

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

WU SIMA SHUICAI YISHU

乌斯玛水彩艺术

<<< 中国工人出版社

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

WU SIMA SHUICAI YISHU

乌斯玛水彩艺术

<<< 中国工人出版社

生活在“天上拉萨”的当代著名水彩画家乌斯玛，以西藏独特的地理环境、神秘的宗教建筑和多姿多彩的雪域风情为母题创作了一大批水彩画作品。他以对生活的悉心理解与敏锐观察，凭借艺术的、人生的修养和娴熟的技法，充分发掘了水彩画的语言特色，以主观的形式处理来表达他独特的自然观与艺术观，使他坚定地走在体验自然、感受自然、在自然中发现美、提取美而表现美的道路上。

多年来，乌斯玛一直热爱写生，他从写生中感受到无限的乐趣。在他的水彩写生中，形式风格自由奔放，泼辣粗犷，画面结构既严谨又活泼，色彩响亮、鲜丽，跃动着时代的旋律与节奏，使我们从中感受到一种蓬勃的生气。值得称道的是，乌斯玛对大自然的描绘始终保持着生动的感受，并把这种感受融于自己的绘画语言，精心构思寄寓在即兴的描绘之中，人们在品味他的作品时，也能感觉和

体会他既理性又富于激情的创作状态。

乌斯玛长期生活于拉萨，他的目光始终关注着养育自己的故土和家园。面对自然风景，他满怀深情调动了多种技法去表达物象的形与质。他的画风虽然是写实的，但在写实的框架中已经将多种借鉴融会在一起，渗透着抒情写意的特征。经过一次次的实践，他把结构处理得有张有弛，重点刻画与概括提炼相辅相成，在每幅作品中形成不同的节奏与韵律，营造不同的诗情与意境。我甚至认为，也正是在这些风景水彩之中，更多显露出乌斯玛的性情与气质。他对画面色调的把握表现出他在新时空中透出的向往，他将细节统摄于整体之中的语言方式也表现出他对生命价值的追求。他的笔触率意多于委婉，施强劲多于轻柔，作品富有大方、明朗、鲜丽的艺术品格。这种品格是可贵的，它是乌斯玛艺术上追求真诚和拥有自信的一种体现。

著名水彩画家 乌斯玛 简介

■ 1956年生于西藏拉萨市，回族。1973年毕业于西藏拉萨市师范学校，后留校任美术教师。

■ 在1973~2003年的美术教学和教研工作期间荣获“全国优秀教师”、曾宪梓教育基金会颁发的“中等师范教师二等奖”及“自治区劳动模范”等光荣称号。

■ 现任拉萨市文学艺术联合会副主席，中国美术家协会会员，中国少数民族美术促进会会员，西藏美术家协会会员，拉萨市美协副主席，国家高级美术师。

■ 水彩作品曾入选第八、第九届全国美展，中国水彩画写生精品大展，首届全国小幅水彩画展。多幅作品入选1989、1990、1992、1993、1995年在杭州举办的中国水彩画展。在第三、第四届全国少数民族美展中获优秀奖和铜牌奖。另有水彩作品在区、市级美展中获特别荣誉奖、优秀创作奖，获首届圣地文学艺术奖及首届“韩书力”创作基金会奖。

■ 作品在新加坡、日本、韩国及香港、澳门等地参展并有数件作品由收藏家收藏，有200余幅作品在区内外报刊上发表。

子 身 独 行

· 乌斯玛 ·

拉萨在天上，“天上拉萨”给人的是诗情画意和无限遐想，我的家就在八廓街东边。生长在这个街头，它给了我以充分享受这一境界的空间，当每天高原的太阳照射到布达拉宫金顶，享受阳光的生活就宣告开始。拉萨的太阳给我留下了刻骨铭心的记忆：春天的阳光是清新的，给人以亲切和抚慰；夏天，阳光是炙热的，给人以激情和力量；秋天，阳光是和煦的，给人以温馨和柔情；冬天，阳光是温暖的，给人以惬意和关爱。

生活在八廓街，每天我都能听到仿佛从天上传来的低沉而雄浑的法号声，总能使人感到古老西藏的过去。围绕八廓街漫步，也是我的一个难以释怀的情愫。每逢宗教节日，从农牧区来朝圣的人们三三两两的进城，从荒僻的村落到繁华的城镇，乡民们按捺不住心情的喜悦，那欢乐的场面吸引着我，我发现他们身上所特有的内在的美，感受到他们与当代世界的距离甚至迷茫的目光，感受到藏民那种对古老与现代博大、宽容的胸怀。一年365天，古城的情影变幻无穷。多少个清晨或傍晚，我拿着照相机，用那神奇的快门记录了雨中、风中、雪中的古城景象。

当然，记录最多的还是阳光下的古城拉萨。因为拉萨是世界上负盛名的“日光城”，不论遇到何种恶劣的天气，太阳总会在一天中的某个时刻露出她那灿烂的笑脸。太阳和蓝天是一对孪生姊妹，只要太阳出现，蓝天就会降临，阳光、蓝天、白云是西藏高原最富诗意的交响乐章。

独行 1984年 纸本 18cm × 26cm

西藏当代美术的成就是引入瞩目和不可忽视的，可以毫不夸大地说，它正在健康地走向世界，走向现代。弘扬民族文化艺术，培养民族文艺人才和坚持“百家争鸣、百花齐放”的文艺方针，在当代西藏美术的发展中发挥了持久的作用，有力地促进了各门类美术创作的活跃和繁荣，赋予当代西藏美术朝气蓬勃的特征。这一点，它与我国其他地区的美术是相同的。但在美术的发展方式和表现形式上，西藏又

草原魂 2001年 纸本 26cm × 38cm

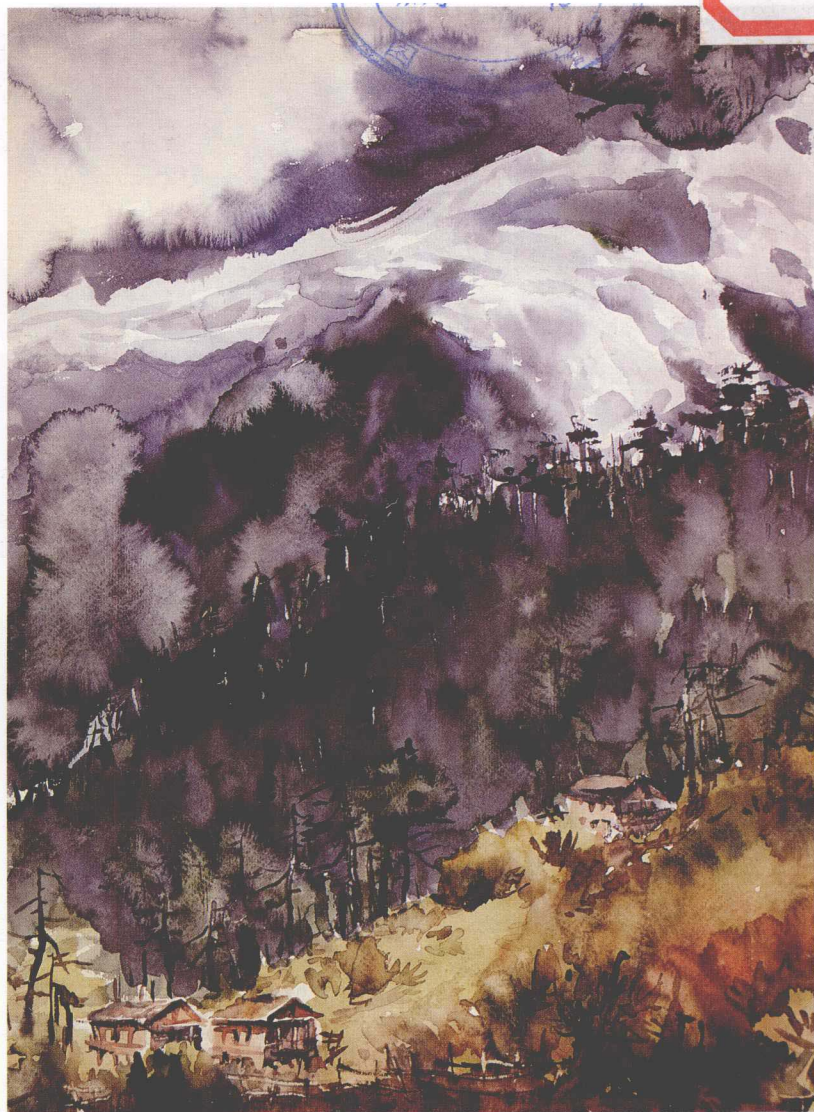
有自己的特点,表现出不同于其他地区的特殊性。这是因为西藏有特殊的自然环境,处于经济发展阶段,更由于有特殊的民族历史和文化艺术传统,以及民族文化熏陶下形成的审美习惯和艺术表现语言。

在我对高原的感受中不论是那些气势宏伟的寺庙建筑,还是那些古朴生动的人兽面具,也无论是那些绚丽多彩的古寺壁画,还是那些热情奔放的民间歌舞和那些庄重生动的铜雕泥塑,以及那些精致典雅的唐卡画,都无不充满着人们对宇宙和生命的形而上的思考,充满着对生命的崇高热情和把握生命形式的坚定信念。

从人类生存的角度来看,艺术的神圣是人类的关怀,作为艺术家应关注现实生活,应面对当代人的生存状态与精神需求,赋予时代的激情,将生命与文化连接起来。面对西藏的每一个角落,不同的感受,自然是我想得很多,但同时更加激起我对山山水水风光的依恋与热爱。我满怀激情、情不自禁地去写生,还画不少速写,绘画创作的构想时时在脑海中萌发。我试图在画面上追求一种清新、静穆,一种融会于大自然的情调,让人们在忙忙碌碌之余得到几分恬适与愉悦。

现在回想起来,当初以农牧区作为自己进行水彩画创作的基地确实画了不少东西,所画之作大都只是停留在自然美的普遍外观上。随着时间的推移,通过多次去乡村深入体验,我常常一个人静静地坐在山坡上,让情怀融于旷野,融于农庄、古庙和古树,体验个人独处时的一种独有的节奏和情致。我逐渐地认识到乡村的美是有点个性的,美的内在是丰富的,这都是自然的赐予与启发,使我得到领悟,要想从中寻找一条自己的路子,说起来容易,做起来却难。这样,就要求在风景选材上要有自己的性格特征。于是,在画一幅风景前,我都要反复琢磨,从题材到内容经过仔细的过滤,选择的并不一定是特别的事物,而是在平凡中蕴含着深厚的意味。再者,不管画什么、怎么理解、怎么表现是至关重要的。画是一个画家内心世界的写照,它所表达的应该是画家自身的风貌与精神,所反映的应该是画的本身形式与内容的紧密结合。

经过一次次的观察、琢磨、研究,尤其是感情上难以自拔的沉浸,一年四季与大自然相处,熟悉自然的个性,感受它的变化。我看到了在农庄弯弯的小路上,那深沉的暮色中,那田野和村庄尽头沿着地平线上那一缕即将下沉之光,还有那朝前方走去的牦牛、羊群和野狗,村里到处弥漫着浓浓的酥油茶、青稞酒的香味,让我眷恋与沉思。我看到了古庙里那神秘的老喇嘛的影子和夕阳反射在古庙墙壁和金顶上那让人顿生怀古之幽思的

云山林海 1981年 纸本 52cm × 38cm

余晖的光芒,它代表着一种记忆、一种力量,它使生命得以灿烂,它唤起我涂写这里一切的灵魂,也给予了我水彩画特有的灵魂。

阳光下西藏的壮美山川蕴涵了其味无穷的韵律。在雪域博大的胸怀里,我不辞辛劳地默默耕耘,用水彩、用心灵孑身独行于古老的八廓街上,独行于壮丽的大山大野,独行于弯弯曲曲的寺院小径。我爬上雪峰峻岭,跨过清澈纯净的冰河,走过秋草萋萋的牧场,于是我看到了中国水彩终于从作为习作和搜集素材的手段转为了独立的架上绘画。从仅仅是小情小景的轻音乐转为交响乐和轻音乐的和鸣,中国水彩终于从比较单一的创作模式中开创了各种题材、形式、风格、手法多样发展的新局面。中国水彩也终于结束了它被列为各大画种之外的“附属”地位。

草原人家 1976年 纸本 24cm × 35cm

《古庙夕照》作画步骤

步骤一

步骤二

步骤一：水彩画勾稿时，以2B铅笔左右为宜，打稿时应尽可能地画得准确和细致，因为古建筑结构严密，线条挺拔，是多姿多彩的。在上色过程中会更多地考虑到用笔、色彩等因素，如果打稿不严格，下笔就心中无底。除了对物体的造型外，对色彩的分布也要做一淡淡的记号。

步骤二：按照稿子，迅速而果断地将画面铺满颜色。要抓住画面整体色彩的倾向、色块与色块之间的对比及和谐关系，不必拘泥于细节的描绘。开始作画时可眯着双眼看黑、白、灰的素描关系。用的笔号要大，含水量略多一些为好。从整体出发求大关系和大的气氛，保持新鲜敏锐的感觉，胆子要大。

步骤三

步骤四

步骤三：重点深入，就是画面的中心，是作者力求表现的那一部分。在大的关系确定后，就要对画面的主题进行深入、细致地刻画，用笔来塑造古建筑的造型、质感、冷暖关系等细节的微妙变化。此时可采用干画法层层透叠。

步骤四：调整完成。在这一阶段要多用脑、少用手，要对前几步的工作进行回顾，反省。具体做法是：退远看看，审视全局。先检查一下整体气氛如何，是否表现出自己的最初和主观意图，主与次是否分明，形与色是否得当？然后看空间关系、色彩关系、明暗关系、质感的表现等等，最后是调整画面，注意分寸感的把握，点到为止。

古庙夕照

1989年 纸本

23cm × 23cm

在西藏独特的地理环境中，神秘的宗教建筑和多姿多彩的民俗风情成为画家喜爱描绘的题材。乌斯玛在这幅作品中，抓住了藏族民居上面窄下面宽的主要特点，结

构严密、线条挺拔、色彩古朴，尤其是阳光下的建筑物的光感表现，给人一种灿烂的美。他的经验是受光面的留白和阴影的描绘对阳光的感觉起着重要的作用。

龙王潭雪景之一

2001年 纸本
43cm × 30cm

龙王潭位于布达拉宫山后，园林依布达拉宫山势形成。潭中有座孤岛，岛上建有阁楼，潭的四周，林木茂盛，湖光山色，秀丽如画。画家融景生情，由感而发，信笔挥就，诗情画意，跃然纸上。

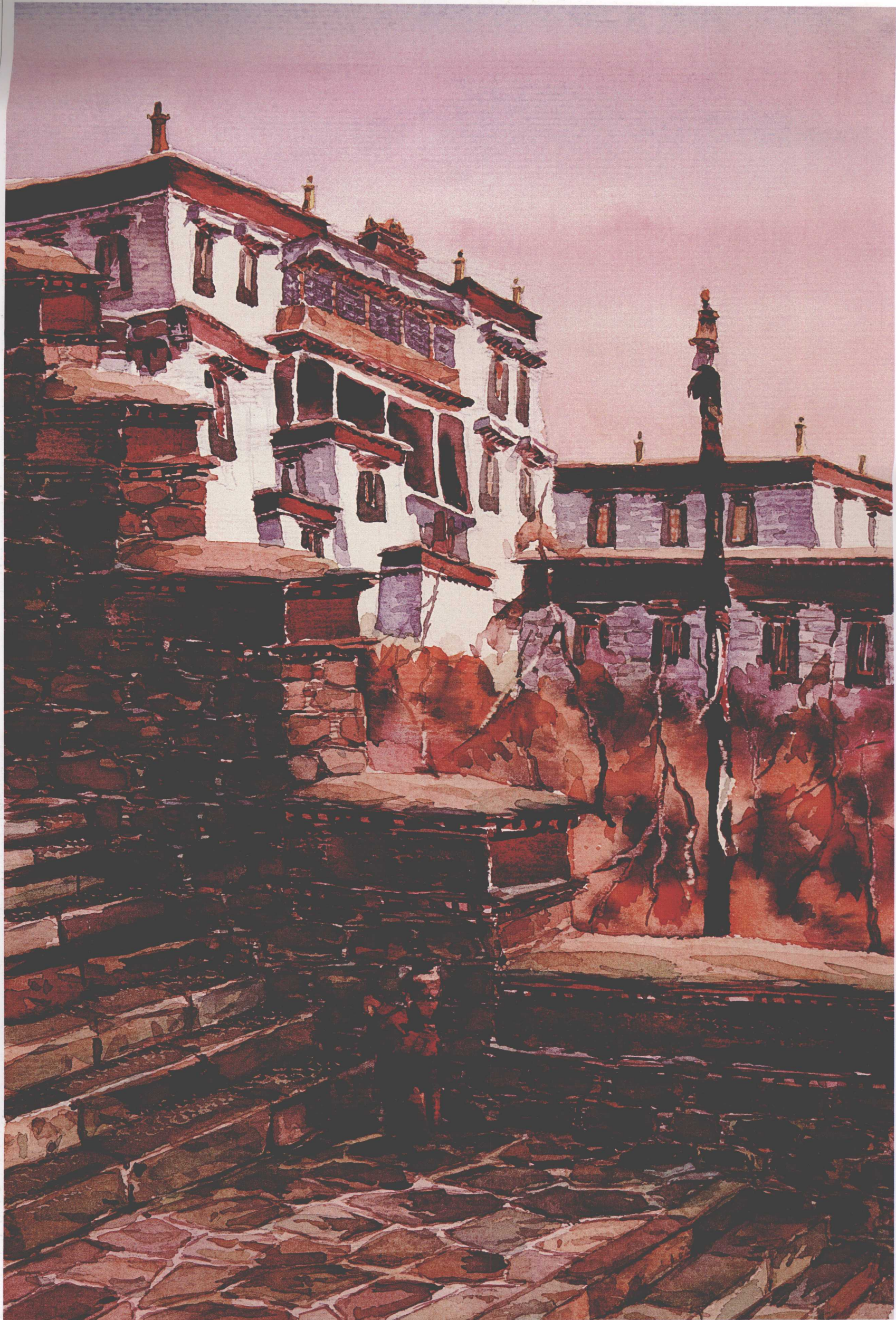

拉萨郊外

1999年 纸本
32cm × 32cm

拉萨的冬天，日照时间短，气温低，叶枯枝残。大自然各种鲜艳的色彩都从大地上慢慢消失，色彩较为灰暗。在这幅画中，画家表现了枯枝上的喜鹊筑巢的景象，讴歌了冬天的新生命。由于冬天树

叶脱尽，可以比较清楚地看到树枝的结构，但在表现时，应注意无论怎样伸展变化都要保持一定的平衡，从而要画出它的纵深度以及穿插的位置、结构关系和虚实质感等等。

古庙早晨 (左图)

1989年 纸本
37cm × 25.5cm

深秋农庄 (上图)

1995年 纸本
35cm × 53cm

农庄 (下图)

1988年 纸本
35cm × 53cm

赶集 (上图)

2003年 纸本
24cm × 35cm

初冬农庄 (下图)

1984年 纸本
24cm × 35cm

龙王潭雪景之二

1985年 纸本
43cm × 30cm

画家常怀念过去的时光，曾在此处无忧无虑地写生。这幅画是用干画法和湿画法结合完成的，技法上背景是湿画法，色未干时撒了一点盐，画面上自然出现了下雪的斑点效果。前景积雪的树枝和阁

楼是干画法，着色前使用蜡笔在画面树枝上适当的地方画些线条，然后着水上色，增加趣味，获得事半功倍的效果。凡是画近景、主体物象、坚硬结实的东西以及形体结构分明的物体采用干画法比较恰当。

山魂（上图）

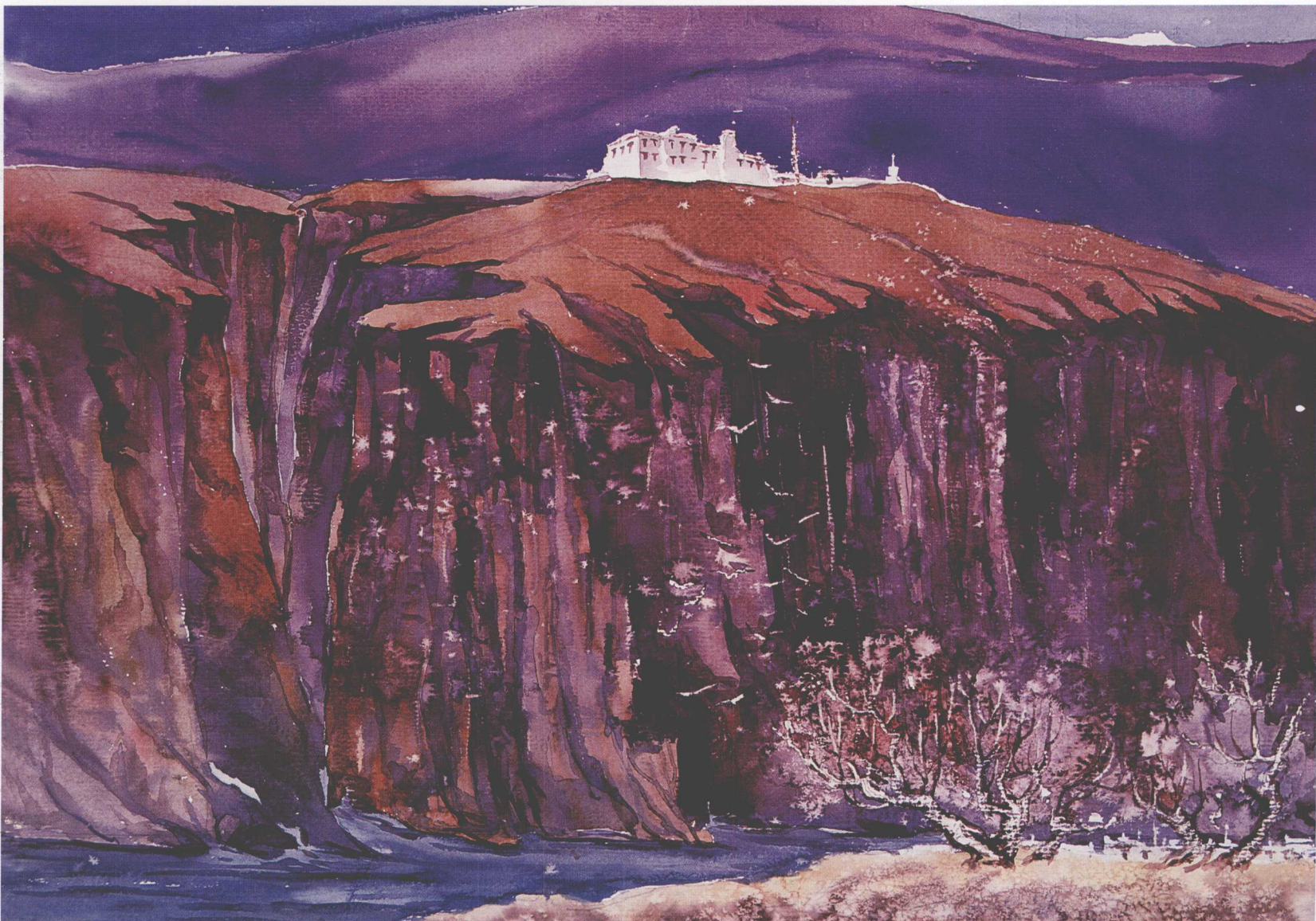
1987年 纸本

24cm × 33cm

雅砻（下图）

1998年 纸本

37cm × 53cm

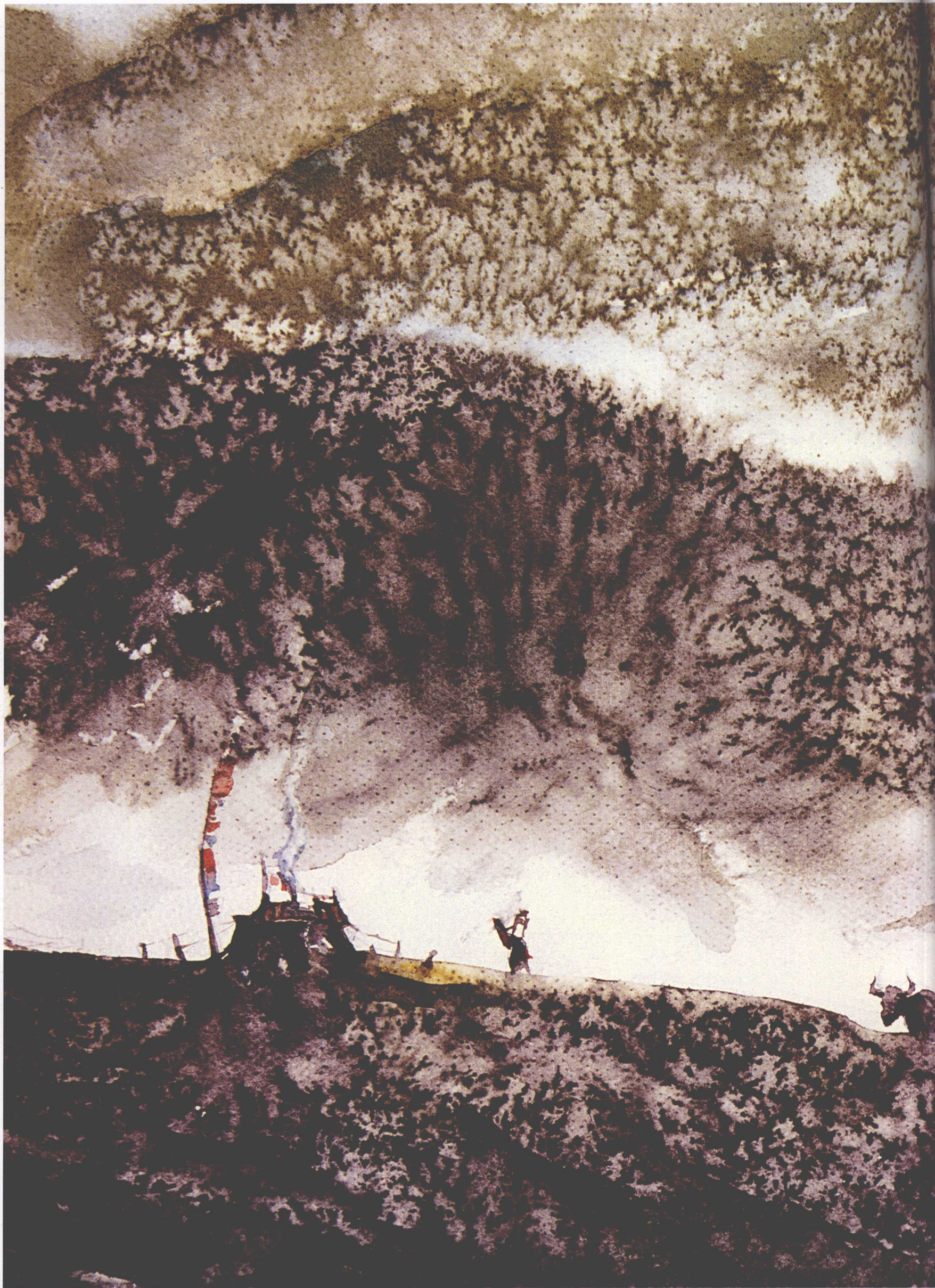

深秋 (上图)
2002年 纸本
50cm × 76cm

萨迦古城 (下图)
2004年 纸本
36cm × 51cm

草原人家

2003年 纸本

25cm × 37cm

生活中有很多美丽动人的景象，作为一个风景画家必须养成时刻注意观察周围景物的习惯，甚至在平时的景物中找到别人未发现的

美，把它描绘下来。随着绘画实践的深化，审美能力的提高，便能产生感人的作品。这一点，既是乌斯玛的经验之谈，也是他成功的秘诀。

故乡 (上图)

2003年 纸本
51cm × 77cm

农家 (下图)

2004年 纸本
36cm × 51cm

