

主题教学点缀系列丛书

点缀色 调

主编 孔祥涛

中国书店

主题教学点缀系列丛书

色调

主编 孔祥涛

中国书店

图书在版编目(CIP)数据

点缀——色调 / 孔祥涛主编. -- 北京: 中国书店,
2012.7

(主题教学点缀系列丛书)

ISBN 978-7-5149-0412-3

I. ①点… II. ①孔… III. ①色调 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第143684号

主题教学点缀系列丛书

主 编 孔祥涛

名誉编委 贺焱军 魏 巍 艾 鹏 张 森 张 勇 刘 丰 肖 佳

张鼎屹 张星星 陈 明 周新辉 傅雯萍 王梦奇 王 雷

曹邦来 陈志淼 唐哲斐 关中原

主题教学点缀系列丛书

点缀——色调

主 编: 孔祥涛

责任编辑 刘 深

出版发行 中国书店

地 址 北京市西城区琉璃厂东街115号

邮政编码 100050

经 销 全国新华书店

设计制作 杭州儒雅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 787 × 1092

印 张 13

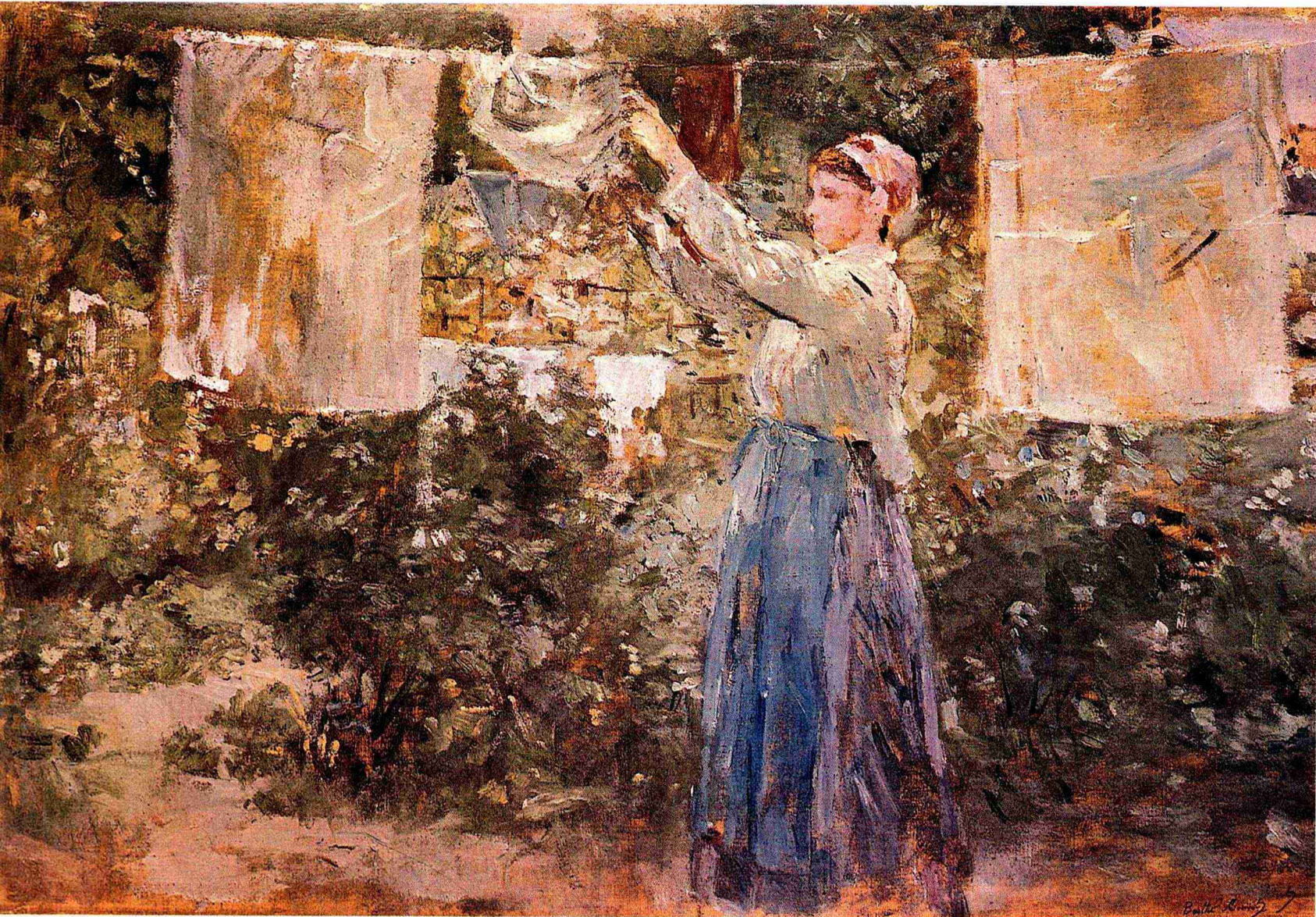
书 号 ISBN 978-7-5149-0412-3

版 次 2012年7月第1版 第1次印刷

定 价 48.00元

儒雅文化

Confucianism Elegant Culture

晾衣服的农妇 莫里索

1881年 油彩 画布 46×67cm

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、生机、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的感受，阳光给人以振奋的信心，越野给人以恬静的温馨，因此，我们必须根据表现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；也可以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，我们可称之为主观色彩体系；无论采取何种表现方法和手段，我们都要研究色彩美得规律，在布局中让画面凝聚在一个点上，适当弱化其它地方，使其形成构图中心，尤其要让主要形象通过色彩的对比使其突出。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予以适当的强调。

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。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反复的一种节奏感，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。

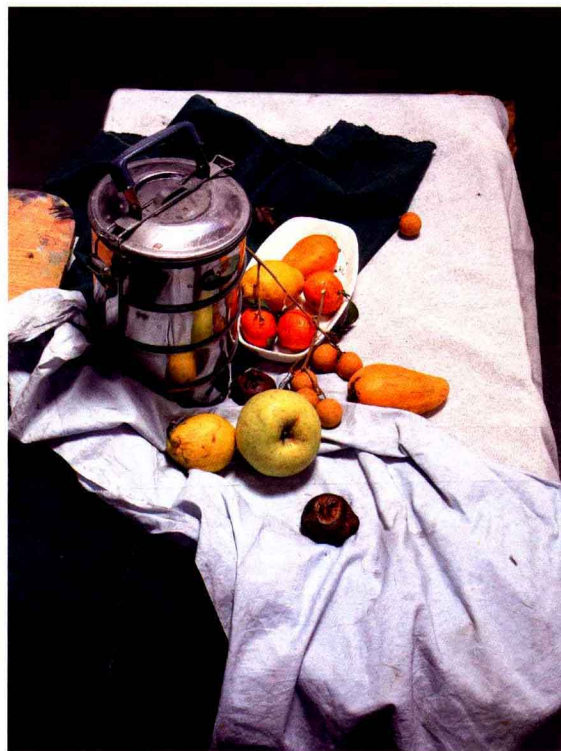
目录

从静物组合到画面	04
从静物组合到画面（一）	04
从静物组合到画面（二）	06
从静物组合到画面（三）	08
从静物组合到画面（四）	10
从静物组合到画面（五）	12
从实物到色稿	14
色调小结	15
色调的概念与分类	16
色调的概念解析	16
画面的黑白灰关系	18
色调的分类	22
色调的构建原则	38
变调	42
色调作品赏析	48
优秀作品欣赏	96

从静物组合到画面(一)

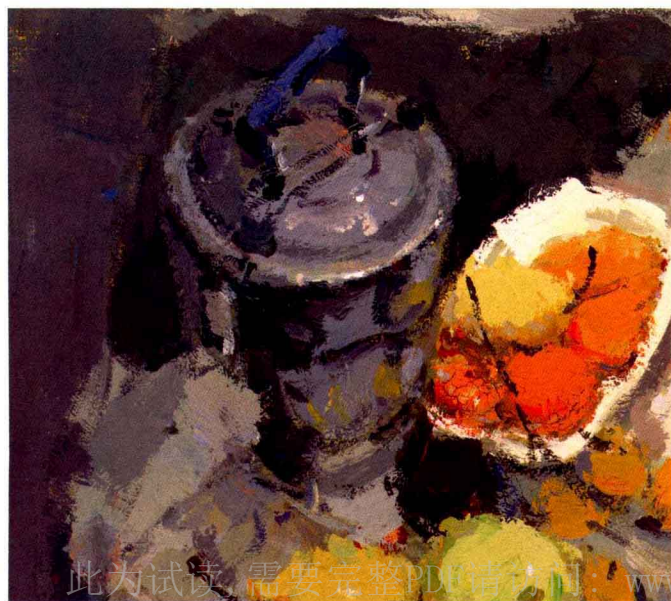
观察静物组合,首先从意识上将其定位,考虑其构图形式(如俯视的角度)、色调及表现手法,在观察时应忽略局部,确立画面的冷暖关系,取景时也要考虑画面效果。局部可以略微调整,其调整程度只为整体画面而服务。

通过黑白照片,可以更加透彻地体会画面的黑、白、灰关系,区分明度相近的物体,加强主体物的对比关系;作画时画面的素描关系不应忽略,不应只为添色而添色,应全面考虑,统筹画面,使得画面更加稳定、和谐。

色稿: 明度相近的物体在铺色时应当客观处理,与后面的水果应对比明确,从纯度及明度上方可表现。注意画面中水果的纯度,以及同类色的区分。合理的处理可使得画面前后关系明确,层次更加丰富。铺色时可忽略布纹的褶皱及花纹关系,用大的色块概括。忽略背景物体,把注意力集中于取景位置及画面之上,背景笔触应松动,略加水分更加透气,但也要结合画面需要而定,此处尽量一次表达到位。主体物可视为圆柱体概括其体面关系,分清黑白灰关系,注意加强对比关系,边缘处更应松动,用大的体块概括出物体的体积,勿拘泥于细节,把大的画面氛围营造出来。

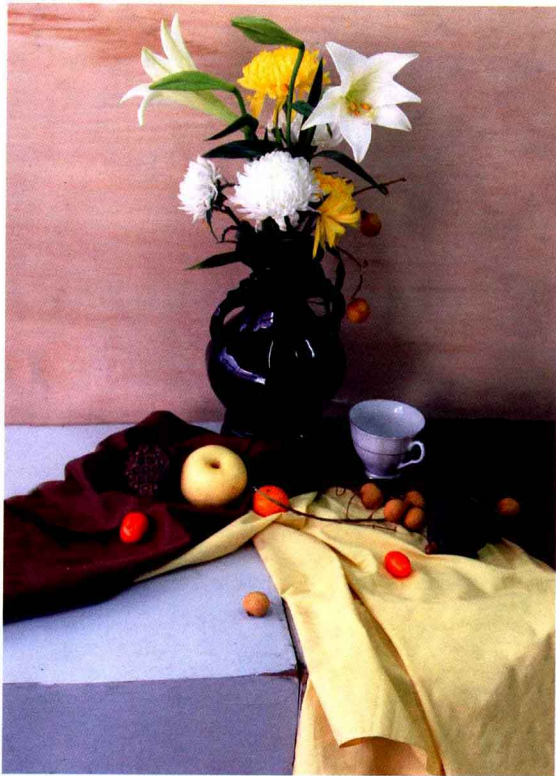
不锈钢刻画要点: 画面中不锈钢的固有色为深灰蓝色,固白色不能添加过多,否则不利于质感的表现;不锈钢饭盒上环境色不能处理得太灰,其纯度应较高;其亮部与暗部间的冷暖关系应明确,并注意与画面之间的明度差异。因其材质,高光 and 反光都很强烈,但反光的明度不会高于高光,这一点尤其重要,注意观察高光 and 反光的位置,用挺而有弹性的笔画为宜。

从静物组合到画面(二)

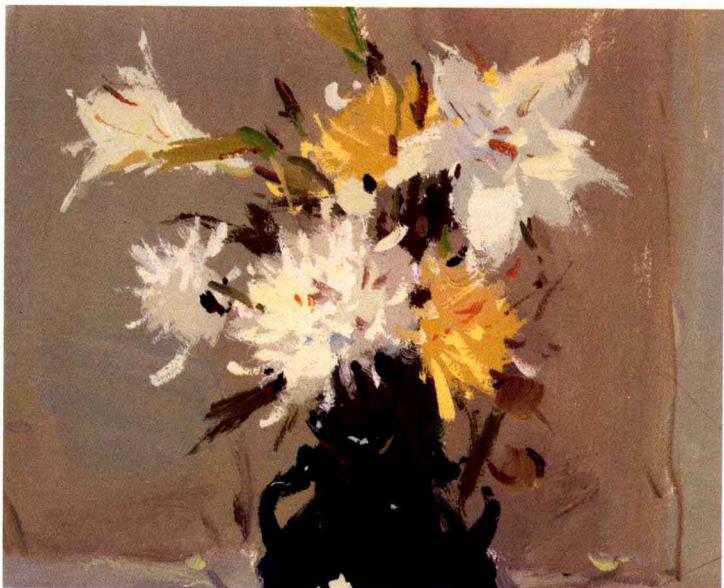
分析静物：在作画前仔细观察静物，了解物体所在位置及构图形式。如此构图，为较常见的三角形构图，也是考试及平时练习中最常见的构图，其特点具有一定的稳定性。

静物的摆放可以直接反馈画者的素质和修养。在摆放静物时，应注意各物体间的相互关系、衬布的面积和走向以及物体的大小。画面的素描关系和色彩关系应相互协调，同步进行。

黑白关系分析：利用素描关系分析静物，从静物组合的黑白灰关系入手，从花瓶到花叶到衬布再到花卉，应该分清其静物的明度及层级关系，以便接下来的作画。

色稿：铺色稿的时候要注意画面色调的整体关系，根据组合给你的第一感觉去作画，概括的归纳出物体与衬布的颜色冷暖区域；先根据光源以概括的形式分清物体的明暗关系，可用两三个色块归纳花朵和物体的基本颜色及形体；注意从纯度、明度上区别白色百合和白色菊花，以调整花束的前后左右空间关系。

花束局部解析：前面的百合花的亮部应提高纯度、明度，分大块转折，花瓣转折处应衔接自然、果断、富有层次。后面的百合故意降低其纯度，使其空间感更强烈。花叶应层次丰富，相互叠加，先铺重色花叶，然后用不同冷暖的亮色花叶叠压，同时要注意花叶的外形。使花叶富有厚度，层次更加清晰。前面的叶子应将纯度、明度提高，同时对花朵进行对比。花束顶部以整体的灰面为主，可适当有几个线形亮色笔触，这样可使得花卉形象生动。

从静物组合到画面(三)

分析照片之时应注意物体的摆放, 注意物体的形体结构与质感、画面的构图以及画面整体的色调倾向。考虑画面构图的时候应该有所取舍, 为突出主题, 背景应适当的减弱或适当的统一。

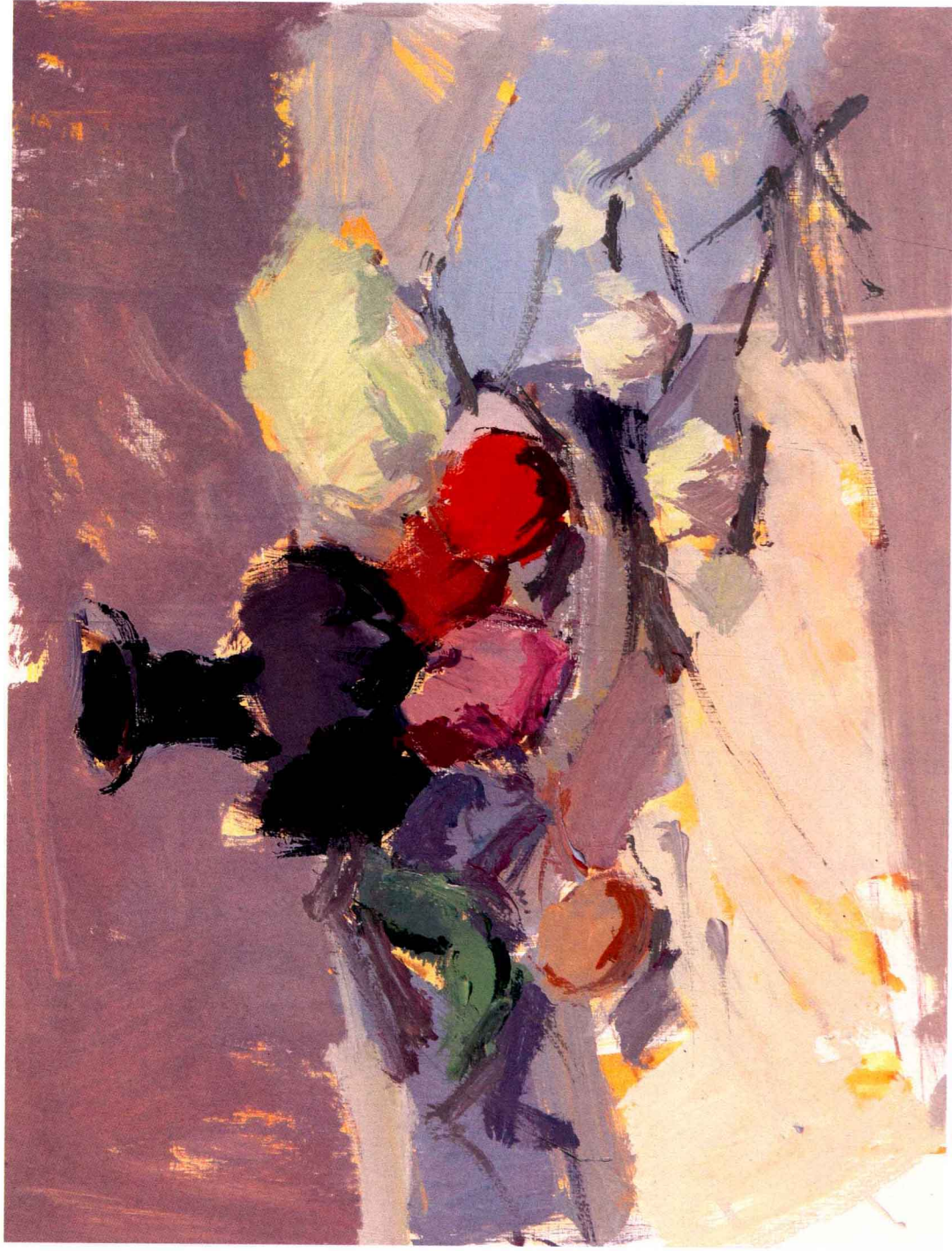

根据黑白照片分析画面的素描关系, 黑白灰的布局在画面中尤为重要, 这对作品的表达、形象的感染力、以及画面的艺术效果都有着直接和积极的作用, 这一步是为了接下来的铺色等做良好的基础与铺垫。

根据画面可得出, 该画面为亮色调, 画面中最重的区域为陶罐, 最亮的色块为圆盘, 其次为圆盘前散落的大蒜, 最后是居于远景的大白菜, 重色陶罐在亮色调里的出现使得画面黑白灰关系层级丰富, 让画面稳定而沉着, 其它物体在画面中为灰色层次, 注意各类物体在灰色层级的变化与差别, 如圆盘内洋葱与西红柿为最重的区域, 退居其次的为辣椒、鸡蛋、葱。台面上的大面积的白色衬布不应该过于明亮, 其响亮程度应居于亮色物体之后, 突出画面中的物体又不失其所职。

色稿, 色稿的作画能在短时间内展示画面的情形, 它是最为常规的色调练习方法, 以追求色调统一和谐为主, 应采用概括的眼光去分析和概括画面中的颜色关系, 将画面中的物体的构成、颜色的构成、以及简要的素描关系等表现出来。

通过观察得知该画面为冷色调, 固画面中本身为暖色的西红柿等应降低其纯度, 使其更好的融入画面之中。蓝色为画面中的主导色, 固要注意画面中其它物体与它之间的联系, 如背景蓝灰色的处理、应与其从纯度、明度、冷暖上区别其不同, 背景的处理应略灰些, 突出画面中的重色主体物, 大白菜处于画面的远景, 铺色时注意应降低其纯度, 使其与背景的颜色相呼应, 在使其自身颜色通透的情况下也拉大画面的空间关系, 使得画面颜色丰富、统一。

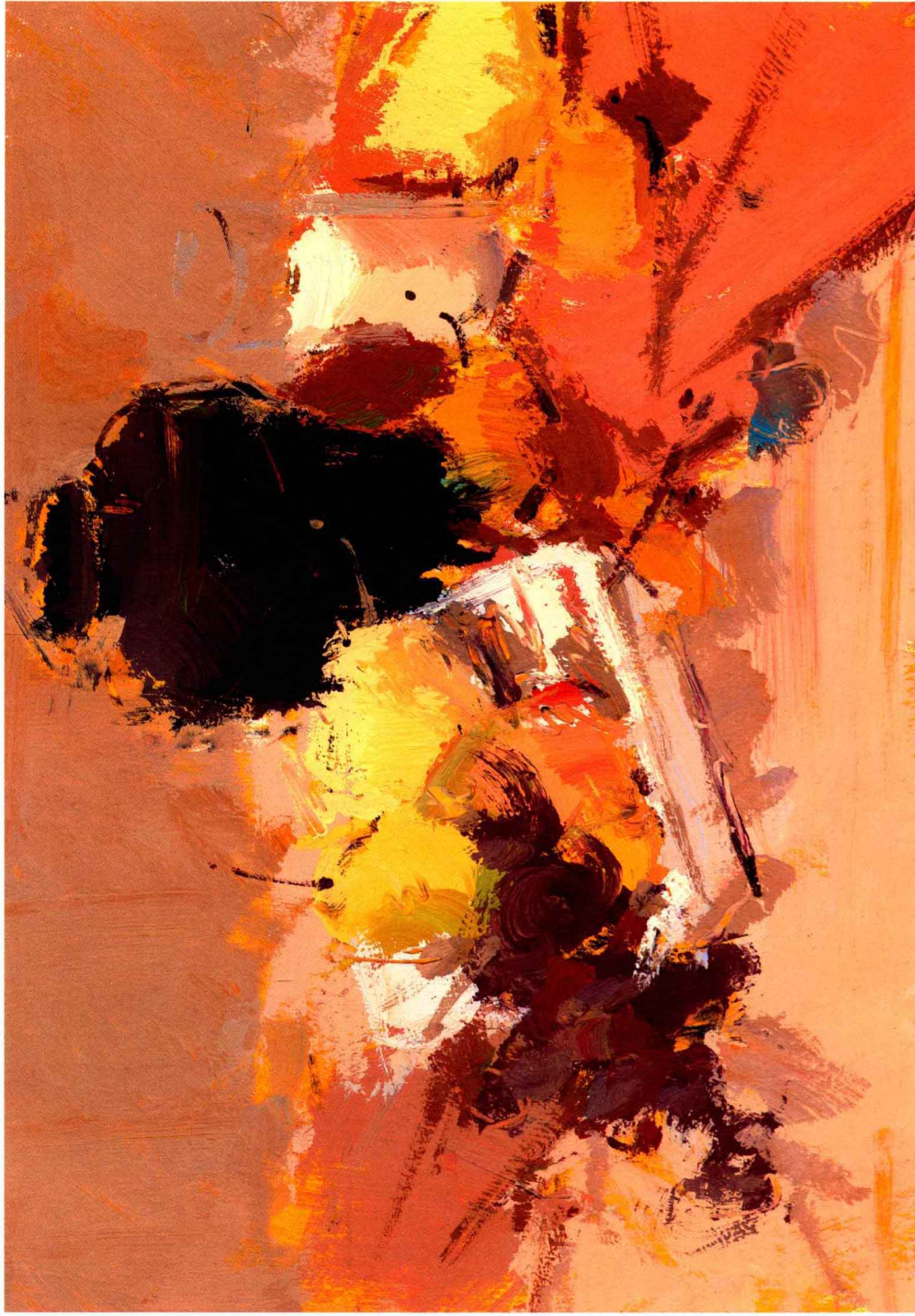

分析照片之时应注意物体的摆放,注意物体间的形体结构以及画面整体的色调倾向。再通过观察黑白照分析静物,从静物组合的黑白灰关系入手,明确釉罐、白色方形碗、水果及衬布等的明度及层级关系,以便接下来的作画。

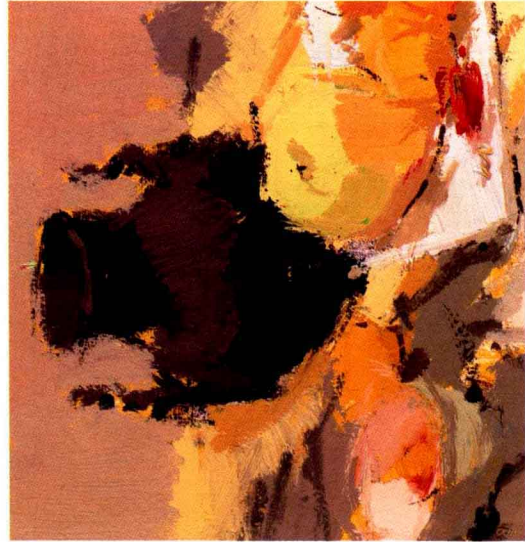

重色釉罐解析: 作画时应注意陶罐亮部由于受光源和暖色背景衬布的影响,适当加入了冷灰色和暖灰色,使得主体物亮部丰富多变。主体物暗部色彩变化相对来说较小,因受周边物体的影响,作者以“叠”和“摆”的笔法对其进行塑造,每一笔颜色都有小的差异,把整个罐身的颜色统一在一个色调之中的同时丰富了陶罐的色彩层次,避免陶罐形成单调的色彩。

色稿: 在观察静物组合的时候就确定好了画面是暖色调,在画色稿的时候,大体地铺出物体与物体、物体与衬布、衬布与背景的纯度、明度关系,以便更好的处理画面的空间。如白色方形碗和装有牛奶的杯子这两个明度相近的物体在铺色时应当客观处理,与周边的水果应对比明确,从纯度及明度上方可表现。注意画面中水果的纯度,以及同类色的区分。背景的处理应透气,注意与桌面衬布相接的边缘处的处理。虽是小色稿,但画面应达到自己对这组静物组合的第一色彩感受。

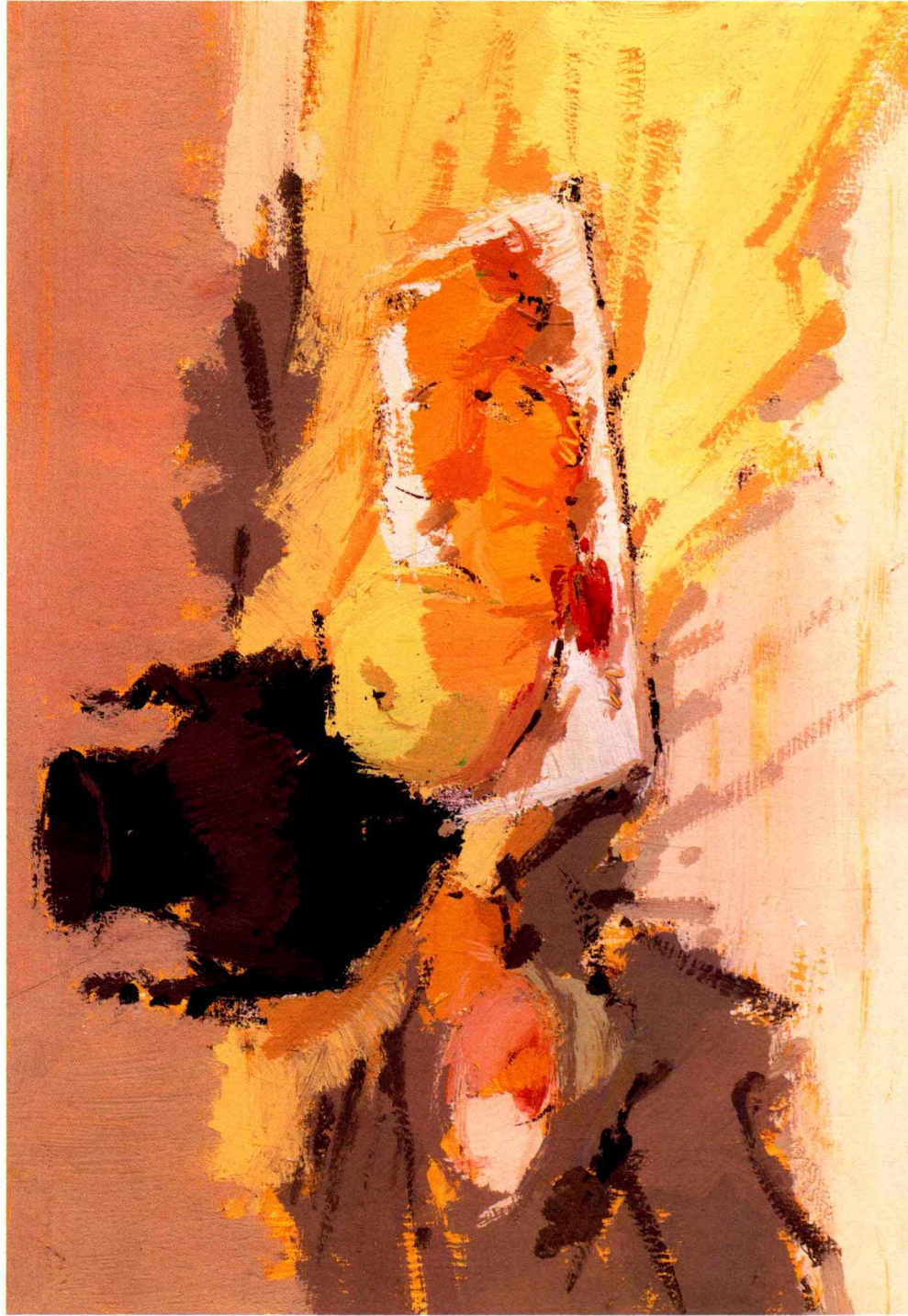
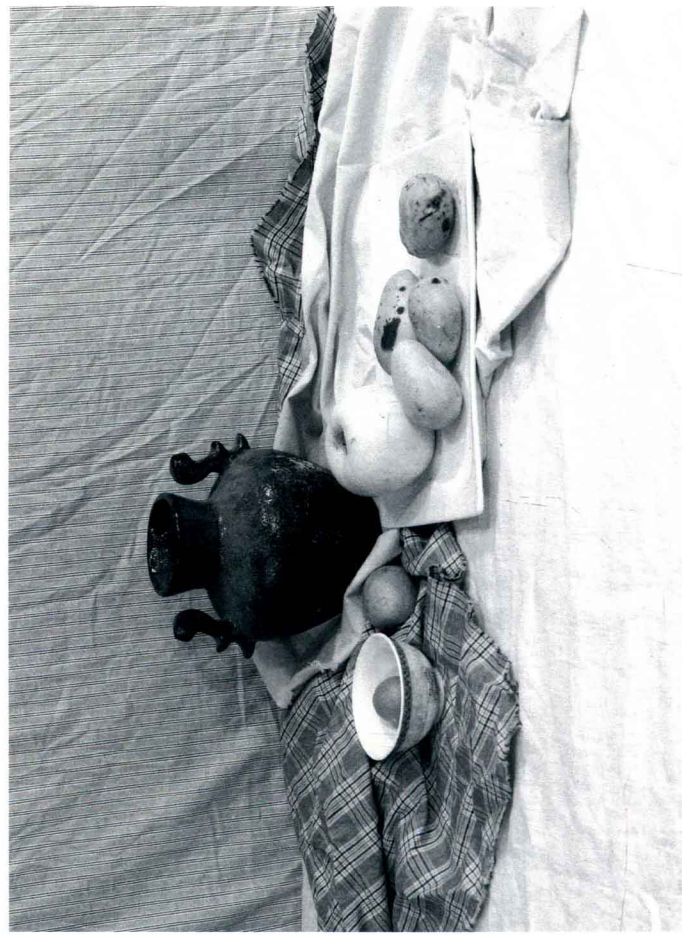

陶罐的塑造：陶罐的质感较为光滑，固画面中陶罐的暗部和亮部的明暗区别不大，但受环境色的影响大，陶罐的周围部分往往会有暖灰或是冷灰的体现。注意周围有苹果、桔子和黄色衬布等鲜艳颜色的物体，固有明显的反光。由于主体物是重色陶罐且造型简单，由多个大块面组成，可先用大笔平铺，然后用扫、摆、点等笔法对重要部位进行塑造，在陶罐边缘处找出因黄布及水果对其影响的环境色，这样陶罐就会变得生动，也使其更好地融入整体画面之中。

色稿：铺色稿时应注意概括，概括主体物的明暗及色彩关系即可。抓住对物象的第一感受，将背景、衬布、台面大的色彩关系表现出来，要画得明确、整体，不能含含糊糊，更不能面面俱到，画色稿要态度认真，不能随意草率抹几块颜色了之。基本要求是简约、概括、准确（形体准、色彩关系准）。

分析照片之时应注意物体的摆放，注意画面整体的色调倾向以及画面的层级关系。再通过观察黑白照分析静物，观察画面中的素描关系（黑白灰关系）及各种物体的属性及外形特征，明确陶罐、方形白盘、白色花盆、水果及衬布等的明度关系。

从实物到色稿

在色彩静物的学习过程中，小色稿的训练也是非常关键的。它能够培养大家对色彩的感受能力，以及捕捉色彩的能力，它能够有效快速地体现出作者对色彩的理解和感受的基本能力。在我们初次看到画面时心中必定有对于这幅画面的色彩感觉，这种感觉转瞬即逝，我们可以通过色稿来保留，固在观察静物组合的时候，我们不仅要考虑到画面中物体的摆放，考虑其构图形式以及表现手法，还应该确定好整幅画面的色调。观的察时候应该忽略局部，确立大的冷暖关系，在考虑整体画面基础之上进行。画色稿时应当客观处理，用大的体块概括出物体的体积，勿拘泥于细节，主要把大的画面氛围营造出来。

水果的塑造：要区别好同类色水果间纯度、明度的对比。注意方形蓝色盘子对盘内水果的影响，应当添加冷灰色在暗部，让水果更好地融入整体画面中。注意左右两边水果应该区别对待，水果的边缘线处理也尤为重要，这些都是塑造水果时应该注意的。

该幅色稿的色调极为明确，氛围浓郁，用笔较为概括，整幅画面中黄色的运用较为贴切，层次较为丰富，画面中葡萄的重色与陶罐的重色相呼应，形成窃窃私语的动人景象。白色盘子和白色器皿调节画面的层次关系，使得整个画面关系更加贴切，氛围更加浓郁。

色调小结

1. 色稿的作画方法

色稿的作画方法多样，简单表现画面即可，较为常见的一种则是：

首先观察静物组合，然后对色调进行统一化，在概括画面时我们可以先将画面的背景与画面进行区分，将画面的主导色表现出来，方可展现出画面的色调关系，然后从主体物开始着手对物体进行概括，此处应与色调相结合，使得物体融入画面之中，同时不能忽视对比色的点缀应用。途中注意用笔的松动性，将画面氛围调节为最佳状态。

3. 色稿作画应注意的问题

色调的练习极为重要，而色调练习的直接方式就是色稿作画，在色稿作画时应注意以下几个方面：

首先，统一画面的色调关系，主次关系应有明确的区分。

其次，注意画面的点线面构成，同时注意各物体之间的联系与呼应，确立画面的主体部分并施以强化，削弱其它部分以凸显主体。

概括画面，将画面关系用最简洁的语言方式概括出来，此处时勿忽略其投影关系的展现。

色稿就是一幅作品的缩影，将一幅画面在最短的时间，用最简洁的绘画语言展现出来，这就意味着画面的概括，这就是色稿作画。

2. 色调（色稿）练习的重要性

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的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。

以上两幅为典型冷色调作品，画面的概括可直接与最终画面相结合，在冷色调中，暖色成分则要适当地减弱，只为和谐画面的色调关系。

以上两幅画面则为典型的暖色调作品，在黄色调画面中紫色成分不容忽视，它可使得画面关系更加贴切，氛围更加浓郁。

色调的概念与分类

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，使其它颜色与之相呼应；要使得画面均衡，节奏明确，富有韵律。

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。

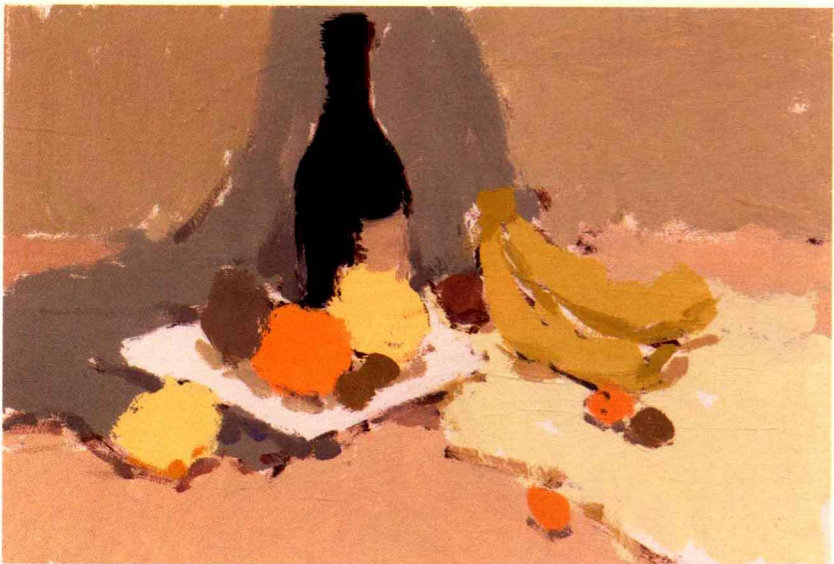
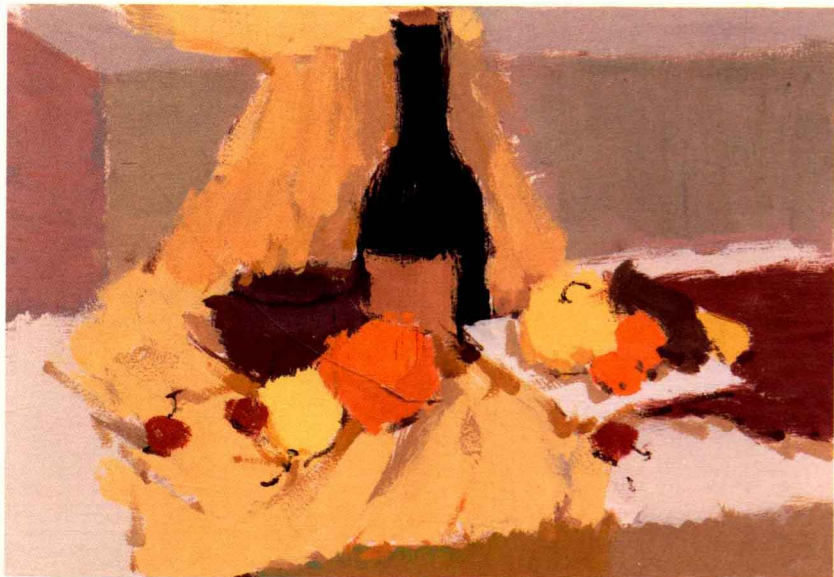
明度：指色彩的明暗、深浅程度差异。一般情况下包含两层意思，一是指一种颜色本身的明与暗；二是指不同色相之间存在着明与暗的区别。

纯度：指一种颜色的饱和程度，它是由色彩中灰色含量的多寡决定的。含量越少，色彩就越饱和，即纯度就高。

色相：指颜色的相貌特征，光谱色中的红、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。

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。

影响画面色调的因素：

一般情况下，色调会受光源、主体色和个人用色习惯所影响，在作画时应确立画面统一的色调，将完美色调进行到底。

光源的影响分为灯光和自然光，一般情况下自然光相对偏冷，而灯光有明确的冷暖之分，作画时应具体情况具体表现；主体色一般主导整个画面的色调，在画面中应确立画面的主体色，削弱对比力量，使得画面调性浓郁；个人的用色习惯也会影响画面的色调，此处不容忽视。

