

绘画基础教学优秀课程

Huihua Jichu Jiaoxue

色彩

主编：王海燕

编著：王海燕

绘画基础教学优秀课程

Huihua Jichu Jiaoxue Youxiu Kecheng

色彩

主编：王海燕

编著：王海燕

图书在版编目(CIP)数据

绘画基础教学优秀课程. 色彩 / 王海燕编著. — 南宁 : 广西美术出版社, 2011

ISBN 978-7-5494-0244-1

I. ①绘… II. ①王… III. ①色彩学—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第090584号

绘画基础教学优秀课程·色彩

主编：王海燕

编著：王海燕

图书策划 / 蓝柏坚

出版人 / 蓝小星

终审 / 黄宗湖

责任编辑 / 陈凌

装帧设计 / 杨阳 陈莉

校对 / 尚永红 陈小英

审读 / 陈宇虹

出版发行 / 广西美术出版社

社址 / 广西南宁市望园路9号

网址 / www.gxfinearts.com

制版印刷 / 精一印刷(深圳)有限公司

开本 / 889mm×1194mm 1/12

印张 / 6

版次 / 2011年7月第1版

印次 / 2011年7月第1次印刷

书号 / ISBN 978-7-5494-0244-1/J·1450

定价 / 46.00元

版权所有 翻印必究

主编的话

美术学习的提高不仅需要天赋与灵感，还要有优秀有序的课程练习来进行贯彻、训练。一种好的教学方法和优秀的教学过程计划不仅可以使授课老师得到一个好的教学效果和目的，还能使学生的绘画表现能力在短时间里得到迅速提高，使教学事半功倍。而方法的得来与总结则来自两方面：

一、多年教学经验的积累。

二、多年艺术素养的积累。

所以，这套《绘画基础教学优秀课程》便邀请了多年在美术学院任教的老师来编写、组织，将他们优秀的教学过程和作品展示出来，并进行毫无保留的精心讲解，把他们多年的宝贵教学经验和大家一一分享，使学生在理念上获得主动的思考，轻松获取丰富的专业知识。

中国美术学院附中

序

色彩的教学是学生学习绘画的基础课程。虽说是基础课程，但其中却囊括了许多的内容。除了对色彩的原理、规律、色彩关系的认识和理解之外，还要学会顺畅、流利的表现，学会将鲜活、生动的色彩关系跃然纸上。

所以，通过图文并茂的形式把色彩关系以及色彩原理进行逐个的阐释和分析，使学生得到一个明确、贴切的理解是较为重要的教学环节，也是本书力图展示的学习内容。另外，笔者还根据多年的教学经验总结制订了一些行之有效的教学计划，并展示了其中灵活的教学方法，使学生的学习可以快速、有效，得到生动、有趣的深刻记忆。由此看来，色彩的学习虽然涉猎很多内容，但是如果通过一种好的方法，正确、贴切地观察与表现并进行练习，就会得以控制和掌握。本书分别构建了色彩关系的训练方式与方法、主动处理画面的能力，用几个主体框架来逐个分析和阐释，将色彩的问题逐个分开并简化地去理解和解决，以达到好的学习效果，事半功倍。真诚地希望本书可以给大家提供小小的经验，也希望读者通过本书在色彩的表现方面获得一些理解和提高。

目 录

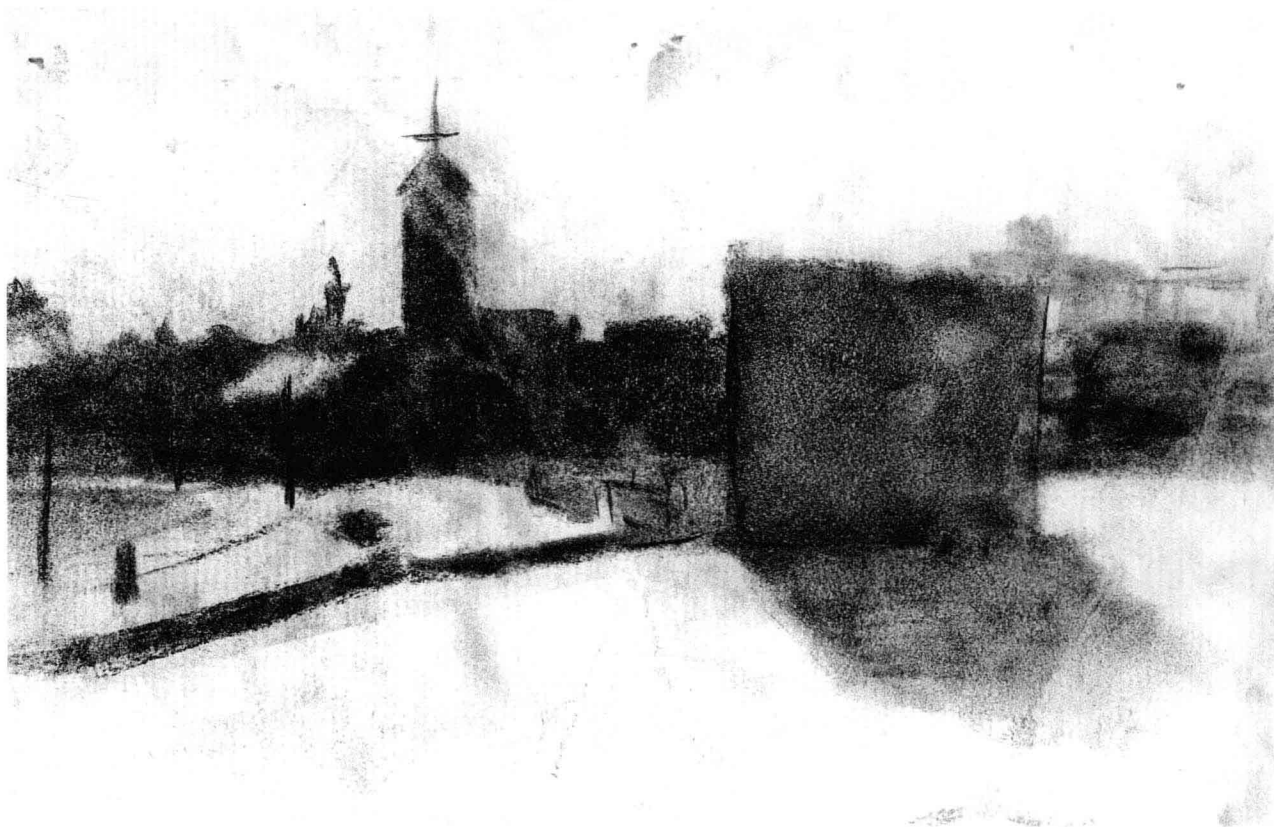
一、色彩关系	1. 明度关系	1
	2. 色相关系	4
	3. 纯灰度关系	6
	4. 冷暖关系	8
二、训练方式 与方法	1. 色谱练习	9
	2. 黑白构成与色彩构成	12
	3. 小色稿练习	14
	4. 风景写生	17
	5. 色彩默写	20
三、主动处理 画面的 几个能力	1. 构图的组织	34
	2. 色调的主动搭配	37
	3. 深入塑造能力	39
	4. 分清主次、整体处理画面的能力	41
	5. 分步骤作画	43
四、作品欣赏		45

一、色彩关系

1. 明度关系

明度关系简单地说就是色彩之间由重到淡的黑白灰关系，就是指色彩在单色状态下的明暗程度的渐变关系，体现画面黑白明暗秩序。

学生在学习色彩的同时，必须要捋清色彩之间的明度关系、素描关系，以便于掌握整体色调。

风景的黑白明度关系

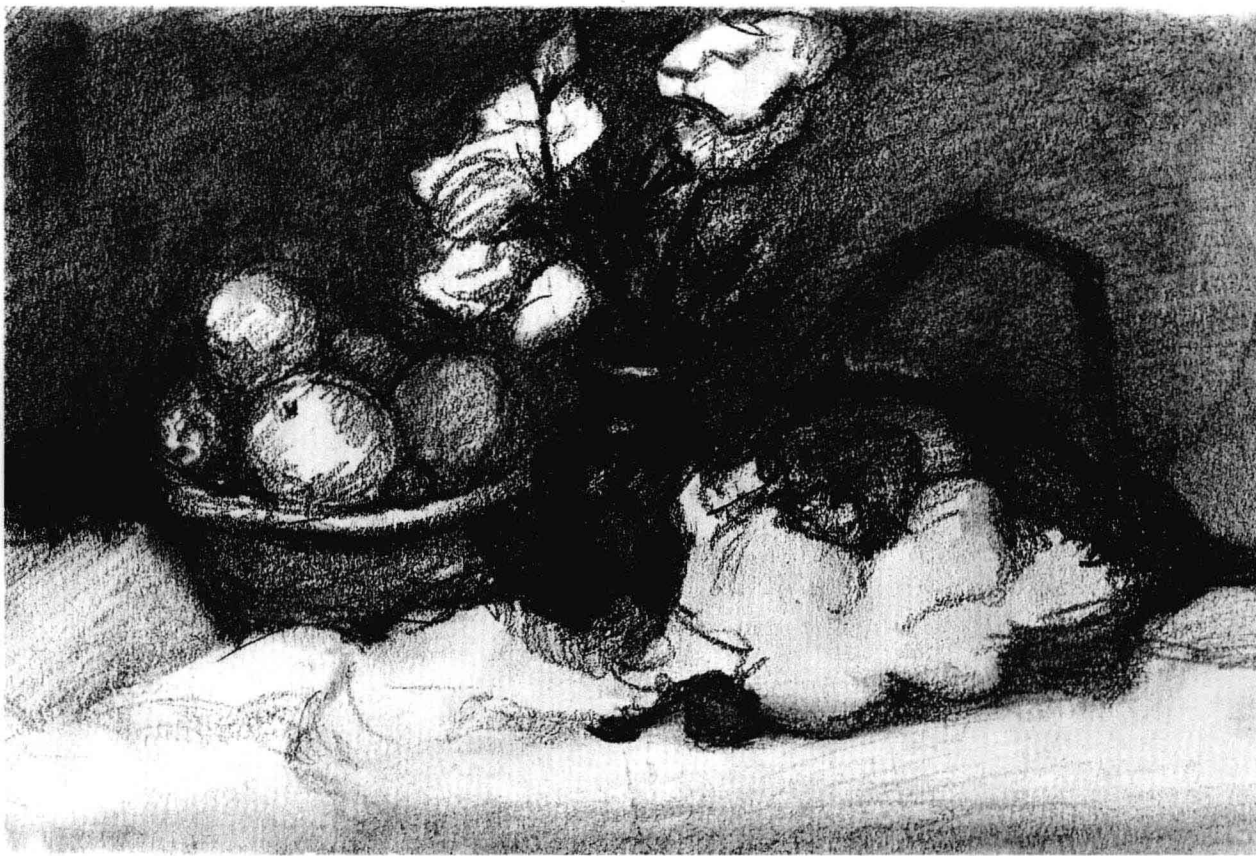

图1：风景的黑白关系

图2：抽象的黑白关系

图1

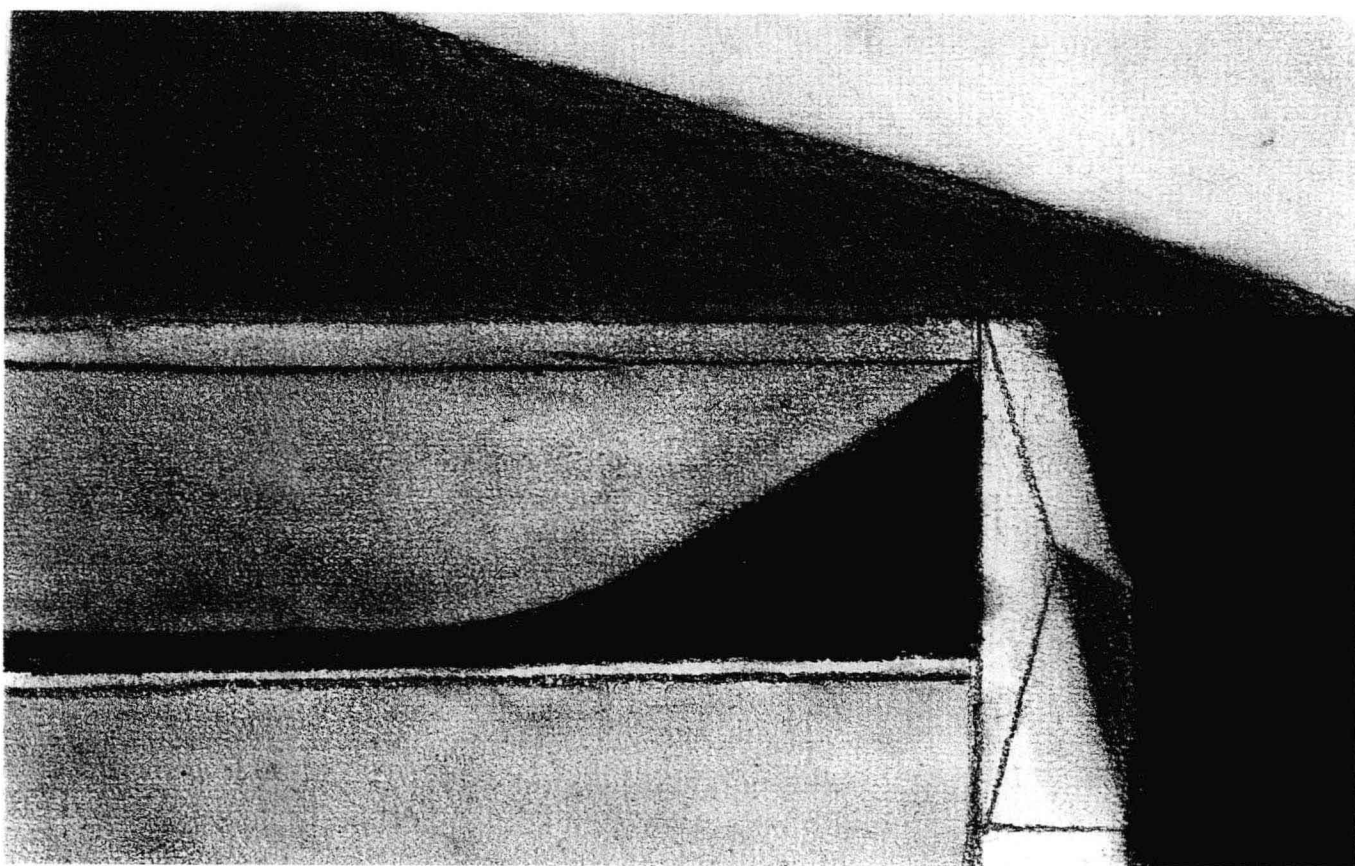

图2

- 图 1：蓝色相构成
- 图 2：红色相构成
- 图 3：黄色相色谱
- 图 4：紫色相色谱
- 图 5：红色相色谱
- 图 6：淡黄色相色谱
- 图 7：淡蓝色相色谱

2. 色相关系

色相关系体现了色彩之间相互区别的色彩倾向。比如：红、蓝、黄等分别代表了各自的倾向和相貌，色相是体现物体色调关系的重要因素。

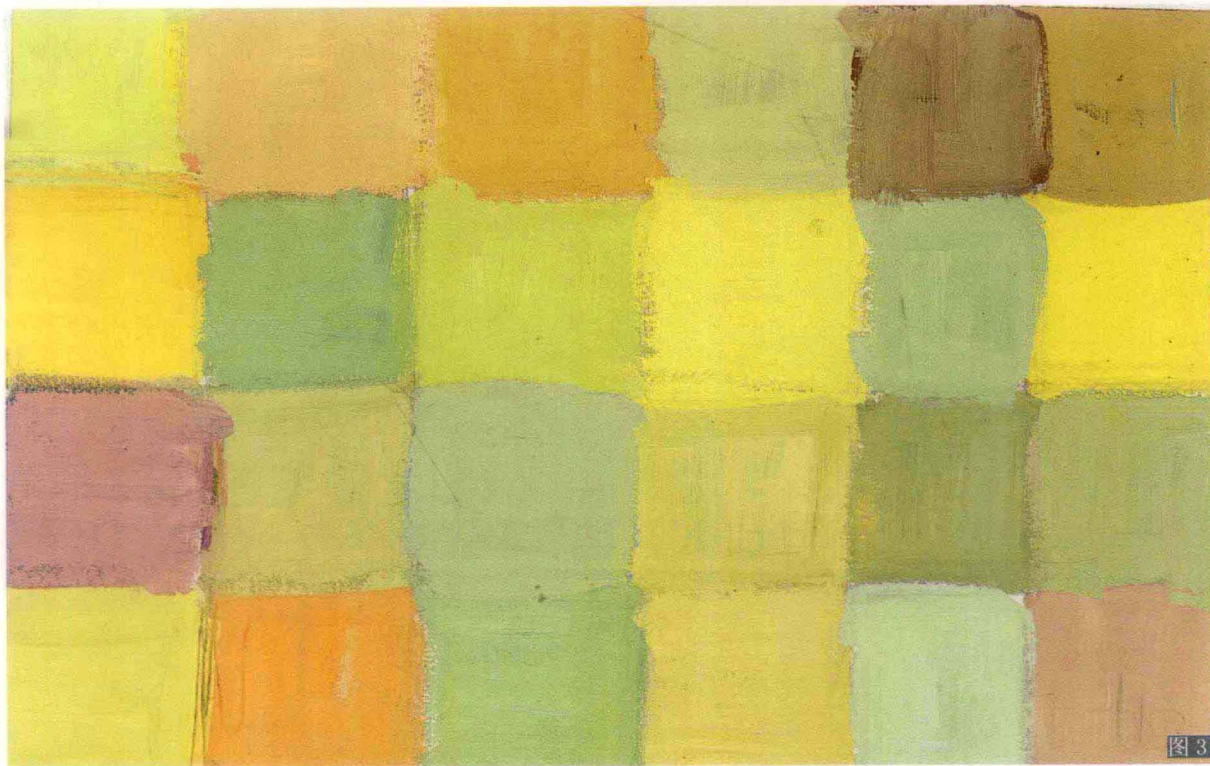

图 4

图 6

图 5

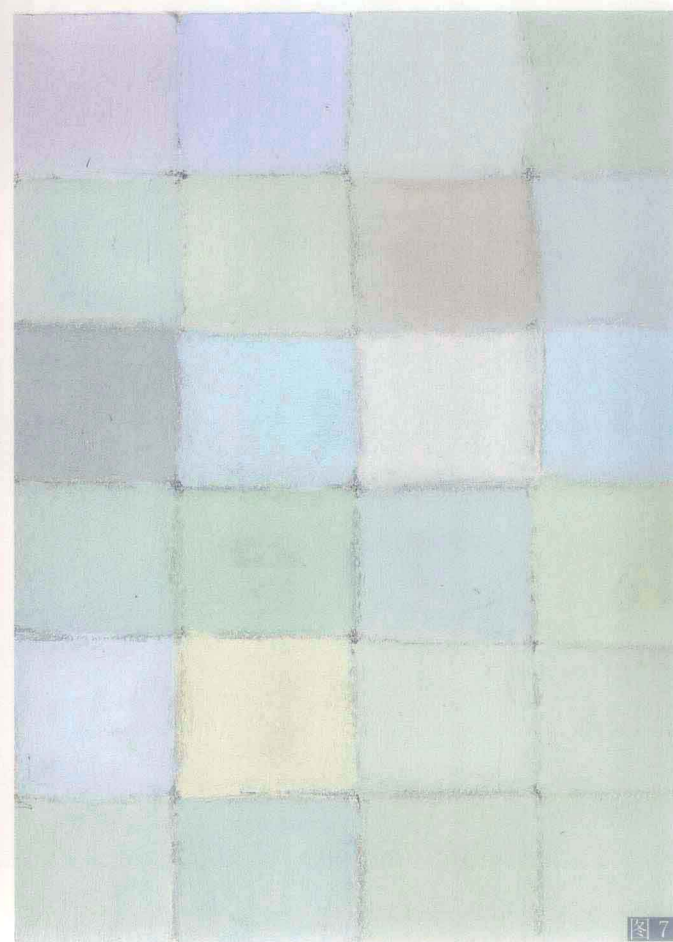

图 7

图 1

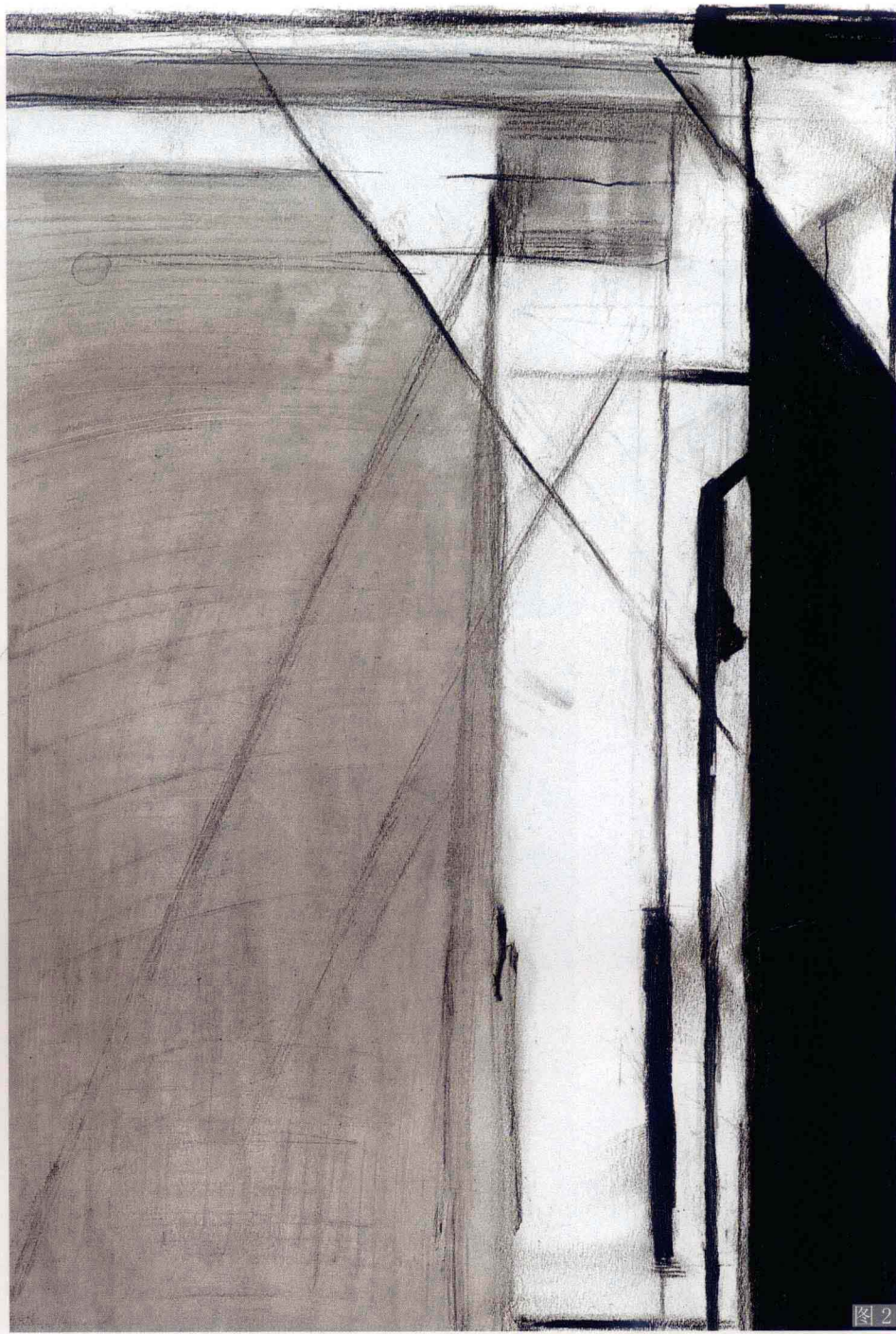

图 2

3. 纯灰度关系

纯灰度关系体现了色彩的饱和程度的关系。我们往往会形容某块颜色比较纯，意思是指它的颜色比较饱和，比较鲜艳；我们有时会形容某块颜色比较灰，意思是指它的鲜艳程度较低，纯度不够，饱和度不够。所以色彩之间相互的纯灰度关系，体现了色彩之间鲜艳的程度以及饱和程度的关系。纯灰度关系是色彩相互关系中的重要内容。

图 1：有色相的纯度构成

图 2：单色黑白构成

图 3：纯度水果与灰度背景

图 4：纯度果盘与灰度背景

图 5：纯度水果与灰度背景

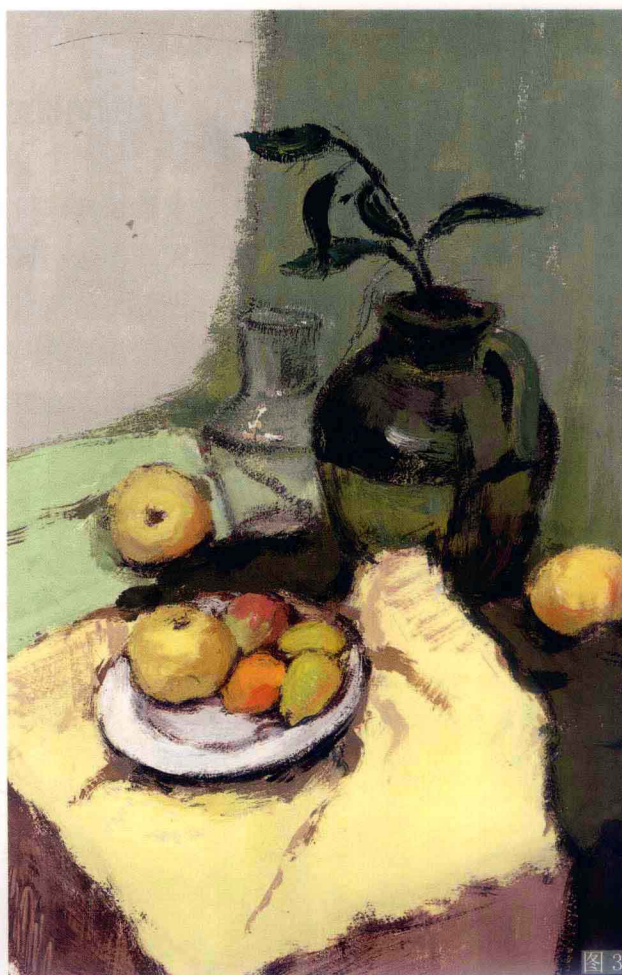

图1：暖调风景

图2：冷调风景

图3：暖调风景

图4：冷调风景

图5：黄色调色谱

图6：蓝色调色谱

4. 冷暖关系

冷暖关系体现色彩之间相互比较之后的相对冷暖的关系。各种色相之间也存在冷与暖的关系。比如：红较绿为暖，而绿较蓝为暖；同色相中各种纯度不同的色彩也存在相对冷暖关系，比如：橘黄较中黄为暖，中黄较淡黄为暖，淡黄较柠檬黄为暖，等等。各种不同色相，不同纯度、明度的色相之间都相互存在冷暖关系，使得画面存在丰富的冷暖色感。

二、训练方式 与方法

1. 色谱练习

色谱的制作，可以有效提高认识色彩、运用色彩、搭配调制色彩的能力。

很多学生在调色的时候总是抱怨，漂亮的颜色看得出却调不出，等到提起画笔作画调色的时候却总是事与愿违、力不从心，明明是自己想调一块稳重透明的暖灰色，但结果调出的却是轻飘飘的冷灰色，要么就是本想调出重暖色，可是却调出轻飘飘的淡灰来，或者调的颜色很浮，与自己想要的感觉差距很大。造成这种现象的原因是调色的经验太少，对颜色搭配的记忆和经验太少，再加上粗心大意，心思感受不够细腻，势必会导致这样的结果。所以通过进行色谱作业的练习来进行训练，可以使自己调色、用色的经验丰富起来。

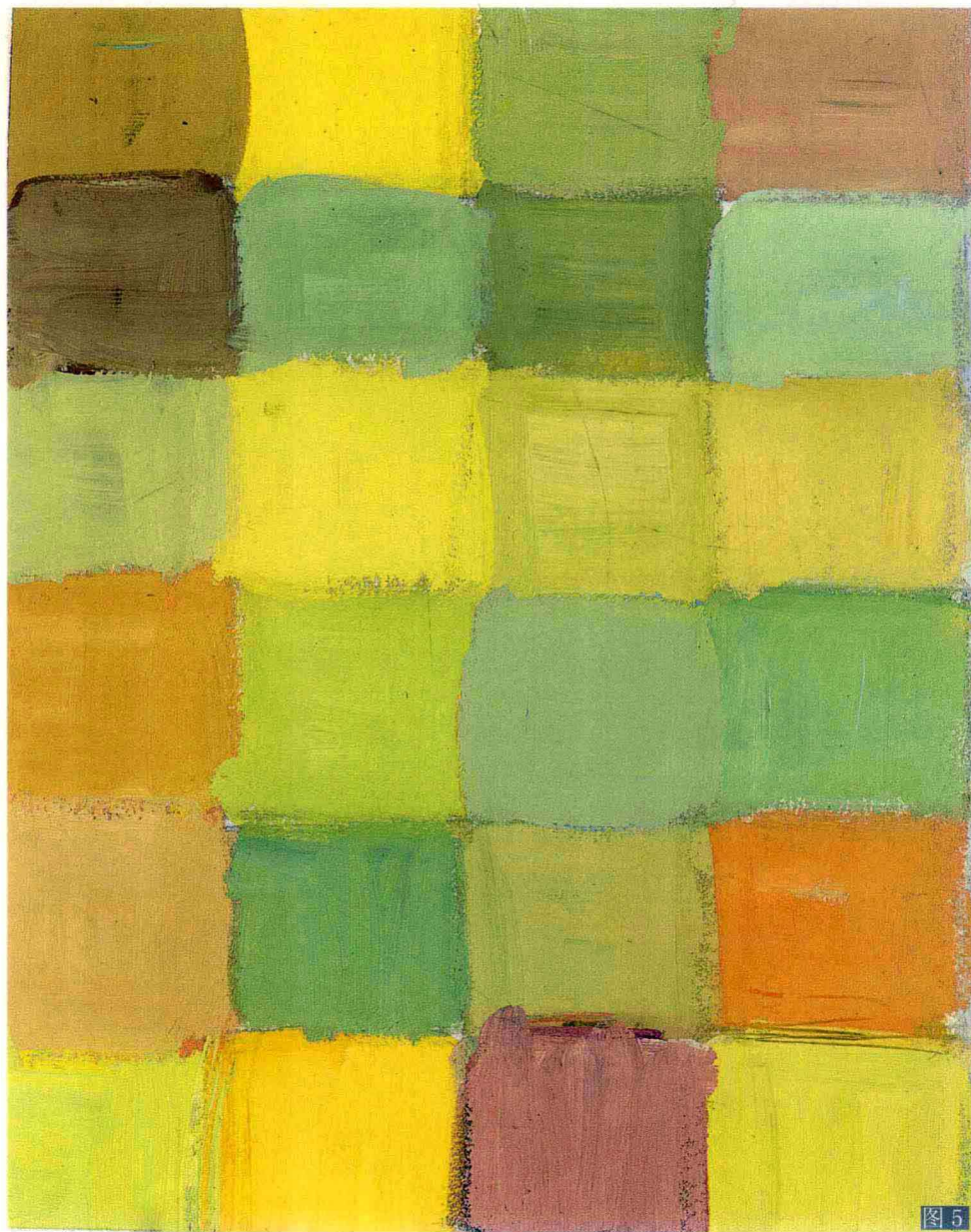

图 5

图 6

A. 单色色谱要求

给自己规定一个黄色或蓝色的色调，在一张纸上分出 36 格，然后在格子中分别调制表现出 36 种不尽相同的黄灰色和蓝灰色来。这种调色的练习要求必须胆大心细，仔细地品味其中微妙的色彩变化；既要展开色彩之间的想象力大胆调色，又要心思细密地仔细体会色彩之间由于色量比例差异而不断碰撞产生的各种微妙变化。色谱作业完成后，回忆并且对比一下色彩在黄色基调下冷暖的渐变层次是怎样得到的。

B. 对比色色谱要求

将既对比又互补的色相相互进行碰撞调配，来调制产生灰色。这个色谱的主要目的是使学生体验对比色相之间相互调配产生的结果，可以主动拓宽调色的色域，拓宽调色的想象力，改变用色的习惯。

图 1

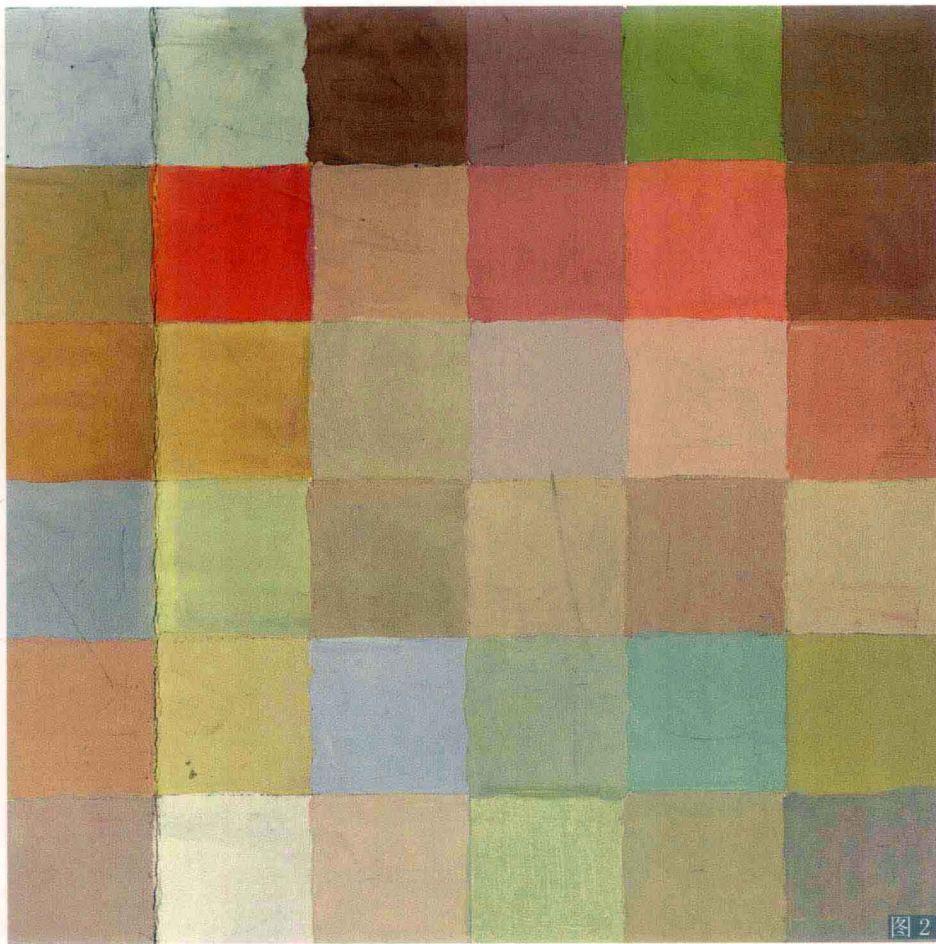

图 2

图1：对比色相互调和得到的色谱

图2：浅明度对比色色谱

图3：绿色

图4：红色

图5：重绿色

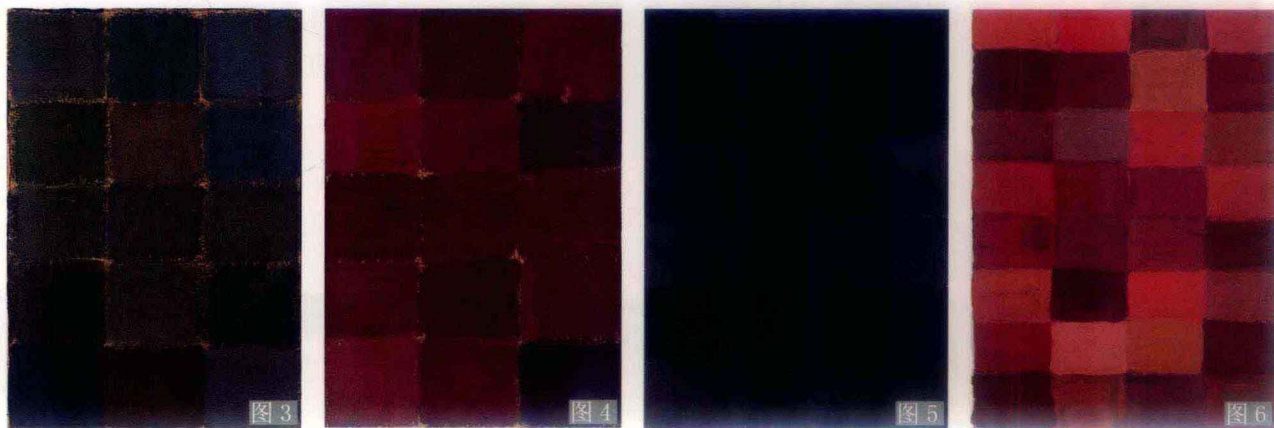
图6：重红色

图7：浅黄色谱

图8：浅蓝色谱

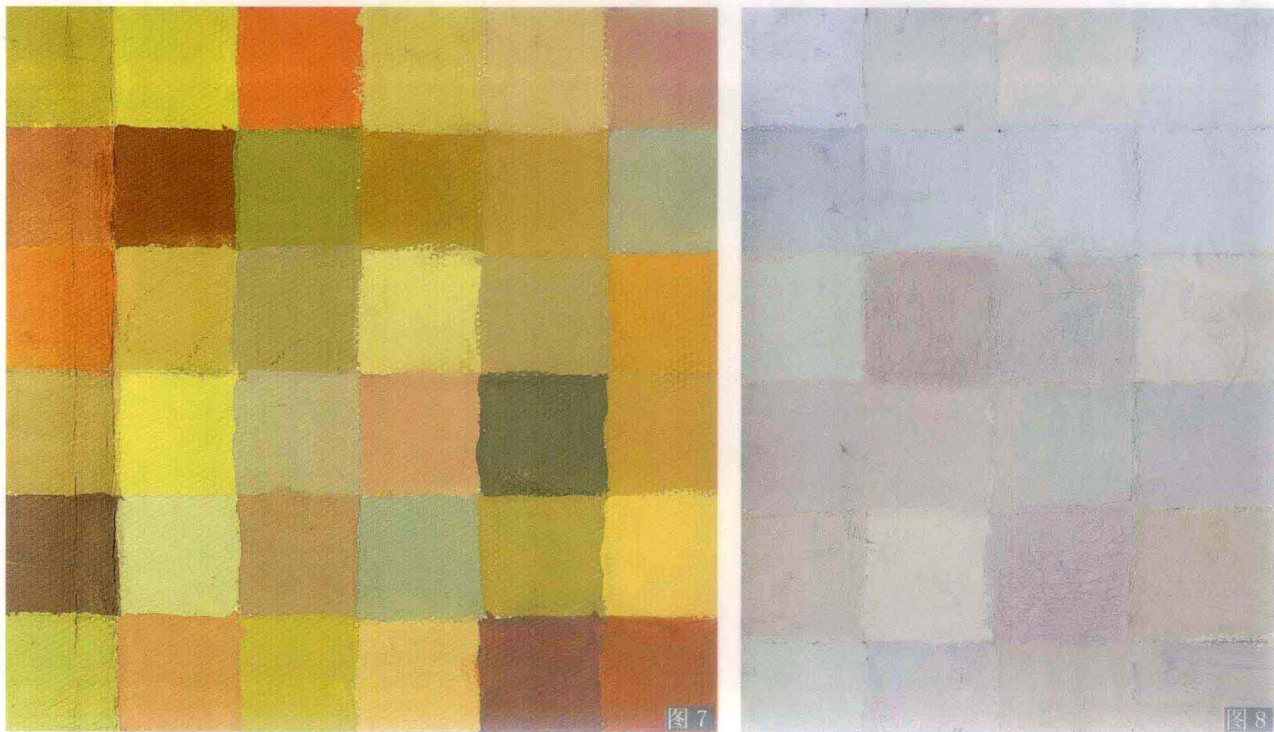
C. 重明度色谱要求

规定色谱的重明度范围。因为许多学生往往可以认识到色彩的冷暖属性，但却无法在掌握冷暖的同时把握明度的关系，容易混淆色彩明度的阶梯关系。因此，针对这种现象，我们规定学生的色谱明度是在重色范围，不能将它画淡画轻。要求学生在此种重明度范围里，再区别不同冷暖倾向的色彩组合。

D. 浅明度色谱要求

浅明度色谱练习是与重明度色谱相对应的一套练习组合，它要求学生在浅明度范围里体会色彩各种冷暖关系的区别。

2. 黑白构成与色彩构成

黑白构成和色彩构成的训练

给学生一些抽象的形或者要求学生从写生中提炼一些抽象的形，从中体验黑白布局的规律和形式美感，研究画面表现的均衡感，体验线条表现的虚实与弹性。而色彩构成则是在黑白稿的基础上，实现色彩调性的表现，既尊重黑白灰的布局，又试验色彩的色相关系、明度关系及冷暖关系之间相互的牵引，既尊重黑白稿所得到的均衡性，又体会色彩之间的均衡性，以及抽象的形和笔触肌理的方向质感在画面中的力度感受。

