

色彩 飞扬

SECAI FEIYANG
LIANKAO JIAO'AN

联考教案

胡波纹 编著

领衔联考
超越经典

色彩飞扬

联考教案

张承国 主编

胡波纹 编著

装帧设计：刘 琴

图书在版编目(CIP)数据
色彩飞扬. 联考教案 / 胡波纹编著. — 北京: 中国纺织出版社, 2016. 6
ISBN 978-7-5180-2688-3
I. ①色… II. ①胡… III. ①水粉画—静物画—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(2016)第122117号

策划编辑：胡 姣
责任设计：胡 姣 责任印制：王艳丽

中国纺织出版社出版发行
地址：北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码：100124
销售电话：010—67004422 传真：010—87155801
http://www.c-textilep.com
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博http://weibo.com/2119887771
北京华联印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2016年6月第1版第1次印刷
开本：889x1194 1/8 印张：10
字数：80千字 定价：58.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换
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：

素描飞扬·几何石膏
素描飞扬·结构素描
素描飞扬·经典静物
素描飞扬·静物表现
素描飞扬·头像教学
色彩飞扬·联考教案

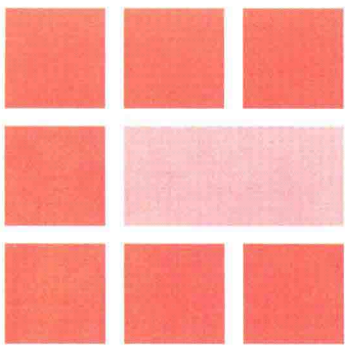
上架建议 美术类、辅导资料

ISBN 978-7-5180-2688-3

9 787518 026883 >

定价：58.00元

目录

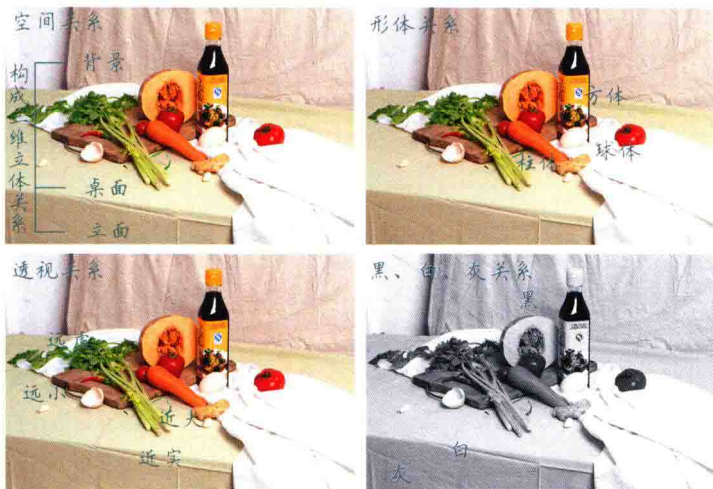
CONTENTS

ONE	话说色彩 01	
	1. 画面的构成关系	01
	2. 画面的构成元素	01
	3. 画面的空间关系	01
	4. 物体的体积感塑造	02
	5. 画面氛围	02
TWO	平涂解决色彩的协调搭配 03	
	1. 步骤表现	03
	2. 平涂的要领	03
	3. 色彩设计构思	03
	4. 平涂练习	04
THREE	强化画面色调 06	
	1. 小色稿的练习	06
	2. 变调练习	08
	3. 色调练习	10
FOUR	塑造练习 14	
	1. 水果 + 酒瓶	14
	2. 鱼 + 金属物品	15
	3. 蔬菜 + 陶罐物品	16
	4. 花卉 + 文具	17
FIVE	水果 + 主体物综合练习 18	
	1. 步骤表现	18
	2. 构图与色彩设计练习	19
	3. 画面分析讲解	20
	4. 照片临摹对比练习	22
	5. 分类练习	24
SIX	蔬菜 + 主体物综合练习 38	
	1. 步骤表现	38
	2. 构图与色彩设计练习	39
	3. 画面分析讲解	40
	4. 照片临摹对比练习	42
	5. 分类练习	44
SEVEN	花卉类综合练习 52	
	1. 步骤表现	52
	2. 画面分析讲解	53
	3. 照片临摹对比练习	54
	4. 分类练习	56
EIGHT	文具生活用品类综合练习 64	
	1. 步骤表现	64
	2. 画面分析讲解	65
	3. 照片临摹对比练习	66
	4. 分类练习	68
NINE	悟联考 76	
	1. 山东省 2016 年美术高考联考试题	76
	2. 河北省 2016 年美术高考联考试题	76
	3. 甘肃省 2016 年美术高考联考试题	77
	4. 河南省 2016 年美术高考联考试题	77
	5. 广西壮族自治区 2016 年美术高考联考试题	78
	6. 湖北省 2016 年美术高考联考试题	78
	7. 福建省 2016 年美术高考联考试题	79
	8. 江西省 2016 年美术高考联考试题	79

ONE
话说色彩

1 画面的构成关系

色彩的画面上由色彩关系与素描关系构成。我们可以从直观与深层次去分析理解。

素描关系

素描关系就是我们常说的如下几个方面：

- ①空间关系。
- ②形体关系。
- ③透视关系。
- ④黑、白、灰关系。

色彩关系

画面的色彩关系体现在画面的色调、颜色的明度、纯度、冷暖等要素的表现，以及颜色之间的相互影响。

一幅完整的色彩画面，物体之间的颜色并不是孤立的，相互之间有着必然的联系。通过处理画面中颜色的相互作用，如为统一色调，画面中的对比色需要处理得偏向整体色调的颜色，还要适当地降低它们的强度，以达到画面色调统一、联系紧密的目的。

当然，环境色的应用也是画面中颜色相互影响的具体体现，因此统一画面整体的气氛和浓郁的色调离不开环境色的使用。

3 画面的空间关系

在绘画中，空间关系是指依照几何透视和空气透视的原理，描绘出物体之间远近、层次、穿插等关系，使之在平面的绘画上传达出有纵深和距离的空间感觉。通俗地讲，空间感就是将二维的画纸画出三维的感觉。

空气透视可以理解为：在一组静物中，不同位置的物体由于空气对光线的作用，会出现清晰度和形状上的不同变化。

- 近大远小：前面的物体大，后面的物体小。
- 近实远虚：前面的物体实，后面的物体虚。
- 光影推移：前面的物体实，后面的物体虚。
- 边缘线的虚实：物体结构的前后穿插关系。

近大远小

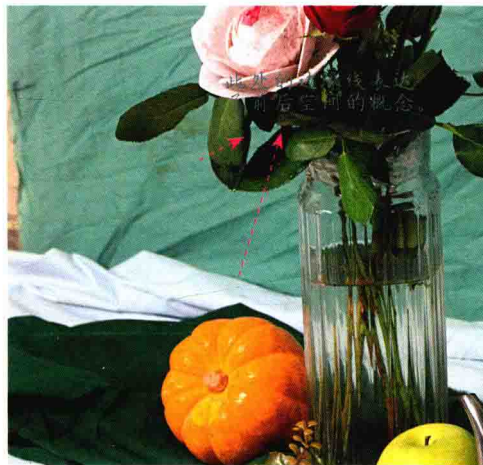
近实远虚

光影推移

边缘线的虚实

2 画面的构成元素

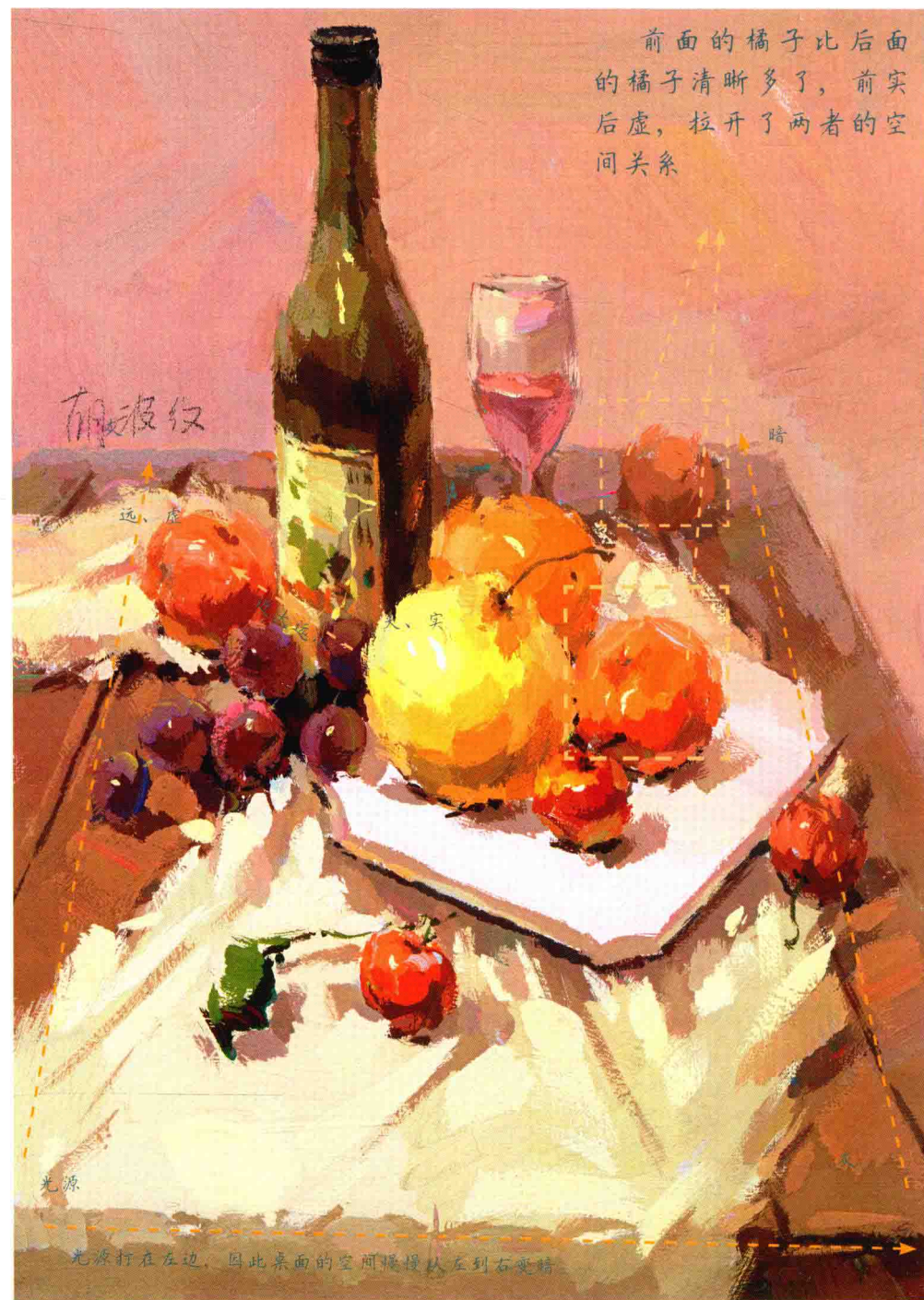
静物色彩主要是由四大部分构成，即背景、载体、衬布、物体（右图）。

静物色彩中的种类包括：水果类、蔬菜类、石膏类、陶罐类、金属类、玻璃类、生活用品类、食品类、杂物类等。

一幅完整的静物色彩画面是建立在四大元素的基础上，当我们准备练习一幅静物色彩之前，首要观察静物的所有构成元素。

- 物体
 - 陶罐类：粗糙陶罐、上釉陶罐、青花瓷等。
 - 金属类：铁桶、不锈钢茶壶、铁铲、油漆桶等。
 - 透明类：矿泉水瓶、啤酒瓶、高脚杯、花瓶、茶壶等。
 - 水果类：苹果、香蕉、香梨、雪梨、柠檬、石榴、菠萝、芒果、火龙果、布林、桃子、山竹、西瓜、杨桃、橙子等。
 - 蔬菜类：西红柿、白菜、茄子、胡萝卜、青椒、南瓜、土豆、玉米、冬瓜、白萝卜、洋葱、莲藕等。
 - 食品类：面包、油条、汉堡包、蛋糕等。
 - 花卉类：向日葵、百合花、玫瑰花、菊花、薰衣草等。
 - 工具类：扳手、安全帽、手套、锯子、铁锤、铁钳、电钻等。
 - 文体类：水桶、书本、颜料、笔、颜料盒、调色板、笔盒、书包、篮球、足球、乒乓球、地球仪等。
 - 生活用品类：牙膏、牙刷、毛巾、香皂、沐浴露、洗衣液等。
 - 杂物类：纸箱、竹篓、草绳、木头、废品等。
- 衬布
 - 亮色：白色、浅灰色、柠檬黄、浅蓝色、浅绿色等。
 - 灰色：黄色、红色、浅橙色、绿色等。
 - 重色：黑色、褐色、深蓝色、深红色、深绿色等。
- 载体
 - 桌面。
 - 抽屉。
 - 木凳。
 - 地板。
 - 玻璃。
 - 窗台。
 - 洗手盆。
 - 画架。
- 背景
 - 墙角。
 - 窗外一角。
 - 厨房一角。
 - 房间一角。
 - 办公一角。
 - 画室一角。

4 物体的体积感塑造

体积感

可以将陶罐看作一个上下窄中间宽的柱体。

素描感

陶罐的色彩变化较微妙，注意黑、白、灰关系。

苹果

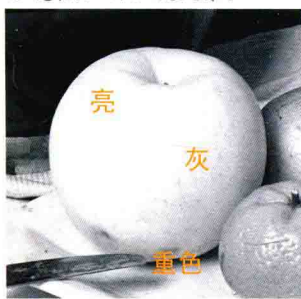
苹果的体型特征类似球体，因此我们可以借助球体的体积关系划分苹果体块。首先把苹果明暗交界线明确，然后按照光影的明度推移关系，划分出它的体块关系，加强亮面和暗面的明度对比。

体积感

可以将苹果看作一个球体，根据其结构来帮助理解。

素描感

苹果的色彩变化较微妙，注意黑、白、灰关系。

陶罐

陶罐一般体积较大，是重点塑造的对象。色彩比较含蓄、稳重。

5 画面氛围

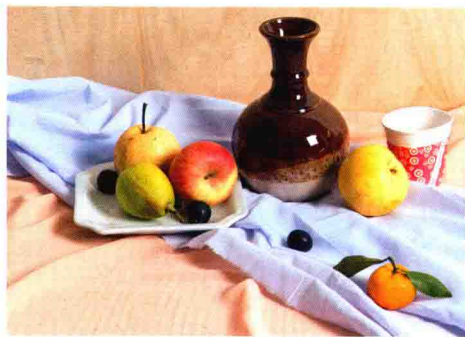
画面的气氛是一幅静物色彩的灵魂所在。在考试中，除了把画面的构图、造型体积、黑白灰、质感和空间做到位以外，关键是如何提高画面的价值，那就得懂得如何营造画面的气氛。画面气氛给人的印象是深刻的，构成画面气氛的因素有主题性、设计性和技法性。

- 主题性：节目、特定场景
- 设计性：特殊构图、特殊视角、特殊光线
- 技法性：写实

TWO 平涂解决色彩的协调搭配

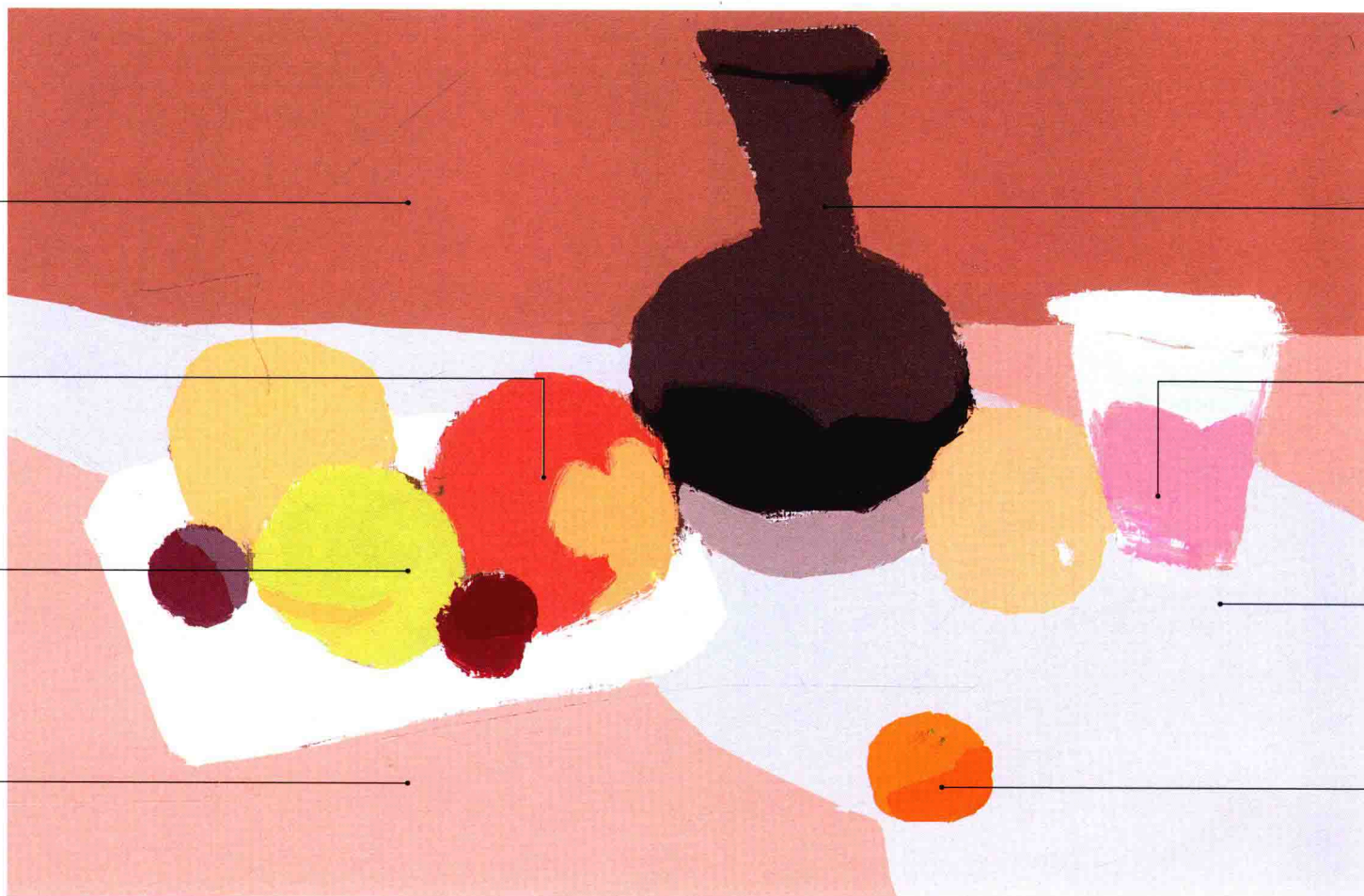
1 步骤表现

2 平涂的要领

“平涂”作为一种技法只运用于绘画过程的一部分为最好，因为太多的平涂会使画面色彩贫乏无力。若与厚涂、干笔等技法并用，更能体现平涂质地特征。平涂时，色彩中要有颜色的变化，但要干净利落。平涂是没造型感，也就是上色不分亮暗部与整体块面，就是用平常笔来画，笔触需要随着造型来摆笔。平涂比较注重物体固有色的表现和画面色彩的协调。

3 色彩设计构思

背景

豆沙红 + 月灰

苹果亮部

橘红 + 土黄 + 赭石 + 少量白色

青梨亮部

黄绿 + 柠檬黄 + 少量白色

桌面

肉色 + 豆沙红 + 白色

罐子亮部

熟褐 + 土黄 + 赭石 + 白色

杯子亮部

桃红 + 月灰 + 少量芽黄

衬布

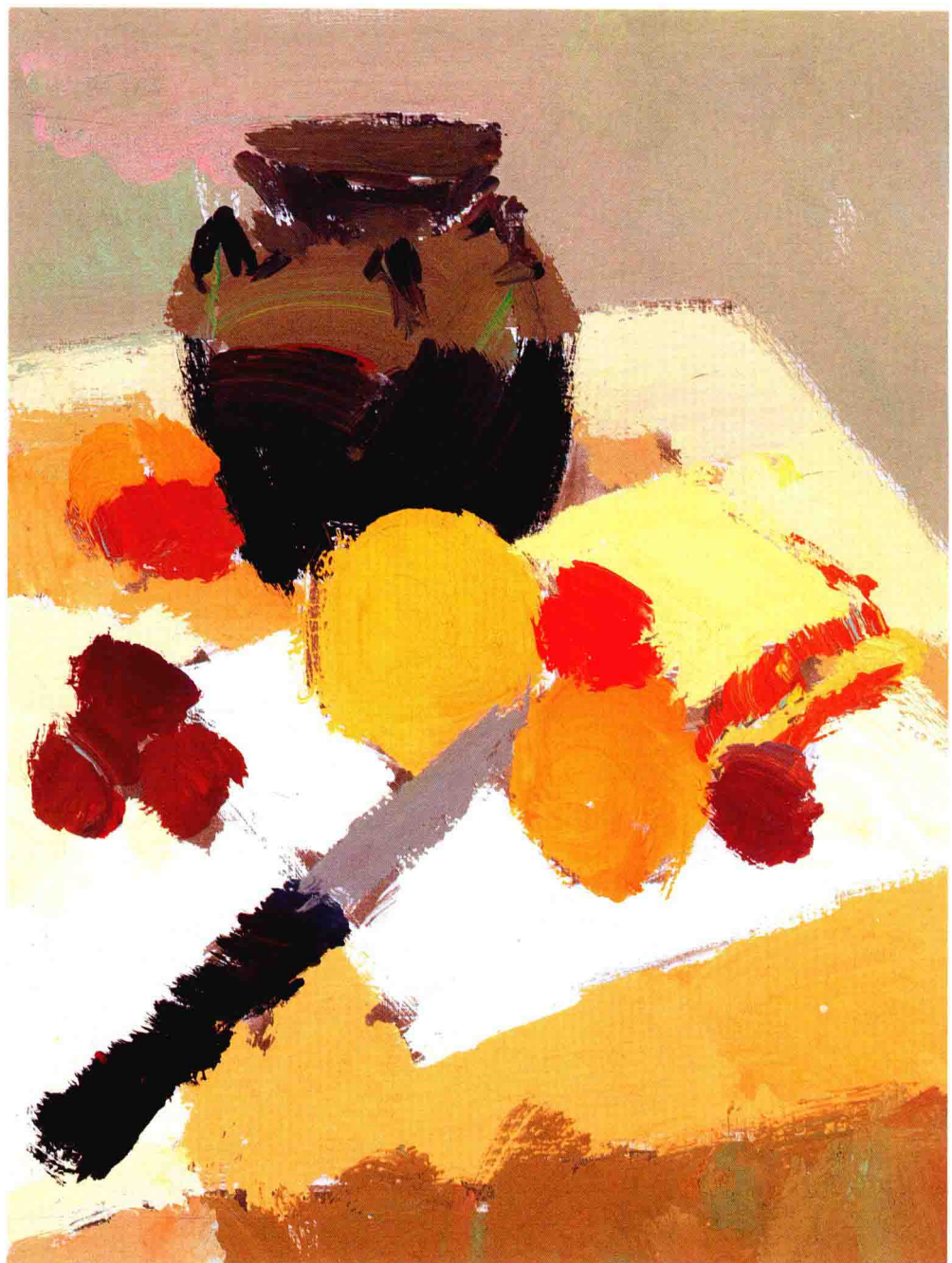
灰色 + 紫色 + 白色

橘子暗部

橘红 + 土黄 + 柠檬黄

4 平涂练习

THREE 强化画面色调

1 小色稿的练习

小色稿练习的重要性

色稿训练的重要性在于它可以快速把握整体色彩关系，因为整体一直是放在首位的。对于考生而言，能够快速而准确地抓住整体色彩的大关系，这是非常重要的。只有这一步走好了，再往下深入才能走得更好。

小色稿训练要你少看细节，从整体来把握画面大的色彩关系和节奏。

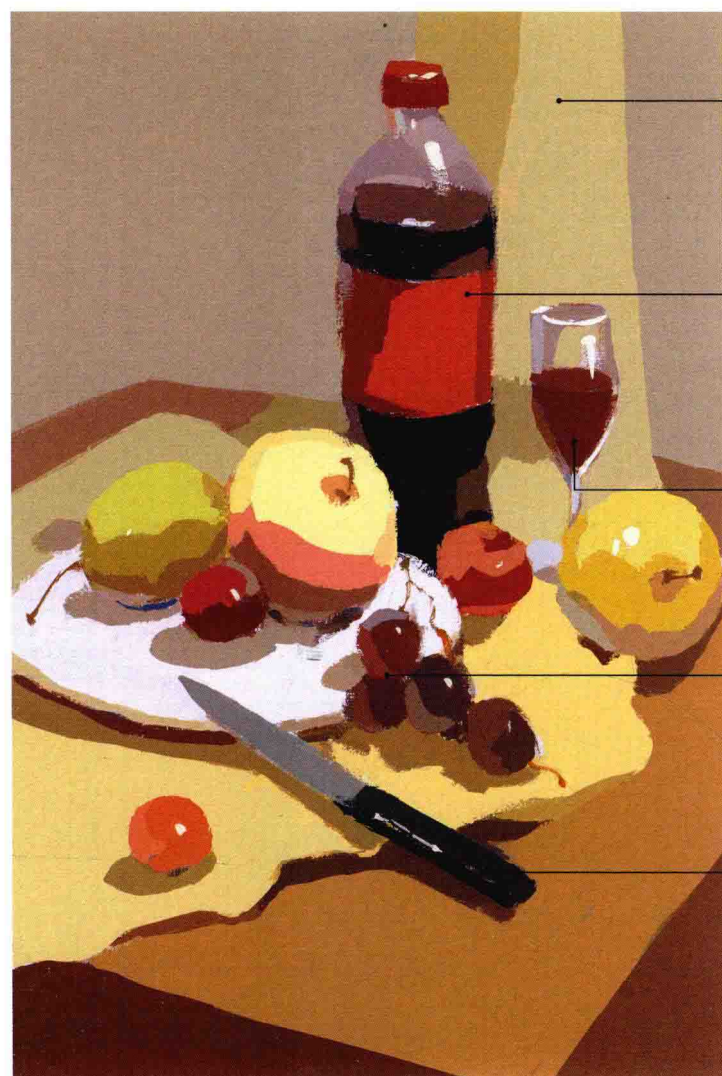
小色稿的步骤表现

- 步骤一：观察整组静物，勾出每一个物体的形状、大小。
- 步骤二：铺出各个物体的固有色。
- 步骤三：铺出各个物体的暗部及投影色调。
- 步骤四：深入刻画主体物以及其他陪衬物体的亮部，最后再做整体调整。

- 步骤一：观察画面的构图关系，铺出各物体大的色彩关系。
- 步骤二：铺出各个物体的投影。
- 步骤三：铺出各个物体的暗部。
- 步骤四：深入刻画各物体，最后调整、完善整个画面。

色调设计构思

-

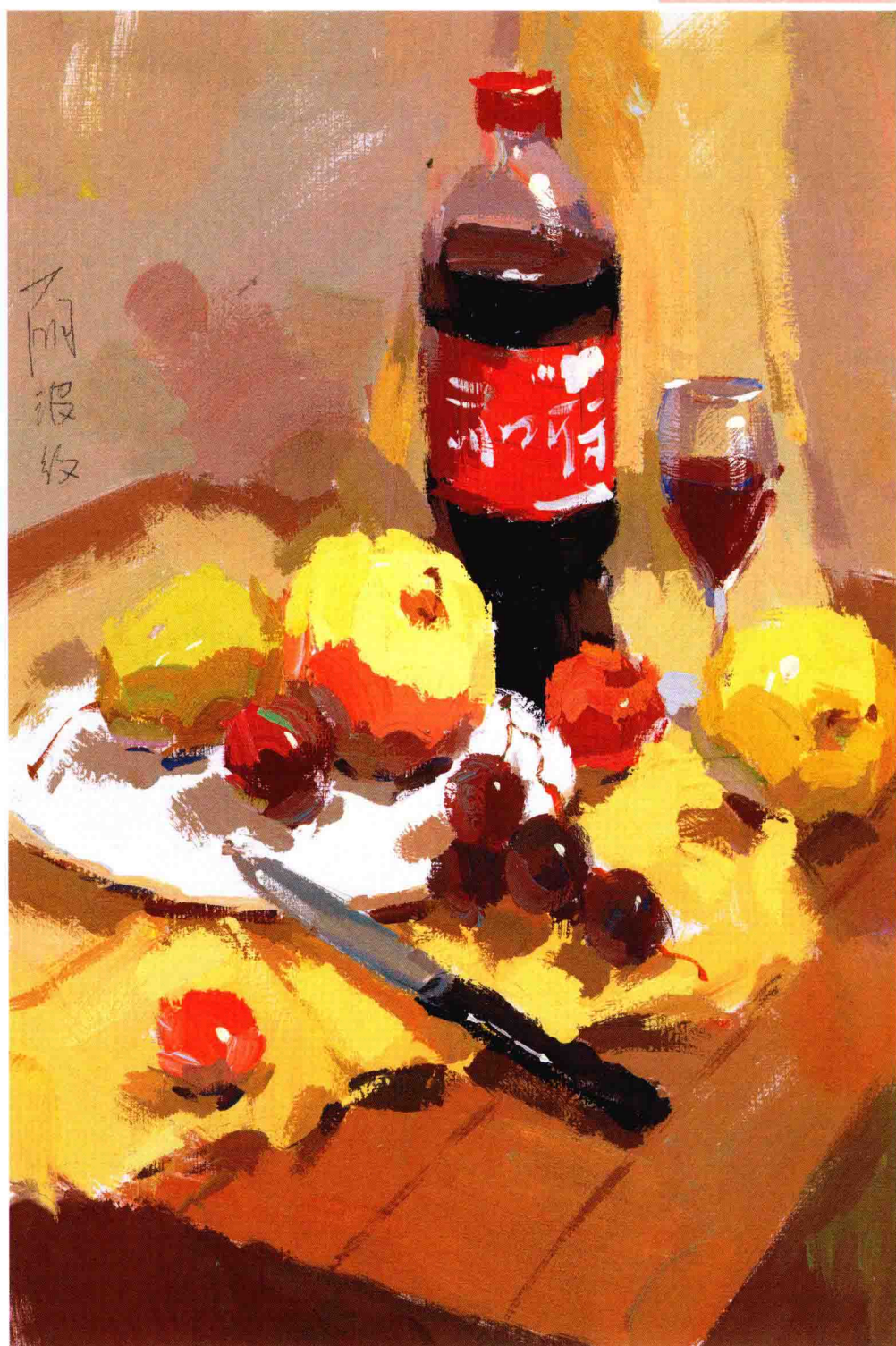
衬布桌面
米驼+土黄+少量红色+白色
-

可乐瓶商标
深红+赭石+少量橘红
-

杯中液体
深红+土黄+柠檬黄
-

葡萄反光
赭石+紫色+深红
-

水果刀手柄
熟褐+少量普蓝+土黄

-

背景
月灰+豆沙红+柠檬黄
-

酒杯液体
深红+熟褐+紫色
-

苹果暗部
中黄+土黄+少量白色
-

西红柿切面
橘红+土黄+柠檬黄+白色
-

衬布桌面
蓝色+紫色+少量灰色

2 变调练习

变调的意义

色彩的变调是指我们主观地将色调的一种基调转变为另一种基调。变调练习可以提高我们对色彩的掌控能力。

变调中的色彩关系

变调中的素描关系

在变调练习的过程中，我们主要考虑环境（包括背景）的色彩变化对物体色彩关系产生的影响。对物体进行色彩描述时，应在充分表达出物体的固有色的同时，强调出环境色对物体产生影响后的色彩变化。

黑、白、灰的处理实际上是对画面整体、主观地把控与有序组织。变调练习就是要我们通过仔细观察与对比，理解环境色变化与物体固有色关系存在着细微的素描关系。

小色稿绘画练习

小色稿训练包括两种情况：一是进行大幅作业前，对画面大的色彩关系熟悉和把握；二是根据一定的命题进行色调的构思和组织。

小色稿训练必须注意时间太长会陷于琐碎，时间太短则不利于思考分析。

画小色稿所用纸张不宜过大，以8K或16K纸为宜。

褐色调

黄色调

橙色调

红色调

紫色调

蓝色调

绿色调

3 色调练习

