

ZHUYUANLU

主旋律

美术系列丛书

张勇·主编

色彩

JUESE

色彩静物照片

SECAI JINGWU ZHAOPIAN

张延平·编著

推荐教材

中国纺织出版社

目录

色彩基础知识 002

作画技巧 003

构图常识	003
色调分析	004
黑、白、灰关系	006
质感训练	007
笔触的运用	008
作品分析	009

照片与范画对照 010

水果类照片与范画	010
蔬菜类照片与范画	012
金属类照片与范画	014
生活类照片与范画	016

实景照片 018

陶罐类物品	018
水果类物品	058
蔬菜类物品	074
金属类物品	100
玻璃类物品	114
花卉类物品	122
生活用品类物品	150

主旋律美术系列丛书

旋律对于音乐来说很重要，对于绘画来说同样重要。在画面上，旋律是一种感觉，是一种神采，是一种感动。它源自绘画的方方面面：虚实、节奏、形象、点线面、形体比例等。这些“点”是绘画的骨肉，是构成画面的元素，是形成旋律的基础。可以将旋律比作“灵魂”，依附于躯体，所谓“以形写神，形散神不散”。然而，形存神未必在，原因就是形体可以复制，但神采却因作者的取舍描写而生，这就是照片和绘画的区别之一。本套丛书旨在以实例引导学生抓住画面的主旋律，学会以形写神，使作品能够达到形神兼备、精神饱满、栩栩如生的效果，打动人们的心灵，敲开成功的大门。

张延平

山东潍坊人，毕业于陕西师范大学，后进修于中国美术学院。在校期间绘画作品多次发表并获奖。从事美术高考教育工作十余年，具有丰富的教学经验，为清华大学美术学院、中央美术学院等高等美术院校输送了大量人才。

2013 年出版个人作品集《主旋律美术系列丛书：张延平讲色彩》。

2013 年出版合集《决胜高考》。

2014 年出版个人作品集《主旋律美术系列丛书：色调与塑造》。

2015 年出版个人作品集《速成临摹：色彩静物②》。

本书策划：张 勇 刘 柳 王 蕾 严 玲

装帧设计：景创文化
JINGCHUANG WENHUA

图书在版编目（C I P）数据

角色·色彩静物照片 / 张延平编著. — 北京：中国纺织出版社，2016. 7
ISBN 978-7-5180-2700-2

I. ①角… II. ①张… III. ①水粉画—静物画—绘画技法—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 (2016) 第 129330 号

策划编辑：胡 姣

责任设计：胡 姣 责任印制：王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址：北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码：100124

销售电话：010—67004422 传真：010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing @ c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京华联印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2016 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开本：720 × 1020 1/8 印张：22

字数：150 千字 定价：78.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

目录

色彩基础知识 002

作画技巧 003

构图常识	003
色调分析	004
黑、白、灰关系	006
质感训练	007
笔触的运用	008
作品分析	009

照片与范画对照 010

水果类照片与范画	010
蔬菜类照片与范画	012
金属类照片与范画	014
生活类照片与范画	016

实景照片 018

陶罐类物品	018
水果类物品	058
蔬菜类物品	074
金属类物品	100
玻璃类物品	114
花卉类物品	122
生活用品类物品	150

主旋律美术系列丛书

旋律对于音乐来说很重要，对于绘画来说同样重要。在画面上，旋律是一种感觉，是一种神采，是一种感动。它源自绘画的方方面面：虚实、节奏、形象、点线面、形体比例等。这些“点”是绘画的骨肉，是构成画面的元素，是形成旋律的基础。可以将旋律比作“灵魂”，依附于躯体。所谓“以形写神，形散神不散”。然而，形存神未必在，原因就是形体可以复制，但神采却因作者的取舍描写而生，这就是照片和绘画的区别之一。本套丛书旨在以实例引导学生抓住画面的主旋律，学会以形写神，使作品能够达到形神兼备、精神饱满、栩栩如生的效果，打动人们的心灵，敲开成功的大门。

目录

色彩基础知识 002

作画技巧 003

构图常识	003
色调分析	004
黑、白、灰关系	006
质感训练	007
笔触的运用	008
作品分析	009

照片与范画对照 010

水果类照片与范画	010
蔬菜类照片与范画	012
金属类照片与范画	014
生活类照片与范画	016

实景照片 018

陶罐类物品	018
水果类物品	058
蔬菜类物品	074
金属类物品	100
玻璃类物品	114
花卉类物品	122
生活用品类物品	150

主旋律美术系列丛书

旋律对于音乐来说很重要，对于绘画来说同样重要。在画面上，旋律是一种感觉，是一种神采，是一种感动。它源自绘画的方方面面：虚实、节奏、形象、点线面、形体比例等。这些“点”是绘画的骨肉，是构成画面的元素，是形成旋律的基础。可以将旋律比作“灵魂”，依附于躯体，所谓“以形写神，形散神不散”。然而，形存神未必在，原因就是形体可以复制，但神采却因作者的取舍描写而生，这就是照片和绘画的区别之一。本套丛书旨在以实例引导学生抓住画面的主旋律，学会以形写神，使作品能够达到形神兼备、精神饱满、栩栩如生的效果，打动人们的心灵，敲开成功的大门。

水粉画学习的基本内容是色彩的表现，要掌握水粉画的技法，首先应熟悉色彩的基本规律，这是画好水粉画的前提。没有一定的色彩知识，一切色彩活动都无从下手。在千变万化的色彩世界中，人们视觉感受到的色彩非常丰富，但就色彩的系别而言，则可分为无彩色系和有彩色系两大类。

原色：即红、黄、蓝三种基本颜色，固称三原色。自然界中的色彩种类繁多，变化丰富，但红、黄、蓝是最基本的颜色，是其他任何颜色调配不出来的。但原色相互混合，可以调和出其他各种颜色。

间色：又叫“二次色”，是由三原色调配出来的颜色。红与黄调配出橙色，黄与蓝调配出绿色，红与蓝调配出紫色，橙、绿、紫三种颜色又叫“三间色”。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。

复色：也叫“复合色”，是用原色与间色相调或用间色与间色相调而成的“三次色”。复色是最庞大的色彩家族，千变万化，丰富异常，复色包括除原色和间色以外的所有颜色。

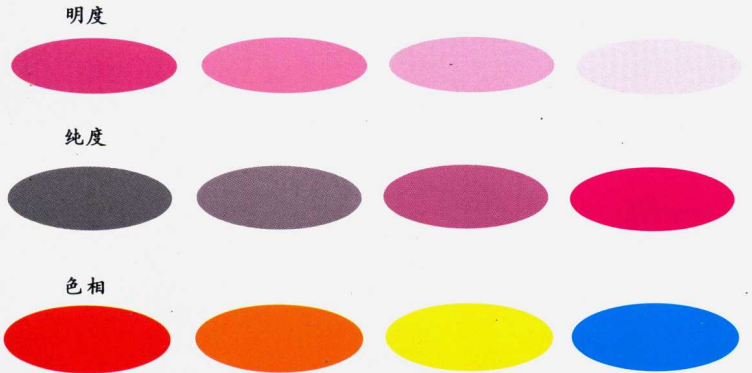
色调：色调是一幅画面中总的色彩倾向，它使不同颜色的物体在色彩上产生联系，成为和谐的整体。例如晴天阳光灿烂的金黄色调、阴天沉暗的灰色调、烟雨蒙蒙的蓝灰色调、雪山中肃穆的银白色调；又如春季万物复苏的暖绿色调、夏季热情如火的暖红色调、秋季金灿灿的暖黄色调、冬季清冷落寞的冷灰色调。

纯度：即各色彩中包含的单体标准色成分的多少。纯度高的颜色色感强，即色度强，所以纯度亦是色彩感觉强弱的标志。物体表层结构的细密与平滑有助于提高物体色彩的纯度，同样纯度的油墨印在不同的白纸上时，光洁的纸印出来的颜色纯度高些，粗糙的纸印出来的颜色纯度低些，物体色彩纯度达到最高的物体包括丝绸、羊毛、尼龙、塑料等。不同色相所能达到的纯度是不同的，其中红色纯度最高，绿色纯度相对低些，其余色相居中，同时明度也不相同。

明度：即色彩的明暗差别或深浅差别。色彩的明度差别包括两个方面：一是指某一色相的深浅变化，如粉红、大红、深红都是红，但一种比一种深。二是指不同色相间存在的明度差别，如在红、橙、黄、蓝、绿、紫六个标准色中，黄最浅，紫最深，橙和绿、红和蓝处于相近的明度之间。

色相：即每种色彩的相貌、名称，如朱红、橘红、翠绿、湖蓝、群青等。色相是区分色彩的主要依据，是色彩的最大特征。

冷暖：冷暖即色性。暖色会让人会联系到阳光、火光、鲜血等景物，这是心理因素对色彩产生的感觉。人们见到暖色类的色彩，会产生热烈、欢乐、温暖、开朗、活跃、恐怖等情感反应。见到冷色类的色彩，会使人联想到海洋、月亮、冰雪、青山、绿水、蓝天等景物，产生宁静、清凉、深远、悲痛等情感反应。这说明色彩的冷暖具有复杂的表现力，在心理上会产生以上种种相应的反应。但在绘画中这种表现力并不是孤立的、绝对的，需要与情节、形象等画面中的种种其他因素相联系、相结合而产生。

饱和度：即色彩的纯度强弱，是指色相感觉明确或含糊、鲜艳或浑浊的程度。

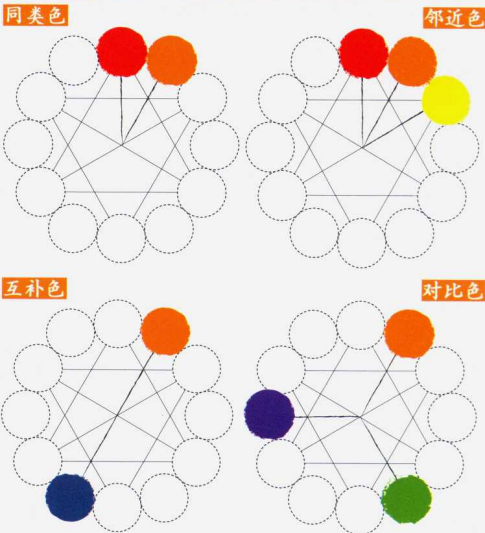
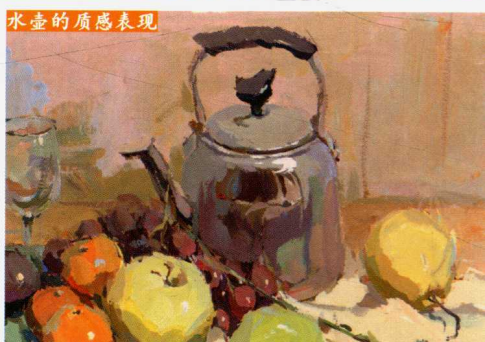
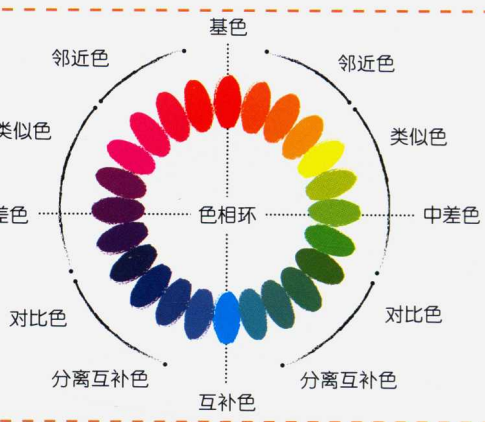
质感：在造型艺术中，把对不同物象用不同技巧所表现的真实感称为质感。物象表面的自然特质称为天然质感，如岩石、泥土、树木等；而经过人工处理的表面感觉则称为人工质感，如陶瓷、玻璃、纺织品、塑胶等。不同的质感给人以软硬、虚实、滑涩、透明与浑浊等不同的感觉。在色彩写生中可运用各种手法（湿接、干擦、堆积等）表现出不同物质的质感，使画面更加真实。

同类色：同类色主要指在同一色相中的不同颜色。例如，红色中有紫红、深红、玫瑰红、大红、朱红、橘红等种类，黄色中有深黄、土黄、中黄、橘黄、淡黄、柠檬黄等区别。在色相环中，相距 45° 左右，或者彼此相隔一两个数位的两色为同类色关系，属弱对比效果的色组。

对比色：在色彩对比的强度上，对比色是次于补色和分离互补色的颜色。在色相环中相距 120° 左右的两种颜色互为对比色，具有较为强烈的单纯对立效果。

邻近色：邻近色与互补色正好相反，邻近色之间往往是你中有我，我中有你。比如朱红与橘黄，朱红以红为主，里面有少量的黄色；橘黄以黄为主，里面有少许的红色。在 12 色色相环中，凡夹角在 60° 范围之内的颜色，或者相隔三四个数位的两色，为邻近色关系，属于中对比效果的色组。邻近色的色彩倾向近似，色调统一、和谐、感情特性一致。

互补色：色彩学上称间色与三原色之间的关系为互补关系，意思是指某一间色与某一原色之间互相补足三原色成分。例如，橙色是由红和黄混合而成，蓝色则补足了三原色。如果将互补色并列在一起，则互补的两种颜色对比最强烈、最醒目、最鲜明，其中红与绿、橙与蓝、黄与紫是三只最基本的互补色。

光源色：在室内画色彩静物时的光源主要为天光和灯光。白天的室内天光是偏冷的浅蓝色，荧光灯是偏冷的紫色，白炽灯是温暖的橙色。一般色彩写生都在白天进行，有条件的话，画室朝北最好。物体受光照后，受光部分与背光部分的色彩冷暖倾向正好相反。

环境色：物体表面受到光照后，除吸收一定的光外，也能反射到周围的物体上。尤其是光滑的材质有强烈的反射作用，在暗部反映比较明显。另外环境色的存在和变化，加强了画面相互之间的色彩呼应和联系，也大大丰富了画面的色彩，因此环境色的掌握非常重要。

固有色：一般光线下物体呈现的颜色是固有色，即物体本身的颜色。固有色分布在受光面中（高光周围除外），但是物体的固有色在周围环境的影响下，也可能产生不同的变化。

静物写生是先摆好静物再进行写生的作画方式。在摆放静物时，要考虑好各种画面构图因素，如各物体主次位置的安排，物体前后、左右的疏密关系，色彩的深浅、对比关系等。构图是构成画面的基础，是以更好地表现对象为目的。每幅画的构图都应有一个视觉中心，以体现表现的主题。这个中心不一定处在画面的正中心，一般是根据需要安排在画面比较明显的位置上，目的是为了突出主体。构图时应强化主次、前后及疏密关系的稳定，以求画面的平衡。静物组合在画面中不宜过大或过小、偏上或偏下、偏左或偏右，上下、左右的安排要适中，看上去要有一种平衡、自然、舒适、饱满的感觉，这样才能使对象在造型和色彩关系上得到充分的体现。总的说来，可以概括出以下几点：

画面均衡：构图要“上紧下松”，即画面重心应稍偏上，主体物要能稳住重心，整组物体的位置不能过于偏向某一方向，画面要均衡。

主次分明：画面中表现的主要对象或体量大的物体是主体物，其余则是次要物体或陪衬物。主体物的刻画要深入，要形成视觉中心，这样才能明确各物体的主次关系。

对比协调：组合的物体应有大小、高低、方圆、疏密上的对比。摆放的状态要有直立、横卧及方位的变化；物体色调要深浅搭配，相互衬托；各物体的重叠、遮挡要有“隐”有“现”。

相互呼应：所谓呼应是指各物体之间彼此要有联系、有呼应，这样才会形成整体、统一的画面效果。

虽然各物体已确定了摆放位置，但在写生时适当地在画面上调整个别位置不理想的物体的位置会使作品更具有感染力。色彩静物常见的构图形式如下：

圆形构图：考试中较实用的构图形式，但画面过于集中而显得单调。

三角形构图：最常用的构图形式之一，画面具有稳定感与崇高的气氛。

“C”形构图：常用于竖构图中，纵深感强、有活力。

“S”形构图：比其他构图形式更具有动感。

复合型构图：构图形式不太固定，变动性太大，构图难度较高、较复杂。

在色彩基础训练阶段应鼓励学生大量临摹和默记好的构图，通过对构图样式的积累，学会在写生中主动调整和组织画面。构图小稿训练也是促使学生牢记构图样式最为有效的方法之一，它能在静物写生中从明暗关系、物象特征、色彩关系、不同视角、不同形式、不同方法等多方面去组织画面。

C 形构图

S 形构图

三角形构图

圆形构图

复合型构图

色调分析

色调指的是一幅画面色彩的总体倾向，是大的色彩效果。一幅好的色彩作品，肯定是将色调放在首位。现在越来越多的美术考试中，也逐渐将“色调”摆在了“造型”的前面。

从色性上区分，有冷调子、暖调子；

从色相上区分，有绿调子、黄调子、紫调子等；

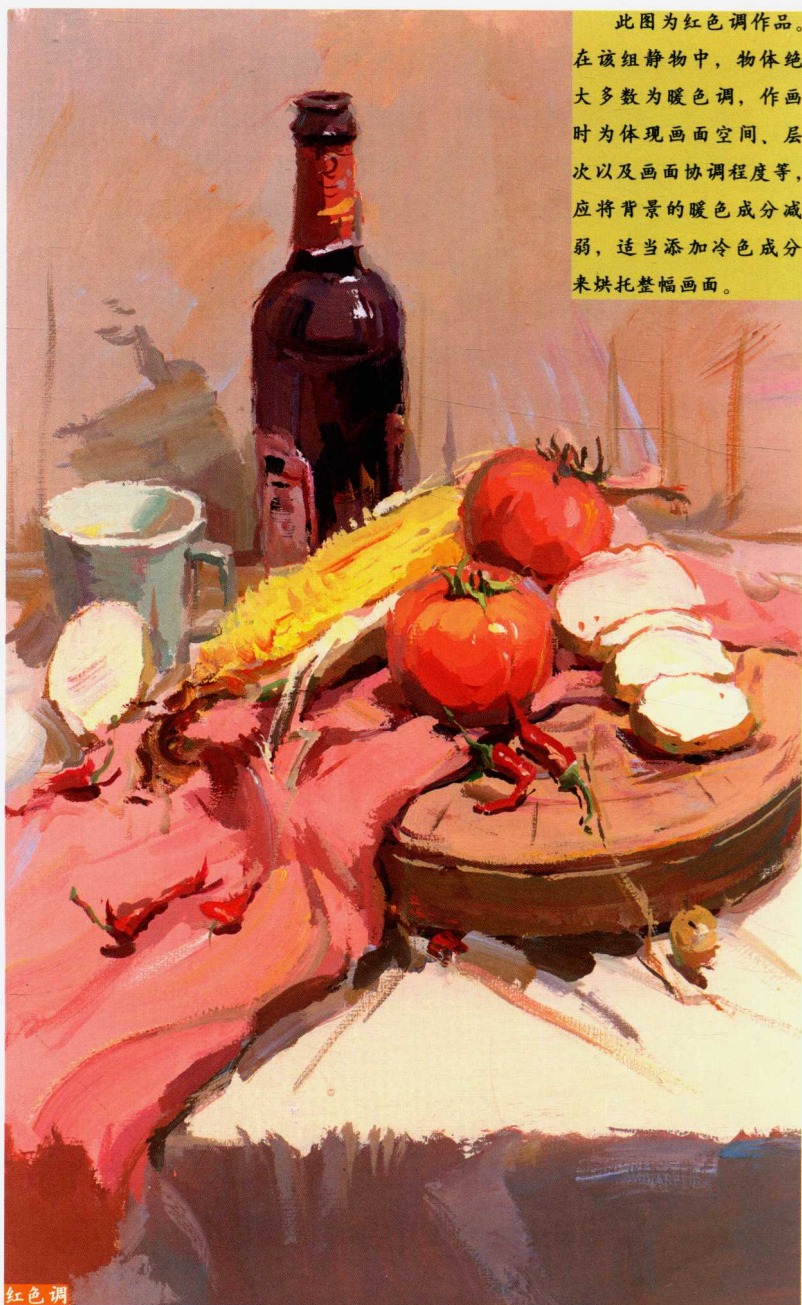
从明度上区分，有亮调子、灰调子和暗调子；

从纯度上区分，有鲜艳色调、灰色调等。

刚开始学习画画的同学写生时往往找不到所需色彩或感觉不到调子，是因为还没有具备发现色调的“眼睛”，还不会观察，一旦掌握了色彩的观察方法，就会发现一个崭新的色彩世界出现在面前。

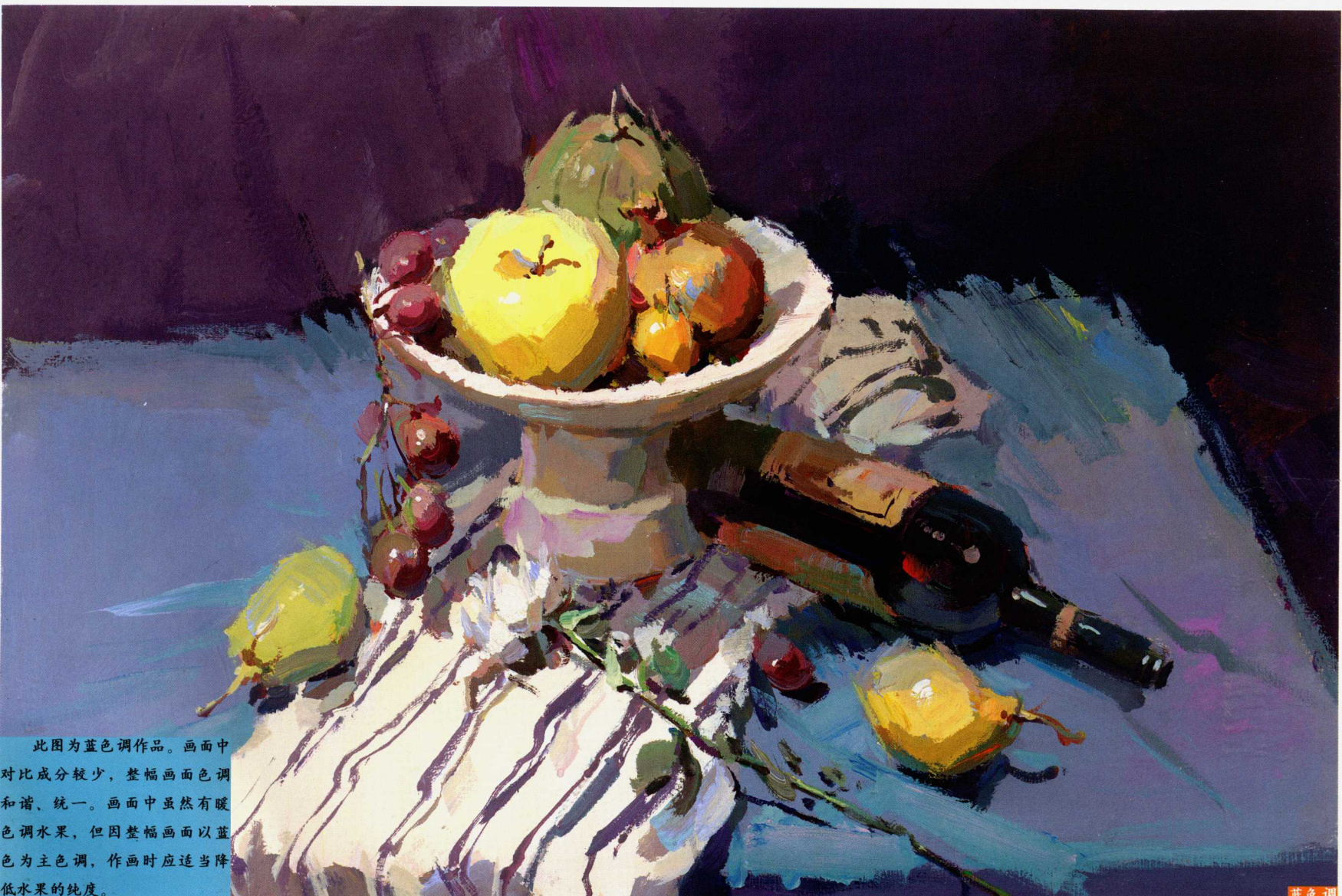

蓝紫调

红色调

此图为红色调作品。在该组静物中，物体绝大多数为暖色调，作画时为体现画面空间、层次以及画面协调程度等，应将背景的暖色成分减弱，适当添加冷色成分来烘托整幅画面。

蓝色调

此图为蓝色调作品。画面中对比成分较少，整幅画面色调和谐、统一。画面中虽然有暖色调水果，但因整幅画面以蓝色为主色调，作画时应适当降低水果的纯度。

冷色调

暖色调

黑、白、灰关系

在大的结构和大的关系得到确立之后，我们要把整个画面的黑、白、灰关系表达清楚。黑、白、灰关系在整个画面中的布局十分重要，作画时要充分考虑黑、白、灰的层次以及衔接，使画面效果丰富，大关系准确。

画面黑、白、灰关系是在作画过程中反复调整并趋于完善的。一幅优秀的色彩作品不仅要有好的色彩关系，更要有好的素描关系。每一块色彩在三维的空间中都有其特定的位置，既是表现真实的关键，又是传达感觉的有力手段。因此，色彩的层次、光影的布局、画面的分割也需要在长期作业的深入中变得更加丰富，更有生气。在考虑黑、白、灰色块布局时，既要尊重客观表现对象的自然性，又要作画者主观地强调，或者仔细斟酌画面的黑、白、灰大关系。

质感训练

静物种类众多，质感各异，从而构成了静物题材的主要特点，表现质感也就成了水粉静物写生的主要任务之一。

通过用笔表现质感：如果说光洁、脆硬的物体质感是借助强烈的高光效果来体现的话，那么，一些粗糙、疏松的物象质感则要靠枯笔来表现，有弹性的轻扫笔触能有效地表现轻柔物象的质地感。干笔触使物体有坚实的质地感，湿时衔接的笔触使物象质地呈现滋润感。

通过要点处表现质感：凡能体现质感的物象要点处都要认真、细致地刻画，如布料的褶皱，玻璃器皿的体面转折处、反光，瓷器、陶器的体面边缘等皆为体现质感的要点处。

通过物象肌理表现质地：一切物象都有自身的表面肌理，而且有的物象肌理很有特征，如陈旧的木器、柔软的毛巾、表面粗糙的砖块石料等。同时物象肌理的表现须有相应的技巧才能达到表现质感的目的。

通过色彩透明度表现质感：许多物体的质地都与色彩的透明密切相关，如有色液体、有色玻璃器皿、各种逆光下的蔬菜叶片等，这种透明度一旦被破坏，其质感也就荡然无存。因此，保持色彩透明度，避免出现“粉”的现象也是质感表现的一个重要方面。

通过质感对比加强质感表现：表面效果截然不同的物象（粗糙的与光亮的、坚硬的与柔软的）放置一起会使各种物象的质地更有自己的性格，其鲜明的个性特征会给观者留下深刻的印象。

通过高光表现质感：高光面积虽小，但却是表现质感的关键所在。不同物象的质感都能从其高光亮度与形态上反映出来。因此表现质感应特别注意物象高光的亮度与形态。一般表现高光时须先作层次铺垫，而后再画上高光，这样显得自然而有光芒。但对特别强烈响亮的高光，过渡层次宜少，层次越多高光的响亮程度越弱。表现柔和的高光可趁湿时画成，也可在色干后用笔轻擦。

不锈钢水壶质感比较光滑、坚硬，反光、高光较强烈，同时受环境色的影响较大。

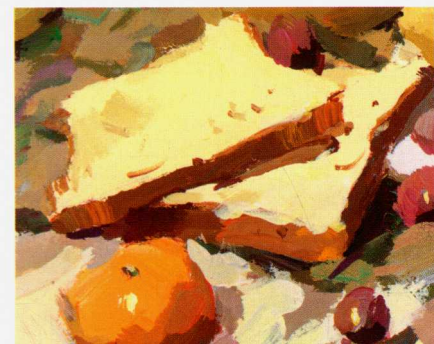
苹果是考试中基本的静物，它的质感略为坚硬，表皮光滑，颜色艳丽。

肉类的质感是相对不容易表现的，在刻画时要注意用笔要有松有紧。

西红柿的质感跟苹果有些类似，要注意画的时候区分它的色相。

面包质感偏向松软，在画的时候注意用笔要柔，注意亮面要用大的色块。

颜料盒也是近年来经常遇到的静物考题表现内容，它的质感较坚硬，颜色偏灰。

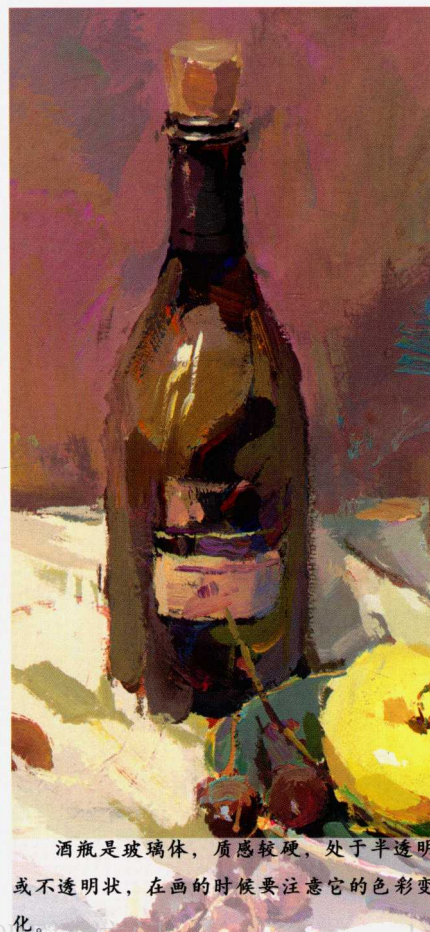
可乐瓶是个半透明的罐体，质感光滑，受环境色的影响较大。

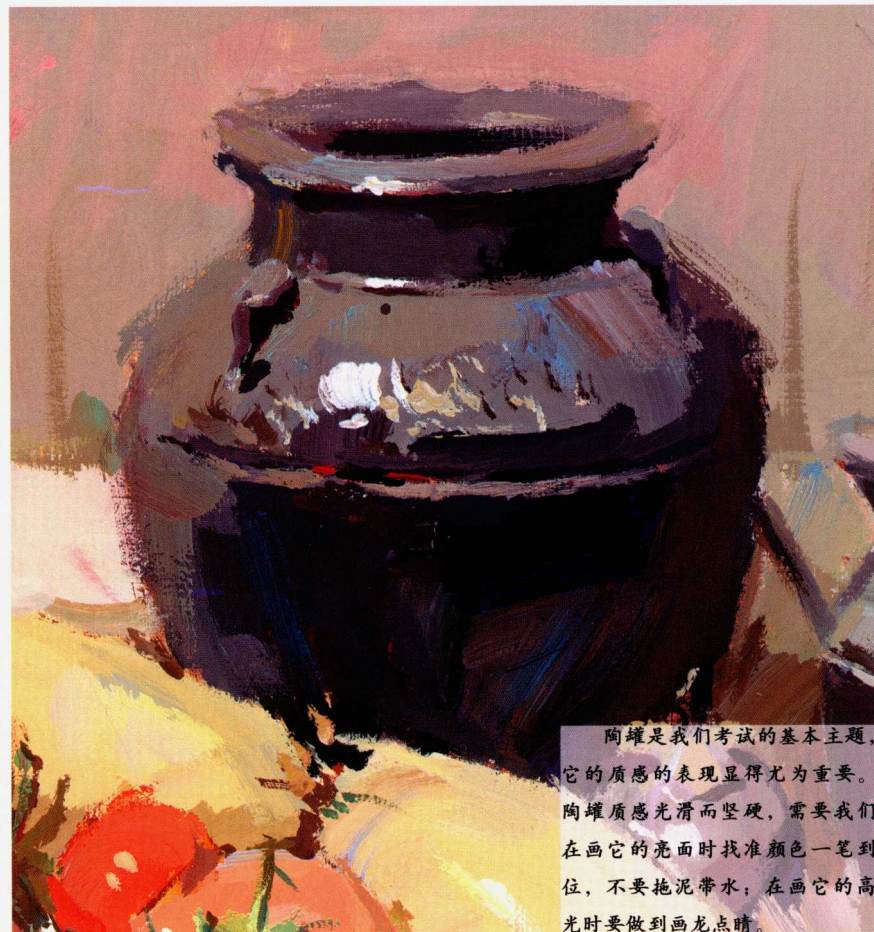
葡萄质感可以用晶莹剔透来形容，高光较多，反光较明显。

白菜的质感是较松散，菜帮的质感表现非常重要，菜叶的色相把握相对较难。

酒瓶是玻璃体，质感较硬，处于半透明或不透明状，在画的时候要注意它的色彩变化。

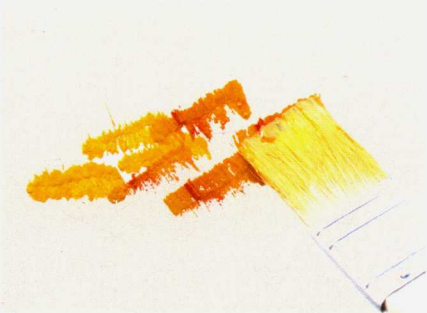
陶罐是我们考试的基本主题，它的质感的表现显得尤为重要。陶罐质感光滑而坚硬，需要我们在画它的亮面时找准颜色一笔到位，不要拖泥带水；在画它的高光时要做到画龙点睛。

花卉的质感是有松有紧，绘画时用大笔画出大面积的颜色，用小笔来进行修饰形体。

笔触的运用

- 笔触指作画过程中画笔接触画面时所留下的痕迹。笔触虽为一种技术因素，但也能传达出作画者的艺术个性和修养，因而，笔触也是画家艺术风格的一个组成部分。
- 1.笔触有摆、擦、刷、堆砌、飞白等方法。因笔触有大小的不同，落笔有轻重快慢的不同，为此要进行切实的研究和探索。
 - 2.一般来讲，要顺着切面的转折方向运笔，这样画出来的物体才有结实感。
 - 3.笔触要有藏有露。暗处、远处、虚处、平处的笔触要藏，近处、实处、凸处要露；次要部分笔触要藏，主要部分笔触要露；大面积、大色块、大形体，笔触要大，小局部、细微处笔触要小。
 - 4.根据部位、质感的不同灵活用笔，既追求用笔的变化，又要考虑画面整体关系的协调，以免造成画面紊乱。
 - 5.注意笔触的平摆和快落快起。平摆是指用小方笔，一笔一笔将颜色摆到画面上，犹如镶嵌一般；笔头含色较厚，且落笔、起笔较快时，能产生飞白效果，较适合画高光。

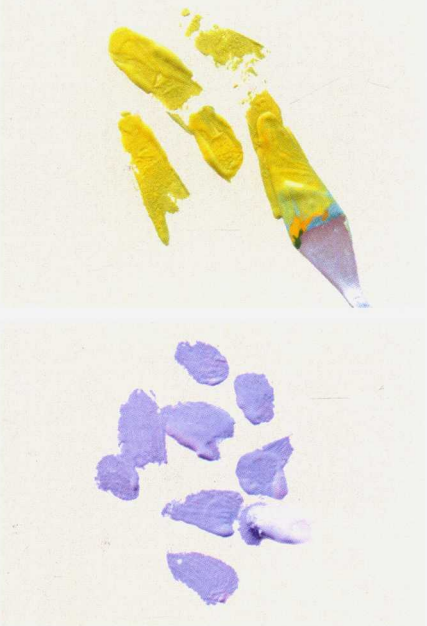
刮

用刮刀在画面上刮去不理想的部分，也可用刮刀刮去不必要的细节，还可在未干的颜色层上刮，使之露出底色从而显现各种肌理。

洗

湿画后在颜色未干时用笔蘸水在底色上冲洗。留下湿润含蓄的笔触，别有一番情趣。

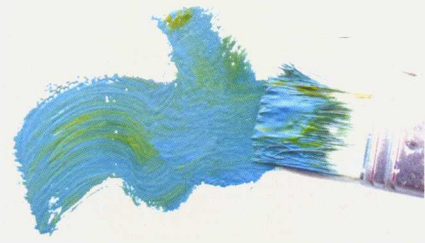
点

用笔或刮刀蘸颜色在纸上留下的点状笔触，在作画过程中经常使用。甚至可以通篇使用该技法，使画面颜色丰富，活泼。

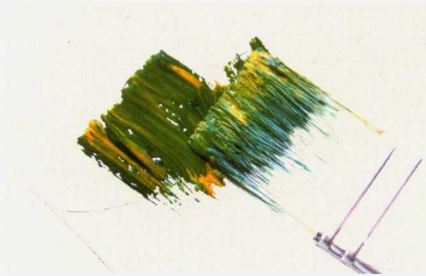
勾

用笔勾画的线条，因用笔的型号和技巧的不同而效果多变，常用于枝干、藤蔓、草丛、波纹和一些建筑的纹理等。

涂、刷

用大号笔多蘸颜色大面积铺色，用笔时做到胸有成竹，泼辣有力。

摆

画笔在画面上留下肯定明确的笔触，可以交代出一些明确的形，在作画过程中经常使用。

砌

用刮刀代替画笔，使颜色堆砌在画面上同时留下刀痕。用砌的方法可以有不同的厚薄层次变化，刀的大小和形状以及用刀的方向不同也会产生丰富的变化，使颜色丰富厚重。

拍

用宽笔蘸色后在画面上拍打产生一定的起伏肌理，效果含蓄丰富。

划

用刮刀或笔杆在未干的颜色上刻画出阴线条和形，是一种非常灵活、巧妙的技法。

粘

用刮刀多蘸颜料使颜色在接触纸面时再将其轻轻带起一部分，反复多次会形成非常丰富、厚实颜色肌理层。

扫、擦

控制颜色湿度和力度使笔触上下交错，松动而产生的色彩效果。使用笔身和笔腹会产生不同的笔触效果。

皱

用笔根逆向行笔再带回，笔触苍劲、有力。如用笔前不将颜色调匀会出现变化丰富的色束。

抑

用刮刀的底面在很稠的颜色上向下压后再提起，颜色表面会产生特殊的肌理。

(点) 花卉以及叶子投影的重
颜色用“点”，使画面显得更
生动(水分相对少一些)。

(刷) 一般背
景采用“刷”，
这样会使大的
空间更强烈。
(水分可以相
对多一些)。

(扫) 瓷瓶边缘线在这里采用“扫”，
这样能使物体边缘和衬布之间的虚
实关系更明确。

(擦) 白瓷盘
盘口采用“擦”，
这样可使白瓷
盘有厚重感，
注意用笔略干
一些。

(摆) 苹果采
用“摆”，颜
色调和得相对
饱和一些，用
笔要肯定，这
样可以使苹果
更鲜亮。

(勾) “勾”
出布褶要比大
笔摆出布褶更
能使画面放松
(水分相对少
一些)。

(拖) “拖”用在
台面的衬布上，显
得更自然。

照片与范画对照

水果类照片与范画

