

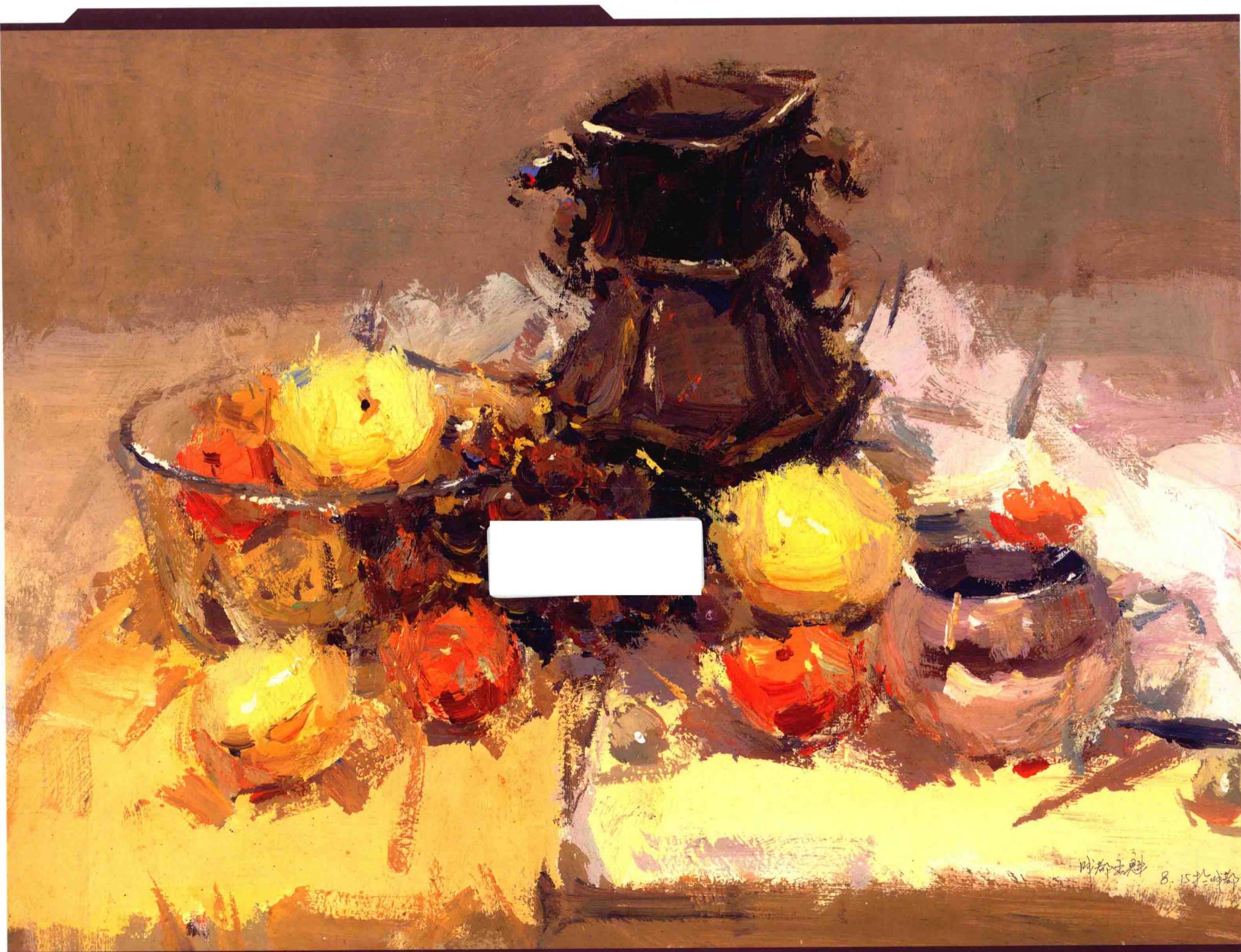

联考 发动机

COLOR TEACHING

唐宏伟 肖宇崇 策划
李 媛 陈永茂 编著

色彩
教学

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

.色彩教学. SCJX / 联考发动机

谨以此书献给通往艺术殿堂的同行者，艺术教育伴我们一同进行下去
With this book dedicated to the same practitioner who leads to the temple of
the arts, we go on

唐宏伟 肖宇崇 策划
李媛 陈永茂 编著

编委成员
陈文彬 陈文博 黄鸣 李伟 梁荣娅
刘勇 隆丽 吕崇璞 宋涛 汪明
王曼 徐铖 张勇 左婉慧 孙乙峰

图文编辑：蒲滢玮
装帧设计：刘 琴

敬告读者：

我们没有什么，有的只是一份真诚与执着。在未来的道路上我们愿与您携手合作！
一部优秀作品出版，您满意，我们才满意。全国读者满意才能让我们大家都满意！
如果您有意与我们合作，请及时与我们沟通！

QQ: 154726649 2011281134
微 信: YangMeiYouYue 2011281134

微 博:@央美有约
视 频: <http://i.youku.com/u/UMzA1NTQ4OTMyOA==>
E-mail: zcguo@126.com

《央美有约》编辑部

《央美有约》编辑部成员张承国、洋洋、谭本芬、戴文奇、张晓东、张翊、蒲滢玮、刘梦向关注本书的全国读者表示感谢！

图书在版编目(CIP)数据

联考发动机·色彩教学 / 李媛, 陈永茂编著. — 重庆 : 重庆大学出版社, 2015. 7
(央美有约)
ISBN 978-7-5624-9275-7

I. ①联… II. ①李… ②陈… III. ①水粉画—绘画
技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第148508号

联考发动机·色彩教学
LIANKAO FADONGJI SECAI JIAOXUE
策 划: 唐宏伟 肖宇崇 编 著: 李 媛 陈永茂
责任编辑: 李仕辉 版式设计: 刘 琴
责任校对: 邹 忌 责任印制: 赵 晟

重庆大学出版社出版发行
出版人: 邓晓益
社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号
邮编: 401331
电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)
传真: (023) 88617186 88617166
网址: <http://www.cqup.com.cn>
邮箱: fzk@cqup.com.cn (营销中心)
全国新华书店经销
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印刷

开本: 889×1194 1/8 印张: 12 字数: 98千
2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷
印数: 1~8000
ISBN 978-7-5624-9275-7 定价: 68.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换
版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

新书推荐:

联考发动机·速写教学
联考发动机·色彩教学
“央美有约”微信 “央美有约”微博

上架建议 美术类、辅导资料

ISBN 978-7-5624-9275-7

9 787562 492757

定价: 68.00元

参与本书出版编委成员：

肖宇崇：

海南人。毕业于四川美术学院。在知名画室从事高考素描、速写主教工作。参与出版书籍有《成功静物素描》、《成功速写》、《成功设计秘诀》等系列丛书。

陈永茂：

重庆酉阳人。2006年毕业于四川美术学院油画系。毕业后一直从事美术专业高考培训。多年从事美术高考教学工作，具有丰富的教学经验。

李媛：

山西省忻州市人。2012年毕业于四川美术学院。从事高考美术教育多年，现担任画室色彩主教。有着较为丰富的教学经验，参编的书籍有《成功色彩》。

陈文彬：

毕业于四川美术学院。多年从事在美术培训一线，积累丰富的教学经验。使得许多学生如愿考取中央美术学院、四川美术学院等知名大学。

陈文博：

重庆人。毕业于重庆师范大学。长期从事美术考前一线教学工作，经验丰富，在高考美术教学中想成了自己的一套独特的方法。

黄鸣：

四川内江人。2006年川美油画毕业。2008年从事美术教育培训至今，教育经验丰富。曾在05、06参加重庆第二、三届油画展，并于05年加入重庆美术协会成为会员。

李伟：

2004年毕业于四川美术学院设计专业。毕业后长期从事美术培训工作，不仅培养大批优秀学子，而且培养出不了少优秀教师，现为央清班班主任。出版有《好照好画·轻松画色彩》。

梁荣娅：

毕业于四川美术学院。2010年起一直从事美术教育至今。从事教学这几年里对色彩静物有自己理解和表现方式，更喜欢色彩给我们带来极其美观和神秘的画面效果。

刘勇：

重庆奉节人。毕业于四川美术学院。长期在教学一线从事美术色彩教学工作。具有丰富的教学经验。为中央美术学院、中国美术学院、四川美术学院输送了大批合格人才。

隆丽：

四川美术学院研究生毕业。从事美术高考培训十多年有着丰富的教学经验，现担任学校美术主管一职。参与出版书籍有《成功考大学》、《好照好画·一起画色彩》。

吕崇璞：

河南洛阳人。毕业于西安美术学院，获学士学位。从事美术高考色彩教学工作多年，教学经验丰富，有自己成熟的教学方法，培养出大量美院学生。

宋涛：

2010年毕业于四川美术学院。在从事美术高考培训行业4年中，积累了丰富的教学经验，近年来为各大院校输送了大批有为优秀大学生。

汪明：

江西景德镇人。毕业于广州美术学院。长期从事美术高考培训工作并担任色彩主教。一路走来，为中央美术学院、四春梅书学院等培养了大批优秀人才。

王曼：

山东济宁人。2010年毕业于四川美术学院视觉传达设计专业，现工作于重庆天籁艺术学校，多年从事美术高考教学工作，具有丰富的教学经验。

徐铖：

四川南充人。2005毕业于四川美术学院油画专业。毕业至今从事高考美术教育和艺术创作。并参加过多年的高考色彩进修，色彩教学成果非常突出。

张勇：

江西鹰潭人。毕业于四川美术学院。长期从事美术高考培训工作担任色彩主教。在考前培训中总结出了一套快速提高学生成绩的独特方法。

左婉慧：

重庆人。毕业于重庆师范大学环境艺术设计专业。长期从事美术考前一线教学工作，教学经验丰富，对高考教学有自己的一套独特的教学方法。

孙乙峰：

毕业于中央美术学院教师高研班。其色彩画风朴实无华，学生极易上手。出版有《唯美主义》、《最强色彩》、《孙乙峰学堂》等辅导教材。

LIAN KAO FA DONG JI SE CAI JIAO XUE

CONTENTS

ONE 进入色彩世界

- 1. 色彩常识 01
- 2. 运笔方法 01

TWO 强化色彩关系

- 1. 色块设计 02
- 2. 画面剖析 03
- 3. 色彩成分分析 04
- 4. 照片临摹 05
- 5. 课堂内外 06

THREE 小色稿基础训练

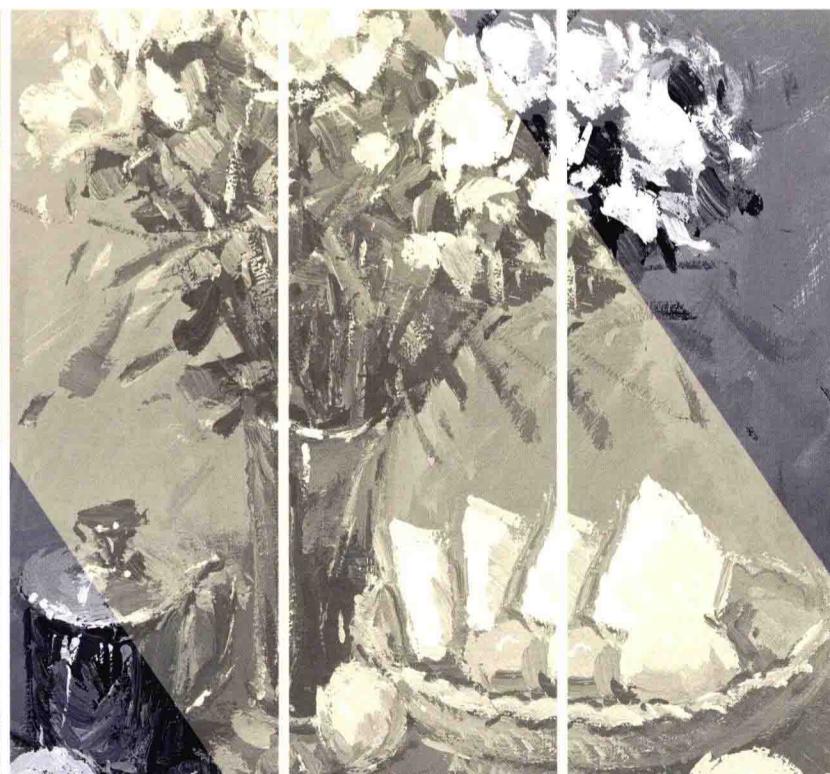
- 1. 色块设计 10
- 2. 色彩成分分析 11
- 3. 照片临摹 12
- 4. 课堂内外 13

FOUR 大色稿提升训练

- 1. 色块设计 20
- 2. 画面分析 21
- 3. 画面剖析 22
- 4. 照片对照 23
- 5. 课堂内外 24

FIVE 塑造强化练习

- 1. 单体塑造步骤演练 26
- 2. 单体形体解读 27
- 3. 单体多角度练习 28
- 4. 单体课堂内外 29
- 5. 画面中的塑造解析 31

LIAN KAO FA DONG JI
SCJX

SIX 学生作品与改优

- 1. 画面简单 36
- 2. 太粉、太灰 37
- 3. 脏 38
- 4. 脏、碎 39

SEVEN 色彩幻灯演示

- 1. 步骤与调色演练 40
- 2. 感悟画面 41

EIGHT 果蔬类的教学

- 1. 步骤演练 42
- 2. 色块设计 43
- 3. 色彩成分分析 44
- 4. 画面剖析 45
- 5. 课堂内外 46

NINE 花卉类的教学

- 1. 步骤演练 60
- 2. 色块设计 61
- 3. 画面分析 62
- 4. 画面剖析 63
- 5. 课堂内外 64

TEN 文具综合教学

- 1. 步骤演练 74
- 2. 色块设计 75
- 3. 画面分析 76
- 4. 画面剖析 77
- 5. 课堂内外 78

ELEVEN 场景色彩教学

- 1. 步骤演练 84
- 2. 色块设计 85
- 3. 画面分析 86
- 4. 画面剖析 87
- 5. 课堂内外 88

TWELVE 考题再现

- 1. 四川联考考题 91
- 2. 湖北联考考题 92
- 3. 辽宁联考考题 92
- 4. 甘肃联考考题 93
- 5. 河北联考考题 93
- 6. 安徽联考考题 94
- 7. 重庆联考考题 94
- 8. 陕西联考考题 95
- 9. 内蒙古联考考题 95

1 色彩常识

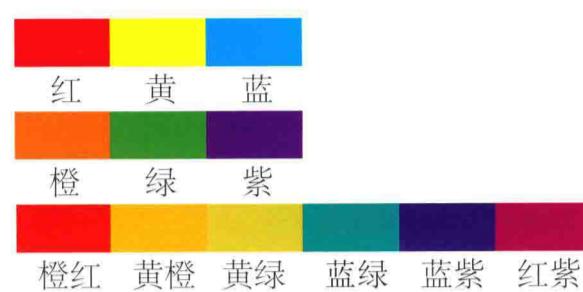
○ 色彩分类

色彩：一般分为原色、间色、复色三大类。

原色：是指红、黄、蓝三种颜色，它们是其他颜色调不出来的本色，又叫三原色。

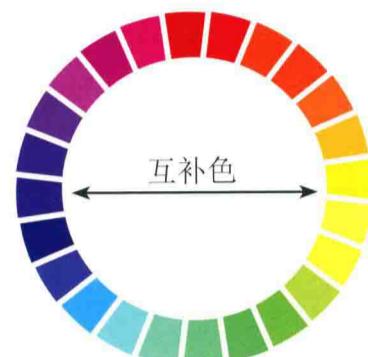
间色：是指两种原色相加调和出来的颜色。如：红+黄=橙，黄+蓝=绿，红+蓝=紫等。

复色：是指用两种以上的原色或间色调和而成的颜色。如：绿灰色+蓝=蓝绿灰色等。绘画作品中大量应用复色。

互补色：色彩学上称间色与三原色的关系为互补关系。意思是指某一间色与另一原色互相补足三原色成分。如：橙色由红加黄而成，与蓝色则补足了三原色。如果将互补色并列在一起，则互补的两种颜色对比最强烈。红与绿、橙与蓝、黄与紫是三对基本的互补色。

邻近色：是指色相上接近的颜色，与互补色正好相反，邻近色之间的关系往往是你中有我，我中有你。如：朱红与橘黄，朱红以红为主，里面有少许黄色；橘黄以黄为主，里面有少许红色。邻近色的色彩倾向近似，色彩统一和谐、感情特性一致。

2 运笔方法

○ 常用笔触的基本练习

摆——摆笔是看准色彩的基本要点后迅速调出这块颜色，用扁平的宽面，将颜色摆上去，它具有运笔慢，颜色厚的特点。不应死板的“摆”，应该根据描绘物体的需要去摆，比如顺着物体的造型特点或结构转折运笔。摆的笔触可长、可短、可大可小。

点——用笔夹上色，每个小点之内保持一定的空隙，多用于表现高光、反光、环境及一些局部细致的部位。“点”还适合通过大小、疏密的变化形成丰富的层次感。

扫——与摆笔不同，扫的笔触非常有力，笔中水分较少，笔头轻按画面，运笔速度快，有时下面的颜色也会显出来。常用在高光反光等一些表现质感的地方。

揉——揉包括两个内容，一是在纸上“揉”，要先将授粉比较多的颜色画到纸上，再用笔把先后画上的颜色揉合在一起，这样颜色过渡比较真实，不会太死板。第二种是在笔上的“揉”，让笔头同时在不同部位蘸不同的颜色，边画边转动笔头，使之产生丰富多变的笔触效果。

刷——用大号笔在画面上刷动，运笔快，适合背景等需要大面积位置的描绘，颜色相对薄一些，以不漏纸的底色为宜。

勾——运用线的虚实、粗细、长短等变化衬托色彩的效果。只描绘轮廓的色彩会显得死板，应该让线同所描绘物体的结构产生联系。

拓——一般的在我们都在平展的纸上着色，有的时候将纸弄褶皱，在画面上拓画会产生出非常粗糙古朴的感觉，类似于国画中的枯笔。

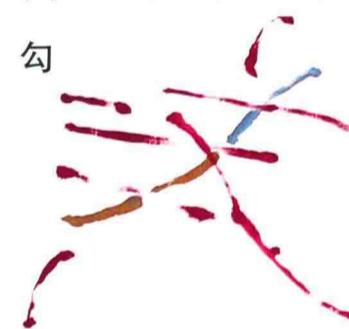
点

“点”还适合通过大小、疏密的变化形成丰富画面层次感。

勾

“勾”运用线的虚实、粗细、长短等变化衬托色彩的效果。

揉

“揉”的使用让颜色过渡比较真实，不会太死板。

刷

“刷”也是平涂的一种，颜色相对薄一些，以不漏纸的底色为宜。

摆

“摆”有颜色厚的特点。不应死板地“摆”，应顺着物体的造型构转折运笔。

擦

“擦”是在平涂的基础上进行叠加，这种做法可以透出底层的颜色。

挫

“挫”的时候力道要快一点，让笔触在画面中留出飞白。

拍

“拍”的目的是为了让颜色既溶于画面又变化强烈。

扫

“扫”的时候力道要均匀，让色块之间的过渡柔和。

踩

用“踩”的方式可以做出很强的肌理效果。

薄涂

“薄涂”的时候用力均匀，用色饱和为宜。

厚涂

“厚涂”出来的画面效果，能够体现出水粉的厚重感。

○ 色彩三要素

色相：色彩是由于物体上的物理性的光反射到人眼视神经上所产生的感觉。色的不同是由光的波长的长短差别所决定的。作为色相，指的是这些不同波长的色的情况。波长最长的是红色，最短的是紫色。把红、橙、黄、绿、蓝、紫和处在它们各自之间的红橙、黄橙、黄绿、蓝绿、蓝紫、红紫这6种中间色。

纯度：纯度指的是色彩的鲜浊程度。混入白色，鲜艳度降低，明度提高；混入黑色，鲜艳度降低，明度变暗；混入明度相同的中性灰时，纯度降低，明度没有改变。

明度：在无色彩中，明度最高的色为白色，明度最低的色为黑色，中间存在一个从亮到暗的灰色系列。在彩色中，任何一种纯度都有着自己的明度物特征。例如：黄色为明度最高的色彩，紫色为明度最低的色彩。

明度在三要素中具有较强的独立性，它可以不带任何色相的特征而通过黑白灰的关系单独呈现出来。色相与纯度则必须依赖一定的明暗才能显现，色彩一旦发生，明暗关系就会出现。我们可以把这种抽象出来的明度关系看作色彩的骨骼，它是色彩结构的关键。

○ 色调

色调指的是一幅画中画面色彩的总体倾向，是大的色彩效果。在大自然中，我们经常见到这样一种现象：不同颜色的物体或被笼罩在一片金色的阳光之中，或被笼罩在一片轻纱薄雾似的、淡蓝色的月色之中；或被秋天迷人的金黄色所笼罩；或被统一在冬季银白色的世界之中。这种在不同颜色的物体上，笼罩着某一种色彩，使不同颜色的物体都带有同一色彩倾向，这样的色彩现象就是色调。

冷色调

暖色调

冷暖对比色调

1 色块设计

衬布前段
衬布的前端略相对于后端要偏冷一些。

香蕉亮部
灰色调中的水果所用到的颜色并不很纯。

暗部中的水果
暗部中颜色与面上的颜色形成对比。

马灯上的铁锈
马灯上的铁锈类似于生赭的颜色。

前景桌面
前景桌面的颜色比较偏冷且鲜亮。

背景
衬布

前景比较偏冷，则背景衬布可以相对偏一点暖色。

玻璃
亮面

此处的玻璃亮面用一个略微偏暖色灰色。

马灯

马灯是一个略微偏绿的灰色。

衬布
后端

衬布的后端相对于前端略微的偏暖色。

果皮

果皮的颜色类似于熟褐加一点粉。

投影
深处

投影的深处是一个偏冷的重色。

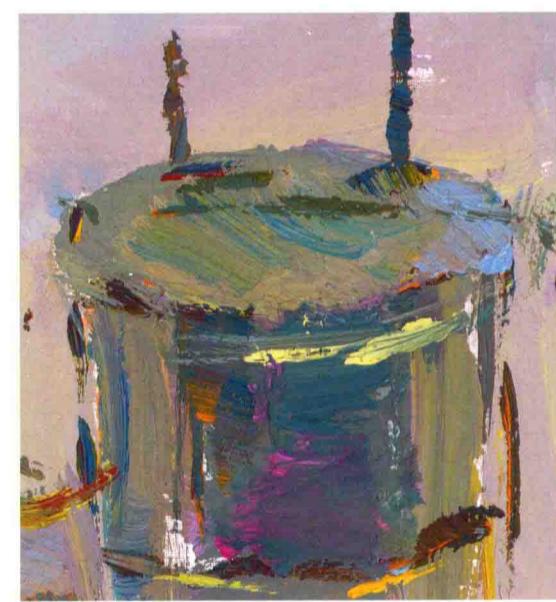
2 画面剖析

受整个色调的影响，不锈钢饭盒的颜色比较偏冷，饭盒的主色为冷灰色。

受旁边水果的影响，在冷色饭盒上有偏暖色的环境色。饭盒身上的反光的形状也比较具体。

在饭盒的顶部偏绿色的成分多一些，在饭盒身上侧出现一块偏桃红的颜色，这样就形成了饭盒身上的色彩对比。

放在视觉中心的物体对比会比较强，水果作为一些鲜艳的色块，葡萄作为深色块，以及白盘子作为一个浅色块放在一起。

梨子在画面中作为一个最鲜亮的色块放在不锈钢饭盒的旁边，在靠近不锈钢的地方有浅黄色的反光。

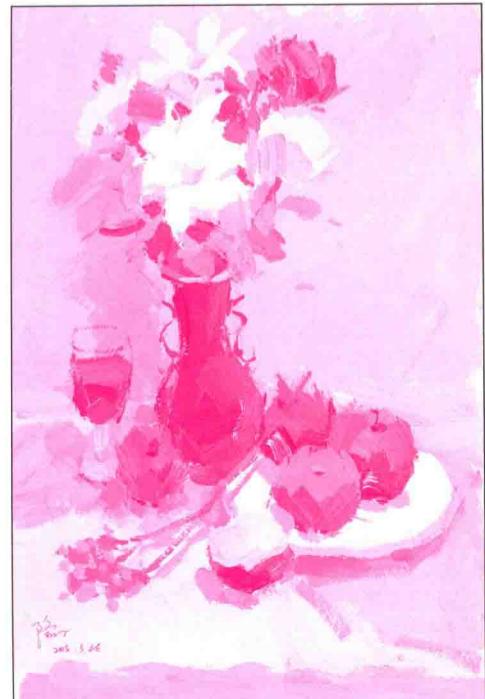
玻璃杯的上半部分比较偏冷，装有液体的部分加入了一些橙色，上下形成了冷暖的变化。

3 色彩成分分析

我们通过这样的色彩成分分析，可以感受画面的冷暖关系。特别要指出的是，画面中纯黑色成分很少，塑造时我们要通过红色与蓝色调和。使画出的黑色显得更“透气”一些。

单色观察——红

单色观察——黄

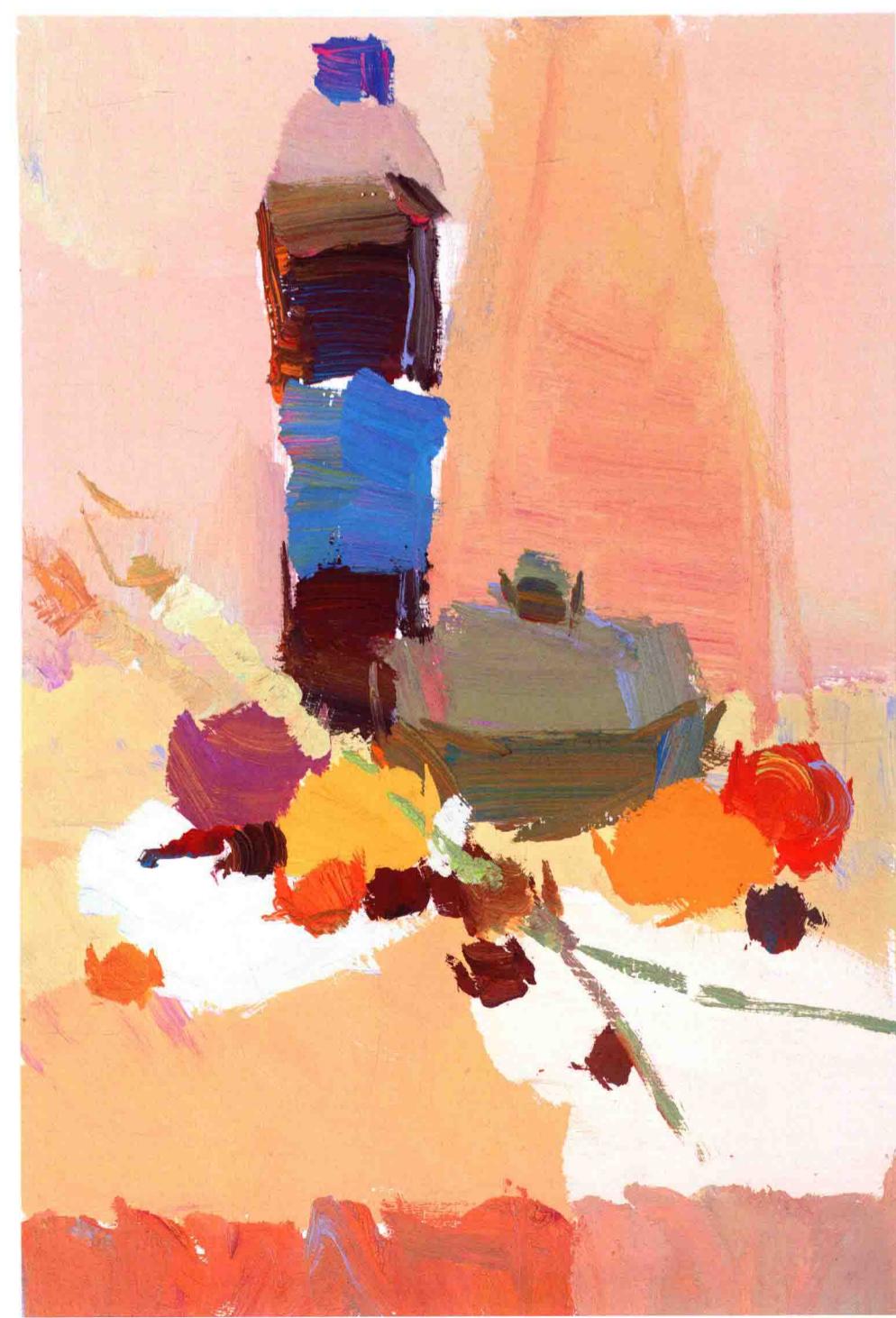
单色观察——蓝

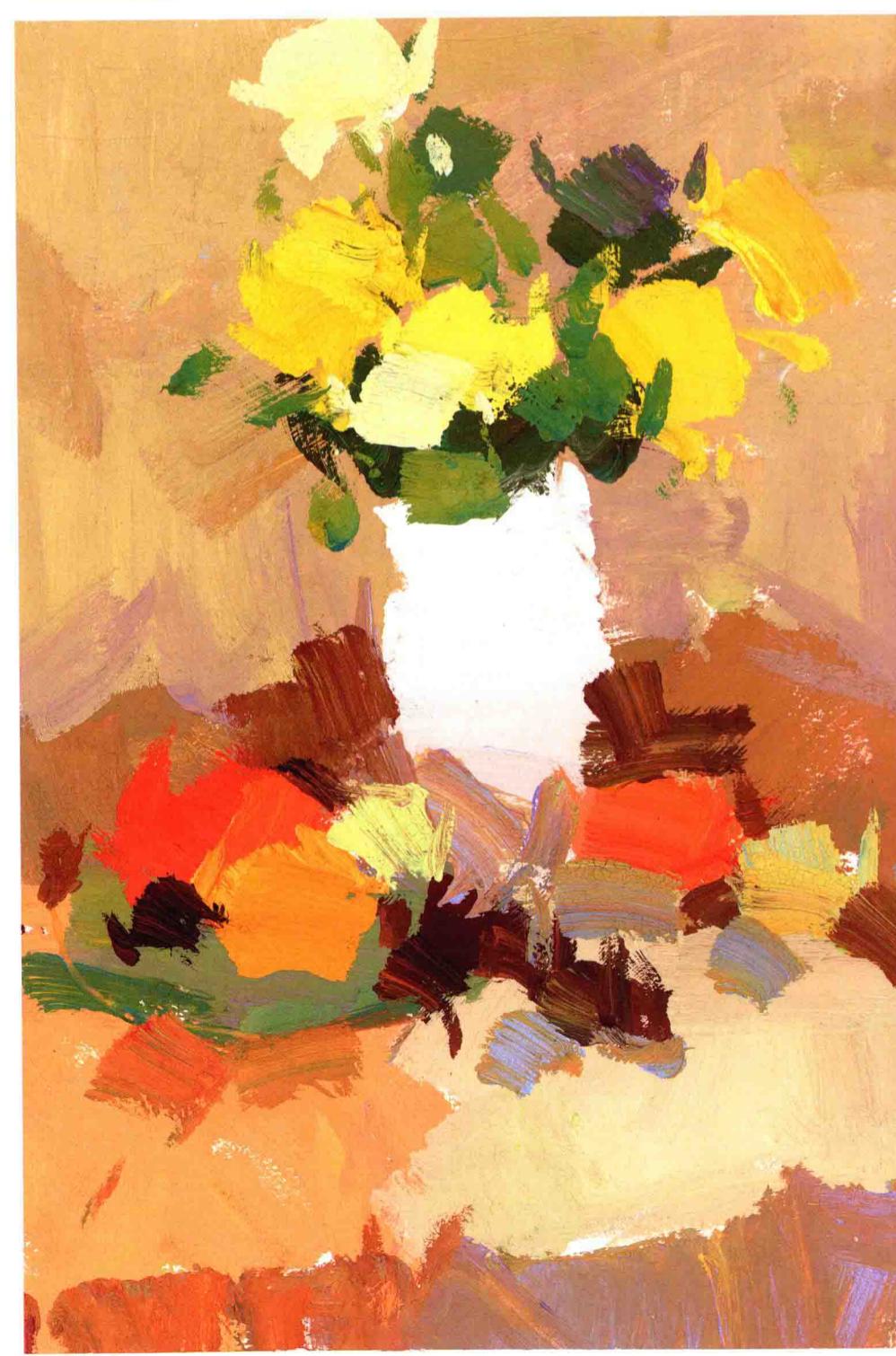
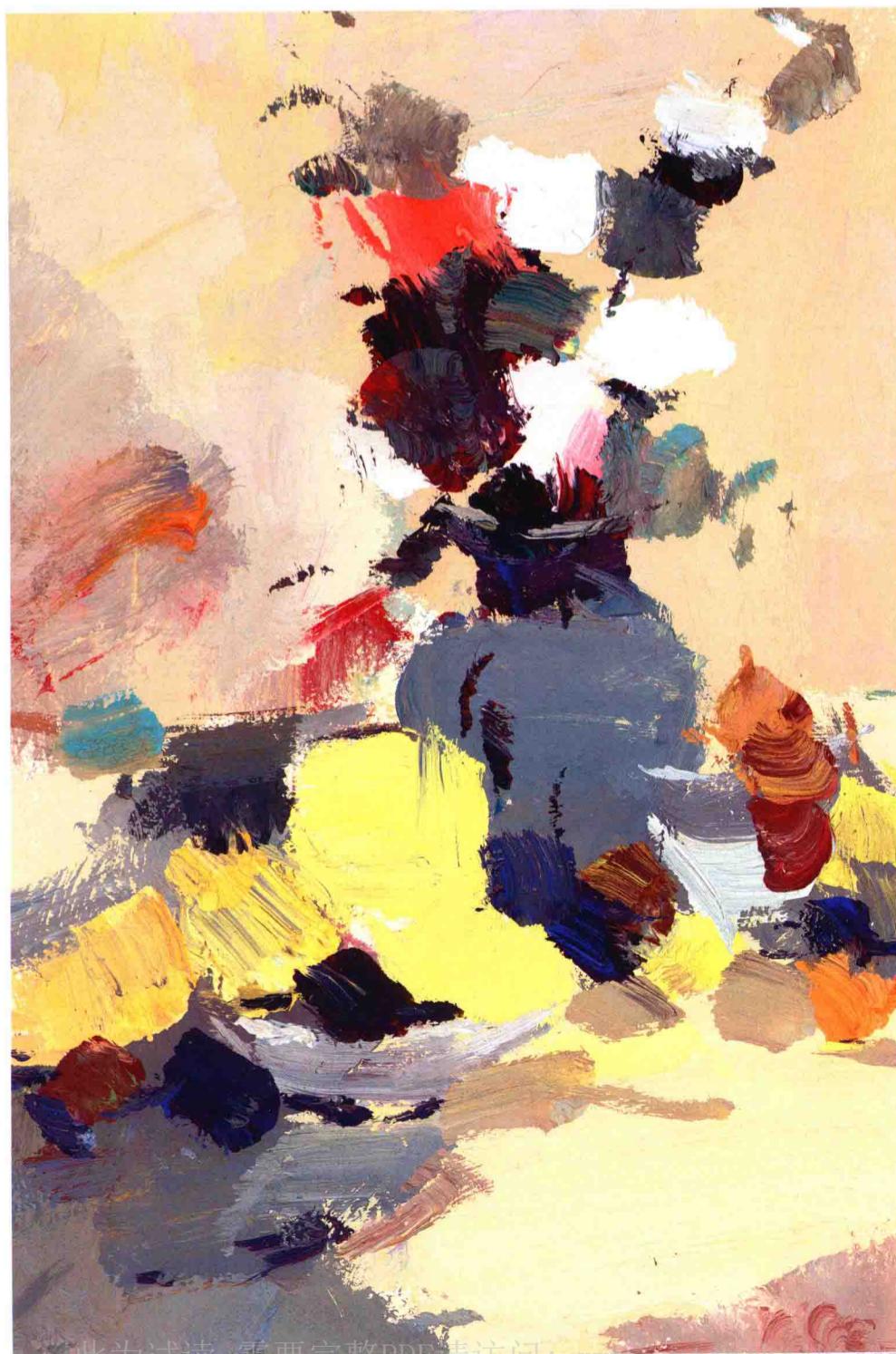
单色观察——黑

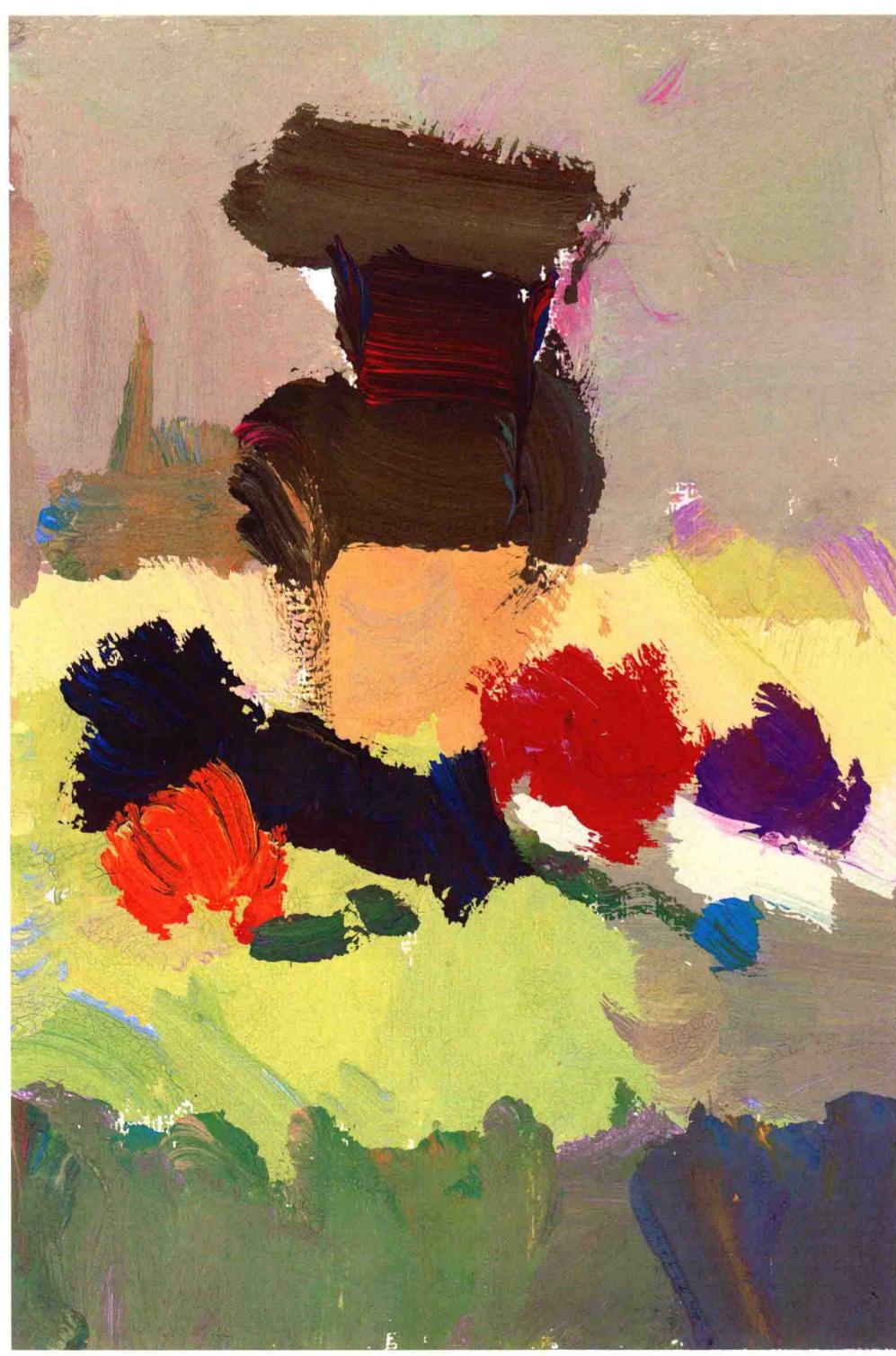

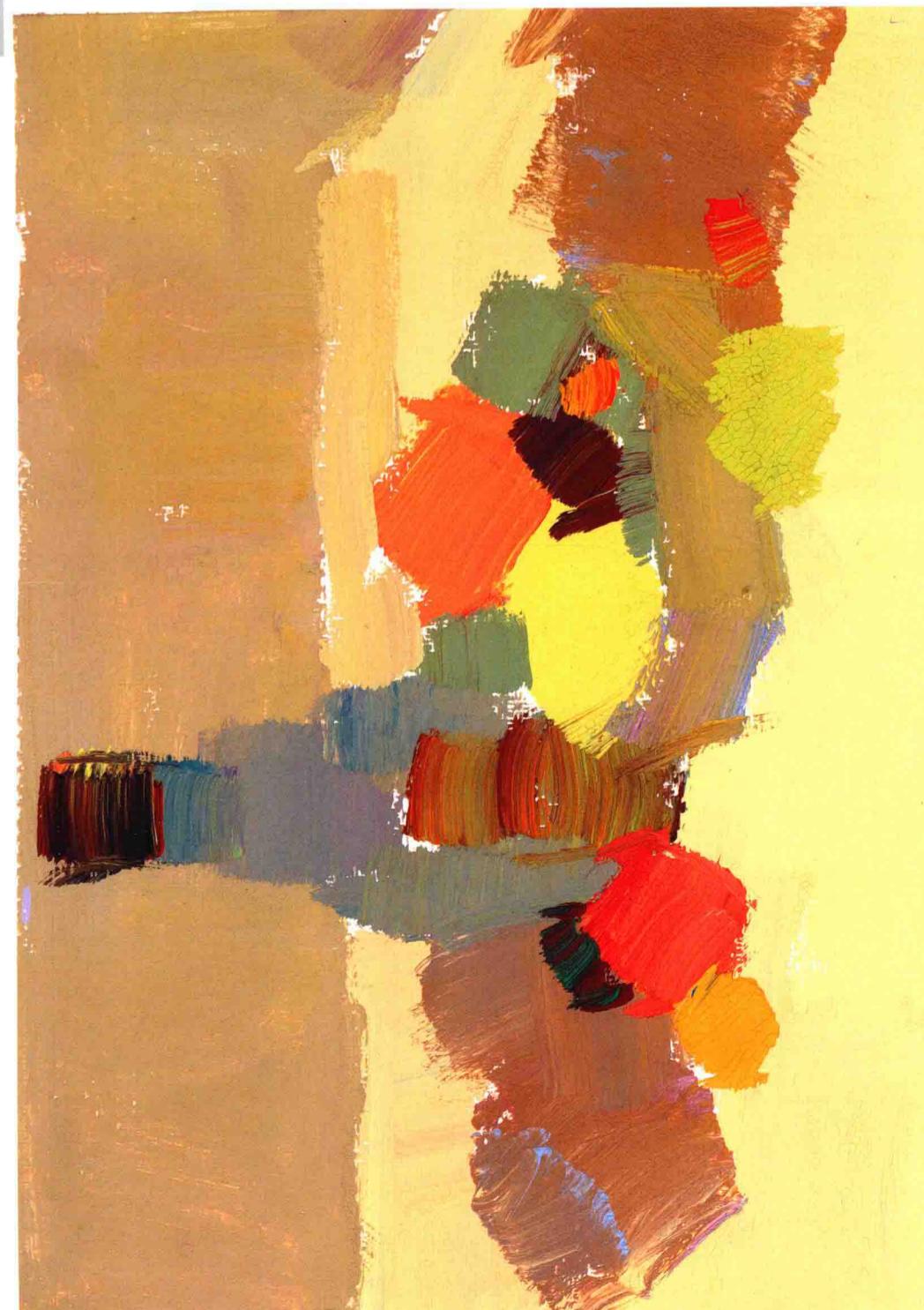
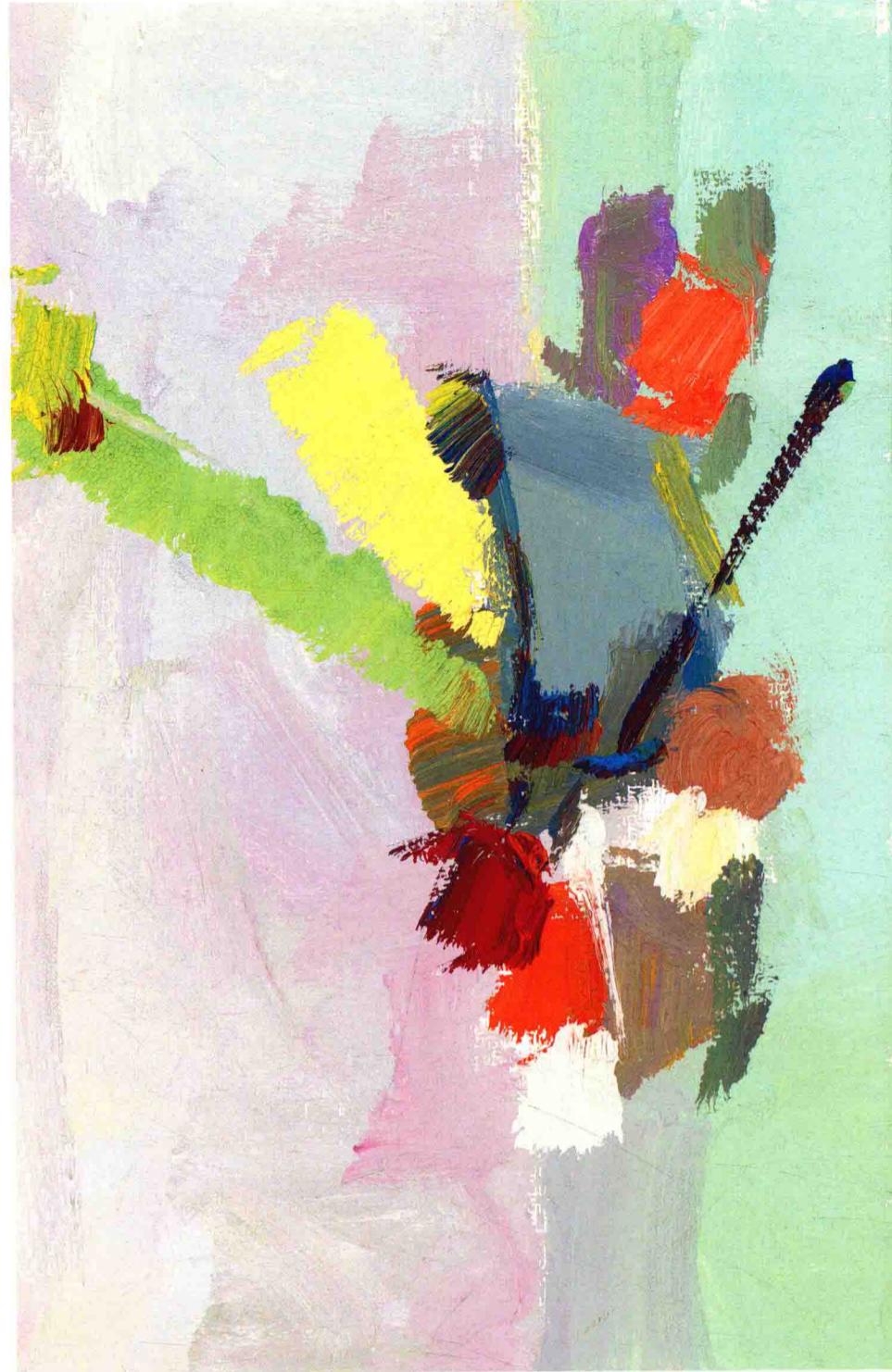
4 照片临摹

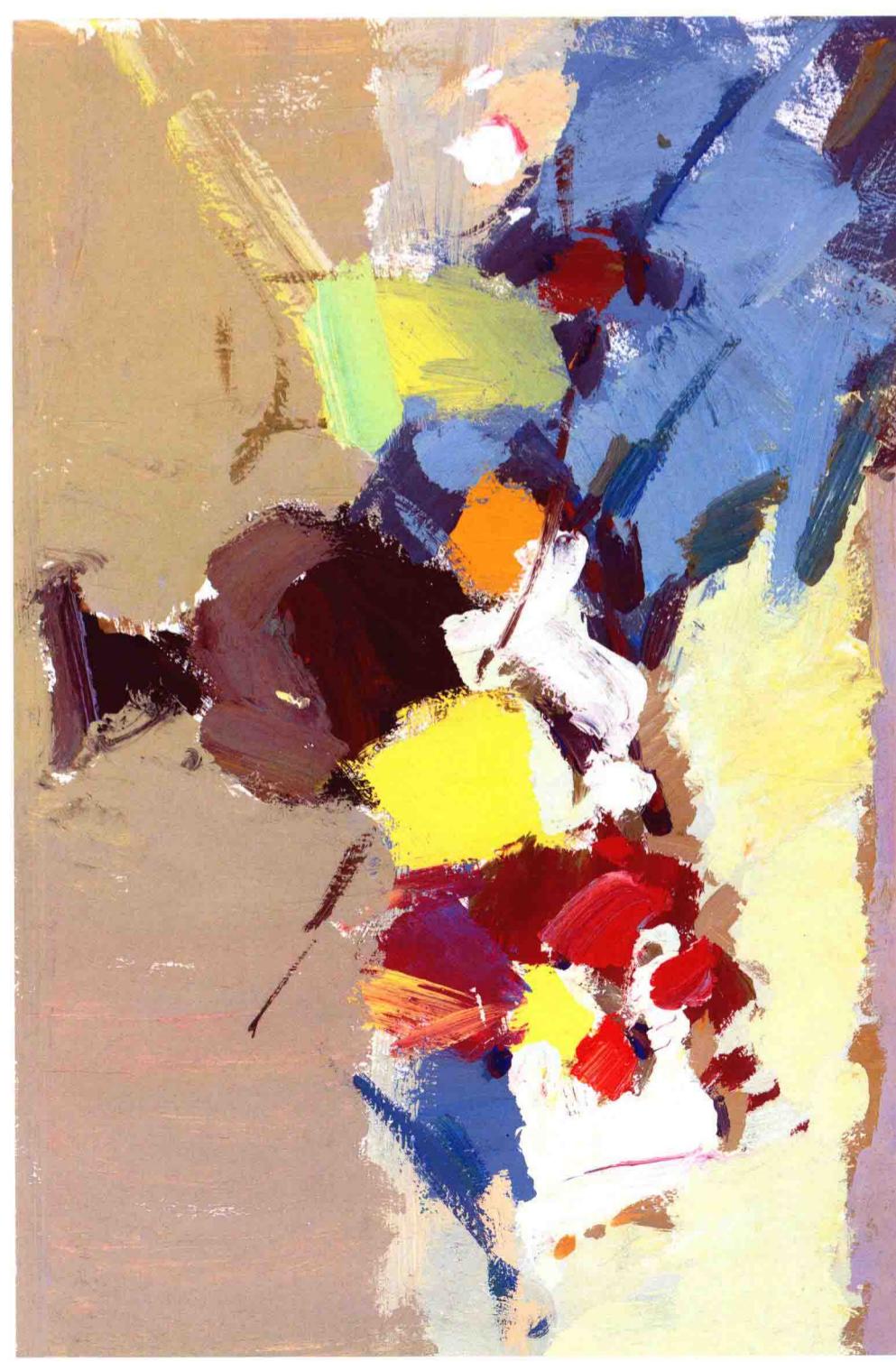
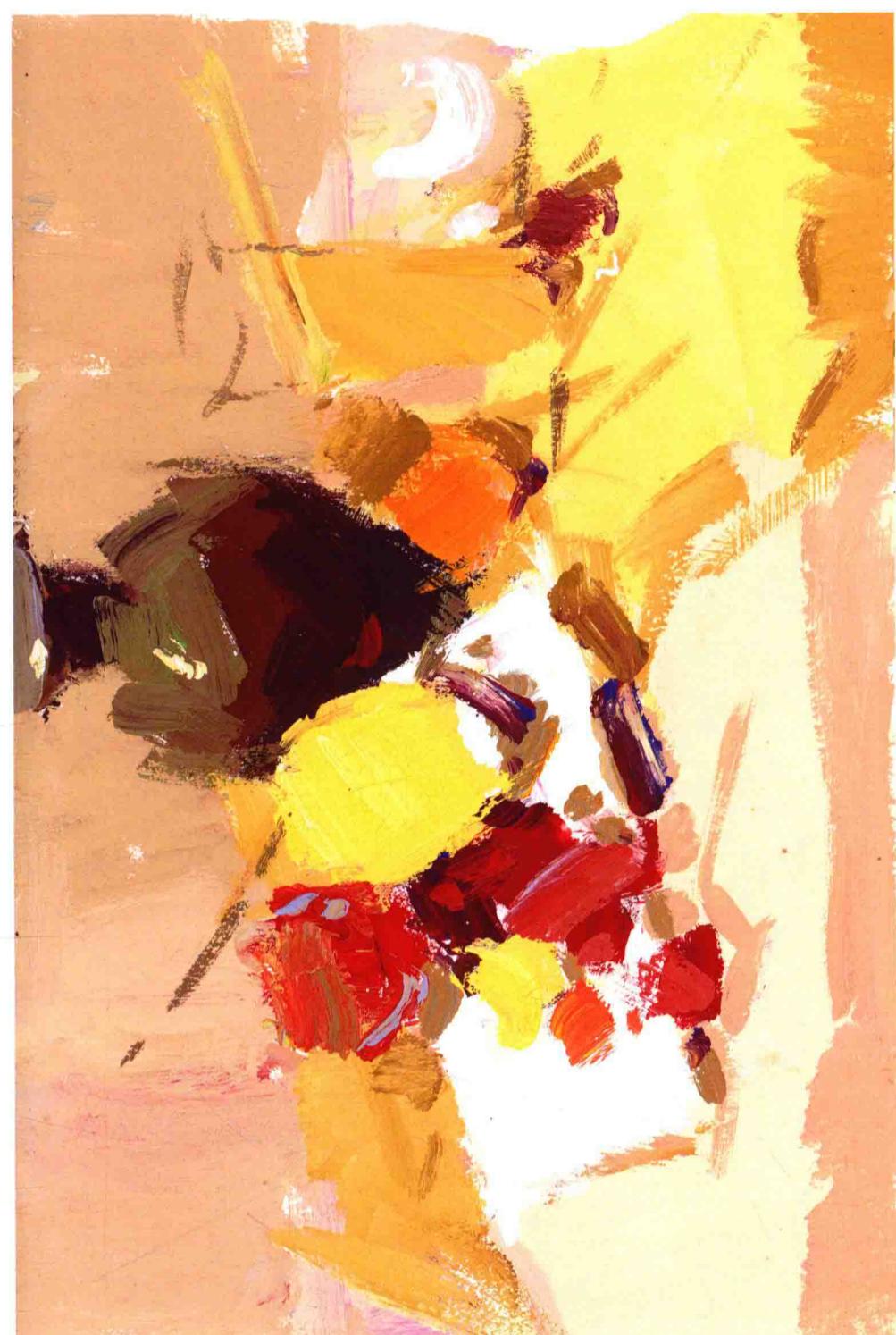

5 课堂内外

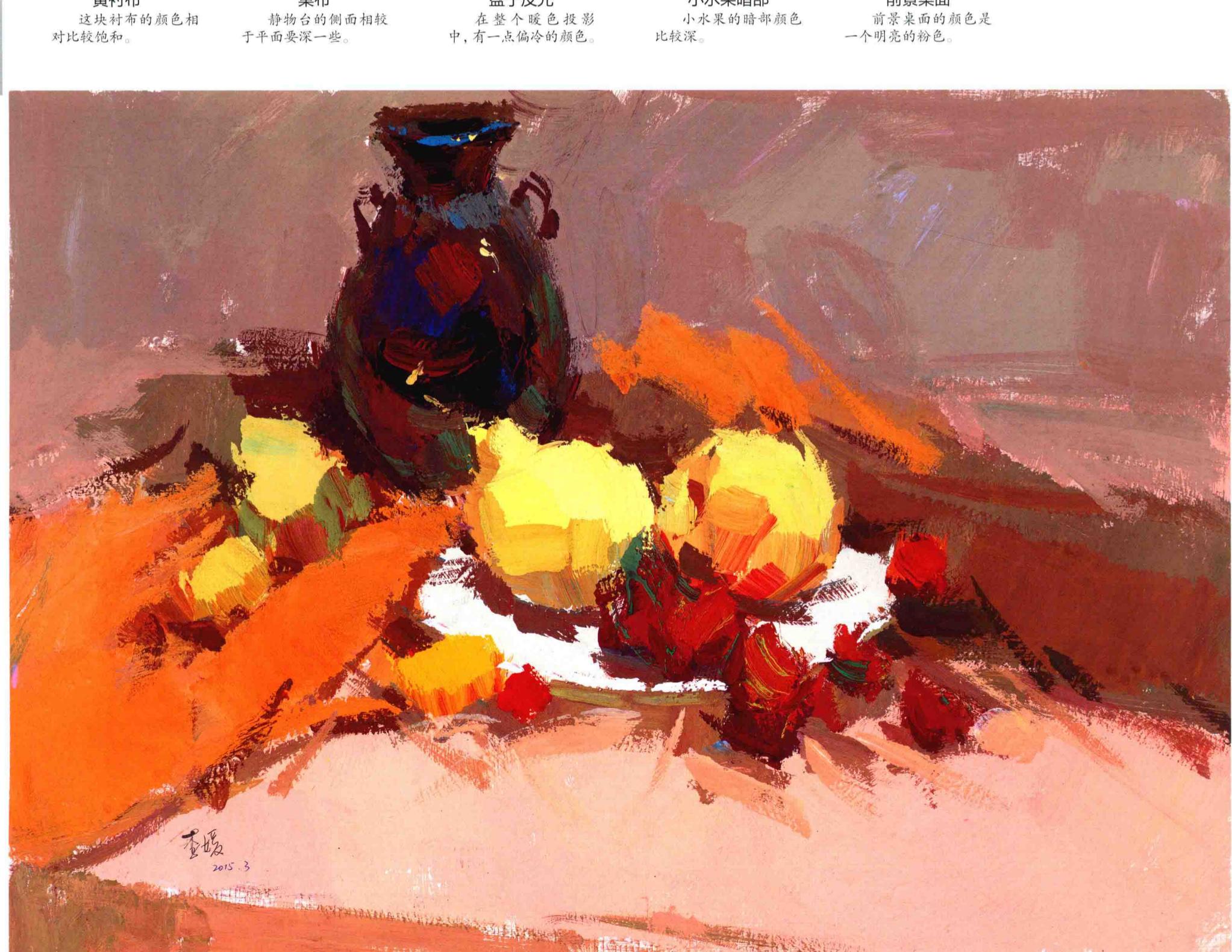

1 色块设计

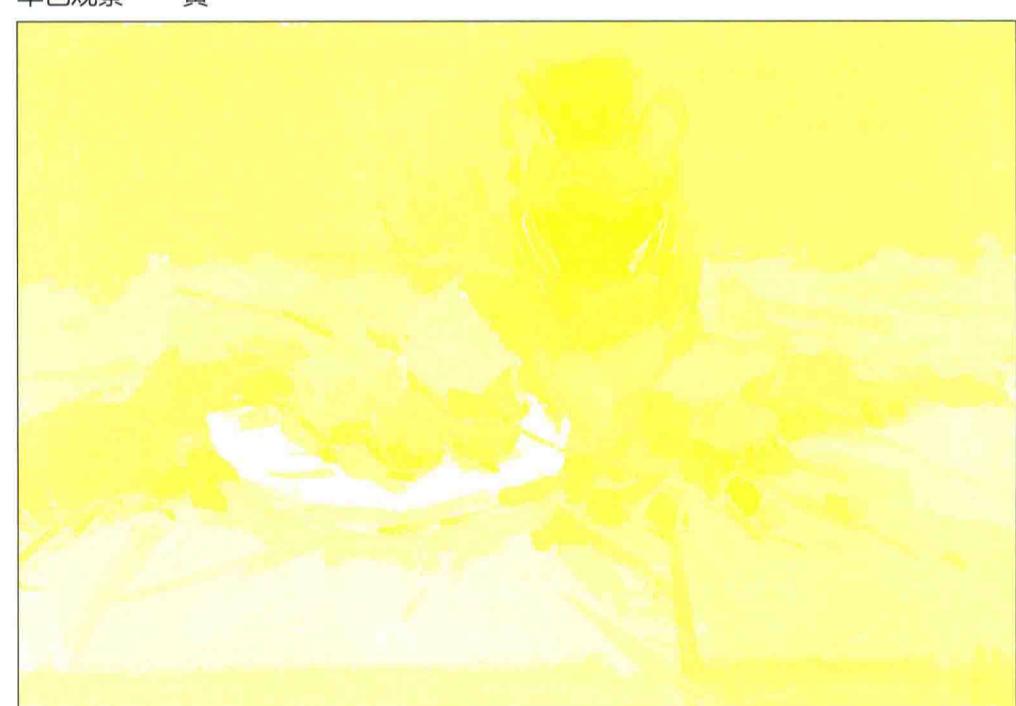
2 色彩成分分析

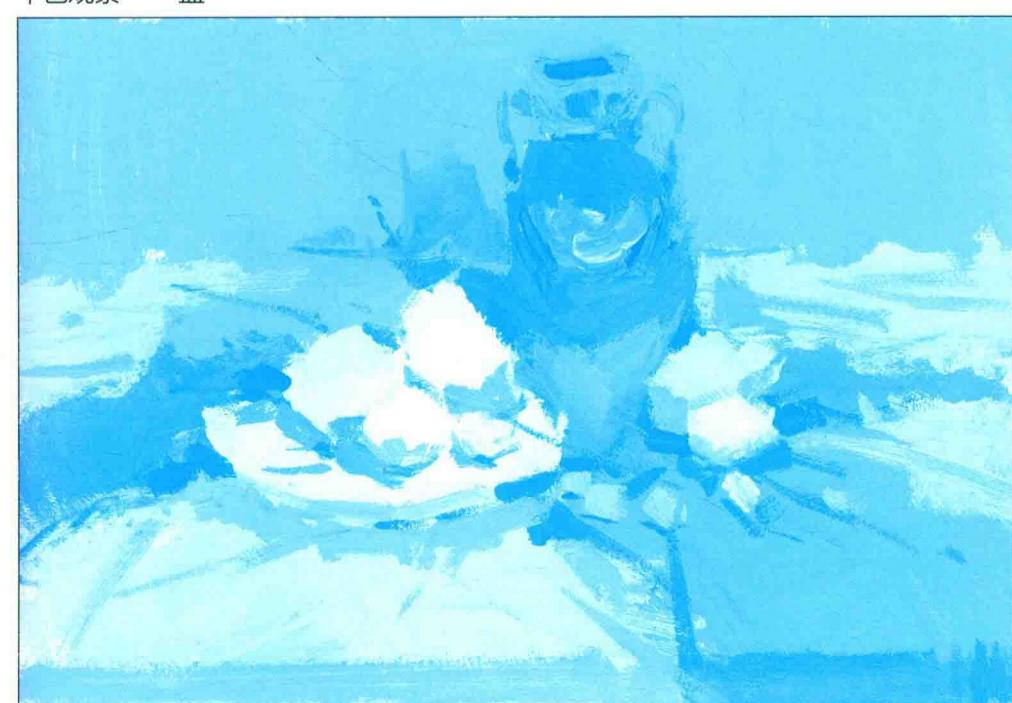
单色观察——红

单色观察——黄

单色观察——蓝

单色观察——黑

