

THE RELISH COLOR & DISCOURSE HUE II

CLASSIC CORPUS
2009—2015

作品典范 / 临摹范本 / 优秀技法 / 快速掌握

经典全集系列丛书，集合全国最优秀的基础类绘画作品

集合最经典、最合适的大师作品

展示美术绘画的优秀技法，使得学生能快速掌握技巧，从容地应对美术高考

该丛书作品具有极高的借鉴意义与临摹价值

品色论调II

经典全集系列丛书 | 杨建飞 吕宇航主编

中国书店

RELISH COLOR & DISCOURSE HUE II

经典全集系列丛书 | 杨建飞 吕宇航主编 | 编委 张 思 饶伟光 汪艾琳

品色论调II

CONTENTS 目录

- 2** **第一章 关于颜色**
 - 冷暖的运用能使颜色更漂亮 2
 - 怎样把握颜色间的关系 3
- 4** **第二章 颜色间的冷暖关系**
 - 变调时怎样把握冷、暖色调 4
- 8** **第三章 画面的原则与规律**
 - 和谐、主次与对比的原则 8
- 10** **第四章 色彩的明度与纯度**
 - 画面颜色的纯度对比 10
 - 色彩中的明度关系 12
- 14** **第五章 画面的品质如何塑造**
 - 节奏感与均衡原则 14
- 16** **第六章 变调作品精读——变调训练的方法**
 - 变调前应熟悉的四个色调 16
- 34** **第七章 精品细说——学会判断色调**
 - 我们如何感受或“找到”色调 34
- 58** **第八章 精品细说——花卉类作品**
 - 花卉类作品的六大绘画要点 58

THE RELISH COLOR & DISCOURSE HUE II

经典全集系列丛书 | 杨建飞 吕宇航主编 | 编委 张 思 饶伟光 汪艾琳

品色论调II

作品典范 / 临摹范本 / 优秀技法 / 快速掌握

经典全集系列丛书, 集合全国最优秀的基础类绘画作品, 集合最经典、最合适的大师作品, 展示美术绘画的优秀技法, 使学生能快速掌握, 从容地面对美术高考。该丛书作品具有极高的借鉴意义与临摹价值。

经典全集系列丛书作品的丰富性与知识的全面性是我们七年来一贯的追求, 知识的系统性与作品的纯正性是经典全集系列最大的特点。本丛书收集了大量贴近考试的大师经典作品, 以提高考生的审美; 典型作品配以手绘解剖式讲解, 以更好地解答专业知识的重点、难点; 为每个关键知识点进行专项画图, 让考生能轻松地掌握专业知识。

图书在版编目(CIP)数据

品色论调. 2 / 杨建飞, 吕宇航主编. — 北京: 中国书店, 2015.6
(经典全集系列丛书)
ISBN 978-7-5149-1339-2

I. ①品… II. ①杨… ②吕… III. ①水粉画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 130215 号

经典全集系列丛书 品色论调 II

主 编 杨建飞 吕宇航
责任编辑 解文睿
策 划 杭州蓝图文化艺术策划有限公司
出版发行 中国书店
地 址 北京市西城区琉璃厂东街 115 号
邮 编 100050
经 销 全国新华书店
印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/8
版 次 2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷
印 张 9
书 号 ISBN 978-7-5149-1339-2
定 价 56.00 元

经典全集 | 品色论调II

淘宝官网

经典全集微店

经典全集微信公众平台

长期面向全国征集优秀作品, 欢迎您的加入!

联系电话: 13515815145

网站: <http://shop34050280.taobao.com>

QQ: 14875444

定价: 56.00 元

RELISH COLOR & DISCOURSE HUE II

经典全集系列丛书 | 杨建飞 吕宇航主编 | 编委 张 思 饶伟光 汪艾琳

品色论调II

CONTENTS 目录

2	第一章 关于颜色
	冷暖的运用能使颜色更漂亮 2
	怎样把握颜色间的关系 3
4	第二章 颜色间的冷暖关系
	变调时怎样把握冷、暖色调 4
8	第三章 画面的原则与规律
	和谐、主次与对比的原则 8
10	第四章 色彩的明度与纯度
	画面颜色的纯度对比 10
	色彩中的明度关系 12
14	第五章 画面的品质如何塑造
	节奏感与均衡原则 14
16	第六章 变调作品精读——变调训练的方法
	变调前应熟悉的四个色调 16
34	第七章 精品细说——学会判断色调
	我们如何感受或“找到”色调 34
58	第八章 精品细说——花卉类作品
	花卉类作品的六大绘画要点 58

RELISH COLOR & DISCOURSE HUE II

经典全集系列丛书 | 杨建飞 吕宇航主编 | 编委 张 思 饶伟光 汪艾琳

品色论调II

CONTENTS 目录

2	第一章 关于颜色	冷暖的运用能使颜色更漂亮 2 怎样把握颜色间的关系 3
4	第二章 颜色间的冷暖关系	变调时怎样把握冷、暖色调 4
8	第三章 画面的原则与规律	和谐、主次与对比的原则 8
10	第四章 色彩的明度与纯度	画面颜色的纯度对比 10 色彩中的明度关系 12
14	第五章 画面的品质如何塑造	节奏感与均衡原则 14
16	第六章 变调作品精读——变调训练的方法	变调前应熟悉的四个色调 16
34	第七章 精品细说——学会判断色调	我们如何感受或“找到”色调 34
58	第八章 精品细说——花卉类作品	花卉类作品的六大绘画要点 58

第一章 关于颜色

冷暖的运用能使颜色更漂亮

冷暖对比，无处不在。两块以上的颜色必定会有冷暖的色性区分，哪怕是一块颜色，它也会因为空间的变化而产生冷暖对比。

我们平时经常说的冷暖，有两种区分方法：其一是色相的冷暖，比如蓝色、蓝绿色等为冷

色，红色、橙黄色为暖色。其二是同类色里面的冷暖区分，比如大红与玫瑰红、湖蓝与钴蓝色的对比。像下面这张画，整体色调是黄绿色，主要是体现在绿色布和蔬菜的颜色上，绿色衬布的冷与蔬菜颜色的暖形成大格局的冷暖关系。在这幅冷色调的作品中，冷暖对比的关系显得比较含蓄，但可以归纳出几类：①不同物体之间的色相冷暖对比，比如此画中心点的红辣椒与棕色蘑菇的冷暖对比；②物体本身的冷暖变化，比如金属壶暗部和亮部的冷暖对比；③空间变化导致色彩产生冷暖变化，比如桌面上衬布的前后、左右颜色的冷暖对比。所以说，冷暖是无处不在的，这是色彩里最重要的对比关系之一。

苹果的颜色

水果的颜色要亮丽，在纯度上水果的颜色是画面中最高的，因为它们是画面的中心。在调水果的颜色时，颜色一定要保持干净。

蓝色衬布的颜色

一盘水果放在蓝色衬布上显得格外出跳，这是因为颜色冷暖对比的缘故，水果的颜色是偏暖的，而蓝色衬布的颜色是偏冷的。

怎样把握颜色间的关系

关键是要先学会画色彩的观察方法。这里所指的观察方法有两个意思：其一，观察静物对象时，要整体观察，不要死盯每个局部，要习惯用余光观察对象，对比着看。其二，观察画面本身，寻找所需要的色彩因素，这时需要

利用修养和经验来检验画面，这种基本功来源于读画册和临摹好画。另外，色调要统一，整张画的统一色调就像一篇好作文的中心思想一样统领全文。比如这幅冷色调的作品，物体多数都会带一点蓝与绿色的倾向，要使物体与物体之间的颜色相呼应，以达到色调统一的效果。

大白菜亮部

大白菜亮部的颜色微微偏点黄绿色，但一定要保持它的亮度，颜色不能过于丰富。

大白菜暗部

大白菜暗部的颜色受蓝色衬布的影响是偏冷的，我们可以看到暗部的颜色明显偏蓝。

西红柿亮部

西红柿亮部和灰部的颜色受环境的影响较小，颜色相对比较亮丽，纯度也较高。

西红柿暗部

西红柿暗部的颜色受环境的影响较大，明显偏冷，纯度也较低。

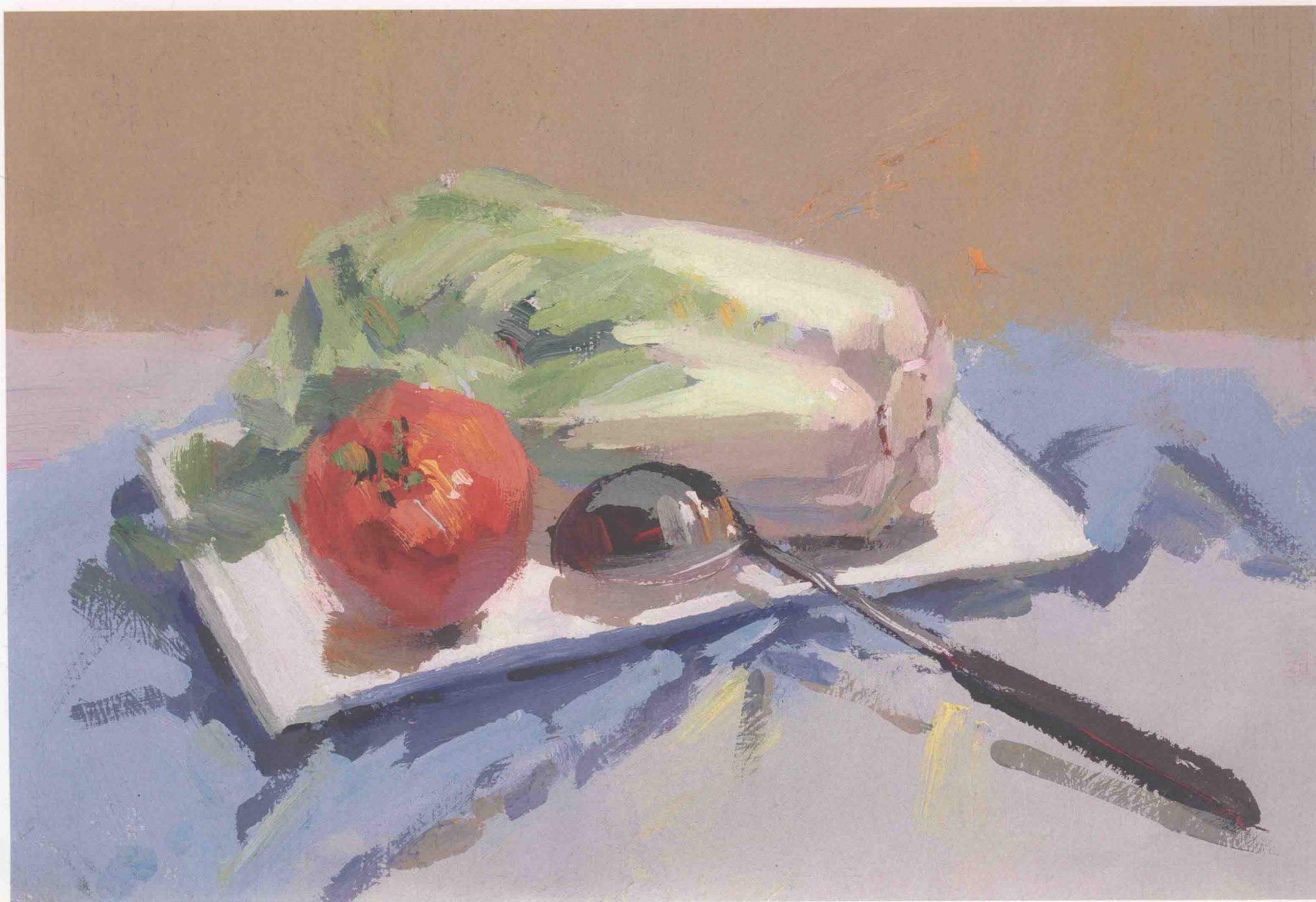
白布的颜色

白布的颜色是最容易受环境影响的，在这张作品中蓝布对白布影响最大。

背景布的颜色

在冷色调中，背景的颜色应偏中性，这是颜色冷暖对比的需要，使得画面和谐。

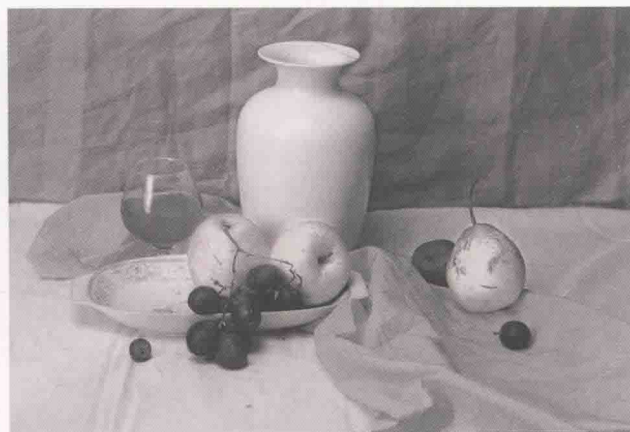
第二章 颜色间的冷暖关系

变调时怎样把握冷、暖色调

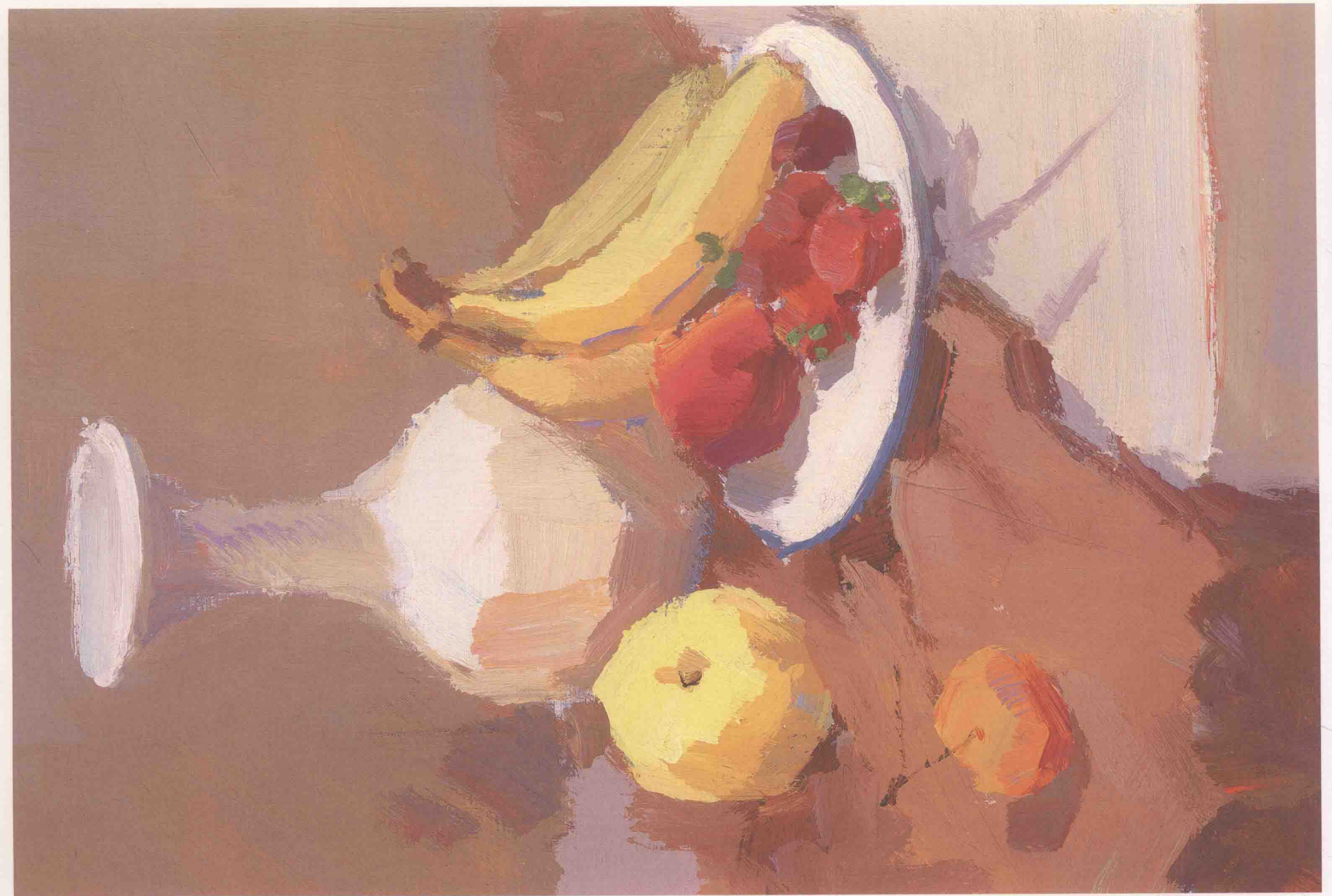
色彩的冷暖关系在色彩里常被提及，十分重要。冷暖关系是指颜色在视觉关系上的一种倾向，分为暖色调、冷色调和中间色调。如红色、橙色、黄色等为暖色调，绿色、蓝色为冷色调，灰色、白色、黑色为中间色调。在视觉效果上，冷颜色收缩、宁静、向后退，暖颜色舒展、活泼、

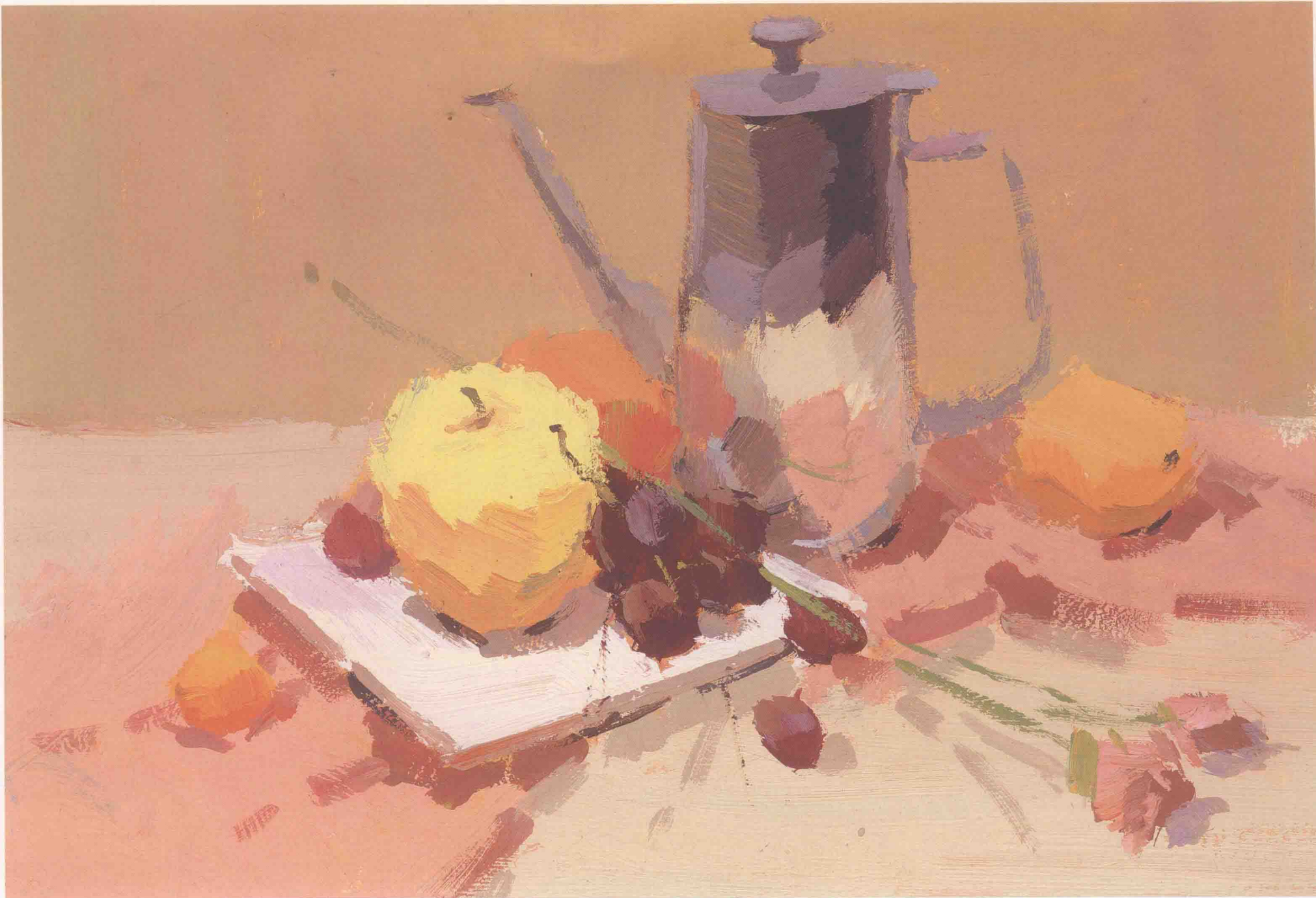
向前冲。

色彩中的冷暖是通过对比呈现的，并不能单纯地说某个颜色是冷还是暖，而是要在色彩的相互关系中，才能确定它的冷暖属性。同一色系中的颜色也有冷暖倾向的区分，例如：湖蓝色和钴蓝色放在一起，湖蓝呈现出暖颜色倾向，钴蓝色呈现出冷颜色倾向；柠檬黄和橘黄放在一起，柠檬黄呈现出冷颜色倾向，橘黄呈现出暖颜色倾向。因此，同学们在训练阶段要特别注重对颜色冷暖属性的观察与感受，掌握对比观察的方法，在对比中把握画面颜色的冷暖关系。作画时要把握好色调，运用所学的色彩知识处理画面的颜色关系，在一个统一的色调中寻求丰富的节奏与变化。

第三章 画面的原则与规律

和谐、主次与对比的原则

和谐统一的原则是指色彩作品中的颜色相互协调，形成在差异中趋向一致的视觉效果。和谐统一是构建画面氛围的重中之重。画面和谐的优秀作品，能使人在安静平和的心境中获得审美享受。

粉红色衬布

粉红色衬布是静物中最活跃的部分，也是影响画面最大的色块，它在画面中起到定色调的作用，所以这组静物是偏暖色的。

褐色背景布

在暖色调中背景衬布的颜色应该也是偏暖的，但不能和前面的粉红色衬布冲突，故此背景布的颜色选褐色比较合适。

主次分明是指要注重画面的主要物体与色彩，次要色彩要服从画面主要色彩的要求，次要色彩不应强过主要色彩。比如黄色调中，大面积黄色是主要颜色，而衬托色与点缀色不起决定作用，就不应该过于强烈，而是要更好地衬托主要的黄颜色，使画面更加丰富、活跃。

对比原则广泛存在于每一幅作品中，色彩的明度、纯度、色相上的差异以及色块的大小、冷暖、强弱等都是重要的对比关系。作画时通过对这些因素提炼与整合，理出切合画面规律的形式内容。除此之外，同学们要尽可能地多看色彩，多感悟色彩带给我们的感受，并且自觉分析色彩的形成，分析色彩关系的产生，分析色调的统一性。

第四章 色彩的明度与纯度

画面颜色的纯度对比

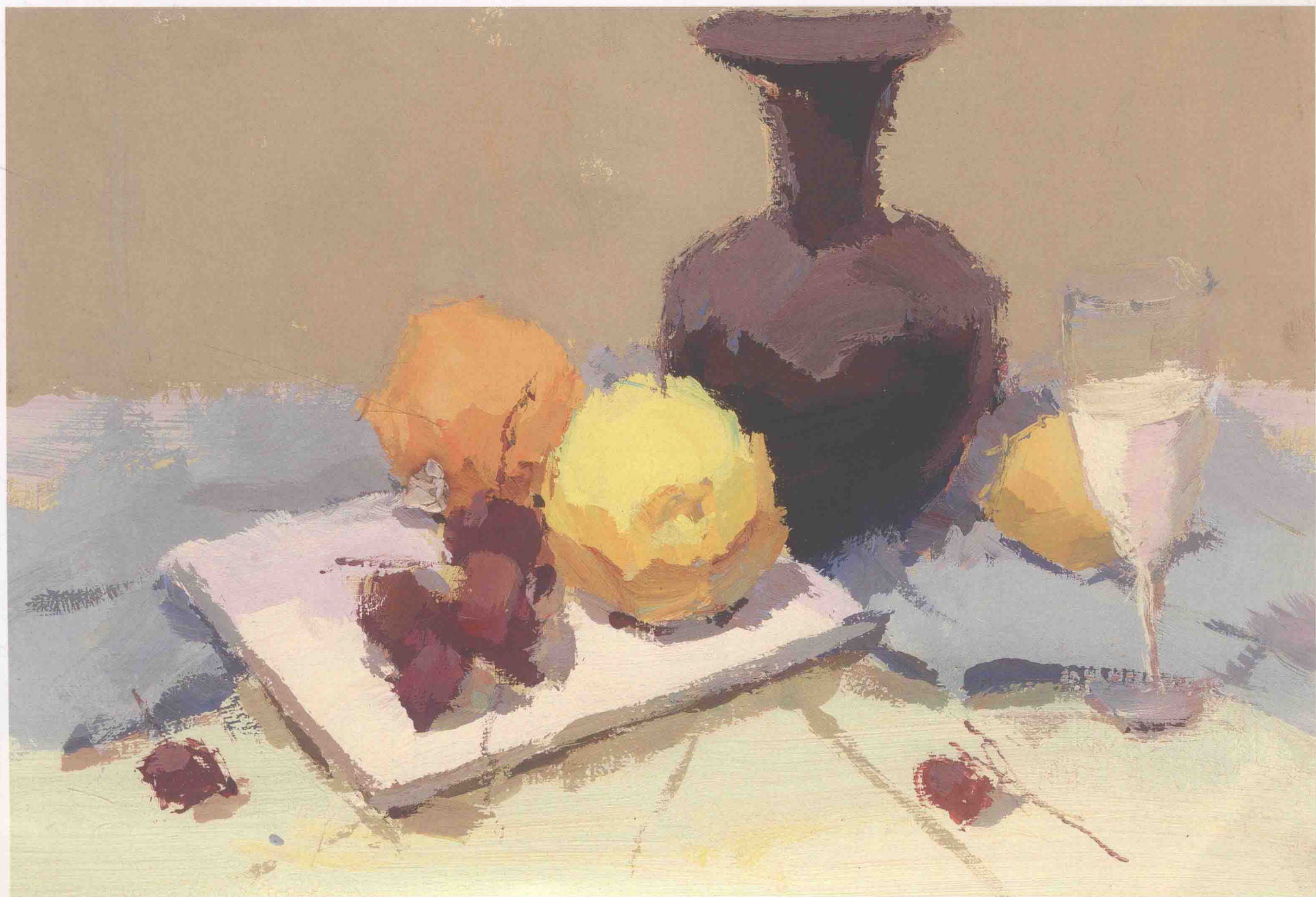
色彩的纯度是指色彩的纯净程度，它表示颜色中所含有色彩成分的比例。含有色彩成分的比例愈大，则色彩的纯度愈高，含有色彩成分的比例愈小，则色彩的纯度也愈低。可见光

谱的各种单色光是最纯的颜色，为极限纯度。当一种颜色掺入黑、白或其他颜色时，纯度就会产生变化。当掺入的颜色达到很大的比例时，原来的颜色将失去本来的色彩。当然这并不等于说在这种颜色里已经不存在原来的色素了，而是由于大量其他色彩的掺入而使得原来的色素被同化，使人在视觉上看不出了。

色彩的纯度与物体的表面结构有关。如果物体表面粗糙，那么其漫反射作用将使色彩的纯度降低；如果物体表面光滑，那么反射作用将使色彩比较鲜艳。

在色调纯度的分类上，我们通常分为高纯度色调、灰色调以及低纯度色调。它们取决于画面整体的协调程度，应该依据画面整体色调倾向而定。在作画时要协调好物体之间的色彩关系，不能使某个物体孤立于画面之中。

色彩中的明度关系

色彩明度是色彩的三要素之一，色彩三要素即色相、明度和纯度。

色彩明度是指色彩的亮度。颜色有深浅、明暗的变化。比如，深黄、中黄、淡黄、柠檬黄等黄颜色在明度上就不一样，紫红、深红、玫瑰红、大红、朱红、橘红等红颜色在亮度上也不尽相同。这些颜色在明暗、深浅上的不同变化，也就是色彩的一个重要特征——明度变化。

色彩的明度变化有许多种情况。一是不同色相之间的明度变化，如白比黄亮、黄比橙亮、

橙比红亮、红比紫亮、紫比黑亮。二是在某种颜色中，加白色明度就会提高，加黑色明度就会降低，但同时它们的纯度（颜色的饱和度）也会降低。三是相同的颜色，因光线照射的强弱不同也会产生不同的明暗变化。

一般情况下，色彩从明度上可分为亮调、灰调和暗调，这取决于画面中面积较大物体的明度倾向。如：一幅画中面积较大的衬布是高明度的白衬布，则画面从明度上可定为亮调；如果画面中的主导色块明度不高，对比关系相对较弱，则画面为灰调。

