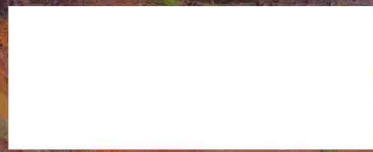

STEPPING STONE

敲门砖 最强色彩系列美术丛书

BE THE GOUACHE

最强色彩

【色彩教学】

李家友·主编 何玉凯 江程·著

重庆出版集团 重庆出版社

江程(左三)，重庆艺考大学城校区校长；胡志勇(右三)，重庆艺考大学城校区副校长；王正光(左二)，重庆艺考教学主管；彭细辉(左一)，重庆艺考教学主管；金禄桥(右一)，重庆艺考色彩主教；邓发萍(右二)，重庆艺考色彩主教。

图书在版编目（CIP）数据

色彩教学/何玉凯，江程著. —重庆：重庆出版社，2014. 8
（最强色彩/李家友主编）
ISBN 978-7-229-08247-5
I. ①色… II. ①何… ②江… III. ①水粉画—静物画—绘画技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J215
中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第134319号

最强色彩——色彩教学
ZUIQIANG SECAI——SECAI JIAOXUE
李家友 主编 何玉凯 江 程 著

出 版 人：罗小卫
本书策划：李家友 邹 颀 郑文武 谭 红
责任编辑：郑文武 张 跃
装帧设计：吴 倩
责任校对：李小君

 重庆出版集团 出版
重庆出版社
重庆长江二路205号 邮政编码：400016 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxcchu@cqph.com 邮购电话：023-68809452
全国新华书店经销

开本：720mm×1020mm 1/8 印张：18
2014年8月第1版 2014年8月第1次印刷
ISBN 978-7-229-08247-5
定价：68.00元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-68706683

版权所有 侵权必究

CONTENTS

002 CHAPTER/ONE 画面的组织

038-色调的概念 PART ONE

040-影响色调的主要因素 PART TWO

01光源对色调的影响-040/02主体物固有色对色调的影响-040/03主体衬布颜色对色调的影响-041/

044-从黑白稿到色调稿 PART THREE

01黑白稿写生-044/02色调稿写生-048/

072-常见色调分类解析 PART FOUR

01黄色调画面-072/02橙色调画面-076/03红色调画面-080/04绿色调画面-084/05蓝色调画面-088/

008 CHAPTER/THREE 画面的塑造

PART ONE 构图的基本原则-004

01构图要饱满-004/02画面要均衡-004/
03光源要明确-004/04形式要统一-004/

PART TWO 构图要点-008

01视觉中心及力的变化-008/02画面的分割-010/03画面的点线面布局-012/
04画面的黑白灰布局-014/05画面的色块布局-016/06画面的动态线归纳-018/

PART THREE 构图训练-022

01构图方式解析-022/02常见构图形式-026/03构图小稿训练-028/

036 CHAPTER/TWO 色调的组织

PART ONE 体积感的表现-100

01素描关系与体积感-100/02色彩关系与体积感-100/03立体感的概括与分解-100/

PART TWO 空间感的表现-106

01形体间的穿插与遮挡-106/02颜色的明暗与纯灰-106/03形体的虚实-106/

PART THREE 质感的表现-112

01水果的质感表现-112/02蔬菜的质感表现-114/03花卉的质感表现-116/04陶瓷器皿的质感表现-118/05金属的质感表现-120/06玻璃的质感表现-122/

PART FOUR 虚实感的表现-128

01物体亮部与暗部的虚实对比-128/02光线强弱形成的虚实对比-130/03空间距离形成的虚实对比-132/04画面中艺术手法表现出的虚实感-134/

CONTENTS

002 CHAPTER/ONE 画面的组织

038-色调的概念 PART ONE

040-影响色调的主要因素 PART TWO

01光源对色调的影响-040/02主体物固有色对色调的影响-040/03主体衬布颜色对色调的影响-041/

044-从黑白稿到色调稿 PART THREE

01黑白稿写生-044/02色调稿写生-048/

072-常见色调分类解析 PART FOUR

01黄色调画面-072/02橙色调画面-076/03红色调画面-080/04绿色调画面-084/05蓝色调画面-088/

PART ONE 构图的基本原则-004

01构图要饱满-004/02画面要均衡-004/
03光源要明确-004/04形式要统一-004/

PART TWO 构图要点-008

01视觉中心及力的变化-008/02画面的分割-010/03画面的点线面布局-012/
04画面的黑白灰布局-014/05画面的色块布局-016/06画面的动态线归纳-018/

PART THREE 构图训练-022

01构图方式解析-022/02常见构图形式-026/03构图小稿训练-028/

036 CHAPTER/TWO 色调的组织

PART ONE 体积感的表现-100

01素描关系与体积感-100/02色彩关系与体积感-100/03立体感的概括与分解-100/

PART TWO 空间感的表现-106

01形体间的穿插与遮挡-106/02颜色的明暗与纯灰-106/03形体的虚实-106/

PART THREE 质感的表现-112

01水果的质感表现-112/02蔬菜的质感表现-112/03花卉的质感表现-112/04陶瓷器皿的质感表现-112/05金属的质感表现-112/06玻璃的质感表现-112/

PART FOUR 虚实感的表现-128

01物体亮部与暗部的虚实对比-128/02光线强弱形成的虚实对比-128/03空间距离形成的虚实对比-128/04画面中艺术手法表现出的虚实感-128/

NLIC2971194486

098 CHAPTER/THREE 画面的塑造

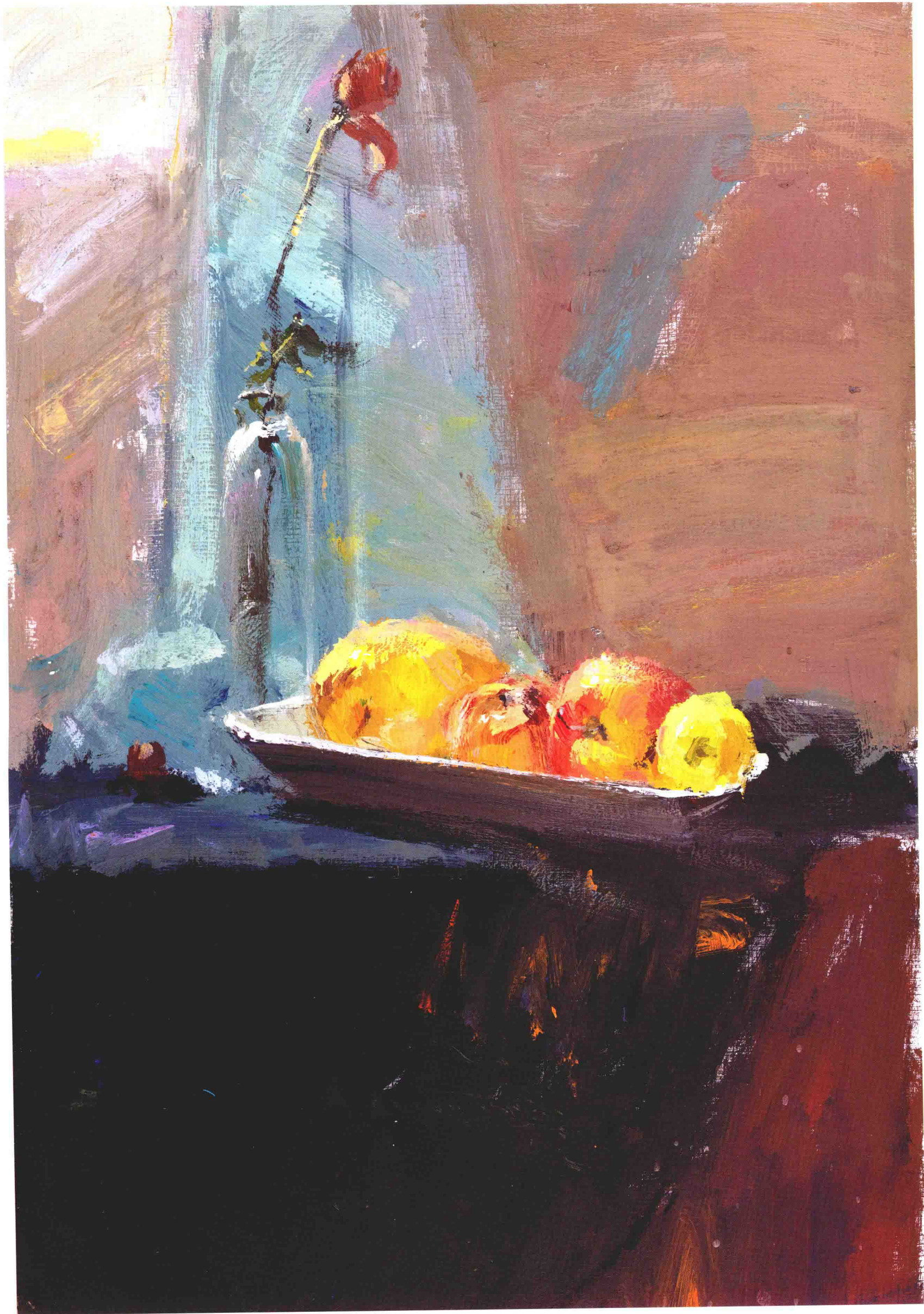

CHAPTER ONE

画面的组织 HUA MIAN DE ZU ZHI

组织画面是一个视觉形式系统形成的过程，它由画面、形状、色彩、质感等若干视觉形式要素，按一定的结构方式，有序地组合、配置，形成一个能传达一定内容、情感和思想功能的有机整体。

PART / ONE

构图的基本原则

GOUTU DE JIBEN YUAN ZE

构图是一幅画的基本框架，体现了画面的重心均衡、空间、形体安排、色彩分布构成、主次虚实等关系。色彩静物构图是由多样物体组合而成，有不同的种类和类型，除了要考虑遵循整体和均衡的原则，还需要考虑画面的构成效果、空间环境、视角变化、横竖形式等。根据画面的需要灵活处理，取得画面均衡和谐、新颖独特的构图效果，对于一幅优秀作品起着关键作用。

01/构图要饱满

需对画面进行合理的安排，使画面处处有内容，物体摆放要合理、大小适中，物体间联系明确。

02/画面要均衡

此均衡非对称关系，是画面构成及变化的均衡。在构图过程中要灵活多变，以静物为主体，衬布为衬托，合理发散。

03/光源要明确

所选的光线要明确、统一。根据光源确立主体物的位置，明暗衔接要自然，投影要透气，同时也要根据光源确立画面的虚实关系。

04/形式要统一

物体与物体间的联系、物体与衬布间的联系、衬布与衬布间的联系都能体现出画面的整体关系与构成，所以要灵活多变、自然生动。

PART /TWO

构图要点

GOU TU YAO DIAN

01 / 视觉中心及力的变化

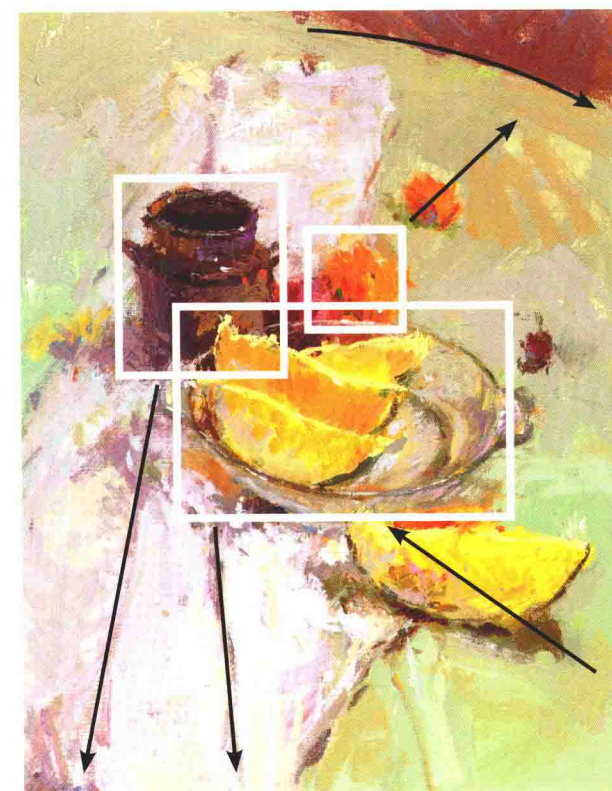
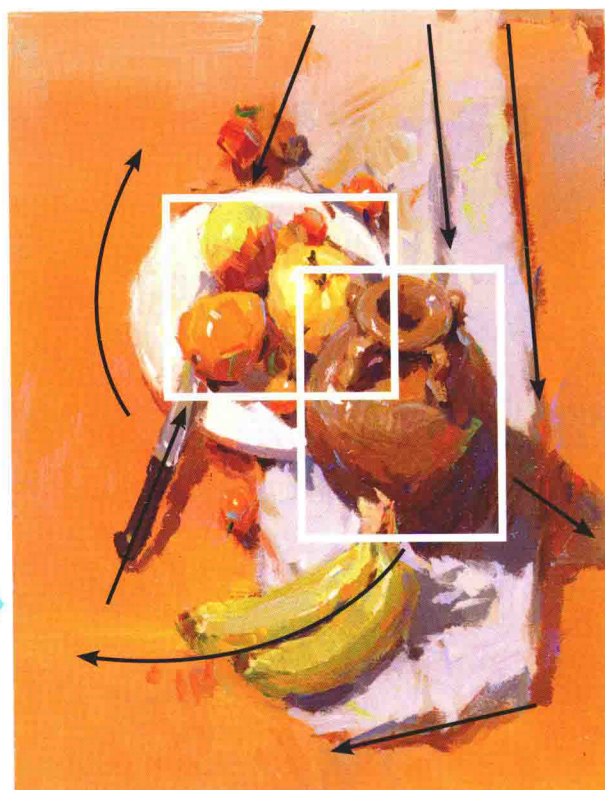
一幅作品在开始时首先考虑的是构图形式，然后再进一步丰富画面细节。大家平时训练一般都在4开纸上进行，因此画幅形状、比例是已经限定好的，那么我们必须从中找到黄金分割点，把它作为视觉

中心和构图的出发点。从构图的概念来看，我们组合的框架体系不仅要完整，还要合理，有凝聚力和张力，既要产生一定的对抗性，同时又要符合作者的构图目的及整体要求。

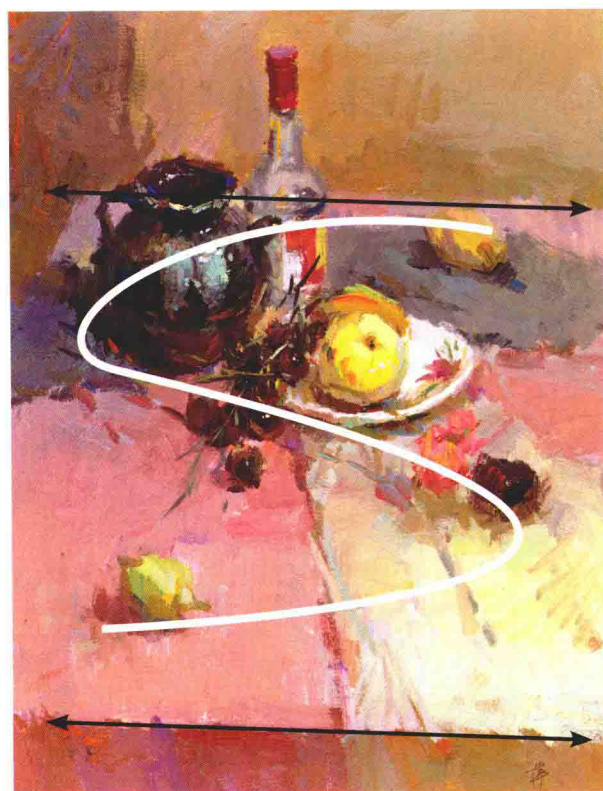
首先依据静物的摆放方式，在纸上进行分点定位，然后通过黄金分割点与画面四边进行联系，以此确定画面的松紧与疏密。

陶罐所在位置为画面的黄金位置，箭头所指方向表示画面动势扩展与迂回的状态，它们的走向起着支撑和展开画面的作用。

有的画面可利用两个黄金分割点来构图，如S形构图就需要在横向上对其进行分割，通过分割线之间的对抗来支撑画面。

图中方框为静物组合的块面归纳图，由主体物向画面四周扩散，其他物体和线条围绕着主体物，通过遮挡关系紧密联系。

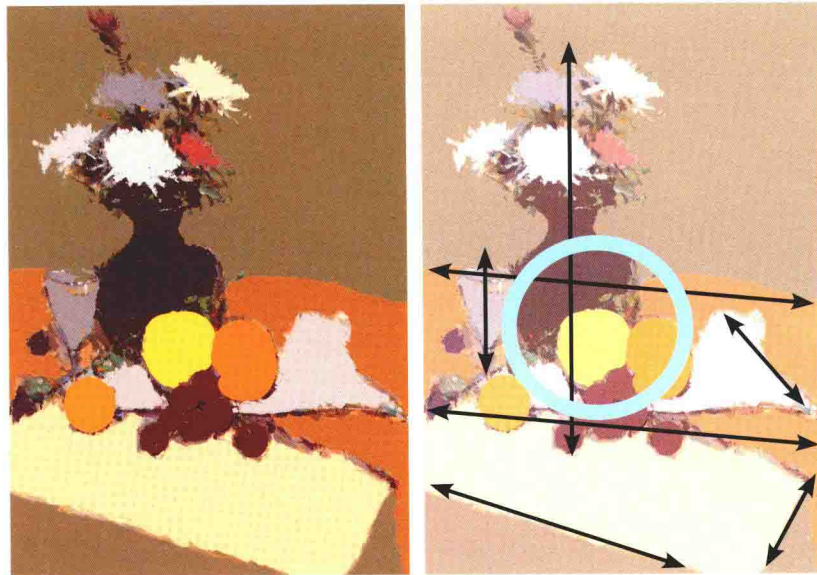

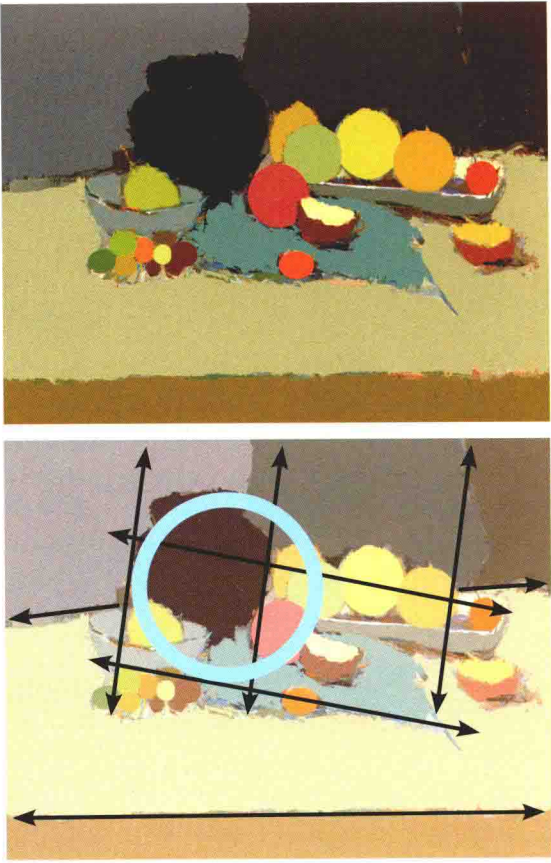
分割构图是将画面分割成面积大小不同的区域，画面分割取决于对象在画面中的空间位置和面积大小。分割构图能使画面产生强烈的形式感。在写生过程中，如何分割取决于对象在画面的空间位置和作画者的主观要求。

横向不对称分割使横向线条与纵向线条交叉，分割出不规则的形状、大小等，横向分割线与纵向分割线上的交叉点为画面的视觉中心，如下图中的蓝色圆圈部分。

从下图中我们可以看到：凡通过分割打破对称均衡的画面，必然产生疏密的关系，形成节奏与运动的趋势；而对称分割的画面，分割线之间的交叉点形成视觉中心。横向线条的分割能增加画面的延展力，纵向线条的分割能增加画面的纵深度。

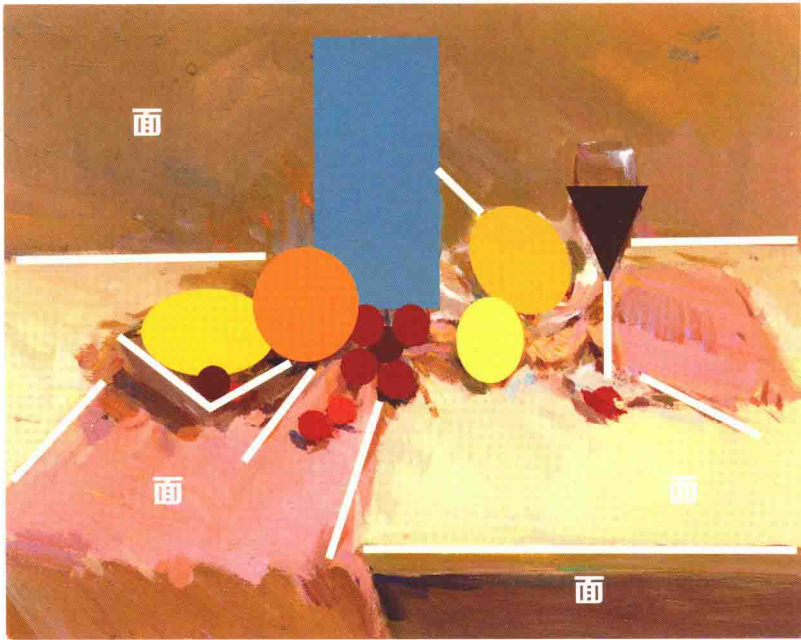
03 / 画面的点线面布局

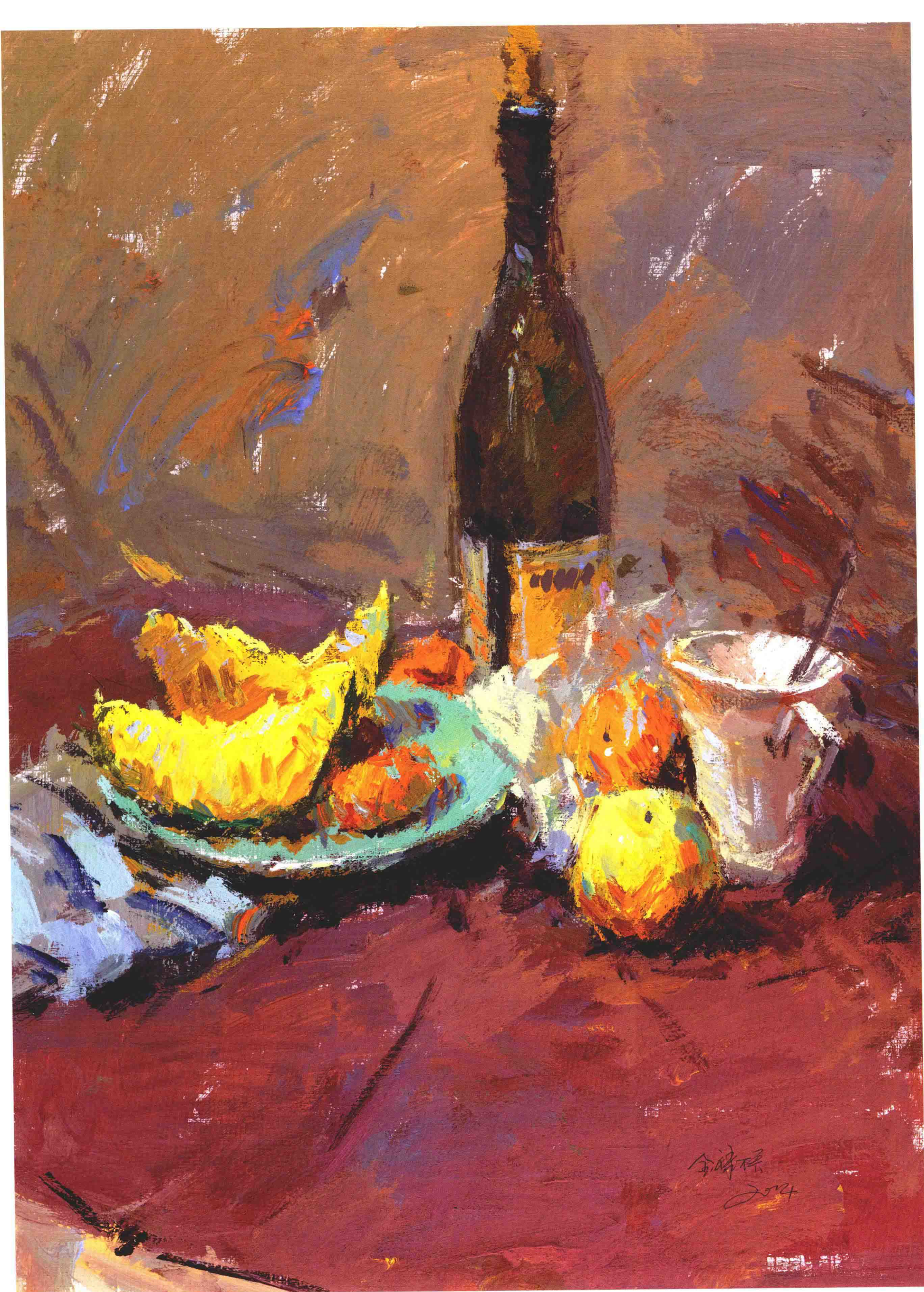
点线面的微妙关系：点最重要的功能在于表明位置和进行聚焦，点与面是相较而成的，同一个点，如果布满整个或大面积的平面，它就是面，如果在一个平面中多次出现，则可以理解为点；点与点之

间连接形成线，或者点沿着一定方向规律性地延伸可以成为线，线强调方向和外形。平面上三个以上点的连接可以形成线，同时，平面上线的封闭或者线的展开也可以形成面，面强调形状和面积。

- A 点** 静物组合中的点主要表现在一些细小的点缀物，如：葡萄、金橘、山楂、樱桃、红枣、圣女果、花瓣、叶子等。
- B 线** 静物组合中的线主要表现在衬布的褶皱和一些较细长的静物，如：排笔、花枝、葱、水果刀等具有指向性的静物。
- C 面** 静物组合中的面主要表现在背景、衬布和画面中的主体静物等，面的布局决定着整个画面的分割以及画面的平衡。

右图中大的面为背景、桌面及衬布，小的面为花瓶；线主要分布在衬布大的褶皱和桌面边线等地方；苹果、梨、柠檬等可理解为较小的面，也可理解为较大的点，葡萄粒为画面中的点。

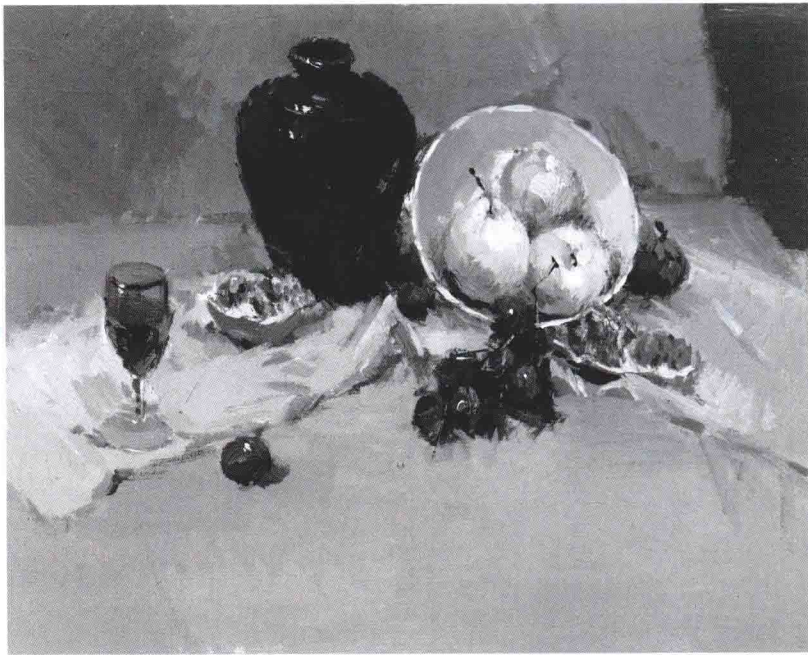

04 / 画面的黑白灰布局

绘画构图中，黑、白、灰的分布对各画种都非常重要，是关系作品成功与否的关键一环。甚至可以这样说，只要黑白灰的布局不乱，画面就不会乱。因此，画面黑白灰关系的布局和处理是绘画形式语言

研究的重要组成部分。总之，我们在考虑黑、白、灰的色块布局时，既要尊重客观表现对象的自然秩序，又需要作画者有意安排和主观强调，仔细斟酌画面的黑白灰结构。

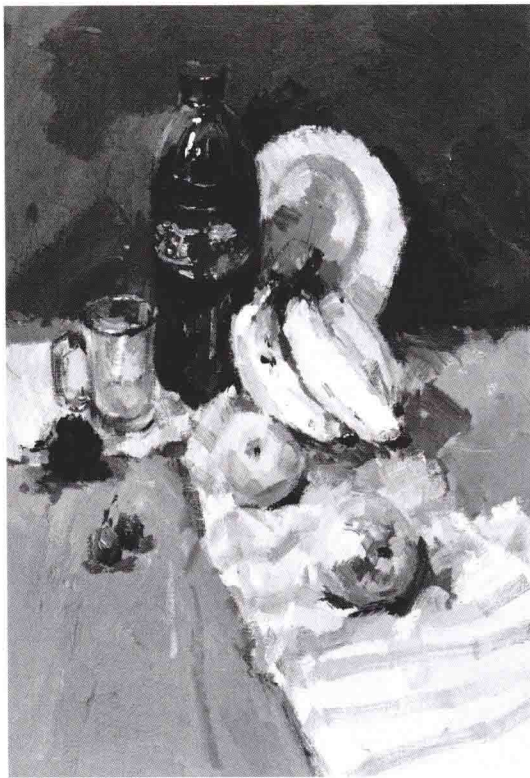
当我们抛开颜色去总结画面的黑白灰关系时，会发现白色瓷碗与黑色陶罐为画面中明度对比最大的两个物体，高脚杯与葡萄作为深色块与陶罐相呼应，其他物体与背景作为灰色区域。通过明度关系归纳，我们能迅速发现画面的视觉中心，也易于处理画面的层次关系。

【明度变化】

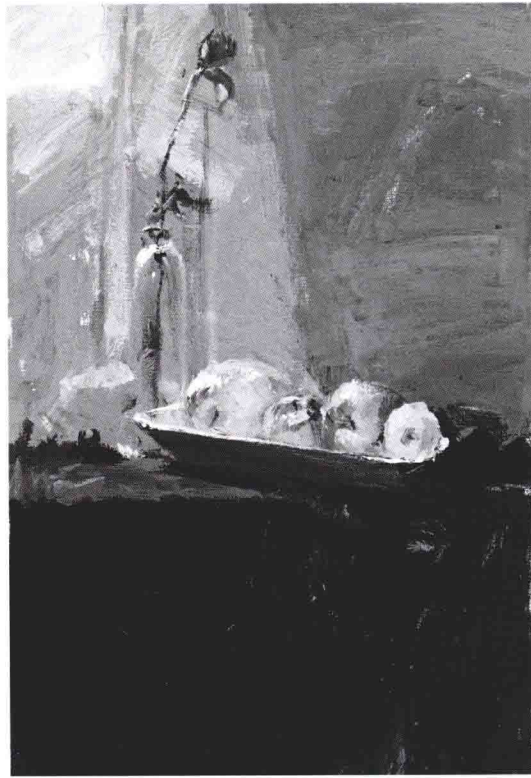
【高明度画面】

高明度画面中，浅灰色作为画面的主导层次，物体之间的明暗对比不会太强烈，画面的整体效果响亮而明快。

【中明度画面】

中明度画面中，深灰色作为画面的主导层次，物体之间的明暗对比强烈，画面的整体效果冷静、沉着。

【低明度画面】

低明度画面中，深暗色层次作为画面的主导色调，物体会以高明度状态呈现，画面的整体效果凝重、沉稳。