

T H E C O U R S E W A R E

名师
教学

教你画照片

色彩 静物

课件

名师教你画照片

主编 夏碧波

河北美术出版社

序言

广大美术同行们首先感谢您翻阅这套《名师教你画照片——课件》。这个想法启蒙与跟一个同学上课讲解，一个同学问我：老师有没有一种方法能让我快速的理解画面，并能快速的画出好的作品。这个同学是初学者，又非常有上进心，我就对他说：好的让我好好想想。到了晚上，我就躺在床上一直在思索这个问题，是呀为什么就没有一种方法能让初学者快速的画好作品呢。于是就想出了这套课件，我现在那位同学的身上做了实验，短短几天结果出乎意料，实验成功了。所以，就有了出这本课件书的想法，在2016年3月10号之后就开始了这套书的准备工作。我先是花了三个月的时间去摆静物和去进行详细的拍摄工作。我摆设一组静物的时间相对时间会比较长，从构图、透视、考试审美等等各个方面进项反复的修改调整。拍摄场地从室内到室外，从单体到组合，然后再到不同的场景设计等方面的努力才完成了所有的拍摄工作。拍摄完成接下来就是如何用电脑来实现我的想法啦，可是我对电脑一窍不通，更别提用电脑软件进行绘画啦。于是就请朋友来帮忙，可是怎么处理也不是我想要的结果，于是还是我自己动起手来画，其中的艰辛大家应该可想而知。为了这本出我花了近28个夜晚，今天这本书就要和大家见面了，其中还有很多不足之处，还请师生朋友予以指正，谢谢大家！

图书在版编目(CIP)数据

教你画照片 色彩静物 / 夏碧波主编. -- 石家庄: 河北美术出版社, 2016.5
ISBN 978-7-5310-7241-6

I. ①教… II. ①夏… 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116656号

书 名: 教你画照片 色彩静物
主 编: 夏碧波
出版发行: 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: 0311-87060677
网 址: www.hebms.com
制 版: 北京天恒嘉业印刷有限公司

印 刷: 北京天恒嘉业印刷有限公司
开 本: 787mm×1092mm 1/8
印 张: 23
印 数: 1-5000
版 次: 2016年6月第1版
印 次: 2016年6月第1次印刷
定 价: 118.00元

来我们一起聊聊如何画照片

——好的指导方法可以使你在画照片时少走弯路

画照片是个新名词，只有三五年的时间，随着近年来美术考试的一个改革，写生即将成为过去。美考从写生到照片再到默写，是大的趋势。画照片与写生区别比较大，照片相对来说体积形体感比较平，色与色之间对比不够明确，对初学者来说有一定的难度。但是画照片的最大特点是构图不用再去思考，拍摄者早已为你考虑了。

那么我们如何去画照片呢？

嗯，画照片不是去抄照片，照片只是给我们提供了一个参考。我们拿到照片时，不用急着去画，先可以好好的去分析这一张图片，这张图片它的主题是什么？是让我们表达什么？是蔬菜类的呢？还是金属类的呢？是暖色调，还是冷色调？从构图上面去分析，他的主体物占据画面面积有多少，主体物与付体和配体物它们之间的前后虚实关系，同类色之间一一区分，再看看哪些是我们主要刻画的，哪些是减画哪些是要虚画的，要画到什么程度，整个画面点线面的主观安排笔法的运用，背景与布的处理，光在物体上的遮挡关系，明度、纯度，黑白灰关系这些要在画之前安排考虑好。

如右图：这是一张以花卉蔬菜为主的一组暖色调静物，也是考试常见的考题。这组静物的构图非常有趣，他选取了对角透视图，这种构图的最大优点是画面的空间感非常大，来跟着数字走，一起数1、2、3、4、5你看到了什么？是不是感觉它的空间让你走累了？少说有好几米。好那我们休息一下把目光放到桌面上，暖色的静物与地底形成一种鲜明的冷暖对比。主体物花瓶的重色拉开了地面与桌面的空间层次，桌面上黄布2，的摆放由前大后小形成弧形，分开同类色1之间冷暖面积的大小与空间，打破了面平、板、静关系。4的横斜角度摆放稳稳地压住2的浮躁，花瓶3与4的高低主次对比，区分4白色盘子中白菜、圆形青椒、红色小萝卜西红柿的大小主次与冷。长形的辣椒在这个盘子中起到了调协作用，使几个安静的圆形调起了它们的兴奋。受到影响的青菜也跳起了他的舞姿，叶子成点，茎成线，与布、盘子的面，形成了绘画中的点线面的完美结合。

从刻画角度来看主体应该放在盘子上，花瓶为次，因为花瓶在盘子的后面。花不宜刻画过强，以写意为主。从刻画节奏上来看红布与地面平铺，黄布平铺中稍带塑造，重点应放在在两布之间的投影与厚度上，和黄布上物体的接触面。

从笔触的运用上分析，布平铺，地面用扫、地面上物体拖、花与菜叶点、茎用拉、4主体顺着物体的形体走向用摆的笔法去刻画。当然这些都是理性的分析！同学们在作画时候可以根据自己的用笔习惯与对画面的认识理解去进行刻画塑造。

同学们！这本照片书不是一本普通的照片书，而是一本课件讲解书。从单体解释、颜色的分成、构图置换、塑造手法的表现、引导画面空间的处理、教会你如何画出一张高分试卷的书。

最后：希望这本书的内容给同学们带来帮助，愿所有的同学都能够考上理想的大学。

观察方法对路能帮助你解决不少问题

——科学的观察方法至少可以帮你提高 20 分

看图说话：这幅马奈的作品我个人非常喜欢，每次看到都有不同的收获与感觉，这是再普通不过的一幅静物，一个透明的杯子中放了一束花最简单不过了，但内容非常丰富。我们来看一下这组静物是由 1，2，3 部分组成。从明暗部分来看 1 白 2 灰 3 黑。从冷暖角度看：1 偏冷，3 暖，3 2 为冷色，2a 为冷色，2b 为暖色，投影背景冷色，这幅作品整体是一幅冷灰色。

来咱们在把目光移到花卉 1 与透明杯 d 上来看，同是白色物体，花 1 在杯子上方，明度要亮于杯子 d，花比杯子要暖一些，因受周围暖色花的影响。单从 1 来说，1a 高于 C，前于 b，受光强冷暖变化较大。A 花瓣中带有红紫，B 花瓣中带有蓝紫色。1a 与 1b 对比强烈，a 红色成份多，B 蓝色成份多，于是 a 的投影在这里一定要注意，投影的颜色不一定是重色。白色的暗部应透明干净，颜色由浅蓝为主，蓝色中少带一点红，一是环境色二是冷中有暖。

从面积上来看，1 面积大于 e 与 f，e 这一点白点的非常值得学习。如果按我们常规的理解，最后面的要虚一些，暗一些，与前面拉开空间。但在这里如果虚画了，空间将会成为平面。而大师马奈这一点真是画龙点睛，它的明度很亮，拉开了背景与叶子的空间。把蓝色背景与前面绿色叶子拉的很远，空气感做的非常到位，太棒了！

不要走开，我们再把目光回到 1 上，看看 c 花的顶部最亮，暗到浅紫色与右下方浅蓝色组成。这里的红紫色浅于 A，a 的红紫色，C 左上方的蓝紫色强于右下方蓝紫色，因左上方靠近 2a 受环境色影响，这就是同类色之间的明度与冷暖变化的区分。举一反三同学们可以根据以上方法去分析 2 与 3 中的变化。我相信你通过这样的方法去观察对象，你的色彩一定会画的很棒很精彩！考官阅卷老师一定很喜欢，那么高分还是问题吗？加油！！同学们！

712011-1

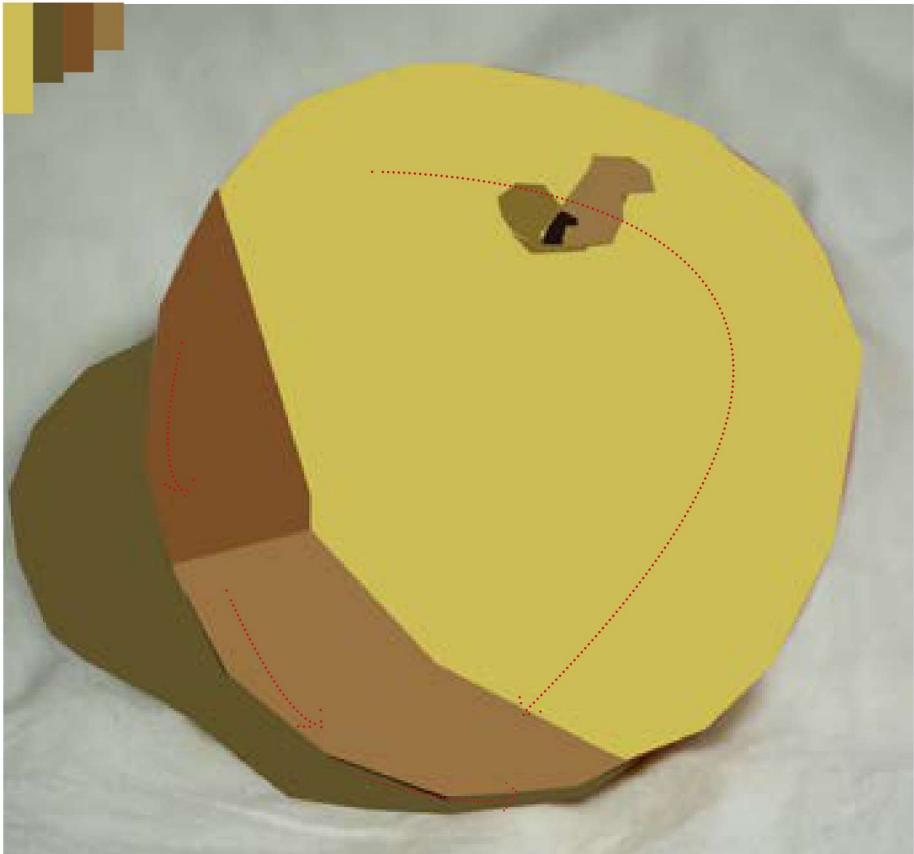
一种新的教学方法会让你的色彩快速的成为高分试卷

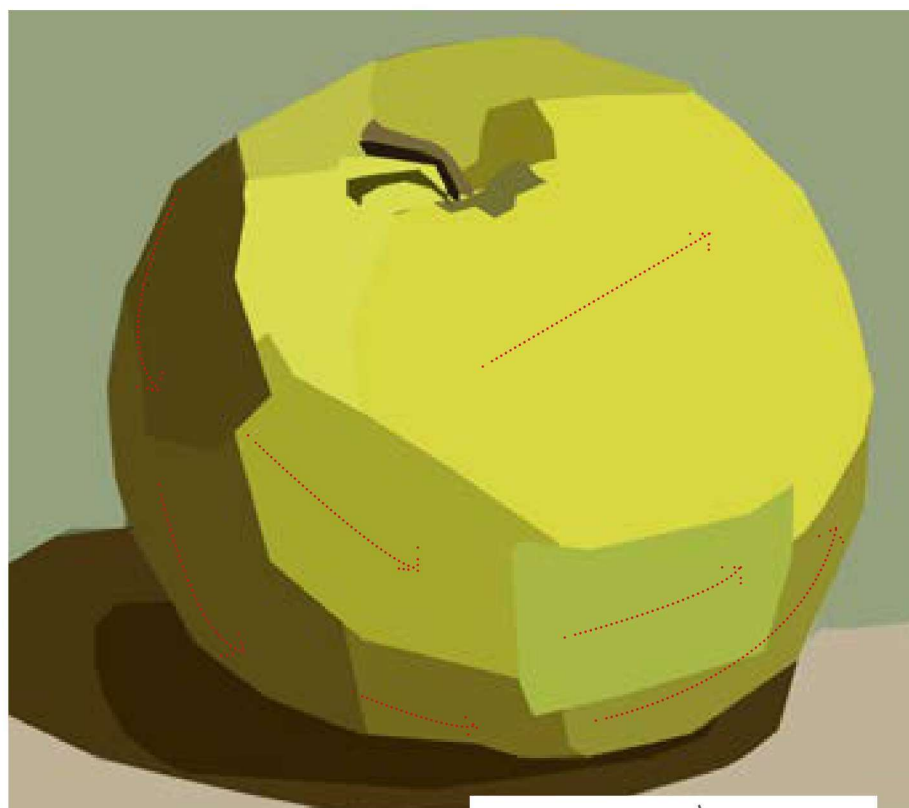
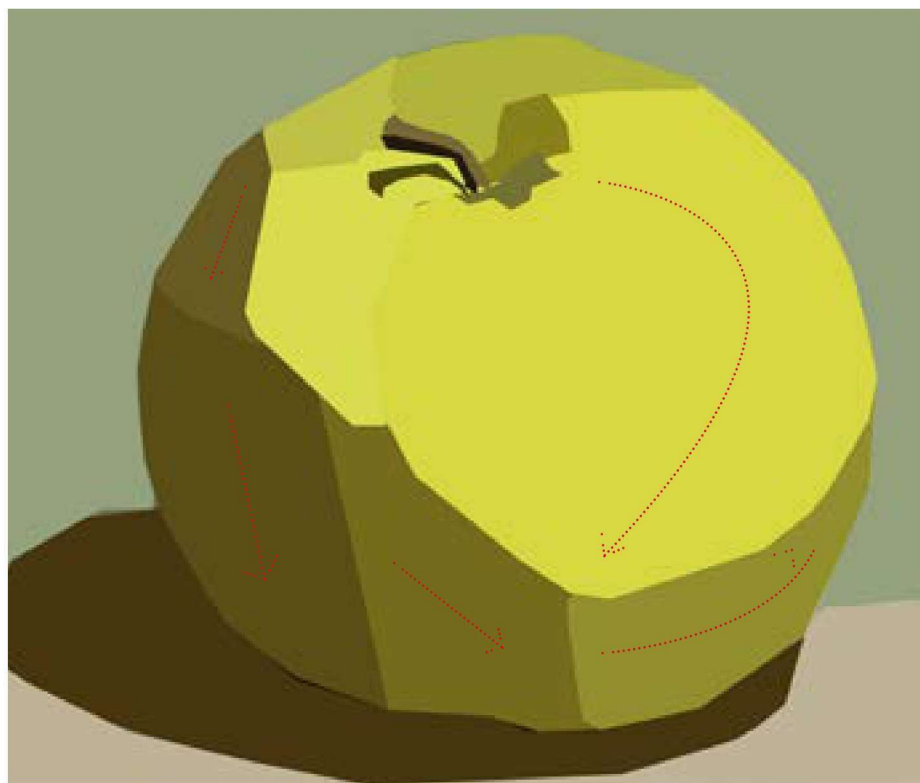
——新的方法、工具、技法的尝试有时候会有意想不到的效果

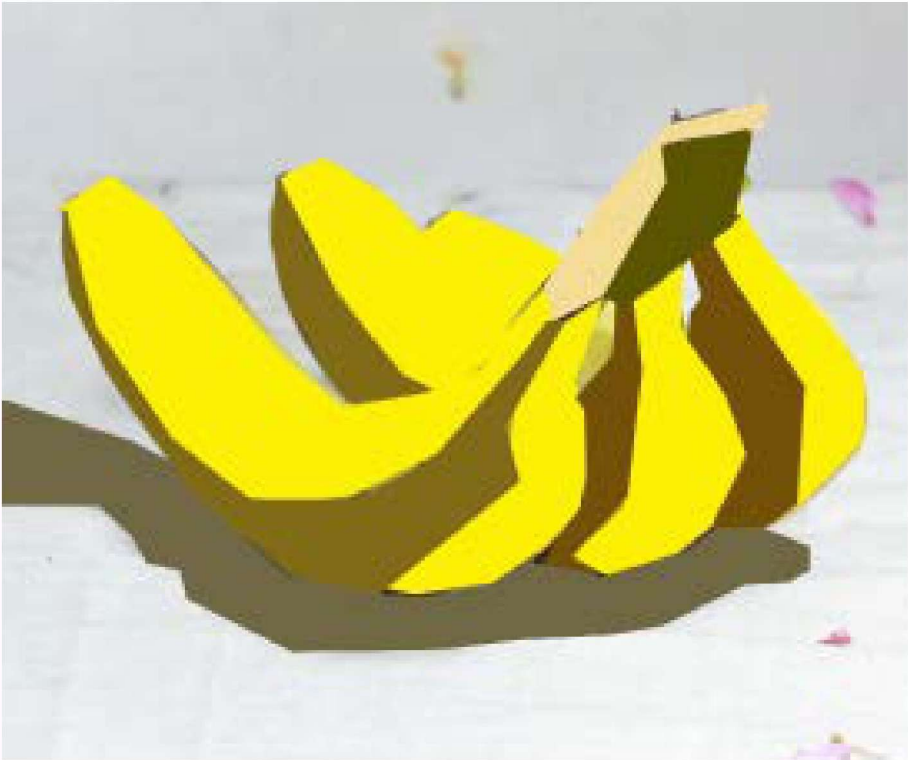
科技不断在发展，教学同样也在不断探索研究中，基础教学也在提高。基础教学是最难最辛苦的一层，也是最有思想的一层。在这里先向广大从事一线基础教学的老师们致敬！老师们您辛苦啦！感谢你们的付出，没有你们的付出就没有众艺术家的诞生。

在基础教学中，老师会想尽一切办法为不同基础的学生，制定不同的教学方案。同样也会利用高科技参与教学中，电脑已成为我们教学中不可缺少的部分。不光让我们看到了古今中外的优秀作品，同样为我们的教学带来了便捷，直接有效地解决问题。

这本书的最大特点就是，用电脑把图片按绘画的步骤一步步分析出来，让学生更清楚地了解绘画基础原理与共性。让学生更清清楚楚，明明白白地去理解形体，看清明暗，分析色彩。

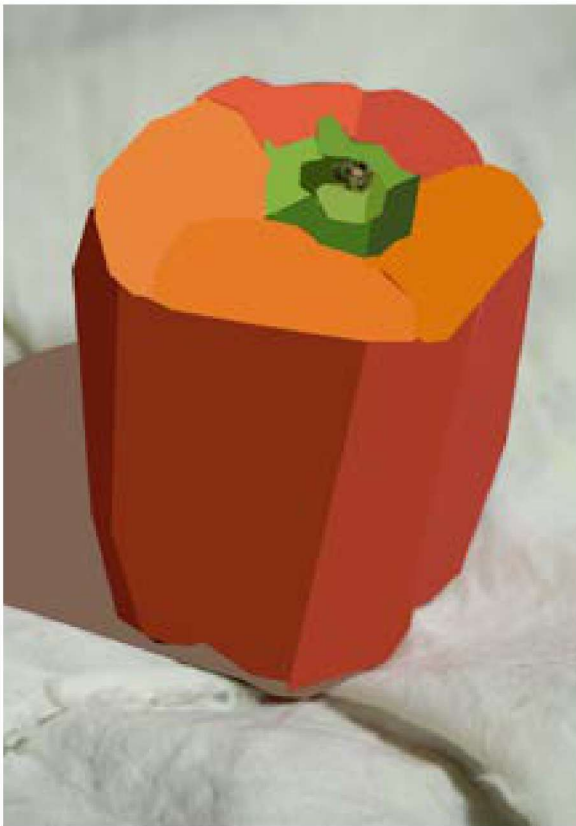

菜椒

(又叫彩椒)特点圆中带方,多为绿与红色,它与辣椒的区别是辣椒细长形。考试也是常考的,菜椒相对来说比较难画(尤其是红色的菜椒)。

菜椒的颜色不好调,调多了颜色容易粉与脏,调少了会薄,红色与绿色在色彩中是最难画的。纯度高了会火,低了会焦。所以同学平时多练习,要想把菜椒画好,顶部与底部不可缺少。它们的特点由四个方体组成,也是刻画的重点,注意形体上下转折的面自然结合。其它地方画的时候可当作几何体梯形来画,以块面为主概括地画出菜椒的形状,这样画出来会更像。

(课件中的颜色与体块分析会帮助你画的更好)

三大面五调子

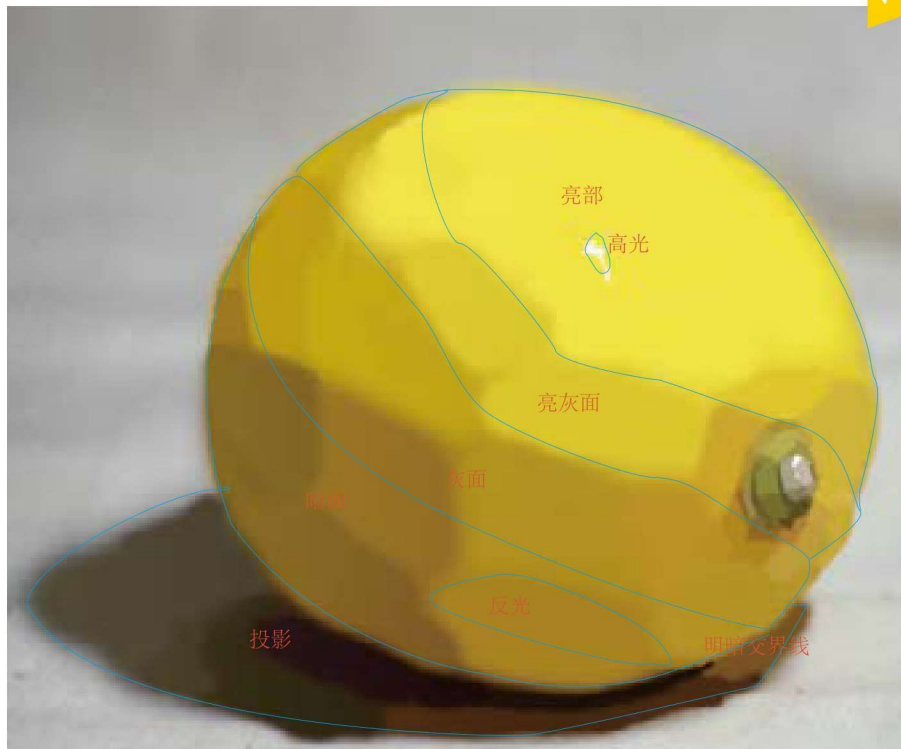
———三面五调你了解多少

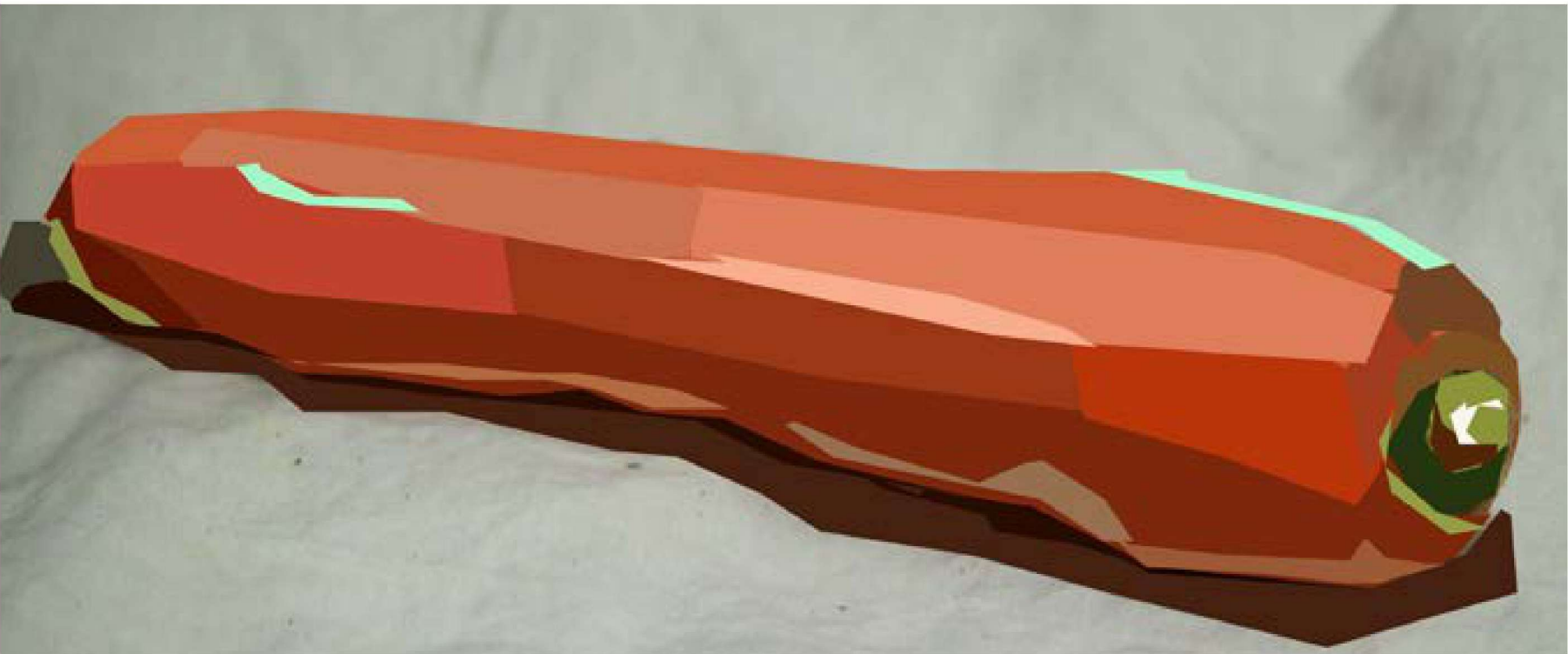
什么是“三大面”、“五大调子”呢？这都是对物体的明暗关系而言的。所谓“三大面”即黑、白、灰。“黑”指物体背光部；“白”指物体受光部；“灰”指物体侧光部。“五大调子”指高光（最亮点）、明部（高光以外的受光部）、明暗交界线、暗部（包括反光）、投影。另有一说即去掉“投影”加上“反光”，为“五大调子”。

五调具体刻画以交界线为标准，从交界线往亮面过渡时由重灰过渡为浅灰，由浅灰过渡到亮灰，由亮灰过渡到高光，在过渡时要注意它们

的色差。再以交接线为标准向暗部过渡时由暗灰过渡为浅灰，由浅灰过渡到反光，注意反光与投影的对比。投影靠近物体前面部分色差最重，其次由重灰变为浅灰，刻画时注意它们的层次变化和过渡，这样暗部就会有空间感和虚实感。在这里要注意的是投影与物体的接触面要主观加重，为了拉开物体与投影的空间。

课件

打好基础步步为赢

——基础为高分保驾护航

图一 1 用拿坡里黄平铺, 2 用中黄加少量绿顺着水果转折分出亮暗面, 在 3 的基础上加桔红区分暗部颜色。4 同样在 2 的基础上加中黄, 画出变化, 注意明度亮于 3。

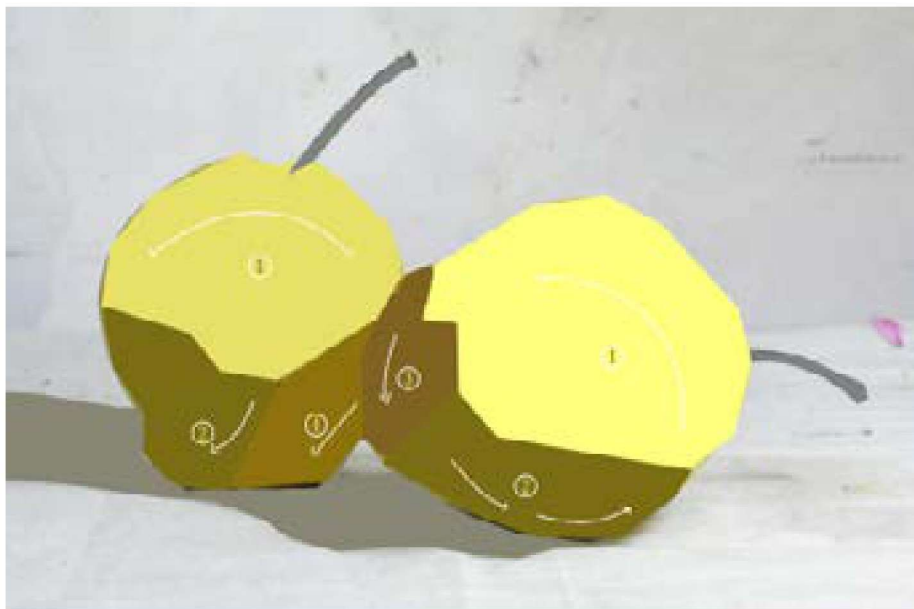
4 是投影, 不宜过重

图二 从图一到图二我们可以明确地分出一个向亮部转折的灰面, 在这里要注意的是灰面的走向与冷暖变化, 3 与 2 的道理一样, 2 的颜色是 1 与暗部的复色调对的, 它是边缘向上转折的一个灰面, 面积较小用笔不易过大。看 1 从下向上转折的一个灰面, 可以用亮部的颜色加少量暗部的颜色调对, 明度不宜过重。C 用 1 的颜色点出受光部, 注意 C 的受光部处于暗部, 可以主观加强。

图三 在图二的基础上只要找出暗部的反光与环境色、投影的深浅变化即可, 提醒同学们见好就收, 亮部面积保持在三分之二处。

课件

一个苹果的故事

——好作品从苹果画起

一个苹果的故事: 回想当年我们考学时, 刚学色彩老师总是让画苹果, 一画便画很久, 红的黄的青的, 当时还有些不耐烦, 但随着时间推移慢慢地理解分析, 后来无论画什么物体, 总觉得塑造方式其实跟一个苹果大同小异。方知老师一片苦心啊、、、, 当今考试更是把苹果的重要性诠释的淋漓尽致, 几乎考几场下来场场都会出现苹果。

苹果看起来简单, 但是画好很难, 因为苹果的形体感不是特别强, 而且表面现有多条条纹且光滑较圆。如果块面理解不够, 容易画平、画薄。苹果画好了可以解决所有的花瓶、罐子等的塑造。

