

宫六朝

GONGLIU CHAO SHUIFEN JINGWU
XINZUO DIANXI

我画我说

水粉静物新作点析

宫六朝 著

 花山文艺出版社

宫六朝

我画我说

GONGLICHAO SHUIFEN JINGWU
XINZUO DIANXI

水粉静物新作点析

宫六朝 著

 花山文艺出版社

策 划: 杨怀武

责任编辑: 胡彤亮 杨怀武

美术编辑: 许宝坤 胡彤亮 赵晓明

封面设计: 赵 健

内文设计: 许宝坤

责任校对: 童 舟

图书在版编目 (CIP) 数据

宫六朝水粉静物新作点析 / 宫六朝著. — 石家庄: 花山文艺出版社, 2004

(我画我说)

ISBN 7-80673-625-5

I. 宫... II. 宫... III. 水粉画: 静物画—技法 (美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 142944 号

我画我说

宫六朝水粉静物新作点析

著者: 宫六朝

出版发行: 花山文艺出版社

地址: 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码: 050071

网址: <http://www.hspul.com>

E-mail: hswycbs@heinfo.net

Tel: 0311-5915087

fax: 0311-7815440

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12

印张: 4

印数: 1-5000

版次: 2005 年 2 月第 1 版

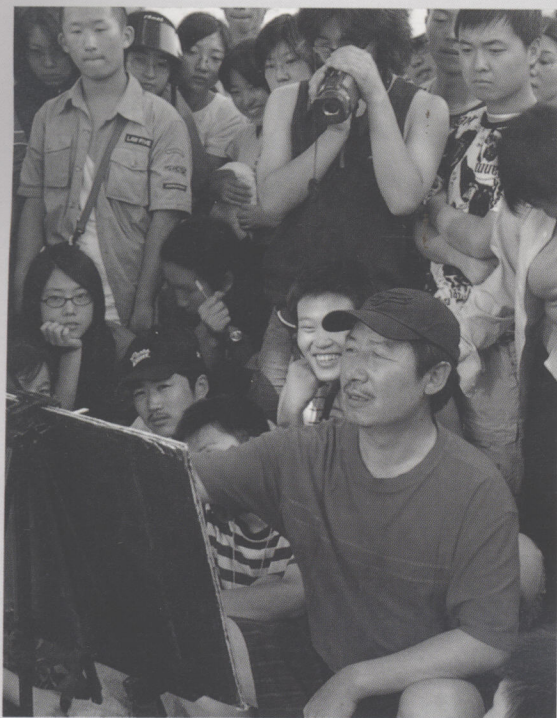
印次: 2005 年 2 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-80673-625-5/J · 104

定价: 28.00 元

我画我说

宫六朝

宫六朝，著名水粉画家，1952年生于河北文安。现为河北省水彩、水粉画研究会副会长，河北师范大学美术学院教授、硕士生导师。长期从事高校美术专业色彩基础教学，精于水彩、水粉画的色彩和技巧运作。在教学中写生和创作了富有东方意韵的大量水粉画作品，其作品的绘画语言将东方与西方、传统与现代加以有机的融合。观其水彩、水粉画作品，既非常客观，又颇具主观，画风严谨淳朴而又不失浪漫，作品语言极具个人特色。

1984年至2004年间，作品《晴云》曾入选第六届全国美展、《神道》入选1998年中国杭州水彩画大展、《乐器》入选中国当代素描艺术大展，作品多次参展获奖。并在《中国美术报》、《美术观察》、《美术》等国家核心刊物发表个人专题水彩、水粉画作品。

自1993年至今，先后在北京、天津、河北等多家出版社出版专著、画集、文集近四十部，并独立主编了《中国当代高等美术院校实力派教师教学对话》系列丛书共13卷、《21世纪中国高等美术院校艺术设计教学经典》系列丛书共10卷、《中国高等美术院校研究生档案库》系列丛书共10卷。其所著书籍出版后，均成为全国的畅销书，深受美术专业学子们的欢迎，并受到专家的充分好评。

水粉画作为一种独立的画种，有其特有的性质，因其遮盖力强而近似油画，又因其溶水作画而类似于水彩。它兼备水彩和油画的优缺点。其遮盖力和渲染功能是水彩和油画不可比的，主要表现在处理大面积均匀的色块和粗细形式的应用方面以及色彩的瑰丽、柔润、饱满方面。

在水粉画的写生中，运用技法要干湿并举、厚薄适度，以使其自身优点得以发挥。具体到创作实践中，方法选择及技法运用也是因人而异。总之，都是为了一个共同的目的——将现实中的景物惟妙惟肖地凸现到画面上。

我教学工作近三十年，在这三十年中，我主要研究基础色彩教学，并总结出了一套教学方法。总的来说，色彩表达离不开绘画语言，而画语言的表达方式之一是作画的方法与步骤；水粉画因工具、材料等原因，作画的步骤和着色技巧都非常讲究。我画水粉画多年，颇了解水粉这一艺术造型媒介的长处和不足，为了充分发挥水粉的长处，更多是在作画着色步骤上灵活运用。一般而言，有几种主要的先后顺序：先暗后明，先湿后干，先色后粉，先薄后厚，先主体后环境等。

水粉画的每种作画方法又有着自己的特点和优点。作画的方法和技巧处理因人而异，着色的程序由全局展开，逐层深入，也有局部推进一气呵成法。

近几年，我出版了很多书，很难做到每个论点，每一幅画都精彩，但我坚持自己，争取越画越好，书越出越精彩。这些年来，媒体对我越来越多的关注。电视新闻采访以及网上评论等，有褒有贬，我不在乎别人说什么我只潜心于我的艺术，从中我得到了许多。今年编辑出版二十余本书，画出160余幅新作，工作量之大使我必须与时间赛跑，分秒必争。

总之作为一名教师，我以“怀天下，求真知”为己任，不断地向更深的领域探索，以把自己的研究心得传授给学生。也许正因为这个原因，我所出版的美术基础教学专著才成为全国最畅销的美术书籍。这本《我画我说》完全以一个新的视角诠释了我对于水粉画艺术的更为深刻的理解。这本书中全部用我最近的新作品，愿此书出版后，能够促进一代青年学生的成长。让我仍然有一种无形的压力和鞭策，我知道，我仍须努力。

2004.11

地图鱼

54cm × 39cm

2004年5月

综观我们今天的美术基础教学,你会发现更多的中学生、大学生除了在教室里机械作画外,其余时间要么是拍下景物照片来照画一通,要么就是去临摹一些名师大家的作品,很少有人从鲜活的现实生活中捕捉题材,这不能不说是美术学习中的一个误区。

相对静止的静物写生虽然在美术基础教学中很重要,但倘若长期呆板地进行这种训练,势必会大大降低画者对稍纵即逝的美感的敏锐度和捕捉力。其实很多画者的造型基本功都相当扎实,画石膏像、静态人物写生也很出色。惟有让他们去描绘人物的动态表情、瞬间的色彩变化、野外灵动的飞禽走兽时,艺术上的迟钝与无奈就会显露出来,成为限制他们进一步提高的“桎梏”。

所以我在不断有意识地拓展静物写生的内容。这幅作品,就以地图鱼为对象。它们终日生活在一个并不宽敞的鱼缸中,不断重复着几乎相同的动作。只要观察敏锐,下手快,完全可以画出它们生动的游姿和亮丽的色彩。尽管难度稍大,但你绝对会从中受益。

锦鲤鱼

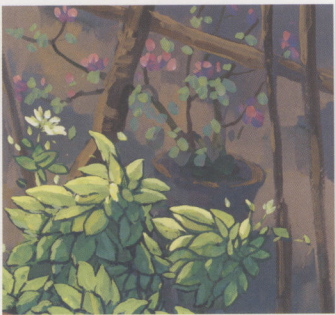
54cm × 39cm

2004年5月

很多公司，旅游景点的池塘里，都喂养着成群的锦鲤鱼。这种鱼不怕陌生人，只要游客投放一些食物，它们就会争先恐后地从水底一涌而上抢食吃，场面颇为壮观。

这是我在深圳民俗村一个池塘边的写生，那天游客很多，不断有人投下食物逗鱼儿争食。金黄、大红、浅灰、银白甚至有些略带斑花的鱼儿们，一群群地涌上水面，泛起层层漩涡状的水纹。蓝天、碧水和五彩斑斓的锦鲤鱼们所构成的动感画面，就像一首舒畅的乐曲，使我在赏心悦目的亢奋中完成此画。

绿叶

36cm × 35cm

2004年5月

这幅画以冷色调为主。深蓝浅灰的调子所构成的背景中，点缀着一些花朵的斑斑红点，给画面增添了融融的暖意。近处盆景中一簇簇翠绿的叶子，枝繁叶茂，蕴含着无限生机。

这幅画的特色在于我运用了一些线的归纳成分，从而把画面的复杂结构交待清楚。其实各种美术专业的作品都是风格不一的，油画、国画、美术设计等专业从基础训练起就强调自己的特点：油画重“写实”，国画强调“线”，美术设计更注重结构透视和变形等。不过我认为美术基础色彩写生强调基础扎实的同时，不妨再尝试一些多种多样的画法，从而给你的画面增加一种别致的韵味。

紫陶罐

52cm × 36cm

2004年5月

我作画的速度有时很快,这种情况多半是在课堂上或野外风景写生中。在教室里,被众多学生围观写生,根本没有时间去细细地推敲、修改,速度自然会快;而在野外写生时,为了准确捕捉到瞬息万变的自然风貌,更容不得你有一丝怠慢。在时间的“逼迫”下,精神会高度集中,下笔也更到位,没有一点拖沓之感,一气呵成,这也往往会是一张很精彩的画。

这幅画就是被“逼”出来的。当时,我在一个学校作画,最多只剩一个小时时间就得乘车回家。我便抓住这点时间,集中精力,加快速度,尽可能地减少作画的步骤,力争每一笔都使色彩到位。这样用准确的色彩一遍推下来,再把罐口的高光部位略加刻画,在一小时之内完成了此画。我常常会想,有时自己在家中画同样难度的一幅画,却需要一天的时间去“磨”出来,效果也不见得好多少。看来作画在压力逼迫下,感觉反而会充分发挥和把握。

夏天的静物

53cm × 38cm

2004年5月

这是一幅以“夏天的静物”为内容的画，香甜的西瓜、红艳艳的苹果、大瓶的饮料、高脚的酒杯等组合在一起。单从视觉上就给人以清凉之感。其实这些静物中我还是最爱画西瓜。就这幅画而言，分成两半的西瓜呈现出红、绿、白三色。红、绿两色本是对抗性很强的颜色，而它们中间的那道白色使二者得以调和，恰到好处地协调了整个色系。

银白色的衬布又把饮料瓶的重色、灰色托出，一条深蓝色的横布把所有物体的底面串联起来，不仅使杂乱的静物统一下来，而且色彩上形成了鲜明的对比。红、绿、白、蓝四色，处于激烈对抗中，又在光和环境色的作用下，在灰色系的过渡中，彼此和谐统一在一起，使整个画面艳丽明亮又不失色彩的高雅。

鲜花与绿叶

53cm × 38cm

2004年4月

花卉写生是静物画的一个重要题材。在西洋画中，花卉静物作品就占据着相当的比例，如同中国的花鸟画一样深受人们喜爱。二者的表现形式区别在于：西洋画讲究空间写实、中国画更注重空间写意。

画面中的几盆鲜花购于花卉市场，都是些比较便宜的花卉，用不了十几元就可买上好几盆，摆在家中既可观赏又可临摹，可谓一举两得。我的经验是：画花卉一定要从整体入手去概括，不必拘泥于一枝一叶一瓣的琐碎细节；花儿尽可画得鲜红些，但绿叶一定要色重而沉着，尤其忌讳的是用纯绿色画叶，倘若细心观察一下，你就会发现特别是绿的暗部，重的程度有时会接近黑绿色。

古瓷罐与景泰蓝瓶

53cm × 38cm

2004年6月

在这幅画中，如果我单纯地把笔筒、古瓷罐、景泰蓝瓶这三件器皿放在一起，画面就会显得单调呆板。于是，我又用玻璃烟灰缸和彩瓷马来丰富画面。作画时，有意把背景空间画得烟雾弥漫，加之玻璃板上若有若无的虚投影，使画面显得浑厚而又生动。画中的器物高低错落，大小不一，这种摆放也为画面带来了一定的形式美感。

对画面进行加工处理尤为重要。色调的巧妙组合，环境的精心设计会使呆板变为活泼，平淡显出新奇。这不仅仅体现了画者的绘画技巧，也是画者艺术情感的真诚投入。在与对象默默对话，用心交流的过程中，去创造出具有诗意艺术的作品。

官帽桶

53cm × 38cm

2004年7月

官帽桶是清代官员摆放官帽的专用品，它体形略长，呈六棱柱状。桶壁饰以彩绘，多是对古代神话传说的形象描述，从而使这呆板的帽桶变得生动鲜活，具有了一定的艺术价值和收藏价值。正因如此，现在的古玩市场上充斥着许多的仿制官帽桶，虽于收藏无益，但作为静物写生对象，低价购进两件倒也未尝不可。

由于写生对象均是这些质地坚硬的工艺品，因此，我在作画时便注意调整画面的软硬、虚实。物体实了，便在背景、桌布、投影上加入一些虚的东西。这样以虚衬实，以实托虚，使画面主体突出而又生动丰富。

瓜瓜果果 53cm × 36cm 2004年5月

在静物写生过程中，许多画面均以瓜果作为主体，一来是它们生活中颇为常见，二来又可取其造型。

在这幅画中，瓷瓶，玻璃杯都是外表光滑，质感坚硬的物体，西瓜和沙瓤则质感较软，而苹果等水果却又“软硬兼具”，这使得整个画面的物体质感非常丰富，在色调上，画面背景施以灰褐色，瓷瓶则为灰白色，这些色彩相对沉稳，瓜果红、橙、黄、绿个个鲜活，整个画面色彩为之一振，沉稳中不失绚丽，热烈中不显喧闹，具有很好的艺术效果。

饮品

38cm × 35cm

2004年7月

水粉画的用纸也会影响到画面效果的好坏。平时作画，我多使用保定产的水彩纸，久而久之，便掌握了它的纸张性能，使用起来得心应手，可以任意控制画面技法的发挥。

这幅画我绘于一张白卡纸上，且纸面刷了一层胶。当时我只想到这种静物摆放适合构图，便信手抽出这张纸，结果在步骤进行中，却发现这纸上色后久湿不干，于是只好画画停停，停停画画，用了大约5个小时方才完成。效果并不理想。画画时经常会出现这样的问题。画至半截时，“画之无味，弃之可惜”，这时最明智的做法便是立即换纸，重新开始，这样既不会浪费时间，又保证画面效果。

俄罗斯工艺品

53cm × 38cm

2004年8月

哈尔滨的学生贾思阳送给我几件俄罗斯工艺品：套娃、望远镜和金属刻花瓶。这些艺术品做工精美，但画起来并不容易，上面的花花点点十分琐碎，若简约概括则会失其特点，若深入刻画又会过于呆板，我就在这种矛盾心态中完成了画面。客观来说，这幅画并不算好，但其独具的异国情调会带给你一种新鲜别致的感受。

在对静物进行选择时，也许外表漂亮的东西画出来并不美，反而普通常见之物很容易入画。至于哪种更好，则要视画者的艺术品味和作画风格而定。

石膏像

53cm × 38cm

2004年8月

色彩写生，靠全面调动画面的色彩效果来打动观者。白色的石膏像本身没有明确的色彩冷暖倾向，但把它置于一个丰富的环境之中，冷色的天光、暖色的灯光、鲜艳的红黄衬布会把石膏像映衬得溢彩流光，五彩缤纷。这时的石膏像已由白色变为多色，只有它自身的亮度还在展示着它白的质感。

这幅画若用素描来表现，画到这种程度时，也许造型还不够严谨，但使用色彩语言，其鲜活艳丽足以吸引观者的注意。给人以强烈的视觉冲击。

石膏狮子头

53cm × 38cm

2004年8月

色彩画中，我很少画石膏静物，这种动物石膏头也算是惟一的一幅了。此画是我为一个画班的学生示范而作。画前学生已将静物摆好，我也只好顺势操笔。既然是示范，我便尽量减少一些繁琐的步骤。用几条大的轮廓线来定位大的构图，边着色边塑形，待色彩上满后，再略加调整，好坏也就此搁笔。画面历经两个小时完成。这个时间的把握恰到好处。

默写黄花

53cm × 38cm

2004年8月

暑假期间，我给河北省中学美术骨干教师开讲座课，讲完理论后，老师们要求我画幅画。本计划画风景写生，但这天正好下雨，于是便找来一束花卉进行室内默写。既是默写，目的只是让老师们观看一个作画过程，下笔也便随心所欲了，我先是飞快地在纸的上方涂上一片黄橙色，又在下方涂上一片蓝紫色，看着我不去描绘花卉的造型，只涂抹一些不知所云的薄色块，老师们一个个面面相觑，满脸疑惑。随着画面的进展，窗外的天空，透明的玻璃杯，晶莹的紫葡萄，灿灿的黄花渐渐呈现出来，跃然纸上。老师们越看越兴奋，掌声一片，有的老师问我这是什么花，我说：“这花像山花，也像家花，但它最终只是我意象中的黄花。”大家听了，又是一阵掌声。