

三大教室
Three Classrooms

美术考前三大教室实用教程 任可著

起步教室

色块的训练与表达

Three classrooms

湖北长江出版集团

湖北美术出版社



三大教室
Three classrooms

美术考前三大教室实用教程

任可著

起步教室

色块的训练与表达 Three classrooms

色块的练习，是以简练、概括的表现手法强调画面大块面的色彩结构，特点是对画面作大体的描绘而舍弃局部刻画，是可以让初学者迅速入门并尽快提高色彩表达能力的一种有效训练方法，有助于培养学生把握画面整体色彩效果的能力。

色块训练通常采用小色稿的形式来进行。小色稿练习要求初学者把对对象观察的总体色彩印象迅速捕捉下来，短时间内在16开或32开大小的纸张上作概括性描绘。我们知道，画大画容易钻到局部而失去整体感；而小稿只能抓大放小，一笔下去，形色都要解决，还要考虑周围环境的联系。色块练习，有助于学生在正式作画时做到胸有成竹，落笔肯定，好比我们写作文时的草稿。学生可以把静物的几块颜色作简练的搭配，研究主色调的色彩关系，进而推敲画面的表现方法。长时间坚持这样的训练，就会养成一个“识大局、顾大体”的好习惯，就能画出很有特点、很漂亮的色彩画。



美术考前三大教室实用教程

起步教室

1. 单个几何体理解与表现
2. 组合几何体理解与表现
3. 石膏五官理解与表现
4. 单体静物理解与表现
5. 组合静物理解与表现
6. 色彩的训练与表达

强化教室

1. 多角度素描石膏像表现
2. 多角度素描头像表现
3. 多色调静物表现
4. 多色调风景表现

冲刺教室

1. 素描石膏像应试
2. 素描头像应试
3. 素描半身像应试
4. 其他类别物素描应试
5. 高考速写应试
6. 色彩静物应试
7. 色彩风景应试
8. 高考设计创意表达

策划/王开元 责任编辑/王开元 版式设计/戴富 技术编辑/倪俊超

图书在版编目(CIP)数据

色彩的训练与表达/任可著. —武汉:湖北美术出版社, 2006.1
(美术考前三大教室·起步教室/任可主编)

ISBN 7-5394-1794-3

I. ①色... II. 任... III. 水彩画—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(2005)第137332号

出版发行:湖北美术出版社

地址:武汉市武昌区崇文路268号

电话:(027) 87879522 87879535

邮政编码:430070

印刷:深圳市新彩印刷有限公司

http://www.hbapress.com.cn

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

开本: 835mm×965mm

版次: 2006年1月第1版 2006年1月第1次印刷

印张: 6 印数: 6000册

科学起步 传授观察理解方法

合理强化 强调理性深入关键

激情冲刺 讲解高考得分要点

ISBN 7-5394-1794-3



9 787539 417943 >

ISBN 7-5394-1794-3/J·1421

定价: 18.00元

目 录 Contents

一、色彩的一般知识 1

二、色块组调练习 5

(一)同类色组调色块练习 6

(二)类似色组调色块练习 6

(三)对比色相的配色 7

(四)中间色(低色调)组调色块练习 7

三、单个静物色块训练与步骤 8

(一)苹果的色块训练 8

(二)梨的色块训练 9

(三)香蕉的色块训练 10

(四)萝卜的色块训练 11

(五)深色小口酒坛的色块训练 12

(六)大口浅色陶罐的色块训练 13

(七)玻璃杯的色块训练 14

(八)酒瓶的色块训练 15

(九)可乐瓶的色块训练 16

(十)鱼的色块训练 17

四、静物组合的训练与步骤 18

五、色块的训练与表达 34

一、色彩的一般知识

1. 光和色

马克思说:“色彩的感觉是一般美感中最大众化的形式。”这句话点出了色彩的特性。色彩具有先声夺人的独特的力量。色彩是客观世界存在的一种自然现象。提到色不得不提到光,没有光的照射与反射我们根本看不见颜色。牛顿发现一束白光通过三棱镜便能分解为七彩色的光谱,简称色散。单一的色光表现出一种颜色,称为单色光。物质表面具有色素,与可见光谱的颜色非常相似。当光射于物体上时,根据同性相斥,异性相吸的原理,物体吸收一部分颜色,反射一部分颜色,被反射的那部分颜色正是我们所观察到的。

2. 色的分类

将被三棱镜所分解出来的颜色进行合并和归纳,或是将这些色首尾相连就可能获得一个色相环,色相环中所有颜色最终会归属红、黄、蓝三种颜色之中,也就是通常我们讲的三原色。红、黄、蓝三原色是调配出千千万万种颜色的基本色,相反没有其他的颜色可以调和出三原色。因此,原色具有唯一的不可调和性。我们把这三种原色分别相加又得出绿、橙、紫三种颜色,也称为三间色或二次色。生活中大量的景物色彩都是复色,因此我们作画也大多用复色来进行。复色的变化又是极其细微的,是我们绘画研究的主要对象。

3. 色彩的要素

① 色相

就是指色彩的相貌特征。人们对不同感觉的颜色用不同的名称固定下来,当我们说到“红色”时,人的大脑中能立即反映出红色的特征来。这就是色相的概念。

② 明度

颜色的明暗差别我们称之为明度。色相环中最明亮的颜色是黄色,而最暗的颜色是紫色。明度是色彩三要素中脱离了其他两种还能单独存在的因素。因为借用素描的黑、白、灰关系我们仍然可以将彩色世界描绘出来。可以这么说,只要色彩存在,明暗关系就会出现。我们强调黑、白、灰关系的妥善安排也体现了明度作为潜在因素的关键性作用。若画面黑、白、灰关系混乱或不够明确,势必会出现色彩平淡,软弱无力或过于繁杂的后果。

③ 纯度

颜色的鲜灰饱和程度我们称之为纯度。不同的色相纯度也不相同。红色是纯度最高的色相,蓝绿是纯度最低的色相。我们观察到的颜色大部分是灰的不饱和色。纯度的变幻使色彩世界丰富多彩。色彩的修养和能力与把握纯度有较大关系,需要大量的实践来熟悉纯度的变化及搭配方法。一般原色色彩调和次数越多,纯度和明度就越低。

④ 色性

色性是指色彩的冷暖倾向。暖色是指黄、黄橙、橙、红橙、红、红紫色,冷色是指黄绿、绿、蓝绿、蓝、蓝紫。它们分别代表冷色和暖色的两个体系。但如果把色彩冷暖的区分限于这个范围,就会产生理解上的错误,我们应以比较的办法来辨别色彩的冷暖。



色相环



原色 间色 复色

4. 形成物体色彩关系变化的因素

固有色,是指物体本身的颜色,如墙面的白色,桔子的橙色,苹果的红色。固有色必须是在稳定光源的前提下才存在。

光源色,是指自然光(天光、日光、月光)或人工光(火光、灯光)的颜色。由于投射在物体固有色的变化,如阳光投射在白墙上,白墙就暖黄色,若月光投射在白墙上,则白墙呈冷青色。室内摆放的静物往往受光而是天光偏冷。

环境色,是指物体受周围环境反射的影响,物体固有色产生变化所呈现的颜色。它相当程度上决定了主体物暗部的颜色。如放在红布上的绿苹果,靠近红布的部分,会显现微弱的红色。

由此看来,物体色彩并非固定不变,而是随光源色及环境色而变。从一个物体来看,亮部颜色受光源色影响大,它的色彩是固有色加光源色。物体的暗部,受环境色的影响大,其色彩是固有色加环境色。

初学者往往会将固有色观念束缚手脚,忽视对光源色及环境色的研究。把色彩训练当成是仅表现黑白深浅的单色画,这是需要注意的。

5. 色彩的对比

① 色相对比。不同的颜色并置在一起,呈现色相的差异,称之为色相对比。

色相对比详细划分:原色对比、间色对比、补色对比、邻近色对比和类似色对比。

a. 原色对比。红、黄、蓝三种原色之间的对比属最强烈的色相对比。如果画面由两种或三种原色完全构成,会产生极强烈的色彩冲突。这样的对比在自然界的色调中很难出现。

b. 间色对比。橙色、绿色、紫色或三种间色之间的对比较原色对比来说稍显柔和。橙与紫、绿与蓝是活泼鲜明的又是天然美的配色。

c. 补色对比。位于色相环直径两端的颜色互为补色关系,或是一种原色与其他两种原色相调和的间色互为补色关系。如黄与紫、红与绿、蓝与橙,一对补色并置在一起,可以使对方色彩更加鲜明,如黄与紫并置,黄显得更黄,紫显得更紫。

d. 邻近色对比。位于色相环上相邻位置的色相并置关系,称为邻近色对比。如红和橙、黄和绿、橙与黄等。邻近色对比比较温和,在色相中属弱对比,其最大特征是具有明显的统一协调性,或为暖色调或为冷色调,在统一中又不失变化。

e. 类似色对比。在色相环上非常邻近的颜色。如蓝与蓝绿,蓝与蓝紫这样的色相对比称为类似色对比,属最弱的色相对比效果,常用于突出某一色相的色调,注重色相的微妙变化。

② 纯度对比

一个鲜明的红色与一个含有黑色的红色并置在一起,能对比出它们在蓝灰上的差异,这种色彩性质的比较,称为纯度对比。纯度对比既可以体现在同一色相的不同纯度色的对比,如大红与土红,大红比土红鲜艳。也可以体现在不同色相的对比中,如纯红和纯绿相比,红色的鲜艳度更高。

③ 明度对比

每一种颜色都有自己明度特征。饱和的紫色和黄色,一个暗一个亮,当把它们放在一起对比时,视觉上除了能分辨出它们的色相不同,还会明显地感觉到它们之间明暗的差异,这就是色彩的明度对比。



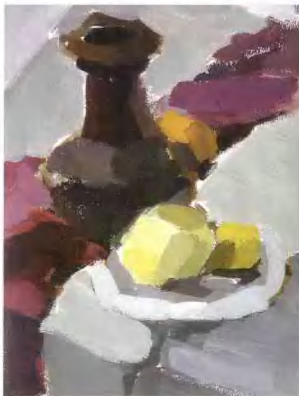
6. 色调

所谓色调是对一种色彩结构的整体印象。它的形成主要由明度基调和颜色基调决定。明度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,明度对比是强烈的还是柔和的,是鲜艳饱和的还是含灰的色。

从明度上分,有亮色调(或称高调)、暗色调;从色性上分有冷色调、暖色调和中性色调;从色相上分,有褐调子、紫调子、黄灰调子等。这些都是静物中整体色彩的总体倾向所构成的色调。我们应在写生中牢牢地把握并记住静物的色调并将其贯穿于写生的始终。

做色调训练时,可以在小纸上大概组织一下各主要部分的色彩,即明度、冷暖、纯度等方面的位置关系,确定画面的色调,主要是对物体各部分大块状的把握以及物体与背景的关系,而不是专注物体局部是什么颜色。

另外,在画面色彩面积对比运用中,在冷色调为主的画面中的暖色,如红、橙、黄等色在运用时就应略微偏冷,这样画面中色彩关系就会更和谐。画面中色彩面积的分布也应有所讲究,有时在大面积柔和的色块旁,安排小面积对比鲜明的色块,可以避免画面色彩过于单一。



7. 如何观察色彩

在训练中,学生要养成正确的作画观察方法,应整体地去观察,研究色彩的微妙变化及其规律。要知道色彩并不是孤立存在的,而是通过色彩与色彩之间的相互作用比较而产生的。

整体观察就是面对一组静物时,把眼光放开让整组静物尽收眼底,获得强烈的单一感受,比较出这组静物中最暗和最亮地方以及色彩倾向最强的、最弱的部位,而且让这种感觉持续到整个作画过程。

要用眼睛盯住静物主要部分,用余光去看其他部分。这样物体便会产生以视觉中心为主的虚实关系。要使次要的从属于主要的,局部从属于主体,并把这种关系贯穿于作画的始终。

画面上的一切色彩因素都应作用于色调,而色调又限制了画面上各种色彩的颜色。布置大的色彩关系,先要迅速地抓住静物总的色彩倾向,确定大的色彩基调,而后进一步分析局部色块间的色彩关系。

写生时要整体观察,即把准备画进画面的景物同时收入眼底,避免长时间把目光集中在小面积和的局部区域。孤立地观察表现一个色块而不与周围色块作比较,就难以捕捉其具体特点。

8. 色彩的调和和方法

① 主导色调和:当画面中某一色彩占主导地位时,其他色彩则处于次要的地位。

② 同类色调和:以一种色相的不同明度、纯度或者各种的类似色相组成的统一色彩基调。

③ 光源色调和:使各种色彩统一于同一光源下。

④ 运用中性色调和:金、银、黑、白、灰是较好的调和颜色,能起到缓冲和平滑各色相的作用。

大色块是否漂亮,应以一种颜色为主加以调和,颜色的倾向性首先和笔的多少成正比。等量对比色互相调和容易倾向性不明确。调出的色调要漂亮,倾向性要明确,纯度高的颜色不宜调和过多。调色要讲究选择性,不同的红、不同的蓝、不同的绿性质都不一样。在调色盘中,要选择简单、快捷的颜色调配方法,切忌漫无选择地乱搅一气,多次色必然缺乏个性。

为了便于控制整体,用较稀薄的颜色,在较短的时间里把画面的整体色调和基本明暗关系大概铺一下。注意把握第一印象的新鲜感觉,把着眼点完全放在画面的整体感觉上,避免对细节过多关注。



二、色块组调练习

色块组调练习一般是同一构图、同一画面进行不同色调的训练,也可以用不同的构图进行练习。目的是让学生灵活运用色彩的调配规律,熟练地画出不同的色调效果。一般可进行四至六种色调的训练。

例如:

同一灰色在黑底上发亮,在白底上变深。

同一黑色在红底上呈绿灰味,在绿底上呈红灰味,在紫底上呈黄灰味,在黄底上呈紫灰味。

同一灰色在红、橙、黄、绿、青、紫底上都稍带有背景色的补色味。红与紫并置,红倾向于橙,紫倾向于蓝。相邻之色都倾向于将对方推向自己的补色方向。

红与绿并置,红更觉其红,绿更觉其绿。

色彩同时对比,在文界处更为明显,这种现象又称为边缘对比。现将色彩同时对比的规律归纳如下。

1.亮色与暗色相邻,亮者更亮,暗者更暗,灰色与艳色并置,艳者更艳,灰色更灰,冷色与暖色并置,冷者更冷,暖者更暖。

2.不同色相相邻时,都倾向于将对方推向自己的补色。

3.补色相邻时,由于对比作用强烈,各自都增加了补色光,色彩的鲜明度也同时增加。

4.同时对比效果,随着纯度增加而增加,同时以相邻交界之处即边缘部分最为明显。

5.同时对比作用只有在色彩相邻时才能产生,其中以一色包围另一色时效果最为醒目。

强化同时对比效果的方法:

(1)提高对比色彩的纯度,强化纯度对比作用;

(2)使对比之色建立补色关系,强化色相对比作用;

(3)扩大面积对比关系,强化面积对比作用。

抑制的方法:

(1)改变纯度,提高明度,缓和纯度对比作用;

(2)破坏互补关系,避免补色强烈对比;

(3)采用间隔、渐变的方法,缓冲色彩对比作用;

(4)缩小面积对比关系,建立面积平衡关系。

例如:橙黄色上配青灰色能强化同时对比作用,而绿色上配黄灰色就能抑制同时对比作用。

对于色彩的调和,特别是初学者很困难,一块颜色总不知地放到哪里合适,调配到何种程度恰当。为了解决这一问题,请同学们完成同类色、类似色(邻近)、对比色、中间色四组练习。四组练习结束后,学生基本上能掌握色彩调和,同时还体会色彩的情感。



(一) 同类色组调色练习

同类色是指两个颜色在色环上位置十分相近的颜色。在对比关系上是一个色与相邻的另一个色的对比。因为两者相距非常近,故色中的同种因素多,产生的对比效果就弱,在色彩学中被称为同类色相对比,从视觉的角度讲也可以称为弱对比。

同类色色调,即将一个单色调入白色或黑色,使画面色彩出现深浅变化的色调,属诸调又统一,色彩虽单纯但很丰富。调此色调时还要注意明度的深浅变化,面积比例安排得当。切不可出现深浅失衡的效果,否则色调会过亮或过暗。

相同色相的颜色,主要靠明度的深浅变化来构成色彩搭配,称为同色相配色。由于用色的范围只有单色的明暗,深浅变化,使人感觉到稳定、柔和、统一、幽雅、朴素。在同色相配色中,如色彩明度差太小,会使色彩效果显得单调、呆滞,并产生沉闷、不和谐的感觉。为了避免这种失误,宜在明度、纯度变化上作配置,才会有活泼的感觉,保证应有的情趣。

(二) 类似色组调色练习

类似色相的概念是指两个颜色在色相环上的位置大约在45°度左右,距离较近,两色之间色差不大。就对比而言,它们的对比关系被称为类似色对比,从视觉的角度讲属于中弱对比。比较同一色相对比,它统一中有变化,变化中不失和谐。

红、橙、黄及蓝、绿、紫部分别属于类似色的范围。与同类色相比,色彩选择有较多变化(参看色彩表)。这种调子的变化因色距较近,虽有变化但很容易协调,因它们中都含有相同色素。很多图案的调子中,类似色的调子被普遍采用。

类似色相配色包括范围较广,当其配色的角度愈大时,愈显得活泼而富朝气;角度愈小,却愈具有稳定感和统一性。如果差异太小,近于同色相,则必须在彩度或明度上拉长距离,否则会产生沉闷、灰暗、呆滞的毛病。相反,当搭配的颜色与主色接近90°角时,颜色的配置效果就会接近对比色的配色效果,其色彩与色彩之间会有互相排斥的现象,有可能产生不和谐的感觉。一般情况下,大部分类似色的配色效果都给人以甘美、清雅、和谐的感受,很容易产生浪漫、柔和的视觉感受。



(三) 对比色相的配色

对比色相的两色在色相环上相距较远,两色之间的共同因素相对减少,在色环上的距离大约在 100 度左右。两色对比被称为对比色对比,它们的视觉效果鲜亮、强烈,也被称为中强对比。

我们熟悉的红——绿色、黄——紫色、青——橙色都属于对比色。其中红——绿色对比在图案中最为常用,有“万绿丛中一点红”之称,色彩对比强烈,衬托性较强,两色在并置时如作些面积、强弱、中间色间隔等手段,效果更佳。

对比色相配色,其配色角度大、距离远,颜色差异大,其效果活泼、跳跃、华丽、明快、爽快。如果两色都同属于高纯度的颜色,对比会非常强烈,显得刺眼、眩目,使人有不舒服的感觉,可以用明度和纯度加以调和,缓解其强烈的冲突性。

当距离主色接近 90° 角时的搭配,有些近似强烈类似色效果,视觉舒适度比较适中,可参照类似色的方法配色。

(四) 中间色(低色调)组调色块练习

此类调子均保持深色和浅色的均匀配制,并使色相保持中等明度的效果。色彩的纯度上变化不大,可配入部分较浅或较暗的色彩,但主体色块仍以中明度色彩为主,如我们常用的土黄、朱红、赭石、湖蓝、草绿等色,基本属于中明度色相。

中间调子配色,具体讲就是在明度色环中,亮度在中间三个色阶范围的色彩搭配。它可以赋予色彩柔和、幻想、甜蜜、高雅、端庄、古典、豪华、辉煌、艳丽特质,让画面表现出高贵、雄浑、缤纷、耀眼的效果。

而低调子均保持深色和浅色的均匀配制,并使色相保持中等明度的效果。色彩的纯度上变化不大,可配入部分较浅或较暗的色彩,但主体色块仍以中明度色彩为主,如我们常用的土黄、朱红、赭石、湖蓝、草绿等色,基本属于中明度色相。

低调子配色,是在明度色环中亮度在最低三个色阶范围的色彩搭配。它可以赋予色彩严肃、谨慎、稳定、神秘、苦闷、丰富、凝重特质,让画面展现出深沉、厚实、庄重、安定的效果。在情感表达上能给人以苦涩、阴森、苦难、怨恨、嫉妒、失望的感觉。



三、单个静物色块训练与步骤

(一) 苹果的色块训练

苹果虽然是光滑的球体,但由于每个面受光的强弱差异,明暗变化也不同。明暗调子代表形体的起伏,我们就用不同的色彩来表现这些起伏的块面。

步骤一:可以群青色或普蓝勾形,并用淡彩的形式表现大体明暗关系。

步骤二:用大笔画出苹果暗部与投影,要注意暗部色彩的透明度,用色不能太重(太深),灰面是重要的体积转折面,靠近衬布的地方注意表现环境色反光,暗部偏暖。

步骤三:画出苹果受光面。由于受天光的影响,受光面色彩要偏冷,这样我们就把苹果的大块面分得比较明确了。背景与苹果的色彩要同时比较着画,不要画完苹果以后来补充画背景。



步骤一



步骤二



步骤三

(二) 梨的色块训练

梨的表现与苹果大同小异,同是以圆球为基本形体。由于梨的造型、固有色比起苹果略为简单,所以更有利于表现。

以土黄、橄榄绿为主色,按其体面转折组织色块画其暗部,再用中黄、淡黄调配画梨受光部,投影偏暖。只要梨的受光、背光与反光部分的关系处理得当,梨就立体起来了。



(三) 香蕉的色块训练

香蕉其实是一个特殊的圆柱体, 明暗交界处变化较多, 应根据对象变换用色以丰富层次, 画得肯定有力而转折分明。

步骤一: 打形时要注意香蕉的前段落在台面上, 后段凌空。要通过投影的造型来表达这种关系。

步骤二: 以中黄、赭石、粉绿调配画出香蕉的暗部, 铺暗面色要顺着香蕉的形用笔触, 只抓大感觉。

步骤三: 投影压重, 受光部用淡黄, 中黄与白相调合, 不要很简单地用柠檬黄。主要表现背景与香蕉的关系, 尤其环境色对香蕉所产生的反光。



步骤一



步骤二



步骤三

(四) 萝卜的色块训练

萝卜是色彩静物写生中表现蔬菜类常见的蔬菜之一。红白双色萝卜在表现时要注意白色与红色部分色彩的呼应,可以运用对比色原理来表现。注意表现受光面与背光面部分的冷暖变化。受光面,红白部分的过渡表现尤其重要,表现暗部时要画出环境色的反光,注意暗部的透明度。





(五) 深色小口酒坛的色块训练

坛罐是色彩静物中的主要道具，往往在一组静物中以主体物出现。罐子种类很多，造型颜色各异，但每个罐子的形体中包含了球体、圆柱体等几何形体的组合。

步骤一：注意分析酒坛的形体特征，确定上下左右的位置，最好画一条中线。左右两边轮廓要对称地画，形体转折变化要确定，可以用群青色的淡彩来表现暗部块面。

步骤二：酒坛固有色浓重，暗部色彩显得更浓烈。用深红加普蓝表现暗部，再加赭石色来丰富块面。

步骤三：注意坛子上部边缘因受较强天光的影响，暖色中带冷色，要与其他灰面拉开色彩冷暖差别。



步骤一



步骤二



步骤三

(六) 大口浅色陶罐的色块训练

大口浅色陶罐表现时不要忽略罐口厚度的刻画。

步骤一：打形时轮廓线左右对称，要注意罐肚部位的起伏，以及罐口的圆形透视变化规律。

步骤二：用大笔以熟褐、土黄、橄榄绿相调，画罐的暗部，注意反光的表现。抓住罐口的投影有利于表现口子上的厚度。

步骤三：逐步画出罐子暗部、亮部、明暗交界线及投影的色彩。注意罐子受天光、环境色影响部位的冷暖变化，调整与背景之间的关系。



步骤一



步骤二