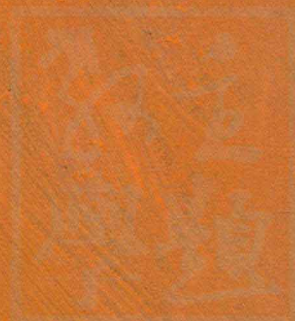

主题教学系列丛书——教学元素

色调对论

主编 孔祥涛

主题教学系列丛书——教学元素

色调对论

主编 孔祥涛

编著 贺焱军

色调对论

中国书店

目录

色调简析	03
静物组合与色稿对析（一）	04
静物组合与色稿对析（二）	06
色稿剖析（一）	08
色稿剖析（二）	09
变调解析	10
照片色稿对照	14
色稿欣赏	82
从静物组合到画面（一）	96
从静物组合到画面（二）	98
从静物组合到画面（三）	100
作品欣赏	102

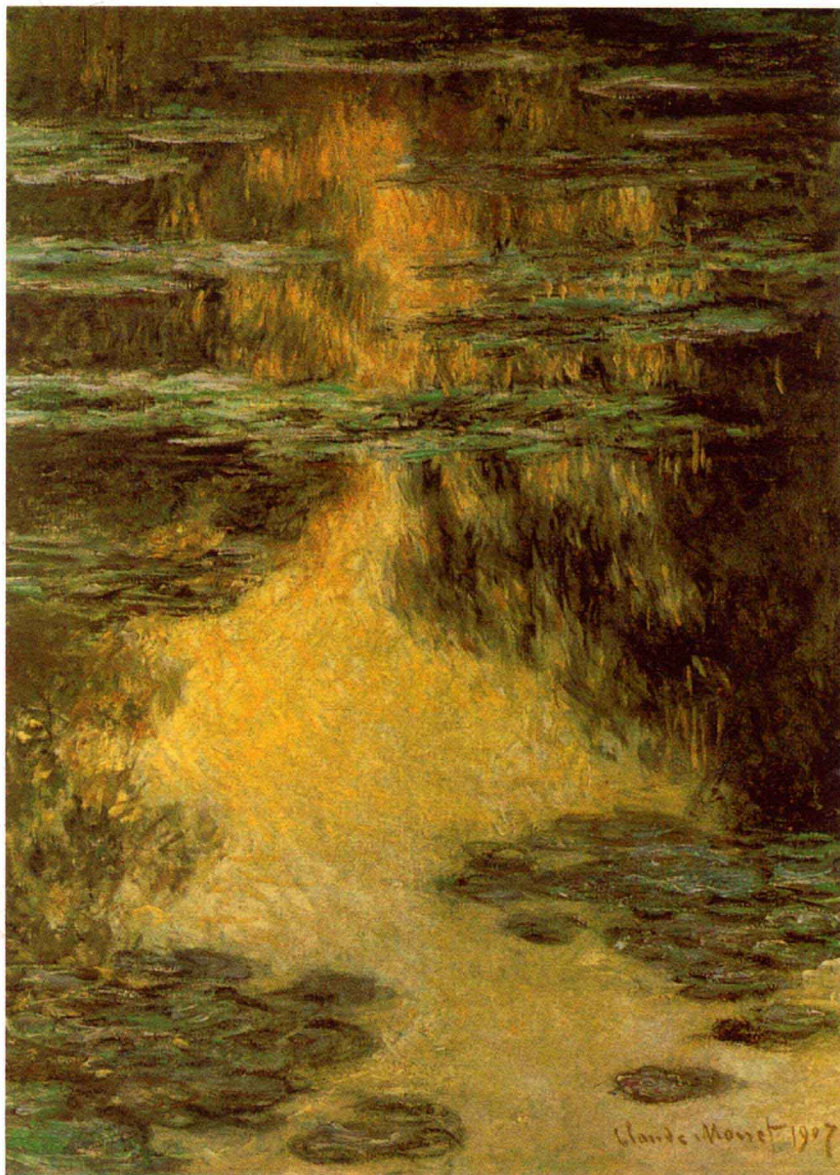
色调简析

色调的概念、分类以及重要性

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，原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的规律，在布局中让画面凝聚在一个点上，适当弱化其他地方，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。

1. 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，可分为亮调、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、橙调、蓝调、赭调、紫调、绿调等。

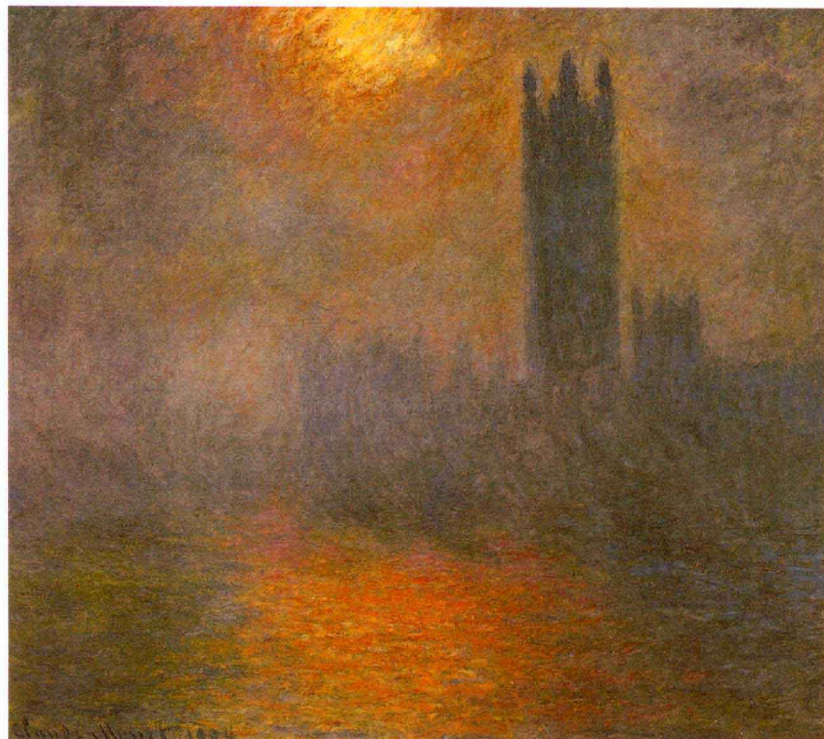
1. 从色性上分暖色调、冷色调和中性色调
2. 从明度上分亮调、灰调和暗调
3. 从纯度上分高纯度色调、灰调、中纯度色调
4. 从色相上分红、黄、橙、蓝、赭、紫、绿调等

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，应多加训练。

看到一组静物或是拿到一幅静物组合照片时,我们应首先对其进行分析,从简单的色调关系、形式构成、作画主题等方面进行解读,然后对其进行细致剖析,待对其有一定的把握后方可进行作画。

色调是一幅画面的基本面貌,即画面的灵魂所在,一定要使得画面色调关系和谐、统一。在塑造画面时应有所取舍,择其关键之处进行细致表达,其他部分可依据画面需求进行适当表达。

该组静物组合为一典型的器皿、水果类题材,也是我们接触的最多的题材之一,该题材的作画较为简单,掌握其基本的作画思路,选用合适的作画技法进行表现即可。

作画前应对其进行基本的归纳、概括,包括色调、构图、画面的主次关系等,待有合适的思路时便可进行作画。

该画面的层次关系较为明确,重色陶罐颜色最重,其次是与它相互对应的葡萄,再次是灰色的桌面衬布区域,接下来是画面中的物体,蓝色衬布到白色果盘,分清基本的色彩关系后即可进行色调概括作画。

葡萄的作画:

- 1.首先要区分好葡萄和叶子的颜色变化,以此来衬托画面的主次及空间关系。
- 2.在刻画葡萄时切勿照抄实物,应将该串葡萄统一为一个整体,在整体之上适当的摘出几颗进行细致刻画即可。

注意:

在作画时,特别是画照片时应将光源统一化,切勿出现多个光源使得画面关系零乱。

主次、虚实、冷暖、空间等意识应牢记心中,始终表达出应有的画面关系。

画面中的几个转折面不容忽视,前面加强后方减弱,增强画面的空间关系。

静物组合概况:

该组静物组合为典型的器皿、水果类组合,重色陶罐与果盘、高脚杯的搭配组合,其色调为较为明确的冷色调画面即蓝色调,整幅画面中蓝色衬布主导画面的色调关系,在该冷色调画面中有暖色成分的呈现,在表现时应适当调整其对比成分关系,只为和谐整幅画面的色彩关系。

背景是完善一幅画面、提升画面档次较易出效果的区域,作画时我们可先对画面的主体进行谋划,最后依据画面关系添加背景,这样可更好的控制画面。

主体物为黑色陶罐,该物体的造型较为简单,在表现时应分块进行概括,分清层次进行表现,注意被梨子遮挡住的区域不容忽视,注意其透视关系,口部、颈部与罐身之间的区分应明确概括。

背景与桌面的交界处应弱化处理,使其有一定的融合,降低纯度、明度,只为突显画面的层次关系。

白色盘子的出现使得画面色彩关系丰富,点缀画面。

该块衬布应简单的概括处理或是平整处理,只为衬托出画面的关键物体,画面是需要对比和对比的,合理的利用这两种关系可使得画面显得意思不同的效果。

此处应弱化处理,只为使画面中的主体关系,同时使应加强对比关系,营造强烈的空间关系。

玻璃器皿的表现应注意以下几点:

- 1.玻璃器皿本身的质感,透明度高,反光强烈,材料较为细腻。
- 2.杯内液体的表现应简单概括。
- 3.应将其融入到整个的画面环境之中,同时注意透视的把握。

此处的玻璃杯内装有橙汁,而橙汁为典型的暖色成分,但放置整幅画面之中时明显暖色成分减弱,所以在表现时切勿陷入局部而忽视整体的画面关系。

此处的衬布位于画面的后方应减弱处理。

重色陶罐的呼应与对比关系。

此处为画面中的关键关系,上下应加强对比,画面应加强对比,对画面中的关键关系进行强调。

主体物的处理方法:

玻璃杯的概括简洁、大方,将杯内的液体简单地概括为几个面,其边缘略带即可,在后面的细致刻画时再进行细节表现,概括时应注意其透视关系,使其融入该画面之中。

首先将主体物依据光源、构造关系进行分组处理,口部1、颈部2、罐身亮部3和罐身暗部4,这四个区域合理地区分后即可构成一个简单的物体框架,在此基础上再次进行块面划分即可,如颈部的暗部6、明暗衔接的灰色块面5等等。

色稿的作画是对画面关系的一个概括,用最简洁的语言来表述一个画面,所以要明确好繁与简的关系即主次关系。首先确立好画面的色调关系,然后依次展开画面的概括,色调是画面的灵魂所在,所以在概括画面时都应顾及画面的色调关系,以致到物体的局部刻画。

- 作画前应明确的几点: 1) 色调关系 2) 画面的主题 3) 画面的主体/视觉中心
4) 精彩成分及画面的点缀关系 5) 自己想要的画面效果等

背景的处理简洁、概括,与画面既形成对比关系又有呼应关系,注意陶罐、玻璃杯以及盘中红色苹果的高度与背景部分的衔接程度,此处是展现空间以及画面丰富程度的关键点,不容忽视。

果盘的处理极为精彩,几个水果得到了很好的区分,此处的同类物体可通过大小、冷暖、明暗、动态等方面进行区分,用简单的明暗关系表现即可。

在概括时可将葡萄视为一个整体,分清明暗关系即可,随后摘出几颗完整的、关键的进行细致刻画即可。

衬布的表现:

灰色桌布和蓝色衬布的表现有着明显的对比关系,将桌布简单化处理,加强蓝色衬布的刻画,这是最为简洁同时又最出彩的处理技法。

转折面的处理应加强,只为突显画面的空间关系,简化、加强处理。

当我们面对一组较为复杂、繁琐的静物组合时该如何处理呢？

首先，我们应确立该静物组合的主题所在，然后确立主体，起初应忽视那些琐碎的物体，铺色时可用简单的块面概括，用色应简洁，依据其前后、虚实、冷暖等关系概括即可。然后对主体进行细致刻画，最后依据画面需要酌情表达次要物体即可。

不锈钢器皿是我们较为常见的物体，其本质在于反光极为强烈，受周边物体的影响较大，作画时应合理地概括表现。

画面中的点线面关系较为明确，点的形式极为常见，线的形式合理的运用可使得画面富有联系，物体与物体间形成窃窃私语般动人的景象。

黄衬布的处理技巧：

将该块黄色衬布大致分为三个区域进行概括表现，即①②③三个区域，①处于画面后方应减弱处理，略灰；②处于画面的关键位置，用色应明确，偏亮，深入刻画；③处则位于画面前方的转折处，此处应加强对比，凸显画面，略重。

多块衬布同时出现时应有主次之分，可采用加强某块，弱化某块，或是将某块平面化，某块强化等技法。

画面中琐碎碎物体的处理应以概括为主，切勿面面俱到，点到为止即可。

静物组合概况：

该组静物组合为典型的不锈钢、水果类组合，不锈钢壶与果盘、牛奶的搭配组合，其色调为较为明确的暖色调画面即黄色调，整幅画面中黄色衬布主导画面的色调关系，该静物组合的黑白灰关系较为明确，从最重的不锈钢器皿到最亮的白色瓷盘，画面色彩关系明确，画面的处理较为简单。

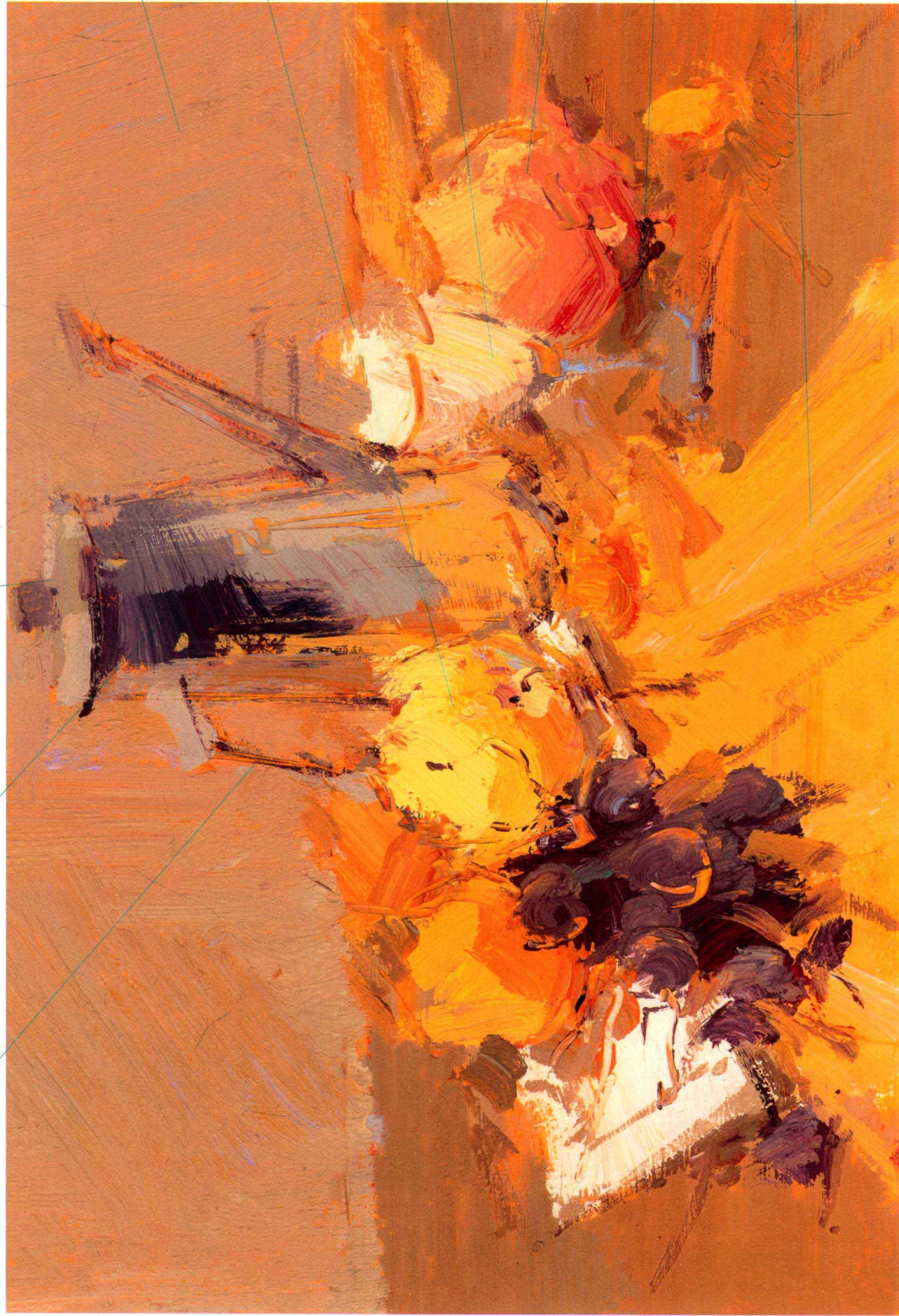
此处的把手、壶嘴等为该物体的辅助部分，在主体区域良好的展现情况下此处可简单处理，但应将其硬挺、刚劲的曲线展现出来，建议用笔直接、果断。

关键部分的概括处理，依据明暗关系进行划分，勿照抄实物，分清其亮部、暗部和反光区域，对比应强烈。

盖子部分简单概括即可，但造型要严谨，基本的动态应表现出来，口部线条较为明确。

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。

背景用色概括、直接，其笔触富有一定的张力，注意此处应与桌面形成鲜明的对比关系。

果盘的概括较为贴切，主次关系表现到位，在铺色时无需把物体的造型严谨化，应松动的概括，为接下来的塑造留有余地。此处两个橙子区分明确，苹果的用色饱和，葡萄概括有方。

牛奶的颜色与白色的果盘相呼应，形成画面中最亮的区域，但玻璃杯的透明度较高，应使其融于画面。

红色苹果的色调概括，用色稳重，块面间的衔接较为自然。

各个物体的投影表现得较为自然、贴切，既能沉稳画面又能拉伸画面层次感。

衬布的概括恰当，加强黄衬布的表现及张力，简化桌面及背景的关系，在色稿作画时可用恰当的线条来替代其布褶关系，同时衬布的用笔应与其走向相结合来处理，使其顺应画面的调理关系。

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,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。

静物组合分析:

该组静物组合较为特殊,只有一块衬布,相应的问题在于表象上色调关系不是很明确,我们为能营造一种良好的画面氛围,只能施与一种明确的色调关系。

从静物组合上来看,颜色较为丰富,也较易表现为暖色调画面,同时画面中的点线面关系较为明确,能够很好的将画面丰富化,关系更为密切。

零散的小物体能够更好地丰富画面,在作画时可简单处理,无需过于明确,使画面丰富化即可。

在这个暖色调画面中,适当的冷色出现能够更好地协调画面关系,使得画面更加醒目、出彩。

画面中苹果的概括较为精彩,简单的几笔笔触将其展现得淋漓尽致,受光源的影响其亮部面积较大,所以能够更轻易地突显主体部分,在暗部作画时可与投影关系系统一起的概括表现。

画面中白色主体物的呈现较为关键,很好的调节了画面的色彩关系。该画面的背景、画面以及前端的转折面三者间的关系极为明确,使得空间关系强烈。画面中的笔触关系较为丰富,有放纵也有收敛,丰富了画面的关系。

从物体的高低层次上也有明确的划分,使得画面透气、丰富。

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分析;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。

背景的用色简捷、概括,较大的笔触较为直接地概括了背景关系,在表现桌面与背景衔接处时应减弱对比,使其虚化,方可使得画面更为稳定。

主体物的概括较为贴切,用笔的方式紧随其结构进行,明暗关系较为明确,主体物的周围最好有物体与其相接触、遮挡,这样更容易展现物体与画面间的层次、空间关系。

静物组合分析:

该静物组合为一幅典型的冷色调画面,也是常规的陶罐、果盘组合,蓝绿色衬布主导整幅画面的色调关系。

在作画前应先对静物组合进行审查,给予画面一个和谐、优美的色调关系,然后推敲画面的构成,最后开始作画。

整幅色稿的视觉中心较为明确、出彩,笔触间的衔接较为贴切,使得画面氛围较为明确。

从静物组合上不难看出,绿色衬布与白色衬布相仿,但是在我们作画时应选择一方进行加强,同时弱化对方,在该组静物组合的表达上无疑应将蓝绿色衬布进行加强表现,这样更能展现画面基本色彩关系。

此处的对比应强烈化,只为更好的突显画面关系,用笔应简捷、硬朗,减少对比。

变调解析

常见的变调及画面关系的转换

变调训练就是改变画面原有的总体色彩倾向，而不改变对象。我们可以从大师的变调中得到启发。由于应试的需要，我们必须积极主动地探究各种变调的方法和手段，拓宽原有的变调概念，以适应不同类型的色彩考试。

照片色稿对照

从静物组合到色稿的转换过程

照片作画是较为便捷的一种方式，也极为广泛地被应用，这也正是多数院校所采纳为考察题型的一个原因。色稿作画是对一幅画面的简单概括，能体现作者的概括能力、色调组织能力以及对色彩的感受能力等。

照片与色稿对照的形式呈现使得读者更加方便于理解，对于后面的学习与绘画有大的帮助，希望对广大学习爱好者予以最大的帮助。

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，它能够有效地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。观察的时候应该忽略局部，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。

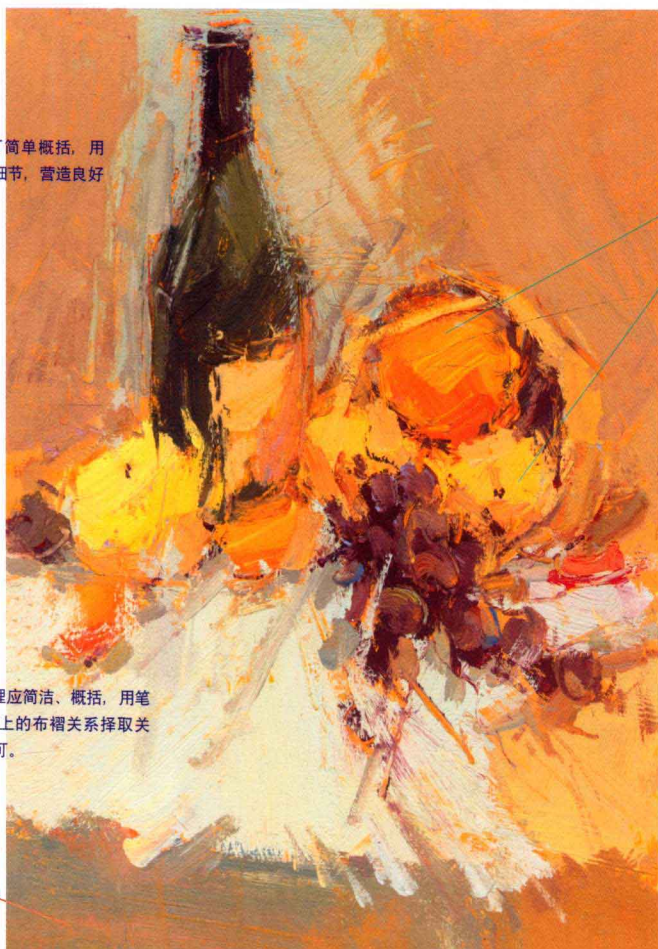

在作画时应将画面概括为以下几块：

1) 背景部分 2) 桌面衬布 3) 主体物 4) 视觉中心 5) 附属物体等

这几个板块，只要这几块和谐则画面关系即可协调。

各块衬布间的协调与归纳，应强主弱次，特别是多块衬布交加的时候，首先确定画面色调的主导衬布关系，将其适当加强，其它的衬布可适当减弱，桌面和背景不容忽视。

水果的塑造：要区别好同类色水果间纯度、明度。注意蓝色衬布对篮子内水果的影响，应适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。

