

ACCORDING TO PATTERN PAINTING

新版照样画

COLOR STILL
LIFE PHOTOS
静物图库

精品导学系列丛书

主编：王琦

江西美术出版社

ACCORDING TO PATTERN PAINTING

新版照样画

COLOR STILL
LIFE PHOTOS
静物图库

精品导学系列丛书

主编：王琦

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

照样画. 静物图库 / 王琦主编. — 南昌: 江西美术出版社, 2014.6

ISBN 978-7-5480-2781-2

I. ①照… II. ①王… III. ①静物画—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第088616号

出品人: 陈政

企 划: 北京江美长风文化传播有限公司

责任编辑: 王国栋

编辑助理: 楚天顺

本书由江西美术出版社出版, 未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

照样画

静物图库

主 编: 王 琦

出版发行: 江西美术出版社

社 址: 南昌市子安路66号江美大厦(邮编: 330025)

网 址: <http://www.jxfinearts.com>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 江西新华印刷集团有限公司

版 次: 2014年6月第1版

印 次: 2014年6月第1次印刷

开 本: 750mm×1160mm 1/8

印 张: 19

书 号: ISBN 978-7-5480-2781-2

定 价: 89.00元

赣版权登字-06-2014-144 版权所有, 侵权必究

ACCORDING TO PATTERN PAINTING

新版照样画

COLOR STILL
LIFE PHOTOS
静物图库

精品导学系列丛书

主编：王琦

江西美术出版社

第一章

静物的观察

JINGWU DE GUANCHÁ

静物的观察

整体观察

任何物体的色彩都不是孤立存在的，认识色彩的唯一正确方法就是整体观察、互相比较，分析和发现色彩的大关系。整体观察是为了把握和控制画面的基本色调和大的色彩关系，比较是整体观察的深化，是认识客观对象的第一要素，有比较才有鉴别。只有通过对物体间的色相、明度、纯度、冷暖等进行反复比较，分辨色彩倾向，寻找色彩之间的微妙变化和差异，才能掌握对象诸种因素的正确关系。

比色调

调子之间的比较，目的是为了确定调子的明度、冷暖和色相的倾向，使描绘内容有一定的气氛特征，统一本来彼此不协调的色彩。

比明度

色彩的明暗差别，即深浅变化为明度。在比较明度时一定要把最重的颜色找出，再把亮的颜色找出，然后由深到浅排列，在画中建立一个次序。同时把握住大的黑白灰关系，将对象的层次进行概括，进行对比，使画面效果丰富多彩。

比冷暖

色彩的冷暖是互为条件、互相依存的，两种色彩相比较是决定冷暖的主要依据。没有暖的对比，冷色也不可能单独存在，它们是对立统一的两个方面。色彩的冷暖感觉是通过整体分析比较而得出的。一般情况下，暖色光使物体受光部分色彩变暖而背光部分呈现其补色的冷色倾向，否则相反。

比色相

只有在明度相同、冷暖难分的情况下，才用色相来比较。包括类似色之间的对比、邻近色之间的对比、对比色之间的对比及互补色之间的对比等等。

画照片，首先要熟悉基本的色彩知识，了解色彩的四要素（明度、色相、纯度、冷暖）对色彩表现的重要性。同时还要注意补色的运用等。其次要从临摹中感悟些美的法则，模仿一些作画技巧，积累些画面印象，记忆些色彩表现的规律。再者，必须经过对画静物照片的磨炼，从现实艺术表现中探索、发现美的规律，从中掌握属于自己的艺术表现语言，逐步消化色彩知识，提高艺术修养，积累成熟的作画经验。最后，就是对色彩的主动感受和分析步骤的积累，脑子里已经具备了较理性的色彩应用框架，再进行画照片也就水到渠成了。

第二章

静物的构成

JINGWU DE GOUCHENG

堆聚的力量

通过对物体的疏密对比拉开主次关系，让物体主要集中在画面的中心位置，于是就产生力量感，使我们的视线自然地就往视觉中心聚集。这样产生的视觉效果更为强烈，也更为明确。这种构图形式在杭州色彩里的运用是最为普遍的。

堆聚的构成原理

一种独具匠心的画面构图会使作品增添无穷魅力。堆聚的构图形式是较为常见的一种画面组织手法，其特点更为容易掌握，画面效果更为强烈，组织起来也更容易表现。堆聚物体的基本形在整个构图中可自由散布，有疏有密。最疏或最密的地方常常成为整个画面的视觉焦点，在画面中造成一种视觉上的张力，并有节奏感。堆聚也是一种对比的情况，利用基本形数量排列的多少，产生疏密、虚实、松紧的对比效果。

堆聚构成中的基本形可以是任何一种几何图形，但画面中基本形的面积要小，数量要多，以便产生堆聚的效果，基本形的形状可以是相同或相近的，在大小和方向上也可以有些变化。

堆聚的使用方法

在组织画面构图时，我们很容易把画面物体摆放得零乱无章、毫无秩序，这时我们可以采用堆聚的方式组织画面。首先把一些零散的物体自然地聚在一起，作为画面视觉中心，堆聚的物体可以有目的地拉开明暗、纯度、冷暖等关系，以加强对比，这样就能使画面中心更为强烈、明确，更有节奏。同时，需要在物体堆聚的周围随意安置几个小物体，这样也就达到了画面聚散效果，不至于使画面太过于集中，画面的视觉也就有了节奏、跳跃感，层次也就更为丰富。

水果蜜饯 皮埃尔·博纳尔

静物 乔治·莫兰迪

通过对名作的赏析、临摹和研究，认识作品的构图形式，有助于提高自身的艺术素养，在与大师的对话过程中激发自己的艺术潜质和个性。这对于艺术学习有着非常大的帮助，也是我们开始认识构图的第一步。我们可以好好学习下这幅作品，大师在构图中运用堆聚原理以及面积分割的形式，使画面更具有形式感和张力。

果盘里堆聚的水果加强了画面的视觉中心，周围的水果、花枝很自然地散落在画面中，这是很常见的聚散构图法。画面的节奏、层次都很好地得到体现，读者的目光自然会有选择、有前后地落在画面里。

作者从构图上有意识地加强了物体的堆聚效果，托盘、水果都紧密团结在一起，但是不同的形态又丰富了物体的节奏，相互呼应。散落的小水果及花枝使得画面一下就活了起来。一颗小水果“轻轻地”“不经意地”落在画面稍前方，真是趣味十足、耐人寻味。

形式美

构图中的形式感是什么呢？由形状、色彩、位置结构所形成的形式特征，在观看后能引起显著的心理反映，那么这张画面的形式感就比较强。这种形式感依赖于作画者对画面的理解与推敲，同时也是作画者对物象所要表达的情感。同一组绘画对象，不同作画者所表现出来的形式都是不同的。通过构图我们可以看到画面所要表现的重点，因此，画面的形式感在绘画过程中是非常重要的。虽然在我们现阶段学习训练中简单的构图可以形成对绘画形式感的初步认识，但是从长远的个人艺术发展上看，我们现在就必须认识到构图中形式的重要性。形式美具有独立的审美价值，它或多或少、或隐或显地表现这样或那样朦胧的意味和人类情感观念，是一种绘画表现的“有意味的形式”，具有较强的张力和动感的趋势。比其他形态的美更富于一种绘画特有的表现性、装饰性。在基础绘画中，普遍存在着美，虽然它们的表现形态、状貌、特征都不相同。但是，美的本质却是统一的，我们可以用肉眼观看到美的对象，例如：均衡、对称、比例、节奏、韵律、变化、一致等等。

构成中的点、线、面

1. 点与画面的关系

画面中的点，是为迎合视觉效果的需要，赋予了位置、形状、大小，是可以通过视觉感知的具体造型形象。当画面中只有一点存在时，该点就成为画面视觉中心吸引人的视线，点与背景间就存在一定的空间层次。当画面上出现两点时，人的视线势必在两点间来回移动，形成新的视觉关系，产生不稳定感。点在画面中能增加韵律、情趣。例如：葡萄、花瓣等小物体。

2. 画面中的线

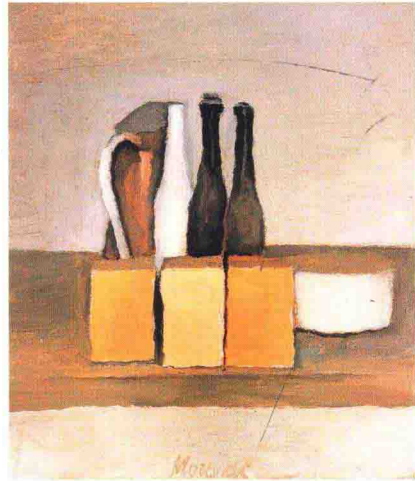
为了满足造型的视觉需要，我们可以在较为平实的画面中出现线的状态，这样可以打破画面的呆板感觉，联系画面物体，使画面更为生动、活跃。线同时具备长度与宽度变化和丰富多变的形态。例如：花枝、布纹、水果刀等。

3. 面的形态

画面中的面是自由造型，形态必须符合自然之法则，具有纯朴美感、秩序感。面在画面中一般出现在衬布或者背景中，它的平整、简练能衬托出物体的体感、繁杂，使得画面虚实有度、繁简得当，因此画面具有充实性和体量感。

4. 点、线、面的综合运用

将点、线、面三种元素综合起来灵活运用在画面中，会使表现语言更加丰富、复杂多变。加上形的大小、数量、具体形态、位置、方向、肌理、黑白灰（明暗）、色彩、空间层次等多方面因素的运用，会让画面构成更加富有趣味。

静物 乔治·莫兰迪

视觉语言过于丰富、自由，容易在构图中使我们失去画面控制力，需要强调构图中主要的矛盾关系，强化单纯和简洁化意识，应用统一的秩序原理去构成一种整体结构的力度，摆脱杂乱干扰，建立富有秩序的画面。

这是一组横向平行构图的作品，以平视为观察视角。这种构图易体现静物庄重、平静的感觉。将画面分割成面积大小不同的区域，合理有序地调整色块的形状、面积大小、黑白灰等关系，画面分割取决于对象在画面中的空间位置和面积大小，使画面产生强烈的形式感。

在组织画面构图中，如何分割取决于对象在画面的空间位置和作画者的主观性。从图例中我们可以看到：凡通过分割打破对称均衡的画面，必然产生疏密关系，形成节奏与运动的趋势；而对称分割的画面，分割线之间的交叉点则形成了画面的视觉中心。横向线条的分割能增加画面延展力，纵向线条的分割能增加画面纵深度。

常见构图

构图就是一种画面的经营和布局，这是很检验一个画者能力的，特别是一组客观存在的静物。我们先要去观察几块衬布的面积和画面物体的几个色块之间的关系，并有所侧重地提取出部分我们要强调的东西。一般确定主体物所存在的位置至关重要，而其它的物品需要与主体物发生排列、聚集、扩散等关系。所有的物体组合在一起就是一个环境、一个序列。把一组静物组合好的话，我们就容易从中找出秩序，并容易表达出画面的感染力。

一幅画面的构图安排首先是根据物象的组合与你自己个人的感受来确定是横构图还是竖构图，然后在这个空间中运用对比、节奏、平衡等要素充分体现自己的感受和意图，表现出对象的特定气氛。无论是横构图还是竖构图，构图的美学原则是既要有对比和变化，又要能和谐统一，最忌呆板、平均、完全对称及无对比关系的画面，因为这将令人感到非常乏味和沉闷。

常见的各类型构图

1. 水平式：使画面安定、有力感。
2. 垂直式：画面具有严肃端庄的感觉。
3. S形：优雅富有变化，空间纵深明确。
4. 三角形：相对稳定。
5. 长方形：比较和谐。
6. 圆形：饱满、完整的感觉。
7. 十字形：庄重。

