

美术高考 "3+2" 丛书

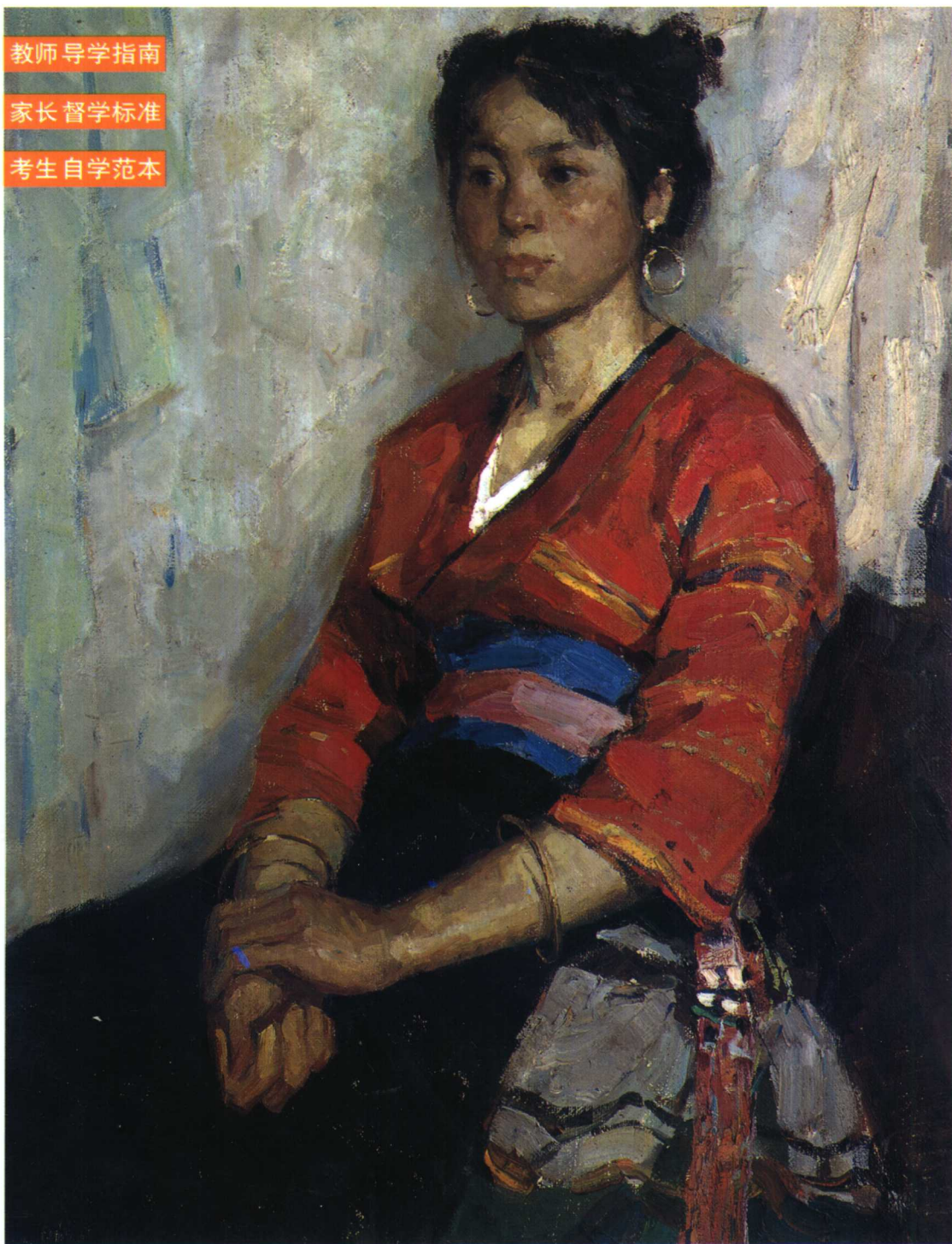
中国美术学院考前辅导教师推荐

最新版

教师导学指南

家长督学标准

考生自学范本



SE
CAI
JIAO
CHENG

中国美术学院出版社

色彩教程

美术高考“3 + 2”丛书

色彩教程

陈宁方玲 著

中国美术学院出版社

责任编辑：毛 羽
装帧设计：习 习
责任校对：王口禾
责任监制：葛炜光

图书在版编目 (C I P)数据

色彩教程 / 陈宁主编. — 杭州：中国美术学院出版社，
2001.9

(美术高考“3+2”丛书)

ISBN 7-81019-963-3

I. 必... II. 陈... III. 色彩学—高等学校—入学
考试—教学参考资料 IV. J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第041895号

色 彩 教 程

陈宁 方玲 著

中国美术学院出版社出版

(中国·杭州南山路 218 号 / 邮政编码 310002)

全国新华书店经销

浙江广育报业印务有限公司印刷

开本：787 × 1092 mm 1/16

印张：5

字数：110 千

2001 年 10 月第 1 版

2001 年 10 月第 1 次印刷

印数：00001 — 10000

ISBN 7-81019-963-3/J.900

定价：22.00 元



陈 宁 1977年高中毕业考入安徽黄梅戏学校舞台美术专业；1983年考入中国美术学院油画系油画专业；1987年获学士学位留校任教迄今；1993年毕业于中国美术学院油画研究生班。现为中国美术家协会会员、中国油画学会团体会员、中国美术学院副教授，作品多次在全国获奖并被中国美术馆收藏。编著有《油画静物》、《油画肖像》及《水粉教学对话》、《素描人物教学对话》（部分）。

出版前言

进入二十一世纪,随着全国艺术院校招生考试制度改革举措的推行与实施,在入学考试中普遍强调基础,注重对考生综合素质和基本能力的考察,并逐渐取消了创作及设计科目的考试,素描、色彩、速写业已成为众多院校各专业统一考试的必考科目。

如何快捷提高素描、色彩、速写水平,以在美术高考中脱颖而出,立不败之地,是广大考生的迫切愿望。为了能给考生提供切实的帮助,以尽一份爱才、惜才之心,我们特从教学实践、高考实际出发,精心编辑了此套丛书。

丛书中所录作品均为能够在高考中获取高分的优秀作品,所作评点均以高考评分标准为依据,其中两本教程则是根据美术高考新体系的要求编写的,具有很强的针对性。可以说,本套丛书既可作为教师导学的指南,也可作为家长督学的标准,更是学生自学的范本。

本套丛书取名《美术高考“3+2”丛书》蕴存两种含义:第一,泛指丛书的构成,即3本“必考必练”+2本“教程”、3本“实战图录”+2本“教程”;第二,则是指美术高考的科目与行为:科目指素描、色彩、速写即丛书中“3”的含义;对美术高考行为我们更愿意把它理解为行为过程,即它是由互为因果关系的训练与实战两种行为所组成的一个动态的连续过程,丛书中“2”的含义即指“训练与实战”。“3+2”可以完整地理解为“三门高考科目的训练与实战”。

总之,本套丛书为考生提供了从训练直抵实战目标的途径与方法,并且是切实可行、大有裨益的途径与方法。这也正是我们编辑此套丛书的初衷与最终愿望。

在此,对本书提供作品的章晓明、焦小健、郑州、尚一心、阮悦来、赵茹、黄旭、陈道道、颜秉卿、黄珏、周宇宏、赵岩、蔡流峰、扬徽等一并致谢!

目 录

第一章 色彩概论	1
一、形成物体色彩关系变化的因素	2
1.固有色、光源色、环境色	2
2.色彩的冷暖变化	2
3.色彩的明暗强弱变化	2
二、色调	2
1.定色调	2
2.色调的统一	7
3.思考题和重点练习	8
三、整体地观察和表现	9
1.色彩“大关系”	11
2.寻找色彩	15
3.用色彩塑造形体及视觉中心的把握	17
4.思考题和重点练习	18
第二章 水粉技法的运用和表现	19
一、干画法与湿画法如何选用	19
二、如何运用色彩肌理	21
三、受光、逆光如何表现	23
四、作品赏析	25
思考题和重点练习	36
第三章 如何获取色彩应试的高分	37
一、如何避免水粉写生中的“脏”、“灰”、“花”、“火”	45
二、如何运用色彩的对比调和	55
三、人物写生	69
思考题和重点练习	74

第一章 色彩概论

色彩取决于人的视觉感受。光的运动和色光的反射是造成色彩现象的外界因素。绘画中的色彩涉及物理学、光学、生理学和心理学、美学等众多学科知识，同时又有它自身的客观规律和原理。绘画色彩富有极其完美的艺术表现力，是造型艺术重要的组成部分。绘画是一种艺术实践活动，长期的艺术实践和经验积累，加之敏锐的直觉观察力是绘画者的立足之本，而学习色彩的原理和掌握色彩规律将有助于指导我们的艺术实践。

写生是训练与掌握写生色彩变化规律及提高色彩造型能力的主要方式和手段。教学过程中应注重学生的个性特点，注意因材施教。课堂作业要由浅入深。在摆作业时应充分体现教学的要求和目的，力求生动。教师传授给学生的应是正确的观察方法，应启发、引导学生正确地观察色彩的变化。为此，必须使学生了解：单独的孤立的色彩是不存在的，色彩总是产生于色与色的相互作用之中的。色彩基础教学应注重的最本质的两点是（1）色调问题。（2）整体地观察和表现的问题。



一、形成物体色彩关系变化的因素

1. 固有色、光源色、环境色

固有色即正常光线下人们看到的物体占主导地位的色彩，如：白墙、绿草等。固有色在正常柔和的光线下强，微弱光线和强烈光线下弱，反光强的光滑物体固有色弱，如：金属、玻璃器皿等，而反光弱的粗糙物体固有色则强，如土陶罐等。一只正常光线下的陶罐固有色最强之处位于亮部的中间色调与明暗交界线之间。亮部受光源影响，暗部反映环境色。

光源色指灯光、自然光、火光等不同光源颜色照射在物体上而引起的色彩变化，光源色越强对物体固有色的影响也就愈越大，甚至可以完全改变固有色。

环境色即物体周围环境的色彩由于光的反射作用在物体上引起的色彩变化，这种变化在物体的暗部反映尤为明显。

2. 色彩的冷暖变化

一物体受冷光照射后其暗部相对偏暖，反之则相对偏冷，而这冷暖关系相互对立又相互依存是相比较而言的。一般来说物体亮部的色调冷暖是以光源色冷暖为转移的。物体中间部分通常是光源色、固有色、环境色三者反射的综合，高光处是光源色的反射。

3. 色彩的明暗强弱变化

在研究色彩关系时，要严格注意物体的素描关系，使色彩和形体更好地统一起来，使形体在塑造上更加完整。色彩的强弱变化有一定的规律，离视点近的色彩显得强烈，离视点远的色彩则弱，室外景物由于受空气尘埃的影响更为明显。越是远处的景越带有青灰色的味道。纯度相近的色彩配置在一起会相互减弱，纯度差异的放在一起则互相衬托。

二、色调

色调是指画面给人总的色彩感觉，也就是指大的色彩效果。这是绘画中色彩的总和。自然界，色调是色光的产儿。物象呈现的色调，反映了光源色的特点，不同的色光产生不同的色调，写生中色调不是主观臆造的，而是客观存在着的。莫奈的不同时间段的《卢昂大教堂》名画正显示出因光照的色相不同而产生不同的色调。如教堂的亮面，色调依阳光的变化而变化，暗面随天光色与环境色的变化而变化。色调的形成，与光的照射、环境色的互相映衬及空气的笼罩等因素有关。其中光源色影响最大，光源色冷暖明确者即色调服从光源色，光源色是暖的就形成暖调子，光源色是冷的就形成冷调子，光线强就形成亮调子，光线弱就形成暗调子，光源色倾向微弱或近于无色者（白光），物象本身的色相便成为色调的主宰。

那么，如何引导学生正确地把握和运用色调呢？其中应注意的二是：1. 定色调。2. 色调的统一。

1. 定色调

色调统领全局，色调定的当否会直接影响全局。定调应在落笔之前，应做到胸有成竹，可以从以下几方面去关注和把握。a、看准色相，即总的色彩倾向。b、色度如何，明暗关系究竟是怎样的，这直接涉及学生对高低调的把握。c、色性如何即对象冷暖属性的

关系如何。d、纯度的比较。

风景写生是训练掌握色调行之有效的方法之一。户外风景写生物象繁杂，时间在不停地变化运动中，这就要求作画动作迅速、高度概括，再复杂的景物都应归纳在天、地、物三者之中。天与地的呼应关系，物体受光源色照射和天光的反射及周围环境影响所呈现的色彩冷暖变化，这些是风景写生应关注的要点。此外，风景写生应客观反映出特定的季节和时辰，此点更为重要。



图1 色彩大关系把握较好，天、地的色彩呼应关系、大地深远的空间及前后、左右的色彩变化和水面的前后变化交待清晰，水、地面近处阴影色彩透明。



图2 小巷一角，作者关注阴影中房子与天空的色彩呼应，一丝阳光的射入活跃了画面，色彩上又与画面的主调形成了补色对比。

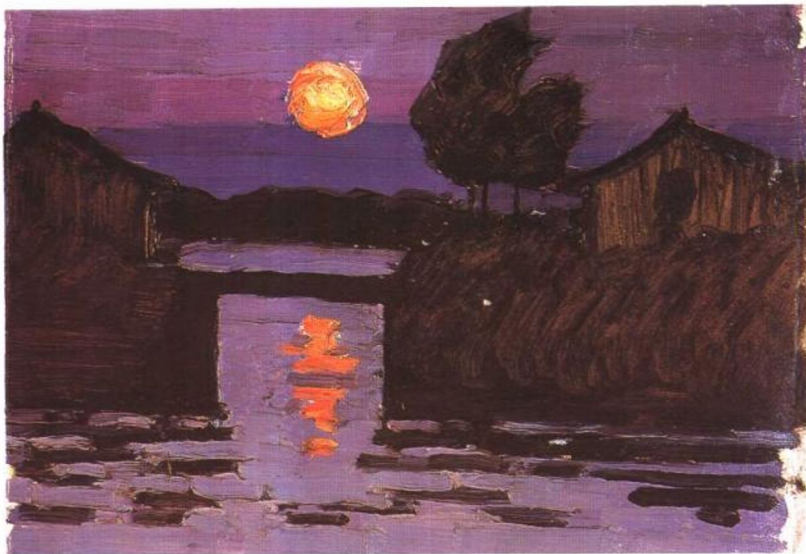


图3 《落日》一画，作者抓取太阳落山的一个瞬间，关注天空、水面与太阳形成的和谐对比关系。景物中树、桥、房子在逆光下均以深褐色概括处理，太阳色彩外围略带桔红色，中心色彩偏黄亮，这样，红而透亮的金黄色太阳便闪耀在眼前，同时又与偏紫色的天空、水面形成补色对比、相互生辉。

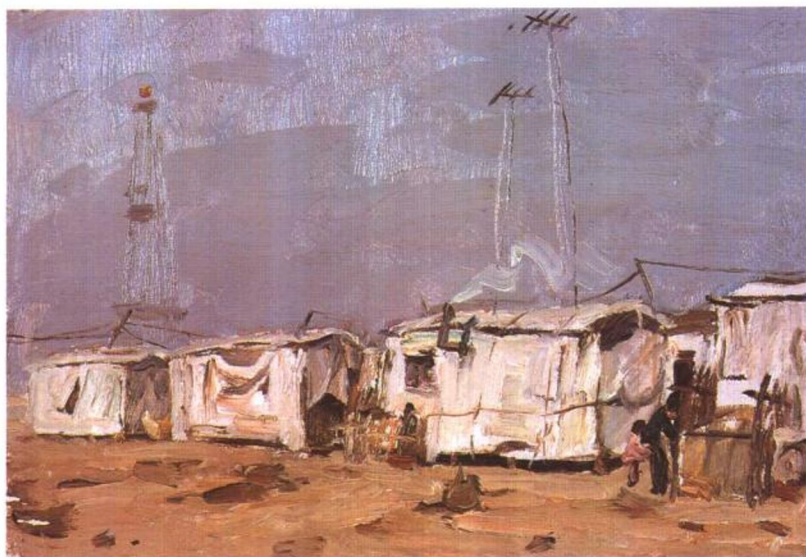
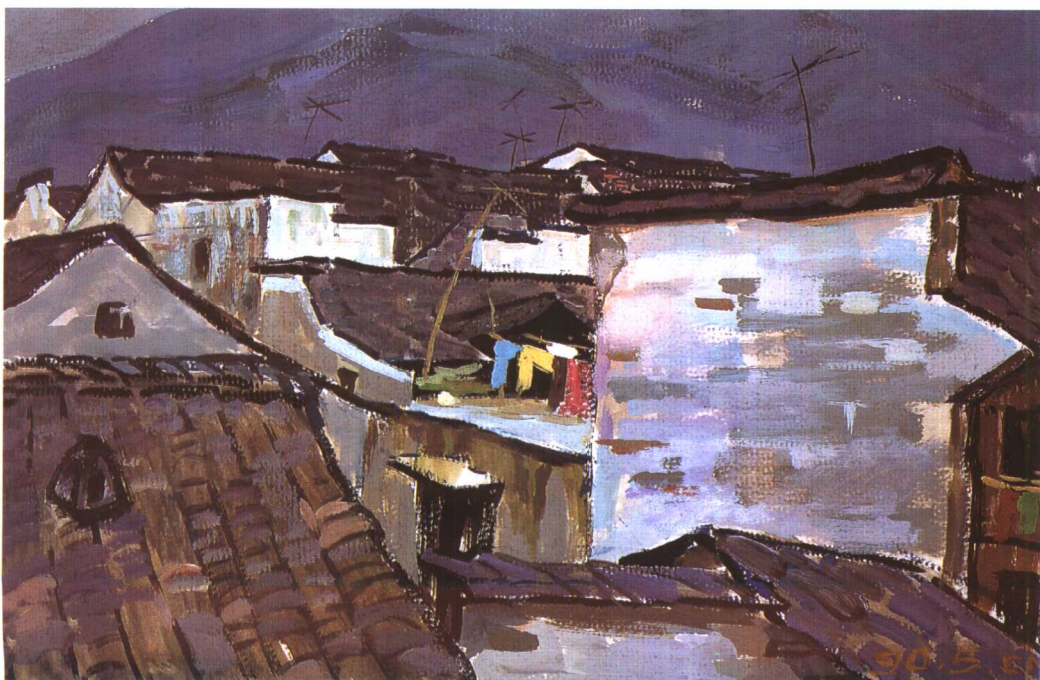


图4 这是一幅油田家园的风景写生，大面积银灰色天空形成了此画的主调，一排包有白色帆布的工棚由近向远延伸而去，阳光的照耀使其呈现偏暖黄色调，地面色彩黄偏土红，二者与天空既对比又有色彩上的呼应（工棚暗部反天光色），阳光下北方油田一景栩栩如生地展现在眼前。



图5 这是一幅风景速写，作者在赶车的途中邂逅草垛一景，落日余晖下的草垛色彩丰富而含蓄，使作者充满激情，寥寥几笔飞速地记录下了这一瞬间。





2. 色调的统一

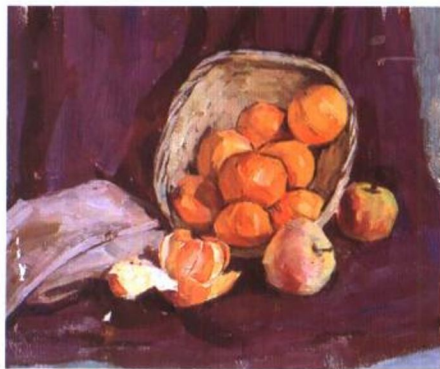
二种或二种以上的色调同时出现时，每一色调自身必须统一。也就是说同一色调中的各个局部色彩必须统一于同一基调之中。如《卢昂大教堂》亮面细部色彩是很丰富而有变化的，但它却不花不乱。

几种色调之间应有主有次，并和谐统一于整体色调之中。《卢昂大教堂》亮面以暖黄色调为主调。暗面以天蓝色及受地面暖色影响形成冷中带暖的辅调。主调决定了全局，它与辅调相互对比又相互衬托，相互影响又相互渗透。

绘画中的色调犹如音乐中的音调，和谐的音调给人以美的享受，而其中一个音走了调便会感到刺耳不协调。画也是这样，个别色彩跑离了整个色调而跳了出来，便会感到很刺眼、不舒服。因为它破坏了画面的整体与统一。色彩在色调上的统一极其重要，有时即使互相不协调的色彩，处理得好也可以达到协调。



静物写生中色调训练可采用同一主体不同色调衬布的写生训练方法。这样便于观察与掌握主体物在不同调子中所呈现不同的色彩倾向和感受。如下图所示：



3. 思考题和重点练习

思考题：

1. 什么是固有色、光源色、环境色？
2. 如何确定画面的色调？
3. 如何使多种色调和谐统一？

重点练习：

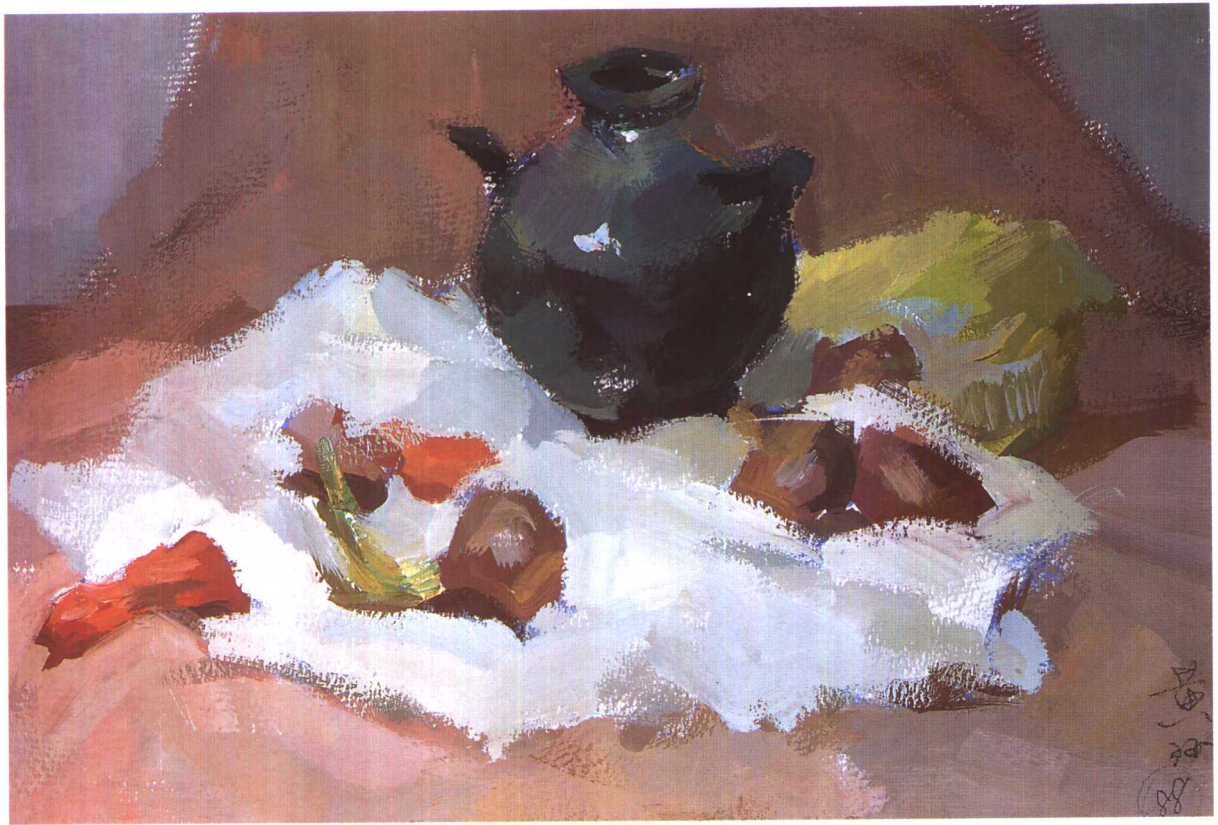
1. 风景写生是训练色调最佳手段之一，初学者应多加练习。
2. 色彩静物写生之前，先画小色稿有益于色调的正确把握。

三、整体地观察和表现

观察色彩应有全局观点，不能孤立、片面地观察。要使次要的从属于主要的，使局部从属于整体，这一方法必须贯穿于作画的始终。

“譬如在你的面前有一个穿白缎子衣服的妇女，如果把画上所有的其余部分都盖起来，只看妇女的衣服，可能这件缎子衣服使你感到发脏，没有光泽，不够真实。但如果你让这个妇女回到画幅她周围的物体中去，这件缎子衣服和它的色彩又重新产生了应有的效果。这是由于在色调中个别的色彩是十分微弱的，它在每一件物体上都要相对地受到制约，不过这一损失我们不易发现罢了。和谐拯救了色彩。这就是日暮时我们可以看见的大自然的景象。”这是狄德罗在《论艺术》中所例举的一个例子，可见摆正整体与局部的关系何等重要，也就是说，如果画面色彩的总和确定整个色调的话，那么整个色调又确定了每一色彩的感受。





1. 色彩“大关系”

在作画观察时要迅速敏锐地抓住对象色彩的总的倾向，确定其基调，然后再进一步分析和研究局部的色彩关系。只有抓住了色彩的主要倾向和特征，分析各部分大的色彩联系才有一个正确的前提。这就是通常称的色彩“大关系”。在学生作业中，应始终把握色彩、素描的大关系：几大块物体间的关系（明暗、冷暖）；其中各物体自身几个大面的关系；一个平面中的上下、左右或前后的色彩、素描关系等。



此图色彩生动、响亮。大白菜和辣椒两者绿色间的距离以及它与红色衬布的和谐与对比关系是作者所重点关注的。感觉的敏锐，色彩的丰富是此画的优点所在，作为色调练习，塑造相对次之。