

中国当代水粉艺术

CHINESE CONTEMPORARY GOUACHE ART

STILL LIFE 郭振山 郭涌 编著

静物卷

河北美术出版社

中国当代水粉艺术 静物卷

CHINESE CONTEMPORARY GOUACHE ART
STILL LIFE

郭振山 靳 涛 编著

静物

策 划: 张晨光 曹宝泉
责任编辑: 苏征凯 张 静
装帧设计: 泉 声 七彩商艺
版式设计: 七彩商艺

图书在版编目(CIP)数据

中国当代水粉艺术. 静物卷/郭振山, 郭涌编著. —
石家庄: 河北美术出版社, 2005.8
ISBN 7-5310-2297-4

I. 中... II. ①郭...②郭... III. 水粉画: 静物画
—作品集—中国—现代 IV. J225

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第 112354 号

中国当代水粉艺术 静物卷

ZHONGGUO DANGDAI SHUIFEN YISHU JINGWU JUAN

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

电 话: (0311)87060677 85915035

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

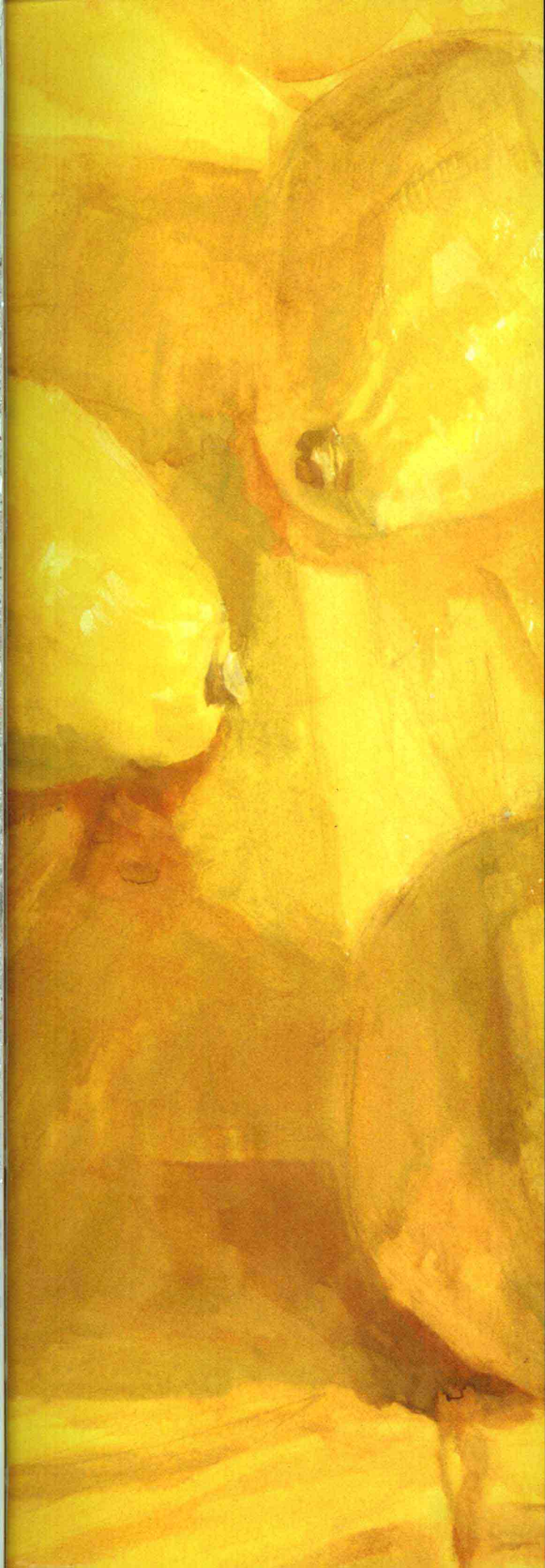
印 张: 10

印 数: 1 ~ 3000

版 次: 2005 年 8 月第 1 版

印 次: 2005 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 89.00 元

静物卷 目录

总论	1
李望平作品	2
■ 培养敏锐的艺术感觉	4
郭振山作品	12
张雪茵作品	22
■ 感言	24
赵广玉作品	32
黄亚奇作品	42
张静伯作品	52
■ 关于静物画质感的表现	54
杨健健作品	62
樊 峻作品	72
苏家芬作品	78
■ 吃“模特儿”的故事	80
靳秀红作品	88
■ 触景生情 有感而发	90
贺建国作品	98
廖 开作品	108
■ 浅谈水粉写生	110
刘 飞作品	118
包泽伟作品	128
周有武作品	138
王 莹作品	148

水粉画是一种将水溶性颜料用水调和作为作画手段的画种。由于在颜料中掺入了一定比例的瓷土,因此具有一定的覆盖力,便于在画面上反复修改和塑造。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造型手段,可以画得很厚,笔触也比较外露,画面效果与油画很相似,与此同时水粉画又可以依据水彩画的表现技术,水分较大,颜色较薄,画面效果是清新润泽的,效果与水彩画很接近。另外还可以将两种方法兼容并用,这就形成了水粉画在色彩上所独有的优势。

西方国家并没有将水粉画和水彩画两者明确地划分开,尽管在英语中水彩画是 *watercolour*, 而水粉画是 *gouache*, 翻译成汉语可译为树胶水彩画,但在颜色的使用上和画种的区分上均不明显,也有的国家将其划分为透明与不透明的水彩,在亚洲的日本、韩国更是没有把它们看做是两个画种,认为水彩画就包括水粉画。

在我国,目前水粉画出现在水彩画展中,没有人会感到奇怪,的确目前我国的专业性美术作品展中,水彩画的含义是——水彩画、水粉画、丙烯画。

如果说两者还有些区别的话,那就是水彩画是以水来提高颜色的明度,而水粉画是靠“粉”来提高明度。水彩画追求的是“水”味,而水粉画更多追求的是“粉”味,同时水粉画的水和粉的巧妙运用可以使画面产生既流畅又厚重的效果,这是水粉画的特点。

纵观水粉画的发展历史,它成为一个画种的时间并不长,但用含有粉质的颜料作画的历史却可以追溯到很远很远。我国马王堆出土的帛画、敦煌壁画,

以及古建筑中的栋梁、藻井,都是以含粉质的颜料绘制而成的,尽管我们还没有充分的考证,可以证明它们就是最早发现的水粉画,但这种材料在如此久远的年代已经被使用是不可否认的。

在漫长的历史长河中,众多的天才画家都曾有过用粉制颜料调水作画的经历,如丢勒(16世纪德国画家)。19世纪在德国、英国、法国、美国和奥地利,许多画家使用水粉画颜料在画布或纸上进行绘画,这些画家包括非常有影响力的毕加索、摩尔、布莱克、克里木特和怀斯等。

在20世纪,我国老一代的艺术家徐悲鸿、董希文、常书鸿、关广志、何孔德、袁运甫等,他们的作品至今仍被人们传颂,为水粉画等艺术的创作和研究积累了许多宝贵的经验。

20世纪60年代,水粉画真正成为中国的“大众艺术”,多少强烈的视觉画面和铿锵豪迈的概念都借助于水粉画表达了出来,作为宣传画张贴到几乎每一个角落,水粉画成了宣传画的同义词,也使得后来水粉画种在纯艺术的领域里受到了颇多的偏见。

让水粉画“回到”精美的艺术画廊是一件很有趣的事情。20世纪80年代,在大多数美术学院的画室里开始画真正的水粉静物作品,水粉画也由此成为了美术院校色彩基础教学的重要内容,同时也是中国高等美术学院专业考试的必考科目。一些青年人人为此投入了极大的精力与热情去研究水粉画,这一时期也产生了一批以水粉画为表现手段的绘画作品,同时也涌现出了一些极具才气的中青年水粉画家。现在,一些画家在努力继承传统技法的基础上,

不断创新探索新的表现技法,使水粉画逐渐形成了区别于其他画种的独特艺术风格。

当今的水粉画还广泛地应用到书籍杂志的插图、广告设计、招贴画、动画设计等方面。

水粉画是很“娇贵”的一个画种。它需要你对它的每一块颜色很在意、很细心、很周到。你的情感再浓烈,也要使用很柔和的水粉语言,否则,情感中艺术成分会伤害殆尽。水粉画的这种天性决定了画水粉画的人要有一种很柔和的心态和情绪。一位朋友说的很精彩:画水粉画很像禅房里的修炼课程,要很踏实地坐住了,不焦不躁,心如止水。

本套丛书中收录的是我国目前在水粉画领域卓有成就的水粉画家的作品,他们大都几十年致力于水粉画的研究、创作和教学。他们的作品风格独特、个性鲜明,为水粉画艺术的发展做出了贡献。本书的出版一方面是我国建国以来对水粉画艺术的一个阶段性的总结,另一方面对水粉画艺术的发展将起到十分积极的作用,同时也会对我们的教学、科研及创作起到巨大的推动作用。

如果用一个比喻来描述,水粉画就像一条鱼,它周边的水域阔大,它才活得自由、强壮,其自身的文化储备与整个艺术大环境就像一片宽大的水域,影响着它,鱼儿是离不开水的,让我们的水粉艺术有更好的水源,有更广阔的海洋。

2005.6

李望平
LI WANGPING

个人简介

李望平,女,陕西米脂人。1988年西安美术学院硕士研究生毕业,现任西安美术学院设计系教授。

作品参展情况:

水粉画《小憩》入选第六届全国美展(获省展二等奖)1984年

水粉画《瓜香时节》入选第七届全国美展(获省展三等奖)1989年

工笔画《簇锦图》入选第八届全国美展 1994年

招贴画《遏制荒漠化靠我们的双手》入选第九届全国美展(获铜牌奖)1999年

著作情况:

《水粉静物写生教学对话》陕西人民美术出版社出版 2000年

《色彩写生》人民美术出版社出版 2004年

作品入编重要刊物情况:

水粉画《瓜香时节》入编《中国现代美术全集水粉、水彩》1998年

唐菖蒲 李望平

李望平 培养敏锐的艺术感觉

1982年大学毕业留校后就一直从事水粉画教学,直到1988年研究生毕业,这方面的教学任务才逐渐减少。对于水粉画教学我一直有浓厚的兴趣,是因为这种看似简单的水粉写生,实际上包含了造型艺术中几乎全部的美学原理。不断追求,不断挖掘,总有许多引人入胜的相关理论需要靠灵性来把握和选择。我认为艺术不是一门仅靠认知就能完成的学科,除了理性的指导外,凭感觉、凭直觉和灵性来判断的范畴占有十分重要的比重。

我主张凭感觉作画,其实感觉这东西在艺术范畴里是最不容易说清楚但却又是最重要的课题之一。比如,谈到绘画的造型法则、色彩规律、形式语言、画面构成等等,它们在实操中最终的判断要依靠感觉,而艺术又从来就没有一把硬尺子做标准衡量,即使在静物写生中也不例外,如果能自觉地把握和运用感觉作画,是决定能否把生动鲜活的自然对象转化为较高层次的艺术作品的关键。因此,要珍视和关注以下几方面的感受。

1. 感受色彩

感受色彩是凭着对色彩的直觉判断作画的原则,它的出发点是感性的,而理性的色彩认知可以指导你的感觉。面对活生生的自然对象学会把理性的思维方式及时转换成直觉的形象和色彩的感受,需要一个训练的过程,但必须这样开始才能掌握理性分析色彩和感性感受色彩的能力。

2. 感受肌理

水粉画的干湿、薄厚、点线面以及用笔的粗细、轻重、点、刷、扫、摆等绘画语言,可以说是一种肌理的感受变化,也是一种“符号”的对比手法,画面的层次和节奏的变化很需要这些肌理的搭配组合。感觉肌理对于画面的构成十分有用。

3. 感受整体

画面整体节奏的多样统一要靠感觉去把握。比如静物写生,它的表现方法没有固定的模式,有些人喜欢用色彩斑斓的丰富变化去组织画面,有些人又

有菊花的静物 李望平

老美院教室的静物 (右)

李望平

追求画面的单纯与协调统一。前者在丰富斑斓的色彩中，秩序感和统一性是它们整合画面的难点，否则杂乱无章。后者则要在协调中寻求变化，寻找那些不易觉察的色彩微差，否则单调。总之，感受整体需要有能力在不同的画面风格中处理好相关的难题，提倡在丰富中求统一，在单纯中求变化。

4. 感受趣味

“感觉”不容易说清楚，“趣味”就更不容易说清楚了。但审美趣味在艺术创作实践中，意义非同寻常，它属于鉴赏力的范畴。我们说这幅画画得很激情或者很浮躁，那幅画画得很严谨或者很呆板；这幅画画得很雅致或者很小气，那幅画画得很洒脱或者很油滑等等，这些实际上是“修养”的体现，也是对感受趣味的把握。艺术趣味传达一种境界和气息，它直接影响着一幅作品格调的高低。尽管对于艺术趣味的追求是一个长时期的课题，但是从作画的一开始就争取较高的认识起点，对于以后的发展无疑是有益的。

有山鸡的静物 (左上)

李望平

小桌上的静物 (左下)

李望平

总之，要画好水粉画，不但要学习有关的知识，掌握规律，同时要培养敏锐的艺术感觉，进而扩大到对更大范围艺术规律的有效把握。

有水果的静物 (右)

李望平

黑罐与石榴 (左上)

李望平

白瓷瓶和小黑罐 (左下)

李望平

窗前的高调静物 (左)

李望平

紫丁香 (右)

李望平

郭振山
GUO ZHENSHAN

个人简介

郭振山，天津美术学院装潢艺术设计系主任、副教授，中国美术家协会会员，国际平面设计协会资格会员。毕业于天津美术学院装潢艺术系，留校任教至今。

绘画作品：

水粉画《跳动的旋律》入选第九届全国美术作品展、插图《为奴隶的母亲》入选第九届全国美术作品展、水彩画《妞妞》入选第三届全国水彩画水粉画展、水粉画《红柿子》入选第七届全国水彩画展、水彩画《青》入选中国水彩艺术展、水粉画《白鲢鱼》入选《中国现代美术全集·水粉画卷》、磨漆画《海的女儿》入选第七届全国美术作品展。

出版专著：

《水粉画技法新探》天津人民美术出版社出版、《水粉静物写生技法》天津人民美术出版社出版、《水粉画技法表现》河北美术出版社出版（获 2003 年全国优秀畅销书奖）、《郭振山画室》河北美术出版社出版（获 2002 年全国最佳畅销书奖）、《中国现代水粉画画家 郭振山——静物写生》河北美术出版社出版、《中国现代水粉画画家 郭振山——风景写生》河北美术出版社出版、《现代美术名家教学技法丛书——水粉静物》陕西人民美术出版社出版、《名师讲座系列丛书——桌上的幻觉》河北美术出版社出版、《登陆平面设计》河北美术出版社出版。

黑白灰的节奏 郭振山