

美术高考指南

色彩

静物写生

风景写生

赵培生 刘雁琳 编著

上海书店出版社

人物写生

作品欣赏

美术高考指南

色彩

上海书店出版社

赵培生 刘雁琳 编著

图书在版编目(CIP)数据

色彩/赵培生,刘雁琳编著. —上海:上海书店出版社,2001.12

(美术高考指南/郑军主编)

ISBN 7-80622-689-3

I. 色... II. ①赵... ②刘... III. 色彩学-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 085601 号

责任编辑 宋汝敏

封面装帧 宋佳霖

技术编辑 张伟群

美术高考指南

色 彩

赵培生 刘雁琳 编

世纪出版集团 出版发行

上海书店出版社

(上海福建中路193号 邮政编码200001)

新华书店上海发行所经销

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 787×1092 1/32 印张 3

2001年12月第一版 2001年12月第一次印刷

印数 1-7,000

ISBN7-80622-689-3/J·226

定价:18.00元

前 言

“美术高考指南”是一套写给广大美术高考生所看的书，旨在给广大考生提供一份比较全面且质量较好的备考资料，为准备参加美术专业高考的学生提供切实有效的帮助。

近年来，各大美术院校及相关专业的院校对高考进行了很大改革，考试范围已从单纯的基础图案、装饰画为主，发展到以招贴画设计、书籍装帧设计、包装设计、字体设计等专业性较强的设计内容为主。针对这一变化，考生必须全面、系统地了解考试所需的知识，加强训练强度，抓住重点，全面掌握美术高考所具备的基本形式和内容。

古人说：“知己知彼，百战不殆。”考生在选择专业时，应根据自己的实际情况，考虑自己对所选专业是否有浓厚兴趣，以及该专业是否是自己以后所希望从事的事业。另外，专业选定后，要考虑专业的特点，然后根据老师所推荐的作品进行临摹，在临摹的过程中要分析该作品的创作思路、创作过程、创作手法以及学习要点等，在临摹中思考，在临摹中提高，然后自己再进行创作。

本套丛书包括造型基础和专业设计两大类，包括《素描》、《色彩》、《图案》、《装饰画》、《构成》和《设计》等品种，突出由浅入深、循序渐进的学习次序，以适应各类美术院校对同一专业的不同要求。

编者

2001年9月1日

参与绘画者：

赵培生 邹光平 岳海涛

李宏伟 雷家民 迟海波

李雪玫 刘宗兴

概 说

一、色彩知识

光与色的关系是不可分割的依存关系，没有光就没有色彩，光为世间万物提供了色彩。色彩课的基础训练就是研究光与色的关系。

有了光才有色彩，凡是色彩都有它的属性。太阳光通过三棱镜的折射可以分析为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光谱，这七色光的混合为白光。各种物质之所以呈现出不同的颜色，是由于分光反射率（即取决于白光照射在物体上时反射各种光色波长的比例）的不同。从物理学的观点看，黑、白、灰不算颜色，故称为“无彩色系”。有彩色系指红、绿、青、蓝、紫等颜色（这些颜色还有原色、间色、复色之分），它们都具有色相、纯度和明度，在色彩学上称为“色彩三要素”。

1. 原色和间色

原色即红、黄、蓝，其本身不能再分解，而它们互相调配则能产生其他色彩，如三原色等量相加则为黑色。间色是由两种原色混合而成的色，也称“第二次色”。复色指三种以上的色调和，也称“第三次色”。

2. 色彩三要素

明度指色彩的明亮程度，明度最高的色为白色，明度最低的色为黑色。色相指色彩的相貌，是眼睛对色彩的感觉。纯度指色彩的纯净程度，又称饱和度、鲜艳度。在太阳光谱中各种单色光应该是最纯、最饱和的颜色，如果掺入其他颜色混合，色就不纯了，掺入的色越多越

不饱和，纯度越低。人的视觉中所感觉到的色彩，绝大多数是非高纯度的，由于大量含灰色调的存在，才使色彩显得极其丰富。

3. 色彩的情感因素

色彩能表达人类的各种情感，也能调节人的情绪，这都是生理的直觉反映与生活中的联想的原因。例如，红色有革命热烈、火等感受，也有前进、膨胀的感受；绿色有温度适宜、平安、青春等感受，也有后退收缩的感受；灰色有复杂的、不单纯的感受等。一般白颜色画在冬天的色调与环境中被视为雪的概念，若是画在春天的绿色色调环境中则可能被视为小羊的概念。在色彩绘画中往往有明快的绘画、强有力的绘画或忧郁感的绘画等效果，这都是在运用色彩创造出的一些情感的符号所致。

4. 色彩的统觉

将一种感觉引起另一个领域的感觉，在心理学中称为“统觉”，如听到声音产生色彩的感觉。其中最多的是色听，听到某种声音似乎看到了红色，听到另外的声音似乎看到了蓝色等，据说低音与暗色相伴，高音与亮色相伴。除了色与声的统觉外，还有色与味觉的统觉，如甜是黄白、桃红色，酸是绿色，苦是茶、灰、黑色，咸是白、蓝、青色等；气味与色的统觉，如薄荷香是淡绿色等。色彩的统觉具有很强的地域性、时代性、民族性和个人的感受经验，不能一概而论。

二、绘画中的色彩

绘画中的色彩不是自然景物简单的再现，而是经过了艺术家的创造，具备了美的法则与规律的色彩搭配，它的意义已不是色彩本身。艺术家触景生情，面对高山、大海、自然风景，感受色彩，运用色彩抒发自己的情怀，表现自然美景，以美好的绘画意境去取悦大众，净化和陶冶人类的心灵，这既是绘画的意义，也体现了绘画中色彩的作用。

1. 固有色

固有色指物体本身的颜色,即光线照射在物体上的反射色。例如,橘子为橙色、香蕉为黄色等,但是无论是橘子的橙色还是香蕉的黄色都不是单一的色,而是由反射光因素组成的基调。

2. 光源色与环境色

光源色是指照射物体的光色,如阳光、天光、日光、火光以及各种人造光源。由于光源的关系出现了反射的光色,由此也出现了物与物之间光色的相互反射、相互衬托的交织在一起的色彩关系,环境色即是物体周围的反射光色。

3. 冷暖相对规律

色彩的冷和暖都是相对的,在调色盒中我们把所有的红、橙、黄系列列为暖色系列,把绿、蓝、紫系列列为冷色系列,然后我们在暖色系列中通过对比再分出冷暖色系列,这都是在对比的前提下分出来的。另外,物体在光线下的明暗两部分的冷暖变化也存在微妙的相对变化关系。

4. 补色规律

我们看大红纸上的黑色往往感觉是黑绿色,这就是补色规律在起作用。所谓补色是指在色轮表中呈180度相对应的两个色相,如红与绿、黄与紫等。补色也是最强对比色,如红与绿两色并置,显得红的更红,绿的更绿。另外,补色互相调和可以得出很好的灰色。

三、观察与表现

1. 艺术的眼光和整体的观察

从艺术的角度观察对象,从自然的形态中找到艺术的表现形式,观察的过程也是艺术形态的推敲过程。罗丹说过:“没有点、线、面、体的造型因素,再强烈的情感也是瘫痪的。”观察要养成良好的习惯,

绝对不可以孤立地观察色彩。例如，相同色彩的物体放在画面的不同位置，若整体的看会发现物体前后、左右不同位置的原本相同色彩发生了很大的变化，主要体现在冷暖、大小、虚实方面。若是孤立的观察每一个物体，它们仍然都是一种色彩。

2. 静物色彩关系分析

在对一组静物进行分析时，首先看静物的主色调是什么，是冷调还是暖调，光源色是冷光还是暖光，这些关系到色彩关系的建立。当光源色是冷光时，物体的亮部是冷的，然而暗部则是相对的偏暖（除反光部分有直接冷光反射例外）；相反，如果光源色为暖色，则物体的暗部相对偏冷。另外，近暖远冷、近实远虚、近大远小是自然界的客观规律（除人为的特殊情况例外）。在分析完上述内容之后，再分析一下各个物体的色彩组合成分，如衬布、水果、陶瓶等，它们各由什么色调组成，用那些色彩组合可以表现准确，以及在整体关系中的色彩作用与关系。

四、注重直观感受

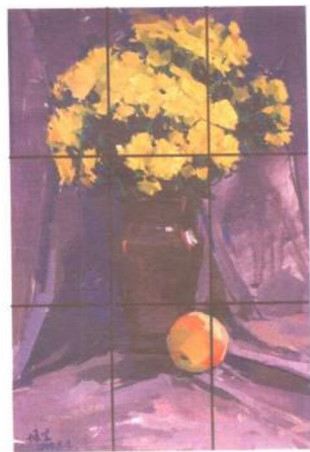
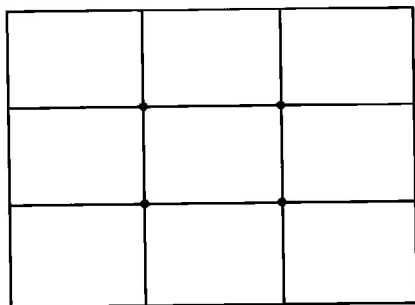
写生作品必须注重直观的感受，在自然界中你所表现的静物中要找到让你动情的部分，让你感动的地方，带着你的冲动和热情，用最确切的艺术语言表现它，这样的作品才能感人。在这种状态下的作品往往更生动，更富灵活性，更有意想不到的魅力。规律性的东西我们要掌握而不是被束缚，规律即是人们对事物全面认知后总结出来的经验及共同点。我们在学习前人经验的同时也为后人创造着经验。艺术贵在创新，在掌握了规律性的东西之后应该敢于抛开模式化的东西，进入艺术追求的更高境界——表现自我。也就是人们常说的从无法到有法，再从有法到无法。这是艺术追求至高境界的必由之路。

五、构图与构思

构图是指画面的上下、左右、前后关系的摆放位置，安排得当才能层次分明，标新立异。构思实际就是作画前的经营过程，找到一种感觉、一种目的，用怎样的手段达到这种目的，也就是对画意的思考和表现画意的方法及过程的考虑。以下是几种一般的构图方法，供初学者参考：

中心式构图：

将纸的横竖各分成三等分所形成的井字形中心即为视觉中心。我们在摆放物体时应该顾及到中心的位置，不要偏离太远。

平衡式构图：

六、创造空间，表现质感

在客观世界中存在着近大远小、近实远虚、近暖远冷的规律，我们应该仔细观察找到要领，将这些规律性的东西运用到绘画中来，才能得到满意的画面效果。无论是静物还是风景画，要想有空间关系，首先要找出天、地、物在色彩或虚实关系上的区别，然后再深入到每一物体的质感表现及物与物之间的虚实关系、冷暖关系。

质感的表现往往也是初学者难以掌握的内容。应该仔细观察世间万物的不同质感表面，找出表现它的方法，如硬和软、光滑和粗糙、透明和半透明、不透明等，把握住它们的特征，准确的表现出来。例如，瓷的物体表面光亮，它对周围的物质色彩非常敏感，周围的任何东西都会反射在上面，高光特别亮，像是悬浮在物体上，这就是瓷质的特点。而木头的质感则相反，表面涩而不光华，它对周围的物质反映迟钝，周围的色彩对它反射表现很弱，高光也几乎没有，这就是木头的质感。

七、创造节奏

音乐中有主旋律，有节拍，有从低音到高音的音节。绘画中有主色调，有每个物体不同的变化，有深色到亮色的明度层次，有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的色相层次，都可以组织成各种节奏。有空间节奏、有笔触节奏（包括快慢的节奏、大小的节奏）、明度的变化节奏、深浅的变化节奏等，这些也都是塑成主色调的因素。

统一中求变化，变化中求统一，这是求美的规律。我们将声音通过节拍和节奏的处理，组织在主旋律中即称为音乐，没有节奏、没有主旋律的声音只能是噪音。同样，没有主色调、没有空间关系、没有层次、没有节奏感的画面则肯定是杂乱无章的。

八、材料与工具

材料与工具的熟练掌握对于绘画来讲是很重要的，俗话说“工欲善其事，必先利其器”就是这个道理，要想取得画面的理想效果，就要研究材料工具的性能，以便灵活掌握。

1. 颜料

水粉的颜料很多，但大致可分为瓶装与管装两类。一般讲管装颜料质量要好一些且携带方便，如果条件允许颜料尽量准备得多一点用起来更方便。

2. 纸张

纸张多以质地坚固、有一定厚度、表面不太光滑为宜，以吸水性不太强的白色纸张为宜。一般常用的品种有水粉纸、素描纸等。

3. 画笔

常用的羊毫水粉笔最好，有弹性、蓄水量大，也可以用油画笔或尼龙笔（这两种画笔较适合于画法）。当然，画笔的选用要根据自己的喜好和绘画的需要而定。

4. 其他用具

调色用具有24格的颜料盒，颜料的排列要归类有序，如由深到浅、由暖到冷的排列方式。调色板（白色）为塑料或金属的都可以，注意不易过大，以便携带。笔洗一般用小桶来代替比较方便。准备擦布一块，便于随时将洗好的笔擦干净。另外，画板选择不小于4开为宜，还要准备一个画架，大小根据使用情况而定。

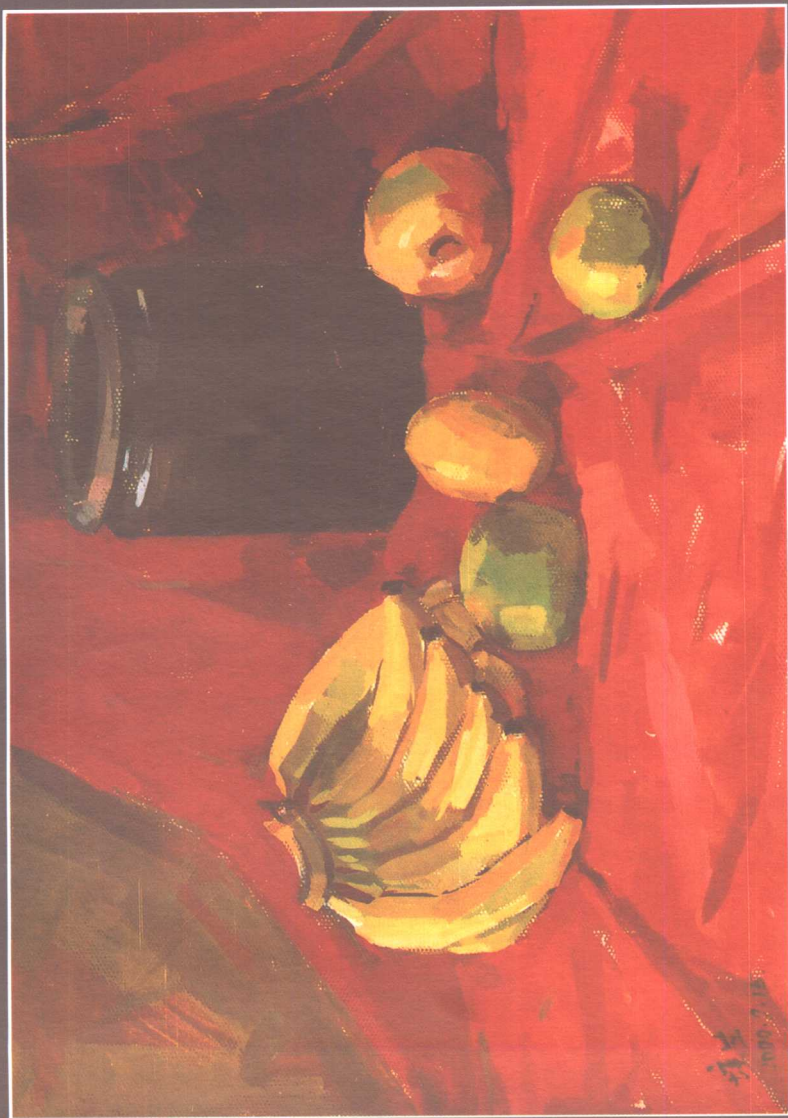
九、写生步骤

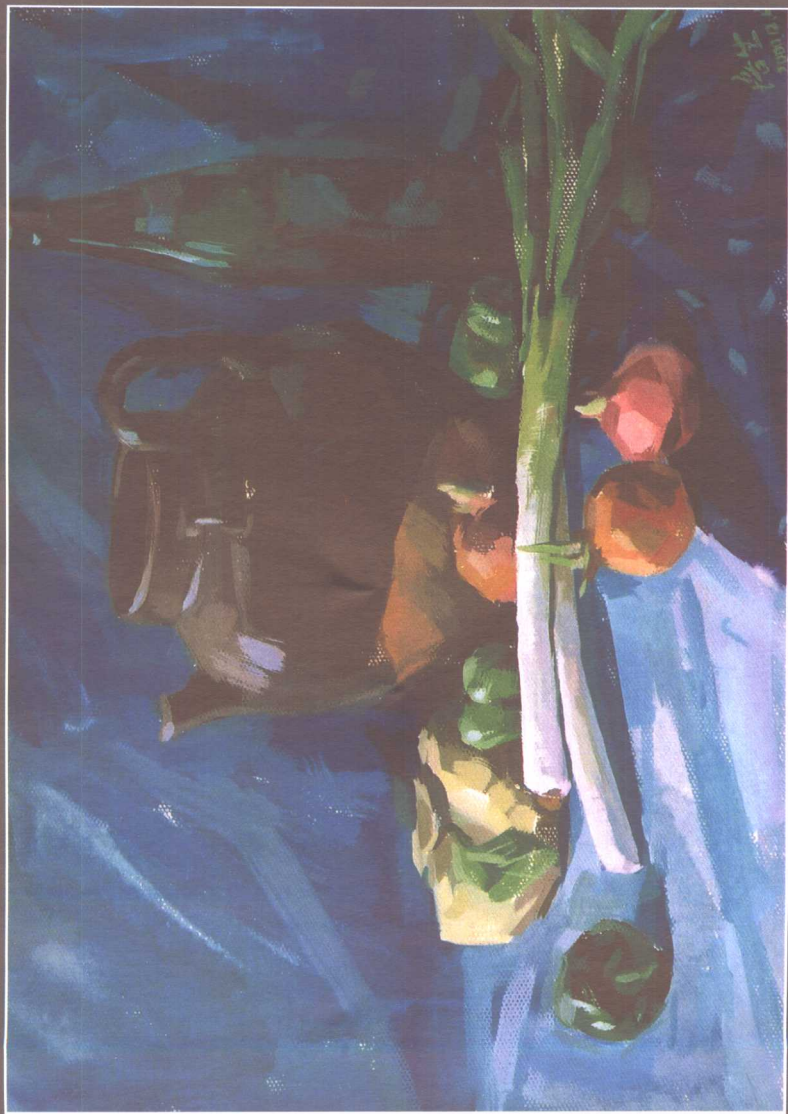
第一，构图起稿。打轮廓要用不含粉的颜料把物体准确勾出，然后标出大的体积感和明暗交界线。

第二，铺大的色彩关系。从背景的暗部和物体的最重的暗部入手铺出画面关系，然后从暗部往亮部推进，将每个物体的明暗关系都铺出来。

第三，深入描画。形色结合，进一步把物体的质感、色彩感、份量感表现出来，重点是组织渐进、有序的色彩关系。

第四，整体调整。把握整体关系（如空间、虚实），从整体到局部，再从局部回到整体，最后达到主次分明、整体有序的谐调关系。

2000.9.16
李华

