

领悟色调

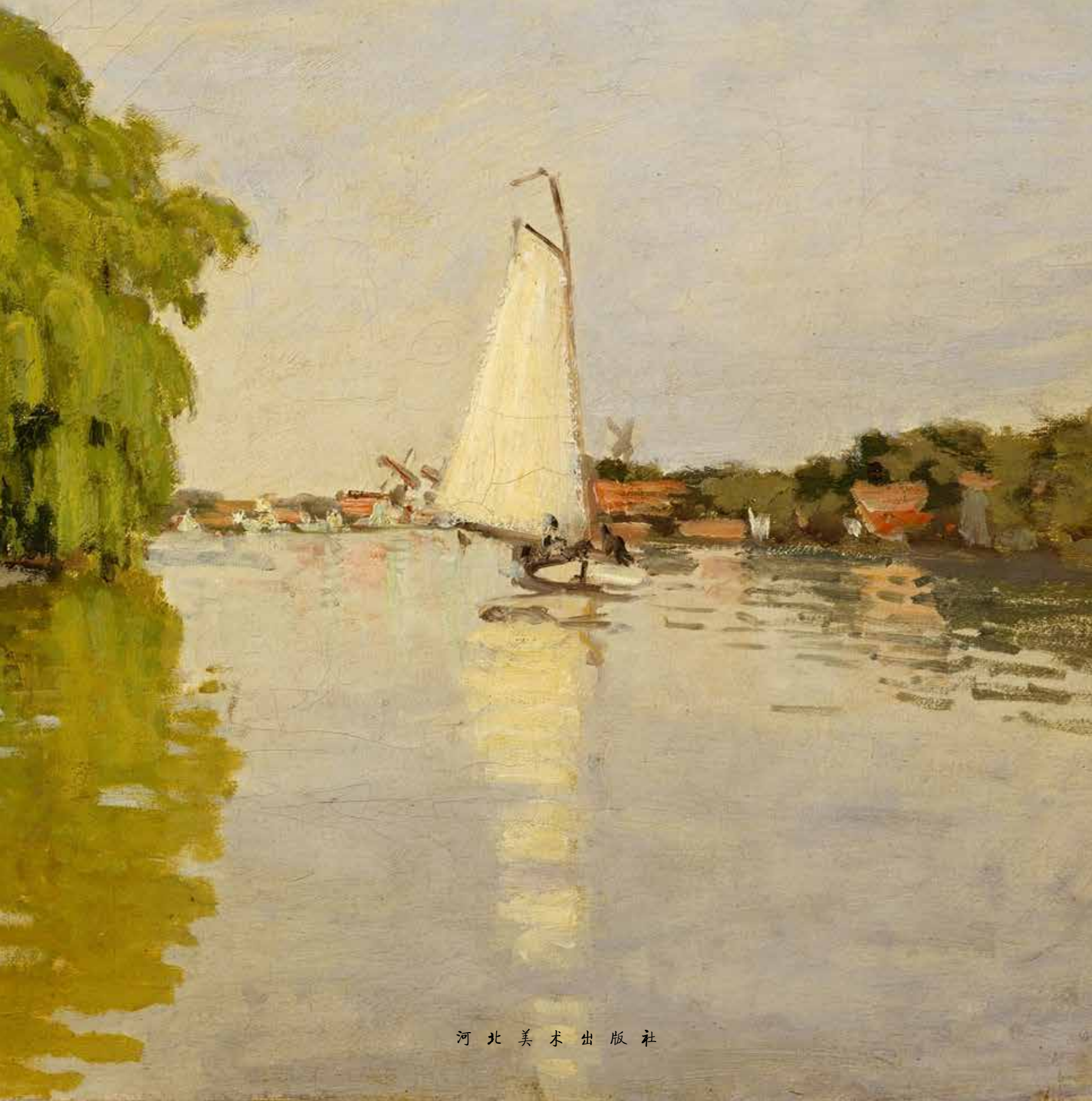
Lixhi 励志教学系列丛书
主 编 霍星光

领悟色调

Lixhi

励志教学系列丛书

主 编 霍星光

河北美术出版社

策 划/ 张进军 周二健

责任编辑/ 徐 滨

装帧设计/ 张海滨

图书在版编目（CIP）数据

领悟色调 / 霍星光主编. -- 石家庄：河北美术出版社，2014. 6
（励志教学系列丛书）
ISBN 978-7-5310-5553-2

I. ① 领… II. ①霍… III. ①色彩学—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP 数据核字（2014）第136712 号

领悟色调

主编 霍星光

出 版 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

邮政编码 050017

发行电话 0311-87060677

网 址 www.hbms.com

制 版 杭州励尚文化艺术策划有限公司

印 刷 杭州富春电子印务有限公司

开 本/

印 张 XX

印 数 XX

定价：68.00 元

目录

一、色调概述	06
二、色彩的构建原则	08
三、画面的黑白灰关系	10
四、色调的分类	
色性	14
明度	17
色相	18
变调概述	24
五、作品欣赏	34

我们全都要从前辈和同辈学习到一些东西。就连最大的天才，如果想单凭他所特有的内在自我去对付一切，他也决不会有多大成就。

——歌德

色调概述

常见的色调类型及表现方法

常规下，我们可以根据色调的不同方面进行划分，如从明度上可分为：亮色调、灰调和暗调等；根据不同层次的细分还可以从纯度上可分为：鲜调、中纯度色调和灰调等；从色性上可分为：冷色调、暖色调和中性色调；最后依据色相分有：红色调、黄色调、橙色调、蓝色调、绿色调、紫色调、赭色调等等。

色调的种类复杂多变，具体到某种色调时是我们相对而言的，无论是何种色调都应协调画面，统一画面调性。

上图画面属于典型的黄灰色调，简单概括却又浑厚的笔触使得画面氛围浓郁而又稳重。从色调上分析，整幅画面色调和谐、统一。主体物属于画面中最重的色块却不孤立，色彩之间的相互呼应以及衔接上表达良好。从技法上说，作者采用了厚画法，其自信的笔触赋予该画面独特的韵味。

这个画面以黄色为基调，黄苹果、桔子以点缀、丰富画面，使得画面既丰富又统一。

色调的概念解析

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。总之，要创作一幅完整而优美的色彩作品，必须使画面色调和谐、统一；要使画面对比丰富，可从物体的色相、纯度、明度以及笔触的变化来丰富画面；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；要使得画面均衡，节奏明确，富有韵律。

如果说色调是一幅画面的灵魂，那么色稿的训练则是我们把握画面灵魂的便捷之路。色稿的作画尤为关键，它能够直接展现出一幅作品的基本色彩关系，让我们对其一目了然。要想使得画面的色彩关系明确，色调统一、和谐，就需要我们在平时的练习中进行大量的色稿练习，它就是我们通向“和谐之美”的桥梁。

色稿的训练对掌握画面的整体情调和氛围非常有效。在练习色稿时，要用概括而简单的笔触将画面组织起来，形成画面特有的关系，还应以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。用笔可随意、流畅，使得画面灵动而富有强烈的艺术感染力。

基本概念解析

在作画前首先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：指色彩的明暗、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：指一种颜色的饱和程度，它是由色彩中灰色含量的多少决定的。含量越少，色彩就越饱和，即纯度就越高。

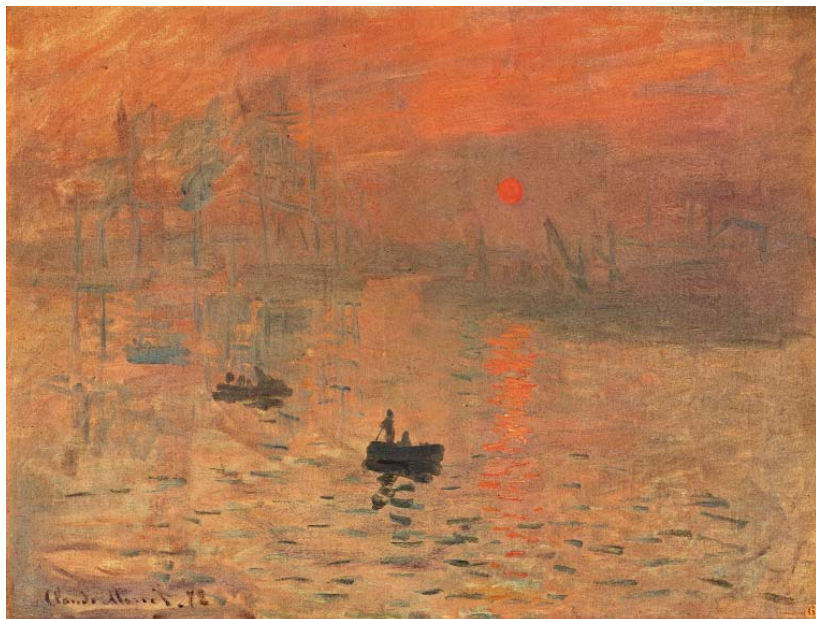
色相：指颜色的相貌特征，色谱中的红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫以及两端之色混合成的红紫，是最基本的几种色相。

饱和度：指色相的明确或含糊、鲜艳或浑浊的程度。

变调点拨

变调即用不同的色调来描绘同一组静物，在作画时可依据画面的需要对局部进行适当的调整以此来完善画面，将色调和谐化。变调训练就是改变画面原有的色彩倾向，而不改变对象。变调训练有以下几种：改变画面原有的总体色彩倾向，而不改变表现对象；不改变原有的总体色彩倾向，而改变表现对象；改变总体色彩倾向，又改变表现对象；改变画面原有的部分色彩倾向，不改变对象。

色调的构建原则

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。从色调上来说，和谐统一是整幅画面的灵魂，主次分明、节奏明确是画面出彩之处。

1. 和谐之美

画面色调和谐统一，在差异之中趋向一致的视觉效果，和谐是构造画面氛围的重点之一。作画时在主体物和前后空间关系及衬布的处理上应使画面层次丰富且完整，颜色需丰富，考虑整体颜色的变化从前到后、从左到右把层次拉开，每个物体的颜色要相互照应。

2. 对比变化

对比是一种艺术的表现手法，可在色相、纯度、明度上加以对比，使画面层次丰富、富有变化，恰当地运用对比的手法，强化对比效果，可提高艺术表现力和感染力。

3. 主次分明

在一幅画面之中应主次分明，从主体物到次要物体再到附加物体，在作画时应有一定的区分，依据画面的需要进行划分。形成画面基调的色彩为主题色，比如橙色调中大面积的橙色，衬托色和点缀色为次要色彩，它们对画面的色调不起绝对作用，但通过对比，可以丰富画面效果和层次完整。

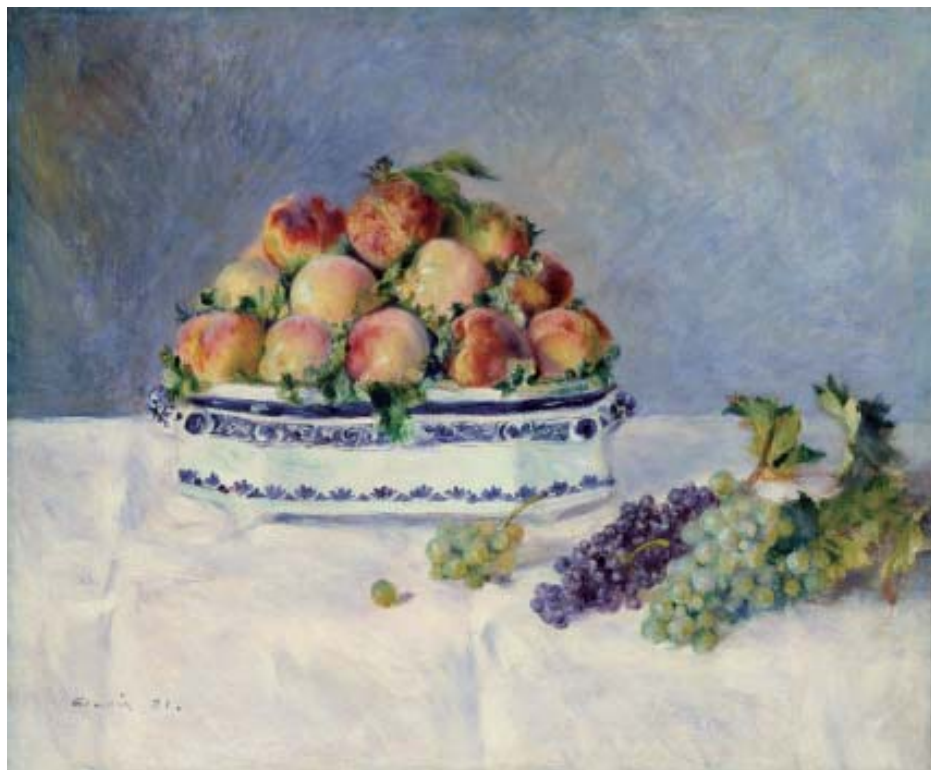

4. 均衡原则

画面的均衡包括画面重量感的均衡和色彩上的相对均衡两方面，作画时应顾及周围，使画面效果更佳。稳定的色彩关系使得画面有优雅的视觉感觉，使色彩具有美感的表现。

5. 节奏明确

作品中色彩的配置应富有节奏感，使画面松紧有序，层次分明。画面中将纯色、中间色、灰色做合理搭配，将主体色、衬托色、点缀色合理经营，推敲用色，才能获得富有节奏感的画面。

画面的黑白灰关系

在色彩训练中，注重静物在画面里黑、白、灰，不同深浅层次的组合，这样画面就会显得明快、强烈和整体。在组合时，要将大面积的深色物体归纳为“黑色”，将大面积的浅色物体归纳为“白色”，将大面积的中间色物体归纳为“灰色”，使之相互衬托，黑、白、灰分明。

练习时，尤其注意不要将同一深浅的物体放在一起或前后衬托，这样很容易把画面画的含糊不清或越画越乱。一幅优秀的色彩作品是黑白灰分明的，有空间感，主次分明，有色调倾向，协调中有对比，物体刻画准确生动。

要学会善于分辨静物固有色的深、浅、灰的能力，可以用眯起眼睛的方法观察，这样就容易概括出大的黑白灰关系。

观察静物得知，背景的处理应简洁明了，与前景产生明确的虚实关系，营造空间。投影的形状根据衬布的走向及物体的外轮廓而定，切勿呆板，应灵活多变。从物体在画面的摆放位置来看，此构图应为三角形构图，此构图较为常见，有稳定的特点。

观察静物组合，感受画面所有物体的形体结构、明暗关系和画面的层次变化，同时揣摩构图的形式，从整体出发，分析和区别各个物体的质感。

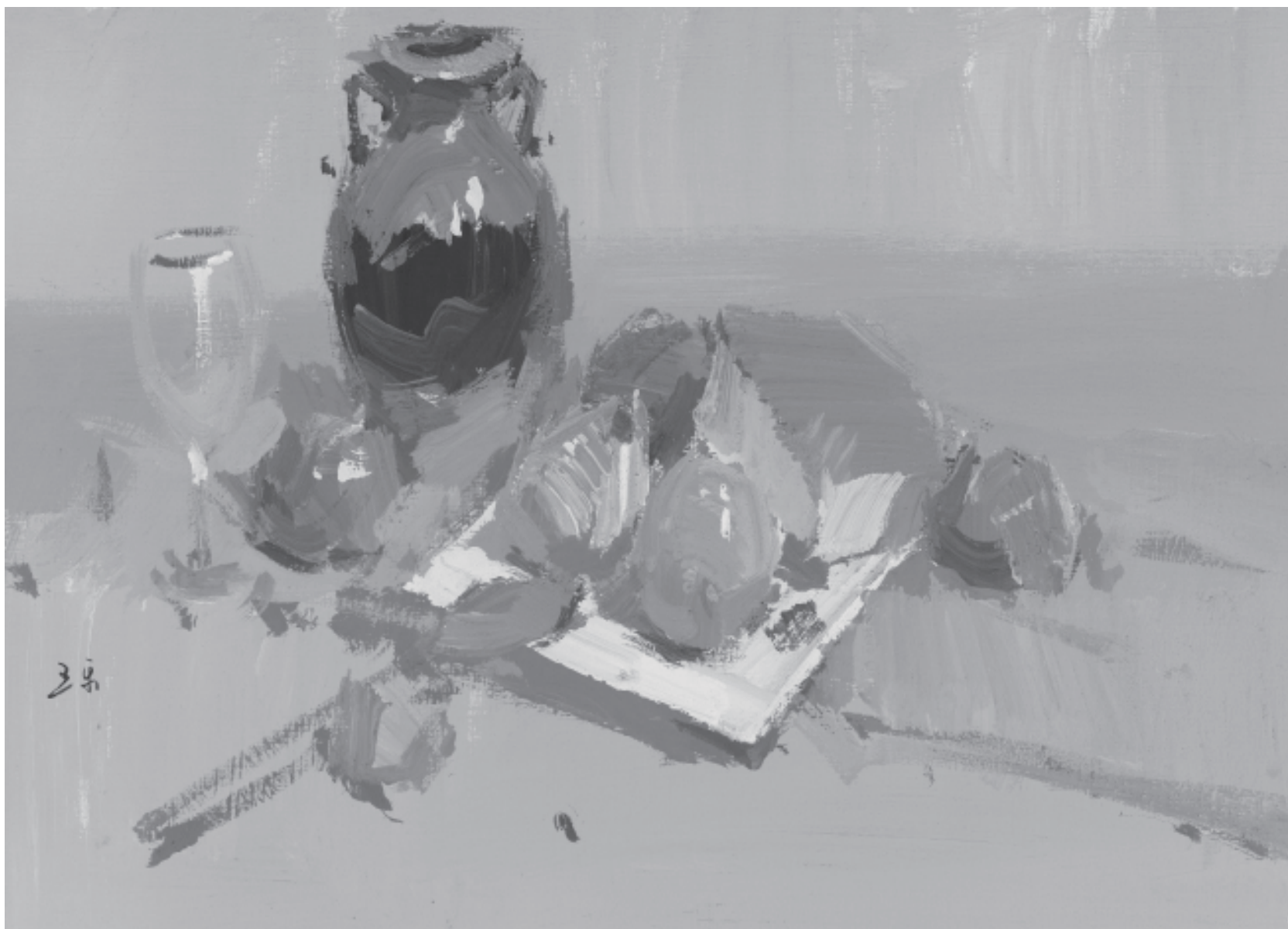
根据黑白照片分析静物组合，利用素描关系分析静物，从罐子到蔬菜到衬布，应利用黑白照片来分清物体的明度层级关系。相比之下，画面最重的为罐子，最亮的为葱的根部，灰的为蔬菜。从衬布上看，左边的布最重，桌面最亮，背景其次。再从整体区别其明度关系。

根据黑白照片分析静物组合，画面中最重的为罐子，两块衬布的合理区分可提升画面的层次关系。白色的盘子最亮，使得画面层级明确。

色调的分类

色调从大的取向上（即色性）可划分为暖色调、冷色调和中性色调，若是细分可依据明度、纯度、色相来区分。按明度来区分，可分为亮度、灰调和暗调。按纯度来分，可分为高纯度色调、灰调、中纯度色调。按色相来分，可分为红调、黄调、蓝调、绿调等。

从色性上分暖色调、冷色调和中性色调

暖色调的画面极为常见，也是较容易控制的画面，常见的搭配有以黄、红、橙等这几个主导颜色为主的色调搭配。若是默写画可依据题目内容适当地缩减某块衬布的颜色，将主导色调颜色的衬布适当加大，能使画面更加协调。

冷色调的画面也较为常见，常见的搭配有以蓝、绿、紫等为主的色彩搭配，在冷色调作画时应注意画面中暖色物体的协调，一般情况下，应适当降其暖色成分，将调性统一，冷暖是既对立又统一的概念关系，既不可缺少又不可过量，应适当协调。

中性色调，其颜色没有暖色调和冷色调这么强烈，其色性强度都较为居中，冷色调和暖色调都是相对而言的。比如说，大红和玫瑰红在一起的时候，大红就是暖色，而玫红就被看作是冷色。又如，玫瑰红和紫罗兰同时出现时，玫瑰红则是暖色，中性色调其调性较为平均，作画应注意其调性。

从明度上分亮调、灰调和暗调

一般情况下，色彩从明度上可分为亮调、灰调和暗调，这取决于画面中较大面积物体的明度倾向，如一幅画中较大面积的衬布为明度较高的白衬布作为主导，则该画面从明度上为亮调，若画面中主导色块不够明确，对比关系相对较弱则该画面为灰色调，以此类推。

