

现代美术教学系列丛书

郭振山 著

水粉画

技法

DEPICTION IN
GOUACHE TECHNIQUES

表现

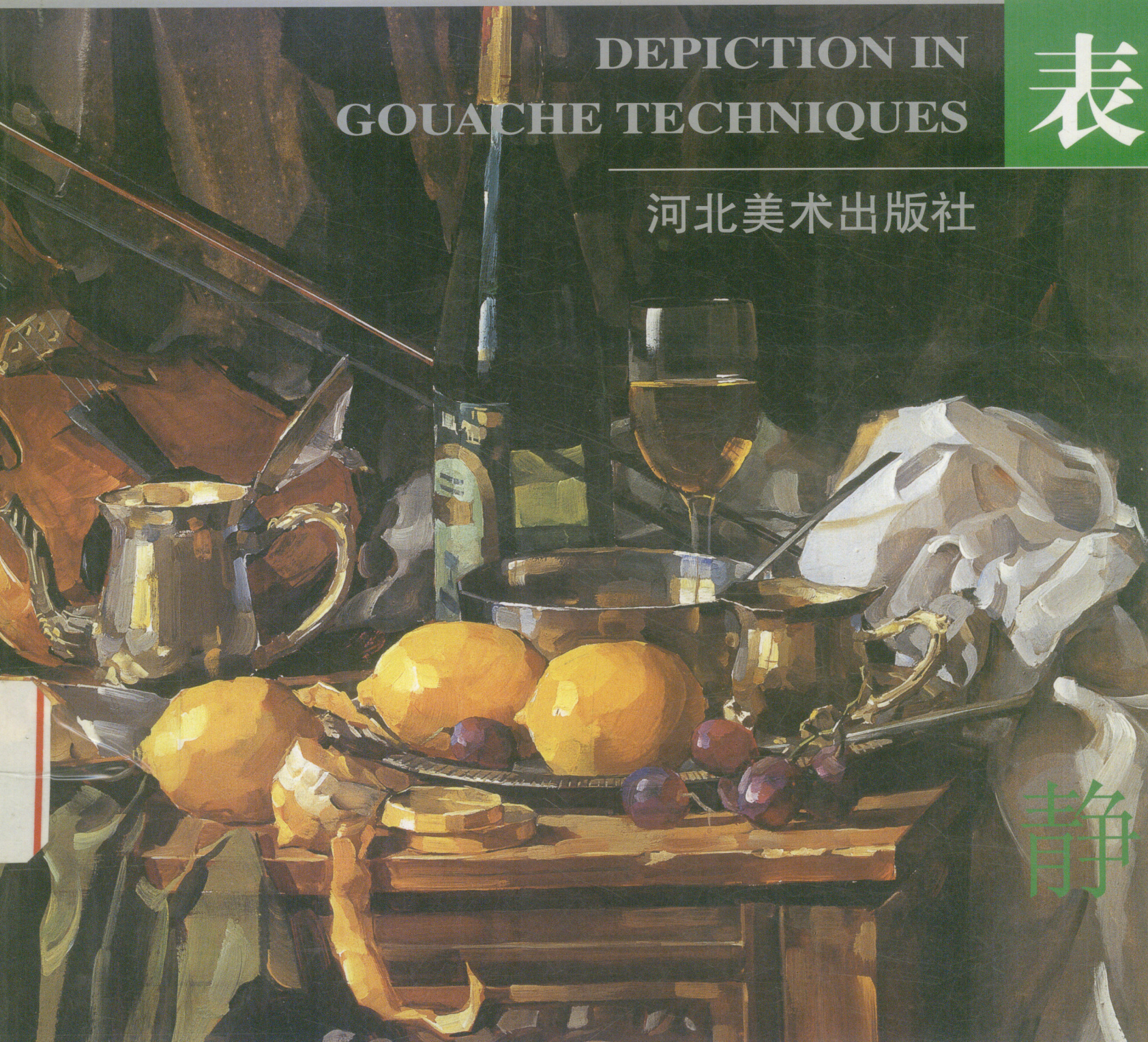
河北美术出版社

水果

蔬菜

静

物

现代美术教学系列丛书

水粉画 技法

DEPICTION IN
GOUACHE TECHNIQUES

表现

蔬菜 水果静物

郭振山 著

河北美术出版社

选题策划：郭涌

责任编辑：郭涌

装帧设计：郭振山 郭涌

图书在版编目 (CIP) 数据

水粉画技法表现·水果、蔬菜静物 / 郭振山著. —石家庄：河北美术出版社，2003.3
(现代美术教学系列丛书)
ISBN 7-5310-2029-7

I. 水... II. 郭... III. ①水果—水粉画：静物画—技法 (美术) ②蔬菜—水粉画：静物画—技法 (美术)
IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 110162 号

现代美术教学系列丛书

水粉画技法表现——水果 蔬菜静物

郭振山 著

出版发行：河北美术出版社

石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码：050071

制版印刷：深圳华新彩印制版有限公司

开 本：787mm × 1092mm 1/12

印 张：6

印 数：1—20000

版 次：2003 年 3 月第 1 版

印 次：2003 年 3 月第 1 次印刷

定 价：35.00 元

作者简介

郭振山：中国美术家协会会员，天津美术学院视觉艺术设计系副主任、副教授。1987年毕业于天津美术学院装潢设计系，留校任教至今，长期从事平面设计及水粉画的教学与创作，在水粉画创作中，注重整体的色彩效果。色彩以明快响亮对比强烈见长，并努力去探索和挖掘水粉画的表现力，绘画功底扎实，技法娴熟，在水粉画技法的研究和创作中形成了自己独特的绘画风格，著有《郭振山画室—水粉静物》、《名师讲座：桌面上的幻觉—水粉静物教学讲座》等十余部图书。

打开的鸡蛋与西红柿 赵勋

目 录

1、水果类静物的技法表现	(1)
一、培养你的色彩感觉能力	(1)
二、水果物品的质感特征与画法	(2)
三、布置静物	(2)
四、作画步骤与技法运用	(3)
(一)黑陶罐与红苹果	(3)
(二)蜜桃与李子	(6)
(三)切开的西瓜与沙果	(9)
(四)葡萄与香蕉	(12)
(五)香蕉与石榴	(15)
五、作品赏析	(18)
2、蔬菜类静物的技法表现	(37)
一、静物画中质感的表现	(37)
二、蔬菜类物品的质感特征与画法	(37)
三、作画步骤与技法运用	(38)
(一)白菜与胡萝卜	(38)
(二)黑瓷罐与萝卜、白菜	(41)
(三)白萝卜与青椒	(44)
(四)大葱与面酱	(47)
(五)菜花与油壶、瓷碗	(49)
(六)圆白菜、灰壶与鸡蛋的组合	(52)
(七)切开的冬瓜与油菜	(55)
四、作品与赏析	(58)

1、水果类静物的技法表现

一、培养你的色彩感觉能力

要画好水粉静物写生,你首先应该注意的是培养自己的色彩感觉能力,因为只有感觉到的东西,才能被准确地表现出来。水粉静物写生也同样如此。

从美学角度看,描绘静物是人们对日常生活物品审美需求的反映,安排好一组静物,设计好一个场景,从描绘的过程中你可以感受到自然世界的美好与魅力。就其形式来看它非常富于绘画性,有着独立的艺术欣赏价值。另一方面,它在绘画基础的训练中又有着十分独立的地位。如果我们把素描看作造型艺术的基础,那么色彩静物写生就可以被视为色彩训练最基本的手段。画家可以在光色相对稳定的画室中,长时间进行深入的写生练习,从容地观察各种物象的变化和色彩关系,研究各种不同物体的固有色在不同情况下的光源色、环境色中的变化。还可以根据画家自身的审美要求,任意选择对象并随意组合相应的静物内容和主题,从而组织出一个从造型到色彩都符合练习要求的画面。所以水粉静物写生常作为各类美术院校或专业入学考试(色彩科目)的主要内容,并被列为绘画基础课的主要训练内容之一。

既然是水粉静物写生,必不可少地还要结合技法的运用来谈。事实上水粉静物写生的技法有着相对的灵活性和多样性。它既可以借鉴油画的塑型手段,又可依据水彩画的表现技法,还可以两种技法兼容并用,这就形成了水粉画在表现色彩时所具有的优势。它为人们理解和掌握色彩关系及其变化规律,提供了较为灵活和便利的条件。然而,水粉画又有其特殊的问题,如容易出现脏、灰、粉、生等毛病,对初学者,甚至对有了一些作画经验的人,都是很难解决的。产生这些现象的原因,有技法问题,同时也有观察方法问题,然而问题多是由于作者对客观对象在一定环境下所产生的色彩现象缺乏一定的理解。比如一块很漂亮的颜色,放到一幅和谐的色彩画中去,也可能会显得很脏;一块在这幅画中似乎看起来很暗、

很脏的颜色,放到另一幅画中却显得十分漂亮。这个例子,稍有绘画经验的人都能有所体会,关键问题就在于需要我们用色彩关系及其变化规律的原理去理解、去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?我们都知道,自然界任何物体都存在于一定的空间之内,相互联系,相互制约。色彩也是如此,任何有色物体也都存在于一定的空间之内,它们的色彩也必然与周围邻接的物体相互影响相互制约,从而形成一定的关系,这就是色彩关系。它的变化规律就是固有色与条件色的对立统一规律。

如在我们的静物写生中,常可看到这样的现象,被描绘出来的苹果,由于过多地注重条件色对其固有色的影响,使本来颜色很鲜纯的苹果,画出来后给人感觉很脏、很烂。还有在描绘物体时只注重其固有色,忽视了条件色对它的影响,给人的感觉好像此物体不是放在这个特定环境里的物体。以上两种情况所描绘出来的物体都给人以不典型、不生动的感觉,原因多在于缺少用色彩关系及变化规律的原理去理解和分析客观对象的色彩。

因此,理解和掌握色彩关系及其变化规律在色彩写生中是至关重要的。它能使我们观察色彩的能力得到提高,表现出来的色彩也就会真切,同时也会使我们在色彩写生和创作中占有主动权,免于被动地模仿对象的颜色,而是按照客观对象在一定的条件下所形成的色彩关系进行描绘,也就是我们常说的画画儿是画关系,而不是画东西。在静物写生中还应引起我们注意的是一些特殊质感的物体,如瓷器、金属制品,它们对光源色及环境色的反射能力很强,它们所反映出来的光源色和环境色有时与被反映的物体的颜色几乎没有什么差别。还有一些如陶制品、木制品类的物体,它们对光源色及环境色的反射敏感程度很弱,有时很难辨出其受光源色及环境色的影响。这就需要对反射能力强的物体要找出其固有色的因素,对反射能力弱的物体寻找出其光源色及环境色的成分。

总之,要求我们对待具体问题进行具体分析,避免只靠感觉作画。这里需要说明的是:只靠感觉作画有时也可能画得很好,但只限于写生,离开了具体对象你将束手无策。此外,单凭感觉作画常不能排除不必要的光源色及环境色对物体的影响,画面常会出现色彩凌乱,光线不统一的感觉。因此,单靠感觉作画对我们来说是不可取的。

但是,感觉又是非常重要的,因为我们看到的客观对象所反映出来的色彩是十分复杂的,我们不可能像计算机那样准确测算出其固有色与条件色之间相互影响的程度,只能靠我们的感觉去判断。因此,这就需要我们努力锻炼并培养自己准确判断这种色彩互相影响程度的能力。需要说明的是,这种感觉是加进了理性的感觉,也是感性认识——理性认识——感性认识的过程。

二、水果物品的质感特征与画法

对水果物品的描绘是画静物写生经常出现的内容之一。种类繁多的水果从形状到质感均有所不同,在描绘前对所表现的物体要进行全面分析,这样画起来就会做到有的放矢。

我们日常见到的水果有苹果、橘子、桃子、西瓜、香蕉、梨、柿子、葡萄等,要准确生动地表现出这些物体,首先要找出它们光、色、形变化的特征,水果物品表皮形状多属球体或近似球体,一般是光润的、明亮的,但其程度又有所不同,如苹果、李子、柿子、沙果等光洁度较高,这类物体颜色明亮、纯度较高,要画好此类物品,首先要注意尽量保持其颜色的纯度,用色不应过干,少用干枯笔,高光和反光都比较明显,暗部色彩是透明纯净的,着色时水分宜饱满,以湿画法为主并采用含蓄的笔法有助于表现出其鲜嫩和光润的质感。

像鸭梨、山楂、杏之类的水果表面质地比较柔和,反光较弱,颜色纯度适中,

采用湿、软画法在前,干画法在后,用较浓的色,较明显的笔触,便于突出软中带脆的感觉。桃子表面长有一层绒毛的东西,因此它吸收光色的能力较弱,物体的明暗交界线缓慢而均匀,环境色对它的作用也不甚明显,故其用笔不宜太外露,高光部分同样如此。

总之,在观察和分析对象的质感特征时,首先要掌握构造物象的主要外表特征,如软硬、光润、重量等,然而更重要的还是物体的光洁度,这是体现出物体质感的本质特征。从这一角度作为突破口去研究物体的质感特征,以相适应的表现技法去塑造对象,从而实现完整准确的质感表现。

三、布置静物

布置静物是静物写生的第一步,作为学习静物画的人,掌握好这一步是很重要的。无论画什么题材的静物,首先要确定的是选择一两种主要的物品,以其作为画面中心,另选一两种物品作为陪衬,尽量做到搭配均匀。衬布要根据已选的物体的情况来定,一般深颜色的物体尽可能选择浅颜色衬布;浅颜色的物体适宜用深颜色的衬布。形体比较单纯的物体背景可布置的富于变化;颜色纯度高的物体以选择纯度较低的衬布作背景为宜。总之在组织画面的形体、色彩时,既要做到有统一的色调,又有对比和变化。

一般初学静物写生时,不要东西太多、太杂,以一个主体物配上两三种陪衬物即可,形状要简捷些,色彩上尽可能单纯、明确,在布置时要考虑到物体的大小、质地、色彩等综合因素,使画面有节奏、有韵律之感。

总之,一组静物布置的好坏,既是作者全面的造型能力和审美能力的体现,同时也是作者抒发思想感情的方式。

图1

图2

四、作画步骤与技法运用

(一) 黑陶罐与红苹果

这组静物从选择物品到构图的组织、颜色的搭配均属于常规性的，目的是想以此为突破口，使学生由浅入深地尽快进入画静物画的状态。

苹果是我们日常所见水果中最常见的一种。其造型、色彩、质感均特点鲜明，很受画家的青睐，画史上以其作为表现内容的静物画作品很多，屡有佳作，像塞尚、马奈等人的作品。开始作静物写生练习，以其作为对象再合适不过了。

步骤一：在静物布置好后，先对静物做耐心细致地观察，要对静物有一个全面的了解，而后选择好角度后，用铅笔开始起稿。起稿的方法与画素描的方法大致相同，重点放在对形体、结构、比例、透视关系的把握上，不要画得过细，少涂或不涂明暗。对形体的把握首先要找准明暗交界线，并注意其与其外轮廓线的关系。

步骤二：单色起稿。选择单色一般可根据静物的色调来定：暖色调常可选用褐色、赭石，冷色调可选用墨绿、群青等。这一步的目的是在原铅笔稿的基础上起进一步强化形体的作用。首先要重新认真观察对象，对铅笔稿中不准确的形体进行修正，切忌潦潦几笔，马虎从事，上色时要强化整体，舍去不必要的细节，尤其要找准明暗交界线的位置，最终将素描关系完整地呈现出来，为下步着色打下一个良好的基础。

图3

图4

图5

步骤三: 淡彩。方法是用稀薄的颜色(少加或不加)在原有单色稿子的基础上薄涂一遍,用笔要轻柔(画笔要选羊毫或兼毫)不要将原有的单色稿子破坏,这一步的目的是对描绘对象的色彩有一个初步的印象。

步骤四: 形体塑造。一幅作品从何处入手往往是初学者很关心的问题,这里我讲从哪里开始并没有固定的模式,要根据每幅作品的具体情况和选择技法的情况来定。作为初学色彩写生的人,我以为从色彩最明确,最有把握的部位入手,然后以这部位的颜色作为色彩基准,往往容易准确地控制画面的色彩。这幅画我选择了从苹果开始入手,自左至右展开。苹果的亮部是以西洋红、白、土红和朱红的混合色,苹果的外表光洁度较强。因此,笔触不宜过于外露,高光部位比较明确,暗部主要以深红和青莲相加,反光处用少量土红。

黑色陶罐以黑色为主适量调入褐色、群青及少量白色,反光处趁湿以湖蓝色提出。

步骤五: 铺背景,深入刻画。用白、土黄、墨绿及少许褐色的混合色画出背景,笔触尽可能画得柔和,这样可以与前边物体较明确的笔触形成对比,从而拉开空间关系。

开始深入刻画时要适度放慢作画的节奏,在对客观对象仔细分析后落笔,对画面中每块颜色之间的关系,以及空间关系等,观察要仔细,在保持好整体关系的前提下进行。

黑陶罐与红苹果 完成稿 郭振山

步骤六(完成图):首先画出前边白色衬布,衬布的转折变化尽可能单纯,舍去一些细小的布褶,目的是突出画面的主体物苹果。对苹果的进一步塑造应放在形体的典型部位,如苹果的凹处、果柄。从色彩上应注重强化环境色对其的影响,如反光及亮部向反光过渡部分,使之完整生动地展现出来。

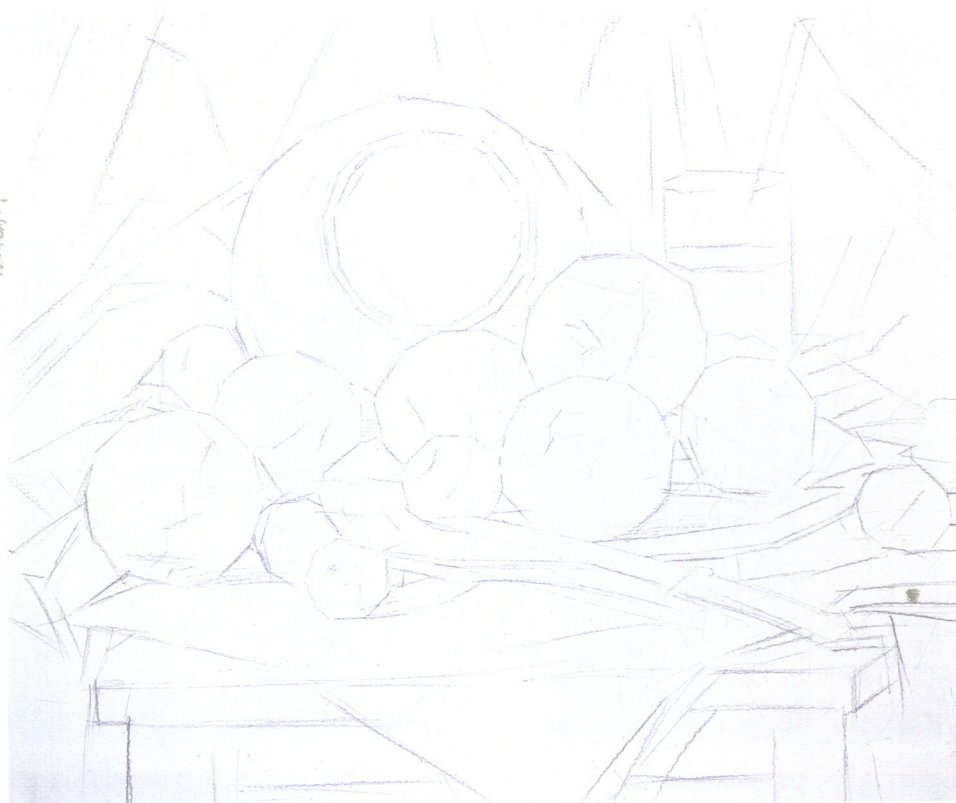

图1

图2

(二)蜜桃与李子

步骤一: 用铅笔(也可单色如群青、褐色等)起稿, 主要放在解决构图、比例、形体及空间透视。

步骤二: 用单色进一步塑造形体, 使形体更趋完善, 明暗交界线要找准, 同时注意其与轮廓的关系, 使画面形成一个较完整的素描稿, 为下一步着色打下坚实的形体基础。

图3

图4

图5

步骤三: 用稀薄颜色在已画好的素描稿子上罩色, 旨在为下一步着色建立一个初步的色彩印象, 明确大体色调。桃子的主要用色是桃红、深红、淡黄等几种颜色, 李子用青莲和玫瑰的混合色。

步骤四: 铺大块色, 避免过分停留在细节上, 要把注意力集中在画色彩关系上。桃子的表皮长有一层毛茸茸的东西, 具有较粗糙的表皮, 因此吸收光色的能力较弱, 明暗交界线柔缓且均匀, 用湿画法有助于这一特征的表现。李子的质感特征与桃子相差较大, 表皮光亮, 高光明确, 采用干湿结合的手法, 再合适不过了, 在李子的投影中添加了深土黄, 这样可以使它显得更为透明。

步骤五: 铺背景尽可能要画得概括, 目的是为了与主体物桃子形成节奏的变化, 接下来是对桃子进行深入刻画, 同时要注意保留上一步画得比较好的地方, 刻画的重点要放在物体灰色面的过渡部位。

蜜桃与李 完成稿 郭振山

步骤六(完成图):用大号笔以简捷的笔触去完成椅子及白纸,接下来是对画面进行最后的调整,首先可以把画面放到与视距稍远的地方,从整体上去检查,发现并调整与整体脱节的部位,从而形成完整和谐的画面效果。

图1

图2

(三)切开的西瓜与沙果

步骤一: 经过一段时间的训练, 随着绘画水平及经验的提高, 可以省略用铅笔起稿这一步, 直接用单色起稿, 但首先要做到认真观察客观对象, 做到胸有成竹后再下笔, 要注意确定好构图, 用墨绿(或褐色、群青)勾出各物体的位置, 并把握各个物体特征及明暗关系, 素描关系要准确, 使体积感强烈起来。

步骤二: 在单色稿子的基础上施淡彩, 切开的西瓜是西洋红与朱红的混合色, 瓜皮用浅绿色, 沙果是浅绿与柠檬黄混合而成。

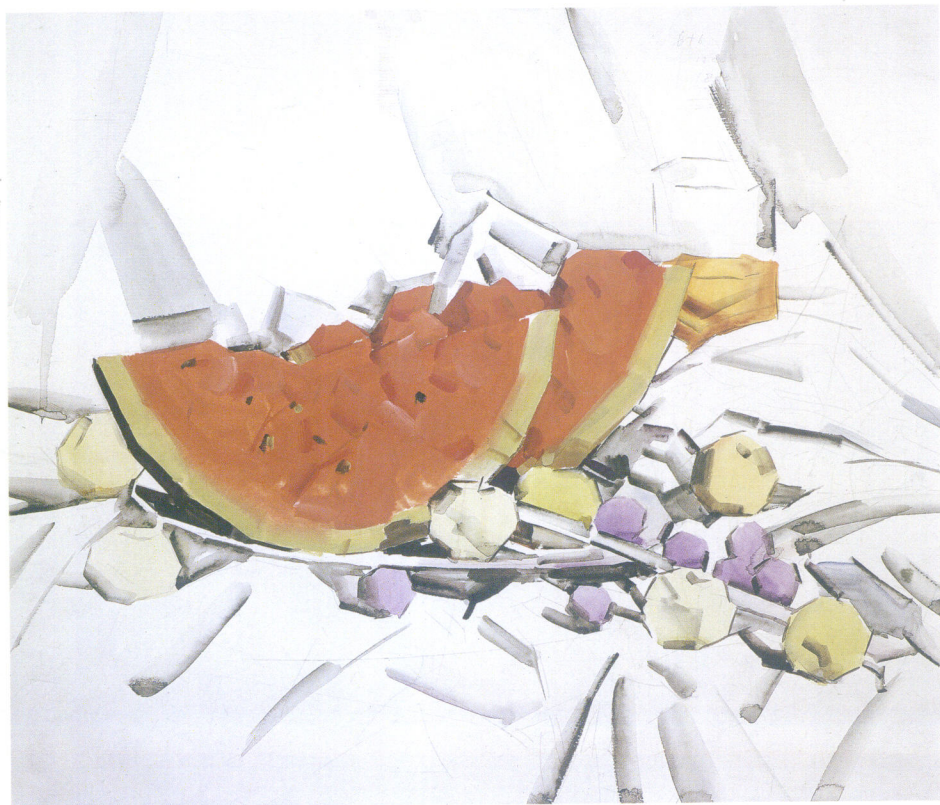

图3

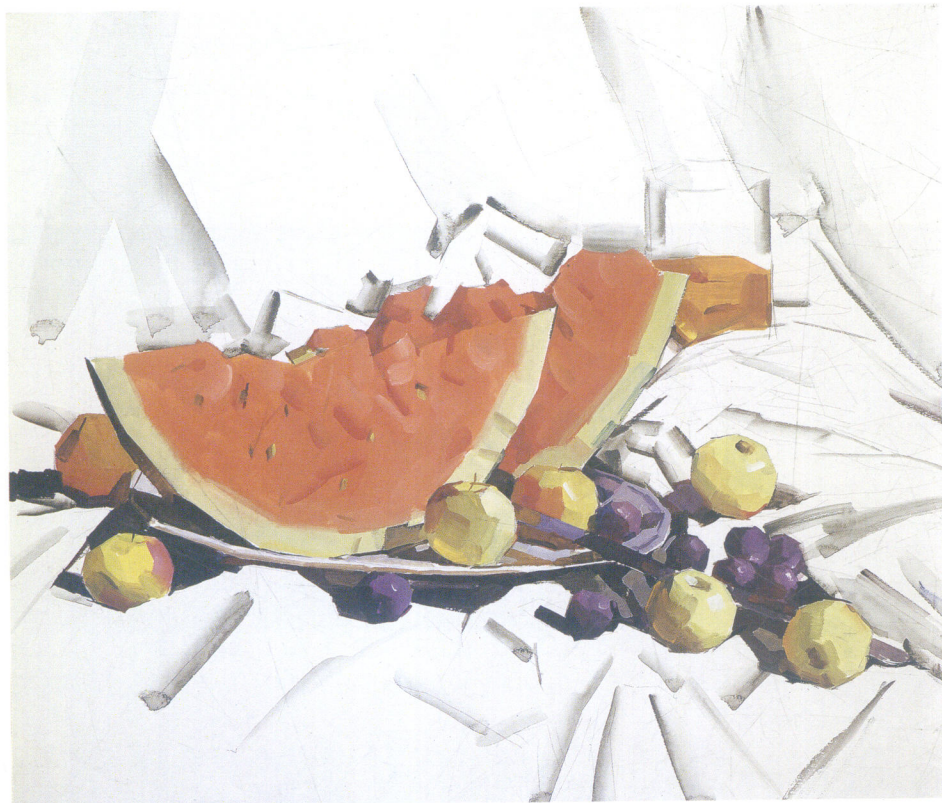

图4

步骤三: 以西瓜开始逐渐展开, 西瓜瓤首先用西洋红、朱红并调入少量白将其平涂一遍, 并随以白、浅绿与柠檬黄的混合色将瓜皮画出, 接下来趁湿以深红画出瓜瓤的暗部, 再以大红调少量的白粉提出亮面, 用笔要爽快、轻松, 笔触之间要衔接自然, 不要太生硬, 以准确地表现出其微妙的转折关系。

步骤四: 接下来刻画其他物体时要注意保持与西瓜的整体关系, 这就需要随时与西瓜作比较。沙果的亮部主要用色是浅绿、柠檬黄及白粉, 暗部主要以深绿和橘黄的混合色, 其质感特征及画法与苹果相似, 故这里不再赘述。

切开的西瓜与沙果 完成稿 郭振山

步骤五(完成图):用大笔画出绿、白两块衬布,要注意保持与主体物的主次关系,笔触要含蓄、自然,切不可喧宾夺主,前边绿衬布的亮面,加白粉要适量,以保持整体的明度关系。