

TOPIC &  
TEACHING  
/2015

# 和颜说色



主编 孔祥涛  
编著 夏小白

主题教学系列丛书

和颜说色

中国书店



# TOPIC & TEACHING /2015 和颜说色



主题教学系列丛书

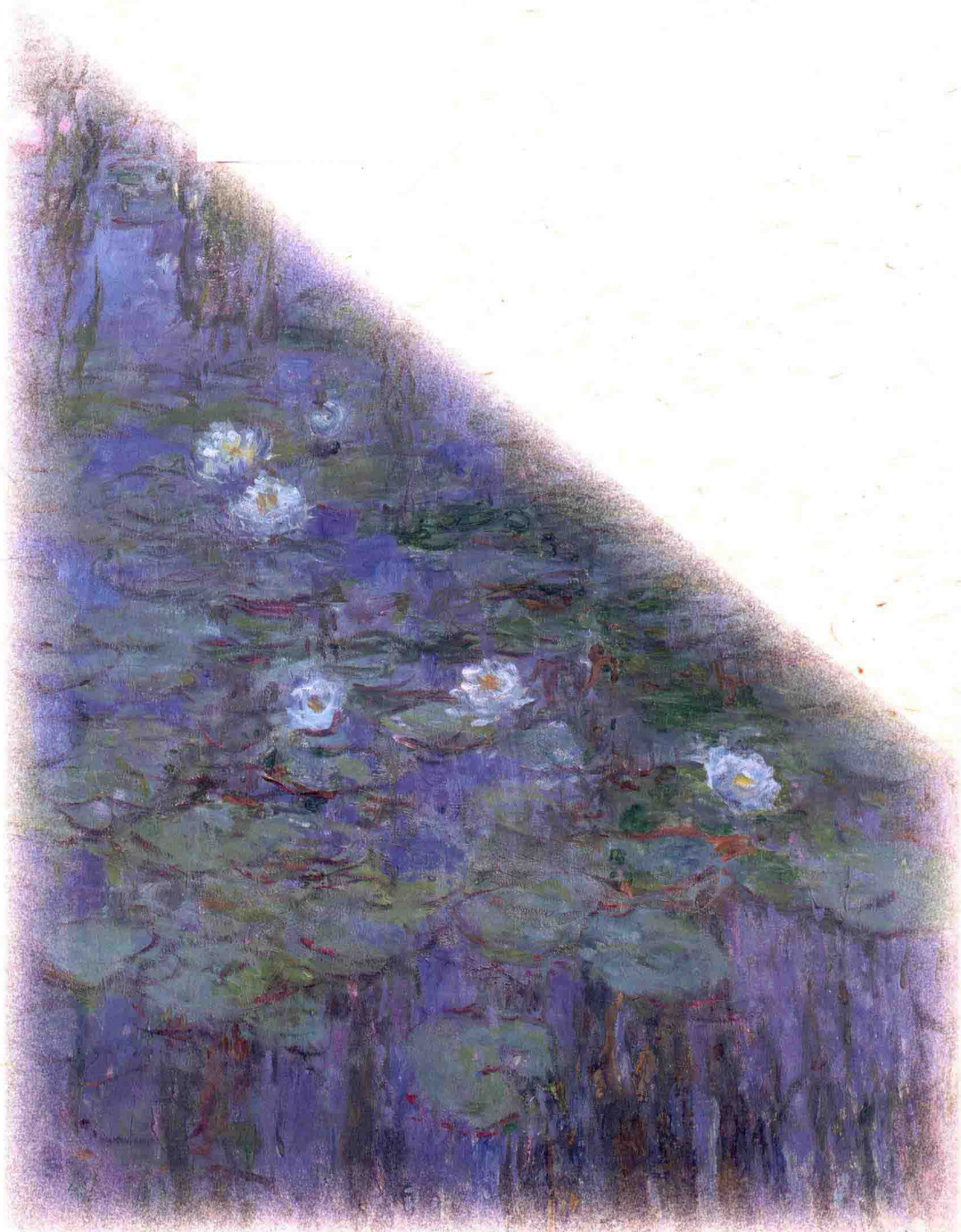
孔祥涛 主编

夏小白 编著



## contents

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 扉页/目录             | 1         |
| 构图                | 2         |
| 色调                | 3         |
| 作品欣赏              | 4         |
| <b>器皿水果组合</b>     | <b>8</b>  |
| 作画思路解析 (一)        | 10        |
| 重色陶罐水果篇           | 12        |
| 作画思路解析 (二)        | 14        |
| 浅色陶罐水果篇           | 26        |
| 局部赏析/水果类          | 30        |
| 局部赏析/陶罐类          | 31        |
| 作画思路解析 (三)        | 32        |
| 金属器皿水果篇           | 34        |
| 酒瓶水果篇             | 40        |
| 饮料水果篇             | 44        |
| 局部赏析/金属器皿类        | 50        |
| 局部赏析/饮品类          | 51        |
| <b>生活类组合</b>      | <b>52</b> |
| 作画思路解析 (四)        | 54        |
| 金属器皿蔬菜篇           | 56        |
| 重色陶罐蔬菜篇           | 60        |
| 酒瓶蔬菜篇             | 64        |
| 浅色器皿蔬菜篇           | 68        |
| 厨房一角              | 70        |
| 局部赏析/生活类          | 72        |
| <b>其他类组合</b>      | <b>74</b> |
| 花卉篇               | 75        |
| 局部赏析/花卉类          | 81        |
| 文具及日常用品篇          | 82        |
| <b>考题解析</b>       | <b>88</b> |
| 考题解析之山东省          | 88        |
| 考题解析之安徽省          | 90        |
| 考题解析之江西省          | 92        |
| 考题解析之河南省          | 94        |
| <b>近年各省联考考题汇总</b> | <b>96</b> |



中国书店

图书在版编目（C I P）数据

和颜说色 / 孔祥涛主编. — 北京 : 中国书店, 2015.8  
(主题教学系列丛书)  
ISBN 978-7-5149-1368-2

I . ①和… II . ①孔… III . ①色彩学 IV . ① J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 168839 号



夏小白  
山东淄博人，  
色彩名师，  
从事基础教学工作多年，  
具有一套完整的色彩教学体系，  
毕业于山东大学  
出版书籍：  
《析点色彩静物 1》  
《析点色调》等



腾讯微信：孔祥涛



主题教学公众号



新浪微博：主题教学孔祥涛

和颜说色 主题教学系列丛书  
主编 孔祥涛 编著 夏小白

责任编辑 木 洛  
出版发行 中国书店  
地 址 北京市西城区琉璃厂东街115号  
邮政编码 100050  
经 销 全国新华书店  
设计制作 杭州儒雅文化艺术策划有限公司  
印 刷 杭州富春电子印务有限公司  
开 本 787mm x 1092mm 1/8  
印 张 12  
书 号 ISBN 978-7-5149-1368-2  
版 次 2015年8月第1版 第1次印刷  
定 价 68.00元



# TOPIC & TEACHING

## 2015 和颜说色



主题教学系列丛书

孔祥涛 主编

夏小白 编著



### contents

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 扉页/目录             | 1         |
| 构图                | 2         |
| 色调                | 3         |
| 作品欣赏              | 4         |
| <b>器皿水果组合</b>     | <b>8</b>  |
| 作画思路解析 (一)        | 10        |
| 重色陶罐水果篇           | 12        |
| 作画思路解析 (二)        | 14        |
| 浅色陶罐水果篇           | 26        |
| 局部赏析/水果类          | 30        |
| 局部赏析/陶罐类          | 31        |
| 作画思路解析 (三)        | 32        |
| 金属器皿水果篇           | 34        |
| 酒瓶水果篇             | 40        |
| 饮料水果篇             | 44        |
| 局部赏析/金属器皿类        | 50        |
| 局部赏析/饮品类          | 51        |
| <b>生活类组合</b>      | <b>52</b> |
| 作画思路解析 (四)        | 54        |
| 金属器皿蔬菜篇           | 56        |
| 重色陶罐蔬菜篇           | 60        |
| 酒瓶蔬菜篇             | 64        |
| 浅色器皿蔬菜篇           | 68        |
| 厨房一角              | 70        |
| 局部赏析/生活类          | 72        |
| <b>其他类组合</b>      | <b>74</b> |
| 花卉篇               | 75        |
| 局部赏析/花卉类          | 81        |
| 文具及日常用品篇          | 82        |
| <b>考题解析</b>       | <b>88</b> |
| 考题解析之山东省          | 88        |
| 考题解析之安徽省          | 90        |
| 考题解析之江西省          | 92        |
| 考题解析之河南省          | 94        |
| <b>近年各省联考考题汇总</b> | <b>96</b> |



中国书店



# TOPIC & TEACHING /2015 和颜说色



主题教学系列丛书

孔祥涛 主编

夏小白 编著



## contents

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 扉页/目录             | 1         |
| 构图                | 2         |
| 色调                | 3         |
| 作品欣赏              | 4         |
| <b>器皿水果组合</b>     | <b>8</b>  |
| 作画思路解析 (一)        | 10        |
| 重色陶罐水果篇           | 12        |
| 作画思路解析 (二)        | 14        |
| 浅色陶罐水果篇           | 26        |
| 局部赏析/水果类          | 30        |
| 局部赏析/陶罐类          | 31        |
| 作画思路解析 (三)        | 32        |
| 金属器皿水果篇           | 34        |
| 酒瓶水果篇             | 40        |
| 饮料水果篇             | 44        |
| 局部赏析/金属器皿类        | 50        |
| 局部赏析/饮品类          | 51        |
| <b>生活类组合</b>      | <b>52</b> |
| 作画思路解析 (四)        | 54        |
| 金属器皿蔬菜篇           | 56        |
| 重色陶罐蔬菜篇           | 60        |
| 酒瓶蔬菜篇             | 64        |
| 浅色器皿蔬菜篇           | 68        |
| 厨房一角              | 70        |
| 局部赏析/生活类          | 72        |
| <b>其他类组合</b>      | <b>74</b> |
| 花卉篇               | 75        |
| 局部赏析/花卉类          | 81        |
| 文具及日常用品篇          | 82        |
| <b>考题解析</b>       | <b>88</b> |
| 考题解析之山东省          | 88        |
| 考题解析之安徽省          | 90        |
| 考题解析之江西省          | 92        |
| 考题解析之河南省          | 94        |
| <b>近年各省联考考题汇总</b> | <b>96</b> |



中国书店



## 构 图

构图,可理解为物体在画面中的位置。它既是作画开始的第一步,也是一幅画最重要的大形,它决定了画面的结构,色彩分布的构成,是画面空间、形体安排、重心均衡、主次虚实等因素在画面上的综合体现。构图是一幅画的基本框架,对于一幅画的成功与否起着关键的作用。动笔之前,不但要考虑物体在画面中的位置、比例、大小,还需要考虑物体、衬布几大色块在画面中的布局,以及衬布、背景对画面的线形分割,还有物体、衬布、背景的黑白关系、光源的方向、分布等元素。构图的合理、生动是一张优秀色彩作品的重要组成部分,但在考试中,考生往往不够重视构图而急于动笔,最后往往落得画面安排不当而难以收场。

色彩静物的构图比素描的构图要灵活得多,它往往是由多样物体组合而成的,包括罐子、水果、花卉、蔬菜、文具以及衬布等,所以除了要遵循对比与均衡等基本构图原则外,色彩静物构图的创造性也要宽泛得多。在构图前,考生需要考虑画面的构成效果,是大环境、大空间,还是集中于物体的表达,视角是俯视、仰视,还是平视等,在形式上是横构图,还是竖构图,这取决于画面的需要和题目的要求,应灵活处理。

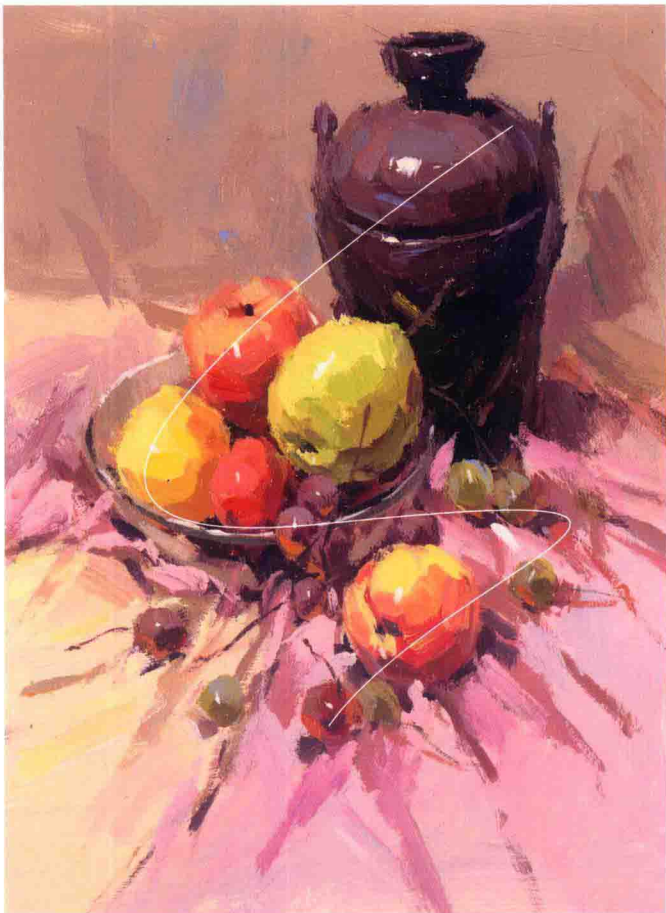
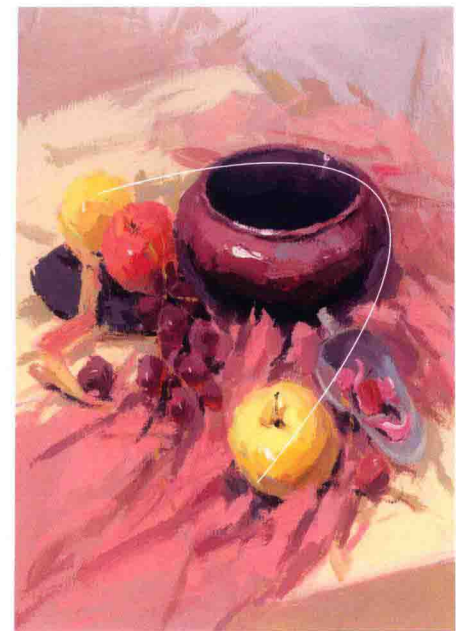
在整体构图中,创造一个特定的形状有利于将零散的物体进行有效的组合。构图形式大致可分为以下几种:S形、C形、Z形、L形、“一”字形、三角形、圆形和不规则几何形等。

三角形构图是色彩静物中最常见的一种构图形式,其特点是重心稳定,画面饱满,主体突出,虽然物体相对较少,但使用三角形构图则使之更具稳定性,所以三角形构图更适合物体数量相对较少的静物组合。

“S”形构图使画面更具流动性,更易表现大空间的静物组合,同时它的画面动感也优于一般的构图形式。

“一”字形构图多在横构图中出现,此构图富有一定的形式感,但构图时一定要注意上、中、下三块区域的面积区分,切勿均匀。其次物体的前后、主次关系要突出,在不失基本要点的情况下加强其形式感。

圆形构图常用于物体较多的静物组合,加强中心主体,同时通过主体物向周围扩散开来,通过明暗、虚实协调整个画面。这更考验作者的基本能力,所以在作画时要胆大心细,关系明确。



构图规律:较好的构图必然符合美的规律,遵从以下这些点:1.集中而不单调;2.稳定而不呆板;3.饱满而不滞塞;4.活泼而不散乱;5.有主有次;6.有远有近;7.疏密相间;黑白有致;8.考虑动势;9.不分隔画面。掌握了这些规律进行构图,考生们就不怕出现构图错误的大问题了。

在写生过程中,通过绘画练习有了对构图形式、构图方法、构图规律等一些基础知识的认识和掌握。这些知识是进行色彩静物绘画的基础和前提条件。我们需要主动地把平常学到的知识运用到考试中去,这有赖于不断练习和反复记忆。更重要的是抓住要领,着手训练,各个击破。



## 色调

色调的两大类，暖色调和冷色调的区分是以色彩的倾向作区分依据的。如果再细分又可以据色相分类，如红色调、黄色调、蓝色调、绿色调等；以纯度分类，有亮色调、中色调、暗色调等；以对比分类，有强对比色调、中对比色调、弱对比色调等。色调的分类是为了对不同的作品进行区别，并无高低优劣之分。

色调与色彩关系是密不可分的，色彩关系有序、合理，画面色调感就强；色彩关系凌乱无序，画面就缺少色调感。换句话说要想获得画面的整体色调，就必须建立和谐统一的画面色彩关系，推敲用色的纯度、明度，并对现实的色彩进行适当的归纳与概括，或者说准确把握一幅画面的整体色彩关系，是完成一幅作品的必要条件。如果在落笔前就能明确表现出对象的整体色调，那么局部色彩也会随之变得明确而容易把握，色彩的整体关系就不会出现大的偏差，这时，色调就成了作者对缤纷的自然色彩进行归纳和概括的有效手段。

冷色调是相对于暖色调而言的。冷色调作画时应将色调统一，画面中暖色成分适当的减弱，只为统一色调。如图（1），此幅画面为典型的冷色黄绿调，其画面中暖色的水果等暖色物体都减弱其暖色成分，与冷色调统一。

在图（1）中，绿灰色衬布所占面积比较大，作为画面的主导，在这幅画面中原本为暖色成分的苹果、桂圆、梨子等，为了使得画面和谐统一，所以降低其暖色成分。在背景衬布中，适当加入其对比色（红色）降低衬布纯度、明度，在桌面衬布中适当加入中间色（黄色）提亮衬布，使得画面形成前后、冷暖、纯灰的对比关系。衬布相对水果纯度低，两者形成纯灰对比。



图（2）是比较常见的冷色调画面，蓝色衬布和米黄色衬布搭配组成高亮的色调画面，由于米黄色衬布一般属于中间色调，如同白色衬布一样，比较好搭配，所以经常出现，其在冷色调中受环境色的影响偏冷，暖色调反之。蓝色衬布中适当加入邻近色紫色，其与黄色互补，产生了协调又生动的画面效果。

图（3）为低明度的暖色调画面，画面产生的色彩氛围非常的宁静，安稳。红棕色衬布控制整个画面，黄色衬布适当降低纯度与整个画面协调，背景颜色纯度低，明度也较低，与前景产生对比，又相呼应的效果。



图（4）为典型的红色调，一般红色衬布会搭配一块中间色调的米黄色衬布形成暖色调画面。红色衬布在处理时要适当降低其纯度，不要过于鲜艳，防止画面颜色过“火”。

整幅画面色调协调，罐子受环境色的影响，整体色彩倾向偏暖，背景中不乏少许冷色的添加，与桌面产生强烈地前后空间关系。画面的冷暖、纯灰、明度对比强烈，画面整体色泽鲜明，色彩洋溢；水果鲜艳透亮，整体给人温馨之感。



图（5）属于蓝绿的冷色调，衬布的纯度处理的相对低，整体画面对比强烈，画面沉稳。冷色的画面通常会放入暖色的水果来呼应，活跃画面。我们在处理水果时，要适当降低纯度，让画面整体协调统一。

图（6）为暖黄色调，其浓郁的颜色使整幅画面色调和谐。背景颜色的处理尤为通透，与前景黄色布形成空间关系。画面中主体物与水果的处理很精彩，用色饱满、用笔生动。衬布由前到后的空间感效果强烈，使衬布层次更丰富。盘子暗部颜色的处理非常透亮，其冷暖颜色相互交织，在暖色的环境中让人眼前一亮，为画面添加了一份光彩。

图（7）属于强对比的中性调性，黄色和紫色衬布所占比例均衡，两者颜色形成互补关系，颜色跳跃有活力。同时，两块衬布之间相互相互影响，色块与色块之间相互关联。通过背景大量黄灰色的灰调控制下，画面整个色调冷暖均衡。中性色调并没有明确的暖色调或者很明确的偏冷，它是一种介于冷色调和暖色调之间的调子。

画面中除了衬布产生的冷暖对比，水果、器皿等物体也增强了画面的层次、调性以及画面的丰富程度，在处理画面时应适当的主观处理，将画面的色调统一，适当削弱相对成分，以完善画面关系。该类画面处理时应控制好画面的黑白灰关系，否则画面过黑，无主次。

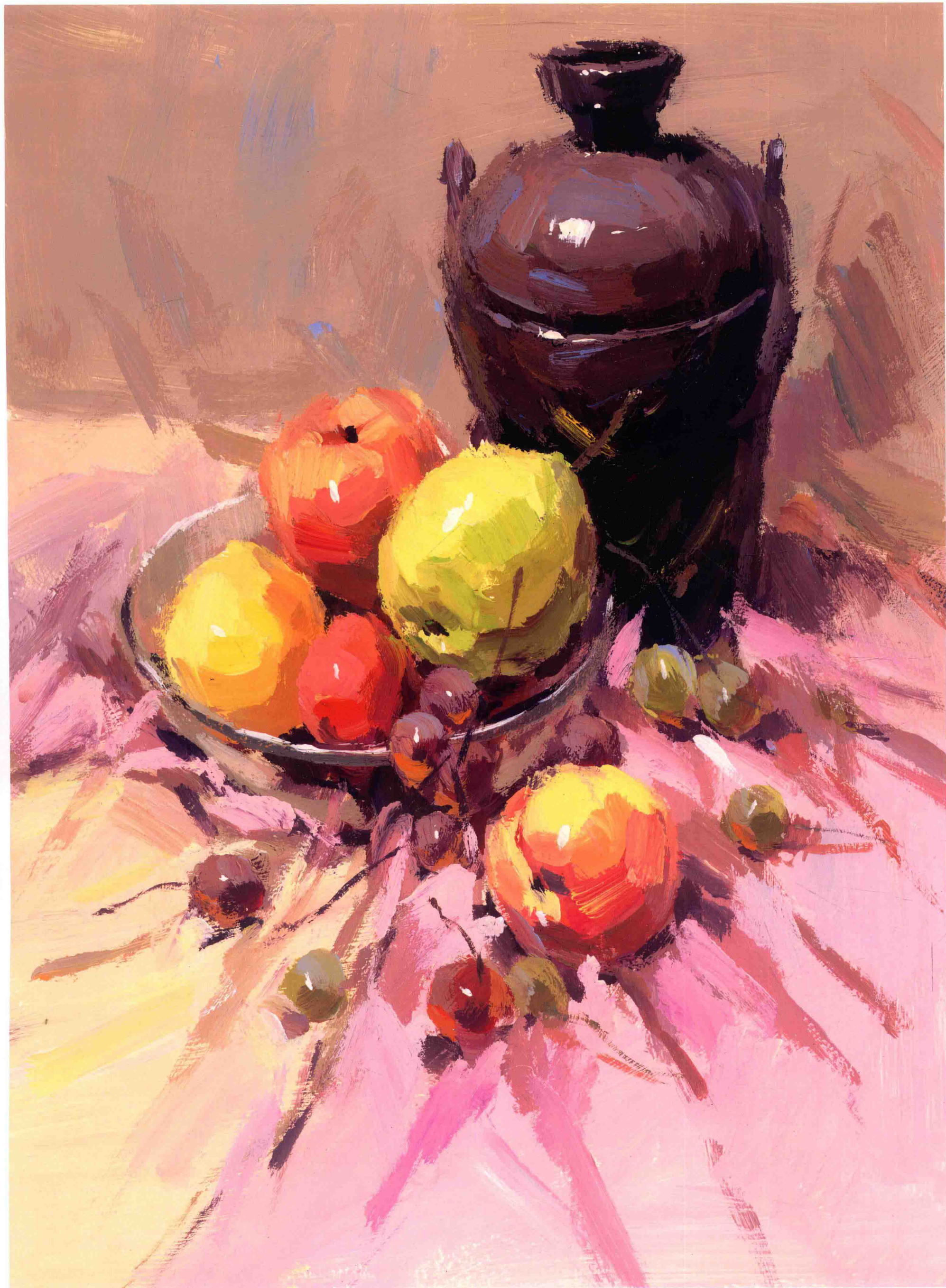


















## 器皿水果组合

器皿和水果类为主题的组合是最为常见的组合类型，在平常的练习中也是必不可少的，该类搭配是我们学习色彩的起点，又是走向高度不可或缺的过程。器皿的形状和质地不尽相同，水果的品种和色彩也不尽相同，他们具有很好的观赏性和表现力，也是最能体现画者能力的对象之一。器皿种类繁多，较为常见的有陶罐（重色、浅色、上釉、磨砂等）、瓷器（重色、浅色）、玻璃（有色、无色）、金属（不锈钢、铜、铁等）、塑料制品等，它们常以主体物的形式出现在画面之中，若表现得当，能带动整个画面的视觉效果。从构成上来讲，作为画面构成元素中的“点”，水果往往起到了丰富和均衡画面的作用。

重色陶罐与水果的搭配是历年考试中遇到较多的一类题型。陶罐本身固有色较重，一方面很好地帮助考生建立画面的黑白灰关系，另一方面也考察了考生对于重色的把握及塑造能力。重色陶罐分量感十足，若上过釉，则表面光滑，高光及反光较为强烈，特别是和水果搭配时，易受到纯色水果的影响，此时刻画需注意取舍环境色；若未上过釉，则表面粗糙，受环境影响较小。表现重色时避免画“闷”，画“脏”。水果的塑造对于用色的纯、灰变化和笔触都有很高的要求，水果塑造的成功与否直接影响到画面的精彩程度。

浅色器皿与水果搭配的画面效果清新、淡雅，但若处理不当，视觉中心易失去分量感，画面浮漂，所以在搭配画面时找较重的色块对其进行衬托，画面效果更佳。浅色器皿由于其本身明度较浅，受环境影响比较大，塑造时应找准其固有色，再根据受周边环境影响的程度去表现。一般器皿造型简单，可归纳为几何形体进行表现。注意大的块面转折和面与面之间的衔接；调色时不要参杂过多的颜色，否则容易失去固有色，变得“花”。水果通常和果盘作为组合出现，彼此相互衬托、影响，重点需注意水果在果盘中的位置关系。

金属材质的器皿和水果搭配在考试中也较为常见，因其具有一定的难度，考生大多惧怕此类考题，其实只要掌握了金属刻画的基本方法和原理，勤加练习，金属的质感和水果的鲜亮会让画面更出跳，效果远胜于普通的陶罐、水果搭配。常见的金属材质有不锈钢制、铁制、铜制等，其中不锈钢制的器皿难度较大。相对而言，不锈钢器皿反光强烈，受周边环境的影响较大；铜制次之；铁制器皿表面粗糙，受环境影响较小，可重点表现其质感。金属与水果并置时，水果鲜艳的颜色会影响其固有色，此时不仅要结合环境色调整器皿的固有色，更注意用笔的灵活与放松，尽量干脆、利落的表现金属器皿。

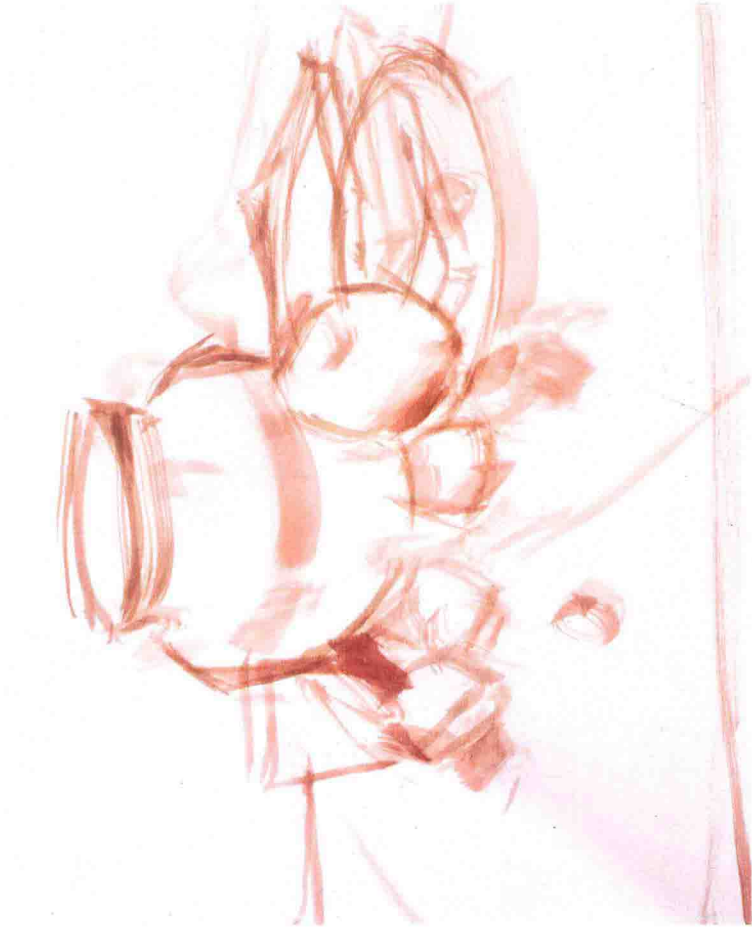
酒瓶、饮料和水果的搭配是近年艺考题目的常见静物。酒瓶（玻璃器皿）其特点在于表面光滑且具有透光性，高光明确，受环境色影响也较为明显。饮料（塑料制品）其特点应和玻璃瓶区分开，如可乐：可分为三部分来看，装有可乐的重色部分，环境色体现的也较多；标签辅助体积和透视的表达，特别是标签里的图文，不必写实，但其透视应符合规律；其次是上半部分的透明塑料，注意颜色与背景稍加区分，笔触上体现厚重感。此处仅以可乐为例，还有很多饮料器皿的类型出现在考试中，可以此类推。











1. 构图：首先确定出背景和桌面在画面中的划分关系，一般忌二分之一等分处，可以适当中间偏上。构图时用笔要肯定、流畅、简单的概括出物体在画面中的位置，交代出物体之间的遮挡关系，勾勒出衬布的外形以及确定整组静物的聚散关系。整个画面要构图饱满，物体与物体之间的比例关系要合适。



4. 初步塑造：在上一步铺出亮、暗面的基础上，对画面进行初步塑造，此步仍以概括为主，然后丰富罐子、水果的灰部颜色，分出单个物体的黑白灰三个块面，用色要准确，在暗部块面的用色上，可以适当加入环境色增强物体联系。这一步要注意投影在画面中的重要作用，它能使物体稳稳地立于画面之中。



2. 铺大色块：在铺色时，用笔肯定，用色准确，在画面的整体调性中进行铺色。铺色时尽量保持色块的颜色单纯，色块与色块之间的色彩协调，最初考虑的是物体固有色，固有色要根据整个画面色调在纯度、明度上进行调整。背景颜色适当降低纯度，水果、面包颜色适当区分。



5. 进一步塑造：对画面主体进行细致刻画，并分清主次关系，使画面效果更加突出。在进行局部刻画的时候，不能忽视画面的整体关系。应增强物体与物体之间的质感区分，拉开强烈的虚实和空间关系，并注意物体与物体之间、物体与衬布之间、衬布与衬布之间颜色的影响，须使得画面的关联性强且富有变化。



3. 确立黑白灰：这一步可简单地交代物体的大块面关系（亮，暗，投影）。考虑大的黑白灰关系，在这组静物中陶罐和葡萄明度最低，白盘和面包的明度最高，其余物体属于中间层次。一幅画面如果铺色比较理想，之后就无需做大量的修改，考生在不断地练习中需锻炼这种能力。



6. 调整完成画面：调整阶段还要对整个画面的色调、冷暖、明暗、虚实、纯灰等进行调控。调整水果与衬布之间纯度上的对比与区分，最后回到画面的整体关系，再适当地添加细节完善画面，使得画面氛围更加丰富，细节更加耐看。











