

良师
艺彩

高考水粉 实战教学图典

/ 蔬菜卷

PERFORMANCE OF GOUACHE STILL OF CREATIVE TECHNIQUES

郭振山 赵勋 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

蔬菜卷

实战教学图典

PERFORMANCE OF GOUACHE STILL OF CREATIVE TECHNIQUES

郭振山 赵勋 著

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

良师艺彩：高考水粉实战教学图典. 蔬菜卷 / 赵勋,
郭振山著. — 天津：天津人民美术出版社, 2013.12
ISBN 978-7-5305-5790-7

I. ①良… II. ①赵… ②郭… 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299127号

良师艺彩 高考水粉实战教学图典 蔬菜卷

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：10.5

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……

郭振山 教授

1987年毕业于天津美术学院装潢艺术设计专业，获设计艺术学硕士学位。

天津美术学院设计艺术学院院长、视觉传达设计系主任。

中国美术家协会会员，天津美术家协会理事。

天津包装技术协会设计委员会副主任兼秘书长。

天津市美术家协会水彩画艺术委员会副主任。

天津市中青年“德艺双馨”优秀文艺工作者。

天津市宣传文化“五个一批”人才。

中国百名青年杰出设计人才。

作品入选第七、八、九、十、十一届全国美展，获第十、第十一届全国美展天津区金奖，第十一届全国美展优秀奖和优秀作品提名奖并获首届中国美术创作奖，“’05 中国设计之星”最佳设计奖、华北设计大赛金奖等奖项。

赵勋

天津美术家协会会员，中国高校美术家协会会员。

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。

快乐随心

有人说，画画就像是对待自己的生命一样，每个人都觉得自己的生命是最珍贵的，这跟对待自己的作品同出一辙。也许我画得并不好看，不过我非常享受画画的过程，它如同品茶或者是钓鱼一样，可以陶冶一个人的性情，锻炼一个人对细节之美的不懈追求……然后当你完成了一件作品，装裱并挂在自己家里的墙上时，那种感觉真的难以言表……哪一天你觉得家里应该来点新意，换换颜色，那么你也可以重新再画一幅，将之前旧的置换下来……

再引申开来，我想，一个人在这个世界上，快乐的缘由不能仅局限在来源于他人的赞美，无论你所期待的认同或赞美是否能够如你所愿，在适当的时候、适当的心情下出现，你都在那里，你身上某些珍贵的特质，一直不曾离开，只要你想微笑，你就可以。

在此，我想勉励自己和所有值得我勉励的画者们，如果你想知道在这个世界上什么是最珍贵的，请看看平时自己创作的作品，那就是你所得到的答案……

目 录

一、水粉画简史	6
二、写生色彩观察方法	7
1. 整体与比较的观察方法	7
2. 色彩的感性与理性	8
3. 树立正确的观察方法	9
三、水粉静物写生	10
1. 静物题材的选择与设置	10
2. 水粉静物中的感情作用	12
四、水粉静物写生的目的与要求	13
1. 静物写生的目的	13
2. 静物写生的要求	13
五、水粉静物实例解析	15
有茄子的静物	16
醋瓶与生菜	24

六、蔬菜的分类与质感特征表现	29
根菜类	30
白萝卜	30
青萝卜	32
胡萝卜	34
甜菜	35
芜菁	37
白菜类	38
大白菜	38
小白菜	39
圆白菜	40
油菜	42
甘蓝类	43
紫甘蓝	43
菜花	44
青花菜	46
绿叶蔬菜类	47
茼蒿	47
芹菜	48
菠菜	50
茼蒿	51

葱头类·····	52
洋葱·····	52
大蒜·····	53
葱·····	55
韭菜·····	56
茄果类·····	57
番茄·····	57
西红柿·····	58
青椒·····	60
茄子·····	62
瓜果类·····	64
南瓜·····	64
甜瓜·····	65
黄瓜·····	66
丝瓜·····	67
苦瓜·····	68
西葫芦·····	69
冬瓜·····	70

薯蓣类·····	72
山药·····	72
马铃薯·····	73
红薯·····	74
豆类·····	75
蚕豆·····	75
长豇豆·····	76
扁豆·····	76
豌豆·····	76
水生蔬菜类·····	77
莲藕·····	77
茭白·····	78
荸荠·····	79
多年生蔬菜类·····	80
百合·····	80
竹笋·····	81
香椿·····	81
食用菌类·····	82
蘑菇·····	82
香菇·····	83
木耳·····	83
七、优秀作品欣赏·····	85

这里记录了用水粉画技法实现你高考理想的点点滴滴……

郭振山 教授

1987年毕业于天津美术学院装潢艺术设计专业，获设计艺术学硕士学位。

天津美术学院设计艺术学院院长、视觉传达设计系主任。

中国美术家协会会员，天津美术家协会理事。

天津包装技术协会设计委员会副主任兼秘书长。

天津市美术家协会水彩画艺术委员会副主任。

天津市中青年“德艺双馨”优秀文艺工作者。

天津市宣传文化“五个一批”人才。

中国百名青年杰出设计人才。

作品入选第七、八、九、十、十一届全国美展，获第十、第十一届全国美展天津区金奖，第十一届全国美展优秀奖和优秀作品提名奖并获首届中国美术创作奖，“’05 中国设计之星”最佳设计奖、华北设计大赛金奖等奖项。

赵勋

天津美术家协会会员，中国高校美术家协会会员。

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。

快乐随心

有人说，画画就像是对待自己的生命一样，每个人都觉得自己的生命是最珍贵的，这跟对待自己的作品同出一辙。也许我画得并不好看，不过我非常享受画画的过程，它如同品茶或者是钓鱼一样，可以陶冶一个人的性情，锻炼一个人对细节之美的不懈追求……然后当你完成了一件作品，装裱并挂在自己家里的墙上时，那种感觉真的难以言表……哪一天你觉得家里应该来点新意，换换颜色，那么你也可以重新再画一幅，将之前旧的置换下来……

再引申开来，我想，一个人在这个世界上，快乐的缘由不能仅局限在来源于他人的赞美，无论你所期待的认同或赞美是否能够如你所愿，在适当的时候、适当的心情下出现，你都在那里，你身上某些珍贵的特质，一直不曾离开，只要你想微笑，你就可以。

在此，我想勉励自己和所有值得我勉励的画者们，如果你想知道在这个世界上什么是最珍贵的，请看看平时自己创作的作品，那就是你所得到的答案……

目 录

一、水粉画简史	6
二、写生色彩观察方法	7
1. 整体与比较的观察方法	7
2. 色彩的感性与理性	8
3. 树立正确的观察方法	9
三、水粉静物写生	10
1. 静物题材的选择与设置	10
2. 水粉静物中的感情作用	12
四、水粉静物写生的目的与要求	13
1. 静物写生的目的	13
2. 静物写生的要求	13
五、水粉静物实例解析	15
有茄子的静物	16
醋瓶与生菜	24

六、蔬菜的分类与质感特征表现	29
根菜类	30
白萝卜	30
青萝卜	32
胡萝卜	34
甜菜	35
芜菁	37
白菜类	38
大白菜	38
小白菜	39
圆白菜	40
油菜	42
甘蓝类	43
紫甘蓝	43
菜花	44
青花菜	46
绿叶蔬菜类	47
茼蒿	47
芹菜	48
菠菜	50
茼蒿	51

葱头类·····	52
洋葱·····	52
大蒜·····	53
葱·····	55
韭菜·····	56
茄果类·····	57
番茄·····	57
西红柿·····	58
青椒·····	60
茄子·····	62
瓜果类·····	64
南瓜·····	64
甜瓜·····	65
黄瓜·····	66
丝瓜·····	67
苦瓜·····	68
西葫芦·····	69
冬瓜·····	70

薯蓣类·····	72
山药·····	72
马铃薯·····	73
红薯·····	74
豆类·····	75
蚕豆·····	75
长豇豆·····	76
扁豆·····	76
豌豆·····	76
水生蔬菜类·····	77
莲藕·····	77
茭白·····	78
荸荠·····	79
多年生蔬菜类·····	80
百合·····	80
竹笋·····	81
香椿·····	81
食用菌类·····	82
蘑菇·····	82
香菇·····	83
木耳·····	83
七、优秀作品欣赏·····	85

一、水粉画简史

在国外，并没有水粉画这一独立的画种。一般都将其包括在水彩画的范畴之中，称为不透明的水彩画。或将用水粉颜料绘制的广告招贴画等统称为水粉画。

水粉画的起源很早，这可从使用水溶性颜料作画的中外古代石窟、墓窟、寺院壁画中得到佐证。如我国北魏时期的敦煌石窟壁画，西晋南北朝时期的新疆地区石窟中的佛教美术，元朝永乐宫壁画和历代工笔重彩画，以及古代院体画与民间绘画等等，都是使用水溶性粉质颜料绘制而成的。古罗马地下墓室中的壁画，也大多是使用胶或蛋清调和颜料粉绘制而成的胶粉画。意大利文艺复兴时期的美术大师们手下的壁画原作，在后来修补过程中经专家考证发现，有的也是使用胶粉颜料绘制的。这些古今中外早已出现的使用粉质水溶性颜料的绘画作品，都具有了水粉画的基本艺术特点，这说明水粉画颜料的产生与使用的历史非常悠久。这类古代水粉画，虽然使用的颜料品种有限，作画的工具与方法也与现代水粉画有所不同，但对现代水粉画的提高与发展，不无研究与借鉴的意义。

现代水粉画实际上是英国 18 世纪水彩画发展中的一个分支，它的产生和发展与欧洲大陆水彩画的产生和发展有着密切的关系。根据目前掌握的美术资料，可以认定欧洲大陆最早运用水彩作画的是 15 至 16 世纪德国巨匠丢勒（1471—1528），他在学画时期就用水彩画风景和动物、植物。他使用的水彩色常掺入不透明的白粉色，或用白粉色画出明亮部分，而这就是水粉画的表现效果。丢勒时期的水彩画，只是处在水彩画的萌芽时期。作为绘画的品种与方法来说，到 18 世纪英国水彩画发展时，才逐渐完善，成为独立的画种出现在画坛上。19 世纪末 20 世纪初佐恩成为瑞典现实主义的代表，也是世界瞩目的伟大画家之一。他的水彩画作品在欧洲绘画史上具有划时代的意义，完全不同于因袭的传统模式，在技法上采用了不透明的水粉，却仍然洋溢着诗情画意。名作《在丛林里》被公认为水彩画名作，又被视为水粉画的典范作品，给世界水彩、水粉画以巨大的影响。

在水彩画艺术产生与发展的早期，水彩画的价值并没有被人们充分认识。人们以为水彩不具备油画那样高的美学价值和经济价值，习惯用欣赏油画的传统目光，来看待这种新画种，摆脱不了油画优越论的影响，而把水彩画看成是绘事末技，是低级的画种。为此，不少水彩画家借鉴油画的绘制技法，以提高水彩的表现力，争取提高水彩画的艺术价值和地位。在借鉴

古罗马地下墓室壁画

永乐宫壁画（左）

中国古代民间绘画（右）

油画表现技巧的过程中，只有采取使用白粉色和不透明色，才能达到油画表现中充分、深入、具体、厚实的效果。这样，水彩画实际上已失去传统水彩画水色渗化流畅、透明的艺术特点，成为近似油画效果的水粉画。到 18 世纪后半叶，它已经成为水彩画家族的一个分支。

我国的现代水粉画，是新中国成立以后才发展形成的一个画种。过去它只用于宣传与广告（故市面上出售的水粉颜料，通常称为广告色）。水粉画的功能有欣赏与实用两个方面，表现方法有写实和装饰两个系统。更值得重视的是，在水粉绘制的装饰性绘画中，已融进了民族传统绘画和民间绘画的某些手法与形式因素，使画风显示出引人注目的新颖别致的东方风格。这就开启了水粉画在装饰绘画中的新前程，为水粉画开拓了广阔的新领域。

二、写生色彩观察方法

1. 整体与比较的观察方法

提高正确的观察能力，必须有意识地进行训练。这种训练可以不受时间和地点的限制，随时随地用我们的眼睛观察和分析自然界一切可视现象，学会整体与比较，领会不同形象的特征，逐步加深对各种形象特征的认识、理解和记忆。在此基础上，再对平时观察到的印象突出的形象进行回忆默写，久而久之必大有益处。

整体的观察方法要求将眼光视野放开，一眼看到整体所描绘的对象，不是将视点聚焦对准整个对象的某一部分，而是对整个对象各个局部的细节视而不见。由于不能将视点聚焦对准整个对象的某一局部，所以迫使我们的视觉只能得到一个似乎清楚而又模糊的整体印象，这种印象也恰好正是我们所要求的整体感觉。在这种整体感觉中，我们可以比较容易地全面感受到对象大的基本形特征、比例、结构及大的体面、明暗、层次与虚实关系。当把眼光扩大到整体，一切多余的东西都消失了，只剩下必要的、基本的东西。在绘画写生练习中，在

快菜 傅瑞博 2010年 48cm×58cm

动笔作画之前，要坚持多看、多分析，不断深化认识和理解的程度，不画则已，画则求准。可以通过对整个对象各个部分相互之间的比较，得出它们各自与整体的确切关系和联系。在观察比较的时候，可以像对自己默默讲话一样自言自语、自问自答。如：这个对象的形态是什么样的，大小比例如何，各自的特点是什么，相互之间的形体过渡转折是怎样的，明暗反差、对比虚实关系又是怎么样的等等，也就是古人所说的“意在笔先”。

整体与比较观察能力的提高，就会使我们由不自觉的、盲目地观察过渡到自觉的、有明确目的地观察，也就是说，由不科学地观察过渡到科学地观察。这是一个转折点，是绘画能力到了成熟阶段的标志。自然界的形象及变化是无穷无尽的，只要掌握了整体的、联系的、本质的科学观察方法，就可以以不变应万变，就可以克服局部地、孤立地、表面地看问题的错误。当然，要取得科学的观察方法并不是一件容易的事，但只要勇于实践，善于学习，不断积累和总结经验，坚持不懈，就能够取得成功。

2. 色彩的感性与理性

感性与理性通常是指外界对事物本身所包含的某种特征的个性认识，或是人们对事物的观察角度和认知态度，及遇到问题时的思维倾向和处理方式。所谓“理性”，重客观规律，冷静、理智地分析各种因素及它们之间的关系。而“感性”重主观意志，凭直觉、感觉、感情及经验之导向。那么作为画者，投身博大的艺术天地中，在不同艺术形式的感染下，早已自然而然不同程度地被纳入理性和感性的倾向之中，展现各自独特的艺术个性和艺术风貌，尤其在色彩的感性和理性表现上尤为突出。绘画艺术中，由于时代背景、艺术观念和表现形式的差别，始终存在着色彩理性和感性各有侧重的自然属性和表现差异，有共存之处，又相互排斥，相对之下才显现各自属性差异。西洋绘画中，相对于表现内容和表现技巧上严谨理性的古典绘画，以强调个性解放和自我表现为宗旨的后期印象主义、后现代、表现主义等就要感性得多。但后现代的抽象表现主义绘画中，冷抽象代表画家蒙德里安沉稳、理性、冷静、冷峻地注重画面形式构成，以色彩的排列组合来组织画面，和热抽象代表人物康定斯基重视倾注个人情感、感性色彩的宣泄和流露相比，自然显得理性。

色彩的感性与理性表现在一幅作品中的地位是举足轻重的。一幅成功的绘画作品都有其二者的存在，相互交织，缺一不可。色彩的感性服务于色彩的理性，只有遵循客观事物色彩的理性认识，才能把色彩的感性认识发挥出来，使其作品更具表现力，画面效果更加生动、形象。否则就会像照相机照出来的照片一样呆板，没有活力。

蒙德里安作品

康定斯基作品

3. 树立正确的观察方法

树立正确的观察方法，了解色彩的特点及变化规律是色彩写生的重要环节。

①整体的观察。对描绘对象的整体进行全方位的观察。它包括对表现对象的整体以及对画面所容纳的一组或几组对象的整体进行全面观察。只有通过整体的观察才能进行全面比较，从而取得正确的认识。它是贯穿于绘画始终的最基本的观察方法。

②比较的观察。比较是认识客观对象的第一要素。只有通过比较才能掌握对象诸种因素的正确关系，如：形状的大小、长短、宽窄，空间前后，色彩的冷暖等等对比关系，都需要在观察中通过比较获得对其相对正确的认识，从而处理好画面整体的素描关系和色彩关系。

③立体的观察。多角度地审视对象，测定各个物体之间的空间位置、距离，以求在任何角度作画都能正确地表现对象的立体空间关系。立体观察和立体表现是基础绘画中必要的训练内容。

④理解的观察。把对象归纳为最简单的几何形体，是理解对象的最初动机。无论多么复杂的物体都能用方、圆、柱、锥等几何体或它们的组合体给以概括体现，从而掌握其基本的形体结构特征，理解其空间存在的方式。如能进而了解其解剖结构，就可以帮助我们更准确地理解和表现对象。

⑤艺术的观察。由于绘画不是单纯地模仿，在观察同一对象时，每个人都会有不同的感受，甚至不同的角度也会有不同的体验。有时这种感受和体验是难以用语言来形容的，只有用绘画形象的特有方式来表达。这种方式不同于简单说明。用不同的语言表达思想观念和情感是所有艺术形式存在的基础，也是艺术追求的目标。艺术的观察从一开始就要加以培养，每个人都应学会用艺术的眼光去感受事物。

