

教学对话

Colour Tune

色调

学习色彩从色调开始

教学对话

Teaching Dialogue

教学对话编委会◎主编

涵盖了美术色彩高考的**常见色调种类**

对不同色调进行了分类详解

通过本书你可以学到如何养成**良好的用色习惯**

看过此书，你的色彩修养必然得到**质的提升**

© 江西美术出版社

色调

教学对话
Colour Tune

学习色彩从色调开始

教学对话

Teaching Dialogue

教学对话编委会◎主编

美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色调 / 《教学对话》编委会编著. -- 南昌: 江西
美术出版社, 2011.7
(教学对话)
ISBN 978-7-5480-0698-5

I. ①色… II. ①教… III. ①色彩学—高等学校—入
学考试—自学参考资料 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第152180号

图书策划: 《教学对话》编委会
图书总监: 达俊 执行编委: 谢加爱
名誉编委: 张森 张勇
责任编辑: 王大军
整体设计: 教学对话编辑部+荣春伟

主编 《教学对话》编委会
出版 江西美术出版社
发行 江西美术出版社
社址 南昌子安路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 2011年10月第1版
印次 2011年10月第1次印刷
开本 787×1020 16开
印张 12
书号 ISBN 978-7-5480-0698-5
定价 48.00元

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

致读者的一封信

目前的艺考大军中真实存在着两批不同性格的应试者，一批是因为自身浓烈的兴趣爱好走进了这扇门，另一批是升学的压力迈进了这道槛。前者恭喜你，你心底的声音会一直牵引你辅助你，遇过的困难相比之下也会少。在最短的时间和最有限的学习环境下，如何最大程度的提升自己是你首当其冲要解决的，除了你的老师同学，我想你手中所持宝典再合适不过了，书已在手认真潜读则是无价之宝，弃之书桌无心钻研乃是一纸废物。已有捷径献之眼前，请君惜之。而后者倘若你已经义无反顾的走上了这条路，就要风雨兼程的走下去，除了培养自己的兴趣外，更要重视系统科学的绘画技法，早日形成自己的学习套路，那么你的艺术前景一定不可限量，梦想成真指日可待。该书结合笔者多年来不断探索、不断进步的心路历程，娓娓道来，逐步渗透你的思考模式，引领你通往艺术的殿堂。

成长与寂寞是我们在绘画道路上必须要面对的。成长与寂寞，仿佛是一株青春的树上结的两个果实，寂寞始终伴随着成长，使成长得以在一种静穆、简洁、自省的状态下悄悄地扩展，不知不觉地壮大。寂寞是一种必须的代价，不经痛苦的救赎是肤浅的，不经坎坷的行旅是乏味的，正是在寂寞的催生之下，成长才会于外界的世俗的压迫而得以自由的发生。

形和色是色彩的两大主要语言。形，靠扎实的素描能力；色，便看你的色调修养。色调内容是丰富多彩的，我们内心的审美体验、思想、风格、个性修养最终都是靠它们来表现。

色调是高考色彩静物练习中最重要的环节，也是提高色彩感受能力和组织能力的最有效途径。通过临摹到写生，再到默写色调，可以锻炼对色彩的快速观察及反应能力。静物色调练习的目的不仅可以培养学生敏锐的观察力，更能使其具备丰富的色彩表现力及对色彩的概括力，让学生了解与掌握色彩、色调、画面的分割构成、画面节奏、韵味和意境。为学生绘画及专业发展打下坚实的基础。

在绘画中，首先应该是发现，后是理解，最后找出一种最为合适的方式或方法将其表现出来。在静物色调写生中，首先应该通过自己的眼睛去审视自然，观察物象，然后进行构思，找到色彩在视觉中瞬间形成的感觉，捕捉色块印象，用具有形式美感的构成语言把静物以形、色、黑白灰等关系进行画面布置，形成各具风格的画面。

完成画面形式和构成关系的合理布局与安排之后，再从色彩运用的角度对静物进行归纳与概括，把复杂的色彩现象还原为基本要素，利用色彩在空间、个人情感、审美修养的可变性，按照一定的规律去调节各构成之间的相互关系，即可获得不同的色彩色调效果。

目录

第一章 认识色彩

色彩的概念	005
色彩中的常用名词	005
色彩的调色	006
组织自己的调色盒	006
色彩的调和	006
A.光源色调和	
B.主色调和	
C.中性色调和	
色彩的对比	006
A.色相对比	
B.明度对比	
C.纯度对比	
D.冷暖对比	
E.补色对比	
常用的调色方法	007
A.调灰色	
B.调亮色	
C.调深色	
D.调过渡色	

第二章 认识色调

色调的概念	010
-------	-----

色调的重要性	010
影响色调的因素	012
色调由灯光的色彩来决定	012
主体色彩决定画面色调走向	013
个人用色习惯	014
色调的分类	015
以明度来分类	015
以纯度来分类	016
以色性来分类	017
以色相来分类	019
色调与色彩关系	020
色调中的大体色彩关系	020
同类色调中的色彩关系	022
对比色调中的色彩关系	023

第三章 色调的练习

色调的基本构建原则	026
和谐之美	026
对比变化	027
主次原则	028
均衡原则	028
节奏原则	029
组织色调的方法	030
主体色配色法	030
概括归纳法	031

微差法	031
透底法	032
简单的单色明度训练	033
冷暖调的转换训练	036
同类色调的训练	048
对比色调的训练	050
第四章 优秀色调范画	
水果器皿类	055
黄红调	055
黄赭调	062
黄紫调	070
黄白调	080
黄绿调	086
黄蓝调	096
蔬菜器皿类	106
黄红调	106
黄赭调	110
黄紫调	117
黄绿调	124
黄蓝调	128
绿黄赭	134

花卉器皿类	137
黄红调	137
黄赭调	144
黄紫调	150
黄绿调	152
黄蓝调	154
文具类	162
暖色调	162
冷色调	170
第五章：优秀色调风景	
色彩风景考试信息分析	175
色彩风景默写必练考题类型	175
问题索引	
单色明度训练中如何处理黑白灰?	033
简单的单色明度训练需要注意哪	106
些问题?	035
冷色调、暖色调中常出现哪些问题?	036
调子太“灰”或太“粉”是什么	124
缘故?	038
如何发现自己常用的冷暖基调?	038
高考中如何表现水果类色彩静物?	055

表现画面中的水果有那些讲究?	055
作画时如何用笔?	055
如何利用颜料中的纯白色和黑色?	080
如何运用不等量的水分进行调和?	106
如何了解色彩调和与色彩对比?	128
如何理解色彩对比关系?	134
美术高考中哪些花卉常考,需要注	
意什么问题?	137
在花卉的表现时如何处理花卉的同	
类颜色?	144
如何运用颜色白来拉开画面空间和	
节奏?	150
如何用颜色来搭配画面的构图?	150
如何使我们画面的颜色不至于灰暗、	
中性、没有光亮?	152
如何表现花卉?	152
画复杂的花卉时应该如何用笔?	154
在表现带花卉的静物时如何选择构	
图与表现技法与笔法?	154
美术高考中常考到文具类制品,需	
要注意哪些问题?	170
色彩风景的学习需要掌握哪些知识?	175

教学对话
Colour Tune

色调

学习色彩从色调开始

教学对话

Teaching Dialogue

教学对话编委会◎主编

◎ 江西美术出版社

致读者的一封信

目前的艺考大军中真实存在着两批不同性格的应试者，一批是因为自身浓烈的兴趣爱好走进了这扇门，另一批是升学的压力迈进了这道槛。前者恭喜你，你心底的声音会一直牵引你辅助你，遇过的困难相比之下也会少。在最短的时间和最有限的学习环境中，如何最大程度的提升自己是你首当其冲要解决的，除了你的老师同学，我想你手中所持宝典再合适不过了，书已在手认真潜读则是无价之宝，弃之书桌无心钻研乃是一纸废物。已有捷径献之眼前，请君惜之。而后者倘若你已经义无反顾的走上了这条路，就要风雨兼程的走下去，除了培养自己的兴趣外，更要重视系统科学的绘画技法，早日形成自己的学习套路，那么你的艺术前景一定不可限量，梦想成真指日可待。该书结合笔者多年来不断探索、不断进步的心路历程，娓娓道来，逐步渗透你的思考模式，引领你通往艺术的殿堂。

成长与寂寞是我们在绘画道路上必须要面对的。成长与寂寞，仿佛是一株青春的树上结的两个果实，寂寞始终伴随着成长，使成长得以在一种静穆、简洁、自省的状态下悄悄地扩展，不知不觉地壮大。寂寞是一种必须的代价，不经痛苦的救赎是肤浅的，不经坎坷的行旅是乏味的，正是在寂寞的催生之下，成长才会于外界的世俗的压迫而得以自由的发生。

形和色是色彩的两大主要语言。形，靠扎实的素描能力；色，便看你的色调修养。色调内容是丰富多彩的，我们内心的审美体验、思想、风格、个性修养最终都是靠它们来表现。

色调是高考色彩静物练习中最重要的环节，也是提高色彩感受能力和组织能力的最有效途径。通过临摹到写生，再到默写色调，可以锻炼对色彩的快速观察及反应能力。静物色调练习的目的不仅可以培养学生敏锐的观察力，更能使其具备丰富的色彩表现力及对色彩的概括力，让学生了解与掌握色彩、色调、画面的分割构成、画面节奏、韵味和意境。为学生绘画及专业发展打下坚实的基础。

在绘画中，首先应该是发现，后是理解，最后找出一种最为合适的方式或方法将其表现出来。在静物色调写生中，首先应该通过自己的眼睛去审视自然，观察物象，然后进行构思，找到色彩在视觉中瞬间形成的感觉，捕捉色块印象，用具有形式美感的构成语言把静物以形、色、黑白灰等关系进行画面布置，形成各具风格的画面。

完成画面形式和构成关系的合理布局与安排之后，再从色彩运用的角度对静物进行归纳与概括，把复杂的色彩现象还原为基本要素，利用色彩在空间、个人情感、审美修养的可变性，按照一定的规律去调节各构成之间的相互关系，即可获得不同的色彩色调效果。

目录

第一章 认识色彩

色彩的概念	005
色彩中的常用名词	005
色彩的调色	006
组织自己的调色盒	006
色彩的调和	006
A.光源色调和	
B.主色调和	
C.中性色调和	
色彩的对比	006
A.色相对比	
B.明度对比	
C.纯度对比	
D.冷暖对比	
E.补色对比	
常用的调色方法	007
A.调灰色	
B.调亮色	
C.调深色	
D.调过渡色	

第二章 认识色调

色调的概念	010
-------	-----

色调的重要性	010
影响色调的因素	012
色调由灯光的色彩来决定	012
主体色彩决定画面色调走向	013
个人用色习惯	014
色调的分类	015
以明度来分类	015
以纯度来分类	016
以色性来分类	017
以色相来分类	019
色调与色彩关系	020
色调中的大体色彩关系	020
同类色调中的色彩关系	022
对比色调中的色彩关系	023

第三章 色调的练习

色调的基本构建原则	026
和谐之美	026
对比变化	027
主次原则	028
均衡原则	028
节奏原则	029
组织色调的方法	030
主体色配色法	030
概括归纳法	031

微差法	031
透底法	032
简单的单色明度训练	033
冷暖调的转换训练	036
同类色调的训练	048
对比色调的训练	050
第四章 优秀色调范画	
水果器皿类	055
黄红调	055
黄赭调	062
黄紫调	070
黄白调	080
黄绿调	086
黄蓝调	096
蔬菜器皿类	106
黄红调	106
黄赭调	110
黄紫调	117
黄绿调	124
黄蓝调	128
绿黄赭	134

花卉器皿类	137
黄红调	137
黄赭调	144
黄紫调	150
黄绿调	152
黄蓝调	154
文具类	162
暖色调	162
冷色调	170
第五章：优秀色调风景	
色彩风景考试信息分析	175
色彩风景默写必练考题类型	175
问题索引	
单色明度训练中如何处理黑白灰?	033
简单的单色明度训练需要注意哪些问题?	035
冷色调、暖色调中常出现哪些问题?	036
调子太“灰”或太“粉”是什么原因?	038
缘故?	038
如何发现自己常用的冷暖基调?	038
高考中如何表现水果类色彩静物?	055

表现画面中的水果有那些讲究?	055
作画时如何用笔?	055
如何利用颜料中的纯白色和黑色?	080
如何运用不等量的水分进行调和?	106
如何了解色彩调和与色彩对比?	128
如何理解色彩对比关系?	134
美术高考中哪些花卉常考,需要注意什么问题?	137
在花卉的表现时如何处理花卉的同类颜色?	144
如何运用颜色白来拉开画面空间和节奏?	150
如何用颜色来搭配画面的构图?	150
如何使我们画面的颜色不至于灰暗、中性、没有光亮?	152
如何表现花卉?	152
画复杂的花卉时应该如何用笔?	154
在表现带花卉的静物时如何选择构图与表现技法与笔法?	154
美术高考中常考到文具类制品,需要注意哪些问题?	170
色彩风景的学习需要掌握哪些知识?	175

第一章

认识色彩→

1. 色彩的概念

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，是人对光变化的理解。

2. 色彩中的常用名词

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。一般在物体亮部呈现。

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，对此初学色彩者要特别注意。固有色一般在物体的灰部呈现。

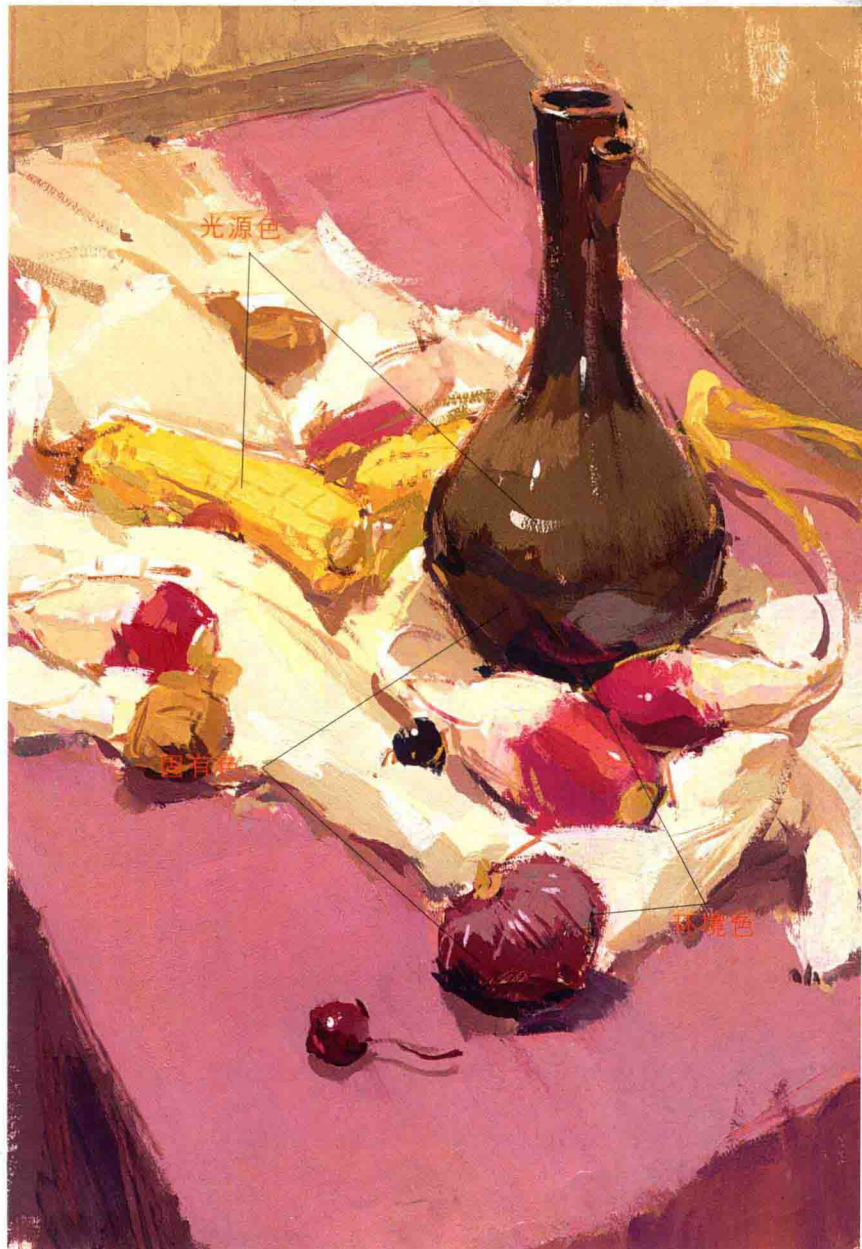
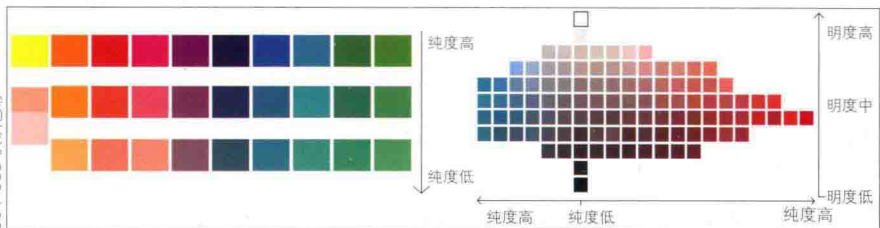
环境色：物体周围环境的颜色由于光的反射作用，引起物体色彩的变化称之为环境色。特别是物体暗部的反光部分变化比较明显。

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。

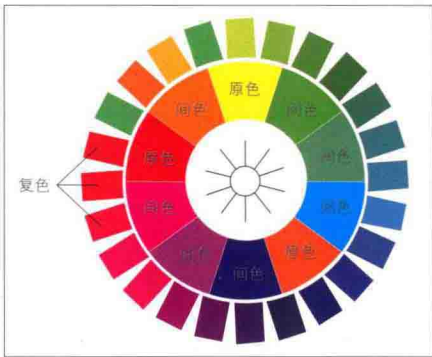
间色：由两个原色相混合得出的色彩，如黄调红得橙、黄调蓝得绿、蓝调红得紫。

复合色：将两个间色（如橙与绿、绿与紫）或一个原色与相对应的间色（如红与绿、黄与紫）相混合得出的色彩。复合色包含了三原色的成分，成为色彩纯度较低的含灰色彩。

对比色：色环中相隔120度至150度的任何三种颜色。

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。

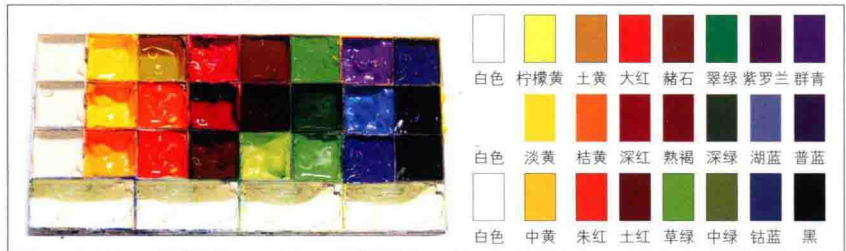
互补色：色相环中相隔180度的颜色，被称为互补色。如：红与绿，蓝与橙，黄与紫互为补色。补色相减（如颜料配色时，将两种补色颜料涂在白纸的同一点上）时，就成为黑色；补色并列时，会引起强烈对比的色觉，会感到红的更红、绿的更绿，如将补色的饱和度减弱，即能趋向调和。

3. 色彩的调色

(1)组织自己的调色盒

平时我们在写生过程中，肯定是要对调色盒进行有序的安排，这样画画就不会太乱，一般的思维冷暖分类，黄的、红的这种暖色放在一起，绿的、蓝的冷色放在一起。然后，在红的黄的中又按明度归类，像那个亮黄色，中黄色，灰黄色；红色里面分为亮红色，灰红色，重红色；冷绿色里面绿色分为亮绿，中绿、灰绿；蓝色分为亮蓝、灰蓝、重蓝基本就按这个规律。色相归好类，色相里面的冷暖归好类，明度归好类。基本你在画的过程中就比较容易找到你所需的颜色。

(2)色彩的调和

A.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。

B.主色调和：某类物体色彩占统治的成分所构成的调和。

C.中性色调和：黑、白、灰、金、银五色为中性色。无论它们与任何色彩之间，都能独立承担起各色之间的缓冲与补色平衡的角色。在任何不协调的色彩之间，只要间隔一条黑线或银等中性色线条，立刻就能将整幅画的色彩统一起来。

(3)色彩的对比

两种以上的色彩，以空间或时间相关联去比较，能比较出明显的差别，并产生出比较效果，被称为色彩对比。色彩中的对比有：色相对比、明度对比、纯度对比、补色对比，冷暖对比等。

A.色相对比

因色相之间的差别形成的对比。当主色相确定后，必须考虑其它色彩与主色相是什么关系，要表现什么内容及效果等，这样才能增强其表现力。

B.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，红色和绿色属中明度。

C.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，但与不鲜明的颜色相比时，则显得鲜明，这种色彩的对比便称为纯度对比。

D.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；绿与紫介于其间，另外，色彩的冷暖对比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暖。

E.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。

常用的调色方法：

A. 调灰色

这里谈的调灰色，并非无彩的黑、白、灰的灰色，而是纯度相对低的色彩。灰色是色相不太明确的色彩，一般由调色盒内三种以上的色彩调配而成，反映了七纯色中某一色彩的倾向。需要注意的是颜料相混的次数和成分越多，其色彩纯度就越低。（1）按深浅层次分。灰色明暗变化丰富，如深灰、浅灰、亮灰等，一般是在深色里加入白色或亮色的分量不同所致。（2）按冷暖划分有冷灰色、暖灰色之分，这里主要是因灰色的色彩倾向而致，如黄灰色感觉比紫灰色要暖些。（3）补色相调和调出的色彩很“稳”，但易调“脏”。应该注意分量比例和搭配，但最终要反映某种颜色的色彩倾向，如黄加紫可以调出黄灰色（黄色分量多）或紫灰色（紫色分量多）。

B. 调亮色

（1）加白变亮任何色彩在加白色的情况下都会变亮，即明度提高，但纯度也相应降低了。（2）保持颜色相对纯度，比如水果亮部的色彩调配，不宜将过多种类的颜色进行混合。（3）明度较高的颜色相互调配或大量浅色与少量深色相互调配，这样调出的色彩纯度有所降低，但明度变化不大，如淡绿加淡黄得出较浅的黄绿色。

C. 调深色

（1）明度都较深的色彩相互调配，如深红加墨绿，普蓝加熟褐等。（2）不加白或少加浅色与暗色相互调配。

D. 调过渡色

在物体或衬布塑造时常要运用到过渡色的调配（1）明与暗的色彩过渡。由暗色到亮色是加入白色或浅色彩的过程。（2）冷与暖的色彩过渡。由冷色到暖色是加入暖色（如黄、红等）色彩的过程（3）纯与灰的色彩过渡。由灰色到纯色是色彩搭配次数减少的过程。以上过渡色的调配都是遵循同一个规律，即色彩渐变规律，因此一定要把握好色彩的次序。

第二章

认识色调 →

1. 色调的概念

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，这样的色彩现象就是色调。

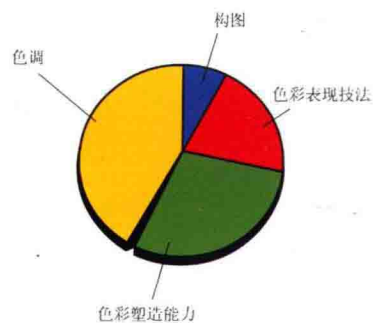
色调是画面色彩构成的总体效果。色调，也是作画者在写生过程中，将对象的色彩，从色相、明度、纯度及面积大小分布等几个方面，在画面上进行组织、加工、调整后形成的，因此带有主观性，它并非是对客观对象的照搬。

2. 色调的重要性

1. 在当今美术高考色彩中，色调是精髓部分。一张好的色调作品是让你迈向高分的关键一步。

2. 色彩构成对现代设计和绘画起到巨大的作用如室内装饰，服装，国画等等。

应考色彩的评分标准示意图：

色调	占40%
色彩造型能力	占30%
色彩表现能力	占20%
构图	占10%

两张同样的花卉静物，前一张鲜亮的水果、菊花和整个冷色调非常融洽。后一张水果、花卉纯度相对较高，与冷色衬布联系不大，从而使整个画面色调有些不统一。

图1、图2，选自《米·顾依达》吉林美术出版社，运用透底法整个画面整体而统一。

图1、描绘了清晨荷叶新鲜、精神洋溢，给人一种活力生命之感。

图2、庭院风荷温暖优雅夕阳西下也别有一番滋味。

现代室内设计，统一的色调给人温馨而舒适。

3. 影响色调的因素

(1) 色调由灯光的色彩来决定

色彩是不稳定的，它会因光线的变化而变化，受光面与背光面的色彩呈现出互补色的关系，这也是阳光下的风景色彩的一个基本特点。室内自然光线下景物的色调就普遍偏向冷色，但如果是在有色灯光照射下，如图蔬菜类静物和花卉类静物在暖光冷光下所形成的不同色调。

