

重磅出击 $\wedge$ 阶段教学

ZHONGBANGCHUJI JIEDUANJIAXUE

调色 训练

杨春雪 / 著

- » 02 调色需要掌握的基本的色彩知识
- » 06 色彩的感受与冷暖
- » 07 水果的调色特点
- » 08 以水果为主静物的画法
- » 12 以陶瓷为主静物的画法
- » 18 以金属为主静物的画法
- » 20 绘画详解
- » 22 精品范画

江西美术出版社

目录 contents

02 / 调色需要掌握的基本的色彩知识 06 / 色彩的感受与冷暖

07 / 水果的调色特点 08 / 以水果为主静物的画法

12 / 以陶瓷为主静物的画法 18 / 以金属为主静物的画法

20 / 绘画详解 22 / 精品范画

杨春雪

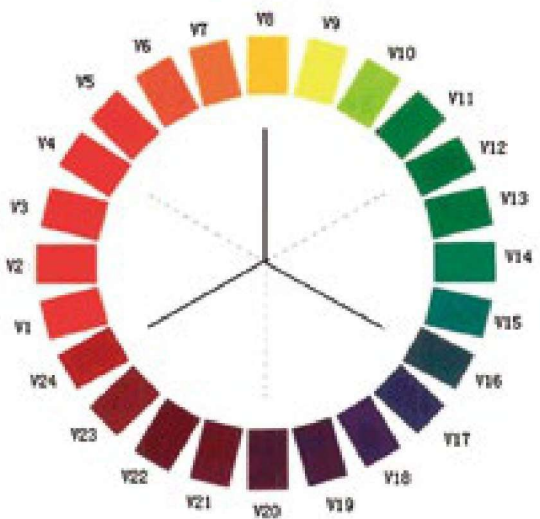
2002年毕业于深圳大学师范学院美术教育专业，获学士学位。2013年起攻读同济大学设计专业硕士学位。现任深圳市新安中学高中美术教师，多年来一直从事、研究美术教学。对美术专业学生课程安排、学生理想定位、优质情绪培养有独到设计。倡导快乐、轻松地进行美术学习。为中央美术学院、清华美术学院、天津美术学院等专业美术院校培养了大批积极、优秀的学生，并已出版多本美术教育类畅销书。

调色需要掌握的基本的色彩知识

同类色：指色相性质相同，但色度有深浅之分的几种色。（是色相环中 15°夹角内的颜色）

如中黄、淡黄，同类色相互调和，色彩变化微妙，纯度变化较小。

互补色：三原色中，任何一种颜色都是其他两种原色等量混合的补色。在色相环中，处于直径位置的两色互为补色。原色有三种，即红、黄、蓝，它们是不能再分解的色彩单位。三原色中每两组相配而产生的色彩称为间色，如红加黄为橙色，黄加蓝为绿色，蓝加红为紫色，橙、绿、紫称为间色。红与绿、橙与蓝、黄与紫就是互为补色的关系。由于补色有强烈的分离性，故在色彩绘画的表现中，在适当的位置恰当地运用补色，不仅能加强色彩的对比，拉开距离感，而且能表现出特殊的视觉对比与平衡效果。调色时一般会降低补色的纯度和对比度来调和色彩，使画面较和谐丰富。

要理解和运用色彩，必须掌握进行色彩归纳整理的原则和方法。而其中最主要的是掌握色彩的属性。

色彩可分为无彩色和有彩色两大类。前者如黑、白、灰，后者如红、黄、蓝、绿等七彩。

图 A

纯度：有彩色就是具备光谱上的某种或某些色相，统称为彩度（纯度）。与此相反，无彩色就没有彩度。

无彩色有明有暗，表现为白、黑，也称色调。有彩色表现很复杂，但可以用三组特徵值来确定。

其一是彩色，也就是色相；其二是明暗，也就是明度、亮度；其三是色强，也就是纯度、彩度。色相、明度、彩度确定色彩的状态，称为色彩的三属性。

明度和色相合并为二线的色状态，称为色调。如图 A 所示，两个纯度差距较大颜色相互调和容易改变颜色之间的纯度。如图 B、C 所示，两个色

相差距较大的颜色相互调和容易降低纯度。如图 D 所示，两个色相差距较小的颜色相互调和不容易改变颜色之间的纯度。

图 B

色相：有彩色就是包含了彩调，即红、黄、蓝等几个色族，这些色族便叫色相。

最初的基本色相为红、橙、黄、绿、蓝、紫。在各色中间加插一两个中间色，其头尾色相，按光谱顺序为红、橙红、黄橙、黄、黄绿、绿、绿蓝、蓝绿、蓝、蓝紫、紫、红紫这就是十二基本色相

彩度是一种色相彩调，也有强弱之分。拿正红来说，有鲜艳无杂质的纯红，有较淡薄的粉红。它们的色相都相同，但强弱不一，彩度常用高低来指述，彩度越高，色越纯，越艳；彩度越低，色越灰，越浊。纯度是彩度最高的一级。（如图 B、C、D 色阶渐变所示，大红颜色分别向蓝、绿、黄三个不同的色相转换，根据渐变色阶可以看出，如果想改变一个颜色的色相主要取决于颜色之间的比例。如图 B，大红向浅灰蓝渐变时大红颜色的比例逐渐减少，超过 50% 时色相开始转变，浅灰蓝的比例逐渐增加，直到渐变到浅灰蓝，通过色阶发现，色相的转换关键看颜色之间的比例，其中 50% 是个关键值。

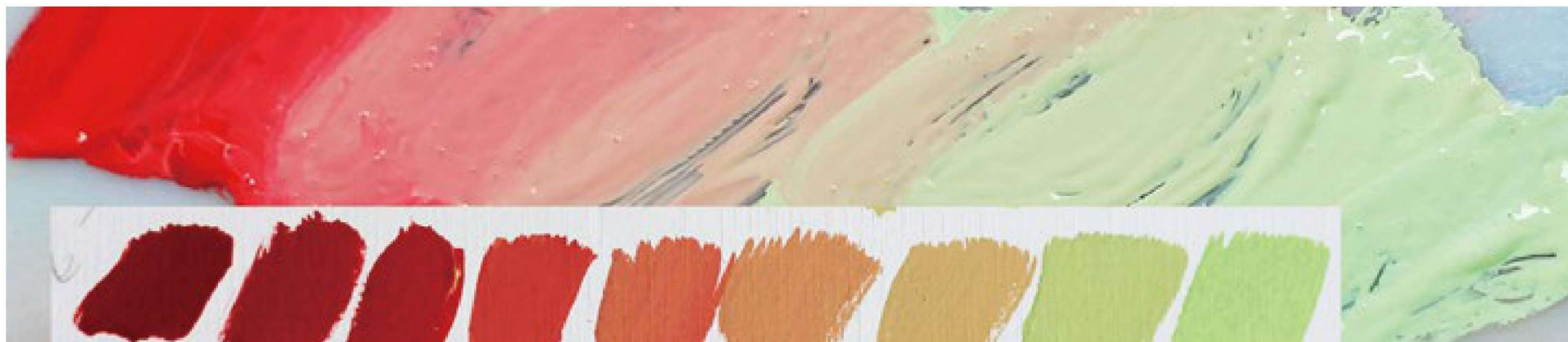

图 C

明度：谈到明度，宜从无彩色入手，因为无彩色只有一维，好辨得多。最亮是白，最暗是黑。黑白之间不同程度的灰，也具有明暗强度的表现。若按一定的间隔划分，就构成明暗尺度。有彩色即靠自身所具有的明度值，也靠加减灰、白调来调节明暗。同一色相内明度的变化，一般明度越高，纯度越低。如图 A、B、C、D 所示，一个颜色如果想提高它的明度可以加比它自身明度高的颜色，如大红色除了加白提高明度以外，还可以加浅灰蓝、青苹果、嫩黄。

图 D

纯色系：纯度较高的色彩的特点是色相明确，颜色较鲜艳、纯熟，有视觉冲击力，静物写生时一般文具类较常见，调色时容易把颜色调焦、调火。避免此类问题的方法是：首先注意把握色相和整个画面色调的协调，其次注意纯度较高的物体的暗部色彩和环境色纯度要低，颜色较灰。

黄绿间色系：表现凉爽的色彩是以蓝色为基础。之所以不同于表现冷的色彩，是因为加入了黄色而产生黄绿色、绿色、蓝绿色。在大自然里，我们常可以看到青蓝和翠绿色彩。就像春回大地，黄绿色属于黄和蓝的相互调和色，在处理画面色调时，一般要降低纯度较高的绿色才能和整个画面的色调协调统一。

灰色系：灰色指色彩的纯度较低，纯度较低的色彩对比较弱，色彩和谐。所以在画面中的灰色都要有自己的色相，灰色的处理技巧是色相的对比可以加大，通过降低纯度来协调画面。

低明度色系：明度较低的色彩用来表达庄重和神秘。色彩组合成分中多以明度较低的色彩为主，调色时可以选用色相不同的颜色相互调和，要少加白色或者不加白色，水粉静物中常见的物体有陶罐、葡萄、山竹等，因为明度较低所以色彩倾向不容易观察和识别，作画时可借助补色对比来观察物体的倾向色。

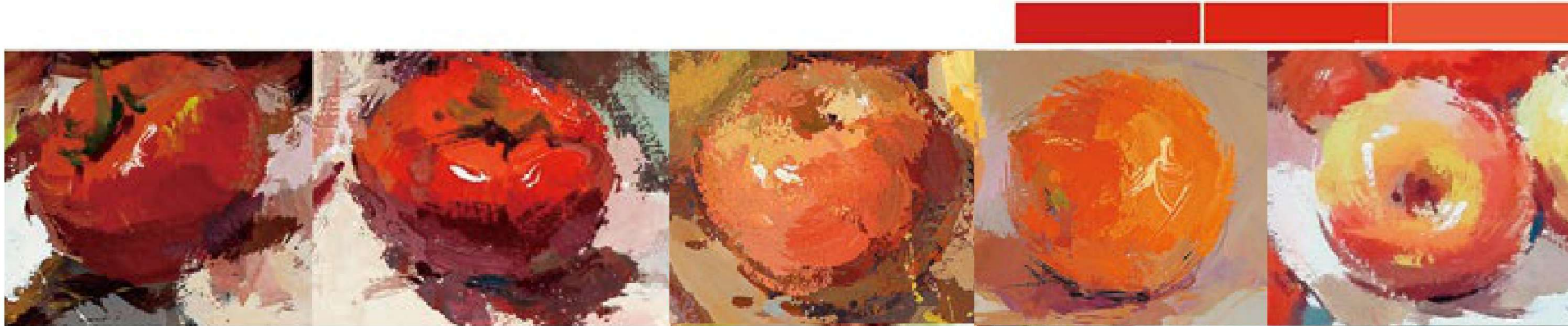
高明度色系：淡雅的色彩用来表达柔和与浪漫。组合成分中至少要含有 65 % 的白色，具有松散的效果。在静物画中常见的静物有白色陶瓷、白布衬布或一些明度较高纯度较低的物体。用色时色彩倾向要明确，浅色物体亮部常用的颜色有牙白、浅灰蓝、粉红等色，暗部一般要用一些纯度稍高的色彩来对比亮部的高明度低纯度色彩。

色彩的感受与冷暖

每个人对色彩的感受都不同，虽然看到同样的颜色不同的人会有情绪上的不同反应，但人们对自然界色彩的基本的冷暖感受是一样的。

暖色：红色给人温暖，例如火红太阳、大红、朱红，橘红是暖色的代表，红色相的颜色都属于暖色系，最暖的颜色是用色相环上纯的橘红色。暖色会向外辐射，并且引人注目，因此，比较纯的暖色常常用在画面中心和突出位置，色彩强烈，效果突出。

冷色：表现冷的色彩会让人想起冰和雪。蓝、绿和蓝绿色所激起的情感就和表示暖的色彩所激发的情感完全不同。冷色在画面上会使人有距离感和空间感，暖色往前来，冷色往后退，所以画面一般会用前面暖后面冷的处理方法表现空间。钴蓝色是冷色的代表，湖蓝、天蓝，晴朗蓝等蓝色相的颜色都属于冷色系。

暖色系：所有含有红色的颜色都能表现温暖的感觉。像橙色和中黄都是红、黄二色的混合体，温暖的色彩让人觉得受到欢迎并感到舒适、自然。水果的颜色是暖色系的代表，一般画面中的水果需重点表现，突出色彩，点亮画面。

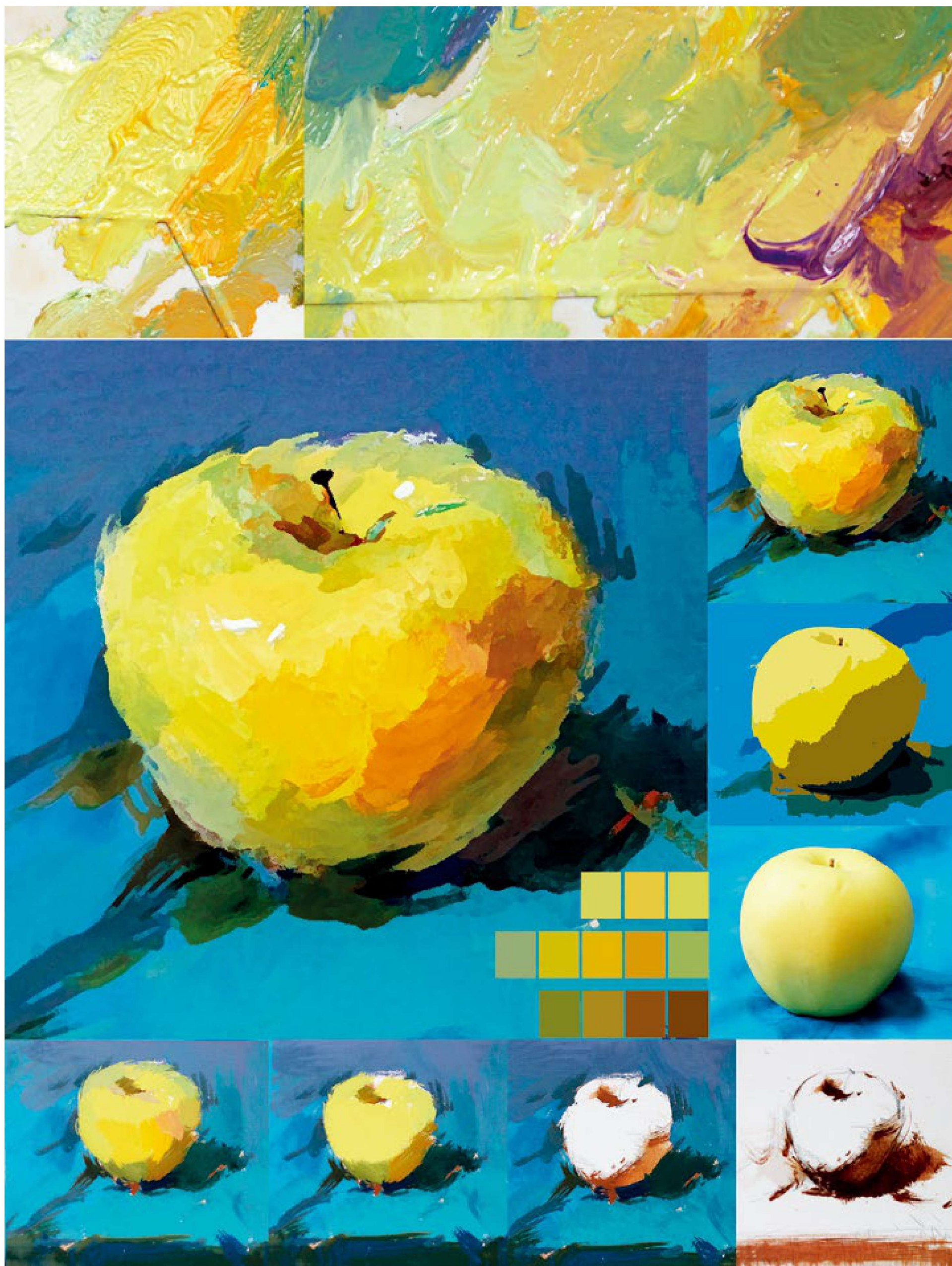

水果的调色特点

亮面的特点：明度高，纯度适中，色彩体现光源的颜色，用色比暗部要厚，颜色要有覆盖力，用笔要概括。

灰面的特点：明度比亮部稍暗，纯度较高，色彩体现固有色的颜色，用色薄厚适中，用笔要丰富。

暗部的特征：明度最低，纯度低，色彩体现环境色明显，用色要薄，用笔要概括。

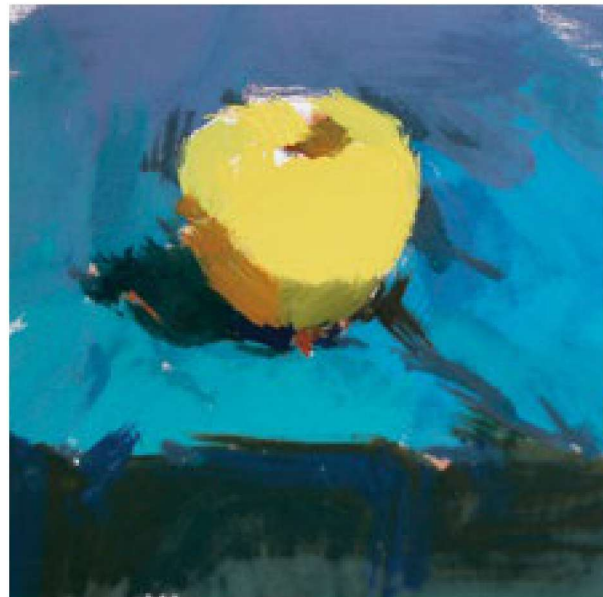
以水果为主静物的画法

步骤一：起稿。确定明暗交界线和投影的位置，确立体积关系。

步骤二：铺衬布颜色。颜色以蓝、黄、紫为主，由亮到暗，由冷到暖，由纯到灰依次铺出衬布的颜色，注意将蓝布整体色彩纯度降低，为苹果的色彩做好衬托。

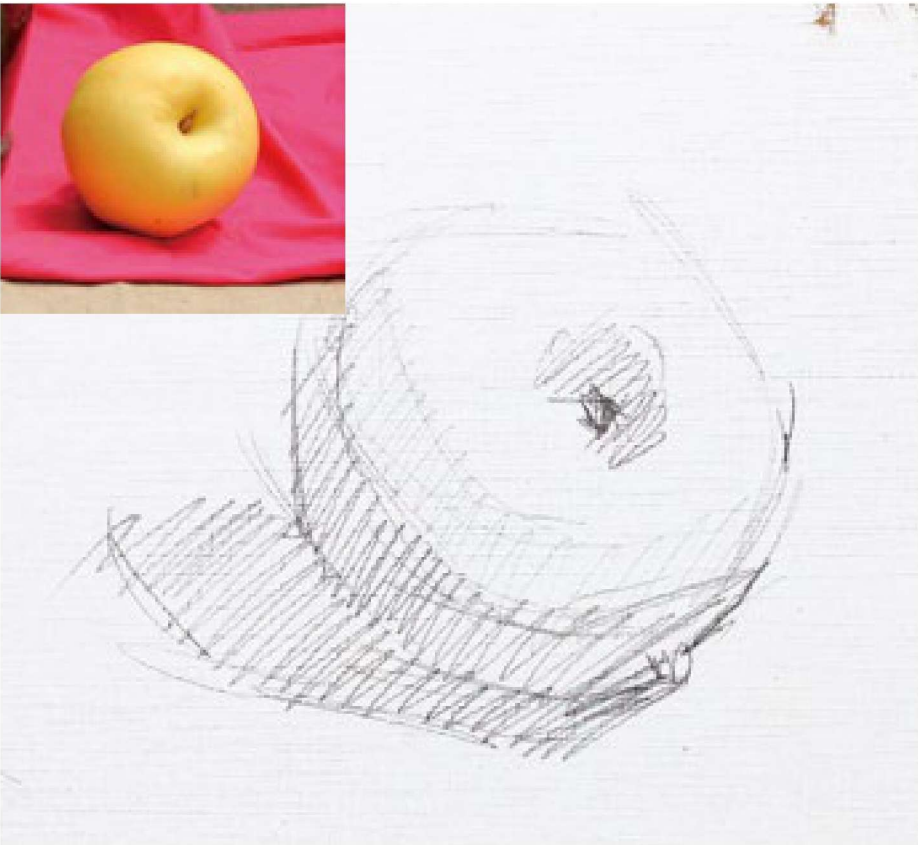
步骤三：铺苹果的明暗色彩。亮部颜色以拿坡里黄为主，暗部以橘黄为主加少量衬布的颜色，暗部色彩要薄一些，少加白或不加白。注意和衬布联系起来去表现黄苹果的亮部冷与暗部暖。

步骤四：过渡黄苹果的灰面色彩，灰面色彩以固有色为主，纯度较高，（以中黄和淡黄为主相互调和）同时注意灰面色彩的空间变化，（调色时在固有色的基础上加少量环境色）这样能使水果色彩看起来丰富又能和背景协调。

步骤五：深入完成，丰富苹果的色彩，同时注意黄苹果给蓝衬布的环境色，注意物体之间的色彩通过光的折射出现你中有我和我中有你的丰富的色彩变化。

步骤一：起稿，根据光源和苹果的角度，明确苹果的明暗交界线和投影的位置，建立基本的体积关系。

步骤二：铺背景色，颜色要有空间区别，白布的颜色以紫灰色为主，衬布的灰色衬托苹果的纯色。衬布色相偏紫色是为了和黄色形成补色对比关系，充分发挥衬布的衬托作用。

步骤三：铺苹果的明暗关系，亮部颜色以黄为主，加少量粉红色，使亮部色彩在统一中有变化，暗部色彩相对于亮部颜色要偏暖，明度低、纯度低。颜色以橘黄为主加少量紫罗兰，用中绿调节色彩纯度。注意将苹果窝和苹果下方的暗部颜色分开。

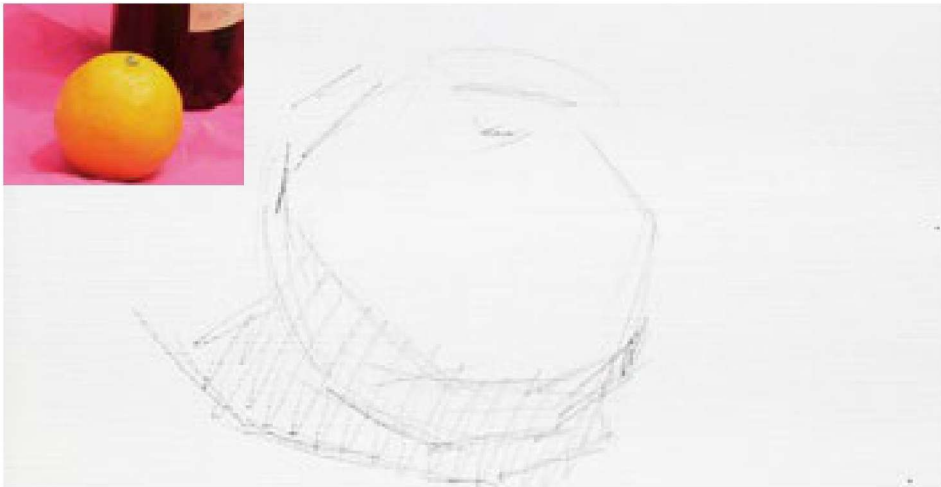
步骤四：过渡苹果灰面的颜色，灰面以固有色为主，颜色以中黄加淡黄为主，稍加绿和暖紫色丰富灰面的色彩，来表现不同空间位置的灰面色彩。

步骤五：调节亮面、灰面和暗面的色彩。暗部环境色比较明显，颜色用暗部颜色加投影的颜色，灰面的颜色也有环境色，但是要适度。

步骤六：调整完成，点高光（高光的颜色体现光源色的冷暖，颜色要厚，用笔要快）加反光（反光的颜色体现衬布的色彩，同时衬布的暗部会有水果给它的环境色），注意物体之间色彩的相互影响。

步骤一：起稿，确定暗部和投影，桔子的脐是它的典型特征。

步骤二：铺衬布颜色。衬布的色相是紫色，调色时以紫色为主，亮部加蓝体现光源色，暗部加橘黄和土红调出暖紫色以衬托亮部的冷紫色。

步骤三：画橘子的亮部和暗部色彩。亮部以橘黄为主再加柠檬黄和少许浅灰蓝调出比较冷的黄色体现光源色，暗部的颜色就在投影颜色的基础上加橘红和少许中绿，调出和衬布有联系的比较暖的橘子暗部色彩。

步骤四：过渡灰面颜色。灰面颜色是固有色，调色时在亮部颜色的基础上再加橘红和橘黄，这样调出来的色彩比较容易衔接，色彩比较和谐。

步骤五：深入塑造橘子的形体结构，注意边缘线和环境色的处理。

步骤六：深入完成，围绕着物体去画衬布，注意衬布和物体的关系，画衬布的目的是更好地突出或减弱物体。

以陶瓷为主静物的画法

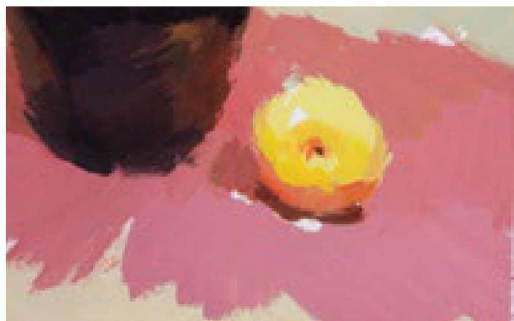
步骤一：起稿，根据物体的结构明确体积关系。

步骤四：铺背景的颜色，用色由薄逐渐加厚，减弱紫色布的水果的衬托纯度，加强对水果的衬托关系。

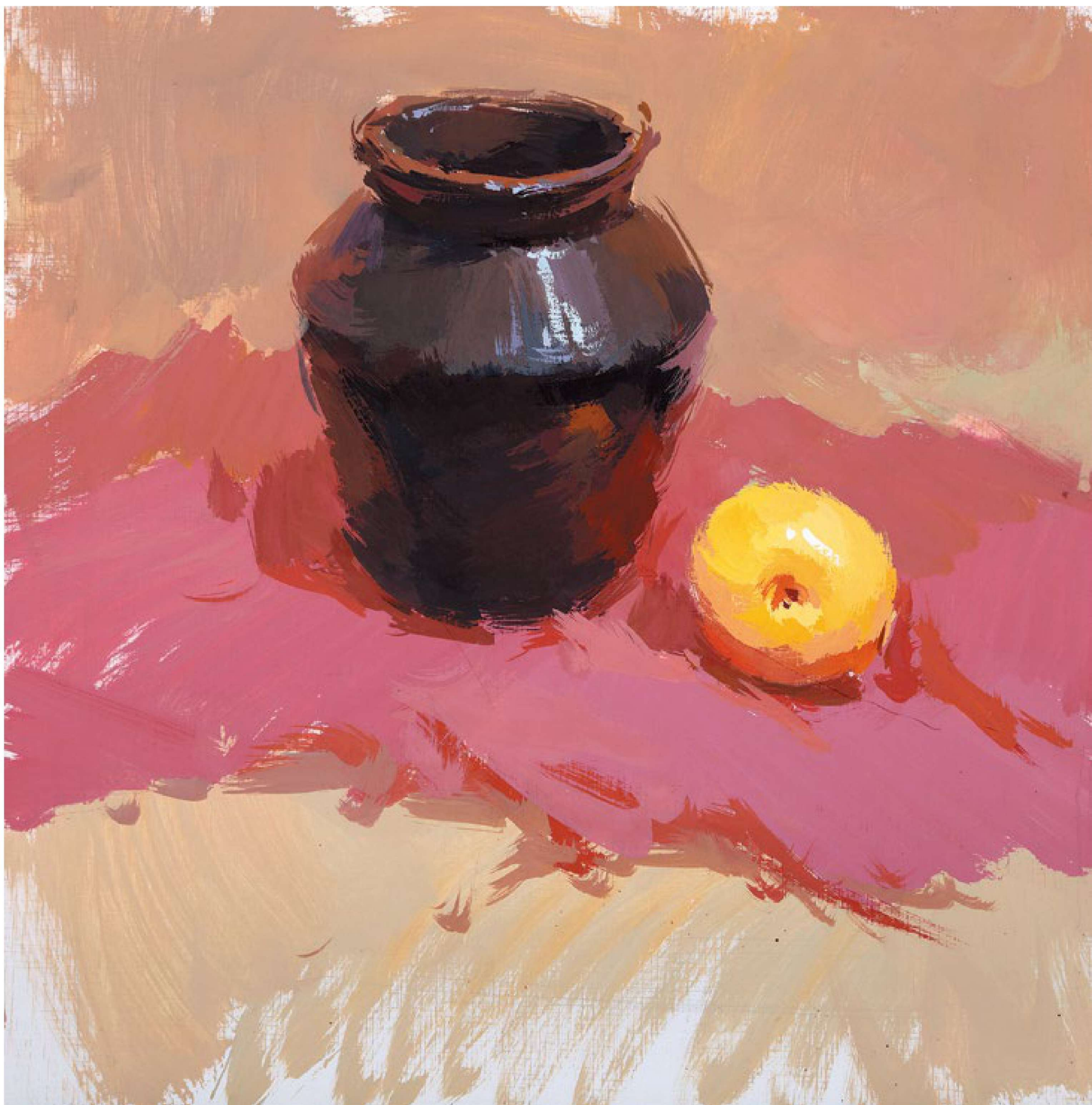
步骤二：铺罐子和水果的颜色。罐子的暗部颜色以重色为主，在衬布暗部颜色的基础上加上普蓝、深红、朱红、橄榄绿相互调和，罐子的暗部区域可以分成左、中、右三个部分，概括出暗部这三个部分的基本色彩。苹果亮部和暗部色彩冷暖对比和明暗对比要强。

步骤三：过渡苹果的灰面颜色，色彩的纯度要高，颜色相对要厚，罐子的灰面要少画，加强罐子亮面和暗面的对比度，突出体积感。

步骤五：深入塑造苹果，丰富苹果的层次感，加强苹果的体积感。

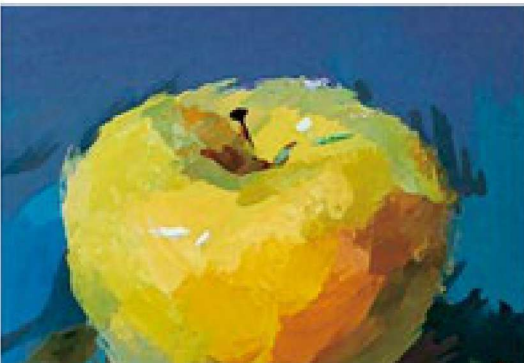
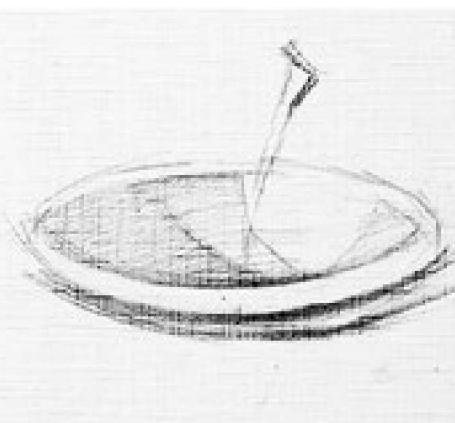
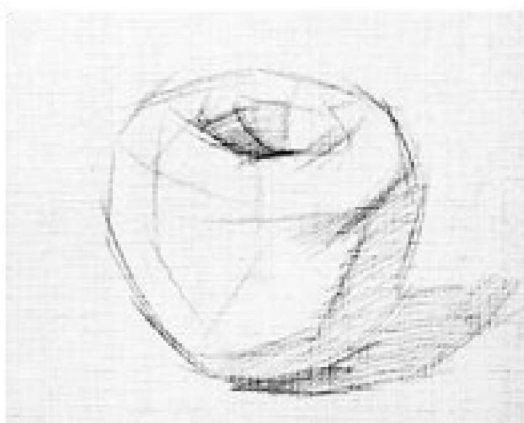
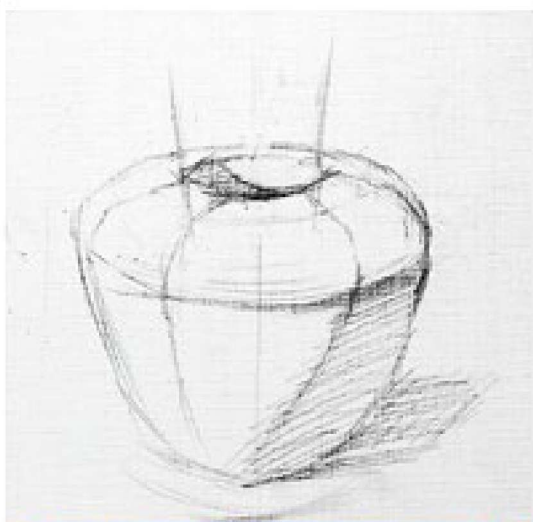
固有色：指受光物体本身的表面颜色，它的颜色决定了物体对外光的吸收和反射能力。一块色相不明确的颜色，在另一块色相明确的颜色衬托下会出现跟这个色相明确的颜色出现补色对比的色彩倾向。陶罐本身的固有色是黑色，黑色和白色本身没有色相，固有色在红色衬布的对比衬托下会有偏冷的色彩倾向。

光源色：指本身为发光体的物体投射到物体表面的光的颜色，通常来说光源有几种：自然光、灯光、火光等。不同的光源，光的色相不同，常说的有冷光源和暖光源。陶罐的亮部色彩靠光源的颜色给它，天光是天空的颜色，色相是蓝，所以罐子的黑色呈现出偏蓝的深色。

环境色：指受光物体周围环境的颜色，是反射光的颜色，这里指的环境物体都是自身不反光，靠反射光源光来影响物体的。正常情况下，环境色是最复杂的，和环境中各种物体的位置、固有色、反光能力都有关，是环境物体吸收了光源光中与自己不符的波长的光之后反射相对单一的光色。具体举例来说：放在红色衬布上的黄果，被自然光照射。柠檬的固有色是淡黄，光源色是冷光（天光是蓝紫相的冷光），环境色是暖色。这样，黄果的受光面颜色会偏冷，比较亮，比较灰，它的侧光面颜色比较接近固有色，比较鲜，它的反光面颜色会比较暖，偏红偏紫较灰。

苹果和罐子在造型结构上是近似的，主要由凹和凸两个基本形组成，当这两个形在光照统一的时候明暗关系相反。罐子口和苹果窝是凹进去、像碗口一样的形，罐身和果身都是突出的近似于球体的形，联系起来有助于学习。

步骤一：起稿。找到罐子口、静物、肩膀三个主要位置的明暗交界线和颈部给肩膀的投影，确立暗部和投影。

步骤二：铺大色，衬布主要注意三个色彩。一是平铺的台面，二是远处的背景色彩，三是罐子给衬布的投影的色彩（是衬布里最暗的颜色）。罐子的色彩注意罐子口里面、颈部、肩膀和罐身几个部分的亮部和暗部之间的区别。（每个部分的亮部色彩之间差距较小，暗部色彩之间差距也较小，但每个部分的亮部和暗部的色彩对比差距较大）

步骤三：深入完成，罐子口和高光是画罐子的重点，画罐子口注意近处和远处的形的宽窄透视和虚实，注意每个高光的位置、大小、虚实和形状。

步骤一：起稿。自然光下物体的明暗关系不是很清晰，所以首先要明确物体的体积关系，理解结构，确立明亮面、灰面和暗面的位置。将暗部和背景联系起来表现。步骤二：概括物体色彩，通过色彩色区别、概括物体亮面、灰面和暗面的位置。将暗部和背景联系起来表现。步骤三：深入刻画主要物体，加强光源色的表现，加强冷暖对比，通过高光的表现很好地反映质感。

步骤四：完成稿，鸭梨的位置对它的表现起到了一定的衬托作用，罐子的暗色对水果的亮色做到了衬托的作用，所以物体的位置对它在画面的地位起到了关键的作用。