

Three Key Elements of the Colors

中央美术学院 中国美术学院 清华大学美术学院

色调分析+重点知识+精彩范画



色彩特训
三剑客

色调

唐晓明 曾见君 编著

T o n e

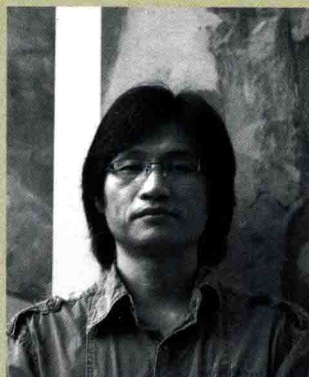
高手级
色彩教程

色调是每个想获得色彩考试高分的考生必须要解决的问题。如何认识色调,如何创造色调,掌握色调技能是色彩由被动转向主动的一次飞跃。我们带你一起飞。

高分必读本
高手必学精华



湖南美术出版社



唐晓明

中南大学教师，湖北美术学院硕士研究生毕业。中国美术家协会会员，作品多次参加全国各类美术展览并获奖，多幅作品发表于出版《中国水彩》、《美术大观》等刊物，已编著《现代风景画技法》、《水彩画创作教学》、《色彩特训三剑客·构图》等书籍。



曾见君

七里香艺术坊校长，曾任教于湖南科技大学。1997年创办美术高考培训中心，在基础美术教学上有相当成就。多幅作品多次参加全国性大展并获奖，编著出版《色彩特训三剑客·色调》、《速写临摹》等书籍。

电话：13627318283

图书在版（CIP）数据

色彩特训三剑客·色调/唐晓明，曾见君编著. —长沙：湖南美术出版社，2009.9

ISBN 978-7-5356-3391-0

I. 色… II. 唐… III. 水粉画：静物画—技法（美术）
IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第162999号

色彩特训三剑客 色 调

编 著：唐晓明 曾见君

责任编辑：赵燕军

整体设计：晓艺平面设计

制 作：晓艺平面设计

出版发行：湖南美术出版社

（长沙市东二环一段622号）

经 销：湖南省新华书店

印 刷：长沙长大成彩印有限公司

开 本：787×1024 1/8

印 张：4.5

版 次：2009年9月第1版 2009年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5356-3391-0

定 价：24.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-84787105

邮 编：410016

网 址：www.arts-press.com

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换。

联系电话：0731-82600000

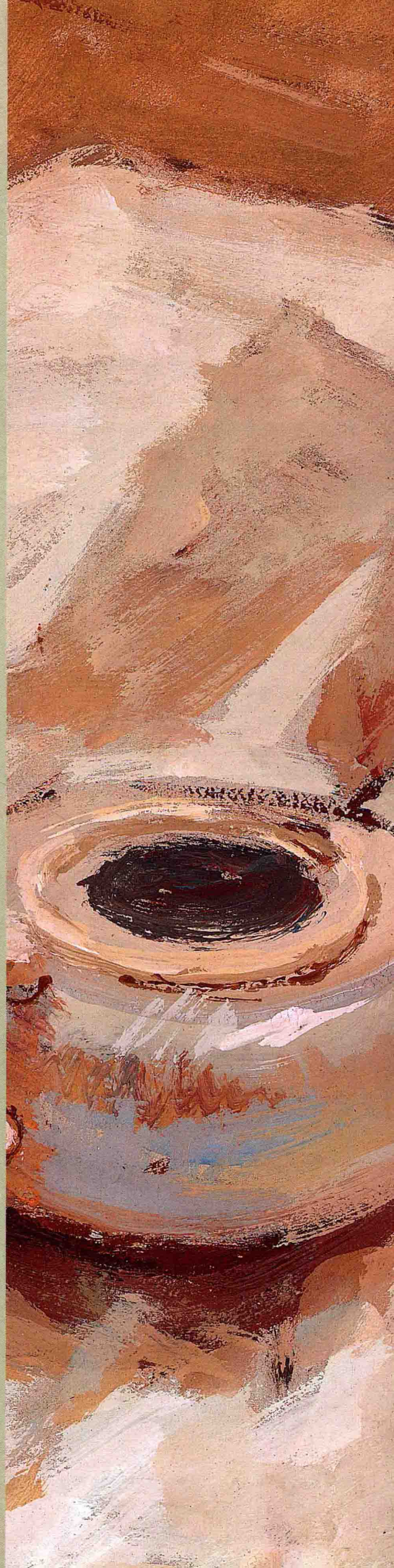
色彩特训三剑客

色调

唐晓明 曾见君 编著



湖南美术出版社



色调的含义

在学习色彩的过程中,我们经常提到色调。什么是色调?色调在学习色彩的过程中又有什么样的作用?如何去认识以及主动地组织好色调?今天,我们就色调的一些相关问题作一个简单的探讨。

在绘制一幅作品时,总是不能回避考虑色调,在欣赏一幅绘画作品时,往往也会被作品的独特色调所感染。那么到底什么是色调呢?色调简单地讲是一幅画整体的色彩倾向,或者说是整体色彩面貌。打个比方讲,举办一场晚会,它也有一个基调,有一个整体的情感倾向。如春节联欢晚会,就是喜庆的、欢乐的。如果是迈克尔·杰克逊追悼会,其整体的氛围那一定是悲伤的。色彩作品中的每一个色块就如同春晚中的每一个节目,也如同是追悼会中的每一个活动单元。每一个节目单元必须与整个活动的主题相配合,那么每一个色块也都必须符合画面的整体色调。色调是一幅作品色彩的总指挥,它制约着每一个局部色彩的冷暖、明度、纯度。色调也是作者通过色彩表现情感的重要手段和宣泄方式。

色调的分类

色调虽然可被我们感知,但它不是一个模糊笼统的概念,我们可根据色调的特点加以分类。

1. 按画面色相特点可分为红色调、蓝色调、紫色调、黄色调、橙色调、绿色调、褐色调等。再细一些还可为黄绿色调、蓝紫色调、褐绿色调等。



〈图1〉作者:凡·高

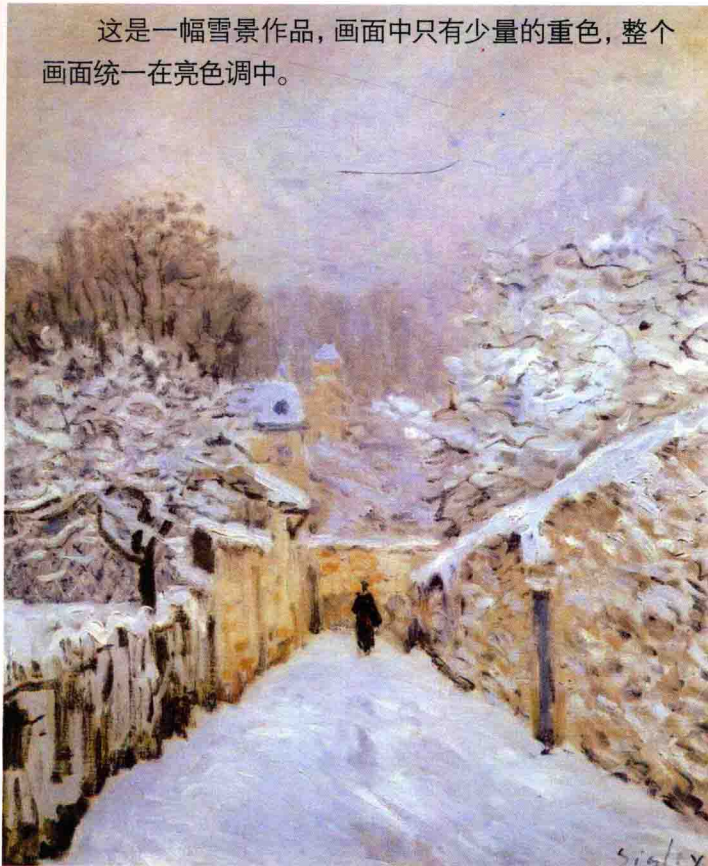


〈图2〉作者:莫奈

我们可以鲜明地感受到这两幅作品的色调。图1作品呈黄色调,图2作品呈蓝色调。

2. 按画面明度特点可分为亮色调(高调)、中色调、暗色调等。

这是一幅雪景作品，画面中只有少量的重色，整个画面统一在亮色调中。



作者：毕沙罗

3. 按画面颜色纯度特点可分为纯色调、灰色调等。

根据每个色调特征的不同，它可以带给我们或强烈刺激，或鲜明轻快，或柔和优美，或朴素淳厚的不同视觉刺激和心理感受。



2. 和谐原则

要营造一个统一的画面色调，首先就要考虑色彩之间的谐调关系。谐调就是指共性，就好比一个家庭，各个家庭成员之间的关系都是相互联系而又和谐的，这样才有一个好的家庭氛围，而这个和谐的家庭氛围就如一个画面的统一的色调。要让色调和谐，需要作者主动去处理色彩的各种关系，或强化、或弱化、或丰富、或概括。当然，那就需要运用一些具体的方法了。



作者：莫兰迪

画家概括地表现了几个物体之间的色彩关系，把色彩统一在黄褐色调之中，营造了一个宁静而唯美的画面。

3. 对比原则

在和谐统一的画面中，仍然需要一些对比的关系。对比就是指差异和个性，对比能使色彩关系更鲜明，使各个色块的特征更突出，使画面的色彩建构更清晰。总体地说，对比能够使画面的色彩更丰富、更灵动、更响亮、更跳跃、更富有张力。



作者：毕沙罗

画家用天空以及树的投影的冷色来对比画面中山和房子的暖色，画面显得明亮、空灵。色调统一却对比强烈，极具张力。

组织色调的基本原则

1. 主次原则

在画面中色调是由最大面积的色块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，也可能是两块甚至多块，而次色块往往是由多块色彩组成的。

4. 均衡原则

均衡是指色块搭配时的位置分布和色块对比的强弱程度。在营造色调的时候，必须考虑色块的位置分布。在画面的中心、上下、左右搭配色彩时，要考虑色块的明度和纯度，以及色相的呼应。不能使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，或者色块在分布上过于简单缺乏呼应的现象。

均衡原则是指把握画面各种关系的一个尺度。画面需要统一也不能缺少对比，在均衡原则下，统一却不能单调，对比却不能生硬。



5. 节奏原则

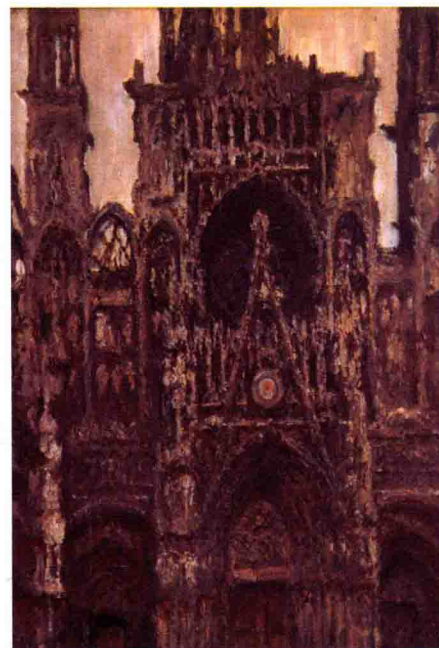
在欣赏音乐时，我们能够鲜明地感觉到节奏的变换。音调的轻重长短和节奏的快慢变化能让人感受到音乐丰富的表现力。在绘画中，同样要考虑节奏的运用，不同色相、明度、纯度、冷暖的色块合理地分布在画面的各个位置，才能产生丰富而有序的画面效果。在追求和谐的画面效果时，控制各色块之间的强弱对比、主次对比、面积对比、疏密对比等各种关系，是让画面丰富而不凌乱、统一而不呆板的有效手段。



影响色调的几个因素

1. 光源对色调的影响

首先我们要明白一点，光源是带有色彩倾向性的。光源的色彩倾向可分为冷色光和暖色光两种。天光、日光灯光属于冷光，太阳光、白炽灯光属于暖光。那么一组静物在不同冷暖光源的照射下，会在一定程度上影响静物的整体色彩冷暖倾向。不同冷暖倾向的光源一定会让相同的静物产生明显的色彩变化。



这四幅作品是莫奈在不同的光线条件下对同一景物的写生。我们从中可以看出光线对色调的影响。

2. 环境对色调的影响

相对于一个具体的物体而言，它周围的景物都可以称为环境。在一组静物中，衬布是其他物体的环境，而物体同样也是衬布的环境。物体与物体之间也构成环境的关系，环境是营造色调的客观关键因素。环境色的运用是可以使色块之间产生相互联系，使各个色块之间相互和谐的重要手段。

3. 主导色对色调的影响

前面我们对主导色已经有了一个认识,在画面中,主导色是影响色调倾向的,最直接的,起决定作用的因素。由于主导色面积最大,那么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,从构图时就开始注重对色块之间比例的控制,找出主导色。同一组静物,由于构图的不同,造成各色块之间比例的改变,因此可以画出不同色调的作品。

4. 主观因素对色调的影响

静物的摆放搭配是客观存在的。但面对相同的静物,不同的人会画出色调不尽相同的作品,这就是作者主观因素对色调产生的影响。每个人色彩感觉的不同,作画用色习惯的不同,对于色彩理论运用的不同,以及对审美趣味的追求及风格的不同,都会对色彩作品的色调产生影响。

3. 归纳法

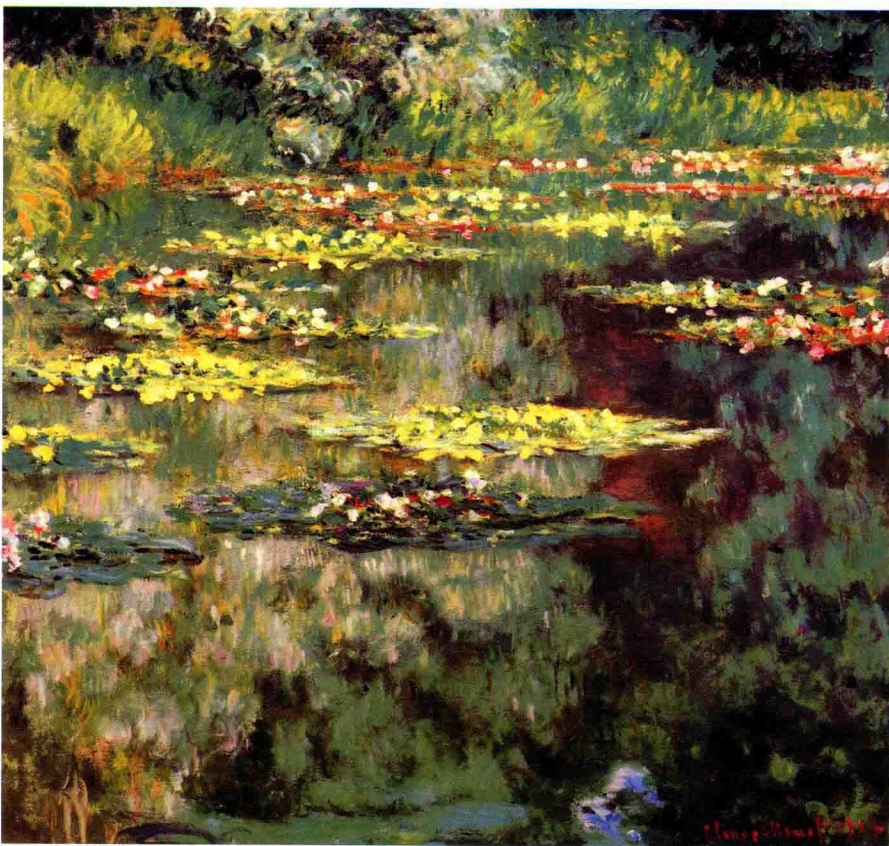
面对一组复杂的静物,必须要对色彩进行提炼,这样才能主动地营造和谐的色调。对色彩进行提炼是以突出色块的特征为出发点,概括地表现色彩关系,要大胆地舍弃细节,更清晰地表现画面的色彩建构关系。



画家运用归纳法,对画面的色彩进行了主观的处理,使作品的色彩更单纯,色彩的建构关系更清晰。

4. 混色法

用环境色作画是印象派画家用色的基本方法。让环境色渗透到画面各个色块中,加强色块之间的联系,让色块之间具有一定的共性,使色块不至于孤立,从而达到统一色调的目的。



作者: 莫奈

画家用分离的笔法把各种色彩并置在一起,使画面的色彩丰富而统一。

组织色调的基本方法

1. 配色法

找到主导色块,围绕主导色的色相、明度、纯度、冷暖来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,突出色块之间的共性,就能营造出不同色调的作品。

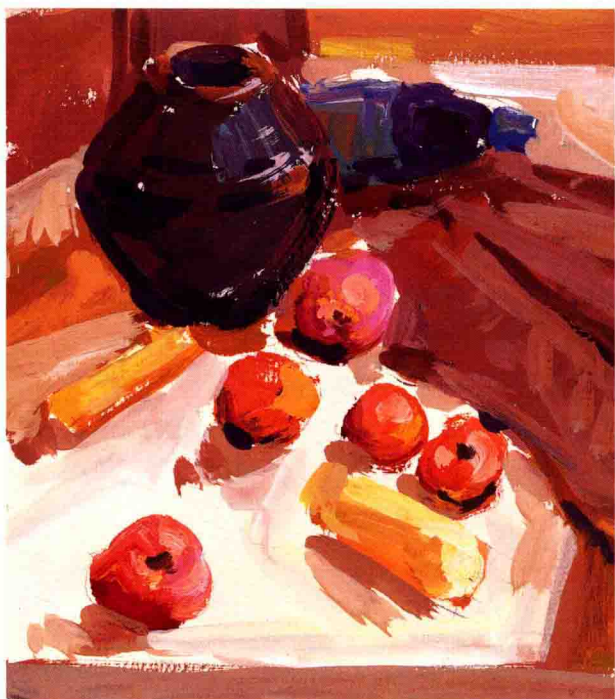


2. 微差法

在运用微差法时,就是要把各个色块,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来进行表现,使画面产生一种柔和的美感。

5. 基色法

所谓基色就是指色调的倾向色。作画时,把基色调和到画面的每一个角落,就很容易得到统一的画面效果。就好像隔着有色玻璃看物体,物体的每一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来进行表现。



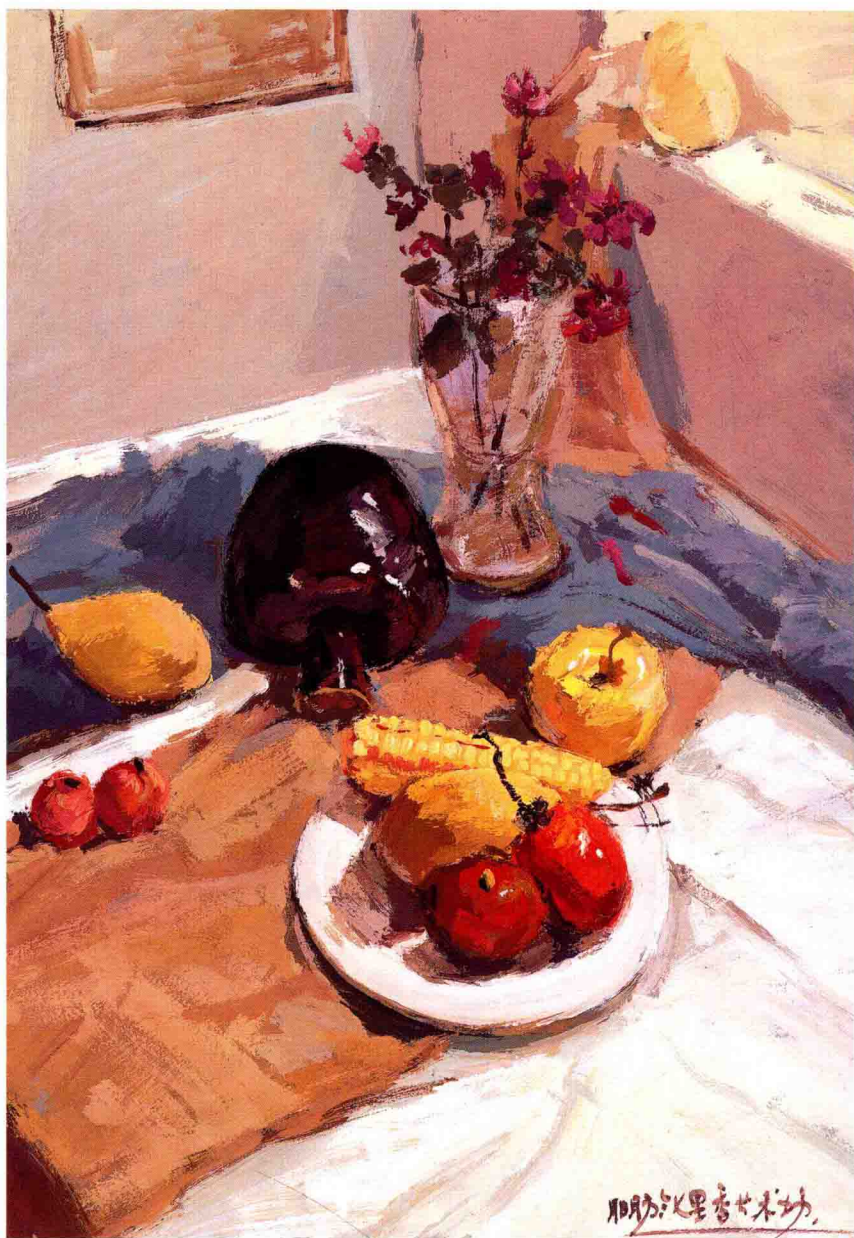
我们在对一组静物展开深入表现之前,应作小色稿的训练。在作小色稿的训练时,要求对色彩进行归纳,力求概括,要抽出主要的色块,不要纠缠局部的细微色彩,把画面的色彩关系建构起来。小稿下方的小色块就是从这幅作品中抽出来的主要的色块,我们能够看出主要色块的衔接和过渡。只有这样做到心中有数,才能控制整体的色调。



此画具有明快的灰绿色调,整个画面都在围绕绿色进行色彩处理。不同明度、色相、纯度的绿灰色洋溢在画面的每个角落。罐子的深绿、叶子的中绿、衬布的灰绿、水果上较纯的黄绿,加之不同冷暖绿色的变化,使整个画面既统一又丰富,富有节奏感。



作者运用归纳法，对画面色彩进行了高度概括。画面各个色块非常鲜明，静物组合虽冷暖对比强烈，但整个画面还是处在灰色调的控制之中，纯度对比恰到好处。从最亮到最重色块，从最冷到最暖色块，色彩的建构逻辑清晰，画面响亮有力。概括却不单薄，显示了作者很好的控制力。



通过这幅作品的几个局部，我们来看看作者是怎样处理色彩的对比和统一的关系的。

此画在色块的搭配上比较丰富也比较强烈，深褐色的罐子，红色和黄色的水果，紫色的玻璃杯，绿色的台布，这是两组对比色的组合。这样的色彩搭配容易取得响亮的关系，却难求得和谐的效果。作者为求统一的色彩关系，把各个色块的纯度都进行降调处理，然后利用投影和台面的低纯度色彩对几块补色进行过渡和衔接，从而取得色彩的协调关系。





有些学生为了应对考试，常常采取“背”色彩的方式来表现画面的色彩关系。其实这已经违背了写生色彩的基本规律。在写生时，我们要研究光线和环境对色彩的影响。在这一冷一暖两个画面中，水果的色彩与环境保持了很好的协调关系，特别是暗部和投影的色彩充分考虑了环境色和色调对色彩的影响。



对于固有色和环境色的认识，我们可以通过这四张小图来看一下。在写生过程中，要打破固有色对色彩表现的限制，固有色不是一成不变的，它会根据环境及色调的变化而变化。相同的深色坛子在紫绿色调和黄褐色调的画面中，色彩的冷暖倾向就会不同，白色的碟子在蓝绿色及暖紫色的色调画面中也呈现出不同的色彩面貌。在运用色彩时，要调和环境色到物体的暗部，并让环境色渗透到各个色块当中去。



在这幅黄褐色调作品中，台布虽不是主体物，但由于它面积最大，故台布主导着画面的色调。罐子的深褐色和水果的黄色对画面色调的形成都是起辅助作用，碟子和桃子的冷色起丰富和平衡色彩的作用。在投影和背景的色彩处理上依然遵循主导色的原则，让它们与整体色调保持一致。



作者主要运用归纳的方法来表现色彩，色块特点鲜明，色相倾向明确，色彩富有张力。没有过多的中间色表现，亮部和暗部色彩冷暖对比鲜明，利用少量的环境色把各色块联系在一起。大面积的亮色和小面积的深色，大面积的灰色和小面积的纯色合理地分布在画面中，果盘与苹果、盘子与桃子之间的色彩也取得了呼应，整体色彩关系均衡。



在这幅黄褐色调的作品里，通过小色稿可以看出作者首先以黄色的同类色来主导色调，然后在最冷的蓝色与最暖的黄色之间以黄绿、紫红、褐色来衔接各色块的关系。在深入表现时，只要做好局部色阶的过渡，就很容易达到和谐的色彩关系。



初学色彩的同学容易犯的一个错误就是分不清主次，没有全局观念。特别是在面对比较多的水果时，把各个水果画得“争奇斗艳”，作者在作小色稿时，把水果作为一个整体来考虑，每个水果只作两三笔表现，就取得了统一的效果，却并不显得单调。这值得同学们去借鉴。



此作品大面积黄绿与黄褐色块的组合，构建了画面明亮色调的基调，整个画面清新、明快。各个物体无论从明度上还是纯度上，层次清晰、井然有序，两个西红柿纯色的运用恰到好处，起了点睛的作用。



以绿色衬布作为主导色，配以不同绿色的辣椒，玉米、包菜及黄色的木制品，再配以蓝色衬布和带蓝色标签的矿泉水，那么就给这张画面的色调设计定了一个基调。洋葱和大蒜只是起点缀和活跃画面的作用。围绕主导色以它的同类色和临近色来搭配画面中的各个色块，是获得统一色调最直接有效的途径。





此画塑造厚实，技法朴素，色彩深沉，很好地表现了作者的感受。大面积的灰色调使画面显得非常沉着，颜料瓶上少量的纯色起到了点睛的作用。这张画对于很多学生来说，有一个启示作用，就是一张画面对纯色的运用要非常谨慎。过多纯色的使用会使画面失去主次、失去平衡。

作者：陈智军



作者: 刘 骥

此画强调色块的对比,画面的主导色是台布的橙色,然后配以灰绿色,同时作者运用少量的黄色及褐绿色,在橙色和绿色之间做色彩上的衔接。大色块处理大胆,并无过多细节表现,却不失良好的节奏感。在处理对比色块时,首先要抓住主导色,然后对各色块的纯度做降调的处理,这样才能达到和谐的画面效果。



这是一幅亮调作品，整个作品显得清新高雅。作者选择几件白色物体组合画面，这是形成这幅作品色调的关键。同时作者也很好地区分了几件白色物体的基本色彩倾向，并用细腻的色彩丰富了简单的形体。画面色彩虽无强烈对比，但色彩之间的联系很紧密。从亮部到暗部再到投影，冷暖关系鲜明，色阶衔接自然。作者主要运用了微差法。背景色的搭配与画面的重色建立了一种联系，从而更好地统一了色调。

作者：曾见君



作者: 曾见君

明媚的光线、轻快的用笔、透明的色彩,作者通过这幅作品传达了对逆光的第一感受。在画面中充分体现了作者的主观愿望和审美追求。静物虽不作深入塑造,但通过色彩的冷暖对比和丰富的色阶转换,形体并不显得单薄。作者以绿灰色为基色,通过基色的调和,使画面各个色块取得了很好的统一。