

THE TOP
TEACHER'S
Union
敲门砖

名师联盟

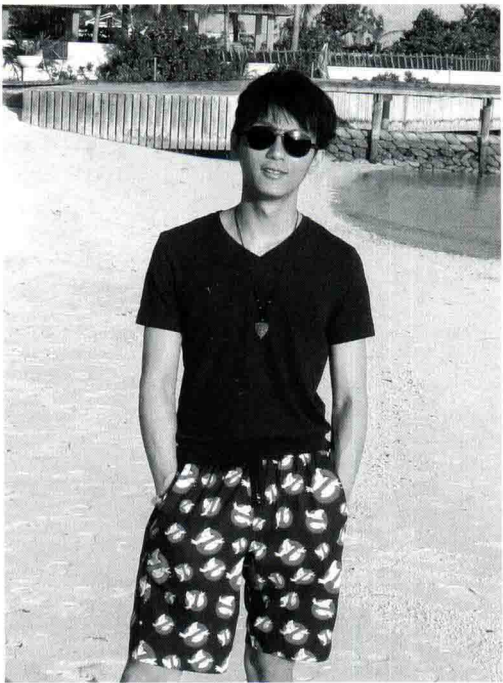
GOUACHE FOR YOU

全名师阵容/全精品佳作/全教学体系/全方位释疑

★联考色彩★

李家友·主编 屠晓龙·著

重庆出版集团 重庆出版社

屠晓龙

云南昆明人，毕业于中国美术学院雕塑系，重庆出版社敲门砖编辑部签约作者。

个人色彩风格明确独特，尤其注重色彩静物中形与色的结合。美术高考教学经验丰富，参与出版多本色彩书籍。

新浪微博：@屠晓龙-色彩

图书在版编目（CIP）数据

联考色彩/屠晓龙著. —重庆：重庆出版社，2015.5
（名师联盟/李家友主编）
ISBN 978-7-229-09940-4

I. ①联… II. ①屠… III. ①水粉画—绘画技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第108688号

名师联盟——联考色彩

MINGSHI LIANMENG —— LIANKAO SECAI
李家友 主编 屠晓龙 著

出 版 人：罗小卫
本书策划：李家友 尚宏涛 郑文武 程杉莎
责任编辑：郑文武 张 跃
封面设计：吴 倩
责任校对：廖应碧

 重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社

重庆市南岸区南滨路162号1幢 邮政编码：400061 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话：023-61520646
全国新华书店经销

开本：889mm×1194mm 1/8 印张：14
2015年6月第1版 2015年6月第1次印刷
ISBN 978-7-229-09940-4
定价：79.00元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-61520678

版权所有 侵权必究

The part one 明度训练

002__N°1 笔法的训练

003__N°2 画面的黑白灰

004__N°3 黑白稿训练

The part two 调色训练

006__N°1 色环色层训练

006__N°2 常用衬布调色训练

The part three 色调训练

010__N°1 色调知识

010__N°2 色调的分类

018__N°3 小色稿训练

028__N°4 变调训练

The part four 构图训练

036__N°1 构图的基本原则

038__N°2 绘画构图要素

042__N°3 构图训练

The part five 塑造训练

044__N°1 水果类塑造

050__N°2 蔬菜类塑造

055__N°3 器具类塑造

062__N°4 食品类塑造

064__N°5 花卉类塑造

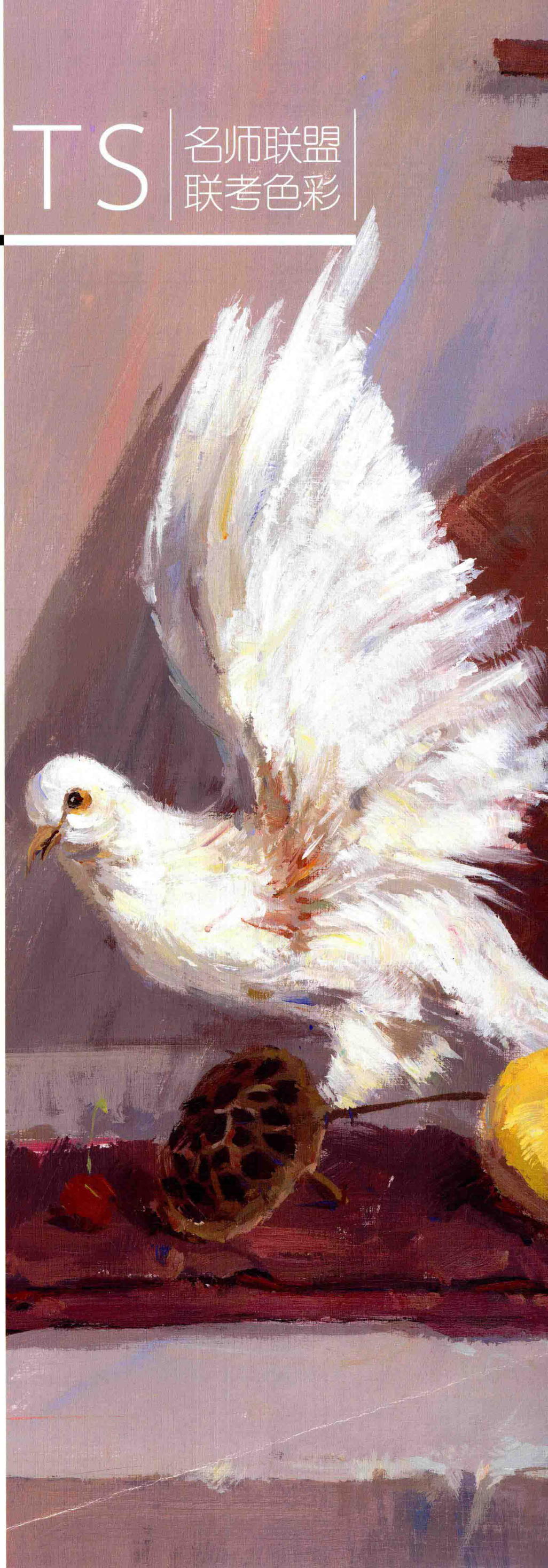
065__N°6 文具类塑造

The part six 临摹·写生·默写

066__N°1 临摹训练

080__N°2 写生训练

094__N°3 默写训练

The part one 明度训练

002__N°1 笔法的训练

003__N°2 画面的黑白灰

004__N°3 黑白稿训练

The part two 调色训练

006__N°1 色环色层训练

006__N°2 常用衬布调色训练

The part three 色调训练

010__N°1 色调知识

010__N°2 色调的分类

018__N°3 小色稿训练

028__N°4 变调训练

The part four 构图训练

036__N°1 构图的基本原则

038__N°2 绘画构图要素

042__N°3 构图训练

The part five 塑造训练

044__N°1 水果类塑造

050__N°2 蔬菜类塑造

055__N°3 器具类塑造

062__N°4 食品类塑造

064__N°5 花卉类塑造

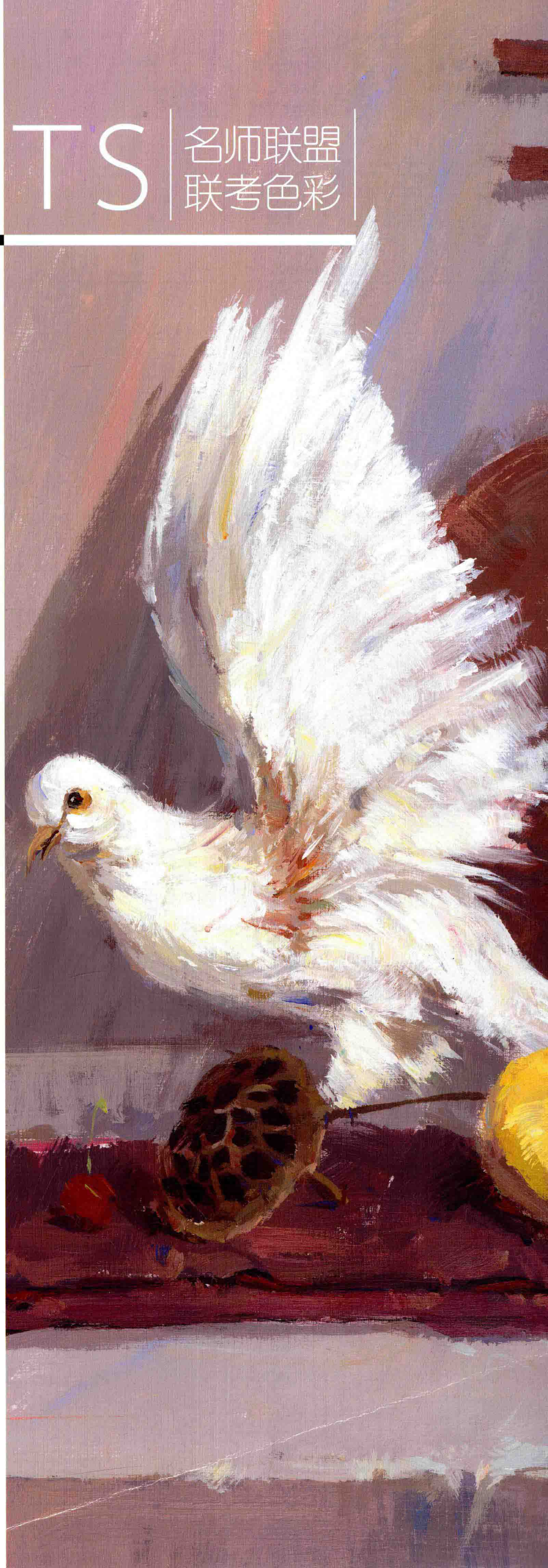
065__N°6 文具类塑造

The part six 临摹·写生·默写

066__N°1 临摹训练

080__N°2 写生训练

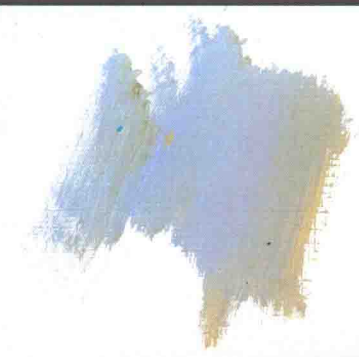
094__N°3 默写训练

N^o1 笔法的训练

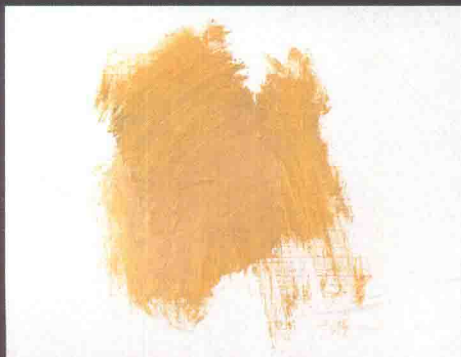
THE TRAINING OF
DRAWING

常用笔法简介

刷

用大号笔，蘸较多的颜料，用非执笔面画线，画出大面积色块。

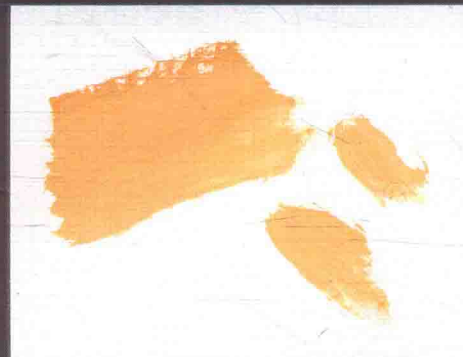
涂

用大笔蘸浓颜料在画纸上随意涂抹，注意色彩的自然衔接和笔触的变化。

压

画完后将笔晾干，在笔根处保留部分颜料，在调第二笔色时用力压于画面。

摆

用笔的中锋结合物体结构走向用笔，力度要均匀，颜色需饱和。

叠

用干而透中的颜色一笔一笔叠上去，此技法适用于亮部和暗面过渡。

染

用两块色相不同的色块在潮湿时自然相粘，从而色彩产生层次与推移变化。

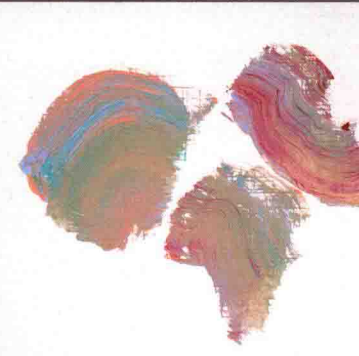
蹭

用较干的画笔随意反复旋转，此种画法多用于物体暗部与衬布衔接处。

扫

用较干的笔快速左右摆动，画出较虚的效果，多用于增加画面层次感。

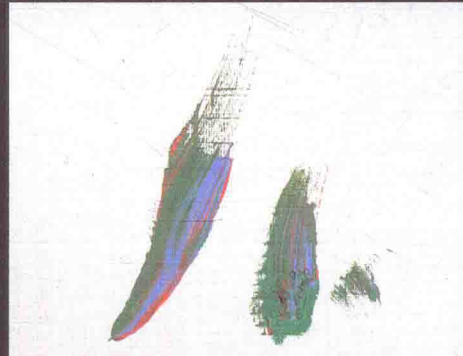
旋

画完用笔，将笔一笔一笔地画成不同颜色的面，多用于表现较小的面。

挑

用笔的侧锋斜着画地画出飞白，线条有顿挫，多用于表现亮面或高光部分。

提

用笔由重到轻，干脆果断地画画出，运笔无转折，多用于受光面提亮。

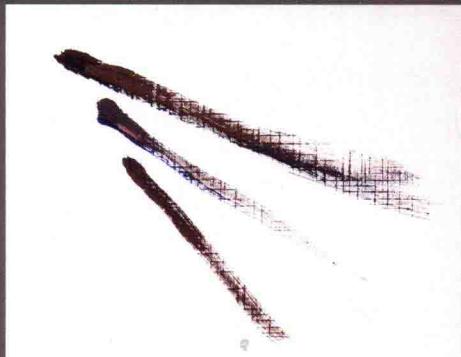
点

用笔端触纸，点出大小不等的小笔触，多用于表现高光 and 花瓣等。

勾

将笔尖压下去，再用笔锋拖笔，可表现出纤细、柔软、工整等效果。

拖

用笔的侧锋斜着画由重变轻的笔触，此技法多用于刻画细长的物体。

①衬布平、立面的笔触走向：平面背景笔触以浅斜向和水平方向笔触为主，立面背景则以大斜向、接近竖直方向的笔触为主。

②物体的塑造笔触：横竖交替、斜斜结合，长短相间。物体表面笔触走向代表了空间结构走向，直接体现了形体结构的运动方向，其排列上有一定的规律性。

③明暗交界线的笔触：物体的明暗交界线的笔触走向代表了空间转折方向，是形体结构的直接体现。在线形关系上主要是以横、纵方向的弧线交替变化组成。

④轮廓的塑造笔触：在轮廓上以笔触造型和以笔触收形。画面中不宜出现尖锐锯齿状和连续的短弧线组成的不流畅轮廓线变化。

⑤初期训练阶段笔触运用上的禁忌：忌单调的平行笔触；忌不协调的短、碎笔触；忌连续的同等长度的笔触衔接；忌大量出现的干涩的扫笔。

》绘画时如何用笔？

A.根据物体的形体用笔

用笔的宽窄、笔触的大小、轻重及方向通常是结合物体的形体结构的转折关系来表现的。圆形的物体必须用许多弧形笔法来塑造；直向的物体经常需要平直的笔法去塑造；画大面积桌面、背景等，笔法要避免像刷墙那样单调呆板，要自然随意地用横、直、斜等有笔触方向变化的笔法，增加生动性。

B.根据物体的质感用笔

质感不同的物体，在用笔上要有所区别。色彩较重或较淡的物体，质感粗糙厚实或光滑坚脆的物体，在用笔上要有所区别。如淡颜色的白布、白色报纸或光滑的白瓷瓶，在用笔时，笔触可适当柔和细腻一些，以体现其质感；而描绘棕色的陶罐时，用笔就应该坚挺、浓重有力，笔触感强一些。

C.根据物体的虚实用笔

实的地方用笔要干脆、果断，最终达到物体塑造结实有力、丰富生动的色彩效果。虚的地方下笔要轻而快速，不要表现出明确的笔触方向。在表现每个物体时，都要注意两侧的边缘部分的虚实变化，既要画得结实，又要使它转得过去。一般亮部的边缘实一些，暗部的边缘虚一些。

N^o2 画面的黑白灰

THE BLACK-WHITE-GREY OF
PICTURE

》什么是黑白灰？

形成黑、白、灰色块的因素一般说来有两个方面：一是光线照射，受光面为“亮”，形成“白”，背光部为“暗”，形成“黑”，其余为过渡的“灰”色。二是固有色相自身形成的黑白灰关系，例如白色的瓷瓶、红色的苹果、绿色的葡萄等等。

》黑白灰的构成

黑白灰，主要解决画面响亮的问题，一般都应保持画面在色彩明度上的三大块对比关系。黑白灰的明度对比是色彩写生多种对比中的第一种对比。黑、白、灰三者给人的量感不同，黑为重，有收缩感；灰次之，有平稳感；白为轻，有扩展感。各种黑白灰色块起到镇定全局的平衡作用。黑白灰的对比产生了黑白灰的节奏，把握画面色彩在明度上的黑白灰关系，使色彩亮的亮、深的深、中间色（多数处在“灰”的中间色状态）起到协调和互衬深色与亮色的作用，使画面响亮有精神。

A.画面衬布重+主体物亮+其他灰

此组静物组合，衬布①是画面中最重要的块面，同时主体物恰巧以亮色存在于重色衬布之上，如②，这绝非偶然，而是为了使画面层次更加丰富，其他块面如③、④都是以灰色块面出现，使得画面主次突出、井然有序。

B.画面衬布亮+主体物重+其他灰

此组静物组合，与上面的组合恰巧相反，衬布⑥是画面中最亮的部分，而主体物⑦却变成了画面中最重的部分，其他块面则主要以灰色块面出现，如⑧、⑨，这使得画面稳重、牢固。

C.画面衬布亮灰+主体物重/亮+背景重

整个画面看上去背景为画面中最稳重的色块且面积相对较大，如⑨；主体物的存在非重则亮，但前提是与背景有明确的区分，如⑩；其他块面则是亮灰块面，如⑪、⑫。此类黑白灰构成使得主体突出，空间感强烈。

》关于黑白稿

黑白稿（包括单色稿）是色彩静物学习中不可或缺的过渡课程之一，它是从素描关系过渡到色彩关系的重要环节。练习黑白稿的重要意义在于，不仅使我们学会塑造物体的体积感，利用明度变化和虚实表现空间效果，而且还学会了色彩中的笔法表现等。

STEPPING STONE

调色训练

THE TRAINING OF BRIGHTNESS
THE TRAINING OF TONING
THE TRAINING OF TONE
THE TRAINING OF COMPOSITION
THE TRAINING OF MODELING
COPY, PAINT FROM LIFE AND MEMORY

Nº1 色环色层训练

THE TRAINING OF CHROMATIC CIRCLE
AND CHROMATOGRAPH

► 什么是调色？

调色是将一种颜色与另一种颜色（或几种颜色）按比例混合的过程，在混合过程中颜色发生了变化，从而得到我们所需要的颜色。这些变化是使原来的颜色在色相、明度、纯度和色性上被改变了原来的成分。这项工作是有规律可循的，需要同学们在反复的调色过程中去摸索、去掌握。

► 为什么要做色环色层训练？

调色盒是提供调色时找到正确色彩关系的一个重要工具。不论色彩明度的推移、纯度的变化、色彩冷暖的转变连接等等关系，都是先在调色盒中，通过色调配获得准确色彩后，再画上面纸。只有了解与掌握颜料中各种色相的独特面貌及相似色别间的微妙差别及混合效果，才能以较少的颜料品种，调出你所需要的色彩来。

建议学画色彩前，先画色环色层。我们把颜料盒中的颜料按照色环的排序画在纸上，再通过色层推移来变换明度纯度，熟悉颜料画在画纸上的效果。

Nº2 常用衬布调色训练

THE TONING TRAINING OF
COMMON CLOTH

在水粉表现技法中，调色处于作画程序的起始阶段。如果不懂得如何调色，不熟悉色与色相互调配所产生的效果，就难以提高色彩的表现能力。关于颜色调配的认识，是要通过实践而逐渐获得经验的。

认识了色彩现象，并不一定就能调配出来，只有通过多次的调配试验，才能逐步达到目的。在调色初期，可以通过常用色调的调色练习来熟悉颜料的调配特性。

► 褐色调

背景：浅灰色50%+秋叶20%+土黄10%+钴蓝10%+土红10%

台面：沙色80%+米驼20%

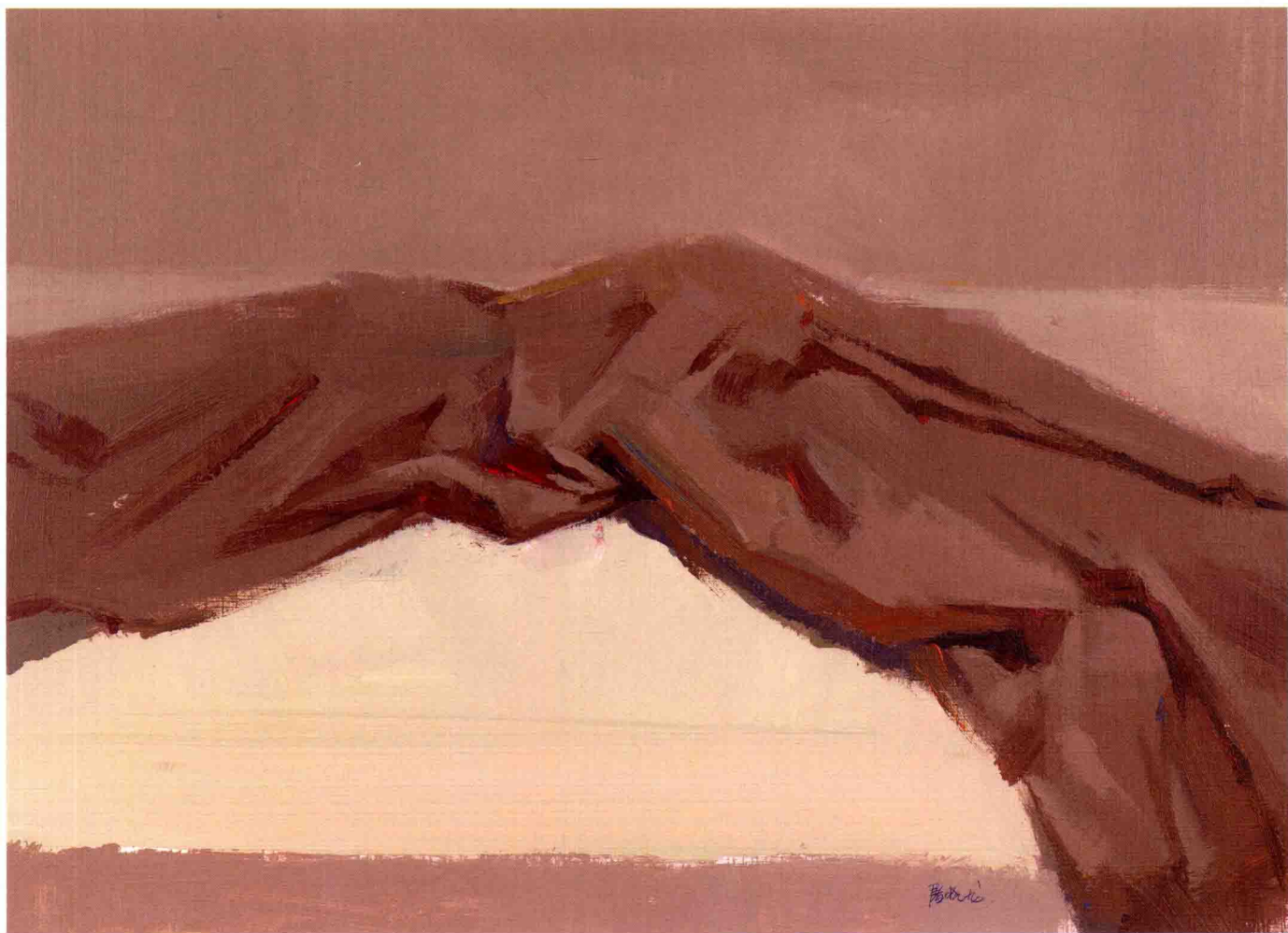
立面：灰色30%+土黄30%+肉色20%+淡紫20%

衬布亮面：赭石30%+土黄20%+土红20%+钴蓝20%+拿破里黄10%

衬布灰面：赭石40%+土黄20%+土红20%+钴蓝20%

衬布暗面：赭石30%+土黄20%+土红20%+钴蓝20%+熟褐10%

衬布立面：赭石30%+土黄20%+土红20%+钴蓝20%+熟褐10%

► 蓝色调

背景：淡青灰50%+拿破里黄30%+淡紫10%+浅灰蓝10%

台面：沙色80%+米驼20%

立面：沙色50%+灰色20%+米驼20%+肉色10%

衬布亮面：浅灰蓝60%+沙色15%+肉色15%+淡紫10%

衬布灰面：浅灰蓝40%+钴蓝20%+沙色20%+天蓝20%

衬布暗面：钴蓝40%+灰色30%+肉色30%

衬布立面：钴蓝40%+灰色30%+肉色30%

► 绿色调

背景：淡青灰50%+拿破里黄30%+淡紫10%+浅橄榄灰10%

台面：沙色80%+米驼20%

立面：沙色50%+灰色20%+米驼20%+肉色10%

衬布亮面：浅橄榄灰60%+沙色15%+肉色15%+黄绿10%

衬布灰面：淡绿40%+灰色20%+沙色20%+黄绿20%

衬布暗面：淡绿40%+灰色30%+土黄30%

衬布立面：橄榄绿40%+灰色30%+土黄30%

► 红色调

背景：淡青灰50%+拿破里黄30%+淡紫10%+肉色10%

台面：沙色80%+米驼20%

立面：沙色50%+灰色20%+米驼20%+肉色10%

衬布亮面：肉色60%+沙色15%+大红15%+拿破里黄10%

衬布灰面：土红40%+肉色20%+沙色20%+土黄20%

衬布暗面：大红40%+灰色30%+肉色30%

紫色调 ◀

背景：灰色50%+拿破里黄30%+淡紫10%+浅灰蓝10%

台面：沙色80%+米驼10%+浅灰蓝10%

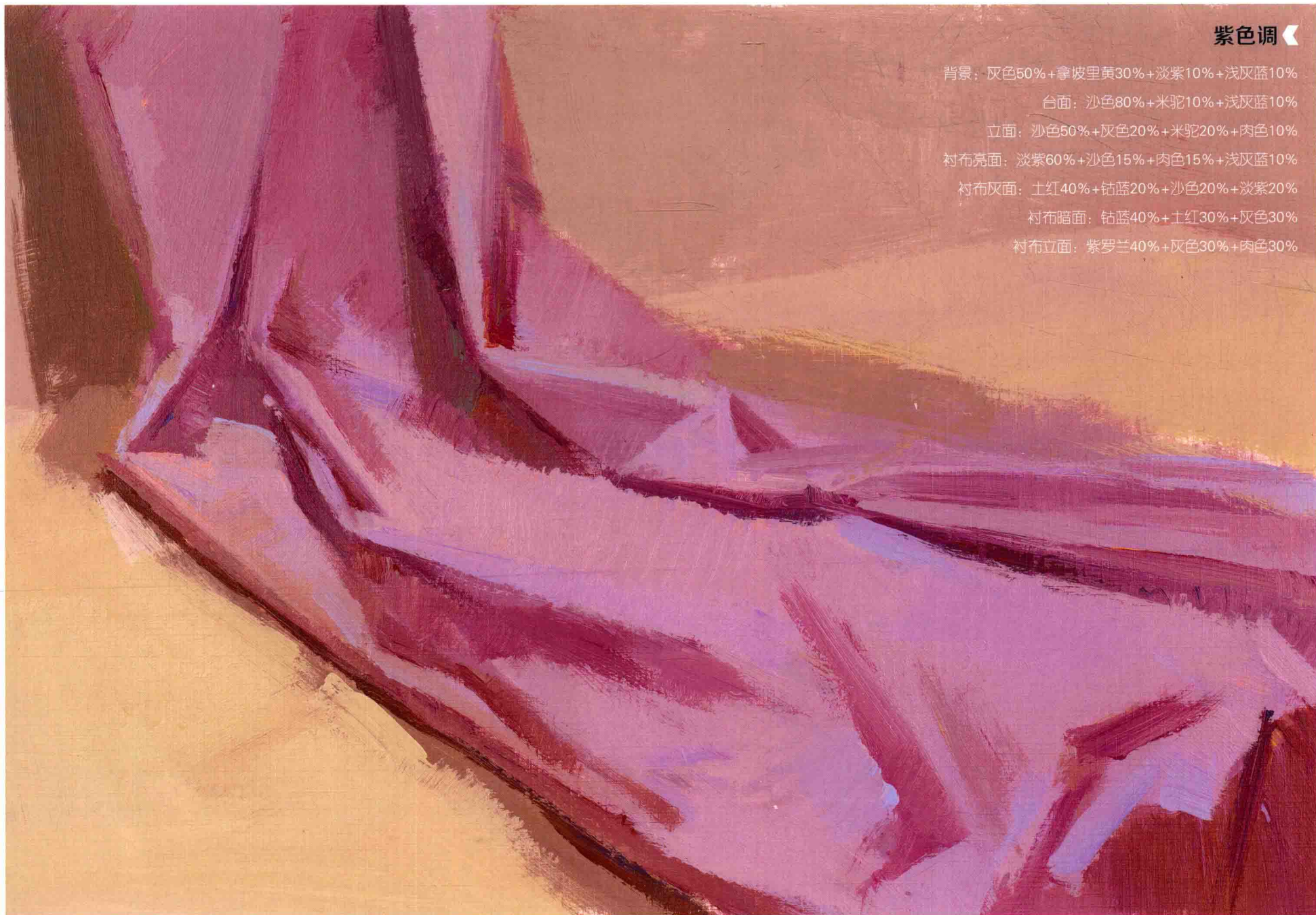
立面：沙色50%+灰色20%+米驼20%+肉色10%

衬布亮面：淡紫60%+沙色15%+肉色15%+浅灰蓝10%

衬布灰面：土红40%+钴蓝20%+沙色20%+淡紫20%

衬布暗面：钴蓝40%+土红30%+灰色30%

衬布立面：紫罗兰40%+灰色30%+肉色30%

► 橙色调

背景：淡青灰50%+拿破里黄30%+淡紫10%+浅灰蓝10%

台面：沙色80%+米驼20%

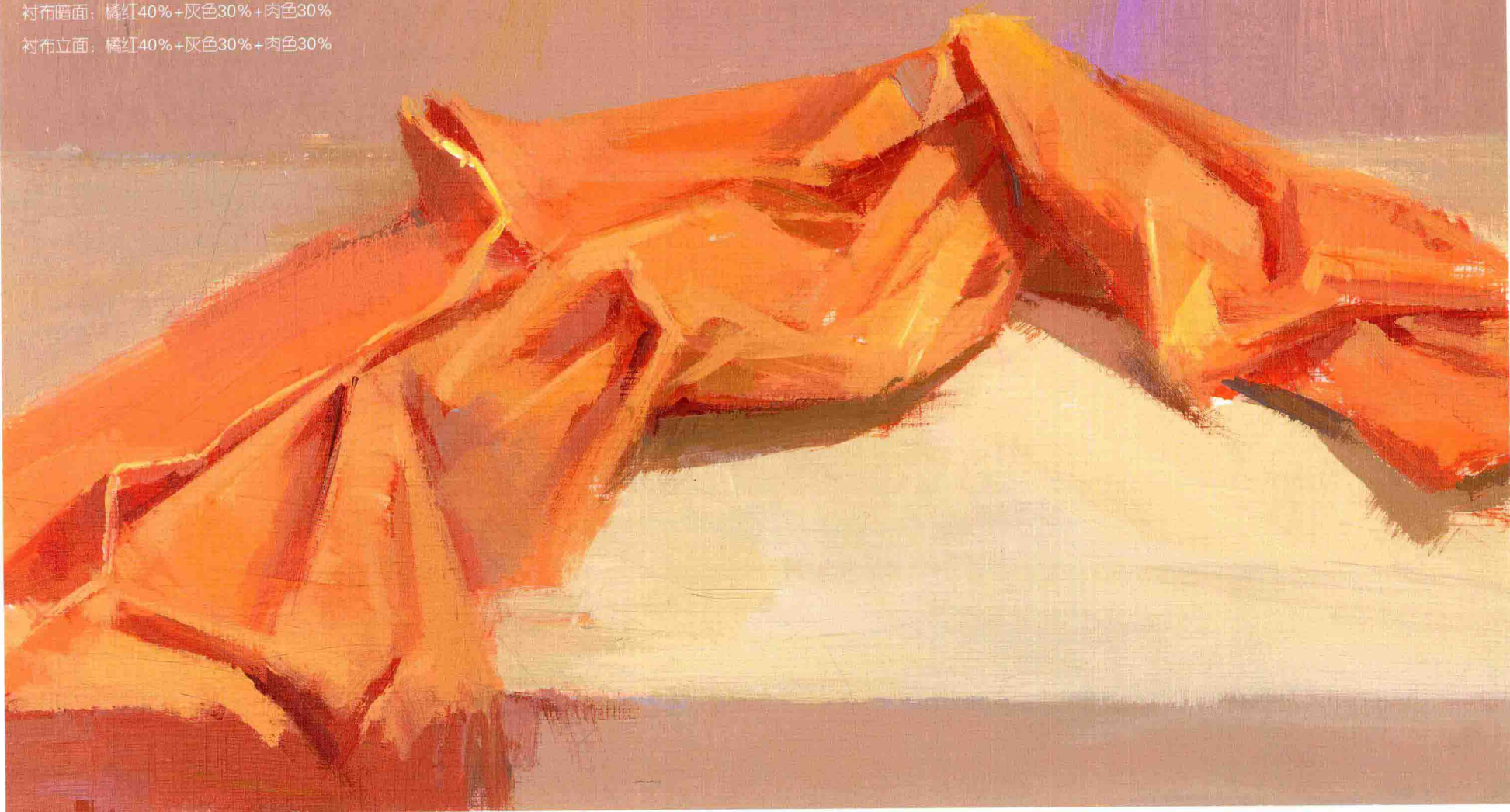
立面：沙色50%+灰色20%+米驼20%+肉色10%

衬布亮面：橘黄60%+沙色15%+肉色15%+拿破里黄10%

衬布灰面：橘黄40%+土黄20%+沙色20%+橘红20%

衬布暗面：橘红40%+灰色30%+肉色30%

衬布立面：橘红40%+灰色30%+肉色30%

► 黄色调

背景：淡青灰50%+拿破里黄30%+淡紫10%+浅灰蓝10%

台面：沙色80%+米驼20%

立面：沙色50%+灰色20%+米驼20%+肉色10%

衬布亮面：拿破里黄60%+沙色15%+淡黄15%+浅柠檬黄10%

衬布灰面：土黄40%+淡黄20%+沙色20%+淡紫20%

衬布暗面：土黄40%+灰色30%+浅灰蓝30%

衬布立面：土黄60%+灰色40%

N^o1 色调知识

THE KNOWLEDGE OF
TONE

► 色调的概念

所谓色调，是指对象或画面色彩的总倾向，这种色彩的整体构成形成了画面统一的色彩氛围，有了统一的色彩氛围才能有鲜明的视觉效果来烘托主题思想。色调是由于对象在共同的光源下、在共同的环境里，色彩相互对比、相互影响而形成的，是色彩的对比变化而又和谐统一的结果，是画面（或对象）全部色彩的一种整体关系。绘画中的色调是经过画家的感受，根据绘画主题提炼、加工而成，它比自然的色调更集中、强烈，更具感染力和美感。色调是一种独特的色彩美感形式，它对于表现绘画主题思想、情调意境，具有无法替代的表现力和感染力。

N^o2 色调的分类

THE CLASSIFICATION OF
TONE

为了明确色调的具体定位，我们应当学会从以下几方面来辨别其特点：从明度上可分为高明度色调、低明度色调；从纯度上可分为高纯度色调、低纯度色调；从色性上可分为冷色调、暖色调；从色相上可分为红、橙、黄、蓝、绿、紫、褐色调等；从色彩关系上可分为同类色调、对比色调。在学习过程中，针对各种复杂的色彩因素，要做到思维清晰、条理分明，既要把握住画面中大的色彩关系，包括冷暖关系、纯灰关系、空间关系，还要注重物体之间的颜色对比与统一性。

高明度色调

高明度色调

蓝色调

绿色调

