

TEACHING DIALOGUE

教学对话

- 教学对话——如何学好色彩
- 教学对话——色彩需掌握的知识
- 教学对话——色彩各阶段中出现的问题
- 教学对话——色彩考试策略

COLOR 色彩

①

《教学对话》编辑部 / 主编
江西美术出版社

视觉传达设计

COLOR
色彩

①

T E A C H I N G D I A L O G U E

教学 对话 COLOR 色彩

①

《教学对话》编辑部主编
江西美术出版社

本书由江西美术出版社出版, 未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分
版权所有, 侵权必究
本书法律顾问: 江西中戈律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

色彩.1/教学对话编辑部主编. —南昌: 江西美术出版社, 2009.7
(教学对话)
ISBN 978-7-80749-851-3
I. 色… II. 教… III. 水粉画—技法(美术)—高等学校—入学考试—
自学参考资料 IV. J215
中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第109702号

图书策划: 汤煜旻 达俊

图书总监: 达俊

教学对话丛书编委会

执行编委: 谢加爱 陈挺挺 邵君 苗建忠 李振 董强 冯松 郭飞 董鑫

名誉编委: 张中文 常久青 赵春笑 赵璟 郭辉 郭磊 赵建华 倪长双

孙楠 韩旭 商亮 鲁金勇 郭彬彬 赵刚 黄骏锋 艾鹏

采 编: 谢加爱 陈挺挺 董鑫 焦忠欣 姚莎莎

责任编辑: 王大军 wj1155@126.com

整体设计: 子杰设计工作室

设计制作: 陈圆圆 张钰涵

教学对话·色彩1

主 编 教学对话编辑部

出 版 江西美术出版社

发 行 江西美术出版社

社 址 南昌市子安路66号

网 址 <http://www.jxfinearts.com>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

版 次 2009年7月第1版

印 次 2009年7月第1次印刷

开 本 635毫米×965毫米 1/8

印 张 120

书 号 ISBN 978-7-80749-851-3

总定价 408.00元 (共6册) 本册定价 68.00元

关于教学对话

每年，全国仍然还是有着众多十七八岁的同学为着自己的理想而努力学习绘画，其中有的是真心热爱，有的是为了通过学美术专业的途径来考取大学。这都很正常，关键是大家为了尽快、尽可能地提高绘画技能和眼力，而在找寻好的学习地方、好的画班、好的老师、好的同伴一起来学习。可是由于种种原因，大家还是免不了信息交流的不畅，这也正是当年的我们，现在的你们所困惑的一件事。

现在，我们正好策划出版了这么一套既能获取考学信息，又能学习绘画基础知识，还能帮助大家学好画画的书。这套书从内容上来说，具有系统性、知识性、工具性、权威性和可临摹性。实际上我们是做成了一套有特色的美术教材，不是那种板着面孔说教的书。从书的叙述形式上来说，我们最大的特点是：强调了教学的对话性，和讲评时的图文结合。当你读到我们的书时，是在和各位老师交流、学习，这也正是我们把书名称之为“教学对话”的原因。我们采用了这种学生和老师之间一问一答或者一问多答，促膝谈心的对话形式来体现我们的编辑思路。书中大部分文字内容是我们面对面地在北京和杭州与优秀美术培训班教学主持的对话采访，另一部分是我们归纳整理。于是，通过我们的书你看到了北京、杭州画班主持的观点，他们回答了你想知道的问题、告诉了你了解的知

识、更重要的是能让你看到想学习的各科优秀作品。《教学对话》这套书共分六册，分别是《教学对话·素描》《教学对话·色彩1》《教学对话·色彩2》《教学对话·素描石膏像》《教学对话·速写》《教学对话·设计》。书中内容都是针对平时大家学习当中所需要解决的问题来对话，并且紧扣美术高考的要求来选用和分析作品。需要说明的是我们在这六册当中有色彩1和色彩2的区分。色彩1是选用北京培训班的作品。色彩2是选用杭州培训班的作品，由于这两个地方的色彩形式和风格事实上的不同，我们特意按地域分为色彩1和色彩2，供读者选择适合自己学习的风格。

在我们与各大培训班的对话以及征稿当中，得到他们热情的响应与支持，在此表示衷心的感谢，在本套书中各位读者将读到他们对美术教育以及素描、色彩、速写、设计各科精辟而独到的见解。本书中文字是我们和以下美术培训班主持的对话，为了行文的便利，提问者为《教学对话》编辑部，回答者分别为：邵君（北京010美术培训中心）、郭辉（北京艺恒画室）、张中文（北京思想者画室）、常久青（北京常久青画室）、赵春笑（北京笑笑美术兵团）、孙楠（北京深蓝美术工作室）、鲁金勇（北京画天画室）、商亮（北京上上美术工作室）、赵璟（北京清美博大画室）、赵刚（北京满堂红美术培训中心）。

《教学对话》编辑部

二〇〇九年六月

关于学好色彩的对话

►如何学好色彩，对大家有什么好的建议？

邵君：学习色彩首先要明白色彩的概念是什么，其次要明白学习色彩的意义，色彩是光从物体反射到人的眼睛所引起的一种视觉心理感受。色彩按字面含义上理解可分为色和彩，所谓色是指人对进入眼睛的光并传至大脑时所产生的感觉；彩则是指多色的意思，是人对光的变化的理解。在绘画中主要考虑色彩的色相、明度、纯度，即为色彩的三要素。

赵春笑：这里我们谈的色彩所指的就是应试色彩，从目前的高考形式和要求来说，完全走的是学院派的路子，即：颜色和造型。当然，既然是色彩，我认为重点考察的是考生的色彩感受，要色彩先行，其次造型跟上。简单来讲，要求考生既有颜色又有造型。

张中文：学习色彩的意义：首先生活的需要，精神的愉悦。因为生活离不开色彩，离开色彩的生活一切都会变得没意义。其次是审美的需求。当生活资料满足后，审美自然就会提上日程。在整个的审美过程中，色彩占主导地位，例如视觉的传达、服饰的搭配等等。

商亮：色彩是我们观察世界最直接的方式，因为我们看到的就是色彩世界，因而首先要调动学生的直觉，鼓励他们按自己看到的去画，辅助教授色彩理论，并教会他们如何比较，如何把握颜色和调色的简单规律。平时

要多看印象派及后印象派的作品，培养色彩修养，加强对光和色的深入体会。

郭辉：学习色彩的目标一是考学的需要，另一个是培养学生对色彩的感知能力，提高自己在实际生活中运用色彩的能力。比如服装设计领域、工业设计、环艺设计等方面都涉及到色彩的运用。

赵刚：说到学色彩的目的和意义，我觉得学色彩非常重要，它甚至比学素描更重要，上了大学以后参加艺术类工作了，一般有两个方向，一是搞纯艺术，二是搞设计，这些都离不开色彩的学习。色彩涵盖的面是非常大的，一定要把色彩学好，否则会把自己弄到一条很窄的路上。学设计基本上离不开画色彩，服装设计、广告、平面、书籍都需要有良好的色彩感觉。对于广大考生来说，我想给一些建议，学好色彩，提高高考期间的色彩成绩，大家应该是要多看、多画，多看好的画，好的书，还要多临。

►学好色彩有什么比较科学的途径？

谢加爱：在平时的学习中我们要注意以下几点：**1.理解运用色彩学的基本原理与知识。**课堂多写生，多感受色彩，同时加上老师的正确指导，学生就能很快进入学习色彩的状态了。**2.多实践写生，写生是最直接最有效掌握色彩绘画语言的方法。****3.多临摹、多看**

理论书籍。**4.多画色彩小稿，经常画色彩小稿可以提高对色彩的敏锐感，使画面保持新鲜感。****5.工具、技法、材料的把握。**美术高考色彩以水粉色彩为主，在绘画时要把握水粉的属性，要控制好用水的量，在干湿交替中完成整个画面。

在绘画的同时还需要掌握正确的观察方法，这里指的正确的观察方法是**整体观察和反复比较**。所谓整体观察指的是：对在光线的作用下，凌乱的物体表现出统一色彩现象的观察。比较则是观察色彩最重要的手段，这里所说的比较是比较色彩绘画中的色相、明度、纯度。

张中文：掌握色彩的学习方法：首先是观察方法，整体观察，要看到整体与局部的关系，在整体的基础上进行局部的深入。再就是表现方法，美术色彩以水粉色彩为主，要把握水粉的属性。

学习好色彩的途径：**多加强色稿的练习，从小画面到大画面过渡，完成整个色彩基础知识的学习。**

郭辉：学习色彩的途径要掌握色彩的学习方法，学习色彩的方法有很多，总结起来有五点：**1.理解色彩学的基本原理。****2.多实践写生。****3.多看优秀的色彩作品。****4.多关注成功的设计案例。****5.多临摹。**通过这五点综合练习，应该会取得很好的色彩成绩。

关于学好色彩的对话

►色彩感觉不好是不是就画不好色彩？

赵璟：素描当中理性的东西比较多一些，色彩里感性是非常重要的。这就是大家经常说的色彩感觉，这种感觉可能有的学生很敏锐，有的则比较迟钝，但是这种感觉在平时训练中和老师的正确指导下是可以培养出来的。

孙楠：首先，不能有心理障碍，认为自己色彩感觉不好，而为画不好色彩找理由，除非你检测出是色盲患者。一般正常人都能通过色彩学习培养出敏锐的色彩感觉。

在色彩写生当中只有理解了色彩的形成原理，才会有敏锐的感觉，再对感受到的色彩进行概括、夸张、取舍，只有这样才能学好、画好色彩。

►学习画画应该具备怎样的素质与心态？

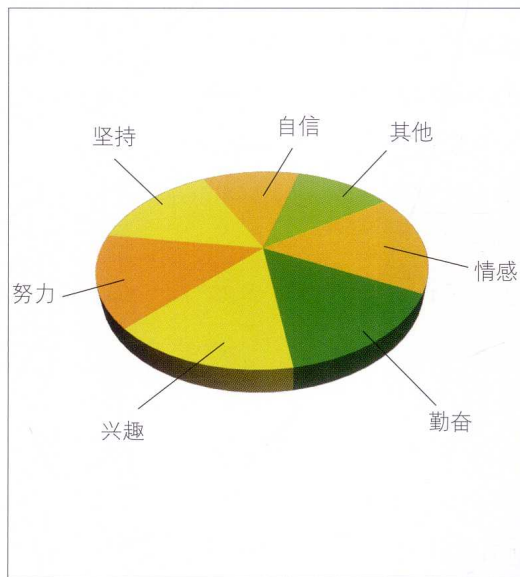
张中文：看待绘画的角度上要发自内心的喜欢，要在色彩的根源上去研究色彩，要树立一个目标哪怕就是为了考学，带有目标去学习自然就会有方向有动力。在平时的色彩学习中兴趣是最好的老师，有了兴趣自然就会对艺术无比的狂热，自然学习的态度也就端正了。在平时的色彩绘画中，肯定在学习能力上有很大的差别，这个时候一定要端正心态，要从根源上认识自己哪里不足，再分步进行个个击破。技法的学习上，良好的色彩学习素质比技法要重要得多。

郭辉：学习画画跟我们做其他事情是一样的。需要一个由易到难，由浅入深的过程。我们要求学生不能盲目求快、好高。要根据自己的实际情况制定一个完善的学习计划，分阶段有针对性地训练，这样才能在每一次小的进步当中肯定自己的能力，建立对绘画的热情和信心。而不至于产生厌学心理，这一点在学画刚开始阶段尤为重要。

赵春笑：兴趣是第一要素，只有喜欢美术，学起来才会进步快，未来的发展也会更好；反之就有厌学情绪，并且对未来的发展也会不知，希望美术考生不要跟风，随波逐流。

商亮：可能有很多学生起初都因为文化课不好而投奔美术，或者在尚未喜欢绘画就很糊涂地拿上了画笔，绘画在很多人看来是一种重复劳动，这要看老师如何启发学生，告诉他们绘画的意义，并让他们看到大师名作以及现当代美术多元化的创作，激发他们从事这行的热情，知道绘画的魅力所在。在教学中每阶段给学生明确目标，有了对自己的要求就不会觉得厌倦。不过无论对于专业程度高低，喜欢或不喜欢画画的同学，在考前高强度的训练中，都会有低潮期，这需要同学正视这问题，要知道这是每个人都会有的正常现象，不可因此就一蹶不振，可以适当休息调整心情，但更重要的事是面对问题，迎难而上。坚强、自律，永远是成功的前提。

赵刚：画画时要把握好心态，一开始一定要有个方向，就像走路一样，起步之前一定要知道自己的目的地，奔着这个目标直接去了，这样既节省时间，效率又高，结果也会好。至于画画中会有厌烦心理，我觉得这个有很大因素，首先要看你爱不爱画，看你能不能画好，画不好就会有厌烦心理，这个时候调节的方法是先看看别人的画或者看看书，看看一些好的作品，把握一个好的方法，这是一个调节厌烦心理的一个好的方法。很多考生画不好了就一撕，再画不好还撕，事实上不要老撕画，应该找找问题，找找方法，看看方法是不是有了，步骤是不是明确了。

学好色彩须具备的素质

目录

序 言	003	关于教学对话
前面的话	004	关于学好色彩的对话
8-17 第一章	009	关于色彩基础知识的教学对话
教学对话——色彩知识	009	色彩学习中需要知道哪些常识?
	010	在色彩学习中哪些基础知识必须具备?
	011	如何把握色彩构图?
	011	色彩构图有哪些种类?
	012	色彩构图有哪些原则?
	012	色彩构图中常用到哪些构图形式?
	013	如何把握色彩的调和与对比?
	015	画色彩有哪些常用笔法?
	016	画色彩用笔有规则可循么?
	017	绘画色彩常用技法有哪些?
18-119 第二章	019	关于色彩静物的教学对话
教学对话——色彩静物	019	色彩静物的学习有什么好方法?
	019	色彩静物学习如何进行分类训练与课程安排?
	019	色彩静物学习中临摹与写生如何结合?
	020	如何赏析长期优秀色彩静物作品?
	021	一幅好色彩要具备哪些要素?
	022	一幅优秀色彩长期经典静物的绘画过程是怎么样的?
	024	如何赏析一幅优秀色彩长期经典静物的局部?
	025	准备美术高考应该临摹那类色彩作品, 如何科学临习?
	025	在画色彩时如何观察颜色, 而不是只有素描关系?
	025	画水粉静物时如何调配颜色?
	026	画水粉静物时怎么恰当控制水分?
	026	画水粉色彩时如何使用亮色、灰色、重色?
	027	作画时如何掌握色彩衔接与覆盖?
	028	如何掌握水粉画的着色方法和步骤?
	092	如何学习色彩短期静物?
	092	色彩短期静物需要重点解决哪几个问题?
	119	色彩静物学习中怎么样适当控制课程量与作业数量?

目录

120-139	第三章	121	关于色彩头像的教学对话
教学对话——色彩头像		121	现在很多学校考色彩头像，该如何安排色彩头像训练呢？
		121	画色彩头像需要注意哪些问题？
		121	色彩头像写生的一般方法？
140-151	第四章	141	关于色彩局部的教学对话
教学对话——色彩局部		141	怎样画陶器、瓷器类物体，需要注意什么问题？
		142	怎样画玻璃器皿类物体，需要注意什么问题？
		143	怎样画衬布，需要注意什么问题？
		144	怎样画不同质感的饮料瓶，需要注意什么问题？
		145	怎样画金属类物体，需要注意什么问题？
		146	怎样画蔬菜类静物，需要注意什么问题？
		147	怎样画水果类静物，需要注意什么问题？
		149	怎样画色彩石膏，需要注意什么问题？
		149	怎样画生活文具类用品，需要注意什么问题？
		150	怎样画花卉类为主题的静物，需要注意什么问题？
		151	怎样画纸袋、饭盒等其他物品，并要注意什么问题？
152-159	第五章	153	关于色彩考试的教学对话
教学对话——色彩应考		153	应考色彩是否应该过分讲究风格？
		153	如何准备色彩考试？
		154	如何应对高考色彩中的默写与半默写？
		155	考前如何对考题与院校进行科学分析？
		156	应考色彩静物的评分标准？
		156	应考色彩头像有什么具体要求？
		156	在考场上如何应对色彩考试？
		158	在色彩应考当中我们需要注意那些画面问题呢？
		158	高考水粉色彩中有哪些常用表现技法？
		159	怎么样在考试中拿到高分？
		159	如何调整在学习、考学过程中的心理波动？

教 学 对 话

TEACHING DIALOG

色彩知识

关于色彩基础知识的教学对话

对于色彩基础知识的学习是每个艺术爱好者都必须经历的阶段，作为美术考生应该如何科学快速地掌握这一内容就显得尤为重要。本章节在内容的编排上深入浅出，且配以图文，知识点一目了然，便于读者快速阅读与掌握。

本章节首先介绍一些最基本的色彩常识，例如：色相、明度、纯度、冷暖、色调等，接着就是对色彩构图、调色、对比、笔法、技法等基础知识进行讲解，并结合中国最优秀的考前培训者的文字讲解，希望能给广大初学者带来学习的便利。

- 色彩学习中需要知道哪些常识？
- 在色彩学习当中哪些基础知识必须具备？
- 如何把握色彩构图？
- 色彩构图有哪些种类？
- 色彩构图有哪些原则？
- 色彩构图中常用到哪些构图形式？
- 如何把握色彩的调和与对比？
- 画色彩有哪些常用笔法？
- 画色彩用笔有规则可循么？
- 绘画色彩常用技法有哪些？

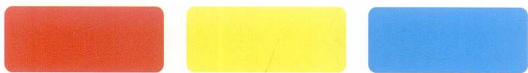

关于色彩基础知识的教学对话

▶ 色彩学习中需要知道哪些常识?

谢加爱: 色彩学习当中应该首先了解一下基础知识。

三原色: 绘画色彩中最基本的颜色为三种即红、黄、蓝, 称之为原色。这三种原色颜色纯正、鲜明、强烈, 而且这三种原色本身是调不出的, 但它们可以调配出多种色相的色彩。

光源色: 由各种光源发出的光 (室内光、室外光、人造光), 光波的长短、强弱、比例性质的不同形成了不同的色光, 称之为光源色。

固有色: 自然光线下的物体所呈现的本身色彩称之为固有色。但在一定的光照和周围环境的影响下, 固有色会产生变化, 对此初学者要特别注意。

环境色: 物体周围环境的颜色由于光的反射作用, 引起物体色彩的变化称之为环境色。特别是物体暗部的反光部分变化比较明显。

色相: 是指色彩的相貌, 是色彩最显著的特征, 是不同波长的色彩被感觉的结果。光谱上的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫就是七种不同的基本色相。

明度: 是指色彩的明暗、深浅程度的差别, 它取决于反射光的强弱。它包括两个含义: 一是指一种颜色本身的明与暗, 二是指不同色相之间存在着明与暗的差别。

纯度: 指色彩的鲜艳程度, 也称色彩的饱和度。

纯度高的颜色

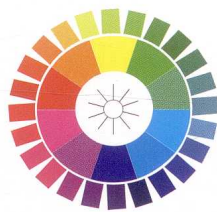

纯度低的颜色

同类色: 同一色相中不同倾向的系列颜色被称为同类色。如黄色中可分为柠檬黄、中黄、橘黄、土黄等, 都称之为同类色。

对比色: 色环中相隔120度至150度的任何三种颜色。

互补色: 色相环中相隔180度的颜色, 被称为互补色。如: 红与绿, 蓝与橙, 黄与紫互为补色。补色相减 (如颜料配色时, 将两种补色颜料涂在白纸的同一点上) 时, 就成为黑色; 补色并列时, 会引起强烈对比的色觉, 会感到红的更红、绿的更绿, 如将补色的饱和度减弱, 即能趋向调和。

色相环

色调: 一幅色彩作品, 其画面的色彩搭配总是有着内在的相互联系和一个完整统一的色彩组成整体, 并形成了画面的某种色彩总倾向, 称之为色调。色调的类别较多, 从色相上分有绿色调、蓝色调、红色调等, 从纯度上分有明亮色调、浅灰色调、深暗色调等, 从色性上分有冷色调、暖色调、中性色调等。

暖色调

冷色调

布纹处理要有体积虚实的变化,不同物体质感要有区别

同类色小果子的处理要有色彩上的变化

►在色彩学习中哪些基础知识必须具备?

商亮:色彩原理,如色环、色立体、补色。几个关键词,如:纯度对比、明度对比、色调、色相、形色结合等等。这个需要理论课结合大师和优秀学生作业讲,也要在学生课堂作业中结合实际去不断解决。

郭辉:在色彩教学中理解色调、色块之间的关系,如何塑造形体与空间,这是必须解决的,也是高考色彩的基本需要。

孙楠:色彩是美术学最基本的基础学科,无论从事设计和绘画都需要具备一个很基础的能力。在色彩美术教学中学生存在两大类问题:一部分考生是被家长逼的,普遍存在的都是文化课学不好,想通过美术考大学,这些考生面对的问题,尤其是在色彩学习中最主要的是他对画画没有强烈的感受,也就是说他在学习的时候没有目标,所以他也不清楚为什么要学习色彩,不清楚色彩对他以后有什么帮助和作用。从教学方面来讲就是要阐述色彩的知识,通俗讲就是说色彩是干什么用的,上了大学包括毕业之后起到什么作用。还有一部分学生是有一定绘画基础,自己的志愿定得还比较高,他们的目标一般都定在一流的本科院校,也就是说他们的目标很明确很清晰。无论是哪类学生在学色彩的时候我要提到的几个概念,首先就是**色彩感受,分为色相、冷暖、明度关系,画面中的塑造,这是色彩教学中必须要理解的几个概念。**

赵春笑:当然色彩的基础知识是需要知道一些为好,但同时我不太提倡完全信赖理论性的东西,因为文字知道太多,对一个刚接触绘画的学生来说可能是种负担,是种制约,也不太利于学生进步。我

在课堂上提倡感受色彩,大多时间是先通过主观色彩去训练学生的感受,因为学生的敏感性和天生的色彩感受同时加上主观性,这样便有利于训练加强学生这种必须的能力。

常久青:色彩的知识必须要结合实际来讲授,比如说冷暖的关系首先要看到一个光源色,像我们一般在室内去画都是冷光源。冷光源的一个绝对真理:冷光源受光是冷的,暗部就是暖的,反过来亮部如果是暖的暗部就是冷的。如果当你在画静物或者是人物看不太出来的时候往这里去套,就不会有错。如果到室外画写生风景,那么阳光打下来地面是暖的投影则是冷的,反过来受光部分是暖的背光部分一定是冷的。只有结合实际教学,学生才会对色彩知识了解更透彻,否则永远只是概念。

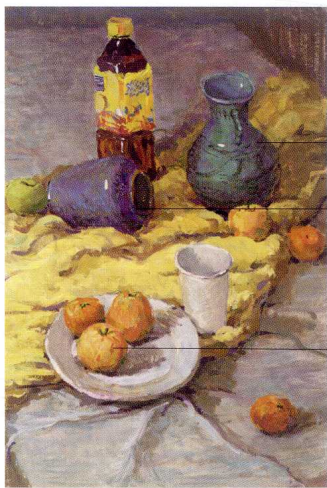
赵刚:色彩的基础知识不光要谈色彩,我认为色彩要想画好最重要的一点就是要画好素描。那么素描在色彩中怎么练呢,那就是画单色稿,用水粉去画素描。色彩的基础知识无非是调色的方法,必须要强调的一点是作为色彩的调配必须要讲究方法,调色一定要有区域性,这一点希望大家能够领悟。你的调色盘能控制好,画就一定能画好。水粉画的过程中会觉得颜色有变化,自己想要的颜色画到画纸上就不对了。水粉颜色会变,但这不是水粉会变,而是你在变。关键原因是你的调色盘没有处理好,把颜色放在一个不恰当的区域调一个你想要的颜色,你永远也调不出来。这一点在色彩的基础知识上是很重要的。

同一块紫色衬布因为透视的缘故，在造型上产生了近大远小、近实远虚的效果。色相上近处色度要强得多

注意形色结合与各个物体在画面中的构成因素。画面中少了任何一件东西都会破坏画面构图

半侧面的光线是构图的最佳角度，它能加强画面的节奏感，突出物体的体积与形体特征

注意这几块颜色在分解画面结构与平衡画面中所起到的作用

► 如何把握色彩构图?

谢加爱：一幅好的色彩必须要有好的构图形式与之配合，而好的绘画构图需要**透视**、**光**、**形**、**色**四个要素与之配合。

透视决定着物体形、色的强弱、大小、远近、虚实等关系，而不同类型、不同方向的光也影响着色彩绘画的构图与整个画面情感的传达。形是构图的基础，形是第一要素，有色无形就不能构成绘画了。而色在构图中起到调和画面、平衡构图、突出主题的作用。

同时色彩构图要掌握一定的形式美法则与构图样式，但仅这些还是不能完全构好图，还需要注意一些基本要求：构图时还要把握**衬布的面积和形状**，以便表现衬布在画面上的影响力和作用。静物的大小和前后位置关系、疏密关系要安排得当、自然舒服。只要按照科学方法的指导，遵照构图基本原则，根据实际情况选择正确的构图种类，就可以作出好构图。

► 色彩构图有哪些种类?

邵君：在形式上看可分为：**1.横构图**，这一类比较常见，主体物较矮，平面比较宽阔，横构图可以使画面均衡、稳定。**2.竖构图**，主体物比较高，或角度特殊，例如大侧面，可以表现较强的纵向空间。

赵璟：色彩中的构图基本上跟素描一样，除了要注意画面上的均衡美观，还要注意颜色本身的搭配与面积大小。

鲁金勇：色彩静物的构图平稳而有变化，主体物在画面上摆放尽量不要让人感觉太对称。作为色彩来说衬布的位置也是很重要的，衬布的面积在画面中比较大，就能基本确定画面的色调关系，所以很忌讳两块面积大小相类的衬布分割画面。那样从位置上会让人觉得不舒服，在画面色调处理上也会很麻烦。

作为高考如果是写生可能选取的角度不理想，构图怎么都觉得不合适的时候，一定要主动地挪动物体在画面的摆放位置，因为最终老师评卷还是看你的画面，不可能去想你当时具体遇到什么样的困难情况。默写的话一定要在平时积累一些比较好看的构图，这样就可以在考场上灵活运用了。

侧面平视，主体物高

平视，画面均衡

俯视角大，视野宽阔

侧面俯视角大，平面宽阔，纵深感强

在视觉上看常见构图有：**1.俯视构图**，**2.平视构图**。

平面大立面小，注意重心点位置和透视角度，构图要饱满，大小适中

A.B.C.D为黄金分割点。亮部面积要大，暗部面积要小

►色彩构图有哪些原则?

邵君：色彩静物的构图一般注意以下一些原则即可。

构图要饱满。画面处处都有内容，中心和四个角都是构图所要经营的区域，静物摆放要合理，大小要适中。

画面要均衡。均衡但不对称。我们讲的均衡是不对称的均衡，是有变化和不同的均衡。画面的重心点也就是主体物的位置，切忌居中，要放在黄金分割线上，以静物为主体，衬布为衬托，发散式构图。主体物一般要放在画面偏上的部分，平面要多一些，立面面积要相对小一点，这样前后的空间纵深和透视角度会增强。

光源要明确。确定主体物的位置要根据光源方向，亮部的面积要大，暗部的面积要小。

最后形式内容要统一；画面统一一中要求变化、调和中要求对比；画面物体聚散要得当、静动虚实要结合、平中有奇、小中见大、以少胜多。

这些构图的法则不是凝固不变的，随着事

物的发展，这些法则也在不断发展，因此，在绘画过程中，既要遵循这些法则，又不能犯教条主义的错误。我们不能生搬硬套某一种形式法则，而是要根据内容的不同，灵活运用。

►色彩构图中常用到哪些构图形式?

郭辉：横幅三角形构图，竖幅S形构图是比较好的选择。三角形构图会让画面看起来稳健，开阔。S形构图使画面灵活，纵深感强。当然写生中由于位置角度的不同，构图也会产生很大的变化，要根据画面做出相应的调整。

谢加爱：色彩常用构图有三角形构图、四边形构图、S形构图、复合型构图、方形构图、圆形构图、垂直构图等等。

三角构图

四边形构图

S形构图

复合构图

▶ 如何把握色彩的调和与对比?

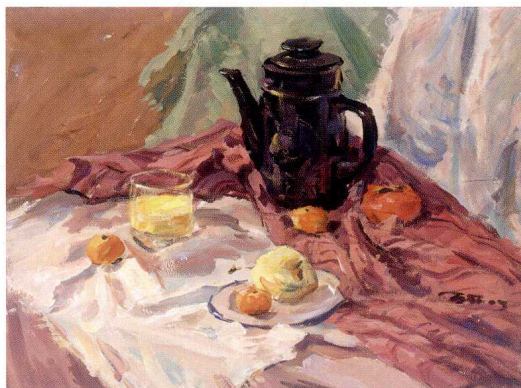
谢加爱：色彩教学过程中有一个很大的原则就是：**大调和对比**。我们在进行色彩绘画时要从整体中去看个别，不要把物体孤立起来，同时还要通过相互比较来鉴别每块色彩之间的不同倾向。**不同类的色彩比色相，同类的色彩比较冷暖、纯度、明度**，而且即使同一色彩在同一环境中，由于空间与明度的差异，仍要产生变化，愈是变化微妙的色彩愈是要通过比较才能被发现。

A. 色彩的调和

光源色调和：在带有明显光源色影响下，统一染上光源色所构成的色彩调和。

主调的调和：某类物体色彩占统治的成分所构成的调和。

中性色的调和：黑、白、灰三色为中性色。重色在表现画面纵深感时起到很关键的作用，面积不宜过大。亮色则起到突出画面视觉效果的作用，面积同样也不宜过大。灰色是画面最丰富的颜色，主要起过渡作用。

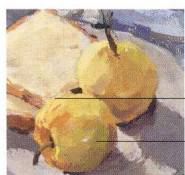

红色面积大且影响画面所有物体色调

注意重色的面积大小及位置的摆放

白色尽量靠前

冷
暖

暖
冷

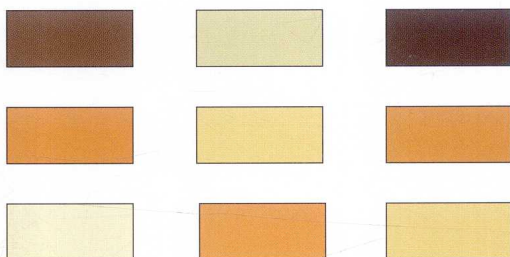

纯度低
明度低
纯度高
明度高

冷

暖

同一颜色衬布由于空间明度的区别而产生了变化

明度变化

冷暖变化

纯度变化

注意冷暖对比

不同类色比色相

红色系

蓝色系

绿色系

黄色系

通过这幅色彩要学会如何把控不同类色彩

室内光（太阳的折射光）下光源色偏冷

在太阳光直射下光源色呈暖色

B.色彩的对比

用色彩塑造空间，在空间比较时，能明显比较出空间中的色彩差别，并产生出比较效果。

色相对比：因色相之间的差别形成的对比。当主色相确定后，必须考虑其他色彩与主色是什么关系，要表现什么内容及效果等，这样才能增强其表现力，特别是区别不同空间的同类色，显得尤为重要。

明度对比：因明度之间的差别形成的对比（柠檬黄明度高，蓝紫色的明度低，橙色和绿色属中明度，红色与蓝色属中低明度）。

纯度对比：一种颜色与另一种更鲜艳的颜色相比时，会感觉不太鲜明，但与不鲜艳的颜色相比时，则显得鲜明，这种色彩的对比被称为纯度对比。

冷暖对比：由于色彩感觉的冷暖差别而形成的色彩对比，称为冷暖对比（红、橙、黄使人感觉温暖；蓝、蓝绿、蓝紫使人感觉寒冷；绿与紫介于期间），另外，色彩的冷暖还受明度与纯度的影响，白光反射高而感觉冷，黑色吸收率高而感觉温暖。

补色对比：将红与绿、黄与紫、蓝与橙等具有补色关系的色彩彼此并置，使色彩感觉更为鲜明，纯度增加，称为补色对比（视觉残像表现明显）。

背光暖

受光冷

空间上的区使色相发生变化。

红与绿

蓝与橙

黄与紫

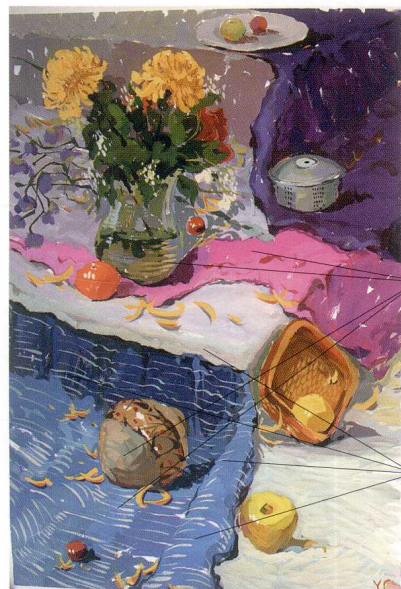

明度中

明度低

明度高

冷暖对比	色相对比
补色对比	明度对比
	纯度对比

纯度低

纯度高

▶ 画色彩有哪些常用笔法?

邵君：色彩中常用笔法有涂、勾、扫、摆、点、堆等，在运笔的过程中要有轻重、疾徐、方向等变化。

点：用小笔表现细微的地方和琐碎的造型。

勾：可分为按勾与挑笔，主要用于画细节。

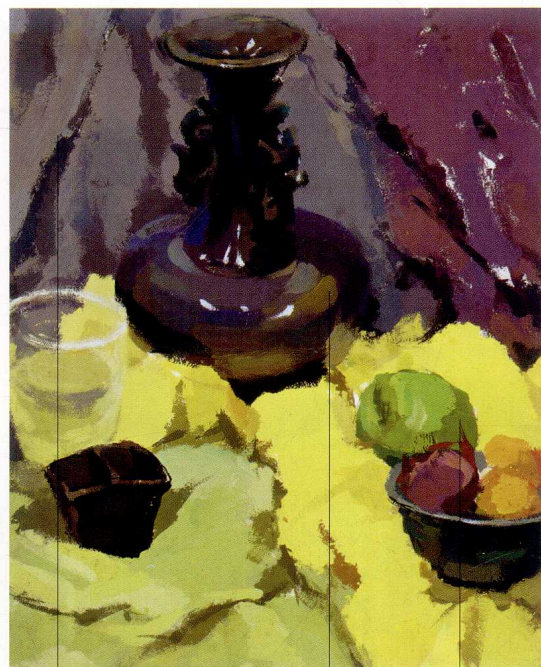
涂：用大号笔或底纹笔，含较多的颜料和水快速铺开大色调关系（切忌反复涂抹），此笔法宜画背景或衬布和主要、较大块面物体的颜色。

堆：颜色的堆加，能表现出丰富的色彩变化。

扫：用笔速度要快，笔和色要干，只用笔尖与纸面接触，宜画反光和高光及制造蓬松或粗糙的肌理效果。

摆：调出饱和颜料看准被画部位，轻起轻落，铺排到位，适合表现结构和塑造体积。