

色彩 强化训练

■ 西安美术学院附属中等美术学校

■ 主编 吕书峰

■ 编著 吕书峰 赵玲

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

目 录

西安美术学院附属中等美术学校美术教学概况	1	二、《蔬菜与不锈钢器皿》步骤图	16
西安美术学院附属中等美术学校色彩教学概况	2	三、《水果与罐子》步骤图	18
色彩学基本原理	3	干湿画法介绍	19
一、三原色、间色、复色、补色、补色关系	3	美术院校色彩考试类型分析	21
二、固有色、光源色、环境色	4	色彩静物组合写生训练	22
三、色彩三要素	5	一、水果类写生	22
四、色调的训练	7	二、蔬菜类写生	28
色彩在绘画中的应用	10	三、器皿类写生	33
一、色彩与绘画的关系	10	四、衬布类写生	46
二、色彩的对比规律	10	色彩静物默写训练	51
三、色彩的透视变化规律	12	不同时间的作业训练目的、重点及要求	54
写生步骤	13	学生优秀作业	70
一、《瓷器与果篮》步骤图	13	作者简介	

西安美术学院附属中等美术学校美术教学概况

吕书峰

一、学校概况

西安美术学院附属中等美术学校是全国创建最早的六所美院附中之一。自1953年建校至今,已为全国各地培养了大量合格的高等美术院校后备生和中等美术人才。50多年来,学校已成为西北地区独树一帜和全国颇具影响的名牌学校。

近年来,随着教学设施的不断改善和办校规模的日益扩大,2002年我校学制由4年制改为3年制。2003年开始面向全国招收初中起点的5年制大专生,前3年按照中等教育的管理办法实施教育,教学工作由附中承担;后两年则纳入高等教育范畴,教学工作由西安美术学院承担。学校现有在校生近800名,教学规模、教学水平已处在全国同类美院附中前列。

二、学制和开设科目

学制5年(3年中专毕业时可报考全国各类美术院校,2年大专)。

开设科目:

专业课——素描、速写、色彩、中国画、艺术设计、构图和美术欣赏等。

文化课——语文、数学、外语、政治、历史、地理和体育等。

三、教学目标

3年中专旨在培养具有基本绘画技能、美术理论知识和高中文化程度的高等美术院校后备生。

2年大专旨在培养具有绘画专业技能、艺术设计能力的高等美术专业人才。

四、教学内容

理论方面:中外美术简史、绘画基本理论和名家作品分析等。

实践方面:石膏几何体写生、静物写生、石膏像写生、人物头像写生、半身像写生、风景写生、人物速写、场景速写、构图训练、中国画和艺术设计等。

五、教学要求

按照教学大纲制订系统的学科教学计划,遵循“由浅入深、循序渐进”的教学原则,注重美术理论与绘画技能相结合,全面实施教育,使学生较系统地掌握美术相关知识,具有坚实的造型能力和创造能力。通过专业知识、文化知识的系统学习,力求培养高素质的复合型美术专业人才。

六、师资状况

学校现有专业教师和文化专职教师共40余名,其中具备副教授以上职称者9名,讲师22名,助教12名。全体教师实行教学与科研并重的年度考核,专业教学要求“三进课堂”(教案、教具、教学示范作品)、“三出课堂”(随堂示范作品、课后总结、展览),规范教学,全面提高教育教学水平。

七、学生状况

现有在校生近800名,毕业生本科升学率为90%,其中考入“八大美院”升学率为75%,考入各类理、工及师范院校艺术系为15%。

八、办学理念

美术学院附属中等美术学校与普通高中所设艺术班有着本质区别。普通高中美术班及社会的各类美术培训班以应试教育为目的,虽然对美术院校招生考试有较强的针对性,但往往忽略系统的专业知识教学。美院附中专业课的教学注重理论与实践结合,培养学生的审美能力和鉴赏能力,全面提高学生的艺术素养,是初学者学习绘画的摇篮和步入艺术殿堂的基石。因此,就美术专业而言,附中中学生容易打下较坚实的绘画基础,并且具备美术方面发展的更大潜质。然而,附中学生在具有专业学习诸多优势的同时,往往容易忽略文化课的学习。因此我校自2004年秋始,将专业课和文化课课时调整为4:6,旨在加大文化课学习的比重,同时引进普通高中具有丰富教学经验和较高教学水平的教师,充实和完善文化课师资力量,以此提高文化教学水平,以保证更多的附中毕业生能顺利考取全国各类名牌美术院校。

西安美术学院附属中等美术学校色彩教学概况

吕书峰

色彩教学是中国画、油画、版画、艺术设计等画种的基础学科之一，是研究色彩在绘画、设计应用中的必修课。附中的色彩教学通过色彩基础理论学习及色彩写生训练，使学生掌握色彩学的一般规律。课程设置为：静物写生，风景写生，头像写生。色彩教学以水粉画教学为主，通过三年系统的色彩基础训练，掌握水粉画写生技法及色彩造型规律，为学生升入高等艺术院校继续深造打下坚实的色彩基础。

一、附中色彩教学的目的与任务

1. 通过色彩学基本原理的学习，掌握色彩基础知识，学习正确的色彩观察方法。

2. 通过色彩静物写生、风景写生、头像写生训练，使学生理解并掌握写生色彩变化的一般规律。

3. 色彩教学坚持现实主义原则，遵循由浅入深、循序渐进的原则，通过由色彩单色训练、色调训练、色彩表现训练等环节的系统学习，培养学生的色彩造型能力及表现能力。

4. 遵循美学基本原理，培养学生健康的审美观，逐步提高发现美、表现美的综合素养。

二、附中色彩教学的要求和方法

1. 色彩理论讲授与色彩写生训练相结合，使学生在色彩理论知识的指导下完成写生作业，培养正确的观察方法和写生方法。

2. 色彩教学要求“三进课堂”即教案、示范作品、教具进课堂。教师教案以教材为依据规范教学。示范作品包括古今中外的大师习作及当代色彩教学最新成果，教学要求高起点，提高学生的审美能力及色彩综合素质。静物的摆放要求在教师的引导下师生互动，搭配不同要求的静

物，逐步培养学生自己设置各种主题及色调的静物组合。

3. 每单元课结束时，教学要求“三出课堂”，即课后小结、随堂示范、作品汇报展览出课堂。课后小结是单元教学的重要环节，教师总结教学并分析学生作业。教师的随堂示范作品是引导学生作画的重要手段之一，培养学生正确的写生方法。学生作业汇报展是检查该阶段教学水平的重要标志。

4. 附中色彩教学本着研究色彩规律，因材施教，培养共性，发展个性的原则，全面提高教学质量。

三、附中色彩教学的内容及安排

1. 一年级色彩教学

色彩单色训练。通过静物单色写生训练，使学生熟悉水粉画的工具及性能，培养把握作品整体感和立体塑造的能力。

色彩色调训练。在布置静物时，选择不同的物体组成统一的色调进行写生训练，培养学生把握画面整体色调的能力。

2. 二年级色彩教学

静物写生训练。通过不同主题，不同质感的静物写生训练，培养正确观察色彩及表现色彩的能力。

风景写生训练。通过风景写生训练，掌握自然风景中天空及景物近、中、远景三者的空间透视关系；在不同的季节，表现不同气候、不同风貌的自然景物，培养学生高度概括对象的能力。

3. 三年级色彩教学

静物写生训练。以中短期色彩训练为主，在掌握水粉画写生技法的同时，重点提高学生高考应试的能力。

色彩头像写生训练。目前部分美术院校招生考试的内容为色彩头像写生，该阶段的头像写生训练，使学生掌握用色彩表现人物，具备高考应试的能力。

色彩学基本原理

吕书峰

色彩学是美术领域里的一门独立学科，也是现代美术教育基础训练的重要学科之一。考生通过色彩基础知识的学习，可以掌握正确的观察方法，获得正确表现色彩的能力，逐步掌握视觉色彩的变化规律。

一、三原色、间色、复色、补色、补色关系

1. 三原色

是指颜料色的三原色即红、黄、蓝。颜色中可分为两大类：一类称基本色，另一类称混合色。基本色是不可分解的，是不能由其他颜色混合得到的，被称为颜料色的三原色。换言之，三原色是指不可再生的颜色。在色彩学中这三种原色的任意混合可以调出各种颜色。

2. 间色

是指三原色的三个间色。是由三原色中某两种原色混合而来的。它们是红加黄得到橙，黄加蓝得到绿，蓝加红得到紫。因此，橙、绿、紫为三间色，也称二次色。

3. 复色

是指颜料色中三原色的混合色。将三原色中的一种色与间色相混合或者两种间色相混合得出来的第三个色称为复色，例如中黄、橄榄绿、赭石、熟褐等任何复色均可以找到三原色的成分，只不过它们混合的分量不同。如果三原色按同等的分量混合则得到黑灰色。复色有无数个，极其丰富，在绘画中最为常用。

4. 补色

三原色中两种颜色混合得出绿、橙、紫三种颜色被称为三原色的补色，其对应关系为红绿（黄 + 蓝）、黄紫（红 + 蓝）、蓝橙（红 + 黄）。

5. 补色关系

是观察描绘色彩时的一种比较重要的关系，补色具有冷暖对比性，且对比强烈。我们通常在观察时发现这种

补色规律，红色物象的旁边总是会有绿色的倾向。物象亮面倾向黄时，暗面会看起来发紫。这种视觉现象的出现是由于人的眼睛在看东西时有一种全色要求，即如果只看到一种色彩，这时大脑皮层会自动补充这种缺少了的色彩信息，否则，视觉会产生强烈的不和谐。比如看到红色时，会补充绿色信息，也即补色。

作者：曾国才

作者：赵 玲

二、固有色、光源色、环境色

色彩应用于绘画,首先碰到的是物象的固有色、光源色、环境色以及它们之间的色彩关系和变化关系。

1. 固有色

物体的本身并不呈现恒定的色彩,它的色彩受光源的制约。世界上本无所谓“固有色”,只有色光和反射一定色光的各种不同质的物体。画家为了研究方便和便于人们日常观察,常引用“固有色”这个概念。固有色是指在特定光源条件下物体上占主导地位的色彩,这种特定光源条件泛指白天日光照射下物体呈现的颜色,如红色的宫墙、绿色的树丛、蓝色的天空等。固有色在柔和的光线下较为明显,在强烈的光照下则会减弱,在灰暗的光线下也显得不够明确。其次固有色与物体的质地关系密切。质地

松软而表面粗糙的物体,因为光线的漫反射作用,物体受光源色、环境色影响较小,此时固有色明显;质地坚硬而表面光滑的物体,对光源色、环境的影响强烈,此时固有色较微弱。

2. 光源色

只有光源的存在我们才能观察到一切物象的形象和色彩。光源有自然光源(如太阳光、月光)和人造光源(如火光、灯光)。这些光源都具有各自不同的颜色,如太阳光基本上是白色暖光,一般灯光是黄色暖光或蓝色冷光。光源的颜色对物象的色彩影响很大,不同的光源色对于同一个物体会产生不同的色彩效果。

3. 环境色

环境色指物体周围环境的色彩,又称条件色。由于光的反射而影响到物体固有色的变化,环境色在物体暗部反

映明显。光线愈强，环境色的反射愈强；光线愈弱，环境色的影响也相应减弱。

三、色彩三要素

色彩具有色相、色性、明度和纯度三种基本属性，亦称色彩的三要素。

1. 色相

即色彩的相貌，是一种颜色区别于另一种颜色的表象特征。从光学意义上讲，色相便是波长的别名，也是色彩的根本属性。人们眼睛所能判断的色相至少可达几万种。人们给各种颜色以一定的名称，以此识别各种颜色的相貌，如：红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。但是在数以万

计的色相中，除少部分有名称外，许多色相无法取名，只能大致说这是偏红的黄，那是偏黄的灰绿、偏蓝的紫等。我们通过细致地观察，敏锐地识别世间变化万千的色相，用绘画表现物象丰富的色彩关系。

2. 色性

即色彩的冷暖属性。对物象色彩冷暖的观察和表现，是绘画色彩研究的重要课题。如果说素描的研究核心是结构，那么色彩研究的核心则为冷暖。色彩本来没有冷和暖的根本属性，是人的心理因素所致。例如红色、黄色、橙色使人联想到烈火、阳光，给人以热烈的感觉，则将其列入暖色系。绿色、蓝色、紫色使人联想海洋、寒夜，令人产生冰冷的感觉，则认为它属冷色系。绘画中的色彩表现，有整幅作品的冷暖色倾向（即色调），也有表现物之

作者：李国栋

间和物体自身的色彩冷暖变化。例如：一个红色的苹果其亮部为暖色，暗部肯定为冷色。关于色彩的冷暖，我们还将在今后的章节中作深入的阐述。

3. 明度和纯度

明度即色彩的明暗程度。在光谱色中黄色最亮，明度最高；紫色最暗，明度最低。其他各色皆处于灰与深灰之间。明度可以理解为色彩的明暗变化，也就是说，一个色含黑色、白色的多少决定它的明暗程度：含黑色多明度低，含白色多明度高。

纯度又称色彩饱和度，指颜色本身纯净的程度，也就是一个颜色含其他颜色多少的程度。含其他颜色多则纯度低，含其他颜色少则纯度高。

作者：张娟莹

作者：王腾飞

四、色调的训练

色调是指一幅画面的整体色彩倾向，画面整体的色调感觉是冷还是暖，是亮还是暗，是红色的感受多，还是蓝色的感受多。每张完整的作业都应有一个整体的色彩倾向，作为色彩训练静物的合理搭配应有一定的色调意识，明确的色调会增强画面的整体效果和艺术感染力。提炼出色调，会使写生色彩作业提高到表现的层次，从而使学生

在高考应试时取得更好的成绩。附中学生考前的色彩训练分为两个部分，一种是以教师为主导的，由教师摆设好具有某种调子的静物，另一种是以学生为主导的，由学生自己摆设一组静物，主动组织画面构图及布置静物的色调训练。

作者：闫志杰

高色调

在这组静物中,所有物体的色彩饱和度、色性都很接近,而且色彩含量低,但色彩明度高,使画面形成一组高调。给人一种明快高雅的色彩感受。

附中供稿

中色调

这组静物处在紫调中,画面色相比较统一,色调适中。色彩明度对比、色相对比、色性对比都比较对等。给人一种稳定的色彩感受。

作者:杨琪

低色调

这组静物中所有物体都处在灰绿色调中,色彩、色相对比弱,色彩明度低,所有物体都处在比较暗的色调中。给人一种神秘、沉稳的色彩感受。

作者:吕婵君

对比调

该幅作品色彩饱和度对等，色相采用对比色，色性对比大，明度对比适度，画面形成对比色调。给人一种强烈的色彩对比感受。

作者：石云云

暖色调

在这组静物中大面积的衬布、水果都采用较暖的色彩组合，使画面色调倾向偏暖，给人一种温暖的色彩感受。

作者：袁莉

冷色调

该画采用比较冷的色彩静物组合，使其画面色调偏冷，给人一种透明、清冷、宁静的色彩感受。

作者：吕婵君

色彩在绘画中的应用

吕书峰

一、色彩与绘画的关系

现代绘画与设计离不开色彩，色彩是绘画与设计不可缺少的表现语言和重要手段。在绘画中不论是油画、水彩画、中国画、版画等多是利用色彩来帮助作者表达创作意图和思想感情。在设计中色彩亦起到了举足轻重的作用。本书着重从绘画角度来讲述色彩写生中色彩的变化规律。

二、色彩的对比规律

对比是绘画与设计常用的一种手法，通过物体色彩的对比，增强作品的表现力。色彩的对比是指质或量相互不同的两种要素搭配协调的一种体现。色彩关系通过对比的方法增强或者削弱。

色彩对比现象是无限丰富复杂的，如果概括起来，基本上可以归纳为如下九种：色相对比、明度对比、纯度对比、补色对比、同类对比、连续对比、边界对比和面积对比。

以上九种色彩对比关系，一时不容易理解，只有通过写生练习和在向优秀作品学习的过程中才能得到深刻体会。色彩中常用的对比方法有：色相对比、明度对比、纯度对比、冷暖对比等。

1. 色相对比

一般指原色对比、间色对比、复色对比、补色对比、同类色对比等。红、黄、蓝三原色在十二色相环中是极端的色相对比，三种清楚可辨的色相对比强烈。在民间美术和近、现代绘画中最为常见。如天津杨柳青木版年画，马蒂斯的绘画剪纸艺术，蒙德里安的冷抽象作品等。

橙、绿、紫间色的对比较三原色的对比要弱些。而复色的对比就更欠明晰，但却能取得和谐统一的视觉感受。

红与绿、黄与紫、橙与蓝属于补色对比，各自的色彩

个性表现得更加鲜明突出。两种补色并置，对比强而不调和。绘画中既强调对比又要求和谐，当补色并置时，一般采用降低两色中的一色，或者用另外一色来进行分割，以达到对立统一、和谐、高雅的视觉效果。使用补色对比时，为了求得色彩的调和，往往使用金、银、黑、白、灰色来隔离求得色彩调和。

运用色相对比手法，可以突出主体。世界各民族的服饰、民间美术、建筑、工艺美术以及现代绘画中都常常使用强烈的色相对比，形成鲜明的色彩效果。古典油画、写实性写生作品则较多使用间色、复色、同类色的色相对比，强调造型准确、色彩自然，取得典雅和谐的艺术效果。印象派的画家们则多用补色，甚至原色的对比，营造较强的色彩感觉。

作者：陈卓

2. 明度对比

指各种色彩在素描关系上的明暗对比和同一色彩的不同明暗层次对比。

作者：王腾飞

同一色相因明度的不同可以产生由深到浅的色彩变化，从而产生对比。色彩的明度区别较之黑、白、灰关系要复杂得多，如橙黄、中黄、草绿、湖蓝等色彩色相不同，但如拍摄成黑白照片，明度却很接近。所以对不同色相的色彩进行比较时，重要的是能够精确地鉴定同一明度的不同色彩。

红色只有作为一种暗色时，才会显得饱满鲜明。将红色逐渐加白色提高明度达到与黄色相同，就会显得苍白而失去光辉。饱和的蓝色也很暗，表现大海的蓝多用群青、普蓝，甚至加入一些黑色，表现出大海的沉重和深邃。若淡化蓝色，不断提高明度就会显得软弱无力。饱和的黄色是非常亮的，黄色没有暗色，它的明度范围比较窄，不像红色和蓝色可以有很深的也可以有很浅的，黄色深了色相就改变了，会成为赭石色。

3. 纯度对比

作者：任维辉

作者：石云云

纯度较高的两色并列会产生较强的对比效果。而纯度较高与较低的两色并列，色彩在对比中得到调和，显得主次清晰。纯度对比包括纯度高的纯色和纯度低的浊色即纯与纯、浊与浊、纯与浊相互之间的色彩对比。

4. 冷暖对比

指冷色与暖色相互对立以及冷暖色调的对比。

色彩的冷暖感觉是相对而言的。冷色和暖色并置在一起，促进了二色的两极分化，显得冷色愈冷、暖色愈暖。写生中，每件色彩作品都有包含着冷暖对比的因素，只是有的对比强烈，有的对比较弱罢了。一幅作品如果缺少冷色与暖色的对比，只有色彩的明度变化，画面便是素描效果，失掉色彩的表现力。色彩的冷暖在物体上表现为受光与背光的明暗之间的变化。

我们阐述色彩冷暖的目的，是要求学生在写生中掌握色彩冷暖变化规律，认识到用色彩造型的重要意义。冷

暖关系及其变化在自然界中随处可见。如物体受光与背光,物体远近之间,物体不同的转折面等,均体现着冷暖对比和变化,即使在一个平面上也会产生自上而下、从左到右的冷暖变化。尽管这些变化极多,但仍有一定的规律可循,现归结如下:

物体亮部色彩主要是光源色与固有色的混合。如果光源色强,那么物体亮部的色彩冷暖随光源转移,其色彩倾向以光源色为主。若光源色较弱,则以物体固有色的倾向为主色。

固有色较暖的物体,受光面呈暖色,暗部必然偏冷;反之,固有色较冷的物体,受光部呈冷色,暗部必然偏暖。

亮部的中间灰调子是物体固有色的集中体现。一般来讲,中间调子的准确程度与物体的色彩质感有着密切

的关系,光滑的物体高光强烈,其高光色彩为光源色,当中间色调子较暖时,高光则呈现冷色。

物体暗部的色彩主要是固有色与补色的混合。暗部与投影均呈现光源色的补色关系,色彩较灰暗。交界线为最暗的颜色。反光受环境色影响大,随环境反射而变化。以上皆属于自然界冷暖变化的一般规律,找出这些规律,有助于我们观察和表现物象。色彩是视觉感受,有一定的理论基础才可以引导感受。只要遵循客观规律,认真观察研究,就能找出物象丰富的色彩冷暖关系。

在绘画中,不仅应注意物体的色彩冷暖变化,同时还须注意色彩的明度变化;既要表现物体的色彩关系,又要表现物体的素描关系。色彩画中色彩与明暗是紧密结合的,色彩的冷暖和明度的变化都直接受到明暗的制约,只有处理好色彩与明暗的关系,作品才会具有较强的表现力。

作者:张攀峰

三、色彩的透视变化规律

由于远近的变化,物体的色彩会产生变化,这种现象称为色彩的透视变化。色彩的透视变化有一定的规律,了解规律,对于我们表现好面前的空间关系非常重要。色彩

透视规律是:距离近,则色相明确、色彩鲜明;距离远,则色相模糊、色彩变灰。比如我们站在草原上看近处的草地是绿色的,远一点的草地就是翠绿色的。色彩的透视体现为近暖远冷或近冷远暖的色彩变化规律。

作者：吕婵君

写生步骤

附中学生由于经过相对比较系统的训练，基本都能掌握正确的绘画方法步骤和方法，但也有个别学生在考前忽视步骤和方法的重要性，导致水平发挥忽上忽下，甚至在高考中失利。所以在考前给学生强调正确的绘画步骤与方法，使学生能通过训练保持稳定的水平，是十分重要的。

一、《瓷器与果篮》步骤图 赵玲

步骤一

选择好角度，先用铅笔确定构图，画出大的轮廓。确定物体的形体、比例、透视及结构变化。明确明暗关系是这一步的关键。

步骤二

用单色画出物体明暗交界线明暗周围的明暗变化关系，强调形体的体积意识，对形体的几何特征及结构变化做到心中有数。

步骤三

开始铺大体颜色,要有整体观念,各个物体色彩都要处在整体色彩的空间中,先画重色物体,并从暗面交界线开始画。色彩尽量一次到位,不要注重过多的细节变化,概括画出大的色彩关系及色调变化。抓住对色彩的第一印象感受。

步骤四

铺背景时要注意前景与背景之间色彩变化。台面的空间层次关系要表现出来,布褶大的来龙去脉要交代清楚。并注意整体画面色调。

步骤五

大的色彩关系及色调画出后还需要大致调整准确,这一步重点要进行深入刻画。先从茶壶的暗面开始画,逐渐过渡到灰面及亮面,篮子、水果、小碗依次画出。最后画出白色小瓷杯、盘子,注意物体暗面向灰面、亮面的色相推移表现。物体色彩既有明确的变化又符合自然的整体效果。

