

浙美版

名校名师讲稿

中国美术学院造型基础部色彩教研室主任

任志忠： 色调与表现

范本 / 中国美术学院
造型基础部学生
基础色彩作品

浙江人民美术出版社

任志忠：色调与表现

范本 / 中国美术学院造型基础部
学生基础色彩作品

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

任志忠: 色调与表现 / 任志忠著. —杭州: 浙江人民
美术出版社, 2007.1
ISBN 978-7-5340-2255-5

I. 任... II. 任... III. 色调—高等学校—教材
IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 143911 号

著 作: 任志忠

责任编辑: 江健文

装帧设计: 见 闻 张 冷

责任印制: 陈柏荣

中国美术学院造形基础部组织编写

任志忠: 色调与表现

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路 347 号)

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州东印制版有限公司

印 刷 杭州下城教育印刷有限公司

版 次 2007 年 1 月第 1 版 · 第 1 次印刷

开 本 889 × 1194 1/8

印 张 11.5

印 数 0,001—4,000

书 号 ISBN 978-7-5340-2255-5

定 价 48.00 元

如发现印刷装订质量问题, 影响阅读, 请与出
版社发行部联系调换。

作者简介

任志忠

1972 年生, 祖籍陕西

1991 年毕业于中国美术学院附中

1995 年毕业于中国美术学院油画系

1998 年至 2003 年任教于中国美术学院综合绘画系

2003 年至今任教于中国美术学院造型基础部, 任色彩教研室主任

参加的主要展览和主要的获奖作品有:

1996 年参加在中国美术馆举办的“罗中立油画奖学金获奖者联展”

1998 年参加在中国美术馆举办的“当代中国山水画、油画风景展”, 参展作
品《生命之树》

1999 年参加在中国美术馆、上海展览馆举办的“全国九届美展”, 参展作品
《升起的地平线》

1999 年作品《怀抱》获“迎澳门回归美展”优秀作品奖

2002 年参加在上海美术馆举办的“进行时态——浙江青年油画家邀请展”

2003 年参加在中国美术馆举办的“中国第三届油画展”, 参展作品《荷影》、
《冬至》

2004 年参加在深圳美术馆举办的“全国十届美展”, 参展作品《五月》

色调的涵义 / 4

色调的分类 / 6

建构色调的基本原则 / 10

和谐原则 / 10 对比原则 / 11 主次原则 / 13

均衡原则 / 14 节奏原则 / 14

影响色调的多种因素 / 16

影响色调的客观因素 / 16 影响色调的主观因素 / 22

风格取向和审美情趣 / 23

从自然色彩到画面色调 / 24

建构画面色调的常用方法 / 26

主体色配色法 / 26 概括归纳法 / 27 环境色混合法 / 28

微差法 / 29 基色扩散法 / 30 光影法 / 31 透底法 / 32

从调色板到画面色调 / 33

优秀范画 / 34

1 色调的涵义

如果一幅作品中的色彩和谐整体,那么这幅作品自然具有色调感。所以色调是相对于画面整体效果而言的一个概念。如果说对色彩的捕捉需要敏锐的直觉的话,那么对色调的组织与把握则更加需要理智的思考。对于学画者,理解了色调的要义就意味着掌握了驾驭色彩的有效手段。所以我们必须对如何组织色调,以及怎样灵活运用色调的相关知识和技巧去作画进行探讨。

图 1

图 2

图3

图4

莫奈画的教堂系列作品为我们提供了如何组织画面色调的范例，这里选取的是在四个不同时间段所画的同一个教堂的四幅作品。暖红色调作品（图1）表现的是早上日出时教堂沐浴在晨光中的景色，暖色调的画面营造出温暖而令人喜悦的气氛。我们通常把由暖色（比如红，黄，褐色等）主导画面整体色彩倾向的作品称为暖色调作品。色调是画面中色彩的整体面貌，它是画面给人的第一印象，并明确传递出某种情感和气氛。暖色调善于表现热烈和喜悦的气氛，很多表现生产建设场景的作品常用暖色调。日落时晚霞满天，用暖色调表现也非常合适。亮黄色调作品（图2）是一幅典型的亮色调作品，表现的是中午阳光直射下的眩目的高亮度景色，仿佛能让人感到阳光的热量。所谓亮色调指的是色彩的明度相对较高的色调。因不同的视觉对象的色彩存在差别，反映在画面的色彩其强弱对比自然不同，形成的色调也不尽相同。亮色调作品反映的通常是强光下、明亮环境中的景物。偏冷的蓝色调作品（图3）反映的是清晨有雾气的景色，朦胧中略带寒气的教堂庄严而神秘。风景中色调的形成受光线和天气的影响较大。静物的色调受衬布的影响就比较明显，比如一块蓝衬布上的景物其冷色调倾向很容易被人觉察。蓝、绿、紫等色调是典型的冷色调。最后一幅灰色调作品（图4）表现的是阴天下午时分的景色。灰色调指的是由对比较弱，纯度较低的色彩形成的色调。光线不足、物体固有色纯度偏低是灰色调形成的主要外部条件。现实情景中的色调往往是多种色调的复合，而非某一种色调的单一呈现，可能是暖灰调、冷灰调或者是暖色亮调、冷色亮调等。

色调的分类

色调的两大类，暖色调和冷色调的区分是以色彩的倾向作区分依据的。如果再细分又可以色相分类，如红色调、黄色调、蓝色调、绿色调等等。以纯度分类，有纯色调、灰色调等。以明度分类，有亮色调、中色调、暗色调等。以对比度分类，有强对比色调、中对比色调、弱对比色调等。色调的分类是为了对不同的作品进行区别，并无高低优劣之分。

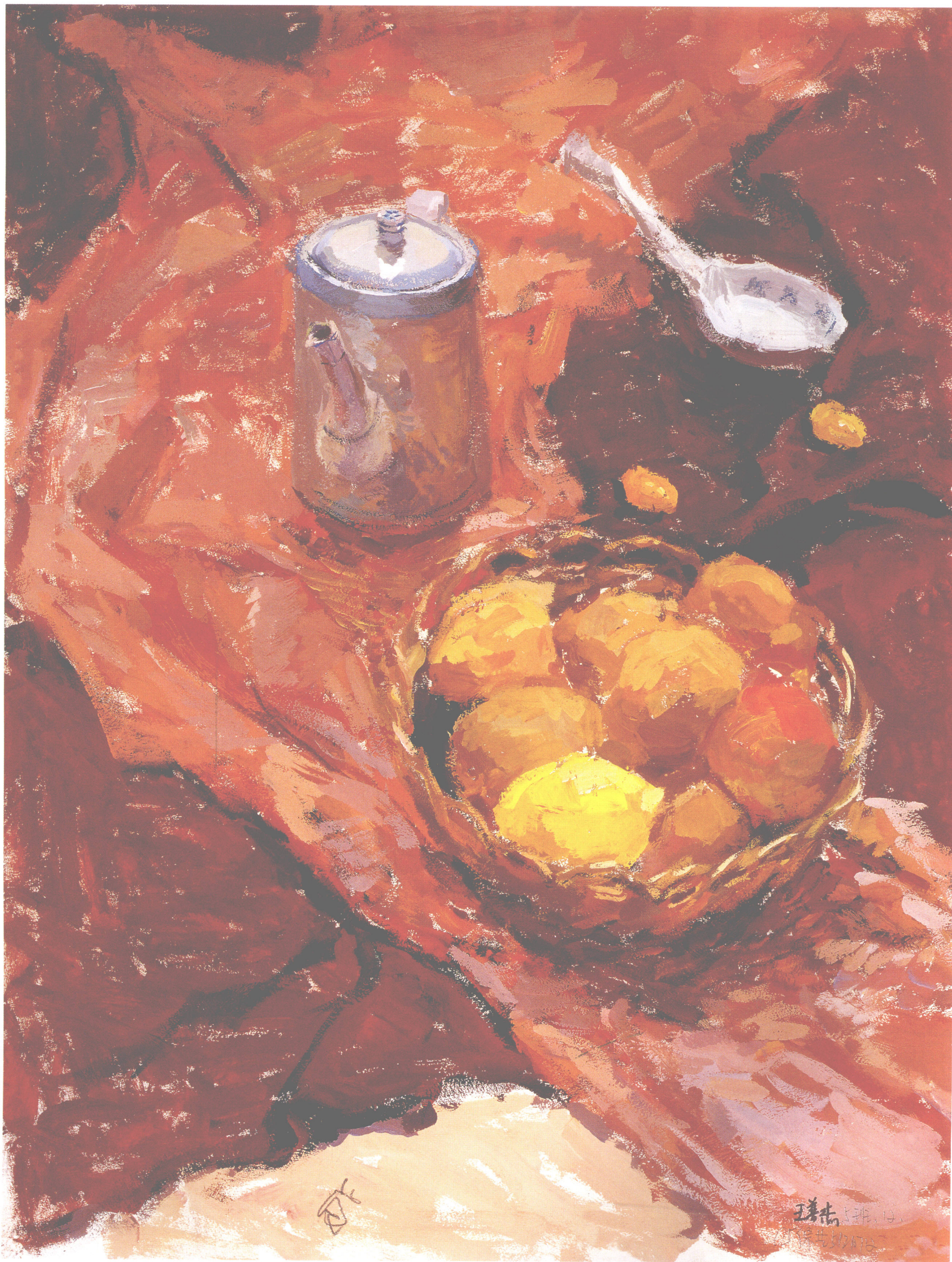

图5 红色调

图6 黄色调

图7 褐色调

图8 蓝色调

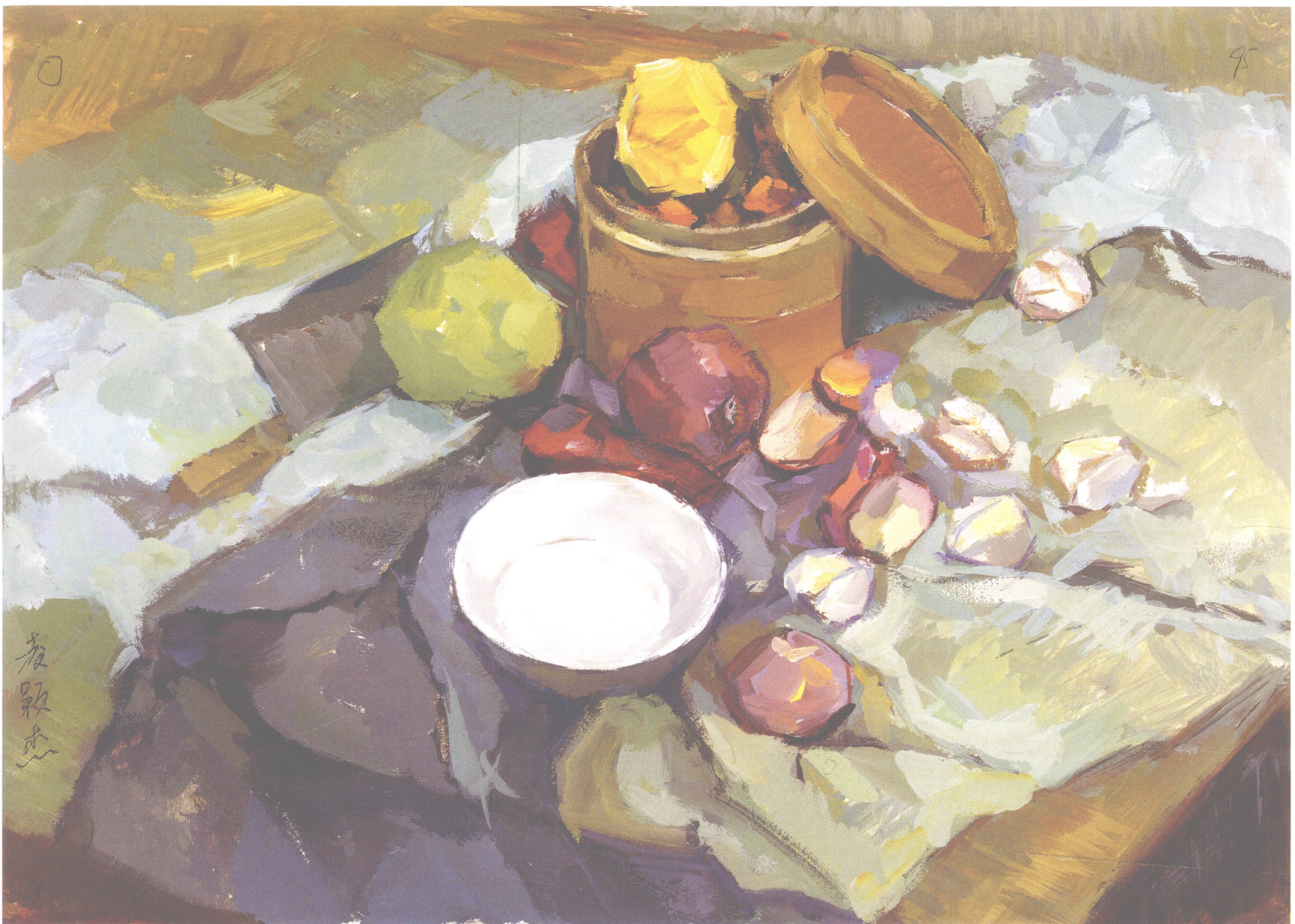

图9 绿色调

图10 紫色调

这六张作业（图5、图6、图7、图8、图9、图10为六张具有不同色调倾向的作品）是中国美术学院造型基础部的色调单元练习作业，其教学目的是为了让学生区分色调的差异和学习如何对不同色调的色彩进行合理搭配。

从这六张作业中我们得到的启示是：色调与色彩的关系是密不可分的，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，并对色彩进行适当的归纳与概括。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，是完成一幅作品的必要条件。就拿前面莫奈的几幅作品来说，教堂的色彩是随光线和天气而变化的，如果完全跟随对象的变化去用色，就无法表现某一时时间段的相对稳定的色彩，也就无法形成完整的色彩关系和色彩和谐统一的画面。如果在落笔前就能明确表现对象的整体色调，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，色调就成为了作画者对缤纷的自然色彩进行归纳和概括的有效手段。

2 构建色调的基本原则

和谐原则

和谐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。和谐的形式有古典式和谐（协调的和谐），如夏尔丹的静物作品（图11），暖的棕色调营造出沉稳古朴的气氛，画中土黄、赭石、大红、深褐等色彩都是暖色系列色彩，这些色彩的纯度不是很高，冷暖变化也不大。古典式和谐中统一的因素占很大比重。另一种和谐是现代式和谐（对比的和谐），如凡高的作品（图12），纯度很高的黄色、绿色、蓝色、红色并置在一起，极具对比效果，色彩在均势中达到了统一，这类作品是以强化矛盾来求得和谐。现代式和谐中的对比因素相应加大。现代式和谐犹如烈马，需好骑手才能驾驭。和谐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。

图 11

图 12

对比原则

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、繁简、疏密等都是色彩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。当然，对比的程度需要合理的掌握，失控的对比只会带来杂乱和无序，任何对比都应在“大统一小对比”的原则下进行，例如巴巴的这幅作品（图 13），其中的对比关系有两层，一层是色彩关系上的对比，另一层是形状上的对比。由桌面和背景形成的深的暖色，是画面的基调，构成“大统一”的画面氛围，桌面上静物的色彩在深浅、冷暖、纯度的色彩关系上和桌面、背景形成“小对比”关系，桌子上的那块白布进一步强化了对比效果，明亮的色彩与画面基调极具反差，形成画面的视觉中心。静物的不规则的外形与桌面的直线外形又形成了另一种对比关系，丰富了形的变化，避免了单一与平板。再如洛佩斯的这幅作品（图 14），亮黄色的背景形成画面的基调，人物的黑色服装与背景形成了强烈的反差，这是大对比。画面还有小对比，比如人物头发、五官的深色形成的是小的色块与点，与背景的大色块形成的对比使画面富有节奏变化，这些可以概括为明暗上的对比。另一种对比是这幅作品的艺术特色之一，即人物刻画上的深入所形成的细腻丰富与背景的概括平面所形成的对比使人物更突出，背景更深远。

图 13

图 14

主次原则

画面色彩有主次区分，形成画面基调的色彩是主体色，比如蓝色调中大面积的蓝色，衬托色和点缀色是次要色彩，它们对画面的色调不起决定作用，通过对比，它们能起到丰富画面色彩关系的作用。例如图 15：画面中心大面积的蓝色衬布是主体色，由它形成画面的色调，其所占的面积决定了其他色彩都必须和它产生关系（和谐或对比）。桌面的暖色是衬托色，与蓝衬布形成了一定的冷暖对比，使色彩关系更趋响亮。衬托色在画面中的所占面积要次于主体色，否则色调的倾向就会不明确。蓝衬布上的玻璃坛、瓷器、水果形成了大小面积不等的点缀色，点缀色在画面中所占的面积最小，通常只是一些小色块，但其纯度往往都比较高，它们和画面主体色之间的对比也较强烈。点缀色的作用是打破画面色调的过度稳定，在色彩上形成一定的跳跃感，使画面更富活力，更加灵动。通过对画面的分析我们不难发现，色彩的主次是就色彩的作用而言，并不是指有用或无用。次要色彩对色调而言是必不可少的构成因素，它们在画面中往往起到以小胜大，四两拨千斤的作用。

图 15

这幅作品表现的是生活中常见的一些器物，配以几只水果，经过合理的组合，再选择俯视的角度，就形成了一个有构图特色的画面。一幅好的静物作品除了要对物体与物体之间的色彩关系进行合理搭配外，还要注意个人表现视角的选择。一幅视角普通的作品，可能不会有什么问题，但是也不会“出彩”，因为这样的作品不会给人带来新奇的视觉享受。从根本上说，艺术是拒绝平庸的。

均衡原则

画面色彩的均衡包括两层意思：一、画面色块重量感的均衡。二、色彩对比上的相对稳定感。画面色块在视觉上的重量感，要有相对平衡的分布。应避免一边倒或头重脚轻的情况出现，均衡的画面色块布局是以画面中心为标准，向上下、左右或对角线作重量基本相当的色块配置。色彩对比的相对稳定是色调和谐的要求。稳定的色彩关系产生舒适、雅致、优美的视觉结果，是色彩具有美感的表现（图16），反之，过度及不恰当的对比会丧失色调的稳定感，令人焦躁不安。

绝对的均衡在绘画中是不存在的，绘画需要均衡中有律动，平稳中引发动势。

图 16 这是一幅以红色为主调的写生范例，静物内容很简洁，主要强调了色彩的浓重和响亮，难能可贵的是，作者在一片浓郁的色彩当中，仍明确区分出了深红、大红、橘红、黄色等相近色彩，使整幅画协调统一而又不失变化。画面中，不锈钢水壶和盘子的环境色运用到位，既很好地表现出了金属的质感，也为画面提供了十分宝贵的冷色，作品浓而不腻，艳而不俗。

节奏原则

色调中色彩的配置富有节奏感，才能产生统一中有变化的美感。如果画面的色彩都是大红大紫，就会令人烦躁不安；画面全是灰色，显得阴郁消沉；画面全是不温不火的中间色，则显得软弱无力。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，才能获得富有节奏美感的画面效果。

图 17

阿列卡的作品（图17）十分注重对节奏原则的运作，如图中菜板占据画面绝大部分的面积，形成一个大色块。茄子与柠檬龟缩在一角，仿佛被菜板挤压得弯曲变形了。菜板、茄子、柠檬在深浅上形成黑白灰三个层次，在纯度上是纯色、中间色、浊色三种变化，在形状上则是一个面，一条线与一个点，节奏感赋予画面极强的艺术趣味，莫兰迪的静物画（图18）有诗般的意境，高低、长短、肥瘦外形不等的瓶子若即若离，富有动感的大小色块就像不同的音阶，共同演绎出优美动听的乐章。节奏原则的合理运用是增强画面艺术感的重要手段。

图 18

3 影响色调的多种因素

作品中各种色调的形成是客观因素造成的结果，也包括主观表现的成分，历史上有许多画家借用画面色调来抒发自己的主观情绪和审美趣味。对色调的恰如其分的表现都应建立在有感而发的基础上，而非随意的杜撰。

影响色调的客观因素

光线对色调的影响

色彩是不稳定的，它会因光线的变化而变化，如在洛佩斯的作品（图19）中，阳光照射下的城市呈现出暖黄色调，阳光的暖色光线使建筑受光面的色彩都向明亮的暖黄色靠拢，房屋暗部的色彩和房屋的投影都隐约偏向灰紫色，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。不同的天气下风景的色调会有所不同，如图20中的阴天光线相对较弱，景物的色彩就不像晴朗天气下所反映的那么明显，所以色调整体上较灰暗。室内自然光线下

图 19