

中国高校艺术专业技能与实践系列教材

色彩基础

COLOR

赵健 王风华 编著

人民美术出版社

COLOR
BASIS

本教材在总结高等院校以往的色彩教学成果的基础上，提出以概念教学、色彩综合训练为主的教学设计，对色彩诸因素的分解与分析和有针对性的单元训练，使教学过程明确化、清晰化，以此确立学生正确的色彩观，掌握色彩规律，提高色彩的综合表现能力。本教材注重直观性与可操作性，编辑体例得当，图文并茂，是高等院校教师及学生色彩课程教学与实践的重要参考教材。

赵健 王风华 编著

上架建议：技法

ISSN 978-7-102-08722-1

定价：68.00 元

www.renmei.com.cn
人民美术出版社网络信息平台 二维码

微信

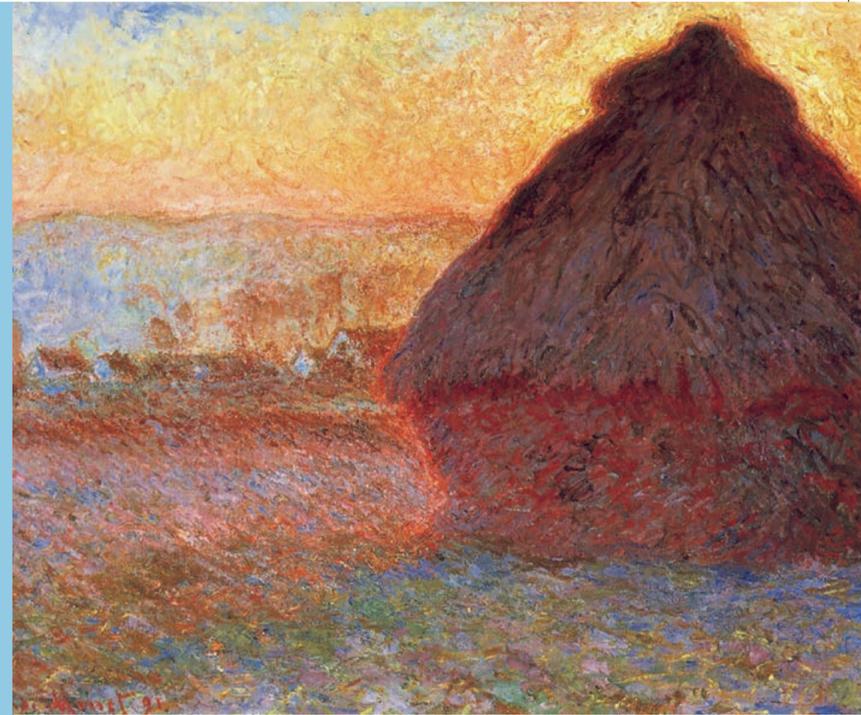
微博

人美APP

天猫店

中国高校艺术专业技能与实践系列教材

色彩基础

人民美术出版社

赵健，1957年生于北京市，毕业于西安美术学院，获学士、硕士学位。中国美术家协会会员、陕西美术家协会会员，原西安美术学院油画系教授、硕士生导师。

王风华，1971年生于陕西，毕业于西安美术学院油画系，获得硕士学位。现为西安美术学院副教授。

中国高校艺术专业技能与实践系列教材

色彩基础

赵 健 王风华 编著

人民美術出版社
北京

编写专家委员会名单

主任：王胜利 朱恪孝
副主任：王 晓 孙黎明 赵万东 郭线庐
 韩宝生 贺荣敏 贺 丹
委员：李 青 石 村 姜怡翔 潘晓东
 杨 锋 陈云岗 任焕斌 彭 程
 吴 昊 张 莉 赵 农 赵 健
 彭 德 周晓陆

图书在版编目 (C I P) 数据
色彩基础 / 赵健, 王风华编著. -- 2版. -- 北京 :
人民美术出版社, 2021.12
ISBN 978-7-102-08722-1

I. ①色... II. ①赵... ②王... 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(2021)第250979号

策 划：王 远
作 者：赵 健 王风华
 杨 洋 董文通
 刘 沛 赵 玲 赵 力 谢小荣
 孟 欣 李建安 覃 超

中国高校艺术专业技能与实践系列教材

色彩基础 SECAI JICHU

出 版：人民美术出版社
地 址：北京市朝阳区东三环南路甲3号 100022
网 址：<http://www.renmei.com.cn>
电 话：发行部：(010) 67517602
 网购部：(010) 67517743

原版编辑：王 远
再版编辑：皮金灵
封面设计：王 珏
版式设计：刘益春
制 作：张钟心 王莉莉
责任校对：白劲光 马晓婷
责任印制：宋正伟
印 刷：雅迪云印(天津)科技有限公司
经 销：全国新华书店
版 次：2012年6月 第1版
 2021年12月 第2版
印 次：2021年12月 第1次印刷
开 本：889毫米×1194毫米 1/16
印 张：8
印 数：31001-34000册
ISBN 978-7-102-08722-1
定 价：68.00元

版权所有 侵权必究
如有印装质量问题, 请与我社联系调换 (010) 67517812

中国高校艺术专业技能与实践系列教材

色彩基础

赵 健 王风华 编著

目 录

第一章 色彩基础课程导论 / 1

第一节 色彩基础课程导论 / 2

一、颜色的基本概念 / 3

1. 原色 / 3
2. 间色 / 3
3. 复色 / 3
4. 极端色 / 3

二、色彩的形成 / 3

1. 同类色 / 3
2. 色彩的明度 / 3
3. 色彩的纯度 / 3
4. 色彩的互补 / 4
5. 色彩的冷暖 / 4
6. 色彩的调性 / 4

第二节 色彩基础课程设计 / 5

一、教学理念 / 5

二、教学目的 / 5

三、教学设计 / 5

四、课外作业 / 5

(一) 风景写生 / 5

(二) 色彩日记 / 6

第二章 色彩规律训练 / 7

第一节 同类色静物写生练习 / 8

一、课程概述 / 8

二、教学内容 / 8

(一) 教学目的 / 8

(二) 教学重点 / 8

1. 观察方式及方法 / 8

- (1) 整体观察 / 9
- (2) 局部观察 / 9
- (3) 对比观察 / 9

2. 如何打破惯性思维的束缚 / 9

(三) 教学难点 / 9

三、教学案例 / 10

(一) 教师示范——李建安 / 10

1. 静物的布置 / 10

2. 素描构图 / 10

教学示范：多视角构图 / 10

教学示范：同一视角下的不同构图 / 11

3. 色稿练习 / 12

(1) 色彩构图 / 12

教学示范：多视角构图及同一视角的不同构图 / 12

(2) 色彩变奏练习 / 13

教学示范：色调变化 / 13

教学示范：纯度变化 / 14

教学示范：明度变化 / 14

4. 定稿与完成 / 15

(二) 教师示范——杨洋 / 17

1. 课程要求 / 17

2. 静物安排 / 17

3. 构图与色调练习 / 17

(1) 俯视竖构图 / 17

(2) 圆形构图 / 18

(3) 正面构图 / 18

4. 具体步骤 / 19

(三) 教师示范——董文通 / 21

1. 静物布置 / 21

2. 构图与色稿 / 21

(1) 椭圆构图 / 21

(2) 方构图 / 21

(3) 横长构图 / 21

3. 定稿深入 / 22

4. 完成稿 / 23

四、优秀学生作业评析 / 24

五、教师示范作品 /27

六、经典作品赏析 /30

七、延伸阅读 /32

八、思考题 /32

第二节 冷暖色、互补色练习 /33

一、课程概述 /33

二、教学内容 /33

(一) 教学目的 /33

(二) 教学重点 /33

1. 正确的观察方法 /33

2. 认识色彩的特性 /34

3. 互补色、冷暖色的对比 /34

(1) 补色对比 /34

(2) 冷暖对比 /34

(三) 教学难点 /34

三、教学案例 /34

(一) 教师示范——覃超 /34

1. 静物的选择和布置 /34

2. 两种光源下作业步骤 /35

(1) 冷光源练习 /35

(2) 暖光源练习 /37

(二) 教师示范——赵力 /39

1. 课程要求 /39

(1) 静物的选择与布置 /39

(2) 写生色稿的练习 /39

(3) 独幅作业的完成 /39

2. 互补色关系的色彩写生步骤 /39

经验提示：冷暖互补色练习中应注意素描关系的平衡 /39

四、优秀学生作业评析 /42

五、教师示范作品 /45

六、经典作品赏析 /48

七、延伸阅读 /50

八、思考题 /50

第三章 色彩综合表现 /51

一、教学理念 /52

二、教学设计和教学目的 /52

第一节 复杂静物的归纳与质感表现 /52

一、课程概述 /52

二、教学内容 /53

(一) 教学目的 /53

(二) 教学重点 /53

(三) 教学难点 /53

三、教学案例 /53

教师示范——谢小荣 /53

(一) 理解什么是质感 /53

(二) 需要注意的技法问题 /53

(三) 课程设置说明及步骤 /53

1. 多种不同质感的表现练习 /53

(1) 草图体验 /54

(2) 作业写生步骤 /55

(3) 质感对比 /58

2. 有色底的使用练习 /59

经验提示：不同材料的表现差异 /61

四、优秀学生作业评析 /62

五、教师示范作品 /64

六、经典作品赏析 /67

七、延伸阅读 /72

八、思考题 /72

第二节 静物的创作性练习 /73

一、课程概述 /73

二、教学内容 /73

(一) 教学目的 /73

(二) 教学方法 /73

1. 静物创作的教学环节 /73

- (1) 第一环节：观摩与导入 /73
- (2) 第二环节：草图体验 /73
- (3) 第三环节：定稿和深入 /73
- 2. 色彩静物创作练习内容 /74
- (三) 教学重点 /74
- (四) 教学难点 /74
- 三、教学案例 /74
- (一) 主题性静物的布置 /74
- (二) 色彩构图体验练习 /74
- (三) 定稿深入 /74
- 1. 《玉山晨光》系列创作文学描述 /74
- 2. 《玉山晨光》创作之一 /74
- (1) 静物原型 /74
- (2) 色彩构图体验练习 /75
- (3) 定稿创作 /77
- 3. 《玉山晨光》创作之二 /79
- 四、优秀学生作业评析 /81
- 五、教师示范作品 /87
- 六、经典作品赏析 /90
- 七、延伸阅读 /94
- 八、思考题 /94

第四章 课外色彩训练 /95

第一节 风景写生练习 /96

- 一、课程概述 /96
- 二、教学内容 /96
- (一) 教学目的 /96
- (二) 教学重点 /96
- (三) 教学难点 /96
- (四) 解决方法 /96
- 1. 取景构图练习 /96
- (1) 取景 /96
- (2) 构图 /96

- 2. 光色变化练习 /96
- 3. 光源和景物的变化规律 /96
- 4. 画幅与时间控制 /96
- 5. 掌握正确的绘画步骤 /96
- 6. 临摹印象派画家和优秀写生作品 /96
- 三、教学案例 /97
- (一) 教师示范——潘晓东《八月草原》 /97
- (二) 教师示范——潘晓东《陕北人家》 /99
- 四、优秀学生作业评析 /101
- 五、教师示范作品 /104
- 六、经典作品赏析 /108
- 七、延伸阅读 /112
- 八、思考题 /112
- 第二节 色彩日记 /113
- 一、课程概述 /113
- 二、教学内容 /113
- (一) 教学目的 /113
- (二) 教学重点 /113
- (三) 教学难点 /113
- (四) 解决方法 /113
- 1. 大色块练习 /113
- 2. 拓展性训练 /114
- 3. 经常总结 /114
- 4. 提高修养 /114
- 5. 作业设置 /114
- 三、优秀学生作业评析 /114
- 四、经典作品赏析 /118
- 五、延伸阅读 /121

第一章 色彩基础课程导论

第一节 色彩基础课程导论

- 一、颜色的基础概念
- 二、色彩的形成

第二节 色彩基础课程设计

- 一、教学理念
- 二、教学目的
- 三、教学设计
- 四、课外作业
 - (一) 风景写生
 - (二) 色彩日记

第一章 色彩基础课程导论

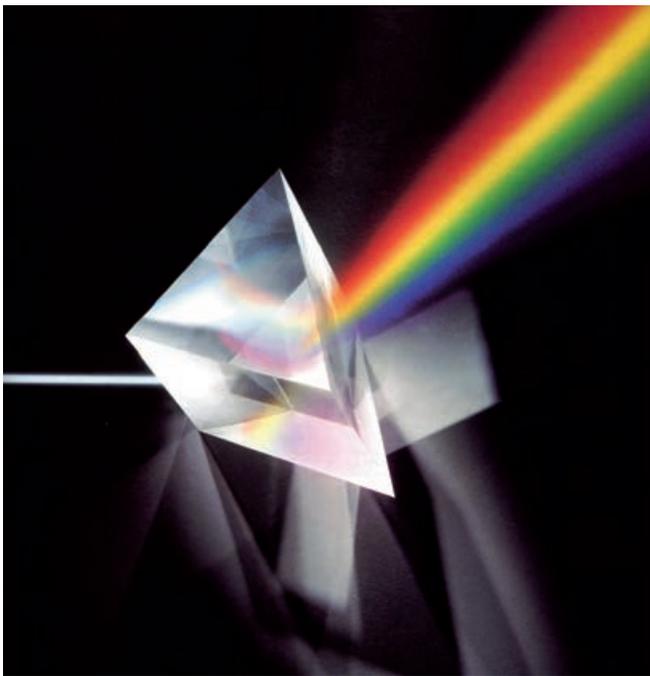
第一节 色彩基础课程导论

美术学院中色彩课是造型艺术训练课程的重要组成部分。如何使学生认识色彩、观察色彩、理解色彩、熟练掌握和运用色彩是我们的教学目的。

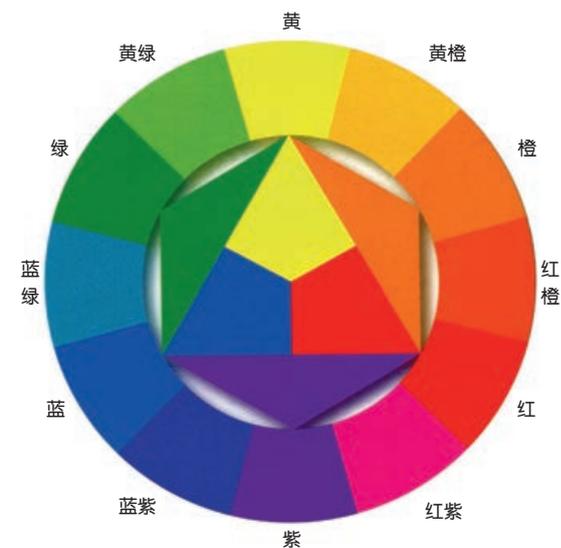
如果说学习素描是研究和表现物体的形体与结构，那么美术学院里的色彩教学便是对自然界中的光与色的理性分析和科学认知。从人的视觉生理来讲，我们眼睛看到的世界，首先是彩色的。色彩是附着在形体上的“表皮”，那么如何正确地理解色彩呢？首先我们应当了解色彩的基本概念，掌握色彩的规律。现代色彩学是总结前人色彩实践的探索成就并结合了物理光学的研究成果，对自然界中的色彩规律系统地进行阐述的一门科学。所以，当今的美术学院把现代色彩学理论作为实践教学的指导，也是学生正确认识和运用色彩的必由之路。

现代色彩学的完善及其在绘画艺术中的应用，只有不到两百年的历史。在西方美术史中，19世纪以前，色彩学在绘画中的应用不发达，有主观与客观两种因素。主观原因是古代画家思维的惯性，受到大的文化背景和时代审美以及前人成就的心理控制，制约了色彩学的发展。客观原因之一，古代的画家们常用的颜色一般不超过七种，而且多为植物颜料和矿物颜料，直到1856年发明合成的颜料。可以说，合成颜料的发明是现代颜料工业的里程碑。

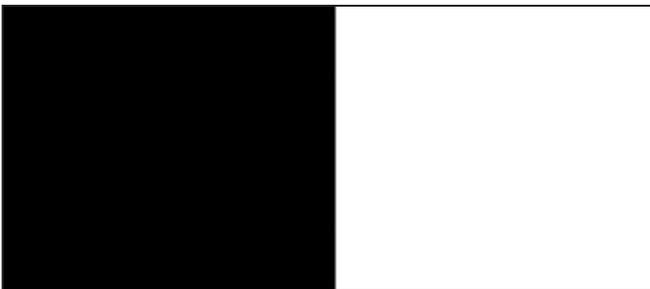
化学工业生产的合成颜料品种多，成本也较低。优质的合成颜料在着色力、耐光性和稳定性等方面优于一般的天然有机颜料，因此经过合成加工的无机颜料逐步代替了绝大部分天然矿物颜料。这一时期，颜料品种已超过20种，正是材料学的发展为绘画发展提供了一定的物质条件。第二个客观原因是现代光学的成果对绘画产生了影响。其实早在17世纪后期，牛顿就发现了分色光谱，却一直没有受到画家的重视，直到印象派画家莫奈才运用提纯的鲜艳颜料造成视觉距离混合，催生了印象主义绘画。新印象主义的代表画家修拉更是把这一规

牛顿的光谱实验对现代绘画色彩学产生了巨大影响。

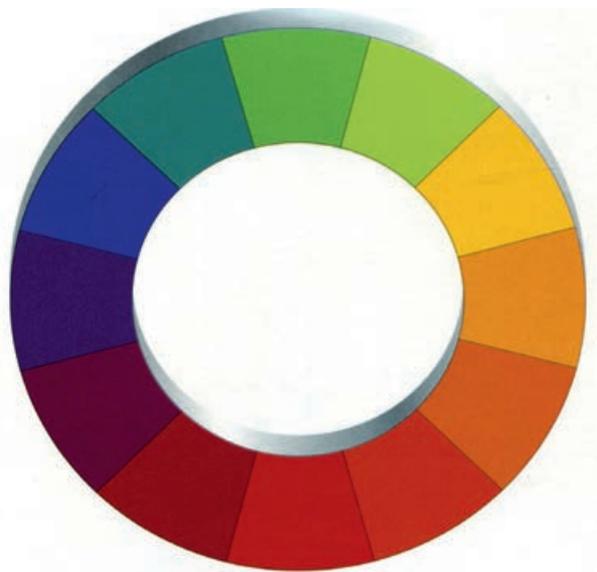
色环能完整地呈现色彩概念。

黑与白是一对极端色。

黄色系列的同类色。

色环能完整地呈现色彩概念。

雷诺阿（法）92.7cm x 73.6cm

律发挥到了极致，也可以说牛顿的实验光学支配了印象派之后的视觉艺术。进入 20 世纪，现代色彩学不仅掌握了物理世界的色彩规律，而且拓展到色彩心理学领域，使我们对色彩的认识与理解更加深入。

只有正确了解了色彩的概念和规律，才能自如地运用它进行艺术创作，那么就让我们先认识色彩吧。

一、颜色的基本概念

1. 原色

是指构成千万种颜色的基本色，也是用其他颜色无法调出来的颜色，或者说是第一次色。原色只有三种，分别是红、黄、蓝，也称三原色。（色环图中最内的三种颜色，见左页中图）

2. 间色

又称第二次色，指任意两种原色调和而产生的另外三种颜色，分别是橙、紫、绿。（色环中第二层的三种颜色。见左页中图）

3. 复色

也就是第三次色了，是间色与原色或间色与间色调和后所出现的众多颜色。

4. 极端色

是指黑色与白色（左页下图）。这两种颜色在同一纯度下也是色彩明度的两个极端。这两种颜色在写生中一般都会作为调和色来运用，因为在光线的作用下，不存在绝对的黑与白。

二、色彩的形成

以上我们基本明白了颜色的形成和种类，它们放置在一起就形成了色彩。色彩是色与色之间的关系。单纯一种颜色，没有比较就不会产生关于明度、纯度和冷暖的概念。同一色系之下的数种颜色放置在一起，称为同类色，它们之间就有了上述的关系。例如柠檬黄会比深黄明度高，中黄比土黄纯度高，橘黄又比淡黄要暖等等。不同色系放在一起，更会产生纯度和冷暖的关系。下面我们有必要讲解一下，色彩关系的基本概念。

1. 同类色

有相同色彩倾向的颜色就是同类色，或者说它们是相同色系下的颜色，例如，淡黄、柠檬黄、中黄、深黄、土黄、橘黄等黄色系列都属于同类色。（左上图）

2. 色彩的明度

是指色彩的明亮程度，只有在两种以上颜色并置在一起进行比较时，才会有明度的差异。例如左上图中的六种黄色，由左至右明度逐渐降低。

3. 色彩的纯度

4 色彩基础

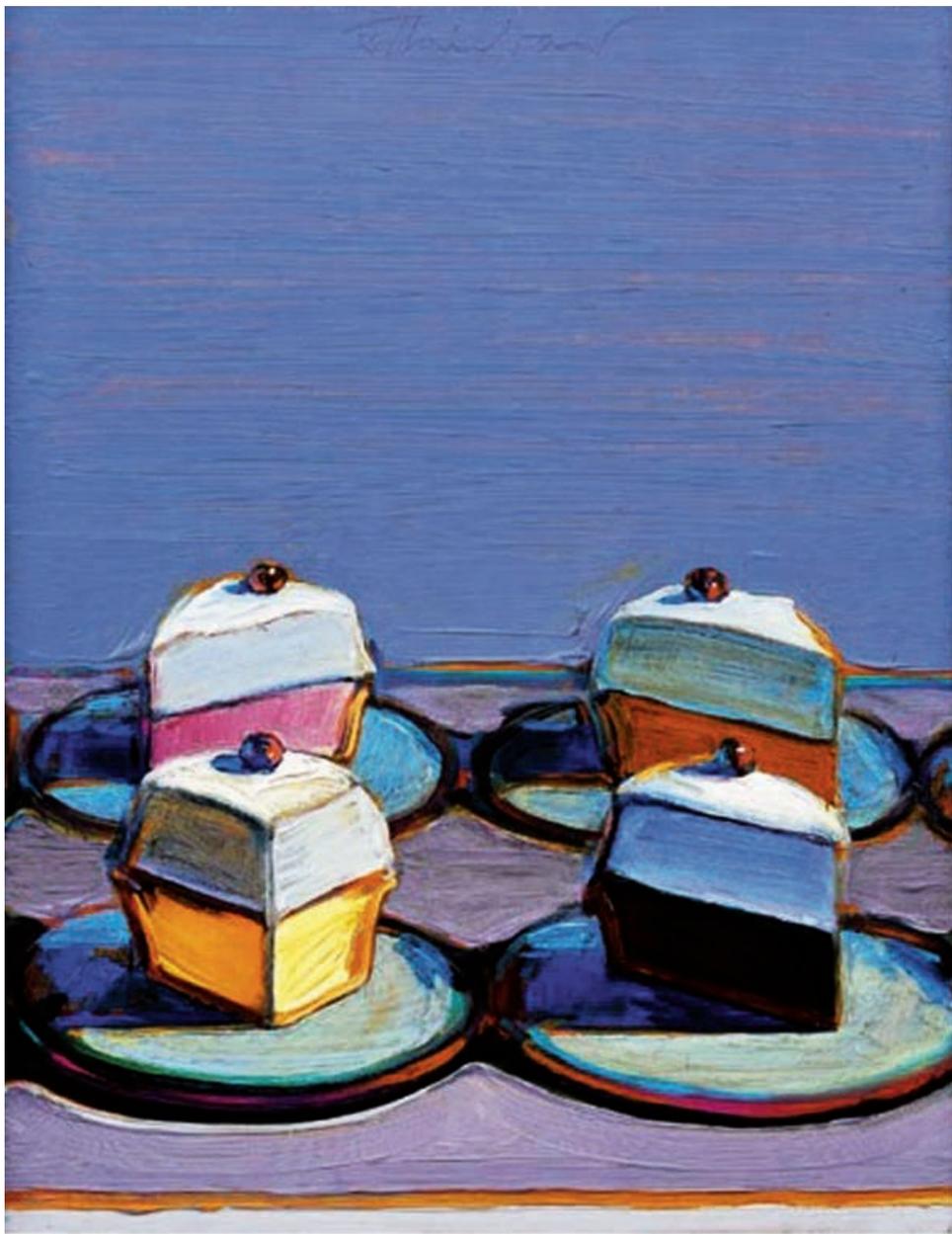
所谓纯度，就是颜色本身的饱和度，是指某种颜色所含色素的比例高低。通俗地讲，纯度就是颜色的鲜艳程度。两种以上的颜色放在一起就会形成纯度的比较关系，或者说在一组静物中，颜色纯度高的就会比较醒目。一般来说，原色和间色纯度会比较高，混合的种类越多，色彩的纯度就会越低。

4. 色彩的互补

如果两种颜色调和会出现灰色或黑色，那么这两种颜色就互为补色。简单地说，两种原色相加就是另一种原色的补色。如红与绿、黄与紫、橙与蓝。在色相环上，通过圆心，正对的一对颜色互为补色。了解补色规律，对写生会很有帮助。如果我们仔细观察静物，就能找到这种规律，如红色苹果的投影会发绿，橘色橙子的影子会发蓝紫色。或者我们做一个实验，墙上贴一张绿色的纸，我们观看绿色纸时，余光会让人感到周围的白墙呈淡红色。这就是补色的规律。

5. 色彩的冷暖

对于我们眼中的世界，色彩的冷与暖是自然规律与生理经验的心理投射。但我们决不能简单地说红色是暖色，蓝色是冷色，其实这是很概念化的认识。色彩的冷暖是相对而言的，就红色来讲，也有冷暖之分，例如大红比玫瑰红暖一些等等。我们观察静物时会发现光源对冷暖变化起着主导作用：暖

韦斯·蒂埃伯（美）

光源下，静物受光部分一定是暖色的，相反暗部则呈现冷色；还有一种情况，冷色光源在冷色台布上的静物的暗部受台布反射会发冷色，亮部与暗部都偏冷色，明暗交界处一定是偏暖的。还有，色彩的冷暖在空间距离中也会有所反映，同一种颜色，由于远近不同，一定会发生冷暖变化。大家都有这样的经验，广场上飘扬的红旗，近处看是大红色的，远一些看时好像变成了深红色，再远或许就感觉是紫红色，这就是空间产生的冷暖变化。这个规律在色彩写生中非常实用。

6. 色彩的调性

好的艺术作品，一定是色调和谐统一的。统一的色调会营造一种气氛，使画面更有视觉感染力。一般来说，光源色会主导物体的色调，同类色比较多的静物更容易形成统一的色调。风景也是如此，黄昏的斜阳把大地变成了金黄色，极地的蓝天和冰面让整个世界感到无比寒冷等等。在艺术创作中，好的画家常常会在客观现实的基础上融入主观意志，充分运用统一的色调来增强画面的气氛。

第二节 色彩基础课程设计

色彩课程是学生进入美术学院后继素描课程之外的另一重要造型训练课程。如果说素描是研究物体的基本构造和形体表现规律,那么色彩就是研究光色与形体及相互关系的规律。色是附着在形体上的视觉表皮,所以我们看到的任何事物,首先看到的是它的颜色。没有经过现代色彩学训练的人,对物体色彩的描述基本是事物的固有颜色。

学生通过几年的考前培训,基本掌握了用色彩塑造形体的简单方法,但在色彩理论上很不系统,写生中,从观察到理解还比较初级。美术学院的学习就是帮助学生从理论到观察再到表现,每个环节都规范系统地训练,以达到对色彩学全面深刻的认知。

一、教学理念

简单地说,我们的色彩教学,首先要研究与继承美术史上的色彩学成果,尤其是印象派外光色彩理论的成果,并把它运用到写生实践中,使学生学会科学地观察与认识自然界的色彩规律,了解当代艺术创作对色彩的主观运用;学习如何通过色彩以强化主题,增强作品的视觉感染力;学习如何欣赏一幅优秀的绘画作品,借鉴作品中色彩语言的特征,启发自身的实践并总结规律。

通过吸收国内外美术学院当下的色彩教学的探索成果,结合我们自身的特点,以课堂讲授理论、示范观摩、课外作业、补充实验等方式,使学生在实践中做到对绘画色彩的自如运用。

二、教学目的

通过一个学年中八周的授课,我们力求使学生在四种能力上获得全面的提高。

(一) 了解色彩学的基本理论

能够看得到、讲得出现代色彩学的概念和规律。

(二) 掌握工具与材料的性能

认识和熟悉色彩绘画材料性能,熟练运用色彩课所要求的工具与材料进行绘画实践。

(三) 掌握基本的色彩观察方法与实践技巧

(四) 培养良好的色彩素养

具有分析鉴赏优秀色彩作品的的能力,开拓思路,在一定程度上学会强化和提炼主观色彩进行写生和创作,提高色彩修养。

三、教学设计

本着由易到难,先理论、后实践,循序渐进的思路,我们把色彩教学的八周课程分为上下两个部分来完成。

上半学年,完成色彩基本概念和规律的讲授,四周时间内,要求教师讲解现代色彩学的理论,并让学生通过同类色练习(区分一个色系下不同颜色的明度、纯度、冷暖、主次关系)、互补色练习(静物与台布、静物与空间背景、静物与投影等之间的补色观察与应用)、冷暖色练习(相同的一组静物在冷、暖不同的光源下亮面和暗面的冷暖变化,以及表现方法)等三个方面的四幅作业解决概念和规律的问题。

下半学年是综合表现阶段,着重熟悉实践中遇到的不同材料、工具,熟练掌握复杂静物的组织及不同质感的表现练习。最后一幅作业要求把创作理念渗透到写生中,目的是加强主观感受,使作业更具有完整性、情景性、色彩语言的独创性,具有静物创作的特征。

具体方法要求色彩课与素描课要有衔接,比如和“素描与体验”课程的结合,课堂上让学生进行不同构图下的小色稿练习,课外做“色彩日记”和“风景写生”练习。

四、课外作业

(一) 风景写生

由于色彩课程时间安排有限,风景写生训练只能放在课外进行。美术史上,色彩学的突破和完善与户外风景写生的方法有很大关系。

早在18世纪后期,英国画家威廉·透纳(Joseph Marroad William Turner, 1775—1851)就通过大量的风景写生,打破了古典绘画习惯的色彩应用。他的方法同时也促使了印象派绘画的诞生。

正如印象主义绘画的代表人物克劳德·莫奈(Claude Monet, 1840—1926)所说:没有透纳的风景启发,也就没有《日出·印象》。可见风景写生对色

彩认知和训练的重要性。

所以，色彩课程设计时，也考虑到风景写生对于色彩观察和理解的帮助。我们要求学生每周有一幅风景写生作业，以补充课堂的教学内容。

（二）色彩日记

所谓色彩日记，就是以色彩写生的方式利用课外时间，对生活所见进行记录。大一的学生自然没有这种归纳提炼的经验，所以我们要求作业篇幅比较小，每天一幅。写生对象尽量简单一些，主要是归纳色块。题材以静物为主，例如床头的玩偶、桌上的文具、窗台的摆设、雨伞、背包等等。一方面从和自己有关的最熟悉的物件画起，培养对生活的观察能力，另一方面这种写生不同于课堂作业，可以比较放松地以手记形式完成，有更大的自由性与主观性，能够很好地补充课堂作业的不足。长期坚持做色彩日记可以培养学生的绘画兴趣。