

東方岩彩
创作工坊

陈
静

 北京出版社出版集团
北京美术摄影出版社

陈静简历

个人简历

1982年生于江西南昌，2000年9月—2004年7月就读于江西师范大学美术学院美术教育专业，获文学学士学位；2004年9月—2007年7月就读于厦门大学艺术学院美术学专业岩彩与综合材料（含壁画修复工艺）方向硕士研究生，师从小鹭教授；2007年7月至今于南昌大学艺术与设计学院美术系任教。

艺术简历

岩彩作品《霓虹城市系列之律》于2007年7月11日—7月17日在中国美术馆举办的“中华民族文化促进会岩彩艺术研究中心首届岩彩艺术展”中荣誉展出，并被中国美术馆收藏。

2006年10月08日—11月08日作为本专业第一个交流生赴台湾东海大学美术系胶彩（岩彩）组进行为期一个月的交流学习，并于东海大学B1艺术空间成功举办个人岩彩画展。

岩彩作品《霓虹城市系列之律》刊登于《东方岩彩》创刊号第82页。岩彩作品《斑斓》获2005年“美苑杯”全国高等院校在校生成美术作品大赛学术奖，并刊登于2005年第6期《美苑》第23页。

2004年7月24日—8月19日，跟随导师赴全国重点文物保护单位新疆龟兹石窟研究所进行丝绸之路—克孜尔千佛洞重彩壁画现状临摹表现与保存技法研究，其中一幅岩彩临摹作品《克孜尔189窟临摹作品》被新疆龟兹石窟研究所收藏。

岩彩作品《鱼—梦系列一》刊登于《美术报》2006年4月15日美育版之“教师画廊”中。

论文《从岩画与农业的关系看艺术的发生》刊登于《农业考古》第六期第190页。

论文《浅谈中国高校书法教育现状》刊登于《中国教育研究》第十二期第7页。

论文《中国民族传统绘画在海峡两岸美术史及教育中的比较—浅议大陆地区现代岩彩画与具有台湾本土特色的胶彩画之比较研究》刊登于《第6届海峡两岸美术教育交流会论文集》第748页，并于华南师范大学桃李园中山厅进行论文发表。

论文《大陆岩彩画与台湾胶彩画之比较研究》刊登于《东方岩彩》创刊号第62页。

斑斓

作者：陈静

材料：矿物颜料 新岩
金属箔 亚麻布

尺寸：100 × 100cm

年代：2005

创作动机：是想描绘夏日午后少女小憩的放松状态，表现她似睡非睡，在朦胧梦幻中对生活的丰富多姿、五彩斑斓的美好憧憬。

步骤二：由于最后画面想反映的是盛夏到来的感觉，所以画面用强烈的对比色：表现热浪的黄色、橙色、红色系列+紫色（水干色）对比显出鲜明的光和影。打底色时要轻松，比较随意的泼洒，不求均匀。还可将画板立起，让颜色产生相互交融的自然效果。为了表现岩彩画材料的特殊性，整张画面贴上紫铜箔且使之硫化，变化出偏冷色的丰富效果。待上完底色后，将底稿用念纸、圆珠笔拷贝到正稿上。

步骤一：先用白乳胶加立德粉刷两遍，再用胡粉刷三遍，白底制作完成，这会使画面的发色更美。接下来用手绘板在电脑中画出素描稿，然后再等比例放大到需要的尺寸。

步骤三：人物裙子有规则地贴上白纸与背景绚丽的颜色产生对比，以及上衣用细纱布做出凸起衣纹的效果。并且切一些形状不一的金箔镶嵌其中。

步骤四：待画面主要色彩基本完成后，开始进行局部细节刻画。首先是头部，用各种粗细颗粒不同的黄色系列新岩及天然矿物色描绘人的头发。（岩黄9—13号，山吹9—13号，大黄200目，米黄200目，黄茶9—13号，金茶9—13号）趁颜料将干未干时，用梳子刮出头发的走向，局部用紫金末、褐色9—13号颗粒勾勒，使头发有层次感。

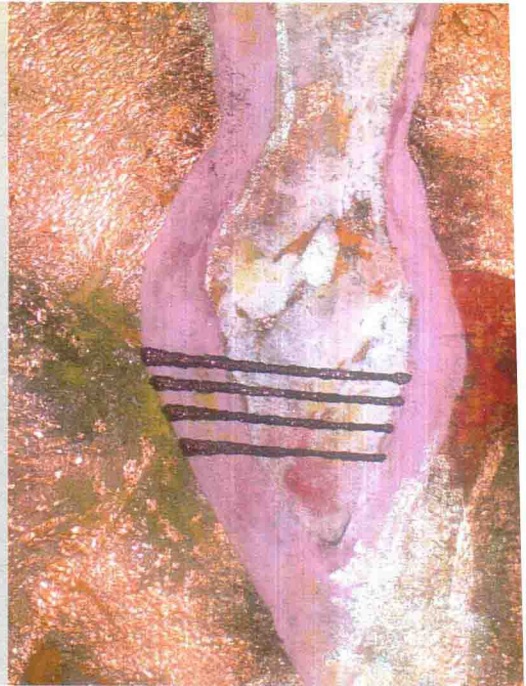

步骤五：用浓厚的胡粉根据衣服褶皱走向甩出随意的感觉，甚至部分可以立粉使之更有立体感。然后用特殊材料如云母之类（干涉色、云母白、云母绿、云母金）的颜料精心勾勒局部细节。

步骤七：在画面的下方，用粉色水干以及银箔画出高跟鞋的造型，再用褐色11号新岩，褐色闪光片以立粉的方法勾勒出鞋子的细节。

步骤六：根据主题在人物的旁边加上发夹，用水干红和工辰砂9号，岩赤11号，岩橙11号相互流淌透叠，用浓厚的胡粉点出发夹上的花纹，使之微微凸起，有一定的高度，再用云母绿局部罩染进行绘制。

步骤八：远观画面，进行最后的全面调整，用13号的细颗粒进行局部罩染或提色，使色彩变化更微妙，虚实关系更明确，画面整体更统一。作品完成后，找出和画面相关的色彩，根据画面布局进行署名。

创作动机：作品内容反映少数民族姑娘一天辛苦劳作后傍晚归家的情景。

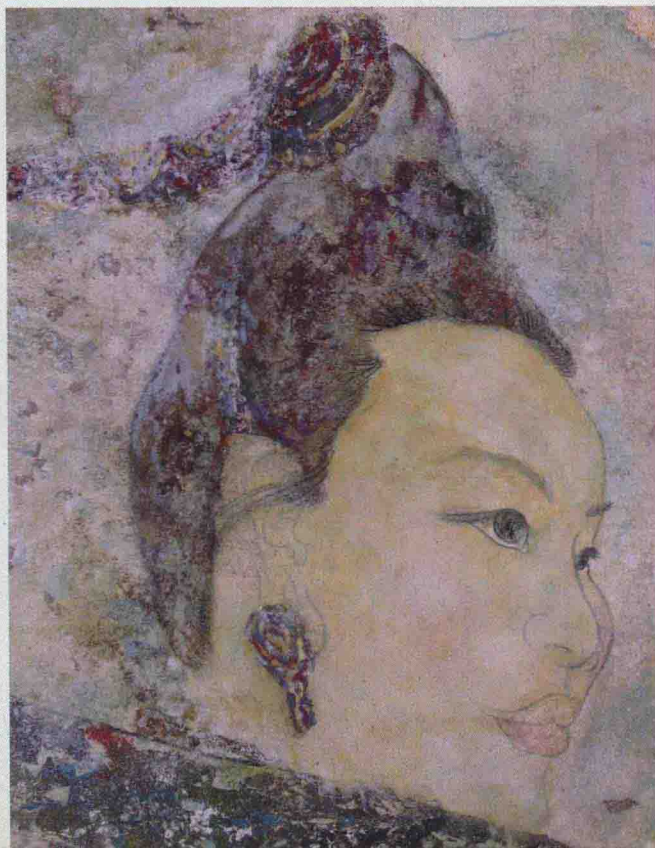
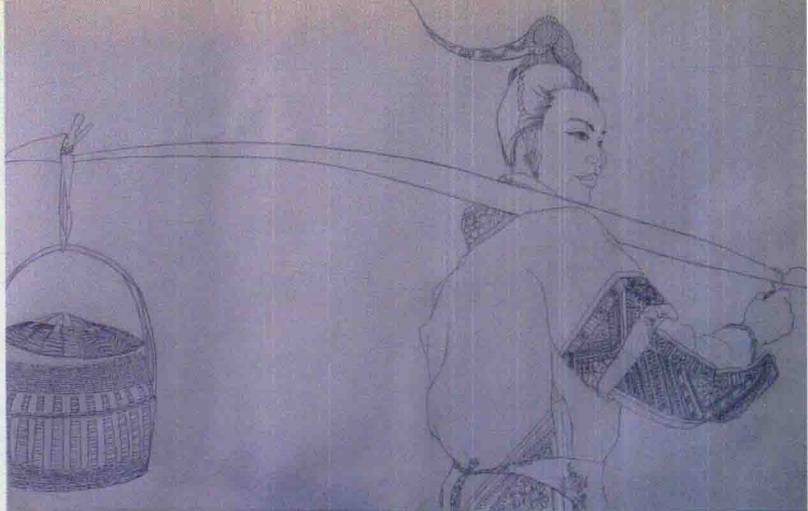
归
作者：陈静
材料：矿物颜料 新岩
金属箔 麻纸
尺寸：60 × 80cm
年代：2005

步骤一：用胡粉刷三遍，制成白底，为以后覆盖在画面上的颜料发色更好做好基础。接下来，详细画出画面主题人物的素描稿，特别是服装花纹、头饰、竹篓的细节需仔细刻画。

步骤二：画面主色调采用使人们会联想到民族特色的夜配色，所以采用强烈的泥土色、草木色（草绿、黄草、鸠色、黄土、朽叶色、兰西金茶）天然水干色互相交织形成醇厚感觉的色调。待上完底色后，将素描稿用念纸、圆珠笔拷贝到正稿上。竹篓：人物衣服先铺上基本色，洒些碎银箔以求更多质感变化，头发稍做晕染。人物面部与手用淡墨勾勒。

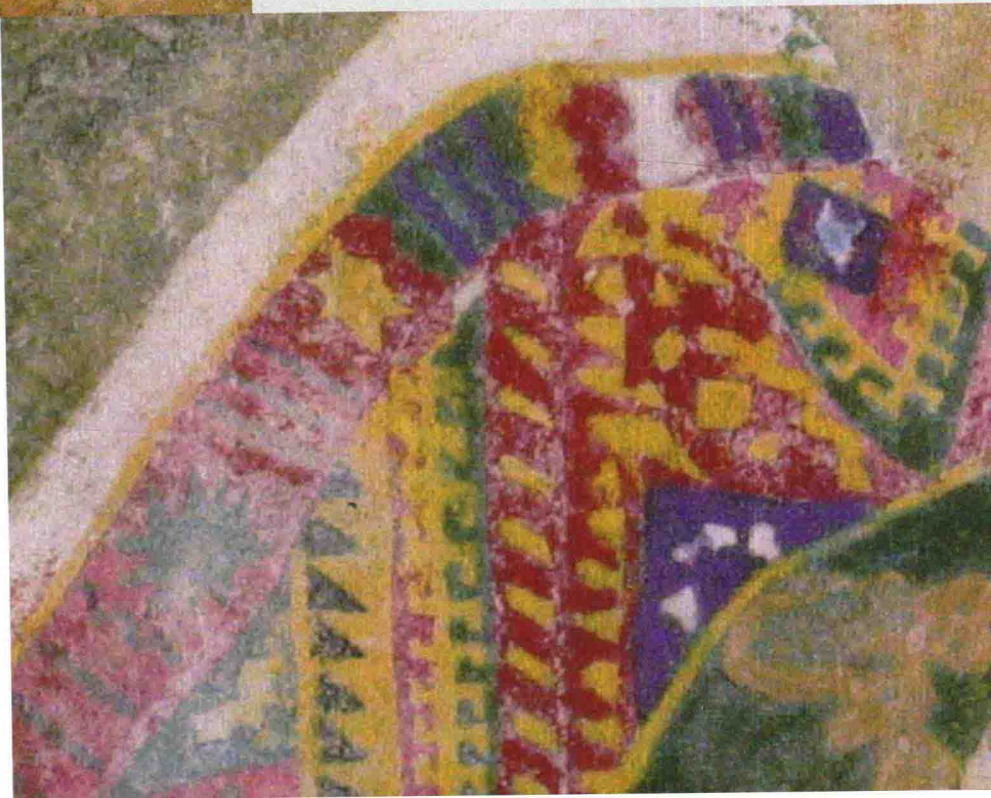
步骤三：人物的头饰用细盛上注入针筒，慢慢堆高。之后用褐色系列、紫色系列和红色系列的新岩或天然色进行渲染。主要有仿金星200目、深棕200目、藤紫11号、岩紫11号以及岩赤13号、岩红13号、红辰砂9号。然后再用云母金局部罩染。人物面部用肌色、米黄、土黄水干色薄薄平涂确定基本色调，色层厚度以能看见原先勾勒的墨线为主。然后再用金茶13号、赤口古代朱13号、水飞本朱在结构处稍加强调，此后用岩肌13号加云母白全面罩染，使之统一。最后用烧朱砂350目加黑朱13号复勾面部及手部轮廓线。

步骤四：竹篓和姑娘肩上的扁担正是辛勤劳动的收获和明证，我用棕色系列的粗颗粒颜料（深棕9号、赭茶9号）堆高，贴铝箔硫化后，故意刮擦使之显现出日久天长时间在劳动工具留下斑斑驳驳的痕迹。局部再镶嵌一些纯度较高的红、绿色（岩红9号、岩绿9号、黑群绿9号），与后面将描绘的服饰相呼应。

步骤五：人物服饰上的花纹采取比较鲜艳大胆的对比配色，如红配绿、黄配紫等，与背景相衬托，突出少数民族浓厚的特色气息。主要用藤紫、红辰砂、岩赤、岩绿、草绿、岩黄、山吹9—11号按照纹路逐步填色，注意先上粗颗粒，后上相同色系的细颗粒，以求微妙色彩变化和层次。其中不规则地贴碎铝箔，或埋在颜色中，或在颜色表面，最后用暖金和胡粉局部罩染。

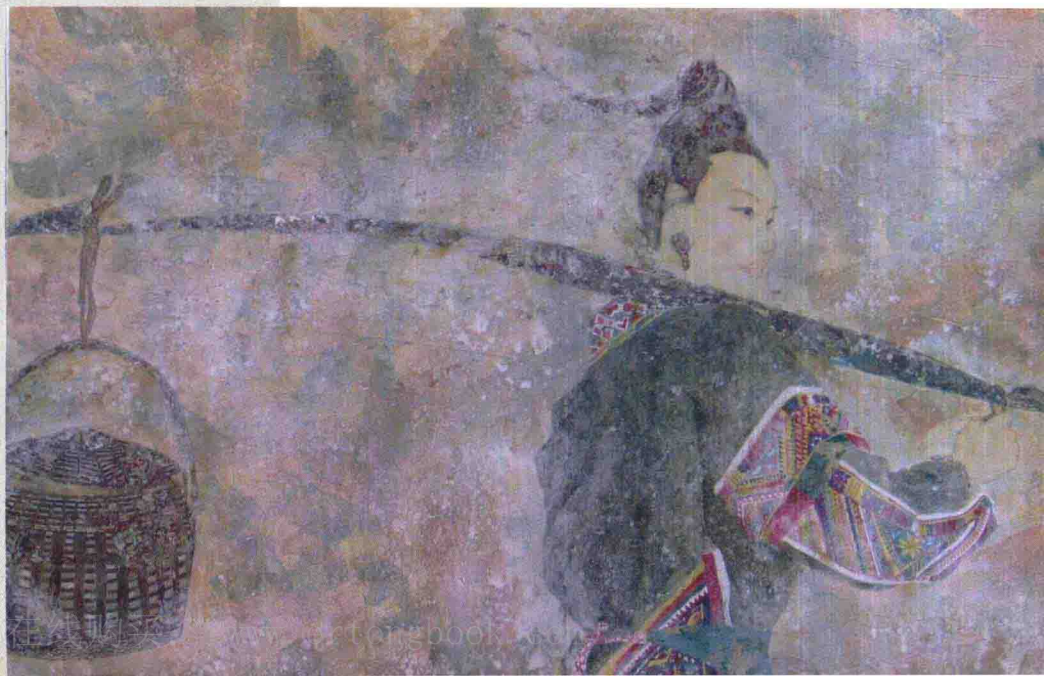

步骤六：在人物身体及周边部位用不同目数的筛网洒出不同粗细的银箔，然后再用胡粉加银粉局部退晕，整体降低明度，使之与背景色相融。

步骤七：为了表现夜色渐晚的感觉，用云母伴水晶末整体渲染，让画面变得朦胧。可以用平涂的方式或喷壶均匀喷洒。

步骤八：最后进行全面调整，用13号的细颗粒进行局部罩染或强调，使画面色彩微妙，虚实相生，有局部精彩之处又显得整体。作品完成后，找出和画面相关的色彩，根据画面布局，找到合适的位置署名。

路思易—印象之一

作者：陈静

材料：岩彩

尺寸：53 × 53cm

年代：2007

在全台湾最美的校园—东海大学一个月的学习里，每天步行去美术系所的途中，经过贝聿铭设计的路思易教堂的门前，总是聚集着做礼拜和拍婚纱照的人们，这么美的建筑竟然如此平易近人地在我面前静静地展示着她与众不同的美。老天很照顾我，雨中的、晴天的、起雾的、夜晚的教堂都一一得以欣赏。返回画室，把这美好的景象用画笔描绘，带给大陆的小伙伴们一同分享。画面中一张以蓝色调为主，不同粗细颗粒的蓝色，或天然矿物色，或新岩相互流淌交织形成美丽的蓝色夜空，与绚烂的金属箔教堂屋顶辉映。而另一张则是以淡雅的灰色调表现雾中的教堂。在用硫化银箔形成的银灰色的、朦胧的雾气中，紫红色的教堂显得宁静而肃穆。

路思易—印象之二
作者：陈静
材料：岩彩
尺寸：53 × 53cm
年代：2007

树的记忆之二

作者：陈静

材料：岩彩

尺寸：27 × 35cm

年代：2007

小时候的记忆中，最喜欢到离家不远的树林里去玩耍，因为喜欢看树，好奇为什么一年四季大树都会换上不同颜色的衣服。小手抚摩着粗糙的树皮，观察着奇怪的年轮纹理，感受着变化中的满眼绿色、红色、黄色、白色带来的舒适，到最后常常坐在树下沉沉睡去，做着各种各样“树的梦”。在画面中利用颜料本身的透明质感和细颗粒的相互流淌，制造出朦胧的效果，希望能再现儿时的梦境。

霓虹城市系列之态

作者：陈静

材料：岩彩

尺寸：61.6 × 91cm

年代：2006

在当今社会里，经济的快速增长，人们对欲望的追求，总是显得形色匆匆。物质不断富足的同时，带来却是“幸福感”的缺失。只身一人走在香港街头，身边的人群让我有种错觉。到底是别人在快进，还是我在慢动作呢？作品试图表现形形色色的社会人群以及她们丰富多彩的生活姿态。画面中利用层层透叠的灰色调来表现来自社会各方面压力造成让人窒息的“灰色”空气，人们在其中或坐、或走、或站，没有表情的面孔，或许都在思考这社会带来的种种喜与悲吧！

霓虹城市系列之错

作者：陈静

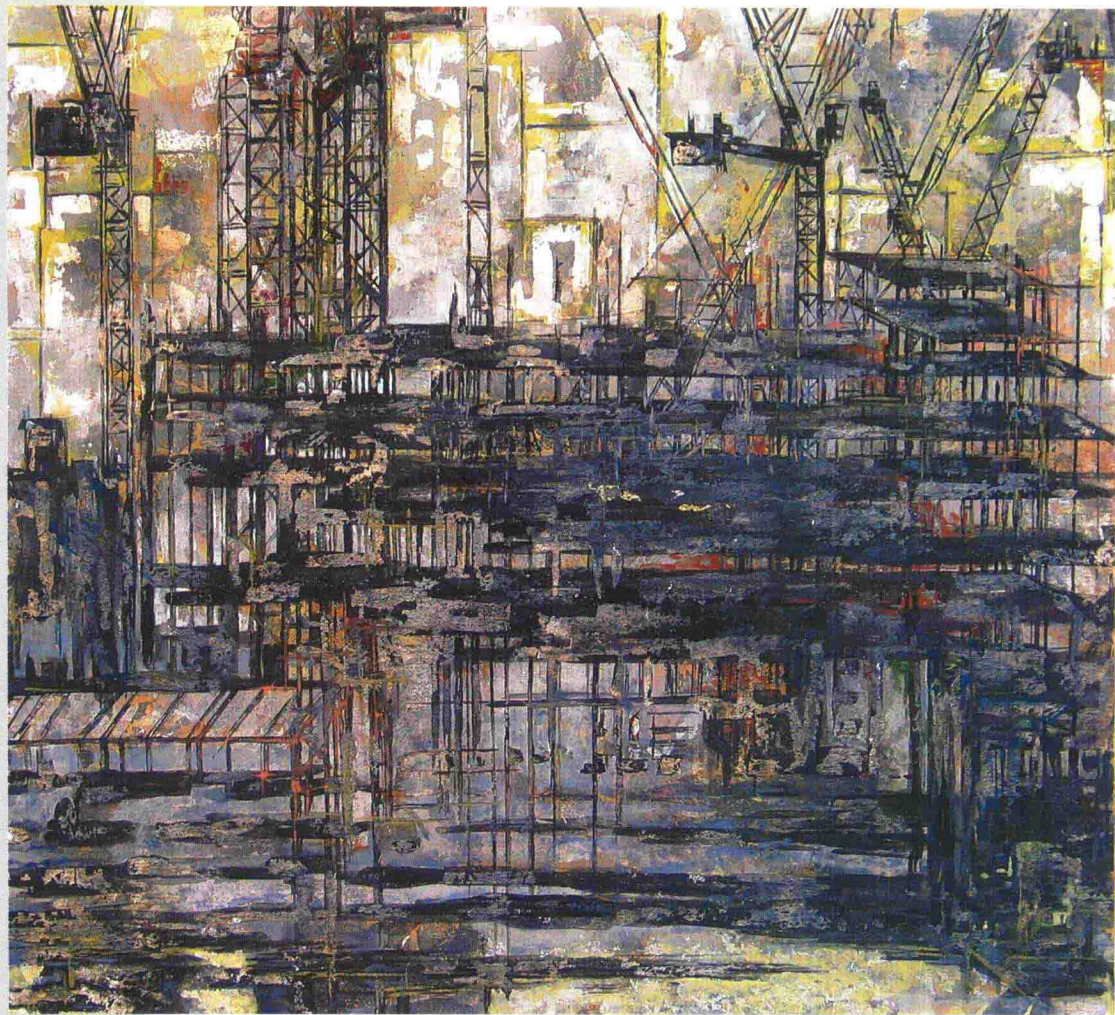
材料：岩彩

尺寸：100 × 100cm

年代：2006

作品动机为反映在现代生活节奏异常快的压迫下，我们年轻一代既要拼命追赶服从，又总是带有一丝无奈与感慨，处在矛盾与徘徊之中的感觉。而自己当时创作正处于面临严峻的毕业就业压力的时候，周边人不尽理想的工作，让我这个天生乐观的人都不由悲观起来。所以都采用了强烈的仰视角度，色彩也用得相对比较灰暗，就是想给观者一种视觉的压迫感和精神上的压抑感。画的时候感觉特压抑，原先打底的鲜艳色彩全部被黑灰色代替，正方形符号把画面切割得更支离破碎。好在有这么一句话“前途是光明的，道路是曲折的”，所以在画面中心还是采用亮色，部分用纯度特别高的色彩勾勒出光芒的感觉，在郁闷许久之后还是告诉自己，即使在重重困难背后，不管机会多么渺小，希望还是能透出光来。这就是我为之不懈努力的动力了。

霓虹城市系列之二
作者：陈静
材料：岩彩
尺寸：50 × 60cm
年代：2006

从出生到现在的二十四年里，一直生活在城市里，大概是习惯了吧，从没认真注意过身边的景色。前段时间看了一组照片，突然觉得自己忽略了很多自以为很平常的，并不曾去珍惜的东西，所以开始打算画一组反映身边霓虹城市的题材。在积累素材的过程中，让自己重新审视了周围熟悉得不能再熟悉的事物，认真观察的同时也让自己更加珍惜眼前的生活。身边每天都有新的高楼拔地而起，画面主要是利用金属箔和矿物颜料的层层透叠来表现现代城市建筑过程起重机，钢筋混凝土支架交错的景象。