

第一教学

米娅色调

第一教学系列丛书

色调的高度

MEI YUAN DE GAO DU

刘曙光 主编

阿旦 编著

河北美术出版社

米娅色调

第一教学系列丛书

色调的高度

MEI YUAN DE GAO DU

刘曙光 主编
阿旦 编著
河北美术出版社

目录

色调之构图 03

色调之构图 04

色调 13

色调之冷暖 14

色调之黑白灰 22

色调之变调 28

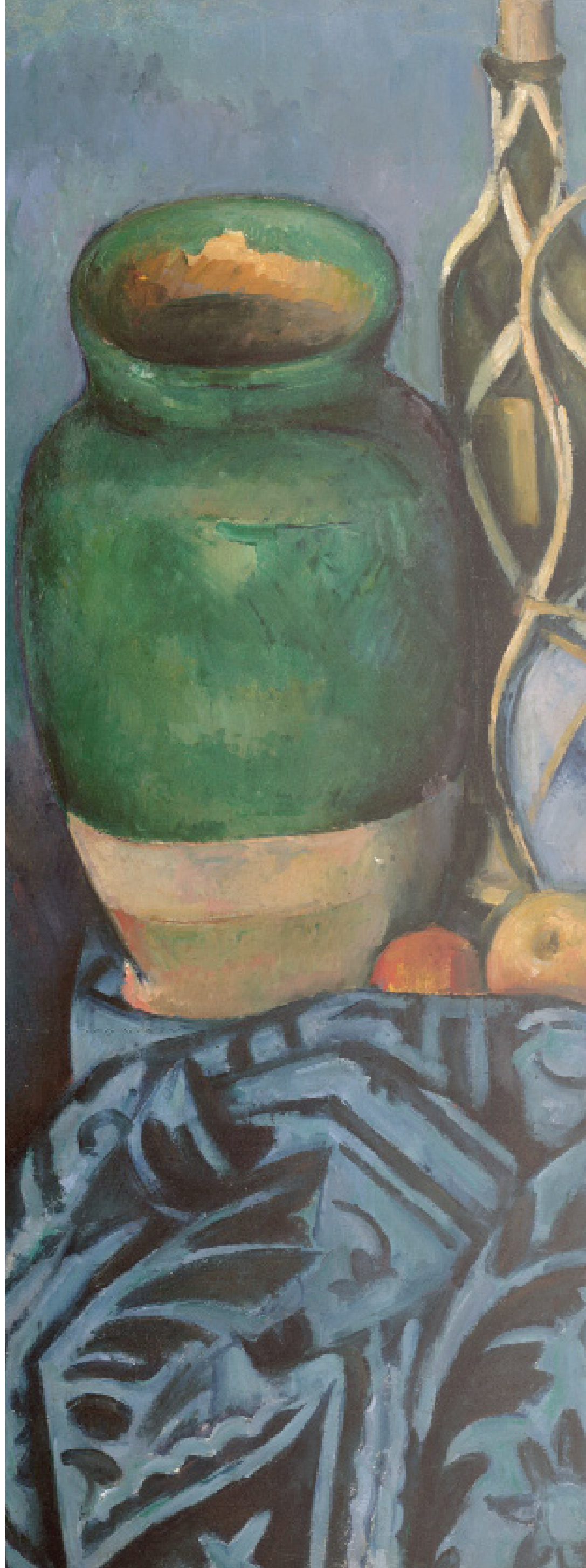
色调之小色稿 34

色调之技法 44

色调之欣赏 55

色调之欣赏 56

色调之高度 74

色调之构图

■ 色调之构图

色调之构图

名词解释：

绘画时根据题材和主题思想的要求，把要表现的形象适当地组织起来，构成一个协调的完整的画面称为构图。

构图这个名称在我国国画画论中，不叫构图，而叫布局，或叫经营位置。也就是说，我们可以简单地称它为取景。研究构图的目的是什么？就是研究在一个平面上处理好三维空间——高、宽、深之间的关系，以突出主题，增强艺术的感染力。构图处理是否得当，是否新颖，是否简洁，对于艺术作品的成败关系很大。

构图的基本原则

讲究的是：均衡与对称、对比和视点。

关于均衡与对称

均衡与对称是构图的基础，主要作用是使画面具有稳定性。均衡与对称本不是一个概念，但两者具有内在的同一性——稳定。稳定感是人类在长期观察自然中形成的一种视觉习惯和审美观念。因此，凡符合这种审美观念的造型艺术才能产生美感，违背这个原则的，看起来就不舒服。均衡与对称都不是平均，它是一种合乎逻辑的比例关系。平均虽是稳定的，但缺少变化，没有变化就没有美感，所以构图最忌讳的就是平均分配画面。对称的稳定感特别强，对称能使画面有庄严、肃穆、和谐的感觉。对称虽是构图的重要原则，但在实际运用中机会比较少，运用多了就有千篇一律的感觉。

色彩构图，狭义上讲就是色彩布局。各种色彩在空间位置上的相互关系必须是有机的组合。它们必须按照一定的比例，有秩序、有节律地彼此相互联结、相互依存、相互呼应，从而构成和谐的色彩整体，色彩的对比与调和是色彩构图的必然法则，表现色彩的多样变化主要靠色彩的对比，使变化和多样的色彩达到统一，要靠色彩的调和。

图2同样是一幅几何形构图的画面，应从整体去观察画面大的色彩基调，把握住整体的色彩气氛，构图聚散自然，主体物与旁边物体的颜色也相互呼应，调和了画面色彩，生动和谐。

图1这幅画是传统的三角形构图，将主体物与瓷盘呈三角形摆放，整体色调很和谐，给人以均衡稳定的感觉，同时注意不能生搬硬套，要合理运用物体的重叠和远近的透视变化来营造画面空间。

图2

构图是对画面内容和形式整体的考虑和安排。构图的原则是，变化中求统一。构图方法有三个要点：（1）画面主题图形的位置。（2）非主题图形的位置以及与主题图形的关系。（3）画面底形的位置以及与图形的关系。

图1作者从构图上有意识加强了物体的聚拢效果，盘子和水果都团结地围绕在主体物的周围，不同的形态丰富了物体的节奏，相互呼应，葱自然地放在桌面上使得画面一下子就活跃了起来。

图2这是一幅平行构图的作品，以平视为观察视角，这种构图体现出一种庄重、平静的感觉，整体画面呈冷色调，白色的花朵加强了画面的视觉中心，花枝很自然地散落在画面中，是很常见的聚散构图法，画面的节奏，层次都很好地得到了体现，使画面产生了强烈的形式感。读者的目光也很自然地有选择、有前后地落在画面里。

图3在组织画面中我们很容易把画面物体摆放得凌乱无章，毫无秩序，这时我们可以采用堆聚式组织画面，首先把一些零散的物体自然地聚在一起，就像这幅画面中主体物周边的小物体一样，纯度较高的水果加强了画面的对比，这样就能使画面中心更为强烈，也有节奏，画面的视觉也就有了跳跃感。

图4这幅色彩作品采用的构图很耐人寻味，在组织画面的构图中，横向线条的分割能增加画面的延展力，纵向线条的分割能增加画面的纵深度。盘子中的橘子皮自然地向下垂落，很好地体现了画面的空间感和物体之间的前后关系，极其生动。

图5这幅作品的构图零散中有着秩序，左边的水果看似零散的摆放，但整个画面的关系还是一个明显的三角形构图，右边的物体是聚拢的，与画面左边的物体形成对比，整幅画面有对比也有变化，既和谐又统一。

图6竖构图也是一种常用的画幅形式，它有利于表现垂直线特征明显的景物，往往显得高大、挺拔、庄严。在竖构图画幅中欣赏着的视线可以上下观看，可以把画面中上下部分的内容联系起来。

竖构图还有利于表现平远的事物，它往往结合俯拍角度，展现事物在一个平面上的延伸，突出远近层次，这幅画面采用竖构图很强烈地体现了画面的空间。

图7竖构图的作品具有纵深感强、有活力等特点，横纵交错的衬布使得整个画面平衡起来，盘子外的三个水果的作用很重要，摆放呈稳定的三角形均衡画面，勺子自然地搭在盘子边缘，增强了画面的纵深感和空间感。

图1

图2

图3

图4

图5

图6

图7

构图是构成画面最不可缺的要点之一，构图的目的在于增强画面表现力，最好地表达画面内容，使主题鲜明，形式新颖独特。主题突出，意图明确，具有形式美感是构图的基本要求。横构图是看上去最自然、用得最多的一种构图形式。

在横构图画幅中，水平线被强调，使画面有一种内在的稳定性，事物之间的横向联系、事物的横向排列、动体的水平运动可以得到突出表现，如宽阔的地平线、平静的海面、人物之间的交流等；横画幅构图还有利于表现高低起伏的节奏感。如果横画幅被加宽，则水平线的造型力将被更加强化。

这幅画面是四边形构图，同时体现了两个空间，上方的物体以一个平行的构图方式呈现，但画面上的花枝巧妙地打乱了完全是平行的节奏，向下倾斜的感觉使得画面顿时生动自然起来，咖色的衬布与花枝的方向相互呼应，使得画面统一和谐。

主体物在中间得到了很强的体现，周围的物体都在跟着主体物的节奏摆放，几个小的水果自然地散落在衬布上，趣味十足，耐人寻味，让整个画面既端庄又有趣，黄色衬布的走向两边较为对称，起到了平衡画面的作用。

同样是稳定的三角形构图，要发挥好三角形构图的优势，就要做好三角形的三个点的定位，把所见物体灵活地安排在三个点上。

有些同学在横构图的作品中自认为他容易把握，所以总是随随便便安排物体。其实不然，三点定位尤为重要，因为一旦定不好位置，会出现画面一头重一头轻不稳定的效果。画面通过花枝和下方的一小颗水果灵活的解决了这个问题。

色调

- 色调之冷暖
- 色调之黑白灰
- 色调之变调
- 色调之小色稿
- 色调之技法

1. 冷色调

冷色调是给人以凉爽感觉的青、蓝、紫色以及由它们构成的色调。
绿色、蓝色、黑色——为冷色，象征着森林、大海、蓝天。
青色、青绿色、青紫色——让人感到安静、沉稳、踏实。

色调

名词解释

定义：色与色之间的整体关系构成的颜色阶调。
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。在大自然中，我们经常见到这样一种现象：不同颜色的物体或被笼罩在一片金色的阳光之中，或被笼罩在一片轻纱薄雾似的、淡蓝色的月色之中；或被秋天迷人的金黄色所笼罩；或被统一在冬季银白色的世界之中。这种在不同颜色的物体上，笼罩着某一种色彩，使不同颜色的物体都带有同一色彩倾向的色彩现象就是色调。

基本概念

色调是指物体反射的光线中以哪种波长占优势来决定的，不同波长产生不同颜色的感觉，色调是颜色的重要特征，它决定了颜色本质的根本特征。色调不是指颜色的性质，而是对一幅绘画作品的整体颜色的概括评价。色调是指一幅作品色彩外观的基本倾向。
在明度、纯度（饱和度）、色相这三个要素中，某种因素起主导作用，我们就称之为某种色调。一幅绘画作品虽然用了多种颜色，但总体有一种倾向，是偏蓝或偏红，是偏暖或偏冷等等。这种颜色上的倾向就是一幅绘画的色调。通常可以从色相、明度、冷暖、纯度四个方面来定义一幅作品的色调。

色调之冷暖

根据颜色对心理的影响，颜色分为暖、冷两类色调。把以红、黄为主的色彩称为暖色调。把蓝、绿为主的颜色称为冷色调。
一般来说，冷色调的颜色，包括黑、灰、茄子蓝、深褐色、墨绿、紫等，在视觉上有收缩的作用。
颜色是肉眼对光波频率的一种反映，一般来说人肉眼可以对波长在700—400纳米的光产生反应，依次是红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光。从绿色光波长以下的光都可以称为冷色。
色彩的冷暖感觉是人们在长期生活实践中由于联想而形成的。红、橙、黄色常使人联想起东方旭日和燃烧的火焰，因此有温暖的感觉，所以称为“暖色”；蓝色常使人联想起高空的蓝天、阴影处的冰雪，因此有寒冷的感觉，所以称为“冷色”；绿、紫等色给人的感觉是不冷不暖，故称为“中性色”。色彩的冷暖是相对的。在同类色彩中，含暖意成分多的较暖，反之较冷。

暖色调是给人以温暖感觉的红、橙、黄色以及由它们构成的色调。
不同的色彩可以使人产生不同的心理感受：

1. 暖色与冷色：

红色、橙色、黄色——为暖色，象征着太阳、火焰。

绿色、蓝色、黑色——为冷色，象征着森林、大海、蓝天。

灰色、紫色、白色——为中间色。

2. 兴奋与沉静：

红色和明亮的黄色调成的橙色——给人活泼、愉快、兴奋的感受。

青色、青绿色、青紫色——让人感到安静、沉稳、踏实。

3. 前进与后退：

色彩可以使人有距离上的心理感觉。黄色有突出背景向前的感觉，青色有缩入的感觉；其排列如下：红色 > 黄色 > 橙色 > 紫色 > 绿色 > 青色

暖色为前进色——膨胀、亲近、依偎的感觉。色彩明亮——前进

冷色为后退色——镇静、收缩、遥远的感觉。色彩暗——后退

4. 轻与重：

色彩可以给人带来“轻与重”的感觉；白色和黄色给人感觉较轻，而红色和黑色给人感觉较重。在家装中，居室的顶部（天花）易选用浅颜色或较亮的色调；而墙和地面可适当加重，否则给人头重脚轻的感觉。

5. 柔和与强硬：

暖色感觉柔和、柔软，冷色给人坚实、强硬；中性为过渡色。

图1

图1这幅作品突出了暖色调的画面气氛，作者以不同明度的黄色铺底，提出几个大的暖色块，部分露出的底色较好的衬托出了衬布的轻薄质感，与普通的平涂作业相比，平添了几分绘画的美感，两块衬布之间的区别，水果之间的色彩变化都显得明确而又丰富。

图2

图2运用纯度相对较低的色彩组织画面，一般画面要注意大的色块之间的明度以及色相的区分，色彩尽量采用类似色，这幅作品的整体衬布颜色都为暖色，水果及主体物位于视觉中心位置，黑、白、灰色彩很好地协调了画面的色彩对比。

图3

图3水蓝色占据了主色调，形成了画面的“强音”，物体的高光也呈现了冷色，反映出了衬布的颜色，画面中黄色的梨子起到了调解黄色与蓝色对抗作用。