

SECAIGUOGUANSANDAJUEQIAO
美院高考指导丛书

新编 色彩过关3大诀窍

杨彦懿 编著

上海人民美術出版社

新编 色彩过关 三大诀窍

江苏工业学院图书馆

美院高考指导丛书

杨彦懿 编著

上海人民美術出版社

美院高考指导丛书

主 编：王重来

编 委：薛建华 赵其康

谷 吉 潘 之

朱 琦

图书在版编目(CIP)数据

新编色彩过关三大诀窍/杨彦懿著. - 上海: 上海人民美术出版社, 2006

(美院高考指导丛书)

ISBN 7-5322-4899-2

I.新… II.杨… III.色彩学-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(2006)第077959号

新编色彩过关三大诀窍——美院高考指导丛书

编 著：杨彦懿

策 划：薛建华 潘志明

责任编辑：潘志明

出版发行：上海 人民美术出版社 出版发行

(地址：上海长乐路672弄33号)

印 刷：上海新华印刷有限公司

开 本：开本889×1194 1/16 印张 3

版 次：2006年7月第1版

印 次：2006年7月第1次印刷

印 数：0001—4250

书 号：ISBN 7-5322-4899-2/G·292

书 价：18.00元

考前提示

美术类高考的题型在近几年有了较大的变化，特别是美术类高考的色彩考题，以默画代替摆放实物道具的考试模式经常出现于美术类高考题中，这为广大考生带来了挑战，带来了机遇，如何把握此类新型考题，帮助考生提高应考能力及技巧，在高考中搏得高分，这是为广大考生及其家长普遍关心的，也是我们编辑出版此书的最大心愿。

目录

总 论	考前须知	1
第一章	色彩基本技法过关法	3
	概述	3
	色彩原理	3
	色彩空间透视变化规律	6
	着色方法	7
	色彩观察方法	8
	调色方法	8
	十大用笔方法	9
第二章	色彩写生诀窍	10
	概述	10
	湿画法	11
	干画法	13
	干湿结合法	15
	有色底子画法	17
第三章	色彩默画诀窍	19
	概述	19
	如何安排颜色	20
	基本用色规律公式	20
	默画步骤画法	21
	考题分析	23
	各种题材默画法	24
附 录	色彩作品范例	42

总论 考前须知

美术类高考的题型在近几年有了较大的变化，特别是美术类高考中的色彩考题，以照片或默画代替摆放实物道具的考试模式经常出现于美术类高考题中，这为广大考生带来了挑战，也带来了机遇。如何把握此类新型考题，帮助考生提高应考能力及技巧，在高考中搏得高分，这是为广大考生及其家长普遍关心的。

水粉画是以水调和粉质颜料绘成的画，现在多用经过调配制成的锡管装或瓶装的水粉画颜料，画在纸、布或经过处理的板材及墙壁上。粉质颜料不透明，具有较强的覆盖力，能做大面积的涂绘和局部的精细刻画。水分的渗透溶化性能和白粉的调色作用，又可以取得色彩的厚薄浓淡的丰富变化。因此水粉画兼有油画和水彩画的某些特长，具有较强的表现力。

水粉画在造型观念上原本属于西画体系，即注重形体结构和光色表现。光是色的源泉，色是光的表现。色彩是光波被物体不同分子结构的表面反射后产生的不同光波作用于人的视网膜所引发的一种视觉反应和心理感受。因此，色彩较至素描带有更多的感性成分。

作为考生，如何在一定的时间（3小时）里完成一幅色彩写生或默画必须建立在对水粉画性能的熟练掌握，对色彩关系这一理性知识的正确认知和作画步骤的正确掌握。本书在第一关色彩基本技法过关法中，先向考生介绍一些最基本的色彩原理。掌握色彩的客观原理，是我们画好水粉画的第一步，没有一定的色彩知识，一切色彩活动都无从着手。同时，也为考生总结了色彩空间透视变化规律五大口诀、着色方法六大口诀、色彩观察方法四大口诀，这些口诀为考生简单扼要地论述了自然界客观色彩的基本规律，考生要在考前的训练中反复实践和体会，就能主动地把握好画面的色彩关系。作为考生，要想画好色彩，取得高分，还要做到正确观察色彩与理解色彩，其中“整体观察”、“相互比较”、“大处着手”是正确观察色彩与理解色彩的三大基本要领。

在第二关色彩写生过关法中，为考生详细介绍了湿画法、干画法、干湿结合法、有色底子画法四种水粉画。湿画法用水较多，色彩较薄，趁湿作画，可取得细腻、柔和的绘

作画工具

画肌理；干画法用水较少，通过色彩叠加可表现出丰富的色彩层次、物象的质感和立体感；干湿结合法，是两种画法交互渗透，画面上透明流畅、深沉浓厚的效果兼而有之；有色底子画法是在白纸上铺一层灰底子，利用底色作为中间色，先调整物体暗部的颜色，再提亮物体的亮部，省时省力，容易快速地出效果，非常适合高考短时间的作画要求。所以只要能掌握水分的渗化性能，可以体现出水彩画的滋润清新和中国写意画的浓郁酣畅的艺术效果；白色的使用可以提高颜色的明度和减弱颜色的纯度。因此，水和粉的运用是掌握水粉画技巧的关键。

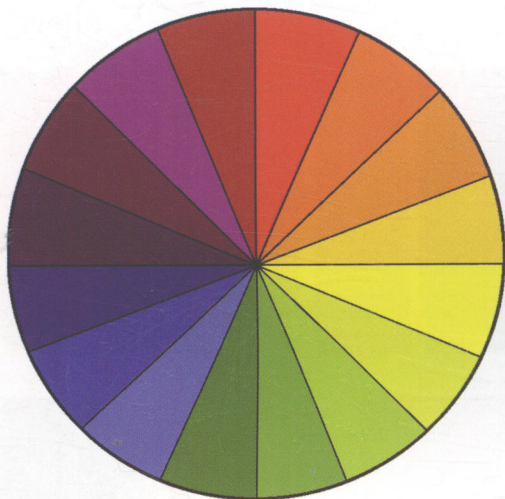
色彩默画与色彩写生有很大的差别，色彩默画是色彩表现方式的最高阶段。然而，色彩默画也是有规律的。本书在第三关色彩默画过关法中，为考生提供了基本用色规律的色彩公式，学生在掌握色彩公式的同时，还要加强素描能力、构图能力、写生能力、色彩色调想象能力，并且在平时的写生过程中，有意识地培养自己的视觉记忆能力，对写生过的一些物体的基本造型进行背默，画好默画也就不难了。这些方法要在实践中反复运用和体会，才能正确掌握。

第一章 色彩基本技法过关法

概述

如何正确观察色彩，是画好水粉画的一个重点。同所有绘画形式一样，首先要运用整体比较的观察方法。在实际的绘画过程中，要把光源色、固有色、环境色联系起来一起观察，并寻找出它们之间的相互关系。初学者往往容易孤立地看待固有色，过分强调局部色彩而使画面变得散乱，不协调。在动笔前，我们首先要观察一下物体是处于什么光线下，在一个什么色彩基调中，色彩的第一感受和整幅画面的调子一定要把握住。如果是默画，我们就要先设想或根据考题来确定物体是处于冷光源下还是暖光源下。接下来，我们就要凭借在平时写生训练中积累的视觉经验来决定整个对象的色彩是倾向于暖还是冷，是倾向于浓重还是淡雅，是倾向于艳还是灰。我们可以从以下几方面去比较画面中物体与物体之间的色彩关系。

色环

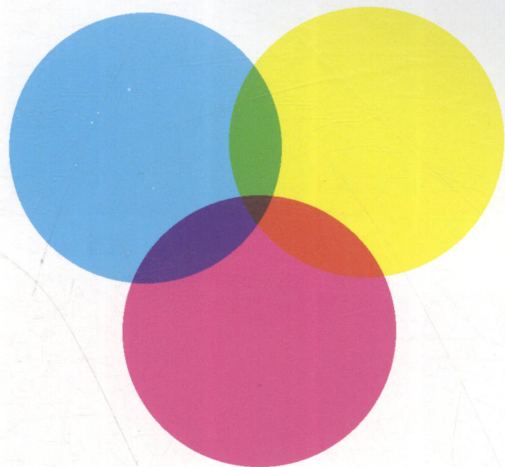
色彩原理

光、物体、眼睛

我们生活在一个多彩的世界里。白天，在阳光的照耀下，各种色彩争奇斗艳，物体随着照射光的强弱、角度等的改变而变化无穷。但是，每当黄昏，大地上的景物，无论多么鲜艳，都将被夜幕缓缓吞没。在漆黑的夜晚，我们不但看不见物体的颜色，甚至连物体的外形也分辨不清。同样，在暗室里，我们什么色彩也感觉不到。这些事实告诉我们：没有光就没有色，光是人们感知色彩的必要条件，色来源于光。所以说：没有光，没有物体对光的程度不同的吸收，反射和折射，没有人的眼睛和大脑的能动反映，色彩都不可能产生。光、物体、眼睛就是我们通常所说的视觉三要素。

光色与颜色

因为光不仅是生命之源，也是色彩的起因。光让我们感受到瑰丽的色彩世界，光决定了我们的视觉对自然界的感知。没有光线，色与形在我们视觉中就消失了。我们在绘画中运用的一切有关色彩的法则都是光的自然规律的反映。光色是一种物理现象。我们知道，是英国科学家牛顿用三棱镜把光分离成

三原色

红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色彩，这就是我们所说的光的色彩，又称作标准色。如我们看到的绿色树叶，它是吸收了光线中的其他色彩，从而将绿色的光波反射出来。黄色、红色、蓝色的色彩显现也都是基于同样的道理。至于白色，则是反射了所有的光线，而黑色则把光线全部吸收了，所有的颜料混合产生了黑灰色。我们只有懂得了光与色彩现象的成因与规律，才能开始步入绘画色彩的大门。

■ 原色 间色 复色

原色：也叫“三原色”，即红、黄、蓝三种基本颜色，自然界中的色彩种类繁多，变化丰富，但这三种颜色却是最基本的原色，原色是其他颜色调配不出来的，把原色相互混合，可以调和出其他各种颜色。

间色：又叫“二次色”，它是三原色中任何两种原色混合而形成的颜色。

复色：也叫“复合色”，复色是用原色与间色相调而形成的“三次色”，复色是最丰富的色彩家族，千变万化，丰富多彩，复色包括了除原色间色以外的所有颜色。

■ 同种色 同类色 邻近色

同种色：同一种颜色加入另一种不等量的颜色所产生的各种深浅浓淡不同的颜色。如蓝加白，再加白，再加白，所产生的各种颜色虽然深浅、浓度各有不同，但都属于同种色。

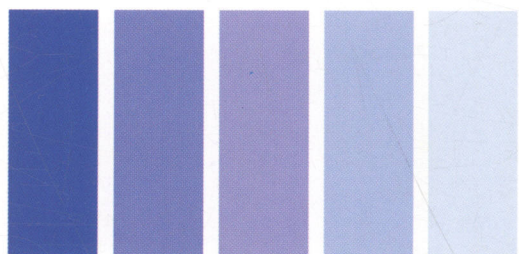
同类色：都含有同一色素，其色素倾向又较接近的各种颜色。如大红、朱红、深红、玫瑰红就属于同类色。

邻近色：是在色环上相邻近的各种颜色。如红与橙，橙与黄，黄与绿等。

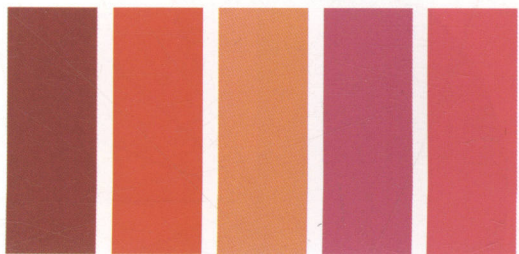
■ 色相 色度 色性

色相：指色彩的相貌，色彩的特征。大自然中千差万别的色彩都有其各自的面貌，如天是蓝的，草是绿的，牛奶是白的等等。

色度：可以分为明度和纯度。明度是指色彩本身的明暗深浅程度，简单地讲就是色彩黑白程度。纯度：色彩的纯度又称色彩的饱和度，是指色彩本身的鲜灰程度。如我们用一块鲜艳的大红色，慢慢加入白色，当白色越加越多时，原先的红色纯度越来越低，明度则越来越高；相反，如果我们加入黑色，当黑色越加越多时，原先的红色纯度越来越低，明度也越来越低。

同种色

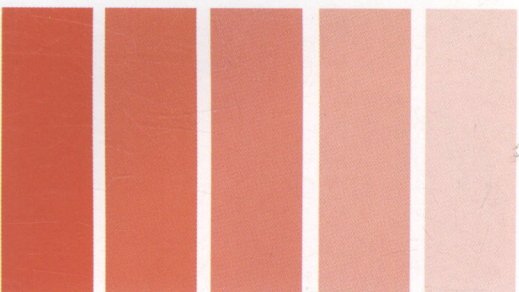
同类色

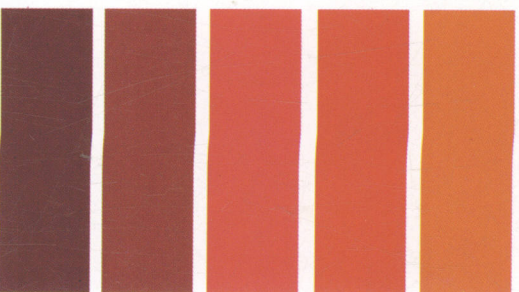
原色

间色

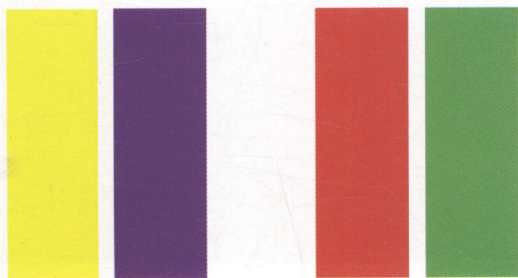
明度变化

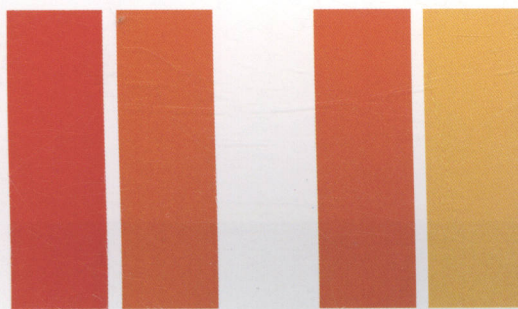
纯度变化

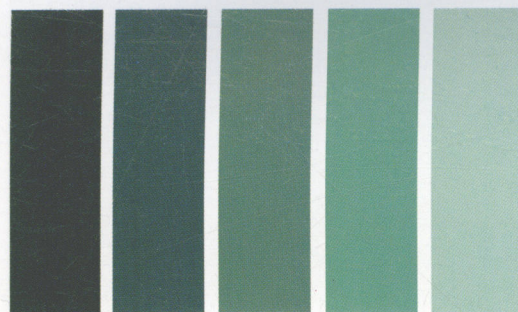
对比色

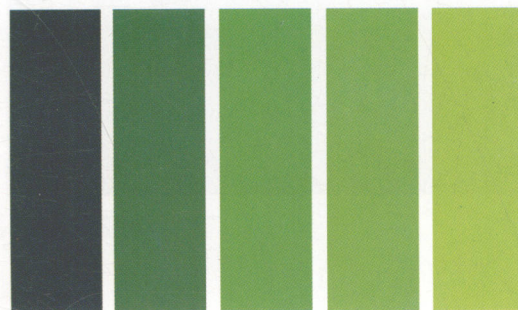
补色

邻近色

明度变化

纯度变化

色性：是指色彩给人的冷暖感觉和联想。我们把红、橙、黄等给人阳光、火焰等联想的颜色称之为暖色，把青、蓝、紫等给人以海水、冰雪等联想的颜色称之为冷色。但所谓的冷暖是相对而言的，不同类色如黄与蓝，则黄偏暖，蓝偏冷，而在同类色中如柠檬黄与中黄，则柠檬黄偏冷，中黄偏暖。

对比色

对比色是指色环上隔开一种以上类似色的两种颜色。例如黄与翠绿、紫与绿等。

补色

补色是指在色环上呈180度角度相对的颜色，如黄与紫、红与绿、橙与蓝等。

光源色

光源色分自然光源（如阳光——暖、日光——冷、月光——冷）和人造光源（如黄色灯光——暖）。在不同光源色的影响下，物体会呈现出不同的色彩关系，色彩倾向性。概括地讲，受冷光照射时物体亮部偏冷，暗部偏暖；受暖光照射时物体亮部偏暖，暗部偏冷。

固有色

固有色是指各种物体本身所具有的颜色，人们主要活动时间为白天，所以白天物体的颜色形成了深刻的标准化的概念，这种概念色彩就是物体的固有色。

环境色

环境色是指四周衬布及物体反射过来的颜色。一般情况下物体的暗部及表面质地光洁平滑的物体反光较为强烈，如瓷器、金属器皿、有漆面的器物等，这些物体受环境色的影响也比较大。

色调

一幅画面要有一个总的色彩倾向性。色调从色相上分，可以有黄调子、红调子、紫调子；从明度上分，可以有亮调子、暗调子；从纯度上分，可以有灰调子、艳调子；从色性上分，可以有暖调子、冷调子。

色彩空间透视变化规律

近暖远冷

暖色给人膨胀的感觉，冷色给人收缩的感觉，如果我们把同样大小的两块颜色（橙色、蓝色）并列放置在一起，橙色给人感觉会向前冲，蓝色却会向后退。所以如果我们在生活中仔细观察，远处的物体总会使人感觉微微偏蓝。如在色彩风景写生中，远处连绵的群山是钴蓝色的，而近处的石板路则散发着淡淡的土黄色。我们在画水粉静物时，其实也存在着同样的规律，如一块从立面延伸到台面的浅黄色衬布，在经过仔细的比较观察后，我们可以发现台面衬布的颜色偏中黄，而立面衬布的颜色则偏向淡黄、柠檬黄。

近暖远冷

近强远弱

我们把两块同样大小，同样鲜艳的大红色，一块放在近处，一块放在远处。离我们眼睛近的那块大红色视觉冲击很强烈，离我们远的那块则视觉冲击会相对弱一点。

近艳远灰

我们把一块鲜艳的橘红色，一块灰色并列放置在一起，高纯度并且鲜艳的橘红色给人的感觉近，纯度低的那块灰色给人感觉就远。

对比强近，对比弱则远

我们把一组对比强烈的色彩组合（如大红与翠绿）和一组对比较弱的色彩组合（如绿灰与黄灰），那么色彩冷暖，明暗对比强烈的大红与翠绿组合给人感觉近，色彩冷暖，明暗对比较弱的绿灰与黄灰组合给人感觉远。

近实远虚

轮廓清晰，塑造结实近；轮廓模糊，塑造概括远。在一张白纸上用水粉颜料画出两个同样大小的陶罐，塑造结实、块面丰富，且轮廓过渡清晰的那个陶罐给人感觉近，塑造简单、概括，且轮廓过渡模糊、虚蒙给人感觉就远。

近强远弱

着色方法

先湿后干

在一开始铺大的色彩关系时,可以多加一些水,先画得湿一点,如果画得不准确还可以用干的颜色覆盖上去。因为水粉颜料是水溶性材料,所以如果先干后湿,往往会把底下干的颜色洗上来,画面颜色容易弄脏。

先薄后厚

水粉颜料在含水量较高的情况下,会显得很透明。我们在干湿结合法与有色底子画法的运用中,特别要注意“先薄后厚”。一旦画面被厚色堆满了,就很难再画出薄时的透明效果了。所以,在着色时注意先薄后厚,我们就会多了一种选择,薄色效果好、理想时,我们可以留下薄的效果,如果效果不佳,我们还可以厚色来表现,进行深入塑造。

先深后亮

在着色时应先画暗部,再提亮部。由于水粉颜料的特性,在深颜色上容易提亮,而在亮色上加深,干后会变淡,泛粉气,达不到我们需要的颜色深度。所以我们在画色彩时,要先画暗部——深、轻薄、透明;再画亮部——淡(亮)、较厚、结实。

先大后小

先画大面积的色彩容易抓住大的色调,而不卷入小东西的细节描绘,也就是要“大处着手”,可以避免使整幅画面走调,变得没有主次关系。所以在画水粉静物时要先画背景和大的物体。

先色后粉

“色”是指一般的“水粉色”,“粉”是指“白颜色”。水粉画是以水和白颜色作为调色媒介的画种,为了提高明度,必须用白色,但也要慎用白色,滥用白色,会使画面缺乏色彩力度,甚至变得“粉气”。在提高深色的亮度和饱和度时可以用柠檬黄、中黄、粉绿、淡绿、钴蓝来暂时代替白色,可以避免因深色需要提高明度而使其的饱和度降低。

先艳后灰

鲜艳的色彩即使过分响亮,要暗下去(灰一些)也很容易,而一旦鲜艳的色彩画灰了,再要提亮、提纯、提鲜艳往往就很困难了。所以在提亮物体亮部最鲜艳最亮的颜色时要保持颜色的纯度,保证颜色的准确性,尽量做到一遍就能够画准,画到位。

比较明暗(黄亦珺)

比较冷暖(余燕敏)

色彩观察方法

比较冷暖

首先要把画面上最大的冷暖区域区分出来。其次，在具体深入塑造的过程中要把画面中同类色的冷暖关系区分出来，如小提琴、红色衬布、西瓜三者之间的冷暖关系、黄色辣椒与梨之间的冷暖关系。

比较明暗

把整幅画面的黑、白、灰关系，也就是素描关系整理清楚，由深至淡依次编号，依次排队。在理清了素描关系后，就能运用“先深后亮”的正确着色方法。

比较纯度

通过比较分析，找出大关系中物体与物体之间的艳灰关系。如小提琴与衬布的艳灰关系。

比较色性

在类似色中，通过思考比较辨别出它们各自微弱的倾向区别。如在一块黄色台布上放置一只黄苹果，通过比较分析，我们在明暗关系上让台布比苹果略深一点，而在冷暖关系上则可以让台布偏暖，偏土黄中黄，让苹果偏淡黄柠檬黄。

画色彩和画素描在“比较观察”上如出一辙，要学会“画这，看那”的观察方法。从大至小，从小至微，远看，比较看，猛一看，一扫而过地看都是捕捉色彩感觉和调整画面色彩关系的好办法。要在实践中反复运用和体会，才能熟练掌握，正确运用。

调色方法

盘中混合

用一支笔同时蘸取几种颜色，在调色盒上进行混合，以形成画面所需的色相。

笔上混合

根据画面需要，用一支笔同时蘸取几种颜色，不在调色盒上进行调和，直接画到纸上，产生丰富多变的色彩。

纸上混合

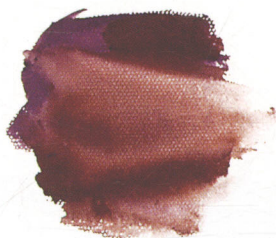
在纸上画一块颜色，趁其未干又画上另一块不同的颜色，两块颜色相互渗透，形成另一种颜色。

刮

拖

洗

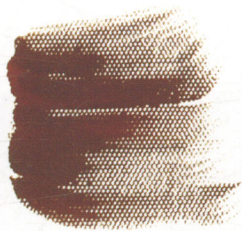

摆

擦

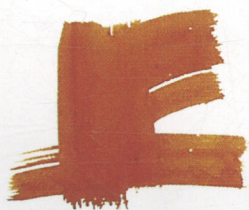
十大用笔方法

扫

揉

刷

点

勾

在教学过程中,经常会发现有些初学的学生会在画面上摆满大小、粗细、长短类同的方形笔触,画面会显得僵硬,缺乏变化。殊不知,我们在表现不同质地的对象时应运用各种不同的用笔方法来表达,用笔时手腕要有力,通过手腕用力的轻重,快慢来表现出有长有短、有快有慢、有轻有重、有方有圆、有藏有露的各种笔触,并要注意笔触方向上的变化。归纳起来,有以下十种用笔方法:

刷: 笔在纸上来回平涂。笔触成片状,常用于面积较大,较为单纯的部分,如用作底色、背景、衬布。用狼毫或猪鬃的底纹笔和大号油画笔来完成最佳。

摆: 用色较干,一笔一笔摆上去。用笔要肯定,笔触较明显,是塑造形体常用的笔法,也是干画法常用的笔法。注意笔上多余的水分要用抹布吸干,颜色要有一定的厚度。

擦: 笔中水分挤干,蘸上较厚的颜色,用笔头、笔身、笔根、正面、侧面在画面上来回擦动,产生飞白,以增加厚实感。

扫: 笔中水少于色,用笔梢在画面上轻轻扫过,基本上顺一个方向,以增质感。

揉: 用笔幅度小,在画面上轻轻转动,目的是减弱笔触和色块生硬的感觉。

拖: 用含色较干的笔、在画面上顺锋运笔,随意性较强。此法常用于表现植物的枝条,和水面的倒影。

点: 用笔尖或笔肚在画面上点出大小不同的点。点的形状很多,有方点、圆点、长点、三角点等。物体的高光、反光及细小的部位都要靠点去表现。

勾: 是线的一种表现方法,用扁笔切线,用圆笔画弧线、线可以加强物体的结构,但用线要注意轻重虚实。

洗: 用笔蘸清水洗去画面某部分的颜色。当画面某部分画得已经较厚,但又不甚满意,可以用先“洗”,然后再进行调整。也常用于表现某些特殊效果,洗去某部分表面的颜色,使其露出下面的底色。同时,也可以在暗部画得太“过”时,用“洗”隐去不必要的细节。

刮: 模仿油画中用刮刀表现塑造色彩的效果,可采用各种油画调色刀进行。

第二章 色彩写生诀窍

概述

如何画好色彩写生，很大程度上取决于你如何观察色彩和理解色彩，其中“整体观察”、“大处着手”、“相互比较”，是画好色彩的三大基本要点。

水粉画的技法分湿画法、干画法、干湿结合法、有色底子画法四种。选择何种手法去表现对象，一方面根据物体的种类而定，另一方面也是由于个人的作画习惯及偏爱决定的。

在色彩写生学习的初中级阶段，要避免犯下列错误：

1. 构图不规范、不合理，没有经过精心设计。
2. 明暗交界线缺失，物体塑造没有体积感。
3. 固有色平涂不分亮部暗部。
4. 投影缺失。
5. 画面里台面立面的颜色不能区分，没有空间意识。
6. 用笔散乱，画面太花。
7. 物体块面塑造得不够结实，丰富。
8. 画面冷暖关系处理不到位。
9. 用色不协调，画面显得脏，黑气，粉气。
10. 画面颜色不丰富，没有环境色意识。
11. 画面太灰，不够鲜亮。
12. 画面“僵”，不会处理厚薄关系（暗部薄，亮部厚）。
13. 边缘线处理过于僵硬。

另外，在色彩写生学习的中高级阶段，要掌握下列要领：

1. 色调要高雅。
2. 画面是否有点睛之处。
3. 局部用色是否精准，精彩。
4. 画面是否做到虚实得当。
5. “气韵神和”（画面要一气呵成）在画面里是否得以体现。

干画法(董 昊)

湿画法(程 焜)

干湿画法(严晓雯)

湿画法

湿画法用水较多，色彩较薄，趁湿作画，可取得细腻、柔和的绘画肌理。一般是大面积的铺色，水色淋漓，然后一层层加上。采用薄画法时，用色及用水量都要充足，一气呵成，铺好大的画面关系。运笔作画快而果断，不然会产生很多水渍。湿画法往往适宜表现柔软的衬布、玻璃倒影、瓷瓶、花卉或水果等，这会有助于表现出物体的光泽及微妙的色彩变化。

步骤一

1、用淡蓝色的4号水粉笔，把物体的轮廓画好，另外用淡蓝色将暗部画出。

步骤二

2、用固有色画出大的色彩关系。

步骤三

3、深入塑造、调整完成。