

美 术 高 考 辅 导 丛 书

TW

色 彩

王靖国 主 编
张连生 莫 雄 编 著
江苏美术出版社出版发行

美术高考辅导丛书

色 彩

王靖国 主编

张连生 编著
莫 雄

江苏美术出版社

责任编辑：许祖良
装帧设计：沈东
监印：符少东

色彩——美术高考辅导丛书之二

出版发行 江苏美术出版社
经 销 江苏省新华书店
印 刷 阜宁人民印刷厂
开 本 889×1194 1/16 印张 3
版 次 1997 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
印 数 1—8000 册
书 号 ISBN 7—5344—0735—4

J·736 定价：15.00 元
社 址 南京市中央路 165 号
电 话 3211554 邮编 210009

一、色彩的基础知识	
1、原色、间色、复色·····	1
2、色性、纯度、明度·····	1
3、同类色、类似色、对比色·····	1
4、固有色、光源色、环境色·····	1
二、工具、材料	
1、颜料·····	2
2、纸张·····	2
3、画笔·····	2
4、画具·····	2
三、观察与表现	
1、色彩冷暖的分析与比较·····	2
2、色彩纯度的分析与比较·····	3
3、色彩明度的分析与比较·····	4
4、整体色调的分析与把握·····	6
5、色彩整体与局部的分析比较·····	7
6、湿画法、干画法、干湿结合法·····	8
四、写生步骤	
1、构思·····	10
2、构图·····	10
3、起轮廓稿·····	10
4、铺大色调·····	10
5、细部刻划与全面调整·····	11
写生步骤图例·····	12
五、部分艺术院校色彩试题分析及要求	
1、考试内容分析·····	20
2、考试基本要求·····	21
六、部分艺术院校近几年色彩试题·····	22
附：试题图例·····	27
示范作品·····	31

色彩画是绘画、建筑设计、工艺美术、影视美术、戏剧美术等美术专业招生必考的科目。

水粉画以其工具、材料、操作相对方便,色彩表现力强等优点,而被各类美术院校选定为色彩考试的一个课目。

学习色彩,掌握水粉画工具材料性能及表现技法,与学习素描一样,都要由浅及深、由易渐难、循序渐进地开展才能逐步把握。

本书主要根据考生应该掌握的基础知识,针对高考的基本要求,略作介绍。

一、色彩的基础知识

1. 原色、间色、复色

真正揭开光色之谜的是英国科学家牛顿。1666年,牛顿在他划时代的试验中,发现了光与色的关系:他将一间房间封闭得漆黑,只在窗户上开出一条窄缝,让一束太阳光透过三棱镜,在对面的墙上意外地发现了如彩虹般的光谱色,这表明了白光是由各种单色组成的复色光。

随着牛顿实验的深入,他还发现物体本身没有色彩,而是物体对于色光的不同吸收和反射性能所造成的。色彩是以光色为主体而客观存在。

把各种单色光加在一起能呈现出白光。把各种颜色调和在一起,能调出黑色。不能再分解的色光叫单色光(红、绿、蓝),不能用其它颜色调和出的颜色叫原色(红、黄、蓝)。

用三原色,即红、黄、蓝第一次相加(红+黄=橙)、(黄+蓝=绿)、(蓝+红=紫),橙、绿、紫三色称为间色,三种以上的颜色调和出的色称为复色。

2. 色性、纯度、明度

色性——色彩所具有的冷暖倾向的性质。这种冷暖倾向是出于人们心理感觉和感情联想。

暖色通常指红、橙、黄;冷色通常是蓝、绿、紫。

纯度——颜色的色素饱和程度。颜色在没有加进白色、黑色或各种灰色时纯度最高,当一

种颜色和另一种颜色相调和后,就会减弱纯度。颜色调合次数越多,纯度越低。

明度——色彩本身的明暗程度。

3. 同类色、类似色、对比色

同类色——同一颜色的深浅变化,有色彩单一的效果。

类似色——亦称邻近色,如红与黄、蓝与绿等。类似色可以构成平静、调和而又有变化的色彩效果。

对比色——在色环中 $90^{\circ}\sim 180^{\circ}$ 范围内颜色互为对比色。对比色之间必然有明显的冷暖对比,如红与绿、黄与紫等。

4. 固有色、光源色、环境色

固有色——在指定条件下,即一般强弱白光照射下物体呈现的颜色。物体只有对不同光波的一定吸收和反射等光学特征,而没有固定不变的色彩。

光源色——指光源的色相。例如日光一般为白光,早晨为金黄色,傍晚为暗橙色;白炽灯偏黄色,荧光灯偏蓝青色,火光为橙红色。物体在不同的光源照射下会引起不同的色彩变化。

环境色——一般指描绘对象受周围环境的影响所形成的色彩。每一个物体不会孤立存在,它总是处于一定的环境中,受到物体之间的色彩影响。因此物体的色彩不是单一的,而是包括固有色、光源色、环境色,它们彼此形成了一个色彩整体。

二、工具、材料

为适应考试需要,大多数考生选择水粉画的工具、材料进行训练和考前准备。(油画、雕塑等专业除外。)

1. 颜料:用于色彩画的水粉颜料(亦称宣传色、广告色),一般购买24种就够了。在水粉色中玫瑰色、青莲色、紫罗兰最易泛色,影响画面效果,一般忌用。

2. 纸张:用于水粉画的纸张有铅画纸、水粉纸和水彩纸等。购买纸张时,需选购纸质紧、发色好、

附着力强的纸张,(考试用纸一般都用铅画纸。)

3. 画笔:水粉画所用的笔主要是水粉笔,也有用油画笔、化妆笔以及毛笔作画的。一般可选购1~10号大小不同型号的笔使用。

4. 画具:水粉画具包括画夹、画板、调色盒、水罐、吸水布等工具。考生平时练习或用于考试,可准备比四开铅画纸稍大的画夹、画板就行了。而调色盒则一定要选购大容量的。

三、观察与表现

作画单靠色彩感觉去操作,就会带有一定的盲目性。虽然作画应该是由感觉出发,但通过实践总结而上升理论的学习,就会产生理性,从而支配感觉,影响感觉。因此,初学者就不能单纯地只注意感觉的训练,而应以一定的理论来作指导。有的初学者只看到物体固有色,概念性地用色,把生动的对象描绘得十分简单而贫乏,色彩之间没有联系,看上去似乎用了很多颜色,但却没有色感,更谈不上整体色调的艺术性了。造成这种现象的根本原因是在练习中缺乏理论的指导。

要想把握住画面上的色彩关系,就必须从整体出发,从对象的复杂甚至繁乱的色彩变化中去把握基本色彩关系,不要孤立地去捕捉某一物体的色彩,不要看一眼画一笔,而应该用比较的方法去寻求物体相互间的色彩联系。有比较才有鉴别,所以在作画的过程中,每一块色彩都要经过比较,这就要求用眼多于用笔。如:一组静物里同有五个苹果,经过相互比较,就会发

现从前到后,苹果的色彩有不同变化。因此,离开了比较的方法,就不能准确地表现对象的色彩。

那么如何观察和表现色彩呢?以下从六个方面进行讲述。

1. 色彩冷暖的分析与比较

冷暖色是可以同时存在于一个物体上的。所谓冷暖是相对而言,在一定条件下,既相互对立又相互依存。

暖色与冷色有不同的进缩感:在日光下,暖色为进色,冷色为退色;在暗光下则相反,冷色有膨胀感,暖色有收缩感。

在练习过程中,不能孤立地去识别冷暖,而要去注意色与色之间的相互比较、相互作用所产生的冷暖色彩关系。如:红与绿并置,则红暖绿冷;而绿与群青并置,则绿暖,群青冷。再如:没有色彩倾向的白布放在绿色环境中,白布会倾向暖色,而把白布放在红色中,就又会感到白布偏冷。可见,凡两色并置,必然有冷暖的区别。

对色彩冷暖关系的认识，可以提高我们对画面设色处理的能力。例如：运用色彩的冷暖原理去表现物体的远近关系，要使画面深度拉得开，就必须使远近之间的色彩有冷暖倾向，即近暖远冷，或者近冷远暖。有了远近的色彩对比，空间的深度就产生了。（图一）又如：用冷暖对比去处理色彩的宾主关系，在主体中心部分就要加强色彩的冷暖对比，在陪衬部分则应减弱其冷暖对比。遇到大面积的冷色，就要将少量的暖色集中于主体中心部分。这样才能宾主分明，主体中心才能突出。（图二）

由此可见，辨别色彩的冷暖规律很重要。我们要在学习中不断提

高对色彩冷暖规律的认识，不断提高对色彩冷暖关系的敏锐感觉以及与此相应的表现能力。

2、色彩纯度的分析与比较

要使画面表现得明快、稳定而又有丰富的色彩变化，不仅要有色彩的冷暖对比，同时还要注意分析和运用鲜色与灰色的色彩纯度对比。

如果把高纯度的类似色并置，例如：把中黄色、橙色、朱红色放在一起，其色彩感觉相互减弱，甚至相互抵销色彩与色彩之间的对比关系。反之，把纯度距离较大的色彩配置在一起，就会相互衬托，产生鲜明的色彩效果。例如：放在一

▼ 图二 块灰布背景静物中的几个桔子，其色彩感觉就会显得鲜亮而生动。这就是大面积灰色和小面积高纯度色对比的作用。

初学者由于缺乏对色彩纯度的基本认识，往往开始作画喜欢使用现成的很单纯的颜色，使画面出现一种“生”、“火”的毛病。有时为了一味地追求所谓的“灰调子”，又会在练习中产生另一种倾向，即过多地运用复色，或调白粉，减弱纯度。不敢用漂亮而又鲜明的纯色，又使画面出现了“灰”、“粉”、“脏”的毛病。因此，只有懂得色彩纯度对比的基本原理，并在实践中加以运用，才会使画面产生鲜亮而不轻飘，活泼而不浮躁的色彩效果。

在动手描绘前，一定要认真仔细观察对象各种色彩之间的纯度关系，把这些纯度上的相互距离看准，要注意色彩的构图，运用好色彩纯度的对比作用以帮助解决画面上的宾主、空间、色调等关系。只有待到能适当地运用纯度对比关系时，画面上才能出现明快而沉着的色彩效果。（图三）

3、色彩明度的分析与比较

我们在观察对象时，除注意冷暖、纯度之间的色彩关系，同时还要注意色彩的明度关系，即各物体色彩之间的明度差异以及受光后物体本身色彩的明暗变化。作画时，要把对象归纳成浅、深、中间灰三

类，也就是要注意黑、白、灰的分布与组织。明度关系处理明确得当，画面的空间、层次就能充分表现。

区别物体色彩的明度变化，主要从两方面去观察：一是各个物体之间固有色的明度差别；二是光线变动或观察角度改变时，明度关系也随之改变。

物体由明到暗的变化，不能只看作是单一色彩深浅的变化，而要看到色彩在明暗推移过程中，会由某种色逐渐演变到另一种色。例如：一个草绿色的水壶，它的明暗不能单纯看作是淡草绿色，最明处可能接近白色，或带有淡蓝色的无光反射；暗部也不会是单纯的深草绿色，

可能受环境色的影响而变成偏深红的色彩。明度的变化非常丰富，我们要精心组织，同时还要注意画面黑、白、灰面积大小的对比。这种对比作用于处理画面的光感、体积感、宾主关系、空间深度等方面都是很重要的。如果片面追求画面的色彩冷暖和纯度对比而忽视明度关系，就会丧失形体结构，使画面色彩感觉轻浮、松散。

在色彩画中，色彩与明暗是紧密结合的，色彩的冷暖和纯度的变化，都直接受到明暗的制约。我们在作画时每一笔都包含着准确的色彩冷暖、纯度和明度的关系，这样才能使色和形统一在一起。

▼ 图三

4、整体色调的分析与把握

当我们提高了对色彩的感受能力，能够分辨和表现出丰富的色彩变化时，这还不够，还要进一步研究如何在画面上将许多的色彩有机地组织起来，使之统一、协调，形成色调，并能使画面产生一定的情调和气氛。色调主要是指画面各物体所具有的同一种色彩调子倾向（包括冷暖、纯度、明度）。色调的形成，不仅是客观对象本身所含有的，而且需要结合主观感受，这是色彩感觉上的表现问题，而不是在各物体色彩中机械地调入某一种颜色就能组合而成的。

▲ 图四

色调是一幅画的面貌，调子乱了，全盘皆失，即使局部色彩画得很深入，也无济于事。例如：受自然光影响的静物，受光面偏冷，背光部偏暖，如果两者颠倒，或者明暗部调子不统一，有些地方在亮部出现暖色或在暗部出现冷色，都难以感到静物是受自然光影响而形成的某个画面。整体色调的形成有的是由于光源色的笼罩，使一切物体都具有光源色的倾向；有的是由于某种固有色占统治地位，或暖色呈主色调，或冷色呈主色调。例如受红衬布影响的静物，在画面中红色占统治地位成为主色调，作画时要有意识加强主色调的影响而形成的

色调。(图四)

色调概括起来主要分为两大系列,即暖调子和冷调子。在这两类的色调中又分别有明调、暗调、灰调的区分。所谓对比色调是指明度、冷暖、纯度的对比。所谓调和色调是较多地使用类似色和同类色形成稳定沉着的效果。

在色彩练习中,要锻炼我们构成完整色彩效果的能力,应该注意色彩分量的运用和面积大小的关系。使画面出现既有丰富的色彩变化又构成色彩的均衡统一,形成一个稳定、和谐、具有节奏的整体色彩画面。否则画面上的色彩倾向就不明确,或“花”,或“乱”,也就无色调可言了。(图五)

5、色彩整体与局部的分析比较

观察色彩要敏锐地抓住色彩的总倾向、总基调。所谓抓住“第一印象”,画者在确定色彩基调时,要大胆迅速地将其色彩倾向和特征记下来,然后再进一步分析和研究局部的色彩关系,这就是我们常说的要把握色彩的“大关系”。这种“大关系”的正确与否,对一幅画的成败起决定性的作用。

大色调的确定,决定于直觉鉴别能力的高低,这种能力的培养,其中的一个途径就是进行小色稿的练习。在32开大小的纸张上,用15-20分钟左右的时间,在纷繁复杂的色彩面前,从中找出整体的色调特

▲ 图五

征，并迅速地记录下来。（图六）

我们在作画时始终要保持“整体概念”，切勿孤立片面地去观察。必须使局部服从整体、次要部分服从主要部分。

6、湿画法、干画法、 干湿结合法

在水粉画中，由于用水的多少不同而形成干、湿、干湿结合三种画法，其表现方法有混合、并置、重叠等。要注意，水粉颜料是粉质性的，水用多了，画得太稀，颜色虽透明但是不鲜艳。所谓湿画法，是先将纸面刷一层清水，然后调好较稀的颜色一层层重叠涂抹。湿画法使画面能产生流畅、轻松、柔和、滋润的感觉。湿画法水份不易控制，弄不好会使画面形色杂乱，或产生有形无力的感觉。

干画法，是将画笔用水润湿，挑起颜色并作适当调合后直接涂抹在画面上，适合色彩的并置。由于颜色用得比较厚重，给人以沉稳、浑厚的感觉。但干画法掌握不好会出现燥涩、无滋润的感觉。

初学者的练习，主要采用干、湿结合的方法比较妥当。一般情况下背景或天空都采用湿画法，前面物体或背景采用干画法。这样才能干湿结合，画面既滋润而又浑厚，能充分体现水粉画的特点。（图七）

图六

► 图七

◀ 图八

四、写生步骤

1、构思

在画静物前，碰到的第一个问题是画什么物体？组成什么样的色调？这就需要进行构思。一组静物的合成，各物体之间要在内容上有一定的联系。如：组织一幅以面包为主体的静物画，在放置其它静物时，要考虑与面包有关联的物体，如牛奶瓶、银刀叉、银水壶等。总之，要用与西餐有关的物体来组织一幅完整的画面。在选择物体背景布时，也要考虑色彩、质感、形状、体量上都与静物内容相对的协调。放置静物要有主次之分，要有疏密聚散、高低起伏，平视、俯视，均不要使物体在一条直线上，这样才有前后层次的变化。因此，设置静物的过程，实际上就是构思作画的过程，初学者不能忽视这种练习。

2、构图

色彩画的构图，要突出主要描绘的对象，要分割好色块，把握好色调。一幅画，面积较大的色块对画面色调起主导作用，能决定整幅画面的色调。同一组静物构图不同，选择色块面积不同，表现出的色调也不相同。但各种不同的色调都应该给人以完整、均衡的感觉。

3、起轮廓稿

打轮廓在素描和色彩的练习中都要涉及。对于色彩写生，铅笔定出大的形状，然后根据色调需要用群青、绿色、土黄、赭石等其中的一种色，画出素描稿（无须过分细致）。起稿需要确定大的色块位置，对各个物体的受光与背光要认真区分，要找出各个物体的明暗交界线。同时起轮廓的过程，也是观察对象考虑如何表现的过程。

4、铺大色调

第一笔从哪儿画起？初学者往往不知如何着手。一般情况下，对画面色调起决定作用的，是画面色块最大的部分。通常背景和衬布是我们捕捉到的第一对象。大面积色块大多是中间灰色，它既非最暗、最鲜，也非最亮、最灰，并通过与其它物体的色彩冷暖、明度、纯度的对比，就能大体找准大色块的色彩倾向。所以，第一笔可以从中间灰色的大面积色块画起。

由于水粉颜料具有较强的复盖力，在背景衬布大体画好后，第二步就可以从静物的暗面和投影部分着手，逐步向外扩展。开始调色时，颜料不宜用得太多，水粉画法大都采用重叠法，如果堆得太厚，画面会出现干焦、龟裂等现象。可以先

调稀薄的颜色从暗部和投影开始铺色，然后逐步提亮，这样，暗部和投影会有透明感，而中间部分受光面又有厚重感。

5、细部刻划与全面调整

一般情况下，大色调铺满后，就要进入刻划细部和调整整体画面的程序。

刻划细部是对物体的造型、质感在色彩上的进一步刻划；调整整体画面，是对已初步完成的画面，从整体着眼，找出其中不足之处，予以补之，使画面更进一步完整、统一。（图九）

刻划细部应注意以下几点：

（1）随时注意各种物体色彩之间的相互比较，不能只盯着被描绘的局部色彩。只有正确处理好物体之间相互色彩关系，才能使细部的色彩从属于整体的色彩之中。

（2）画面要有主次关系，不能平均着力，要找出主要刻划的对象。不然，每个物体都交代得很清楚，反而会破坏空间感，失去整体性。主次不分，就会喧宾夺主，使画面杂乱无章。

（3）同一个物体处理也要有主次之分。能体现物体特征的部分要多下些功夫。如瓶、罐的口面，水果的脐部，蔬菜的叶边等处。这样画面的局部也很耐看，有虚有实，主次分明。

▼ 图九

步骤一 ►

调整画面时，要把大部分精力放在观察自己已基本完成的画面上。间段地在2-3米距离以外观看画面，这样有利于整体观察，并能恢复眼睛对色彩的清醒感。找出画面该突出的部分，并将不该突出而非常刺眼的部分加以调整。所以，平时大家练习或参加考试都要留出一点时间来调整画面。

步骤图一(水果)

明确画面的空间感，拉开前后距离，其中高罐和壶表现要概括，准确把握住罐子的光色效果和质感特点。

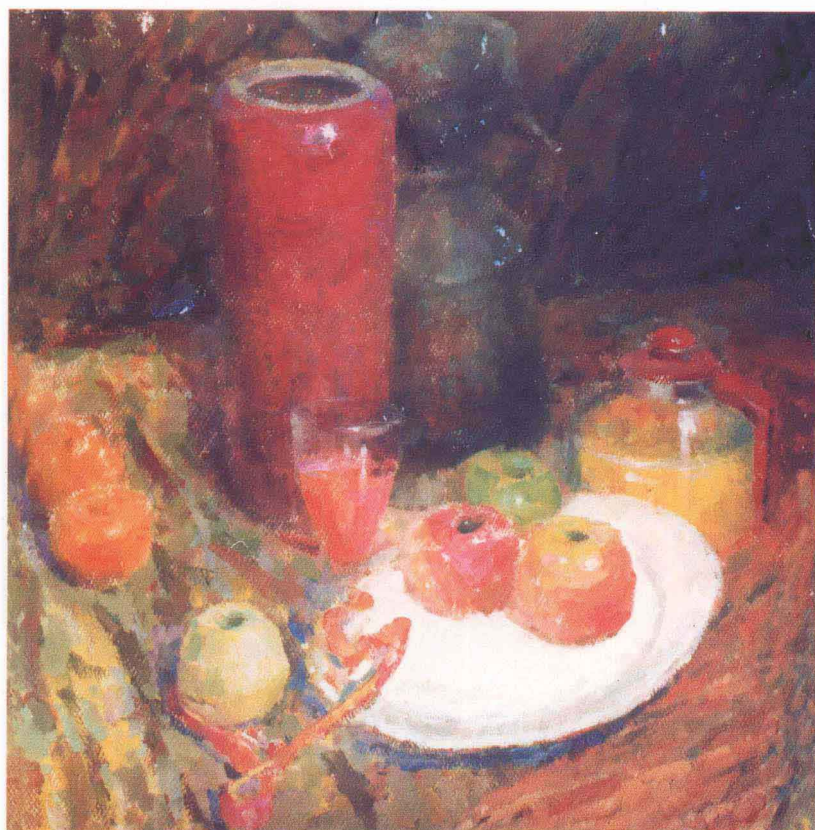
水果用笔要紧凑，色彩明暗关系和冷暖变化要具体一点，使整个画面做到大而不空，简练明快，富有空间层次感。

步骤二 ►

步骤三 ►

◀ 步骤四