

静物

河北美术出版社

徐敬尧·主编

策 划： Sundo
主 编：徐敬尧
著 作：张学武

执行编委：赵伟建 赵连春 杨传海 孙振海
唐良春 杨 博

编 委：李如成 孙锡祝 温 杰 谷 强
赵军伟 罗元栋 罗 涛 刘世芳
李 玥 杨 沂 邢晓春 张 辉
牟姗姗 吴建军 程雪峰 杨继峰
王宗华 黄金阳 胥 超 史锁亭
苏 甜 孙朝奎 付红丽 尹 剑
赵伟建 李如成 张江伟 宋岩旭
郭 超 吴建军 王孔瑞 张 峰
王玉瑞

执行编辑：钮 月 孙中雷

写在前面 当你拿到这本书的时候

当你拿到这本书的时候，呈现在你眼前的是迄今为止最实用、最用心、最畅销的照片书，它承载了我们尚读团队又一个“做全国最好的照片书”的梦想，为了把它出成真正对广大美术生有用的一套书，我们付出了太多的努力！

2010 年尚读第一套照片书问世，开创了美术高考领域照片辅助教学的新篇章！

2011 年尚读出版的照片类图书继续保持同行业的领军地位，奠定了照片书的市场地位！

2012 年《我爱画照片》全国热销 20 余万册，继续蝉联销售冠军！全国每五位考生就有一位在用我们的照片书！

至此《我爱画照片》已经历了三个春秋，在获得了全国大部分老师与同学们的认可之后，我们不骄傲、不懈怠，在与读者的互动中不断收到学生和老师的调整建议和要求，我们认真地汲取，不断的改良与创新，在《我爱画照片》的基础上精益求精，至此《最爱画照片》问世了！

它是迄今为止，最注重光源布置与拍摄质量的一套书！在《最爱画照片》整个拍摄过程中，我们引进了更先进的拍摄设备，投资几十万组建了自己的摄影棚，完全按照考试时碰到各种光源环境布置光线；

它是迄今为止，最全面的一套照片书！我们历时春夏秋冬四季的持续不间断拍摄，无论考哪个季节你都能画的到。为了解决每个地域考题的变化，辗转京、粤、浙、晋、冀、鲁、豫等地的画室及外景地进行拍摄。我们认真研究每一种构图、透视、动作、形象、着装等等，让我们的拍摄不留死角，唯恐拍摄不全面，导致考试考到，学生画不到的失误。

它是迄今为止，与考试题型最紧密结合的照片书！我们研究分析了近五年的考试题型，参考实际数据安排本书内容的拍摄与编排，并根据一些省份的联考内容，添加了他们独有的照片训练方式题库；

它是迄今为止，讲解最实用的照片书！在本书的编辑中我们插入了大量实用性强的画照片观察方法和拓展训练与技巧经验讲解，旨在帮助各阶段读者能够更好的利用照片书来提高自身绘画成绩。

它是迄今为止，挑选最严格，要求最高的照片书！我们的编辑团队从近四年的拍摄图库，将近 8 万张图片中，层层精选《最爱画照片》的照片，入选的每一张照片都经过了层层筛选，经常为了一张不满意的照片而重新拍摄。

它是迄今为止，量最大、性价比最高的照片书！我们更改了书籍的规格尺寸与排版方式，在保证每张图片可画性大小的前提下尽最大可能的多放照片，你花同样的钱，买到的是别人两本书的量，让你的训练无底限，不再让你为画哪张而发愁，足够的量让你随便画。

所有的这些，组成了**迄今为止，最好的、最用心的照片书！——《最爱画照片》。**

2013 年是一个硝烟弥漫的市场，照片书如雨后春笋般地冒出，仅仅因为某些人认为做照片书门槛低，随便拍点照片放到书上就能卖钱，学生拿到手后可画的照片不多。我们用事实告诉大家，不是这样的，他需要非常用心地投入到对教学及考试的动向研究，需要长时间的使用意见反馈、改良、经验积累等，才能把照片书拍摄好、出好，真真正正地适合广大美术生的使用。

感谢《最爱画照片》摄影团队的辛苦拍摄，感谢编辑团队的辛苦编排，最后要感谢一直给与我们支持与建议的老师与同学们，因为有你们，我们一直在进步！一起见证我们成长的足迹。

C 目录 Contents

Introduction

序 像写生一样画照片 004~005

第一章 画彩色照片

一、读懂彩色照片

1. 构图
2. 结构
3. 黑白灰
4. 色调
5. 质感

二、全解作画过程

1. 起稿
2. 铺色
3. 深入
4. 细节调整

三、照片范画对照临摹

四、彩色静物照片训练题库

第二章 画黑白照片

一、读懂黑白照片

1. 光源
2. 物体颜色变化
3. 静物衬布
 - ① 衬布颜色固定
 - ② 衬布颜色不固定

二、全解作画过程

1. 定色调
2. 铺色
3. 深入
4. 细节调整

三、照片范画对照

四、海量现场照片

第三章 历年考题索引及数据分析

- 一、历年考画静物照片的联考及校考试卷原题 156
- 二、全国各省联考静物考题总汇与趋势分析 158
- 三、重点院校静物考题总汇与趋势分析 160

序 像写生一样画照片

PAINTING PICTURES LIKE SKETCH

画照片是近年来美术类高考中出现的一种新形式，它逐渐演变为除了默写、写生之外的第三大常见考试题型。

画照片相较于默写与写生而言，更适合于大范围的考试来用，能更好地节省绘画成本，另外也能很好地考察学生的观察、深入刻画等绘画能力以及对各学科基本知识点的掌握情况。在已出现的考试命题中，以画照片的形式出现的试题涉及素描、速写、色彩三大科目，内容涵盖了素描静物、色彩静物、素描头像、速写等。在本书的后面我们做了近三年的考题数据分析，你会发现画照片类试题越来越广泛的应用于各类美术考试当中。

考画照片的院校越来越多，你是否认识到了画照片的重要性与必要性呢？那你知道怎样才能画好照片呢？我们告诉你一个秘诀：“像写生一样画照片。”

大家众所周知，照相机拍出来的照片，层次再好，相较于现场写生而言也是平面化的，不能实际的如现场写生一样感受到空间感、

层次感；照片拍好了主次关系是固定的，如果拍不好连主次关系都没有了，如果被动的按照拍摄的照片表现，那你的作品就有了局限性，失去了主动性；静物及模特的质感与量感不如现场写生感受的强烈，拍摄表现的再好，也是平面化的假象；色彩静物的颜色不够准确，有的时候比实际感受到的静物颜色差别很远。

综上所述，我们在画照片的时候一定注意不要直接照抄照片，主动去处理画面的主次关系，着重去表现画面的空间感，要多注意观察，多提炼明暗、色彩等关系的变化。体会身临其境地观察模特或者静物的感觉，把照片完全当成写生去对待。

我们要把画照片当成一种辅助手段去运用，平时的写生不可或缺。初学绘画，建议以临摹开始，了解别人是怎么表现画面的，然后画照片与写生穿插进行，等掌握某一科目到一定程度时可尝试默写。不赞成只以写生或者画照片或者临摹作为唯一的学习方式，分阶段的进行各种训练，能起到相辅相成、促使快速进步作用。

头像用画照片的方式进行训练好处颇多，模特形象固定，不会出现写生时因模特身体和表情的变化而导致画走形，不足是不能像写生那样多方位观察并揣摩模特外在形象与内在心理状态的联系。写生时有的画者为了捕捉人物内心世界，在画之前会先跟模特儿交流一段时间，从而能够更加准确的获得模特的性格因素。画照片是做不到这些的，但是通过观察照片也是能初窥到这些，俗话说“相由心生”，我们可以主动地去抓住这些，赋予模特内在的精神面貌。素描头像的真谛在于考察学生的造型能力，造型能力过硬，素描头像就很容易得高分。画照片是训练造型能力很好的方式，观察照片要像写生那样多找人物的结构和形体，不要只关注黑白明暗关系，同时多参考解剖类的骨骼、肌肉图片，与真人照片进行对照绘画，将是一个了解并画好素描头像的有效方法。

速写可算是与画照片无缝衔接的最好一个美考科目，甚至可以说是相辅相成。因为速写本就是“以形象神”的艺术，对细节

的刻画并不像素描头像那样严谨到位，毕竟考试时间有限，这种情况下，线条变化与卡点就显得越发重要，这就需要学生严谨的钻研人体运动规律和形体结构，同时大量的练习。以前常听人说：速写没有捷径，只有大量练习才能成功。但是我想如果非要找捷径的话，那就从利用照片上下功夫吧！

静物分色彩与素描两种绘画形式。素描静物与色彩静物有许多相通之处，比如构图、黑白灰关系、塑造、空间关系等。采用画照片的方式能对这些知识点进行很好地训练。在这里我们要提一下利用照片画静物的时候，一定要感受静物的氛围，主动概括画面的黑白灰关系、处理色调、调整静物的空间位置关系；一定要抓住画面的视觉中心，主动处理静物之间的主次、虚实、明暗、强弱等节奏关系。完全照抄照片画面的静物，是没有感受，没有美感的。

我们画照片的时候一定要带着写生的思维去画照片，不要单纯的为了考照片而画照片，让画照片成为助你快速进步的良好途径。

一、读懂彩色照片

1. 构图观察与拓展

一组静物相互之间的高矮、疏密、空间穿插，这是构图需要注意的问题，只有这些关键点得到适当的安排和组织，注意构图的空间变化，画面布局会更趋于合理，产生美感。实际静物的摆放不会满足所有角度的美感视觉要求，如果客观地照搬去构图，便会出现散乱状态，或是重重叠叠的一堆，所以在既不破坏物体形体特征的同时，根据纸张大小和构图的合理性，做适当调整。切不可还没仔细观察实际摆放的静物，就拿起画笔，容易造成构图的不舒服感。

(1) 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。

(2) 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庄重、严肃的感觉。

(3) 垂直线构图，即画面中所呈现的基本骨架为垂直线形，这种构图形式会使人产生壮丽、庄严、向上的感觉。

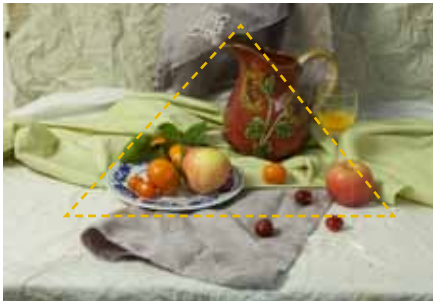
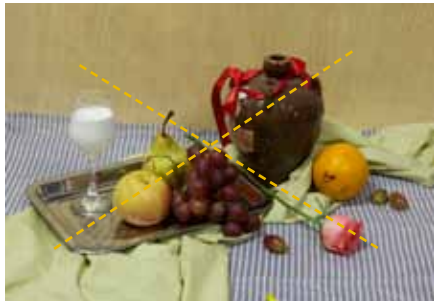
(4) 平行线构图，即画面中所呈现的基本骨架为平行线形，这种构图形式给人以安定、广阔、宁静、稳健的感觉。

(5) X形构图，即画面中所呈现的基本骨架呈X形，这种构图会使画面显的视线集中，空间深远。

(6) 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。

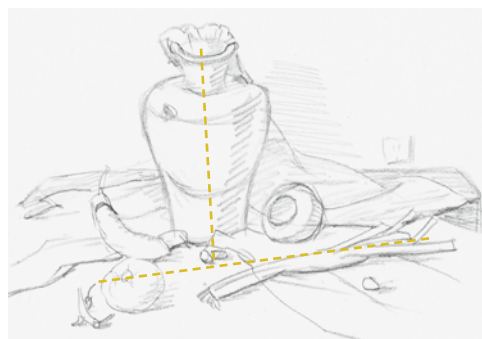
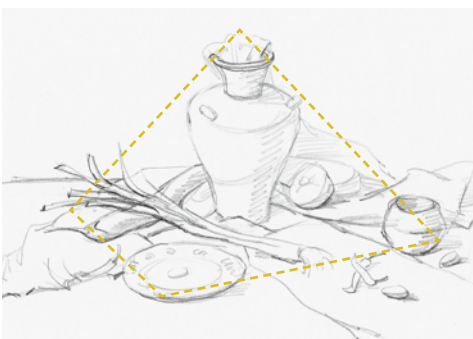
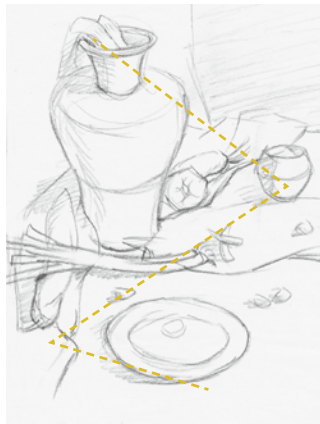
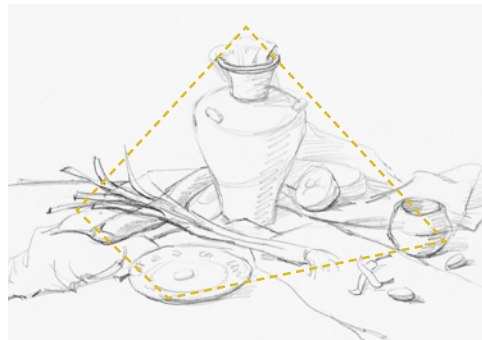
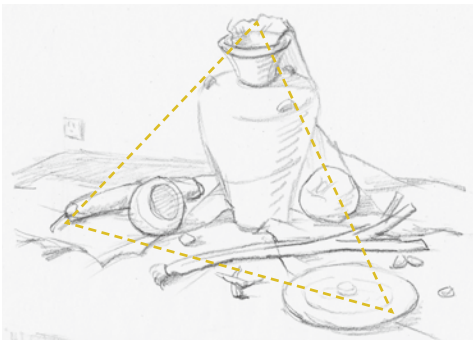
(7) 圆形构图，即画面中所呈现的基本骨架呈圆形，这种构图给人以饱满、均衡、活泼、完整的感受。

(8) 四边形构图图形构图使画面极具动感，该构图在竖版构图作画时运用得较多，其特点是具有流动性。

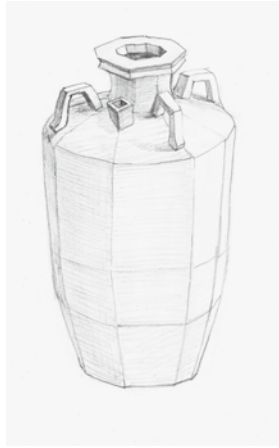
拓展训练

从题库中选择一张照片，通过改变静物的位置及衬布的摆放，进行变构图训练。该训练方式可训练构图的主观能动性，方便以后考试时碰到不好的角度进行重新构图或默写时构图的丰富多样性。

2. 结构观察与拓展

在用线表现结构及形体上，有着其他表现形式所不具备的优点，它强调的是用线表现形体结构，交待物体造型的来龙去脉，在表现物体本质结构上表现出物体的空间立体感和质量感。因此在描绘对象的形体结构来不得丝毫虚化和含糊，用结构画静物，比较符合一些设计艺术类院校及专业的要求。

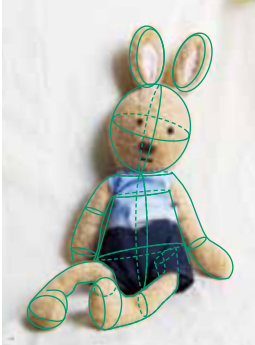

拓展训练

现在的考试种类，分为水果、蔬菜、花卉、工具四大类，这里通过用线条对花卉、蔬菜以及玩具来进行结构演练，为我们深入刻画物体打下坚实的基础。

3. 黑白灰观察与拓展

色彩的单色训练，可以训练用水粉颜料对色彩明度的整体把握能力。在训练时，可以用大笔触迅速地摆出画面大的黑白灰关系，然后进行单体及局部的单色塑造。训练时要注意笔触之间的衔接及笔触与形体、结构的结合。训练时可暂时不考虑色彩的元素，相对处理要简单一些，明度是静物的色彩赖以存在的基础，画好单色训练，对画面及局部、单体的明度关系处理帮助非常大。

不锈钢水壶与青椒上的高光为画面中最亮部分，其次为白色瓷盘。

注意各个静物之间的明度变化与对比。

画面中最暗的不锈钢水壶的投影部分。

拓展训练

从题库中选择一组照片，通过改变静物的位置及衬布的摆放，进行变构图训练。该训练方式可训练构图的主观能动性，方便以后写生时碰到不好的角度进行重新构图或默写时构图的丰富多样性。

4. 色调观察与拓展

色彩的色调指在一组静物中的物体色彩所构成的总的色彩倾向。一幅优秀的色彩静物作品必然是有其独特色调倾向的，如何感受或“找到”这种色调呢？我们应当采取整体观察和归类定位的方法，这样我们就能抓住一组物体的基本色调。如：我们首先感受一下静物的背景，衬布与物体之间哪种色彩占的比例大，衬布的色彩倾向与主要静物的色彩是协调的还是对比关系。如果衬布与主要静物的色彩属同类色系的范畴，那么它们就基本决定了这组静物的色调倾向，占据画面主要位置大面积的衬布颜色就构成了该画面的主要色调。静物的摆布与组织，通常是在以大面积的具有某一色彩倾向的衬布或物体占据主控位置的基础上，配以具有其他色彩的一些小面积的衬布，以此与物体产生对比关系，从而活跃画面。

下方这组变调色稿是用色简要概括，迅速表现主要物体的色彩关系。画面中最重的物体的色块不孤立，色彩之间的呼应以及衔接上比较自然。这种方法是采用标准色的队列中邻近的色彩作配合。但容易单调，必须注意明度和纯度，而且注意在画面的局部采用少量小块的对比色以达到协调的效果。

下方静物组合偏暖色，红色衬布比较明艳，背景的黄色衬布面积较大，这组静物中每个物体固有色里同类色直接影响了画面的色调。由于学生一直以来接受的是客观色的训练，往往过多注重物体的固有色，虽在前面有色彩变调练习，但仍难以自由运用色彩。因此，在高考色彩训练中有必要安排一些不常规的色彩练习，使学生认识到可运用主观感受创意色彩，更自由地表现色彩。创意色彩训练也有助于学生把握写生与默写的画面色彩，但需引导学生注意形体纯抽象化及用笔平铺。

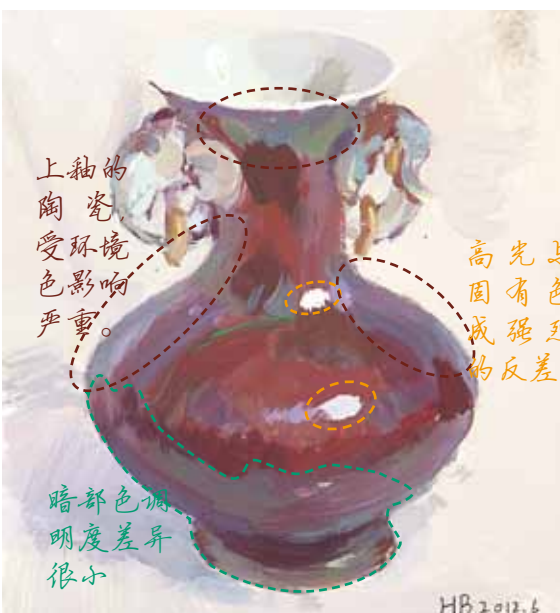
拓展训练

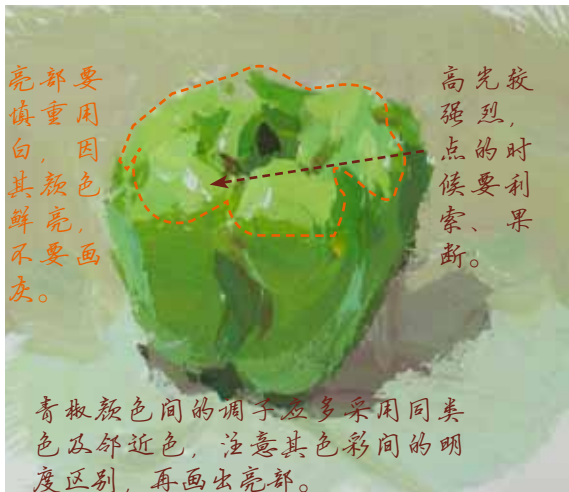
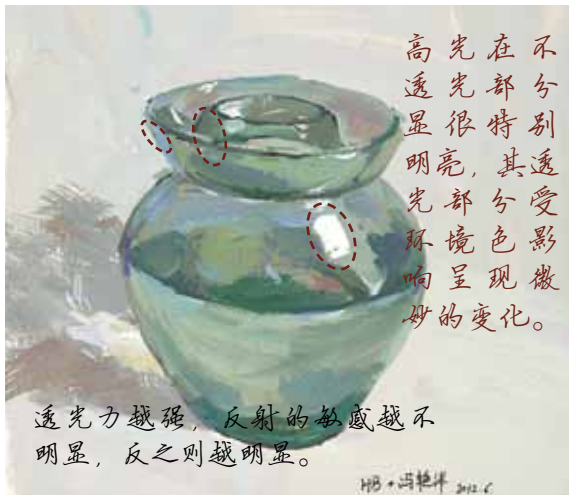
色彩变调是我们必须训练的，变调训练是把一种色调的静物，画成不同色调的几幅画，这样可以提高我们对色调的把握能力，使我们学会主观控制画面色调，在考试色调不明确及默写时充分发挥对色调的掌控能力。变调训练我们要注意光源色的确立，是暖光还是冷光，如果是暖光受光部就偏暖，暗部就偏冷，冷光则反之；注意衬布环境的变化，因为衬布环境是决定画面大的色调的主要决定者；还要注意静物固有色的变化，特别是主体物，可以根据画面色调进行适当调整，但一定要符合实际。

5. 质感观察与拓展

质感与量感，质是指物体的物质属性。不同的物质给人以不同的视觉感知，这就是质感。如陶罐的粗糙、玻璃的光洁、丝绸的柔软、金属的坚硬等。量，是指物体的重量，不同的重量给人以不同的视觉感知，这就是量感。在造型艺术中，量感与质感的表现是密切联系的。物体的量感和某些质感本应是触觉感知，但当物体作用于我们的视觉后，唤起了我们的感知经验或某种心理联想，而产生了视觉上的质感和量感。在素描造型中，对物体质感与量感的刻画，将使物象的表现更真实而富于感染力。

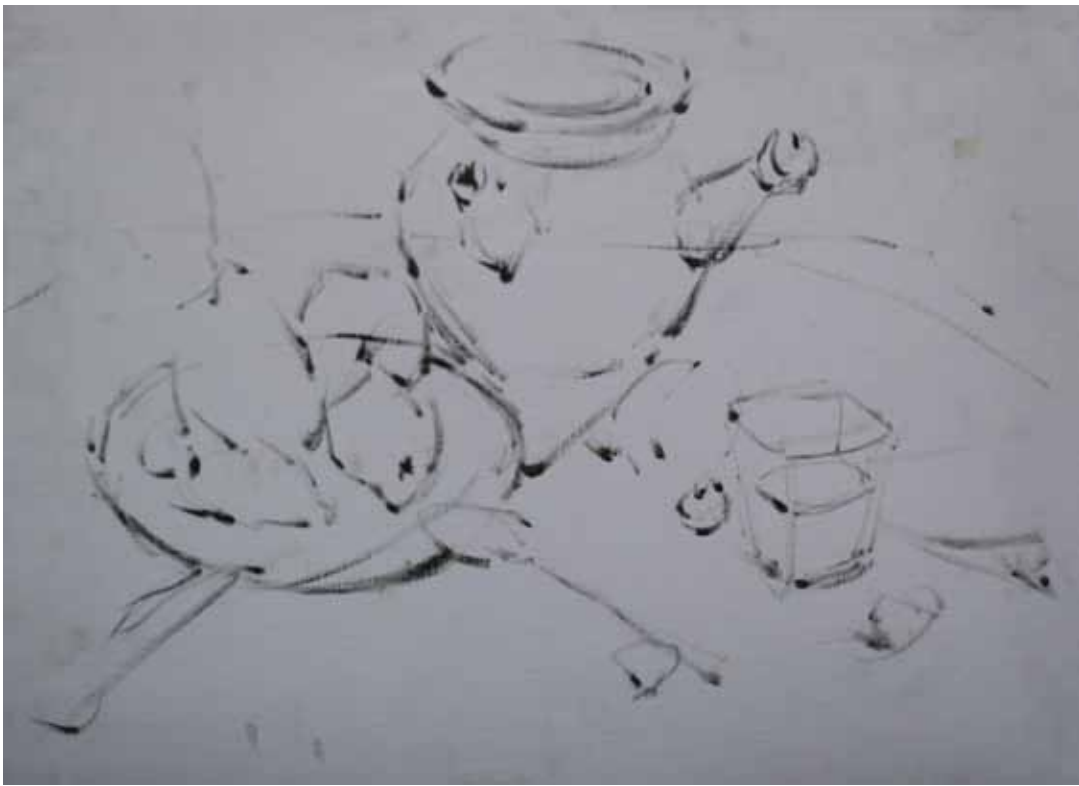
拓展训练

色彩的变调是我们必须训练的，变调的训练是把一种色调的静物，画成不同色调的几幅画，这样训练有助于提高我们对色调的把握能力，使我们学会主观控制画面色调，在考试写生色调不明确及默写时充分发挥对色调的掌控能力。变调训练我们要注意光源色的确立，是暖光还是冷光，如果是暖光受光部就偏暖，暗部就偏冷，是冷光则反之；注意衬布环境的变化，因为衬布环境是决定画面大的色调的重要决定者；还要注意静物固有色的变化，特别是主体物，可以根据画面色调进行适当调整，但一定要符合实际。

二、全解作画过程

1. 起稿

用铅笔或群青（熟褐、赭石等颜色）勾出整组静物的布局安排，并简略地画出物体的明暗转折关系，为进一步的铺色、塑造确立准确的定位。

2. 铺色

铺大体色彩关系应从主要重点物体入手，从暗部、投影等深色落笔。这个阶段应迅速而概括地把整个画面的大体色彩关系全面铺开，比较并把握不同物体间的色彩倾向差别。暗部、中间面、投影、反光色彩应一次铺好，亮面、高光暂时留出。不要在局部细微关系上过多纠缠，简练概括而整体地铺色是这个阶段的工作核心。第一遍铺大体色彩关系时用色不宜太厚，以免深入覆盖时产生于结、龟裂及无法盖住底色等问题。

在铺完第一遍底色之后，一般要待底色干后才开始具体塑造，这是由于绝大部分的第一遍底色最后都要被覆盖的。要用较饱满的色彩，从画面的暗部着手，从主体物着手，具体地描绘物体的特征。画完暗部的颜色后，接着画中间色调，但要同时注意物体的反光、高光、投影等的变化。要看好主体物和其他物体以及与背景的关系。第一遍底色的正确部分可以保留，细节部分可留作下一步刻划。

3. 深入

深入刻画的时候应认真对静物的每一个形体结构、色彩关系、质感、空间感进行刻画以使形体更加完善，色彩更加丰富，在整体的统一中去表现细节，主要是对于位置在主体的物，要做深入仔细的描绘，以表现物象特征和质感。但对琐碎和不必要的细节可省略，使画面做到完整和统一。

4. 细节调整

深入刻画的时候应认真对静物的每一个形体结构、色彩关系、质感、空间感进行刻画以使形体更加完善，色彩更加丰富，在整体的统一中去表现细节，主要是对于位置在主体的物，要做深入仔细的描绘，以表现物象特征和质感。但对琐碎和不必要的细节可省略，使画面做到完整和统一。

三、照片范画对照临摹

