

从零到清华

老师帮你寻找规律
学生不再困难

汉口铁中经验

伴你应考得高分

高考速成教育丛书

主编 贾勇 涂伟

武汉市汉口铁中高三美术教材

湖北美术出版社

色彩卷

目录

概述：	2
第一章 色彩的教学进度与计划	2
一、教学计划表	2
二、教学目标及要求	2
第二章 色彩教程	3
一、色彩基础常识	3
1. 决定色彩的要素	3
a. 光源色	3
b. 固有色	4
c. 环境色	5
d. 光源色、固有色、环境色的分布情况	5
2. 色彩相关知识	5
a. 室内物体为什么一般为偏冷色的高光	5
b. 白色、浅色物体受环境色影响比较明显	5
c. 认识不同倾向的颜色	6
d. 色调与色彩的面积有关	7
3. 色彩静物的摆放要领之一	8
4. 色调形成的基本要素	9
二、水粉静物的作画步骤	9
1. 布置静物	9
2. 色彩静物摆放要领之二	10
3. 写生构图	11
4. 不同水果梗的画法	12
5. 不同水果凹的表现	13
6. 写生步骤	14
三、不同类型静物的表现方法	14
1. 苹果的画法	14
2. 梨的画法	16
3. 静物的画法	17
4. 陶罐的画法	18
5. 蔬菜的画法	20
6. 不锈钢金属制品的画法	22
7. 玻璃器皿的画法	24
第三章 水粉画作品赏析	26
第四章 默写	33
一、一般默写考试出题的形式	33
二、默写的色彩要素	33
三、怎样练习默写	33
四、默写作品赏析	33
第五章 水粉静物中的常见问题	37

高考是对考生三种能力的检验

①感知能力

不同的物体、不同的颜色、不同的长度、不同的粗细、不同的高矮、胖瘦都会给人心理和视觉产生不同的感觉，作为一个艺术类的考生，这方面要训练得敏感起来。

②组织能力

即整体把握和处理画面的能力，知道突出哪，不突出哪，哪位是第一重要人物，哪位是第二重要人物；哪些是配角A，哪些是配角B，哪些是配角C，哪些是配角D ……

③表现能力

我们要用我们所理解的规律去感受物体的特点，如瘦高个、挺精神、很壮硕、流畅、飘逸……等等。并将其表现出来。

色彩考试要点

考核重点：主要考核考生对物体的色彩、形态以及立体感、空间感、质感、光感等方面的表现能力，使考生具有对形与色的艺术感受和综合概括能力，兼顾主观与客观的感受，提倡艺术的多样化与个性化。

考试方法：笔试

测试考生对于形与色彩的艺术感受和综合表现能力。具体来讲，通过表现对象的立体感、空间感、质感、量感和光感以及构图、构思等方面来体现考生的观察、审美和创作的能力。

考试卷评分比重图

A.	构图完整情况(占 20 分)
B.	形体结构严谨程度及色彩表现(占 40 分)
C.	质感与空间虚实处理(占 20 分)
D.	整体处理，形神兼备，这其中有些分是针对艺术手法的应用情况(占 20 分)

概述

大千世界，物象万千，我们的世界是一个丰富多彩的世界，自然界绚丽丰富的色彩不仅给人带来感官的愉悦，而且是绘画艺术表现的重要语言。美丽的大自然透过阳光的沐浴产生了千变万化的色彩,它激发着艺术家的无限的想像力和无穷的创造力，人类的精神生活也因大自然的绚丽多姿而更加充实。

在绘画艺术中，色彩是重要的艺术语言，是初学绘画者必修的基础训练课程。对于青少年美术爱好者来说，认识色彩最好的办法是首先学会水粉的练习。水粉是表现色彩的重要媒介，它操作方便，表现力强，易于掌握。相对于油画、水彩等其他性能的颜料来讲，水粉画有较强的覆盖力和表现力，既可薄画也可厚

涂。它有着水彩的清新明快，同时也兼有油画的浑厚凝重。

我校的色彩教学严格遵循从简到繁，由浅入深的原则，以培养学生准确的色彩感觉，科学地掌握绘画技能为主要目标。在教学实践中，着重灌输“先声夺目的是色，色彩与塑造结合”的思想，采取写生、临摹、默写相结合，强调学生的动手能力。以投影仪放映各名家水粉写生步骤，提高学生对色彩的鉴赏能力作为主要辅助教学手段。在教学实践中，我们让学生直接面对生活中各种物象的色彩进行观察，分析和研究，有效地培养学生对色彩的感受能力和艺术表现能力，学会较准确地搭配在第一时间里感受到的色彩，做到观察准确，调配合理。

第一章 色彩的教学进度与计划

一、教学计划表

年级	作业	课时	规格	次数	累计课时
高一年级	简单色彩静物写生	140课时	8开	20	140课时
	简单组合静物写生	140课时	4开	20	140课时
高二年级	组合静物写生	112课时	8开	16	112课时
	多种静物组合写生	70课时	4开	10	70课时
高三年级	静物写生、默写	210课时	8开	30	210课时
	花卉写生、人像写生	70课时	8开或4开	10	70课时

二、教学目标及要求

高一年级	通过简单的色彩练习，了解色彩的材料的基本性能，初步掌握色彩的观察方法和表现方法，并具备一定的色彩认识能力及表达能力。
高二年级	通过静物组合练习，使学生初步掌握基本的构图能力，熟练掌握水粉的性能，并具备表现静物画中的空间关系的能力。
高三年级	通过多种静物组合、花卉写生、人像写生及默写的练习，使学生熟练掌握水粉的性能和技巧，具有很强的构图能力和色彩表现能力，并从画中体现扎实的造型功底，鲜明的个性特色，艺术表现力强，使学生具有对画面主观把握的能力和艺术创造能力。

第二章 色彩教程 (三年级)

一、 色彩 基础常识

1. 决定色彩的 要素

物体在光的照射下,会产生丰富的色彩变化,每个物体之间也互相影响,不仅形成了色彩关系,也形成了色彩的空间关系。在写生时,应注意观察固有色、光源色和环境色的色彩关系的变化。

a. 光源色

光源照射物体上,使物体的亮部产生了变化,有了冷暖之分,物体呈现出偏向光源的色彩。

有色光照在不同物体上的效果比较

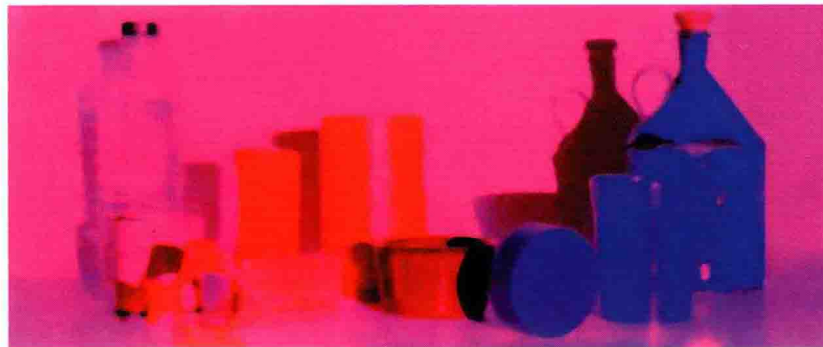
白色光

在白色光下能看到从紫色、淡红到黄色和绿色和蓝色的大量有色物体的“真实”颜色。

橙黄色光

在橙黄光下,色圆柱体呈白色,淡蓝色圆柱体变成了一种深墨绿,而淡红色的塑料鱼则变成了较深的暖红色。

洋红(玫瑰)色光

黄色圆柱体是暖色粉红。草绿色碗呈深棕红,而搪瓷壶的色调则完全变成了深色的发光的青蓝色。

蓝绿光

在蓝绿光下,液体呈深蓝色,而红色变成了深色的冷绿。

黄色光

紫色甲基化酒精变成了深红色,淡蓝色圆柱体的边缘变成了绿色,蓝黑色的搪瓷壶变成了黑色。

红色光

中间的黄色圆柱体变成了发光的橙色,瓶中的液体变得几乎透明。

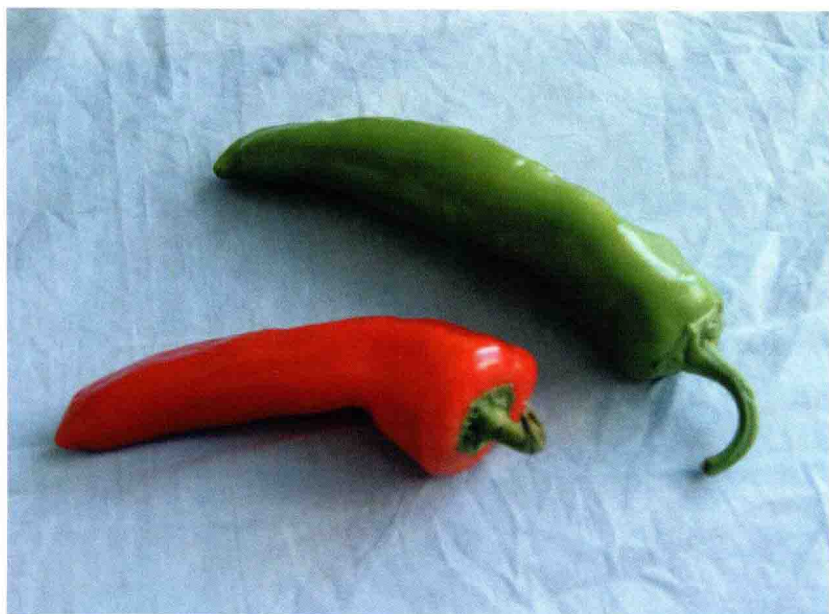
蓝色光

此时最黑的色调集中在中间(注意:不同的有色光怎样戏剧性地改变着色调。)

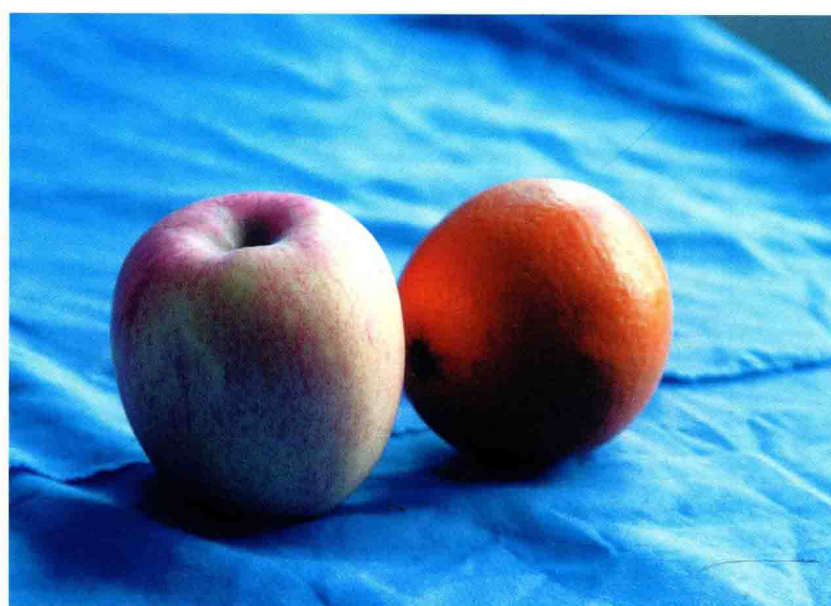
绿色光

在绿色光下,圆柱体的黄色又次开始出风头,鱼变得黄了一点,搪瓷壶仍保持为黑色。

b. 固有色

物体在太阳非直射和日光灯的照射下呈现的颜色为固有色。固有色在作画时主要表现在中间色阶区，因为亮部主要为光源色，而暗部主要是受环境色的影响。

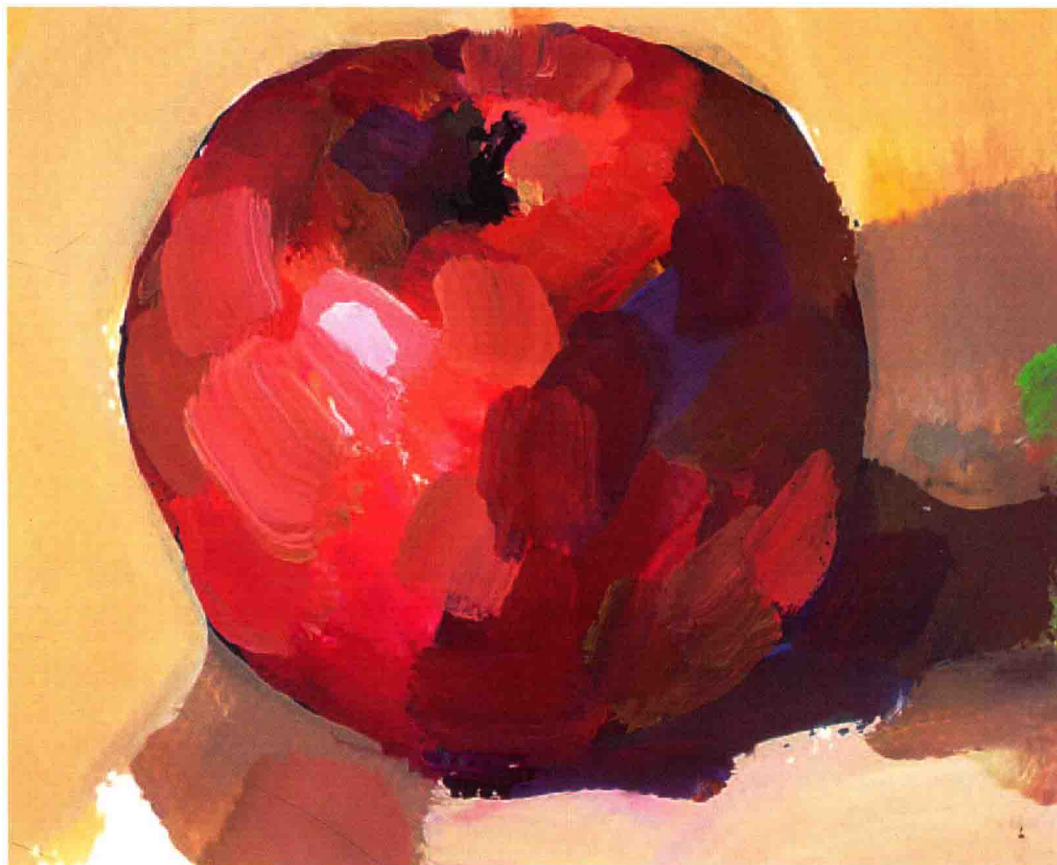
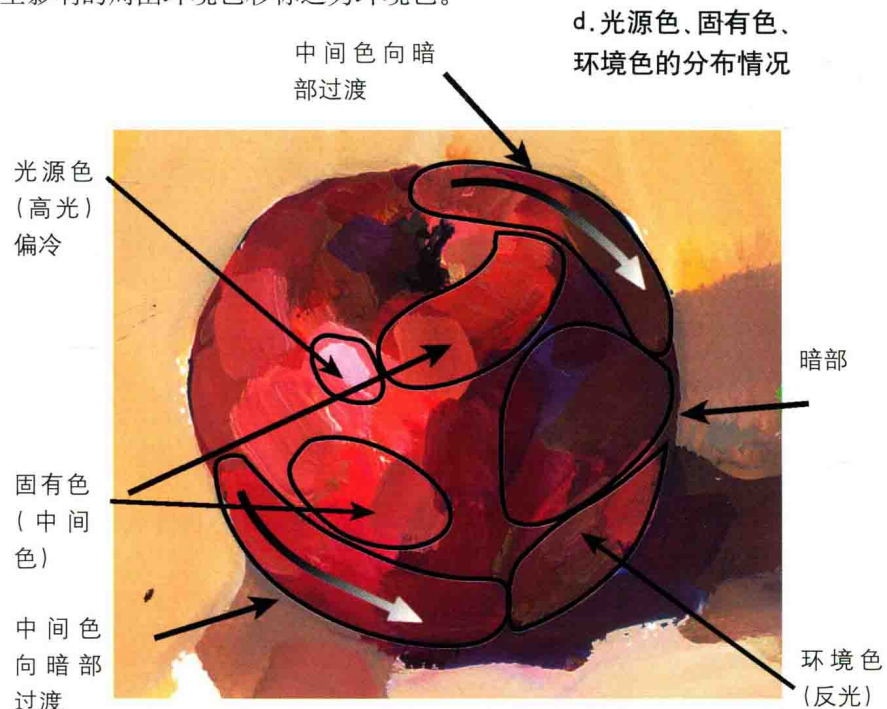

4 特别提示

物体的固有色有成千上万种：如黄色有柠檬黄、梨黄、香蕉黄、甚至梨黄也有多种，不同的梨黄和桔黄以此类推，还有各种红、各种蓝、各种绿等。考生要能分辨出不同的红色，不同倾向的黄色，不同倾向的蓝色。

c. 环境色

同一物体置身于不同色彩的衬布下受衬布影响，色彩则不同。不仅衬布对物体产生影响，物体与物体之间也产生影响。对物体产生影响的周围环境色彩称之为环境色。

2. 色彩相关知识

a. 室内物体为什么一般为偏冷色的高光

因为从窗口射进来的有两种光源色。

太阳光直接照射时为暖色光源。

一般室内写生都不是太阳光直接照射而是蓝天的颜色所为。这一点很重要，因为在打分时，是以此看你是否懂得色彩的冷暖关系。

b. 白色、浅色物体受环境色影响比较明显

c. 认识不同倾向的颜色

物体在光源的照射下呈现丰富的色彩变化,但再多的色彩变化也必须符合统一的色调,有的偏冷,有的偏暖,掌握这种冷暖不同的色调关系,对完成静物写生有很大的帮助。

认识不同倾向的红

- ① 红辣椒的红
- ② 红苹果的红
- ③ 西红柿的红
- ④ 西瓜瓤的红
- ⑤ 葡萄的红
- ⑥ 可乐罐的红,等等

认识不同倾向的黄色

- ① 柠檬的黄
- ② 香梨的黄
- ③ 水晶梨的黄
- ④ 鸭梨的黄
- ⑤ 香蕉的黄
- ⑥ 玉米的黄
- ⑦ 橙子的黄
- ⑧ 芒果的黄,等等

认识不同倾向的绿色

- ① 黄瓜的绿
- ② 青椒的绿
- ③ 苦瓜的绿
- ④ 青苹果的绿
- ⑤ 衬布平面的绿
- ⑥ 衬布立面的绿
- ⑦ 瓶子的绿,等等

以此类推同一种颜色,有不同的倾向、不同的冷暖等。

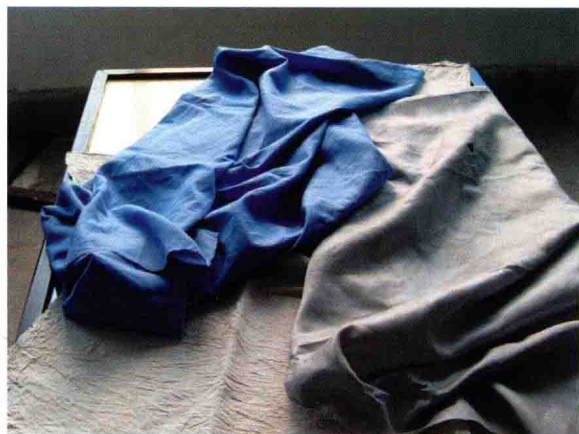
6 特别提示

什么因素可影响画面的色调? a. 光源色影响色调(见第3页); b. 摆设的物品颜色的多少(即色彩大小)影响色调: 都是不同的绿色或不同的黄色等; c. 艺术处理影响色调, 如本不是黄色我们可以画成黄色, 以此类推。

d. 色调与色彩的面积有关

任何画面的色彩都存在着色彩的面积对比与调和，如有的画面暖色较多，冷色较少，此时就是一个暖色调，并且是以这个面积最大的为基本色调；有的冷色较多，暖色较少，此时就是一个冷色调；画面一旦出现两种颜色相斥，就用黑、白、灰色去调和，做到冷中有暖，暖中有冷，灰中有明度和纯度对比，而正是这些变化，才使得画面的色彩得以平衡与和谐，这些也是决定色彩的要素之一。

7 特别提示

怎样控制画面的色调？通过上面的12个图我们应该有些体会：1. 用什么样的光源；2. 主要物体是什么颜色，面积有多大；3. 相配的物体与光源和主要物体形成和谐关系，还是强烈对比的关系，或者是弱对比关系。

3. 色彩静物的摆放要领之一

适中，有变化。

大小相同而空距相等，不自然。

摆放呆板，水果太多。

大小适中，但变化不够。

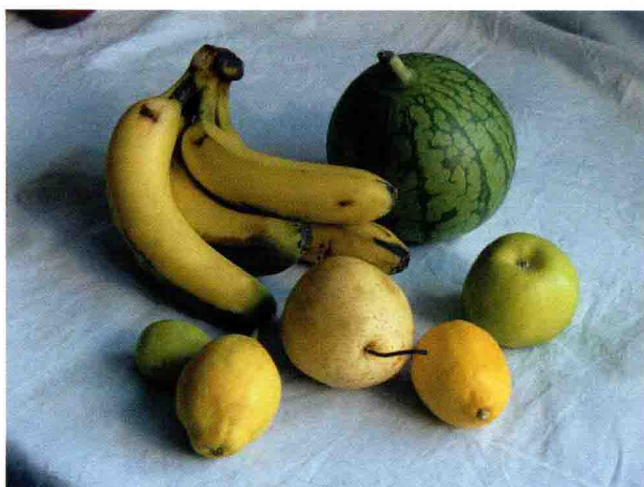
太散，没有主题。

多与少、大与小、长与圆组合，自然生动。

上下面积相近，太死板。

比较适中。

左右面积大小接近，欠自然。

8 特别提示

摆静物1. 你可以从内容上考虑，如：文具类、蔬菜类……。2. 你也可以色彩上考虑，如：蓝色系列、红色系列……。3. 你也可以从不同形的练习上考虑，如有方形，和多棱形……。4. 如果要色彩丰富，你可让点缀的静物多一点色彩。5. 摆放静物时要注意有远、中、近、大、中、小、高矮的区别。

二、水粉静物的作画步骤

1. 布置静物

根据学生学习训练的进度及掌握的程度,按照不同的教学要求组织静物。如果静物摆放得好,就能帮助学生掌握和理解色彩规律,充分激发其绘画兴趣,有助于更好地完成教学任务。

组织布置好静物,是画好水粉写生的前提条件。

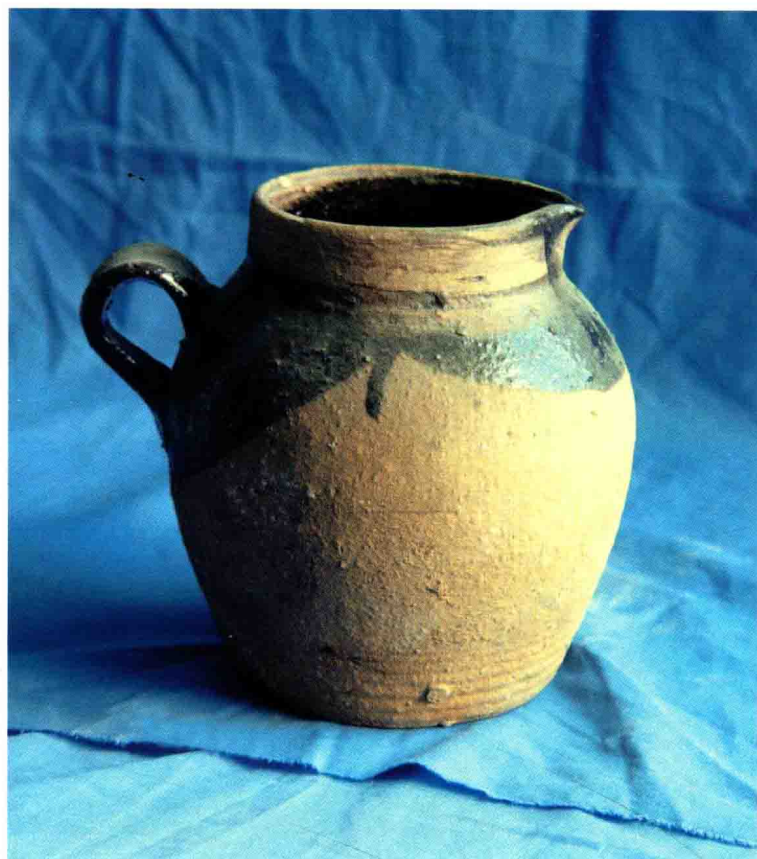
确定主题,选择符合主题的物体。一组静物不能包括太多太杂的内容,我们在组织静物时要有个总的指导原则,就是将静物分成水果类,蔬菜类、文具类、花卉类等几类。如果一组静物里既有蔬菜又摆放文具,就很别扭,不协调,主题就很杂乱。

要重整体考虑器物放置时的疏密关系,做到主次分明,这样容易突出主体,并体现较好的空间关系。

确定基本色调。一幅画面是明亮的还是灰调子的是冷调还是暖调,是粗糙的还是精致的,必须定个调,并且组成的静物都必须在这个统一的基调里。

注意静物、衬布不同质感形状之间的搭配。

- 主题明确;
- 富于变化;
- 力求统一。

同一陶罐不同的角度给人不同的立体感觉。上图太平板,而下图立体而生动,所以在摆静物时要根据自己的要求来摆放。

4. 色调形成的基本要素

1. 色调统一

在画面中每一个物体的色彩都不一样,要注意保持画面的色调统一,做到个性色彩符合整体色彩的要求,冷暖分明,色调明确。

2. 各色块之间的面积大小决定色调的倾向

如前所述,面积大小在一幅画面中起着定调的作用,如一块红布所占的面积明显大于其他衬布的面积,这时画面就呈现出暖色调。

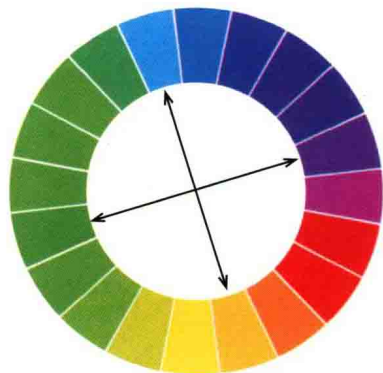
3. 明度和纯度的调整

如两种较大面积色彩相斥,就通过降低其中一方纯度的方法调整画面,或者掺入灰色,并加强画面明度对比。

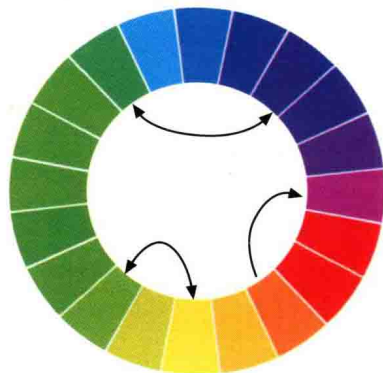
4. 色彩关系对比与调整

在24色轮图中,每一种色彩,与之成平角对应的是对比色。每种色彩 30° 左右的色彩就会与之谐调,并逐渐推移,产生变化。

在作品中,应注意色彩的对比关系,同时也不要忘记色彩的谐调关系。

对比色:指在色轮上相对的颜色,对比色效果比较强烈。

邻近色:指在色轮上离自己较近的颜色。相邻的颜色比较谐调,离某个颜色越远对比越强。

2. 色彩静物摆放要领之二

同样的衬布加石膏静物少量移位增减,造成不同的视觉和心理效果。

1. 造型单调, 但色彩比较丰富

2. 造型丰富, 有不同大小的圆, 有不同的瓜果和蔬菜

3. 有大圆形、小圆形和不同的长条形, 又有疏密, 造型丰富, 色彩也丰富。

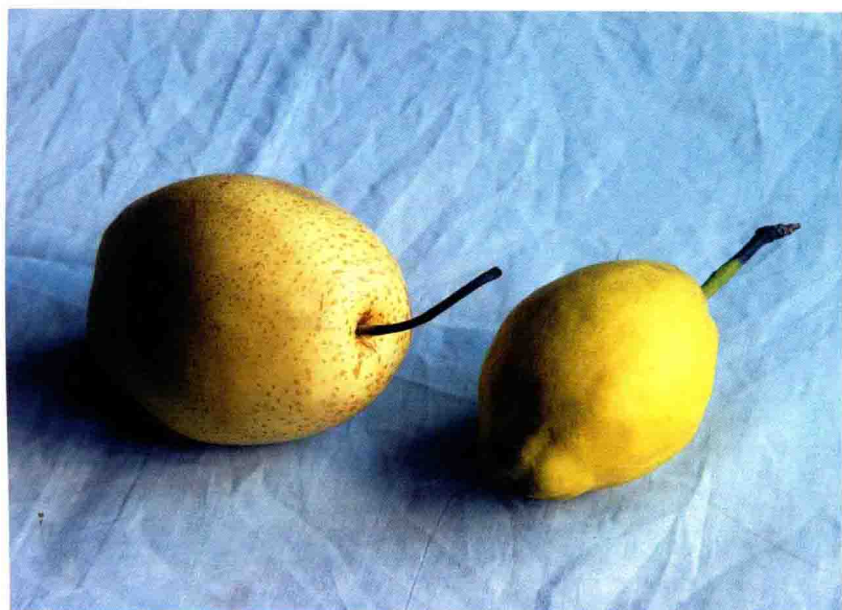

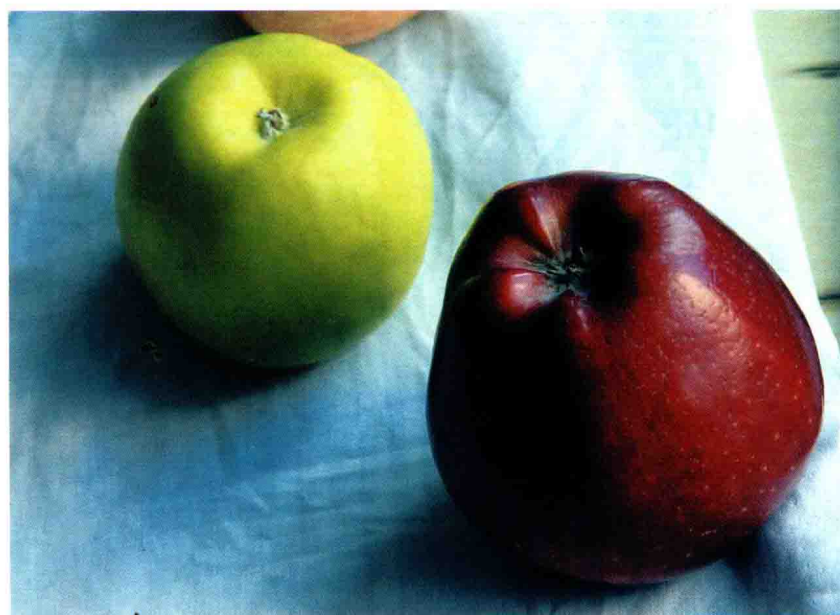
①纪芸 ②林婷婷 ③李金荣 ④曹凤 ⑤彭唯

3. 写生构图

在摆静物时，实际上已经在考虑构图的因素。一般构图时，应注意以下几个问题：

1. 多数是采用不规则的三角形构图，这是一种最常见的构图方法。
2. 固有色较重较大的物体尽量放在后面，小的物体放在前面，并考虑空间的布局层次分明，近景、中景、远景做到大小合适，比例准确，变化中不失统一，是写生构图的重要法则之一。
3. 根据静物的长短、高低来确定不同的构图形式。如酒瓶较高，就可采取竖构图形式；物体较多，相对高度较低，就适合采取横式构图。

步骤一

步骤二

步骤三

6. 写生步骤

水粉画写生的步骤与方法是在前人实践的基础上总结延续下来的，具有一定的科学性。对于初学者来说，有条不紊的作画程序能使我们在作画过程中始终保持一个清醒的头脑，初学者按正确的步骤去作画将对以后的绘画发展和提高产生积极的作用。

7

三、不同类型静物的表现方法

1. 苹果的画法

1. 用单色画出基本形和大体转折变化，分出大体的明暗关系，尽量用直线切割分面，简单地画出基本结构和体面关系。

2. 铺大体色。从明暗交界线入手，先画暗部后画亮部，注意光源色彩的变化。

3. 从整体角度出发，着手刻画苹果的各个细部，处理好苹果的明度对比关系，注意色彩的冷暖变化，高光偏冷些。并注意凹的画法。

步骤四

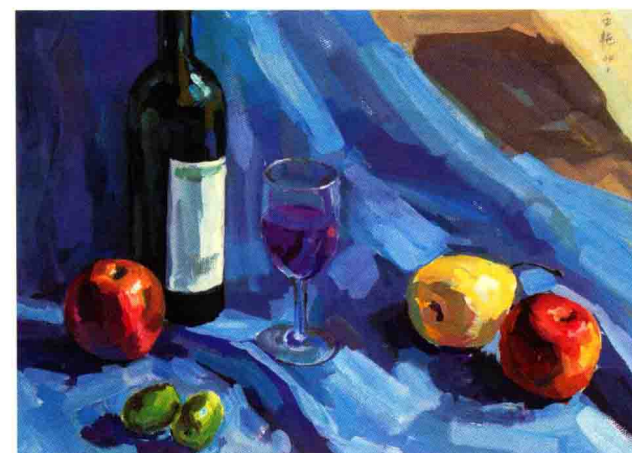
宋蓓蓓（湖北美术学院）

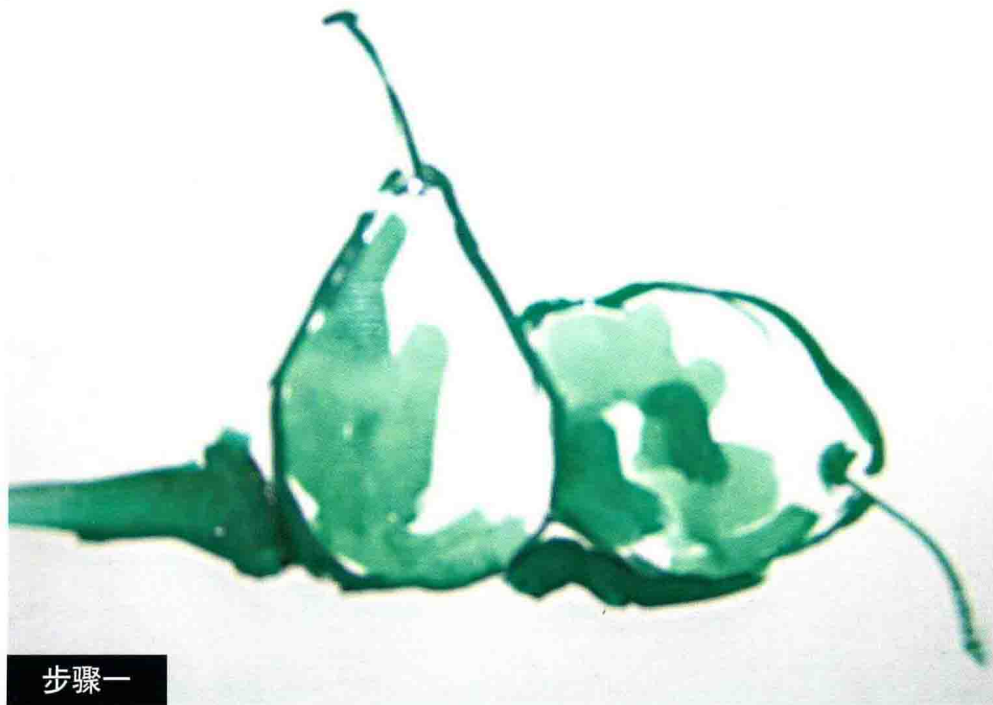
- ①色彩响亮明快，用笔有一定特色。
- ②塑料瓶画得概括、轻松。
- ③墙面的衬布与桌面区分不明显。
- ④水果塑造太松散。
- ⑤注意控制白颜料的“度”，以免“粉气”。

王艳（江汉大学）

- ①色调统一，瓶子和酒杯画得很好，色彩很丰富，前后空间感强。
- ②前面的小水果应充分刻画，太草率。
- ③右上角的暗色与画面不协调，应模糊处理。

步骤一

步骤二

2. 梨的画法

①用单色画出梨子的基本形和大体转折变化，并分出大体明暗关系，简单的几笔画出基本结构和体面关系。

②接下来从明暗交界线入手，用笔触摆出基本色彩。

③从整体角度出发，着手刻画梨子的各个细部，亮部可多加些白色。注意光源色的把握，处理好反光、阴影和梨子的关系，冷暖分明。

步骤三