

主编 谢加爱
编著 吴国然

全程对照 色调

QUANCHENGDUIZHAO

COLOR TONE

河北美术出版社

全程
对照

色调

QUANCHENGDUIZHAO
COLOR TONE

第一章 了解色调

1. 色调的概念
2. 色调的分类
3. 色调训练的课程内容、形式、目的与时间安排
4. 色调训练要解决的问题
5. 同组静物不同色调的对比

第二章 冷暖色调训练

1. 如何理解一幅画面的冷暖色调
2. 画面中色调的冷暖规律
3. 冷暖色调在画面中的关系
4. 同组静物冷暖色调的对比

第三章 照片到色调训练

1. 快速捕捉一幅照片的色调
2. 影响照片色调的因素
3. 组织一幅静物照片色调作品的方法
4. 组织一幅色彩静物照片色调作品要遵守的原则
5. 照片到色调作品训练要解决的问题
6. 色彩静物照片到色调作品的训练
7. 训练中常遇到的色调训练
8. 色彩静物照片类色调训练的内容及课程安排
9. 照片与色调作品对比

第四章 色调默画训练

1. 如何默画一幅色调作品
2. 色调默画训练要解决的问题
3. 色调默画训练的课程与时间安排
4. 默画色调作品与默画色彩静物作品的区别
5. 优秀默画色调作品

第五章 色调到完整作品训练

1. 色调与完整作品的衔接
2. 色调深入塑造训练的课程与时间安排
3. 优秀色调作品

第一章 了解色调

1. 色调的概念

自然中的色调

绘画作品中的色调

广意的色调：当物体在自然的光线下时会反射光线，物体反射的光线有长有短，当物体反射的光线中以某种光线占优势时，此种光线决定了画面的整体色彩倾向，如秋天呈金黄色，冬天则是银装素裹，这种色彩现象就是色调。

色彩静物中的色调：是一幅画面中色彩运用上的主旋律，大面积的色彩倾向。和广意的色调不同的是色彩静物中的色调是主观处理后的具体表现，即将对象进行主观的分析、归纳，首先是观察所画物体的色彩倾向与背景衬布及环境的联系，再是经过分析归纳后确定其色调。

2. 色调的分类

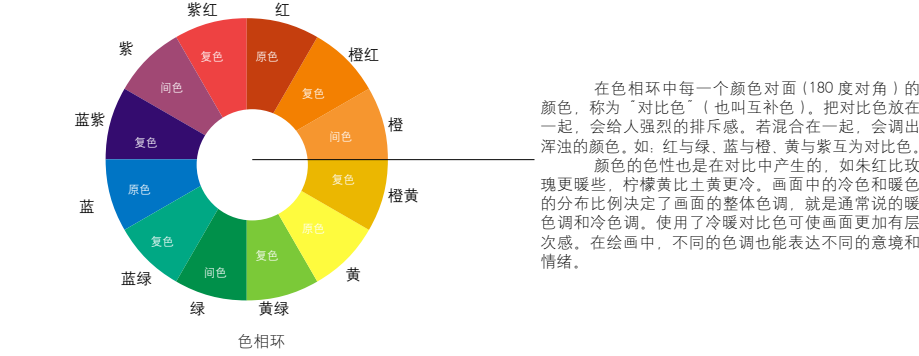
色调是画面色彩构成的总体效果，是画面总体的色彩倾向。一般是绘画过程中从色相、明度、纯度及色性方面，对画面进行组织、加工、调整后形成的。绘画中要了解什么是色相、明度、纯度和色性。

色相：色相是色彩的首要特征，是区别各种色彩的最准确标准，具体的有红、黄、橙、蓝、绿、紫、赭等。

明度：明度即色彩的明暗程度，可以分为亮调、灰调和暗调。

纯度：纯度是指纯净饱和程度，可分为高纯度色调、中纯度色调和灰调。

色性：色性是指画面的冷暖，可分为冷色调、暖色调和中性色调，暖色调以红色、橙色、黄色、赭色等为主色调，给人温暖、活力的感觉。冷色调以蓝色、紫色等冷色成分为主导色调，具有冷静、清凉的感觉。中性色调是介于冷暖色调之间的灰色、白色和黑色。

在色相环中每一个颜色对面(180度对角)的颜色，称为“对比色”(也叫互补色)，把对比色放在一起，会给人强烈的排斥感。若混合在一起，会调出浑浊的颜色。如：红与绿、蓝与橙、黄与紫互为对比色。颜色的色性也是在对比中产生的，如朱红比玫瑰更暖些，柠檬黄比土黄更冷。画面中的冷色和暖色的分布比例决定了画面的整体色调，就是通常说的暖色调和冷色调。使用了冷暖对比色可使画面更加有层次感。在绘画中，不同的色调也能表达不同的意境和情绪。

5. 同组静物不同色调的对比

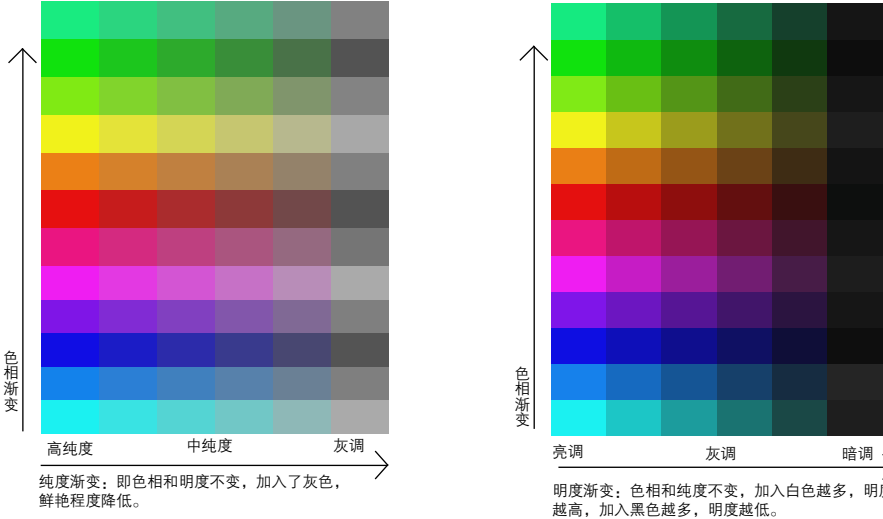
3. 色调训练的课程内容、形式、目的与时间安排

色调训练中可以参考以下课程安排

内容	形式	训练目的	课时安排
单色明度训练	用熟褐、群青等单一颜色，通过黑白灰的关系表现画面中的物体	掌握画面整体的黑白灰关系，通过明度的区分拉开画面中不同物体的层次，表现出画面物体的秩序和空间关系	12课时，8开6幅
色彩小稿训练	色彩小稿的训练是指抛开细节刻画，以最快的速度概括出画面大的色彩关系。在色彩小稿练习中学会有效地、针对性地取舍。例如抛开光影、环境色、冷暖色，只抓住物体的固有色。通过色彩小稿训练，考生应能够处理好画面中大色块之间的色彩关系，使画面形成鲜明的色彩面貌	通过色彩小稿训练，能够迅速掌握画面色调，准确概括色彩的整体关系，培养作画者敏锐的色彩感觉和色彩审美能力	20课时，8开10幅
冷色调、暖色调、中性色调的转换训练	同一组静物，通过色性的不同来表现	掌握色调的色性，准确地把握一幅画面的主导色系，表现一组静物冷暖不同的色调对比	30课时，4开10幅
不同色相的转换训练	以红、黄、橙、蓝、绿、紫、赭等为主导色系的色调转换训练	确定一幅画面的色相，培养画面中以主导色调为主，使其他物体的协调在主导色调中的能力，这里所说的主导色调并不是单一的色调，也可以是相似的颜色群，使相似性统一在整个画面中	42课时，4开14幅

4. 色调训练要解决的问题

色调色彩的有机结合，是画面色彩的基本倾向。在学习中色调训练主要解决以下两个问题：一是必须的协调，二是必要的对比。协调是必须的，色彩静物的颜色是丰富多彩的，而在画面中的丰富并不是颜色简单堆砌的大杂烩，画面色彩要有一个倾向，或红或蓝、或冷或暖，形成基本的调性。对比色要受主要限制，局部的细微变化要统一在整体色调之中。对比是必要的，统一并不等于单一，没有色彩之间相互对比，就没有色彩的丰富性。无论是色调训练还是色彩静物训练首先要感受画面各物体的不同色彩倾向，特别是同类色之间的微妙变化，要学会在冷色中找暖色，暖色中找冷色。此外还应该明白协调和对比并不冲突，所谓协调就是恰到好处的对比，正是对比色的适当控制，画面各色彩才能既相互对比又相互协调。

纯度渐变：即色相和明度不变，加入了灰色，鲜艳程度降低。

明度渐变：色相和纯度不变，加入白色越多，明度越高，加入黑色越多，明度越低。

第二章 冷暖色调训练

1. 如何理解一张画面的冷暖色调

一幅画面是属于暖色调还是冷色调，是指整幅画面总体的色彩倾向，而不是说如果一幅画面是暖色调，其画面中的每个物体都是偏暖的。暖色调画面中有冷色成分，冷色调画面中也有暖色成分，即冷中有暖，暖中也有冷，是对比统一在同一画面中。一幅画面中的冷暖的确定有以下几个因素：主导画面中的颜色的冷暖、光源色的冷暖、环境色的冷暖、作者主观的处理等，其中主导画面中颜色的冷暖占主导因素。具体表现如右图。

2. 画面中色调的冷暖规律

①根据画面整体而言，亮部偏冷则暗部会偏暖，亮部偏暖则暗部偏冷；画面前面偏冷则后面偏暖，前面偏暖则后面偏冷。②在固有色和光影色相同的条件下，画面的前面空间冷暖对比强，后面空间对比弱。③光源色影响着亮部色彩的冷暖。光源偏色冷，亮部色彩则冷；光源色暖，亮部色彩则偏暖。④暗部色彩的冷暖受物体固有色与环境色两个因素的影响，同时暗部与物体亮部色彩的关系。⑤灰层次色彩受光源色和环境色的影响都较弱，其以固有色为主导色，介于亮部色彩与暗部色彩的冷暖之间。⑥反光部分的冷暖主要受环境色的影响，其次受固有色的影响。

3. 冷暖色调在画面中的关系

背景与冷暖色调的关系

此幅作品为典型的蓝色、冷色调作品，从色调上看该作品颜色统一、和谐，这与画面背景的处理紧密相连，一般背景的刻画要根据画面中的冷暖、虚实决定背景色的颜色倾向，如果背景和桌面为同一块衬布，应将背景虚化、减弱，加强对比关系，而在本幅画面中，衬布的颜色为蓝色，其色性偏冷，背景的颜色在有整体画面有蓝色色彩倾向时，在蓝色中加入了黄绿色，处理得偏暖，这样虽整体偏冷，但是冷中有暖，不仅拉开了衬布与背景的空间关系，同样使画面丰富、自然。

主体物与冷暖色调的关系

主体物的塑造要结合画面整体的色调关系，不可孤立处理，应将主体物的形体和色彩融于整体画面中，和整体画面相协调，为画面色调服务。本幅作品玻璃花瓶因玻璃的属性本身就有偏冷的倾向，再加上玻璃花瓶在蓝色的衬布上，从画面中可以看出是主体物整体偏冷，但不包括主体物的每一个部分，如玻璃花瓶靠近水果的部分，受黄色水果的环境色影响其颜色偏暖。

衬布与冷暖色调的关系

在影响画面冷暖色调的因素中，主导画面中的颜色是很重要的因素，主导画面中的颜色可以是主体物的颜色，也可以是在画面中比重很大的色块，如衬布。可以说本幅作品中衬布的颜色就决定了画面的冷色调，同样也是指画面整体的色彩倾向。纵观作者的处理手法，可以从画面中看出画面前部分衬布偏暖，后部分偏冷，这种处理手法拉开了空间层次，也使画面整体色调更加明确。

衬托类物体与冷暖色调的关系

这类物体一般是指水果、盘子、蔬菜、水杯等物体，他们在画面中起着衬托物体、调节平衡、烘托画面的作用，这类物体的冷暖色调应从整体色调出发，不可孤立使其脱离整体。要做到冷暖交融，处理好画面中冷色调和暖色调在画面中所占的比例，同时注意物体本身的固有色、光源色和环境色。

在冷暖色调的训练中要把握画面整体冷暖和局部冷暖的关系，要确保整幅画面色调的和谐。

4. 同组静物冷暖色调的对比

第三章 照片到色调训练

1. 快速捕捉一幅照片的色调

在色彩照片训练时，有时我们观察照片，感到色调的倾向不是很明显，这时我们应当采取整体观察和归类定位的方法，“同时比较”去观察一组静物，这样就容易抓住这组物体的基本色调。例如：我们首先感受一下静物的背景、衬布与物体之间哪种色彩占的比例大，衬布的色彩倾向与主要静物的色彩是协调的还是对比关系。如果衬布与主要静物的色彩属于同类色系的范围，那么它们就基本决定了这组静物的色调倾向。当衬布与主要物体是对比色时，要从面积的大小来比较。拿到一幅静物照片都可以用“同时比较”的方法，努力捕捉物体的色彩倾向，是快速分辨和把握色调的重要方法。

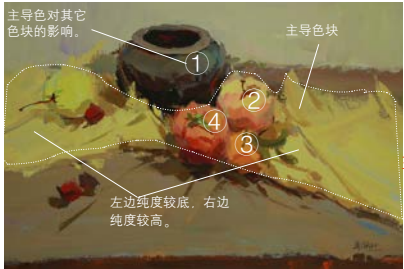
2. 影响照片色调的因素

因照片静物是物体平面的展示，物体的立体感和层次感不够强烈，在画照片色调训练中，要能够模拟写生场景，要考虑的因素和写生是一样的，其不同的是照片对物体的结构和对色彩的表现较写生中的物体要弱。其影响画面中色调的因素是一样的，主要是以下几点：

- (1) **光源色**。光源是带有色彩倾向的，主要可以分为冷色光和暖色光。天光和白光灯属于冷光，太阳光和白炽灯属于暖光，因此一组静物在不同的光源照射下，会在一定程度上影响静物的整体色彩倾向。不同色彩倾向的光源一定会让相同的静物产生明显的色彩变化。在画静物照片时要注意其照片拍摄下的光源色。
- (2) **环境色**。对一个具体物体而言，它周围的其他物体和景物都可以称为环境。如一组静物中，衬布是其他物体的环境，而这些物体同样也是衬布的环境，物体与物体之间构成环境的关系，环境是营造色调的关键因素。环境色的运用是可以使色块之间产生联系，是各个色块之间相互和谐的重要手段。
- (3) **主导色**。在画面中主导色是影响色调倾向的最直接决定因素，由于主导色的面积最大，它的色彩倾向性就决定了画面的色调。在营造一幅作品的色调时，从构图上就要注重色块之间比例的控制，找出主导色。同一组静物，通过构图的不同，各色块之间比例的变化，可以画出不同色调的作品。
- (4) **主观因素**。在一组静物中，作者可以根据个人对色调的掌握，掌握改变色调的倾向，在变调练习中，主观因素发挥作用很大。

3. 组织一幅静物照片色调作品的方法

在了解影响色调的因素后，我们可以通过以下基本方法组织一幅静物照片的色调：

黄色衬布是主导色块，在画面中要主要陶罐、苹果、橘子、西红柿以黄色衬布的联系，对比比较其在色块之间的共性和不同点。

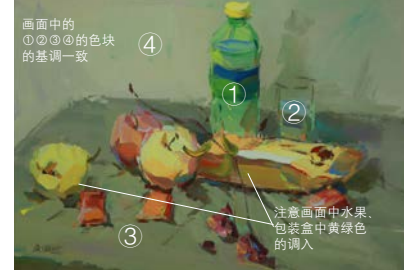
黄色的水果在画面中过于突兀，在处理时可以用微差法，降低其纯度。

当画面中出现种类和颜色很丰富的物体时，用大的色块概括物体的形状。注意画面中对洋葱、红色果子的归纳处理。

注意黄色在整体画面中的融合。

注意黄绿色在整体画面中的渗入。

(1) **配色法**。找到主导色块，围绕主导色的色相、明度、纯度、冷暖搭配其他次色块的色彩。在运用配色法时，着重把握各个色块之间色彩的联系，突出色彩之间的共性，这样就能处理好一幅静物的整体色调。

(2) **微差法**。运用微差法就是将所有色块以及各个色阶的对比关系减弱，让色彩在明度、纯度、冷暖上向设定的色调靠拢。在这个过程中，往往要运用较丰富而细腻的色彩进行表现，使画面产生一种柔美的美感。

(3) **归纳法**。面对一组复杂的静物照片时，必须要对色彩进行提炼，这样才能营造出和谐的色调。对色彩进行提炼时要以突出色块的特征为出发点，概括地表现色彩的关系，大胆地取舍，清晰地表现画面的色彩构建关系。

(4) **混色法**。混色法是指让环境色渗透到画面各个色块中，加强色块之间的联系，使色块之间具有一定的共性，不至于孤立，从而达到统一色调的目的。

(5) **基色法**。基色是指色调的倾向色。作画时把色调调到画面的每个角落，就很容易达到统一画面的效果。就如同隔着玻璃看一组物体，物体的每个局部都会渗透玻璃的颜色。运用基色法时也可调和基色的同类色进行表现。

4. 组织一幅色彩静物照片色调作品要遵守的原则

在了解组织色调的方法后，更要从宏观上把握、强调画面的整体性，组织一幅画面的色调时主要要遵守以下原则：

- (1) **主次原则**。在画面中色调是由面积最大的色彩倾向性决定的，那么在组织色调时，就有主色块和次色块之分。主色块不一定是一块，也可能是两块甚至更多块，而次色块往往是由多块色彩组成的。在分析一幅色彩静物时要首先确定主次颜色。
- (2) **和谐原则**。要营造一个统一的画面色调，首先要考虑色彩之间的协调关系。协调就是指共性，要让色调和谐，需要在作画时主动处理色彩之间的各种关系，根据画面或强化，或弱化，或丰富，或概括。
- (3) **对比原则**。在一幅和谐统一的画面中仍然需要一些对比的关系。对比是指差异和个性，对比能使色彩关系更鲜明，使各个色块的特征更突出，画面的色彩构建更清晰。总体来说，对比能够使画面色彩更丰富、更灵动、更响亮、更跳跃、更富有张力。
- (4) **均衡原则**。均衡是指色块搭配时位置分布和色块对比的强弱程度。在营造一幅色彩静物照片作品的色调时，必须考虑色块的位置分布。画面的色彩搭配出现头重脚轻，或者一边重一边轻，或者纯色块过于集中，或者色块在分布上归于简单缺乏呼应的现象，都属于画面不均衡。画面均衡能够使画面统一却不单调，对比却不生硬。
- (5) **节奏原则**。在音乐中我们能够感觉到音调的轻重长短和节奏的快慢。在绘画中，同样要考虑节奏的运用，不同色相、明度、纯度、冷暖的色块合理地分布在画面的各个位置，才能产生丰富而有序的画面效果。在追求和谐的画面效果时，控制各色块之间的强弱对比、主次对比、面积对比、疏密对比等各种关系，是让画面丰富而不凌乱，统一而不呆板的有效手段。

5. 照片到色调作品训练要解决的问题

照片色调作品的训练主要解决的问题有：掌握如何决定画面的主导色调性，把握整体色调的协调，主观地对画面中的局部色调进行加工，使其融入到整体画面中。掌握色调训练中调色的技巧（如环境色的调入和用量），在对照片类色彩静物的色调训练时也要能够举一反三，理解画面的色调。无论是写生、画照片还是临摹，都是需要对画面进行主观地处理，这样完成的色调作品才能是一幅和谐、统一且明确的作品，切忌在画照片静物时不加思考地照临照画，看到什么颜色就调什么颜色，这样会失去色调训练的目的，完成的作品也不符合色彩静物的审美要求。

6. 色彩静物照片到色调作品的训练

观察下图色彩静物照片，主导色调：照片中黄色的衬布和颜料盒的黄色在总体中面积较大，所以在这幅色调作品中主导色为黄色。环境色：受主导色黄色衬布的影响，墙面背景偏黄色，另外由于前面红褐色衬布和光源色作用，背景整体偏冷，所以其背景采用透底法，先用浅灰绿铺底，在调入适量的红、黄、蓝、紫，在调色时要注意颜色不能调得过于均匀。主观处理：照片中前面红褐色的衬布在颜色上褐色纯度过高，要使整幅画面明亮、活泼，需要主观地对其颜色进行处理，减少褐色的纯度，适当加入红色和黄色，这样整幅画面会更加和谐、统一。

对书籍、器皿、包装盒等物体上的标签要进行概括处理

受环境色影响偏黄

陶瓷本身材质和光源色的原因此处偏冷

通过主观地处理，适当改变了衬布的色彩倾向性

7. 色调照片训练

色调照片训练可以从以下几个方面进行：

- (1) 构图和物体不变的情况下，对同组静物进行不同色性的训练。
- (2) 挑选不同色相和构图的照片，对其进行不同色相的训练。
- (3) 通过不同类型物体的组合，如厨房类、水果类、蔬菜类等掌握不同种类物体组合的色调规律。

8. 色彩静物照片类色调训练的内容及课程安排

内容	课程安排
挑选一幅色彩静物照片进行不同色性的训练	冷、暖、中性色调各一幅，时间要求每幅1小时
挑选三幅明度各不相同的色彩静物照片进行不同明度的训练	亮调、灰调和暗调各一张，时间要求每幅1小时
挑选红、黄、橙、蓝、绿、紫、褐等不同色相的色彩静物照片各一幅	对不同色相的照片进行训练，时间要求每幅1小时
挑选2-3幅色彩静物照片进行强化训练	要求3小时一幅，作品中的色调要明确，作品要完整

