



清华大学美术学院

基础教学辅导

艺术院校高考辅导丛书 李家骝/编著

色彩

黑龙江美术出版社

基础教学辅导

艺术院校高考辅导丛书

黑龙江美术出版社

色彩

李家骝 / 编著



清华大学美术学院

图书在版编目(CIP)数据

清华大学美术学院色彩基础教学辅导 / 李家骝
著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2005.1

(艺术院校高考辅导丛书)

ISBN 7-5318-1281-9

I. 清... II. 李... III. 水粉画—技法(美术)
—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第123100号

清华大学美术学院色彩基础教学辅导

作 者: 李家骝

责任编辑: 赵立明 傅 弦

封面设计: 红卫设计

版式设计: 张 岳 蒋 薇

出版发行: 黑龙江美术出版社

地 址: 哈尔滨市道里区安定街225号

网 址: <http://www.bfwy.com>

邮 编: 150016

电子信箱: bfwy@bfwy.com

经 销: 全国新华书店

印 刷: 哈尔滨市工大节能印刷厂印刷

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 4

版 次: 2005年1月第1版

印 次: 2005年1月第1次印刷

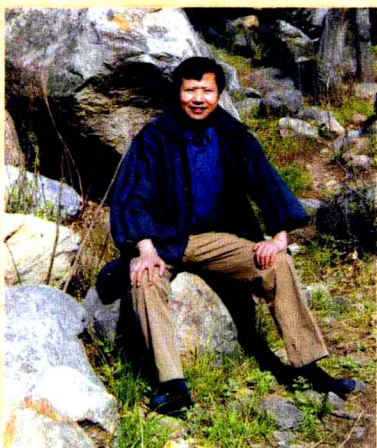
印 数: 1—10000

书 号: ISBN 7-5318-1281-9/J · 1282

定 价: 16.00元

本书如出现质量问题, 请与印刷厂联系调换。

作者简介



李家骝 清华大学美术学院副教授、研究生导师、基础教学研究室副主任。

1983年毕业于原中央工艺美术学院装艺系

1984年-1990年任教天津美术学院

1990年至今任教清华大学美术学院

1997年出版《李家骝线描集》

1999年出版《李家骝画集》

主要著作：

《现代装饰画集》

《十年装饰色彩教学作品集》

《第二自然与表现》

《装饰色彩教学与研究》

《线描艺术》

《走进美院》素描(1)

《走进美院》色彩(1)等二十余本书

个人绘画作品多次参加国内各种展览，并被多家刊物发表及收藏。

目 录

序

一、考前色彩教学与要求	3
(一)色彩的基本认识	3
1.色相对比	
2.明度对比	
3.冷暖对比	
4.补色对比	
5.同时对比	
6.纯度对比	
7.面积对比	
(二)色彩写生应注意的问题	4
二、艺术院校色彩考试的几种类型	6
(一)默画方式	6
(二)临摹方式	6
(三)色彩归纳方式	6
三、本科色彩的基础教学	44
——解放思想 勇于创新	
(一)提高色彩修养	44
(二)色彩的基础训练	44
(三)色彩的美感	44
(四)色彩的创造性	44
小结	62

序

1999年原中央工艺美术学院并入清华大学后，更名为清华大学美术学院。它的教学理念及对生源的重视培养沿袭了清华大学的传统，近几年相继在全国各地重点中学发展十几所生源基地及二十多所准生源基地。近几年应一些生源基地的邀请讲学，重点辅导应届学生的素描、速写、色彩写生等课程，将我院的基础教学及考学要求延伸到中学，逐步提高了这些学校的美术教育质量，使学生们相继考上国家重点美术学院。很多中学希望把这些教学特色及规范和要求很好地总结一下结集成书，使更多的学生深入了解考前应具备哪些条件，如何准备，才能使学生的美好愿望得以实现。入了学的同学如何顺应高层次教学要求，自身艺术修养的提高，审美意识的培育都一一详细的介绍和点评。本书与一般辅导教材不同之处，除署名作品外，大部分作品都在本人辅导下完成，它更具说服力。

我诚挚地希望这本辅导教材能给更多的学生以帮助，并衷心地祝愿他们心想事成。

李家骝

2004.5

一、考前色彩教学与要求

(一) 色彩的基本认识

色彩写生是在认识素描的基础上进行的，因为它有许多方面和素描写生的最基本知识是相通的。色彩写生和素描的最大差别就是在颜色上。一个靠单色完成，另一个靠不同的调和色及纯色来完成。因而色彩在组合上就有它自身的知识和技法，重要的是反映出色彩美感。

大家都知道，因为有了光的照射，物体受光后折射出颜色。因物质的不同，我们可分辨出赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫。所以色彩是光之子，而光是色之母。由于光的现象，色彩向我们展示了世界的精神和鲜活的灵魂。

作为画家及设计师，“如果你能不知不觉地创作出色彩的杰作来，那么你的办法就不需要色彩知识。但是，如果你不能从没有色彩知识的状态中创作出色彩的杰作来，那么你就应去寻求色彩知识”。通过大量的色彩写生，会获得更多的色彩知识和实践经验。一幅色彩写生作品的完成，它的效果是决定性的。不同的色彩效果呈现在观者面前，则能为心灵所感受；和谐的色彩就是一种美感。

色彩，同时也是神秘的，它像大地、山川、太空和宇宙。尽管当代科学家对它的本质和结构有所掌握和了解，但它仍然神秘。不过我们可以寻找出它的规律，在复杂或无条理的色彩效果中去揭示由眼睛和大脑传达出来的色彩标记和视觉反映。我们可以从印象(视觉上)、表现(情感上)、结构(象征上)等方面来研究色彩美学问题。

面对准备考学的学生，更重要的是掌握色彩对比效果。对比在色彩学里是基础知识，对比就是两种不同颜色之间的比较。我们在观察物体色彩时，色彩之间有七种不同的对比。

1. 色相对比

色相对比指色彩的明亮度之间的比较。如红、黄、蓝之间或黄、绿、紫之间。

2. 明度对比

在大自然中，我们看到白天和黑夜，光明与黑暗。这种现象启迪画家在创作时用黑色和白色表现强烈的明暗。

3. 冷暖对比

在色彩体系里，我们将颜色分为暖色系和冷色系。暖色和冷色在作品中相互衬托，相互对比，会丰富画面。

4. 补色对比

如果把两种颜色调和在一起，产生中性灰色时，可称它为这两种颜色的补色。

5. 同时对比

不同色彩同时对比会产生出补色现象。将同类色进行比较，这样会较快地反映出物体色相的彩度。比如在一组静物里，有几种黄色物体，同时进行对比，就可得知有的偏土黄，有的偏柠檬黄，有的偏中黄或橘黄。说明同类色中有偏暖或偏冷色。如拿某个物体黄和另一个物体颜色比较，可能只觉得黄而不知偏什么黄色。

6. 纯度对比

纯度对比是指彩度高、艳丽、饱和等纯度高的色与模糊、淡雅等纯度低的色彩进行比较。当一种纯度高的颜色调和另一种颜色比较，它的彩度就会降低。这种由高到低的彩度变化就是一种色级。任何颜色都可以和黑、白、灰之间进行调和，它的色级就完全不一样了。

7. 面积对比

面积对比包含着两个或更多色块的相对色域。这是一种多与少、大与小之间的对比。一幅作品的色量比例要平衡与和谐，而不能让一种颜色的面积过量，而显色彩单调。

以上的对比，我们可以看到色与色之间的差异。这种差异在我们的调色盒里是没有的，有许多色彩需要进行调和，才能达到作画时的要求。调

和色彩完全靠经验的把握和直觉的判断。

(二) 色彩写生应注意的问题

1. 观察色彩时，一个物体的固有色在光的影响下，受光面的固有色改变了，同样在背光面的颜色也改变了，可能还要受反光色影响。物体的固有色就在受光和背光之间。

2. 在整体比较过程中，从最深色入手。但是要注意这个深色不能调带有粉质的颜料，如白、灰、粉红、粉绿等。在辅导学生过程中，发现缺乏经验的学生，总爱从受光面开始画，因这时画面没有其他色彩比较，很容易把受光面色调画过了。结果是画面易灰、易混浊，色彩关系脱节。

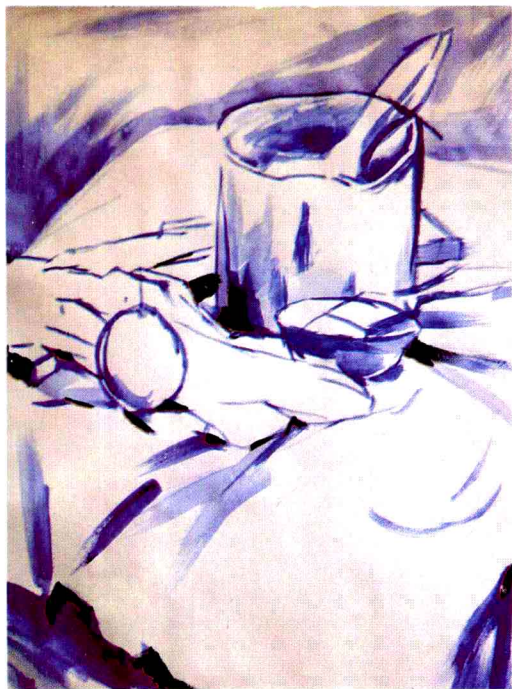
3. 尽快铺出画面物体的整体光感。

4. 检查画面的整体色调。

5. 强调利用色彩塑造形体，塑造空间。有的学生认为画色彩，画面里有颜色就可以了。其实不然，如果充分利用色彩的关系、严谨地塑造出形体，塑造本身已经把环境、空间的因素考虑在里面了。

6. 在设色过程中，慎用偏紫颜色。因为用其他颜色覆盖它时，紫色容易往外返。同样，碰到明亮、纯度高的颜色，第一遍容易轻易画灰了，灰了再想提亮很难，同样底下的灰色也往外返。这些都是水粉材料的特性，希望同学在写生练习过程中总结经验，掌握水粉材料的特性，更好发挥材料的作用。

色彩静物写生步骤



一、用单色笔起稿，同时用单色表示出物体的背光面及投影。找出这组静物的最深的颜色在什么地方，目的是在画其他部位的色彩时不超过这儿的色度。



二、铺出画面大的色调(不要从物体的受光面画)，反映出静物的光影关系，确定画面色彩里的素描关系。



三、细部刻画时，注意在同类色之间进行比较。这样才会使色彩丰富。



四、在收尾时调整画面的色与色之间的微妙关系。另外画出物体的反光面颜色(补色关系)。

二、艺术院校色彩考试的几种类型

色彩写生作为艺术院校考试是常见的一种方式，但在内容上有所区别。一般以静物、花卉、人物头像或石膏作为主要写生对象。目的是考察考生能否在考场上客观表现对象的基本色调和颜色与颜色之间的谐调关系，另外还有画面上的色彩空间关系和利用颜色去塑造对象的能力表现。但还有一些其他方式。如：

（一）默画方式

在考场上，说明所画内容。比如一组静物（几样不同器物）放在什么样的环境下，或者静物里有什么颜色衬布。这样这组静物的色调就比较明确了。另外还有可能在试题中强调这组静物放在什么样的光线中，如逆光或左面或右面的光源。在考试中如果有这些条件，那么考生一定要切记你的试卷上一定要表现出所要求的特定光源下的静物所产生的色彩关系。如在逆光下，物体的大部分处在背光下，它的受光面很少，那么考生就要在物体的背光面上表现出明暗交际的颜色

和物体所在环境中的反光色（环境色），另外还有物体的投影颜色，这样画面的逆光效果就有了。如果要求是左面或右面的光源，那么同样要注意物体的受光面和背光面的色彩关系及物体的投影位置。

（二）临摹方式

色彩试题，有的院校提供一张黑白图片，内容有：静物、人像或风景。让考生根据图片内容设色，或根据图片内容强调画什么颜色。比如风景图片，画出某个时辰，如傍晚或早晨的颜色关系，人物的话可能就要强调着衣是什么颜色等方式。

（三）色彩归纳方式

有的艺术院校把色彩和设计试题融合在一起。一般这样的试题主要考察学生对色调的认识程度和几块颜色组合是否谐调好看。如用四种颜色表述：对比色调、暖色调、冷色调和冷暖调和色调。

考前色彩静物作品点评

► 器皿·水果部分



此幅作品色彩饱和谐调，只是白布的空间颜色再有所区别画面会更好。郑铁一中学生作品



这幅作品色调稳定，如果在红色区域背光面画出环境的冷补色会有气氛。郑铁一中学生作品



画面颜色关系较有秩序，明度关系明确，就是缺乏环境反光色。郑铁二中学生作品



此幅作品反映的是逆光下的效果，如果在背光面处理得好一些，可能画面的空间感会更好。
郑铁一中学生作品



颜色饱满，用笔流畅。果盘颜色缺少体面颜色关系。榆次一职中学生作品



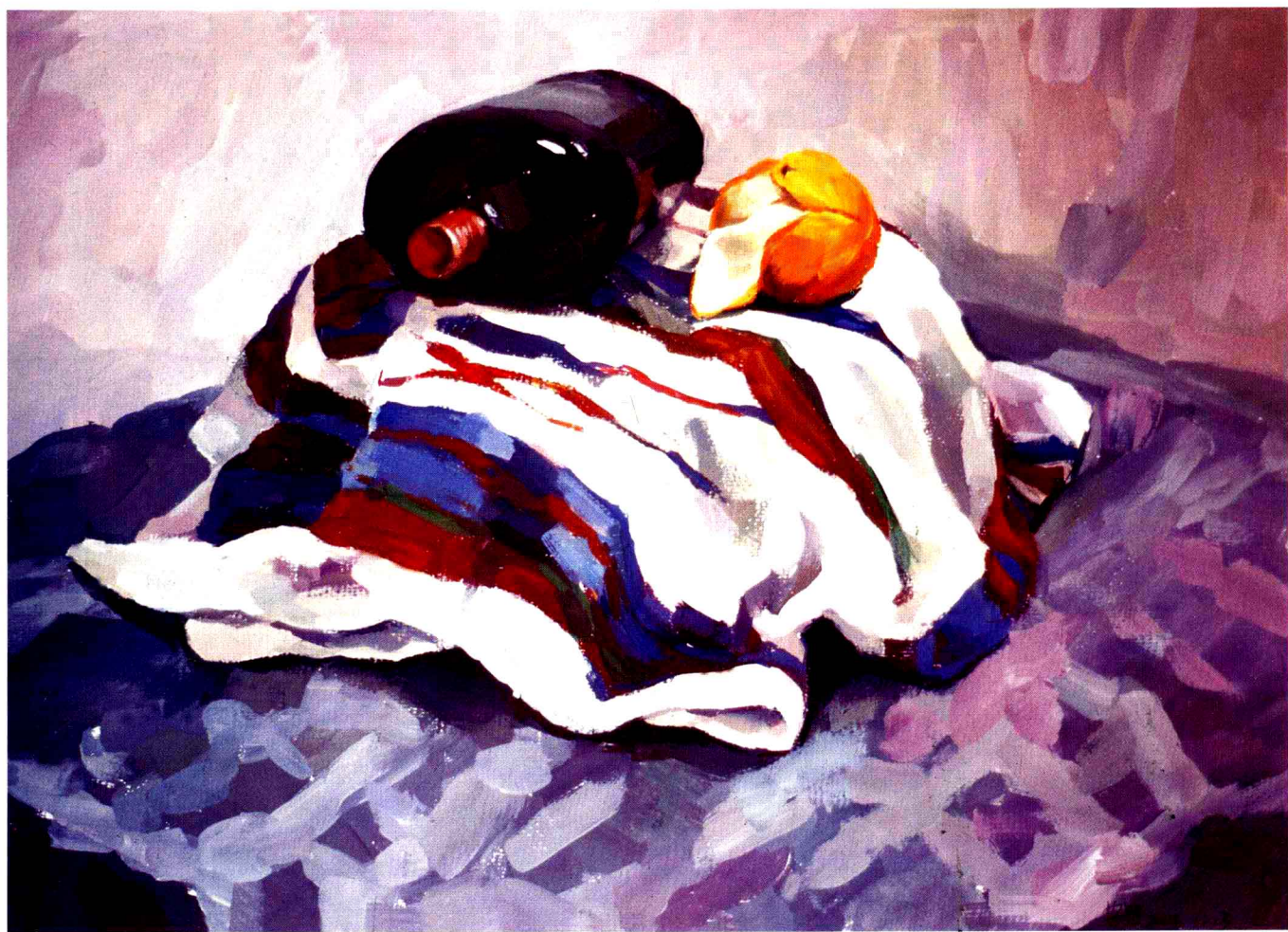
此幅作品颜色饱满充实，如右上角背景再灰一度画面空间会更好。
郑铁一中学生作品



整幅作品构图较好，颜色和谐，梨画的很出彩。榆次一职中学生作品



画面整体色调较好，如主次颜色关系拉开些，就不会出现平均对待。郑铁一中学生作品



画面构图合理，颜色之间的色阶关系明确，所以视觉效果很好。