

我有我一套系列丛书
WO YOU WO YI TAO XI LIE CONG SHU

- ★ 色调精讲
- ★ 黑白稿分析
- ★ 照片对应
- ★ 步骤详解
- ★ 风景赏析

色调范本

KUNG FU
TONE MODEL

主编/孙建 编著/徐长平

功夫

河北出版传媒集团
河北美术出版社

功夫

色调范本

KUNG FU
TONE MODEL

主编/孙建 编著/徐长平

本书由南京瀚怡世睿设计机构荣誉出品

版权归《我有我一套系列丛书》编委会所有，翻版必究

河北出版传媒集团
河北美术出版社

我有我一套系列丛书
WO YOU WO YI TAO XI LIE CONG SHU

Hanswins™
瀚怡世睿*设计机构

徐长平, 安徽芜湖人, 从事美术高考一线教学十几年, 经验丰富, 建立了一套完善的色彩教学体系。常年从事全国巡回授课、教师培训和教学把关, 并担任全国多家画室的教学顾问, 近几年参与出版作品近20本。

图书策划: 我有我一套系列丛书编委会

编辑策划: 南京非白文化传播有限公司

责任编辑: 苏建民

装帧设计: 南京瀚怡世睿广告设计有限公司

图书在版编目(CIP)数据

功夫·色调范本 / 孙建主编; 徐长平编著. -- 石家庄: 河北美术出版社, 2017.3
(我有我一套系列丛书)
ISBN 978-7-5310-8439-6

I. ①功… II. ①孙… ②徐… III. ①水粉画—静物画—绘画技法—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第045811号

我有我一套系列丛书

功夫·色调范本

主编 / 孙 建 编著 / 徐长平

出版: 河北出版传媒集团 河北美术出版社

发行: 河北美术出版社

地址: 石家庄市和平西路新文里8号

邮编: 050071

电话: 0311-85915053

网址: www.hebms.com

制版: 杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印刷: 浙江省邮电印刷股份有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/8

印张: 16

印数: 1-50000

版次: 2017年3月第1版

印次: 2017年3月第1次印刷

定价: 88.00元

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，我们必须根据要表现的主题和内容的需要，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。

色调与色彩关系是密不可分的，色彩关系有序、合理，画面色调感就强；色彩关系凌乱无序，画面就缺少色调感。换句话说要想获得画面和谐的整体色调，就必须建立和谐统一的画面色彩关系，推敲用色的纯度、明度，并对色彩进行适当归纳与概括。对现实的色彩进行合理的归纳和概括，或者说准确把握一幅画面的整体色彩关系，是完成一幅色彩作品的必要条件。

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。

如果在刻画前就能明确表现出对象的整体色调，那么局部色彩也会随之变得明确而容易把握，色彩的整体关系就不会出现大的偏差。这时，色调就成了作画者对缤纷的自然色彩进行归纳和概括的有效手段。

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、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。

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。

作画前应对色彩的理论知识有一定的了解，以便为接下来的作画做好铺垫。如看到一张照片时应从何处读取，如何理解，画面中物体的颜色倾向、颜色的区分等。对理论知识的学习与研究，有助于理解与品读画面。

明度：色彩的明暗、深浅程度差异。一般情况下包含两层意思，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区别。

纯度：一种颜色的饱和程度，它是由色彩中灰色含量的多寡决定的。含量越少，色彩就越饱和，即纯度就高。

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

同类色：同一种色相不同倾向的颜色系列称之为同类色。

饱和度：指色相的明确或含糊，鲜艳或浑浊的程度。

陶罐和水果的搭配是考试中较为常见的一种组合方式，搭配红色系环境的出现，画面效果浓郁、出彩。但相对而言，红色系衬布在刻画过程中出现“火”“焦”等问题，不容易处理好，需要作者具有明确的思路和控制力。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，这就是同学们经常说的“捷径”。

由于整组静物的调性为红色调，故陶罐的暗部、高脚杯中的饮料、水果暗部等可适当地增添红色的倾向，使物体的颜色与画面整体色调更加统一，相互呼应。

玻璃器皿的表现应注意以下几点：

1. 玻璃器皿本身的质感，透明度较高，反光强烈，材质较为细腻。
2. 杯内液体的表现应简单、概括。
3. 应将其融入整幅画面的环境之中，同时注意透视的把握。

色调画面本身不需要过于深入的刻画，交代清大的体块关系，画面调性，最后用生动、利落的笔触概括水果蒂部、餐刀、花枝等，作点睛之笔。

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，可适当地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。

整幅画面的调性受绿色衬布的影响，以绿色调为主。需注意控制绿色衬布的纯度，可与水果的纯度多进行比较。

注意水果在果盘中的放置关系，其色彩鲜艳且饱和度较高。水果塑造的成功与否将直接影响着画面的效果。重色陶罐通常作为一组静物中的主体物出现，上了釉的陶罐材质往往表面比较光滑，高光、反光比较强烈，给人以敦实、厚重的感觉，注意其体感和重量感的表现。

铺色时，简单地概括交代出物体的大块面关系（亮部、暗部和投影），用笔肯定，用色准确，在画面的整体调性中进行铺色，为之后的塑造阶段作铺垫。一幅画面如果铺色铺得理想，之后就无须做大量的修改。

色调是营造画面氛围很重要的方面，是各种色彩很好地加以主观组织后的“容貌”。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。下图中静物组合色调清新、利落、调性明确，是一幅精彩的色稿作品。

作者对冷色调进行了主观处理，在冷色衬布中揉入了大量的暖灰色，降低蓝色“生”“冷”的特性。使画面中暖色水果和环境更加协调，画面的调性更加和谐、统一。

画面中的暖色成分（暖色浅衬布、苹果、葡萄、梨子等）均适当地降低纯度，不要画得过暖，只为更好地融于冷色调画面之中。

陶罐的明度较重，在处理时需明确区分亮、暗面之间的明度和冷暖上的关系。罐口的刻画尽可能到位，口沿部分应明确表达罐子的厚度，同时也概括出了罐口区域的明度层次。罐身部分只用了两大面进行概括，却清楚、完整地表达了罐子的体积感。

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。黄色调的画面中同类色较多，也是处理时容易混淆不清的一点，下图中各种黄色区分明确又和谐统一，画面氛围舒适，非常值得临摹、借鉴。

这组静物的色调明确，明度层次跨度大，调性上容易统一，又能拉开对比，难点在于同类色的区分上。

三个颜色接近的水果注意区分：

1. 从明度、纯度、黑白对比度上，削弱左侧梨子，突显苹果和右侧梨子。
2. 从物体的色彩倾向上区分三者，尤其果盘内两个水果之间作微妙的区分。
3. 从大小上区分两个梨子，且朝向也非常自然。

白瓷盘本身反光度高，材质较为细腻。它本身的固有色偏冷灰色，但在暖色的环境中受到影响，有较为强烈的暖色反光。刻画口沿和底部时应注意其边缘的弧度，若表现得恰当，可辅助体现其形体特征。

黑、白、灰的布局

在绘画构图中，黑白灰的分布对画面尤为重要，是至关作品成功与否的关键一环。我们甚至可以这样说，画面主要黑白灰的布局不乱，画面就不会乱。画面黑白灰的布局形成黑白色块的因素一般说来有三个方面：一是光线照射，受光面为“亮”，形成“白”，背光面为“暗”，形成“黑”，其余为过渡的“灰”色。二是固有色相自身形成的黑白灰关系，例如重色陶罐、白盘、衬布等。三是主观安排，默写时，我们可根据画面构图进行黑白灰的分布和设计，有意组织成符合美学原理的画面布局。

黑白灰的处理，一般的规律是遇黑变白，以白衬黑，黑中有白，白中有黑；以黑色取形，以白色取光，黑白相间的情况下灰色相互连接，在大黑大白之间，灰色过渡。感性、大胆地出手，理性、细心地收敛，做到画面的主要部分醒目耐看，次要部分概括，琐碎的地方统一。总之，我们在考虑黑白灰色块布局时，既要尊重客观表现对象的自然秩序，又需要我们有

意安排和主观强调，仔细斟酌画面的黑白灰结构。

绘画过程中，当我们在考虑黑白灰结构时，首先应该以黑白灰的概念去归纳物象的色相，抓住黑白基调和对比进行处理。黑与白需要细致安排，尤其注意黑白灰的概括，大体的拉开黑白灰三大关系，减弱小的对比，使一切小的变化服从大关系的对比。画面中黑白对比的重复，产生了黑白的节奏，是黑白形式美的重要组成部分，画面缺乏黑白节奏，将导致画面单调和无序。

黑白稿在色彩科目中是必须要学的课程，用简单的黑白两色对画面进行组织、概括，要分清画面的黑白灰关系，将主次关系清晰化。如下图，罐子、橘子和葡萄的重色，与衬布、苹果和盘子的亮色形成了明显的对比层次关系，使画面丰富、协调，富有节奏。

我们在训练中先对单色加以熟悉和适应，再通过详细地观察和分析静物组合，将色块应用到画面中去。在处理单色稿时经常会遇到明度雷同的情况，如右侧的梨子和衬布明度相仿，单色稿中我们没有办法通过色相、纯度等关系区分，只能通过明度区分，可主观提高梨子的亮度。

