

ACCORDING TO PATTERN PAINTING

照样画

COLOR STILL LIFE PHOTOS

静物照片

杭州色彩系列丛书

主编 王琦

江西美术出版社

ACCORDING TO PATTERN PAINTING

照样画

COLOR STILL LIFE PHOTOS

静物照片

杭州色彩系列丛书

主编 王琦

江西美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

照样画 ：静物照片 / 王琦编. -- 南昌 ：江西美术出版社，2013.6

ISBN 978-7-5480-2243-5

Ⅰ. ①照… Ⅱ. ①王… 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. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第147716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

静物照片

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：江西华奥印务有限责任公司
版　　次：2013年6月第1版
印　　次：2013年6月第1次印刷
开　　本：660mm×1020mm　1/16
印　　张：11
书　　号：ISBN 978-7-5480-2243-5
定　　价：78.00元

赣版权登字-06-2013-313　版权所有，侵权必究

中国知名品
蛇龙珠干红葡萄酒

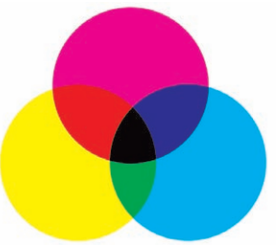
目 录Contents

一、色彩基础知识……004
二、色彩静物的表现技法……005
三、静物的观察和表现……006
四、静物构图……008
五、静物色调训练……010
六、色彩塑造……018
七、题型分析……020
八、从照片到画面……024
九、黄色调静物……029
十、冷色调静物……063
十一、暖色调静物……095
十二、灰色调静物……137

色彩基础知识

一、色彩的分类

原色 也叫“三原色”。即红、黄、蓝三种基本颜色。

间色 又叫“二次色”。它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，由于原色在份量多少上有所不同，所以能产生丰富的间色变化。

复色 也叫“复合色”。复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”。复色是最丰富的色彩家族，千变万化，丰富异常，复色包括了除原色和间色以外的所有颜色。自然界中的颜色可以分为无彩色和彩色两大类。无彩色指黑色、白色和各种深浅不一的灰色，而其他所有颜色均属于彩色。

二、色彩的要素

色相 也叫色泽，是颜色的基本特征，反映颜色的基本面貌。

纯度 也叫饱和度，指颜色的纯洁程度。

明度 也叫亮度，体现颜色的深浅。

色彩画要准确体现色彩的三属性：色相、明度、纯度。讲色相，就是要敏锐、准确地辨别常用的几十种颜色相貌的差异，尤其是同类色、类似色的冷暖差别，这样，在调色时就能得心应手调出所要的色彩，有效避免灰、脏、粉、生等弊病；讲明度，就是色彩的明暗程度或称素描关系。明度有两个含义：一是物体因受光角度不同产生的明暗层次；二是色彩本身就有深浅，在这里尤其重要的是避免明度的雷同，一般来说，一幅画的最深最亮处往往只有少数几处，一幅好的色彩画如果拍成黑白照，也应是一幅好的素描。同样，一张画的明暗对比关系，往往决定这张画的整体效果，色彩画也是如此，决不可忽视；讲纯度，就是注意色块的鲜灰配置。水粉画中不适当地运用白色、黑色或冷暖色相调配时比例不恰当就会造成灰、粉、脏的弊病。相反，过多地使用纯色又会使画面出现生、花、缺乏空间与色调等弊病，应记住：在画色彩静物中，要使画面鲜明、生动、有力，用纯色不可过多， 因一切都在空间中。

三、 色彩的对比

1.冷暖对比：由于色彩感觉的冷暖差别而形成的色彩对比，称为冷暖对比。（红、橙、黄使人感觉温暖；蓝、蓝绿、蓝紫使人感觉寒冷；绿与紫介与其间），另外，色彩的冷暖对比还受明度与纯度的影响，白光反射高而感觉冷，黑色吸收率高而感觉暖。

2.补色对比：将红与绿、黄与紫、蓝与橙等具有补色关系的色彩彼此并置，使色彩感觉更为鲜明，纯度增加，称为补色对比。（视觉的残像现象明显）。

3.纯度对比：一种颜色与另一种更鲜艳的颜色相比时，会感觉不太鲜明，但与不鲜艳的颜色相比时，则显得鲜明，这种色彩的对比便称为纯度对比。

4.明度对比：将相同的色彩，放在黑色和白色上，比较色彩的感觉，会发现黑色上的色彩感觉比较亮，放在白色上的色彩感觉比较暗。明暗的对比效果非常强烈明显，对配色结果产生的影响，明度差异很大的对比，会让人有不安的感觉。

5.色相对比：因色相之间的差别形成的对比。当主色相确定后，必须考虑其他色彩与主色相是什么关系，要表现什么内容及效果等，这样才能增强其表现力。

6.色彩对比：两种以上的色彩，以空间或时间关系相比较，能比较出明显的差别，并产生比较作用，被称为色彩对比。该想象分为两大类：同时对比和连续对比。

四、色彩的关系变化

固有色： 物体呈现的色彩是固有色，既物体本身的颜色。固有色一般呈现在物体中间色部分。

光源色：由于光的照射引起物体受光部色彩的变化称光源色。光源色分暖光和冷光，一般若受光部是暖色，背光则呈冷色，否则相反。

环境色：物体周围环境的色彩，由于光的反射作用而引起物体的色彩变化称为环境色。环境色强弱和光的强弱成正比，与物体光滑程度也有关系。

光源色、固有色、环境色以及空间色相互间的影响与作用是色彩变化的重要依据，一般规律是：亮面受光源色的影响较明显；中间面接近固有色；暗面受环境色的影响明显；空间色是指物体距离不同，色彩也发生变化，一般愈远色彩就灰、冷、弱，趋向统一。

色彩静物的表现技法

一、色彩的色块运用

每一幅优秀的色彩作品都是通过色块的反复运用来完成的，色块在画面中起到非常重要的作用。

1. 色块的“以色造型”在画面中起到形的塑造和色的显示作用。
2. 色块在画面中起到影响全局的决定性作用。
3. 色块能表现生动的笔触和起伏变化。
4. 色块能通过大小面积的对比起到调和作用。
5. 画面的大色调和背景都是靠大色块的笔触表现出来的。

二、调色技巧

(1)只有了解与掌握颜料中各种色相的独特面貌及相似色之间的微妙差别及混合效果，才能以较少的颜料品种，调出你所想要的色彩来。建议学画色彩前，先画画调色表。

(2)不同色相混合时，要有主有次，不可调得太匀。

(3)我们在画色彩静物时会经常用到灰色，也就是所谓的“高级灰”。灰色并不是无彩的“灰色”，这里的灰色是有色彩倾向的，比如黄灰、蓝灰、紫灰等。灰色不要调脏，色调不要太饱和，看着不舒服，最理想的状态就是干净的高级灰，现在市场上有很多种现存的灰色，我们也可以根据自己的需要选用，使用这种表现一般比较直接，但是不要被定势，还要从实践中来摸索，大胆尝试自己的调试，打开色域。

(4)水粉画中，白色作为调色媒体，常常用得很多，但一定要合理使用。一般来说，深色的暗面不加白或少加白，画较亮的颜色时，将白与其他色相相混合可避免“粉”气。

(5)大胆用笔用色，只有将颜色画到它的色彩环境里，颜色才能成为“色彩”。

三、色彩的几种用笔技法

刷 用较大的笔在画面上来回走动，用于大面积的背景色彩表现，如背景、衬布等。

摆 主要用于干画法的表现，以笔肚行笔，笔触明显颜料多，水分少，笔与笔之间衔接明确，多用于物体塑造。

扫 笔中水分较少，笔头轻接画面，运笔速度快，有时下面的色彩也会显现出来。常用于高光、反光等一些表现。

点 用笔尖在画面点出不同大小面积的点，多用于高光及一些局部细节的表现。

勾 勾在绘画中起着重要的作用，可直接用线的淡浓来勾勒出物体的形体。

拖 顺笔锋拖动，用于拉线，较自然流畅。

揉 先将颜色摆上几笔，再用笔把先后的颜色糅合在一起，这样颜色过渡比较真实，不会太死板。

四、一般调色方法

三原色：红 黄 蓝 间色：橙（红加黄） 绿（黄加蓝） 紫（蓝加红）

原色适当相混

红 + 黄 =红橙（红多黄少，俗称桔红） 橙色（等量混合，俗称桔黄）

黄 + 蓝 = 黄绿（黄多蓝少） 草绿 绿色（等量混合） 中绿 蓝绿（蓝多黄少）

蓝 + 红 = 红紫（红多蓝少） 紫色（等量混合） 蓝紫（蓝多红少）

二间色适当相混

红灰色：红多，黄、蓝少 黄灰色：黄多，红、蓝少

蓝灰色：蓝多，红、黄少 少红+少黄+多白=肉色熟

褐 色 = 柠檬黄 + 纯黑色 + 玫瑰红

粉玫瑰红 = 纯白色+玫瑰红 朱红色 = 柠檬黄+玫瑰红 暗红色 = 玫瑰红+纯黑色 紫红色 = 纯紫色+玫瑰红 褚石红 = 玫瑰红+柠檬黄 + 纯黑色 粉蓝色 = 纯白色+天蓝色 蓝绿色 = 草绿色+天蓝色 灰蓝色 = 天蓝色+纯黑色 浅灰蓝 = 天蓝色+纯黑色+纯紫色 粉绿色 = 纯白色+草绿色 黄绿色 = 柠檬黄+草绿色 粉柠檬黄 = 柠檬黄+纯白色 藤黄色 = 柠檬黄+玫瑰红 土黄色 = 柠檬黄+纯黑色+玫瑰红 桔黄色 = 柠檬黄+玫瑰红

静物的观察和表现

现在色彩考试中经常会出现画照片，在作画过程中就要非常注意对象在什么光源下的具体效果及色调以适合高考。要用色彩理论知识指导、观察分析色彩现象，培养整体观察和表现能力，发挥色彩的魅力，才能获得生动、丰富的画面效果，从而成功地使用色彩。同时要吸取别人的经验，以不断地充实提高自己。

一、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。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。

二、整体表现

正确的表现方法的一个根本原则是：整体－局部－整体。无论是方法步骤的设立，还是表现中的塑造过程，都是严格遵守这一原则的。作画步骤应是从整体开始到整体结束，局部调整也应是整体－局部－整体不断反复，不断深入。首先控制画面的基本色调，把一组静物的背景与主体概括归纳为几大色块，抓住对象总的感觉，构成调子的色彩因素，用大笔比较迅速地将大的色彩关系画出来。其次调整修改，深入刻画，通过比较找出较为细微的变化，找出局部在整体中应处的位置，并始终以整体调子和冷暖、明暗关系来检查反光和环境光对色调的影响，又以大的色彩关系去衡量局部细节的准确度，再提炼概括。整体的观察和表现始终贯穿在作画的全过程，任何时候停下作业，画面的整体关系都应是完整的，而不能让局部明显地、孤立地跳出画面，从始至终都要在整体的大关系中表现对象，直至完成。

先色后形

这种表现方法有益于提高对色彩的概括能力。在理解色光的基础上，确定轮廓后，在短时间内迅速抓住某一物体或某一景物的色彩大关系和调子特点，完全排除细节描绘，将对象复杂的色彩和形态归纳为色块，以不同色块的明度、冷暖、面积对比构成色调，并处理好色彩中心和其他颜色的关系，组成统一的色调，以表达一定的内容和主题。

对比调和

对比是绘画中的一种表现手段，没有对比就没有表现力。在色彩训练中运用对比来突出形象，加强画面主题的表达效果，同时也运用各种色彩对比不定期激活画面的色彩，加强空间、距离、体积等画面效果。常用的对比方法有冷暖、明度、纯度等；而调和与对比恰是矛盾的。调的方法有主导色、同邻近色、光源色、对比色的调和。对比给人以强烈的感觉，调和则给人以协调统一的感觉，而又是对立的统一的。运用时须根据主题、内容和画面效果需要有所侧重。在色彩训练中，强调对比时，要注意调和，反之也一样。因为色彩在空间中有一定的倾向性，单纯的中间状态是不大可能的。利用这一矛盾可以使画面产生生动而真实的变化统一效果。

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”对于色彩表现的重要性。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，增强艺术修养，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。

静物构图

构图是一幅画的基本框架，决定着一幅画的成功与否。构图简单来说就是物体在画面的位置安排。一种独具匠心的画面构图会使你的作品增添无穷魅力。而构图能力的培养是有其艺术形式规则可循的，一幅静物的构图安排，主要根据静物的摆放与你的感受首先确定是竖幅画面还是横幅画面，然后在这个空间中运用对比、节奏、平衡等因素，充分体现自己的感受和意图，表现出对象的特定气氛。

构图的摆放应首先考虑主要物体与次要物体及陪衬物体的定位，即何者为主，何者为次，画面的中心在哪部分。主体物可以是一件较大的物体，也可以是几个组合物；次要物体一般在面积上应小于主体物；而陪衬和点缀物的单体面积则应更小一些；衬布的选择与摆设应考虑画面的色调联系。主体物应放在中间偏左或偏右的黄金分割点处，忌放在画面的正中心位置，旁边应有次要物体重叠组合，如盘子装有水果，陪衬物应不规则地摆放在四周。如一个陶罐与一个酒瓶靠得较近，四周是一些小的水果和几个鸡蛋，这样就会因大小、高低、聚散等对比因素而产生美感。再是应让画面整体位置不能靠下，前面和光线照射的方向留有较多的空间，这样就不会使观赏者有憋气的感觉。

如果在选定静物时没有注意大小、主次对比因素，都以相近的距离分散地出现在画面中，那将会造成没有主次之分，画面平均、呆板的现象。有些静物写生全是水果，形状大小都很近似，这时我们可以用几个水果重叠地组合在一起或者用盘子装上而形成一个“整体面积”相对较大的“中心”，周围的水果则以自然松散、错落有致地摆放与主体物形成陪衬关系。

作为画面的构图安排与静物的摆放原则上是一致的。如果说有些不同的话，那就是我们在面对特定角度的静物进行作画时，可根据需要对画面中出现的个别物体作适当的移位处理，以符合整体画面的构图形式的美感规则。

构图的两个原则

（1）“完整”要求画面饱满、舒适，形象完整、主题突出。一些考生往往容易把物体对象画得太大或太小；过于集中或过于松散。都不能给人以美感，失去了构图的意义。

（2）“变化统一”变化统一是构图的手段。构图的美学原则主要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。画面如果有聚散疏密、高矮大小和主次对比，有内在的接合及非等量的面积和形状的左右平衡，就会产生生动、多变、和谐统一的画面效果。懂得这一规则，会使我们的构图千变万化，并展现其特有的魅力。

三角形构图是最为常用的构图，具有平稳、沉着等特点。要发挥好三角形构图的优势，就要做好三角形的三个点的定位，把所见物体灵活地安排在这三个点上。

有些同学在构图上总是随随便便安排物体。其实不然，三点定位尤为重要，因为一旦定不好位置，就会出现画面一头重一头轻不稳定的效果。提醒一点，三点之中最上方的点是主要物体摆放的位置，其他两点分别摆放第一次要物体与第二次要物体，第三次要物体与第四……摆放不能超过这三点给人的视觉效果。

三角形

常见构图

一幅好的色彩静物写生作品是从构图开始实践的，要将一组大小不同、形状各异的静物恰当地安排在画面中，并使它们有着内在的逻辑关系。我们将静物构图的常见形式归纳如下。

（1）三角形构图　即画面中所呈现的基本骨架呈三角形，这种构图给人以稳定、崇高的感觉。

（2）S形构图　即画面中所呈现的基本骨架为S形。这种构图形式会给人以柔美多变的感觉。

（3）多边形构图　这种构图较难把握,需有更好的构图意识和审美要求，能够使画面的层次、虚实得以更完美地体现。

（4）圆形构图　即画面中所呈现的基本骨架呈圆形，这种构图给人以饱满、均衡、活泼、完整的感觉。画面过于集中而显得饱满，能够加强画面中心。

（5）十字形构图　即画面中所呈现的基本骨架为十字形，这种构图形式会给人以壮丽、庄严、向上的感觉。

（6）平行线构图　即画面中所呈现的基本骨架为平行线形，这种构图形式给人以安定、广阔、宁静、稳健的感觉。

多边形

圆 形

平行线

S式形

十字形

静物色调训练

在色彩学习中，色调是表现画面情感的重要手段，也是色彩绘画中的难点所在，而对于初学水粉的学生而言，往往只能看到颜色看不到色调。在此环节中，我们应该采用小色稿训练的教学策略，用小色稿的方式去练习，一可以节约时间；二迫使我们抓住对静物最初的瞬间感觉；三要求学生用大笔作画，概括整体地画出大的色彩关系。总而言之，小色稿训练可以把有限的精力放到色调的统一处理上，提高教学的有效性。

色调，就是指一幅画统一的色彩关系与基本的色彩倾向，不同的色调可以产生不同的画面效果。从明度上区分，有亮色调、灰色调等；从色性上区分，有冷色调、暖色调等；从色相上区分，有蓝色调、黄色调、绿色调等。我们在色彩练习上应加强色彩的整体训练，特别是色调的练习。色调训练应从色彩的大关系、色调关系及主观色三方面加以训练。我们只有经过整体的色调训练才能以不变应万变。

一 、敏锐色感，把握色彩大关系

我们在学画过程中有个规律，开始往往注重物体的固有色，有一定基础后又过分注重表现色彩的丰富性或物体中的环境色、光源色而忽略物体的基本色，从而出现乱、花、碎现象。要解决上述问题，可用小稿记录和色彩速写两个方法，以达到敏锐色感，把握色彩大关系的目的。

1.记录小稿，捕捉第一印象。

每张练习前用15分钟时间，在画面右上角画一幅色彩速写。尺寸大概以8开或者16开为宜，小稿的作用是调整与参照，保留第一印象，明确物体的基本色。

2.色彩速写，培养敏锐的色彩感受。

用16开纸，花15分钟左右快速地画出静物的小色稿。这一练习旨在培养学生的色感和形体的概括力。对形体塑造及物体质感没太多要求，只强调基本形，主要物体用几个体块完成，而次要物体如水果只要一两笔就行，但对色彩要求较高，要求色彩协调且要有一定的色彩倾向形成一定的色调。在学习过程中，我们必须强调短时间，哪怕没有完成，也别总往下画。这种练习能改正我们在色彩练习中局部观察的缺点。

二 控制色调，组建和谐色彩

色调简要说是某种色彩倾向，以一种主要的色调来统一画面，实际上是在相互对立的色彩中缓和对立的色彩矛盾，强调一方，减弱一方，从而产生色彩的协调感。我们在画照片练习中以培养色彩协调感来达到控制色彩的能力，建立色调意识。

这一画照片练习稍别于其他练习，有意识强化色调是要点。我们可尝试自己动手摆静物。这样不仅强化了我们的色调意识，更利于我们自觉对色调进行理性分析，巩固知识点。在具体的学习中，可通过老师主导分析和自主探索两阶段进行。训练初期，对照片中的每组静物进行分析色调，如紫色调、黄色调、蓝绿色调、浅色调，通过画照片形成初步的色调意识。

如何在以后的练习中控制色彩和画面的能力，达到个人意愿。只有经过系统的色调训练，从画照片到变化由浅入深的练习，才能最终达到主观控制色彩的能力。物体只是一个载体，色彩练习我们不仅练习的是构图、形体的塑造，更重要的是练习色彩关系和色调。我们在色彩训练中要运用色彩表达个人意愿与情感，达到驾驭色彩的能力，因为最终所有的艺术活动都将体现我们的思想与情感。

暖色调：这组静物受衬布的影响，整体偏暖，水果及陶罐受同时环境色的影响偏暖，气氛热烈，具有较强的视觉冲击力。表现时应多找类似色并置，使画面色彩效果更为丰富。

冷色调：抓住大的衬布颜色，控制画面的主调性。在平时的训练中我们会发现老师通常会在冷色调的静物中摆入少量暖色物体或在暖色调的静物中摆入少量偏冷色的物体，以此来保证视觉色彩的平衡。如这是一幅冷色调的静物组合，在蓝衬布上摆了个暖黄色的梨子，白布上摆了支黄菊花，有意识地加强了冷暖对比关系。

灰色调：看一组静物，要从色调去看。别人的灰色调并不全是灰色，只是相对整体偏灰，但是色彩、明暗关系还是明确的，不能局部使用灰色就以为可以达到灰色效果。大家要从色调出发全面地看静物颜色。画一张灰色调的的色彩范画，不能一上去就调和灰色。这中间有个过程，调子像药水里的胶片一样，是逐步显像的。

VINEGA
果糖饮料

