

SHUICAIHUA XIESHENG TUJIE

水彩画写生图解

董克诚 著

花卉静物

HUAHUIJINGWU

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

SHUICAIHUA XIE SHENG TUJIE

水彩画写生图解

董克诚 著

花卉静物

HUAHUIJINGWU

天津人民美术出版社

《早咖啡》 董克诚 26cm×38cm 1996年

图书在版编目(CIP)数据

水彩画写生图解. 花卉·静物 / 董克诚著. —天津:
天津人民美术出版社, 2005.5
ISBN 7-5305-2887-4

I. 水... II. 董... III. ①水彩画: 写生画—技法
(美术)—图解②花卉画: 水彩画: 写生画—技法(美
术)—图解③静物画: 水彩画: 写生画—技法(美术)
—图解 IV. J215-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第039274号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

北京嘉彩印刷有限公司印刷

天津发行所经销

2005年6月第1版

2005年6月第1次印刷

开本: 787×1092毫米

1/12

印张: 1 2/3

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 14.00元

艺 术 简 历

董克诚

中国水彩家协会会员。

天津美术学院国画系基础课教研室主任 讲师。

1962年10月生于天津

1986年毕业于天津美术学院 学士学位

1988年“青年艺术大展”获雕塑优秀奖。

1989年作品入选第七届全国美展。

1991年作品入选全国第二届速写大赛，获优秀奖，同年参加中国对外展览公司在希腊等国举办的“中国水彩画精英展”获精英奖。

1992年入选在韩国举办的“中国水彩精选百人展”及在台湾举办的“中国油画、水彩画精英展”。

1993年入选在日本大阪举办的“亚洲水彩画展”获优秀奖。

1994年入选第八届全国美展，同年出版连环画《车站》、《中国古代神童》等。

1995年作品入选“当代海内外画家国际大展”获优秀奖。

1993年、1996年和1998年分别入选第二、三、四届全国水彩画展。

1995年、1997年入选第一、二届“中国中青年百人水彩画展”。

1997年入选“中国政府庆香港恢复行使主权艺术大展”。

1998年出版专著《油画静物技法画例》（黑龙江美术出版社）。

1999年作品入选第九届全国美展。

自1989年起每年均有作品入选在亚洲各国举办的“亚细亚国际水彩画展”。

2001年1月天津杨柳青画社出版个人专著《水彩画的艺术表现》。

2001年7月天津杨柳青画社出版《水彩风景范画》《水彩静物范图》。

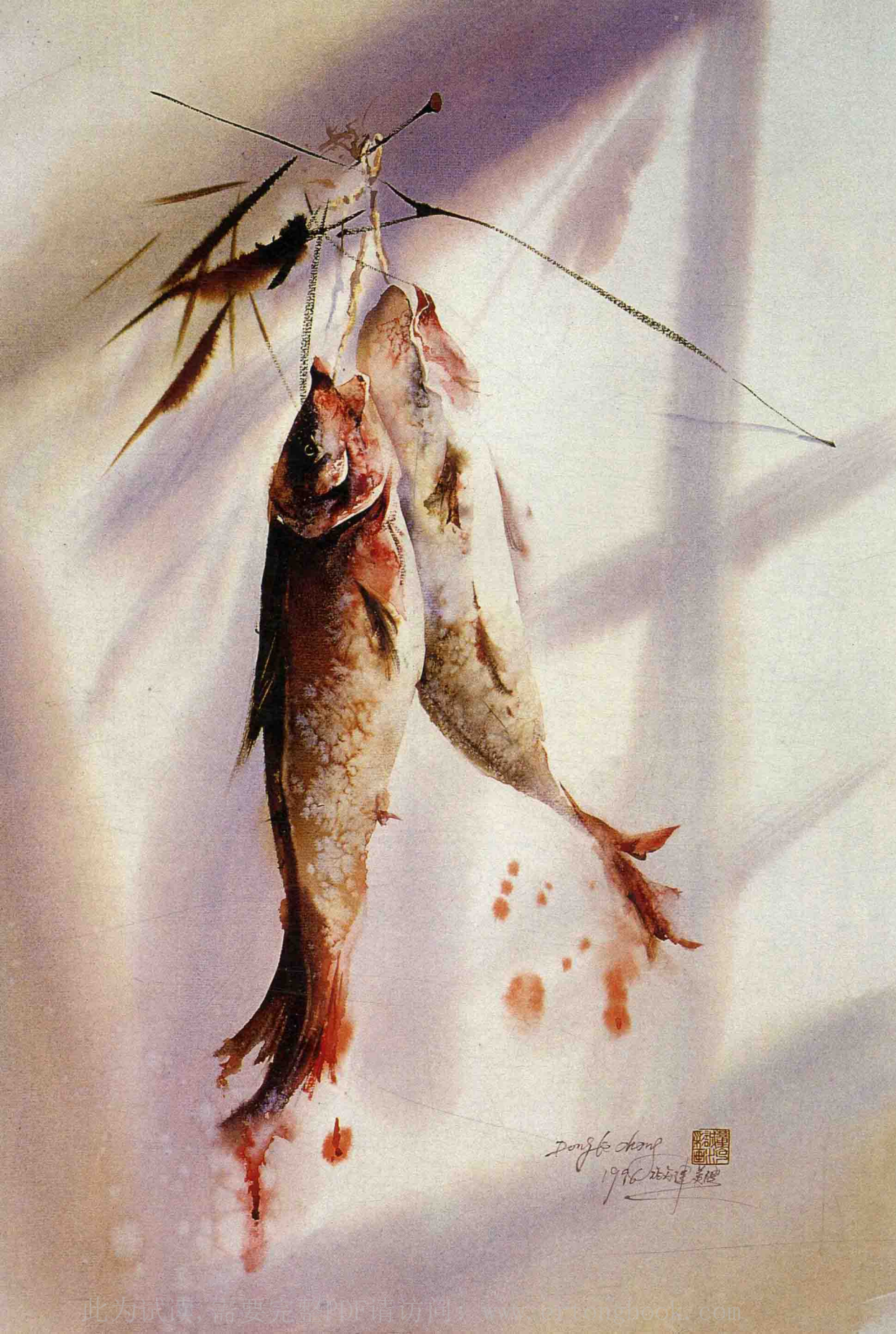
2002年10月入选在上海举办的中国水彩画名家邀请展。出版专著《趣味线描》。

2003年元月作品《动力深呼吸》《满天星》获中国水彩画名家精品香港墨尔本邀请展优秀奖并被中国美协收藏。

2004年作品《边走边画·西部散记》获天津市美展铜奖并入选第十届全国美展。

为《服装美学》《古玩商生意经》等多部书插图及自2000年以来《人民日报·海外版》、《读者》杂志连载插图，至今。

作品被中外艺术机构及个人广泛收藏。

《早市归来》 董克诚 52cm × 74cm 2004 年

如果套用苏格拉底的那句“哲学是一种生活方式”的话，那么艺术就是我的一种生活常态。举凡西画，国画，陶艺，插图甚至剪纸，我都着迷。我喜欢用各种艺术形式去表达不同的艺术感受。但无论用什么艺术方式，我强调的都是艺术语言的纯正性。我认为水彩更是如此。

在水彩的表达上我喜欢用透明水彩的原初语言去做画。那种水载色、色溶于水，刹那增减，元气妙象，千变万化，直逼心灵的感觉，令我心驰。我喜欢她特有的贵族品质，朴而不俗，美而不艳，瞬间生灭，唯心所容。如果以国画的南北宗论来谈水彩的话，我想真正的水彩画者应该是南宗顿悟的性灵派所为。她非大智慧难有真风流，非大愿力难成真境界。反之，则天分不及，缺了灵透，只落辛苦，皮毛变异，多了江湖，流于卖弄，皆因诗魂缺乏所至。

所以，我认为，只有骨子里是诗人的画家才能画出好水彩。

好水彩，只有诗笔方能写出。“一片水光飞入户，千竿竹影乱登墙”，唯诗心才能体悟，唯诗心方能传达。欲达此境，需过三关：技巧、学识、品位。过此三关需协调发展，最忌将太多的精力投入其一。在技巧上，需熟而不甜，生而不涩；在学识上，则厚积薄发，幽玄深奥；在品位上，心与笔谋，任情而发。

所以，除了有表达形象准确的技巧外，还要有表达感觉准的学识和精神准的品位。

水彩是一种敏感的艺术，她极易将人引入一种程式化、技术化甚至庸俗化的炫耀里去。所以，在写生时，我努力通过自然画自己，通过物质画精神。既要“外师造化”，又求“中得心源”。我常想，如果一个画家停止了真正意义上的探索，那么，他作为艺术家的生命实际已经结束，而工匠生涯就开始了。

水彩是门率真艺术。在教学上，我每次都是与学生共同写生（这里选的画，多是上课时留下的记录），以其示范作用，摆正学生学习的方向。培养学生，也如对待树上的果实，在学生阶段应尽量使其向大处长，而不是向成熟上长。宁要大的青苹果，不要小的红苹果。因为青苹果还未定型，正在生长，而红苹果过早成熟，难免流于下品。

常有学生问起学画的秘诀。我曾写有下文相赠：

“习画之步骤，先从法则而后求意境，再求神韵。习法则，须从严处入、繁处入、密处入、实处入，道古循今，极力锻炼，入而能出，然后求脱。求意境，须从高处入、大处入、深处入、厚处入，要窥见古人之深心，使意与法会，景随情生，得圆融无碍之妙。求神韵，要从万卷书入，万里路入，养吾浩然之气入；在元气混茫间，纯任一片天机，冥

心玄化，自然、神情、气韵都来腕底。”

水彩是绘画语言中的浪漫骑士、行吟诗人，令我痴迷。

不思获奖，不想卖点，不急不躁，不悲不喜，只想心平志实，让自己的画更纯粹些，更真诚些。

俯瞰人生，静观尘埃。艺术于我，是滔滔浊世中通入心中静寂的圣所，她是我诗意的栖居。绘画于我，不是事业，而是生活。春秋代序，四时往复。天地之间，红尘来去，易逝的是浮生，不灭的是精神。生命为笔，学养为墨，了悟画理，深得诗情。得到的是情韵，达到的是人生。

夜幕苍冥，临窗远眺，栏杆拍遍，心潮逐浪。为此文，心灵独白是也。

2005年1月于天津美术学院

步骤 1	步骤 2
步骤 3	步骤 4

步骤 1:

用水彩来表现白色的花不是件容易事,而要不用白色就更增加了难度。开始我将纸整幅刷湿后辅上投影和远处大的色调。

步骤 2:

近处白花,面积大的我用空白法空出,面积小的我用留白液画出。而远处的白花色彩上处理的略灰一些增加了空间变化,以撒盐来制造它的肌理效果。

步骤 3:

花瓶是分三遍完成的,第一遍画出它的色彩关系,而第二、三遍则在增加素描关系基础上,协调花与瓶之间色彩虚实处理。

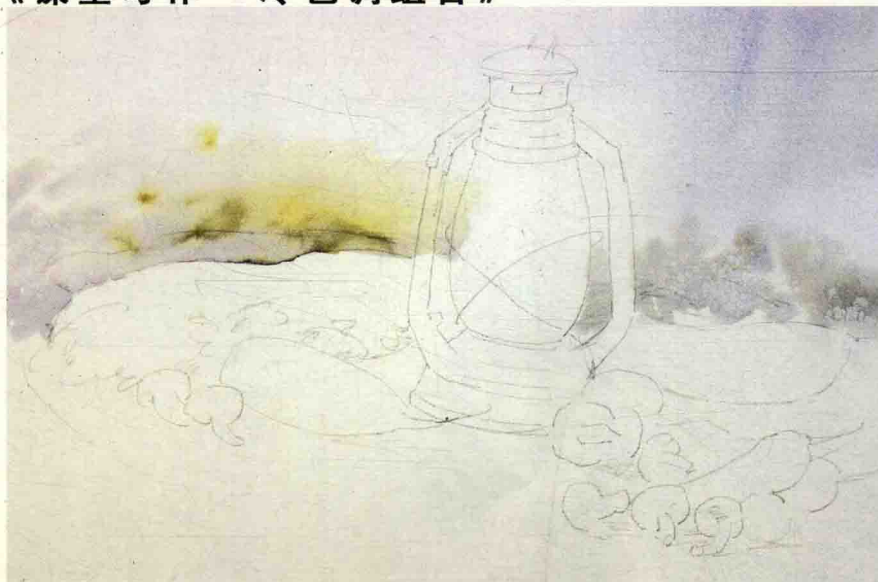
步骤 4:

整体边缘线的刻画虚实并进,松紧有序,这样可使略有单调的画面富于变化,耐人寻味。

《满天星·Ⅱ》 董克诚 53cm × 74cm 2004 年

《课堂习作·冷色调组合》

步骤 1:

给留学生上课时我发现他们对色彩的冷暖认识不明确,所以我在摆景物时有意识分别以冷暖色调为主,各摆了一组静物,并做示范开始以湿画法画出投影和远处的蔬菜。

步骤 2:

在刻画马灯时,我非常强调一虚一实的对比,这样更增加了画面的视觉效果。

步骤 3:

前边的蔬菜,我是作为整体连投影一起画出来,以增强画面的艺术感染力。

步骤 4:

统一全局,每个局部都应与整体相结合并注意对比。比如前后两个萝卜的处理,并做到在刻画上适可而止。

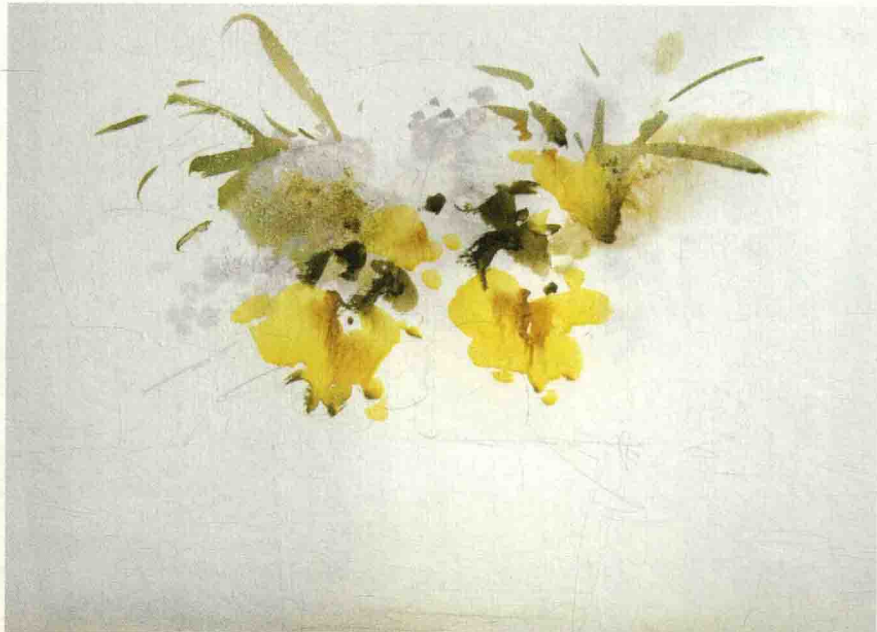
《课堂习作·冷色调组合》 董克诚 53cm × 72cm 1998 年

《一篮春色》

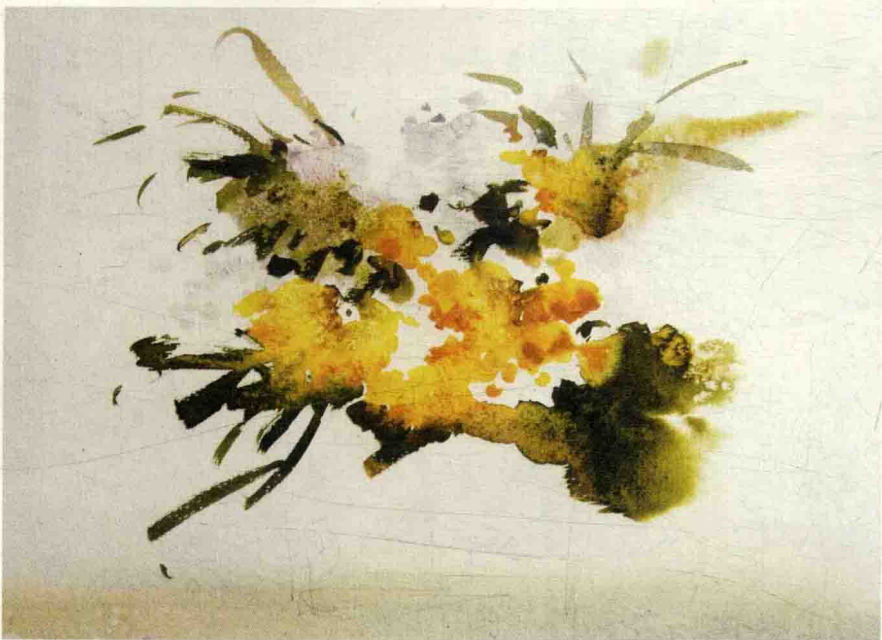
步骤 1:

先将画纸整体刷湿，从投影和远处的花与叶画起。

步骤 2:

然后用中黄略加少许柠檬黄将花完成，需要用笔准确，用色饱满。

步骤 3:

将黄花周围的叶子画出，并注意白花的空出。笔用中锋一以贯之。而得下笔成象，依心而造之境。

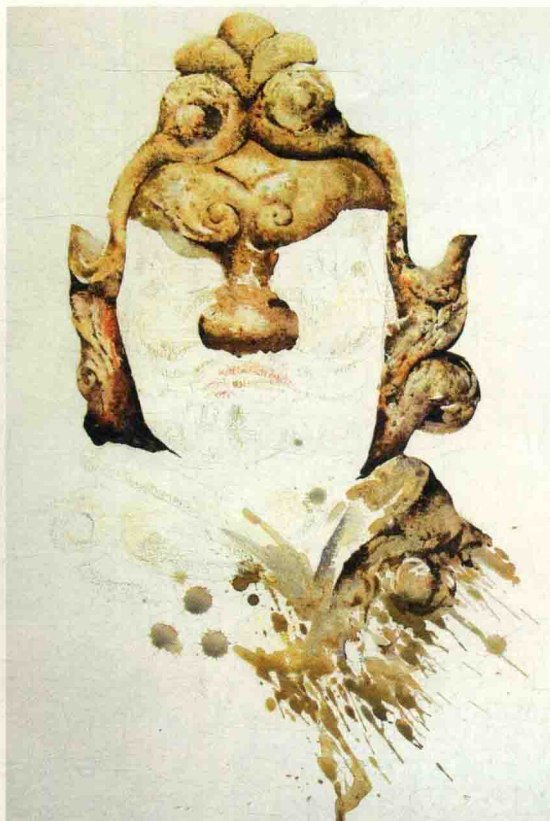
步骤 4:

将花篮画出，但不易刻意造作，否则便失去水彩所特有精灵俊秀的意境了。

《一篮春色》 董克诚 35cm × 46cm 1995 年

《唐力士造像》

步骤 1	步骤 2
步骤 3	步骤 4

步骤 1:

我喜欢用水彩所特有的半抽象语言去表现文物特殊的沧桑感。开始起完形后，用油画棒将斑驳的地方浅浅地上一遍，然后从上而下画起。

步骤 2:

在画五官时，应注意顶光所造成的独特素描关系，用土黄加群青来调成的色彩确定了大的色彩基调。

步骤 3:

群青的沉淀将物体特有的沧桑感完好地表达出来。利用撒盐使这种感觉更强烈了。

步骤 4:

在整体效果上，我用上实下虚的方法去处理，使之看起来更像一幅画，而不是图片，增加了画面的绘画性。

《唐力士造像》 董克诚 52cm × 72cm 2004 年

作品欣赏

《硕秋》 董克诚 51cm × 76cm 1996 年

《最后的玫瑰》 董克诚 52cm × 73cm 1996 年

《满天星·I》 董克诚 52cm × 71cm 2000 年