

美 术 教 学 新 理 念

[名 师 讲 座]

系 列 丛 书

桌面上的幻觉

水粉静物教学讲座

郭振山 著

河 北 美 术 出 版 社

美术教学新理念

[名师讲座]

系 列 丛 书

桌面上的幻觉

水粉静物教学讲座

郭振山 著

河北美术出版社

策 划：曹宝泉

责任编辑：郭 涌 张 静 苏征凯

封面设计：王 我

内文设计：朗色企划设计公司

(冀)新登字002号

图书在版编目(CIP)数据

桌面上的幻觉：水粉静物教学讲座 / 郭振山著. — 石家庄：河北美术出版社，2002. 7

(美术教学新理念：名师讲座)

ISBN 7-5310-1923-X

I. 桌… II. 郭… III. 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034704号

美术教学新理念 名师讲座

桌面上的幻觉 水粉静物教学讲座

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

设计制作：朗色企划设计公司

制 版：朗色今彩图文制作有限公司

印 刷：深圳华新彩印制版有限公司

开 本：900 毫米×1280 毫米 1/32

印 张：4

印 数：1~5000

版 次：2002年7月第1版

印 次：2002年7月第1次印刷

定 价：33元

美术教学新理念

[名师讲座]

系 列 丛 书

触摸现实

素描教学讲座

简约真理

速写教学讲座

感受错觉

水墨人物教学讲座

古远回声

工笔人物教学讲座

放纵理性

意笔花鸟教学讲座

心物对话

工笔花鸟教学讲座

山中有我

意笔山水教学讲座

心性流淌

书法教学讲座

金石之悟

篆刻教学讲座

永恒瞬间

油画肖像教学讲座

对视阳光

油画风景教学讲座

重叠肌理

版画教学讲座

桌面上的幻觉

水粉静物教学讲座

把握冲动

七嘴八舌说创作

郭振山

1987年毕业于天津美术学院。

现为天津美术学院装潢设计系副主任，副教授。中国美术家协会会员。

桌面上的幻觉

目 录

1	一、我说水粉画
	——水粉与水彩、油画
3	二、色彩感觉能力的培养
	——水粉静物写生教学的一点体会
5	1. 培养学生正确的观察方法
6	2. 以静物写生作为色彩感觉的基础训练
6	3. 把握色彩关系及变化规律
	(固有色和条件色的关系)
10	4. 把握客观感受和主体取舍的关系
14	三、布置静物
20	四、水粉静物中质感的表现
21	1. 水果类物品的质感特征与画法
26	2. 蔬菜类物品的质感特征与画法
28	3. 瓷器制品的质感特征与画法
29	4. 金属物品的质感特征与画法
30	5. 玻璃类制品的质感特征与画法
32	五、空间层次的处理
36	六、方法步骤
42	七、技巧
42	1. 笔触技法在静物写生中的运用
50	2. 笔触营造出了画面的气氛
54	3. 白粉的使用
60	4. 衬布与布褶的表现

一、我说水粉画

——水粉与水彩、油画

谈起水粉画的特点,我想首先要从水彩画和油画的特点谈起才更容易说得清楚,因为水彩画和油画相对来讲大家都比较熟悉。

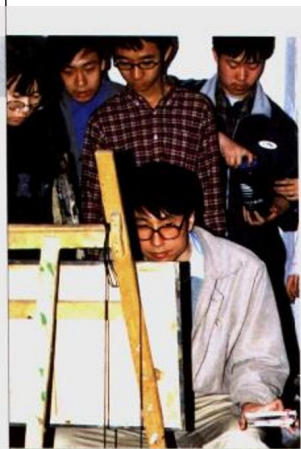
水彩画是利用白色画纸的明度为“媒介”,适度的调入水,利用颜色的透明特点而画出来的。所以水彩画有湿润、流畅、轻快、简洁的特点。

油画的特点是利用油画颜料、调色油之类的材料,借助画笔、画刀等工具,在特制的底子上绘制出的色彩作品。油画颜料遮盖力强,技法复杂,能充分地表现出所画物象的真实感和丰富的色彩效果。

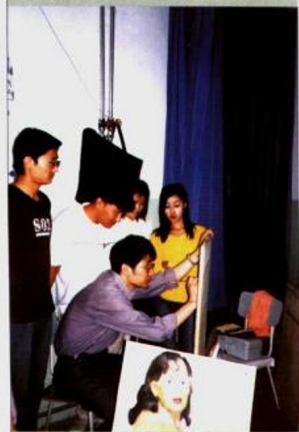
水粉画的颜料是粉质不透明的颜料,用其和水调和作画,在西方称之为不透明、半透明水彩或画胶。如水彩画一样,它具有高度的溶解性,在薄画时,可充分利用水分和纸底色,画出近于水彩画的效果;在厚画时,又可以利用水粉颜料遮盖力强的特点,多次画完,用笔触摆放堆积出厚实丰富的不同视觉效果,所用技巧和画面效果与油画近似。另外水粉画颜料有柔和、吸光性的感觉,使之具有“粉”味,薄涂比水彩更显得朦胧,厚涂时更有油画难以达到的润泽及酣畅淋漓的艺术效果。

画家郭振山

深入观察对象

在与油画、水彩画的比较中我们可以清楚地看到，它既不同于油画的厚重、浓烈，也不同于水彩画的流畅、透明，它的鲜明、清新、亚光性构成其抒情诗般的独特魅力。

水粉画在有其独特艺术特色的同时也存在着自身的弱点，颜色在干、湿不同状态下的明度、纯度变化较大，色域较窄，在已干固的颜色上复涂、修改时衔接很困难，有些颜色涂得过厚时会发暗，而且干固后易龟裂、脱落，有几种颜色如玫瑰红、青莲、紫罗兰等与其他颜料调和使用时，时间久了会出现泛色的现象。因此当我们对水粉画的特点有了比较清楚的了解后，我们就会去注意以冷静和宽容的态度去对待它，依靠熟练的表现技巧和对颜色性能的准确掌握及对客观对象色彩关系的准确辨别力来使其弱点得以克服。

目前，水粉画在我国画坛十分普及，在认识色彩、普及绘画方面起着十分积极的作用，虽常以基础训练的面貌出现，但令人称道的水粉画艺术作品仍多有出现，随着工具材料的不断丰富和艺术家绘画观念的更新，水粉画必将以更新更具特色的面貌出现。

指导学生作画

给学生作示范

在画室作画

二、色彩感觉能力的培养

——水粉静物写生教学的一点体会

水粉画作为绘画艺术的一个分支，有其独特的艺术特征和审美价值。国内外许多画家为其特有的魅力所吸引，从看似平凡、单纯的事物中去感受美、发掘美、创造美，创作出了许许多多不朽之作，极大地丰富了世界艺术宝库，在世界画坛占有了十分独特的位置，同时也积累和丰富了水粉画的创作技法。水粉画或许并不像油画那样具有“贵族”般的华贵，但它在画坛上与水彩画一道具有一种清新淡雅之美。德国 16 世纪画家丢勒、英国 19 世纪画家透纳、瑞典 20 世纪画家及我国著名画家董希文、常书鸿、吴冠中、朱乃正等都曾使用过“不透明粉质颜料”作画，对水粉画的发展做出过重要贡献，他们的作品感动了无数观者。自从 40 年代水粉画被列入中国美术院校的一门课程进入了色彩教学领域，历经几十年的发展，至 20 世纪 60 年代，达到了一个空前“繁荣”的时期。20 世纪 70 年代恢复高考后，各类高、中等美术院校均把水粉画作为入学色彩考试主要方式和色彩基础训练的主要课程，尤其是艺术设计诸专业及师范类美术专业，如装潢、环境艺术、工业设计、服装、染织、装饰艺术、陶艺及油画、版画专业都设有此课程。水粉画颜料具有经济、轻便、实用的特点，具有较强的遮盖力，与油画有相似之处，作画

与贺建国教授及学生们在黄山黟县写生

1999 年在全国九届美展展厅

时可以反复修改,但水粉颜料色域较窄,远远逊色于油彩。同时水粉静物写生作为高等院校招生考试的必考科目之一,倍受中等美术教学单位的重视,各种中等美术教育机构亦开设了水粉画教学,以此作为对学生进行色彩基础训练,成为美术类学生考取艺术殿堂的必修课,因而广大青年学生在水粉静物写生方面投入了极大的精力,所以各种水粉训练班如雨后春笋般地办了起来。遗憾的是水粉画的教学及水粉画的技法却始终没有像油画和水彩画那样有着较完整和规范的教学模式和与之相配套的教材,许多学生虽经过多年的学习,却收效甚微。究其原因多方面的,其中主要原因是片面地强调不规范的技法训练而忽视了色彩感觉能力的培养,认为从老师那里学习到了技法和诀窍,也就掌握了绘画的全部,从而导致了重技法,轻观察,轻色彩感觉能力的培养。这一普遍现象的产生,导致“举一反三”的能力差,独立作画的能力差,甚至有的老师把色彩教学搞成公式化的东西,对学生贻害颇深,尽管有些学生跳过了高考这个“龙门”,但并未能真正掌握和理解色彩变化的规律,对以后的绘画道路的空间形成了瓶颈状。这是目前色彩课教与学两方面都存在的通病。要解决好这个问题就要从

在画室作画

解决好以下几方面入手：

1. 培养学生正确的观察方法

色彩感觉能力的培养和提高与技能是统一的关系，因为只有感觉到的东西才能被准确地表现出来，色彩写生同样如此。但感觉是前提，而感觉的基础是观察，只有掌握了正确的观察方法才能深入地理解到物体的本质，也才能深刻地反映它。因为感觉是人的感知器官从外界摄取信息的过程，是表现的前提，技法则是经过后天训练所获得的技能。通俗地比喻，色盲人是不可能画好色彩画的，就是这个道理，但即便这个简单的道理，许多学习绘画的学生甚至一些教师也没有真正搞懂，而感觉也不是凭空产生的，是经过后天科学的方法培养产生的，学习技法的过程同时也是不断完善和丰富认知感觉的过程，这个过程应是理性地加入主观能动的认识过程。

郭振山在给學生做范画

2. 以静物写生作为色彩感觉的基础训练

从美学角度来看,描绘静物是人们对日常生活物品审美需求的反映。静物画的题材非常富于绘画性,有着独立的艺术欣赏价值。另一方面,它在绘画基础训练中又有着十分独特的地位。如果说素描是造型艺术的基础,那么色彩静物写生就可以被视为色彩训练最基本的手段,尤其是水粉色彩静物写生。学生们可以在光、色相对稳定的画室里,较长时间地进行深入的写生练习,从容地观察和研究各种光影现象和色彩关系,还可以根据绘画者自身的要求和需要,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。

3. 把握色彩关系及变化规律(固有色和条件色的关系)

理解和掌握色彩关系及变化规律,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,是从理性上把握色彩关系的关键,同时也可以从感性上加深对色彩关系的理解和认识。

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训练中,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固有色的影响,使本来颜色很鲜艳的苹果,画出来后给人的感觉很脏很烂。还有另一种现象是在描绘物体时只注意了其固有色,忽视了条件色对它的影响,给人的感觉好象此物体不是放在这个特定的具体环境中的物体,而是孤立地存在着,事实上脱离开具体环境而孤立地存在的物体是没有的。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,原因多在于没有恰当地按照色彩变化的规律的原理去理解和分析所表现的客观对象的色彩。

水粉画在技法上又有一些特殊的问题,如容易出现脏、灰、粉等毛病,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,同时也有观察方法的问题,然而主要问题多是由于作者对客观对象所产生的色彩现象缺乏一定的理解。这里我们不妨举一个例子,把一块很漂亮的颜色,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去用色彩关系及其变化规律的原理去理解、分析和表现客观对象的色彩。

因此，理解和掌握色彩关系及其变化规律是至关重要的。它能使我们观察和感知色彩的能力得到提高，表现出来的色彩也就会更加真切、自然，同时也会使我们在色彩写生和创作中占有主动权，免于被动地去模仿客观对象的颜色，而是按照客观对象在一定条件下所形成的色彩关系进行描绘，在教授学生水粉画技法的同时，更要教会学生正确的观察方法，合理把握光源色、环境色与固有色关系，真正理解绘画的本质，“画画是画关系，而不是画东西”。颜色的明度、纯度甚至色相都有其相对性，某一块看似漂亮的颜色，在另一个特定的环境中可能会黯然失色，一块暗淡甚或很“脏”的颜色放在一个特定的环境中也许会很响亮，甚至会光彩夺目，显得十分漂亮，所以我们不难从中得出以下的结论：画面是对一个画者驾驭绘画诸要素综合能力的检验，而这些要素都是在相对比较中产生的。

白衬布上的柠檬 63cm × 72cm 郭振山 2001年