

POWER⁺
正能文化出品

7

静物

DRAW
PICTURES

多
全
大
美

主编 / 李沛森

河北美术出版社

徐仲偶院长题词

追求梦想是每一位上进青年的必由之路，对于热爱艺术并愿意终生投入艺术的青年学子们来讲，起步是十分重要的。正确的学习方法将会带给你有效而务实的学术成果。考试对每一位考生而言都是压力，如何减压，正确的学习方法十分重要。

《像典》系列集性格不同、气质不同、年龄不同、情态不同、造型各异的人群，让考生可以通过这个集子对不同人群形象的塑造有更大可能性，同时在绘画练习过程中可以参悟每一位“肖像”的性格气质。在经历了大量的人物肖像和动态的表现过程之后，透过这些形象可以让考生们对中国社会、劳动人群和不同阶层人群有一个粗浅的认识，从这个意义上讲，就超越了考生们为考试而考试的肖像写生。

祝我们为艺术而追梦的青年学子们成功！

徐仲偶
2013, 7.1.

中央美术学院城市设计学院院长

艺路同行, 战友寄语

艺考路上难免有不如意, 每每此时跟“过来人”聊聊, 是不是又自信满满。

向上吧, 少年!

写在前面的话

——画什么真的很重要

这些年, 有一群来自美院的朋友们始终在一起奋斗, 不断接受生活的磨炼, 做了很多有意义的事情, 从美术培训开始, 做过出版, 做过传媒, 拍过电影, 办过设计公司, 都做得有模有样, 经过几年的发展, 如今书籍的策划与编辑已经成为我们的核心事业。经历过探索、努力、失败、奋起, 直到饱尝胜利, 拼搏的历程中, 我们坚定了一个信念“创作以人为本”“外修于质、内修于德”。我们始终围绕受众的真实需求, 适应市场但不随波逐流, 不断创新变革, 用心力, 花时间, 只为“做好书”, 因为好书传递力量, 为了让同样经历人生最重要转折的有志青年们少走弯路, 追梦成功, 我们创作了《像典》系列美术照片工具书, 画照片最直接的优势在于高效率、高自由度、低消耗、全方位的训练, 不受常规写生时间有限、空间单一、人物静物量少、动作构图固定的局限, 还有“画什么”真的更为重要, 这从一开始就决定了美术训练的方向和高度, 美术教学中非常需要高质量的照片工具书。

一年来, 为了给 2014 版的《像典》拍出最清晰的好照片, 我们的摄影团队选择了最优秀的摄影师, 配备了最好的设备, 辗转全国各大省市, 拍摄几千名模特、上万件静物、十余万张照片; 从设定主题的摆拍, 到街景、人文、自然场景等, 不断围绕美术高考的趋势创新。超越甚至自我颠覆, 对更好作品的渴望越来越强烈。我们的海外摄影师更是走访欧洲多国, 拍下异国风土人情。编辑团队将海量照片反复筛选, 只留下最适合考生练习的照片; 设计团队不断尝试更多的可能, 只为更简约、清晰、精彩地呈现充实内容。我们为的就是一个宗旨: 做好书, 做更好的书! 在《像典》中我们做到了几个第一:

- 第一套 码上有范画视频的照片教材, 全方位立体同步学习, 更快更直接。
- 第一套 码上有语音讲解的照片教材, 扫码即可听书, 轻松理解理论基础。
- 第一套 码上有 3D 的照片教材, 扫码即可看模特更多角度, 360°无死角。
- 第一套 码上有更多的照片教材, 扫码即可看更多拓展内容, 性价比超高。
- 第一套 裸背精装的照片教材, 能翻平、无透视、不变形、不用撕、不易坏。
- 第一套 有配图的照片教材, 深度剖析, 边画边参考, 理解更全面, 进步更迅速。
- 第一套 权威数据支持的照片教材, 可视化数据准确直观, 每张照片值得画。

这一切创新源自我们对读者和受众的敬畏之情, 也是我们心中对作品乃至对自己的态度。始终对创作保持高度热忱, 不断追求更好的可能性, 敢于颠覆传统, 善于倾听需求的声音, 紧紧把握考试动向, 在精雕细琢中铸就以极致超越极致的锋芒之作。照片教材是用来解决“画什么”的工具书, 责任尤其重大, 就更需要精益求精的创作精神, 画的内容对路了, 才能更有效率地进步, 更有信心取得名校录取通知书。我们的心血之作就在您面前, 希望您在练习的过程中也认真对待每一张作品, 相信态度决定一切, 出的努力都是值得的, 成功就在不远处等待, 梦想正在渐渐变成现实。

回顾这一年, 我们是如此充实幸福, 在这里, 《像典》团队所有成员感谢一直关注我们成长的徐仲偶先生; 感谢模特儿们的理解与配合; 感谢那些在书还未印刷就踊跃订购力挺我们的兄弟姐妹, 是你们的认可一直鼓励着“认真做好书的人”; 感谢无怨无悔、不分昼夜奋战的全体公司同仁; 感谢在他们没完没了加班时一直默默支持的伟大家属们。

最后, 希望《像典》能助奋斗路上的有志青年一臂之力, 有理想, 有目标, 够努力, 必将收获所有在前方等待的幸福快乐和美好!

向上吧, 少年!

于正能文化

于正能文化

THE BEST
照片教学
丛书

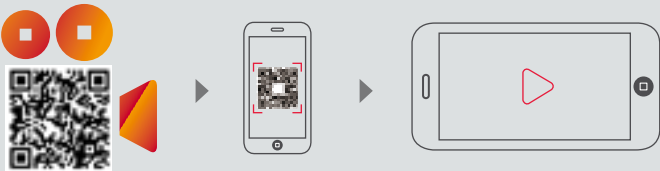
使用说明

多媒体立体照片教材

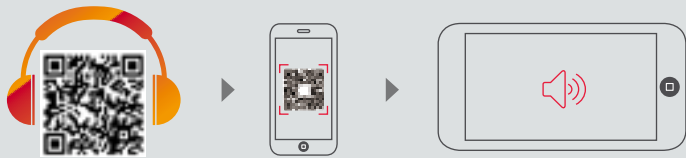
因为专注
所以更专业

感谢您打开《像典》，在体验以极致超越极致的锋芒之作的同时，必将助您在艺考奋斗的路上走得更加从容。下面将为您呈现多媒体立体照片教材的使用说明（图文影音综合说明）：

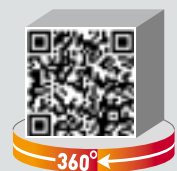
1 码上有视频：扫二维码看视频，范画与视频示范相结合，边看边画步步紧跟快速吸收绘画技法。消除时空距离，最直观地感受优秀作品的创作全程。

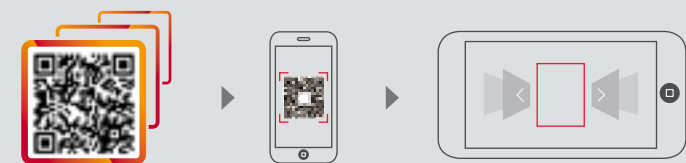
2 码上有讲解：扫二维码即可倾听朗读，讲解页面语音解读，放松眼睛的同时轻松理解理论基础。

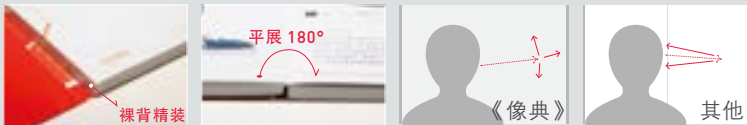
3 360° 全方位立体动态展示：扫二维码即可观看 360° 环绕立体人物动态展示效果，让你对各面了解更彻底，学习更见效。

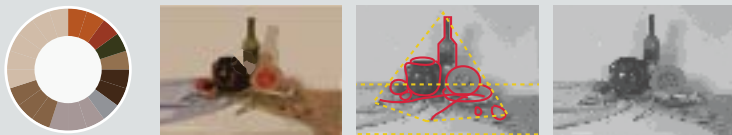
4 码上有更多：扫二维码即可获得更多的拓展内容。一本像典的内容等于两本以上同类其他照片教材。

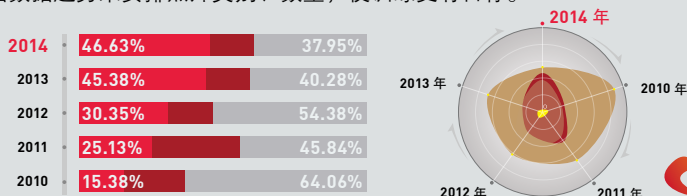
5 平翻 180°，轻松阅读：裸背精装、能翻平、不用撕、不变形、不易坏，作画的同时比较着旁边的照片画能收获更多；全书采用反光较弱的冷蓝底色，保护视力不易疲劳，学习更轻松。

6 配分析图：全方位立体深度剖析，人物照片配以“火柴人动态辅助图”“人物黑白灰层次分布图”“人物体块穿插分析图”等作画辅助小图的照片书，让想进步的你事半功倍。

7 数据分析：数据可视化直观准确唯美，有权威数据支持的照片教材。每一张都符合应试需求，真正做到值得画，为考场增添更多自信！书中汇总了全国联考和校考过去五年的考题，进行了翔实的分类统计与分析最终得出有效数据，并根据数据趋势来安排照片类别、数量，使训练更有目标。

8 重点提示：全书讲解重点用醒目颜色展现，标有重点标识难点配合注释，快速掌握核心竞争力，有完整理论体系的支持，让进步从容踏实。

9 购买正能文化书籍即可参加抽奖活动，快来扫活动二维码参加吧。

目录

Contents

绘画之前真诚地希望您能读一下

视频索引

码上有视频，快来扫扫看

2

中国美术考试五年色彩静物考题趋势分析

用数据说话，先弄明白该画什么才能上好学校

3

怎样观察照片并把照片写生画好

画前五步，未动笔已不凡

4/5

视频全程同步，手把手跟着从练习到范画

数位高手，独家绝技，小试牛刀

6/17

来，开始画吧！照片训练题库

素描静物绘画要点

18/19

单体静物

20/22

水果蔬菜、瓶子罐子、生活物品

20/22

3. 简单组合

23/26

4. 考试组合

27/137

水果篇

27/63

暖色调水果组合

28/55

冷色调水果组合

56/69

蔬菜篇

70/94

暖色调蔬菜组合

71/91

冷色调蔬菜组合

92/94

花卉篇

95/119

暖色调花卉组合

96/105

冷色调花卉组合

106/119

文具篇

120/125

工具篇

126/131

生活用品

132/137

5. 考前对比训练，万变不离其宗

138/148

静物绘画要点总结

138/139

相同静物不同衬布（色调训练）

140/145

相同衬布不同静物（择物训练）

146/147

相似构图不同静物（主题训练）

148

6. 长期组合

149/155

7. 风景场景

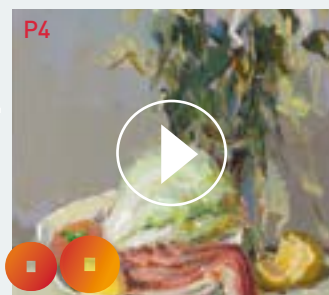
156/167

8. 历年考题

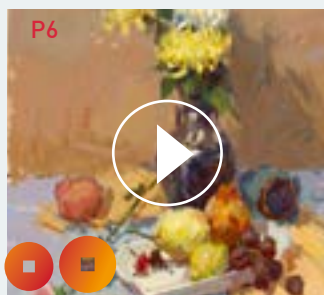
168

视频索引

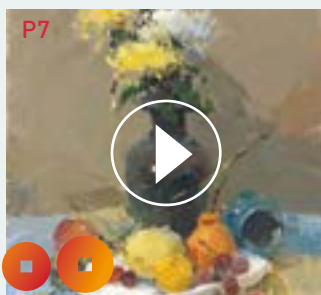
码上有视频 快来扫一扫看

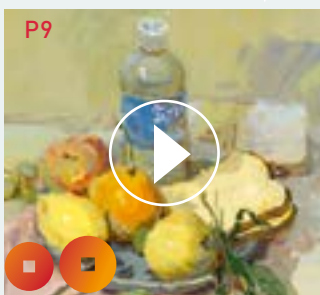
肉类、白菜、
花卉主题
范画视频

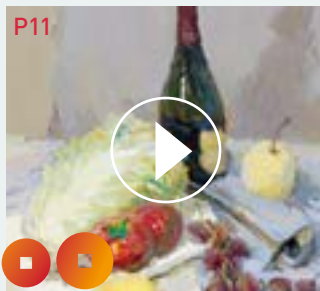
花卉、深色陶罐
主题[暖色调]
范画视频

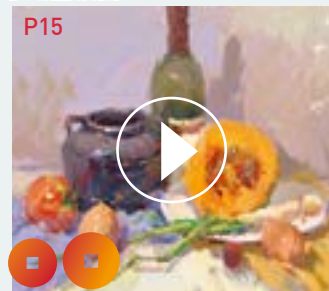
花卉、深色陶罐
主题[冷色调]
范画视频

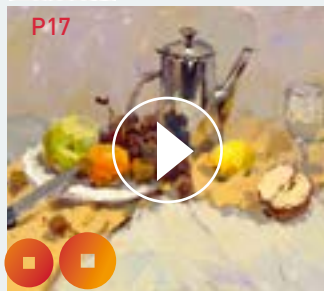
矿泉水瓶
水果主题
范画视频

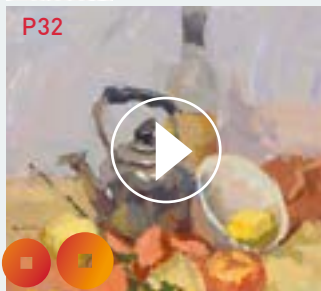
白菜、蔬菜
酒瓶主题
范画视频

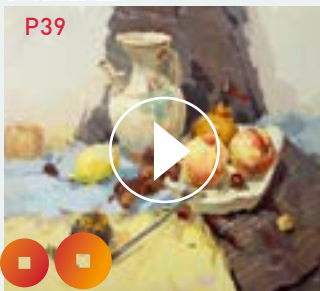
陶罐、蔬菜、
酒瓶主题
范画视频

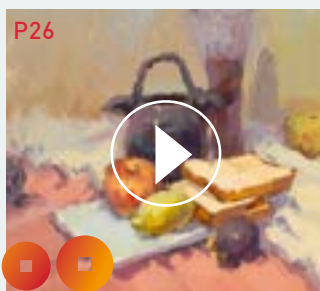
不锈钢水壶、
水果主题
范画视频

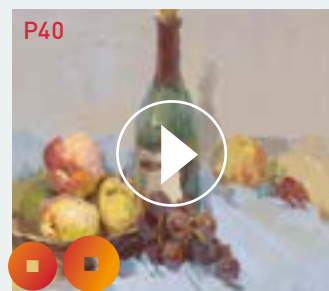
不锈钢水壶、
酒瓶主题
范画视频

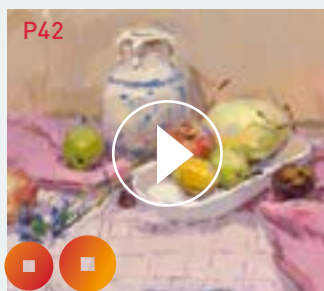
白瓷瓶
水果主题
范画视频

面包片、
陶罐主题
范画视频

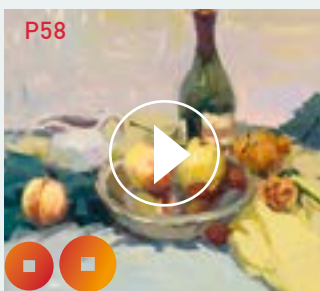
葡萄酒瓶、
水果主题
范画视频

白瓷罐、
水果主题
范画视频

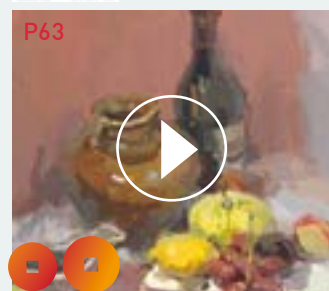
不锈钢水壶、
水果主题
范画视频

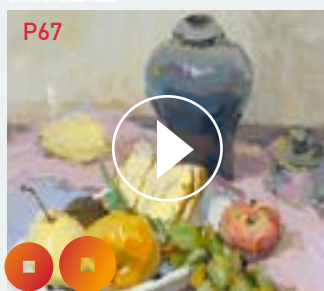
不锈钢盘子
葡萄酒瓶主题
范画视频

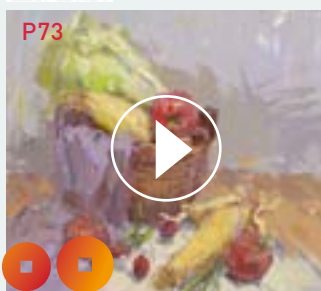
陶罐、
酒瓶主题
范画视频

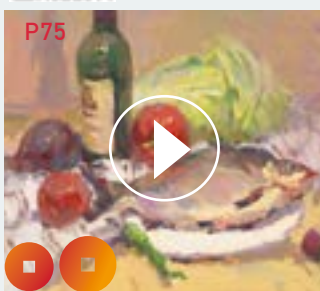
陶罐、
酒瓶主题
范画视频

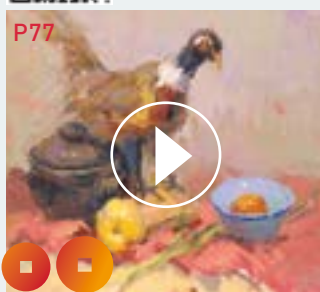
深色陶罐、
水果主题
范画视频

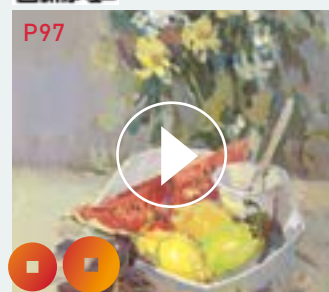
蔬菜、菜篮主题
范画视频

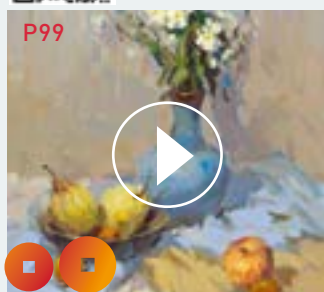
蔬菜、鱼主题
范画视频

禽鸟类主题
范画视频

瓜果、白瓷碗
花卉主题
范画视频

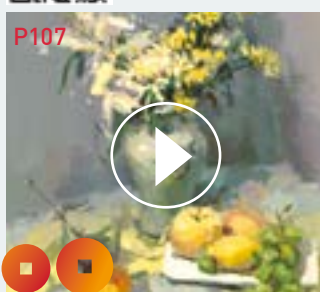
水果、
花卉主题
范画视频

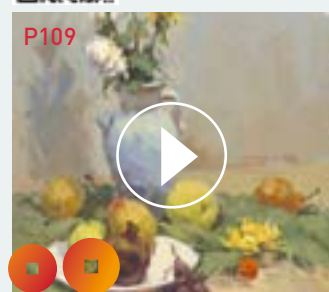
水果、
花卉主题
范画视频

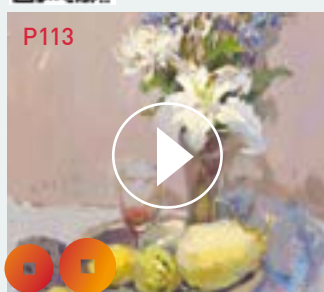
透明花瓶主题
范画视频

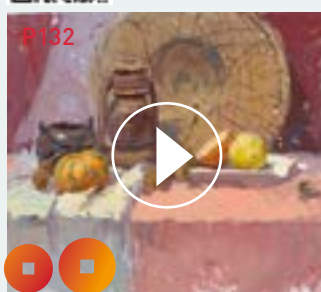
水果、
花卉主题
范画视频

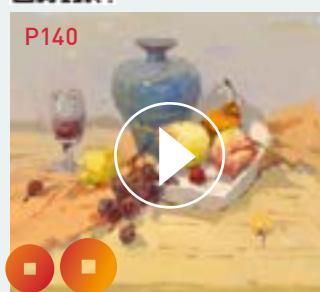
水果、
花卉主题
范画视频

水果、
花卉主题
范画视频

竹帽、
马灯主题
范画视频

水果、
蓝色陶罐主题
范画视频

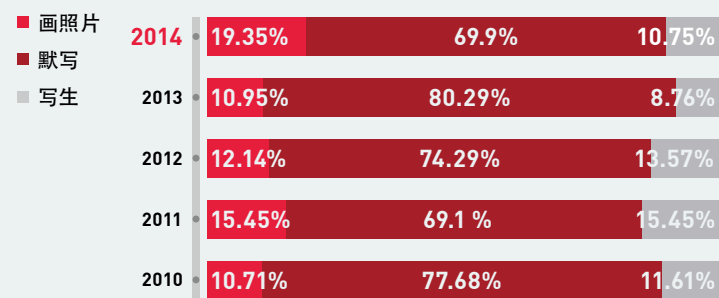
中国美术考试五年色彩静物考题趋势分析

——用数据说话，先弄明白该画什么才能上好学校

我们统计了全国组织联考的 28 个省、市、自治区，有美术相关专业的 33 所独立院校（包括九大美院），13 所参照艺术类院校，还有有美术相关专业的 211 工程院校，共 121 所院校近五年（2010 年至 2014 年）的考题。经过详细分析，将其整理分析成对考学有用的可视化数据，并充分参照这些数据进行编辑。以下数据涵盖联考和校考。

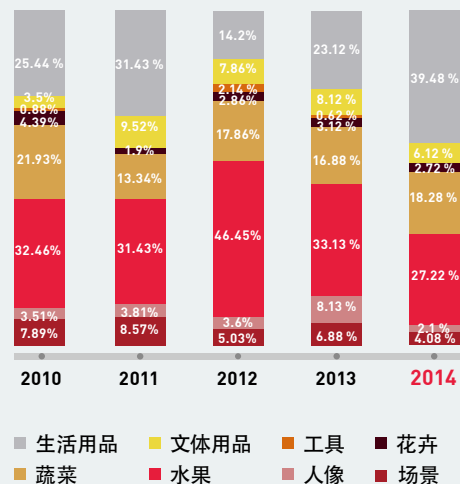
形式要求

色彩考题形式要求主要分为三大类：画照片、默写和写生。近几年色彩考试依然以默写为主导，画照片的省市和院校递增趋势明显，这是因为考试中画照片有它明显的优势：标准统一、可操作性强、省人力物力，所以画照片的模式越来越受美术高考欢迎，是大势所趋。所以我们相应地在平时进行画照片的练习也是必不可少的，并且练习画照片的优势更加突出：广泛、自由、可控、高效、低成本，这些优势受到广大教师学生的青睐，经过教学实践与考试的检验也充分说明了照片练习的重要性。

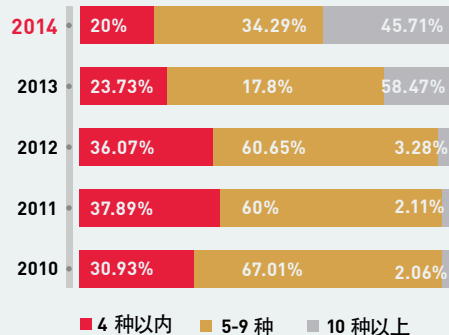
考题题材

色彩考试中静物题材占了绝大多数。静物考题中主要分为水果、蔬菜、花卉、文体用品、生活用品等几大主题。风景场景色彩有些院校的设计类专业会考，如中央美术学院、清华大学美术学院、鲁迅美术学院、江南大学等。色彩人像考试集中在各大美院的造型专业，2014 年中国美术学院的设计类专业也开始考色彩头像。

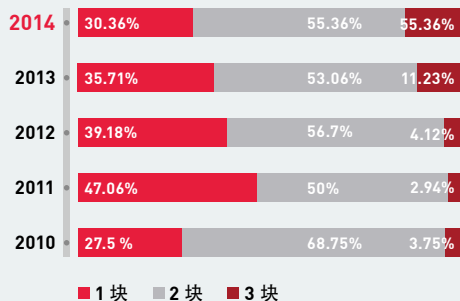
静物种类数量

色彩静物考试中绝大部分题目会规定出现哪些种类的静物，考试中静物种类数量跨度是很大的，有的少到四种以内，有的多到十几种以上，五种到九种静物种类占比接近百分之五十。十种以上次之，也有百分之三十的几率，四种以内占比有百分之二十的，所以我们平时练习的广度一定要够。

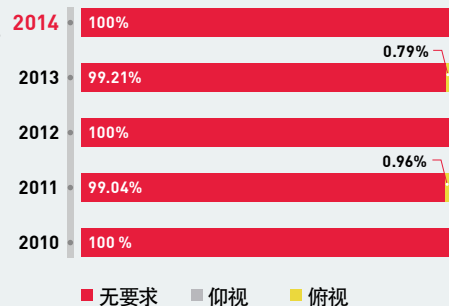
衬布数量

色彩静物的考试中对衬布数量一般都有明确的要求。考试中衬布的数量集中在一块到三块之间，其中两块衬布的考题最多，占比达到百分之五十五，一块衬布的占比次之达到百分之三十，三块衬布占比近百分之十五。

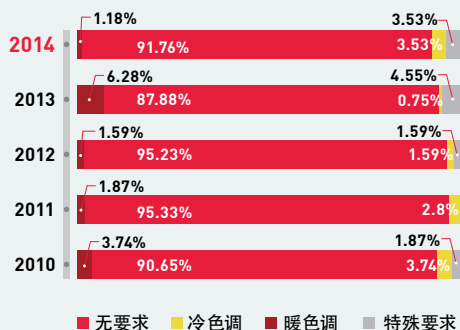
视角

在色彩静物考试中，视角是一个比较重要的因素，虽然绝大多数的考题都对视角没有明确的要求，但在考试构图中必须要考虑到视角这个重要的影响因素，一般偏俯视的视角是色彩静物常规考试中最常用到的，偏仰视、偏平视的视角在有些情况下也会用到，正平视、正俯视、正仰视、或接近这几个极端视角的情况都是很少见的，一般极端视角会应用在设计色彩的考试中。

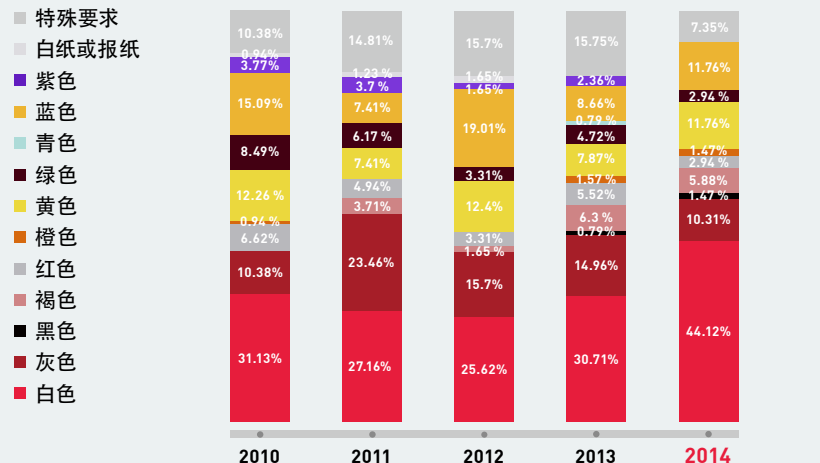
色调要求

色彩考试中有时会色调有些要求，但是这种具体的色调要求还是很少，基本上都是无色调要求的考题居多，在百分之九十以上，有色调要求的考题冷暖色调要求，概率基本相当，加起来不到百分之十。

衬布颜色

色彩静物考题中对衬布的颜色要求明确，种类繁多，这里主要分为白、灰、黑、褐、红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、纸、特殊要求等几大类。其中白色衬布在考试中出现几率极高，2014 年达到了百分之四十四的高概率，黄色、蓝色位居第二，几率近百分之十二，灰色衬布位居第三，几率达到百分之十，其他颜色的衬布出现几率基本在百分之十以下。

考试时间

色彩的考试时间一般在 1.5 小时到 3 小时之间。3 小时的考试时间最常规的，色彩静物考试对步骤的要求是很高的，有良好的时间规划和绘画步骤安排，在考试中会有很大优势，这就要求我们在平时的练习中，多模拟考试的时间和状态。

纸张尺寸

色彩考试中会提供不同尺寸的纸张，大部分都是 8 开和 4 开，有少一部分是 6 开（偏方）的尺寸，所以要提前有所准备。将纸张裁成不同尺寸进行练习，以免考试时在构图上出现问题。还有纸张的粗糙程度有所不同，很多色彩考试用的是素描纸而不是水粉纸，所以须多尝试不同纸张，以防在考试中不适应。

构图要求

色彩考试中，部分学校对于构图会有所要求，所以在练习中一定要横竖构图都掌握，横构图安静稳重，竖构图活跃空间感强，根据静物的不同题材和形态，灵活运用横竖构图以求达到最好的构图效果。

注：另有关于考试的详细数据也会出现在每个篇章页上。

因“211 工程”级别以下院校较多承认联考成绩，所以上述统计数据暂未包含此部分学校；另因个别院校公布信息不全，所以上述信息会有 2% 左右误差，望谅解。

怎样观察照片并把照片写生画好

——画前五步，未动笔已不凡

一、合理安排画面构图

——布局与经营的艺术

布局与经营的艺术

构图首先要饱满，静物占据画面的面积要恰到好处，在位置处理上，一般静物组上部空白要少留，下部空白多留一些，核心物体的位置要尽量安排在黄金分割点附近（如下文三分法）。我们要从构图上就做好视觉引导和节奏控制。下面列出静物中常见的几种经典构图供大家练习参考。

1 三角形构图

三角形构图有稳定、均衡的特点，但倒置的三角形构图则极不稳定，会产生强烈的运动感与视觉刺激。（如图1）

2 “S”字形构图（如图2）

在“S”字形构图的画面中，优美感得到了充分的发挥，这首先体现在曲线的美感上。“S”字形构图动感效果强，且较稳重。

3 对角线构图（如图3）

在对角线构图的画面中，线所形成的对角关系，使画面产生了极强的动势和形式感，对画面起到很好的支撑作用。

4 “X”字形构图（如图4）

相当于形成两条对角线趋势的构图，使画面产生了极强的视觉冲击力，在心理上有着惊扰、动乱的感觉，如此强的形式感很容易让画面跳出来。

5 四边 形构图（如图5）

四边形的比例有无穷的变化，所以能够构成无数多的形状。四边形使画面产生很强的张力，画面形势变化自由和谐，是较有活力的一种构图。

6 “T”字形构图（如图6）

“T”字形构图是西方绘画的经典构图形式，是相对稳定的主题居中的构图形式，其做适当变化就会产生“L”形构图、十字构图等稳定的构图形式。“T”字形构图本来用在人物肖像绘画上，但这一理论后来沿用到摄影与静物、风景绘画中，现在在风景摄影与绘画中使用最多。

7 圆形 构图（如图7）

圆形构图在视觉上给人以旋转、运动和收缩的美感。在圆形构图中，如果出现一个集中视线的趣味点，那么整个画面将以这个点为中心，产生强烈的向心力。

8 三分 法构图（如图8）

三分法构图经常作为安排画面趣味中心的快捷方法，在三分法构图中（如图7），需要将画面用两条竖线均分成横向的三份，同时用两条横线在竖向上也均分成三份，这样画面就被分成了九份，就如同是书写中文的“井”字，这样就可以得到四个交叉点，然后再将需要表现的重点或者说趣味中心放置在四个交叉点中的一个附近即可。

二、观察位置影响下的空间与形

——画得准才是首要的

1. 视角

静物绘画中视角取决于观察者的视点，不同的视角会对空间与透视产生非常明显的影响，而且更重要的是会差生不同效果的心理暗示。平视给人一种正式且宁静的感觉，平视中的静物显得更平面化，并且装饰效果更强；仰视使人有一种威严宏伟的感觉；俯视使人有一种强烈的心理优势，俯视中的静物显得更有张力，常规静物绘画中俯视视角应用最多。

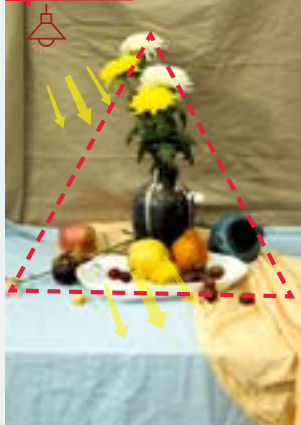
2. 角度

静物角度的不同也会对画面效果产生不同的影响。一般以静物所在的桌面为参照确定一组静物的角度，纯正面的角度显得更正式、安静、稳重；纯侧面的角度会让平面和立面区分更明显；偏侧面的角度使静物组合有丰富多样的变化，且体积感、空间感更强，偏侧面的角度能起到使画面生动活泼的效果，但透视关系复杂难度也更大。

3. 空间

静物绘画中空间感十分重要，要想让画面空间感更好，需要强化近实远虚的效果，综合运用各种因素的对比关系来区分好平面和立面，近景和远景。

1 三角形构图

2 S 字形构图

3 对角线构图

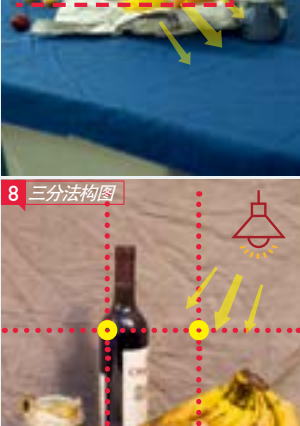
4 X 形构图

5 四边形构图

6 T 字形构图

7 圆形构图

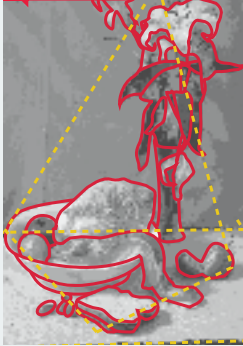
8 三分法构图

9 静物照片图

10 构图分析图

11 黑白灰层次图

12 颜色归纳图

13 色彩范画

4. 透视

常规的静物绘画中透视关系是很微妙的，掌握好一点透视、两点透视、三点透视是画好写实的静物画重要的理论基础，所谓几点透视就是画面中受到几个消失点的影响。透视让物体近大远小，视角决定视点，视点在哪里，哪里就是离你最近的，也就是应该表现得最大的，透视使物体在视觉上从较近往较远的地方变小，越接近消失点的物体和轮廓就会变得越小，直到汇聚到一点。

3. 剪影轮廓形

静物照片中的轮廓受到各种因素的影响，在不同的视角、角度、空间、透视因素的影响下，轮廓的差别是很大的，但根本的决定性因素还是物体本身的结构，多练习结构素描对于画好静物的“形”很有帮助。

三、光影世界中的体积

——静物的素描关系

1. 光源

光源决定投影，也可以说投影决定光源（如图1~8），这个道理很简单，但是很多同学在画的时候却常常忽略或者搞混。相信大家都有在路灯下走夜路的经历，顺着路走，你的影子会一会儿在身前，一会儿在身后。这就是主体物跟光源间的互动关系，只要两者有一个稍微有所变化，那另一个肯定会跟着有所变化。头像素描也是光影艺术的一种表达形式。通常情况下光源的方向与影子的方向是相反的。只要掌握这个规律，不管在默写考题中出现什么方向的光源，我们都可应对。

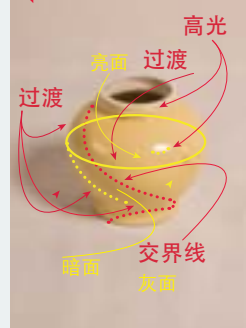
2. 三大面五调子

这是素描的基础理论，三大面即亮面、灰面、暗面，五调子即高光、过渡、交界线、反光、投影。这些因素决定了静物的光影效果，也就是说素描关系决定空间体积。（如图14）

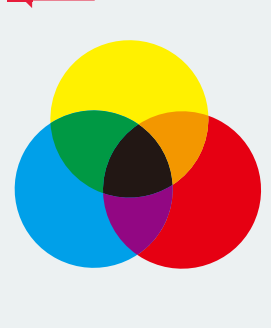
3. 黑白灰层次

黑白灰的节奏控制主要体现在对静物素描关系的理解上，从最亮的颜色到最暗的颜色之间就是我们绘画中可以表现的灰度层次。不只是在素描中才有黑白灰，在画色彩静物的过程中，黑白灰的层次同样很重要，将任何一幅好的色彩静物作品拍成黑白照片也同样是幅关系舒服的素描作品。如图11，在对黑白灰层次节奏的要求上色彩和素描几乎是共通的，画面中的物体黑白灰关系要拉开次序，

14 三面五调

15 三原色

16 暖色调静物照片

17 亮色调静物照片

18 红色调静物照片

19 中性调静物照片

23 橙色调静物照片

22 黄色调静物照片

20 冷色调静物照片

21 中性调静物照片

24 中性调静物照片

25 暗色调静物照片

26 蓝色调静物照片

27 紫色调静物照片

但在色彩中暗部往往不需要像素描那样画得太重，色彩的重颜色的明度还是比较适中的，决不能死黑，通过与其他色彩因素的对比，一样可以达到拉开层次的效果。（如图 12）

四、彩色的世界最有感染力

——色彩并不神秘

1. 色相

颜色测量术语，颜色的属性之一，用来区别红、黄、绿、蓝等各种颜色。色相是色彩的首要特征，是区别各种不同色彩的最准确的标准。事实上任何黑白灰以外的颜色都有色相的属性，而色相也就是由原色、间色和复色来构成的（如图 28）。

三原色：我们绘画中所指的三原色是红、黄、蓝。原色的意思就是最初的颜色，因为用这三种颜色以各种比例和组合方式以及混合次数来调和，可以调出绝大多数绘画中常用的颜色（如图 15）。

间色：亦称“第二次色”，由任意两个原色混合得出，即橙色、紫色、绿色，两个原色混合的比例不同会产生不同的间色，如橙红、紫红、黄绿、橙黄、蓝紫、蓝绿（如图 28）。

复色：三次色，再间色，也叫“复合色”，用任何两个间色或三个原色或间色和原色以不同比例相混合而产生出来的颜色叫复色。

2. 色性

色性是色彩给人的冷暖感觉和联想。在色相环上红、橙、黄属暖色；绿、青、紫属冷色。当我们看到红、橙、黄等暖色时，往往会联想到太阳、大火或喜庆热烈场面，并产生一种温暖的感觉；反之看到绿、青、紫等冷色时，会联想到月光、冰雪、海水、树林，并产生凉爽或寒冷的感觉。在一种色中加入暖色或冷色，这种颜色也相应变暖或变冷，如在大红色中稍混入黄色会变得暖些，稍混入蓝色就变得冷些。色彩的冷暖感觉在视觉上还能产生距离感，称为色彩的透视。它在风景写生中尤为重要。同一色彩距离我们远时，对比弱，冷色感觉增强；距离近时，对比强，暖色感觉增强。（如图 28，色环左边为冷色系，右边为暖色系）

3. 纯度

纯度是说明色质的名称，也称饱和度、彩度或鲜度。色彩的纯度强弱，是指色相感觉明确或含糊、鲜艳或混浊的程度。高纯度色相加白或黑，可以提高或减弱其明度，但都会降低它们的纯度，加入中性灰色，也会降低色相纯度。在绘画中，大都是用两个或两个以上不同色相的颜料调和的复色。根据色环的色彩排列，相邻色相混合，纯度基本不变（如红黄相混合所得的橙色）。对比色相混合，最易降低纯度，以至成为灰暗色彩。色彩的纯度变化，可以产生丰富的强弱不同的色相，而且使色彩产生韵味与美感。原色、间色和复色这三类颜色相比较，有一个比较明显的特点，那就是

是在饱和度上呈现递减关系，也就是说，在饱和度上，通常情况下原色最高，间色次之，复色最低。所以，我们还通常把复色都称之为“某灰色”。比如：蓝灰色、紫灰色、绿灰色等等。

4. 明度

明度是眼睛对光源和物体表面的明暗程度的感觉，主要是由光线强弱决定的一种视觉经验。明度不仅取决于物体的照明程度，还取决于物体表面的反射系数。简单说，明度可以简单理解为颜色的亮度，不同的颜色具有不同的明度，例如黄色就比蓝色的明度高，在一个画面中如何安排不同明度的色块也可以帮助表达画作的感情，例如：天空比地面明度低，就会产生压抑的感觉。任何色彩都存在明暗变化，其中黄色明度最高，紫色明度最低，绿、红、蓝、橙的明度相近，为中间明度。另外在同一色相的明度中还存在深浅的变化。如绿色中由浅到深的有粉绿、淡绿、翠绿等明度变化。（如图 28）

5. 色调

色调指的是一幅画中画面色彩的总体倾向，是大的色彩效果。在大自然中，我们经常见到这样一种现象：不同颜色的物体或被笼罩在一片金色的阳光之中；或被笼罩在一片轻薄雾似的，淡蓝色的月色之中；或被秋天迷人的金黄色所笼罩；或被统一在冬季银白色的世界之中，这种在不同颜色的物体上，笼罩着某一种色彩，使不同颜色的物体都带有同一色彩倾向，这样的色彩现象就是色调。光源颜色同样的物体，如果在暖色光线照射下，物体就会统一在暖色调中；如果在冷色光线照射下，物体又会被统一在冷色调中。当光线带有某种特定的色彩时，整个物体就被笼罩在这种色彩之中。在戏剧舞台上，不同颜色的灯光对舞台色调的影响就是光线决定色调最明显的例子。固有色物体的固有色对色调也起着重要作用，也可以说固有色是决定色调最基本的因素。如一片山林在春天时呈现出一片嫩绿的色调；而秋天则呈现出一片迷人的金黄色调，冬天叶落草枯则呈现出一片灰褐色调。我们说某幅画是绿色调、蓝色调、紫色调或黄色调的，指的就是组成画面物体的固有色，就是这些占画面主导地位的颜色决定了画面的色调，实际情况中若固有色差别过大影响色调统一，就应调整固有色的倾向让画面更和谐。

五、神奇的补色与对比色

——锦上添花，让画高级起来

1. 补色

补色又称互补色、余色，亦称强度比色，就是两种颜色（等量）混合后呈黑灰色，那么这两种颜色一定互为补色。色环的任何直径两端（相距 180°）相对之色都称为互补色。将补色混合可以极大地降低颜色的纯度和明度，在色彩绘画中经常用补色混合的方法画一些远处的背景、纯度很

低的衬布、投影等。补色的并置会产生极强的色相对比，比如一个水果的亮部主要用橙黄画，暗部和投影可以适当添加与橙黄色相距 180° 的补色——蓝紫色，这样会让物体的体积感更强，印象派的色彩绘画经常用这种色相对比的方法。

2. 对比色

对比色是人的视觉感官所产生的一种生理现象，是视网膜对色彩的平衡作用，是指在 24 色相环上相距 120° 到 180° 之间的两种颜色（如图色环上每个相邻的颜色相距 30°），称为对比色。对比色同补色的应用功效是一样的，只不过效果比补色更柔和，混合可以降低纯度和明度，并置可以增强色相对比。

3. 类似色

也就是相似色。在色轮上 90° 角以内相邻接的色统称为类似色（也有相距 60° 角以内为类似色，90° 角以内为邻近色的说法）。例如红、红橙、橙、黄、黄绿、绿、青、青紫、紫等均为类似色。类似色由于色相对比不强，给人以色感平静、调和的感觉，因此在配色中比较常见。如果有多个相似色按色环中的顺序排列组合，那就会出现渐变。类似色则是色彩较为相近的颜色，它们不会互相冲突，所以把它们组合起来，可以营造出更为协调、平和的氛围。类似色在色彩静物的绘画中应用广泛，色调的统一一定程度上就需要类似色的大量应用，比如一幅暖黄色调的画面一定用了很多黄色的类似色，如黄绿、橙黄、橙色、橙红等。在色彩静物绘画中，在熟练掌握静物绘画素描关系的同时，深刻理解各种颜色关系是快速提升色彩绘画水平的关键，熟练掌握明度对比、色相对比、纯度对比等对比关系，统一大色调，巧妙运用补色、对比色、类似色营造更具有感染力的画面效果。还有一个术语为同类色，即色相相同而明度不同的颜色。

28 12 色色环

怎么视频全程同步, 手把手跟着从练习到范画

——数位高手, 独家绝技, 小试牛刀——

1. 画前先观察静物组合的特点, 这是一组花卉主题的静物照片, 以花卉、陶瓷器皿、水果为主要物体, 近处配合了反差较大的淡黄色和淡青色衬布, 远处有纯度较低的棕绿色衬布作为背景, 这幅画画冷色调暖色调均可, 从物体的摆放趋势来看, 属于典型的三角形构图, 由于花卉的高度较高更适合画竖构图。

2. 构图起稿, 用较稳的熟褐色起稿, 定好桌面的前后空间分割线, 虽然照片上桌面线和边框几乎平行, 但在绘画过程中考虑到画面节奏, 阿旦老师调整了静物的角度让桌面不那么平行于画纸边缘。起稿时奔放地勾画出物体最主要的印象特征, 色彩绘画是非常注重感觉的, 从起稿开始就应该有酣畅淋漓的感觉, 作画思路始终清晰, 将这种顺畅的感觉保持到最后, 可以说好色彩并不是“磨”出来的。当然对初学者而言在一开始素描基础并不牢固的情况下也应当起稿更严谨一些, 但也不用像素描静物那样严格。

3. 铺颜色要整体进行, 这样更有助于保持良好的绘画节奏, 更重要的是特别有利于保持画面色调的统一。铺颜色的笔法一定要松通畅快, 在颜色的调和上, 不用苛求和照片或者实际的静物完全一致, 因为颜料所能表达的颜色区间是有限的, 只要颜色趋势是对的, 整体关系和谐色调统一就可以。

4. 在大面积填充颜色的过程中, 没有必要刻意地去填满画纸的每一处空间, 要保持作画的流畅感觉, 随着深入地刻画, 完全不用担心填不满整个画纸。对于每个物体虽然都有其自身的固有色, 但为了让画面色调统一铺颜色的时候就要考虑到环境色的影响, 首先这幅画整体画的偏冷一些, 也就是说, 所有本来较暖色的物体都应调和一些冷色进去。其次要考虑环境色的影响, 如这个白色的盘子放在蓝色的衬布上必然会在其暗部显现出更多的蓝色, 其实这是因为我们所能看到的任何物体都有反射光的能力, 光线照射到蓝色衬布上, 再反射到白盘子上, 再反射到我们的眼睛里, 我们看到的白盘子就已经有了很多蓝色的成分, 其实所谓环境色就是这种光线经过多次反射叠加再到我们眼睛里的效果。同样的道理, 画任何一种固有色的物体都不应只用一种颜色。

1

2

3

4

1. 画前先观察静物组合的特点,这是一组水果主题的静物照片,以水果、瓷盘、饮料瓶为主要物体,近处配合了非常柔和且明度很高的淡粉色和暖白色衬布,远处有黄色的画板作为背景,饮料瓶后还有一本书作为远景物体,画面几乎所有物体都偏向暖色,特别适合画暖色调的画。

2. 构图起稿,赵亮老师用稳重的蓝灰色起稿,起稿画得相对具体,定好桌面线,做好空间分割,适当主观调整了每个物体的位置关系。

3. 铺颜色要整体进行,可以先从背景衬布开始也可以从物体开始,但是切忌一直单扣一个东西,色彩特别注重整体效果,色调的同一非常重要,一个一个刻画完整很容易让画面割裂。

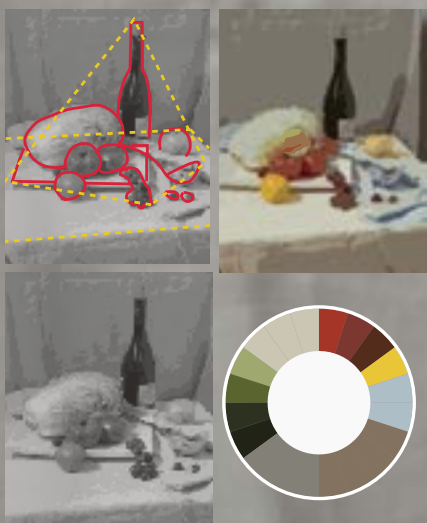
4. 整体铺色的过程中要始终注意营造氛围同一色调,对于物体的体积和整体的空间也要有所交代,不是说画色彩就不需要考虑空间感。

5. 在整体的氛围建立得比较充分后,进入塑造阶段就会更加从容,在刻画阶段中,素描关系和色彩关系需要同时兼顾,在素描关系上,把握好物体的三大面五调子这些最基本的素描因素。在色彩关系上,固有色和整体色调的平衡,亮部、暗部的冷暖对比、色相对比、环境色的影响都是需要在绘画过程中不断调整或强化或同一的,始终要达到一个最和谐的平衡点。

6. 最后在细节刻画上,如果想要让画面变得更耐看更高级,就需要有对不同质感不同类型物体的刻画技巧,颜色变化要丰富并同一在一个物体的固有色上,同组物体又要整体同一在一个画面的色调下。

1. 这是一幅以蔬菜为主题的静物照片,最为醒目的就是位于白色盘子中的大白菜,白菜是色彩考试中非常常见的物体,白菜的表现难度是比较高的。

2. 构图起稿时用熟褐色起稿,定好桌面的前后空间分割线。这张画赵亮老师起稿很奔放,在起稿阶段寥寥几笔就将画面表现得很有张力。

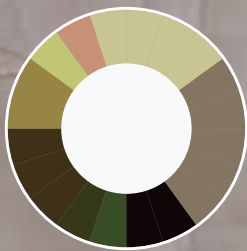
3. 固有色是画每一个物体都无法回避的,靠近柠檬的番茄会更偏黄一些,这是固有色互相影响的结果,番茄的颜色偏黄一些,就是受环境色的影响,所以环境色的道理简单来讲就是如此。

4. 大颜色铺完就要开始体积、质地塑造了,白菜在这组静物中的表现难度最大,画白菜不应每个细节都去刻画,首先最能把白菜画自然的要素是白菜的轮廓,白菜叶子有些位置收紧,有些位置适当散开的特点让白菜有自己很独特的自然轮廓。

5. 塑造上质感的区分在这组静物中显得很很重要,金属的勺子、玻璃红酒瓶、白瓷盘、水果、蔬菜都有自身独特的质感,尤其是工业制品和天然生长的物体之间质感对比最为强烈。

6. 画面中的每个部分都应是同一中充满丰富颜色变化的,不应只是用一种颜色画任何一个部分,乏色是色彩绘画最不能接受的。让颜色变化丰富有很多技巧,比如调色的时候,不要调得过于饱和,很多时候调一下就上色,会出现更丰富的颜色变化。

1. 这是一幅以蔬菜为主题的静物照片, 最为醒目的就是位于白色盘子中的大白菜, 白菜是色彩考试中非常常见的物体, 白菜的表现难度是比较高的。

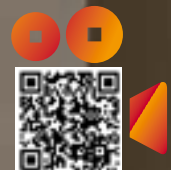
2. 构图起稿时用熟褐色起稿, 定好桌面的前后空间分割线。这张画赵亮老师起稿很奔放, 在起稿阶段寥寥几笔就将画面表现得很有张力。铺大色调时, 笔法要放松, 只找那些最主要的色彩元素, 铺色阶段完全不必在乎太多细节, 颜色合适就好, 也就是说, 画出的色彩首先要适合整体的画面气氛, 不要纠结于某一块颜色的准与不准, 绘画本就是酣畅淋漓的, 尤其是色彩绘画, 没有感觉就很难画好, 所谓感觉, 并不是可遇不可求的。

3. 固有色是物体的重要属性, 无题环境色的互相影响, 从本质上来讲, 就是不同固有色之间影响的结果。

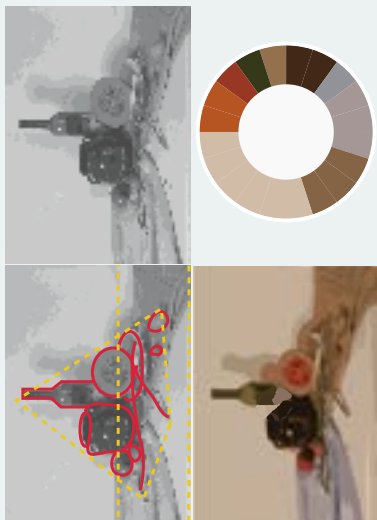
4. 大颜色铺完就要开始体积、质感的塑造了, 白菜在这组静物中的表现难度最大, 画白菜不应每个细节都去刻画, 首先最能把白菜画自然的要素是白菜的外轮廓, 着重表现白菜的体积和颜色变化, 就能获得很好的效果。

5. 塑造上质感的区分在这组静物中显得很重要, 金属的勺子、玻璃红酒瓶、白瓷盘、水果、蔬菜都有自身独特的质感, 尤其是工业制品和天然生长的物

6. 最后在细节刻画和关系调整阶段, 需要对主体物和衬布的细节有深入有取舍, 要突出主体物但又不能让环境太空, 尤其是画大面积较没细节的平面时, 是非常考验功力的, 画面中的每个部分都应是即丰富又统一的, 让颜色变化丰富有很多技巧比如调色的时候, 不要调的过于饱和, 很多时候调一两下就上色, 会出现更丰富的颜色变化。

1. 画这幅静物照片最明显的特点是一块切开的小南瓜, 往往切开的水果蔬菜会有完全不同于外表的结构, 在平时的练习中, 应多观察常规水果蔬菜在各种状态下不同的结构特点, 为默写考试做好准备。

2. 构图起稿时, 王雄老师用红褐色起稿, 桌面的分割线不明显, 主要靠衬布的边界轮廓来交代物体所处的空间, 起稿的笔法应当是充满节奏的, 就像画头像时一开始画得特别死板, 很难在后期处理得很生动, 绘画同其他所有艺术形式一样, 都是在做节奏, 把握好节奏就像演奏好一首交响乐, 从前奏到高潮到收尾要一气呵成。

3. 铺颜色可以从物体开始, 也可以从背景衬布开始, 不论何种方式, 物体颜色和整体色调的同一都是需要考虑的重要因素, 整体推进是保持画面统一性的最好方法。

4. 画类似这种切开的南瓜, 应先整体归纳成几个色块, 把基本的体积和颜色变化画出来。一上来就一点一点地画那些细枝末节, 对大多数人来讲很难收到好效果。整体推进、逐步深入、素描色彩关系并用、调整同一是画好色彩静物的科学方法。

