

现代美术教学系列丛书

郭振山 著

水粉画 技法 表现

DEPICTION IN
GOUACHE TECHNIQUES

河北美术出版社

金属器

瓷器

静物

现代美术教学系列丛书

水粉画 技法

DEPICTION IN
GOUACHE TECHNIQUES

表现

金属器 瓷器静物

郭振山 著

河北美术出版社

选题策划：郭 涌

责任编辑：张 静

装帧设计：张 静 艾迪·慧谷设计室

图书在版编目 (CIP) 数据

水粉画技法表现. 金属器、瓷器静物 / 郭振山著.
石家庄: 河北美术出版社, 2006.8
(现代美术教学系列丛书)
ISBN 7-5310-2700-3

I. 水… II. 郭… III. ①金属器物—水粉画: 静物画—技法 (美术) ②瓷器—水粉画: 静物画—技法 (美术) IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第051489号

现代美术教学系列丛书

水粉画技法表现——金属器 瓷器静物

郭振山 著

出版发行：河北美术出版社

地 址：石家庄市和平西路新文里8号

邮政编码：050071

设计制作：艾迪·慧谷设计室

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：1~10000

版 次：2006年8月第1版

印 次：2006年8月第1次印刷

定 价：33.00元

作者简介

郭振山：中国美术家协会会员。1987年毕业于天津美术学院装潢艺术设计系。现任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，天津美术学院视觉传达设计系主任、教授、硕士生导师。天津中青年“德艺双馨”文艺工作者。作品入选第七、八、九、十届全国美展，获第十届全国美展天津展区金奖。

◎ 青苹果与金属碗 作者：郭振山 45cm×62cm 2004

目录

一、水粉静物写生 in 色彩基础教学中的作用	01
二、水粉静物写生的质感表现	03
三、金属器静物的作画步骤与技法运用	05
不锈钢锅与橘子	05
不锈钢锅与黄辣椒	08
火锅与瘦肉	11
电镀盘上的油壶	14
金属器皿的组合	17
电镀锅与莲藕	20
剥开的香蕉与破旧的金属壶	23
铝壶与瓷碗	26
四、金属器静物作品赏析	29
五、瓷器静物的作画步骤与技法运用	41
白瓷水具与葡萄	41
搪瓷壶与花瓷罐	44
白瓷锅与洋葱	47
紫罐子与佛手瓜	50
六、瓷器静物作品赏析	53

一、水粉静物写生 in 色彩基础教学中的作用

色彩静物写生课是学习运用色彩语言塑造艺术形体的一门重要的美术基础课程，它对于绘画色彩学理论的应用和技法的实践有着十分独到的价值。由于色彩静物写生通常是在室内进行的，所摆放的物品也是相对静止的，这就为我们认识、观察、分析、理解和研究色彩关系及其变化规律提供了十分便利的条件。因此，色彩静物写生是培养学生正确的观察方法和表现方法以及提高学生视觉感受能力的一个最佳途径。另外，古今中外的许多杰出的画家毕生致力于静物画的创作和研究，在他们的作品中不仅显示出了高超的技艺，同时更可贵的是在画面中体现出的志趣，同时也反映出了他们对美好生活的追求与渴望。当静物画家赋“物”予充分感情的同时，大师级的作品便由此而生。这说明静物画不仅仅是基础训练的传统领地，同时也蕴涵着深奥的艺术境界和无穷的艺术表现空间。

用水粉去画静物在今天的艺术院校里已相当普及，有相当部分的专业如视觉艺术设计专业、服装艺术设计专业、环境艺术设计专业、工业设计专业、装饰艺术、版画专业、美术教育专业等，都开设此课程。这并不仅仅是因为20世纪五六十年代以此画种为宣传服务的工具和改革开放后的美术院校招生色彩考试的缘故，更主要的原因在于，相对于其他众多的画种，水粉画的工具、材料使用起来较为简单且价格比较低廉。

水粉画颜料是一种水溶性颜料。由于在颜料中掺入了一定比例的瓷土，具有一定的覆盖力，非常适于反复修改和多层的深入塑造。在表现技法上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，可以画得很厚，笔触也比较外露，效果与油画的效果很相似；又可以依据水彩画的表现技法，使水分较大，颜色较薄，画面的效果是清新润泽的，与水彩画很接近。另外还可以将两种方法兼容并用。从表现手法看，同样是灵活多样的，如写实的、装饰的、表现的等，这就形成了水粉画在色彩表现上所独有的优势，它为我们理解和掌握色彩关系及变化规律，提供了十分便利的条件。再者，经过了几代艺术家的不懈努力，目前水粉画已被认定为一个独立的画种，并逐渐地得到更多业内人士的关注及美术爱好者的喜爱。

纵观水粉画的发展史，众多的天才画家都曾有过用粉制颜料调水作画的经历，如威廉·特纳（19世纪英国画家）、安德斯·佐恩（19世纪瑞典画家）及我国老一代的著名画家徐悲鸿、董希文、常书鸿、关广志、何孔德等，他们的作品至今仍被人们推崇，为水粉画艺术的创作和研究积累了宝贵的经验。现今，一些画家在努力继承传统技法的基础上，不断创新并使用新的表现技法，形成了区别于其他画种的独特艺术风格。因此，我们不难看出，水粉画是一种适应

性强、作画工具简便、富有艺术表现力的画种，也是一种十分有效地学习和训练色彩能力的绘画形式。同时，它作为一种有着独特艺术魅力的艺术形式，也吸引着无数热爱它的人，并逐渐引起美术界的广泛关注和重视。

用水粉去画静物可以使学生在相对稳定的环境中，较长时间地进行深入的写生练习，从容地观察各种光影现象和色彩关系，研究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。还可根据绘画者的自身需要，任意选择对象并随意组合相应的静物内容和主题。

用水粉画静物表面上看是色彩课，但对形体的认识和理解是不容忽视的，因为任何可视的形体，必然是由一定的色彩所组成，任何可视的色彩也必然有一定的形体支撑，在同一个物体上，两者是相互依附不可分割的，我们所观察到的色彩并不是孤立的，它是在与形体相互作用中形成的。当我们看到一株绿色的树的同时，也会感觉到它的蘑菇形，因此，形与色是视觉现象的两个基本因素，离开了形体的色彩就好像一块没有骨头的肉一样。绘画的基本功主要就是训练对形与色的感受能力和表现能力，敏锐的形体及色彩的综合感受能力是评判画家绘画水平优劣的一个重要标志，例如我们经常会感到画面中某些颜色不够准确，从一定程度上讲，大多是由于颜色所摆放的位置与形体不相吻合而导致的，因为在色彩写生中解决色彩的问题，更多的是解决形与色的关系问题，因此在水粉静物画写生中我们要注意锻炼和培养严谨的造型意识，以求得形体和色彩的完美统一。

另外，还需培养一个正确的观察方法，色彩感受能力的培养和提高技能是统一的关系，因为只有感觉到的东西才有可能被准确地表现出来，色彩写生同样如此。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物体的本质，也才能深刻地反映所表现的对象。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，技法则是后天经过长期的训练所获得的技能。通俗地比喻，色盲的人是感觉不到色彩的，更谈不上画好色彩画了，就是这个道理。相当一部分长期从事色彩教学并有了一些作画经验的人在这个问题上也经常是含糊不清。要注意提高认识。而感觉也不是凭空产生的，也需经过后天科学的方法去培养，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，这个过程应是加入理性的主观能动的认识过程，与此同时，由于水粉画颜料的特性是用水来调色，又借助于白粉来提高明度，这就造成了水粉画在一定程度上也存在着自身的弱点，如颜色干湿变化大、干后不宜衔接和脏、灰、粉、火、腻等现象，这些都有待于我们在教学和绘画实践中去不断地研究和探索并最终加以克服，同时还要以宽容的态度去对待它，扬长避短，以不断地提高和丰富水粉画的表现技法。

二、水粉静物写生的质感表现

在色彩静物写生作品中，评价一幅作品的优劣，质感的表现往往是评判的一个重要因素，多年以来，无论是初学者，还是有成就的艺术家，如何准确处理好各种物体的质感，始终是色彩静物写生教学和创作的重要课题。

静物写生中的物品繁多，质感各有不同，在准确把握色彩关系的同时，恰当地运用水粉画独特的表现技巧将会对准确地表现物体的质感有很重要的作用，同时也是我们研究水粉画技法的重要内容。

1. 了解物体质地配以相应的笔触

一切物体都有其自身的质地特征，如坚硬的金属器、光亮的瓷器、透明的玻璃器、表皮粗糙的陶器及柔软的丝绸制品等，要在细心地分析研究每种物品的质地特征的基础上，结合水粉画独特的表现技巧才能达到准确地表现质感的目的。

(1) 瓷器制品由于表面光滑，对环境色的反映能力极强。金属制品表皮相对于瓷器制品来讲质地比较坚硬，比较外露的笔触及规整的笔法会对准确地表现物体的质感有较重要的作用。

(2) 丝绸类制品是静物写生中最常见的物品之一，其材质比较柔软，质地较为光泽，因此笔触宜含而不露，行笔要尽可能流畅，不要拖泥带水，这也需要对衬布的形体加以取舍，抓住最有代表性的部分来进行重点描述。

(3) 水果、蔬菜类的物品种类繁多，外形质地多有不同，瓜果有光滑与半光滑之分，如苹果、柿子、西红柿、葡萄等，质地较为光滑，色彩比较鲜明，纯度较高。高光及反光都比较明显，暗部的色彩较为透明，因此笔触宜较为含蓄，暗部趁湿提出反光。梨、山楂、桃子、土豆之类的瓜果外表质地比较柔和，光洁度较弱，吸收光色的能力不强，明暗交界线比较模糊，因此宜用规整而不外露的笔触去描绘，高光部分同样如此。

(4) 玻璃类器物在静物写生中时常出现，如玻璃杯、酒瓶、各种花瓶等。这类物体既可作为主体物，也可作为陪衬物，它的质地坚硬而光滑，有很强的透明性，颜色各有不同，浅颜色的玻璃制品与背景的颜色几乎相同，有时是画完背景后提出，用笔宜画得精练准确，笔触要明确，运笔要果断，抓住轮廓。

2. 通过高光表现质感

物体的高光是体现质感的窗口，高光面积虽小，对表现物体质感所产生的重要作用不容小视。因此，表现质感首先要特别注意的一是高光的形态，二是高光的亮度。

高光所处的位置往往是最能体现物体的造型与特征的部位，物体的起伏与形体的转折都会与高光发生直接的关系，像刀子的高光多为一条直线；玻璃杯子的高光为圆弧形，居于杯口；圆型物体的高光常为点状，居于圆型物体的最高点，如橘子、苹果、梨、西红柿等。因此要表现好物体的质感首先要研究物体的造型特征，同时还要认真对待高光，包括高光的位置，高光的形状。

另外要注意研究物体高光的光亮程度，不同质感的物体其高光的光亮程度有着明显的区别，一般光洁度较高的物体高光较亮，如金属器、瓷器、玻璃器及部分水果，部分物体如电镀制品，有时也会发出刺眼的光芒。光洁度相对较弱，质地较粗糙的物品如陶器制品、木器制品、铝制品等，高光就显得比较柔和，明度与物体色彩比较接近且形状也比较柔润。

从着色技法上来看，较亮且形状明确的高光多采用干画法来完成，这样可以使形状得以准确地控制。颜色可以用较厚的颜色，并注意适当调入各自物体固有的颜色，但颜色不宜调得太匀，趁湿施色，这样可以体现出物体所固有的色彩面貌，并表现出色彩斑斓的艺术效果。

相反形状及色彩较为柔和的高光则宜采用湿画法来完成，这样可以趁湿来调整高光形状的边缘，这样会有助于质感特征的表现。

3. 善于抓物体的要点去表现质感

善于分析能体现物体要点之处是处理和把握好质感的另一重点，要认真对待并抓住要点之处，如：金属及玻璃器皿的体面转折处、反光处，苹果的凹心处；能体现布料质地特征的褶皱，如相对较薄的布料褶皱转折较硬，较厚的布料则是比较柔和的。在不同质感的物体面前，首先应是认真地分析，找出其质感特征的重点，并善于施以与之相适应的表现技法，以达到准确恰当地表现出物体质感的目的。

三、金属器静物的作画步骤与技法运用

不锈钢锅与橘子

这幅画以反光强烈的不锈钢锅为主体物，特意选择带有叶子的橘子为画面增添了活跃的气氛。放松、随意技法的白、灰色衬布与主体物拉开了黑白灰的关系，使画面富有强烈的节奏感和视觉冲击力。

○ 步骤一：单色起稿

在动笔前，要对静物的构图及色彩、素描关系进行全面地分析和比较，找到最能打动人的因素，并力图将此因素贯穿于作画的全过程，然后用褐色勾勒出各物体的大体位置及明暗关系，对形体的塑造要严格、准确。

○ 步骤二：淡彩

在不破坏原有单色稿的基础上，用淡彩薄涂一遍。不锈钢锅以黑、白、群青的混合色；橘子是以橘黄、橘红调和而成；玻璃盖以中绿加少许墨绿混合色。目的是对物体的色彩有一个初步的印象，对形体进一步的塑造奠定基础。

○ 步骤三：着色

这幅画橘子是一个闪光点，我选择从橘子逐步展开，不锈钢锅上橘子的反光趁湿一次完成，以橘红、橘黄作为基本色，亮部调入少量的白色，暗部是青莲、土红的混合色。不锈钢锅以黑、白色为主适量调入褐色、土黄、橘红，为了表现锅的质感，笔触之间的衔接要自然，不宜太生硬，以湿画法为主，力图准确地表现出微妙的变化。

○ 步骤四：深入刻画，铺背景

接下来刻画其他物体，如金属勺、玻璃盖、背景。这一步要随时停笔比较，保持不锈钢锅与这些物体的整体关系。金属勺以黑、白、土黄为基本色，刻画时要保持勺子的形体，用笔要干脆。玻璃盖用中绿、墨绿混合色，在颜色尚未干时提出高光，同时要与不锈钢锅上的投影联系起来画。然后用大笔开始由左至右画出背景。颜色以白、褐为基本色调调入少量的土黄，由浅至深一次铺开，笔触要含蓄，蘸色要充足。灰色布也要不失时机地画出，以黑、白及少量普蓝调出，灰布的面积小，我将笔触处理得外露了一些，主要是想表达它的转折变化，同时也起到活跃画面气氛的作用。

⑤

◎ 不锈钢锅与橘子

○ 步骤五：完成图

用大笔简单概括的笔法画出前面白色衬布，要注意保持与主体物的主次关系。然后用小笔画出橘子的叶子，待作品接近完成时要经常将画面放到远处看看，并做适当调整，以求达到近乎完美的艺术效果。

不锈钢锅与黄辣椒

该画以不锈钢锅作为主体物，并且选用深褐色衬布作为底衬，颜色纯度较低，与胡萝卜及黄辣椒的对比，在强烈的对比中显现出来。色彩高纯度的黄色衬布，采用灵活多变的笔触，从而使画面的气氛活跃了起来。

○ 步骤一：单色起稿

以褐色调入少量黑勾勒出各物体的形体，要注意认真观察每一个物体的形体特征，对形体的塑造要严格，并将素描关系完整而准确地表现出来。

○ 步骤二：用淡彩铺色

在单色稿的基础上施淡彩，近似于单色铺画。目的是形成初步的色彩印象。

○ 步骤三：着色

着色从主体物不锈钢锅展开。首先将锅盖画出，颜色以白粉、黑及普蓝混合而成，采用湿画法铺画，反光要处理得含蓄，同时与不锈钢锅上的投影趁湿一次完成。不锈钢锅的颜色以白粉、黑及调入适量的土黄作为基本色，用色调入少量普蓝及橘红画出暗部，待颜色近干时用白粉提出高光。锅把的颜色以黑调入少量的橘红。

○ 步骤四：接下来刻画辣椒、胡萝卜、两块衬布及铺出背景

辣椒用淡黄加少许中黄画亮部，暗部则调入适量的土黄及褐色画出。胡萝卜以橘黄调入适量的白粉和橘红沿外形平涂一遍，接近干时以褐色调入少量朱红画出暗部。

浅黄色衬布亮部用淡黄、中黄加少许白粉画出，暗部趁湿以土黄加少许土红画出。深褐色衬布面积很大，布褶的变化比较复杂，因此抓住主要的，舍去次要的，画法是先用大笔铺出亮部颜色以土红调入适量褐色，用中号笔趁湿向暗部过渡，暗部调入少量的黑色。

背景的笔触尽量柔和，同时注意与主体物的边缘线处理，一般情况下，亮部与背景衔接较实，暗部与背景衔接较虚。

◎ 不锈钢锅与黄辣椒

○ 步骤五：完成图

用简练、概括的笔法画出桌面，为了突出主体物，颜色尽可能画得单纯。最后停笔研究一下画面的整体效果，尤其是对各物体之间的相互关系。对那些喧宾夺主的细节进行调整，使画面更加完美。

○ 步骤三：着色

着色以肉开始逐步展开，其主体色以深红、土红、大红及少许白粉混合而成。采用干湿结合画法，用笔要轻快、自如，笔触之间衔接要自然，不宜太生硬，以准确地表现出肉质微妙的转折关系。

火锅的质感光滑，反光强烈，因此亮部采用厚画法，暗部采用湿画法来表现其质感。颜色以土黄、中黄调入少许土红为基本色。颜色近干时用白粉提出高光，同时趁湿将蓝色衬布上的投影画出。

○ 步骤四：将白色衬布及背景画出

画白色衬布时要注意保持与主体物的主次关系，笔触要含蓄、自然。颜色以白粉、褐色调入少量褐色混合色，接下来用大笔画出后面的背景衬布，蘸色要充足，笔触要自如。