

敲门砖

全攻略

李家友·主编
冯磊·著

色彩教学

重庆出版集团 重庆出版社

冯磊

山东人，资深美术艺考培训专家，专注艺考培训十余年，教学经验十分丰富，掌握了一套行之有效的方法，铸造了一把取得高分的利器，为众多著名院校培养了大批学子。曾出版多本教学专著：2010年出版《美术高考闯关素描头像》，2013年出版《我爱画色彩——色彩静物3》，2014年出版《联考色彩——高分》、《色彩静物——组合画面的诀窍》以及多本合集图书。 qq交流学习群：114031715

图书在版编目（CIP）数据

色彩教学/冯磊著.—重庆：重庆出版社，2015.6
（全攻略/李家友主编）
ISBN 978-7-229-10004-9

I. ①色… II. ①冯… 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123957号

全攻略——色彩教学
QUANGONGLüE——SECAI JIAOXUE
李家友 主编 冯磊 著

本书策划：李家友 邹 颀 郑文武 李鑫哲
责任编辑：郑文武 张 跃
封面设计：谭 红
责任校对：李小君

重庆出版集团 出版
重庆出版社

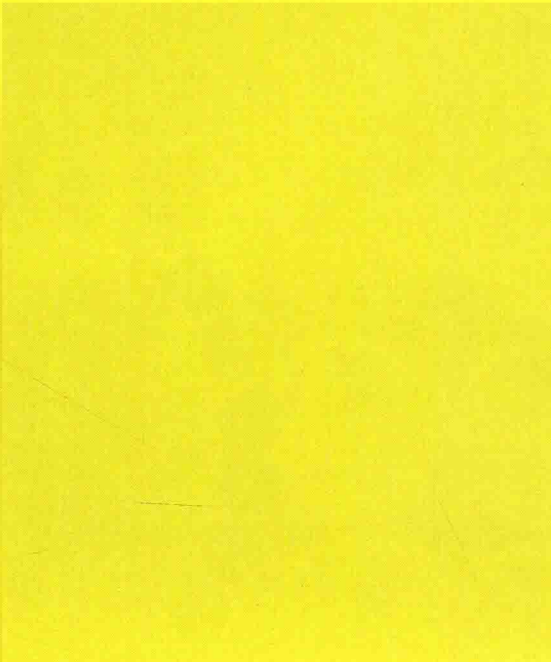
重庆市南岸区南滨路162号1幢 邮政编码：400061 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话：023-61520646
全国新华书店经销

开本：889mm×1194mm 1/8 印张：5
2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷
ISBN 978-7-229-10004-9
定价：29.00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

CONTENTS

CHAPTER 1 色彩基础知识

A. 色彩基本理论	02
B. 颜色的分类	02
C. 色彩的性能	03
D. 颜料的摆放	03
E. 物体色彩	03

CHAPTER 2 单体塑造

A. 蔬果类	04
B. 花卉类	08
C. 食物生鲜类	10
D. 器皿	12
E. 不锈钢类	13
F. 饮品	14
G. 酒瓶	15

CHAPTER 3 构图意识培养

A. 构图原则	16
B. 构图中的点、线、面	18
C. 构图中的黑、白、灰	20
D. 构图类型	24
E. 物体与画面空间	26

CHAPTER 4 色调意识培养

A. 色调的概念	28
B. 色调的构建原则	30
C. 色彩对比与调和	31
D. 小色稿训练	32

CHAPTER 5 范画欣赏

CONTENTS

CHAPTER 1 色彩基础知识

A. 色彩基本理论	02
B. 颜色的分类	02
C. 色彩的性能	03
D. 颜料的摆放	03
E. 物体色彩	03

CHAPTER 2 单体塑造

A. 蔬果类	04
B. 花卉类	08
C. 食物生鲜类	10
D. 器皿	12
E. 不锈钢类	13
F. 饮品	14
G. 酒瓶	15

CHAPTER 3 构图意识培养

A. 构图原则	16
B. 构图中的点、线、面	18
C. 构图中的黑、白、灰	20
D. 构图类型	24
E. 物体与画面空间	26

CHAPTER 4 色调意识培养

A. 色调的概念	28
B. 色调的构建原则	30
C. 色彩对比与调和	31
D. 小色稿训练	32

CHAPTER 5 范画欣赏

A. 色彩基本理论

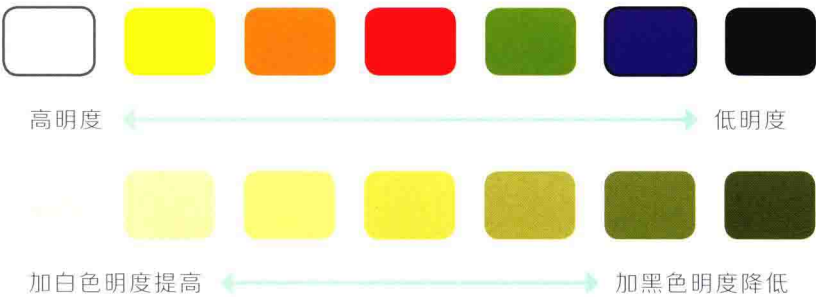
色彩三要素

从色彩的要素上分类，任何一种色彩都有自己的明度、纯度、色相的特性，它们通常被称为色彩的三要素或者三属性。色彩三要素可以被视觉感知，同时也是识别色彩差异的准则。

【色相】色相是指色彩的相貌，是不同波长的光给人的色彩感受。色相是区分色彩彼此特征的主要依据。红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等都代表一个相对应的色彩名称。

【明度】明度是指色彩的明暗程度，也称深浅度或者亮度，是指色彩本身由于受光程度不同产生的明暗变化。色彩中，明度最强的是白色，黄色次之；最弱的是黑色、蓝色次之。任何颜色中调入白色，必会提高混合色的明度，调入越多越明亮，调入黑色则情况相反。

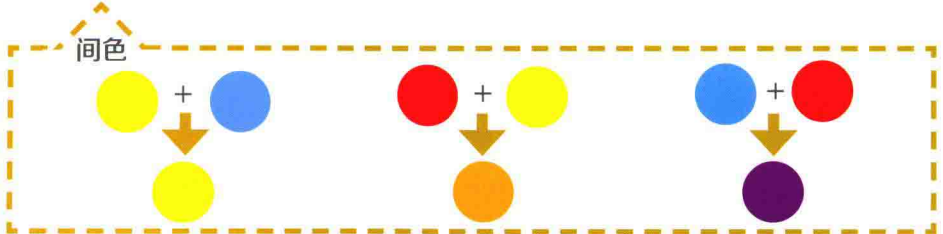
【纯度】纯度是指色彩的鲜油程度，即纯净度，也称饱和度、含灰度等。它是由色彩中含灰量的多寡决定的。颜料中三原色的纯度最高。任何一种色彩与黑、白、灰或其他色彩相混都会降低纯度，混入的成分越多，纯度降低得越多。

B. 颜色的分类

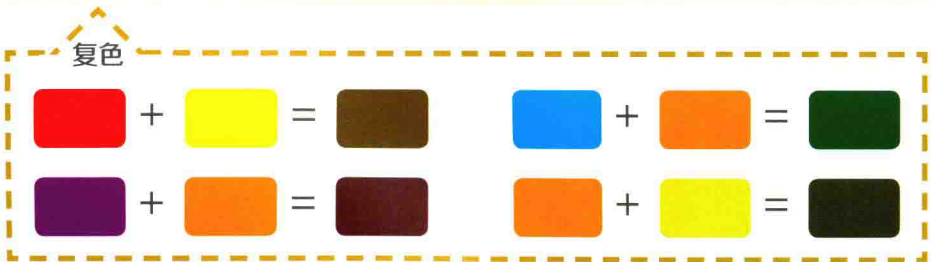
原色是指其他任何颜色都调和不出来的色彩，但原色以不同比例混合却可以调出任何色彩。原色包括红、黄、蓝三色，它们是构成各种色彩关系最基本的色彩。

间色又称二次色，指三原色中任意两种颜色调配而产生的颜色，其中红黄蓝各占一半时互相调配得的橙、绿、紫三色叫三间色。

复色是原色与间色、间色与间色相调而产生的颜色。它经历了多次相加、调配的过程，因此又称为再间色或三次色。复色中必然包含了所有的原色成分，只是各原色间的比例不同，从而形成了不同色彩倾向的灰色调。

NO.1 色彩的认识

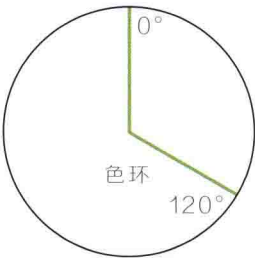
人们凭借光，才能看见物体的形状、色彩，从而获得对客观世界的认识。如果在没有光线的暗室中，任何色彩都无法辨认，没有光便没有色彩感觉。然而，光并不等于色彩。色彩是光的一种特性，是光作用于人眼引起的人对色的感觉。正如伊顿在《色彩艺术》一书中写到：“色是光之子，光是色之母。”因此光是产生色的原因，色是光被感觉的结果。

NO.2 色环

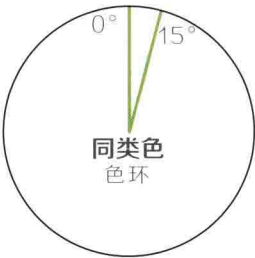
色环实质上就是在彩色光谱中按照红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的光谱顺序排列，将开头的红色连接到末端的紫色拼成环形的色带。在色环上我们能清楚地确定出颜色的位置和它们之间的相互关系。因此色环是我们认识颜色、分析颜色、使用颜色必不可少的依据。

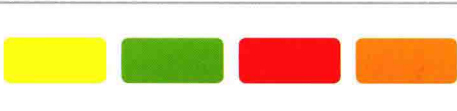
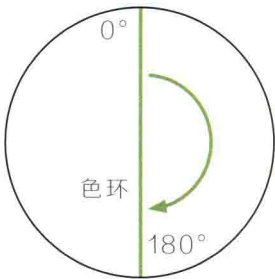
对比色是在色相环中相距120°以上的色彩。对比色之间基本不具备共同的色素，其色相区分明显。

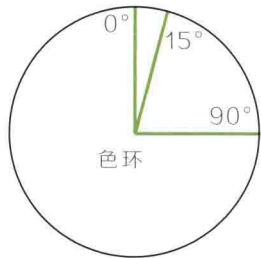
同类色是在色相环中相距15°以内的色彩。同类色之间分别调入了微量的其他颜色，既雷同又有微妙的区别。

互补色是在色相环中相距180°的色彩，位于色环直径的两端。互补色是对比关系最强烈的对比色。

邻近色是在色相环中相距15°~90°的色彩。邻近色之间有共同少量的色素，是较近的标准色的组合关系。

C. 色彩的性能

色彩从性能上可分为暖色和冷色。人们之所以把某些色彩称为“冷”的或“暖”的，是因为与温度领域中的感觉联系起来的缘故。在各种色彩中，红、橙、黄等颜色易使人联想到阳光、烈火等，从而产生暖的感觉，故被称为“暖色”；青、蓝、紫等颜色易使人联想到黑夜、冬季等，从而产生冷的感觉，故被称为“冷色”。冷暖不是绝对的，色彩之间只有经过相互比较才能有冷色、暖色的区别。

物体亮部色彩的冷暖，除固有色的因素外，主要是光源色起关键作用。光源色暖，亮部色彩则暖；光源色冷，亮部色彩则冷。暗部色彩的冷暖受固有色与环境色两个因素的影响，但不等于固有色与环境色的等量相加。就整体而言，亮部冷则暗部倾向暖；反之，亮部暖则暗部倾向冷。

D. 颜料的摆放

在摆放颜料时，一般要注意依色彩的冷暖进行排列，即从冷色到暖色依次排列，切忌冷暖混放。水粉颜料在色彩上主要可分为黄色类、红色类、褐色类、绿色类、蓝色类、黑色类和白色类。

		灰色		白色			
天蓝	湖蓝	粉绿	淡绿	淡黄	柠檬黄	肉色	朱红
钴蓝	群青	草绿	中绿	土黄	中黄	桔红	大红
孔雀蓝	群青	翠绿	深绿	金黄	桔黄	土红	深红
黑色	紫罗兰	深紫	深紫	黄灰色	赭石	褐色	玫瑰红
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

浅色
↓
深色

1 2 蓝色系
3 4 绿色系
5 6 黄色系
7 8 红色系

1 2 — 3 4 5 6 — 7 8
冷色—中性色—暖色

E. 物体色彩

●光源色

光源色即光源的色彩，光源是产生色彩氛围的重要条件，一般分为室内光、室外光和人造光。不同颜色的光源会发出不同的光色，照射到物体的受光面时，物体的色相会产生变化。物体受光部分受光源色的影响很大，特别是表面光滑的物体。

●固有色

在正常的光线照射下（自然光），物体所呈现的色彩是物体本身所固有的色彩，被称为固有色。物体固有色不会随光线的改变而改变。

●环境色

由于光的反射作用，使物体受到环境色彩的影响而改变色相，这种色彩称为环境色。环境色虽然没有光源色那么强烈，却会引起复杂的色彩变化，尤其是物体暗部的色彩变化较为明显。环境色的浓烈程度受光线、对象的材质以及周边环境三因素的影响。

1. 高光：明度较亮的光源色

2. 亮面：固有色+光源色

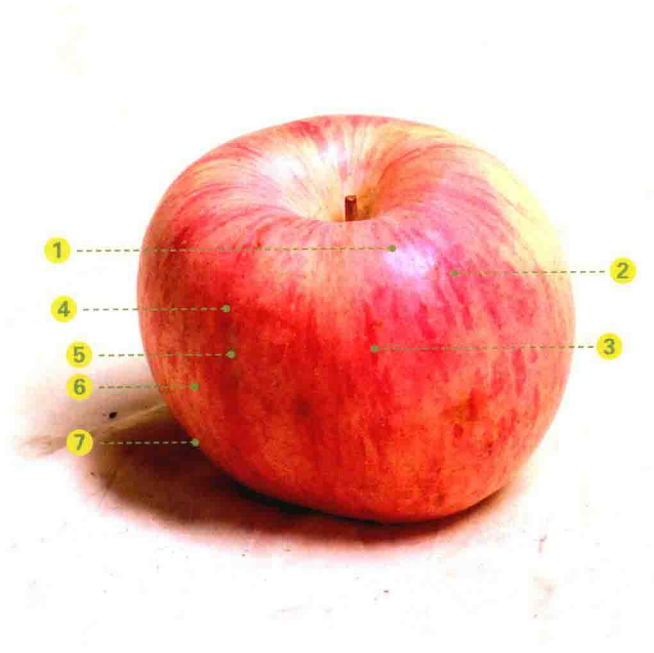
3. 灰面：光源色+固有色+环境色

4. 明暗交界线：低明度和低纯度的固有色

5. 暗面：固有色+环境色+暗色，明度和纯度低于反光

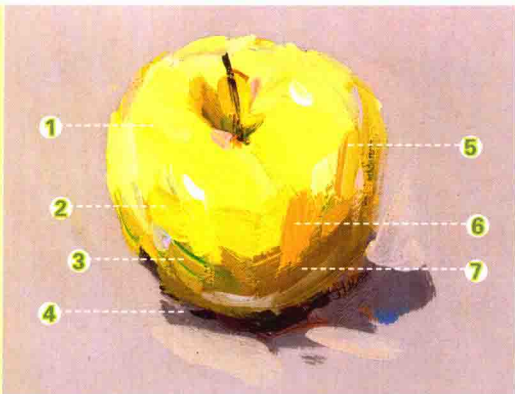
6. 反光：固有色+环境色+暗色，更多地受到环境色的影响

7. 投影：投影面的固有色+投影面所受反光，明度与纯度很低

01 苹果

塑造时为了避免将苹果画“平”，首先要在水分的把握上做到暗部略湿，而灰部和亮部略干；其次在用笔上多使用一些摆的笔触，特别是在画苹果的灰部和亮部，这样较容易体现它的色块，使苹果具有较强的体积感。

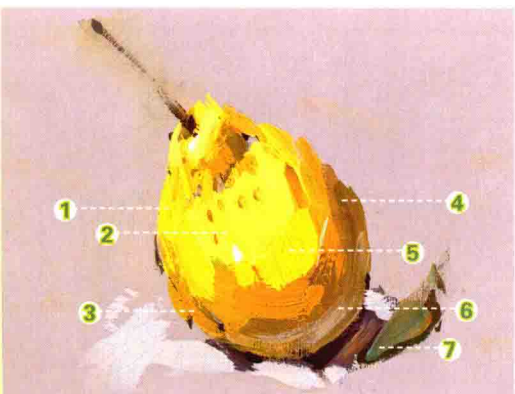
- 1:** 柠檬黄50%+钛白38%+芽黄10%+灰豆绿2%
2: 柠檬黄75%+钛白20%+草绿5%
3: 淡黄70%+灰豆绿20%+土黄5%+钛白5%
4: 灰色90%+普兰2%+桔红8%

- 5:** 灰豆绿50%+芽黄35%+钛白10%+桔黄5%
6: 桔红80%+灰豆绿10%+芽黄10%
7: 赭石60%+中黄15%+豆沙红15%+月灰10%

02 梨子

梨的表皮相对苹果来说比较粗糙，高光不像苹果那么明显，反光也较弱，可用较干枯的笔触去表现其高光及其边缘色。梨的用色纯度也较苹果低些，调色时略带一些粉。因为颜色变化比较含蓄，用“干画法”更容易表现梨的质感。

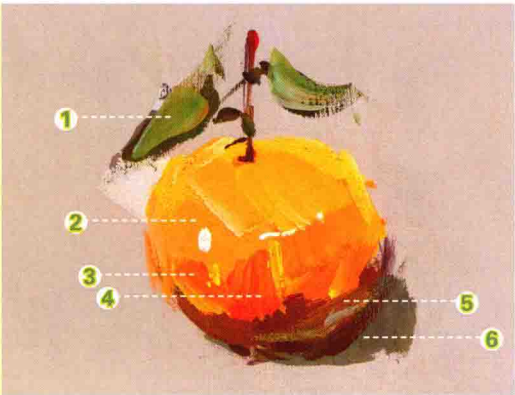
- 1:** 柠檬黄60%+钛白10%+淡黄30%
2: 柠檬黄55%+钛白25%+芽黄15%+芽黄灰5%
3: 淡黄25%+中黄70%+淡青灰5%
4: 赭石35%+豆沙红40%+土黄23%+淡青灰2%

- 5:** 柠檬黄65%+芽黄15%+黄绿15%+钛白5%
6: 赭石45%+土黄50%+青竹蓝5%
7: 灰豆绿80%+橄榄绿15%+桔黄5%

03 桔子

桔子的颜色较单纯，表皮有颗粒，显得其表面较粗糙，但是其高光却比较明显，反光受环境色的影响也强。在调和橘子的色彩时，我们应多注意同类色及邻近色之间的变化。画橘子的果蒂时要换用笔触较小的笔，以“点”画法表现。

1: 灰豆绿80%+橄榄绿15%+桔黄5%

2: 桔黄80%+20%

3: 桔黄90%+黄绿10%

4: 桔黄95%+中黄5%

5: 土红60%+豆沙红15%+青竹蓝3%+淡黄22%

6: 淡青灰90%+桔黄10%

水果组合

香蕉一般呈黄绿色，质地较粗糙，没有明显的高光与反光。在刻画单个的香蕉时，亮部可适当画得干一些，水分控制要适当。在塑造时可将香蕉理解成棱柱体，表现时应注意其本身的弯曲度，对于“棱”的表现要干脆、利落。

西瓜一般为对半切开或切成几瓣，由于受光影响，西瓜受光面和背光面色彩既鲜嫩又透明。瓜瓤颜色较纯，一般为鲜红色，在描绘时应保持用色的纯度，调色时种类不宜多。瓜皮切面颜色是渐变的，主要为白中略带黄绿色。

葡萄质感光滑，颜色对比强、纯度高，反光明显，看上去比较透亮。为了表现葡萄鲜嫩多汁的特点，高光的水分可以多一些，用笔也需要干脆。表现葡萄要有整体概念，即把整串葡萄看成是一个整体的色块，把握葡萄大的明暗转折。

04 番茄

番茄的表面较为光滑，要表现出较强的反光、环境色、高光，才能体现出透明、新鲜的质感。西红柿形似球体，果蒂一侧有半球状隆起，高光一般位于其上。西红柿是多汁的蔬菜，在表现时用色要饱和一些。

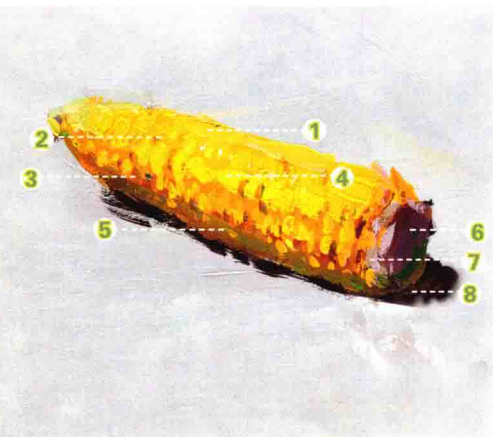

- 1: 橄榄绿80%+翠绿10%+草绿10%
- 2: 桔红70%+朱红5%+中黄20%+钛白5%
- 3: 桔红45%+朱红15%+中黄5%+钛白35%
- 4: 熟褐50%+深红45%+青竹蓝5%
- 5: 灰豆绿50%+芽黄35%+钛白10%+桔黄5%
- 6: 桔红80%+灰豆绿10%+芽黄10%
- 7: 赭石60%+中黄15%+豆沙红15%+月灰10%

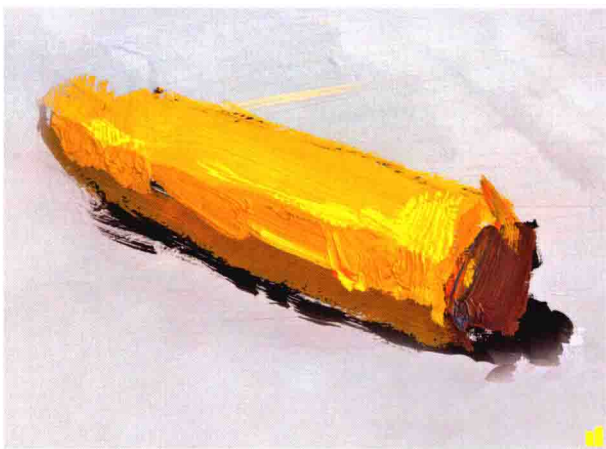
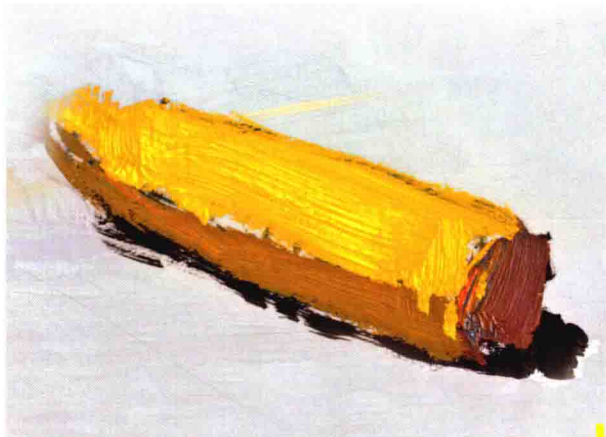

05 玉米

玉米形似圆锥体，尖端有玉米须，圆端为长有叶片的玉米蒂。玉米须呈深棕色，一般先用大色铺出色彩关系，然后用小笔选择性地勾出一些玉米须。画玉米粒时千万不要一粒粒地画，只要在第一层上色时，确定好黑白灰大关系，再调出较明亮的亮部色彩错落地点上即可。

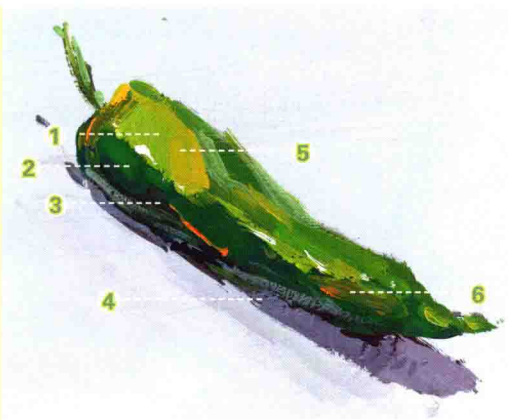

- 1: 黄绿40%+淡黄25%+钛白10%+米驼25%
- 2: 中黄60%+淡黄25%+钛白15%
- 3: 赭石45%+桔黄20%+淡黄15%+豆沙红20%
- 4: 柠檬黄20%+黄绿10%+淡黄40%+芽黄10%+钛白20%
- 5: 赭石20%+豆沙红50%+淡黄20%+淡绿10%
- 6: 土红45%+豆沙红45%+青莲8%+深绿2%
- 7: 灰色80%+米驼20%
- 8: 群青40%+深红30%+柠檬黄30%

06 青椒

青椒表皮光滑，高光较强烈，点的时候要注意利索、果断干脆。青椒色彩单纯而鲜亮，颜色间的调子应多采用同类色及邻近色，注意其色彩间的明度区别，再画出亮部。青椒类似一个拉长的略有弯曲的圆锥体，蒂把则为细小的圆柱体。

1: 中绿50%+浅绿10%+淡黄5%+钛白35%

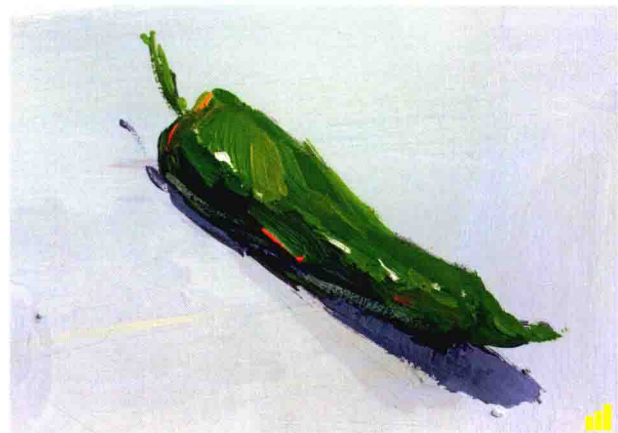
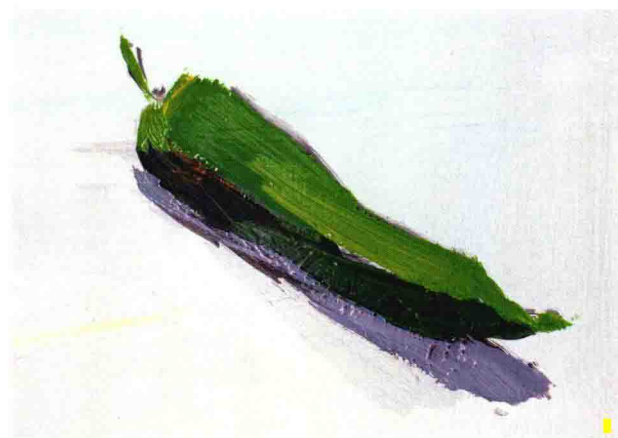
2: 翠绿70%+浅绿30%

3: 熟褐70%+普兰10%+深绿20%

4: 深灰80%+群青10%+深红10%

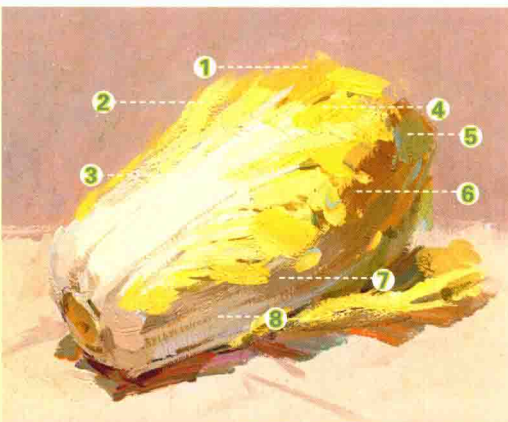
5: 浅绿40%+淡黄30%+中绿20%+钛白10%

6: 翠绿90%+桔黄10%

07 白菜

我们可把大白菜看成一头宽、一头窄的圆柱体。梗的部分呈白色，较厚、较平滑，像树根一样分叉、伸展到叶的部分。叶的部分较薄，边缘向一头翘起，整个结构向里包裹。由于叶的部分细碎结构太多，不用把它们全部照实画下来，画叶时要用较小的笔触灵活处理。

1: 土黄30%+淡黄30%+芽黄15%+钛白25%

2: 黄绿35%+芽黄15%+柠檬黄5%+钛白45%

3: 芽黄30%+钛白70%

4: 淡黄40%+黄绿5%+芽黄20%+钛白35%

5: 灰豆绿70%+桔黄5%+浅蟹灰2%+芽黄灰23%

6: 土黄35%+豆沙红65%

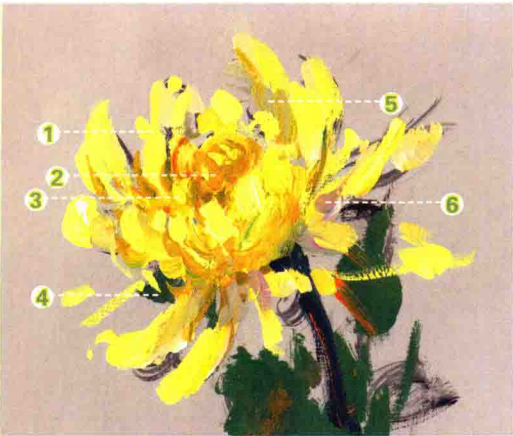
7: 灰色30%+月灰50%+青竹蓝20%

8: 月灰30%+米驼40%+青竹蓝10%+钛白20%

01 菊花

塑造时为了避免将菊花画“平”，首先要在水分的把握上做到暗部略湿，而灰部和亮部略干；其次在用笔上多使用小笔触，这是因为其形态所决定的，这样较容易体现它的色块，使菊花更具有体积感。

1: 柠檬黄40%+钛白30%+芽黄30%

2: 淡黄75%+中黄20%+灰豆绿5%

3: 草绿30%+淡黄5%+芽黄20%+钛白45%

4: 墨绿10%+翠绿80%+桔黄10%

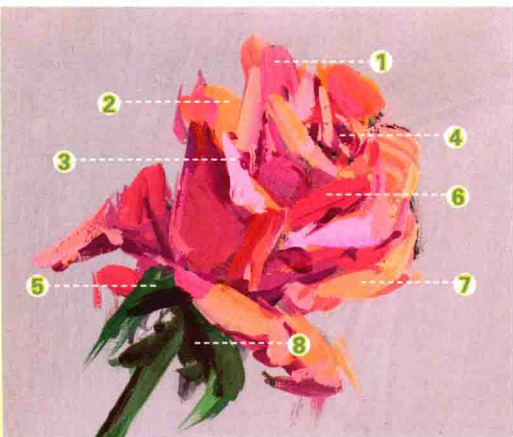
5: 灰豆绿50%+米驼30%+钛白15%+淡黄5%

6: 豆沙红17%+月灰80%+群青3%

02 玫瑰

玫瑰花瓣呈片状卷曲重叠，所以亮面、灰面、暗面都不可能用大笔完成，只有用小笔根据花朵的转折关系慢慢铺出一片花瓣。并用小笔勾出玫瑰花的花枝，进一步明确花朵和叶子的结构，最后对玫瑰花的暗部进行加深，亮部提亮，突出玫瑰花的立体感。

1: 深红35%+群青5%+钛白60%

2: 桔红28%+朱红10%+深红2%+钛白60%

3: 深红10%+钛白90%

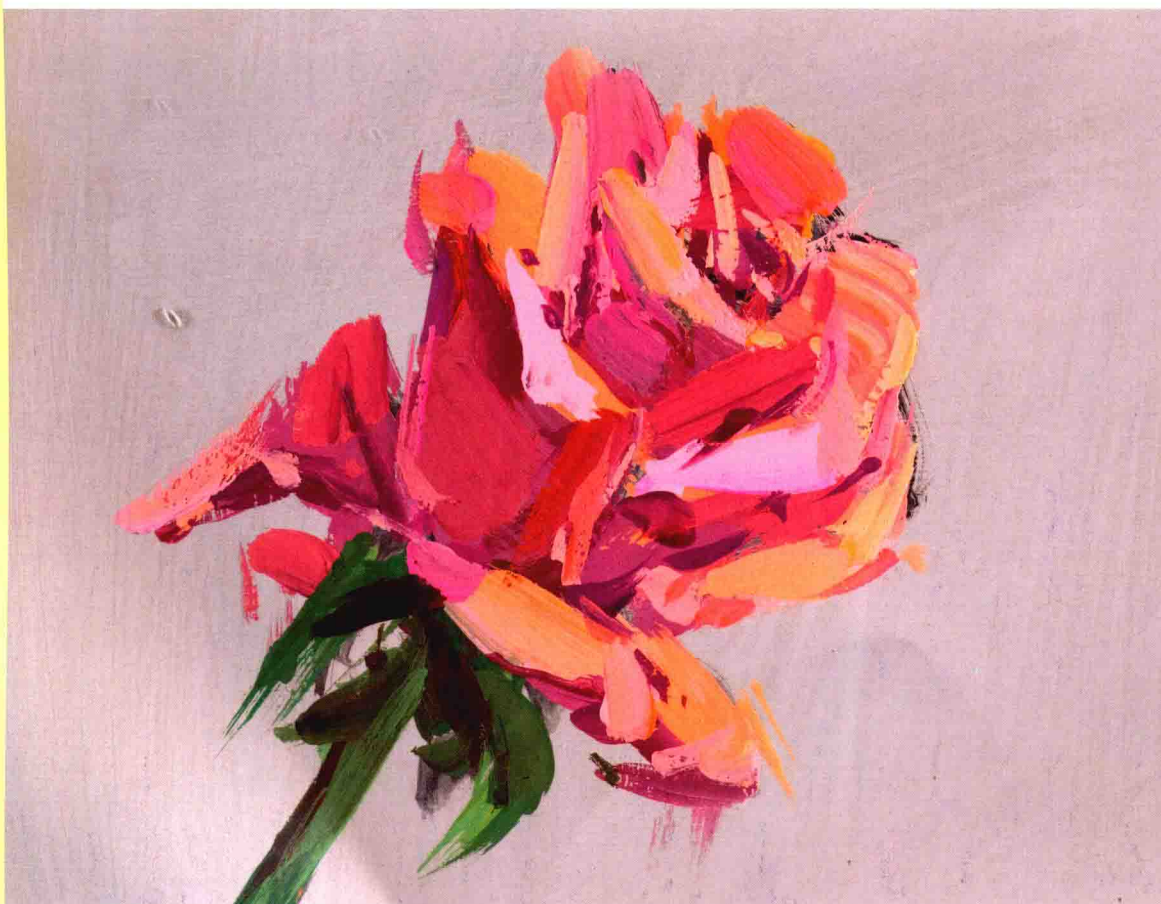
4: 深红90%+玫瑰红10%

5: 翠绿70%+中绿30%

6: 深红55%+桔红15%+钛白30%

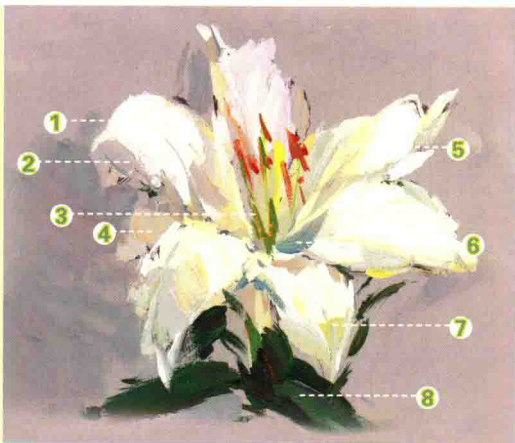
7: 肉色50%+桔黄20%+钛白30%

8: 熟褐90%+橄榄绿10%

03 百合

百合花花朵分为六个花瓣，外三内三，呈喇叭状，花蕊有六雄蕊一雌蕊，雌蕊较长。百合花瓣较大，每片花瓣都有着起伏转折，在光线下形成明显的明暗面区分，可以用中号笔根据花朵的光影关系和形体转折进行画面的刻画。

1: 钛白70%+灰色15%+青竹蓝5%

2: 灰色30+钛白55%+桔红5%+浅蟹灰10%

3: 翠绿50%+草绿35%+桔黄15%

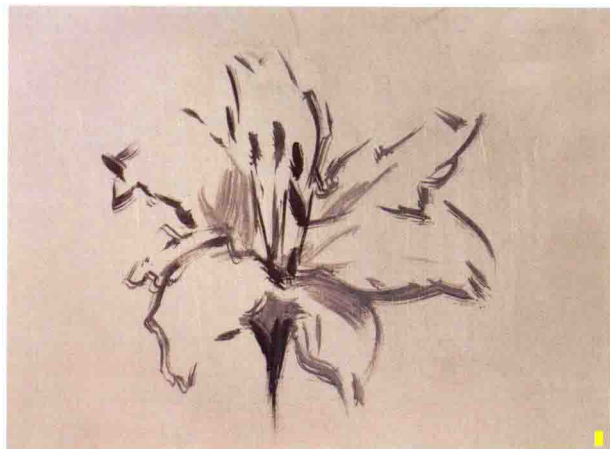
4: 灰色20%+钛白65%+青竹蓝5%+桔黄10%

5: 芽黄60%+柠檬黄15%+钛白25%

6: 浅蟹灰80%+灰色10%+钛白10%

7: 米驼85%+淡绿15%

8: 翠绿70%+青竹蓝20%+钛白10%

花卉组合

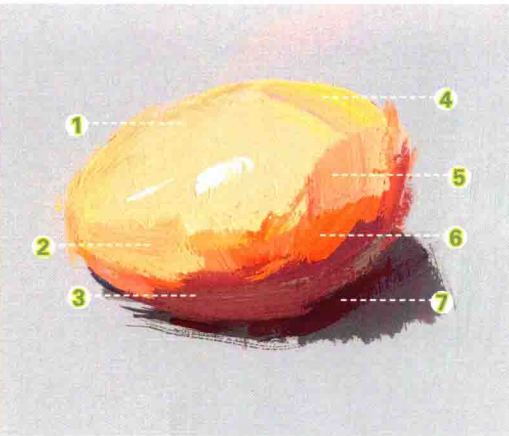
这盆花卉花瓣和叶子细碎繁多，所以在用笔上应选取号数较小的笔，用摆的方式快速铺出大色调，同时根据花朵和叶子的光影关系和形体转折进行画面的刻画。

画中的浅色衬布主要是为了突出主体物，同时也要表现出衬布的质感和前后关系。同时梨的表皮相对苹果来说比较粗糙，高光不像苹果那么明显，反光也较弱，可用较干枯的笔触去表现其高光及其边缘色。

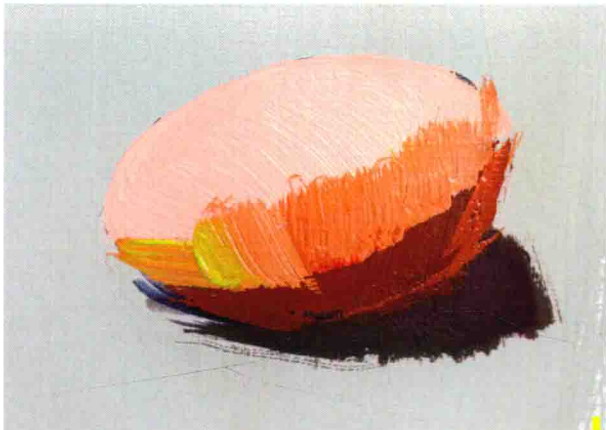
01鸡蛋

鸡蛋为一端稍尖的椭球形，通常用“旋”的笔法塑造鸡蛋的亮面，以表现其球体特征。鸡蛋形体简单，明暗变化可以参考球体的明暗表现。蛋壳的质感并不是非常光滑，在光线照射下常呈现亚光效果。

- 1:** 肉色50%+芽黄20%+钛白30%
- 2:** 肉色60%+米驼30%+钛白10%
- 3:** 豆沙红65%+赭石20%+青竹蓝15%
- 4:** 米驼50%+肉色30%+黄绿20%

- 5:** 豆沙红55%+深黄20%+芽黄10%+钛白15%
- 6:** 桔黄70%+淡黄30%
- 7:** 土红90%+熟褐5%+深黄5%

02面包

面包片质地较粗糙，表皮上没有油光，可用干厚的枯笔来表现。面包片受环境的影响较小，暗部和反光的颜色变化也都较微妙。可以用很扁的长方体来概括面包片，接着再对面包片的细节进行刻画，这样可以更好地掌握其形体的结构。

- 1:** 芽黄70%+青竹蓝10%+钛白20%
- 2:** 芽黄50%+桔黄10%+钛白40%
- 3:** 赭石75%+桔黄25%

- 4:** 桔黄60%+青竹蓝20%+钛白20%
- 5:** 翠绿70%+中绿30%
- 6:** 深红55%+桔红15%+钛白30%

03/肉

（（画法提示））

肉从外观上可以归纳为一个不规则的长方体，可分为皮、肥肉、瘦肉三部分。肥肉色泽鲜亮，瘦肉是肌肉组织，随其骨骼与结构变化，因此形状不一。

在表现瘦肉时，其明度和纯度都要高一些，要鲜明且沉稳；肥肉的纯度要低一些。刻画时可以分块面画出肥瘦肉部分，然后用较干的笔叠压出肥肉和瘦肉之间的过渡。猪皮较粗糙，质地比较紧致，且有一定厚度。厚度面有一定通透性，颜色较肥肉部分要深一些。

04/鱼

一般来说，鱼肚较白，鱼头、鱼鳍、鱼背、鱼尾的颜色较深一些。鱼身上覆有银白色鱼鳞，光照下易产生较弱的零碎反光。鱼肚颜色浅且比较光滑，受环境色影响较强。

画鱼身时要用笔触塑造出鱼的质感和体积感，面与面之间的转折要表现得平滑一些，以体现鱼身光滑、浑圆的质感。鱼头应着重刻画，鱼鳃和鱼嘴周边的颜色中可加入一些朱红，以显示鱼的新鲜感。

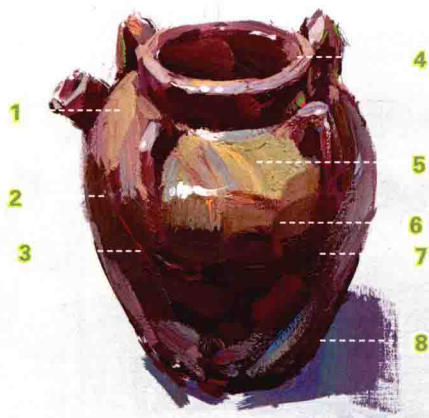
（（画法提示））

用干扫的方式迅速画出鱼尾和鱼鳍，不要刻意追求细节形状，松动自然就好。点出鱼眼，用小笔塑造鱼头。

在亮部用较干的笔蘸白粉色在鱼身扫出闪闪的鳞片反光，再点出鱼眼、鱼嘴和鱼鳃处的高光。

01 瓷瓶

这个瓷瓶是釉瓷，和上釉的陶器一样，表面非常光滑。瓷瓶表面较为光亮，极易受到环境的影响，其他物品上的形状很容易反映到瓷瓶上，如果一律照收，把眼睛看到的都画上去，那么瓷瓶本身就会显得支离破碎。因此必须加以取舍，选出主要的，既能体现环境色，又不破坏瓷器本身形状的色块。

1: 土黄45%+月灰30%+兰莲25%

2: 熟褐50%+土黄20%+橄榄绿10%+豆沙红20%

3: 熟褐85%+翠绿15%

4: 熟褐85%+深红10%+群青5%

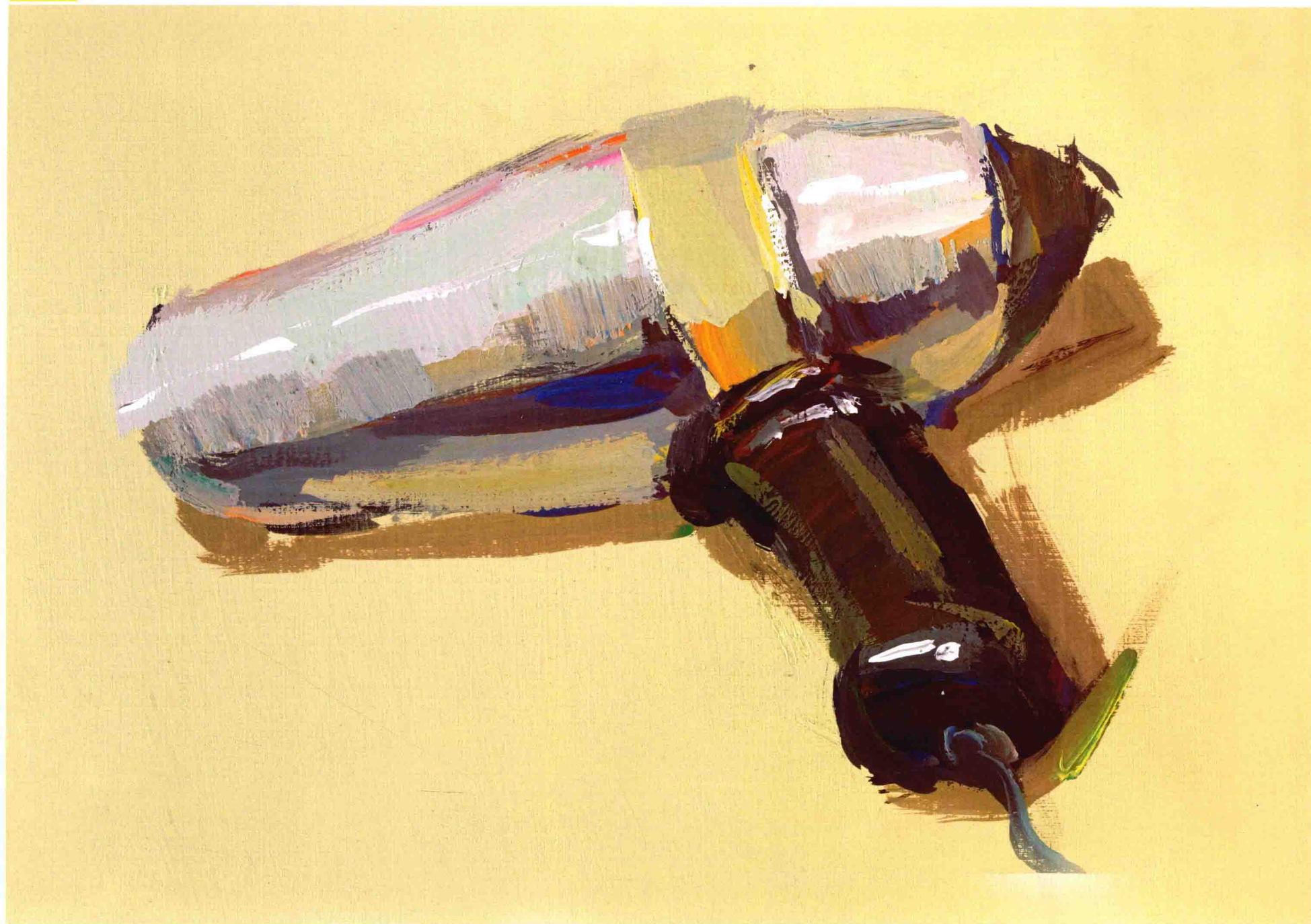
5: 灰豆绿60%+米驼30%+深黄10%

6: 赭石85%+橄榄绿15%

7: 淡青灰30+青莲25%+月灰45%

8: 青莲85%+浅蟹灰10%+粉绿5%

01 牛奶

牛奶盒为纸质，表面平滑，没有明显高光，在表现纸盒质感时要多留心纸盒厚度的刻画。

牛奶盒上的文字和图案的刻画要服从牛奶盒的结构和明暗关系，近处受光的文字和图案可以刻画得鲜亮、清晰一些，而远处的、暗面中的图文纯度和明度要相对弱一些、模糊一些。

1: 灰色45%+钛白50%+朱红5%

2: 群青15%+天蓝35%+钛白50%

3: 天蓝30%+群青10%+钛白60%

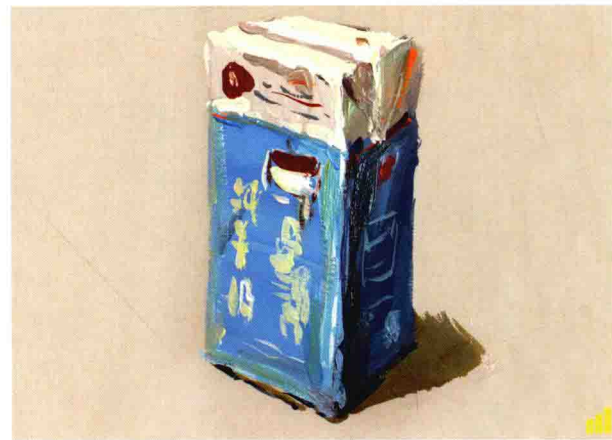
4: 钛白75%+月灰15%+浅蟹灰10%

5: 灰色62%+粉绿3%+桔黄5%+钛白30%

6: 赭石85%+橄榄绿15%

7: 浅蟹灰95%+普兰5%

8: 灰色90%+桔黄10%

02 可乐

用单色勾勒出易拉罐的外形轮廓，并表现出大致的明暗关系，将易拉罐瓶身和顶部分为两部分来铺设底色，同时将投影的色块也铺设出来，并区分出一定的色彩层次。用大笔从明暗交界线处画起，用笔要肯定、大胆。易拉罐的文字部分要跟随形体变化，切忌不可用同一颜色来表现文字。

