

广州美术学院教学丛书

随堂范稿

水彩画教学(267页)

陈海宇 著

贵州教育出版社

《静水果》2002年

上环艺班的色彩课，根据专业的需要，我更讲究整体色调的协调，培养学生的色彩鉴赏能力。画面主体轻松塑造，背景有意尝试“地平”的处理。课堂上，我也会不断尝试各种不同的效果。

《静物》2000年

说实话，这是在很无奈的情况下随便画的。回去想想，连自己也不知道会对这张画记录些什么……

《静物》2000年

年底，我所在的成教班为分教点的学生组织了一次冬令营，请了许多老师开讲座作示范，我也用一天时间作了这张范画。摆设并不简单，却画得比想象中快多了。

《静物》2001年

上环艺班的色彩课，这是后期的内容，色调较为统一而又黑、白、灰层次分明。多年的课堂体验中，我发觉：总是在摆完静物之后，在学生们还没来得及对静物产生反应之前，自己便被深深吸引了……

《静水果》1998年

平实低调的大色块在这张画中显得尤为突出，并让所有作品中同类物品的色彩都靠一个冷地拉平距离。当画面需要时，单色也是一种美。

《石榴与香炉》1999年

课间，我给学生摆了不少好看的静物，自己也画了一份。此组画当时因忙而无暇作画。后来，凭着记忆，就着一张图片资料，在当时的自己的“水彩画工作室”里完成了此画。

《瓜果静物》2001年

汕头分教点湿润的空气很适合画水彩画。这幅静物摆设虽丰富，画得轻松愉悦，向学生们示范了作画什么时候需要“点到为止”的道理。

《静水果》1998年

在并不丰富的静物堆里挑了几件重颜色的素材拉红苹果，较主观的对画面进行取舍处理，注意重点细节上的笔触和肌理效果。

《红苹果》1999年

课堂上学生们对白色的东西总是无从下手，解说到没办法的时候，索性自己画一张，看看，也许比较的明白。

《静》2001年

在汕头分教点画了半天的范画。画面摆设简洁朴实，色调统一，虚实处理有致，轻粉饱和而具备想象空间，肌理也运用得干净得当，较为含蓄合理。作为课堂示范，此画能够向学生说明不少道理。

《成熟了一半的习作》2004年

基于多种原因，课堂上也有无手之作。此画的左手部分能令人满意，而右色调和谐，玻璃缸结实响亮通透。无手之可惜。心里想着手制出来的东西，还是尽量地给他用式之地，留下未做完画还是合适。况且，并不是每幅画都要那么的完美无瑕。

《未完成习作》1996年

这几件是十年前的习作了。大学四年级的这件未完成习作轻松简单，当时还是学生的我或许能够给学生一些启示，说明什么是作画过程中的“轻松”，于是保留到了今天，装框挂上墙。

《一地瓜子》2003年

一班美术高考的备考生老早就要看我“表演”。基于某些原因，生信误导，所以直到前几天专业试完毕，才就地取材，将散落在角的蔬菜一凑合，倒也甚有品味。心里想着此番场景不可浪费，作画过程很是畅快。

《静物》2004年

课堂里，几个制工粗糙的小器皿散发出质朴淳朴的味道。加上新鲜的还带着泥土味的莲藕，虽然简单，却足别有一番韵味。

《暖调》2003年

给装饰专业的学生上造型课，学生们提出“非分”要求，想学水彩。于是约法三章，在本课程绘制临摹完成的前提下，抽出一下午开了小灶。但不少人画到半途知难而退，倒是他们的热情促使我又收获了一幅画。

《盛》2004年

再晚，首次到大学城为水彩专业学生上课，八个班一起上色彩课。最大的收获是我不时地能够在到的班里发现很生动，很入画的内容。于是，我的课堂里就会及时地增添几抹惹人注目的静物。再于是，我就又忍不住地拿起了画笔……

《满影》2004年

在大学城的水彩班里，有任学生选择了不在我计划范围内的背光角度作画。无意闲聊时，我发现竟是一个很好的构图。于是第二天，我便“割爱”了这位学生的发现，得此角度“据为己有”，两幅物物地画了起来。

《空处》2005年

这是我的首张全开尺寸课堂作业。平时习惯了三小时就能完成六成收获的对比开瓶，作此大画确实有点辛苦。画到最后，别无他求，只想快点完成。

《双瓶》2001年

在水彩专业班里完成的又一件习作。课堂上只画了两个小时，还算轻松，回来后再作些修整。画面虽然简单，却有不少生动的笔触和虚实效果。

《润》2002年

水彩专业色彩课花画，那段空闲课堂上画得顺手了，于是有点急于求成，瞧着如此这般可收藏多少张画，往後这样一想，下一张就画了一张，画每一张画时都要沉得住气。

值得做的事

艺术-美术-美术教育-美术高等教育-美术院校的课堂教学，是我们从事艺术教学的人所面对的概念和具体环节。

古今中外，我等前辈从从业者几乎无一例外的是师徒式传授，授知识、传技术，授家传、传衣钵……与理工人文类知识传授方式大相径庭。鲜有课本、教程、专著等文本类用于课堂、用于画室、用于工作室、用于指导“动手”……就是这样的方式、这样的传承，也一样培养和造就了一代又一代的大师、巨匠。当然亦有平庸、次品。

今天我们反思：能否总结前人培养人才的成功经验，用以指导我们的艺术教学？从业者的艺术实践，成败教训能否显现课堂？能否既授教学大纲又不抹杀授课者的教学特色而达到目的？这当中有否规律性的东西？教学自身的科研如何体现？

基于此，教材建设就显得很有必要，实际上是一件难得之事。“磨刀不误砍柴工”，让教师考虑教学之事、课堂之事、教材之遇。让学生在教材的指导下理顺知识、规范概念、巩固能力，在传承中创新。让教学中教师自身的科研成果得以在书本呈现、课堂证实、在传授中延伸和得到检验。

这是我们值得做的事！

预想这套教材取得不凡的效益！

可以肯定这只是一件好事的开始！

广州美术学院院长

广州美术学院
教学系列丛书编辑委员名单

[主 编]
黎 明

[副 主 编]

赵 健 黄启明

[编 委]

杨 玲	姚 玲	许 怀	升 鹏	全 森
凌 靖	波 明	王 林	大 国	王 维
王 文	公 明	张 海	弘 云	董 慧
李 增	炎 光	钟 蔚		蔡 珊
黄 卫				周 国
吴				邵 宏

[著 者]

陈 海 宁

[书 籍 设 计]

吴 锦 虹

[摄 影]

曾 雨	林 康	刘 晋	丹 亮	黄 锐
周 惠		廖 明		陈 友
				桐

[翻 译]

陈 丽 华

理论家说

2003年，曹国笃兄在来电中说：“这些年来，你费心为潘鹤等老师，为梁明诚、林毓和我等老同学都写了很好的文章，但我等都属“老字辈”的人了，建议你还应当为一些人品好，专业拔尖的青年美术家作些扶持和推介的工作才是。”当时，国笃兄就在电话中，着重将广州美术学院、又是他学生的陈海宁介绍给我。我相信，国笃兄如此看重的陈海宁，一定是个德艺双馨者。

从此，陈海宁的名字就让我记住了。

2004年，在黄山召开的《百年中国水彩画学术研讨会》上，罗宗海先生将陈海宁介绍与我认识。罗老师说：“海宁是我的老弟，小伙子画画得好，人品也非常好。”当时海宁留给留下朴实、聪慧、谦和与真诚的记忆。特别是听了他在大会的发言以后，竟觉得海宁是个既重视追求水彩画技法，又用功读书，且勤于思考的一位非常难得的前途无量的青年画家。

今年4月30日上午，在陈海宁的画室里，我和黄铁山兄第一次整体地看到海宁这么多的原作。令我为之惊叹和感到震撼的有两

水彩画家说

陈海宁现象委实是中国水彩画史上一个奇迹：一个二十多岁的青年画家连续两年先后获得全国第九届美展和全国第五届水彩画、粉画展两项金奖，简直令人莫名惊诧！但细细读画，又觉得“实符其实”。记得全国第九届美展在北京总评奖时，评奖委员们对他的《和谐的记忆》所展现的宏大气势和丰富的表现力以及形式的和谐完善倍加赞赏，以致临时召开细委会议给水彩画破例增加一个金奖名额，评委们又一致投票通过把票评给了该作，使水彩画第一次和国画、油画比肩而立，各评了三个金奖，这应该是陈海宁的历史功绩。他把水彩画司空见惯的静物写生提升到

油画家说

当陈海宁的作品在全国美展中获得金奖后，我想陈海宁对自己的艺术抱负再也没有什么可以怀疑的了。这是他经过长年“苦修”后被行内充分认可而获得的自信。当这种自信进入到教育的层面时，他的教学原则已不仅仅局限于“结构”、“色彩”等基础问题之上，而是将个人艺术语言建立的整个过程系统地传达给学生。陈海宁的《随堂范稿》一书中所提供的图例，已充分显示了他所实现的教学手段。从中我们可以体会到这些作品中除

[钱海涛 中国美术家协会理论委员会委员 湖南美协名誉副主席]

点：一是海宁的勤奋刻苦深求水彩画艺术，在做学问上狠钻实功夫的精神使我深表佩服之情。他竟然能将自己的画室，营造或在广州繁华喧闹的南海中的一方可以安心做学问、探索艺术人生的小小净土。二 海宁对我和铁山兄说，他给我们看的这轮静物水彩画，都是在课堂上给学生示范的画稿。海宁认为，上课时和学生一起作画的好处有二：①能获得言传与身教很好地结合起来。②能真正收到教学相长的效果。一番肺腑之言，使我想起了二十世纪五六十年代，广州美术学院的前辈老师们在课堂上和下乡期间，给同学们进行示范教学的历史画面。我现在又从陈海宁身上，看到了广州美术学院的优秀传统传统的延续和发展。令我感到很亲切，使我深受感动。我认为，海宁不但在水彩画专业上很拔尖，而且是位很有良知和责任感的优秀青年美术教育者。其谬误的出版，必将在社会上产生良好的影响，定会有益于爱好水彩画的青年。

因此，我要再说一声：陈海宁前途无量。

[黄铁山 中国美术家协会水彩画艺委会主任 湖南美协名誉主席]

了静物画艺术的层面；把似乎最遥远思想和观念的静物画注入了深刻的思想内涵和“道”的观念；把历来轻描淡写的小品式水彩画变成了雄浑厚重的交响乐式水彩画。他学王肇民，却不似王肇民，创立了自己独特的图式语言；他尊重水彩画的本体语言特色，但又不同于通常水彩画柔律的局面，尽力丰富和扩展了水彩画的语言体系。中国几代水彩画家都在为创立“中国水彩画”而苦苦探索，如初升太阳般年华的陈海宁，可塑成为其中的一枝健将，我诚挚地祝福他百尺竿头，更上一层楼！

[郑树文 广州美术学院教授 油画系副主任 中国油画学会理事]

了解解绘画基础的各种元素以外，更突出表现了艺术风格的一致性 以及建立这种风格的工作秩序。实际上陈海宁是为学生设立了一个较高起点的学习方式，学生在接受严格的专业基础训练的同时也严密关注着个人艺术风格的建立，一旦掌握了专业基础知识便即刻运用于个人艺术表达之中，如此长久的持续性良性发展，学生受益之大是不言而喻的。这也正是陈海宁艺术教育给我们的一点启示。

国画家说

水彩画是外来品种，在陈海宁笔下，却是一派中国气象，苍劲、浑穆、拙朴。陈海宁没有沉迷于色彩的铺陈与炫耀，一切来得那么朴实、从容。尽管为了丰富表现效果而在画面肌理上采用了多种手法，但这一切都是隐性的不露痕迹。

陈海宁水彩画描写的对象都是我们日常熟悉的蔬果器皿。这些静物，在陈海宁笔下被赋予了生命，唤起了我们对生活的回忆。看似简单粗拙的画面，叙述着我们曾经的故事。我们之所以能从中间读出这许多，是因为作者在创造这些作品时倾注了对生活的感情。只有对人生有深刻体会的画家才有可能产生这些耐人寻味的作品。

概而论之，陈海宁水彩最吸引人处，就在于他把“有”（繁杂丰富）幻化为“无”（简约单纯），再让读者从“无”感受到“有”（丰满、沉实的精神内涵），这就是我们常说的

[汪小川 广州大学美术学院教授
广东省人民政府文史研究馆馆员 广州艺术博物院特聘研究员]

“耐看”、“耐人寻味”。因为简朴的画面传递着丰厚的生活底蕴和精神内涵。这正是我说陈海宁水彩画浑穆、拙朴之所在。

我并不了解陈海宁是否有阅读的习惯，但我明白当代先进的传播手段使大家再也难得静下心来读定哪怕最短的一部经典名著。人们有知识而少文化，年轻人把技术当成了艺术……我们经常接触到精熟的技巧但由于缺乏人文精神文化内涵而使作品味同嚼蜡。

读陈海宁对他作品的命题，我便意识到陈海宁有读书的习惯，有一定的文化积累。不然，他就不会给他的作品提出如下的命题：俗渐犹记、咏象中国、一地风定、睡醒、尘起……这些充满想象力和文化气息的题目把我们对他的静物画理解一下子带到很远很远……

随 堂 笔 记

前 言

画 稿 P 1

自 序 P 2

文 稿 P25

后 记 P36

水彩画家说

油画家说

国画家说

Painting 画稿

翻开册子 满是曾经劳作的印痕

即兴的点滴斑駁历历在目 颇是心动

偶尔得失 一覽无遺

也许能令艺途踟躕者少走点弯路

画好画 基础问题很关键

而画不好画者往往是忽略了基础

艺术 哪来那么多清规戒律

成事者皆有其终南捷径

教学 激发了我的创作热情

创作 促进了我的教学效果

一地风宜

仇英水彩画

54×79cm

2003年

静 | 静物油画
30x54cm
2004年

0

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

王蒙

果实系列画

180x54cm

2003年

9

陈彦彦
静物与彩陶
54×79cm
2004年

影子

陈震水彩画

54x79cm

2004年

静物
纸本设色
54×79cm
2002年

王冕

静物系列画

100x79cm

2008年

洞

紙本水墨

 $7.4 = 79 \pm \text{mm}$

2024

10