

名师课堂

随书附赠

DVD

讲解

- ◆ 色彩基本知识
- ◆ 构图基本方法
- ◆ 单体静物表现
- ◆ 详细调色方法
- ◆ 绘画一般步骤

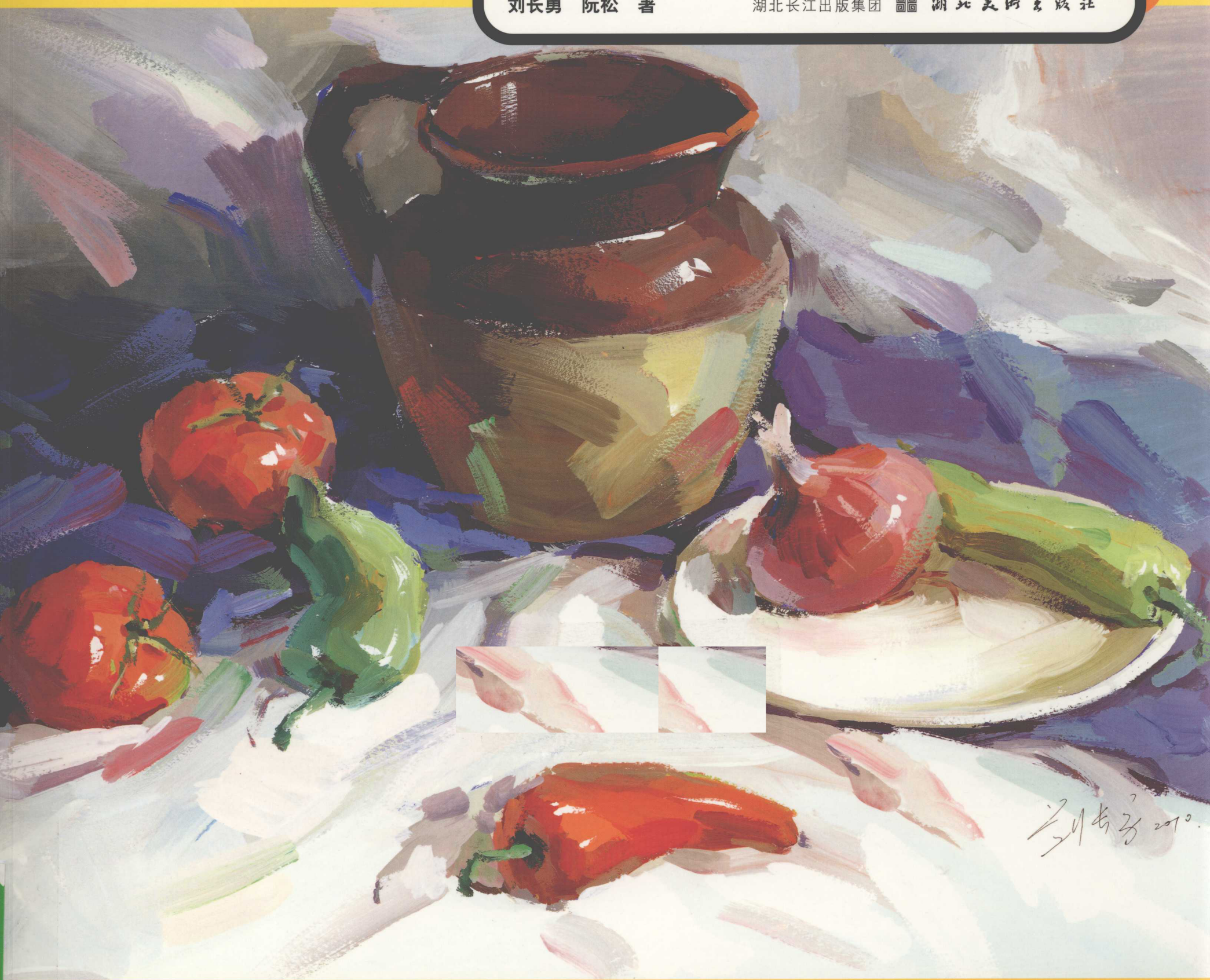

刘长勇说 联考色彩

LIUCHANGYONG SHUO
LIANKAOSECAI

刘长勇 阮松 著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

白+钴蓝+少量朱红

陶罐亮部

深红+中黄+微量草绿

苹果灰面

白+土黄+微量朱红+微量钴蓝

苹果亮面

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，请提供原作（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

刘长勇说 联考色彩

LIUCHANGYONG SHUO
LIANKAOSECAI

名师课堂

责任编辑：杨经奎 严浩

封面设计：敖露

图书在版编目（CIP）数据

刘长勇说联考色彩 / 刘长勇，阮松著.

-- 武汉：湖北美术出版社，2010.10

（名师课堂）

ISBN 978-7-5394-3763-7

I. ①刘…

II. ①刘… ②阮…

III. ①水粉画—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184465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：深圳雅佳彩制版公司

印 刷：武汉精一印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/8

印 张：6

印 数：6000册

版 次：2010年11月第1版 2010年11月第1次印刷

定 价：38.00元

刘长勇说 联考色彩

LIU CHANGYONG SHUO
LIANKAO SECAI

刘长勇 阮松 著 湖北长江出版集团 湖北美术出版社

目录

色彩常识	2
常用工具及用笔技法	5
构图	6
素描与色彩的对照练习	7
调色详解	22
色彩写生步骤	24
范画精选	25

色彩常识

色彩，是美术院校入学考试的重要科目之一。色彩考试主要是考察学生对色彩的认识、理解和运用能力以及表现色彩的能力。色彩考试内容多为我们常见的陶瓷品、玻璃器皿、金属器具、瓜果蔬菜以及鲜花和各式衬布等。色彩画是用水调合粉质颜料描绘出来的图画。水粉颜色一般不透明，有

较强的覆盖能力，可进行深入细致的刻画。运用得当，能兼具油画的浑厚和水彩画的明快效果。色彩是客观存在的物质现象，是光刺激眼睛所引起的一种视觉感受。自然界中的各种物体在接受光源照射时，由于物体性质不同，对光的吸收和反射力也不同，从而形成了丰富多彩的色彩变化。

三原色

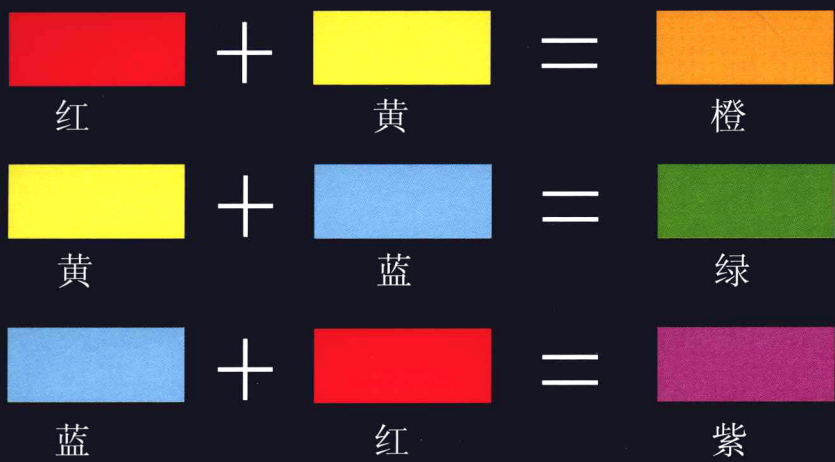
所谓原色，又称为第一次色，或称为基色，是用以调配其他色彩的基本色。原色的颜色纯度最高、最纯净、最鲜艳。它可以调配出绝大多数色彩，而其它颜色不能调配出三原色。色彩中的三原色分别为红、黄、蓝。

间色

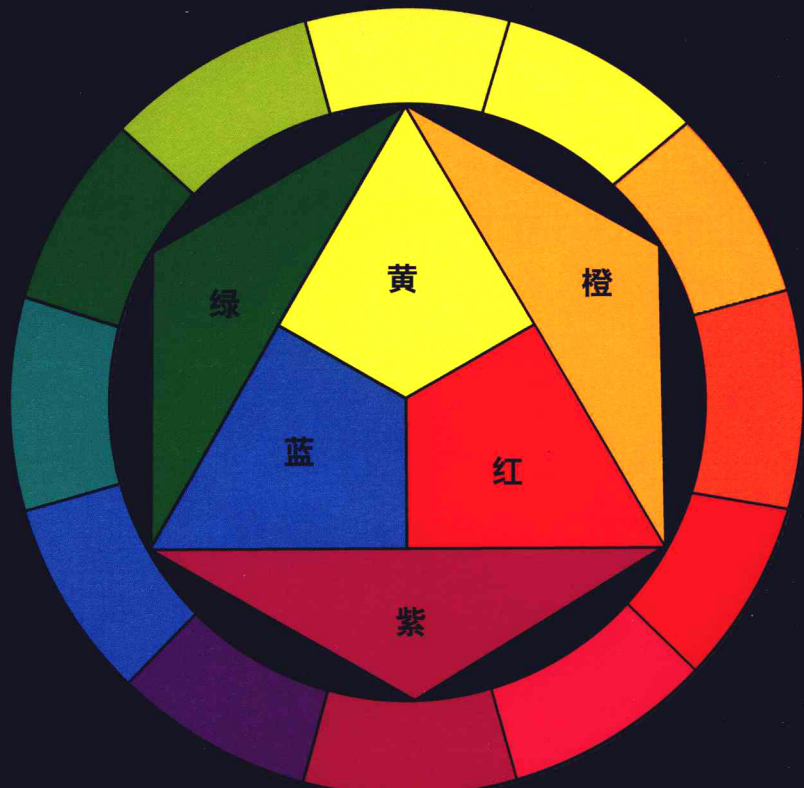
又叫“二次色”，它是由三原色调配出来的颜色。红与黄调配出橙色；黄与蓝调配出绿色；红与蓝调配出紫色。橙、绿、紫三种颜色就叫间色。在调配时由于原色在分量上有所不同，所以能产生丰富的色彩变化。

复色

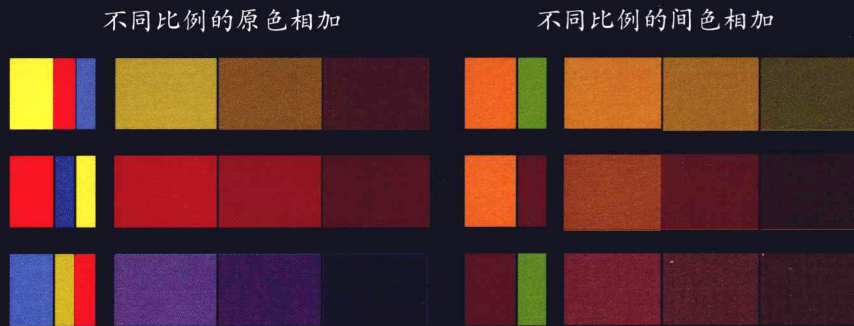
也叫“复合色”，两个间色或一种原色和其相对应的间色相混合得出的颜色为复色。

间色示意图

十二色环示意图

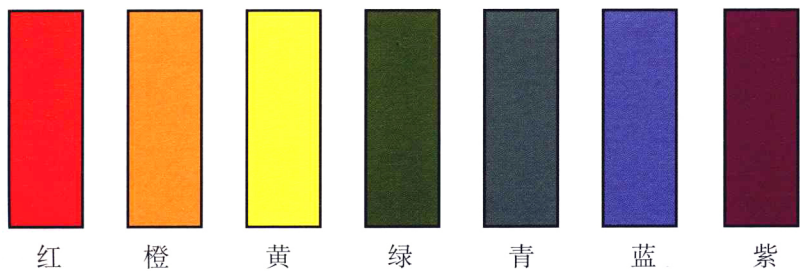
复色示意图

色彩三要素：色相、纯度、明度

色相

色相是一般的色彩名称，如红、蓝、绿，是用来称谓在可视光线中能辨别的每种波长范围的视觉反应。色相指示了一种颜色在色谱或色轮中的位置。

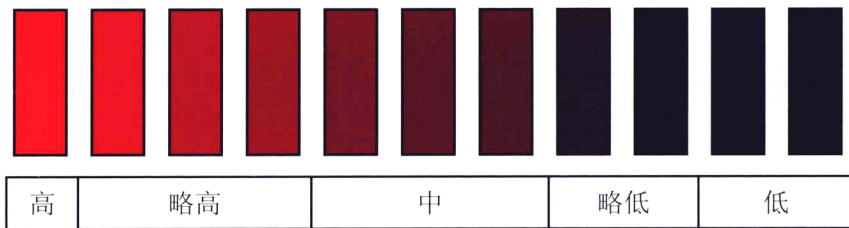
色相色标

纯度

纯度(亦称饱和度)涉及到在一种色彩中光的性质。我们使用纯度一词来区分同一色相中较明亮或较浑浊的色调，即区分一种颜色的饱和程度。

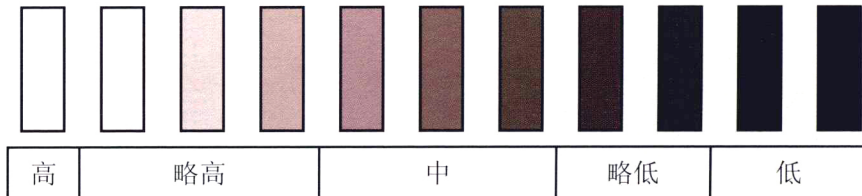
纯度色标

明度

明度指某个颜色的色调范围，可以通过把黑色或白色增加在色相上来产生。简单来说是指色彩的明暗程度，如深红、淡红，深绿、浅绿等等。

明度色标

同类色

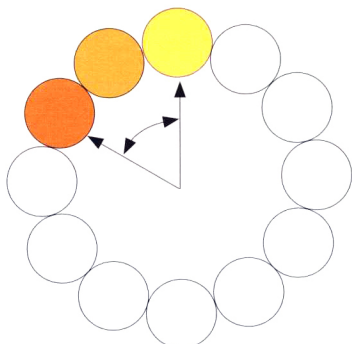
同一色相中不同色彩倾向的系列颜色。例如，红颜色中有紫红、深红、玫瑰红、大红、朱红、桔红等等种类，黄颜色中又有深黄、土黄、中黄、桔黄、淡黄、柠檬黄等等区别。

邻近色

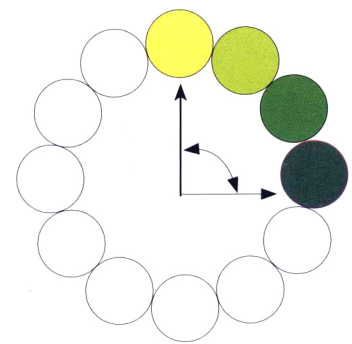
邻近色之间往往是你中有我，我中有你。比如：朱红与桔黄，朱红以红为主，里面略有少量黄色；桔黄以黄为主，里面有少许红色。虽然它们在色相上有很大差别，但在视觉上却比较接近。在色轮中，凡在 90° 范围内的颜色都属邻近色的范围。

互补色

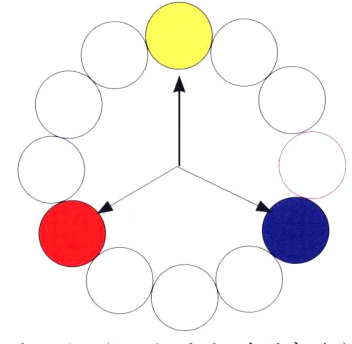
色彩学上称一种原色与另两种原色混合而成的间色之间的关系为互补关系。例如，绿色是由黄加蓝而成，红色则是绿的互补色；橙色是由红加黄而成，蓝色则是橙色的互补色；紫色是由红加蓝而成，黄色则是紫的互补色。如果将互补色并列在一起，则互补的两种颜色对比最强烈、最醒目、最鲜明。红与绿、橙与蓝、黄与紫是三对最基本的互补色。在色轮中颜色相对应的颜色是互补色，它们之间的色彩对比最强烈。

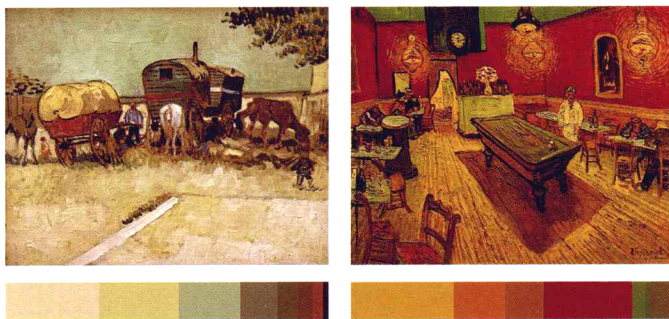
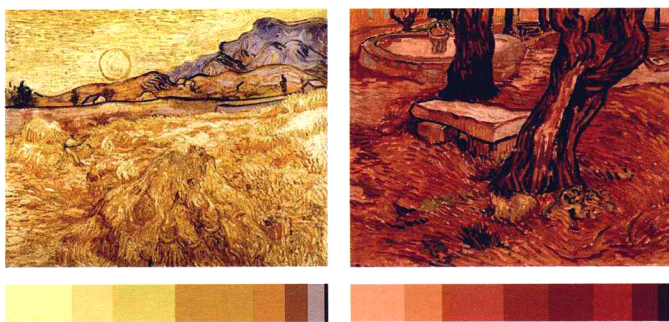
同类色 (60° 夹角内的颜色)

邻近色 (90° 夹角内的颜色)

对比色 (120° 角相对的颜色)

固有色

指物体在正常日光照射下所呈现出的固有的色彩。如红花、紫花、黄花等等色彩的区别。

光源色

某种光线(太阳光、月光、灯光、蜡烛光等),由于波长不同,产生的颜色也不同。

在日常生活中,同样一个物体,在不同的光线照射下会呈现不同的色彩变化。比如同是阳光,早晨、中午、傍晚的色彩也是不相同的,早晨偏黄色,中午偏白色,而黄昏则偏桔红、桔黄色。

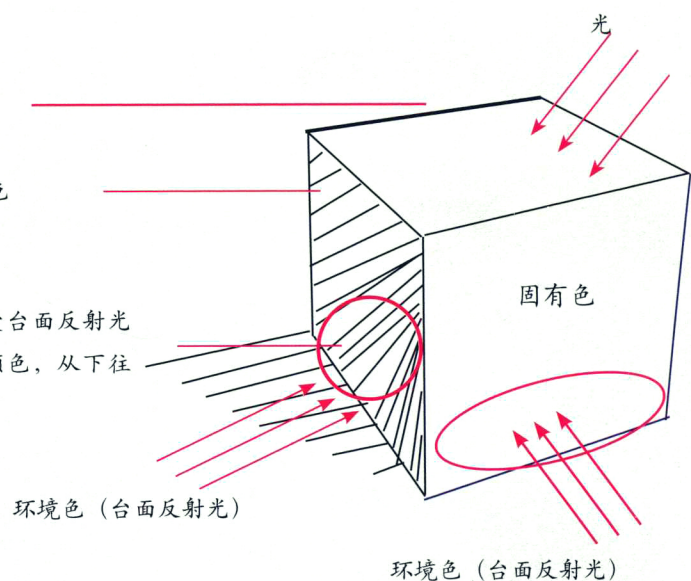
环境色

物体表面受到光照后,除吸收一定的光外,也能反射到周围的物体上。尤其是光滑的材质具有强烈的反射作用。另外在暗部中反映较明显。环境色的存在和变化,加强了画面相互之间的色彩呼应和联系,也大大丰富了画面的色彩。因此,环境色的掌握非常重要。

受光处色彩偏向光源色

背光处色彩偏向光源色的补色

暗部下方靠近台面,受台面反射光影响,色彩偏向台面颜色,从下往上依次递减

色调

色调指的是一幅画中画面色彩的总体倾向,是大的色彩效果。

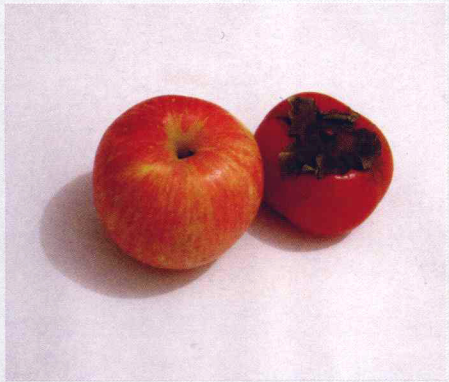
图1: 在室内自然光的条件下,由于天光的影响,物体的色调偏冷。

图2: 光源改变为白炽灯后,画面变成了暖色调。

图3: 主要光源略微偏绿,整个画面调子随之改变。

A

B

C

由于背景色彩的改变，几个水果的颜色也呈现不同的变化，在以上三幅图中，由于补色对比的原因（人眼在看某一块颜色时，会有补色的平衡要求），水果的颜色显得有冷暖变化。A图中苹果与玫瑰红背景形成强烈的补色对比，固有色偏黄绿，偏冷（底部受红布反射，偏红）；B图中的水果受黄色衬布的影响，固有色偏红紫（底部受黄布反射，偏黄）；C图中的水果受蓝色衬布的影响，固有色反而偏暖，偏红橙（底部受黄布反射，偏蓝）。

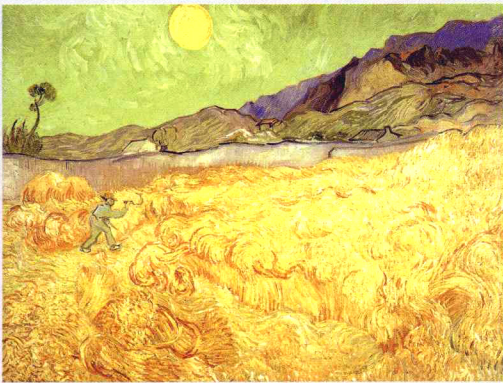
色调变化是丰富多样的，概括起来，色调的形成受以下几种因素的影响：

1.光源：同样的物体如果在暖色光线照射下，物体就会统一在暖色调中；如果在冷色光线照射下，物体又会被统一在冷色调中。当光线带有某种特定的色彩时，整个物体就被笼罩在这种色彩之中。在戏剧舞台上，不同颜色的灯光对舞台色调的影响就是光线决定色调最明显的例子。

2.固有色：物体固有色对色调也起着重要作用。也可以说固有色是决定色调最基本的因素。例如：一片山林在春天时呈现出一片嫩绿的色调，而秋天则呈现出一片迷人的金黄色调，冬天叶落草枯则呈现出一片灰褐色调。这些色调的变化，主要取决于物体本身固有色的变化。我们说某幅画是绿色调、蓝色调、紫色调或黄色调，指的就是组成画面物体的固有色，占画面的主导地位，它们的颜色决定了画面的色调。

3.高调与低调：主要指色调中颜色的明度和亮度的对比。在对一幅画的色调进行构思设计时，同样是绿色调可以有高调和低调之分，同样是冷色调或暖色调也可以有高调和低调的区别。高调子画面的色彩亮度高，色彩之间的明度对比弱(明暗反差小)，画面特点是清淡、高雅、明快。而低调子画面在色彩上用色浓重、浑厚、亮度低，色彩的明暗对比强烈，画面特点深沉、结实，富于变化。色彩明暗对比的不同能够创造出丰富的色调变化。

以上这些因素，都直接影响着绘画中色调的形成与变化，在实际绘画过程中这些因素往往相互影响和作用，我们要学会利用它们各自的特点和优势，为我们的绘画服务。光源、冷暖、固有色、明暗对比这些因素是我们学习掌握色调的中心问题。

亮色调

暗色调

灰色调

艳色调

冷色调

暖色调

黄色调

红色调

色彩关系

学习色彩画就是学会观察、表现和处理色彩关系，研究物体的主要色块在某种光源下所构成的冷暖、虚实等对比关系，而不是某个物象局部的色块。一般说来，某块色彩的色相还是容易判断的，难以准确把握的是表现对象的色彩关系，因为色彩关系是在一定的光源、环境等因素影响下形成的。通过比较才能确定各种不同色彩之间的相互关系，色彩关系确定之后才能表现出光源色、环境色及固有色所构成的色调。所以，认识色彩关系、把握色彩关系在色彩画中非常重要。

在我们的写生中，有些物象不太容易把握色调，这种情况下不要孤立地看某个局部，也不要被细节所迷惑，要整体地看，互相比对（亮部与暗部比，前后比较，冷颜色与暖颜色比较）、互相联系（明暗与投影联系起来，投影和反光、物体和背景等互相联系起来），在观察中通过比较而确定色彩关系，把握准确的色调。

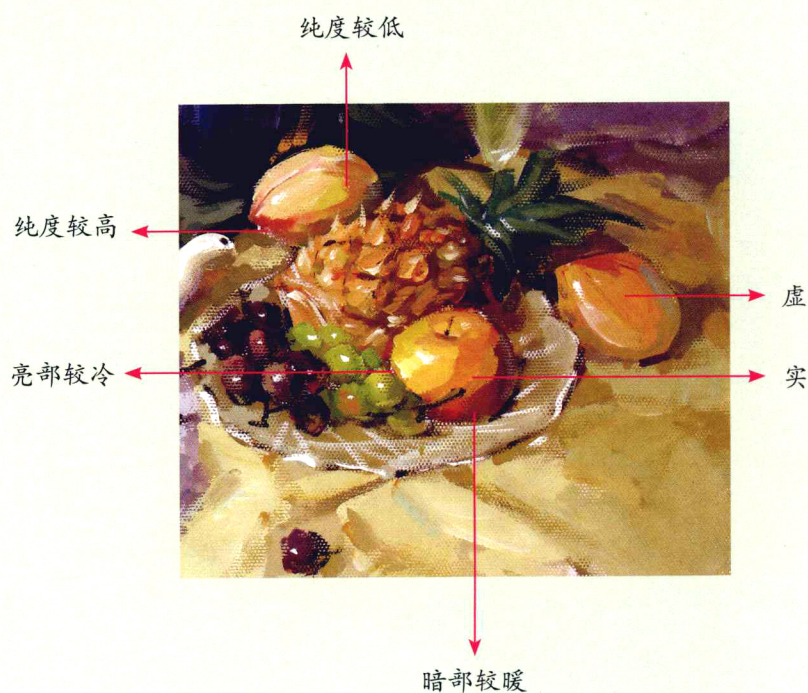
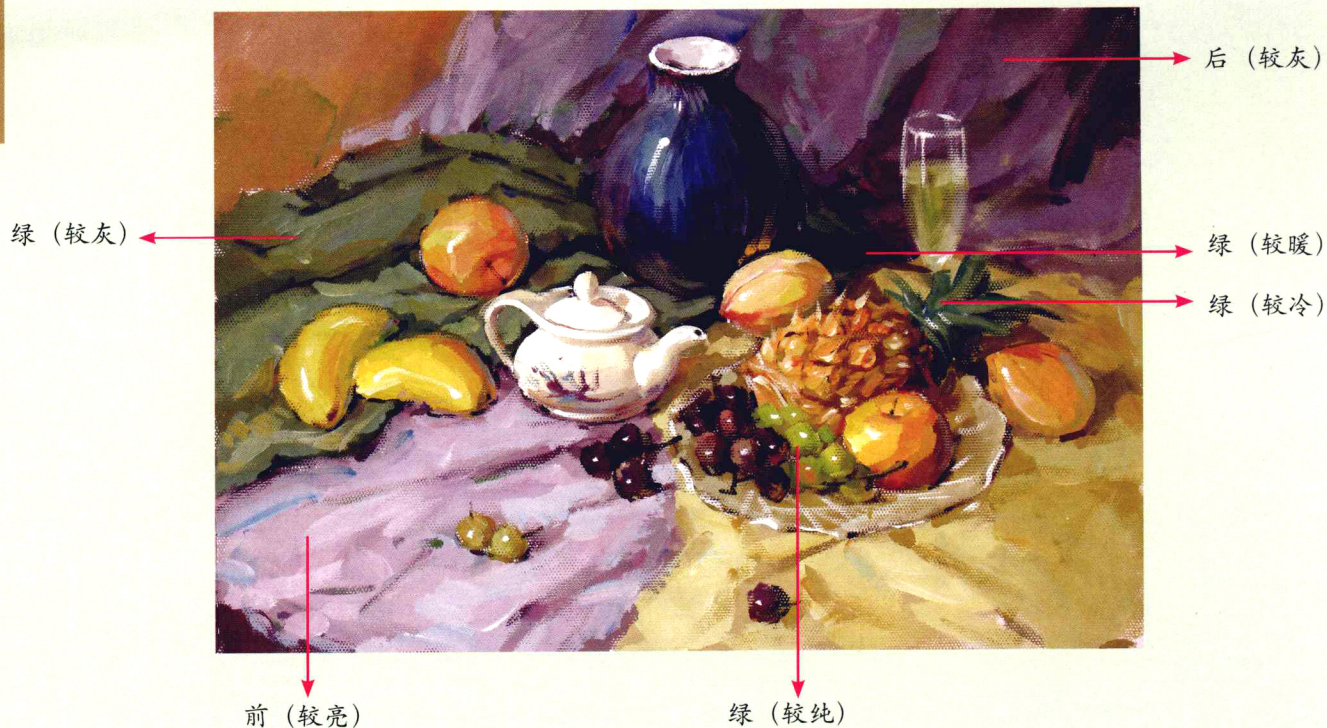
到底什么是色彩关系呢？说白了就是一种互相比对的对比关系，这个对比不是大小长短的比较，而是包括明度、色相、纯度、冷暖之间的比例关系。一个物体有明度对比，不是说除了黑就是白，而是有很多的灰层次，这个物体灰到什么样的程度，只有互相比对才能得出。

色相对比也很好理解，世间万物有各种各样的颜色，这个“颜色”就是我们所说的“色相”。物体不同，所以色相就不同，不同就有对比，只不过对比有强弱而已。

纯度对比是指两块颜色在一起，一个艳些，一个灰些。在画画时尤其要注意，即使是同种色相，由于受光、位置、环境不同，也会有差异。

冷暖对比的概念不太容易理解。色彩的冷暖是人在心里产生的感觉，偏红橙的颜色让人联想到火，有暖的感觉；偏蓝紫的颜色让人想到冰，感觉冷。一般而言，假如是在冷光源环境下，受光部偏冷，背光部偏暖；暖光源环境下受光部偏暖背光部偏冷。但其实这也是相对而言的，并不是说一个物体的亮面是红色，暗面就一定是蓝绿，而是有蓝绿的成分在调和它，使它变灰、变暗，使它变得协调。

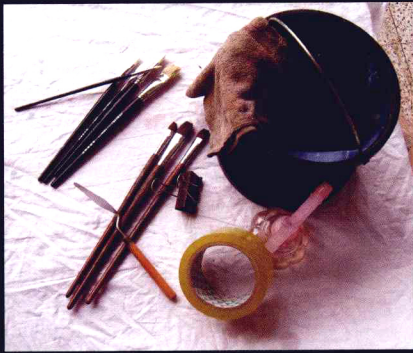
一般来说，离你近的物体纯、亮、暖、对比大；离你远的物体灰、冷、对比小。

常用工具及用笔技法

颜料

笔、水桶、喷水壶

水粉纸

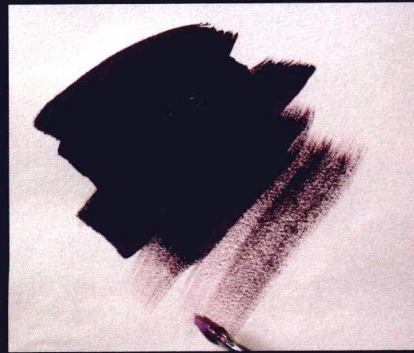
三角架

常用工具

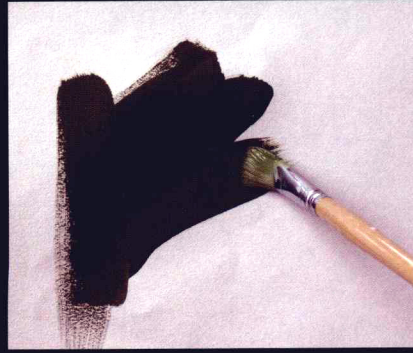
用笔技法

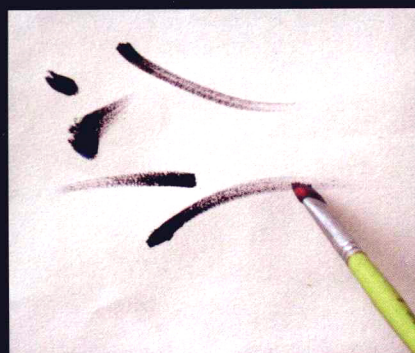
染

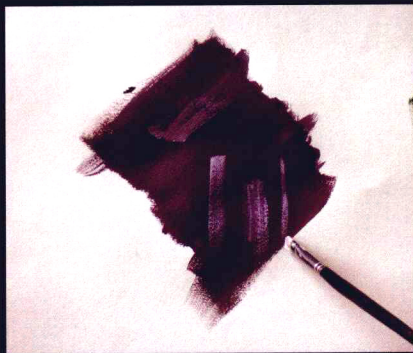
刷

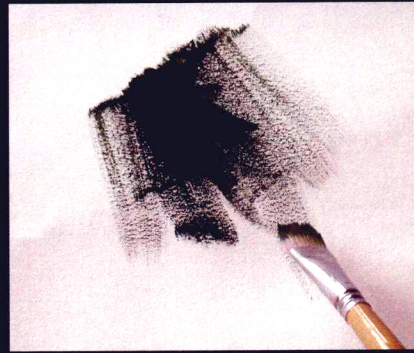
排笔

点、勾、提

提笔

干笔

湿笔

构图

构图是作画者思想感情转化为艺术表现形式的桥梁，它是一种艺术。构图形式的完美能够有效地表现出画面意境的美，从而吸引人、感染人。大千世界千姿百态、无奇不有，作为表现载体的构图艺术形式也就变化无穷，但构图还是有公认的规律法则可循的，它是作者学识修养和绘画能力的体现。初学者绝不能低估构图内涵而草率从事。不论创作、写生还是默写，都要按构图法则、美的韵律来认真组织构图，让物体共同处在最佳位置上。

仰视

平视

俯视

1. 从观察实物图的角度分析

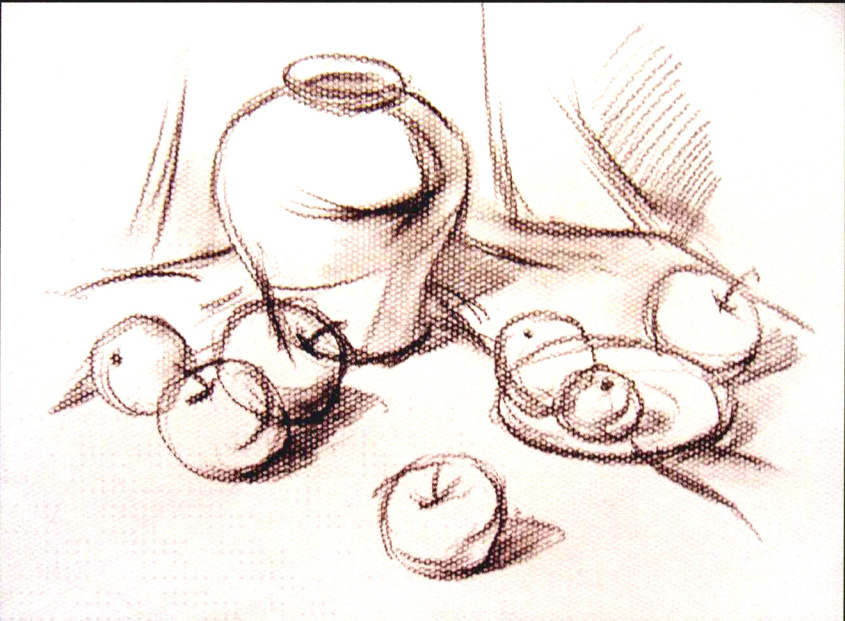
在日常生活中，我们观察物体的角度很多，大致分仰视、平视和俯视。每种视角给人的感觉是不同的，仰视给人以崇高、危险、不稳定的感觉；平视给人亲切、平凡的感觉；俯视则给人稳定、空间较大却容易凌乱的感觉。我们要善于分析、善于比较，勾画出最能表现物体又有新意的构图来。

2. 从实际构图中出现的典型问题分析

在平时练习和实际考试中，我们遇到的第一个问题就是构图。看一张画好不好、画者的水平高不高首先看构图，假如构图这个最基本的问题都没得到解决，即使是形体塑造得再好、细节表现得再详实，整张画也是失败的、有遗憾的、不完美的画。

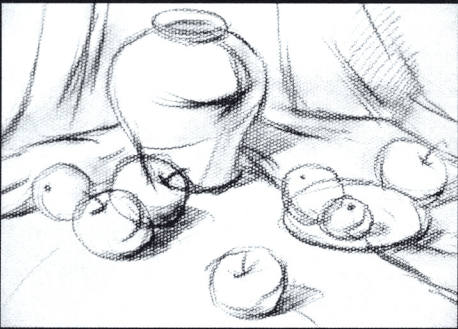
在画的过程中，经常出现的毛病有：偏大、偏小、偏挤、太散、偏左、偏右、偏上、偏下、平、板等等。

我们构图的法则一般是要题材有主有次、物体有大有小、形状有方有圆、放置有疏有密、质地有粗有细，总体来说就是既要统一又要有对比，画面要做到平衡而有变化。将主体物放置在视觉中心上，一般的视觉中心处在黄金分割点上，我们要好好利用这个法则。

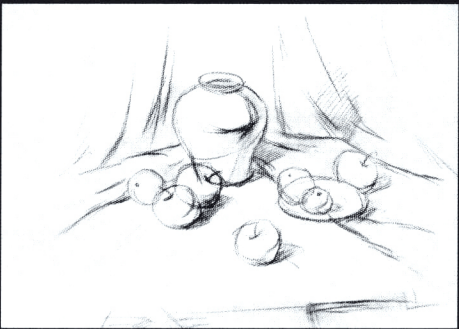

合理构图

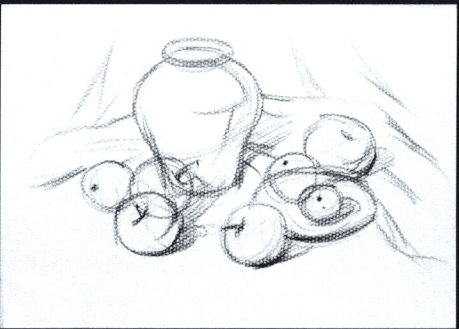
不合理构图

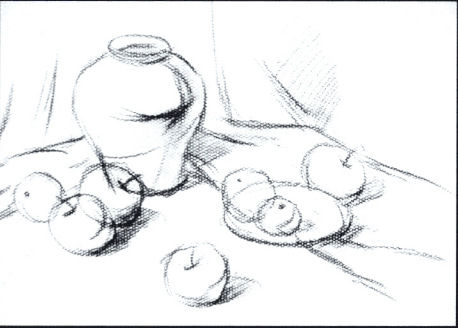
偏大

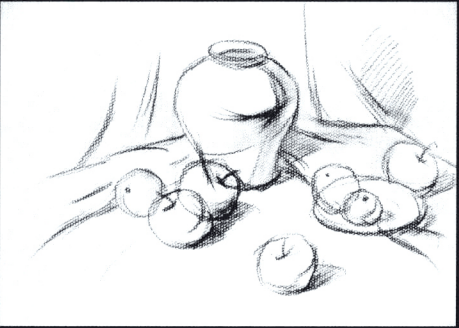
偏小

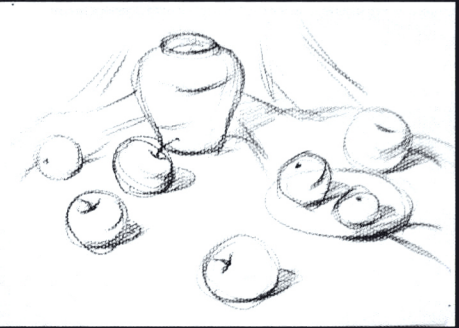
偏挤

偏左

偏右

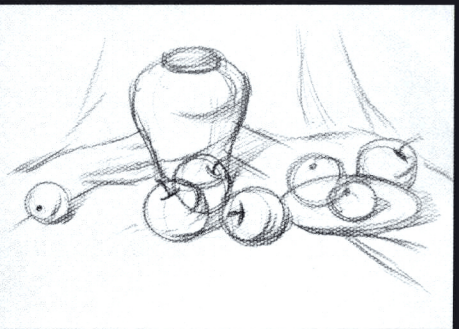
太散

偏上

偏下

平

素描与色彩的对照练习

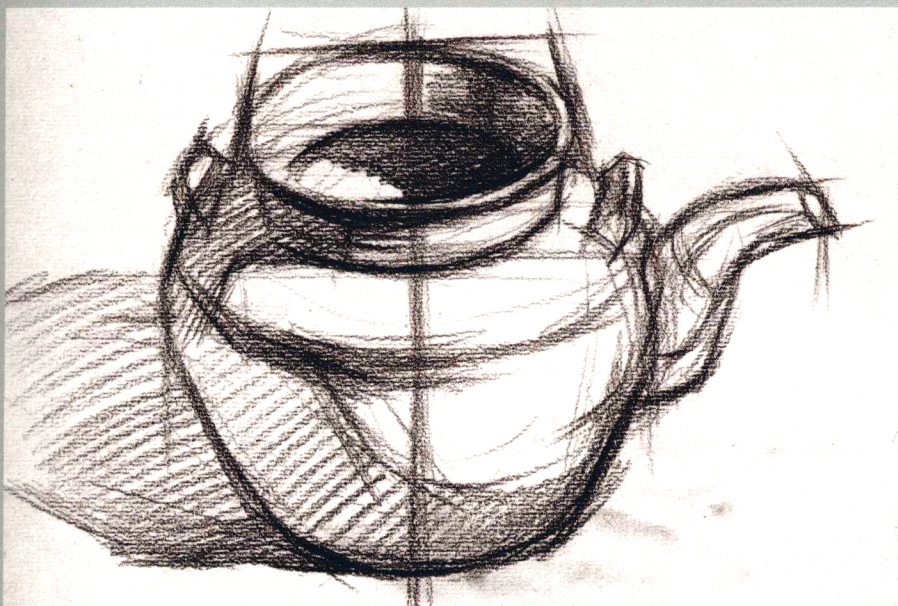
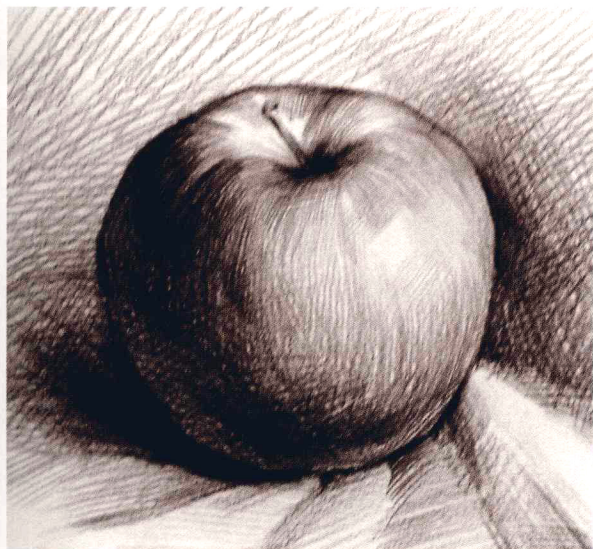

素描是色彩的基础，对初学者来说学习色彩一开始要解决的就是素描问题。首先要学会观察，在画一组静物前，先要从整体上看物体的明暗关系，也就是大的“黑、白、灰”。它可分为两方面：

1. 物体之间固有色的黑、白、灰。
2. 物体光影的黑、白、灰变化，利用它可把物体的体积表现出来。

看准“黑、白、灰”后，把深浅次序排好，并把这种概念贯穿作画的始终。“黑、白、灰”关系就像在素描当中“基本形”的地位一样重要，在这个基础上我们再进一步深入。

初学色彩，可先画一张单色画，把所学到的素描知识运用到色彩当中。画的时候，只单纯地观察和表现物体的结构、质感、空间以及明暗，而不考虑颜色，然后再依据这张画稿，完成作业。这是一种很好的学习色彩的方法，可使我们把素描和色彩有机地结合起来。并在技法上很快地熟悉色彩的工具性能、运笔技巧，在短时间内提高专业水平。

物体的结构素描。在形体结构的基础上，结合光源的方向，加强明暗对比，分体块理解。

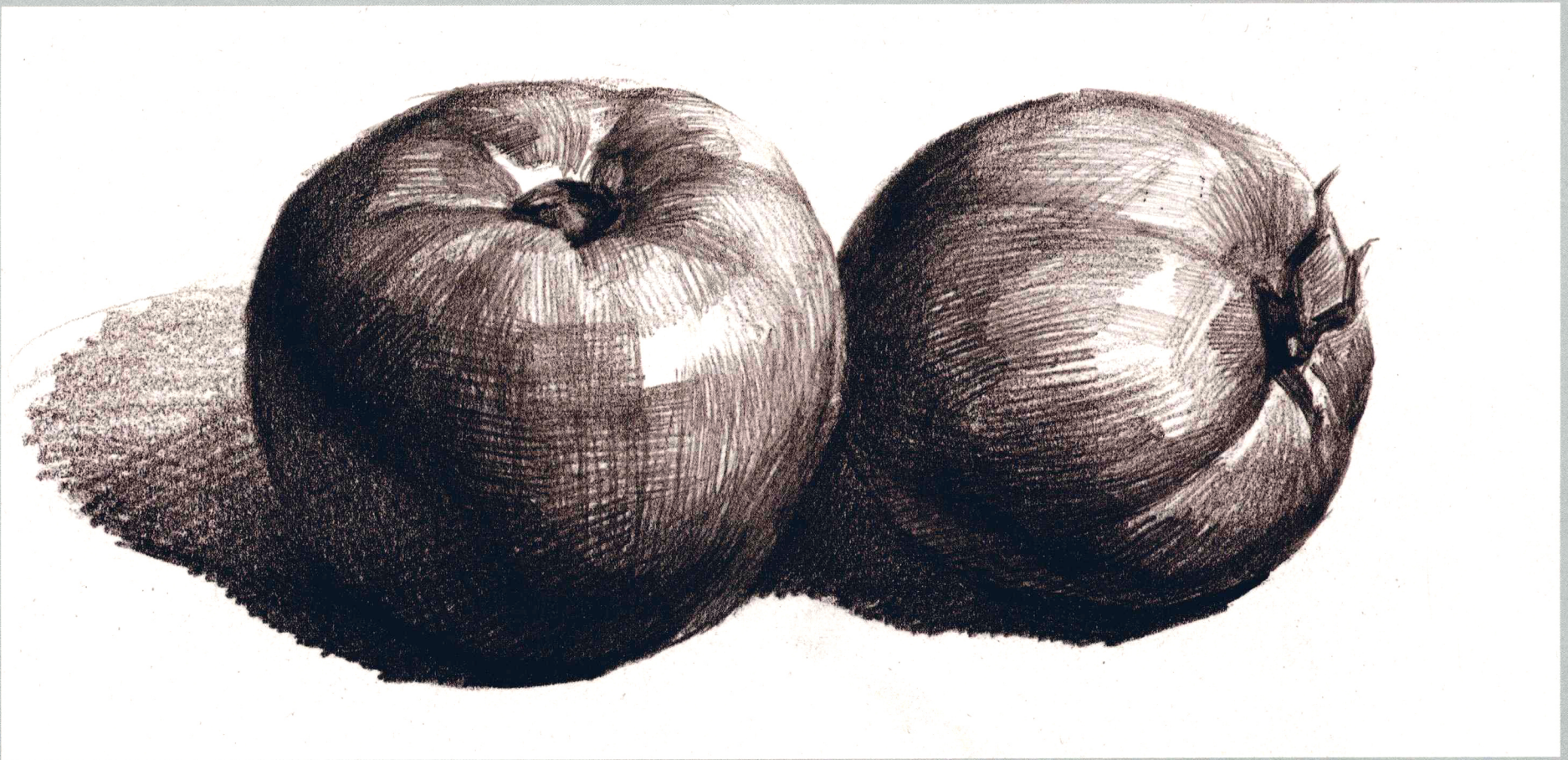
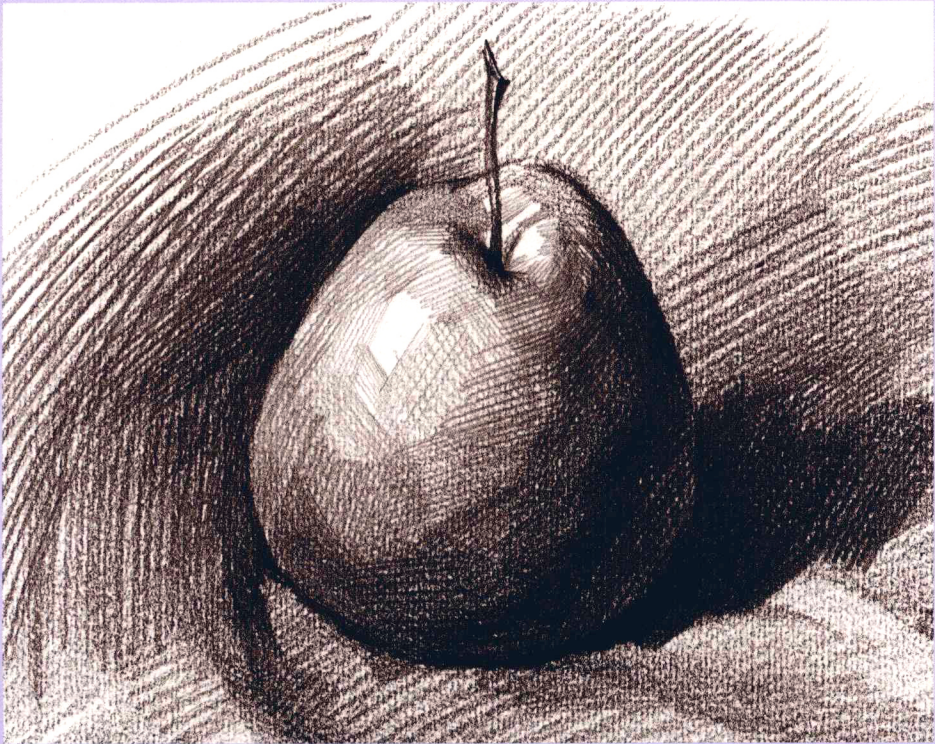
物体的明暗素描。在形体结构和光源的基础上加强物体的体积塑造和质感的表现。

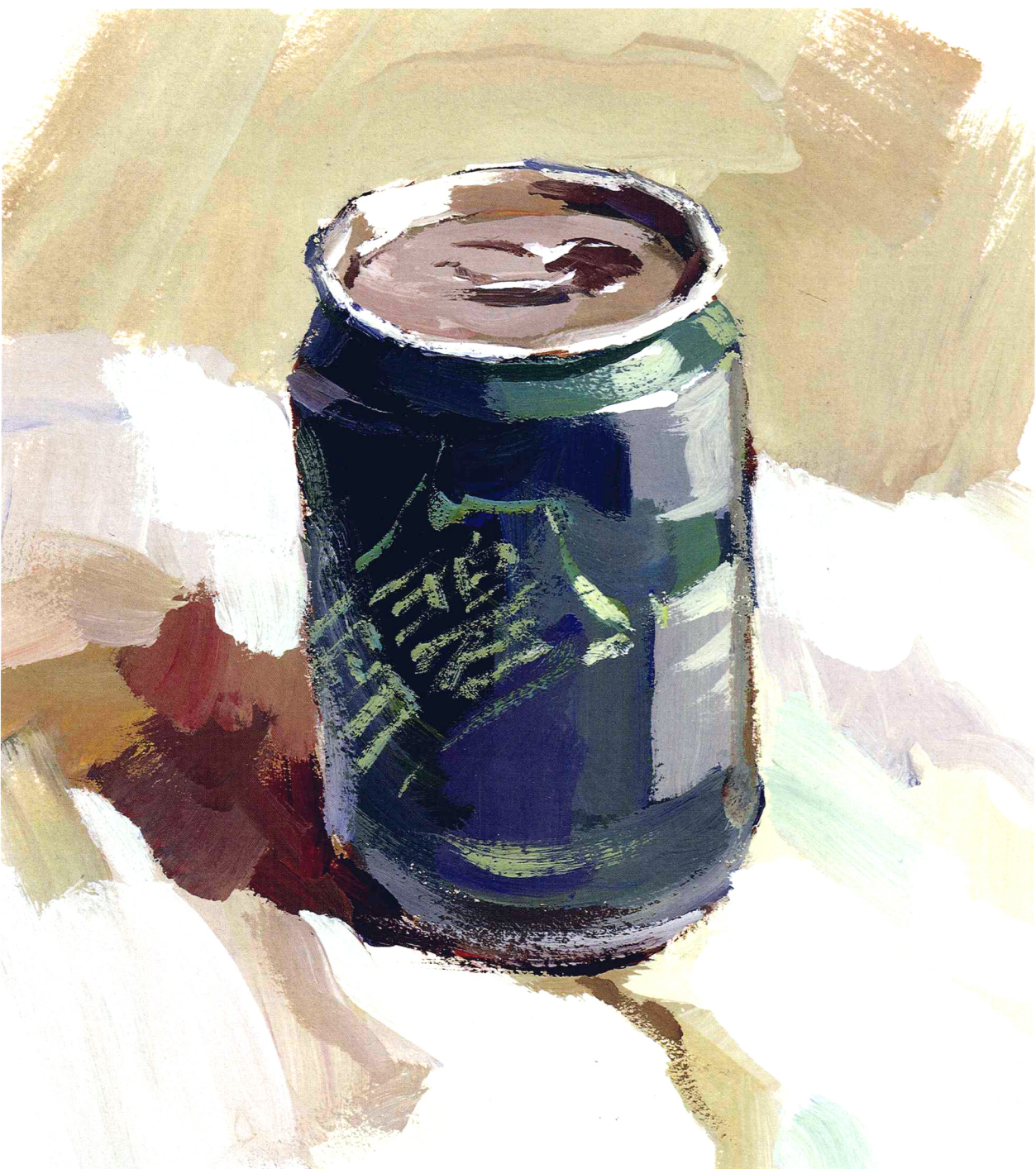
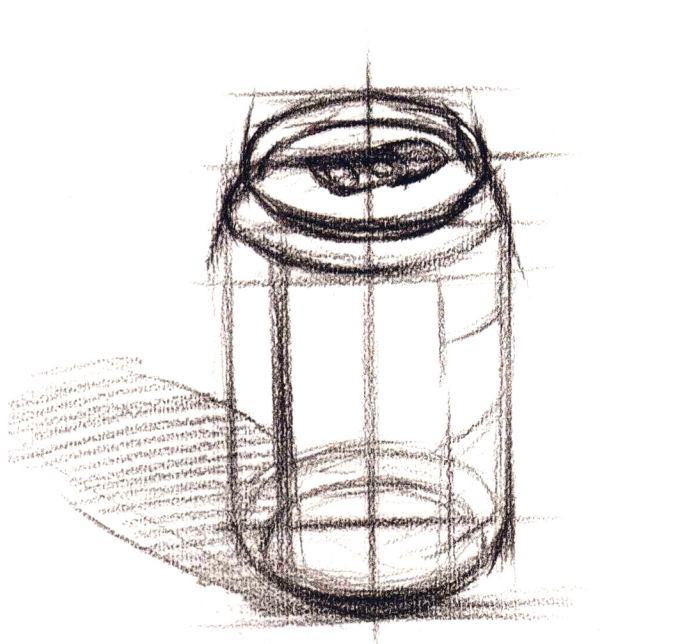
物体的单色练习，是素描过渡到色彩最直接的练习方式，比较容易理解，先按照结构和明暗塑造物体，多熟悉水粉颜料、水粉笔和纸的性能。

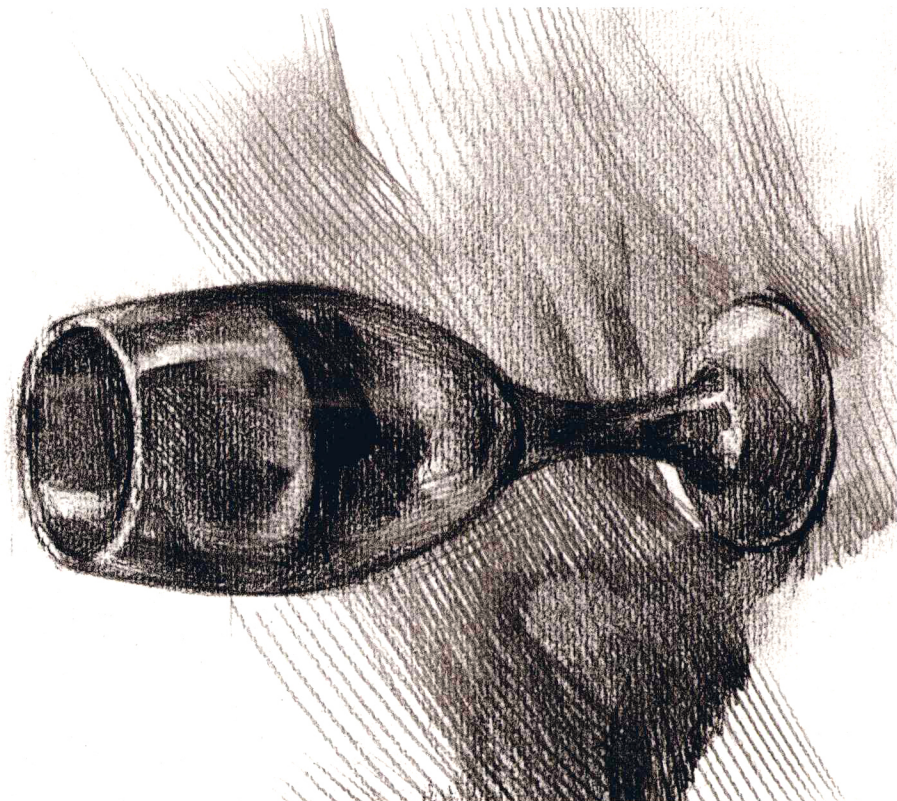
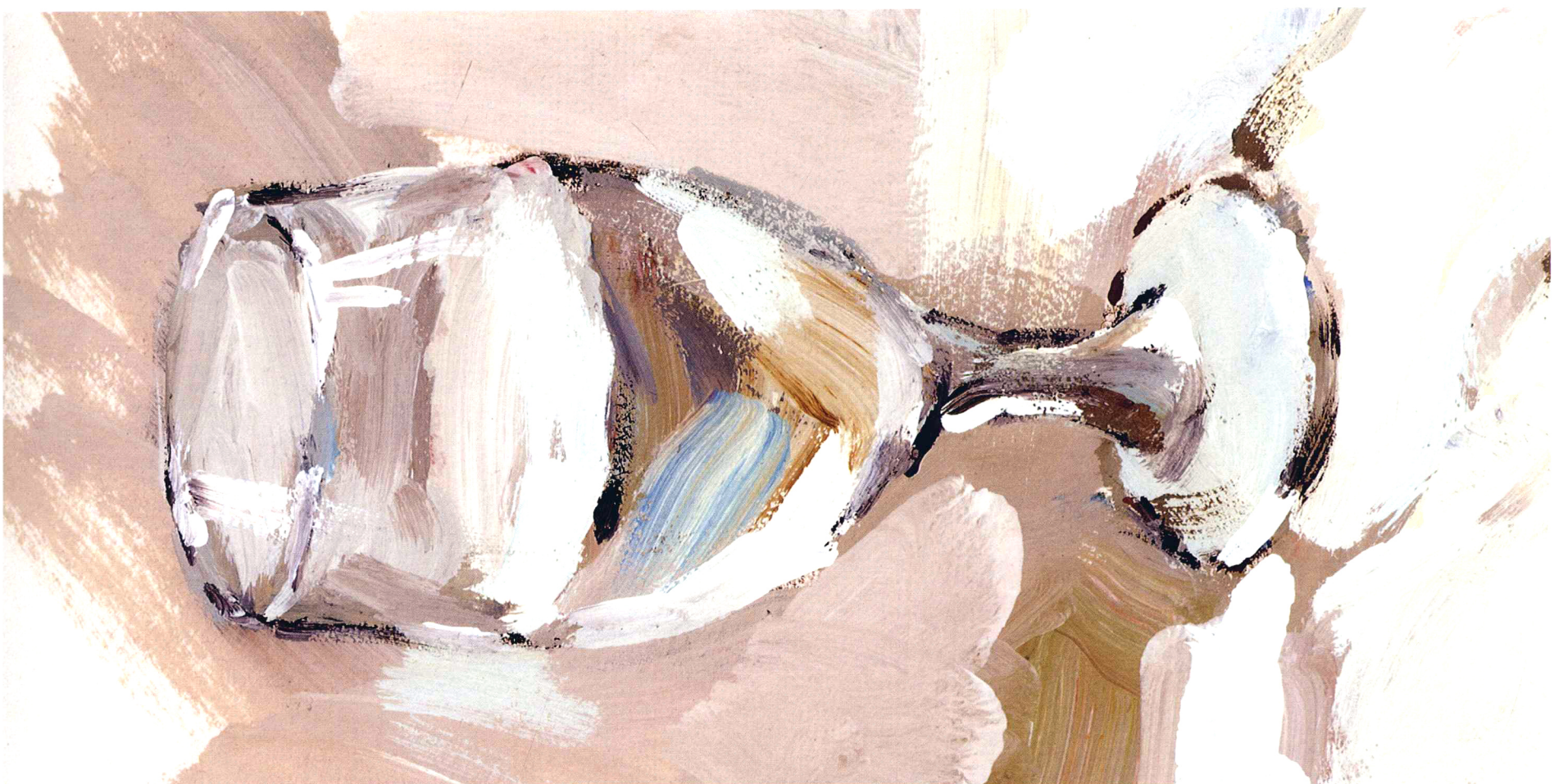

物体的色彩稿，在前面单色练习的基础上，联系物体的固有色，转化成色彩稿，随着能力的提高，逐步加入丰富的色彩关系，使画面逐渐完整。

单色练习

单色练习

单色练习

单色练习

单色练习

刘长鸣 1384532P33