

主题教学色彩教学研究系列丛书

色调解读

主编 孔祥涛

图书在版编目（C I P）数据

色调解读 / 孔祥涛主编. -- 北京 : 中国书店, 2014.5
(主题教学色彩教学研究系列丛书)
ISBN 978-7-5149-1087-2
I . ①色… II . ①孔… III . ①色调 IV . ① J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 095869 号

编 委：					
贺焱军	魏晓晓	陈志森	肖 佳	束永龙	阿 旦
郭建光	杨海东	刘兆龙	黄俊峰	魏 巍	艾 鹏
伍明朗	刘 吉	刘晓东	柳 艺	周长水	王学广
向晓军	曹青梅	朱 友	尚巧珍	王 乐	谢梦伦
刘金伟	朱汉傲	刘茂海	许 滨	金贤斌	臧富龙
吕思宇	孙东锁	陆 航	林兆鹏	刘 婷	杨 娜
杨 蕾	向振周	梁 龙	陈宏刚	武 建	江 程
王旭辉	王湘栋	王启礼	王 晶	孙金海	全 威
胡 伟	于东军	马龙刚	吕建胜	郭 凡	李 想
金 石	何 旭	何古飞			

主题教学色彩教学研究系列丛书

色调解读

主编 孔祥涛

责任编辑 刘 深
出版发行 中国书店
地 址 北京市西城区琉璃厂东街115号
邮政编码 100050
经 销 全国新华书店
设计制作 杭州儒雅文化艺术策划有限公司
印 刷 杭州富春电子印务有限公司
开 本 787mm x 1092mm 1/4
印 张 18
书 号 ISBN 978-7-5149-1087-2
版 次 2014年5月第1版 第1次印刷
定 价 58.00元

购书、交流、咨询、建议等
联系电话: 15088641180 13634147183
QQ:1637527401 376644297
官方网站: www.zhutijiaoxue.com
官方微博: 主题教学孔祥涛 (http://weibo.com/u/2256619762)
关注主题教学官方新浪微博即有机会参与抽奖赢取精美画册一套。

儒雅文化
Confucianism Elegant Culture

新浪微博: 主题教学孔祥涛

腾讯微信: 孔祥涛

色调解读

SEDIAO JIEDU

色彩教学 孔祥涛 / 著

主题教学色彩教学研究系列丛书

关于色调

色调简析

色调的概念、属性

三原色：绘画色彩中最基本的三种颜色红、黄、蓝，称为三原色。这三种颜色本身是无法调制出来的，但它们是调制其他色相颜色的基色。

光源色：由各种光源（标准光源、白炽灯、太阳光、有太阳时所特有的蓝色的曙光等）发出的光，光波的长短、强弱、比例性质不同，形成不同的光色，叫作光源色。

合成色：指两种或两种以上颜色融合而成的颜色。有三种合法：混合、重叠、并置。

固有色：自然光线下的物体所呈现的本身色彩称为固有色。但在一定的光照和周围环境的影响下，固有色会产生略微的变化，在观察时应特别注意。

环境色：指在光照下的物体受环境影响改变固有色而显现出一种与环境一致的颜色。

同类色：同一色相中不同倾向的颜色系列称为同类色。如红色中的深红、大红、朱红、橘红、玫瑰红等等，都称为同类色。

色彩三要素：色相、明度、纯度。

色相：指一种颜色的相貌特征，光谱色中的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫以及两端之色混合成的红紫，是最基本的八种色相。

纯度：指一种颜色的饱和程度，它是由颜色中含灰量的多寡决定的，含灰量越少，颜色就越饱和，即纯度越高。

明度：指一种颜色的明暗、深浅、浓淡程度。它包含两层意思：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。

衡量色彩的三把尺子：

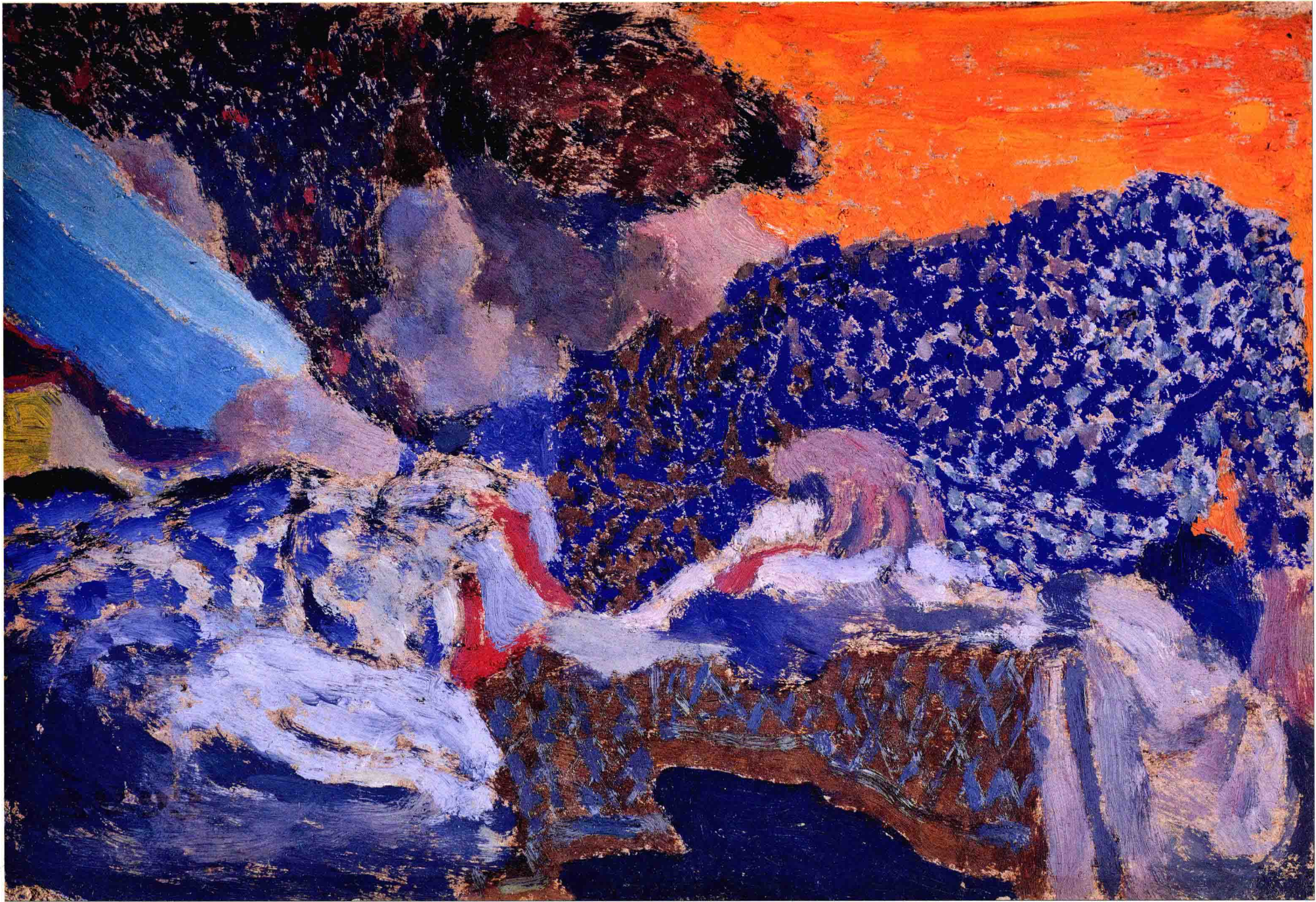
鲜明、和谐和丰富是色彩美感的三种基本内涵：

鲜明美——以鲜明的对比色为主的色彩结构可以形成色彩的明朗、艳丽、响亮、刺激、兴奋、多样、灿烂、醒目、浓烈、透明的美感。

和谐美——以调和色为主的色彩结构可以产生深沉、柔和、微妙、含蓄、稳重、沉着、悦目、高雅、朴素、清雅、古朴的美感。

丰富美——各种色彩的微妙变化和合理搭配，产生丰富、厚实、富丽、华丽、耐看的美感。

色调是针对画面整体效果而言的一个概念。色调的和谐可使画面更加整体、统一，更富有美感。依据色彩的倾向可分为冷色调和暖色调两大类，如果再细分可依据色相、纯度、对比等做细致分类。总之，要创作一幅完整而优美的色彩作品，必须使画面色调和谐、统一；要使画面面对比丰富，可从物体的色相、纯度、明度以及笔触的变化来丰富画面；注意画面色彩的主次之分，选择画面的主体色，使其它颜色与之相呼应；要使得画面均衡，节奏明确，富有韵律。

色彩的属性

色彩，借光而呈现，同时，色彩又依附于物体而存在。光照到物象上，由于物象形体的起伏、结构的转折产生了深浅不同的素描关系，随之色彩也产生冷暖不同的变化。我们讲色彩的透明，主要是指色彩关系把握正确。亮面冷、暗面肯定暖，反之亦然。由于光源色、固有色、环境色在色相、纯度、色性上的不同，各个体面产生非常复杂、丰富的冷暖色彩变化并以条件色的面目呈现出来。

色彩的特性。由于人的生理特点和人的社会生活经验以及知觉、联觉、联想等原因，我们对各种色彩产生出不同的心理反应。

绘画构图中所表现的形状并不单纯依赖于它们的轮廓，还取决于颜色关系。一幅作品即使素描的形式结构很完美，但由于色彩的布局不当，也会改变原有画面的均衡、对比等各种关系，继而破坏其完美性。因此，色彩对突出画面的重点和主体物起着重要的作用，色调更是直接关系到一幅画面的感情、立意等问题。在绘画语言形式中，讲究色彩的构成、探求色彩的表情，是极为重要的。

色调细谈

色调的构建原则

色调的构建原则及色彩对比的方法

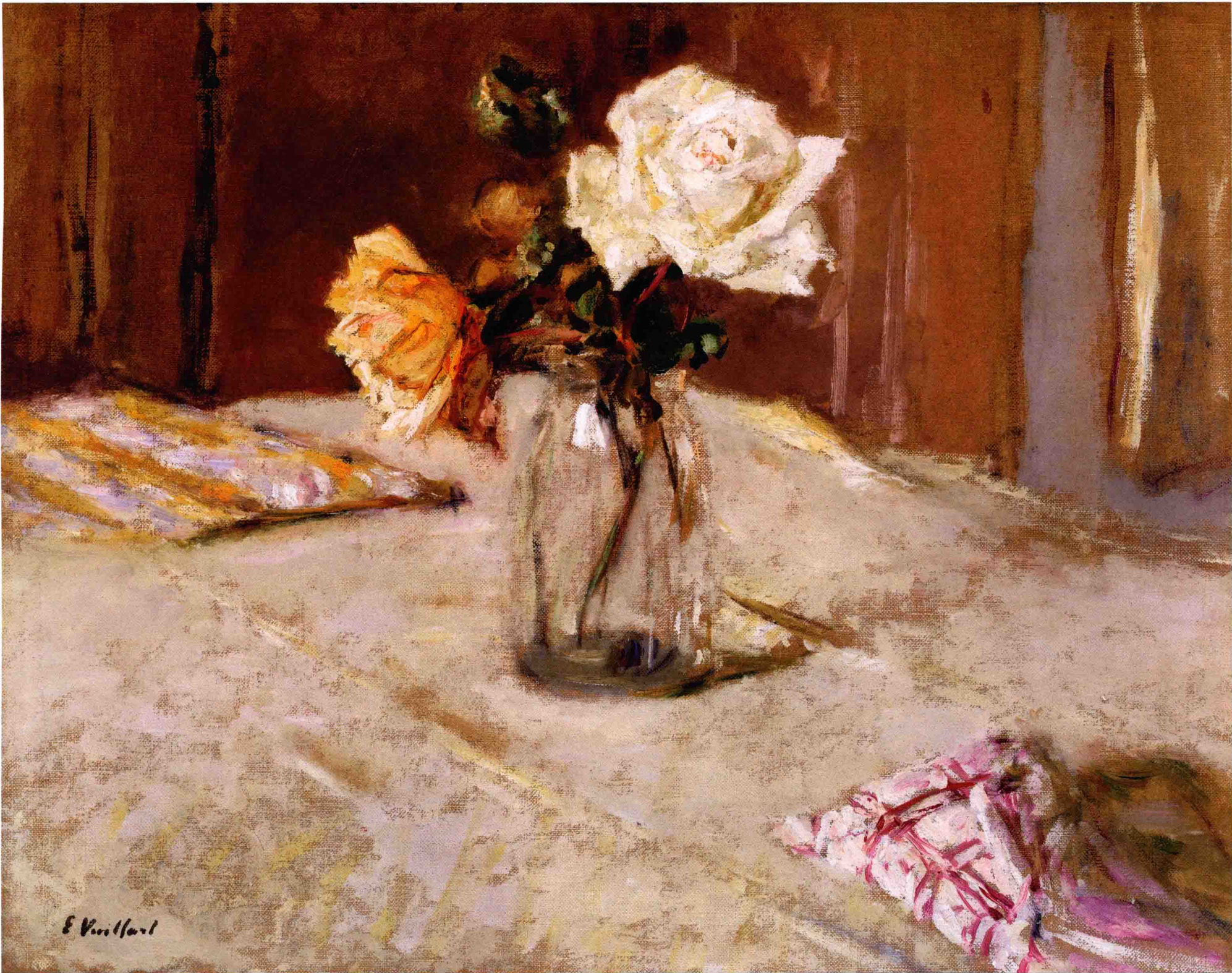
色调的构建原则：和谐统一、对比变化、主次分明、均衡稳定、节奏明确。一幅优秀的作品应涵盖上述几个原则，单一从色调方面来讲，和谐统一可谓是整幅画面的灵魂。不应出现完全对立的画面关系，主次分明、节奏明确即画面出彩之处，若要使画面打动读者，应严把节奏、主次这一关，将画面赋予灵动之魂，让美穿梭于画面之中。

和谐之美

和谐的原则是指色彩作品中色彩相互协调，在差异中趋向一致的视觉效果。和谐的原则是构建画面氛围的重点之一，如下图所示，该幅作品中，整个画面氛围比较浓郁，松弛有序，主体物的处理与其他物体形成鲜明的对比，前后空间关系及衬布的处理都使得画面层次丰富且不失完整，这就使得整个画面和谐统一。和谐作为优秀作品的一种特征，能使人在安静平和的心境中获得审美享受。

对比变化

对比的存在是一幅作品形成的基本条件，对比是一种艺术表现手法。一幅作品的色彩在色相、纯度、明度上的差异，以及色块的大小、曲直、虚实、动静、强弱、清浊、冷暖、聚散、断续、阴阳、简繁、疏密等都是艺术的重要对比关系。恰当地运用对比手法，强化对比效果，可以提高艺术表现力和感染力。

此幅作品为维亚尔的画作，作品以单纯而富有个性的色彩语言营造出和谐、浓烈、脱俗的画面氛围。不经意间流露出的的是作者对色彩的认识与追求，色彩耐人寻味且极富生动性，画面空间的错落感使得画面层次丰富且空间感强烈。画面色调和谐、统一，具有一定的节奏感，使得画面的艺术氛围浓郁，不失为一幅好作品。

均衡原则

画面的均衡包括两种意思，一种是画面重量感的均衡，另一种是色彩对比上的相对稳定感。要使画面均衡、统一，一定要避免一边倒或头重脚轻的情况出现，均衡的画面是以画面的中心为基准，向上下、左右或对角线作重量调整。稳定的色彩关系使画面有舒适、优雅的视觉效果，使色彩具有美感的表现。

节奏明确

作品中色彩的配置富有节奏感，才能产生统一中有变化的美感。如果画面中都是比较极端的颜色，如大红、大紫，就会令人烦躁不安；画面全是灰色就会显得消沉，没有活力；只有将纯色、中间色、灰色作合理搭配，用心经营位置，推敲用色，才能获得富有节奏感的画面效果。

主次分明

画面色彩有主次之分，形成画面基调的色彩为主体色，比如蓝色调中大面积的蓝色为主体色，衬托色和点缀色为次要色彩，它们对画面的色调不起决定作用，但通过对比，它们能达到丰富画面的作用。

点缀色在画面中一般面积偏小，通常是一些小色块，但纯度较高、力度较大，它们形成画面的对比关系，使之更加丰富。次要色彩对色调而言是必不可少的构成因素，它们在画面中往往以小胜大，起到四两拨千斤的作用。

色彩对比的方法：

色相对比，这种对比就是几种纯色在强度上的充分对比。同种纯色等量并列，色彩相得益彰，更为强烈。

明度对比，如果画面上出现的色彩灰而沉闷，可以在明度上找原因，进行加强或减弱，使颜色的明暗度距离拉开，效果就会好起来。

纯度对比，是同一种饱和色彩与不饱和色彩（复色）的对比，可以产生出一种非常有效的和谐对比的类型。在这种对比关系下纯色显得更纯，复色显得更灰。

冷暖对比，冷暖并列，暖的更暖，冷的更冷。色彩的冷暖对比是最普通的一种对比，其他种种色彩对比都可以说是冷暖对比的特殊形式。

补色对比，三原色中二色混合成的间色和另一原色的对比关系是互为补色的关系。所谓补色，是指人的视神经看到一块色彩后产生对其相反色彩的一种需求。比如看完红色的一块布之后，闭住眼睛，脑海中会呈现出一片绿色，绿色就是红色的补充色。

因此我们知道，要想达到某一色调的强烈效果时，莫过于在这种色调周围用上它的补色，如果要突出蓝色，周围就要用橙色，要突出黄色周围就要用紫色 可以说补色对比是一种最强烈的冷暖对比，其色彩效果是极其跳跃、鲜明的。

色调解析

色调的分类

常见的变调形式与作画注意事项

色调从大的取向上（即色性）可划分为暖色调、冷色调和中性色调，若是细分可依据明度、纯度、色相来区分。按明度来区分，可分为亮调、灰调和暗调；按纯度来分，可分为高纯度色调、中纯度色调、低纯度色调；按色相来分，可分为红调、黄调、橙调、蓝调、赭调、紫调、绿调等。

1. 从色性上分暖色调、冷色调和中性色调

（1）暖色调的画面极为常见，也是较容易控制的画面，常见的搭配有以黄、红、橙、赭等这几个主导颜色为主的色调搭配。若是默写作画可依据题目内容适当地缩减某块衬布的颜色，将主导色调颜色的衬布面积适当加大，能使画面更加协调，色调愈加浓郁。

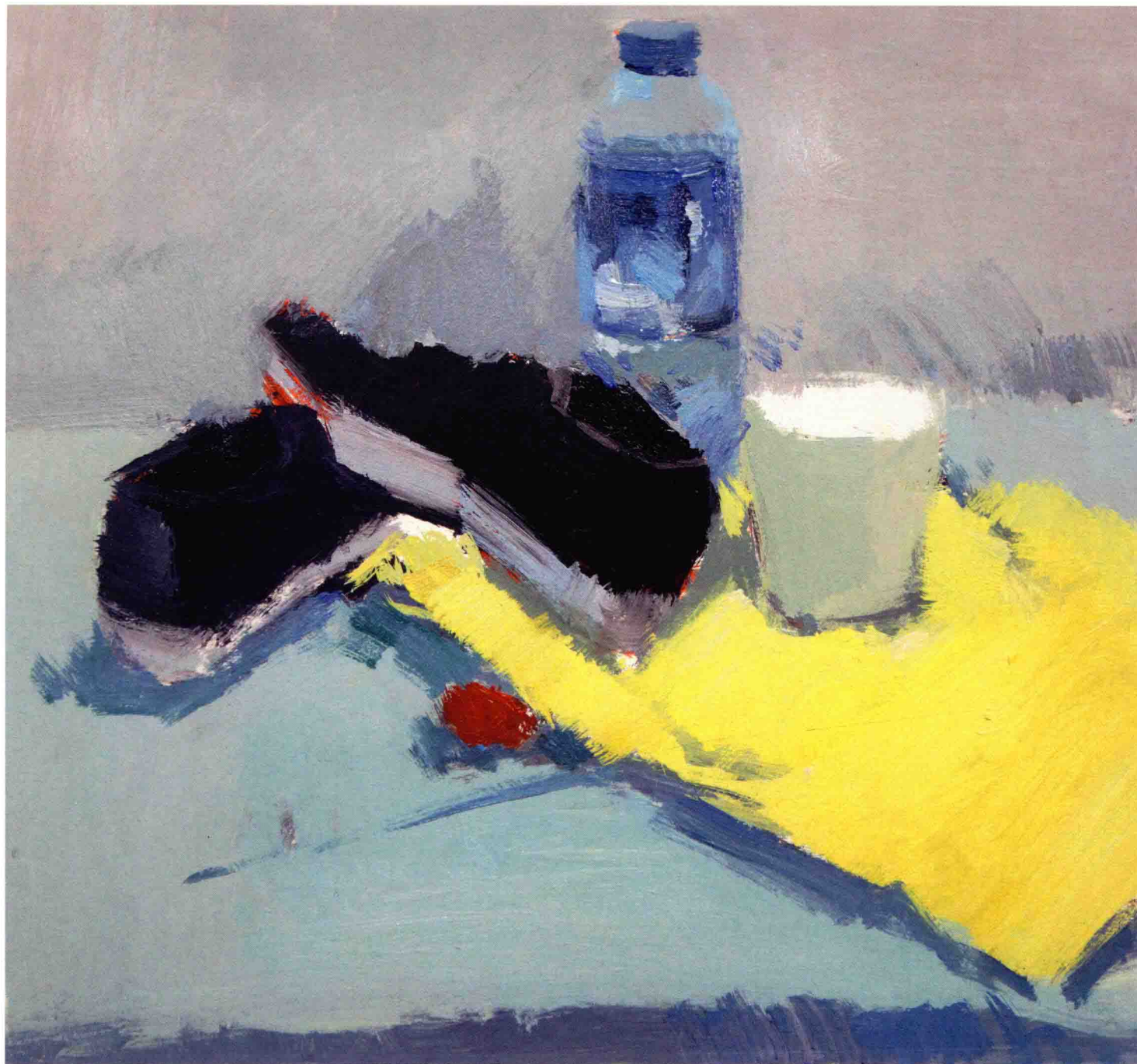

(2) 冷色调的画面也较为常见，常见的搭配有以蓝、绿、紫等为主的色彩搭配，在冷色调作画时应注意画面中暖色物体的协调，一般情况下，应适当降其暖色成分，将调性统一，冷暖是既对立又统一的概念关系，既不可缺少又不可过量，应适当协调。

右图为典型的冷色调，该画面体现出作者对色调的整体性具有一定的把握，画面中的黄色成分较多，作者到位的处理将其统一于蓝绿色调之中，冷暖的对比使其既较好地融于画面又突显其在画面中的地位。

下图中作者将蓝绿色关系处理得尤为精彩，背景的处理从纯度上与桌面上的蓝绿色衬布形成对比，使画面的主体更加突出。画面中的水果为暖色成分，处理时，冷色的添加降低了暖色的成分，使其更加统一于画面之中。

左图画面氛围浓郁，具有强烈而浓重的艺术氛围。画面中蓝色衬布、背景和矿泉水瓶等大面积的蓝色倾向统筹了整幅画面的色调关系。画面中黄色衬布本身的纯度较高，作者适当地在黄色衬布中融入了冷色成分，但同时保持了其浓郁的纯度关系，使画面的整体色调既统一又浓烈。此外，画面中黑层次（鞋子）的存在使得整幅画面更加稳重、更具分量感。

下图为冷色调，整体调性较为淡雅，与上图相比，该画面中纯度和黑白的对比相对来说比较微妙，但冷色成分仍然充斥在整幅画面之中。从苹果、橘子和葡萄这些水果上就可以看出作者使用了大量的冷色成分去统一、调和画面，使画面的调性更加整体、和谐。

(3) 中性色调, 其颜色没有暖色调和冷色调那样强烈, 其色性强度都较为居中, 冷色调与暖色调都是相对而言的。譬如说, 红色系中, 大红与玫瑰红在一起的时候, 大红就是暖色, 而玫红就被看作是冷色; 又如, 玫瑰红与紫罗兰同时出现时, 玫红则是暖色。中性色调其调性较为平均, 作画时应注意其协调性。

右图是一幅偏浅褐色的中性色调画面, 该种色调的处理应注意以下几点: 1. 衬布的颜色搭配, 注意几块衬布之间颜色的协调程度, 避免出现某块区域过于出跳的情况。2. 背景颜色的处理。3. 各物体与色调间的协调程度。4. 褐色衬布的用色应干净、利落、切勿拖泥带水, 否则会破坏画面关系。掌握以上几点后方可进行作画, 注意各个区域之间的和谐程度, 以达到理想的画面效果。

任明山行

2. 从明度上分亮调、灰调和暗调

一般情况下,色彩从明度上可分为亮调、灰调和暗调,这取决于画面中较大面积物体的明度倾向,如一幅画面中较大面积的衬布为明度较高的白色衬布作为主导,则该画面从明度上可归类为亮调。若画面中的主导色块不够明确,对比关系相对较弱,则该画面可归类为灰色调,以此类推。

右图画面中大部分色块的明度较低,因此,我们从明度上可将其归类为暗调。处理这样的画面时,注意重色的颜色倾向应尽可能明确,避免过“闷”、过“脏”。保持整幅画面在较暗的调性中足够浓郁、强烈。

下图画面中没有特别强烈的明度和纯度上的对比,因此我们可将其归类为灰调。这样的色调往往较为和谐、统一。处理此类调性时注意在颜色之间作微妙的层次区分,避免整幅画面看上去过于简单。

3. 从纯度上分高纯度色调、中纯度色调，低纯度色调

通常色调从纯度上分为高纯度色调（鲜调）、中纯度色调、低纯度色调，这取决于画面整体的协调程度，应依据画面整体色调取向而定夺，在作画时，要协调好物体之间的色彩关系，勿使得某个物体孤立于画面之中。

左图画面中不论是衬布还是水果都具有鲜明的纯度关系，因此从纯度的角度上我们可将其归类为高纯度色调。处理这样的色调时，注意画面中不同物体之间纯度上的微妙区分，使得最终画面的层次丰富，效果强烈。

下图画面为中纯度色调，画面中原本色彩饱和度较高的蔬菜为了更好地融入画面之中，降低了纯度，使其与整体画面相协调。

4. 从色相上分红、黄、橙、蓝、赭、紫、绿调等

依据色相的划分其种类较为繁多，常规下可分为红、黄、橙、蓝、赭、紫、绿调等，该类色调的划分可依据画面中主导色进行确定，在依据这几种色相划分后，可依据其明度的不同进行再次划分，总之将一幅画面的色调统一、和谐即可。

