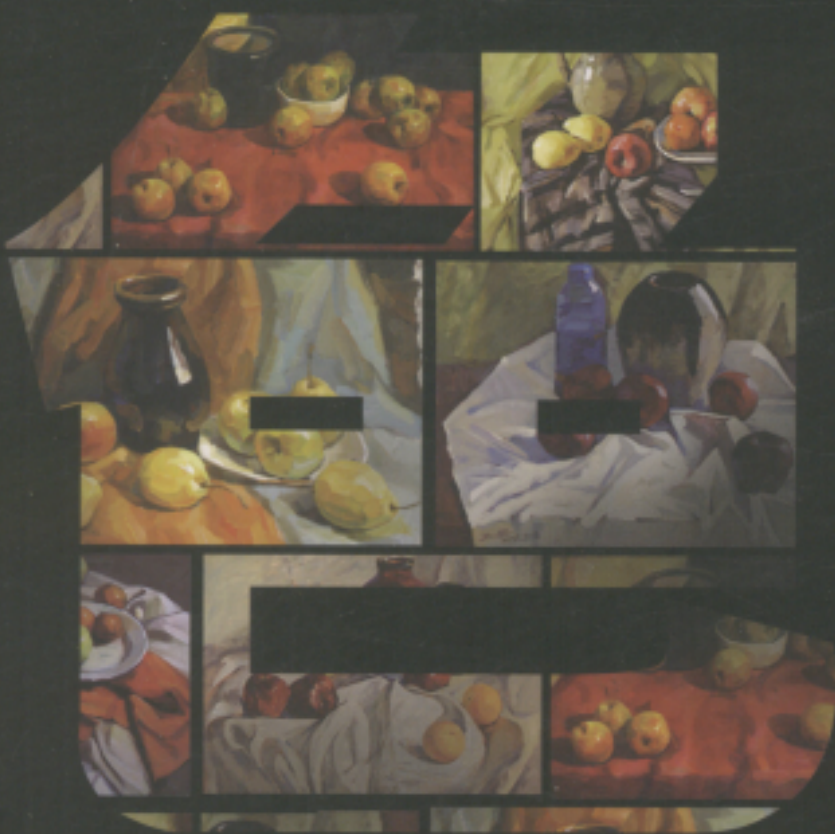

色
彩

C O L O R

中国美术高考简明教程

Applied Concise Course
for National Entrance
Examination
of Fine Arts

世界图书出版公司

素描、色彩、速写

中国美术高考简明教程系列丛书

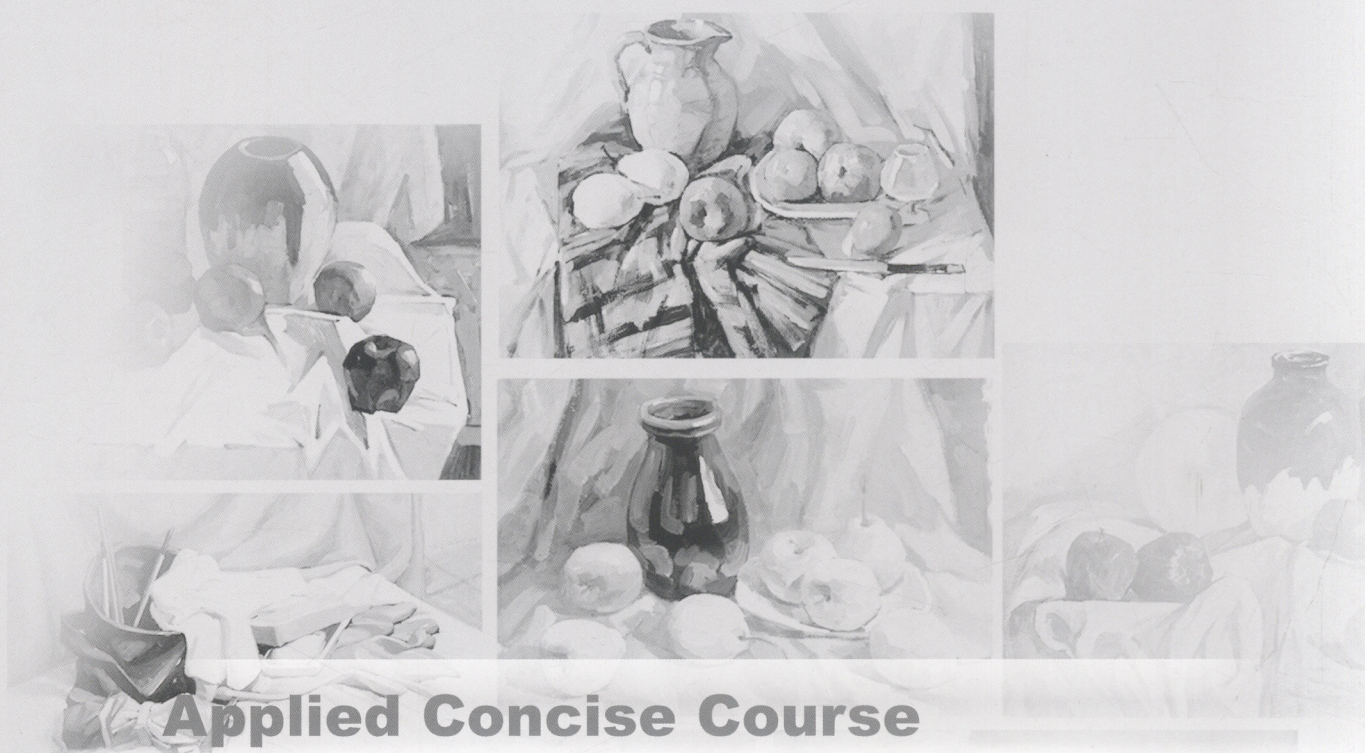
Applied Concise Course
for National Entrance
Examination of Fine Arts

ISBN 978-7-5062-7984-0

9 787506 279840 >

定价: 96.00元
(全套,含3个分册)

Applied Concise Course
for National Entrance
Examination of Fine Arts

C O L O R

中国美术高考简明教程 —— 色彩

主 编：孙 黎 谢冬萌

副主编：周月亮

世界图书出版公司

广州·上海·西安·北京

“画出心灵的色彩”

画画是一种快乐，是一种享受！当你静静感悟人生的时候，自然会发现外面世界的多彩多姿、变化无穷，特别是一个学习艺术的人，更要使自己的心灵变得纯洁而敏锐，正如每天从睡梦中醒来，一眼看到窗外的天空是如此晴朗，阳光是如此明媚，树上又长出了青芽……

如今，美术高考成了不少考生都十分关注的事情。这无疑是自己选择生活方式与求生道路的一种过程。人人都要长大，都要进入社会工作并由此得到充实与快乐！那么，我作为一个和你们一样经历过高考或正准备高考的人，心里不免会有些紧张或适度兴奋。30年过去了，当我回想起那段不平凡的考学之路时，最想给学生说的是：“一定要有自己的禅，要靠近自己的心灵，让自己的心静下来，细细品味四周色彩，感受色彩美。”正如法国画家马蒂斯说的：“一个没有想像力的人是不可能成为色彩画家的……”。色彩无处不在，但需要我们用心去感受、去观察、去想象、去表现。懂得了色彩的原理之后，更要运用这些道理帮助自己去分析、研究、判断色彩的美感所在。因为一切好的绘画作品都是以现实世界为依据，是在此基础上进行创作升华后的结果。法国伟大的雕塑家罗丹说过：“对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少美的发现。”可见，美永远是存在于大自然之中的，只要我们能够走进心灵的家园，走进内心丰富的情感世界，去领悟、感受自然中存在的美，那是一定可以学好绘画，并能画好色彩的。

此书的出版，为学习绘画的考生，提供了一个基本参照系。也许这些作品并不那么成熟，不够完善，但却在色彩的基本概念与表现上有了一定探索，可以给学习者提供一种启发，使其思考其中的得失。在大量作品背后，可以看出并总结出一些有价值的经验，那就是：“画出心灵的色彩，塑造美丽的作品”。

祝愿学习美术的考生要注重意志品质和专注力的培养，当你能够自觉、自立学习，并为愿为之终生努力的时候，成功将会到来，人生也就开始走向辉煌。

是为序。

孙黎于师牛堂

2007.11.8

寄语考生

1. 如何理解历届美术高考色彩考试的要求?

近年来,随着全国美术高校的扩招,美术考生的数量与日俱增。纵使是非艺术高校面对市场机遇亦不甘示弱,纷纷兴建相关专业。然而,芸芸学子中,他们的基本艺术素质参差不齐,加之“有素”和“无素”的训练,却最终带来了不少的乐趣和无奈。色彩是非常美妙的语言,如何科学、有效、和谐地去理解、掌握和驾驭色彩,那是学习色彩的关键。色彩在历届的美术高考中,都占据了非常重要的位置。因为它是美术高考的主考科目之一。美术高考通过对色彩的考试,来考察考生对色彩的感受能力、认识能力和色彩技法的表现能力。构图、色彩关系、造型、表现、色调、技法等,是历届美术高考色彩的要求,因此,自然是我们平时色彩训练的基本,这些关键点自然是历届高考成绩评定和权重的一些基本规律。在色彩的教学,我特别强调了美术教育训练中的科学性和和谐性,在本书的编撰中,我给予考生一些可取的经验和建议,以开放的心态和大家共享。

2. 评分的百分比

满分100分,构图约占15%,色彩关系约占35%,色彩造型能力约占25%,色彩表现技法约占25%。

Foreword

1 捕捉生活中自己感兴趣的静物进行写生，作品的感染力会更加浓烈，这幅写生是圣诞节后的静物作品，构图奇特，造型生动，圣诞老人的姿态与节日后被丢弃的圣诞帽组成画面的基本情调，作者在写生时能抓住主体玩具的神态和手势进行重点刻画，而衬布与背景却一带而过，画面的主次条理清晰，内容明确，强调画面的主题往往会给人带来愉悦的审美情趣。

2 单色调练习

方和圆的变化关系。玻璃和笔触的方，苹果和水杯的圆。正面的角度被学生占领，我只有选择在最侧面，选择竖构图作画，反而有另外一种独特的美感。于是告诫学生：“所谓好的角度只是相对的，不好的角度可能产生最美的视觉效果（会观察的眼睛才有最美的角度）。”构图宁上勿下，背景很

薄，宽刷一次过，注意笔触的节奏变化和美感。上下左都有意打破画面延伸空间，右边则保留完整的边线弱化光源。在苹果的安排上花了一点心思：中间纸包裹的苹果的紧密关系，远处网纸苹果的体积旋转，后面地板苹果受水杯光影折射的变化，前面削皮苹果块面变化和皮的收缩感，苹果在玻璃的投影和倒影下产生变化。

4 统一和和谐调练习

5 笔者通过明快笔触表现这组静物，善于捕捉颜色的微妙的变化；白布色彩关系明确，白布并不只是黑白，较暗地方大胆用蓝紫色，白色部份巧妙用明度高的黄色，中间颜色丰富；红布是一个很跳跃的颜色，作者简单处理，起到衬托作用。

6 富装饰性的色彩练习

图书在版编目(CIP)数据

色彩 / 孙黎, 谢冬萌主编. — 广州: 广东世界图书出版公司, 2007. 12

中国美术高考简明教程

ISBN 978-7-5062-7984-0

I. 色… II. ①孙… ②谢… III. 水粉画-技法(美术)-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第161827号

中国美术高考简明教程——色彩

策划编辑: 陈名港

责任编辑: 彭春红

责任技编: 刘正武

版式设计: 友间文化

封面设计: 实线创作室 流野 陈柏青

出版发行: 广东世界图书出版公司

(广州市新港西路大江冲25号 邮编: 510300)

电话: 020-84451013

http: //www. gdst. com. cn

E-mail: pub@gdst. com. cn

经销: 各地新华书店

印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

版次: 2007年12月第1版 2007年12月第1次印刷

开本: 787mm × 1092mm 1/8

印张: 18

ISBN 978-7-5062-7984-0/J · 0023

定价: 96.00元(全套, 含3个分册)

《中国美术高考简明教程》丛书编委会

丛书主编: 孙黎

常务编委: 鲁顺 谢冬萌 周月亮 黄河生 周伟雄 邓泰
李春

丛书策划: 周月亮 陈名港 彭春红

《中国美术高考简明教程——色彩》编委会

主编: 孙黎 谢冬萌

副主编: 周月亮

编委: 黄河生 周伟雄 涂志远 余荣 许洪林

供稿: 画中画美术培训中心 艺宇画室 月亮画室 天行健画室
李绪洪绘画工作室 唐武画室 深圳东方英文书院
顺德乐从中学 碧波中学 东莞厚街中学 深圳宝安高级中学
庄燕梅 罗凡 陈铭杰 孙汉新 欧宝兴 苏文杰 邹岳松
裴东 黄坚 黄潘 钟马养 李伟雄 黄利元 骆靖
谢启凡 柯略 谢景文 陈浩 钟龙 罗福文 李流平
东海中学 湛江一中 湛江二中 湛江三中 湛江实验中学
遂城中学 遂溪二中 遂溪大成中学 兴宁市职业技术学院
三水中学 广州城市建设技工学校 广州互动艺术工作室
深圳华侨中学 艺畅画室 广州凹凸美术教育培训中心

摄影: 许旭芒 黄河生 谢冬萌 周月亮 周伟雄 彭春红 等

目 录 Contents

序

前言

“画出心灵的色彩”

寄语考生

1. 如何理解历届美术高考色彩考试的要求
2. 评分的百分比

1

基础篇

- 2 1. 构图
- 4 2. 色彩的基本概念
- 6 3. 色彩画工具材料的选择和使用
- 7 4. 单个或多个静物的训练

补色调练习

求

9	18	26	39
示范篇	技法篇	作品篇	应试篇
10 主题一：陶罐与水果的组合	18 1. 笔触的变化和运用	26 优秀作品展示及赏析	40 1. 常见的毛病及解决方法
12 主题二：塑料、玻璃器皿与面包的组合	20 2. 笔触与形体的关系		41 2. 典型考生作品评析
14 主题三：水桶、手套、伞、肥皂、剪刀等的组合	21 3. 色调的处理		
16 主题四：调色板、灭火器、水桶、刷笔、瓶罐等的组合	24 4. 半默写和全默写		

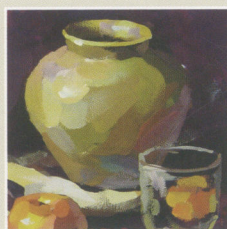
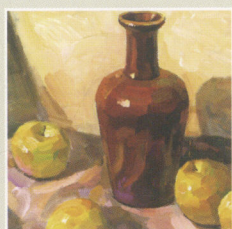
3

4

5

Basic

基础篇

1. 构图

构图是做画的第一阶段，是画面组织构成的关键。进行画面构图时，须明确构图的规律和关系。这是画好一张优秀作品的前提。

构图的关系和要求：

(1) 构图要饱满

构图要注意整个画面篇幅中的定点。如：上下点、左右点。以及在整个画面篇幅当中的量和空间距离的关系。如：大小和聚散。总体而言，不能过上，也不能过下；不能过左，也不能过右；不能过大，也不能过小；不能过于聚，也不能过于散。

标准

过上

过下

过左

过右

过大

过小

过散

过聚

(2) 组织上要灵活

在构图组织中，灵活是我们任何时候都要牢记的。处理好主体物的摆放及围绕在其周围的各类物体的组织关系，是构图组织上的重点。

主体物该放在哪个点上？主体物周围的物体如：水果、文具等物体应如何围绕着来组织？背景如何灵活去分割？这些既有它的灵活性，也有其规律性。具体为：

①确定受光的方向。在左右边点的宽度定位中，受光方相对宽些。(图1)

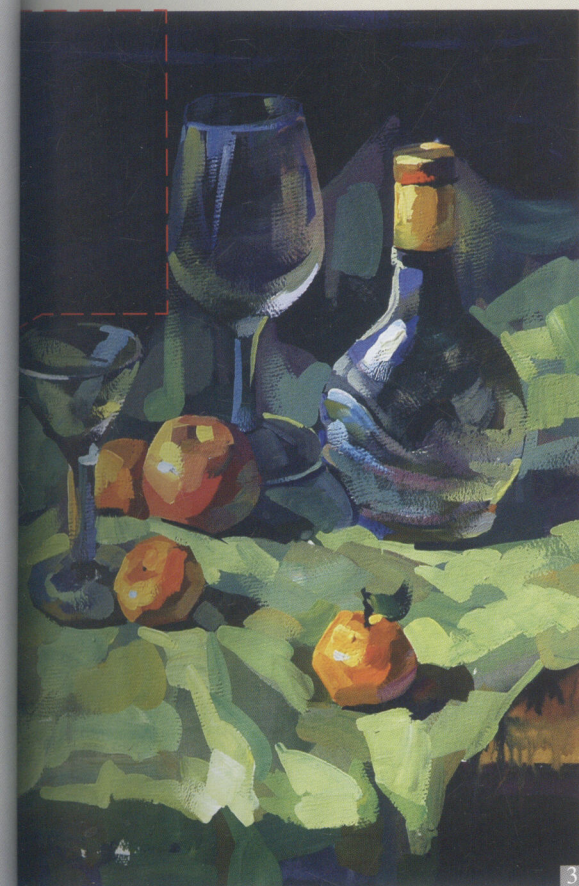
②在顶点和底点的定位中，顶点相对底点来看，顶点相对窄，而底点相对宽。(图2)

③物体与物体间除了有相对的聚散关系外，在位置和角度动态上也须考究。(图2)

(3) 视觉上要均衡

在画面组织上，物体间如果在视觉上失衡，还可以通过背景色块来补充。背景大色块的轻重，对整个画面的影响是非常直接的。哪边太轻可以用深色背景来补，哪边太重可以用亮背景的颜色来减轻。(图3/4)

3 该作品以透明物体为主，作者用笔大胆肯定，色彩协调，体现器皿的质感。

- 1 画面是观察、思考和技术三者紧密结合而衍生出来的二维假象。正确表现质感是美术专业考试的要求之一，体现质感的关键在肌理，抓住了高光与反光的明晰度就抓住了质感。对于初学者来说，应该判断高光与反光的位置与虚实，注意此作品中锅盖高光的形状与茄子高光的虚实变化。
- 2 这是一张逆光的作品，光线照射的角度和纵深的画面构图。在这种情况下要表现好画面的效果，并不容易做到的。我们必须把色彩的纯度对比和画面的空间层次紧密联系起来。暗部要有明显的倾向，物体暗部的结构必须明确且清晰，决不能因背光而在表现上含糊了事。

2. 色彩的基本概念

(1) 浅谈色彩

学习色彩这一课题，必须花不少的时间、精力去研究。对于色彩的学习，重要的一点是明确色彩的审美要求。色彩本身是审美层面的产物，是每个绘画者审美能力的体现，不同的人画同一对象，表现出来的画面效果是不尽相同的，这其中有高尚的、媚俗的、激动人心的和平庸的等等。绘画人要掌握画面的色彩，但不能受制于实物。实物是参照物而已，不能全盘照搬。

从印象派的作品里我们得知许多。如：印象派画家成功地运用了色彩的冷暖和互补的规律来表现户外和光色的变化，使色彩呈现出从未有过的闪烁效果。这些效果虽是出自于画家的感觉，但很理性，也非常科学和自然。学习色彩，必须认真学习和研究色彩的变化规律。比如：色彩的纯、灰、冷、暖、互补等规律。努力提高各方面的艺术修养，拥有较高的审美能力，把好色彩的每一关，我们才能画出优秀的色彩作品来。

(2) 色彩的自然属性

① 三原色、间色、复色

三原色：是无限颜色的构成母色。三原色之间的相互任意搭配，可以得到无限的色彩。（特点：单纯）

间色：由两个原色组成。（特点：有明确的色相和纯度）

复色：有两个或两个以上的间色或三个原色组成的颜色。（特点：有明确的色相，纯度较低）

② 光源色、固有色、环境色、互补色

光源色：可见光的颜色。（包含自然光、人造光、或特定环境中的光的颜色）

固有色：物体本身固有的颜色，不一样的物体固有色不同。

环境色：物体所在的空间环境的颜色。环境色作为条件色在画面中能够呼应和协调统一画面。避免物体和环境、物体和物体等之间的孤立。

互补色：在色彩中是非常神秘但不轻易看见的颜色。互补色之间的关系就象男女关系一样和谐。一般情况下暖色的互补色是冷色。当你凝望红色一会，所看到周围都会带有绿色。这就是互补色现象。

互补色是很特别和重要的，我们可以通过互补色的图表来得出色彩的互补呼应关系。

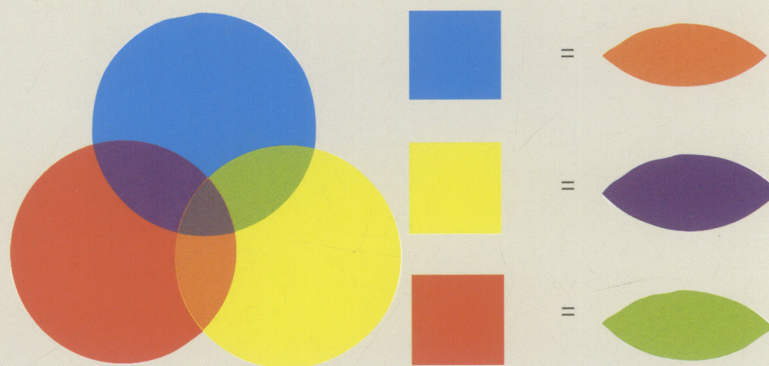
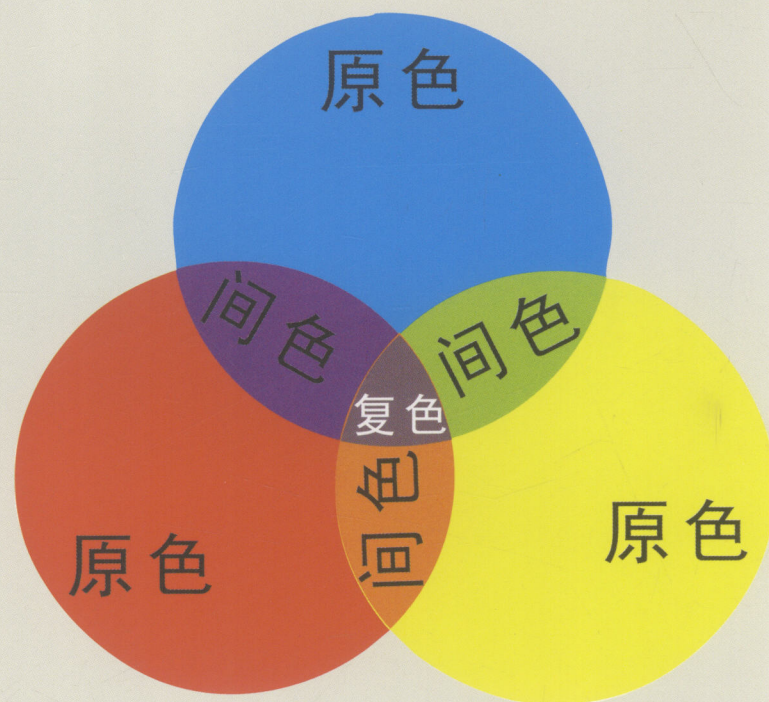
(3) 色彩关系

明度对比关系：即明暗对比关系。

纯度对比关系：色彩间的纯度相对高低关系。

冷暖对比关系：色彩间对比的相对冷暖的感觉。

色相对比关系：物体间颜色的区别，同类同色物体在不同空间点中的区别。

互补色图表

1 该作品整体色调协调，用块面的笔触塑造形体，达到形与色的结合。

背景运用湿画法，有水彩的韵味，与前面的干画法形成对比，做到空间虚实合理、色彩冷暖关系到位。

3. 色彩画工具材料的选择和使用（水粉画和水彩画）

近年来，一般考生在练习和考试过程中，都普遍使用水粉颜料和水彩颜料来作画。水粉画和水彩画的工具材料比较多，而且使用方便，所以比较流行，尤其是水粉画材，更加得到广大考生的青睐。

水粉画材料比较多，也比较杂。可选性也就较多。能选择到一套适合自己使用的工具材料，在训练过程中会令自己更愉悦，更舒坦。而且画起来也会取得事半功倍的效果。

在工具材料的选择上，我们基本是在画笔、纸张和颜料上进行比较选择的。

画笔：水粉画笔最重要的一点是弹性适中，笔毛相对厚实一些，挥洒自如，笔触灵活多变为佳。有时还可以结合其他画种的画笔来用，比如油画笔或纤维笔等。建议使用羊毫水粉笔、狼毫水粉笔、油画笔等。

纸张：有水粉纸、水彩纸、厚卡纸等。其中以水彩纸为佳。

颜料：盒装水粉颜料或瓶装广告色都可以。建议使用马利牌或温莎牛顿牌，也可以结合一些其他的水质颜料来用。

水彩画在工具材料上相对少些。

画笔：一般情况使用水彩画笔，也可以结合其他一些笔来用。

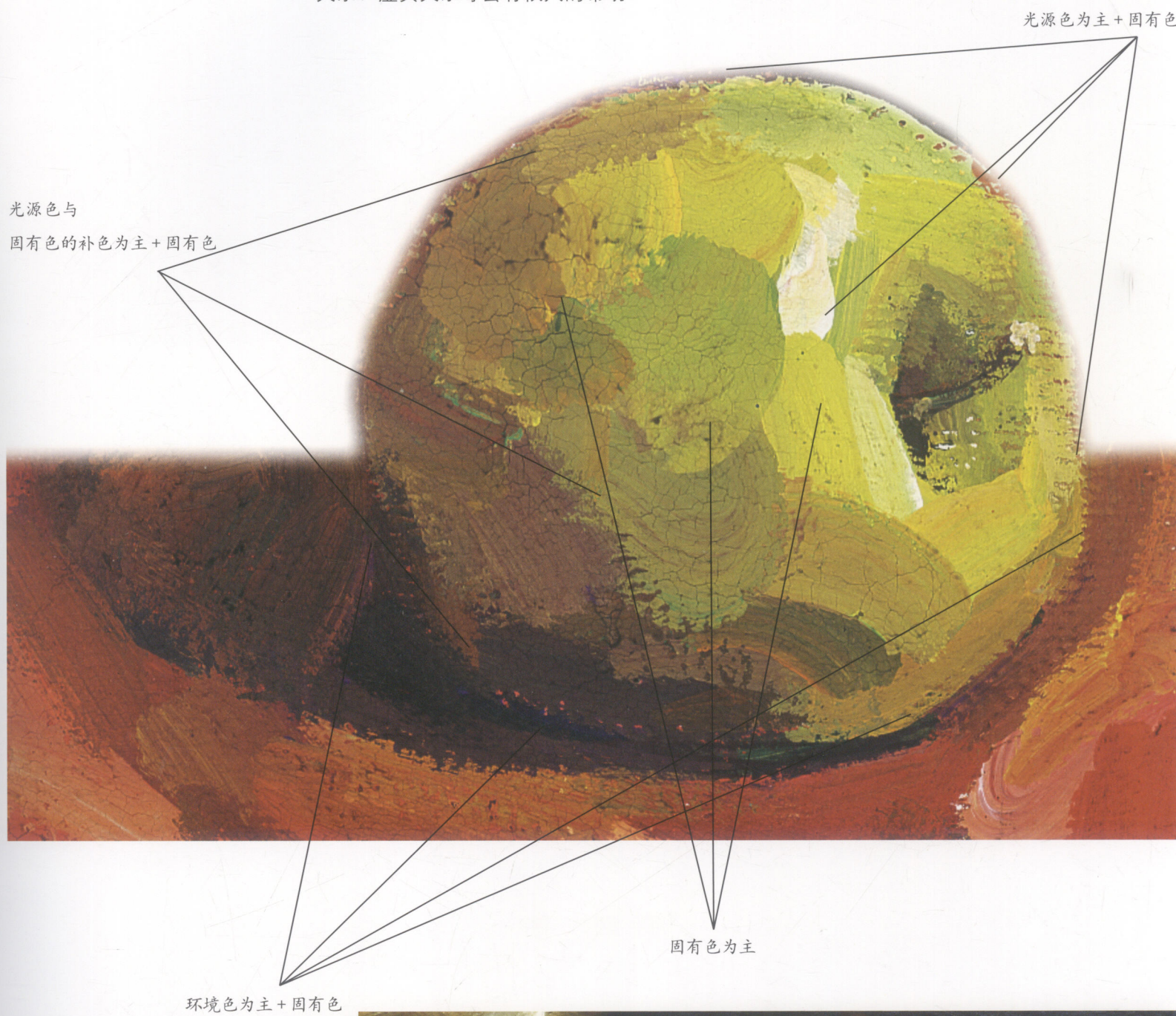
纸张：水彩纸。

颜料：国内生产的水彩颜料以及一些进口品牌的水彩颜料均可。

4. 单个或多个静物的训练

曾经有过这样的说法，能画好单个物体，那画其他的东西也就容易了。对于初学者来说，进行单个或多个静物的练习，可以积累很多经验和知识。这是一种循序渐进的学习方法。我们可以把物体放大来作局部深入的考究，进而用色彩来塑造。这样的练习对于学习处理造型关系、色彩关系、虚实关系等会有很大的帮助。

示范篇

Step-by-step Demonstration

