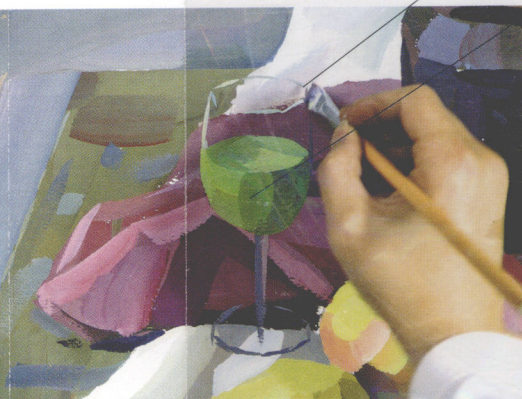

素描关系第30分钟

收拾完成第360分钟

Daxuezhilu

大学之路

古枫 著

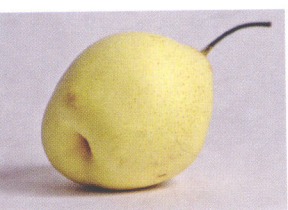

古枫老师快速高效教学体系
你一定能上大学

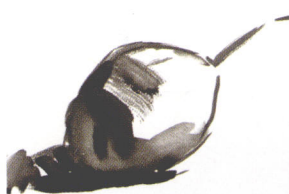
高考色彩 7天入门

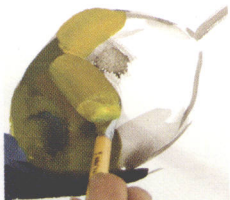
湖南美术出版社

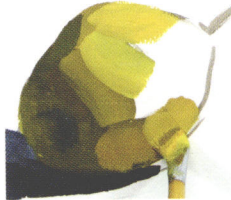
第1分钟观察。

第2分钟起稿。

第3分钟铺暗色。

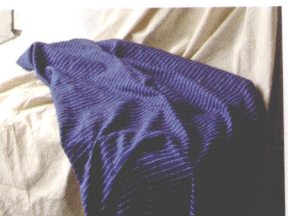
第4分钟画灰面。

第5分钟画背景。

第6分钟完成。

第2分钟观察。

第3分钟起稿。

第4分钟画暗面。

第5分钟画灰面。

第6分钟铺色完成。

第7分钟完成。

第5分钟观察。

第6分钟起稿。

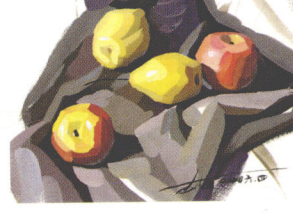
第7分钟铺暗色。

第8分钟画灰面。

第9分钟铺亮面。

第10分钟完成。

第5分钟观察。

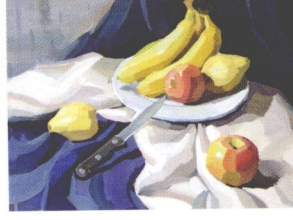
第6分钟起稿。

第7分钟铺暗色。

第8分钟画灰面。

第9分钟铺亮面。

第10分钟完成。

第5分钟观察。

第6分钟起稿。

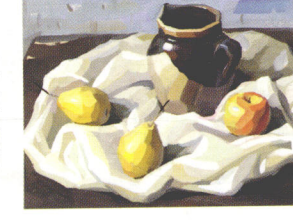
第7分钟铺暗色。

第8分钟画灰面。

第9分钟局部刻画。

第10分钟完成。

第5分钟观察。

第6分钟起稿。

第7分钟铺暗色。

第8分钟画灰面。

第9分钟局部刻画。

第10分钟完成。

图书在版编目(CIP)数据

高考色彩7天入门/古枫著. —长沙: 湖南美术出版社, 2006
(大学之路——古枫老师快速高效教学体系)
ISBN 7-5356-2514-2

I. 高... II. 古... 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(2006)第091392号

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

高考色彩七天入门

著 者: 古枫

责任编辑: 曹勇 李小山

整体设计: 嘉伟文化

责任校对: 张家玲

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

刷: 长沙湘诚印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/12

张: 3

印 数: 1-10000册

版 次: 2006年8月第1版 2006年8月第1次印刷

书 号: ISBN 7-5356-2514-2/J·2318

定 价: 20.00元

ISBN 7-5356-2514-2

9 787535 625144 >

定价: 20.00元

作者简介

古枫，原名金雪华，湖北省荆门市人。1981年出生。自幼喜爱绘画，1997年正式接触美术训练，2003年毕业于湖北美术学院中国画专业。多年来一直一边打工一边艰辛求学，曾为了昂贵的学费苦苦挣扎，为了下一顿晚饭发过愁，为了一幅素描熬过夜，为了塞尚与同学赌过气，为一幅画掉过泪，为尊严与流氓动过武，为了各自的理想和创业的兄弟反过目……经历了生活现实与艺术理想的挣扎，古枫本人就是一本教科书。

把古枫画苑办成全国最好的美术培训机构，甚至走出国门是他的目标。

让每个古枫画苑的学员都以曾在古枫画苑学习而为荣是他的欣慰。

“古”与“枫”是一种态度和精神，

古：它是诚恳、专注、深入、稳定、节制有修养、规律、厚重、忍耐、坚持……

枫：它是潇洒、大方、夺目、创新……

他出版的专著有：

《古枫经典速写》、《30天突破高考色彩》、
《30天突破高考速写》、《30天突破高考人头像》、
《30天突破高考石膏像》等。

网上高考教学咨询服务：

www.artzzz.com

电 话：027-88862635

027-88847596

手 机：15971450337

电子邮箱：artzzz@QQ.com

artzzz@163.com

artzzz@sina.com

Q Q：47787694

523527685

27517574（2006届学员群号）

5238613（2005届学员群号）

地 址：湖北省武汉市武昌区忠孝门41号

30天突破高考色彩 7天入门

水粉画的基础知识

古风画苑
色彩教学体系
时间标准：

一天8课时（不带晚自习）

每课时45分钟（6小时/天）

注：书中范例可以灵活变动。

(P2-9) 第一天：

第一课 准备工具（1课时） 第二课 了解色彩（1课时） 第三课 感受色彩（2课时）
第四课 水粉画的用笔技法（2课时） 第五课 水粉画的调色技法（2课时）

(P10-11) 第二天：

第六课 水粉画的构图训练（2课时）
第七课 水粉画的色调训练（4课时）

(P12-17) 第三天：

单个静物临摹

(P18-23) 第四天：

暖色调—简单组合训练（4课时） 冷色调—简单组合训练（4课时）

(P24-27) 第五天：

简单组合的深入刻画训练（8课时）

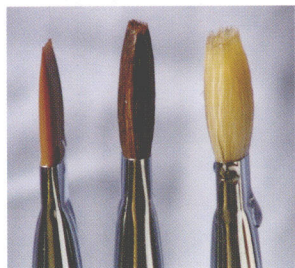
(P28-33) 第六天：

复杂组合的深入刻画训练（8课时）

(P34-37) 第七天：

作品赏析

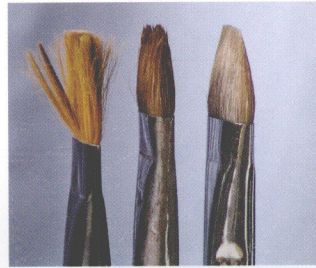
第一选购画笔

尼龙笔吸水性不强,
狼毫笔吸水性适中,
羊毛笔吸水性最好。

尼龙笔弹性很好,
狼毫笔弹性适中,
羊毛笔弹性一般。

尼龙笔容易分叉,
狼毫笔耐用性最好,
羊毛笔耐用性适中。

尼龙笔 (小号勾线用)

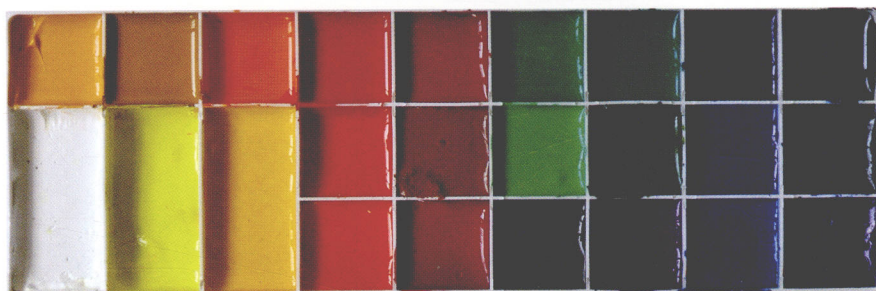
笔本身是没有好坏之分的,要根据自己的需求和喜好来选择。
上图是我现在正在用的笔:单号“竹林七贤”羊毫笔(越旧越有手感),再配上两支中号狼毫,一支小号尼龙笔。

第二选购颜料

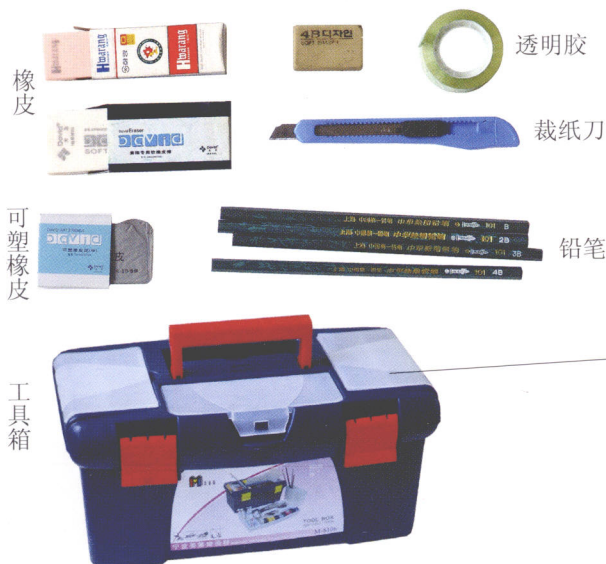
市面上的颜料品牌有很多,同学们最好在老师的指导下搭配不同的品牌购买。例如,用性价比比较高的大卫牌颜料为主,在少数几个颜料上用温莎、玛莉、比尔等品牌来完善。(如左图)

颜料盒有很多种规格,一般用24格的比较合适。有些颜料自己在画画的过程中调出来能够有意想不到的效果,也能锻炼自己调配颜色的能力。颜料依据明度和冷暖的变化来装入颜料盒。(如右图)

中黄	土黄	橘红	深红	土红	中绿	翠绿	青莲	黑色
白色	柠檬黄	淡黄	大红	赭石	淡绿	深绿	钴蓝	普蓝
			朱红	玫瑰红	熟褐	紫罗兰	湖蓝	群青

第三备齐工具

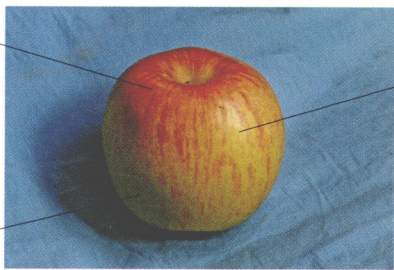

第二课 了解色彩

(时间: 1课时)

第一讲色彩的形成

固有色,
纯度高,
明度中。

光源色,
纯度低,
明度高。

环境色,
纯度低,
明度低。

光源色是在光照射物体时,光色会统治或改变物体的受光部分的色彩,一般出现在物体的亮面。光色的强弱,物体离光的远近,都决定物体受光部分色彩的变化程度,

固有色是物体本身的颜色,在光照不强不弱的合适状态下呈现。一般出现在物体的灰面。固有色支配和决定着物体的基本色调,它的纯度最高,但不等于纯色。

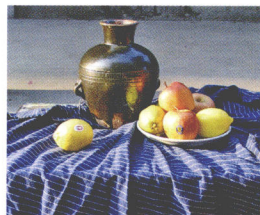
环境色是在光照不够的情况下周围物体的反光会对物体的颜色产生影响而呈现的色彩。一般会在物体的暗部出现,体现着它与周围环境的联系。

物体的色彩是人的视觉器官在光的刺激下将视觉信息传到大脑视觉中枢而产生的一种反映。我们看到的颜色就是物体反射的光的颜色。

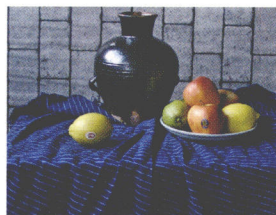
物体本身是不发光的,因此,光的照射是我们能看见颜色的先决条件。那么光照射对象时在不同情况下物体就会呈现不同的颜色。

没有人能够确切的说出自然界到底有多少种色彩。因为自然界是缤纷复杂的,我们可以毫不迟疑地说,自然界拥有多少不同的物象,就有多少不同的色彩。

我们所看到的颜色不只是物体的固有色,而是固有色在不同的时间、不同的环境、不同光线的照射下所反射出来的丰富色彩,甚至不同的人在同等的在外条件下,还会有各自不同的色彩感觉。

晴天——光源色统治画面

阴天——固有色统治画面

夜晚——环境色统治画面

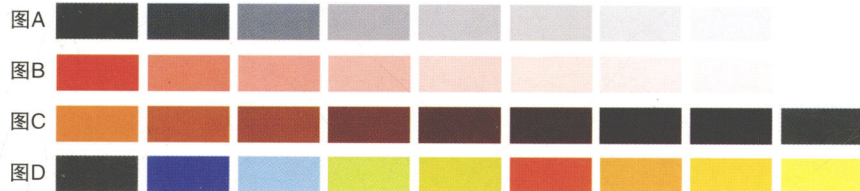
第二讲色彩的三要素

色彩,可分为无色和有彩色两大类。前者如黑、白、灰;后者如红、黄、蓝等七彩。

绘画色彩中的色相一般是指有彩色,即红、黄、蓝等几个色族,这些色族呈现的色彩相貌便叫色相。

色彩的基本色相为:红、黄、蓝,各色中间加插一个中间色即红、橙、黄、绿、蓝、紫,再在各色中间加插一个中间色即可以制出12种绘画常用基本色相。

色彩的明度

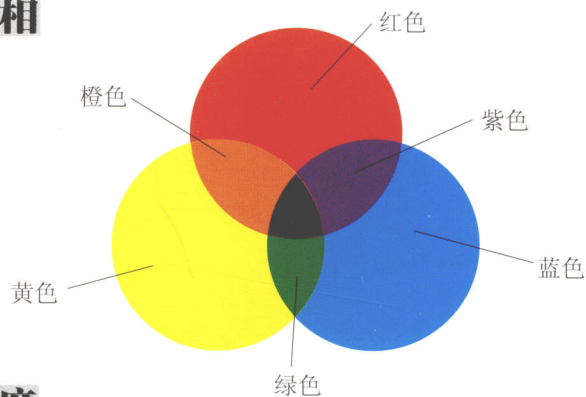
谈到明度,宜从无色入手,因为无色只有一维,好辨得多(图A)。明度就是所有的色彩的黑白亮度值。黑色最黑,白色最白,其余的有色彩都可以归入灰调。物体表面明度,和它表面的反射率有关。反射得多,吸收得少,便是亮的;相反便是暗的。

所有的有色彩依次加入白色可以依次提高它的明度; (图B)

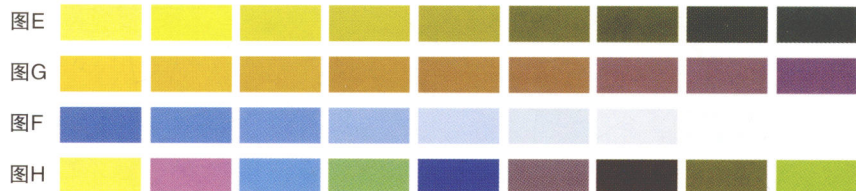
所有的有色彩依次加入黑色可以依次降低它的明度; (图C)

不同的色族因含有不同比例的黑白色,因此有着不同的明度。 (图D)

色彩的色相

色彩的纯度

色彩的纯度(彩度),指色彩的鲜艳度。不同的色相不仅明度不同,纯度也不相同。例如颜料中的红色是纯度最高的色相,橙、黄、紫等色在颜料中纯度也较高,蓝绿色在颜料中是纯度最低的色相。有了纯度的变化,才使世界上有如此丰富的色彩。

所有的色彩加入黑、白色都会降低纯度; (图E, F)

所有的有色彩加入它的补色都会降低纯度; (图G)

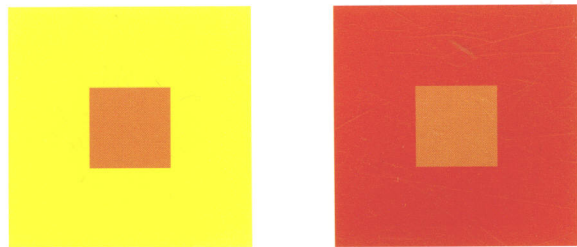
不同的色族都有着不同的纯度,三原色最纯。 (图H)

第三课 感受色彩

(时间: 2课时)

学习色彩一定要掌握的色彩六大对比关系

第一色相对比

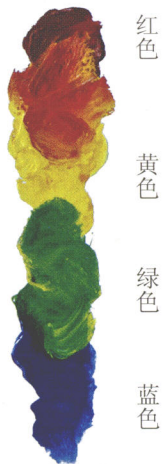
固有色的对比关系叫“色相对比”。同一种颜色在不同的色彩环境下,视觉里会感受到不同的偏色现象,这就是色相对比。如图,黄色背景前的橙色偏红,红色背景前的橙色就显得偏黄。

绘画时色相对比的应用

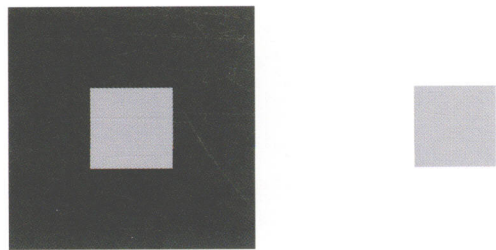
在教学摆静物时和考场默写的构思中,根据不同对象的不同颜色,依据色相对比关系安排它们的位置,使画面获得更好的效果。

如图,红辣椒和橙色的胡萝卜放在绿色布上就能很好的突出主题物,放在白布上效果就差一些。

在绘画时将一色相与其他颜色配制,使原来的颜色调和成另外一种颜色,也是色相对比的体现。比如用画花菜叶的绿色加点橘黄就可以画大葱的颜色,再加点钴蓝和白色就变成了可画绿衬布亮面的颜色。

第二明度对比

两种不同明度的色彩并列时,会使明色更亮,而暗色更暗,这就是明度对比。如图,将同明度的灰色置于白底和黑底上,会感觉黑底上的灰色较亮,而白底上的灰色明度较暗。

绘画时明度(黑白灰)对比的应用

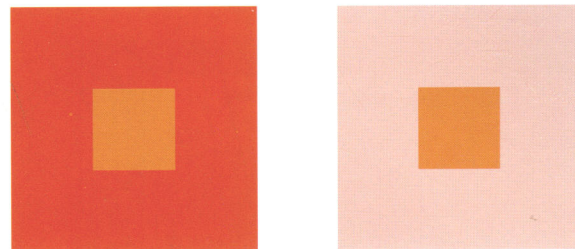
绘画时一般要将画面中前面部分的黑白对比加强,后面的减弱,将主要物体的黑白对比加强,次要物体的减弱,以强调空间感和主次关系。

如右图,前面处于白色桌面上的苹果我将它画得深一点以加强对比,后面桌子与瓶子,墙面的对比我将它有意识的减弱,这样就拉开了画面的空间感。

画主要物体的花卉,我有意识地将叶子画黑,以强调花的白。而且越靠前的花对比越强,主次关系就越好。

第三纯度对比

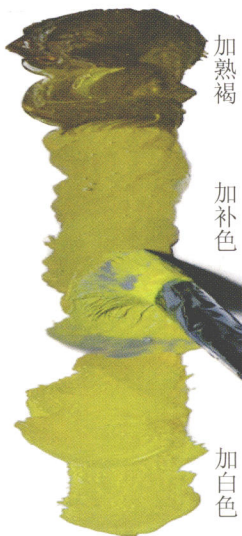

因纯度差别而形成的色彩对比叫“纯度对比”。如图,将纯度相同的朱红色放在纯红和灰红的背景上,在纯红背景上的朱红显得灰,而在灰红背景上的朱红色则显得鲜亮。

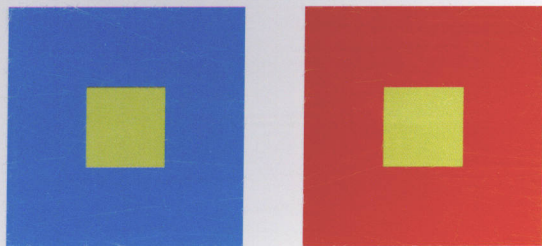
绘画时纯度对比的应用

颜色纯的物体会比较“跳”(向前),纯度低的向后退;纯度对比强的向前,纯度对比弱的后退。

如右图,前面的梨纯度高,后面的梨纯度低,它的背景也是黄色,但是我把它的纯度画得更灰,它就好比后面的梨退得还远。这样就很好的运用色彩的纯度对比强调了静物的前后关系。

第四 补色对比

两个互为补色的颜色放在一起会使彼此更加出色，使视觉更为饱满，这就是“补色对比”。如上图，蓝色和绿色放在一起会给人“菜”的感觉，彼此效果都不明显，而红色和绿色在一起时就会产生强烈的视觉冲突，使彼此效果都很明显。

绘画时补色对比的应用

当我们长时间看一种颜色时眼睛就会疲劳，这时候眨眼就会出现这些颜色的补色来缓解视觉神经的疲劳。如右图，如果要使红苹果的效果突出，亮面加一点绿色就会使整个红苹果更突出，使观者在视觉上也更舒服。

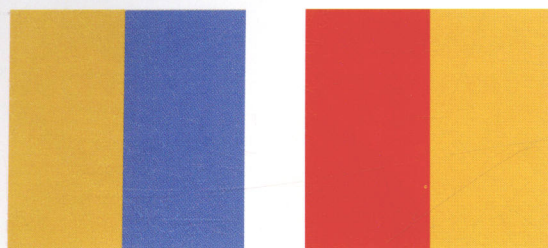
在调色时，我们一般会在色相里调入不同比例的补色，来降低颜色的纯度，这样能减少颜色对我们视觉的刺激。

加绿色使红色更饱满 加紫色使暗面更饱满

第五 冷暖对比

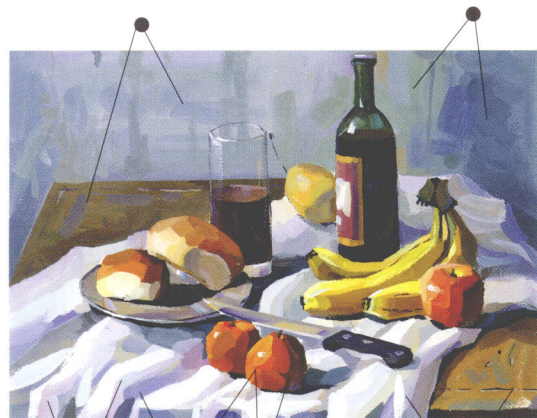
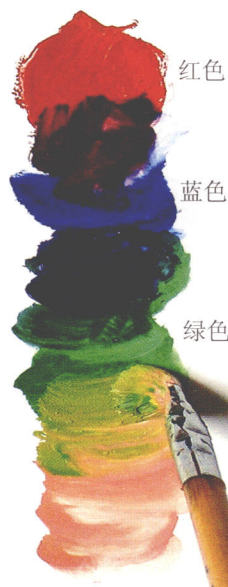

我们因为心理作用对色彩产生温暖和寒冷的感觉，任何两种颜色相比较都会有的这种冷暖差异就叫做“冷暖对比”。如图，黄色和蓝色比较，我们会觉得黄色有偏暖的感觉，而黄色与红色比较时，我们会觉得黄色偏冷。

绘画时冷暖对比的应用

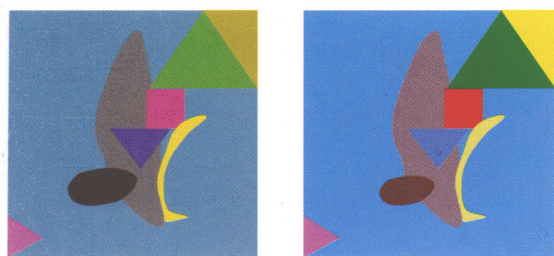
在我们视觉里处处都是冷色和暖色，但是却没有绝对的冷色和暖色。补色对比也是冷暖对比关系，只是冷暖对比的范围更广一些。

如图，墙的左边与右边是冷暖对比关系，整个墙面与整个桌面是冷暖对比关系，桌面的前后也是冷暖对比关系，整个布与所有主题物都是冷暖对比关系，而各个物体之间和每个物体本身都有着冷暖对比的关系。

冷暖对比无处不在

第六 面积对比

色彩之间相对面积的比例就是色彩面积的对比。如图，面积大的颜色会统治画面的主色调，而其他色彩只起陪衬作用，处于服从地位。但是每种色彩的个性都是不能掩盖的，这与它们各自的色相、明度、纯度还有周围的环境有关系。比如左图中的赭色因为明度低显得很重，右图中的红色因为纯度高就比其他颜色“跳”。

绘画时面积对比的应用

构图时，我们可以根据所要画的对象来主观地分布每一块颜色的大小。绘画时也可以根据画面的需要加深或提亮某一块颜色或者改变某块颜色的冷暖倾向。

面积对比与画面的色相对比、冷暖对比、黑白灰对比、纯度对比、明度对比、补色对比都有关系，这些对比关系互相影响，左右着画面的最终效果。有时需要刺激颜色之间的冲突，有时又需要协调这些颜色的关系。我们画色彩的主要目的就是锻炼自己制造和协调画面中的这些颜色冲突关系的能力。如右图，为了使整个画面响亮，我将画面中最响亮的白布面积放到最大就可以达到这个效果。除此之外，为使画面色调统一，无论是哪一块颜色都有黄色的成分；为使画面丰富，局部和整体都有着冷暖的变化，局部刻画时特别强调了单个静物的补色对比。

黑白灰对比

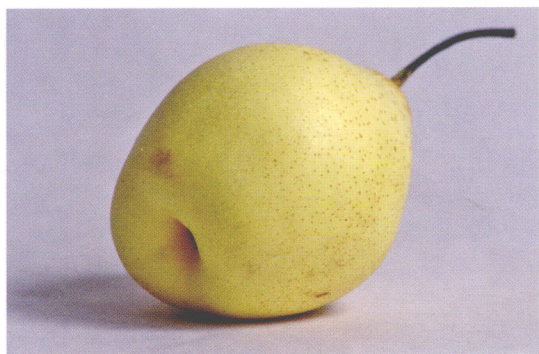
冷暖对比

纯度对比

补色对比

第四课 水粉画的用笔技法

(时间: 2课时)

起稿画明暗交界线和暗部以及投影时。

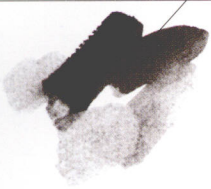
画处于暗部的窝时一般要用旋的笔法。

练习要求:

既然了解了用笔,那么,同学们在画的时候注意要将笔触清晰明了,方便老师指导。

染

颜色先用浓些,然后趁湿迅速用笔蘸水稀释,就会有染的效果。一般单色起稿时用。

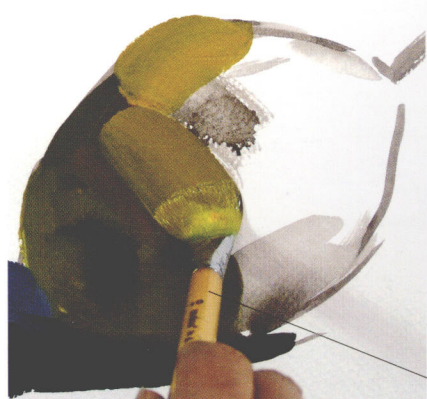
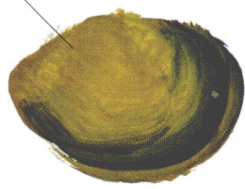
揉

一般用在次要部位的刻画画上,以丰富效果。

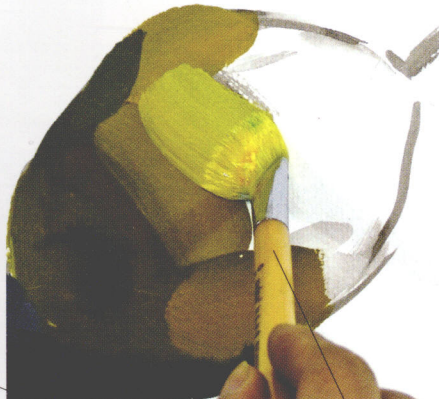

旋

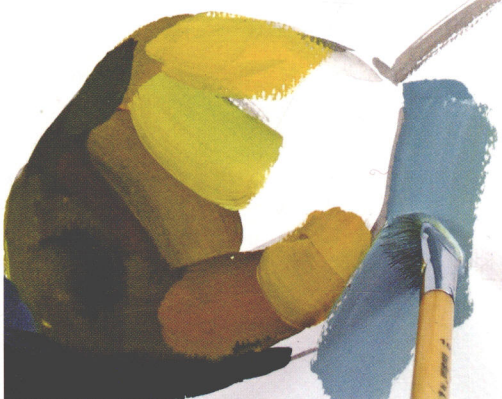
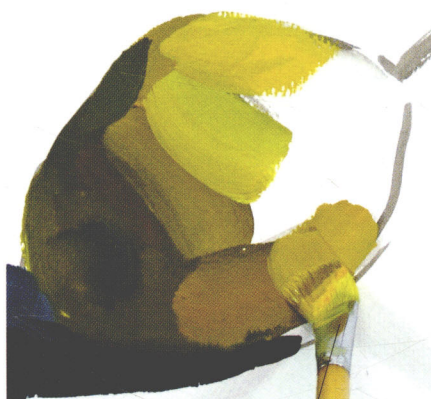
用笔的一侧蘸颜料后旋转用笔。一般用在刻画虚实关系很强的部位。

用摆的笔法易于表达画面的清晰结构。

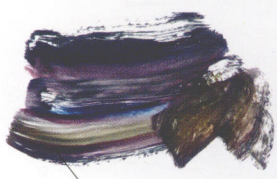
由灰画向亮面过渡时多用叠加的技法来将亮面画得厚重。

沿着边线先画亮面的背景。

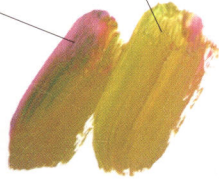
刷

用大笔调出很多颜色,不要搅浑太匀,覆盖面积大。

摆

起笔和收笔有力,力度一致,颜料要干。

叠

含不同白色的层次的摆笔叠加,适于亮面。

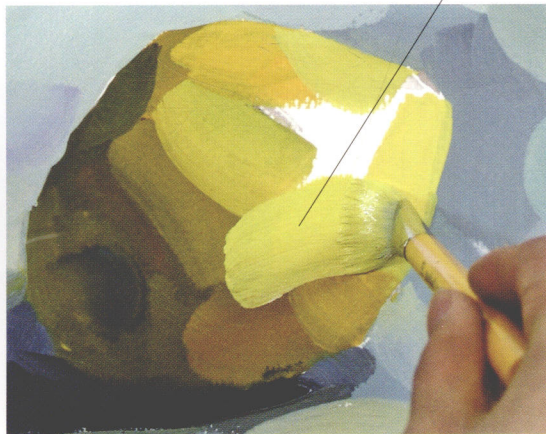

挑

用笔的侧锋由下向上快速画。用力点可以画叶子,轻快点可以提高光 and 反光。

大面积的背景一般要用大笔刷。

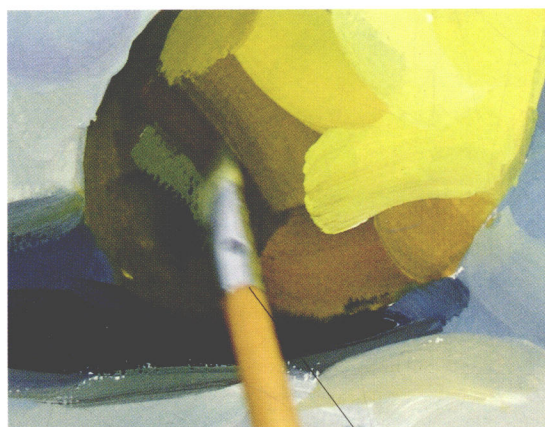
深入刻画亮面叠加的时候颜料要更多。

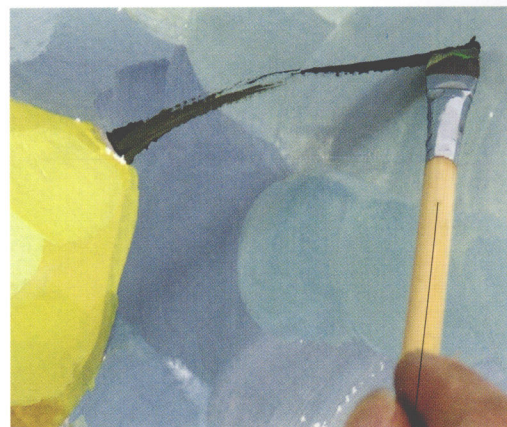
靠近高光的位置的颜料要更多。

高光点在最亮的灰面上。

画暗部的反光，颜色要浓。

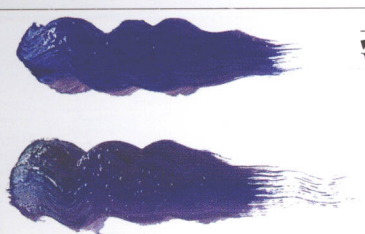

水果的把要用勾的技法画出虚实。

点

适合用小笔画树叶、花瓣。

拖

慢慢地用笔画出笔触的虚实。

提

下笔重，
然后轻快地提
笔，适于画物
体的反光。

扫

蘸很少、很干的颜料虚虚地快速地擦。

勾

用小号笔的侧锋勾，适
合画树枝、水果蒂把。

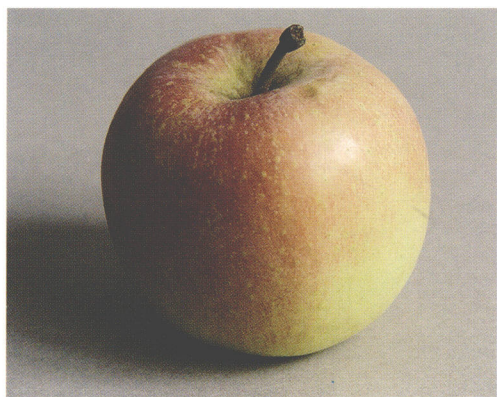

学习小窍门

画暗部要快，颜色要稀，灰面衔接要看准时机，亮面要用干的笔触层层叠加，使颜色层次清晰厚重。

第五课 水粉画的调色技法

(时间: 2课时)

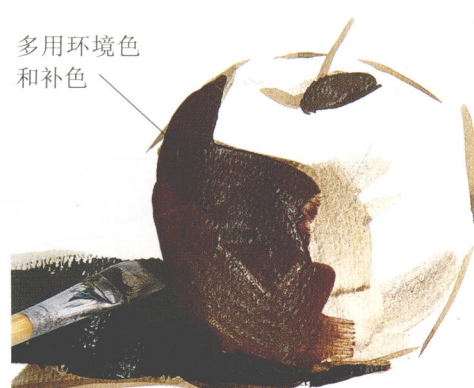
单色起稿时, 多用湿画法, 用水染开颜色。

明暗交界线的颜色可以用熟褐加赭石, 再加有点大红调和, 暗部再加些中黄和草绿来画。

投影在前面的基础上用熟褐加普蓝, 后面虚的部分再加些白或灰色。

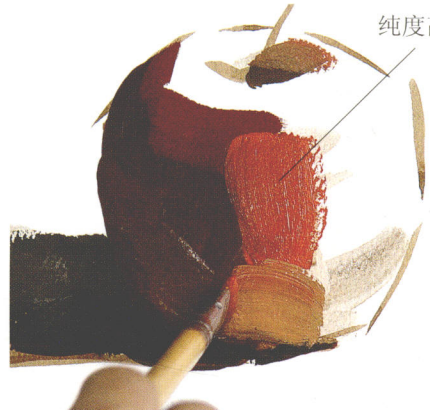
多用环境色和补色

不洗笔, 直接调些大红, 朱红画在靠近明暗交接线的灰面。

洗笔后, 找干净的地方调朱红, 可以加少许白色画纯度高的灰面。

纯度高

洗笔, 用白、柠檬黄、绿、普蓝调合, 画亮面, 多加白提高明度表面天光色。

还是以上这些颜色, 多调一下就会有 很多的变化, 颜色的比例要根据对象的变化调整。

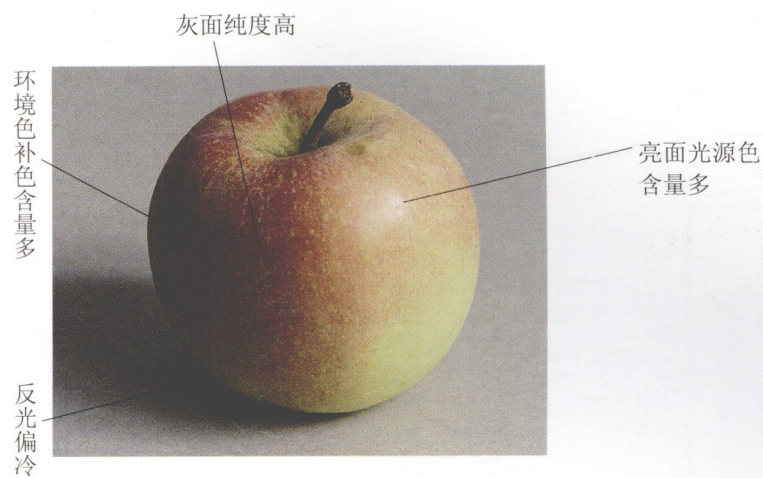

湖蓝和红色混合，会变脏。一般在红色、白色、黄色调合之后再加蓝色调，颜色才会变漂亮。

点高光时最好用颜料盒里直接提出来的白色画，可以调点湖蓝。

学习小窍门

练习调色时，眼里所看见的对象不是一个苹果，而是一种色彩关系。暗部是什么颜色？明度如何？与灰面和亮部的冷暖和黑白灰的差别在哪里？

每画一笔都是在画一个黑或白、冷或暖、纯或灰的关系，而不是一个苹果。最后你却能将这个苹果画得精彩。

第二天 · 第六课 水粉画的构图训练

(时间: 2课时)

第一选取角度

每一个不同的角度给人的感觉都是不一样的,构图时可以依据所选角度对画面进行一些调整安排,以达到理想的效果。有时也不要挑角度,因为全面是很重要的,特别是对以后要参加高考的同学来说。

仰视

相对而言,仰视给人高雅肃穆的感觉。

平视

相对而言,平视给人平易近人的感觉。

俯视

相对而言,俯视给人特异出位的感

第二观察光线

观察光线,对后面的刻画提前进行设想,在心里可以预先判断各个不同质感、不同位置的物体接受光线时的黑白灰及冷暖关系。

顺光

顺光很难表现,一般结合俯视的角度会比较出效果。

侧光

侧光是最常见的,可以利用背景的变化分割画面制造效果。

逆光

第三起稿构图

画面中的物体不要歪或明显倾向哪一边,画面中所有物体的摆放都要遵从稳定均衡的原则,突出主体物,并且要尽量做到有变化、有新意。

把握好构图的三大原则:

- 稳定均衡原则
- 突出主体原则
- 表现创新原则

偏 左重右轻

画面中的某一边过于集中,导致力量不均。例如:上重下轻,右重左轻,下重上轻。

正 左右对称

过于追求均衡,忽视位置节奏变化。罐子和盘子太正,单个苹果和梨分在两边太对称。

改正

盘子的位置在罐子的左边,罐子的右边是单个的苹果和梨,起到均衡画面的效果。

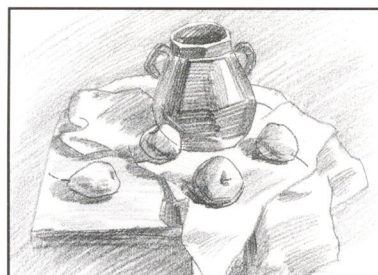
挤

画面中的物体过于集中,使画面的节奏感不强。如图4个水果围在罐子周围,显得拥挤。

散

画面中的物体都摆得太开,使画面的节奏感不强。如图,这4个水果摆放得都很散,没有中心。

改正

4个苹果中有一个靠在罐子上,形成刻画中心,左边的梨稍微上移,与前面的苹果错开,画面的节奏就会好很多。

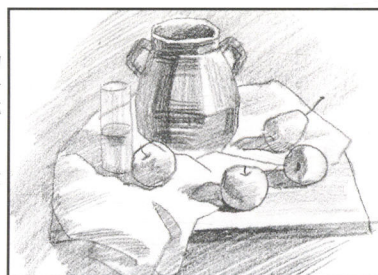
呆

画面中的某个局部里物体之间的摆放不当。如图,前面的3个苹果成一条线。

怪

画面中物体的摆放不合常理,让人感觉太过取巧。如图,将苹果放在玻璃杯上,把梨放在苹果上都是不合常理的。

改正

苹果放一个在罐子的左边,右边三个果子由前到后形成一个距离不等的曲线摆放,使画面的构图稳中有变化。

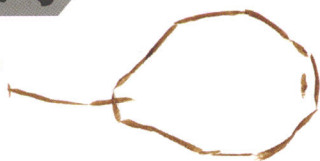
第七课 水粉画的色调训练

(时间: 4课时)

第一单色练习

单个静物(30分钟)

组合静物(60分钟)

单线勾出物体的外形;

铺梨的黑白灰层次;

对灰面和亮部仔细再塑造;

整理完成。

单线构图, 注意各物体的位置、比例;

先画整个画面的暗部;

从主体物开始局部的刻画;

收拾完成。

第一色调练习

色调练习是古风画苑的学生必须上的一课。在这里向大家介绍一下, 在一张4开纸上用透明胶将它分为4小张, 如图, 做色调练习, 对前面所学的基础知识进行一个简单的总结性练习, 为后面的深入学习提前作好准备。

图1, 结合上面的单色练习, 将对象先用单色画一遍。

图2, 根据对象画一幅完整的色彩小稿。

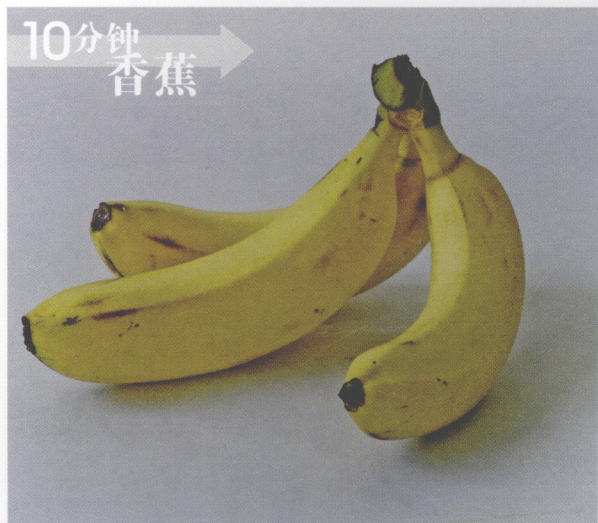
图3, 将图2中的色彩小稿改成冷色调。

图4, 将图2中的色彩小稿改成暖色调。

第三天 · 单个静物临摹

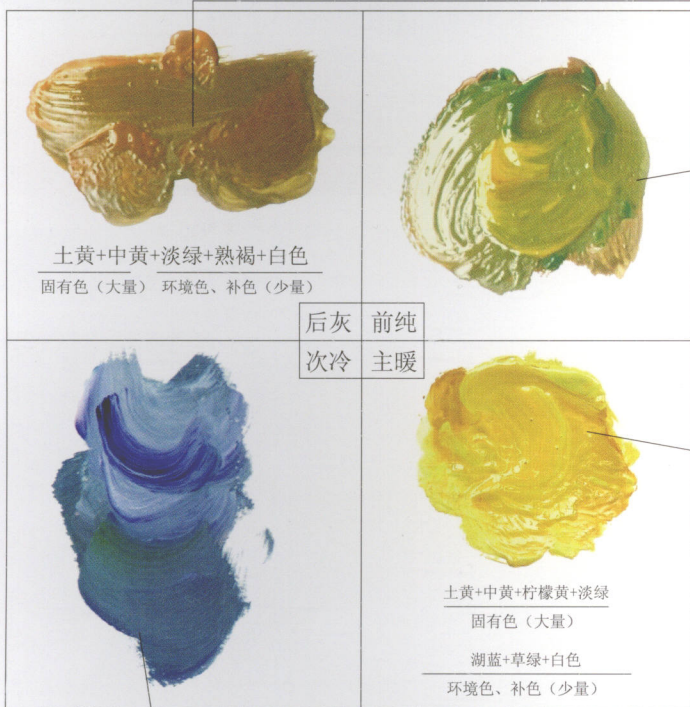
10分钟
香蕉

起稿时注意三根香蕉的不同姿势，他们的投影形状也不同。

接着用单色画出香蕉的素描关系，特别注意香蕉的投影变化。

用熟褐、中黄、白调合，先画香蕉的暗面。

灰面尽量不用纯色，但是纯度要高。

影由实到虚的特点从一开始就要注意。

背景部分要画得亮，多加白色和湖蓝。

调整前面香蕉的体积和纯度关系。

香蕉把颜色要深。

第一遍颜色快速铺好，体积关系、冷暖关系都应大致准确。

起稿完成第一分钟

铺色完成第5分钟

深入完成第8分钟

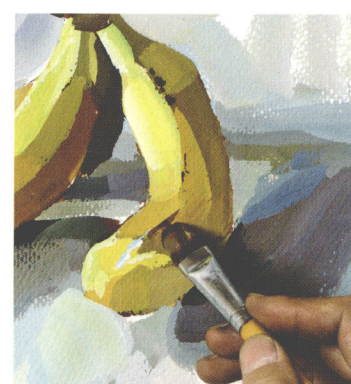
有时候画画来了感觉，就希望一气呵成，经常不敢休息，生怕感觉会溜走！

灰面再过渡一下，为后面的修饰作好铺垫。

调整背景的同时整理边线。

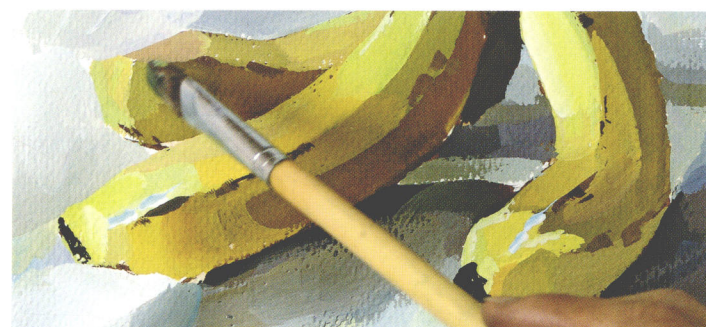
用熟褐画香蕉上的黑点。

香蕉的前端有点重色。

加点土红，画香蕉上淡淡的斑点。

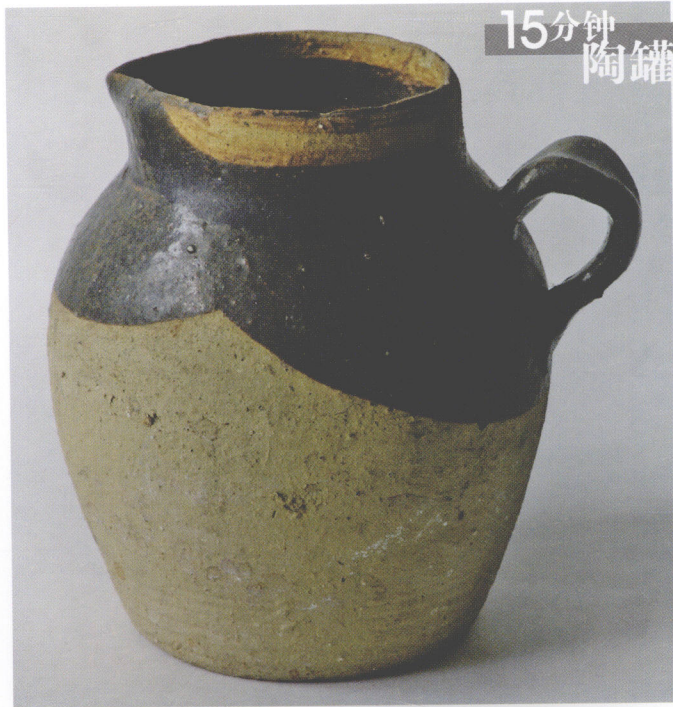
远处的香蕉最后画，颜色要浅。

最近的香蕉一定要画得仔细点。

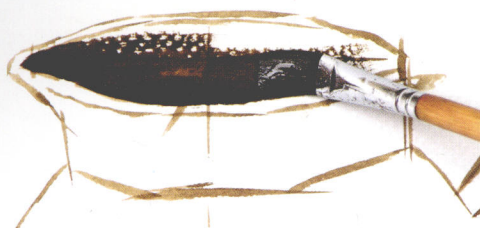
调整完成第二分钟

15分钟
陶罐

单线勾出外形。

仔细画好口的厚度。

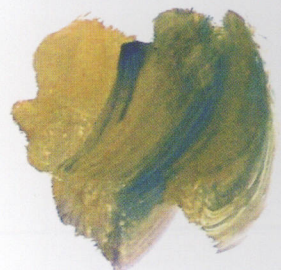
单色画出罐子的素描关系，注意明暗的空间虚实变化。

赭石+熟褐+土黄+钴蓝+白色
固有色(少量) 环境色、补色(大量)

土黄+中黄+熟褐
固有色(大量)
湖蓝+中绿+草绿+白色
环境色、补色(少量)

赭石+土黄+熟褐+湖蓝+白色
固有色(大量) 环境色、补色(少量)

从最深罐子口开始上色，然后是上釉的部分，再是陶的暗面，主要为环境色。

亮面的明度高，天光色影响较多，加点蓝色。

虚 冷
实
投影的颜色冷，但虚实关系强。

画周围的环境，衬托主体陶罐。

铺色完成第8分钟

冷暖对比
冷暖对比
深入刻画亮部，颜色要干。

注意冷暖、明度的变化。