

李 睦 主编

殷 胜 张晓博 著

色彩

名师课堂丛书·有问必答

教学二十讲

河北美术出版社

李 睦 主编

殷 胜 张晓博 著

色彩

名师课堂丛书·有问必答

教学二十讲

河北美术出版社

策 划: 曹宝泉
责任编辑: 田 忠 李菁华
技术编辑: 毛秋实
封面设计: 张爱民
内文制作: 李 彦 霍丽娜

图书在版编目(CIP)数据

色彩教学二十讲/殷胜, 张晓博著. —石家庄: 河北美术出版社, 2005.6

(名师课堂丛书·有问必答/李睦主编)

ISBN 7-5310-2500-0

I. 色... II. ①殷...②张... III. 色彩学 X 技法(美术)—
高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 048269 号

色彩教学二十讲 名师课堂丛书·有问必答

出版发行: 河北美术出版社

地 址: 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码: 050071

设计制版: 河北神兴数字技术有限公司

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/12

印 张: 6.66

印 数: 1 ~ 5000

版 次: 2005 年 6 月第 1 版

印 次: 2005 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 39.00 元

序

高考辅导类的书籍如今出版的确实不少了，大家似乎都在探求如何以最快、最好的方式达到或接近美术院校考试的标准。可到底什么才是高等美术院校考试的标准呢？坦率地说这是一门既容易说清又难于说清的学问。说它容易说清，是因为近年来各院校的考试方式相对而言是较为固定和统一的。素描头像、色彩静物、速写动态，或写生或默写，好歹也持续了一些年了。从理论上分析，基本上是延续了我国多年来的美术教育体系，就是以具象的方式客观、准确、忠实的再现写生对象。说它难于说清，是因为这个看似强大、坚固的考试体系，在那个越来越膨胀的艺术教育市场需求面前还能维持多久呢？从理论支撑的牵强到组织工作的仓促，都显现出这种考试的困惑和迷茫。一种新颖或较为新颖的、适应时代与各院校要求的考试的出现是势在必行了，但是这令人兴奋的时刻何时来临呢？我们又将为此做出何种调整及准备呢？恐怕没有人知道，无论是不知所措的考生，还是左右为难的教师，真是难为大家了。

此次河北美术出版社决意以一种问答的方式来解释美术高考的机关和玄妙，我看这不失为一件好事。生活在继续，考试也还要进行，即使不能功德圆满，拯救数万考生于水火，能做到有求必应，有问必答也算是可以了。何况担任此次工作的几位学子，都是清华大学美术学院研究生、本科生中的佼佼者，也是在艰难的高考历程中拼搏、挣扎的“过来人”，让他们在此身体力行，现身说法恐怕是再适合不过了。以他们的知识、经验、技能帮助后来的考生们，使考生从中受益我看是可能的，但愿我们大家的努力能够给更多的学习美术的人们带来希望。

清华大学美术学院基础教研室

李睦

2005.5.16

致学习美术的考生朋友们：

首先，各位考生朋友要明白，学习美术基础的意义与目的。不管你参加了什么样的学习班，不管你选购了何种美术参考书，最重要的是学习目的你要搞清楚。目前有一个很大的误区：许多考生认为，只要是在考试中能套用某种技巧与程式，专业能过线，就算是学到了有用的东西，是不是正确与科学，是不是从长远去考虑，却从不去多加思考。常听到有的考生这样说：某某美院是这种风格，某某美院是那种风格，要考某某美院就要去某某地方去学。听起来有些荒谬，然而现实就是这样。

在全国高校扩招的背景下，美术院校也连年扩招。每年到高考阶段，书店里铺天盖地都是美术高考类辅导教材。其中不乏这样一类专门固定一种机械的模式，一种圆滑的套路的书籍，不管学生是否理解，掌握绘画基础规律性的道理，只是一味强调某种表面处理的效果能否符合考试的需要，一味训练考试限定时间内八开试纸上表现的熟稔程度。

本书的编写正是有感于以上对现今美术高考训练的误区，针对性的分出各个条目，以一个个专题的形式帮助考生朋友重新认识色彩的基础含义与色彩基础训练的根本目的。在认清这些问题的前提下，进一步引导考生朋友深入解析色彩训练中存在的诸多问题与色彩表现的种种难点。本书的宗旨是让每一位考生朋友能够理清色彩基础训练最本质、最根本的东西。借此通过本书对色彩基础训练的引导与阐述，希望各位考生朋友不再为风格的问题而困惑，不再为笔触还是色调而懊恼，不再为描绘不同的事物而恐慌——这便是我们所期望的。

著者

目 录

第一讲 色彩关系(色度、色相、色性、色调)	1
第二讲 寻找色彩	8
第三讲 空间关系	11
第四讲 构图	14
第五讲 主次	20
第六讲 和谐	23
第七讲 深入调整	28
第八讲 形、体、质感	30
第九讲 环境	34
第十讲 背景	36
第十一讲 高光、光线、光感、反光、逆光	41
第十二讲 用色	44
第十三讲 用笔	48
第十四讲 布的画法	51
第十五讲 其他技法	55
第十六讲 默写	58
第十七讲 常见问题分析(色彩上的)灰、脏、火、粉、花、碎、跳、平	61
第十八讲 常见问题分析(感受上的)闷、生硬、匠气、单薄、类同色	63
第十九讲 心态	66
第二十讲 应试	69
后记	73

第一讲 色彩关系(色度、色相、色性、色调)

一、色彩最主要的要求是什么?

色彩最主要的要求是画面色彩倾向于某种调子,即色调,也就是我们第一眼所看到的整幅画面的色彩效果。“调子”原是音乐中的一个术语,绘画中使用这个词是为了能更精确地表达一幅作品的综合视觉感受(构图、形体、色彩、明暗等多种因素综合而成),如暖调子、灰绿色调、蓝紫色调等。因此说,色调在色彩绘画中起着核心作用。

图1 学生作品

红与绿本身是难以调和的,但是通过色块面积的大小、白色或灰色等中性色的介入,一切都和谐了。

二、色彩关系是怎么一回事?

在光源色和环境色的影响下,在空间透视的作用下,物体之间会形成非常丰富的色彩关系,主要包括冷暖关系(色性)、色彩的明暗度(明度)、纯度关系(色度)和空间关系,这是我们认识色彩和表现色彩的关键。当然,初学者不可能考虑得面面俱到,也无法把各种关系同时处理得非常到位。所以我们可以着重做好某一点,其他相对正确就可以了,否则画画就没那么愉快和放松了。

三、如何拉开色彩关系? 怎样算是好的色彩关系?

拉大冷色和暖色的距离,加强色彩明暗度、纯度和灰度之间的对比关系,这样才能拉开色彩关系。落实到作画过程中,每一笔颜色都符合每个空间位置,符合明暗关系、冷暖对比,融合于整体色调之中,这样才算是好的色彩关系。从理论上讲,所谓拉开色彩关系是指“明确”色彩关系,至于色彩对比关系拉开到什么程度要看写生对象而定。

图2 学生作品

少量的物体,简单的画面,但只要相互在一起,环境影响不可避免,但环境色的强弱也是根据物体自身的质地、环境光线等因素才确定的。

图3 刘素婷 作

微弱的素描关系一点点地在让位，静物、衬布色彩感觉更突出了，素描关系仅靠些投影表达即可。

四、画面有大的色彩关系，小的地方环境色弱些可以吗？

只要不破坏整体的色彩关系当然可以了。物体之间和周围环境的色彩必然会相互反射发生联系，也就是说环境色不仅在一定程度上改变物体本身的独有色彩，而且它有联系整体的作用。

五、何谓色彩倾向？例如：我偏爱褐色。

色彩倾向包括色调的倾向和冷暖的倾向，如蓝绿调子、暖灰调子等等。“偏爱褐色”不存在对与错，这是个人爱好和选择，但不能一味将褐色填充所有的画面，否则影响平时的训练和真正的考试成绩。

六、怎样协调冷暖关系，以至更好的表现画面的冷暖关系？

所谓画面的冷暖关系就是由于色彩产生温暖、热烈或者寒冷类似的感觉差别，而形成色彩对比。协调这样的冷暖对比关系，譬如可以使画面主要以冷色调或暖色调为主，拉开冷暖对比的距离，来更好地表现画面的冷暖关系。一方面，写生的话，由于画面调整的能力不够，人为改变“冷调子”或“暖调子”，结果会很糟糕；另一方面，冷暖关系既要讲统一，也要讲对比。

七、色彩的冷暖在小的地方该怎样体现？

物体色彩的冷暖主要是随着光线的变化以及环境的不同而变化的，小的地方根据它周围事物的影响而产生的冷暖变化做出调整，或许会出现有意思的局部，但还得把它放入整体色调变化之中。

八、物体一定要有冷暖对比吗？

是的。因为物体一定是受了光才会产生亮部和暗部，而光线本身是有冷暖不同性格的，所以投射到物体上亮部自然会反映出光线的冷或暖的特点，暗部色彩也随之呈现它的补色倾向的暖色或冷色对比。

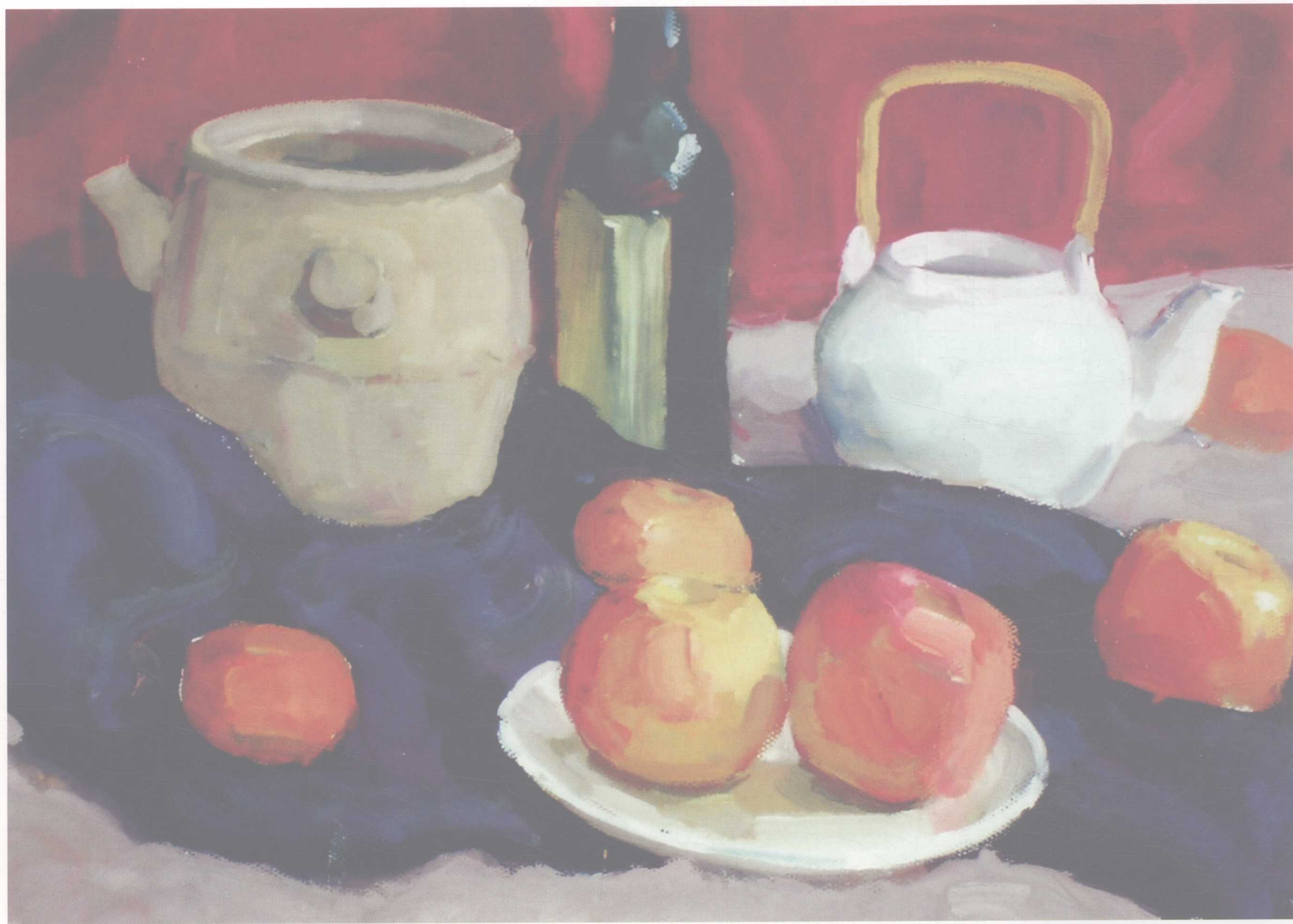

图4 学生作品

小地方的冷暖和整体是一致的,不管是光洁的瓷罐、白色盘子还是平常的水果,同处于一个色调中,当然包括了小地方的色彩关系变化的一致性。

九、必须亮部偏冷暗部偏暖吗？

当然不是的！如果光线是自然天光，或是冷灯光源，那么是亮部偏冷，暗部偏暖；但是如果光源是暖光的话，亮部就是偏暖，暗部偏冷。这个要根据具体情况具体分析处理，而不能用一种公式解决所有的画面冷暖关系问题。

十、互补色的作用和用法？

补色又称为互补色，两种原色调和而成的中间色与另一种原色互称为补色。如红色与绿色、蓝色与橙色、黄色与紫色。人的眼睛为了获得视觉感受的平衡，总要产生出一种补色作为调剂，在室内的静物色彩写生中，暗部的加黑加重的做法可被补色应用所代替，画面上的色彩效果就不至于显得呆板、单一和沉闷。比如：画红颜色的暖部时可以加一些绿，或相反。以前我刚学画的时候，不懂补色的用法，经常在亮部不停地加白，或是在暗部加黑色加重色，以为这样就是表现明与暗了，于是整个画面大大的缺少色彩，只见黑与白了。学会运用补色的话，会使画面色彩丰富，而且增加自己对色彩的敏感度。

十一、颜色饱和是否就要亮一些？

颜色的鲜灰程度就是指饱和度。我们所知的三原色是饱和度最高的颜色，而其他的颜色如果越接近这三原色就越饱和。换句话说，颜色饱和纯度的高低一定程度上取决于本身含黑白灰的多少。颜色加白会亮些，随之颜色饱和纯度就会降低，变灰或变粉。

十二、如果违背客观存在，色彩能否加入主观处理？

色彩当然可以加入主观处理了，只要是能处理好画面的色彩关系，或者形成集中统一的色调，即使一定程度上会违背客观存在。但是请记住，现在我们在训练写生，所以尽量还是按照客观存在去画色彩，同时可大胆地按形体规律和色彩规律加以提炼和概括，最后展现的是一种主观的真实意味。

十三、怎样把握整体色调关系？

无论是写生或创作，整体的色调往往起着非常重要的支配作用，它表现色彩主题的情感表达。因此，在对色彩规律认识的基础上，对客观色彩进行取舍提炼、综合概括，运用艺术法则使得色彩达到多样和谐的统一，给人以较好的整体色调关系的印象。

十四、素描关系重要还是色彩关系重要？只有色彩关系没有素描关系可以吗？

色彩训练主要是对色彩关系的掌握，其次才是素描关系。如果在写生过程中表现素描关系，使得画面有更多层次、更多空间那是最好的。我画色彩经常没有素描关系，觉得画色彩就是画色彩，但是颜色与颜色之间本来就有明暗对比，所以

图5 德加 作

这幅作品被处理成褐色调子，有温暖的感觉，这是画家主观调整的结果。我们刚学习绘画的同学，由于无法较好地掌握整体色彩关系，不必冒险去陷于某个色调。

即使考虑明暗很少,画面也会自然呈现某种素描关系。

十五、色彩必须建立在素描关系基础之上吗?

两种关系是相互建立在对方基础之上的,以上提问的观点有些绝对了。

十六、画色彩是否在画素描关系?

色彩的明度对比就是素描关系。色彩的明暗程度,一方面是指色彩本身的明度,如浅灰、深灰等;另一方面是由于颜色受到不同光线的照射而产生不同的明暗。因此说,画面上有明度变化的地方,实际上也是指其具有素描关系。

图6 李睦 作

饱和的红色并不算明亮,而画面中明亮的颜色都是不饱和的灰色或粉色系列。

图7 学生作品

画面冷暖变化主要是根据光线具体情况而定的。这幅画的主要光源为暖色光,所以受到光照的墙壁、椅子、桌子等部分以暖黄色为主,相对的其他部分就显现为冷色。

第二讲 寻找色彩

一、颜色是不是可以自己编一些？比如一幅蓝紫的衬布，我觉得画成蓝绿的较好，是不是可以画？

颜色可以自己编一些，但需要注意的是，画面要呈现在一种统一的色调中，并且尽量参照客观存在的物体组合，否则就不叫“写生”了。“编色彩”是为了让画面更和谐好看，如果没来由地仅仅想改变画面中心的某一块颜色，画面就无法协调了。

二、有时候老师让把颜色调得很像静物的颜色，可最后又很欣赏那些根本和静物本身不同的颜色，两者矛盾吗？

这是两种不同的真实表现。前一种是完全按照眼睛看到什么便画什么，纯粹是自然色彩的真实；后一种是在作画过程中根据色彩知识和艺术法则，对自然色彩进行艺术提炼加工、取舍等一系列行为，展现的是一种整体色彩关系的真实，老师欣赏的是后一种“真实”的颜色。老师所说的“像”不是局部客观的“像”，而是整体色彩关系的“像”。

三、需不需要多看一些色彩构成方面的知识？

当然需要了，因为最初的实践训练之后，对色彩是怎么回事心中虽有些数，但并不正确，因此需要科学理论方面的知识，来纠正和补充关于对色彩的认识与判断，比如哪几种颜色搭配会让人愉悦、或寒冷、或心里平稳，至少不能是不伦不类、说不出到底是哪种性格的色彩倾向，然后回到实际写生中，大大提高自己的色彩意识和用色能力。

四、颜色漂亮、丰富是一件好事，可有的时候很多颜色根本看不到，但习惯了去搭配各种颜色，把一件单调的东西画的丰富起来，这是不是表示说你很概念，是故意找颜色，为颜色而画色彩？很多人说真正高级的色彩是微妙的，不仔细看就看不出来，那有必要找特别多的一眼就能看到的颜色关系吗？

习惯性地找某些颜色搭配，或者习惯性地用某种方法搭配颜色来丰富画面，结果大多数画出来的是千篇一律的画面效果，反而会显得乏味、单一，这只能说明不会用色，不会找颜色。寻找到比较明显的颜色关系是件好事，逐渐的把许多局部的颜色关系集中协调入大的整体中，这或许是最重要的。这就叫做“概括”。

五、能看出颜色，但不能全部表现出来，有节制地表现有时会觉得简单，这是为什么？

对看到的颜色做有选择有节制的表现，其实这已说明你有能力做到艺术性的取舍了，一开始免不了由于概括而变得画面简单，缺少层次。有了大的色调，在整体的色彩关系上进行局部刻画时，也尝试运用那种方法，会出现不简单的效果。

六、南北方的色彩为什么南方的艳、北方的灰？

这种现象并不存在。“艳”“灰”都是指颜色纯度的问题，从来没有因为地域性的差别而产生色彩纯度的差别，两者没有丝毫联系。这位同学的想法，或许是看到较多同学或老师喜欢画“艳”或“灰”的色彩吧，但并不代表就是南北方的色彩特点。无论是“灰”还是“艳”，画得好看就行。

图1 学生作品

画面罐子很多,单看每个罐子,都有其个性的色彩,但整体归纳为冷灰色,其中加上个别的暖色与冷黄色,协调丰富,这就是既发现了色彩,保持了真实的色彩,又概括地运用了色彩。

图2 李睦 作

仅从画面中的“艳”与“灰”能发现此画作者是哪人吗？完全不可能。所以有同学提出的地域性带来的色彩倾向问题，是多余的疑虑。不要考虑那么多画外的东西，还是应该多研究如何画得更好才是真的。

第三讲 空间关系

一、怎样才能使画面出现很强的空间感？

色彩画中，可通过拉开色彩的冷暖关系、明度对比，增强画面远近、虚实关系的处理，强烈的空间感便不再是问题了。

图1 塞尚 作

一方面，画面分割线创造了空间；另一方面，桌面的暖色与后面墙壁的冷色拉开了空间。同时，近处瓶花的暖色也同背景颜色拉开了距离。