

敲门砖

领绘

LINGHUI

主编/李家友

小巴稿

重庆出版集团 重庆出版社

本书供稿作者（排名不分先后）：

辩子君 朱 呈 王 琳 盖晓辉 郭建光 贾 淼
来庆忠 李 冬 吕方佳 吕学峰 乔伟超

图书在版编目（CIP）数据

领绘：小色稿/李家友主编. —重庆：重庆出版社，2016.7
ISBN 978-7-229-11180-9

I. ①领… II. ①李… III. ①水粉画—静物画—绘画技法—
高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第103336号

领绘：小色稿
LINGHUI：XIAO SEGAO
李家友 主编

本书策划：李家友 邹 颇 郑文武 戴天娇
责任编辑：郑文武 张 跃
封面设计：何 达
责任校对：杨 婧

 重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆市南岸区南滨路162号1幢 邮政编码：400061 <http://www.cqph.com>
重庆新金雅迪艺术印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL:fxchu@cqph.com 邮购电话：023-61520646
全国新华书店经销

开本：889mm×1194mm 1/8 印张：12
2016年7月第1版 2016年7月第1次印刷
ISBN 978-7-229-11180-9
定价：58.00元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换。023-61520678

版权所有 侵权必究

领绘

小色稿 / XIAO SE GAO

第一章 02-03

关于色调的理解

色调的概念02 处理色调时要注意的几个方面03

第二章 04-09

从黑白稿到小色稿

照片到黑白稿04 黑白稿到小色稿08

第三章 10-13

影响色调的因素

光源对色调的影响10 环境对色调的影响12

第四章 14-21

色调的分类

以明度分类14 以纯度分类15
以色相分类16 以冷暖分类19

第五章 22-43

色调分类训练

蓝色调22 红色调28 黄色调34 橙色调38
绿色调40 紫色调42 赭色调43

第六章 44-59

变调训练

如何理解变调44 变调范画45

第七章 60-89

完整小色稿作品临摹

照片到小色稿60 小色稿范画77

第八章 90-96

从小色稿到完整作品

领绘

色彩

小色稿 / XIAO SE GAO

第一章 02-03

关于色调的理解

色调的概念02 处理色调时要注意的几个方面03

第二章 04-09

从黑白稿到小色稿

照片到黑白稿04 黑白稿到小色稿08

第三章 10-13

影响色调的因素

光源对色调的影响10 环境对色调的影响12

第四章 14-21

色调的分类

以明度分类14 以纯度分类15
以色相分类16 以冷暖分类19

第五章 22-43

色调分类训练

蓝色调22 红色调28 黄色调34 橙色调38
绿色调40 紫色调42 赭色调43

第六章 44-59

变调训练

如何理解变调44 变调范画45

第七章 60-89

完整小色稿作品临摹

照片到小色稿60 小色稿范画77

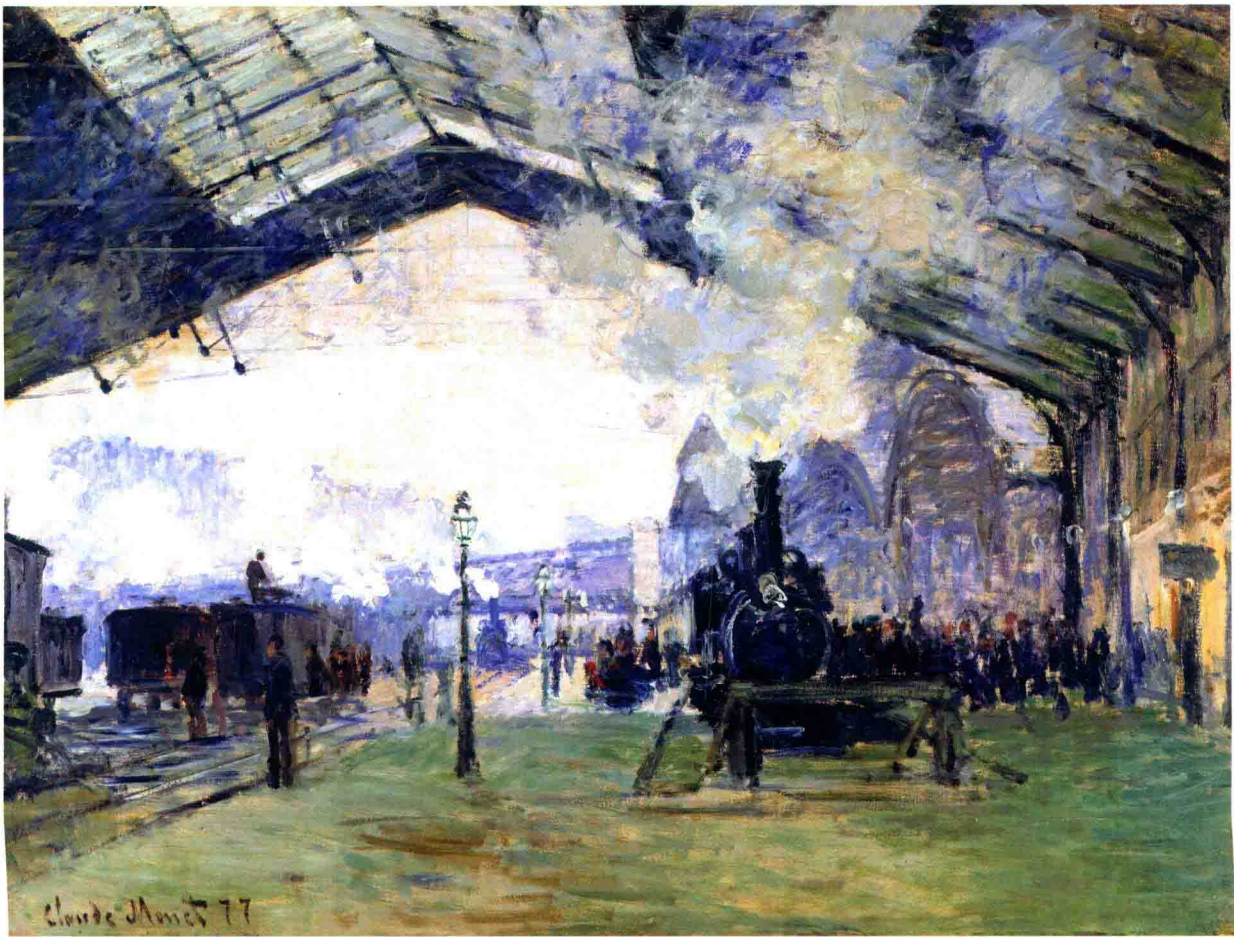
第八章 90-96

从小色稿到完整作品

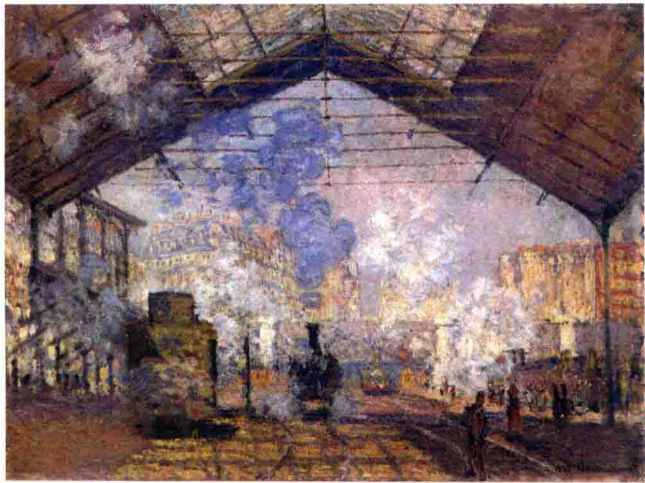
PART ONE

第一章/关于色调的理解

▶ 色调的概念

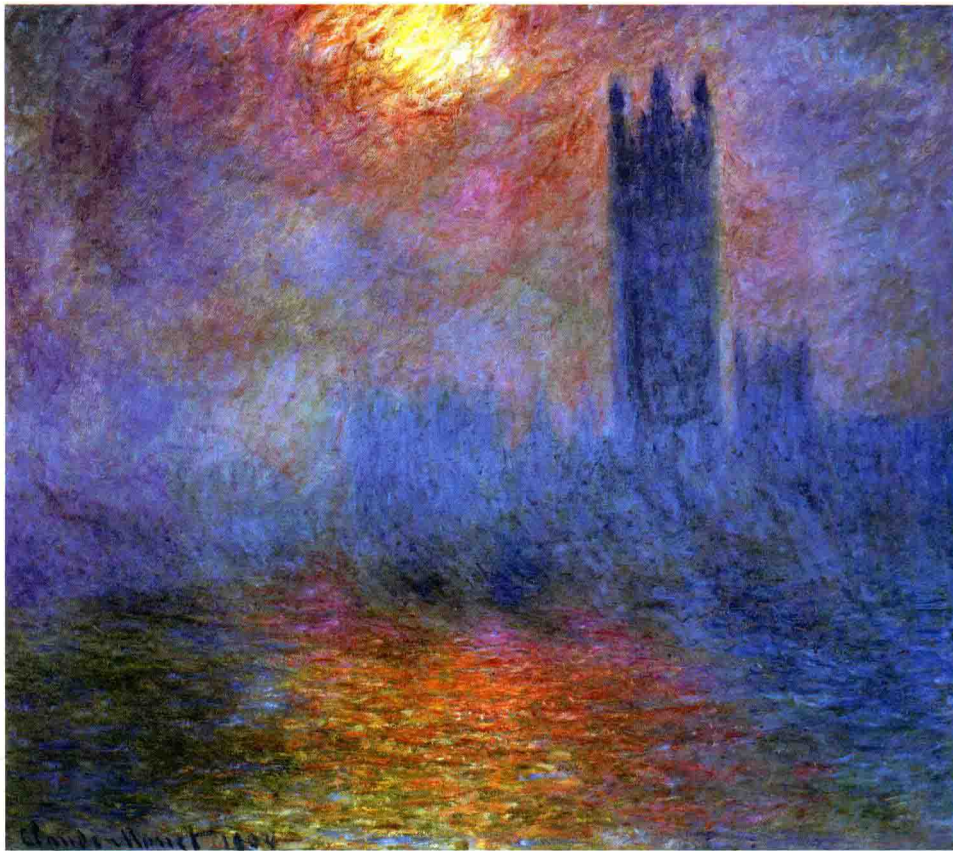
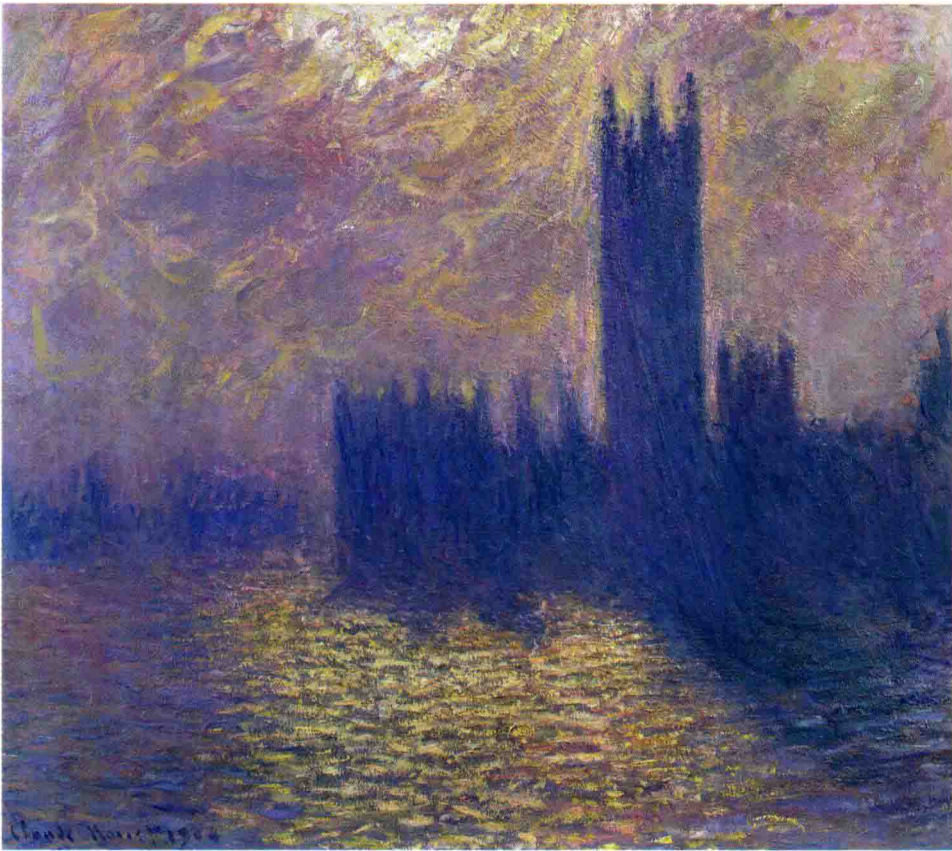
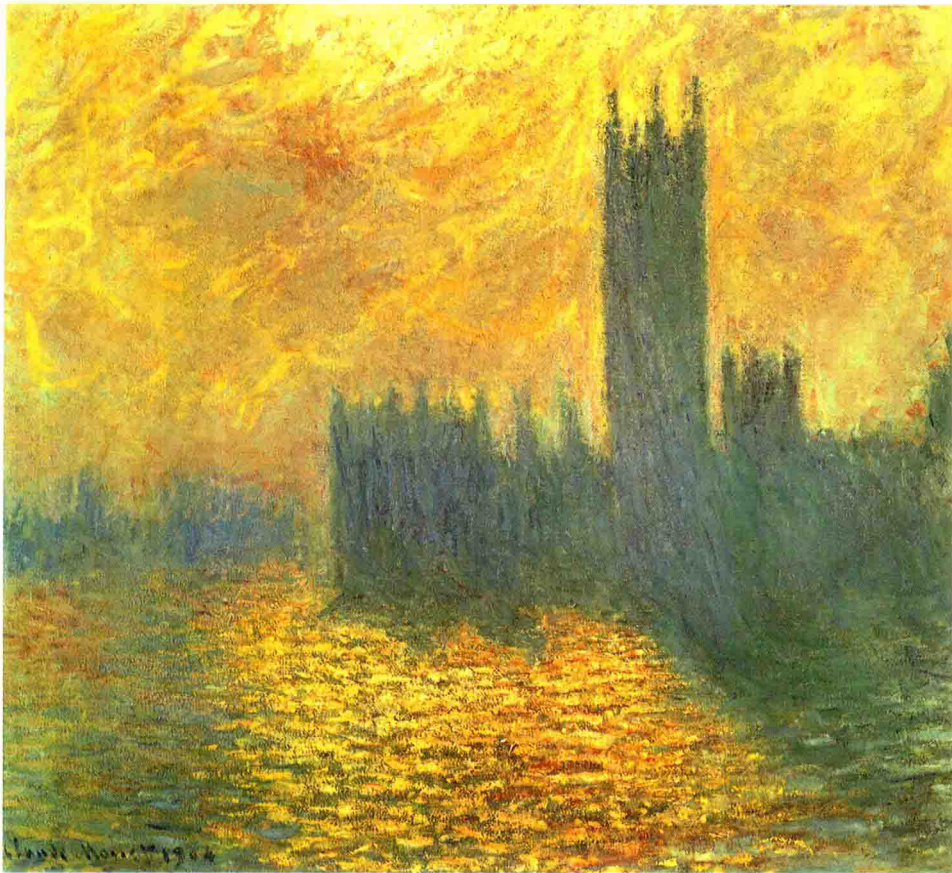

《圣·拉扎尔火车站》【法】克劳德·莫奈（Claude·Monet）1877年创作，共7幅。

色调即一幅画面色彩传达出来的总体色彩倾向。以冷暖分为：冷色调和暖色调；以明度分为：亮色调、灰色调、暗色调；以色相分为：黄调、红调、蓝调、橙调、绿调、紫调等。绘画中的色调是经过画家的感受，根据绘画主题提炼、加工而成，它比自然的色调更集中、强烈，更具感染力和美感。色调是一种独特的色彩美感形式，它对于表现绘画主题思想、情调意境，具有无法替代的表现力和感染力。艺术来源于生活而高于生活的含义就在于艺术是经过人为加工，进行艺术处理的结果。

《伦敦国会大厦》【法】克劳德·莫奈（Claude·Monet）1900至1905年创作，共19幅。

► 处理色调时要注意的几个方面

A 和谐

和谐之美是任何艺术形式追求的最高准则，一幅色彩作品同样如此。一般情况下我们在处理画面时都遵循“大和谐小对比”的原则。和谐的画面总是让人赏心悦目，而不和谐的则令人烦躁不安。

B 对比

对比是色彩作品中的灵魂，没有对比就没有色彩关系中的一切变化。画面中冷暖、纯灰、明暗等都是通过对比来体现。

C 呼应

一幅作品中物体与物体之间在对比的同时要包含呼应，呼应往往出现在大色块与小色块之间。比如画面中出现一块红色的衬布，往往会在其它地方找个红色物体与之呼应。呼应对比同时也是协调画面的一种手段。

D 主次

画面色调的主次区分中构成画面色彩基调的是主体色，比如黄色调中的大面积黄色，而其他比如面积比较小的物体的色彩属于点缀色，次要色彩，它们对画面的色调不起决定性作用。

E 节奏

色调中的色彩配置富有节奏感才能产生统一中有变化的美感。如果画面中都是大红大紫，很容易让人产生烦躁不安的感觉。就像音乐中一直往高音里飙，多少让人联想起鬼哭狼嚎，而不是具有韵律节奏的美妙。

F 均衡

画面的均衡有两层意思：一是画面色块重量感的均衡，二是色彩对比上的相对稳定感。画面色块在视觉上的重量感要有相对平衡的分布。

PART TWO

第二章/从黑白稿到小色稿

► 照片到黑白稿

在美术创作过程中，黑白灰的分布对画面非常重要，在我们学习色彩初期，画好黑白稿，才能更好地归纳画面层次、节奏，处理好画面的空间关系，进而画好小色稿。处理画面黑白灰时我们多用对比的方式表达，其中的规律“以白衬黑，以灰过渡，黑中

有白，白中有黑”。掌握好画面中大的黑白灰关系后，还要让画面小的物体中也有黑白灰的变化。在变化时我们要主观地处理一些颜色相近的物体，主观拉大黑白灰关系，突出主题，进而让物体在画面的层次、空间上更有变化。

上图（左）彩色照片中，我们可能对照片的黑白灰关系不是那么一目了然，上图（右）我们把照片去色后很容易找出画面的黑白灰关系。罐子、莲蓬、红苹果以及物体的投影构成了画面的黑色，白瓷盘构成了画面的白色，剩余的物体构成了画面中层次最为丰富过渡的灰色。通过对画面的分析我们可以很好地掌握画面大的黑白灰关系。一幅画面在有大的黑白灰关系的同时还存在局部小的黑白灰关系，如白盘里的黄

苹果：果子的投影部分颜色最重为黑，背光部分为灰，受光的部分则为白，从而形成了黑白灰的对比。用同样的原理我们可以找出罐子、梨等其它物体的黑白灰关系。在在作画时明度比较相近的物体要主观处理，比如盘子里的黄苹果和梨，我们要主观地区分它们之间的明度关系。

对于右侧画面的黑白灰关系，我们一起来分析。首先，深色陶罐、物体的投影构成了画面的黑色，白瓷盘、菊花、浅色衬布构成了画面的白色，剩余的物体构成了画面中层次最为丰富的灰色。

深色陶罐的黑白灰关系

浅色苹果的黑白灰关系

学习黑白稿和小色稿的作用

黑白稿是由素描过渡到色彩的一个阶段性练习。我们用黑白稿来理解画面点线面的构成和黑白灰的节奏，同时也用黑白稿来进行用笔技法的训练。小色稿练习的中心任务是研究和把握对象大的色彩关系与明暗关系。

PART THREE

第三章/影响色调的因素

►光源对色调的影响

光源是影响色调最重要的因素之一。光源照射出的颜色称之为光源色，光源色的不同，直接影响画面色调的变化。光源色倾向越明显，对物体固有色的影响越大。一般情况下，暖光使物体受光部位色彩变暖，画面呈现出偏暖的调性，冷光使物体受光部位色彩变冷，画面呈现出偏冷的调性，所以光照条件是决定物体色调的重要因素。光源赋予物体的特殊色彩成份，对画面色调的形成有决定性的影响。因此，在作画之前，首先弄清眼前要画的对象处在一种什么样的光照条件下，这对于正确确定画面色调非常重要。左右画面中是同一组静物在暖光和冷光下的场景。通过左右画面的对比我们很容易看出光源对色调的影响。

物体与物体之间的色彩是相互影响和相互制约的。一个物体受到周围物体反射颜色的影响，会引起固有色的变化。无论是在直射或反射的情况下，光线既照亮了要画的对象，同时也照亮了它周围的物体和空间。这样，光线经过周围物体的反射作用，就会给所画对象本身的色彩带来一定的影响。

物体的亮部色彩也会受到周围环境的影响，但往往由于光照强烈，光源色远远超过环境色，因而环境色在亮部往往是影响微弱的。对比之下，对暗部的影响则非常明显。

通过对比左右的照片和小色稿，我们很容易看到环境对物体暗部和亮部的影响。

PART FOUR
第四章/色调的分类

色调的分类

以明度分类	亮色调、中明度色调、暗色调
以纯度分类	鲜艳色调、中纯度色调、灰色调
以色相分类	红调、黄调、橙调、蓝调、绿调、紫调等
以冷暖分类	冷色调、暖色调

▶ 以明度分类

亮色调

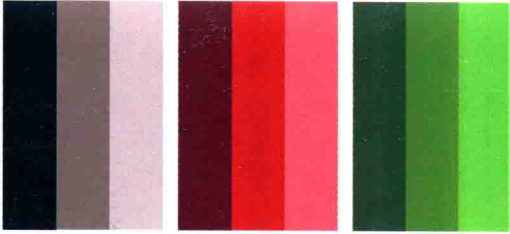
中明度色调

暗色调

明度是指颜色的明暗、深浅程度。色彩的明度变化一般有两种情况，一是同一颜色受光后的明暗层次，如图一。二是不同颜色之间的明度比较，如图二。

以明度分类可分为：亮色调、中明度色调、暗色调。

（图一）同一颜色之间的明度变化比较

（图二）不同颜色之间的明度变化比较

PAINTINGGUIDE 14

供稿作者：吕雪峰 吕方佳