

THE RELISH COLOR & DISCOURSE HUE

CLASSIC CORPUS
2009—2014

作品典范 / 临摹范本 / 优秀技法 / 快速掌握

经典全集系列丛书，集合全国最优秀的基础类绘画作品

集合最经典、最合适的大师作品

展示美术绘画的优秀技法，使得学生能快速掌握技巧，从容地应对美术高考

该丛书作品具有极高的借鉴意义与临摹价值

品色论调

经典全集系列丛书 | 主编 杨建飞 编著 曾 星 吕宇航

Shinaw

2009—2014

RELISH
COLOR &
DISCOURSE
HUE

策划人 高富龙 邹乐华

经典全集系列丛书 | 主编 杨建飞 编著 曾 星 吕宇航

品色论调

目录 CONTENTS

001	一、大师名作欣赏——色彩之缤纷	
	如何理解色调训练	001
003	二、变调作品解读——变调训练的方法	
	变调前应熟悉的四个色调	003
005	三、颜色间的冷暖关系	
	变调时怎样把握冷、暖色调	005
007	四、色彩的明度与纯度	
	色彩中颜色的明度关系	007
	画面颜色的纯度对比	009
011	五、变调作品精读——色调的冷暖规律	
	色彩的冷暖如何产生	011
013	六、画面的品质如何塑造	
	节奏感与均衡原则	013
041	七、画面的原则与规律	
	和谐、主次与对比的原则	041
045	八、精品细读——质感的区分	
	怎样表现物体的质感	045
051	九、精品细读——不锈钢器皿类	
	刻画金属器皿的方法与技巧	051

一、大师名作欣赏——色调之缤纷

如何理解色调训练

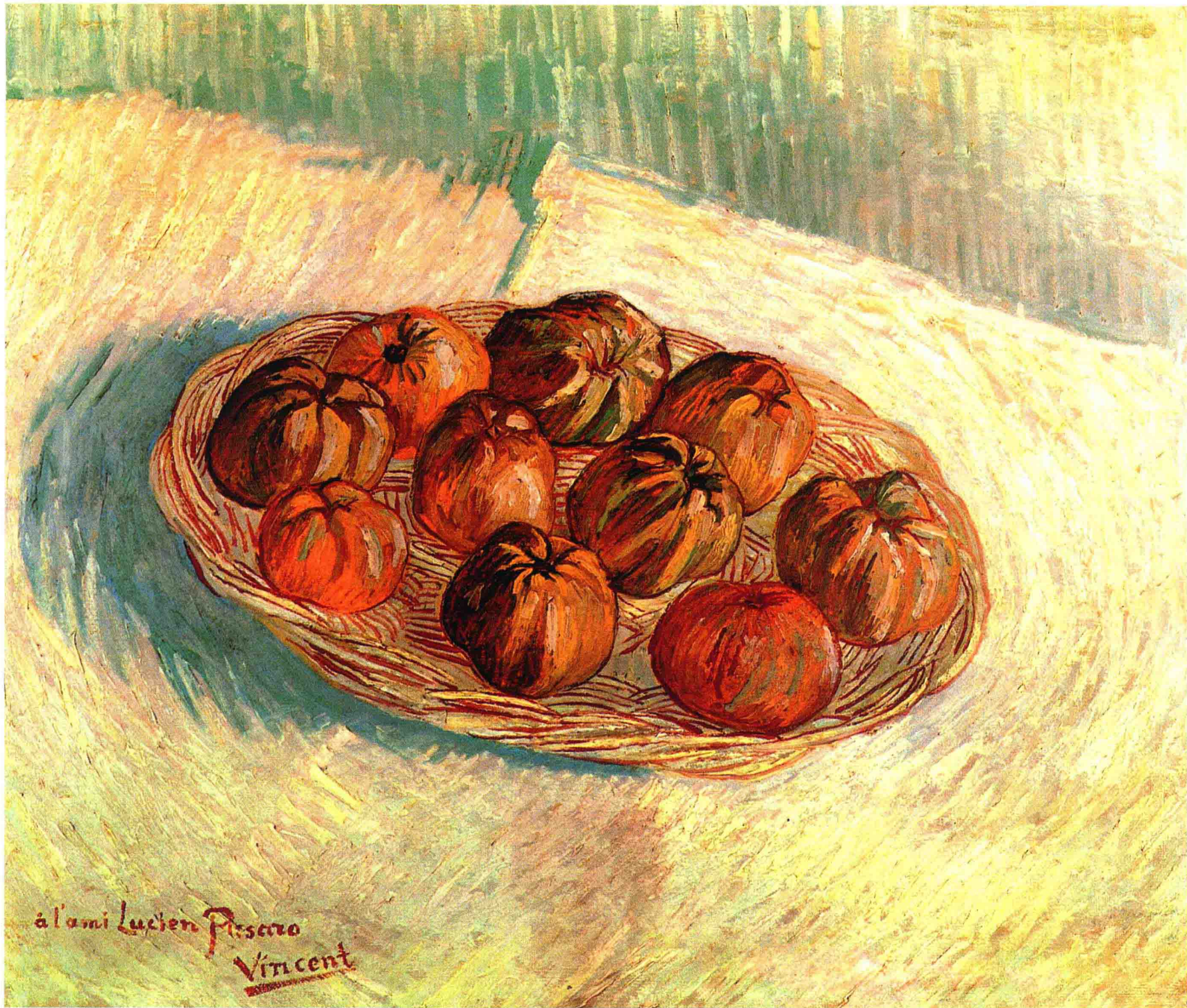
色稿训练能够快速有效地体现出作者对色彩的理解和感受的基本能力，大量系统的色调训练可以提高对色彩的敏锐度，提升把握色彩对比、控制画面色调及气氛的能力，提高画面的协调性和统一性。在色稿训练时，一定要把握大面积区域的颜色，加强对整体关系的控制，不必作细节上的刻画。色块的大小、形状也应作为重点表现出来。局部的颜色要学会归纳到整体颜色之中。色稿训练节时高效，往往可达到事半功倍的效果，经过长期反复的色稿练习，再画起课堂作业或长期作品来就从容得多了。

色稿训练包括两种情况：一是在进行大幅作业前，对画面中大的色彩关系进行熟悉和把握；二是为了一定的命题进行色

调的构思和组织。这一训练必须注意几个要点：色稿练习应注意时间长度的把握，小幅写生要能够在几分钟、十几分钟或几十分钟内完成，需要快捷地捕捉所描绘对象的色彩关系，要注重调整大的色彩关系。色彩静物训练中的时间长度要把握到位。时间太长会陷于琐碎，时间太短则不利于思考分析。

绘制小色稿，更多要体现画者在接触对象的新鲜色彩时所产生的印象，在小面积画纸上把对象大的色彩关系记录下来，准确而概括地体现对象的色彩关系。画小色稿所用纸张不宜过大，以8开或16开为宜，时间要控制在半个小时以内。

水果篮系列 文森特·梵高 荷兰 1887年

二、变调作品精读——变调训练的方法

变调前应熟悉的四个色调

左右两页我们看到的红、黄、绿、蓝四个鲜明的色调是我们经常会接触到的，在冷暖的感觉上红、黄归为暖色调，另外的蓝、绿归为冷色调。色调的主要判断方式来自于画面的基础色素，也就是最明显的颜色，如我们这里看

到的红、黄、蓝、绿，在教学中常被简称为“基色”。

变调的训练之前除了对色调要有一定的认识之外，还需要了解一下怎么样去搭配整个画面的颜色。比如，红色配黄绿色，黄色配红灰、紫灰色，绿色配黄灰色、蓝灰色，蓝色配绿灰、紫灰色等等，都是比较常用的色调搭配方案，这些可当作大家开始色彩练习时基础知识训练的一部分，熟练后则可以多作尝试，必然会发现更多不错的颜色搭配，并且会有更多意想不到的微妙色调等待大家的开拓。

（右边作品的颜色分析）

梨子亮面（偏淡黄）
中心的梨子颜色明度最高，颜色倾向要明确，以淡黄、白色为主色。

梨子暗面（偏草绿）
梨子暗面相对偏冷，可用草绿、熟褐色加入少量其他颜色调和。

蓝色衬布（偏蓝灰）
浅蓝色衬布的颜色相对偏冷，用蓝灰、柠檬黄、白色等颜色调和。

背景颜色（偏暖灰）
背景的颜色偏暖，用黄灰与紫灰调和，纯度不宜过高。

三、颜色间的冷暖关系

变调时怎样把握冷、暖色调

色彩的冷暖关系在色彩里常被提及并且十分重要。冷暖是指颜色在视觉关系上的一种倾向。在冷暖方面分为暖色调、冷色调和中间色调，如红色、橙色、黄色等为暖色调；绿色、蓝色为冷色调；灰色、白色、黑色为中间色调。

在视觉效果上，冷颜色收缩、宁静、向后退，暖颜色舒展、活泼、向前冲。

色彩中的冷暖是通过对比呈现的，并不能单纯地说某个颜色是冷还是暖。要在色彩的相互关系中，才能确定它的冷暖属性。同一色系中的颜色也有冷暖倾向的区分，例如湖蓝色和钴蓝色放在一起，湖蓝呈现出暖颜色倾向，钴蓝色呈现出冷颜色倾向；柠檬黄和橘黄放在一起，柠檬黄呈现出冷颜色倾向，橘黄呈现出暖颜色倾向。因此，同学们在训练阶段要特别注重对颜色冷暖属性的观察与感受，掌握对比观察的方法，在对比中把握画面颜色的冷暖关系。作画时要控制好对色调的把握，运用所学的色彩知识处理画面的颜色关系，在一个统一的色调中寻求丰富的节奏与变化。

蓝色调（左图）

平铺的蓝色衬布是静物中面积最大，也是影响画面最大的色块，所以它是在画面中起到定色调的作用。

绿色调（下图）

下图绿色衬布的作用与左图蓝色衬布一样，同样是定画面色调的作用，可以看到绿色衬布上的物体都有淡淡的绿色。

四、色彩的明度与纯度

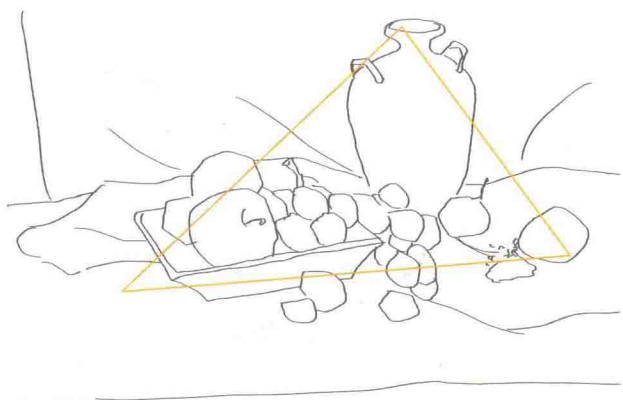
色彩中颜色的明度关系

色彩明度是色彩的三要素之一，色彩三要素即色相、明度和纯度。

色彩明度是指色彩的亮度。颜色有深浅、明暗的变化。比如，深黄、中黄、淡黄、柠檬黄等黄颜色在明度上就不一样，紫红、深红、

玫瑰红、大红、朱红、橘红等红颜色在亮度上也不尽相同。这些颜色在明暗、深浅上的不同变化，也就是色彩的一个重要特征——明度变化。

色彩的明度变化有许多种情况，一是不同

这张作品是三角型构图

画面色调的冷暖与明度关系：

右边这幅小色稿处理得简洁肯定，作者将笔触与颜色结合得很好，罐子寥寥数笔表现出了形体及冷暖关系。画面颜色最暗的罐子与亮色区域的盘子、水果对比很强，灰布与背景的灰色将黑白两个区域衔接得很出色，使得画面响亮并且层次丰富。

色相之间的明度变化。如：白比黄亮、黄比橙亮、橙比红亮、红比紫亮、紫比黑亮；二是在某种颜色中，加白色明度就会逐渐提高，加黑色明度就会降低，但同时它们的纯度（颜色的饱和度）也会降低；三是相同的颜色，因光线照射

的强弱不同也会产生不同的明暗变化。

一般情况下色彩从明度上可分为亮调、灰调和暗调，这取决于画面中面积较大物体的明度倾向。如一幅画中面积较大的衬布是高明度的白衬布，则画面从明度上可定为亮调。如果

画面中主导色块明度不高，对比关系相对较弱，则画面为灰调。

苹果亮面（偏淡黄）
中心的苹果颜色明度最高，颜色倾向要明确，以淡黄、白色为主色。

苹果暗面（偏深黄）
苹果暗面相对偏暖，可用土黄、中黄色加入少量灰绿等冷色调和。

黄色衬布（偏淡黄）
黄色衬布的颜色除物体外，在整张画面中是最纯、最亮的，使得画面对比强烈。

背景颜色（偏暖灰）
背景的颜色偏暖，用黄灰与紫灰调和，纯度不宜过高。

瓶子亮面（偏冷灰）
瓶子亮面的亮度是最高的，颜色以瓶子本身的颜色为主。

瓶子暗面（偏紫红）
瓶子暗部颜色很灰，受环境影响偏暖，可以用黄色、紫色、熟褐等颜色调和。

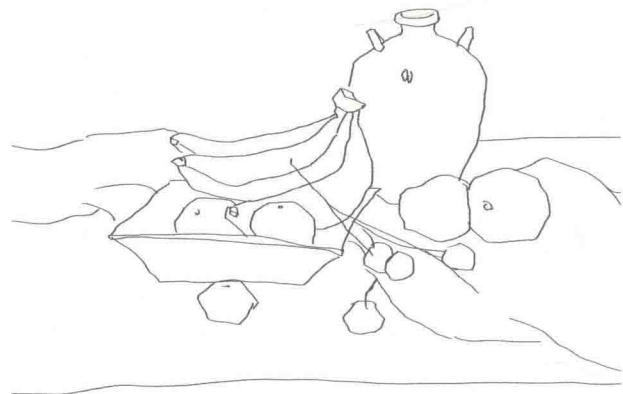
画面颜色的纯度对比

色彩的纯度是指色彩的纯净程度，它表示颜色中所含有色成分的比例。含有色彩成分的比例愈大，则色彩的纯度愈高，含有色彩成分的比例愈小，则色彩的纯度也愈低。可见光谱的各种单色光是最纯的颜色，为极限纯度。当一种颜色掺入黑、白或其他颜色时，纯度就

产生变化。当掺入的色达到很大的比例时，在眼睛看来，原来的颜色将失去本来的光彩，而变成掺和的颜色了。当然这并不等于说在这种被掺和的颜色里已经不存在原来的色素，而是由于大量掺入其他彩色而使得原来的色素被同化，人的眼睛已经无法感觉出来了。

有色物体色彩的纯度与物体的表面结构有关。如果物体表面粗糙，其漫反射作用将使色彩的纯度降低；如果物体表面光滑，那么，全反射作用将使色彩比较鲜艳。

在色调纯度的分类上，我们通常分为高纯度色调、灰色调以及低纯度色调。它们取决于画面整体的协调程度，应该依据画面整体色调倾向而定，在作画时要协调好物体之间的色彩关系，不能使某个物体孤立于画面之中。

五、变调作品精读——色调的冷暖规律

色彩的冷暖如何产生

①就整体而言，亮部偏冷则暗部倾向暖，亮部偏暖则暗部倾向冷；前面偏冷则后面偏暖，前面偏暖则后面偏冷。

②在固有色与光源色条件相同时，画面的前面空间冷暖对比强，后面空间冷暖对比弱。

③光源色影响着物体亮部色彩的冷暖。光源色冷，亮部色彩则冷；光源色暖，亮部色彩则倾向暖。

④暗部色彩的冷暖受物体固有色与环境色的两个因素的影响，还要比较它与物体亮部色彩的关系。

⑤灰层次色彩受光源色和环境色的影响都较弱，其色彩以固有色为主导，介于亮部色彩与暗部色彩的冷暖之间。

⑥反光部分的冷暖主要受环境色的影响，固有色次之。

冷色调应该注意暖颜色在其中的运用与分布，暖色调的画面应该注意冷颜色在其中的运用与分布，适当对比可使画面和谐。应该注意冷中有暖，暖中有冷。在一幅作品中，冷暖色调是相对而言的，并没有完全的冷暖之分，它是给观者的一种整体的冷暖感觉。

同学们在训练时要注意色彩的色相对比、冷暖对比、纯度对比以及面积对比等各种对比，并根据画面主色调合理地组织好画面当中的各块颜色之间的关系。

六、画面的品质如何塑造

节奏感与均衡原则

色彩的配置富有节奏感才能产生统一中有变化的美感。将纯色、中间色、灰色进行合理的搭配，利用颜色面积的大小、形状的变化以及冷暖鲜灰的对比等方法，才能获得富有节奏感的画面。均衡原则包含了画面均衡的重量感与色彩对比上的稳定感。要使画面均衡稳定，

一定要避免一边倒或头重脚轻的情况出现，稳定的色彩关系使画面有优雅的视觉效果，使色彩表现具有感染力。色彩在对比和联系上是同时进行的，要避免过火的情况发生，这样才能在富有节奏的同时使画面和谐统一。

红枣暗部（最暗）

前面散落着五六个小红枣是画面中最黑的物体，颜色为暗红色。

红枣亮面

红枣的亮面比它的暗面要亮一些，但在画面中比其他部分还是很暗的。

黄布投影与橘子暗面
黄布的投影与橘子暗面都是画面中的灰面，黄布的投影压出了黄布的厚度。

苹果暗面与梨子暗面
苹果与梨子都是比较鲜亮的水果，它们的暗面不应该太重。

白壶暗部

白色茶壶是画面中最亮的物体，它的暗面应该也是比较亮的，甚至比水果的亮面还要亮些。

白壶亮面

白壶与白色盘子的亮面都是很亮的，只有一层淡淡的颜色，应该说除了高光部分白壶亮面是最亮的。

