

STEPPING STONE

敲门砖

色彩风暴系列美术丛书

色彩风暴

GOUACHE FOR YOU

致广大·尽精微·踏实地·存高远

敲门砖·SINCE 2009

李家友·主编

【色调·调色】

重庆出版集团 重庆出版社

丛书策划：亿卷文化

策划总监：李家友

整体设计：李家友 邹 颀 程杉莎

装帧设计：吴 倩 程杉莎

名誉编委：陈 明 迟明星 崔哲旭 刁永新 郭刚举 郝春松 何玉凯 黄忠喜 胡 飞 胡志勇
江 程 金禄桥 廖 凯 林兆鹏 刘 敏 倪继正 彭细辉 钱 雷 佘芳涛 施 扬
束永龙 王 昆 王 乐 王鹏飞 王永峰 魏 巍 吴松磊 杨 博 杨 冲 杨 清
杨叶元 易小武 曾海成 赵 亮 张聪聪 张 森 张星星 张 勇 张友良
(按姓氏拼音排序)

图书在版编目(CIP)数据

色调·调色/李家友主编. —重庆：重庆出版，2012.8
(色彩风暴系列美术丛书)
ISBN 978-7-229-05542-4

I. ①色… II. ①李… III. ①水粉画—静物画—绘画
技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第177021号

色调·调色

SE DIAO · TIAOSE

李家友 主编

出版人：罗小卫
本书策划：李家友 邹 颀 程杉莎 郑文武
责任编辑：郑文武 张 跃
封面设计：吴 倩
责任校对：李小君

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码：400016 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话：023-68809452
全国新华书店经销

开本：1020mm×720mm 1/8 印张：28
2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷
ISBN 978-7-229-05542-4
定价：99.00元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-68706683

版权所有 侵权必究

TONE&TONING 色调·调色

You Can't Miss The Beauty For Gouache

CONTENTS 色调

You Can't Miss The Beauty For Gouache

前言 因为“敲门砖” 003

Because Of "Stepping Stone"

序 无色调不成画 004

No Tone , No Painting

第一章 色彩万花筒 006

Kalidascope Of Colors

第二章 初识色调 060

First To Know Tone

第三章 色调是怎样炼成的 094

How Was The Tone Tempered

第四章 优秀色调范画 148

Excellent Tonal Paintings

调色

因为“敲门砖”

“敲门砖”即意为士人借以猎取功名的工具，一达目的，即可抛弃。诚如斯言当今美术高考是千军万马过独木桥的竞技，是莘莘学子期待金榜题名的荣耀，是藉此得到丰厚待遇的职业规划，还是对艺术一往无前的执着追求？个中滋味，每个人都会有不同的体验与解读！是的，谁谁都在为艺术教育的产业化捶胸顿足，谁谁都在大骂当今考试体制扭曲了艺术发展的必由之路，谁谁都在为艺术这片净土被物化而扼腕叹息！很久以前一位良师曾告诫我说：“当你不能去改变这个世界，那你就只能去适应这个世界！”是的，万物皆有其规律，不必强求，水到渠成皆自然！

我们在是否命名为“敲门砖”时也存有分歧。现在很多图书故作高深，言必称正统，语必提权威。不才倒想问问何为正统？何为权威？学院派就正统了吗（是九大美院还是三大美院）？果真如此，艺术事业何谈百家争鸣？那岂不是违背了艺术教育应倡导独立个性的基本原则了吗？正因如此，我们还是很“谨慎”地命名为“敲门砖”。其目的倒也单纯：其一，给学生最全面、最广泛的参考。其二，给学生最基本、最直接的指导。其三，给学生最贴切、最正确的引导。至于第四，虽不情愿，但我还是不得不说，她终究会和其他美术高考类图书一起被弃之一旁。呜呼！悲哉！喜哉！书籍如此，夫复何求？

《敲门砖·色彩风暴系列美术丛书》一经出版，便好评如潮。对于这套图书，我们百味杂陈，我们既希望她的优秀能够给更多的学子带来更大的帮助，又担忧她的不足会给这些学子带来不必要的困扰。所以，我们一直都小心翼翼，不敢有丝毫的懈怠。哪怕是每一张作品、每一个标点、每一处编排，我们都几经推敲，最终定稿。当然，即便如此，还是难免会有疏漏，在此，我们真诚欢迎各位同仁、老师、同学的批评指正！相信有了你们的支持与鼓励，《敲门砖·色彩风暴系列美术丛书》一定能走向一个另一个的高度！

面对《敲门砖·色彩风暴系列美术丛书》的出版和目前取得的成绩，我们并不能沾沾自喜，而是感到了巨大的责任与压力。是的，中国的美术教育事业就像一艘巨大的帆船，而我们或许只是桅杆上的一根小小缆绳，我们会为这艘帆船的远航尽其所能！在此，“敲门砖”编辑团队真诚地感谢为丛书供稿的优秀作者，感谢有你，学子有了方向！感谢奋战在第一线的培训教师，感谢有你，学子不会迷失！同时也感谢孜孜以求的学子们，感谢有你，世界才会如此精彩！

无色调不成画

No Tone , No Painting—Tone Is The Soul Of Gouache 色调是水粉画的灵魂

色调指的是一幅画面的总体色彩倾向，是整体的色彩效果。这种色彩效果更像是一种感受，而非物体的固有色彩。在大自然中，我们经常见到这样一种现象：不同颜色的物体或被笼罩在一片金色的阳光之中，或被笼罩在一片轻纱薄雾似的、淡蓝色的月色之中；或被秋天迷人的金黄色所笼罩；或被统一在冬季银白色的世界之中。这种在不同颜色的物体上，笼罩着某一种色彩，使不同颜色的物体都带有同一色彩倾向，这样的色彩现象大家能够很清楚地感受到色调的存在。

然而，类似色调明确的场景在生活中却并不常见。比如，在画室中，老师为大家摆上一组静物，你常常并不是能够非常清晰地感受到这是什么样的色调。即便如此，你也千万不要怀疑自己的能力，因为别人和你的感受不会有很大的不同，只是你还缺乏主观处理的能力。

提到主观，近年来色彩画风已经悄然生变，各类型主观性极强的色彩画风已经蔚然成风，大家可以从你们手上的色彩书中一见端倪。与之相对应，各种批评画法太过主观的言辞在微博、论坛、乃至图书上屡见不鲜。而受指责者也不会示弱，据理力争，力图证明自己做法的正确性。而观者对于这类“神仙吵架”的事件也是乐此不疲，甘愿当个事不关己的看客。而大家更多的争论则集中在“过”与“不及”上。于笔者看来，主观上的“过”与“不及”都并非坏事。只是大家不要“求同”便好，过于“求同”便是不利于艺术人格的塑造，过于固步自封便会导致短视与狭隘。

为什么我们要谈到“主观”词汇呢？因为色彩教学中的两个非常重要的核心词——塑造、色调。关于塑造，我们在《敲门砖——质感》一书中，已详尽阐明，这里就不再赘述。而色调中的关键词汇：调色、着色、色彩的衔接和过渡、色调的形成、光源、色调的确定、对比和调和、色调的构建、黑白稿、小色稿、变调等等，都需要我们主观处理。本书对于教学中与色调相关的理论如何学习，以及在画作中如何处理已作充分讲解和演示，还有大量经典案例作品展示。如果大家能够精耕细读，定能够醍醐灌顶，对自己艺术语言的形成大有裨益。

TONE&TONING

CHAPTER ONE 色彩万花筒

Kalidascope Of Colors

PART ONE 对色彩的认识 008/

色彩基础知识 009/

PART TWO 工欲善其事必先利其器 012/

颜料缤纷 013/ 水能载舟亦能覆舟 016/
颜料的调配 020/ 材料与工具的关系 024/

PART THREE 调色 028/

颜料的选择 030/ 调色技巧 032/

PART FOUR 着色 036/

着色技巧 037/ 着色顺序 040/
色彩的衔接与过渡 041/ 单体静物调色训练 044/

PART ONE

对色彩的认识

THE UNDERSTANDING OF COLOR

人们凭借光，才能看见物体的形状、色彩，从而获得对客观世界的认识。如果在没有光线的暗室中，任何色彩都无法辨认，没有光便没有色彩感觉。然而，光并不等于色彩。色彩是光的一种特性，是光作用于人眼引起的人对色的感觉。正如伊顿在《色彩艺术》一书中写到：“色是光之子，光是色之母。”因此光是产生色的原因，色是光被感觉的结果。

THE BASIC KNOWLEDGE OF COLOR

色彩基础知识

原色与混合色

【原色】原色是指其他任何颜色都调和不出来的色彩，但原色以不同比例混合却可以调出任何色彩。原色包括红、黄、蓝三色，它们是构成各种色彩关系最基本的色彩。

【间色】间色又称二次色，指三原色两两调配得到的颜色。其中红、黄、蓝各占一半时互相调配得的橙、绿、紫三色叫三间色。

【复色】复色是原色与间色、间色与间色相调而产生的颜色。复色中必然包含了所有的原色成分，只是各原色的比例不同，从而形成了不同色彩倾向的灰色调。

【同类色】同类色是在色相环中相距 15° 以内的色彩。同类色之间分别调入了微量的其他颜色，但仍属同一类色。

【类似色】类似色是在色相环中相距 90° 以内的色彩。类似色之间有共同少量的色素，是较近的标准色的组合关系，这种相似的性质，既保持了统一和谐，又有色相的变化。

【对比色】对比色是在色相环中相距 120° 以上的色彩。对比色之间基本不具备共同的色素，其色相区分明显。

【互补色】互补色是在色相环中相距 180° 的色彩，位于色环直径的两端。互补色是对比关系最强烈的对比色。

固有色、环境色、光源色

【光源色】光源色是指照射于物体的光线的颜色，如阳光、火光、灯光等，不同的光源色会引起不同的色彩倾向。光源色一般情况下对物体的高光和亮部有明显的影响，特别是表面光滑的物体。

【固有色】固有色是指物体本身的颜色，但任何物体的颜色都会受到光源及其周围物体的影响而产生视觉上的变化。

【环境色】环境色是指物体所处的周围环境所反射出来的光色，它可以影响到物体固有色的变化。

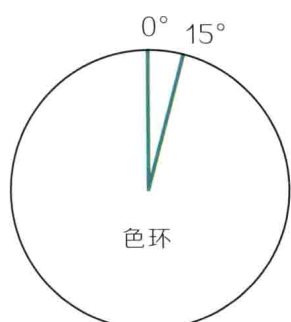
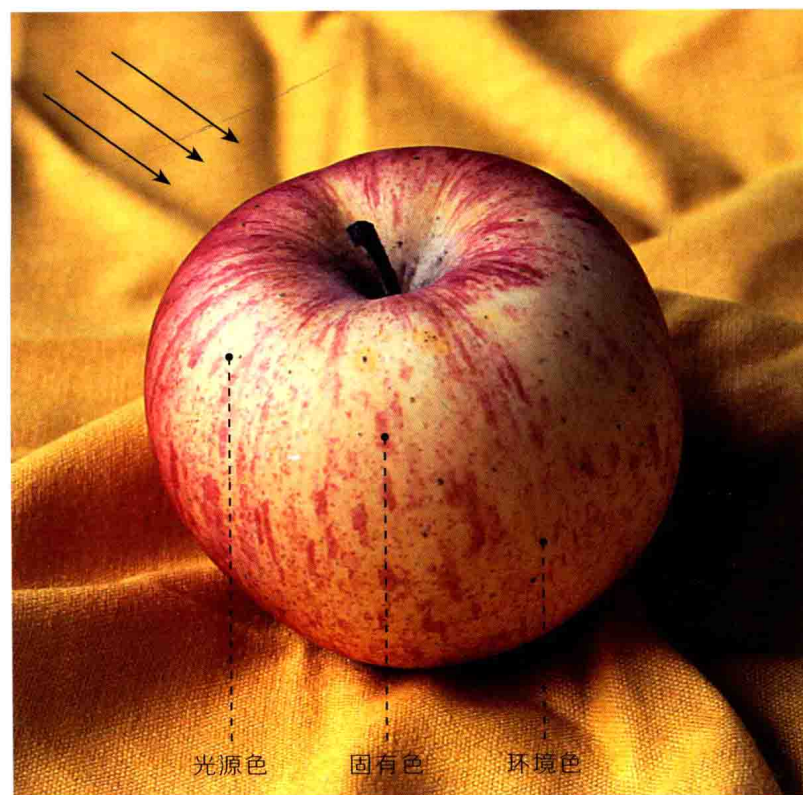
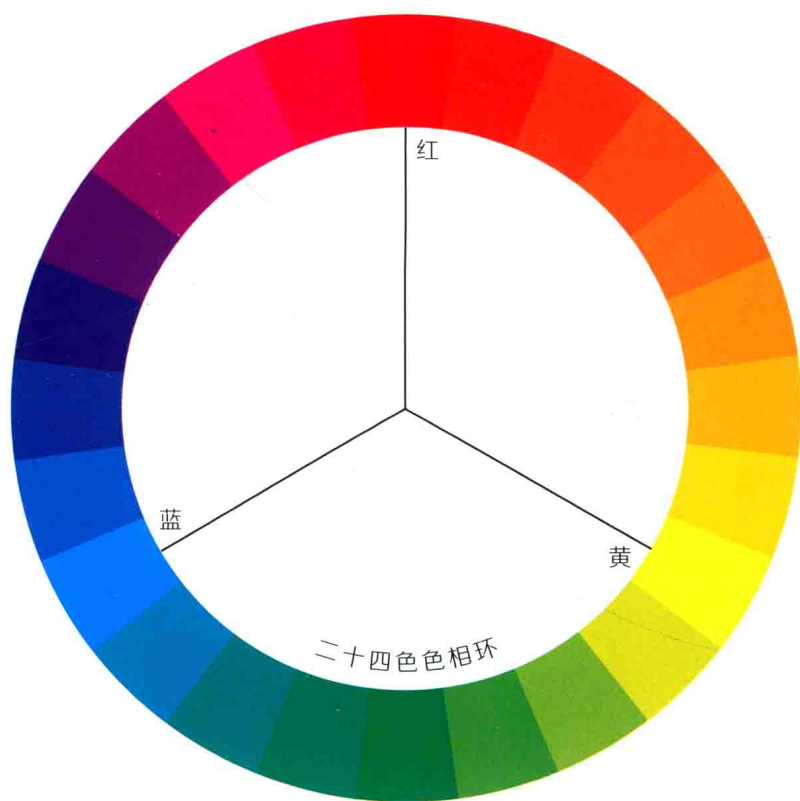
色彩要素

【色相】色相是指色彩的相貌，是不同波长的光给人的色彩感受。色相是区分色彩彼此特征的主要依据。

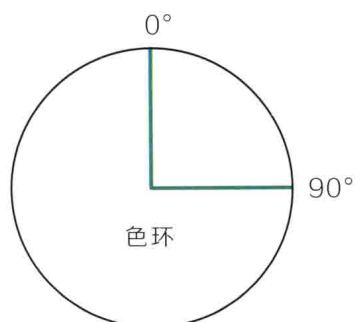
【明度】明度是指色彩的明暗程度，也称深浅度或者亮度，是指色彩本身由于受光程度不同产生的明暗变化。

【纯度】纯度是指色彩的饱和程度，即其鲜艳的程度，它是由色彩中含灰量的多寡决定的。颜料中三原色的纯度最高。

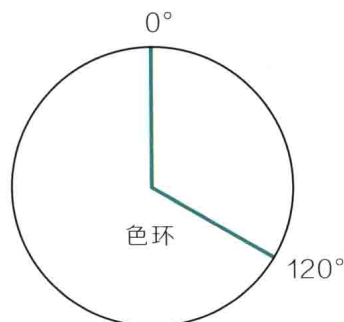
【色性】色彩从性能上可分为暖色和冷色。冷暖不是绝对的，色彩之间只有经过相互比较才能有冷色、暖色的区别。

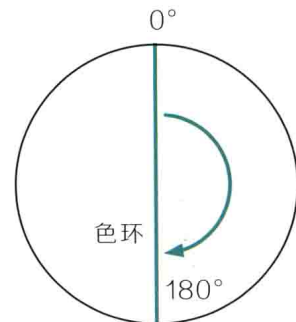
同类色相

类似色相

对比色相

互补色相

PART TWO

工欲善其事必先利其器

BETTER TOOLS MAKE FOR GOOD WORK

一个画家有得心应手的工具，既能顺利地绘画，也是精神上的一种享受。了解并掌握水粉画的工具、材料使用方法及特点才能在表现绘画对象时得到充分的发挥，并取得理想的表现效果。颜料、纸和水是水粉画最基本的材料，画笔、水罐（盛水洗笔的器皿皆可）、调色盒、画板为必须的工具，喷水壶、吸水擦布、画箱等为作画的辅助工具。

THE COLORFUL PIGMENTS

颜料缤纷

水粉颜料的特点

水粉颜料在颜料性能上是介于水彩颜料和油画颜料之间的。人们认为一幅好的水粉画可以表现得犹如油画一样真实而深刻，也可以像水彩画那样晶莹透明，还可以结合中国绘画的传统技法画出风格独特的作品。水粉颜料纯度高、色彩艳丽明快、遮盖力较强，具备多种绘画的表现技巧，而且用途广泛，所以被许多人喜欢，可见水粉画有着广阔的“用武之地”。

水粉颜料容易被水溶解，它的含粉、不透明、粘着和覆盖能力强等性质，主要原因是在生产颜料的过程中使用了硫酸钡粉末。这种粉末是白色不透明物质，一旦堆积就会对底层色彩形成遮盖。不同的水粉颜料所含的硫酸钡粉末的比例各不相同，因此在同等稠度的条件下，不同的颜料产生的遮盖力也是不相同的。

水粉颜料具有较强的覆盖力，作画时可以多次修改。还可以结合水

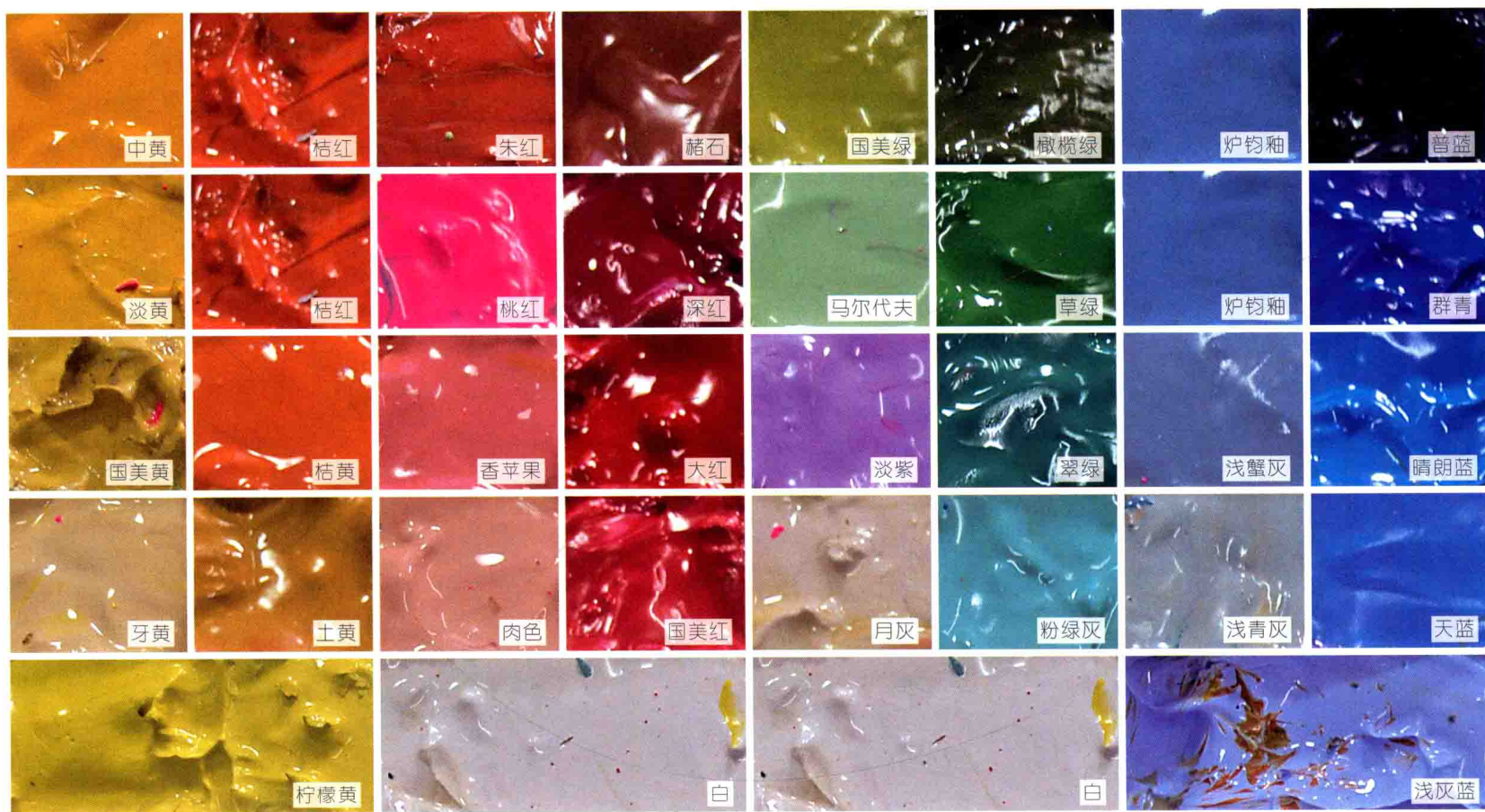
分和笔触的变化，运用半透明的色层掩映和不透明的色层相加，获得丰富的塑造感。

水粉颜料以水为媒介，运用水分渗化造成的色彩变化，能够为画面营造出一种若隐若现、虚化迷离的含蓄氛围。

组织调色盒

颜料盒里的颜料摆放要具有一定的科学性。一般的做法是按冷暖分类，红、黄等暖色放在一起，绿、蓝等冷色放在一起。同一类色相再按明度进行放置。这样方便辨别颜色，在对画面的色彩感到不好找色的时候，可以增加对色彩的感觉，减少误取颜色的机率。就像色环的颜色排列一样，一目了然。

调色盒内的颜料不宜装得过满，并且要保持颜料相对湿润，但是不能太稀。白色、柠檬黄等常用的颜色可以放在大格子里。

白 是中性色，色相柔和，比黑色稍冷，易于和蓝、绿、青等冷色谐调。白色不透明，遮盖力较强。白色和它色混合，能提高色彩明度，不过混合越多，色彩的力度越弱。

柠檬黄 也称柠黄，三原色之一，是黄色颜料中最明亮的一种。颜色暖中偏冷，有绿味，较透明。柠檬黄和红、蓝调和而成的橙与绿，色泽鲜明。

牙黄 高级灰之一，因颜色与发黄的象牙相近而得名。可以不调和其他颜色直接使用在物体亮部或者浅色物体上。与其他颜色调和可以形成非常自然的灰色。

国美黄 是一种非常漂亮的略带暖性的颜色。国美黄覆盖力强、不透明且干得快，其稳定性随其颜色深浅而呈明显变化，颜色越深越耐久。

淡黄 受热或年久会变暗，所以凡·高的《向日葵》等油画作品中的淡黄色，最初远没有现在神妙，而是明亮刺目。淡黄与普蓝调和后稳定性会提高。

中黄 温暖、亮堂有光感。黄中偏橙，是黄色中最暖的颜色。中黄和蓝调成的绿浓郁深厚。具备黄色系统给人的温暖、响亮、亲切等感觉。

土黄 是黄色中较深的一种。黄中带黑，色泽雅致，不是很透明。调和其他色时，极易谐调。土黄也是绘画上不可缺少的常用色。

桔黄 又称橙，黄中偏红，色彩温暖明亮，是红与黄调和的间色，有极强的动感和亮度。桔黄与普蓝相混合，能调出沉着而有分量的绿色。桔黄给人的感觉是华丽、兴奋、温暖，象征着健康、活跃、明朗。

桔红 像桔子黄里透红的颜色，颜色比深红和大红的颜色较浅。桔红颜色鲜艳，易分散，且具有良好的耐化学品性，无渗色和迁移，有良好的遮盖力。

肉色 是由红色、黄色和白色混合成的一种拼混颜料，多用于画人体肤色。以曙红为主调和而成的肉色，暖中带冷，感觉稚嫩，适宜表现妇女、孩子的肌肤。

香苹果 高级灰之一，红灰色中的一种，常和冷灰色调在一起画远处背景，容易拉出前后空间。

桃红 桃花花瓣一样的颜色，较粉红色更加鲜润。溶于乙醇呈绿光荧光红色，遇浓硫酸为黄色，稀释后呈红色，不溶于水、油和一般有机溶剂。桃红具有着色强度高，色光鲜艳等特性。因颜色比较鲜艳，一般要调和之后再使用。

朱红 色泽鲜明、温暖，带黄味。色性和大红相似，是红色中较亮的一种。加白调成的粉红略灰，不及玫瑰红调成的粉红那么鲜丽。朱红调和成的紫色较灰暗，因为朱红中有黄的成分。

国美红 色彩鲜明、浓烈、沉着、艳丽。色相比大红略浅，偏冷。被白色冲淡后是极为亮丽的粉红。是从胭脂中提取出的颜色，非常鲜艳漂亮，但稳定性较差，无论散射还是直射都易褪色。

大红 的颜色鲜明，三原色之一，是红色中最暖的。着色力高于桔黄，遮盖力较强。耐光性好，可避免传统朱红、紫红色容易渗色、褪色的缺点。

深红 有良好的遮盖力，干燥时间长，阳光下曝晒会逐渐变暗，可与中黄调配成桔色，除此之外可与任何颜色调和且耐久不变色。

赭石 是由铁矿石衍生而成，稳定性极好，有黄赭石和红赭石之分，是古代画家最常用的颜色。赭石也可用深红加深绿调配出来。赭石覆盖力强、易干、坚固。单独使用或与别的色相混都易出现沉淀现象。

八大灰之一，与月亮阴影处的颜色相近而得名。中性灰色，常和其他颜料一起进行灰面的调配。

淡紫 高级灰之一，也可用其他颜色调配出来，想要偏蓝一点的淡紫，就用青莲色（标准的颜料都有这种颜色）加白，偏红一点的淡紫则用紫罗兰色加白。

马尔代夫 绿色系中的一种灰色，颜色与晴朗时马尔代夫的海水颜色相似。常用于灰面的调配。也可用粉绿加黄绿加白调出来。

国美绿 给人以清新、生机勃勃和富于青春活力的感觉。暖绿色，适合调配在暖色调中的绿色物体，使之色调更和谐。在明暗度上，是绿色中较亮的颜色。

粉绿灰 颜色艳而不俗，是灰色中较为鲜艳的颜色，可由粉绿加白调出。粉绿灰偏冷，常用于冷色调或冷色物体。粉绿灰不透明，覆盖力较强。

翠绿 绿色中偏蓝的颜色，是一种类似于树叶般的青绿色，浓绿中最艳丽、最鲜亮之色。色相偏冷，比深绿略浅，不宜单独使用。色彩比较透明，覆盖力较弱。

草绿 色彩明亮、艳丽，纯度较强。草绿是绿色中略为偏黄的颜色，为暖调绿。草绿和桔黄或褐色混合，能调出浓厚厚实的暗绿。跟翠绿一样比较透明，覆盖力较弱。

橄榄绿 像橄榄果实那样的绿色，是绿色中最为偏暖的一种。色彩浓郁，用途广泛，常用于绿色蔬果和枝叶的灰面和暗面，不建议用于亮面。

浅青灰 蓝灰色中纯度偏低的一种，和橙色搭配画冷光下浅色投影比较适合。

浅蟹灰 蓝灰色中纯度适中的一种，常用于画面背景色的调配以及带有蓝色倾向的浅色物体的调配。浅蟹灰色相温文典雅，让人感觉舒适自然。

炉钧釉 蓝灰色中纯度适中的一种，和橙色搭配画冷光下较深色投影比较适合。色相略微偏紫，可由高粱红加松石绿加白调配而成。

浅灰蓝 蓝灰色中偏紫的一种，色彩纯度较低。常用于调配黄色系水果的投影。

天蓝 是与钴蓝相近似的色彩，有一定的稳定性，微带绿色，明亮、纯净而又密实。天蓝为现代化工颜料，色彩鲜艳且不易褪色。用其他颜料调配的天蓝色要比直接制成的天蓝色灰一些深一些，所以天蓝为常备颜料。

晴朗蓝 是蓝中明度较高之色。颜色鲜明雅致，易和它色调和，画蓝天或暗部常用之。

群青 蓝中偏紫，是蓝色中偏暖的一种。群青明度比普蓝高，较透明，覆盖力较弱。群青常和土红、赭石调和，作暗部色和阴影色，看上去浓而透明。

普蓝 原名普鲁士蓝，是蓝中最深最稳定的颜色。偏黑，色相稳重沉着，用途广泛。普蓝冲粉调和的淡蓝，要比其他淡蓝更加沉静温和。以普蓝调和出的深绿，也是最沉幽深邃的绿。

