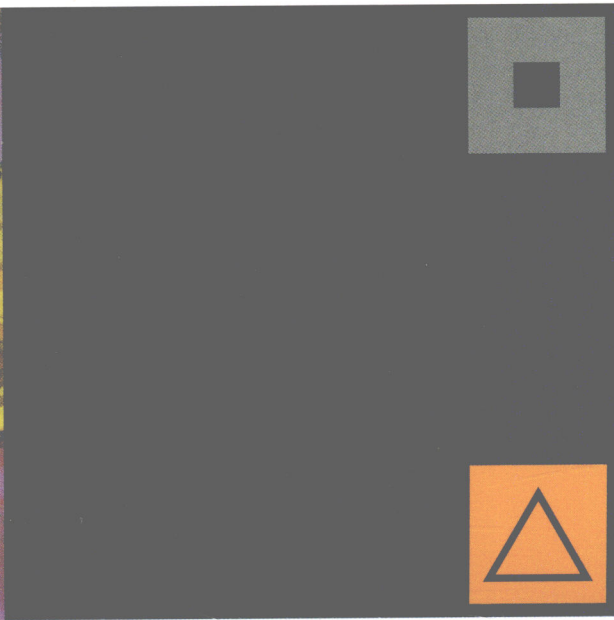

我把绝招告诉你丛书

快速掌握色彩表现诀窍

夏林君 沈玉佩 编著

一本指导考生入门的书 一本考进大学还可用的书
一本帮助考生冲刺的书 一本老师备课可参考的书

这不是一般意义上的高考指导图书。

通过完整的绝招训练课程，你不仅能在短期内快速掌握一套行之有效的训练方法与诀窍，而且还能快速掌握开阔思维广度与深度的方法，更重要的是能使你自身未知而潜在的艺术感觉与表现能力得到提升。

通过这种综合性的训练和学习，你可以真正体会到设计绘画学习过程中眼、脑、手协调并用的乐趣，你会觉得这种学习过程不再是一种应试备考的程式化训练。

因为有着梦想与追求，只要努力，你梦想什么，生活就给予你什么！

掌握正确的学习方法和艺术观念
是你追求成功的关键诀窍！

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

快速掌握 色彩表现诀窍

夏林君 沈玉佩 编著

色彩表现方法可以**快速掌握**吗？学习色彩还有**诀窍**吗？

任何学习都可以说是有许多**捷径**可走的。关键是要掌握正确的学习方法和诀窍。翻阅本书大约需要两个小时，但却可以让你的**学习兴趣**和备考信心发生翻天覆地的变化。

本书总结的几十种快速提高色彩与表现能力的**具体诀窍**，多种备考与**应试法则**，都是短期内行之有效提高成绩的方法，能让你快捷理清**备考思路**，找出问题的关键，从成功经验中**获益**，使你走向成功的捷径。

坐下来，一页一页地阅读本书。如果你能切实遵循书中的方法去做，你会发现：
你在一天天地进步！

图书在版编目 (CIP) 数据

快速掌握色彩表现诀窍 / 夏林君, 沈玉佩 编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2006.12

(我把绝招告诉你丛书)

ISBN 7-5394-1906-7

I. 快 ...

II. ①夏 ... ②沈 ...

III. 水粉画—技法 (美术)

IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 141542 号

丛书策划 / 韦 冰

责任编辑 / 韦 冰

技术编辑 / 李国新

装帧设计 / 刘新祥

韦 冰

快速掌握色彩表现诀窍 © 夏林君 沈玉佩 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号

电 话: (027) 87679520 87679521 87679522

传 真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

H T T P: www.hbapress.com.cn

E - m a i l: fxg@hbapress.com.cn

印 刷: 武汉精一印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 6

印 数: 4000 册

版 次: 2006 年 12 月第 1 版

2006 年 12 月第 1 次印刷

I S B N 7-5394-1906-7/TB · 9

本册定价: 33.00 元 全套定价: 142.00 元

目前在高等美术院校入学考试这个环节中，更注重综合素质和基本技能的双重培养。在考查学生最基本的造型能力时，更偏重于其视觉审美感受能力与手绘控制能力的综合素质，其目的是使考前基础教育与下一个环节——高校基础教育产生良好的衔接。

面对这些更新、更高的要求，我们组织了中国美术学院从事基础教学的一线老师和在全国有影响的特色美术高中的骨干教师共同编写了这套丛书。该丛书最大特点就在于对视觉艺术造型基本规律和表现能力加以认识与训练的同时，更注重培养学生个人审美认知和艺术感受的能力，完成扎实的基本功综合训练。

本书分为两大部分。第一部分重在色彩感悟知识的了解与训练，强调对艺术素质及专业兴趣的培养。书中使用了大量的范例与评析，进行了眼与脑的感知训练。站在前人的肩膀上，我们才能看得更高、更远。艺术的眼界开阔了，提高了，在学习与训练中目标才能更明确，更高远；第二部分重在色彩操作技能的训练，强调正确的绘画步骤与合理有效的训练方法，分三个阶段进行的强化训练，有助于快速提升学生的动手能力。

通过这两部分的课程训练，学生不仅能在短期内快速掌握一套行之有效的训练方法与诀窍，而且还能快速掌握开阔思维广度与深度的方法，更重要的是能使你自身未知而潜在的艺术感觉与表现能力得到提升。

通过这种综合性的训练和学习，你可以真正体会到绘画学习过程中眼、脑、手协调并用的乐趣，你会觉得这种学习过程不再是一种应试备考的程式化模式。

掌握正确的学习方法和艺术观念是你追求成功的关键诀窍！

希望同学们静下心来，循序渐进地阅读本书，按照书中的课程安排和训练方法进行学习与训练，一定能使你有所收获。

因为有着梦想与追求，只要努力，你梦想什么，生活就给予你什么！

目录

第一部分 色彩表现的感知训练

色彩三要素的认识·····	2
色调的形成与认识·····	2
色彩构成的感知与训练·····	3
几种常用色调的组织方法·····	4
中间色组调法·····	4
邻近色组调法·····	10
同类色组调法·····	15
对比色组调法·····	19
色彩的干画法、湿画法、干湿结合画法·····	23
色彩混合法与色彩并置法·····	34
色彩用笔的技巧·····	36
工具材料的不同表现技巧·····	51
不同纸质的表现效果·····	51
不同画笔的表现效果·····	54
不同颜料的表现效果·····	55

第二部分 色彩表现技能的训练

快速掌握正确的作画步骤·····	60
水粉静物作画步骤·····	60
水粉风景作画步骤示范·····	63
快速有效的色彩训练课程·····	66
第一阶段：临摹训练·····	66
第二阶段：深入临摹·····	68
第三阶段：简单物体的色彩写生·····	71
第四阶段：色彩变调练习的训练·····	74
第五阶段：复杂场景的把握——构图与色调组织能力的训练·····	76
第六阶段：色彩默写练习的训练·····	84

第一部分 色彩表现的感知训练

这部分重在基础知识与各种表现方法的感知认识，在对丰富多样表现形式的范画体味中，达到对眼与脑进行感知性的学习与训练。

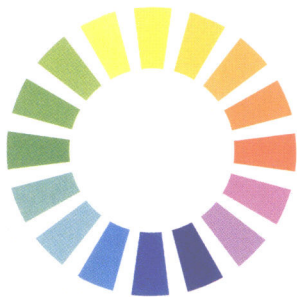

“我一直试着将蓝色和橙色，红色和绿色，黄色和紫色进行对照，使这种对立的色彩互相调和，形成融合的中心色调。并不是灰色的调和，而是通过强烈的色彩制作出效果。”

——凡高

色彩三要素的认识

太阳光通过三棱镜的分解可以产生一条由红、橙、黄、绿、蓝、紫六个标准色彩组成的光带，也称**光谱**。其中红、黄、蓝称为**三原色**，橙、绿、紫称**间色**。任何两色之间还可以有许多不同倾向与不同层次的中间色。

以三原色为基础的色相环

- 补色** 在色环中 180 度正对的颜色
- 对比色** 在色环中 180 度正对加相邻 60 度的颜色
- 邻近色** 在色环中相邻 60 度的颜色
- 同类色** 在色环中相邻 30 度的颜色

绝招卡片

快速简单地掌握色彩原理的诀窍

以三原色为基础的色相环，两色间隔距离越远，对比越强烈，色彩就越刺激；两色间隔距离越近，对比越弱，色彩就越协调。

两色间隔为 45 度的颜色，在色相上只有很小的变化，主要是明度上的变化，这些颜色放在一起，容易协调。

色彩的三要素：色相 纯度 明度

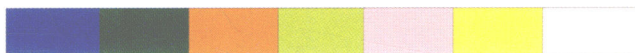
色相 色彩的相貌，即通常所说的色彩的名称，如红色、黄色、绿色、紫色、蓝色、赭色等等。

(不同的色相)

(同种色相的不同明度)

(不同色相的不同明度)

明度 又称色度，指色彩的深浅程度，如在一种颜色中不断增加黑的分量，它的明度就会越来越深；不断增加白的分量，它的明度就越来越高。不同的颜色之间明度也不一样，如深红比大红要暗，普蓝比中绿要暗，淡黄比中绿要明亮。

(加入补色纯度的变化)

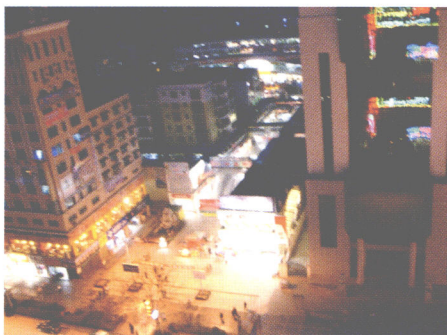
纯度 指色彩的纯正程度，原色是最纯的颜色，被混合过的颜色都要加灰一层，混合得越多，色彩的纯度就越弱，直到失去原来的色相成为纯灰色。在一种纯色中调入对比色或调入灰色可以很快降低色彩的纯度。

色调的形成与认识

色调 是一幅作品大的色彩关系和倾向，是画面色彩构成的总体效果。对于色调的研究，色彩画家们愿意倾注自己毕生的精力，这是因为几乎是难于觉察的色调变幻在色彩中具有迷人的魅力。色调的组成有赖于画者的洞察力和色彩修养。

在正常光源下大面积的色块决定色调倾向。如大面积红色为主的形成红色调，大面积蓝色为主的形成蓝色调。

光源色对色调的影响。法国印象派画家莫奈画的卢昂大教堂的黎明和黄昏最能说明这种影响。同样的教堂，在黎明和黄昏的不同光线下，整个色调发生了不同的变化。这是由于光源笼罩着整个物象和空间，使它们失去原来的固有色，而被统一在这种光源的影响下。又如月光照射下的景物、霓虹灯下的街景等，都反映了光源色对色调的影响。

【知识要点】

色调按冷暖一般分为冷色调、暖色调、中性调；按色相一般分为绿调、黄调、红调、蓝灰调等；按明度分为高调、灰调、低调等。

色彩构成的感知与训练

色彩构成的认识也可称为色彩结构,是指画面的色彩布局。这种布局主要从平面上对色彩进行划分,着重注意不同色块相互搭配所构建成的美感效果。

在色彩写生中较多注意的是客观对象的色彩,而当你把这种客观色彩转移到画面上时,首先碰到的问题就是画面的色彩结构,它和素描中的构图结构有同样重要的意义,是色彩的基础骨架。色彩结构的形式感带有更多的主观性。对于色彩结构的研究可以加强画面的形式感,提高艺术性与表现力。

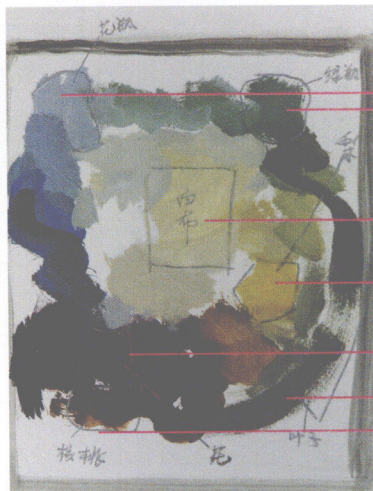
色彩构成的色感训练

实物图

以实物图作简单的色块及面积分析

大花瓶固有色
绿瓶固有色

白衬布固有色

黄梨固有色

红花固有色

叶固有色

核桃固有色

通过上面的分析后,我们做些绘画小稿性质的练习对色彩学习是非常有帮助的。

大家在练习时可以只考虑物体的固有色和亮暗部的颜色,以比较概括的手法快速敏锐地表达对象。当然对构图及各色块面积的把握是非常重要的,这一点不能马虎。

【实训知识点】

我们涂出画面中各物体的固有色后,会发现一个有趣的现象:其实画面中的色彩无非是每种固有色在向另一种固有色做明度、纯度、冷暖上的色调转换。而这种转换的颜色其实就构成了受光面、背光面、环境色和小灰面的色彩。所以固有色块的选择和面积的确定基本决定一幅画面的色彩构成。

绝招卡片

画面色彩构图的诀窍

主要方法是运用平衡照应、多样统一、疏密相间、主次分明等,将色彩从平面上分成若干形状、大小、冷暖不一的色块在画面上进行整体处理。

几种常用色调的组织方法

常用的色调组织方法有以下四种：中间色组调法、邻近色组调法、同类色组调法、对比色组调法。

中间色组调法

以大面积的中间色（黑、白、灰）加一块主导色来组织色调。这样的色调组织方法比较容易把握。从下面的几幅范画作品中，大家可以在体会中学习这种组调方法。

在大面积色彩变化微妙的白色衬布、罐子和黄灰色的背景中，几个颜色鲜艳的水果在画面里显得非常有精神。对比与协调的统一，是其使用的绝招之一。

绝招卡片

绝招一：对比与协调的统一是色彩的美学原则，要想得到悦目的色彩离不开这两个因素。

绝招二：色调训练量要足，训练要全面，从而才能比较全面地运用各种颜色。

绝招三：静物要简单，罐子尽量用中间色，不要太鲜艳。

绝招四：在组调时“加强一方，减弱一方”。

【常见问题】

1. 冷色调里没有暖色或暖色调里没有冷色。
2. 色彩里没有对比，就没有了协调，画面显得焦躁。
3. 不注意对构成主色调衬布的色彩纯度、明度的处理，就会造成水果、罐子等主体物的处理难度。

在大块白衬布和一块绿衬布的衬托下，几个果子点缀其中。黑色碗和白色酒瓶拉开了两端的色彩明度，在面积的对比上又显得恰到好处。注意使用了“加强一方，减弱一方”的方法。

大面积色彩微妙变化的白色，配以玫红的酒瓶、粉绿的葡萄进行对比与点缀，再加上点线面的结合、构图的曲直，一切都令人陶醉和回味。

【练一练】

在我们的范画中，选取一组范画的色调作为参考，摆一组静物，采用此类方法进行临摹与写生。

邻近色组调法

邻近色组织是一种比较常用的组织色调方法。对于橙色而言，黄色和红色都是其邻近色；对于黄色而言，橙色、绿色都是邻近色。因为是相邻的颜色，所以在色彩上和谐统一，容易形成稳定的色调。另外，色彩范围不狭窄，因此色调沉稳而又不失变化。选取不同明度、纯度、冷暖的邻近色，可以形成变化丰富的色调。这种组调方法的特点就是沉稳而不失变化。

【实训难点】

邻近色组织色调是指画面主要是以邻近色支配色调，但并不是就只用这些颜色，有些同学对此会产生误解，这一点在其他的组调方法中也一样。一般我们还可以通过其他小面积的色彩来丰富画面。

以下几幅范画作品，请大家在体会中学习这种组调方法：

这张作品选取了黄、绿邻近色组织色调，在颜色的选取上突出不同的明度、冷暖和纯度变化，在面积的对比上也可以看出作者是精心经营的。作品用笔大胆生动，富有画意。

