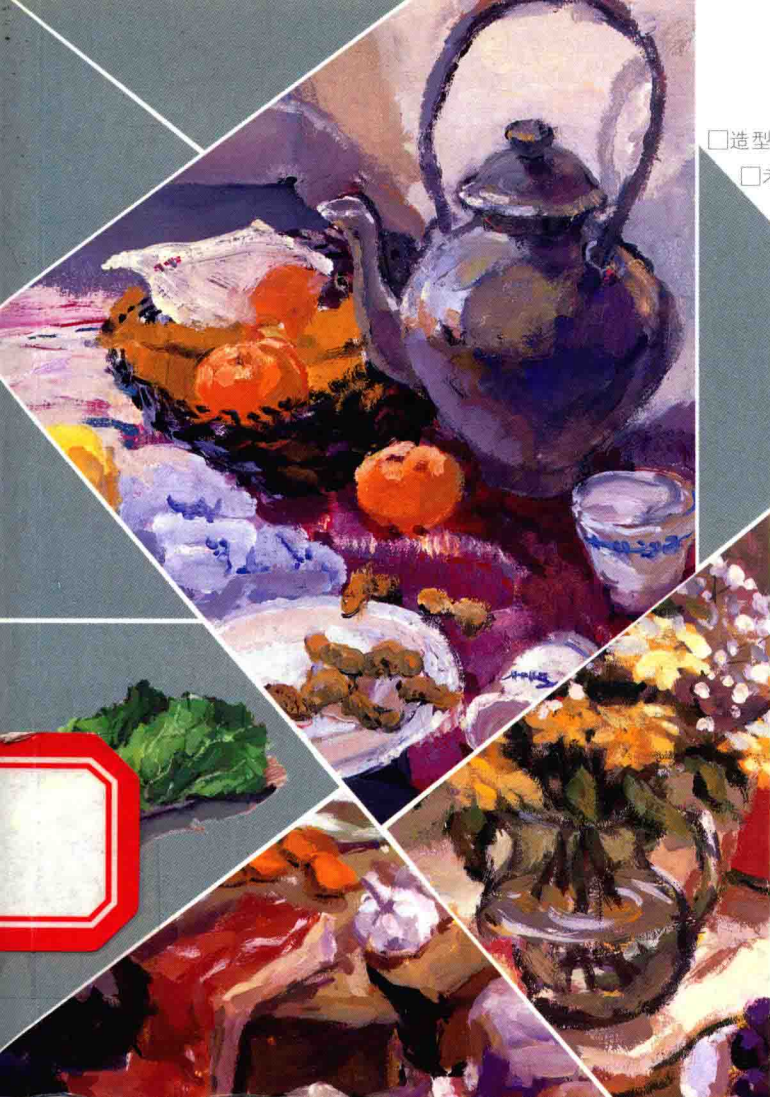

☐色彩的三个基本属性：色相、明度、纯度

☐色彩的主要构图类型和构图要点

☐色调的应用

☐造型、笔法、虚实及常用技巧

☐考试中的评分标准是什么？

☐色彩应试应注意什么问题？

☐掌握一定的色彩调色经验

色彩

SECAI JINGJIE

精解

◎何玉凯 朱涛 聂丽芬 主编

江西美术出版社

SECAI JINGJIE

色彩 精解

何玉凯 朱涛 聂丽芬 主编

江西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩精解 / 何玉凯, 朱涛, 聂丽芬主编. -- 南昌: 江西美术出版社, 2012.7

ISBN 978-7-5480-0857-6

I. ①色… II. ①何… ②朱… ③聂… III. ①水粉画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第134284号

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、

复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

色彩精解

出版: 江西美术出版社 社址: 南昌市子安路66号 网址: www.jxfinearts.com

邮编: 330025 电话: 0791-86565819 发行: 全国新华书店

印刷: 恒美印务(广州)有限公司 版次: 2012年7月第1版第1次印刷

开本: 635×965 1/16 印张: 6 ISBN 978-7-5480-0857-6

定价: 18.00元

赣版权登字-06-2012-387

版权所有, 侵权必究

本书转载图片时未能联络到原作者的, 希望作者见书后及时与本书作者联系, 以便按国家标准寄送稿酬。

■色彩

■精解

SECAI

JINGJIE

■目录

CONTENTS

SECAI JINGJIE

色彩 精解

何玉凯 朱涛 聂丽芬 主编

江西美术出版社

前言

色彩是美术院校入学考试的重要科目之一，主要考查学生对色彩的认识、理解和运用能力以及表现能力。根据近几年的考试情况，我们发现，其基本形式是在静物写生和默写中交替。本书着重于色彩从基础到提高，以及对重点作品的详细分析，这样的教学方式便于读者对优秀作品有更加全面的理解，使读者的绘画水平在短时间内有较大的提高。书中对于主要绘画静物进行了全面的分类，对于各类静物以及应该注意的问题和解决方法都进行了具体的分析，并附有大量优秀范本以供临摹。全书采用图文并茂的形式，便于理解和阅读。色彩学习中有两个很重要的训练项目：其一为写生，其二为临摹。关于写生，经常会有学生问我：如何在考试时间内，画出一张好的色彩作品呢？其实，好的作品，不外乎在主次关系、素描关系、色彩关系、冷暖关系和虚实关系上处理得比较到位。在讲述如何写生之前，我们必须先提到绘画前的心理准备阶段。对于一个受过专业训练的考生而言，考场上如何正常发挥出水平，是备受关注的问题。我们经常会发现这样的例子：平时看似绘画水平很高的同学，到了考场上却手忙脚乱，所画作品根本无法体现出其真实水平，结果是惨败而归，令人十分惋惜。所以，良好的心理素质对于完成一张优秀的作品而言，是至关重要的前提条件。说完了心理因素，我们就可以深入地谈谈写生过程中的具体操作问题了。一般而言，我们把色彩写生笼统地划分为3个阶段：构图铺色阶段、深入刻画阶段和整体调整阶段。

■色彩

■精解

SECAI

JINGJIE

■目录

CONTENTS

色彩基础/6

色彩的三个基本属性：色相、明度、纯度/7

色彩的主要构图类型和构图要点/9

观察方法/10

黑白灰的构成/12

色调的应用/13

水粉颜料特性/14

造型、笔法、虚实及常用技巧等的要点/15

如何取得好的成绩？/16

考试中的评分标准是什么？/17

水分的控制/18

色彩应试应注意什么问题？/19

色调的组织/20

逆光的表现/22

谈临摹、写生、默写三种练习方式的关系/23

色彩默画规律详解/24

色彩默写的训练方法/25

色彩默写中的几点提要/26

了解光色原理及其变化规律/27

光源的设定/28

色彩默画的试卷评判要求/29

考场应对/30

同一题目不同的表现，注意横、竖构图的不同安排，

色调的不同组织/31

默写时对各个阶段的时间安排与注意事项/32

叁

色彩写生规律详解/34

色彩写生的作用和意义/35

色彩写生与默写的关系/36

色彩写生的训练方法/37

色调的组织/38

色彩写生中的几点提示/39

色彩静物写生考试的形式和要点/40

掌握一定的色彩调色经验/41

肆

不同类型的考题全程解析/42

蔬果的画法/43

陶罐、瓷罐、不锈钢具的画法/52

金属、玻璃的画法 /58

花卉的画法 /60

不常画的物体的处理/64

伍

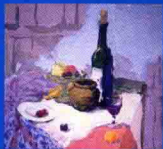
优秀作品精解/66

陆

精品范画/72

壹

色彩基础

SECAI JICHU

色彩的三个基本属性：色相、明度、纯度

色相：色相是指具体颜色相貌的属性。色彩的基本色相有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种。

静物中苹果的主色相是绿色

绿到紫的色相过渡

紫衬布的主色相是紫色

紫到蓝的色相过渡

明度：明度是指色彩黑白灰的区别，通常指画面中物体与物体、物体与衬布之间的素描关系。

黑色

白色

黑到白的明度变化

绿色

白色

绿色加白色的明度变化(明度提高的同时纯度降低)

绿色

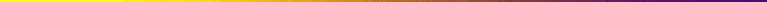

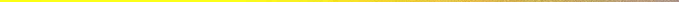
淡黄

绿色加淡黄的明度变化(明度提高的同时纯度也提高)

淡黄		中黄
----	--	----

淡黄 绿色

淡黄 紫色

淡黄 灰色

颜色的冷暖：颜色除了有明暗、纯灰变化还有冷暖区别，一般靠近红的颜色偏暖叫暖色，靠近蓝色偏冷叫冷色。黄绿属中间色，比红色冷，比蓝色暖。

冷暖是相对的，不是绝对的，暖色里也有冷暖之别，橘红最暖，跟橘红相比大红偏冷，跟玫瑰红相比大红偏暖。

每两块颜色之间相互比较都有冷暖区别。

色彩的主要构图类型和构图要点

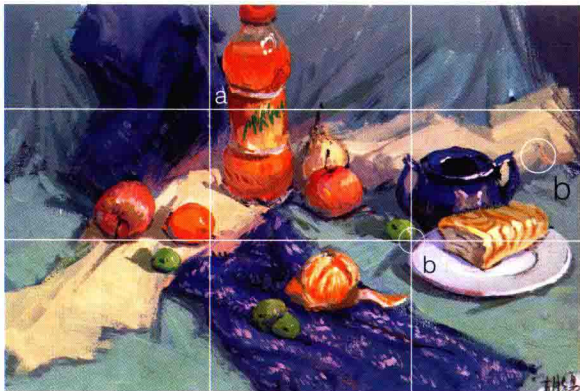
构图，又叫经营位置，是一幅画的基本结构和框架。构图不仅仅是勾勒物体的位置，更应从画面的整体格局，黑白灰构成关系以及空间、主次、虚实等关系来综合考虑。常见的有横构图和竖构图方式，横构图较为平稳舒展；竖构图延展了空间，加强了纵深感。无论何种构图方式，物体的主次虚实、前后空间、聚散关系都需要做全面的考虑，使画面完整统一。静物构图种类繁多，包括正三角、倒三角、菱形、正方形、圆形、S形、折形等。

必须注意的是：

1. 尽量亮色在前，深色在后，因为深色物体比较“重”，而亮色物体放在前方可从侧面加强画面前后纵深关系。
2. 注意聚散，主体物相对周围物体要更为集中。
3. 注意并关注九宫格关系。a. 左上一般是我们的视角起点，适合放置主体物或对比强烈物体。b. 右下适合放置第二视点（2号关键区）。

对角线构图

菱形构图

S形构图

三角形构图

菱形构图

观察方法

首先，就是用比较的方法整体观察。就是要区别画面所有物体的亮面、灰面和暗面，包括每个面内部的小体面的色彩和造型的区别。简单地说，就是区别完了就画完了。为什么要画出区别呢？客观世界的规律表明万事万物都是有区别的，区别找到了也就客观真实了，考试要求也就达到了。

苹果A

苹果B

暗面各部位颜色的比较

灰面各部位颜色的比较

亮面各部位颜色的比较

苹果A

苹果B

暗面各部位颜色的比较

灰面各部位颜色的比较

亮面各部位颜色的比较

图1 以写实的表现手法完成稿

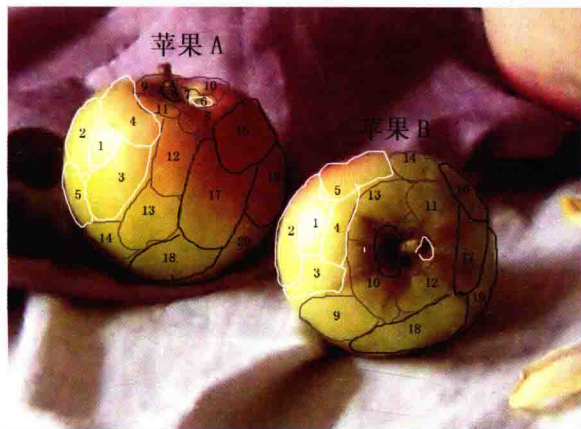

图2 观察实物

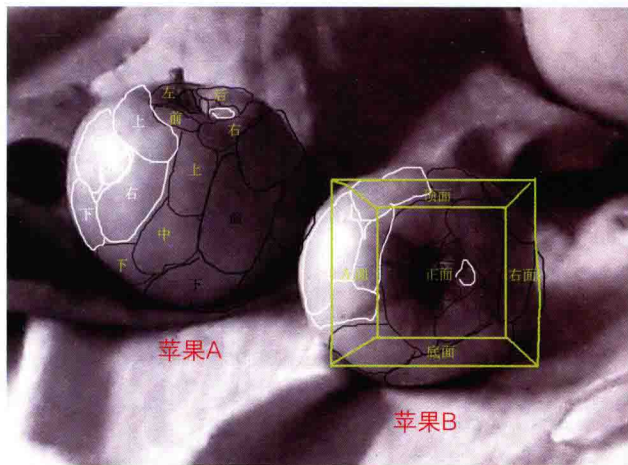

图3 对体积的理解

对体积的理解要有方向感

例如：苹果可以理解成不规则的六面体，6个面分别是：顶面、底面、左面、右面、前面、后面。每个面还有基本的上、下、左、右4个方向。

具体理解：苹果A，它的亮面在左面有五个基本方位，上、下、左、右、中，中间面应该最亮。它的灰面比较复杂，有3个部分组成，分别是顶面、正面、底面。顶面还有前、后、左、右4个方向。它的暗面在右面，注意是在正面的右后方。

通过观察发现：A 当左侧来光时，苹果的右侧是暗面，左侧是亮面，中间是灰面，投影在苹果的右侧。

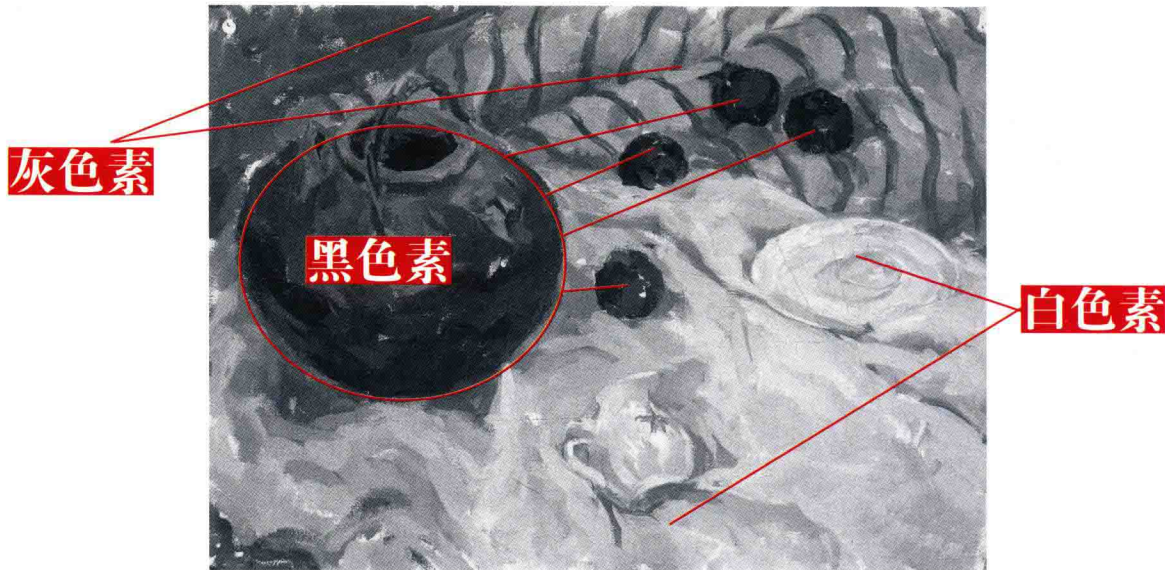
B 当光照强烈时，亮、灰、暗三个面明度对比比较强烈，但每个面的局部明度对比相对较弱。如图2，色阶所示苹果的左右对比比较强，上下对比较弱。

C 在色彩关系上，苹果的固有色主要集中在灰面的部分，色彩的明度处于中间色，但纯度相对较高。亮面受光照影响明度较高，明度提高的同时纯度降低了，所以纯度要比灰面低，暗部色彩明度较低，纯度也较低。如图1，完成稿右侧色阶所示灰面的色彩纯度最高。

D 在冷暖关系上，亮面较冷，暗面较暖，灰面略暖于亮面略冷于暗面。每一个面里的每个小面之间都有不同的冷暖区别。另外，在具体表现时除了注意以上四点之外，还要注意用笔应有方向感，可以根据苹果每个局部的空间位置确定用笔的方向(如图3所示)。

黑白灰的构成

黑白灰的构成是一张画的基础，如同把一张静物的彩色照片洗成黑白照片，除去色彩的关系基础应该是素描的关系。黑白灰的构成安排，在色彩静物默写中，主要是题目要求的主要物体和衬布以及在不同平面的关系。例如深色陶罐为黑色素，蓝灰色衬布为灰色素，白布和白盘子为白色素，同时注意台面与背景的分。黑白灰关系的明确、响亮是色彩默写画面响亮的前提条件。

色调的应用

受地域影响，南北色彩风格差异较大，北方偏重灰调，注重基础，画面古朴深厚；南方注重高调，轻快明朗，画面活泼鲜明。但是经过美术高考10余年发展，南北方互相学习借鉴，相互融合贯通，已经没有了以前单纯的某种颜色考某种院校的说法，取而代之的是“好画走哪儿都行得通”。我们平时要加强各种色调的训练，千万不要在刚开始学习的时候就把自己限定死了，只能画某种色调、某种技法，或者说只有某某技法、某某风格能拿分，切忌一开始学习就把自己关在笼子里。

