

高考培训经典教案

GAOKAO PEIXUN JINGDIAN JIAOAN

色彩 基础

余磊 宋佳 编著

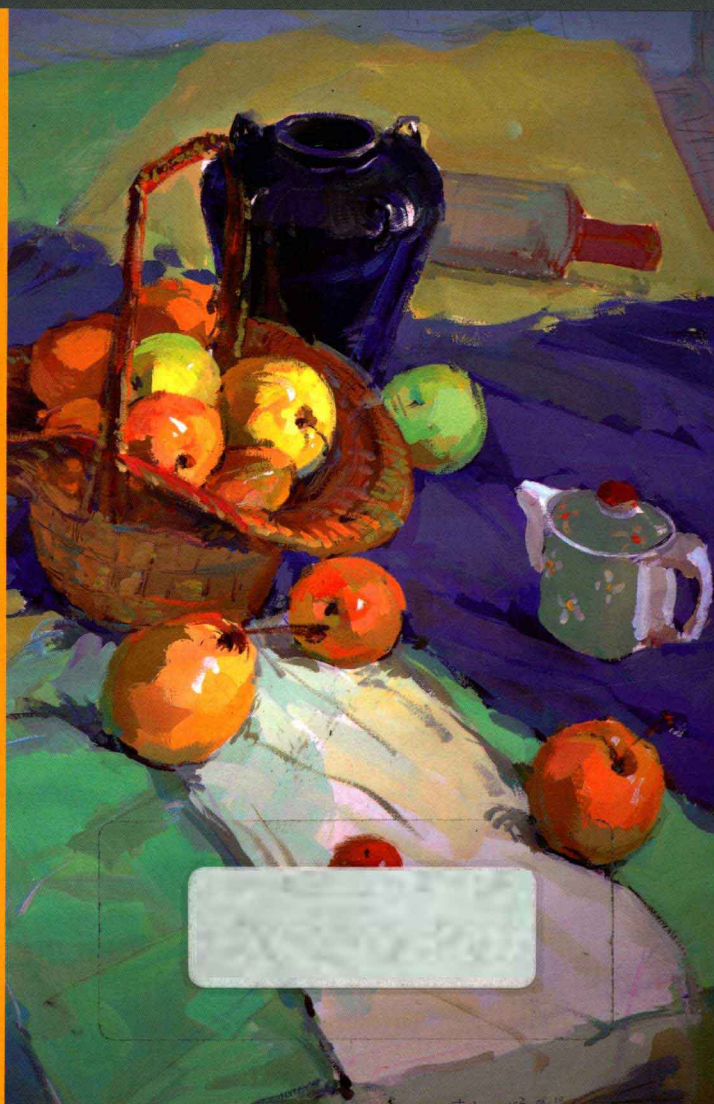
详述构图、色彩关系、色彩造型、表现技法等等，一书在手，考学无忧。

从**联考到校考**分阶段训练，什么阶段做什么事。目的不同，标杆就不同。

色彩训练**初级**阶段

通过色块练习，快捷、系统地构建色彩知识体系，树立正确的色彩认识观。理解色相、明度、纯度及色调的关系，思考如何加强画面效果。

色彩训练**中级**阶段

整体推进教学进度，分层面提高表现色彩的能力，临摹——写生——默写相结合，灵活运用构图布局、色彩关系、色彩表现，有步骤地引导学生科学、系统地掌握色彩知识体系。

色彩训练**高级**阶段

涉猎经典，开拓视野，增长见识，全面认识和理解高考色彩的目的。鼓励尝试多种表现技法，进一步完善艺术感染力的表达及思想的传达。

征 稿 ▶▶▶

作品内容：素描、色彩、速写、设计等高考技法类作品。

稿件要求：尺寸一般为4开或8开。请先拍成数码照片，请勿对照片进行计算机处理。

如选用后，需提供原作（出版后退回）。

寄稿地址：湖北省武汉市洪山区雄楚大街268号B座1804室 杨经奎 收

联系电话：027-87679562

E-mail：549974435@qq.com

邮政编码：430070

图书在版编目（CIP）数据

高考培训经典教案 / 余磊 宋佳编著.

— 武汉：湖北美术出版社, 2010.10

（色彩基础）

ISBN 978-7-5394-3764-4

I. ①高…

II. ①余… ②宋…

III. ①水粉画：静物画—技法（美术）—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(2010)第184466号

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市洪山区雄楚大街268号B座

电 话：（027）87679522 (发行) 87679562 (编辑)

传 真：（027）87679523

邮政编码：430070

制 版：武汉浩艺设计制版公司

印 刷：武汉三川印务有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/8

印 张：8

印 数：5000 册

版 次：2011年4月第1版 2011年4月第1次印刷

定 价：48.00元

色彩基础 SECAI JICHU

高考培训经典教案 GAOKAO PEIXUN JINGDIAN JIAOAN

目 录

一、观察方法	2
1. 习惯性的大脑思维	
2. 光对物体的影响	
3. 正确的观察方法	
二、色彩常识	4
1. 色彩三要素	
2. 色彩的冷暖和补色	
3. 同类色、邻近色、对比色	
4. 关于色调	
三、高考色彩特点	7
1. 构图	
2. 色彩关系	
3. 色彩造型	
4. 表现技法	
四、作画步骤	12
1. 色彩高考考试时间分配	
2. 三小时色彩步骤示范(1)	
3. 三小时色彩步骤示范(2)	
五、优秀作品解析	18
六、范画临摹·初级阶段	20
七、范画临摹·中级阶段	36
八、范画临摹·高级阶段	53
九、色彩考试注意事项	64
1. 养成良好的习惯	
2. 常见毛病剖析	
3. 考前准备和考试技巧	

一、观察方法

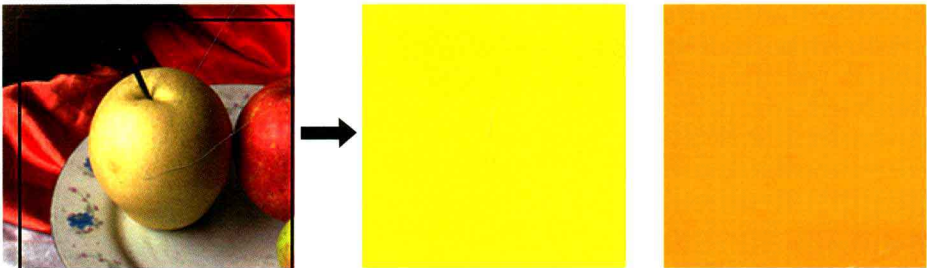
——要想学会画画，首先你得学会怎样去观察！

我们生活在五彩缤纷的世界里，每一天都被色彩包围着。草地、海洋、田野、街道和漫无边际的天空，都有着各自的颜色。然而我们从未仔细观察过物体的真实颜色，当我们看到树叶时就会说是绿色的；见到梨子时就说是黄色的……仰望蓝色天空，白云朵朵，果真是这样的吗？接下来在本章的学习中，且让我们拭目以待。

1. 习惯性的大脑思维

◆习惯性的大脑思维是阻碍观察色彩的致命绊脚石

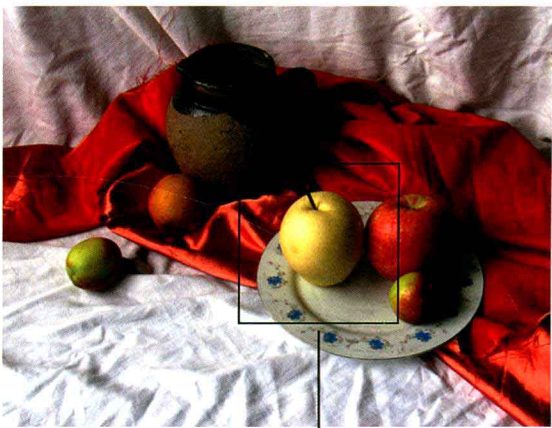
在我们每个人的大脑信息存储库里，存储着诸多有关色彩的信息，比如：天是蓝色的，树叶是绿色的，梨子是黄色的，等等。因此，我们在看一个梨子的时候，乍一看，就是“黄色”的，往往对它真正的颜色“视而不见”！这也是为什么许多色彩初学者只要一看到黄色梨子就立刻用柠檬黄和淡黄颜料去画的原因,其实这是不对的。让我们来做个分析：

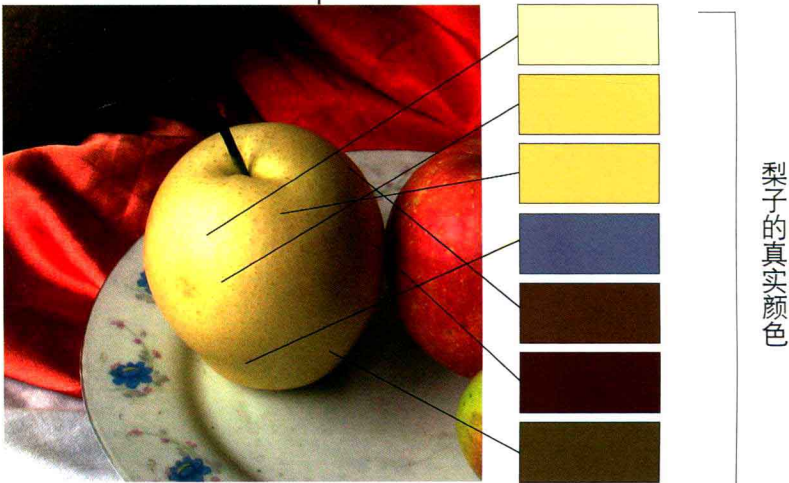
△实物照片

大脑里所记忆的梨子的颜色

在右边这张静物照片中，我们对其中的“黄色”梨子做了局部颜色抽取分析，可以很清楚地看到，抽离出来的颜色，几乎都和我们大脑里所记忆的黄色梨子的颜色有很大区别！现在，终于明白了，为什么有许多初学者总是抱怨画色彩的时候，颜色总是调不准。事实上不是他调不准颜色，而是他根本就没有仔细观察清楚每一块颜色，在画的时候，根本就是凭着大脑里的颜色在画它！

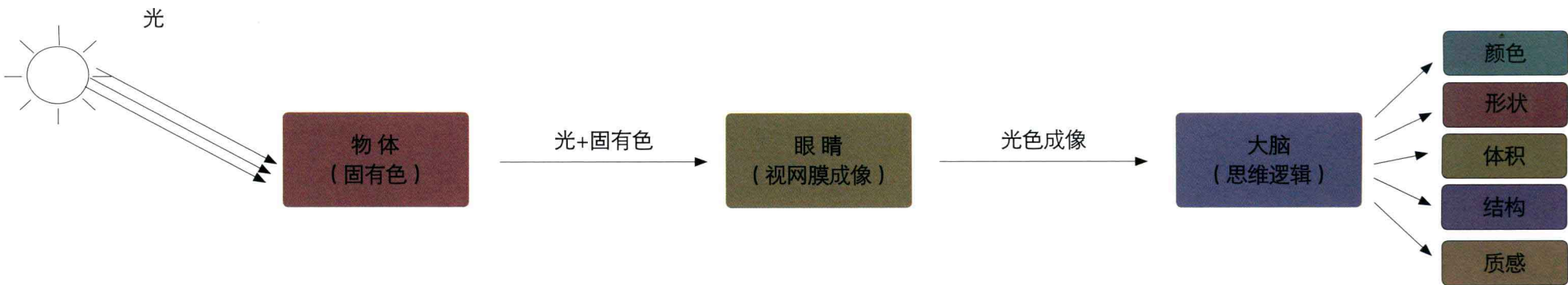
△实物照片

△局部放大图

◆眼睛只知道颜色而不知道体积结构和质感

光线照射在物体上，再从物体上反射到我们的眼睛里，在视网膜上成像，然后再通过神经中枢传达给我们的大脑，这样，我们就看见了物体。在这个过程中，眼睛所看到的颜色才是最真实的，它不知道什么叫体积，什么叫结构，它只负责把所看到的颜色传输给大脑，大脑再根据眼睛所传输过来的信息，知道了物体的颜色、形状、体积、结构和质感。光线原本是有颜色的，照射在物体上的时候，物体的固有色就会发生变化，因此，眼睛所看到的每一块颜色，都不再是我们大脑里原先所记忆的物体颜色了。所以，有时候，不是我们没有看到，而是大脑在欺骗我们。

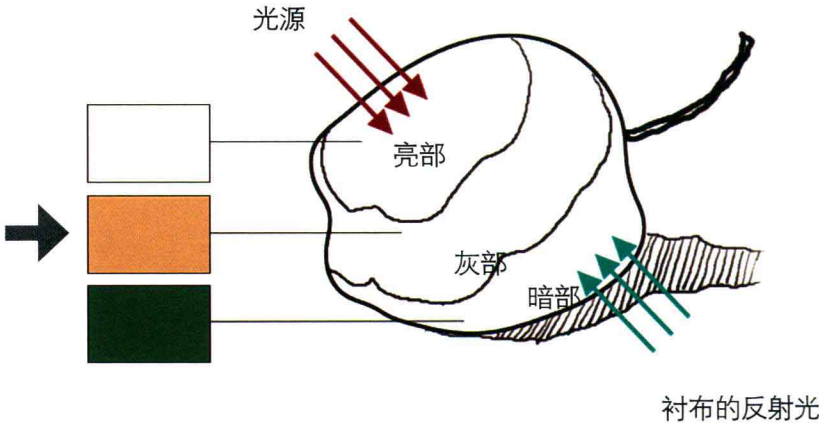

2. 光对物体的影响

◆没有光就没有颜色的存在

没有光就没有色，色彩离不开光。试想在一间没有光的黑屋子里，白色的物体和黑色物体不都是一样的黑吗？要想能仔细地看清楚物体每一块颜色的真实面目，就需要了解光和色之间的关系，许多大师都对光和色颇有研究。

如右图所示，我们可以很清楚地看到梨子在环境中受到光源的影响。

从上面的实物照片和分析图来看，物体的亮部受光源的正面影响比较大，而物体的暗部则受环境反射光的影响比较大，灰部所受影响最小，也就是说，物体灰部的颜色最接近其固有色。

◆自然光是变化多端的

我们在画色彩的时候一般都是自然光。而自然光也是变化多端的光，一天中，早、中、晚的色彩都有明显的特点。上午的光线略带黄色，使得红色偏橙色；而下午的光线比较蓝，使得红色偏紫，所以我们看到户外的红花一天当中都在发生变化。光线不停地改变物体颜色，而我们的大脑却不愿再为此“多费心思”，所以我们看到橙子，就认为是橙色的，即使罩在蓝光下，觉得它也是橙色的！这方面，我们得要向印象派大师们学习一下，下面让我们来看大师莫奈的《鲁昂大教堂》系列作品。

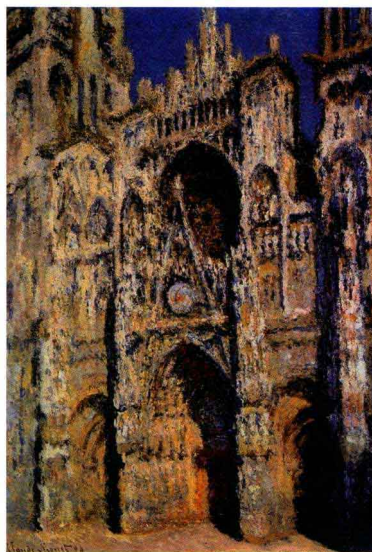
莫奈《鲁昂大教堂》系列作品欣赏

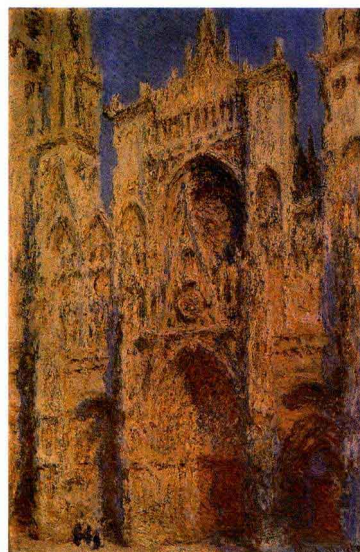
《鲁昂大教堂》

《鲁昂大教堂-晨光》

《鲁昂大教堂-全日光》

《鲁昂大教堂-午光》

印象派绘画大师莫奈在光与色的表现上取得了很大成就，他曾从三个不同的角度画过30多幅鲁昂大教堂，在上面这几幅《鲁昂大教堂》的画面上，我们可以领略到不同的色彩感觉，从中可以看到莫奈对光和色彩的探索匠心。在光照下教堂的轮廓被冲淡了，显得很微弱，随着光的变化引起色彩的改变，教堂形态也发生了变化。画家注意捕捉每一瞬间表面色彩之幻影与长久不变的形体结构的对比关系。这四幅色调不同的同一教堂所呈现的形象和气质也不一样。毕沙罗在看到这些大教堂的连作时写道：“这种不平凡的技巧使我失去了自制力。它是一幅深思熟虑的作品，是经过长期考虑的、追求瞬间细微差别的效果，我没有见到别的艺术家达到这种效果。”

3. 正确的观察方法

◆运用第一感觉去观察对象

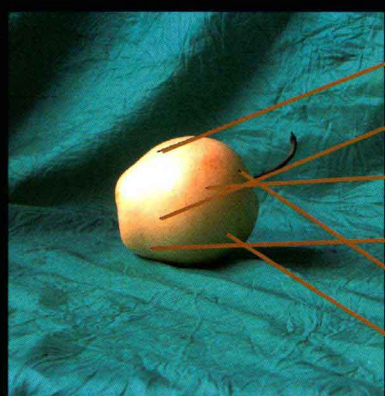
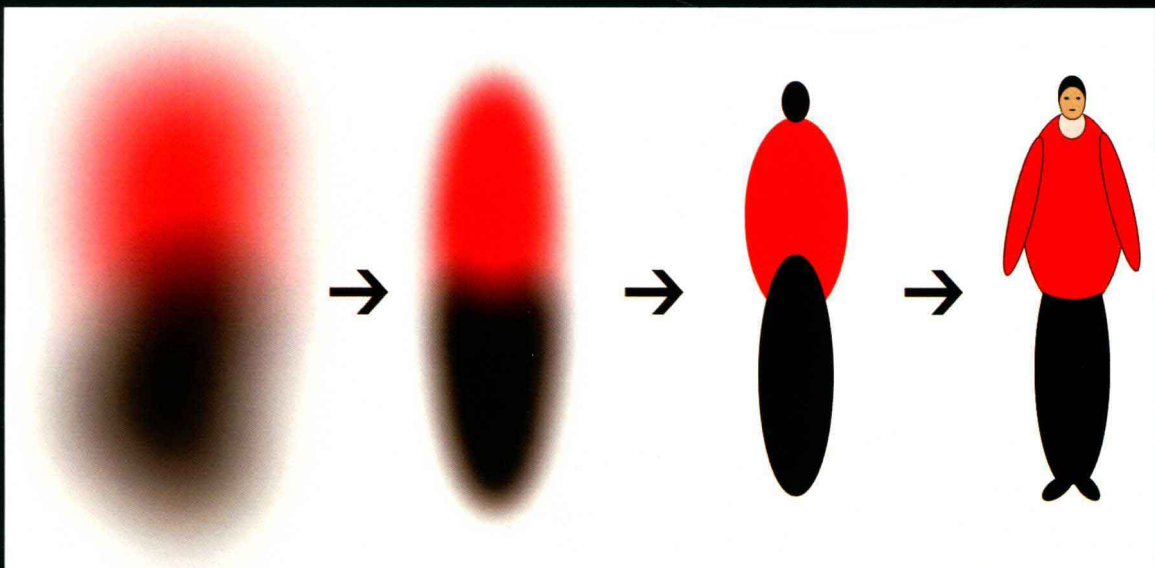
如何运用第一感觉去观察对象呢？我们来分析一下，假如现在一个人从远处向我们走过来，我们的大脑是怎样地去感觉的呢？

当我们刚看到物体时的第一感觉，纯粹只是一种视觉上的反应。为了避免大脑习惯性思维的“捣乱”，在观察时，且让我们暂时先忘了一切画画的条框。不考虑体积、结构，甚至不要把物体当做“物体”来看，仅仅只是尽我们眼睛的本能去观察每一块颜色的存在。如此一来，我们知道了第一感觉只是颜色的存在，我们只要能把所看到的颜色都调出来即可，等到画完的时候，你就会发现，原本该有的素描关系和色彩关系等都已经出现在你的画面上了。换句话说，不考虑体积，画准了颜色也会有体积的。这便是我们画色彩的时候，起稿铺大体色的时候所需要的正确观察方法。

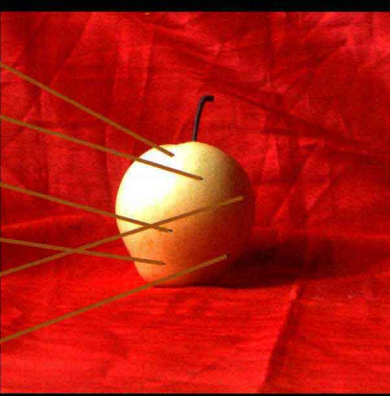
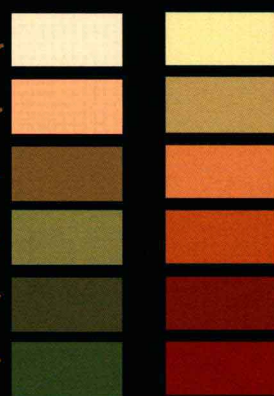
◆物体的颜色在不同的环境中会有所变化

有很多学生在画色彩的时候，都会把摆在不同环境里的同一个物体画得一模一样。更有甚者，所谓的初级“应试”教学中，有很多老师在教学生画单个物体的时候，要求他们把每一笔的颜色都记下来，以后只要看到同样的物体，就默画上去，殊不知，长久下去，学生就更加不会主动去观察和感受对象了，画面中永远都是毫无生机可言，所画的每一张画，都像是一个模版里刻出来的一样。我们需要注意，物体的颜色在不同环境中会有所变化。

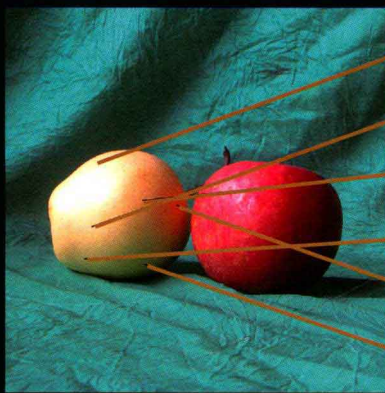
1. 首先，最初我们的第一感觉看到的只是一团颜色，并不知道这是什么。
2. 我们才看清楚外形轮廓，就好比看见一个有颜色的图案一样，但仍然不知道这是什么。
3. 根据眼睛所看到的不同颜色，我们感觉到有体积了，并确定这是一个物体，但是还是不知道是什么物体。
4. 最后，我们感觉到体积之后，才知道结构是什么样的了，现在可以判断：这是一个人。

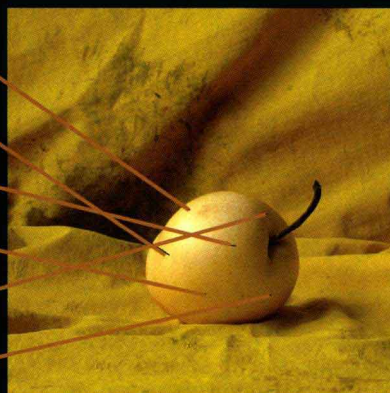
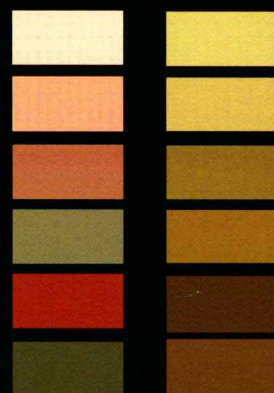
△图①

△图②

△图③

△图④

这四张照片中，图①、图②、图④中同一个梨子放在三种不同环境中所呈现出三种不同的颜色，我们可以很清楚地看到，它的颜色发生了巨大的变化。图③中，在梨子旁边放上一个苹果，靠得近的部位，其颜色几乎成了土红颜色。由此可见，周围的物体对其颜色也有很大影响。对于一个初学色彩的人来说，他会觉得简直不可思议！因为我们大脑所记忆的黄色梨子不是这样的颜色，因此，如果在没有意识到这个问题之前，就让我们来画它，不用说，肯定都是一样的颜色。

二、色彩常识

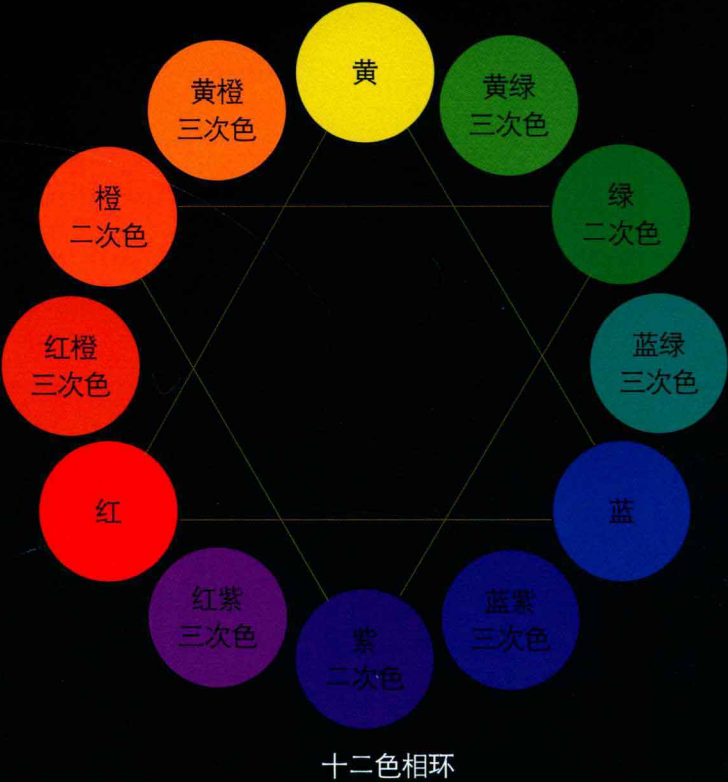
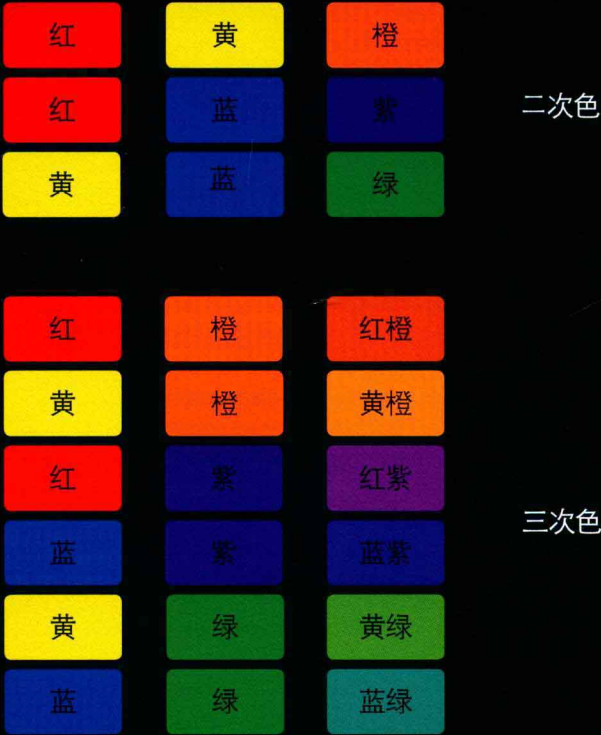
——掌握色彩基础知识是画好色彩的前提
什么是色相？什么是明度？什么是纯度？什么是冷暖？什么是补色？什么

是同类色、邻近色和对比色？
为了能够画得更好，现在就让我们了解一下色彩常识。
在下面的学习中，我们将逐一来讲解。

1.色彩三要素：色相、明度、纯度

◆关于色相

色相，就是色彩所呈现出来的面貌，右图是常见的十二色相环，它们可以调出无数种不同的色相。红黄蓝是三原色，它们相互等比例混合，就可以生成另外三种颜色，称为二次色；原色和二次色相互等比例混合，又可以生成另外六种颜色，称为三次色。

◆关于明度

明度是眼睛对光源和物体表面的明暗程度的感觉，主要是由光线强弱决定的一种视觉经验。简单地说，明度可以简单理解为颜色的黑白亮度，不同的颜色具有不同的明度，例如，上面的色相环中，黄色明度最高，紫色明度最低，从上往下，明度递减。明度的高低不仅取决于物体被照明程度，而且取决于物体表面的反射系数。

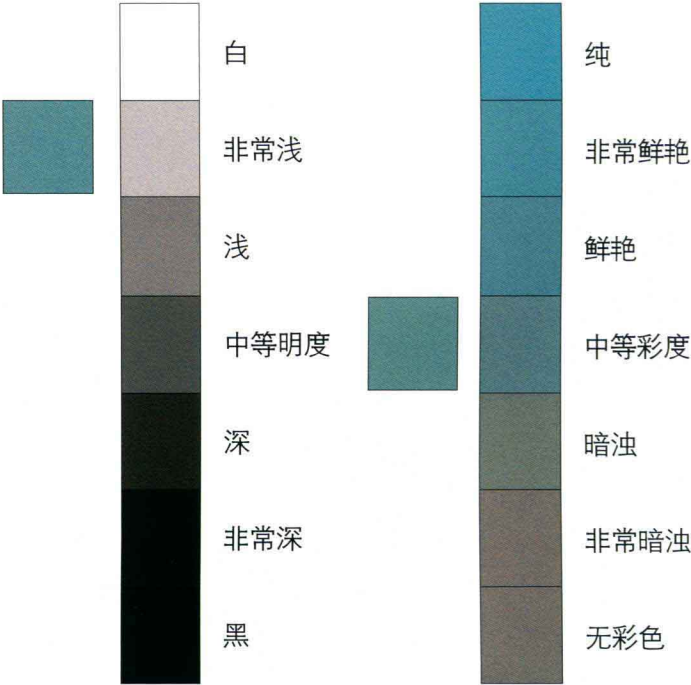
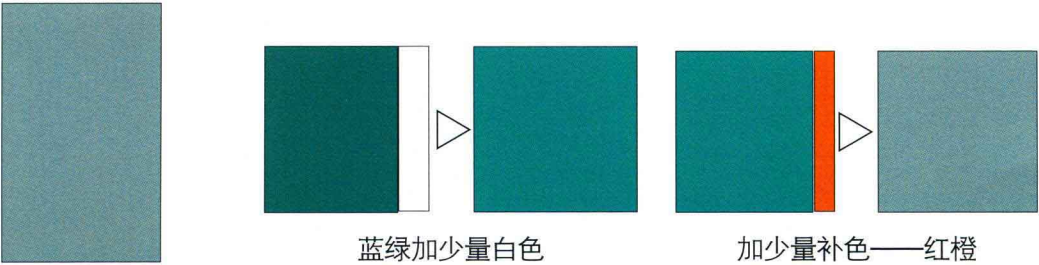
◆关于纯度

纯度，也称饱和度或彩度、鲜度。色彩的纯度强弱，是指色相感觉鲜艳或混浊的程度。

调色小练习

我们来做个调色小练习，以下面这种颜色为例，先判断它的色相是蓝绿，然后我们再将它拿到右边的明度条和彩度条做个比较，它属于第二明度级别——非常浅；第四彩度级别——中等彩度。最快的调色方法就是：先用蓝绿色，加上白色，使明度先接近，然后再加少量蓝绿的补色（红橙），把纯度降低就可以了(注：补色是色相环上180° 相对的颜色，如红色的补色是绿色。加补色是降低纯度最快的方法，下一节我们将详细介绍)。

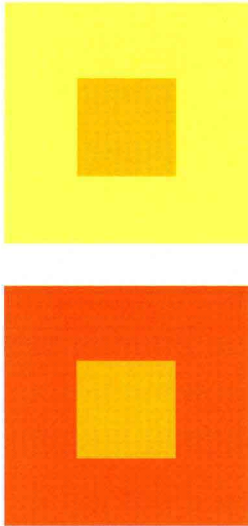
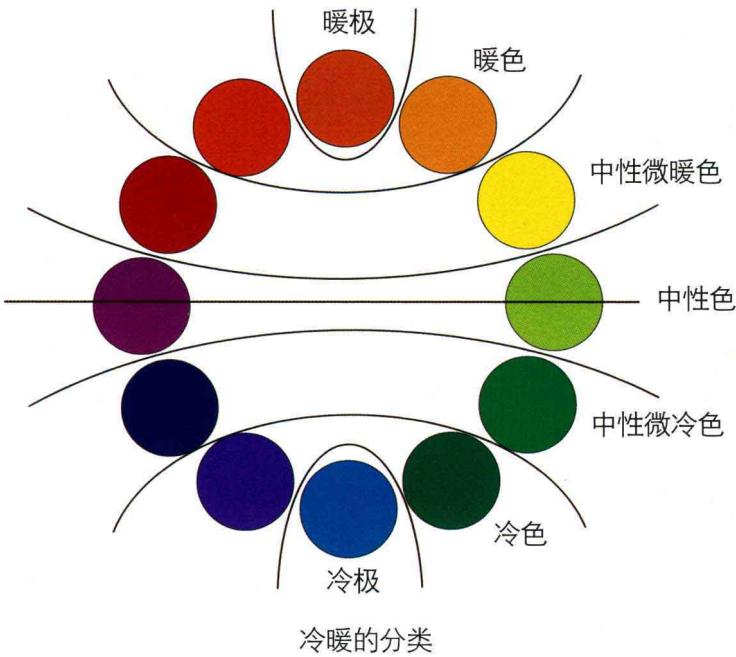
2. 色彩的冷暖和补色

◆色彩的冷暖

色彩本身并无冷暖的温度差别，是人们对冷暖感觉的心理联想。人们见到红、红橙、橙、黄橙、红紫等色后，马上联想到太阳、火焰、热血等物像，产生温暖、热烈、危险等感觉。见到蓝、蓝紫、蓝绿等色后，则很易联想到太空、冰雪、海洋等物像，产生寒冷、理智、平静等感觉。

右边的图例就是通常冷暖色的分类。

冷暖是相对的，不能绝对地说物体是冷还是暖，红、橙、黄、绿、青、蓝、紫是由暖依次变冷。举个简单的例子，中黄和柠檬黄同属于暖色系，在上图中，我们将中黄色放在柠檬黄色的背景中，它就会显得比较暖；而把它放在桔黄色的背景中，就显得比较冷。因为柠檬黄有绿色倾向，显得冷一些，桔黄色有红橙色倾向，显得暖一些。

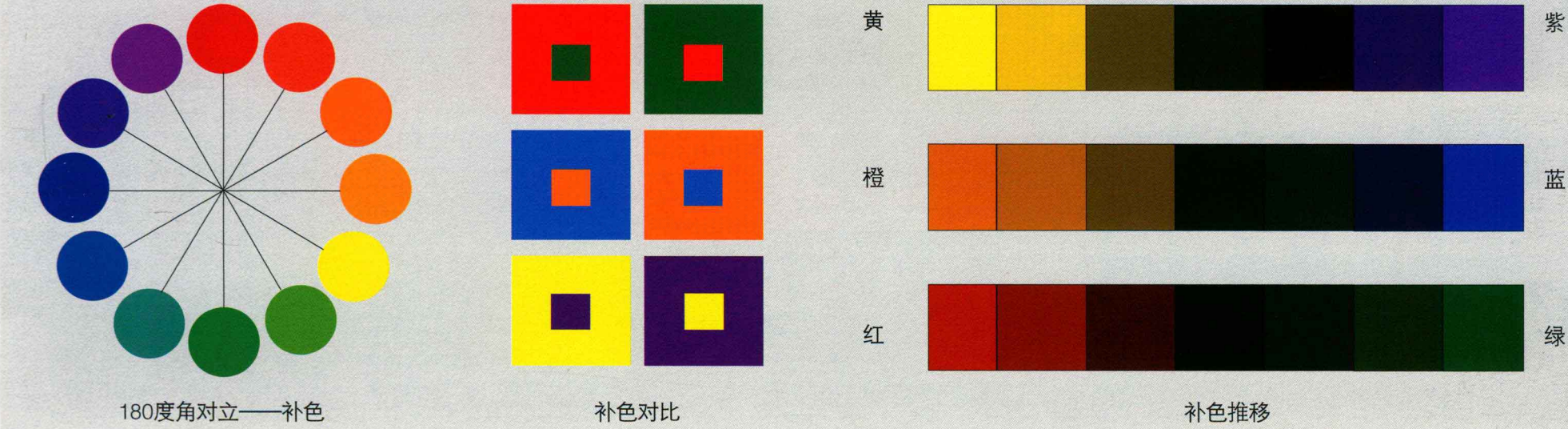
中黄色放在柠檬黄的背景中显得比较暖，在桔黄色的背景中，就显得比较冷。

◆关于补色

补色，又称互补色，即色相环上180度角相对立的两种颜色。补色具备两种特征：

(1) 两种补色如红和绿，靠近并置在一起时，它们各自的色彩纯度在视觉上都加强了，显得对比上更为强烈。

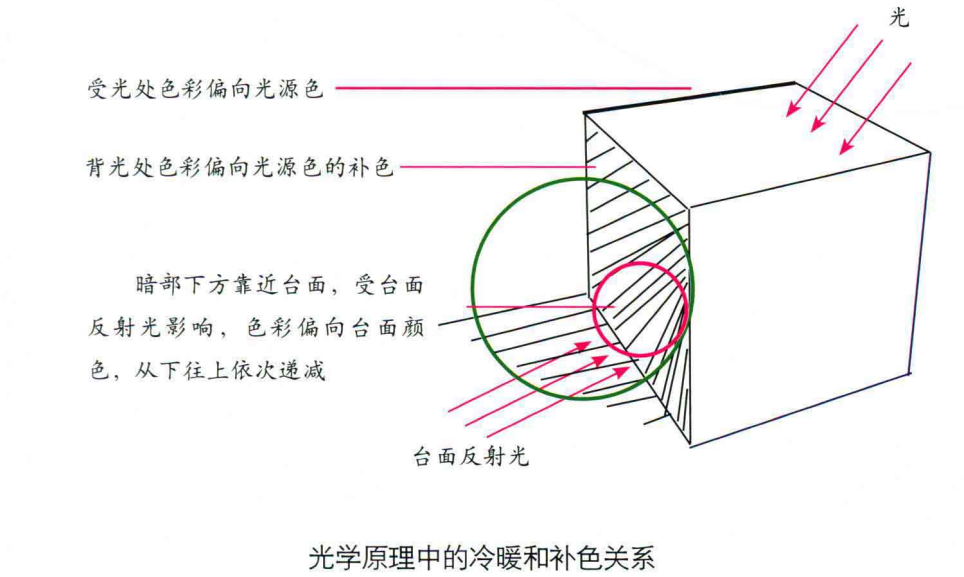
(2) 两种补色等量调和后成为明度、纯度都几乎为零的中性灰黑色。

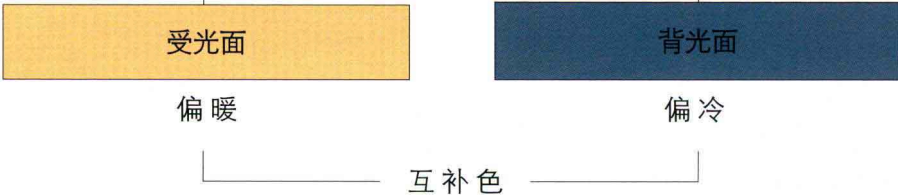
◆光学原理中的补色和冷暖关系

上面我们已经介绍了色彩的冷暖和补色，试想如果现在有红色光源射过来，物体的受光面就会罩上一层暖红色，物体的背光面会是什么颜色呢?初学者在此往往出现很多问题，很多人用暗红来处理，有些人则用固有色加黑、蓝、褐等色，结果画面画得又脏又燥。这说明这些人还没有掌握色彩的光学反应原理，所以，常常作画失败，影响了色彩的提高。那么，暗部究竟应是一种什么色呢?光学原理应是用一种补色关系来画暗部色彩。

自然界中色彩冷暖互补的现象随处可见。当早晨日出之时，红色的光线笼罩了自然界物体的所有受光面，这时各种各样的物体暗部都或多或少地呈现有绿青味。随着太阳的升高，色光由红变黄，物体的暗部又由绿青味渐变成青紫味、蓝紫味。这种色彩的冷暖补色现象，能看得清清楚楚。

下面这幅《马格佩的冬天》出自于大师莫奈之手，冬天里的金黄色阳光洒在雪地上，我们可以看到，雪地里背光的地方画成偏蓝的冷色，正好是阳光色的互补色。

◆冷暖和补色无处不在

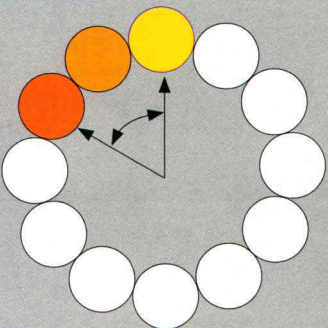
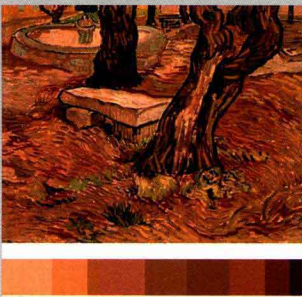
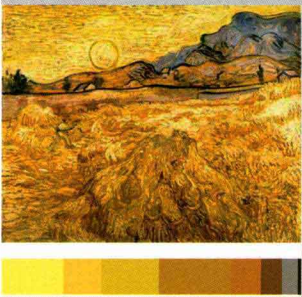
哲学中“事物是矛盾对立统一的”这句话同样也适用于色彩。有冷必有暖，有补色就必有冷暖存在，二者是相辅相成的。即便是一组暖色调的画面，背光的地方也会存在少量偏冷的补色，物体暗部的色彩中也一定会有补色成分的掺入，只不过有时候不那么明显而已。任何色彩均离不开补色的因素，若忽视对补色的应用，只知道暗部加重加黑，那么画面上的色彩效果就必然会缺乏对比而觉得沉闷和死板。

3. 同类色、邻近色、对比色

◆同类色

主要指在同一色相中不同的颜色变化。例如，红颜色中有紫红、深红、玫瑰红、大红、朱红、桔红等等种类，黄颜色中又有深黄、土黄、中黄、桔黄、淡黄、柠檬黄等等区别。同类色在色相环上一般指60° 范围之内的颜色。

同类色之间的对比，能起到色彩调和统一，又有微妙变化的作用。

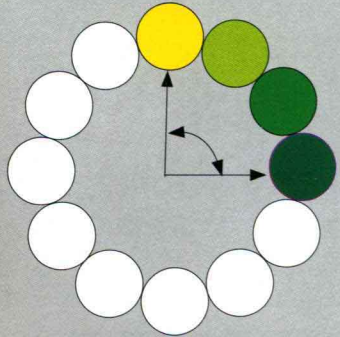
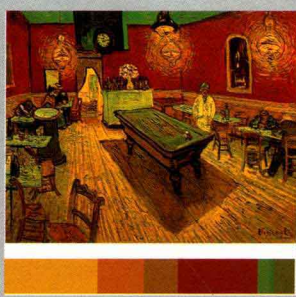
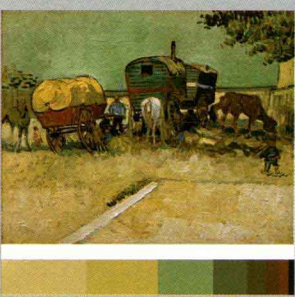

同类色（60° 夹角内的颜色）

◆近似色

也叫邻近色，就是在色带上相邻近的颜色，例如绿色和蓝色，红色和黄色就互为邻近色。

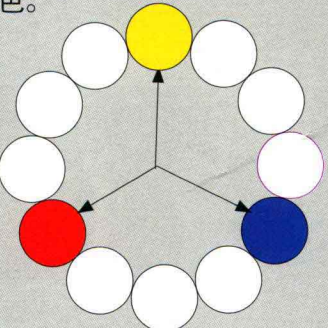
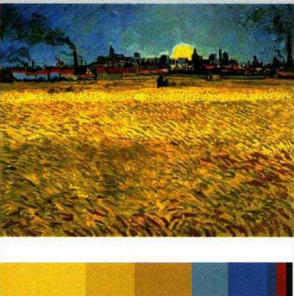
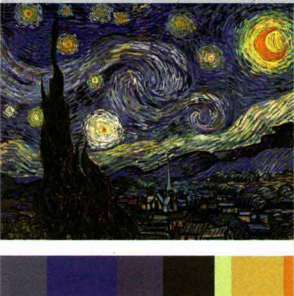
邻近色之间往往是你中有我，我中有你。比如：朱红与桔黄，朱红以红为主，里面略有少量黄色；桔黄以黄为主，里面有少许红色，虽然它们在色相上有很大差别，但在视觉上却比较接近。在色轮中，凡在90° 范围之内的颜色都属邻近色的范围。

邻近色（90° 夹角内的颜色）

◆对比色

色相环中每一个颜色120° 对角的颜色,称之为对比色。把对比色放在一起，会有较强的对比感。如:红与黄,红与蓝,绿与紫等互为对比色。

对比色（120° 角相对的颜色）

4. 关于色调

◆常见色彩的分类

色调不是指颜色的性质，而是对一幅绘画作品的整体颜色的概括评价。色调是指一幅作品色彩外观上的整体倾向。在明度、纯度、色相这三个要素中，某种因素起主导作用，我们就称之为某种色调。一幅绘画作品虽然用了多种颜色，但大的总体只有一种倾向，是偏蓝或偏红，是偏暖或偏冷，是偏亮还是偏暗等等。这种颜色上的倾向就是一副绘画的色调。通常可以从色相、明度、纯度、冷暖四个方面来定义一幅作品的色调。

- 从色相上来分类：可分为红色调、蓝色调、绿色调等。
- 从色相对比上来分类：可分为同类色调、邻近色调、对比色调等。
- 从明度上来分类：可分为亮色调、中间调、暗色调。
- 从纯度上来分类：可分为纯鲜调、灰色调。
- 从冷暖上来分类：可分为冷色调、暖色调。

绿色调

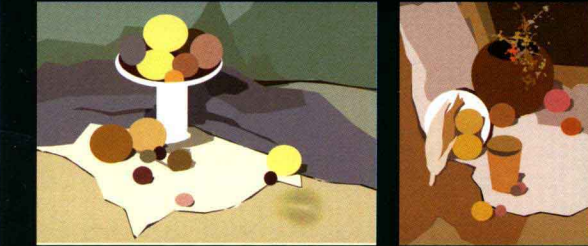
黄色调

低纯度色调

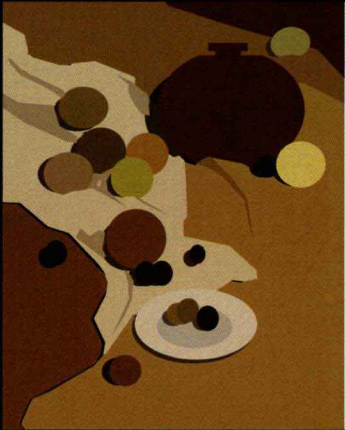
高纯度色调

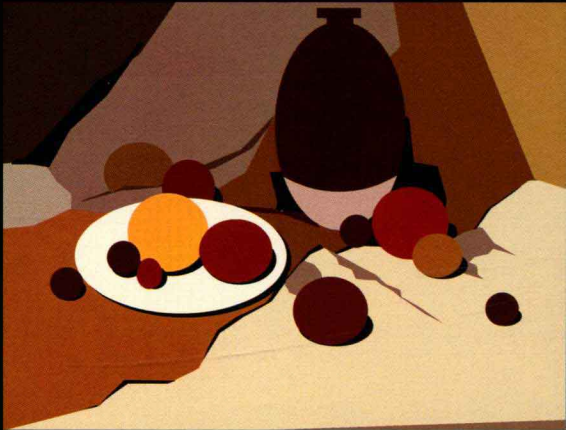
冷色调

暖色调

同类色调

邻近色调

对比色调

亮灰度

中灰度

暗灰度

三、高考色彩特点

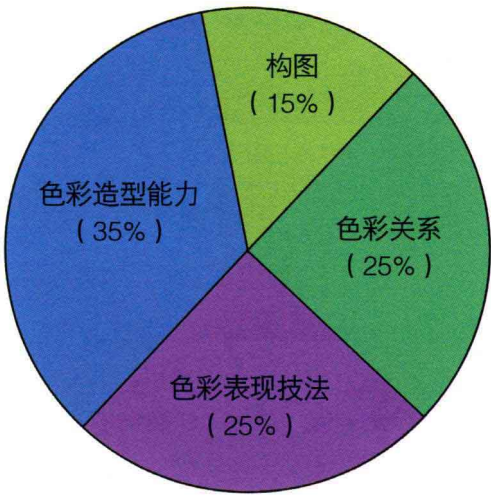
——了解色彩的评分标准是迈向高考的必胜法宝。
我们憧憬，我们追求，我们执着，我们坚持，在艺术的道路上我们一路探

索，纵然洒下汗水，有过烦恼，我们依然在前进。色彩，是入学考试的重要科目之一，我们需要对考试的评分标准有所了解，才能驰骋考场！本章内容里，我们将详细讲评：1.构图；2.色彩关系；3.色彩造型；4.表现技法。

高考色彩评分标准

◆评分标准

近年来，根据高考美术大纲所提出的考试标准，绝大多数美术院校的色彩考试都以下的评分标准为准，具体内容如右：

色彩静物高考评分标准

◆基本定义

- 构图**：在一定的平面空间里以某种方式构成的富有一定形式美感的空间布局
- 色彩关系**：画面中色彩之间的秩序，主要包括明度、纯度、冷暖、虚实关系。
- 色彩造型**：用色彩来塑造对象的造型
- 表现技法**：在高考中主要概指绘画技法

1. 构图

◆构图是绘画艺术技巧的重要组成部分

色彩考试中，构图的发挥空间很大，如果能在构图上出奇制胜，使画面有很强的冲击力，那么就能给阅卷老师留下非常好的第一印象。构图是绘画艺术技巧的一个重要组成部分，又是创作过程中的一个环节，更是将作品各个部分组合成一个整体的一种形式。构图的形态要服从作品内容和作者内心的感受，并根据构图形式美的法则来决定。构图实际上就是把三维空间里的高、宽、深做了一个平面上的处理，一般高考中的构图原则为：饱满、均衡、主次分明、主体突出。构图的目的在于增强画面表现力，更好地表达画面内容，使之主题鲜明、形式新颖独特、主体突出、意图明确，具有形式美感是构图的基本要求。有很多老师在给学生讲构图的时候，只是片面地提到物体的摆放位置，提到三角形、四边形、S型构图等，然而构图就仅仅只包括这些吗？

◆构图不仅仅只是物体位置的摆放

构图是画面的二维平面布局和分割，包括物体的**位置、形状、大小、颜色**等都属于构图的范畴。下面且让我们来看看这些因素对构图的影响：

位置

有疏有密，构图合理。

零零散散，构图不美。

形状

形状有方有圆，画面丰富。

形状一样，缺少变化。

大小

大小对比，突出主题。

大小一样，主次不分。

颜色

左右均衡，有稳定感。

重心不稳，失去平衡。

由此可见，色彩里的构图应该是多方面因素的考虑。除此之外，在画色彩静物的时候，衬布、台面和背景都对整个画面的构图起着至关重要的影响。

◆色彩静物中的构图

静物是众多院校色彩考试中的主要对象，在此，我们将静物色彩中的构图做了详细的归纳，包括：疏密对比、大小对比、颜色对比、形状对比、点线面穿插对比以及衬布和背景对画面的分割，请看下面：

疏密对比

大小对比

黑白灰对比

形状对比

点线面穿插对比

衬布和背景对画面的分割

从上面的分析图例我们可以看出，每一个因素对构图都起着很重要的作用。现在你还会说，构图只是物体位置的摆放吗？

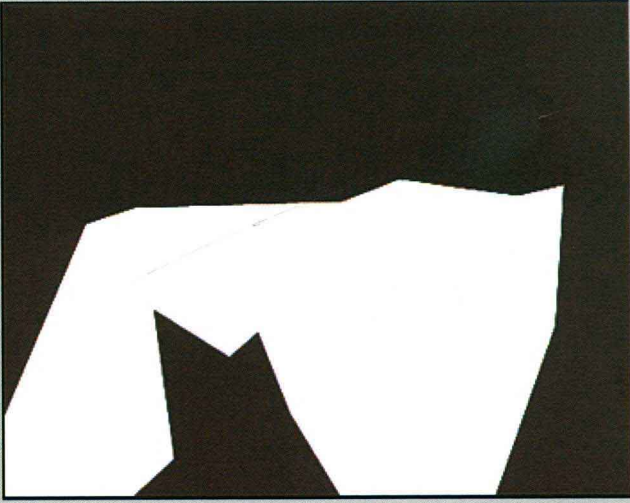

↓ 构图分析

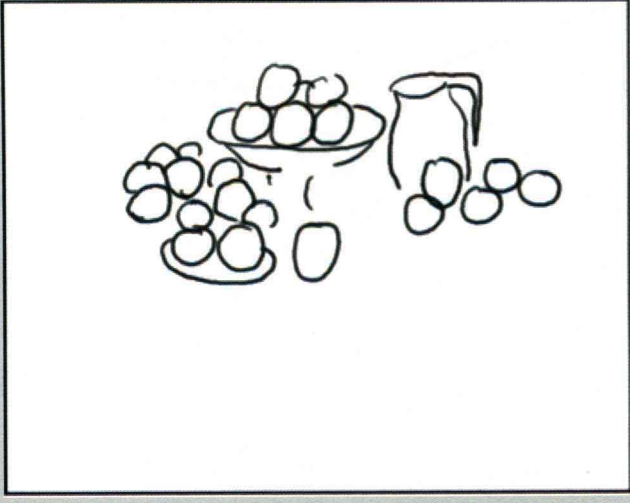
原图

图a

图b

图c

◆向大师学习构图

多看多研究大师作品，其中不乏有许多构图很经典的范例，都非常值得我们学习。

现代艺术之父塞尚，通常要花许多时间来安排静物，然后用很长时间去画，对于这些静物不厌其烦地去描绘。塞尚在画油画静物时，对整个画面的构图颇有讲究，桌子台面和背景，以及其他一些道具在画面中的安排都对构图起着决定性的作用。

解析

疏密对比明显，视觉中心突出（如图a所示）。深色衬布、左下角的桌角和深色背景把整个画面分成几大块颜色，起到关键的分割作用（如图b所示）。如果没有衬布、台面和背景的分割（如图c所示），我们将看到，所有的物体全部挤在一起，整个画面的构图就彻底地失败了。

◆利用画面分割来组织构图

分割就是划分平面空间的区域，以确定它们合理的比例和形态。首先确定画面中大面积色块的位置、形状、比例、大小，通常要看衬布与衬布之间的摆放，还有背景、台面等在画面中的位置。然后再规划小块颜色（如：器皿、水果等）在画面中的位置分布。总的说来——先大后小。

观察阶段

构思阶段

起稿阶段

深入阶段

2. 先在画面上做大的色块分割规划，一般情况下是指衬布和背景，台面等几大块颜色的位置。这一步可以看做是对画面中“面”的处理。

3. 在前面的基础上，再来考虑小面积的物体的色块，对这些小色块在画面的位置再作规划，以达到自己想要的“美”的效果。这一步可以看做是对画面“点”的处理。

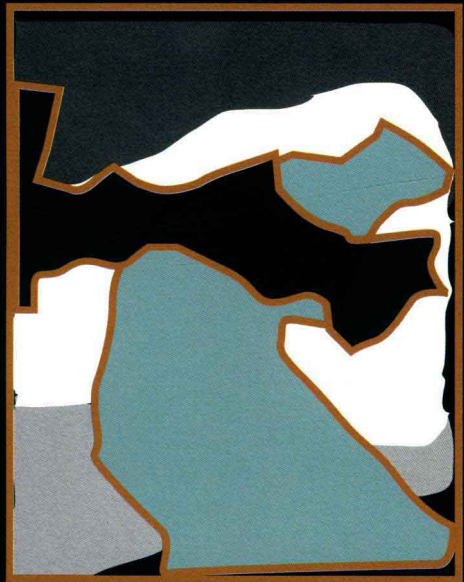
4. 最后再加上物体暗部和投影，衬布褶皱及其他细节部分。注意衬布褶皱在画面中的位置，形状、大小、疏密也会对画面构图的分割起到一定作用，切不可太随意地处理，以免破坏整个画面的分割效果。这一步可以看做是对画面“线”的处理。

◆画面中的大色块分割对构图的影响

我们在处理画面构图的时候，应先从大色块入手，先大后小，先整体后局部。倘若大色块之间没有处理得当，就会影响整个画面的分割。

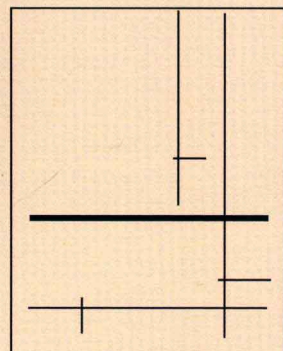
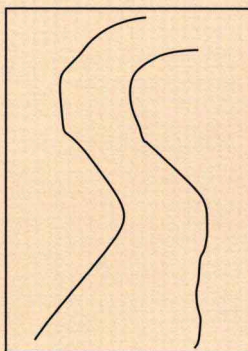
衬布与衬布之间，将画面分割成几大块，它们之间有形状和面积的大小对比，同时还存在纯度、明度对比，从而达到视觉上的一种美感。视觉中心处，小色块“密”集在一起，与四周大色块形成疏密对比；同时，小色块之间也有大小对比。

在这组静物中，蓝色的衬布和黑色衬布的形状、大小和位置很关键。以蓝衬布为例，若是蓝衬布垂直从中间摆下来，必然会将浅色的整个台面平均分割成形状和面积相当的两部分，这样一来，画面分割就不美了。同样，黑衬布的形状大小和位置也对整个构图起着决定性的作用。

因此，学生在平时的色彩写生练习中，还没经过仔细观察整组静物就匆忙抄袭对象，势必会使得画面构图出现许多毛病，在遇到角度不太理想的情况下，一定要理性判断，这块衬布是否该摆在这里？形状是否该这样画？那个物体是否需要挪动一下位置？背景该怎么处理才适合画面的构图分割？

我们来看，下面两张色彩静物习作，左边的分割近似于S型，右边的分割几乎是垂直分割。建议色彩初学者也应如此先以画面大的分割作为构图主线，然后再进行局部分割布局，直至完成。

2. 色彩关系

◆色彩关系最主要是看明度、纯度、冷暖关系是否正确

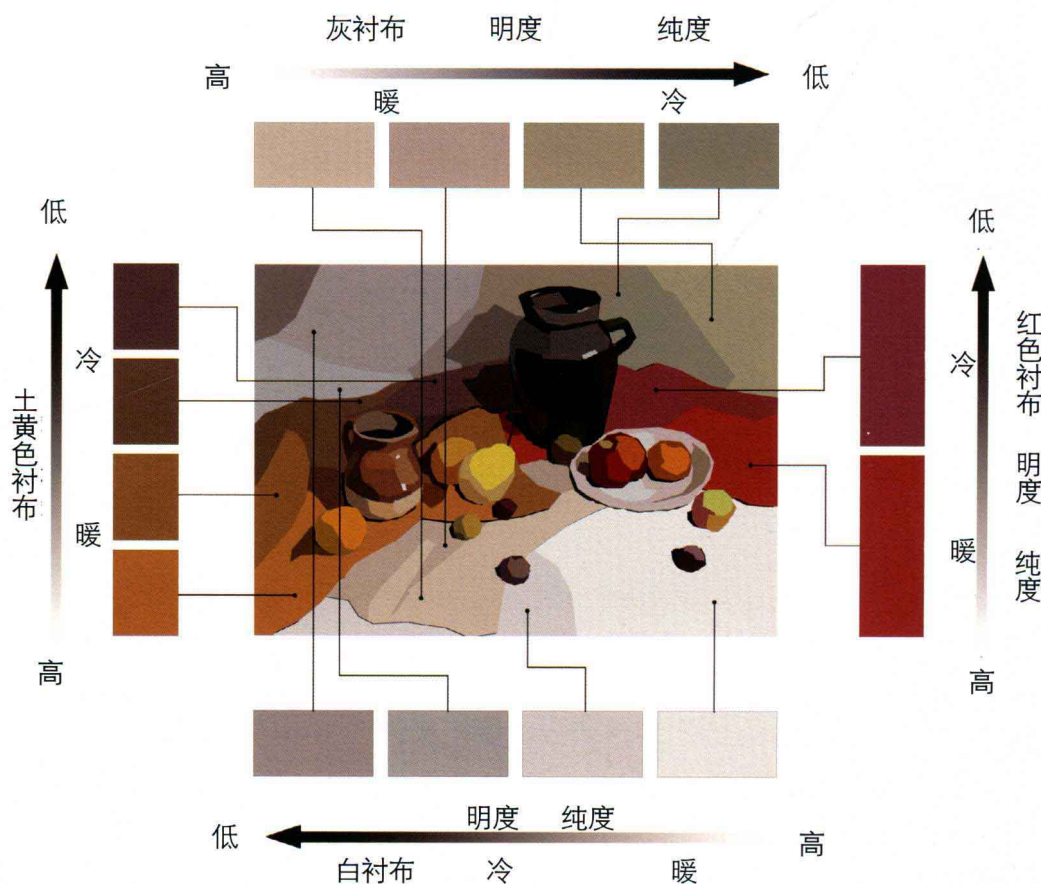
美术高考中，一般都要求表现手法是写实的，因此，色彩关系一定要准确。很多老师在给学生强调用色彩关系去画空间、虚实的时候，反复给学生提到“色彩关系”这个词，然而很多学生最终都还是一知半解，甚至有的学生一直都搞不清楚什么是色彩关系，在此，我们采用最通俗、最简单的方法来诠释它。

通常色彩关系是否正确，主要是看明度、纯度、冷暖上的关系是否正确，色彩关系处理好了就能很容易地画出空间和虚实。

接下来我们对右边这张作业进行色彩关系上的分析

△原图

△提炼概括之后的示意图

◆色彩关系与空间、虚实之间的关系

如何用色彩关系去推出前后空间？如何用色彩关系来表达虚实？这也是许多初学者很头疼的问题，下面我们将用最直观的解释来讲解。前面我们已经得出了一般情况下色彩关系的结论：

- 纯度越高，越靠前；反之，纯度越低，越退后。
- 明度越高，越靠前；反之，明度越低，越退后。（逆光除外）
- 色调越暖，越靠前；反之，色调越冷，越退后。

色彩关系和虚实、空间是相辅相成的。请看下边的实物照片和分析图，然后我们分别从虚实上和空间上来分析与色彩关系之间的联系。

虚实的主要特点：

- 实：纯度高、明度上明暗对比度强；
- 虚：纯度低、明度上明暗对比度弱。

空间的推移：

- 1. 物体的前后位置和透视准确；
- 2. 前面相对后面要暖，后面相对前面要冷；
- 3. 前面物体明度比后面物体高，后面物体明度比前面物体低。

实物照片

色彩关系和虚实

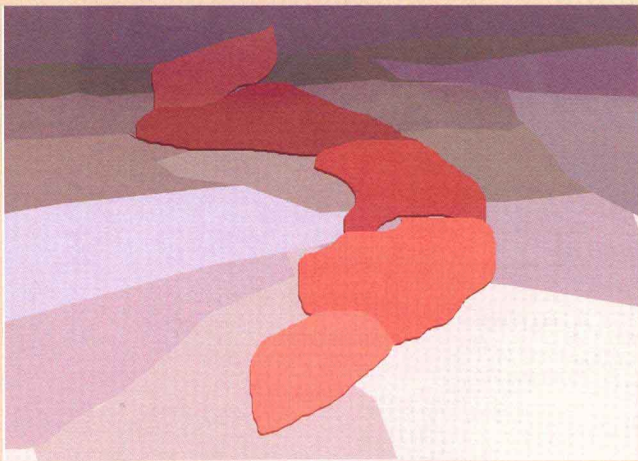
以水果为例，前面的水果明度和纯度都较高，同时，亮部和暗部以及投影反差大，即对比度强一些，就显得“实”；而后面的水果明度和纯度都较低，亮部和暗部以及投影反差小，即对比度弱一些，就显得“虚”。

分析图一

色彩关系和空间

以白衬布和粉红色衬布为例，前面的颜色明度和纯度都比较高，同时偏暖，有着靠前的感觉；同样的道理，后面颜色的明度和纯度低，偏冷，就有退后的感觉。

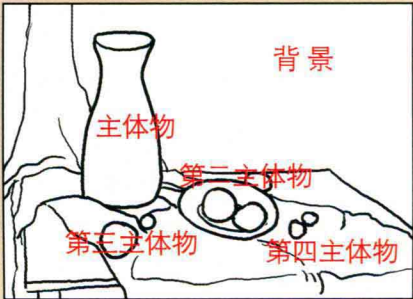
分析图二

◆画面中的虚实

前面我们已经提到了，虚实和色彩关系是相辅相成的。一般情况下，前实后虚，近实远虚。如果说前实后虚是一定成立的，那么主体物前面的物体是否要处理得比主体物还要实一些呢？

在每一张画中，都必须有一个主体物，它的地位应该高于其他任何物体，所有的物体必须以它为中心，而它所处的位置也应该是视觉中心，处于视觉中心处的物体都要较其他地方的物体实一些，这就跟摄影里的“景深”相似，纵然前面再精彩，我们都要视而不见。

一幅画中，只能有一个主体物，不能有两个，一山不容二虎，物体刻画得越多，就越需要理清它们的先后顺序。

△景物实拍

虚实的规律：

- 1. 对于一个物体来说，亮部实，暗部虚。
- 2. 对于一个空间来说，近实远虚。
- 3. 对于整个画面来说，视觉中心实，其他地方相对虚。
- 4. 对于形来说，方实圆虚；转折处实，非转折处虚。
- 5. 对于结构来说，结构处实，非结构处虚。

虚实的应用：

- 1. 虚的地方模糊，层次少；实的地方清晰，层次多。
- 2. 虚不是不画，而是处理得色彩对比关系弱，层次少，概括地画。
- 3. 笔的侧锋虚，中锋实；用水洗的效果虚，干枯笔触实。

3. 色彩造型

◆高考中的色彩造型

色彩高考中，物体的造型是否准确，也是影响考试分数的重要评分标准之一。主要考察学生的素描基本功以及用色彩来塑造物体的能力。这里的色彩造型主要包括：

- 1. 物体结构、透视是否准确。
- 2. 物体颜色是否准确（包括环境色）。

这里是指单个物体亮、暗、灰部的色彩关系是否正确，同时，每个物体都有其“固有色”，然而放在不同的环境里，其颜色又会发生不同的变化，尤其是在默写的时候，要注意物体与周围环境的关系。

3.物体质感是否准确。

各种物体都有其不同的质感，物体质感的表现在色彩考试中也占有一定比重，能否把握其准确性，绝大部分因素来源于我们生活中的观察和积累。因此在画的时候，要准确表达。

4.物体的造型是否生动、有艺术趣味。

在高考评分的时候，尤其是美院的阅卷老师，很注重这点。可是，绝大多数考生都很欠缺，这是因为画的时候缺少对对象的感受，只是一味地“抄袭”对象。在许多大师的作品上，我们经常可以看到物体发生了一些“形变”，往往初学者不甚理解，其实这是对物体“形”的一种理解和感受，是作者发自内心的情感，此时的形看起来更生动，更能显出对象的特征。

表面光滑的物体

反射光线强，高光反光强，受环境色影响强。如瓷器、上釉的陶器、不锈钢金属物品等。

表面粗糙的物体

反射光线弱，高光弱，反光弱，受环境色影响弱。如陶器、石膏、纸。

透明的物体

透光性强，颜色较浅，高光强。如透明玻璃制品，透明塑料纸品等。

半透明的物体

透光性一般，颜色略深，高光弱。如磨砂玻璃制品。

◆塞尚油画静物中的色彩造型

画家塞尚认为所有的客观物象都是圆柱体、球体和锥体的组合，画面上是各种简化了的形的组合。塞尚要在画面上建立新的视觉空间，所表现的物体结构线之间都有着相互的联系，整个画面结构像网一样架构出画面的整体框架，使结构显得异常的结实。塞尚的艺术实践就是给予物体严谨的理性分析，表现出物体的真实存在，这是他的绘画主题。

《有水果篮子和桌子的静物》这件作品中的每个形体都有坚实的体面和明确的转折，以厚实的笔触和色彩的变化表现出物体的空间感和体积感，画面虽没有明确固定光源，但物体的体感很强。

《有苹果的静物》就丝毫没有把水果、盘子和桌子等的布置同我们所熟知的餐饮或室内场景中的任何方面联系起来的意向。相反，他旨在将物体本身与功用完全脱离开来：水果的分布

除了要形成画面布局上的构架外并无任何其他的道理可言。餐巾上的皱褶和波浪起伏似的台布使得餐桌不至于看上去像是人们熟悉的居家用品，同时也掩盖其四四方方的形状；桌面画得既不完整也不合理，桌子的右边就比与画框相连起来的左边要低得多。事实上，物体都不是从一个固定的视点来表现的，这使物体获得了一种独特的生命力。通过这种方式，塞尚把静物从它原来的环境中转移到绘画形式中的新环境里来了，这种方法是塞尚经常采用的。

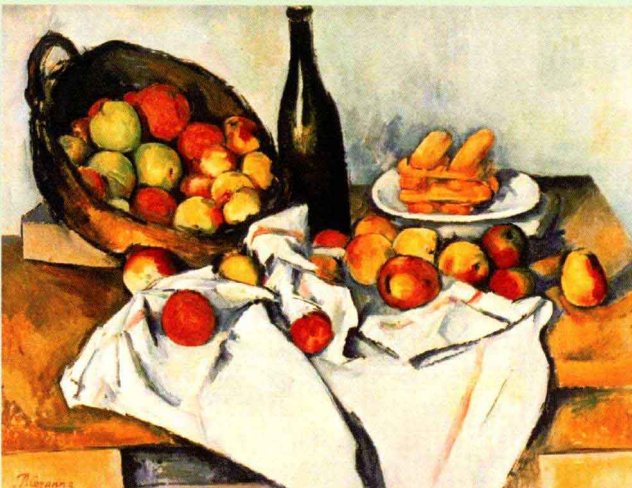
在《静物苹果篮子》这幅画中，塞尚仔细地安排了倾斜的苹果篮子和酒瓶，把另外一些苹果随意地散落在桌布形成的山峰之间，将盛有小糕点的盘子放在桌子后部，垂直看也是桌子的顶点。在这幅静物画中，塞尚在表现上的成功甚至超过了言语描述。观者能从不同的层面上领悟到他所表达的美。画中的每个笔触都有其自身的作用，然而又同时服从于整体的和谐。

《有水果篮子和桌子的静物》

《有苹果的静物》

《静物苹果篮子》

4.表现技法

一张好的色彩画，往往在表现技法上也是有一定把握的，有时候画面上精彩的笔法能够打动读者的心。能够明确运用表现技法的考生也就具备一定的绘画能力，同时也是区别于其他考生的重要标志。

表现技法可根据以下情况分类：

- 1.根据颜料多少可分为：湿画法、干画法。
- 2.根据颜料的用量多少可分为：薄画法、厚画法。
- 3.根据用笔的手法可分为：点、摆、刮、勾、涂、洗、揉、扫等等。

湿画法是在湿底上着色的方法，趁纸面水、色未干进行连续着色，湿时连接。水份自然渗化使笔触强度减弱，色彩混合呈朦胧之美，画面可产生湿润、柔和、若隐若现的感觉，呈现一种水色淋漓的特殊效果。这种画法适宜表现迷离、虚幻、明暗色彩柔和的景物，如远景、雨景、雾景及物体暗部和虚的部分。

厚画法和干画法作画时，用笔蘸色饱满，掺水较少，表现物象时须下笔肯定有

力，笔触方向感明确。它非常适宜表现形体转折明确、结实厚重的物体。摆色块法是最常见也比较容易掌握的技法，掺水适量，不干不湿。用体面色块概括地塑造对象，下笔不拖泥带水，一气呵成，给人清新、明快之感。

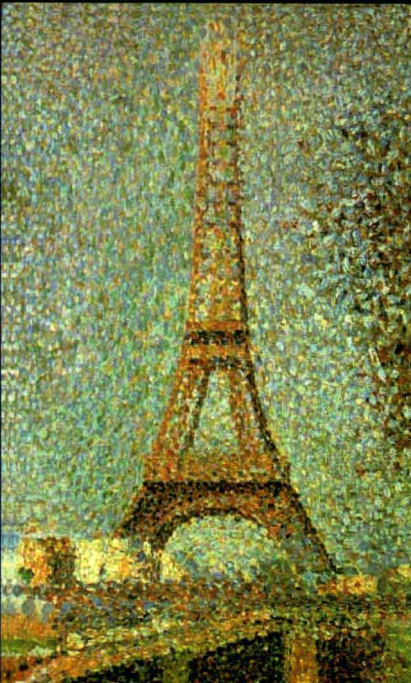
点彩，是运用点的笔触作画。点彩画派源于法国。是从印象派的光与色彩的原理发展而来。 颜料属性有明度、纯度和色相，每当把它们混合一次后，相混合颜料的明度、纯度和色相都会发生变化，混合次数越多变化越大，但最终会丧失颜料的原有属性。用点彩作画，可使颜色过渡自然，色彩丰富。

用笔小常识

- 1.先大色块后小色块；2.先湿后干；3.先深后浅；4.先薄后厚；5.干、湿、厚、薄结合。

水墨湿画法

点彩法

刀刮法

摆色块法

四、作画步骤

——清晰的作画思路是画画中必不可少的。画画本是一件快乐的事。
你是否有过无从下手的时候？你是否羡慕那些画得又快又好的同学？

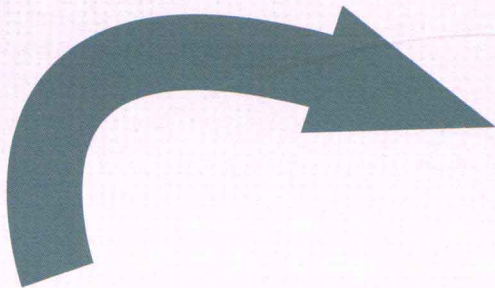
你是否在画画的过程中一直保持着清醒的头脑？你是否找到了原因所在？三个小时的色彩考试中，我们该如何安排这段有限的时间？本章内容里，我们将详细示范：1.高考色彩考试时间分配； 2.三小时色彩步骤示范。

1. 色彩高考考试时间分配

在色彩考试中，合理地控制好时间也是成功的一个关键因素，在考试时间的安排上不合理而导致发挥失常的考生大有人在，因此，如果事先能作好三个小时的时间计划，胸有成竹，就不至于在考场中手忙脚乱。

实物照片

①草稿阶段

②起稿阶段

③大体色阶段

④深入阶段

⑤最后调整阶段

08：00—8：10
(10分钟)

08：11—8：30
(20分钟)

08：31—10：00
(90分钟)

11：01—11：30
(30分钟)

10：01—11：00
(60分钟)

①观察静物，在心中先有一个大概的构图框架，用铅笔在画纸角落勾出两张小草稿图，上色注意：此时回忆一下平时有没有曾画过的物体出现在考题中。

②选出一幅令自己满意的草稿图，铺出整个画面的大体色。注意：此时应考虑画面的光源方向（画出投影和暗部）、空间、色彩关系以及整个大的色调。

③所有的物体都深入到一定阶段（画面中物体至少要深入到亮部、灰部、暗部三个层次）。注意：当刻画一个物体时，应时刻把该物体的色彩与其周边的背景及物体色彩进行比较、观察与联系地加以表现。如画一个苹果时，要连同它的背景色彩一起画，这样才会使这一物体与其所处环境的色彩形成一种正确的色彩对比关系。

④深入刻画，在之前的基础上深入到物体细节表现。注意：此时只需对个别局部的细节进行调整，切勿面面俱到地将“虚”的物体也过分深入刻画，尽可能减少琐碎次要的细节，加强重点物体的点睛之笔。如高光、罐口、杯盘的边缘都需精心地表现和收拾。

⑤最后的整体调整，退后几步检查整个画面大的色彩关系是否正确，修改局部不协调的颜色。此时还需要对那些重点物体赋予画龙点睛之笔。突出主体，放弃一些不必要的细节，努力使画面的物体鲜明生动、和谐统一。

2. 三小时色彩步骤示范(1)

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四