

中国美术特色高中

美术基础规范教材

主 编 / 王泽旭 吴之越
编 著 / 姚 巍 张 京

色彩

(三) Color

天津大学出版社

TIANJIN UNIVERSITY PRESS

中国美术特色高中美术基础规范教材

主 编/王泽旭 吴之越

色彩（三）

编 著/姚 巍 张 京

天津大学出版社

TIANJIN UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本书是“中国美术特色高中美术基础规范教材”之一，是针对美术高考的需要而编写的应试范本。书中通过介绍一些行之有效的方法和技巧，使学生通过单元练习增加色彩描绘的目的性，培养学生有意识地、有针对性地去解决画面中常出现的一些问题，有计划地分步完成考前训练内容，提高学生的应试能力，帮助其在高考中脱颖而出。本书本着实事求是的原则，强调从实际出发，注重针对性和时效性。

本书可作为美术特色学校及中等职业学校相关专业的教材，也可作为广大美术爱好者和自学者应试练习的指导读物。

图书在版编目（CIP）数据

色彩（三）/姚巍，张京编著．—天津：天津大学出版社，2011.5

中国美术特色高中美术基础规范教材/王泽旭，吴之越主编

ISBN 978-7-5618-3926-3

I. ①色… II. ①姚… ②张… III. ①色彩学—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 071919 号

出版发行 天津大学出版社

出 版 人 杨欢

地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内（邮编：300072）

电 话 发行部：022-27403647 邮购部：022-27402742

网 址 www.tjup.com

印 刷 北京信彩瑞禾印刷厂

经 销 全国各地新华书店

开 本 185mm×260mm

印 张 7.5

字 数 132 千

版 次 2011 年 5 月第 1 版

印 次 2011 年 5 月第 1 次

定 价 33.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请向我社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

编 委 会

编写委员会主任 王泽旭 吴之越

编写委员会委员 (按姓氏笔画排序)

于艳灵 王 昕 王赤丹 王鸿雁 吕 璇

朱 霖 孙红丽 刘 岩 刘小超 刘世杰

严 林 吴京红 张 园 张 京 张 超

张天舒 张培立 陈 峥 赵兰芬 姚 巍

高丹杰 姬建民

丛 书 序

伴随着我国经济的迅猛发展，许多大学相继开办了美术或艺术设计学院，专业涉及绘画、雕塑、媒体、建筑、环艺、动漫、服装、印刷等，艺考人数逐年攀升。大部分学校除考绘画技法外，还增考创意设计，包括创意素描、创意色彩、创意速写、图形创意、动漫及设计基础等考试类型。目前，更有把绘画基础和创意设计相互融合考查的发展趋势。为了适应高考的变化，丛书编写团队在作了大量调研的基础上，充分尊重美术教学发展规律，从实际出发，全面整合了知识体系，力求做到“教”与“学”的统一，为美术特色高中提供了一套科学的、系统的、富有艺术感染力的专用教材。

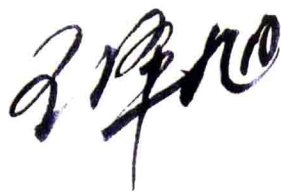
“中国美术特色高中美术基础规范教材”共十一册，其中既有注重传统技法训练的《素描》（1~3册）、《色彩》（1~3册）、《新速写》，又有切合高考最新变化的《设计素描》、《设计色彩》、《图形创意》和《动漫设计》。

本套教材编写目的明确，针对性强，大部分作者是一线教师，不仅长期从事艺术教育工
作，而且多年来坚持艺术创作，实践不辍。这些作者既是教育家，也是艺术家和设计师，他们的辛勤劳动使本套教材呈现出不同寻常的活力。

衷心感谢本套教材的作者和为本套教材顺利出版而付出努力的天津大学出版社的编辑，以及为本教材提供插图的工美附中师生。

谨以此套教材献给热爱美术的同学们……

中央工艺美术学院附中校长

2011年5月

前 言

色彩是目前我国各高等艺术院校美术专业入学考试的必考科目。它与素描及创作（设计或速写）共同构成了最为主要的专业水平测试内容。如何获取色彩考试的高分是每个考生都甚为关心的问题。本书重点在于教授考生如何获取色彩静物写生考试的高分，但并非告诉考生如何去取巧，而是把色彩科目的核心要点以简明清晰的形式向备考学子们进行介绍，使考生能在相对较短的时间内掌握色彩训练的基础知识和表现方法，减少盲目摸索的时间，从而使成绩得到快速提高，在高考中脱颖而出。

考生若要在色彩科目考试中取得高分，首先必须明确各高等艺术院校入学考试对色彩知识和技能方面所要考察的核心内容，避免进入误区。考生临场的一些偶然性的发挥，往往容易造成阅卷教师的争议，从而使获取高分的可能化为泡影。

有些考生会产生这样的误解：“是不是让所有的考生都按规定的方法画成同一个模式？”绘画是强调个性因素的，每个人在年龄、性别和气质上的差异，决定了画面中感受的不同。但无论每个人的感受差异程度如何，作为入学考试，要求他们在色彩科目中所遵循的基本规则是相同的。

最后，希望本书能够帮助有志于进入艺术殿堂的学子们早日实现梦想。

编 者

目 录

第一章 基本知识点与技巧..... 1	第五章 景物色彩..... 49
一、物体色彩解析..... 2	第六章 步骤练习..... 59
二、工具..... 7	一、简单组合 1..... 60
三、基本技法——常用画法、笔法解析..... 8	二、简单组合 2..... 61
四、绘画材料及方法解析..... 13	第七章 精品范例及点评..... 63
第二章 问题与实际操作..... 17	一、瓶类组合..... 64
一、静物组合的原则..... 18	二、玻璃器皿类组合..... 69
二、静物构图的形式美法则..... 19	三、金属类组合..... 70
三、画面中的色彩关系..... 23	四、罐、壶类组合..... 72
四、画面中的空间感..... 26	五、花卉类组合..... 76
五、画面中的质感表现..... 28	六、饮品类组合..... 78
六、应对高考的具体做法..... 29	七、杂物类组合..... 79
七、绘画节奏..... 33	八、其他组合..... 81
第三章 挽救画面..... 35	第八章 主要艺术院校考题图库..... 84
一、画面一的修改..... 36	第九章 2009、2010 年主要
二、画面二的修改..... 39	艺术院校试题汇编..... 92
第四章 色彩默写..... 43	一、2009 年美术专业加试考题..... 93
一、考试的基本要求..... 44	二、2010 年美术专业加试考题..... 104
二、具体的准备流程..... 44	三、2009 年省市联考色彩试题..... 109
三、默写评分的具体要求（解释）..... 47	四、2010 年省市联考色彩试题..... 110
四、色彩默写补充要点..... 47	参考文献..... 111

第一章

基本知识点与技巧

一、物体色彩解析

重温色彩基本理论知识,对考点中的内容加以实例分析,以便学生在实际应试中正确运用。

综合考虑知识与技能,过程与方法,情感、态度与价值观,确定恰当的教学目标。

色彩是目前我国高等艺术院校美术专业入学考试的必考科目,它与素描及创作(设计或速写)共同构成了最为主要的专业水平测试内容。本章将针对色彩科目的基础要点,以简明清晰的形式向考生进行介绍,并结合专业试题使考生能在相对较短的时间内,对色彩训练的基础知识有一个正确的把握,以避免概念上的混淆。

重点: 以简明的形式解释基础要点。

难点: 结合专业试题,掌握知识。

方法: 图文结合。

要求: 知识层积累。

手段: 学生与教师讨论交流。

提出问题: 基础知识在实际绘画过程中的指导作用重要吗?哪些知识点涉及考试内容?

分析问题: 掌握色彩训练的基础知识和表现

方法,减少盲目摸索的时间,从而使学生成绩得到快速提高,在高考中脱颖而出。

设计方案: 明确各高等艺术院校入学考试对色彩知识和技能方面所要考察的核心内容,避免进入误区。

解决问题: 绘画是强调个性因素的,每个人在年龄、性别和气质上的差异,决定了画面中感受的不同。但无论每个人的感受差异程度如何,作为入学考试,色彩科目要求考生遵循的基本规则是相同的。

(一) 色相

色相是指色彩的相貌。它是有彩色最显著的特征,是指能够比较确切地表示某种颜色色别的名称。物体的颜色是由光源的光谱成分和物体表面反射的特征决定的。在可见光谱上,人的视觉能感受不同特征的色彩,如同人脸的面部特征(图 1-1)。

人们给这些可以相互区别的颜色定出名称,如红、橙、黄、绿、蓝、紫等颜色的色组,就会产生一个特定的色彩印象,这便是色相的概念。

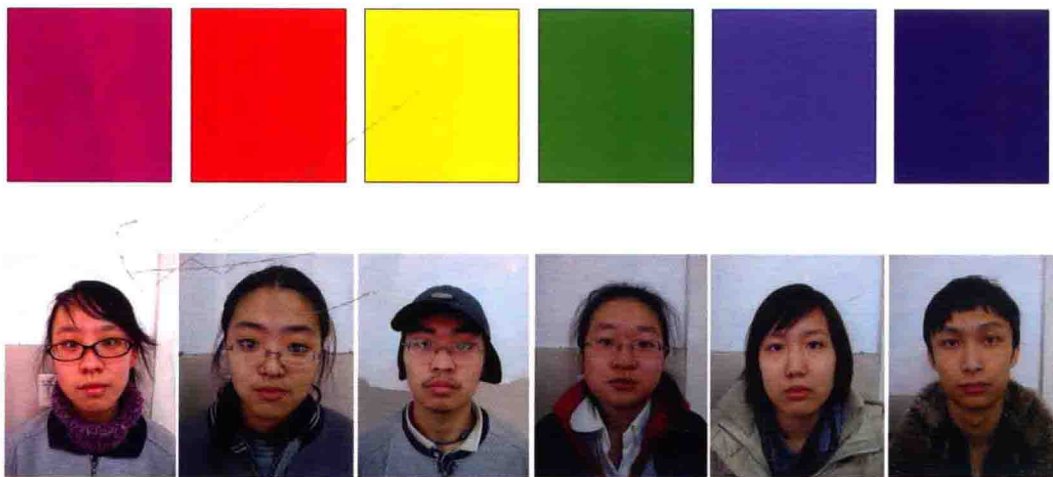

图 1-1

(二) 色度

色彩的色度是指色彩的明度和纯度。

1. 明度

明度是指色彩的明亮程度,即各种有色物体由于其自身反射光量的区别而产生颜色的明暗强弱。

色彩的明度分两种情况。一是同一色相不同明度。例如,同一颜色在强光照射下显得

明亮,在弱光照射下显得较灰暗;同一颜色加黑或加白掺和以后也能产生各种不同的明暗层次(图 1-2)。二是各种颜色的不同明度。每一种纯色都有与其相应的明度。黄色明度最高,蓝紫色明度最低,红、绿色为中间明度(图 1-3)。色彩的明度变化往往会影响到纯度,如红色加入黑色以后明度降低了,同时纯度也降低了;红色加入白色后则明度提高,纯度降低(图 1-2)。

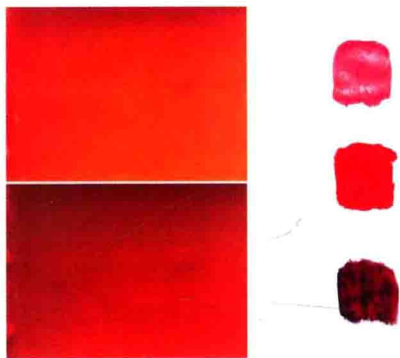

图 1-2

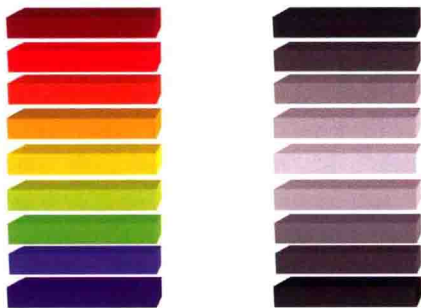

图 1-3

2. 纯度

纯度是指色彩的鲜浊程度。含有色成分的比例越大,色彩的纯度就越高;含有色成分的比例越小,色彩的纯度就越低。任何一个色彩加入白、黑、灰色都会降低颜色的纯度(图 1-2)。纯度只能是一定色相感的纯度,凡是有纯度的色彩必然有相应的色相感。因此,有纯度的色彩为有彩色。

3. 实际问题——明度与纯度关系失调

图例对比,图 1-4 为关系和谐的画面,图 1-5 为失败的画面。

如果明度与纯度关系失调:

- (1) 容易出现画面灰、粉、闷的毛病。
- (2) 容易造成画面层次关系不分明、不响亮。

图 1-4

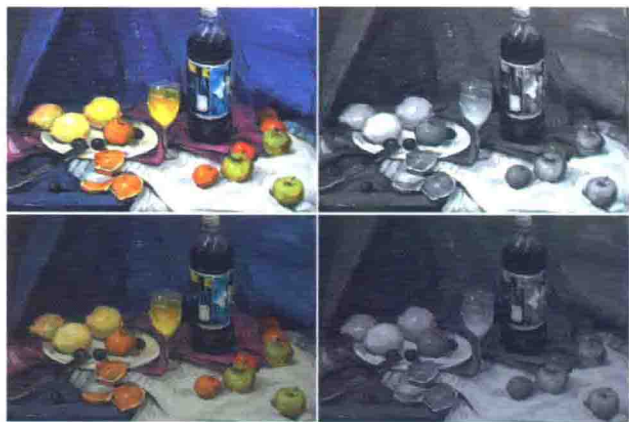

图 1-5

(三) 色性

色性是指色彩给人们的冷暖感觉和联想，在色相环中红、橙、黄区域为暖色，蓝、紫区域为冷色。橙色最暖，它易使人联想到火光、日出（图 1-6）。蓝色最冷，它易使人联想到月

光、冰雪、湖水（图 1-7）。相对而言，冷色也有暖色倾向，而暖色也会有冷色倾向。例如，朱红与玫瑰红相比，朱红就暖一些；湖蓝与群青比，湖蓝就冷一些。色相环中绿色区域为中性色，也有冷暖微差，如草绿就比翠绿略暖。

图 1-6

图 1-7

考试涉及知识

北京工业大学

色彩题目：静物组合，各默写冷暖两张小稿（图 1-8）。

内容：默写一个红酒瓶、一个装半杯红酒的高脚杯、一个盘子、衬布、水果若干。

要求：画两个小稿（一冷一暖），任选其一画一个大稿。

图 1-8

（四）固有色

固有色是受光物象对光源色的色彩吸收与反射作用形成的。由于各种物体吸收与反射色光的性质不同，在人们的视觉上形成了不同的颜色，我们称物象上所呈现的颜色为固有色。固有色的实质是物象的概括色，它是影响物象的光源色、物象常态本色和影响物象的环境色三位一体的产物（图 1-9）。固有色的概念事实上是一种相对主观的色彩概念。之所以说固有色是一个不客观的概念，

是因为物体的色彩是受光限制、受环境影响的，而物象本身并不呈现恒定的色彩。人们所说的固有色是在常态光线下所呈现的色彩印象，随着光源色和环境色的变化，它的面貌也会产生一定程度的变化。因此，固有色不会是固定不变的。作为一种假设，固有色有存在的必要和价值。它不仅适应人们的直观与习惯，而且方便人们对物象色彩的观察、分析和研究。如果没有这种假设，物象的色彩会变得难以描述。

图 1-9

(五) 光源色

光源色是指物体在受光的情况下所产生的色彩。光有很多种,基本上分为暖光和冷光。例如,夜晚的路灯、黄昏的橙黄色是暖光源;阴天的自然光与白炽灯则是冷光源。对光源色的理解和认识,在写生训练中极为重要,它是色彩变化的本质。在色彩静物当中,物体受光部分便是光源色与物体固有色的混合,强光下光源色明显,固有色弱;室内自然光下光源色弱,固有色明显(图 1-10)。

(六) 环境色

由于光的反射作用,物体受环境色的影响

而改变了其原来的固有色,这种色彩被称为环境色,即素描关系中的暗部反光处。环境色虽然没有光源色那么强烈,但也会因为其环境的色彩而引起复杂的色彩变化,暗部色彩受环境色影响最大也最明显。例如,图 1-11 中的白菜受环境因素的影响,环境色很明显。

基础知识是形成一张画面的前提,尤其是在考试过程中,不能犯概念性的错误,掌握好知识要点才能避免进入误区。考生临场的一些偶然性发挥往往容易造成阅卷教师的争议,从而使获取高分的可能化为泡影。

图 1-10

图 1-11

二、工具

工欲善其事必先利其器。

一幅优秀画面的形成，除了要有娴熟的技巧支撑，还要有良好的绘画习惯。俗语讲“事半功倍”就是这个道理。

综合考虑知识与技能，过程与方法，情感、态度与价值观，确定恰当的教学目标。

熟练掌握手边的绘画工具，养成良好的绘画习惯，是创作出优秀画作的先决条件；工具上有了次序，画面上也就有了秩序，两者是和谐统一的。同样，工具的完备也是绘画态度的体现。

重点：养成良好的绘画习惯。

难点：掌握绘画工具的特性。

方法：讲解。

要求：知识积累。

手段：教师演示。

提出问题：绘画工具的齐全与否会影响最终

的画面吗？掌握各种工具的特性是为什么？

分析问题：古语有云：“工欲善其事，必先利其器。”要想成就一幅好的画面，必须要有一个好的开始。掌握好工具的特性，就会避免很多在画面中出现的问題，从而可以更有效地利用考试时间。

设计方案：画面中的一些常见问题（灰、腻、脏、粉），一部分是绘画经验不足所导致的，但对工具材料的失控也是不可忽视的一个重要因素。

解决问题：熟悉每种工具自身的特性，组合使用，丰富画面效果，还可以运用不同的技巧，营造特殊的画面气氛。

绘画习惯的好坏会直接影响画面效果。

首先，绘画工具一定要准备充分，画笔、调色盒、调色板、笔洗、喷壶、擦笔布一个都不能少（图 1-12）。这样就会有好的开始。

重要材料：抹布（擦笔布，擦去错误颜色时用）。

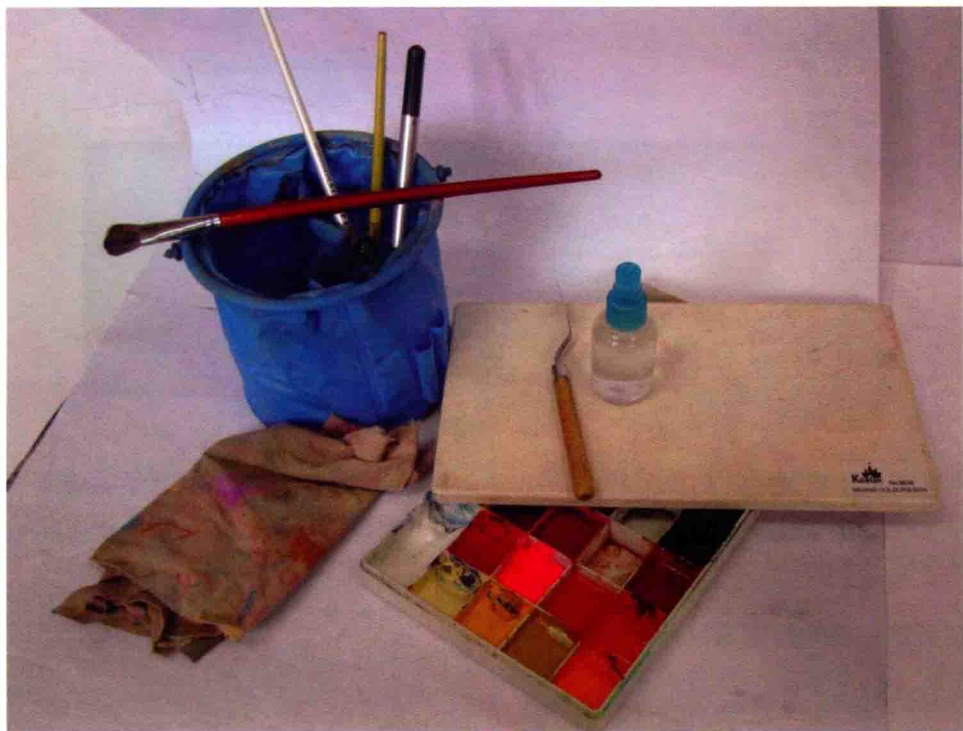

图 1-12

(一) 笔

不必贪多，四五支即可。最好准备一把板刷或底纹笔，画背景时经常要交替使用(图 1-13)。

(二) 喷壶与画刀

喷壶(图 1-14)既是保护颜色湿润的帮手，也是特殊的绘画工具(画背景或颜色间的衔接)。

画刀(图 1-15)是清理颜色盒的好帮手，

也是增强画面厚重感的必备工具。

(三) 调色盒

色彩排序按冷暖分开。

通常的排列为：柠檬黄、淡黄、中黄、橘黄、土黄、橘红、朱红、大红、深红、桃红、玫瑰红、土红、湖蓝、钴蓝、群青、普蓝、紫罗蓝、青莲、粉绿、淡绿、中绿、草绿、翠绿、橄榄绿、赭石、熟褐、黑色(图 1-16)。

图 1-13

图 1-14

图 1-15

图 1-16

白色可以单独放置，以免被污染。

必须要养成良好的绘画习惯，良好的习惯反应的是学习态度。

三、基本技法——常用画法、笔法解析

高考应试对学生掌握基本绘画表现技巧的能力有较高要求。除一般常用技法外，考

生还要学会运用一些特殊手法使画面效果更吸引考官的目光，从而提升画面竞争力。

综合考虑知识与技能，过程与方法，情感、态度与价值观，确定恰当的教学目标。

技法是表现某种意境或感受的手段。单一的技法表现使画面显得单一、乏味、缺乏感染力，不同的技法能表现出不同的画面。

了解并掌握丰富的绘画技巧，可以在画面中表现出不同的绘画感受，才能更充分地利用自身敏锐、独到的观察力对美进行诠释。

重点：了解基本技法，调整不良绘画习惯。

难点：掌握技法从而提升原有画面质量。

方法：手绘。

要求：技术积累。

手段：教师讲解演示。

提出问题：应试时对画法有限制吗？

分析问题：学习一些应试的技法未尝不可，好处是见效快，应对考试足够用；弊端是有些东西过于模式化，容易养成坏习惯。应试中，只要最终的画面效果出色，在技法上一般没有特殊限制。

设计方案：备考过程中不要单纯地认为色彩表现只有一种或者几种模式。色彩是最没有形式限制的艺术形式。但是，美术高考有自己的标准和要求，除非技法运用纯熟，否则一些不易见效果的画法，很容易被认为基础不好而丢分。

解决问题：先从简单画面开始调整，如单体物的联系，熟练后进行综合技法训练。在提高技法的同时积累意识。

（一）常用画法

1. 湿画法

水分充足，稀释颜色，常用于铺第一遍基本色，颜色的透明度较好（善于表现暗部色彩变化），如瓷瓶、玻璃、不锈钢等光滑器皿（图 1-17）。

图 1-17

2. 干画法

颜色较稠，水分少，常用于直接塑造物体，颜色的厚重感较强（善于表现亮部色彩变化）。干画厚涂时色层错综重叠，用色较厚、厚薄相间；善于表现中前景的物体或衬布，

产生笔触激烈碰撞的效果（图 1-18）。

3. 干湿结合画法

干湿结合画法就是在底层颜色未干之时直接用厚颜色与之融合衔接，塑造物体（图 1-19）。

好处：便于增强画面的生动性和色层的厚重感。

弊端：在技法不熟练的情况下容易画脏画面。

4. 色边缘

除我们通常所运用的画法外（铺、盖、

皴、揉、挤），还有一种增加画面生动性的方法——色边缘。具体做法是：在笔有饱和颜色的基础上，在笔头部的边缘点少许纯色，直接对物体进行塑造，这样局部的颜色就不会“死气沉沉”。让两三种颜色（要控制好笔端颜色的比例关系，出色要少）直接在画面中进行调和（图 1-20）。

图 1-18

图 1-19

图 1-20