

心画

XINHUA

—线教学·星呼吸·心画

色调解密

YIXIAN JIAOXUE XINGHUXI XINHUA SEDIAO JIEMI

主编/曾星成辉

第一阶段 10课时

意识:

1. 确定构图、色调。
2. 寻找光的规律。
3. 台面(桌面及衬布)、背景、台面垂直面明度和纯度的区分。

行动:

1. 构图饱满。
2. 调准颜色(衬布在画面中起主导作用)。衬布不宜过纯,以灰为主(亮灰、浅灰、中灰、暗灰)。找出衬布前后、主次的冷暖和明度的变化。
3. 注意台面上的其他衬布或者桌子与色调的协调与均衡。
4. 背景颜色要与色调形成对比且协调统一。
5. 确定台面垂直面的明度,需区分台面与背景的明度,颜色注意冷暖变化,用笔注意虚实变化。

课时	示范讲解	学生训练	点评总结
第一课时(临摹)	黄色调(30~60分钟)	2~4张/课时	10~30分钟
第二课时(临摹)	红色调(30~60分钟)	2~4张/课时	10~30分钟
第三课时(临摹)	绿色调(30~60分钟)	2~4张/课时	10~30分钟
第四课时(临摹)	蓝色调(30~60分钟)	2~4张/课时	10~30分钟
第五课时(临摹)	色调自拟(30~60分钟)	2~4张/课时	10~30分钟
第六课时(写生)	黄色调(30~60分钟)	2~4张/课时	10~30分钟
第七课时(写生)	蓝色调(30~60分钟)	2~4张/课时	10~30分钟
第八课时(临摹)	色调自拟(30~60分钟)	2~4张/课时	10~30分钟
第九课时(写生)	色调自拟(30~60分钟)	2~4张/课时	10~30分钟
第十课时(测试)	冷色调各一张(30~60分钟 8开/张)	评分、总结	

第二阶段 21课时

在上一阶段的基础上让物体与色调更加和谐统一。

1. 物体颜色如何与色调更好地统一,找准色相,统一色调。亮面与暗面都往色调上靠一些。
2. 物体之间的形状、大小、朝向、特征的把握。
3. 物体之间的规律:上实下虚、前实后虚、外实内虚(纵深空间)、亮纯暗灰。
4. 物体之间的黑、白、灰关系。物体之间的深浅层次区分开。
5. 物体之间的纯灰关系。物体从最纯到最灰的层次区分开。
6. 物体暗面与投影的深浅要统一。(同属于背光面)
7. 暗面颜色与色调、环境等颜色协调统一。
8. 所有物体亮暗面画完后,再强调一下画面的主次与前后上下的空间关系,加强对比,突出视觉中心。

课时	示范讲解	学生训练	点评总结
第一课时(临摹)	黄色调(30~60分钟)	2~3张/课时	10~30分钟
第二课时(临摹)	红色调(30~60分钟)	2~3张/课时	10~30分钟
第三课时(临摹)	绿色调(30~60分钟)	2~3张/课时	10~30分钟
第四课时(临摹)	蓝色调(30~60分钟)	2~3张/课时	10~30分钟
第五、六课时(临摹)	色调自拟(30~60分钟)	4~6张/课时	10~30分钟
第七至十五课时(写生)	每课时示范讲解(根据学生进度可穿插临摹)	2~3张/课时	每课时点评总结
第十六课时(测试)	冷色调、暖色调各一张 8开/张	评分、总结	

第三阶段 20课时

在上一阶段的基础上加物体的灰面,丰富视觉中心层次。

1. 在强调主次和前后空间的基础上适当加一些物体的灰面。
2. 灰面颜色纯度相对较低,明度要与亮面区分开,灰面用四五个笔触概括起来。中间两个笔触较纯、实,灰面两侧的色块相对灰一些。注意冷暖的变化。
3. 加完灰面之后,再把物体的明暗交界线强调一下,让物体亮、灰、暗三个面更加明确。
4. 丰富衬布的点、线、面。特别是视觉中心的点、线、面丰富起来。
5. 调整(加强虚实),加强该突出的位置,比如主体物的上半部分、视觉中心靠前的部分;弱化靠后的部分和藏起来的部分。

课时	示范讲解	学生训练	点评总结
第一课时(临摹)	色调自拟(60分钟)	1~2张/课时	10~30分钟
第二课时(临摹)	色调自拟(60分钟)	1~2张/课时	10~30分钟
第三课时(临摹)	色调自拟(60分钟)	1~2张/课时	10~30分钟
第四、五、六课时(临摹带画)	示范讲解第一步,训练、点评	示范讲解第二步,训练、点评	示范讲解第三步,训练、点评
第七至十一课时(写生)	根据学生进度适当进行示范	1~2张/课时	点评、总结
第十二、十三课时(写生)	示范讲解第一步,训练、点评	示范讲解第二步,训练、点评	示范讲解第三步,训练、点评
第十四至十八课时(写生)	根据学生进度适当进行示范	1~2张/课时	点评、总结
第十九课时(测试)	色调自拟 8开纸	评分、总结	
第二十课时(临摹)	课程讲解临摹要点	1张/课时	点评、总结

第四阶段 17课时

在上一阶段的基础上,加强物体的特征,营造氛围,让视觉中心更加明确。

1. 强化物体的体态特征、质感等。特别是主体物、次主体物、视觉中心靠前的主要物体。
2. 丰富衬布的遮挡关系,丰富点、线、面的运用。
3. 物体之间的衬托关系。物体与环境的衬托关系更加明确,让视觉中心更加丰富与突出。

课时	示范讲解	学生训练	点评总结
第一、二课时(临摹)	色调自拟(60分钟)	1~2张/课时	10~30分钟
第三、四课时(临摹)	色调自拟(60分钟)	1~2张/课时	10~30分钟
第五、六课时(临摹带画)	色调自拟(60分钟)	1~2张/课时	10~30分钟
第七课时(临摹)	示范讲解第一步,训练、点评	示范讲解第二步,训练、点评	示范讲解第三步,训练、点评
第八至十二课时(写生)	示范讲解第一步,训练、点评	示范讲解第二步,训练、点评	示范讲解第三步,训练、点评

河北美術出版社

心画

一线教学·星呼吸·心画

色调解密

YIXIAN JIAOXUE XINGHUXI XINHUA SEDIAO JIEMI

主编 / 曾 星 成 辉

曾星

江西万载人，现居杭州。盛宴学院导师。全国知名巡讲教师。“星呼吸”曾星色彩教师研修班导师。2003 年开始从事美术教育事业，至今已有十多年的美术高考教学经验。

出版书籍有：《杭州色调》《杭州色彩·第五季》《南方色调》《杭州色彩·实力主教》《师说》《随类赋彩 2·对画》《最色彩》《释彩》《画室宝典 3000 例》《品色论调》《成功教学·联考秘籍》《星呼吸·色彩单体汇》等几十本书籍。

责任编辑：李 林
装帧设计：王牡丹

编 委：王相权 张燕妮 陈美丽 李 鑫 牛传龙

图书在版编目（C I P）数据

一线教学·星呼吸·心画·色调解密

主编：曾 星 成 辉

出版：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：12
版次：2018 年 4 月第 1 版
印次：2018 年 4 月第 1 次印刷

定价：89.00 元

星 呼 吸 工 作 室 出 品

目录

色调基础理论知识	4
黑、白、灰关系	9
色调训练第一阶段	11
色调训练第二阶段	23
色调训练第三阶段	45
色调训练第四阶段	77

色调基础理论知识

色彩三要素

- 构成色彩的三个要素是明度、纯度、色相。
- 1. 色彩的明暗程度称为明度。光的振幅决定其明度。
 - 2. 色彩的相貌称为色相。不同的波长决定色彩不同的相貌，如：红、橙、黄、青、蓝、紫 ……
 - 3. 色彩的鲜油程度称为纯度。高纯度的色彩加入白和黑调成的灰色，纯度就会降低，成为带灰油味的色彩。

▲ 色彩在明度上的变化对比示意图

▲ 色相顾名思义就是指色彩的相貌

▲ 颜色的纯度变化

原色、间色及复色

三原色是最纯的颜色。两种色相相加的颜色成为间色或二次色，间色比三原色要纯度低一些。三种或以上颜色相调和称为复色，复色变化多端，颜色丰富，但是颜色调和越多，纯度越低。另外，调和的时候加入的黑或者白越多，颜色的纯度越低。

12 色相环

24 色相环

三原色

红

蓝

黄

间色

橙

绿

紫

复色

红橙

黄橙

黄绿

蓝绿

蓝紫

红紫

- 固有色：自然光线下的物体本身所呈现的色彩称之为固有色。在一定的光照和周围环境的影响下，固有色会产生略微的变化，在观察时应特别注意。
- 环境色：指在光照下的物体受环境影响改变固有色而显现出一种与环境相近的颜色。
- 同类色：同一色相中不同倾向的颜色系列称为同类色，如红色中的深红、大红、朱红、玫瑰红、橘红等，都称之为同类色。它们之间都含有共同的色素。
- 对比色：指在 24 色相环上相距 120 度到 180 度之间的两种颜色，称为对比色。对比色包括色相对比、明度对比、饱和度对比、冷暖对比、补色对比等。比如黄和蓝、紫和绿、红和青，此外任何色彩和黑、白、灰，深色和浅色，冷色和暖色，亮色和暗色之间都属于对比关系。
- 互补色：色相环中相隔 180 度的颜色，被称为互补色。如：红与绿、蓝与橙、黄与紫互为补色。补色相加（如配色时，将两种补色颜料涂在白纸的同一点上）时，就成为黑色；补色并列时，对比的感觉很强烈，红的更红、绿的更绿。如果将补色的饱和度减弱，即能趋向调和。

色调的定义

色调概括地说就是色彩的总倾向、总效果、总印象。具体地说，它是光线作用于物体所产生的光影、明暗色相、明度和纯度组合而成的整体和谐的视觉效果。它是在特定光源和环境条件下，画面色彩相互对比、相互影响而形成的多变统一的关系。正如音乐一般，无调不成曲，绘画没有明确的色调，画面必定混乱。不同的色调，能让观者感受到庄重、生动、活泼、平静等不同情感的传递，这与大自然的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，灰蒙的冬天给人以阴冷的感受，阳光给人以振奋的信心，原野给人以恬静的感觉。

▲ 阳光照射在秋天的山林上面，整个画面是浓郁的暖色调。

▲ 典型的冷色调,雪后的清冷和洁净的感觉扑面而来。

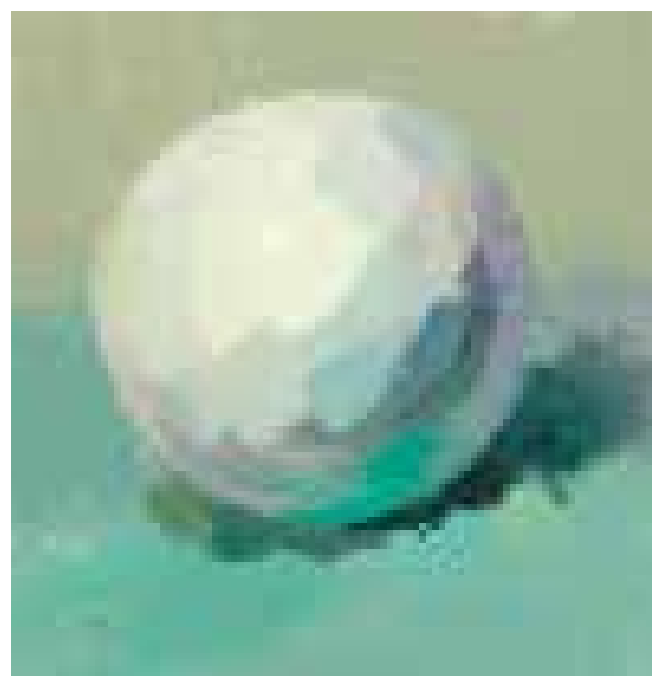
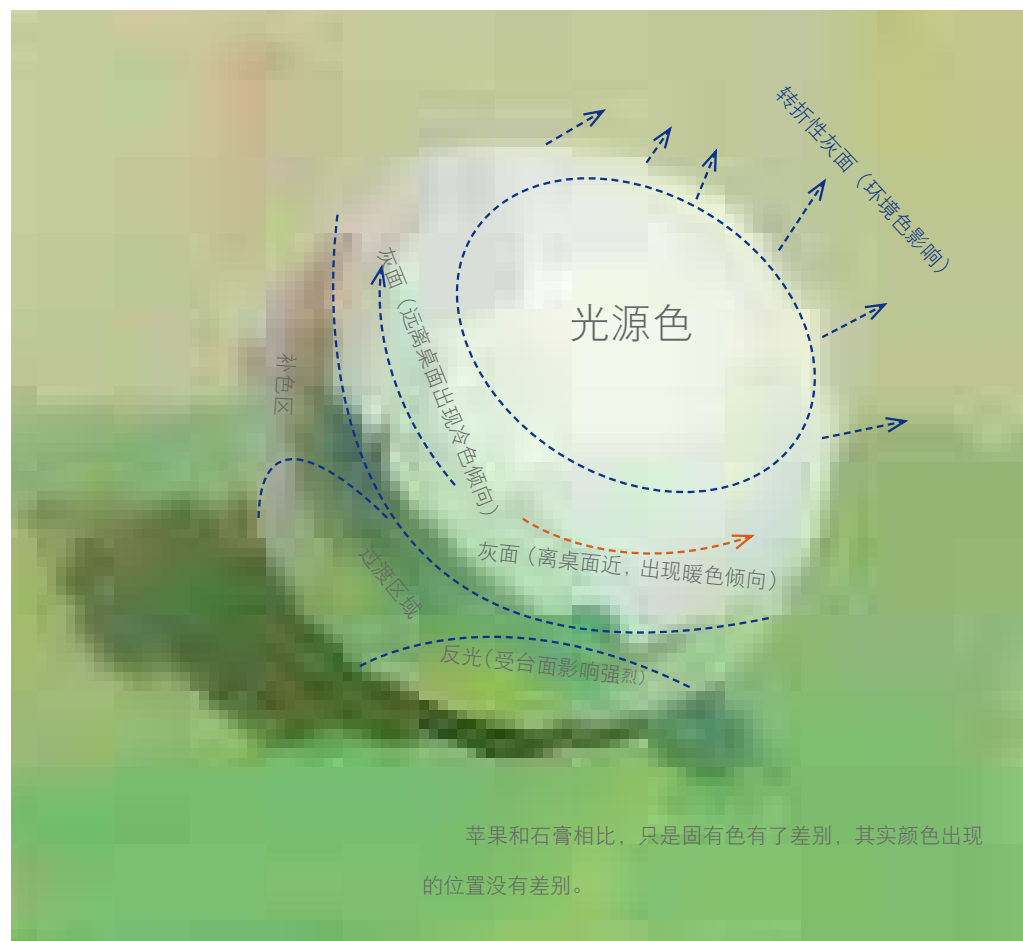
▲ 画面大面积出现了蓝绿色，所以这幅画给人的感受是清新的冷色调。

环境色是色彩丰富的源头

在直射或反射的情况下，光线既照亮了要画的对象，也照亮了它周围的物体和空间，光线经过周围物体的反射作用，就会给所画对象本身的色彩带来一定的影响，这就是环境色的作用。如人们穿着红衣服，则面孔的暗部、脖子反光处即呈现着偏红的灰色。物体的亮部也会受到周围环境色彩的影响，但往往由于光照强烈，光源色远远超过环境色，因而环境色在亮部往往是影响微弱的。对比之下，对暗部的影响则非常明显。环境色的存在和变化，加强

了画面对象相互之间的色彩呼应和联系，能够微妙地表现出物体的质感，也大大丰富了画面中的色彩。所以，环境色的运用和掌控在绘画中是非常重要的。

1. 每个物体之间肯定是有联系的，相互之间的颜色一定要添加环境色，但不要过于鲜艳。
2. 追求物体色块画丰富的同时，也要注意融洽，笔触不能乱而碎。
3. 处理暗面和阴影的颜色要丰富，不能画得闷和黑。

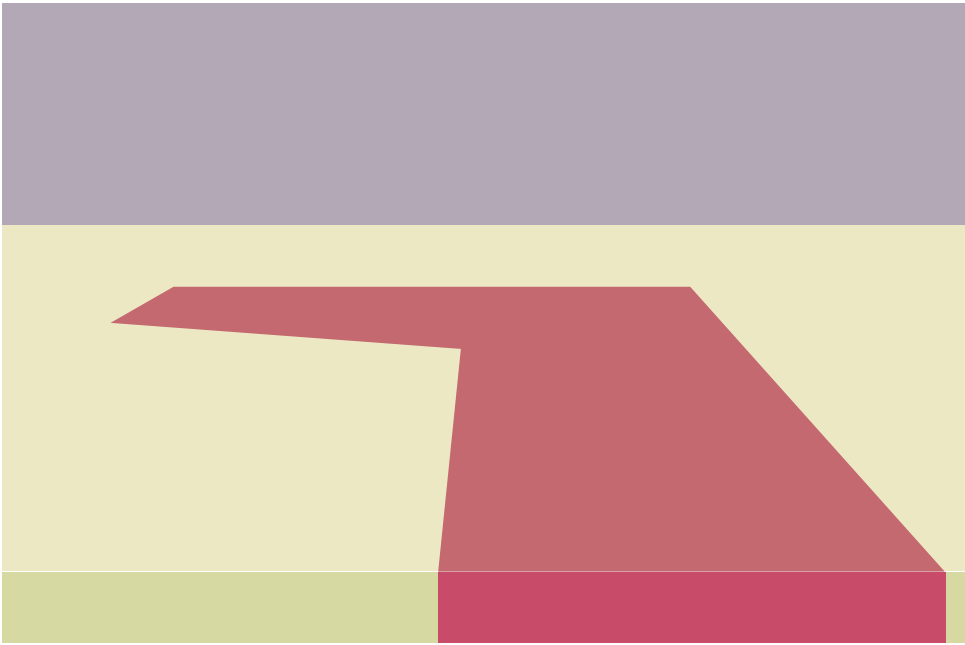

画面的分割与构图

构图是我们开始绘画的第一要务，好的画面必然有个成功的构图。那么，画面的分割关系处理地成功与否可谓是重中之重了。

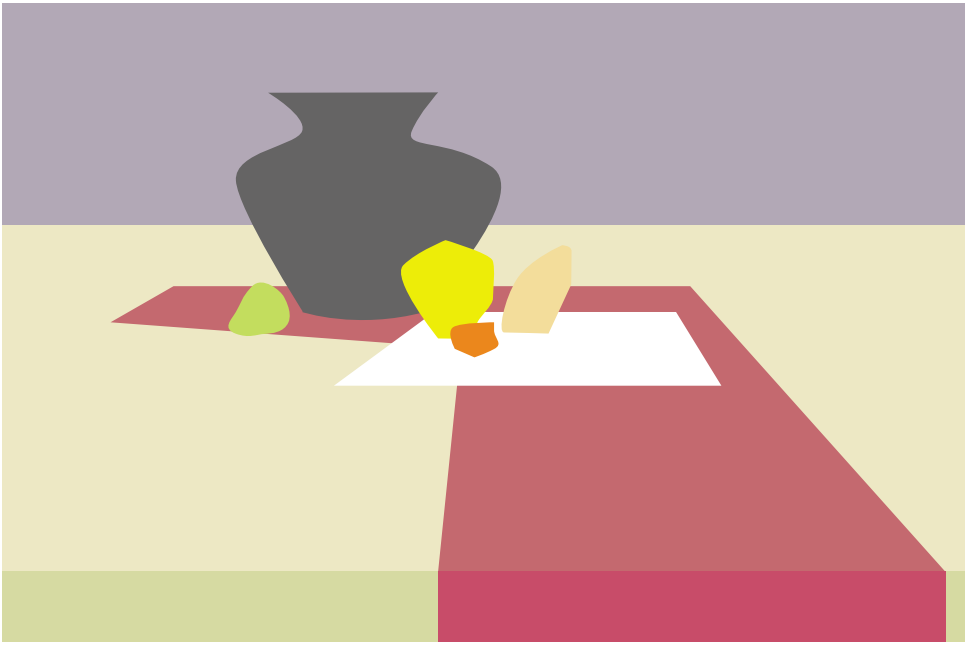
画面的分割方式有很多，因为篇幅有限，我们没办法一一列举，这一篇就选几点比较重要的规律来讲解一下：

- 1. 色块的分割要有大小的对比。

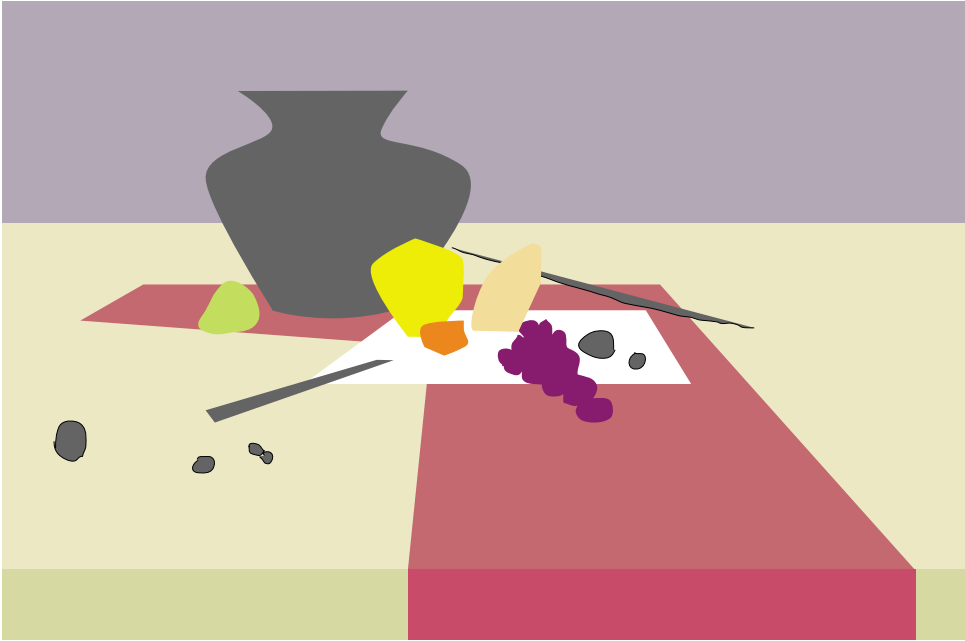
▲ 这是一幅常规的构图，但是同学们通过画面可以看出来，大色块的分割都没有雷同。

- 2. 色块要有方圆的对比。

▲ 通过这幅图我们可以发现，物体在摆放的时候就考虑了方圆、大小的对比，果子也不是简单的圆形，外边缘线也有着方圆的变化。

- 3. 物体的摆放要有疏密变化。

▲ 物体除了大小和方圆的对比之外，在摆放的时候还要注意疏密关系，不能全部堆在一起，也不能一个个独立，这样才会错落有致。

静物欣赏 ▶

常见的构图形式

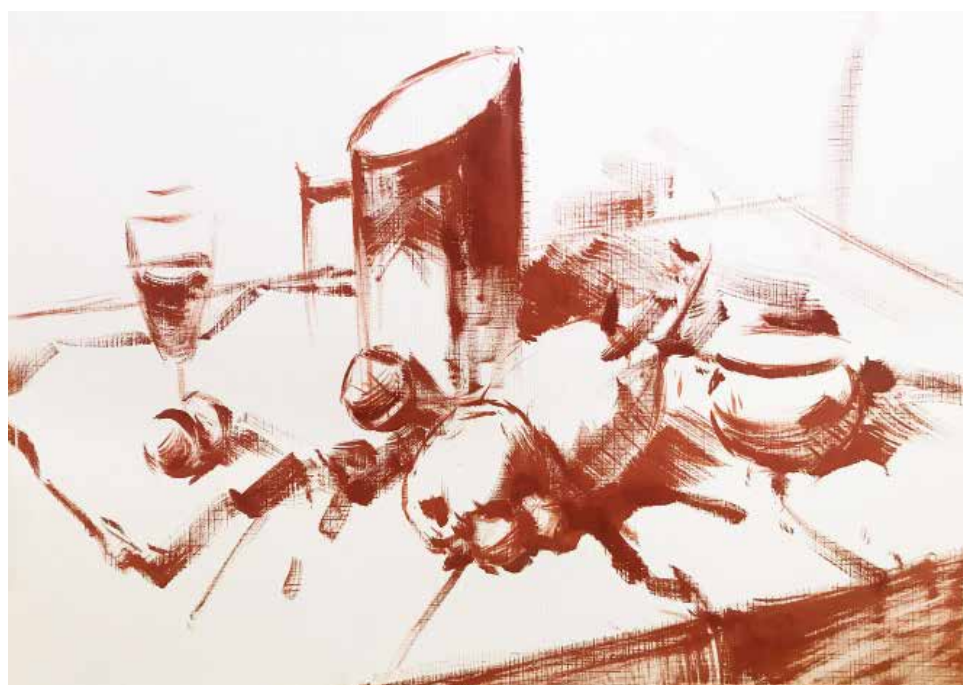
- 1. 三角形构图。
- 2 四边形或多边形构图（三角形变化）。
- 3. “S” 构图。
- 4. “C” 构图。
- 5. 圆形构图。

构图练习要点

构图是一个至关重要的步骤，需要做到以下三点：

1. 观察物体的形体、大小、高低、前后、落点等。
2. 物体摆放时需要注意画面左右的均衡，上紧下松。作画时可适当地调整物体之间的疏密关系。
3. 整理画面关系，尤其是整个画面的主次关系，起稿时给所有的物体依据主次关系排一个次序出来，比如，主体物是1号，次主体物是2号……以此类推。这个次序中当然也包括画面的重色，例如：最重的放在主体物上，其次重的是盘子里物体的投影，再次是盘子下面的重色，然后是台面的转折点，这样在画的时候才能让自己有一个连贯的思路，才能更好地做到胸有成竹。

色调的构建与归纳

在绘画的时候构建色调的方法多种多样，每个人都有自己的一套方法。对于参加高考的美术生来说，我们可以从这几个方面来构建一个色调：

1. 从主导色出发构建色调。主导色是指画面当中对色调起主导作用的颜色。它可能是画面当中最大面积的

颜色，也可能是画面当中最纯的颜色，我们称之为主导色。从主导色出发构建一个色调也是我们最常用的一种方式，通过这种方式我们很容易获得一个协调的画面。比如，我们在绘画的时候，画面中如果出现了一块面积比较大的暖色黄色衬布，那么我们也要考虑到对其他物体适当地加一些黄色进去，以实现色调协调的画面效果。另外就是我们在绘画的过程当中也要适度地在冷色中找暖色，在暖色中找冷色，这样有对比的变化，整个色调的颜色才能显得润些。

2. 从光源色出发构建色调。光源是影响画面色调倾向的一个很关键的因素，比如户外画风景，在金色的阳光下，物体被笼罩上了一层暖色。这是光源色对画面色调的影响，这种构建色调的方法一般运用在写生过程中。我们需要客观地去感受整个画面的基调并结合自身对画面的理解进行归纳与整合。

3. 习惯用色影响色调。每个人都有自己喜欢用的颜色，在绘画的时候习惯性地把自己喜欢的色调画成自己喜欢的色调，这也是画家风格形成的一个因素。但是在我们平时的绘画过程中不推荐用这种方式来构建一个色调，这可能会导致作画者忽略了真正的观察。在打基础的时候要尽可能客观地去观察颜色。

黑、白、灰关系

画面中的黑、白、灰分析：绘画构图中，黑、白、灰的分布对画面非常重要，是关乎作品成功与否的关键。我们甚至可以这样说，只要黑、白、灰的布局不乱，画面就不会乱。有些本应该十分成功的作品，却因为黑、白、灰关系没有处理好而使整体结构零乱。因此，画面黑、白、灰关系的布局和处理是绘画形式语言研究的重要组成部分。

在大的结构线或基本的构图形式确定之后，我们必须马上设计黑、白、灰和色彩画稿，有时构图一开始就需要同时考虑黑、白、灰和色彩的结构形式。这对于表现作品的主题思想、表达构思特色、加强形象的感染力、增强艺术效果等有直接和积极的作用。我们有时说某一张画画“灰”了，或画“花”了，往往就是黑、白、灰的关系没有处理好。

形成黑、白、灰色块的因素一般说来有三个方面。一是光线照射，受光面为“亮”，形成“白”，背光部为“暗”，形成“黑”，其余为过渡的“灰”色。二是固有色相自身形成的黑、白、灰关系，例如黑头发、白脸颊，明亮的天空，深重的山峦等等。三是主观安排，画家根据自己的创作意图进行黑、白、灰的分布和设计，有意组织成符合美学原理的画面布局。这在装饰画和抽象作品中运用较多。

黑、白、灰的处理，一般的规律是遇黑变白，逢白衬黑，黑中有白，白中有黑；以黑取形，以白取光，黑白相间，灰色相连，在大黑大白之间，用灰色过渡，感性出手，理性收敛。做到画面的主要部分醒目耐看，次要的部分概括，琐细的地方统一。

我们在考虑黑、白、灰的色块布局时，既要重客观表现对象的自然秩序，又需要画家有意安排和主观强调，仔细斟酌画面的黑、白、灰结构，所以我们要考虑以下几点：

- 1. 画面基调的不同感受。
- 2. 要有节奏和对比。
- 3. 黑、白、灰的平衡。
- 4. 黑、白、灰的统一和协调。

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

THE FIRST STAGE OF HUE TRAINING

色调训练第一阶段

- 意识：
- 1. 确定构图、色调。
 - 2. 寻找光的规律。
 - 3. 台面（桌面及衬布）、背景、台面垂直面明度和纯度的区分。
- 行动：
- 1. 构图饱满。
 - 2. 调准颜色（衬布在画面中起主导色作用）衬布不宜过纯，以灰为主（亮灰、浅灰、中灰、暗灰）。找出衬布前后、主次的冷暖和明度的变化。
 - 3. 注意台面上的其他衬布或者桌子与色调的协调与均衡。
 - 4. 背景颜色要与色调形成对比且协调统一。
 - 5. 确定台面垂直面的明度，需区分开台面与背景的明度，颜色注意冷暖变化，用笔注意虚实变化。

色调训练第一阶段课时安排

课时	示范讲解	学生训练	点评总结
第一课时（临摹）	黄色调（30～60 分钟）	2～4 张 / 课时	10～30 分钟
第二课时（临摹）	红色调（30～60 分钟）	2～4 张 / 课时	10～30 分钟
第三课时（临摹）	绿色调（30～60 分钟）	2～4 张 / 课时	10～30 分钟
第四课时（临摹）	蓝色调（30～60 分钟）	2～4 张 / 课时	10～30 分钟
第五课时（临摹）	色调自拟（30～60 分钟）	2～4 张 / 课时	10～30 分钟
第六课时（写生） 照片写生或静物写生	黄色调（30～60 分钟）	2～4 张 / 课时	10～30 分钟
第七课时（写生） 照片写生或静物写生	色调自拟（30～60 分钟）	2～4 张 / 课时	10～30 分钟
第八课时（临摹）	色调自拟（30～60 分钟）	2～4 张 / 课时	10～30 分钟
第九课时（写生）	色调自拟（30～60 分钟）	2～4 张 / 课时	10～30 分钟
第十课时（测试）	冷暖色调各一张（30～60 分钟 8 开 / 张）		评分、总结

- 训练要点：
- 1. 构图饱满。
 - 2. 色调协调统一。
 - 3. 掌握光的规律。
 - 4. 冷暖、补色的运用。

- 5. 台面、背景、垂直面的区分。
 - 6. 颜料多调、用笔甩开。
 - 7. 前后空间、主次空间。

（班级达到 95% 以上合格率可进入第二阶段的练习）

铺出大颜色以及找出画面上的投影。

注意：

1. 确定好本组静物是暖橙色调，为了迎合大的色调，所以大部分颜色都往暖色方向靠拢。但也要适当的加进去冷色以及橙色的补色来维持画面的视觉平衡。比如上图中桌面上整体偏暖，背景偏冷，这样可更好的对比出桌面。
2. 靠近视觉中心的位置，色彩倾向可稍微明显一点。
3. 找投影的时候，整个画面上最重的点靠近视觉中心的位置。其他的由前到后，从重色到浅色依次推出。
4. 画面上的投影里适当的带进去补色。例如图中，橙布的投影会透出一些蓝紫色的灰色，让画面看起来更加协调。

第一阶段实战练习

