

水粉静物写生范画集

水粉静物写生范画集

宫六朝 著

国际文化出版公司

图书在版编目(CIP)数据

水粉静物写生范画集/宫六朝著.-北京:国际文化出版公司,
1998.1
ISBN 7-80105-604-3

I . 水… II . 宫… III . 水粉画-教学参考资料 IV . J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 24115 号

水粉静物写生范画集

著 者 宫六朝
译 者 毛子欣
责任编辑 李正堂
封面设计 王力中
版式设计 王力中
作品翻拍 敦竹堂
出 版 国际文化出版公司
发 行 国际文化出版公司
经 销 新华书店北京发行所
印 刷 北京百花彩印有限公司
开 本 787 × 1092 12 开
7 印张 105 千字
版 次 1998 年 1 月第 1 版
1998 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-80105-604-3/J · 85
印 数 1 — 3000 册
定 价 48 元
国际文化出版公司 邮编 100009
地址 北京安定门内大街 40 号
电话 64010831 64010840

作者简介

宫六朝，1952 年生于河北文安。

1976 年毕业于河北工艺美术学院并留校任教。

1977 年考入河北师范大学本科。

现为河北省美协会员、河北省水彩、水粉画研究会会员、河北省少儿美术教育研究会常务理事、河北省漫画研究会理事、河北师范大学美术系基础教研室主任、副教授。

作品《晴云》曾入选第六届全国美展，《神道》参加 1989 年杭州水彩画大展，《乐器》参加中国当代素描艺术大展。水粉画、漫画作品多次获奖。并出版有《水粉静物写生研究》、《基础素描探索》、《色彩静物写生》、《速写技法》、《素描头像写生艺术》、《水粉静物教学问答》、《水粉风景教学问答》、《水粉静物写生步骤图例》等专著。名字被列入《世界名人录》一书。

About the Author

Gong Liuchao, born in Wenan County, Hebei Province in 1952. He remained as a faculty member in the Hebei Arts and Crafts School after graduation there in 1976, and then continued his education from 1977 to 1982 in the Department of Fine Arts, Hebei Normal University.

Now being an associate professor in Hebei Normal University, Gong concurrently holds such posts: director of Basic Teaching and Research Section in the Department of Fine Arts; member of Hebei Artists' Association; member of Hebei Watercolour Painting and Gouache Society; permanent council member of Hebei Children's Fine Arts Education Society; and council member of Hebei Cartoon Society.

Gong's works *Clouds in Clear Sky* was a selected piece at the 6th National Art Exhibition, and *Tomb Passage* was exhibited at the Watercolour Exhibition, Hangzhou '89, and another piece of his, *Musical Instrument*, was shown at the China Contemporary Sketch Art Exhibition. Besides, Gong has won many prizes for gouache and cartoon works.

Gong's major publications include *A Study in Still-Life Gouache*; *Sketch: Basic Techniques*; *Colour Drawing of Still Lives*; *Figure Drawing Techniques*; *Drawing Art of Head Sketch*; *Questions and Answers On Still-Life Gouache*; *Questions and Answers On Landscape Gouache*; *Diagrams for Still-Life Gouache*.

Gong's name has been entered into *Who's Who in the World-China*, a fascicle in a large international interchange series.

目 录

CONTENTS

谈水粉静物教学	(6)
一、静物写生所包含的训练程序和内容	(9)
1. 选择和组合静物	(9)
2. 水粉画的基本技法	(13)
二、色彩认识	(16)
1. 色彩变化的基本规律	(16)
2. 色彩写生的训练方法	(23)
三、质感的认识和表现	(26)
1. 质感较粗的静物对象	(26)
2. 金属器物、瓷器、细陶	(27)
3. 玻璃等透明物体	(27)
4. 瓜果蔬菜	(28)
5. 花卉	(29)
6. 背景空间的处理	(30)
四、水粉静物临摹与写生	(31)
1. 怎样临摹水粉画	(31)
2. 静物写生的方法步骤	(32)
A Brief Account of Still-Life Gouache Teaching	(39)
I. Still-Life Painting and Its Procedures	(43)
1. Choice and Composition of Still Lives	(43)
2. Basic Techniques of Still-Life Gouache	(47)
II. General Knowledge of Colours	(50)
1. Basic Laws in the Changes of Colours	(50)
2. Training Methods of Still-Life Painting	(57)
III. Materiality and its Representation	(60)
1. Still-Lives of Rough Materiality	(60)
2. Metal Articles, Porcelain and Fine Pottery	(61)
3. Glass Products	(62)
4. Fruits and Vegetables	(63)
5. Flowers	(63)
6. Treatment of Background	(64)
IV. Still-Life Copy and Still-Life Drawing	(65)
1. How to copy	(65)
2. Methods of Still-Life Drawing	(66)
作 品	
1. 仙人掌与仙人球 Cactus and Ball Cactus	(6)
2. 红绣球花 Big-Leaf Hydrangea	(7)
3. 羊角杯 A Goat-Horn-Shaped Cup	(8)
4. 古陶 Ancient Pottery	(9)
5. 泡菜罐 A Pickle Jug	(10)
6. 月季花 Chinese Rose	(11)
7. 白花与蓝杯 White Flowers and A Blue Cu	(12)
8. 天目瓷瓶 Tianmu China Vase	(13)
9. 盛开的鲜花 Flowers in Full Bloom	(14)
10. 秋菊怒放 Blooming chrysanthemum in Autumn	(15)
11. 梨花 Pear Flowers	(16)
12. 绿叶丛中点点红 Red Spots Among Green Leaves	(17)
13. 书房一角 A Corner of Study	(18)
14. 竹篮、小狗 A Bamboo Basket and A Puppy	(19)
15. 白鲢鱼 Silver Carp	(20)
16. 鸡蛋 Eggs	(21)
17. 肥蟹 Crabs	(22)
18. 星期天的收获 Rewards of Sunday Labour	(23)

19. 蓝印花衬布 Back Cloth of Blue Print	(24)
20. 中秋时节 Mid-Autumn Day	(25)
21. 美酒佳肴 A Bumper Feast	(26)
22. 铝火锅 A Chafing Dish	(27)
23. 茶具 Tea Set	(28)
24. 绿菠萝 A Green Pineapple	(29)
25. 望日天瓶 Wangmutian Vase	(30)
26. 酒杯与酒瓶 Cup and Bottle	(31)
27. 西瓜、葡萄、美酒 Watermelon, Grape and Wine	(32)
28. 有残的石膏像 A Broken Plaster Figure	(33)
29. 小提琴 A Violin	(34)
30. 大水罐 A Big Pitcher	(35)
31. 苹果 Apples	(36)
32. 红月季 Chinese Rose	(37)
33. 窗前巴西树 Potted Tree at Window	(38)
34. 鸡冠花 Cockscomb	(39)
35. 鲜花下的牦牛头骨 A Yak Skull and Flowers	(40)
36. 写字台 A Writing Desk	(41)
37. 果实累累 Fruits of Labour	(42)
38. 大铜壶 A Big Copper Pot	(43)
39. 水清则有鱼 Fish in Clear Water	(44)
40. 仿古器皿 Utensils in Ancient Style	(45)
41. 沙瓤西瓜 Watermelon	(46)
42. 写字台一角 Part of A Writing Desk	(47)
43. 青桃与黄杏 Green Peaches and Yellow Apricots	(48)
44. 陶瓷艺术品 Artistic Ceramics	(49)
45. 透明的凉水杯 A Transparent Glass	(50)
46. 鸳鸯标本 Mandarin Duck Specimen	(51)
47. 瓜果与鲜花 Fruits and Flowers	(52)
48. 水仙花 Narcissus	(53)
49. 玫瑰花 Rugosa Rose	(54)
50. 面包、美酒、柠檬汁 Bread, Wine and Lemon Juice	(55)
51. 马奶子葡萄、哈密瓜 Manaizi Grape and Hami Melon	(56)
52. 蓝黑色陶器 Blue Black Pottery	(57)
53. 逆光下的静物 Still Lives in Backlight	(58)
54. 不同质感的器皿组合 Utensils of Different Materialities	(59)
55. 陶瓷器皿 Ceramics	(60)
56. 罐与蔬菜 Jugs and Vegetables	(61)
57. 西葫芦 A Squash and Cucumbers	(62)
58. 瓜 Squashes	(63)
59. 搪瓷盆 A Enamel Pot	(64)
60. 高脚杯 A Stem Cup	(65)
61. 山杏 Wild Apricots	(66)
62. 青苹果 Green Apples	(67)
63. 花衬布下的静物 Still Lives Against Bright-Coloured Back	(68)
64. 山楂果 Hawthorns Berries	(69)
65. 大红瓶 A Red Vase	(70)
66. 乐器 Musical Instruments	(71)
67. 陶马 Pottery Horses	(72)
68. 牛头骨 An Ox Skull	(73)
69. 鱼 Fish	(74)
70. 黄花与蓝瓶 Yellow Flowers and A Blue Vase	(75)

目 录

CONTENTS

谈水粉静物教学	(6)
一、静物写生所包含的训练程序和内容	(9)
1. 选择和组合静物	(9)
2. 水粉画的基本技法	(13)
二、色彩认识	(16)
1. 色彩变化的基本规律	(16)
2. 色彩写生的训练方法	(23)
三、质感的认识和表现	(26)
1. 质感较粗的静物对象	(26)
2. 金属器物、瓷器、细陶	(27)
3. 玻璃等透明物体	(27)
4. 瓜果蔬菜	(28)
5. 花卉	(29)
6. 背景空间的处理	(30)
四、水粉静物临摹与写生	(31)
1. 怎样临摹水粉画	(31)
2. 静物写生的方法步骤	(32)
A Brief Account of Still-Life Gouache Teaching	(39)
I. Still-Life Painting and Its Procedures	(43)
1. Choice and Composition of Still Lives	(43)
2. Basic Techniques of Still-Life Gouache	(47)
II. General Knowledge of Colours	(50)
1. Basic Laws in the Changes of Colours	(50)
2. Training Methods of Still-Life Painting	(57)
III. Materiality and its Representation	(60)
1. Still-Lives of Rough Materiality	(60)
2. Metal Articles, Porcelain and Fine Pottery	(61)
3. Glass Products	(62)
4. Fruits and Vegetables	(63)
5. Flowers	(63)
6. Treatment of Background	(64)
IV. Still-Life Copy and Still-Life Drawing	(65)
1. How to copy	(65)
2. Methods of Still-Life Drawing	(66)
作 品	
1. 仙人掌与仙人球 Cactus and Ball Cactus	(6)
2. 红绣球花 Big-Leaf Hydrangea	(7)
3. 羊角杯 A Goat-Horn-Shaped Cup	(8)
4. 古陶 Ancient Pottery	(9)
5. 泡菜罐 A Pickle Jug	(10)
6. 月季花 Chinese Rose	(11)
7. 白花与蓝杯 White Flowers and A Blue Cu	(12)
8. 天目瓷瓶 Tianmu China Vase	(13)
9. 盛开的鲜花 Flowers in Full Bloom	(14)
10. 秋菊怒放 Blooming chrysanthemum in Autumn	(15)
11. 梨花 Pear Flowers	(16)
12. 绿叶丛中点点红 Red Spots Among Green Leaves	(17)
13. 书房一角 A Corner of Study	(18)
14. 竹篮、小狗 A Bamboo Basket and A Puppy	(19)
15. 白鲢鱼 Silver Carp	(20)
16. 鸡蛋 Eggs	(21)
17. 肥蟹 Crabs	(22)
18. 星期天的收获 Rewards of Sunday Labour	(23)

19. 蓝印花衬布 Back Cloth of Blue Print	(24)
20. 中秋时节 Mid-Autumn Day	(25)
21. 美酒佳肴 A Bumper Feast	(26)
22. 铝火锅 A Chafing Dish	(27)
23. 茶具 Tea Set	(28)
24. 绿菠萝 A Green Pineapple	(29)
25. 望日天瓶 Wangmutian Vase	(30)
26. 酒杯与酒瓶 Cup and Bottle	(31)
27. 西瓜、葡萄、美酒 Watermelon, Grape and Wine	(32)
28. 有残的石膏像 A Broken Plaster Figure	(33)
29. 小提琴 A Violin	(34)
30. 大水罐 A Big Pitcher	(35)
31. 苹果 Apples	(36)
32. 红月季 Chinese Rose	(37)
33. 窗前巴西树 Potted Tree at Window	(38)
34. 鸡冠花 Cockscomb	(39)
35. 鲜花下的牦牛头骨 A Yak Skull and Flowers	(40)
36. 写字台 A Writing Desk	(41)
37. 果实累累 Fruits of Labour	(42)
38. 大铜壶 A Big Copper Pot	(43)
39. 水清则有鱼 Fish in Clear Water	(44)
40. 仿古器皿 Utensils in Ancient Style	(45)
41. 沙瓤西瓜 Watermelon	(46)
42. 写字台一角 Part of A Writing Desk	(47)
43. 青桃与黄杏 Green Peaches and Yellow Apricots	(48)
44. 陶瓷艺术品 Artistic Ceramics	(49)
45. 透明的凉水杯 A Transparent Glass	(50)
46. 鸳鸯标本 Mandarin Duck Specimen	(51)
47. 瓜果与鲜花 Fruits and Flowers	(52)
48. 水仙花 Narcissus	(53)
49. 玫瑰花 Rugosa Rose	(54)
50. 面包、美酒、柠檬汁 Bread, Wine and Lemon Juice	(55)
51. 马奶子葡萄、哈密瓜 Manaizi Grape and Hami Melon	(56)
52. 蓝黑色陶器 Blue Black Pottery	(57)
53. 逆光下的静物 Still Lives in Backlight	(58)
54. 不同质感的器皿组合 Utensils of Different Materialities	(59)
55. 陶瓷器皿 Ceramics	(60)
56. 罐与蔬菜 Jugs and Vegetables	(61)
57. 西葫芦 A Squash and Cucumbers	(62)
58. 瓜 Squashes	(63)
59. 搪瓷盆 A Enamel Pot	(64)
60. 高脚杯 A Stem Cup	(65)
61. 山杏 Wild Apricots	(66)
62. 青苹果 Green Apples	(67)
63. 花衬布下的静物 Still Lives Against Bright-Coloured Back	(68)
64. 山楂果 Hawthorns Berries	(69)
65. 大红瓶 A Red Vase	(70)
66. 乐器 Musical Instruments	(71)
67. 陶马 Pottery Horses	(72)
68. 牛头骨 An Ox Skull	(73)
69. 鱼 Fish	(74)
70. 黄花与蓝瓶 Yellow Flowers and A Blue Vase	(75)

附图1 单色起稿, 多色完成

Diagram 1 Starting from Monochrome and Ending with Polychrome

步骤 1
Step 1

步骤 2
Step 2

步骤 3
Step 3

步骤 4
Step 4

完成图

The Completed Painting

附图2 直接上色步骤图
Diagram 2 Direct Colouring

步骤 1
Step 1

步骤 2
Step 2

步骤 3
Step 3

步骤 4
Step 4

完成图

The Completed Painting

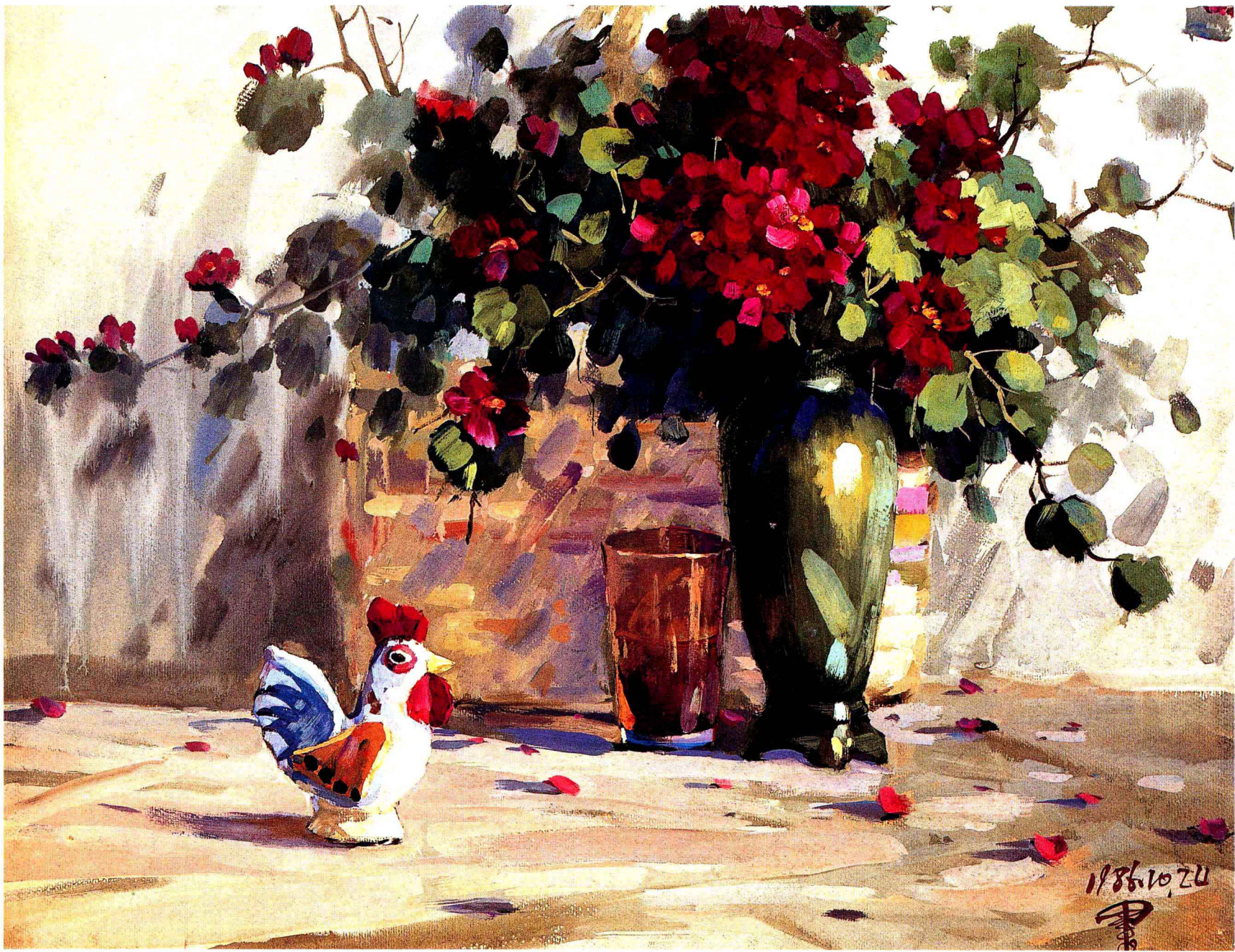

1. 仙人掌与仙人球 Cactus and Ball Cactus 73 × 50cm 1985

谈水粉静物教学

静物画教学,是指美术教学中以表现现实生活中静止物象为内容的课程。凡是具有审美价值的静止物象,组合起来,都可以作为写生训练的内容,成为艺术创作的题材。

水粉静物写生,是色彩基础训练的重要手段,它因工具和材料简便轻捷、色彩艳丽明快等优点而深受广大美术爱好者的喜爱。静物的造形比较单纯,置于室内其受光状况又较为稳定,组合时可简可繁,这就为训练不同程度、水平的学生观察分析写生对象的能力提供了方便。这在艺术教学的科学安排和快速提高学生色彩语言表达能力方面是一条最有效的途径。这一点在中外美术长期的教学实践中,已经得到了充分的肯定。

2. 红绣球花 Big-Leaf Hydrangea 66 × 51cm 1986

水粉静物教学的训练提高是一个由简到繁、由易到难、循序渐进的漫长过程。其一般训练程序按静物组合的复杂程度排列，应由简单静物组合练习，到复杂静物组合练习；在用色难度上的排列，应由单色练习到多色练习。这些程序训练应根据学生的基础高低而有意进行安排，同时，在训练课程中还可选择些优秀的静物范画，指导学生进行分析和临摹，其目的在于拓宽学生的眼界，汲取范画中优秀的技巧手法，快速提高学生

的绘画水平。

在近二十年的水粉课教学工作中，积累了一定的教学经验和大量的教学范画。同时，我的教学观点也非常明确，水粉画教学是美术基础教学的一部分，我是抱着写实主义的态度去研究水粉画的。我的教学经验来自课堂与学生的直接对话，我的范画也多来自与学生同堂所作，因而，我的范画与学生的基础训练更接近。同时，我也尝试着使自己的作品富有抒情和浪漫

3. 羊角杯 A Goat-Horn-Shaped Cup 63 x 51cm 1986

的格调,追求静谧与高雅的意境,只有这样,才能更加适合并促进艺术教学。

在现代艺术不断发展与拓延的今天,美术基础教学也面临着挑战,艺术流派的争鸣也冲击着美术基础教学。在这种状况下,我认为,基础教学的主要目的是培养学生的造形能力,为今后的发展做充分的准备,因此,我的水粉教学始终不渝地向学生灌输一条宗旨:学生时代,要在色彩和造形方面打下坚实

的基础,然后方有可能使自己的艺术之树向广阔蓝天自由伸展,呈现出一派盎然生机。

同时,在美术教学中,我也鼓励学生去接收和探索现代的绘画知识和技巧。艺术语言是一种世界语言,其必须与世界艺术对话或者说是接轨,方能充满活力。而美术基础教育既要求学生有灵敏的悟性和辨别艺术真伪的能力,又要求学生严格自律、勤于练功,这些都是辩证统一的。艺术苗子的成长,需要

4. 古陶 Ancient Pottery 66 × 50cm 1995

园丁的浇灌,也需要有人剪枝,在各国现代艺术中,是一派百花齐放却又纷纭芜杂的景象,教师的天职就是引导学生取其精华去其糟粕。

《水粉静物写生范画集》一书,旨在以直观实用、图文并茂的方式,向广大读者朋友献上一叶在艺术海洋中畅游的帆船,一双在理想天空中飞翔的羽翼。当然,在实际操作中,仍有许多问题是这里所没有涉及到的,就让我们在求索的道路上

戮心同力、携手共进吧!

一、静物写生所包含的训练程序和内容

1. 选择和组合静物

静物画通过对实体静物艺术性的表现,给人以美的享受,从而激发起一种健康向上的生活情趣。静物的取材相当广泛,

5. 泡菜罐 A Pickle Jug 37 × 33.5cm 1988

瓜果、蔬菜、陶瓷、玻璃，日常生活中随处可见的各种实物(包括其自然形态和天然色彩)，经过画家的提炼加工，都可创作出优美动人的作品。

选择静物首先应考虑其自然形态和天然色彩是否富有宜于入画的美感，然后从主题出发去构思选取主体物，再根据表现主体形象的需要去选择陪衬物。这个过程中应注意画面内容的内在联系，使其既合乎艺术的美又不脱离生活的真。

为了能把作画的情绪和作画客观条件这两个因素调整到理想状态，静物的组合也是尤其重要的。恰当地调配内容、质感、色彩、形体、光线各因素，能使静物组合更具艺术感染力。

内容的配合是静物组合的最主要问题。其所选择的对象必须是与所表现主题有直接关系的，而且物体组合也不是简单的物品罗列，它还需符合一定的审美情趣，合乎常理中的生活情调。例如，当我们把一件乐器和一张乐谱组合，便会给人一种

6. 月季花 Chinese Rose 50 × 39cm 1991

美的感受,而假如我们用一把水果刀来替代乐谱,那么就会给人一种不伦不类的印象。所以组合中的每一件个体,都是为体现整体的统一和谐而服务的,对其使用必须有助于主题体现和美感表达。

择取静物时,质感的审美性并不取决于质料的高下。如果用了许多高贵质料的器物却组合不当,整个绘画审美效果也会一落千丈;而即使是几件粗劣的器物,若精心组合,也可能给

人以赏心悦目的感觉。物品的不同质感包括透明度、光滑度、硬度和厚度,为了使画面能产生预期的情趣和效果,就必须对物体的质感加以选择组合。

画面色调效果,是以摆设的色彩配合为基础的,色彩的色调和谐与否,直接决定着色彩画的成败。若写生对象的色彩杂乱不协调,就在无形中为画者对色调的描绘设置了一道无法逾越的障碍。色的冷暖关系、明暗关系、色相与明度对比、色彩

7. 白花与蓝杯 White Flowers and A Blue Cup 46 x 39cm 1991

相互间的联系与呼应及陪衬物与背景或衬布的配色,都必须为突出主体物的形象与色彩及画面整体色彩效果而选择。一般说来,对于色彩鲜艳、浓烈的主体,应选择淡雅、素净的背景;对于本身色彩单纯的主体物,则应选择较为浓烈的背景色彩,以产生美的情趣和韵味。当然,有时为了营造特殊气氛就另当别论了。

有时,即使选择很美的器物,如摆设不当也可能影响整体

效果的表达。物体有大小、高矮、长短、前后、左右、疏密等形体和位置关系,这就需要在组合中,精心选择配合物体的形体。摆设物忌形状重复,但又不宜差别过大,静物的组合力求在对比与协调、复杂与单纯等问题上达到统一和谐。一组静物可以有多种摆设方式,我们力争以最能体现特定效果和主体对象的一种来阐释画者内心所感并表达美的意境。

由于接受光线照射的角度和多少的不同,便使物体产生了