东
彭伟哲 高焱 王子怡 王楠 王冬 陈燕
刘振宝 史书楠 王艺潼 汪俏黎 展吉喆 夏春玉
穆琳琳 王倩 林源

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

绘画色彩教学研究 / 王晓东, 姜国哲, 张灏编著. —
沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.7

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”
精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-6757-1

I. ①绘… II. ①王… ②姜… ③张… III. ①绘画理
论—色彩学—高等职业教育—教材 IV. ①J206.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第146574号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 刘志刚 童迎强

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 7

字数 170千字

书号 ISBN 978-7-5314-6757-1

定价 56.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

目录

contents

序
概述

第一章 导论 009

第二章 绘画色彩理论 015

- 第一节 色彩物理学 / 015
- 第二节 色彩的生理与心理功能 / 018
- 第三节 三原色及色彩调和 / 019
- 第四节 色彩的对比与调和 / 023
- 第五节 色彩的和谐变化 / 034
- 第六节 色调 / 035
- 第七节 光色现象与色彩写生 / 037

第三章 绘画材料 041

第四章 静物画 051

第五章 风景画 067

— 第六章 人物画

085

— 第七章 人体画

105

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Drawing Color Teaching Research

绘画色彩教学研究

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT CURRICULUM FOR MAJOR IN THE FINE ART DESIGN OF THE HIGHER VOCATIONAL COLLEGE AND THE JUNIOR COLLEGE IN TWENTY FIRST CENTURY

主 编 王晓东
副主编 戚 峰
编 著 王晓东 姜国哲 张 灏
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

苏州工艺美术职业技术学院院长

廖军

学术审定委员会副主任

南京艺术学院高等职业技术学院院长

郑春泉

中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长

夏克梁

苏州工艺美术职业技术学院副院长

吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁峰 马金祥 孔锦 尤长军 方楠 毛连鹏
王中 王礼 王冰 王艳 王宗元 王淑静
邓军 邓澄文 韦荣荣 石硕 任陶 刘凯
刘雁宁 刘洪波 匡全农 安丽杰 朱建军 朱小芬
许松宁 何阁 余周平 吴冰 吴荣 吴群
吴学云 张芳 张峰 张远琰 张礼泉 李新华
李满枝 杜娟 杜坚敏 杨海 杨洋 杨静
邱冬梅 陈新 陈鑫 陈益峰 周巍 周箭
周秋明 周燕弟 罗帅翔 范欣 范涛 郑祎峰
赵天存 凌小红 唐立群 徐令 高鹏 黄平
黄民 黄芳 黄世明 黄志刚 曾传珂 蒋纯利
谢群 谢跃凌 蔡笑 谭建伟 戴巍

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任 韩慧君
上海工艺美术职业技术学院环境艺术学院院长 李刚
南宁职业技术学院艺术工程学院院长 黄春波
天津职业大学艺术工程学院副院长 张玉忠
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任 刘楠
湖南科技职业学院艺术设计系主任 丰明高
山西艺术职业学院美术系主任 曹俊
深圳职业技术学院艺术学院院长 张小刚
四川阿坝师范高等专科学校美术系书记 杨瑞洪
湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长 张勇
呼和浩特职业学院院长 易晶
邢台职业技术学院艺术与传媒系主任 夏万爽
中州大学艺术学院院长 于会见
安徽工商职业学院艺术设计系主任 杨帆
抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任 王伟
江西职业美术教育艺术委员会主任 胡诚
辽宁美术职业学院院长 王东辉
郑州师范高等专科学校美术系主任 胡国正
福建艺术职业学院副院长 周向一
浙江商业职业技术学院艺术系主任 叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林 尤天虹 文术 方荣旭 王伟 王斌
王宏 韦剑华 冯立 冯建文 冯昌信 冯顺军
卢宗业 刘军 刘彦 刘升辉 刘永福 刘建伟
刘洪波 刘境奇 许宪生 孙波 孙亚峰 权生安
宋鸿筠 张省 张耀华 李克 李波 李禹
李涵 李漫枝 杨少华 肖艳 陈希 陈峰
陈域 陈天荣 周仁伟 孟祥武 罗智 范明亮
赵勇 赵婷 赵诗镜 赵伟乾 徐南 徐强志
秦宴明 袁金戈 郭志红 曹玉萍 梁立斌 彭建华
曾颖 谭典 潘沁 潘春利 潘祖平 濮军一

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

目录

contents

序
概述

— 第一章 导论 **009**

— 第二章 绘画色彩理论 **015**

- 第一节 色彩物理学 / 015
- 第二节 色彩的生理与心理功能 / 018
- 第三节 三原色及色彩调和 / 019
- 第四节 色彩的对比与调和 / 023
- 第五节 色彩的和谐变化 / 034
- 第六节 色调 / 035
- 第七节 光色现象与色彩写生 / 037

— 第三章 绘画材料 **041**

— 第四章 静物画 **051**

— 第五章 风景画 **067**

— 第六章 人物画

085

— 第七章 人体画

105

概述

OUTLINE

为更好地配合高等美术院校教学改革，在总结了长期教学实践经验的基础上，按照教学需求，在参考了大量相关文献和教材的前提下编著了本书。

本书是针对绘画专业的基础色彩教学训练所编著的指导性用书。主要包括，绘画基础色彩原理和相关的绘画实践两部分内容，主要论述了对我们的艺术实践具有普遍实用价值的色彩理论和规律性的东西。在这里我们系统地释解了色彩本身的特点、功能、属性、色彩变化的规律和色彩构图的基本原理，并结合不同艺术风格的名画，考察大师们的不同观点和使用色彩时所显现的不同倾向。我们希望通过研究大师作品中色彩关系的一些基本特征，帮助学生逐步认识色彩规律，并在实践中学会创造性地运用这一形式要素。在解读大师作品的过程中不断地提高学生的艺术修养。

本书包括三个部分：理论释解、材料介绍、绘画实践，共含七章：导论、绘画色彩原理、材料、静物画、风景画、人物画和人体画等。本书是依照教改之需要而建立一种理论知识与实践创作（习作）之间的联系，过去的色彩基础课过分地倚重写实性的写生训练，这种训练方法，缺乏与艺术创作的接轨与转化。学生进行大量的写生，却又缺乏对写生的深刻理解，写生和创作的脱节使学生的艺术兴趣（个性）难以形成。所以在本书编写中，我们偏重于色彩艺术的规律性知识的讲解，而不是具体方法的传授。在色彩艺术的基本原理和有关的艺术实践之

间具有怎样的途径是需要学生自己去研究、去发现、去选择的，在这一过程中希望本书能起到积极的引导作用。

在“绘画实践”部分，我们没有就作画的具体步骤方法进行示范，因为大概的步骤和方法，相信学生在考前已有很多的接触，而且大多是“印象色彩”的东西，自身存在着局限性，我们认为这对学生全面认识色彩并无太大的帮助，我们要让学生明白，色彩是一门艺术，色彩作为形式要素是其他重要的形式要素结合并与某主题、材料相匹配，才能具有表现意义。这样我们就以名画为例对作品的观念风格、形式等进行了综合评价，并按写生课程的内容进行了分类。我们希望学生在学习中逐渐发现自身的兴趣，或在教师的帮助下对自身所关注的内容，进行更为深入的研究。毕竟学会学习，学会思考才能使我们不断进步。第四章到第七章是本书的核心部分，静物、风景、人物、人体都可以以不同的角度去观察，首先是分析个别的形式色彩，然后就是大师的态度（观念），形式色彩等可以看作是某一整体风格的特征，结构（形式或观念）和构图（色彩）是我们所追求的双重目标。

因时间仓促我们并没有加上许多学生的习作，建议学生根据自身的需求，多做些练习，我们将在每章节后面进行相关的提示。

本书在编写过程中得到辽宁美术出版社的大力支持，得到了有关师生的积极协助，在此深表感谢。

第 7 章

导 论

本章要点

- 色彩的本质，对理论知识的再认识和学习色彩艺术的途径

色彩是最有表现力的视觉要素之一，它更多地源于我们最为敏感的直觉，而非理性的判断，在美学领域，我们所说的色彩效果，是我们对色彩的一种直接的情感反应，并引起我们共同的审美愉悦，它更多地为心灵所接受，这就是我们所理解的关于色彩的最真实的奥秘。在艺术作品中，色彩总是具有独立的欣赏价值。

往昔色彩大师的杰作，使我们直接瞥见了艺术家对于理想和形式探求的实验。我们有理由相信他们都掌握了某种色彩理论法则，并在实践中孕育出完全成熟的艺术表现。我们敬慕的这些大师和他们的作品，成为我们今天学习中最有价值的经验。事实上我们的审美训练也是源于前辈大师的伟大创造。对于艺术家来说，最为重要的是直觉和经验。所谓的经验是我们可以习得的理论知识和相关的视觉表现形式与技法，但是如果良好的直觉判断和灵感，我们的创造力就会隐没或消失。

色彩学与色彩研究理论经历了漫长的发展过程，在此过程中人们提出种种理论假说，对色彩的本质进行探讨。早先，对色彩的兴趣和研究，更多地体现在运用实践、集中于经验和技法的表述上。随着时代的进步与发展，色彩理论研究也逐步从直觉发展到科学的理性分析，出现了诸多的色彩理论大师，他们对色彩进行了多元化的研究和探索，除艺术规律与美学范畴，亦广泛深入到自然科学或其他学科的研究领域，甚至与其他学科相交叉，对我们的社会生活和精神世界产生了深远的影响。

在这里我们最为关心的是从美学角度出发的，对我们的艺术实践具有普遍实用价值的色彩理论和规律。我们也在教学中发现，最让学生感到困惑的是理论知识的

获得，并不能使他们赢得一切。他们常常受到规律性知识的禁锢，过多地依赖概念或某种公式的推演，陷入到理性工具主义的泥潭，从而放弃对理论经验的学习，在实践中去盲目地摸索。

如果说理论是指引我们通向成功的某种途径，那么最终的效果才是决定性的。科学的色彩理论，为我们提供知识上的帮助，使我们从某种主观的探寻和犹豫不定的感知中解放出来，如果我们没有敏感的直觉，就如同丧失了我们的天性，事实上“色彩规律在复杂而又缺乏条理的彩色效果中，只不过是些残缺不全的东西而已”。

对色彩的普遍兴趣，直到19世纪早期才产生。色彩理论也作为专门的学科成为艺术学习的重要内容。德拉克罗瓦、透纳、西涅克、凡·高、康定斯基等一些艺术家，也都相继发表了他们的理论学说，但是有很多画家更多的是靠直觉和经验去工作，应该说他们在实践中

凡·高《朗卢瓦桥》 布面油画

萨金特 《家园》
布面油画

委拉斯贵兹 《8岁的玛格丽特公主》
布面油画

“自然而然”地解决问题，并从中摸索出某种色彩理论法则。这从早期的艺术，如建筑、壁画和绘画图案等大量的杰作中就可以看到。艺术作为文化它自身的发展、演变，伴随着的是文化的传承与创造。在传承和复兴的传统过程中，每一代人都会发现和创造色彩新的功效。在再现艺术中，色彩是以真实的再现对象，创造幻觉空间为目的。而在早期的宗教艺术中，将色彩作为象征的手法追求的是简单而清晰的象征效果，而不是阴影和各种色彩变化。表现主义画家创作的是用形状和色彩手段来表现内在的精神体验。在现代主义绘画中，强调的是每种色彩固有的表现价值，创造有意味的形式，追求绘画自身的真实。在艺术史上，每位艺术家的观点都决定他在使用色彩时所呈现的不同倾向。这样，我们在参鉴大师作品中色彩关系的这些基本特征时，或许可以说明他们是如何利用色彩来创造作品的形式意味。

委拉斯贵兹是西班牙现实主义绘画艺术最伟大的代表之一，终身在马德里任菲利普二世宫廷画家。他敢于把平民的喜怒哀乐呈现给皇宫贵族，作品出色地反映了西班牙人民的生活。他以非凡的现实主义绘制了大量的人物画、历史画，艺术上反对追求外表的虚饰，擅于表现人物的性格特征，色彩明亮，许多作品被后世奉为经典之作。

在所有委拉斯贵兹所创作的玛格丽特肖像画中，此幅是最佳的作品。画家以他写实的艺术手法，着力刻画了她8岁时身着华贵耀眼的宫廷服饰，公主的服装以深蓝和深绿为主要色调，奢华艳丽的裙衣布满了整个画面，显示出公主高雅的贵族气质。

安格尔是继达维特之后法国新古典主义画派的主要代表。在他漫长而卓有成效的艺术生涯中，崇拜古典绘画风格和怀古情结成了他毕生不竭的追求。在这幅作品中的模特儿身着蓝色露肩晚礼服，站在金黄色椅后，双臂搭在椅背上，这幅以精细技艺绘就的肖像画色调柔和，背景颜色形成温和的气氛，而大块蓝黄的色彩对比鲜明，形成冷艳的效果。各种

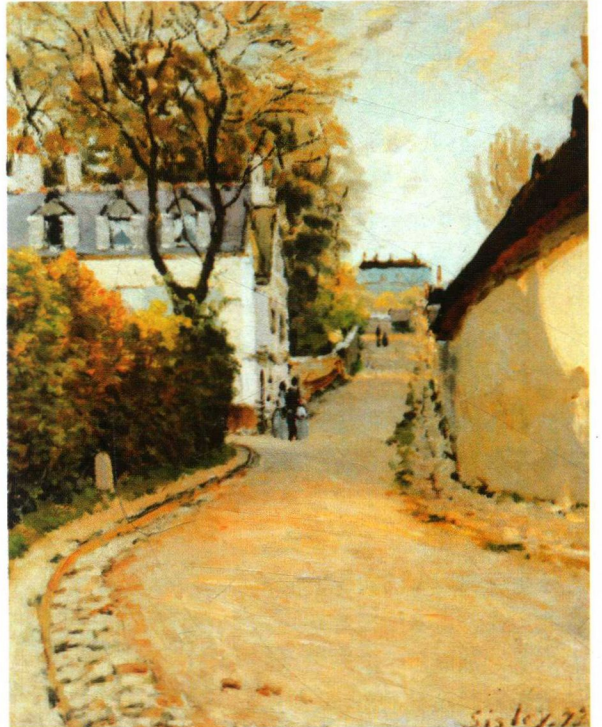
安格尔 《加拉德玻林娜·埃莲诺尔》 布面油画

雷诺阿《鲁格郎女儿的肖像》 布面油画

德加《洗衣女工》 色粉笔

西斯莱《街景》 布面油画

博纳尔《乡间餐厅》 布面油画

