

ZHONGGUOSHUHUADENGJIKAOUSHI

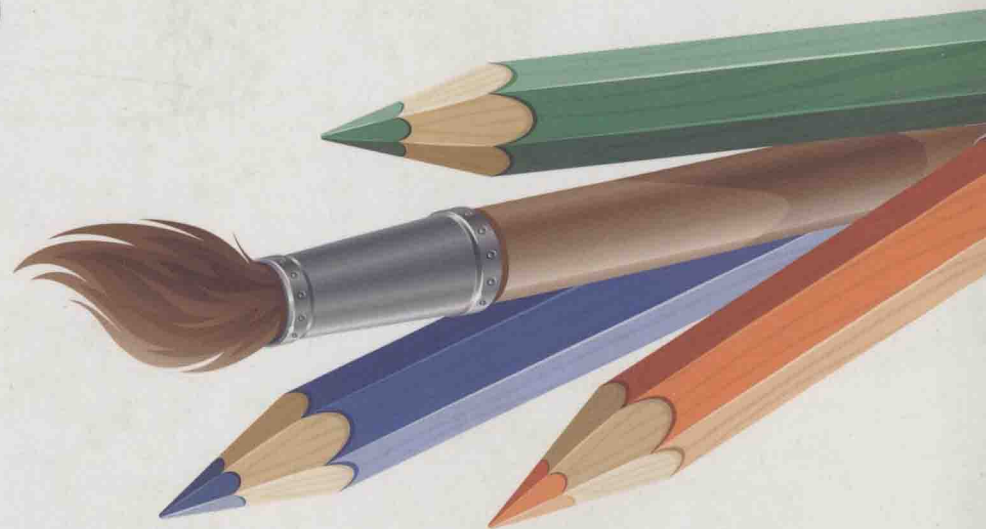
中国书画

中国书画等级考试系列教程

等级考试 (CCPT)

色彩考试教程 (初级)

主编 肖琦 审定 龙念南

中国人民大学出版社

中国书画等级考试系列教程

中国书画等级考试 (CCPT) 色彩考试教程 (初级)

主编 肖 琦

审定 龙念南

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

中国书画等级考试(CIPT)色彩考试教程(初级)/肖琦主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2013.1
ISBN 978-7-300-16917-0

I. ①中… II. ①肖… III. ①色彩-技法(美术)-水平考试-教材 IV. ①J206.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第313896号

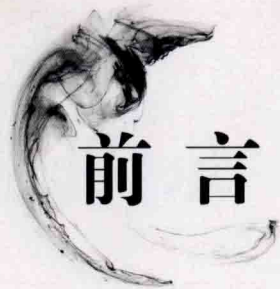
中国书画等级考试系列教程

中国书画等级考试(CIPT)色彩考试教程(初级)

主编 肖琦
审定 龙念南

Zhongguo Shuhua Dengji Kaoshi (CIPT) Secai Kaoshi Jiaocheng (Chu ji)

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街31号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.1kao.com.cn (中国1考网)		
经 销	新华书店		
印 刷	涿州市星河印刷有限公司		
规 格	370mm × 260mm 8开本	版 次	2013年9月第1版
印 张	16.25	印 次	2013年9月第1次印刷
字 数	88 000	定 价	72.00元

前言

色彩是绘画的重要语言，是绘画的重要表现手段。

色彩运用得好，会使作品具有更大的感染力，更高的艺术性，这是其他绘画语言都代替不了的。随着科学技术的日益发展，人们对于色彩变化的认知已经越来越深入，从文艺复兴时期的作品到印象派作品，西方对色彩的研究走过了一条漫长的路。在色彩的教学上，也总结出了很多规律和办法。而在我国传统艺术中，色彩的重要性并没有受到充分的重视。我国对西方的色彩教学方法、教学体系引进的时间并不是很长，人们对于色彩的认知和表现还有待普及和提高。

本书是一本从绘画的最初级阶段开始学习色彩的书，是关于怎样搭配、怎样运用色彩的表现力的书。本书依据中国书画等级考试色彩考试大纲编写。

中国书画等级考试色彩考试分初级、中级、高级三个等级，初级阶段可对应小学及以下的少年儿童绘画特长水平，中级阶段可对应初中阶段和高中低年级同阶段较高水平，高级阶段可对应高中高年级和专业院校入学水平，如7级达到一般院校美术高考的入学水准，8级达到重点院校美术高考的入学水准，最高级（9级）则应表现出较强的综合素质及基本的创作意识。本书为色彩考试初级教程。

在不同的年龄阶段，人对艺术的认知是有很大区别的。因此，把握不同年龄段测试者的不同特点，把握相应级别培训教学的基本特征，把握基本测试要点，是我们编写本书的主要依据。在编写本书的过程中，本书设计者试图让学习者掌握一种科学的训练模式，通过作者所设计的循序渐进的练习，使读者在保持兴趣的前提下，在训练中掌握色彩的一般规律，并达到考核的标准。

从幼儿阶段来普及色彩知识，对于幼儿的学习而言，本身就有一定的难度。因能力有限，加上有些研究工作做得不够，本书一定存在很多不足的地方。我们真诚希望读者在使用过程中多提宝贵意见，以便我们今后对本书逐步完善。

编者

2013/1/12

目录

第一章 色彩基础知识

第一节 工具材料\2

一、颜料\2

二、笔\3

三、纸张\3

四、其他工具\3

第二节 认识颜色\4

一、色相\4

二、冷色与暖色\4

三、三原色\5

四、间色\5

五、复色\5

六、补色\7

七、色调\8

第二章 色彩（1级）考试内容与练习

第一节 色彩（1级）考试大纲解析\21

一、考试大纲主要内容\21

二、考试大纲解读\21

第二节 色彩1级阶段训练\21

一、构图基础知识\21

二、如何搭配色彩\26

三、作品点评\38

第三章 色彩（2级）考试内容与练习

第一节 色彩（2级）考试大纲解析\49

一、考试大纲主要内容\49

二、考试大纲解读\49

第二节 色彩2级阶段训练\49

- 一、构图训练\49
- 二、色彩搭配\70
- 三、作品点评\84

第四章 色彩(3级)考试内容与练习

第一节 色彩(3级)考试大纲解析\106

- 一、考试大纲主要内容\106
- 二、考试大纲解读\106

第二节 色彩3级阶段训练\106

- 一、肖像画涂色步骤\106
- 二、肖像的年龄特征\107
- 三、怎样表达人物的情绪\109
- 四、肖像画中容易出现的问题\111
- 五、优秀作品点评\111

后记\123

第一章 色彩基础知识

第一节 工具材料

一、颜料

初学绘画，可以准备的颜料有彩色水笔、油画棒、蜡笔、水彩颜料、水粉颜料、色粉笔、丙烯等，每种颜料都各有其特点。依据画面要求的不同，我们可以在采用不同的颜料方面多做尝试。

水彩特点：调和颜料时水占的比重较大，技法中强调用水的技巧。颜色透明，颗粒感强，适合渲染，画面效果以写意见长。

水彩

水彩效果

水粉特点：在初学者中最具普及性的绘画材料。使用方便，价格便宜，覆盖能力好，但颜料干后色彩有变化，鲜艳度不够。

水粉

水粉效果

丙烯特点：这种材料的色彩鲜艳，适合反复塑造，也可以厚堆形成肌理。使用方法简单，用水和水性媒介皆可，是现代绘画中用途广泛的材料。

丙烯

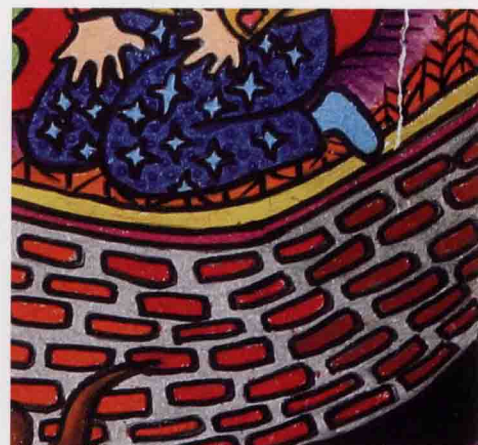

丙烯效果

彩色水笔特点：色彩透明，因易于掌握，在儿童画中被广泛使用。颜色多偏于鲜艳，灰色调少。

彩色水笔

彩色水笔效果

油画棒特点：使用便捷，儿童画中被广泛使用，颗粒粗糙，有别致的很粗犷的画面效果。

油画棒

油画棒效果

色粉笔特点：使用简单，可随身携带，大面积渲染和细节塑造都能胜任，是画家们常备的画材。

色粉笔

色粉笔效果

二、笔

水彩、水粉、丙烯等需要调和的颜料，要使用毛笔来进行调色和涂色。一般来讲，水彩使用的笔毛可以较软，对于丙烯和水粉来讲，如果想在画面上形成较厚的肌理，可以使用硬些的油画笔来涂抹。

软毛笔

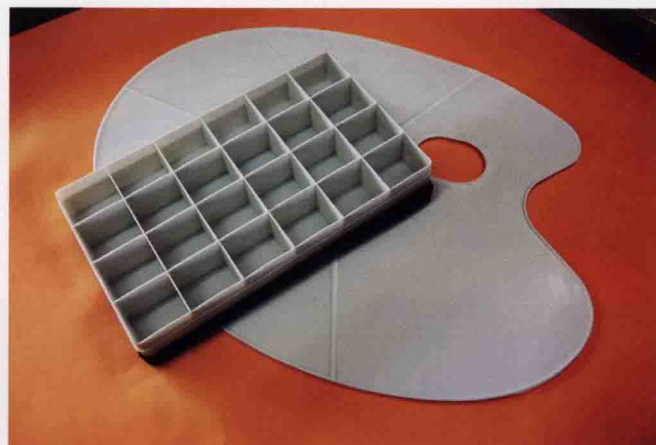

油画笔

三、纸张

涂颜料以选用有一定厚度的纸为宜，水彩、水粉和丙烯颜料画在有颗粒的水彩纸上效果较好。

四、其他工具

调色盒和调色盘

第二节 认识颜色

我们生活在色彩的世界当中，大自然为我们展示了最为丰富的色彩变化，春之明媚，夏之繁盛，秋之绚烂，冬之萧瑟，不同的季节变化给我们带来不同的色彩感受。学习绘画，学习色彩，首先要有一颗热爱大自然的心，有一双善于观察的眼睛，把一切的情真意切形诸笔端，自然生发，有一个最好的开始。

学习色彩，我们首先要记住的是几个概念。

一、色相

世界上一切物像都有不同的颜色，所有这些不同种类的颜色叫色相。例如红色、绿色、黄色、紫色等。

黄色的花朵

绿色的荷叶

二、冷色与暖色

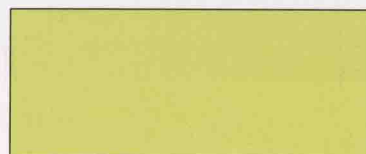
红、橙、黄一类颜色使人联想起火、阳光这些温暖的东西，所以称之为暖色。蓝、绿、紫这类颜色则容易使我们联想起冰、霜、雪这类寒冷的东西，所以称之为冷色。

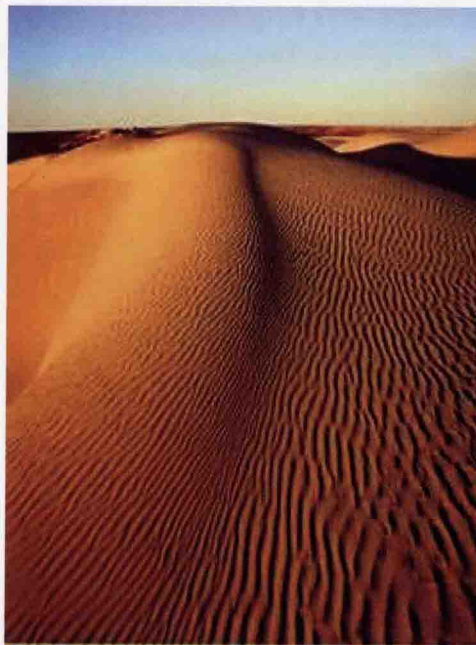
冷色

冷色为主的画面

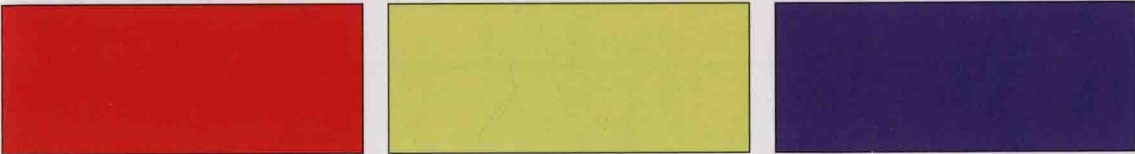
暖色

暖色为主的画面

三、三原色

红、黄、蓝三种颜色被称作三原色，三原色是不能用其他颜色调出来的三种基本色。

红

黄

蓝

四、间色

两种原色混合之后，产生的橙色、绿色、紫色，我们称之为间色。

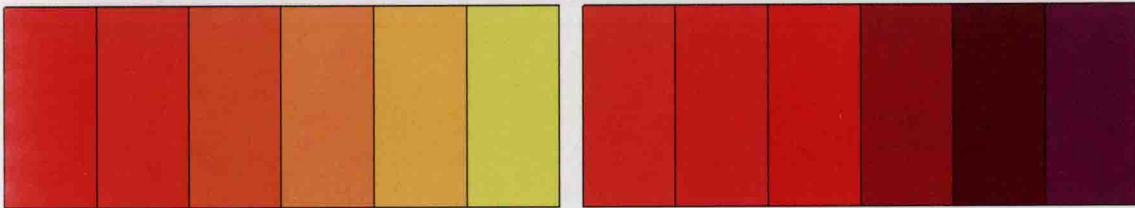
橙

绿

紫

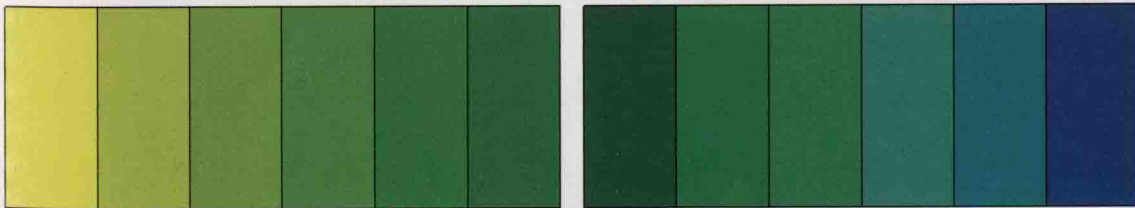
五、复色

进一步将各种颜色调和，可以产生无数种类的颜色，统称为复色。

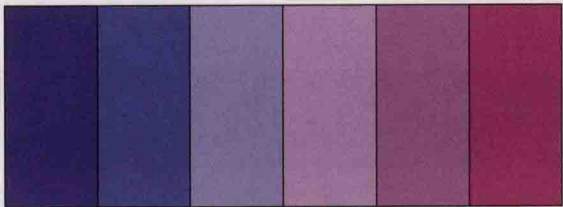
由红到黄的调和色排列

由红到紫的调和色排列

由黄到绿的调和色排列

由绿到蓝的调和色排列

由蓝到紫的调和色排列

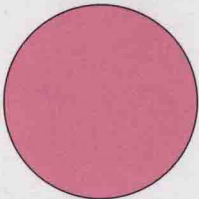

单元练习一

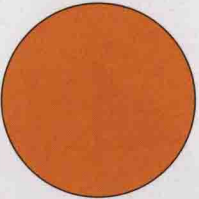
1. 用水彩或水粉颜料调出下列所示颜色，要求尽可能一样。注意不要涂到框外面。

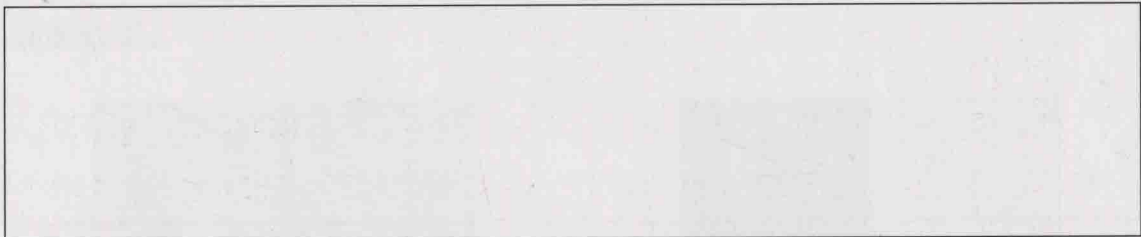
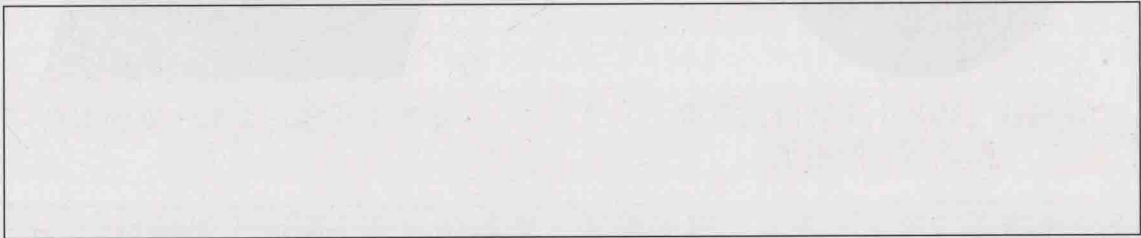
绿色

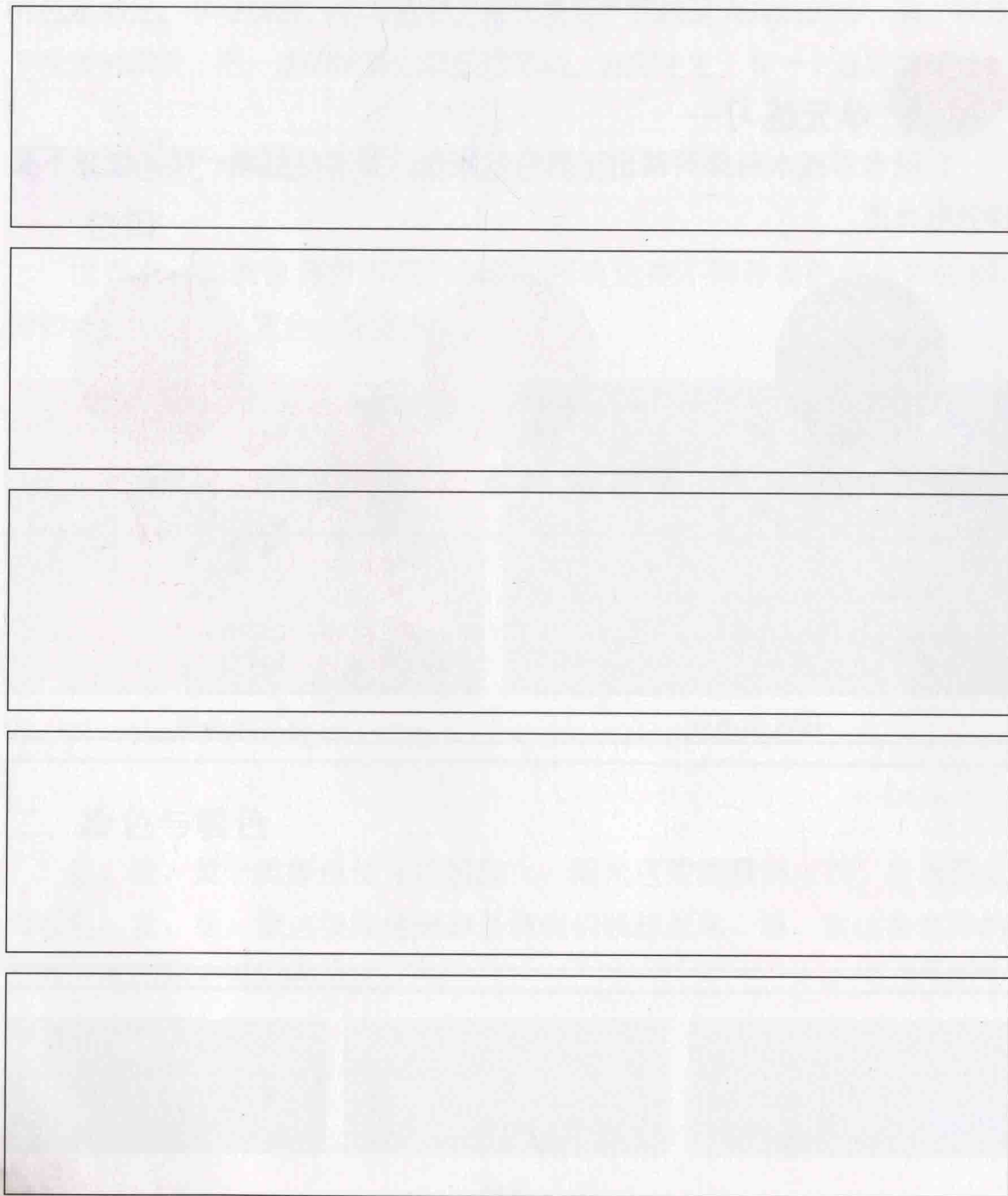
粉色

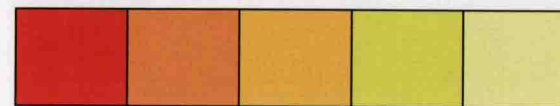
橙色

2. 用水彩或水粉模仿用黑白两种颜料调出由白到黑的变化

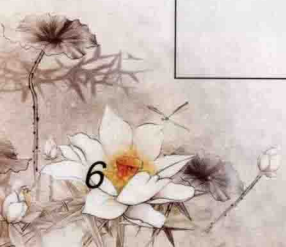
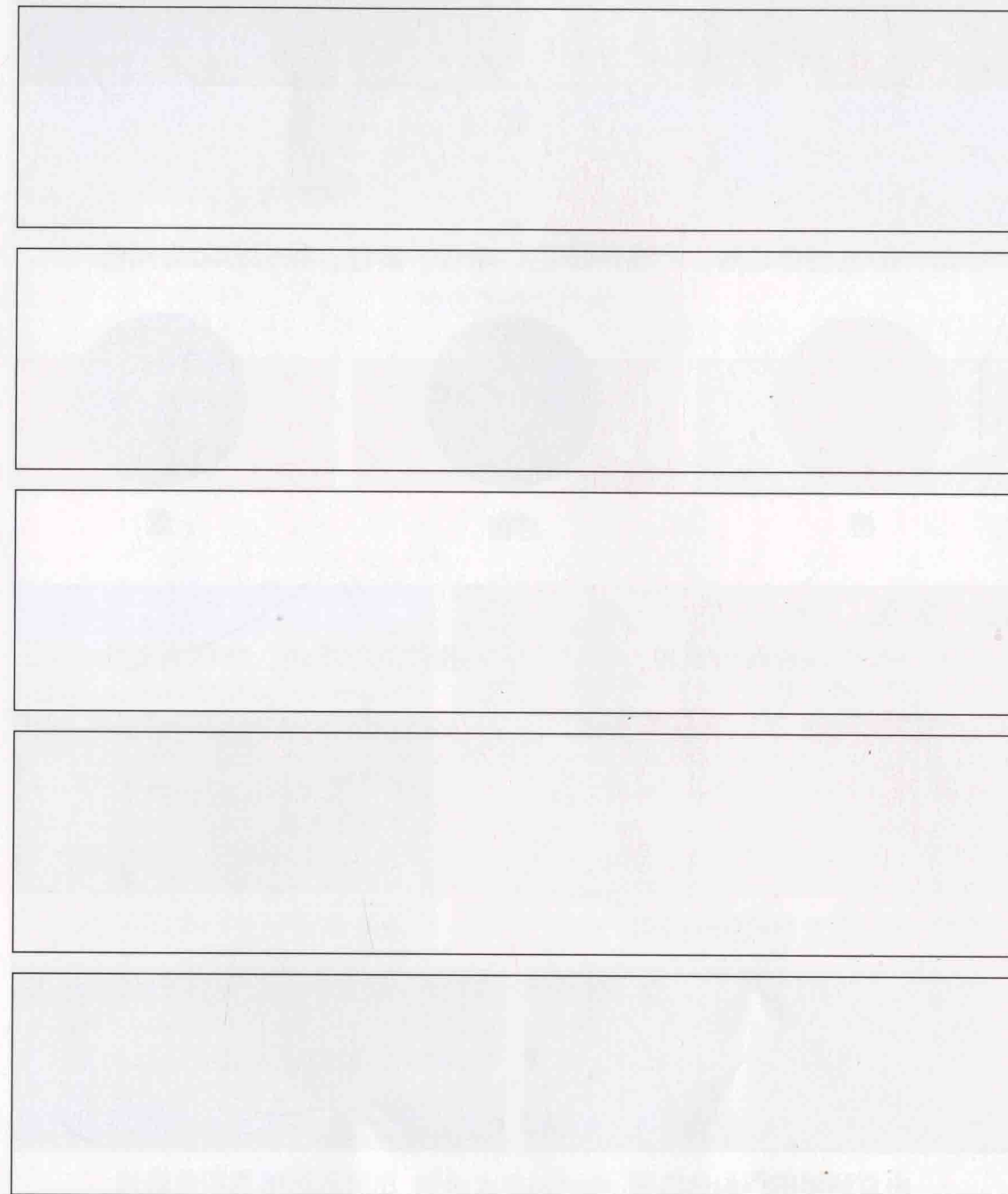

3. 用水彩或水粉模仿调出由红到黄的变化

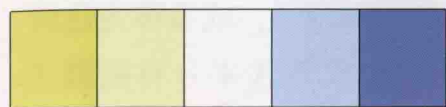

红

黄

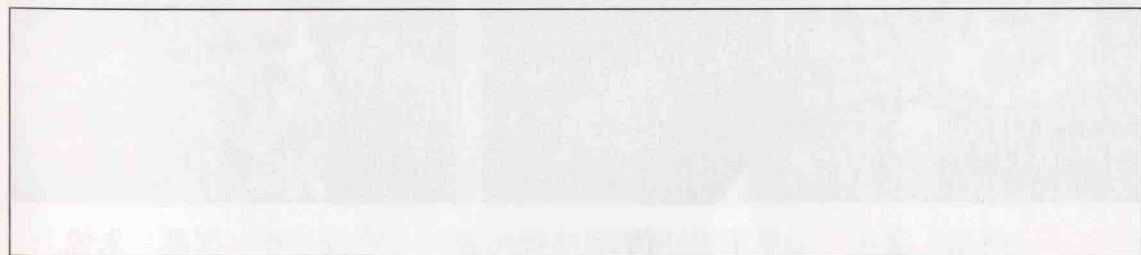
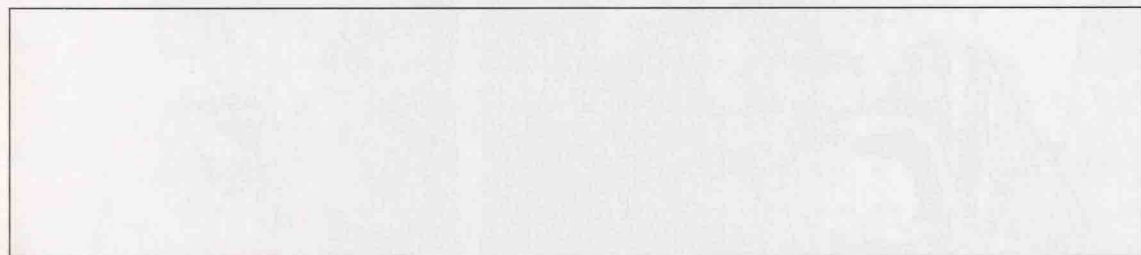
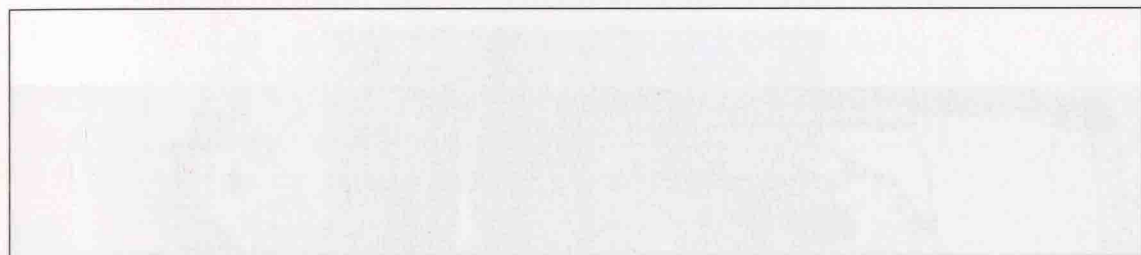
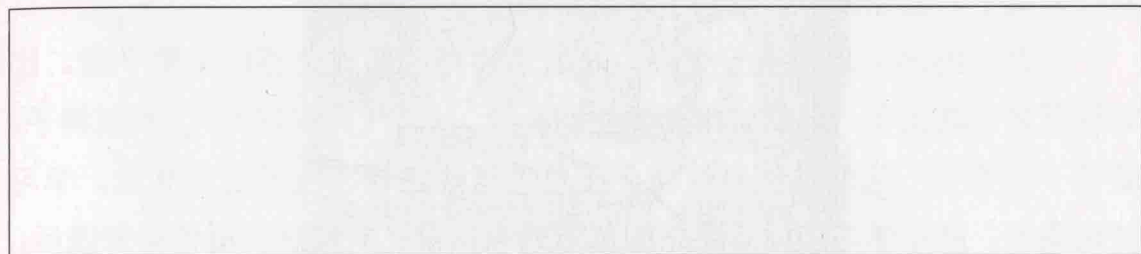

4. 用水彩或水粉模仿调出由黄到蓝的变化

黄

蓝

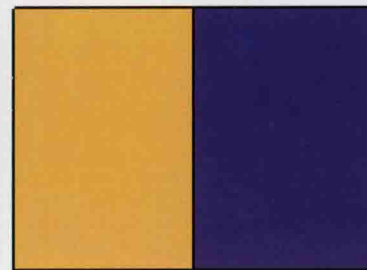
六、补色

两种相混合成为黑灰色的颜色叫做补色,如红与绿,黄与紫,橙与蓝。

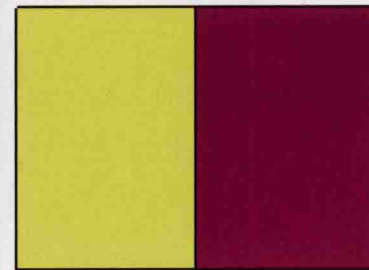
互为补色的两种颜色并列时,对比十分强烈,红的越觉得红,绿的越觉得绿,因此,补色是不和谐色。绘画中常用这一特点互相衬托以得到强烈的效果。

红与绿

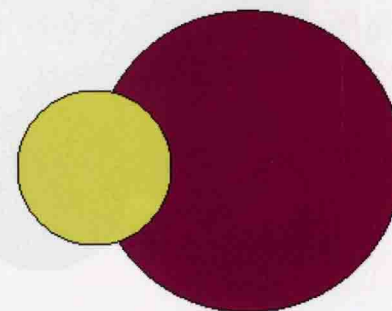
橙与蓝

黄与紫

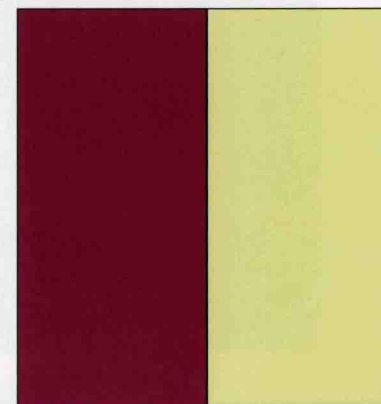
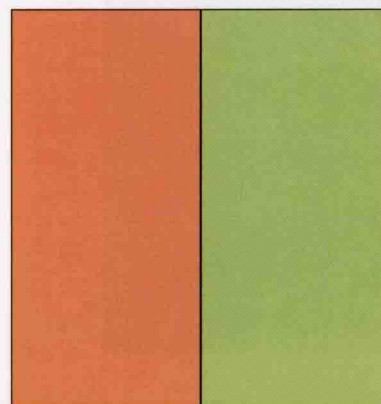

色块面积一样大,效果不和谐

色块面积有大小区别,对比效果强烈,较和谐

通过降低上面两个色块的纯度,即使面积一样大,也可以取得和谐的画面效果。

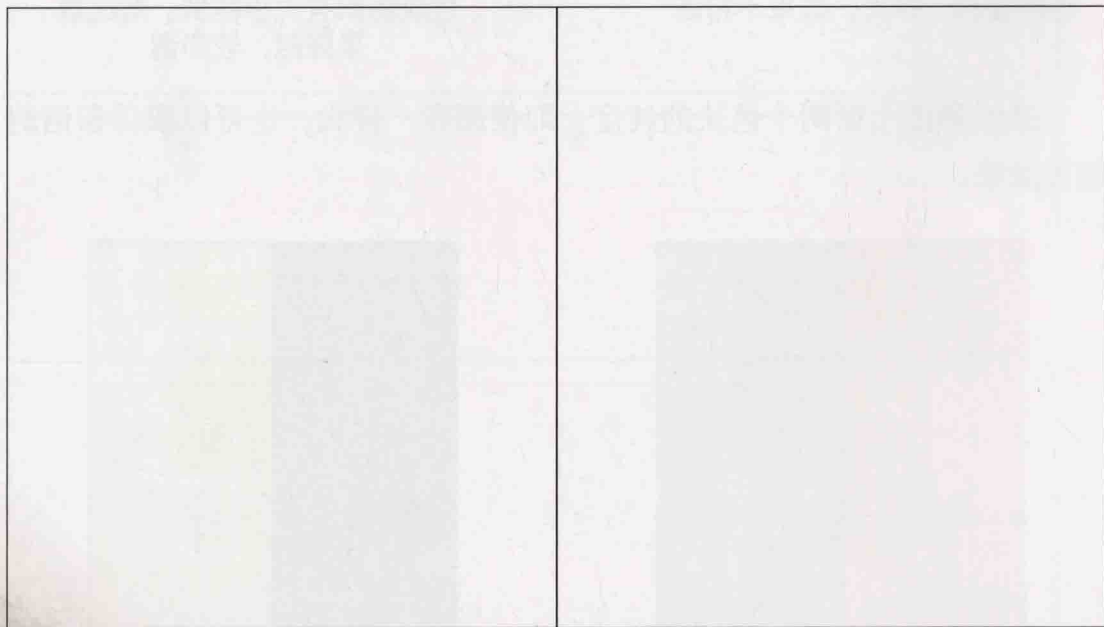
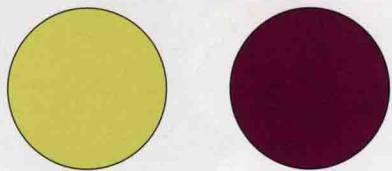
总结

由此我们可以了解怎样在画面中运用补色来达到和谐的效果：

1. 控制互为补色的色块面积的大小。
2. 降低两个色块的纯度。

单元练习二

将所示的黄紫两块颜色平涂到画框中，要求降低纯度使画面和谐。

七、色调

各个固有色不同的物体带有统一的色彩倾向就叫调子，或者称为色调。色调不统一，画面就会花和乱。色调的种类很多，从深浅来分有亮调子、灰调子、暗调子；从色性来分有冷调子、暖调子、中间调子；从色相来分有红黄调子、蓝绿调子、蓝调子、蓝紫调子等等。

色调在绘画中地位十分重要。是表达情绪、形成美感的主要手段。比如和亮调子联系在一起的常常是愉快的心情，秋高气爽的好天气，和灰调子、暗调子联系在一起的往往是忧伤、孤单等这些比较消极低沉的感觉。学习使用调子，就是学习怎样用绘画的色彩来表达自己的情感，用色彩来说话。

1. 从深浅来分有亮调子、灰调和暗调子

亮调子

亮调子的特点是画面的浅色块所占面积比较大，重色块的面积小，画面感觉明亮、跳跃，适合表现欢快的情绪。

《晨曲》重庆 邱覃多思 何云

《吃饺子喽》江苏 朱悦

《窗》 山东 孙亚晓 王战山

灰调子

灰调子的特点是画面的黑白对比度较弱，中间的灰色调所占面积比较大。

《都市印象》 广东 冯小芸 房尚昆

《数码时空》 罗枫晓

《古宅新人》 浙江 徐同禹 王平芳

暗调子

暗调子是指画面中大多为重色块，画面感觉暗沉、浓重，适合表现黑夜和忧伤的情绪。

《川西农家茶园》四川 杨宏刚 杨昌勇

《丰收》江西 兰星星 袁海

《放风筝》王楷丰

2. 从色性来分有冷调子与暖调子

冷调子

冷调子是指画面的大部分颜色由冷色如蓝、紫、绿等构成。

《村落春》陕西 封瑞

《绿色姑娘》(丙烯画) 陈增旺

《会飞的船》 广州 陈嘉杰

暖调子

暖调子是指画面大部分由红、橙、黄等暖色块构成。

《村落春》 陕西 封瑞 姜光

《婚礼》

《上车》

《结婚四部曲》 福建 张帆