

良师
艺彩

高考水粉

/ 水果卷

实战教学图典

PERFORMANCE OF GOUACHE STILL OF CREATIVE TECHNIQUES

赵勋 陈贵生 著

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

良师
艺彩

高考水粉

/ 水果卷

实战教学图典

PERFORMANCE OF GOUACHE STILL OF CREATIVE TECHNIQUES

赵勋 陈贵生 著

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

良师艺彩 : 高考水粉实战教学图典. 水果卷 / 赵勋, 陈贵生著. — 天津 : 天津人民美术出版社, 2013. 12
ISBN 978-7-5305-5789-1

I. ①良… II. ①赵… ②陈… III. ①水粉画—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299120号

良师艺彩 高考水粉实战教学图典 水果卷

出 版 人: 李毅峰

责任编辑: 田殿卿

技术编辑: 李宝生

出版发行: 天津人民美术出版社

地 址: 天津市和平区马场道150号

邮 编: 300050

电 话: 022-58352900

网 址: <http://www.tjrm.cn>

经 销: 全国新华书店

制版印刷: 天津海顺印业包装有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/12

印 张: 11.5

印 数: 1—3000

版 次: 2013年12月第1版 第1次印刷

定 价: 68.00元

版权所有 侵权必究

这里记录了用水粉画技法实现你高考理想的点点滴滴……

赵勋

中国高校美术家协会会员。

天津美术家协会会员。

1981 年生于天津。

2004 年毕业于天津美术学院视觉传达设计专业，获学士学位。

2010 年毕业于同济大学软件工程学院，获硕士学位。

1999 年油画作品《静物》在天津市师范学校绘画毕业展中获一等奖。

2002 年水粉画《画室一角》入选天津水彩画精品展并获铜奖。

2002 年风景作品《西递一景》获“学生下乡考察写生作品展”一等奖。

2003 年作品《秋》入选全国水彩画大展并获优秀奖。

2004 年水粉画《节奏》入选第十届全国美展天津选送作品展并获优秀奖。

2005 年水粉画《盛夏》入选第五届天津青年美展并获奖。

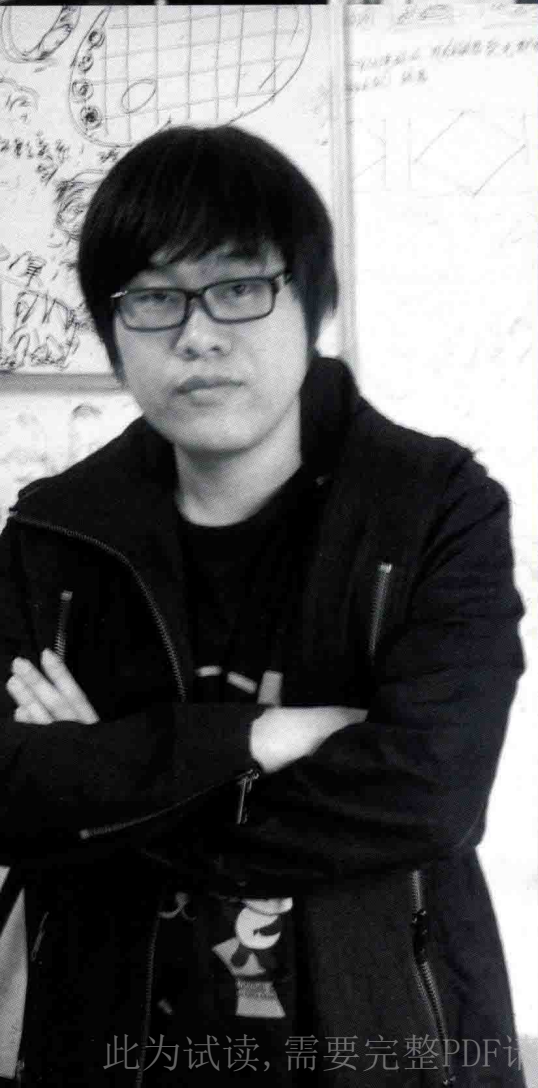
2006 年油画作品《浴女》获天津“方正地产杯”书画大赛金奖。

2007 年水粉画《第一束花》入选“人文奥运美展”。

2008 年论文《领悟中国肖像油画中的西方传统》在国家级艺术类期刊《中国油画》发表。

2009 年水粉画《同胞》入选“印象中国”第三届全国青年美术与设计艺术双年展。

2010 年水粉画《希望》入选中国高校美术学年展。

陈贵生

1985 年生于河北沧州。

2010 年毕业于天津美术学院环境艺术专业，获学士学位。

2007-2012 年作品多次被各大书籍、报刊发表并刊登。

拜师学艺

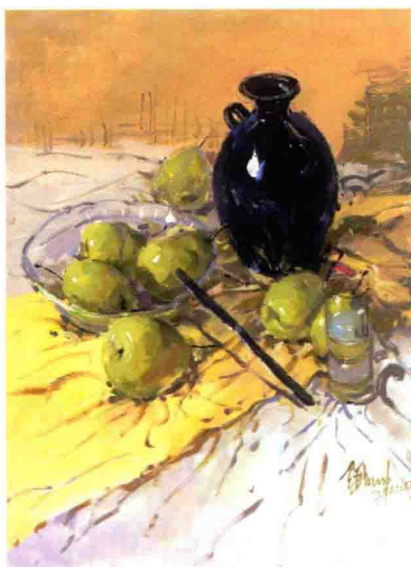
现今的不少艺术公开课程总是过于包装，一节课下来授课内容少得可怜，作为学生只是在一个又一个复杂的花样活动中高兴又高兴，但收获甚微。而我有幸师从郭振山老师学习水粉画，郭老师教授水粉画的每一步都是学有所用。在学习过程中不仅了解了基本知识、基本技巧与培养创新精神的关系，而且学会了辩证地看待新技术与传统绘画之间的联系。郭老师教学就是围绕这个基点进行着，在知识与技能培养的前提下培养创新精神，而且郭老师会注重你作画时的每个动作，每种表情，看你当时作画的精神状态以及思想活动，其目的就是让学生全身心地投入到画画中来。他把每个学生都看作自己精神领域的一部分，他相信作为学生的我们一定行，这不仅培养了我们的自信心，而且也促进了师生之间的感情。

郭老师水粉画教学的生命力在于创新，实实在在地让学生进步、提高、发展，并且灵活运用，他在教学中根据不同的物品摆放，巧妙地创设各种教学情景，让学生在不知不觉中完成着一个又一个并不简单的习作与训练。在他看来，理念决定着艺术，艺术决定着呈现，呈现决定着效果，郭老师艺术的新、实、活、宽，使学生在学习的过程中慢慢掌握了方法，总结了技法。

所谓以小见大，郭振山教授的水粉画表现达到了一种真情流淌、灵活风趣、活泼自然、挥洒自如的境界，也向我们展示了水粉画的无穷艺术魅力。

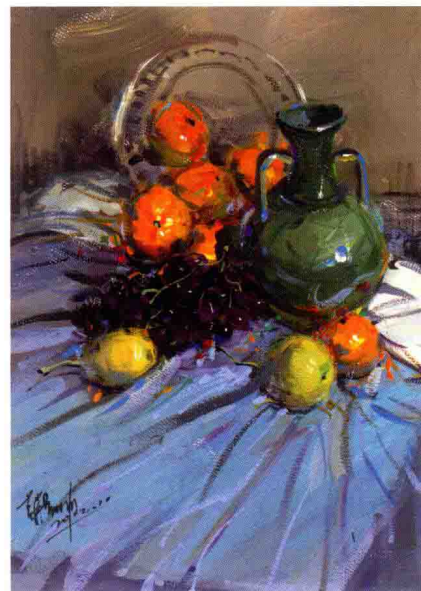
目 录

一、水粉静物应考策略·····	6
二、水粉静物实战操作·····	7
1. 静物摆设类型·····	8
2. 静物观察与分析方法·····	10
A. 如何构图·····	12
B. 如何把握整体色调·····	14
C. 关于细节·····	16
3. 画面操作技法技巧(干湿)·····	17
4. 考试时间的优化统筹·····	18
5. 水粉静物应考锦囊·····	19
三、水粉静物实例解析·····	21
切开的西瓜·····	22
不锈钢瓶与香蕉·····	28

四、水果的分类与质感特征表现·····	33
仁果类·····	34
苹果·····	34
梨·····	39
沙果·····	45
海棠果·····	46
蛇果·····	47
山楂·····	48
浆果类·····	49
人参果·····	49
柿子·····	50
石榴·····	52
猕猴桃·····	54
杨桃·····	56
草莓·····	57
火龙果·····	58
菠萝·····	60
芒果·····	61
香蕉·····	62
葡萄·····	64

柑橘类.....	66
橘子.....	66
柚子.....	68
脐橙.....	70
柠檬.....	72
金橘.....	73
核果类.....	74
山竹.....	74
榴梿.....	76
李子.....	78
枣.....	79
橄榄.....	79
西梅.....	80

车厘子.....	81
桃子.....	82
黄桃.....	84
蟠桃.....	86
杏.....	87
瓜类.....	88
脆皮瓜.....	88
白兰瓜.....	90
香瓜.....	92
伊丽莎白瓜.....	94
木瓜.....	96
哈密瓜.....	98
西瓜.....	100
五、优秀作品欣赏.....	103

这里记录了用水粉画技法实现你高考理想的点点滴滴……

赵勋

中国高校美术家协会会员。

天津美术家协会会员。

1981 年生于天津。

2004 年毕业于天津美术学院视觉传达设计专业，获学士学位。

2010 年毕业于同济大学软件工程学院，获硕士学位。

1999 年油画作品《静物》在天津市师范学校绘画毕业展中获一等奖。

2002 年水粉画《画室一角》入选天津水彩画精品展并获铜奖。

2002 年风景作品《西递一景》获“学生下乡考察写生作品展”一等奖。

2003 年作品《秋》入选全国水彩画大展并获优秀奖。

2004 年水粉画《节奏》入选第十届全国美展天津选送作品展并获优秀奖。

2005 年水粉画《盛夏》入选第五届天津青年美展并获奖。

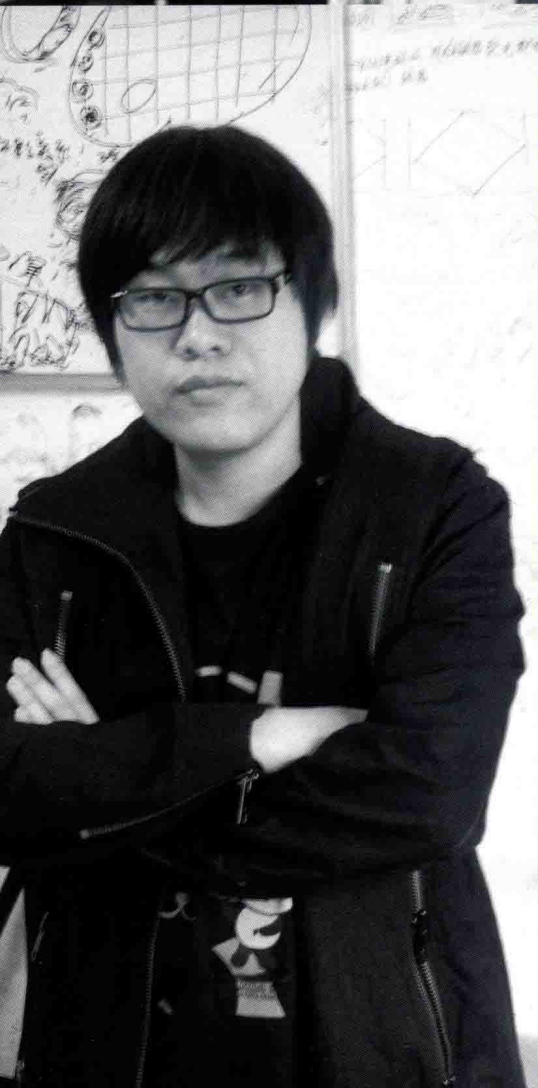
2006 年油画作品《浴女》获天津“方正地产杯”书画大赛金奖。

2007 年水粉画《第一束花》入选“人文奥运美展”。

2008 年论文《领悟中国肖像油画中的西方传统》在国家级艺术类期刊《中国油画》发表。

2009 年水粉画《同胞》入选“印象中国”第三届全国青年美术与设计艺术双年展。

2010 年水粉画《希望》入选中国高校美术学年展。

陈贵生

1985 年生于河北沧州。

2010 年毕业于天津美术学院环境艺术专业，获学士学位。

2007-2012 年作品多次被各大书籍、报刊发表并刊登。

拜师学艺

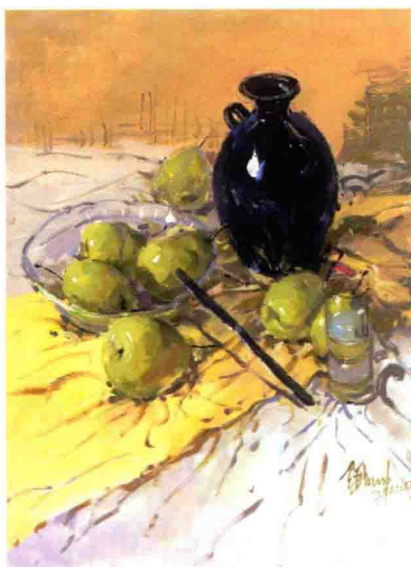
现今的不少艺术公开课程总是过于包装，一节课下来授课内容少得可怜，作为学生只是在一个又一个复杂的花样活动中高兴又高兴，但收获甚微。而我有幸师从郭振山老师学习水粉画，郭老师教授水粉画的每一步都是学有所用。在学习过程中不仅了解了基本知识、基本技巧与培养创新精神的关系，而且学会了辩证地看待新技术与传统绘画之间的联系。郭老师教学就是围绕这个基点进行着，在知识与技能培养的前提下培养创新精神，而且郭老师会注重你作画时的每个动作，每种表情，看你当时作画的精神状态以及思想活动，其目的就是让学生全身心地投入到画画中来。他把每个学生都看作自己精神领域的一部分，他相信作为学生的我们一定行，这不仅培养了我们的自信心，而且也促进了师生之间的感情。

郭老师水粉画教学的生命力在于创新，实实在在地让学生进步、提高、发展，并且灵活运用，他在教学中根据不同的物品摆放，巧妙地创设各种教学情景，让学生在不知不觉中完成着一个又一个并不简单的习作与训练。在他看来，理念决定着艺术，艺术决定着呈现，呈现决定着效果，郭老师艺术的新、实、活、宽，使学生在学习的过程中慢慢掌握了方法，总结了技法。

所谓以小见大，郭振山教授的水粉画表现达到了一种真情流淌、灵活风趣、活泼自然、挥洒自如的境界，也向我们展示了水粉画的无穷艺术魅力。

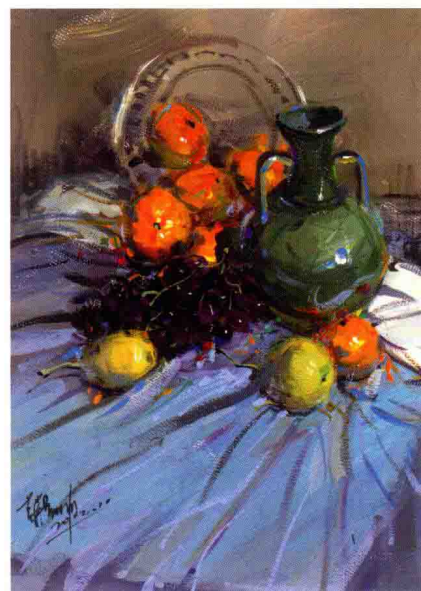
目 录

一、水粉静物应考策略·····	6
二、水粉静物实战操作·····	7
1. 静物摆设类型·····	8
2. 静物观察与分析方法·····	10
A. 如何构图·····	12
B. 如何把握整体色调·····	14
C. 关于细节·····	16
3. 画面操作技法技巧(干湿)·····	17
4. 考试时间的优化统筹·····	18
5. 水粉静物应考锦囊·····	19
三、水粉静物实例解析·····	21
切开的西瓜·····	22
不锈钢瓶与香蕉·····	28

四、水果的分类与质感特征表现·····	33
仁果类·····	34
苹果·····	34
梨·····	39
沙果·····	45
海棠果·····	46
蛇果·····	47
山楂·····	48
浆果类·····	49
人参果·····	49
柿子·····	50
石榴·····	52
猕猴桃·····	54
杨桃·····	56
草莓·····	57
火龙果·····	58
菠萝·····	60
芒果·····	61
香蕉·····	62
葡萄·····	64

柑橘类·····	66
橘子·····	66
柚子·····	68
脐橙·····	70
柠檬·····	72
金橘·····	73
核果类·····	74
山竹·····	74
榴梿·····	76
李子·····	78
枣·····	79
橄榄·····	79
西梅·····	80

车厘子·····	81
桃子·····	82
黄桃·····	84
蟠桃·····	86
杏·····	87
瓜类·····	88
脆皮瓜·····	88
白兰瓜·····	90
香瓜·····	92
伊丽莎白瓜·····	94
木瓜·····	96
哈密瓜·····	98
西瓜·····	100
五、优秀作品欣赏·····	103

一、水粉静物应考策略

随着我国高等教育的发展，美术专业的招生规模也越发壮大，每年都有大批美术爱好者报考美术高校。由于社会、学校、家长以及学生本人所构成的不同需求，美术招生形成一股热潮，每年参加美术考试的学生人数居高不下，绘画及设计专业也成为当今高考的热门专业。这样一种现象也导致了考生人群中多数是从文理科转学美术，学习时间短，美术专业基础薄弱成为现在美术考生的一大通病。所以全国各大省市及自治区都有不同大小的专业机构，从事着美术高考研究及培训工作，目的是为了不管面对什么样的学生，都要求在较短的时间内，尽最大可能使学生取得良好的学习效果，并尽量达到升学的目的。

高考是一种选拔性的考试，选拔就会有一定的选拔标准。由于地方、区域、风俗等特点变化较多，必然形成了多变的绘画风格及样式，但是对美术考生的要求仍以基础造型能力的考查为主流。还是以体面关系、结构造型、着重强调塑造对象的体量感与画面空间为重点。这是作为美术专业考生应该明确认识的要点之一。

如果说素描是造型艺术的基础，那么色彩静物写生（通常采用水粉）就可以被视为色彩训练最基本的手段。画水粉静物，必须具备两大能力，一是素描中着重强调的造型能力，二是用颜色塑造形的能力。如何做到“形色兼备”，关键问题就在于需要理解素描关系、色彩关系及其变化规律，并以此来观察分析和表现客观对象的色彩。那么，什么是色彩关系及其变化规律呢？色彩关系分为色相、明度、纯度、冷暖及补色五个方面，它们的变化规律就是固有色与环境色的对立统一规律。我们常说的画画是画关系，而不是画东西，理解和掌握色彩关系及其变化规律是至关重要的。在理解的基础上，能提高观察色彩的能力，使我们免于被动地模仿对象的

颜色，在色彩写生和创作中比较主动，表现出来的色彩也就会生动有序。

在水粉画的考试中，一定要具备敏锐的色彩观察能力。遵循从整体到局部再到整体这样的观察思维，有这样几点要做到：一是养成整体观察静物的习惯；二是要准确表现出它们之间的素描关系和色彩关系；三是通过分析、比较表现出整体画面的空间关系。此外一定要认识到色彩是附着在形体的表面，所有的色彩关系是建立在素描关系的基础之上的，树立以色塑形的意识。虽然画色彩着重表现的是色彩能力，但物体的形体结构、静物组合形成的空间、画面的黑白灰关系处理等仍然不可或缺，这是一个辩证统一的关系。优秀的色彩静物作品，都有很好的节奏关系，只有这样画面才能产生悦人的效果。

考生还应该端正考试态度。一些考生喜欢追求画面表现的张力，追求技法“新、奇、怪”，或者分析招生院校偏向于什么风格、什么样的画法。这些对于造型基础来讲，都没有多大的实际意义。每一个高等院校，不管它有什么样的风格传统、什么样的画法，其招生考试的目的都是考查学生的观察能力和造型能力。任何风格、技法都无法掩饰造型上的漏洞，这就要求考生在进行基础训练时，严格要求自己，扎扎实实地以严谨、科学的态度，获取正确的造型能力。

具体的画面技能，在每个画室、每个指导老师那里都能学到。但是技术好教，艺术不好教，在高考美术的专业学习中往往存在“技能至上”的现象，如能理清高考美术教与学的思路，则能更好地提高学习效率，达到事半功倍的效果。

二、水粉静物实战操作

全国各大美术专业院校的考试竞争向来是很激烈的，水粉静物试卷在专业总分中占有很大比重，是专业考试成败的关键。

色彩考卷的要求：1. 造型准确；2. 素描关系、色彩关系处理得当；3. 刻画较深入；4. 画面空间感强。造型准确是基础，阅卷老师对形体是十分敏感的，比例、透视稍有偏差都会被注意到。所以对塑形的意识不可没有。扎实的造型能力需要平时坚实的素描功底，在考场有限的时间内，考生能做的是反复比较、多整体观察，勿盲目急于进入下一步。画面关系的处理是准确的“形”的锦上添花，也是拉开考卷距离的决定因素。素描关系就是黑白灰，画面重的重下去，亮的亮起来；色彩关系则是用颜色来更进一步地把握它的素描关系，谁挤谁、谁压谁的关系一定要处理得当，色彩的配置既不能是对客观对象的机械描摹，也不能是脱离实际的主观想象，而是从对象中提炼、把握色彩之间的关系。高、亮、灰的试卷会比较醒目。水粉画的特殊性还要求考生注意作画步骤。良好的步骤是深入的前提，否则会出现画面僵、腻、粉等弊病。考场有限的时间内不可能等画面干透再来一遍，要趁湿衔接。

首先动笔前一定要先看清题目与考试要求，一定要把题目的要求弄清楚。作画前应对所画的各个步骤所占有的时间有一个基本的估算，最好能想2~3分钟后动笔。动笔画时，首先要确定小稿，通过小稿来确定画面构图、黑白灰及色彩搭配的关系。其次要注意整体和局部的关系，注意物体的描绘和刻画的塑造。最后一定要注意时间的合理安排，最好提前20~30分钟完成画面。检查卷面的大效果，调整画面的细节效果。另外落笔后，要沉着冷静，不要受周围考生作画进度的影响。如果发现周围基础比较好的考生的画面，一般来讲是学习其中好的方面。但是个人觉得考生不应该过多地注意别人的考卷，以影响自己作画的进度和心情。美术高考的专业考试，从某种意义上说是“开卷考试”，但是考生们在考场上还是应该提倡“自我”的考试意识。

1. 静物摆设类型

一组静物不可能包含太多太杂的内容,尤其不能把意义上没有什么联系,形式上不相协调的物品拼凑在一起。内容与形式上的统一是组成写生静物的重要原则。如果以农家生活有关的物品为主题的静物,选择瓜果蔬菜,农家的日用陶器、蓝花瓷盆和斗笠围裙等组成静物,可以产生质朴的田园风味和乡村情调;如果用牛奶面包、玻璃杯盆、刀叉餐具、酒杯瓶子和咖啡具等组成的静物,就会联想起西方人的饮食风貌。所以组合静物,先要明确主题,选用有关器物,再依协调的形式法则进行布局,使整体统一而具有美感。

摆设静物要通过造型和装饰设计出来的,往往反映出不同时代、不同民族和不同地域人民的生活习俗、审美情趣和艺术风格。如有古典的、现代的、东方的、西方的不同特色。风格上,有典雅古朴的、简洁单纯的、丰满庄重的、轻巧优美的、瑰丽精致的,等等。摆静物还经常需要临时去购买些新鲜瓜果、花卉之类的物品作为静物的主体物。选购这类瓜果,要考虑形状、色彩是否符合写生要求。水果一般圆形的较多,为了防止形的单一,可以搭配香蕉、葡萄等不同形状的品种,以取得更好的效果。农产品中的南瓜、西红柿、茄子、洋葱、萝卜、玉米及其它蔬菜,以及水产品中的各类鱼、蟹,都是非常好的写生题材。

确定构图的基本格局,先确定主体物中较大的器物的位置,一般较大的器物在构图是一个重要的因素,从美的角度看,位置不能摆放到左右完全成均衡状态的正中,以避免呆板的弊端;如果摆到画面的太靠边处,则容易使构图产生不稳定感。各种器物的配合,不只大小要不同,外形也应该有方、圆、竖、扁的造型区别;为了布置器物的变化,也可以将器物倒下安置,与直立的形成对比关系,也会有别致的对比效果。器物在组合中,大小的选择,横竖的放置应十分讲究,构思陈设是多样的三角形的格局最为普遍,因为三角形在视觉上最能产生稳定效果,其它可以有左右展开的横式构图,也可以有上下展开的竖式构图等等。摆静物除考虑形状和位置外,基调有华丽的、朴素的、粗犷的、浓艳的、淡雅的、端庄的、典雅的、辉煌的、深沉的、热烈的、凄凉的、活跃欢快的、洗练单纯的,等等,这些基调表示出符合不同主题内容的情调。从色调上来说,有深暗的、中间调的、明亮的、暖的、冷的、鲜艳的、灰暗的等各种不同色相的调子。写生练习的静物应该是根据静物的教学意图来考虑,布置各种不同内容、情趣和有色调变化的课题来做练习,以便全面获得色彩表示的技能。此外,为使主题鲜明醒目,都要根据与主体物的对比和协调的关系来考虑。主体物如果是色彩鲜明,

唐三彩 罗天健 52cm×60cm 2010年

花卉 赵勋 40cm×46cm 2012年

柑橘 张维林 45cm×54cm 2009年

对比强烈，那么背景如采用单纯统一的色调，主体物会更加突出；反之，主体物如果色彩比较单纯统一，使用鲜明复杂的背景来陪衬，也可使主体物突出。如果追求整个画面单纯、文静、朴素、幽雅的效果，背景可以安排与主体物较统一的色调。总之，要有一个色彩基调。写生的初级阶段，背景宜简不宜繁，可使用颜色单纯的衬布，布纹易简，也可以不要布纹。如使用白色、有冷暖倾向中灰色调和深暗色调的衬布，都是比较适宜的。如果布置水平比较难一些的组合静物，可以使用有花纹的复色衬布，并可有复杂的布纹变化，其目的是学会处理复杂的衬布背景与主体的正确的主宾关系。把握好静物的陈设位置也是静物考试中取得好成绩的关键因素，如果陈设静物的台过高，那就会产生物体都集中到一起，器物互相重叠，物体与物体之间的疏密空间关系就不明显，这样不只使画面布局困难，最后的画面效果也是不好，在训练和考试过程中自己应注意这个问题，看看自己坐着画还是站着画，哪种构图较好。如画瓶花，或画挂在墙上的物体，情况又是不同的，因为瓶花与挂着的物体是竖立的物体，放得太低反会变形不自然，难以显示美的形态。

总之，一组好的静物，不仅能激发学生写生的欲望和热情，而且可以提高学生的审美能力，如果静物摆设内容乏味，构图平淡，色彩杂乱或单调，就会使学生失去学习的积极性，达不到写生的目的与要求。

切开的橙子 付瑞博 48cm×56cm 2010年