

学院大色调

主编 陈刚 王祁

编著 胡军辉

河北美术出版社

陈刚
湖南隆回人，鲁迅美术学院摄影系硕士，现为浙江工业大学艺术学院讲师。主攻专业领域：摄影，摄像，多媒体，品牌建设与视觉设计研究。

胡军辉
江西上饶人，从事美术高考教育多年，专注考前色彩研究，具备丰富的绘画功底和教学经验。联考校考状元导师。

责任编辑 李林

装帧设计 黄磊

图书在版编目(CIP)数据

前线出版系列丛书

学院大色调

主编/陈刚 王祁 编著/胡军辉

出版：河北出版传媒集团 河北美术出版社

发行：河北美术出版社

地址：石家庄市和平西路新文里8号

邮编：050071

电话：0311—85915038

网址：www.hebms.com

制版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印刷：浙江省邮电印刷股份有限公司

开本：889mm×1194mm 1/8

印张：10

印数：1-50000

版次：2018年5月第1版

印次：2018年5月第1次印刷

定价：88.00元

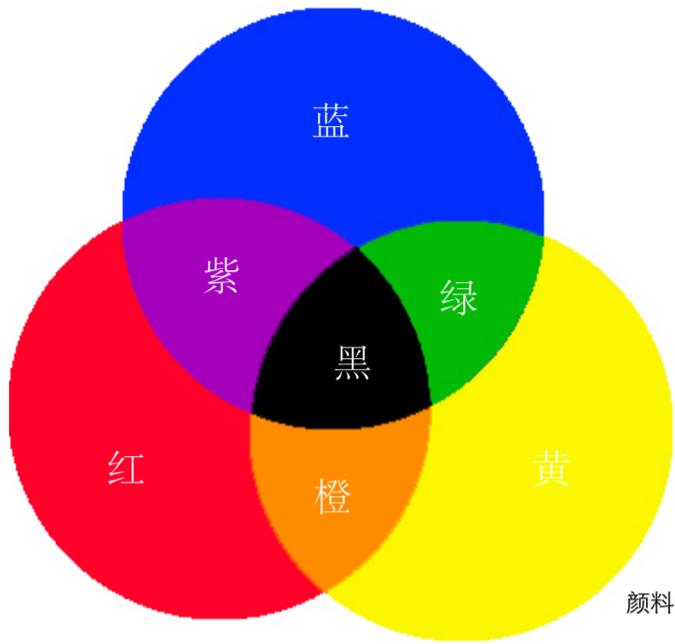
CONTENTS	目 录	
PART 1	色彩基础知识	2
PART 2	色调形态	3
PART 3	作品分析	12
PART 4	步骤解析	14
PART 5	照片对临	22
PART 6	优秀作品赏析	31
PART 6	完整作品	77

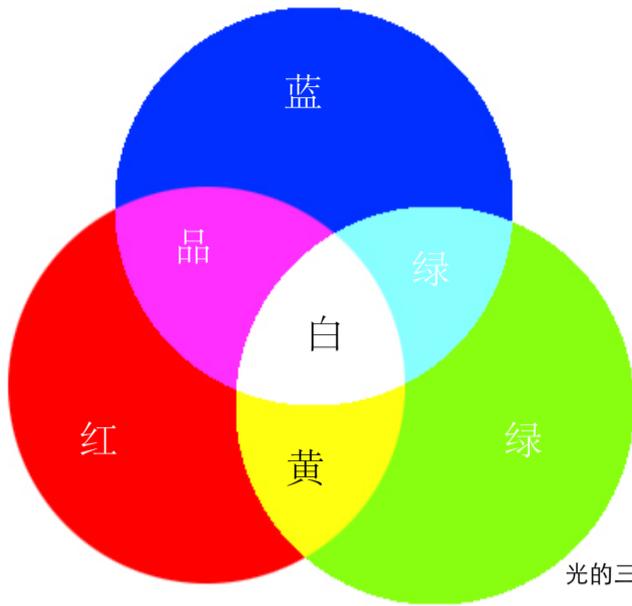
PART 1 色彩基础知识

三原色

三原色指色彩中不能再分解的三种基本颜色，我们通常说的三原色，即红、黄、蓝。三原色可以混合出所有的颜色，同时相加为黑色，黑、白、灰属于无色系。色彩中颜料调配三原色混合色为黑色，而三原色作为光基材料中由于光的特殊属性混合色为白色。

颜料的三原色

光的三原色

对比色

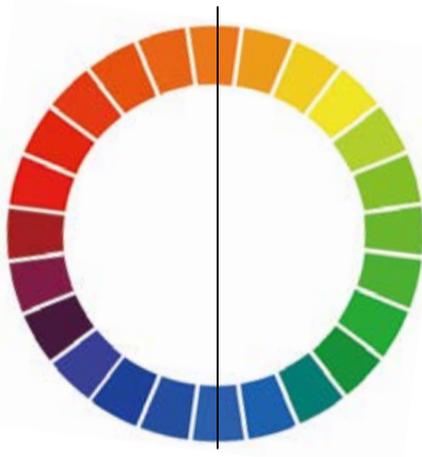
对比色是人的视觉感官所产生的一种生理现象，是视网膜对色彩的平衡作用。指在24色相环上相距120度到180度之间的两种颜色。

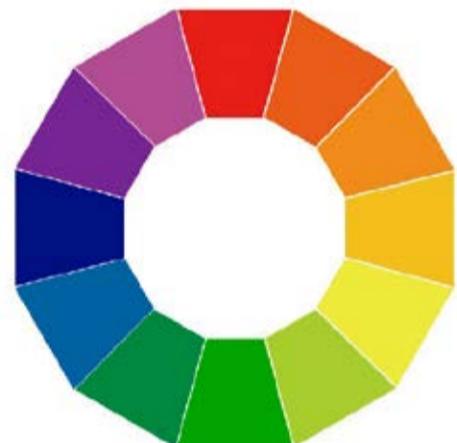
对比色

互补色

色彩中的互补色指在色环中相隔180度的颜色，互补色对比最为强烈，颜料中互补色相互调色颜色最为容易变脏、变暗，一般在调色过程中相对慎重，用量较少。

互补色

间色、复色

间色

亦称“第二次色”。红、黄、蓝三原色中的某两种原色相互混合的颜色。当我们把三原色中的红色与黄色等量调配就可以得出橙色，把红色与青色等量调配得出紫色，而黄色与青色等量调配则可以得出绿色。从专业上来讲，由三原色等量调配而成的颜色，我们把它们叫作间色，在调配时，由于原色在分量多少上有所不同，所以能产生丰富的间色变化。

用任何两个间色或三个原色相混合而产生出来的颜色叫复色。

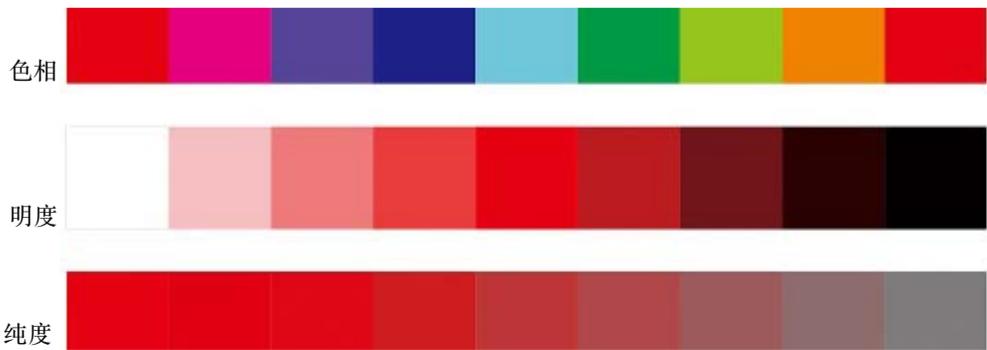
冷暖色

使人产生不同温度感觉的各种色彩。红、橙、赭、黄等色给人以热烈、兴奋之感，人们便把这一系列的色彩称为暖色。蓝、绿、青等色给人以寒冷、沉静之感，人们便把这一系列的色彩称为冷色。色彩的冷暖感觉又被称为色性。色彩的冷暖感觉是相对的，除红色与蓝色是色彩冷暖的两个极端外，其他许多色彩的冷暖感觉都是相对存在的。如紫色和绿色，紫色中的红紫色比较暖，而蓝紫色则较冷；绿色中的草绿色带有暖意，而翠绿色则偏冷。

色彩三要素：色相、明度、纯度

色相指颜色的基本相貌特征，所常见的红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫都具有自己独特的相貌特征。明度指颜色本身的明暗程度与两种颜色之间的明度差别。纯度指颜色的鲜艳度，颜色的相互调和会降低纯度，在补色中最为明显。

色彩基本知识

PART 2 色调形态

色调是一幅画的灵魂所在，画面所有的塑造、调整都应统一在一个色调之中。在美术高考中，色调的处理与表现非常重要，明确地区分画面的色调关系，有利于整体地表现画面。掌握了色彩的作画规律和技巧，就相当于掌握了驾驭色彩的有效手段。色调是画面上表现思想、感情所使用的色彩和色彩的浓淡。色调指的是一幅画中色彩的总体倾向，是指大的色彩效果。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，或被笼罩在秋天迷人的金黄色之中，或被冬季的银白色世界所统一，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种色彩倾向的现象就是色调。

如何建立色调

在绘画的时候建立色调的方法有很多，很多画家都有自己的方式。对于美术高考前的学生来说，需要经过系统的训练，我们一般从以下几个方面出发来建立色调。

1. 从主导色出发建立色调。主导色是指画面里对色调起到主导作用的颜色，它可能是画面主导色出发建立色调也是我们最常用的一种手段。通过这种手段可以很容易地得到一个协调的画面。比如，如果我们在绘画的时候，画面出现了一块面积比较大的暖黄色衬布，那么其他物体的颜色倾向在调和的时候可以适当地捎带一些主导色的暖黄色进去，以达到色调和谐的效果。但是，我们要注意，画面需要协调也需要冲突，在绘画的时候要记住在冷色调中寻找暖颜色，暖色调中寻找冷颜色来协调画面，这样整个画面的颜色才会比较“润”。

2. 从光源色出发建立色调。光源色是影响画面色调倾向的一个很关键的因素。比如，我们如果在户外画阳光下的风景，在金色的阳光下，物体本身也笼罩上了一层暖暖的颜色，这就是光源色对于画面色调的影响。这种建立色调的方式一般运用在写生中。需要我们客观真实地去感受整组画面，在真实客观的基础上再进行艺术处理，对画面的色调、用笔等进行主观归纳。

3. 习惯色影响色调。很多画家都有自己喜欢的颜色，在绘画的时候都习惯性运用这些颜色进行绘画，我们称之为“习惯色”。这个也是画家风格形成的其中一个因素，在我们平时的绘画过程中，不推荐以习惯色建立色调，因为在基础学习的时候过多地运用习惯色进行组建色调的话，可能就忽略了真实地观察。在打基础的阶段尽量避免习惯色的养成。

画面的黑、白、灰关系

在绘画构成之中，黑、白、灰的分布对于任何一个画种来说都是十分重要的，是作品成功与否的很关键的一点。甚至我们可以说，只要画面的黑、白、灰关系不乱，画面基本上就不会乱。有时候，我们的绘画作品本应该是成功的，却因为黑、白、灰的关系没有处理好结果导致整体结构凌乱、没有秩序。因此，画面黑、白、灰关系的布局 and 经营是绘画形式语言研究的重要组成部分。所以现在很多美术中学和画室也比较注重黑白稿的练习，这样做正是锻炼学生对于素描关系的表现与概括，从而将画面层次展现出来。

绘画照片的时候，通过观察静物组合的黑、白、灰关系，在塑造静物的时候应该首先考虑到黑、白、灰的层次分割、变化以及衔接，简单来说就是分清物体从黑到白的层级关系，使画面层次丰富，效果响亮，理顺了画面的黑、白、灰关系，就为接下来的铺色调以及塑造物体等步骤打下了良好的铺垫。

台面

背景

衬布

罐子

台面

背景

衬布

罐子

画面的构图

构图要注意均匀对称，主要作用是使画面具有稳定性，下面我们就简单介绍几种常见的构图形式。

a、三角形构图

三角形构图是色彩静物中最常见的一种构图形式，其特点是画面重心稳定、主题突出。

b、圆形构图

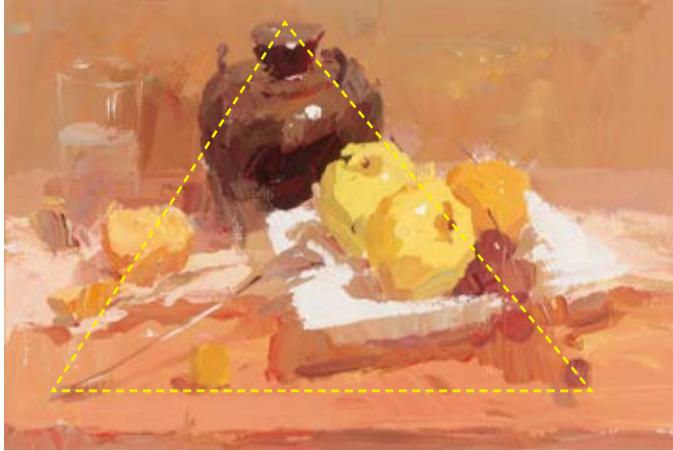
圆形构图中物体相对集中，特点是让画面更具有整体感，一般画面中零散的小物体较多的时候可以采用这种构图形式，可将其聚拢排。

c、S形构图

S形构图画面具有一定的流动性，画面优雅且有变化，空间纵深感强。S形构图中物体相对较多，单体物体以围绕主体环绕拉开空间关系。

d、C形构图

C形构图在静物中物体的摆放以半圆形为主，一般C形构图出现于竖构图中，其特点是画面具有动感和纵深感，增加画面层次。

怎样构图是我们在作画前首先要思考的问题，它是最能体现作画者思想和构思的，我们在一定空间内运用审美的基本原则，排列和处理位置关系，别把个别或局部的形组成艺术的整体，使其具有形式上的完美和强烈的艺术感染力以及画面冲击力，这些面的构成关系就是面的构图。构图时特别要注意的是画面的视觉中心，它一般在一幅画面的黄金分割线上。我们作画时，常常把主要元素放在视觉中心上，摆放静物时我们要有意识地排画面的视觉中心。

色调观察方法

用整体的眼光观察画面作画时对画面要有一个整体分析，尤其遇到细碎的画面要先明确画面大的结构，再去考虑小的内容，色调的确立应该是一个从整体到局部再到整体的过程。在下面这四幅小的图例中，我们可以看到一幅色调完整的观察脉络，我们首先将对象看做几个大的色块来分割画面，比如，台布是一个色块，背景是一个色块，桌面是一个大的色块，这样归纳之后，然后再进行到局部的色块。这样也就是老师经常说的从大到小的顺序来观察。

明暗归纳

“明暗归纳”色彩写生与明暗素描、写实色彩写生方法相似，要领是对物象丰富的明暗变化采用减法进行归纳。办法是参照物象在光照下产生的“两大部”（受光部、背光部）、“三大面”（受光面、侧光面、背光面）、“五调子”（亮、灰、明暗交界线、反光、投影）的明暗变化规律，根据需要选择一项进行明暗归纳，再结合进行形态、色彩、空间的归纳、提炼和程式化地处理。这种表现形式的画面效果，既有一定的光感、立体感和空间感，又富有一定的装饰意味，对于具有一定写实造型基础的学生，较为容易理解和掌握。

结构归纳

“结构归纳”色彩写生与结构素描画法同理，它抛开光线对物体照射的影响，把物体作平光处理，从形态构造、体面转折着手，抓住物体轮廓线并分出大的结构转折面，注意物体固有色及其明度形成的整体对比关系，进行构形、构色、构明度及程式化的处理。这种方法绘出的画面，基本上是一种平面效果，物体略有一点凹凸感，装饰趣味较浓。

PART3 作品分析

如何把握画面中的色彩关系

把握画面中的色彩关系，观察方法很重要。

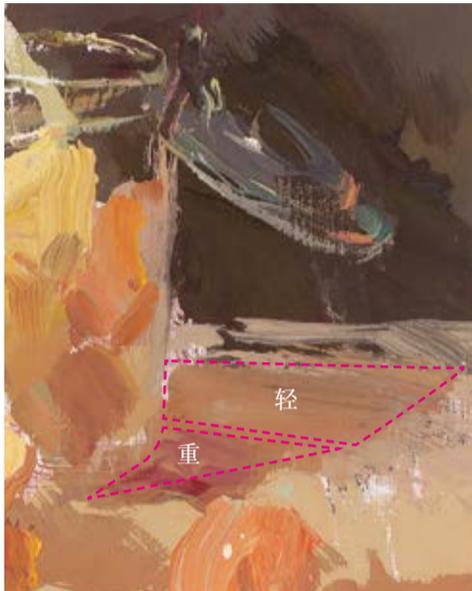
1. 观察静物的时候要学会整体去观察，有对比的去观察整幅画面，而不是一开始就盯住局部在看。
2. 在绘画的时候观察画面的本身，寻找自己画面所需要的色彩因素，这就需要作者的经

验积累以及色彩修养来检验画面，色彩经验的积累以及色彩修养就需要平常对优秀画面及优秀画册的阅读和临摹。

注意画面里面的对比关系，比如色彩的色相对比、冷暖对比、纯度对比以及色块大小的对比等各种对比关系。

咖啡杯透视准确、造型严谨，且杯口受光面与周围物体在明度上区分开，巧妙地利用黑、白、灰的关系突出视觉中心点。塑造时作者很好的注意了杯口的前后左右的冷暖变化。

很多学生在绘画时只注意物体的外形，而忽略了物体和周围环境产生的形，如投影形，作者在绘画时对形体意识比较强，用暗部颜色挤压物体，让主体物更加清晰。画面中投影层次分明，轮廓形清晰，不仅加强了画面空间关系，而且主体物的特征也增添了许多。

画面采用了三角形构图，稳定中又不失活泼。通过葡萄、勺子、小的橘子的布局，让画面沉稳而不呆板。

这幅画面是一幅典型“暖灰”色调，台面的白布作者将之处理成暖灰色，与背景暖冷色调形成对比，加强了画面的空间关系，主体物的颜色也有冷灰的成分，水果则橘黄的成份偏多。

步骤解析

步骤一：构图铺色调。确定物体的基本位置，注意物体的大小特征及疏密变化。用大号笔铺出大的明暗色块，注意物体亮暗面的冷暖变化及衬布的前后空间变化。

步骤二：初步塑造。从主体物向周围展开塑造，拉开物体的明暗、冷暖、纯灰对比关系，找出物体投影的层次变化。

步骤三：深入刻画。还是从主体物开始塑造，塑造过程中把握其虚实，注意光源和衬布对物体的影响，做到物体的亮面偏冷，暗面偏暖。追求物体的质感，加强画面的空间关系，注意细节的添加，以及画面的整体效果。最后通过小物件点缀丰富画面。

步骤四：调整画面。整体调整画面是非常重要的步骤，画面最终要有明确的空间关系、主次关系、冷暖关系。注意画面的节奏，保证画面流畅，色调和谐、统一。

