

FOREWORD

一直以来，我们都是通过观看作品来认识色彩的，也常因为喜欢某件色彩作品对色彩产生兴趣，色彩学习充满激情和活力，很大程度上体现了一个人的艺术修养和天赋。但色彩考试作为各省联考和校考的必考科目，同时也让很多考生觉得苦恼的科目之一，因为其建立在考生要有一定素描能力的基础上，掌握水粉媒材的属性，利用色彩相关理论关系，较为感性去表达。所以素描基础比较差的学生是比较难画好的，素描基础较好色彩感觉较差的学生同样是很难画好色彩的，因此色彩科目给了很多素描一般但色彩感觉较好的学生考取高分提供了可能性。近年来美术联考考生较多，考试院校对于色彩的要求也越来越高，考生们不但要画出较好的色彩感觉还要画出明快的画面关系，特别是在深入塑造方面，要求考生做到丰富而不失整体，结实而不能死板，色彩关系明确自然而不做作。为了更好地让学生学好画好考好，本书综合介绍了考前的系统全面训练学习类型及其方法，主要针对考生考前训练和考试画面进行范画，对考试有目的系统进行学习。在色彩的学习中是没有固定的风格和表现的，为了培养学生的绘画能力和修养，而不是让学生去背诵一些固定的形式和表现，色彩的学习不仅要了解基本规律绘画法则和概念，更重要的是去寻找和挖掘自己独特艺术表现力。注重造型观察和理解表现相结合，由浅入深，由表及里系统地将色彩的学习理念展现出来，能够给大家更多有价值的经验借鉴，希望《理性教学-联考色彩》能够给考生和各位老师的教学有所帮助。

理性教学编委
2014年6月

CONTENTS 目录

第一章 理论篇

01 色彩的基本理论
PAGE

第二章 范画练习篇

07 单个与组合练习
PAGE

22 色稿训练
PAGE

29 变调练习
PAGE

33 黑白稿训练
PAGE

40 画面练习
PAGE

102 往届考题练习
PAGE

第一章 理论篇

色彩的基本理论

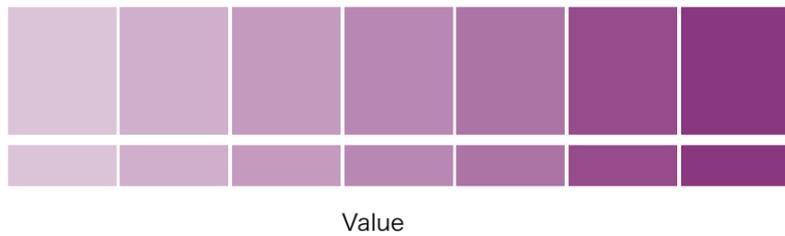
一、色彩的三要素

(一) 色相 (Hue)

色彩最明显的特征是色彩的相貌和主要倾向，也指特定波长的色光呈现出的色彩感觉。每种颜色都有自己独特的色相，区别于其他颜色。

(二) 明度 (Value)——色彩的骨架

明度是辨别色彩明暗的程度，颜色有深浅、明暗的变化。色彩的明度差别包括两个方面：一是指某一色相的深浅变化，如粉红、大红、深红，都属于红色，但一种比一种深。二是指不同色相间存在的明度差别，如六标准色中黄最浅，紫最深，橙和绿、红和蓝处于相近的明度之间。

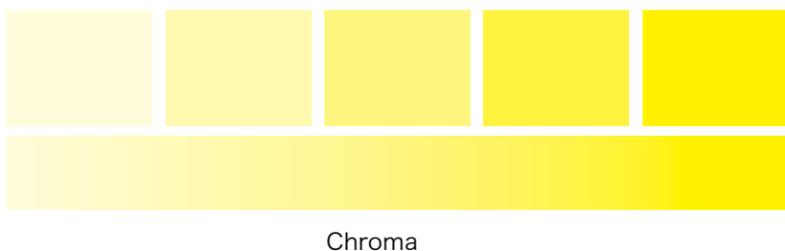

(三) 纯度 (Chroma)——“彩度”

指色彩的饱和度或纯净程度，也就是一种色彩中所含该色素成分的多少，含得越多，纯度就越高，越少则纯度就越低。

降低纯度的方法：

1. 加入白色，加入越多，纯度越低，趋向粉色。
2. 加入黑色，加入越多，纯度越低，趋向灰色。
3. 加入对比色，加入越多，纯度越低，趋向灰色。

二、色彩的三原色

原色：色彩中不能再分解的基本色称为原色。原色能合成出其他色，而其他色不能还原出本来的颜色。原色只有三种颜料，三原色为品红、柠檬黄、湖蓝。颜料三原色从理论上讲可以调配出其他任何色彩，同色相加得黑色，因为常用的颜料中除了色素外还含有其他化学成分，所以两种以上的颜料相调和，纯度就受影响，调和的色种越多就越不纯，也越不鲜明，颜料三原色相加只能得到一种黑浊色，而不是纯黑色。

间色（即补色）：由两个原色混合得间色。间色也只有三种：颜料中柠檬黄的补色为紫色，湖蓝的补色为橙色，品红的补色为绿色。

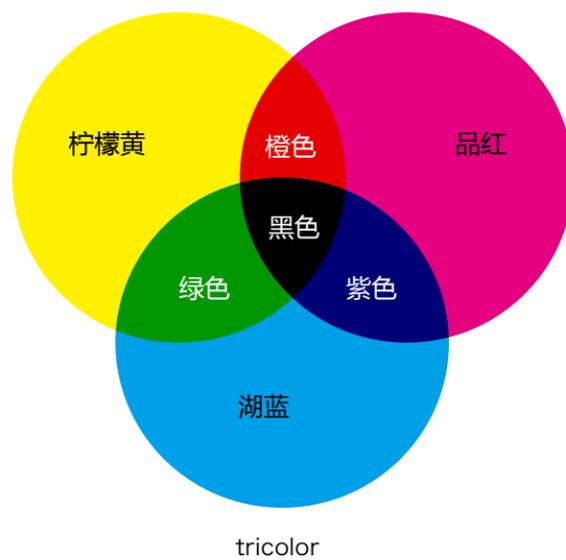
复色：颜料的两个间色或一种原色和其对应的间色（红与绿、黄与紫、蓝与橙）相混合得复色，亦称第三次色。复色中包含了所有的原色成分，只是各原色间的比例不等，从而形成了不同的红灰、黄灰、绿灰等（此处表示列举省略）
暖色：冷暖一般是皮肤对外界温度高低的感受，而色彩的冷暖则是来源于人们对色光印象和心理联想在心理上给人的一种感觉。眼睛对于色彩冷暖感的判断，主要不依赖于眼睛对色光触觉，而是依赖联想，色彩冷暖感的形成与生活经验和心理联想有联系。

太阳、炉火、火炬、烧红的铁块反射红橙光。

大海、蓝天、远山、雪地等环境反射蓝色光最多的地方，冷。

暖色：红、橙、黄等色调。

冷色：蓝、青、蓝紫等色调。

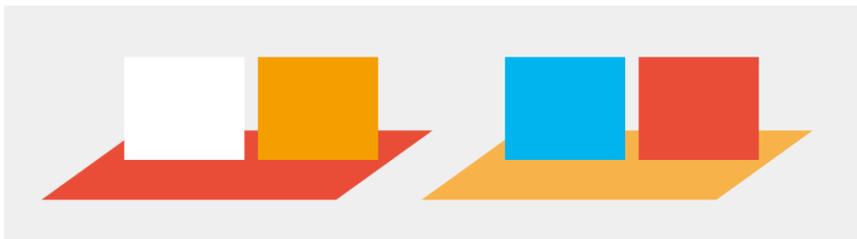
三、色彩产生的心理空间

色彩心理是指客观色彩世界引起的主观心理反应。不同波长的光作用于人的视觉器官，产生色感的同时还导致某种情感的心理活动。如红色能使人脉搏加快、血压升高，具有心理上的温暖感觉；长时间的红光刺激，会使人心理上产生烦躁不安，生理上想要绿色来补充、平衡。

明度高暖色感觉近，明度低冷色感觉远；

暖色系列一般为前进色，冷色系列为后退色。

色彩的前进、后退感形成的距离错视原理，在绘画中常被用来加强画面的空间层次，如画背景或退远可选择冷色，色彩对比度也应减弱；为了使前景或主体突出应选暖色，色彩对比度也应加强。

四、静物基本的光色变化

固有色

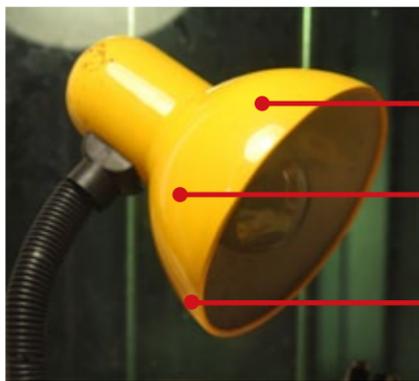
人们习惯把白色阳光下物体呈现的色彩效果，称之为物体的“固有色”。如白光下的红花绿叶绝不会在红光下仍然呈现红花绿叶，红花可显得更红些，而绿光并不具备反射红光的特性，相反它吸收红光，因此绿叶在红光下就呈现黑色了。此时，感觉为黑色叶子的黑色仍可认为是绿叶在红光下的物体色，而绿叶之所以为绿叶，是因为常态光源（阳光）下呈绿色，绿色就约定俗成地被认为是绿叶的固有色。严格地说，所谓的固有色应是指“物体固有的物理属性”在常态光源下产生的色彩。

光源色

指发光体所发出的光线的颜色。例如，阳光、月光、火光和各种灯光等的光色。光源色的不同会引起物体的固有色的变化。例如，一块红布在白天看起来和在晚上灯光下看起来颜色是不同的。许多女同志都懂得这一点，她们避免晚上去商店购买衣料，因为晚上灯光下看到的花色，和白天看到的是有些不一样的。就是同样的太阳光来说，在早晨、正午和傍晚其光色也是不相同的，会引起同一景物的色调的显著变化。

环境色

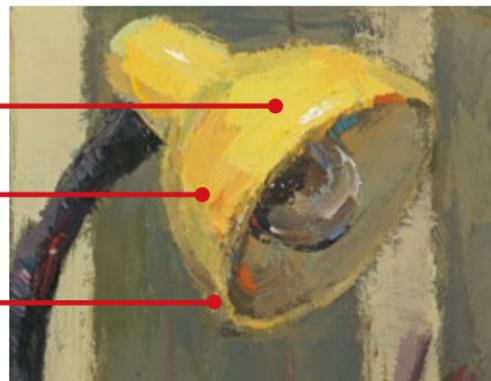
指一个物体的周围物体所反射的光色，它也会引起物体固有色变化。例如，在一只白瓷杯的背光部附近放一块红布时，白瓷杯靠近红布的一边，便会接受红布的反光而带红灰色倾向。如果把红布换成一块绿布，白瓷杯的这一边又变成绿灰色倾向。

光源色

固有色

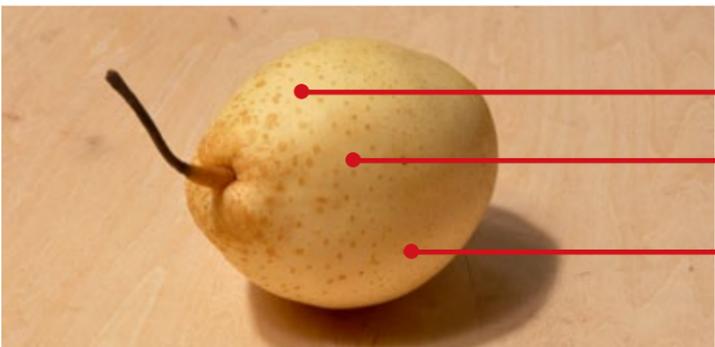
环境色

光源色

环境色

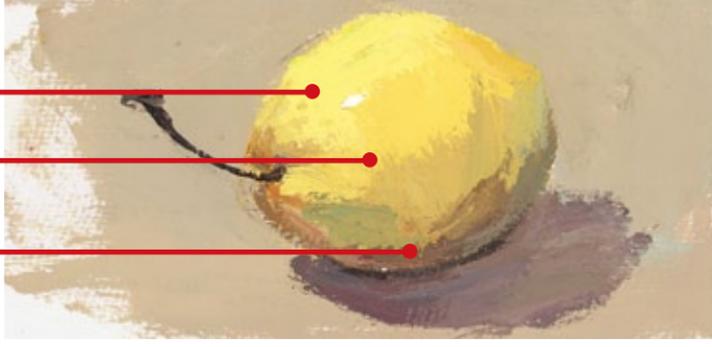
固有色

光源色

固有色

环境色

五、构图

作为绘画的第一步，构图非常关键，如何安排好画面的物体的前后位置、疏密摆放、主次空间、错位关系等，直接影响到画面的视觉效果，好的构图是一幅好画的开始，所以首先要学会构图。

构图的基本常规要求

1. 饱满，大小适中。
2. 主次分明，画面要有较好的空间感。
3. 前松后紧，重心偏后（选择的角度不同，前后也不同；光源不同，前后也不同）。
4. 疏密有序。
5. 错开直线、方向雷同、平行。
6. 色块布局协调平衡：是指画面整体色彩倾向要相对一致，黑白布局要合理，才不会出现花、乱等问题。

构图的形式

1. 横构图

一字形

三角形（容易把握，常规实用，最为常见）

2. 竖构图

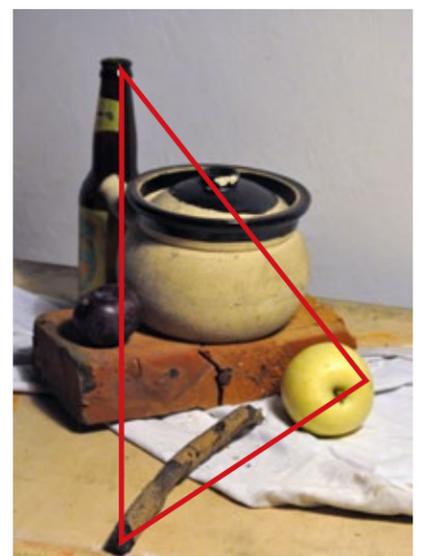
S 形构图（经典、实用、易掌握）

T 形构图

C 形构图（简单易理解，空间感较强，但把握不好容易使画面空洞）

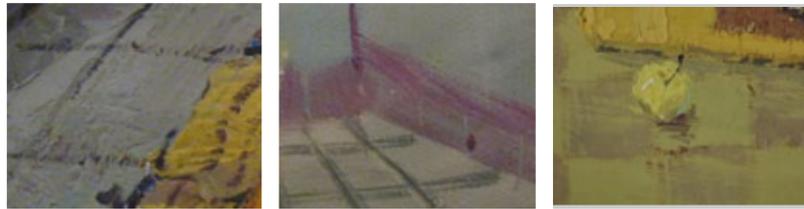
三角型（容易把握，常规实用，最为常见）

常用的画面元素

桌面

地面

墙面

窗户

其他

深化构图

1. 学会寻找角度

找出画面自己最容易表达、最容易出画面效果的角度。

2. 学会寻找光源

底光光源

逆光光源

六、色彩的画面关系

1. 黑白层次关系，也就是我们所说的素描关系，明确的黑白光系的画面是明快的、清晰的、丰富的，这一光系直接影响画面视觉效果的程度。
2. 调子关系，画面上有明显的色彩倾向，色彩偏向统一明确。
3. 冷暖关系，冷暖明确不仅可以丰富画面，让画面更加立体，富有张力，有强烈的空间感。
4. 明度和纯度光系，为了画面空间层次明确，靠近视觉前面的物体明度和纯度都比较高，相反则较暗。
5. 补色光系，补色可以起到强调、丰富、协调、平衡物体和画面的作用。

七、认识色调

色调指的是一幅画中画面色彩的总体倾向，是大的色彩效果。在大自然中，我们经常见到这样一种现象：不同颜色的物体或被笼罩在一片金色的阳光之中；或被笼罩在一片轻纱薄雾似的、淡蓝色的月色之中；或被秋天迷人的金黄色所笼罩；或被统一在冬季银白色的世界之中。这种在不同颜色的物体上笼罩着某一种色彩，使不同颜色的物体都带有同一色彩倾向，这样的色彩现象就是色调。

调子，是对一种色彩结构的整体印象

色彩的调子主要由以下几个因素决定：

1. 明度基调

色彩的明暗基调是指一个色彩结构的明暗及其明度对比关系的特征。

整体的色彩是暗的，还是亮的；是明度对比强烈的，还是对比柔和的。

这种明暗关系的特征，将为这个设计的色彩效果的基础按照孟谢尔色立的明度色阶表（略），将色彩的明度划成十个等级，即存在十种明暗基调。即：

低长调：暗色调含强明度对比。色彩效果清晰、激烈、不安，有冲击力。

低中调：暗色调含中明度对比。色彩效果沉着、稳重、雄厚、迟钝、深沉。

低短调：暗色调含弱明度对比。色彩效果模糊、沉闷、消极、阴暗、神秘。

中长调：中灰色调含强明度对比。色彩效果力度感强、充实、深刻、敏锐、坚硬。

中间中调：中间灰调含中明度对比。色彩效果饱满、丰富，较含蓄有力。

中短调：中间灰调含弱明度对比。色彩效果有梦一般的朦胧感、模糊、混沌、深奥。

高长调：亮色调含强明度对比。色彩效果亮、清晰、光感强、活泼而具有快速跳动的感觉。

高中调：亮色调含中明度对比。色彩效果柔和、欢快、明朗而又安稳。

高短调：亮色调含弱明度对比。色彩效果极其明亮、辉煌、轻柔而又有不足感。

全长调：暗色和亮色面积相等的强明度对比。色彩效果极其矛盾、生硬、明朗、具有单纯感。

在高调中（亮色调），为了避免色弱感，可以在色彩排列上加强色相的对比节奏，这样可以增强高调色的色彩力度。

低调色（暗色调），有一种重量感和物质感，在处理低色调时，加强冷暖对比可以增强低色调的生动感。

2. 颜色基调

主要体现色彩结构在色相纯度上的整体印象，一个整体色彩，它是倾向暖色还是冷色，是偏橙红还是偏粉红，是鲜艳的饱和色还是含灰的色，这个基本的印象无疑是对整个色彩的感觉。

八、质感

在色彩绘画中指的是静物本质的物理特质，是对不同物象用不同技巧所表现把握的真实感称为质感。色彩丰富变化为静物的质感提供了多样性，例如：色彩的软硬感主要取决于明度和纯度，高明度的含灰色具有软感，低明度的纯色具有硬感。色彩的软硬感与色彩的轻重、强弱感觉有关，轻色软，重色硬；弱色软，强色硬；白色软，黑色硬。

画面中质感的表现方法

一、不锈钢的表现

表现要素：

1. 反光和高光都比较强。
2. 吸收环境色彩能力强。
3. 侧面丰富，顶面相对平静。

二、透明玻璃的表现

表现要素：

1. 留有一定的背景物来衬托。
2. 完全吸收环境色彩。
3. 高光清晰强烈。

三、葡萄的表现

表现要素：

1. 找出不同葡萄的变化。
2. 有一定的反光能力。
3. 注重大体积，找出主次，画出虚实变化。

四、报纸的表现

表现要素：

1. 边角起伏方直。
2. 有效进行装饰。

五、铁的表现

表现要素：

1. 色彩要凝重，纯度较低。
2. 高光强烈。
3. 笔触要肯定。

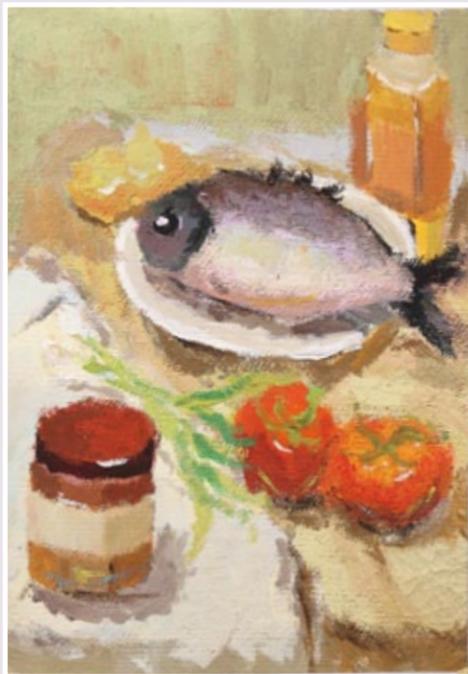
六、衬布的表现

表现要素：

1. 起伏感。
2. 柔和感。

画面常见问题

画面物体刻画简单，塑造感弱，立体感不够。

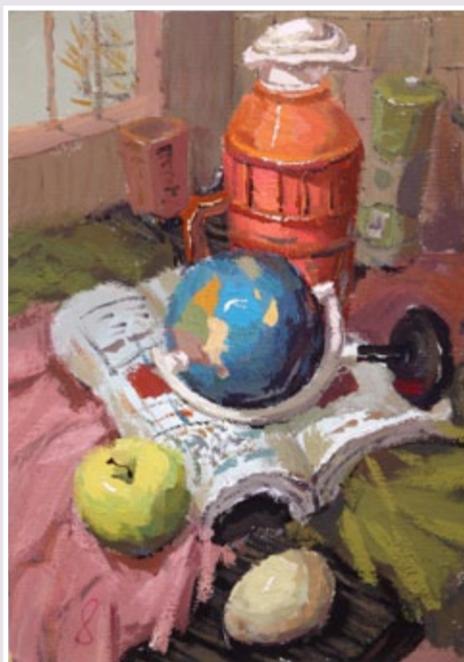
画面笔触太花、乱，空间感不足。

画面较粉，较死板，缺乏生动感和色彩感。

画面色彩有些生，重复色彩较多。

画面构图偏散，色彩不够丰富。

构图太挤，颜色偏粉，缺乏重颜色，纯度对比不够，主次不明显。

考生答疑

一、如何学好水粉调色？

答：调色是一种经验和感觉相结合的过程，每一人的调法和习惯都会有所差异，在初步接触水粉时，首要任务是了解水粉属性，及其各种辅助工具的特点，水粉易干、覆盖性强、干湿色相有一定偏差等，都需要用心去体会和尝试。大胆用色和快速表达是练习调色和锻炼色彩感觉的形式之一。

二、什么样的色彩才漂亮？

答：漂亮的色彩没有特定和绝对的定义，很多学生都很纠结教师说自己画的某一块色彩不好看，色彩中一般灰色都比较好，因为不抢眼，比较柔和，才会显得朴实和高雅。如果觉得画面上的某一色彩不好看，说明那一块色彩和画面还不够协调（包括色彩关系不对、色彩太单调简单、过于跳跃突然等），有时是萝卜白菜各有所爱的问题。漂亮的色彩很多时候都是通过画面衬托出来，需要学会在画面上去做对比，放对位置的色彩才能显示其独特的吸引力，丰富也是漂亮色彩的一种特点，清晰、明快、通透的色彩给人舒畅感，厚重的色彩给人成熟感，阳光冷静的色彩给人高贵感，不同的色彩感觉和品味都会有所不同。

三、如何培养色彩感觉？

答：感觉是通过外界对感官的刺激而产生，是一种说不清的状态，培养色彩感觉是对色彩的整体感受，这些感受往往来源于对色彩作品的品味，多去和大师作品交流，多去欣赏优秀的色彩作品，是培养色彩感觉的最好方法。

四、现在很多考生画出来的风格都差不多，我的优势在哪里？

答：正是由于美术考前培训倾向市场化的标准，我们的考生需要加强深入刻画的能力，而艺术的本身意义在于风格化或边缘化，很显然和当前考前培训格格不入，因此作为一名考生，我们要在学好扎实绘画基本功的基础上，注重个人表现特点，做到独一无二、无可挑剔的优势。

五、如何才能表现一个物体结实一些？

答：画得是否结实，是评判一个考生基本功是否扎实的方法之一，需要考生要有一个整体的观察和分析静物体块的能力。巧妙利用肯定的笔触，且笔触要用在物体的结构上，去强调转折，注意块面的对比，巧妙处理画面边缘关系，自然而然会显得比较结实。

六、为什么我的画面经常感觉灰灰的？

答：画面的灰有两种情况，一种是素描关系中的黑白层次不明确；第二种情况是由于色彩关系中纯度没有对比出来，也可能是调色时笔没有洗干净，或水粉含水量较多以及重颜色中含粉色过多，这时画面需要各种对比。解决这一问题要强调自己在画前一定要理清画面关系，改变自己在绘画时的一些不良习惯。

七、为什么我的画的物体感觉都很简单？

答：画面的物体简单，说明你的观察还不到位，再者可能是因为你不敢大胆去用色，去寻找色彩的变化。要做到画面丰富而不失整体。

八、画大画对色彩考试学习有帮助吗？

答：大画训练是培养学生深入观察和刻画能力的方法之一，有助于绘画能力的培养，但由于考生学习时间有限，没有过长的时间去练习，每一人作画都会有一定的习惯，画画同时也是个适应过程。所以平时的训练应尽量多接触一些接近考试的模式，把握考试试卷画面的要求，如何在训练的过程找到突破，在众多的考生中脱颖而出，是我们考生所关心的问题。所有的考试都有一定的应试的成分，学习方法很重要。我们做到能力提高的同时也能面对考试且能考取高分，这就需要考生对知识的全面理解和大量练习。

02 第二章 范画练习篇

PART.01 ▶ 单个与组合练习 ◀

单个练习：

训练目的：让学生掌握单个静物的体块结构及色彩变化。

训练时间：根据静物的复杂程度而定。

纸张大小：16开。

组合练习：

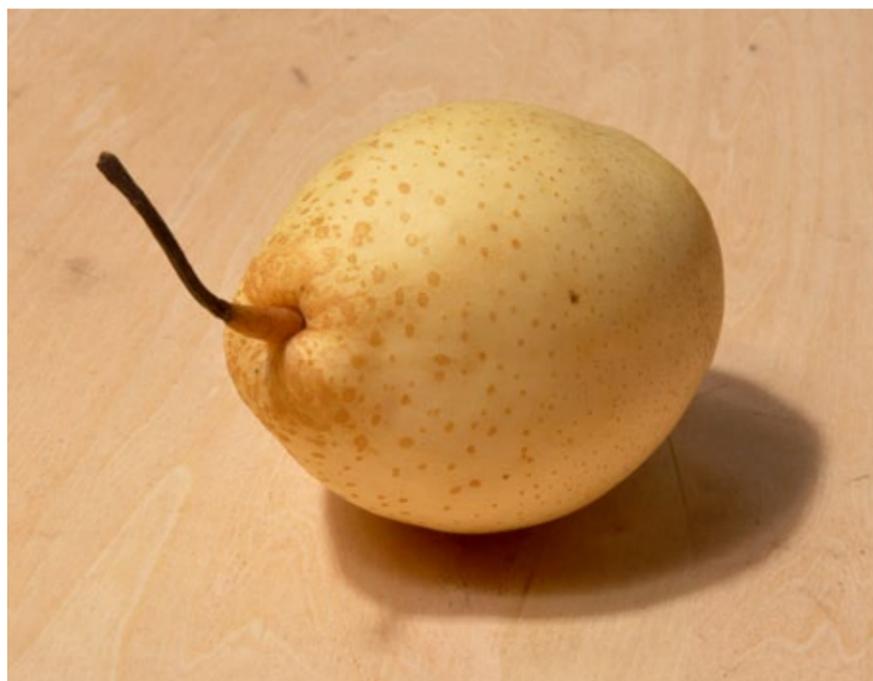
训练目的：让学生掌握简单的画面光系的协调能力，如调子、影响色彩、冷暖色彩、主次关系。

训练时间：60到90分钟一幅。

纸张大小：16开或8开。

▶ 单个练习 ◀

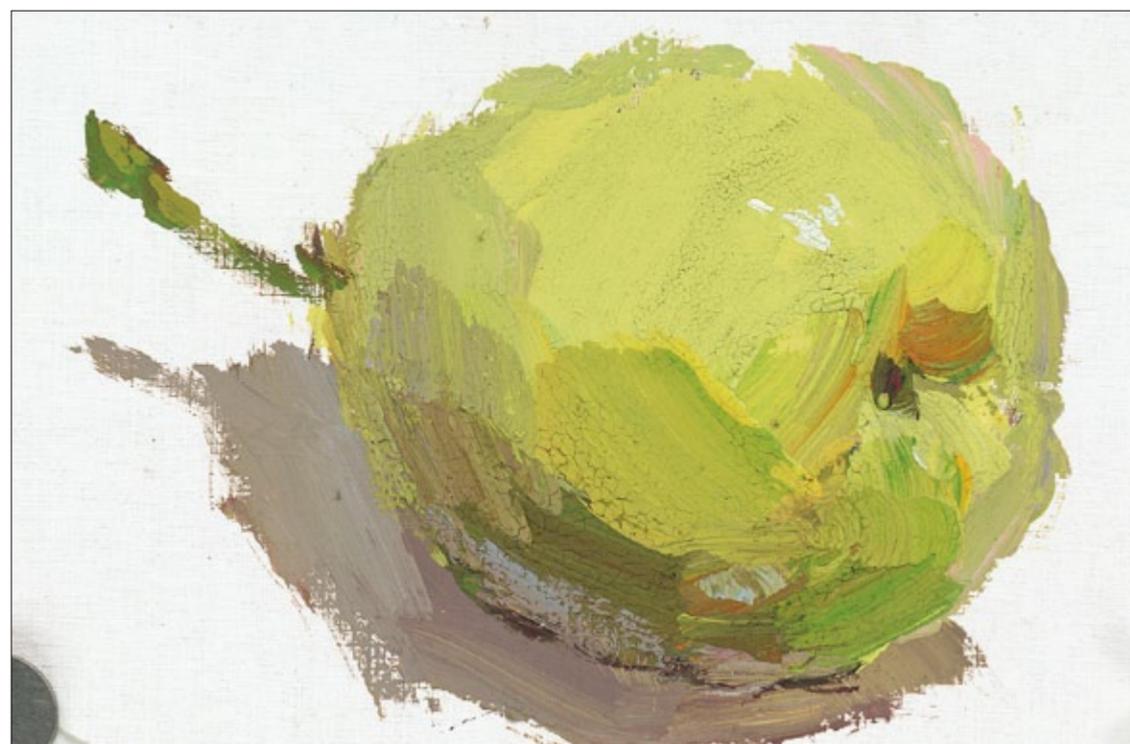

步骤示范分析： 梨的头部偏暖，适当添加一些冷暖或对比色彩，增加画面的新鲜感。梨的尾部偏冷，暗部适当可偏些紫色。强调投影，找出投影的冷暖变化。

步骤四：完稿。

步骤一：用简单的线勾出梨的外轮廓和投影形状。 步骤二：平涂一遍颜色，找出梨的暗面和投影。 步骤三：过渡灰面，沿着结构找出梨的色彩变化。

评论：注意每一个梨的色彩都不一样，绘画时注意观察梨的固有色，梨一般梨头偏小，底部偏大，投影适当添加一些补色来调和。

步骤示范分析： 注意苹果本身固有色的变化，亮面面积一般偏大，其次到灰面，暗面一般较小，苹果头的凹面刻画要明显些。边沿适当添加冷颜色，可增强苹果立体感及丰富作用。

步骤四：完稿。

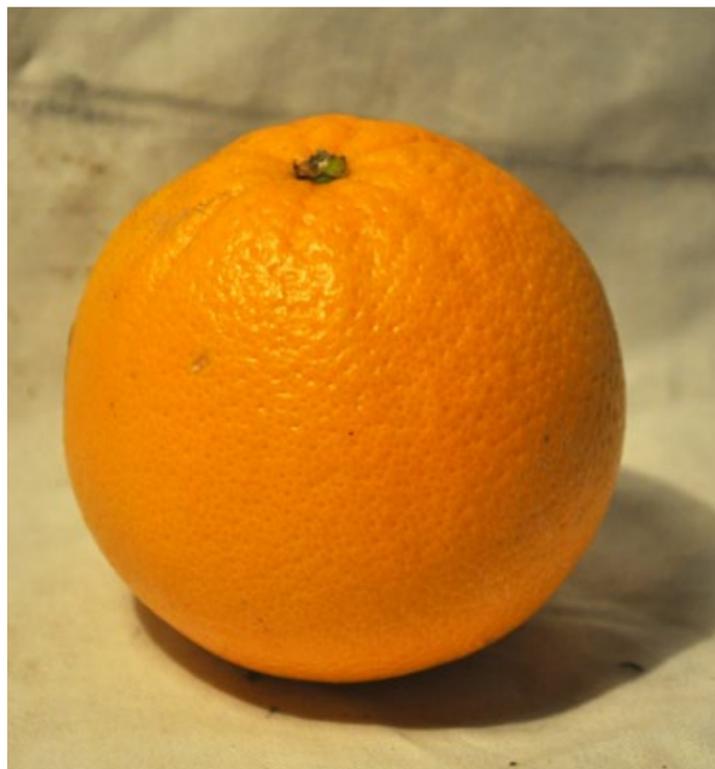

步骤一：用简单的线勾出苹果的外轮廓和投影形状。 步骤二：平涂一遍颜色，找出苹果的暗面和投影。 步骤三：过渡灰面，沿着结构找出苹果的色彩变化。

评论：注意每一个苹果的色彩都不一样，绘画时注意观察苹果的固有色的变化，一般苹果头偏大，底部偏小，投影适当添加补色来调和，注意苹果边沿的色彩冷暖变化，凹面比较明显。

步骤示范分析： 橘子颜色相对较纯，亮面可以加少些黄绿色调和，增加橘子的新鲜感。橘子外形较圆，绘画时注意外形的变化，不能画得太圆，凹面不明显，但表现时要画出来，不能忽略。

步骤四：完稿。

步骤一：用简单的线勾出橘子的外轮廓和投影形状。 步骤二：平涂一遍颜色，找出橘子的暗面和投影。 步骤三：过渡灰面，沿着结构找出橘子的色彩变化。

步骤示范分析： 西红柿颜色比较红，不容易控制，亮面不要添加太多其他的颜色，特别是补色和对比色，保持亮面色彩的纯度。西红柿的外形较方，有明显的块状起伏感，绘画时找准特征，暗面部分注意色彩的变化。

步骤四：完稿。

步骤一：用简单的线勾出西红柿的外轮廓和投影形状。 步骤二：平涂一遍颜色，找出西红柿的暗面和投影。 步骤三：过渡灰面，沿着结构找出西红柿的色彩变化。

步骤示范分析： 质感和体积感的表现是不锈钢表现的重点，保温瓶的细节较小，环境吸收能力强，要耐心刻画，认真观察。深入过程要保持其应有的体积感，环境影响色要明显，主要集中在保温瓶的侧面上，顶面变化相对较少。

步骤四：完稿。

步骤一：用简单的线勾出保温瓶的外轮廓和投影形状。

步骤二：平涂一遍颜色，找出保温瓶的暗面和投影，画出上下和左右边的体积。

步骤三：过渡灰面，沿着结构找出保温瓶的色彩变化，反复去丰富侧面色彩变化。

步骤示范分析： 红色易拉罐上的图文较多，绘画时先概括出基本的色彩和体积，适量进行装饰，头部是刻画的重点，可多画一些细节。

步骤四：完稿。

步骤一：用简单的线勾出易拉罐的外轮廓和投影形状。

步骤二：平涂一遍颜色，找出易拉罐的暗面和投影。

步骤三：过渡灰面，沿着结构找出易拉罐的色彩变化。

