

TOPIC & TEACHING /2015 色调对论

主题教学系列丛书

孔祥涛 主编
贺焱军 编著

TOPIC &
TEACHING
2015

TOPIC &
TEACHING
2015

主题教学系列丛书

孔祥涛 主编

贺焱军 编著

3

图书在版编目 (C I P) 数据

色调对论 3 / 孔祥涛主编. — 北京: 中国书店, 2015.5
(主题教学系列丛书)

ISBN 978-7-5149-1097-1

I. ①色… II. ①孔… III. ①色调 IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 101906 号

贺焱军

毕业于中国美术学院, 长期从事高考色彩教学工作, 2011 年出版个人专辑《释题》和《色彩主教》, 2012 年出版个人专辑《线索 2- 赋色塑型》, 2013 年出版个人专辑《色调对论》和《品尚色彩静物 1》, 2014 年出版个人专辑《对论—色调篇》和《对论—色彩静物篇》获得广泛好评。2012 年创办炎军画室, 并每年举办色彩教师研修班, 与全国各地同仁共谋色彩之道。

腾讯微信: 孔祥涛

新浪微博: 主题教学孔祥涛

主题教学系列丛书

色调对论 3 孔祥涛 主编
贺焱军 编著

责任编辑 木 洛

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 1/8

印 张 18

书 号 ISBN 978-7-5149-1097-1

版 次 2015年5月第1版 第1次印刷

定 价 58.00元

TOPIC &
TEACHING
2015

TOPIC &
TEACHING
2015

主题教学系列丛书

孔祥涛 主编
贺焱军 编著

主题教学系列丛书
3

关于色调

色调简析

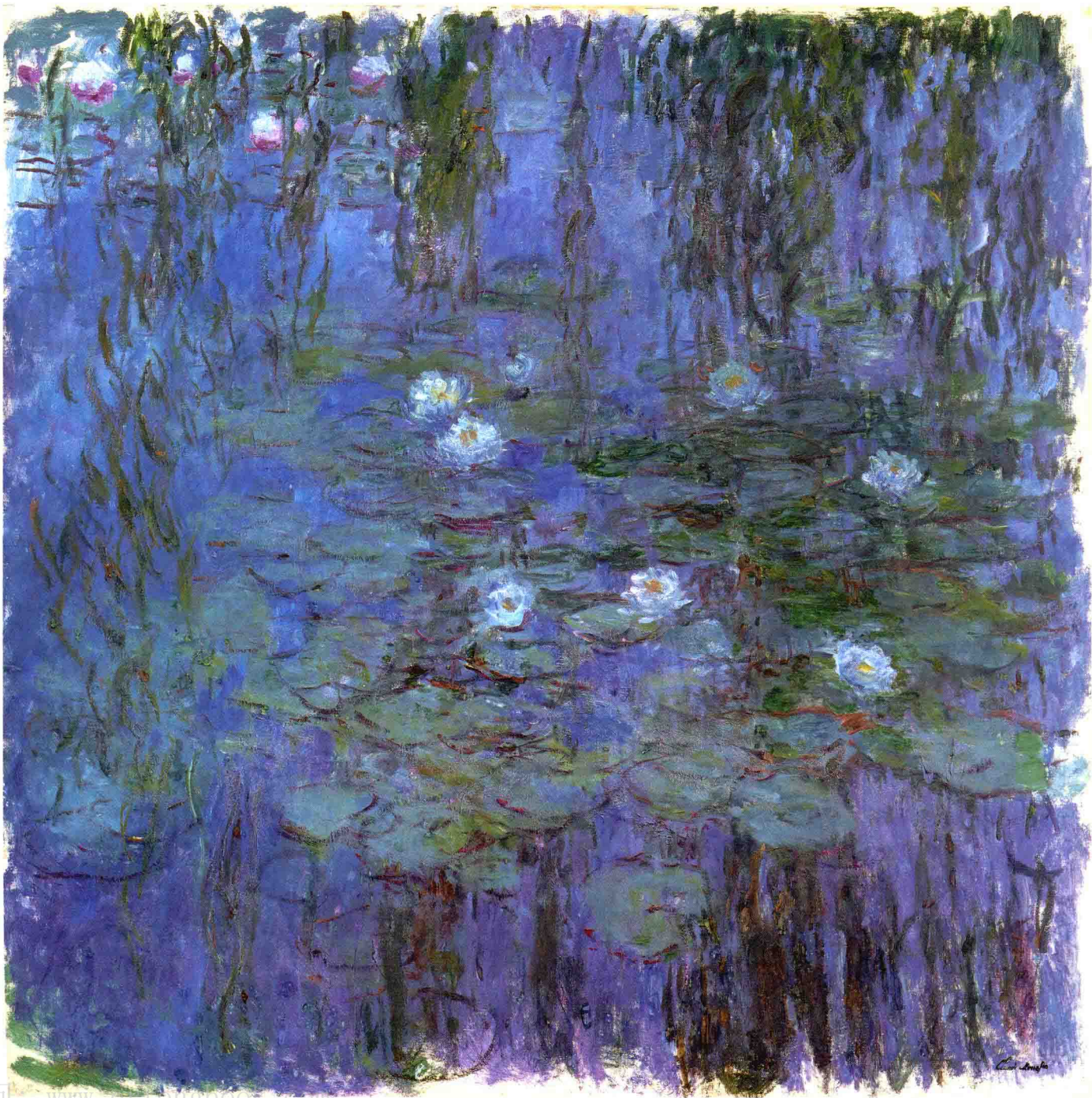
色调的概念及构建原则

色稿的练习极为重要，它可以锻炼我们对画面的组织能力、对色调的协调能力、对物体的概括能力等，所以大量的色稿练习有助于我们进一步地认识画面和组织画面。色稿就是我们作画时铺色的第一步，如果铺色时色调及空间关系表现不妥则直接会影响到接下来的画面关系。所以色稿与画作息息相关，不容忽视。

色调，是一幅画面中色彩的总体倾向和效果，是多样色彩配置取得和谐的重要因素。正如音乐一般，无调不成曲，没有明确的色调，画面必定混乱。各种不同的色调，让观者感受到庄重、生动、活泼、平静等各种感情的传递，这与大自然色彩给人的心理感受是一致的。如金色的秋天给人以欢乐的情绪，阴冷的冬天给人以灰蒙蒙的感受，阳光给人以振奋的信心，原野给人以恬静的温馨。因此，我们必须根据表现主题和内容的需要对要表达的色调进行选择。

我们可根据色彩美感的基本规律，抛开光线的约束，以平面的布置方法表现对象；也可完全以画家主观的情感需求，大胆地加以提炼、取舍、加工、夸张、变化，着眼于自身的审美视觉，即我们所称的主观色彩体系。无论采取何种表现方法和手段，我们都要研究色彩美的规律，在布局中让画面凝聚在一个点上，适当弱化其他地方，使其形成构图中心，尤其要让主要形象通过色彩的对比更加突出。当然，这种对比是应该在不破坏色彩协调性和风格统一性的基础上适当进行的。

在一幅作品中，色彩之间的明度、纯度等各种对比往往是交错布局的，色的轻重、刺激强度所形成的重量感影响着画面的协调性。因此，我们必须要注意其相互间的平衡和呼应关系。同时，我们还要注意颜色的节奏关系，色彩渐变所形成的升调和降调，色相、明暗、强弱的变化重复出现形成的一种节奏感，在色彩的画面布置中应有化繁为简的意识，这也是现代绘画追求的一个方向。

色调的构建原则

和谐统一、对比变化、主次分明、均衡稳定、节奏明确是色调的构建原则。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，若要画面能够打动读者，应严把节奏、主次这一关，为画面赋予灵动之魂，让美穿梭于画面之中。

和谐统一

和谐统一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。和谐统一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，张弛有序，前景、中景和远景形成鲜明的对比，前后空间关系的处理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。和谐统一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。

均衡稳定

画面的均衡包括两层意思，一是画面重量感的均衡，二是色彩对比上具有的相对稳定感。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。均衡的画面是以画面的中心为基准，向上下、左右或对角线方向作重量调整。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。

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。如作画过程中，前后、主次物体对比关系明确，主体物的色彩明度及物体的大小需存在强烈的对比关系，前面的衬布明快、变化丰富，而为了与背景更好地融合，后面的衬布则以虚为主，边缘松动、笔触灵活，使之变化自然、对比丰富。物体的聚散、疏密对比关系也要明确。

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）；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。

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。

黄色调

色调在画面中的地位是不可动摇的，一幅优美的画面其色调准确、协调与否直接决定画面的优劣。色调是相对的，在画面中是变化统一的。色调和色彩的关系是密不可分的，色彩关系有序、合理，画面的色调感就强。掌握了色彩的作画规律和技巧就相当于掌握了驾驭色彩的有效手段。

该组静物是由不锈钢壶、梨子、盛有红酒的玻璃高脚杯、芒果、小西红柿等组成的静物组合，画面的调性为整体偏黄的暖色调。物体的摆放紧凑、高低错落有序，为典型的三角形构图，画面整体稳定性强，视觉中心明确。

由于整组静物的调性为黄色调，各物体受黄色衬布的颜色影响较大，故不锈钢壶、玻璃杯、水果的暗部等重色可以适当地添加黄色的倾向，使物体的颜色与画面整体色调更加统一、相互呼应。同时画面中同类色的区分也十分恰当。

紫色调

主体色彩是决定画面色调走向的主要原因，表现在画面中即为其他色彩都要以主体色彩为中心展开，依据主体色的纯度、明度调节其他的色彩，共同形成统一和谐的画面色调。下图照片中的主体色彩为紫红色，其他物体均选取了相邻近的色彩，组成了一幅和谐的画面。

该组静物调性浓郁、明确，为统一的紫红色调。黑白灰对比关系强烈，表现时应围绕浓郁的画面色调氛围而作。

照片中零星散落的桂圆、葡萄及葡萄的梗部等起到了丰富、活跃画面氛围的作用。同时，其重色与视觉中心处的铁壶颜色相呼应，增强了画面的氛围和张力。

注意静物组合的光源方向，该图为左侧来光，注意台面及背景等由于光源的变化从右到左形成了一系列的变化。

白盘子为照片中明度最高的物体，它的出现使得画面层次更加丰富，增强了画面的黑白关系对比，突显了精气神。

这是一组由褐色铁壶、白盘子，盛有红酒的透明高脚杯和不同水果共同组成的一组静物组合。整体色调为偏暖的紫色调，调性高雅。黑白灰层次明确，节奏感强。难度点在于对画面氛围的营造和对铁壶、玻璃器皿的质感表达。

该色稿作品的色调统一，笔法放松自然，体现出作者娴熟的绘画功底和敏锐的色彩感受能力。画面中的颜色相互穿插、呼应，物体相互间的颜色关联性强烈、统一，如各物体的暗部和投影等。前后的冷暖关系恰当，空间纵深感强。

葡萄长长的梗部在画面的布局上丰富了点、线、面的层次，同时，紫色的葡萄和盘子中黄色的苹果相邻，形成了颜色上的强烈对比，锁定画面中心。

此处切开的苹果增加了画面的变化和趣味性，注意表现出其新鲜的感觉。

对衬布的塑造要注意画面的节奏层次。应以画面主体物为中心，把每个物体放到整体中去分析、对比、协调，使画面富有节奏感。

注意桌子台面和台面下的对比关系，可以适当加强，增强空间，但要减弱对细节的塑造。桌子台面在画面前方，但是它不是画面中心。

红色调

不锈钢器皿和水果的搭配是较为常见的一种组合方式，但相对而言，不锈钢质感的器皿是较难处理的物体，要将其质感表现得灵活活现而不至于太过“脏”“花”，并融入到画面的调性之内，需要作者具有明确的思路 and 一定的控制力。

该图是由不锈钢壶、水果、塑料一次性杯子以及白盘组成的静物组合。为强烈的暖红色调性的画面。处理该画时，应使主体物不锈钢壶融入画面色调，并区分开台面衬布和背景衬布的明度和纯度，做到前实后虚，前鲜后灰，加强空间关系。

该画面作者很好地拉开了画面的黑白灰关系，冷暖相互衬托，变化微妙，使画面颜色十分润透、高雅。不锈钢壶的颜色处理娴熟，重灰色的固有色及反光、高光的处理十分恰当。

画面中暗色物体较少，所以应处理好画面中的重色，使得画面更加稳重，如壶的暗部、投影等。

蓝色调

处理冷色调画面时，注意画面中暖色物体在调性下的协调关系。组织色稿画面时，应以画面大的色彩关系为前提，忽略小的细节，为画面色调服务。下图中静物组合物体摆放经典、简洁，利于表现，调性明确，可描绘出一幅精彩的色稿作品。

该图中的物体色彩丰富，和谐，对比强烈。整幅画面以冷色调性为主，大面积的冷色衬布主导了画面的色调。在处理时，其他物体的颜色应向冷色倾斜。如主体物陶罐在周围环境影响下呈现冷色调；灰色衬布应赋予其一定的色彩倾向；暖色物体应适当调整颜色，以融入画面色调。

该画面的色调处理明快，用笔敢放，肯定。灰色衬布的颜色整体感强且富有微妙的变化，使画面的冷色调更加浓郁，前后空间处理明确。

画面中的物体主次有序，视觉中心集中在陶罐和水果处，玻璃杯则稍作削弱处理。

绿色调

绿色调的处理对于考生来说较有难度，因稍微控制不好，画面则会显得不协调，显得尤为突兀。如画面中以绿色衬布主导画面的色调，其不应过于沉闷，可适当的添加黄色与蓝色的成分中和，使其颜色更加沉稳。追求色调统一和谐为主，略微展现画面的层次和黑白灰关系即可。

褐色调

暖色调作画时,同时也要注意暖色画面中冷色的运用,应将其体现于空间处理或是调节画面的地方,使画面高级化。作品是为营造一种和谐的画面境域,给人美的视觉感受。在物体绝大多数为暖色成分的情况下,应体现出画面空间、层次以及画面协调程度,通过添加冷色成分来烘托整幅画面。

注意前、中、后景的颜色变化,强化空间关系。该图静物调性浓郁、明确,黑白灰层次分明,若关系表现恰当则会是一副优秀的作品。

杯内液体表现时应简单、概括。用笔松动、自然。

视觉中心黑白灰关系加强,冷暖对比合理,笔触丰富且富于变化,画面的主次关系才能表达的更加清晰。

白盘和亮色衬布同属于明度较高的物体,不易处理。遇到此类情况,应用冷暖关系加以区分,白盘的色彩倾向可冷一点,亮色衬布的颜色可呼应调性做暖色倾向,这样一来即区分同类色,又凸显了视觉中心的对比关系。

玻璃器皿透明度较高,反光强烈,材质较为细腻,刻画时注意将其融入到画面之中,同时注意杯口和陶罐等物体的透视关系。

注意果盘中两个苹果的明度、纯度的对比,拉开前后关系。在刻画时尽量避免大小相等,可主观的加以区分,使画面更富趣味,更耐看。

注意台面和背景的衬布之间明度、纯度和冷暖关系的区分,拉开画面空间。

该组静物由深色陶罐、苹果、橙子、玻璃杯、两块不同明度的衬布等物体组成。在描绘时,尤其注意台面衬布与立面衬布的不同处理,以及陶罐的色彩倾向,应将陶罐适当主观处理,联系环境的影响作用,组成和谐的色彩关系。还应运用放松的笔法,画出轻松、自由的画面。

该画面的色调较为稳重,黑白灰对比强烈,零散的葡萄增加了画面的生动性。

作者将该画面处理成了偏暖的褐色调,衬布与水果的纯灰对比强烈,组成了一幅效果强烈的色彩作品。

变 调

变调训练就是改变画面中原有的总体色彩倾向，而不改变对象。我们必须积极主动的研究各种变调的方法和手段，以应对考试中遇到的不同类型的色彩试题要求。

变调的练习能够更好的锻炼学生对画面的组织架构、协调统一的能力，在这样的训练中对色彩的感知、运用都会得到加强。所以，变调练习是学好色彩的有效途径。

静物组合：一把深色水壶，梨三个，橙子一个，葡萄若干，白盘子一个，褐色、黄色衬布各一块。

黑白关系：明度最高的是白盘子，其次是黄色衬布，明度最重的是主体物水壶和葡萄，其他物体介于灰色层次之中。

冷暖变调：将画面中主导属性的黄色衬布变为蓝色衬布，与此同时整个画面的调性变为冷调，为呼应色调的改变，冷色调中的褐色衬布和物体也加入了部分冷色。

变调耐看：在色彩冷暖色改变的情况下，其他物体的属性随之改变，但我们应该注意的是，不可以用概念来“套”对象，不要把“冷”、“暖”看成是绝对对立的两种形式，他们是相对而言的，并且在一幅画面中，冷暖交织存在，才是舒服、协调的画面。冷暖交织存在时，对其比例关系、面积、纯度等做到心中有数，方可表现好的作品。

静物组合：浅色陶罐一个，苹果、枇杷各一个，梨两个，葡萄若干，桂圆两颗，高脚杯一个，白色、蓝色、深色衬布各一块。

黑白关系：葡萄明度最重，其次是物体的投影；明度最高的是白色衬布，其次是白罐子；其他物体介于灰色中。

冷暖变调：将冷色调中主导调性的衬布颜色更换，整个画面调性随之改变，注意整个画面的调性才是变调训练的重点，切不可拘泥于细节中。

