

XIN KEBIAO

新课标

一本好书将带您走入艺术的殿堂

实用色调

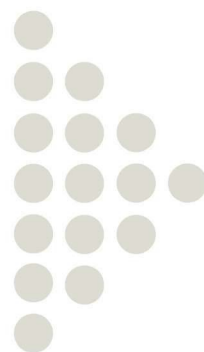
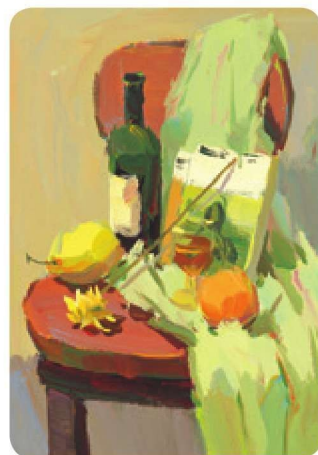
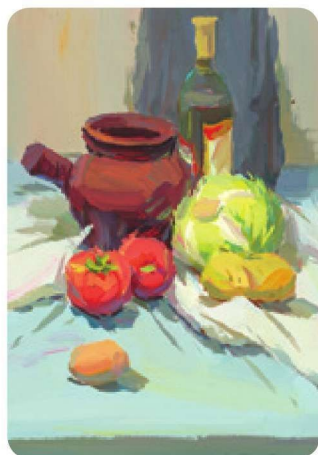
从入门到精通 文字讲解与画面的完美结合

主编 赵锦杰 编著 吴国然

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

新课标 实用色调

从入门到精通 文字讲解与画面的完美结合

赵锦杰 主编 吴国然 编著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目（CIP）数据

新课标·实用色调 / 赵锦杰主编；吴国然编著. —
合肥：安徽美术出版社，2016.9
ISBN 978-7-5398-7234-6

I. ①新… II. ①赵… ②吴… III. ①水粉画—静
物
画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 236226 号

编 著：吴国然
出 版 人：陈龙银
责任编辑：史春霖
助理编辑：吴 丹
责任校对：方 芳
责任印制：徐海燕

新课标 实用色调 Shiyong Sediao

出版发行：安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com/>)
地 址：合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14F
邮 编：230071
营 销 部：0551-63533604（省内）0551-63533607（省外）
印 刷：杭州五象印务有限公司
（杭州市拱墅区莫干山路 670 弄 19 号）
开 本：635 mm×965 mm 1/8
印 张：6
版 次：2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷
定 价：19.80 元

版权所有，请勿翻印、转载
如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与
印刷厂联系调换：0571-88845626

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

目录 CONTENTS

第一章 基础知识	01
01 色彩知识	01
02 物体的色彩关系	02
03 物体的块面表现	02
04 色稿的塑造	03
05 冷、暖色调训练要点	04
06 小色稿训练要点	04
07 变调训练要点	05
第二章 色调塑造	06
01 苹果的画法	06
02 酒坛与水果组合的画法	10
03 矿泉水瓶与水果组合的画法	12
04 陶罐与水果组合的画法	14
05 瓷瓶与花卉组合的画法	16
临摹作品精选	22

第一章 基础知识

01

色彩知识

我们在绘画中运用的一切有关色彩的法则都是自然规律的反映。我们对色彩的规律进行总结，从而绘制出了色环。色环能帮助我们认识色彩、创造色彩，是打开色彩艺术世界的钥匙。

原色、间色、复色

原色：(品)红、(柠檬)黄、(湖)蓝，又称为基色，即用以调配其他色彩的基本色。原色的色彩纯度最高，最纯净、最鲜艳。原色可以调配出绝大多数色彩，而其他颜色不能调配出三原色。

间色：亦称“二次色”，即三原色中的某两种原色等量混合的颜色。当我们把三原色中的红色与黄色等量调配就可以得出橙色，把红色与蓝色等量调配得出紫色，而黄色与蓝色等量调配则可以得出绿色。

复色：也叫“三次色”，是用任何两个间色或三个原色相混合而产生出来的颜色，包括了除原色和间色以外的所有颜色。

原色

间色

复色

同类色、邻近色、对比色、互补色

同类色：色相性质相同的色彩属于同类色，同类色具有共同的属性，比较和谐。

邻近色：所谓邻近色，就是在色环上相邻近的颜色，色环上凡在 90 度范围之内的颜色都属邻近色。例如绿色和蓝色，红色和黄色。邻近色之间往往是你中有我，我中有你。

对比色：在色环上，相距 120 度到 180 度之间的两种颜色属于对比色。对比色缺少共性，彼此有互补倾向，对比强烈，不容易和谐。

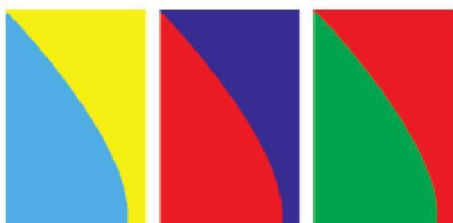
互补色：在色环上，180 度范围内对应的色彩属于互补色。色环上的三对互补色（红与绿、蓝与橙、黄与紫），这些互补的颜色缺少共性，对比非常强烈，不容易和谐。其运用在色彩写生和色彩设计中具有广泛的意义。

同类色

邻近色

对比色

互补色

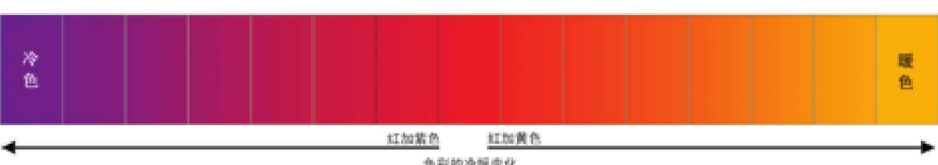
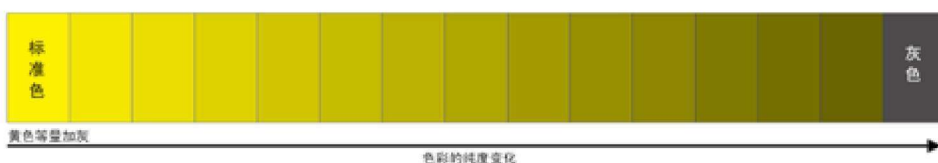
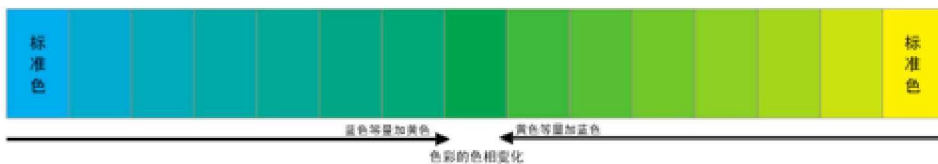
色相、明度、纯度、冷暖

色相：是色彩的相貌，是一种颜色区别于另一种颜色的表现特征，也可以理解为是色彩的名称，如红色、绿色、蓝色等。色相是色彩间相互区别的最主要的依据。

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：1. 指一种颜色本身的明与暗；2. 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。

冷暖：色彩会对人的心理产生一定影响，使人们通过色彩联想产生情感倾向。有温暖感的色彩就是暖色，暖色可以给人带来热闹、鲜艳、愉快、热烈的感觉。让人感觉冷的颜色属于冷色，冷色能够让人心绪稳定，给人以冷峻、严寒、清爽的感觉。

02 物体的色彩关系

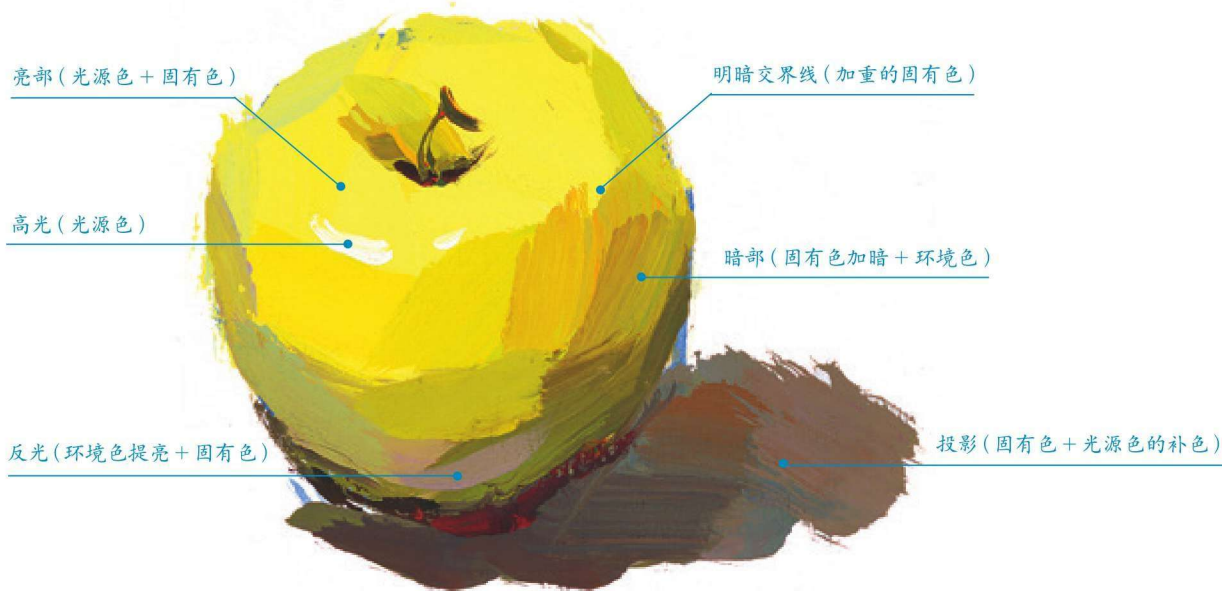
因为光线的照射，我们的眼睛可以感受到自然物体与空间的存在。物体表面色彩的形成取决于三个方面：光源的照射、物体本身反射一定的色光、环境与空间对物体色彩的影响。

固有色、光源色、环境色

固有色：指物体在正常日光照射下所呈现出的固有的色彩。如红苹果、黄苹果、绿苹果给人的色彩印象。

光源色：光源色，指某种光线（太阳光、月光、灯光、蜡烛光等）照射到物体后所产生的色彩变化。

环境色：物体本身受到周围的物体和色彩的影响，从而产生的色彩变化称为环境色。

03 物体的块面表现

在保持客观物象的立体感、光感、空间感的基础上，以形、色合一为原则，对丰富的形、色关系通过概括做局部性有限度的归纳，并采取平涂的手法加以平面化的处理，形成色阶的变化，效果如块面状。块面表现的块是指具有立体感的整体，而面是指局部性的转折面，每一个面都是经过形、色归类后具有典型色彩的特征。因此，色块的变化会随形体的转变、推移而形成有变化的色阶。

陶罐的不同面有色相和冷暖的差异，暗部有环境色或反光的影响，亮部的边缘有偏灰的色彩，主要是受其他反射光源的影响。在塑造时要注意笔触的大小结合，不要用一样的笔触，在细节处可以多塑造。用类似切面的办法画，不要去磨圆，这样色调才会明快。色块的叠加应逐层表现。要一层一层地画，首先铺基本色，再压第二层色，逐层叠加，使物体的色调丰富起来。塑造时还应注意突出颜色的饱和度与透明度，这样才能保持色彩的新鲜感。在具体刻画时，画笔必须保持干净，色彩的过渡可采取色彩的并置法，也可适当降低色彩的纯度。

04 色稿的塑造

色稿是运用色彩关系与素描关系相结合的手法来表现形体空间的一种方法。塑造时应把色块的冷暖、纯度，色块面积的大小，色块朝向等同形体很好地结合起来，即“形色结合”。始终围绕主体物和视觉中心塑造，塑造应有主次之分，有适当取舍。

局部分析

色调塑造时应注意的问题

①塑造是在铺好色稿的基础之上进行的，不在于画得多，而在于精，应抓关键，锁定画面集点（视觉中心点）。

②注意物体焦点的表现，如主体器皿的反光、高光、环境色等。衬布要细画边缘的布纹，靠近视觉中心的布纹笔触表现得应相对活跃。

③单个物体的塑造一定要有明确的光源以及明确的黑、白、灰关系。

④好的作品都有属于自己的画面氛围，浓郁、淡雅、浑厚都可，应将画面氛围表现得清晰、彻底。画面氛围的营造首先应与画面色调相融合，和谐的色调是营造画面氛围的首要条件，其次就是物体表现的手法及细节的体现，要以大局为重，从整体出发。

05 冷、暖色调训练要点

色调是针对画面整体效果而言的一个概念。色调的和谐可使得画面更加整体、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，如果再细分还可依据色相、纯度、明度以及笔触的变化来丰富画面，使得画面物体对比丰富。注意画面色彩的主次之分，选择画面的主体色，使其他颜色与之相呼应，要使画面均衡，节奏明确，富有韵律。一般情况下，色调会受光源、主体色和个人用色习惯的影响，在作画时应确立画面统一的色调，将完美色调进行到底。

冷色调：用冷色调作画时应将色调统一，画面中暖色成分应适当减弱。如图，画面中的主体物、衬布、水果都相应地减弱了暖色成分，整个画面协调统一在一个相对和谐的冷色调中。

暖色调：用暖色调作画与冷色调作画同理，只是在色彩倾向上有所改变。注意暖色画面中的冷色的运用，应将其体现于空间处理或是调节画面的地方。

06 小色稿训练要点

小色稿通常是指正式作画之前所作的尝试性练习。画好小色稿，关键在于整体观察和概括提炼。写生色彩要求表现对象的色彩关系，把握对象色彩关系的关键在于整体观察，全面比较。方法是以描绘主体为视觉中心，一眼看到对象全部，进行广泛而全面的色彩比较，以求得色彩关系的准确。这是写生画把握色彩关系的关键，也是画好小色稿的前提。再者，艺术不同于自然，概括、提炼是艺术不同于自然的特征，小色稿在较小的画面里，体现对象大的色彩关系和明暗关系，自然更应注意概括和提炼。

07

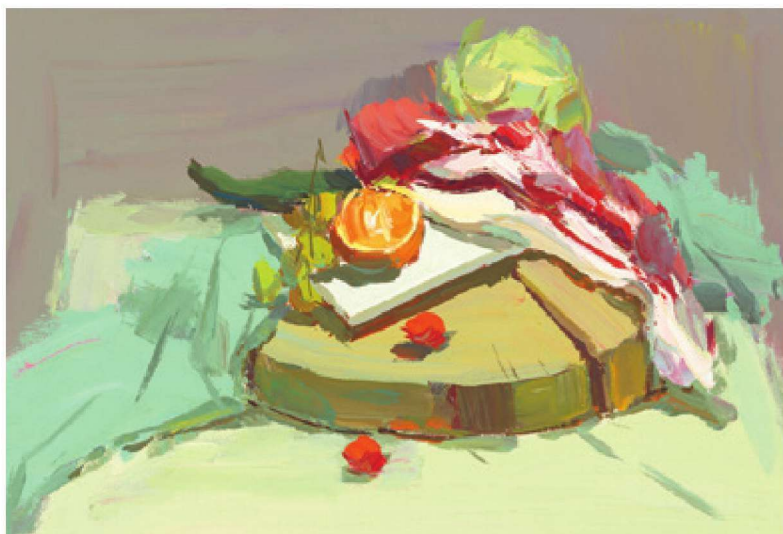
变调训练要点

色调变调练习。这种方法重在分析理解，在应对一些默写考题时尤为有效。画面色调从明度上分有亮调子、暗调子；从色性上分有冷暖调子；从纯度上有纯灰色调；从色相上有紫调、蓝调、黄调等，但在实际绘画时三者是结合表现出来的。在训练时可采用同一组静物、同一幅构图画几个不同的调子的方法进行练习。画好后可相互对照比较，看看调子内的色彩的关系是否正确，如不正确，可另画一张。这样反复尝试，便可大幅度提高自己把握色彩关系的能力。

常见的变调训练方式

- ① 改变画面原有的总体色彩倾向，而不改变主体物的色彩倾向。
- ② 不改变画面原有的总体色彩倾向，而改变主体物的色彩倾向。
- ③ 既改变总体色彩倾向，又改变主体物的色彩倾向。

- ④ 改变画面的部分色彩倾向，不改变主体物的色彩倾向。
- ⑤ 既改变画面的部分色彩倾向，又改变主体物的色彩倾向。

第二章 色调塑造

01

苹果的画法

塑造分析

有很多水果表面光滑，如苹果、葡萄、石榴等。这些水果因为表面比较光滑，所以容易受到光线的影响，具体特征就是有着明显的高光和反光。这类水果亮面受光源色影响明显，暗面又易受到环境色影响，所以明暗面颜色差别较大，明暗对比强烈。画的时候亮面要提亮，暗面也要暗下去。用笔上多以“摆”的笔法为主，特别是画灰部和亮部时，这样较容易体现色块，使其具有较强的体积感。

步骤图解

单体色调训练范例

绘画时经常会把整个的水果切开来表现，切开果肉呈黄白色，且水分较多。我们描绘果肉部分时要保持笔触的水分饱和度，同时沿着果肉组织的生长方向进行着色。

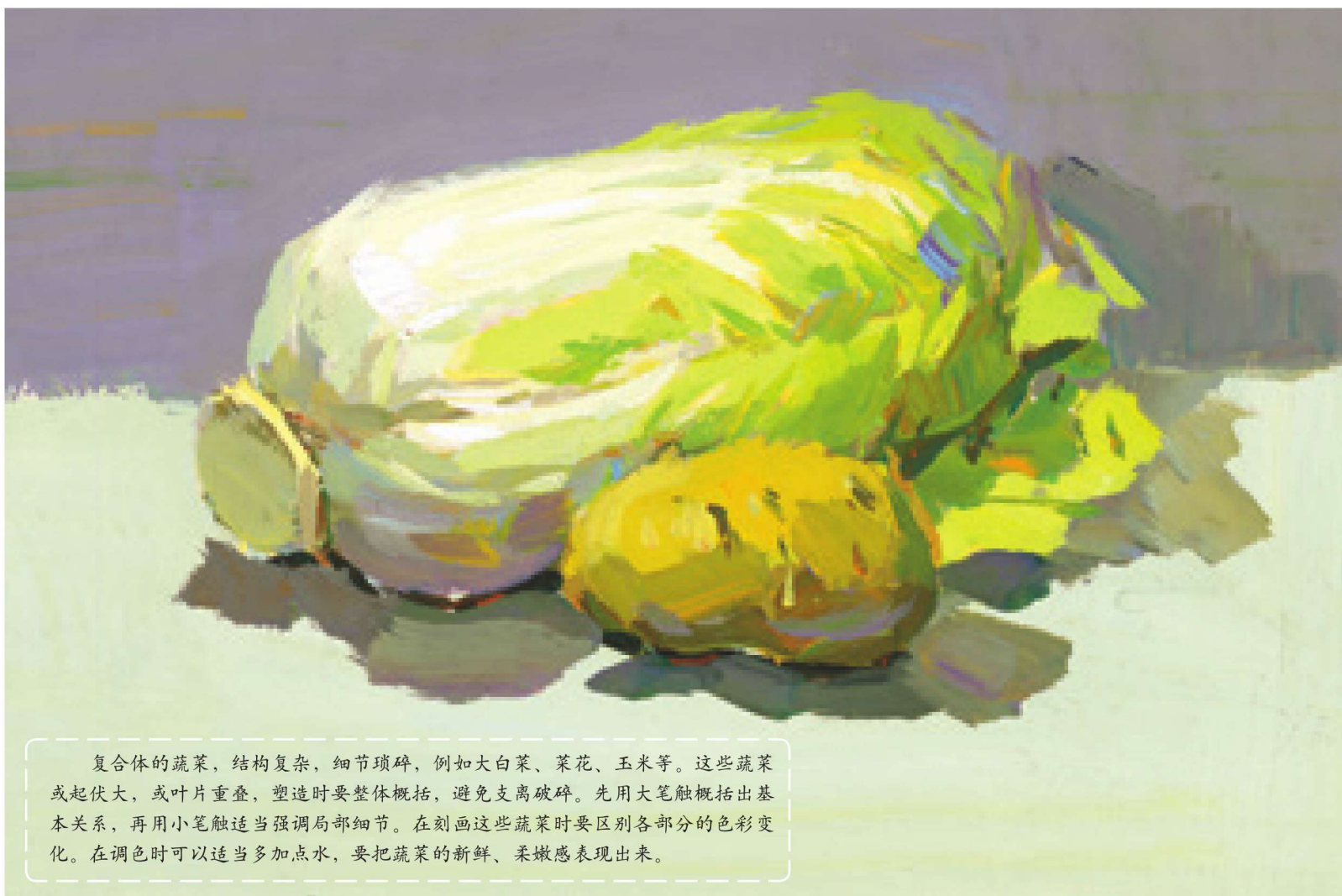

很多水果都有蒂把，蒂把是水果的重要特征，一般放在画面的深入刻画阶段来画。刻画蒂把时要根据水果的特点和摆放的朝向来表现，同时把握它的粗细变化和形体。始终要把蒂把当作小的立体形来看待。干枯的蒂把用深色勾画，新鲜的则用绿色来画。

单体的蔬菜多为圆形、柱形和锥形，如西红柿、土豆、黄瓜、萝卜、辣椒等。圆形蔬菜的画法基本上和圆形水果相同，只是蔬菜表皮的变化较大一些，例如西红柿和土豆，表皮凹凸不平，塑造难度也就增加。至于锥形、柱形的蔬菜其实和圆形蔬菜的塑造原理基本一样，只是要多注意它们的形体特征。

复合体的蔬菜，结构复杂，细节琐碎，例如大白菜、菜花、玉米等。这些蔬菜或起伏大，或叶片重叠，塑造时要整体概括，避免支离破碎。先用大笔触概括出基本关系，再用小笔触适当强调局部细节。在刻画这些蔬菜时要区别各部分的色彩变化。在调色时可以适当多加点水，要把蔬菜的新鲜、柔嫩感表现出来。

不锈钢水壶结构严谨，再加上环境色的影响，呈现出非常复杂的外观形象。在刻画时要根据其材质、形体和环境进行具体分析。

鱼的画法相对来说比较复杂，要画好鱼应先了解鱼的自然特征。一般鱼的头部结构比较复杂，是刻画的关键。鱼的背部曲线相对平缓，腹部曲线变化较大。鱼头部分色彩略带血色偏暖；鱼尾色彩略冷；鱼背一般颜色较深，色彩显冷；鱼腹色彩较亮且偏暖；刻画时注意用笔放松，忌讳呆板，运用松弛的笔触勾勒鱼鳍和鱼尾会使鱼充满生气。

