

水粉画色彩与技法

刘克敏 著

安徽科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

水粉画色彩与技法/刘克敏著. —合肥:安徽科学技术出版社, 1999

ISBN 7-5337-1791-0

I. 水… II. 刘… III. 水粉画-技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 13973 号

安徽科学技术出版社出版

(合肥市跃进路 1 号新闻出版大厦)

邮政编码:230063

电话号码:2825419

新华书店经销

深圳华新彩印制版有限公司制版

广东东莞新丰印刷有限公司

*

开本:889×1194 1/16 印张:7

1999 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-5337-1791-0/J·9 定价:65.00 元

(本书如有倒装、缺页等问题向本社发行科调换)

序

刘玉山

克敏和我是至交老友了。在中央美术学院读大学的几年中，我们无话不谈，从德谟克利特的哲学到托尔斯泰的《复活》，从博巴素描的方法探讨到印象派音乐对不和谐音的使用，再引发到左拉小说的印象派风格，侃得热烈，聊得投机，讨论得深入。可以说，大学的五年我们学习得扎扎实实，我们的友谊也实实在在。

……记得粉碎“四人帮”以后，我第一次出差到上海，找到他。他从箱中掏出了一大叠水粉画，像拉洋片似地给我展示着，看得我兴奋异常。我万万没想到，在众人都厌弃了“红光亮”、“高大全”的画路，转而罢画而操持起别的营生之时，他却悄悄地画出了这么一大批优美动人的风景画。他说：“我是在画水粉写生中反思毕业后十年的油画创作。”撇开画的功力不谈，就他这股百折不挠的精神，也令我感叹不已。

几年后，他又搞出了一批吸收水墨画皴勾技法的水粉风景画。恰那时我正在编辑一套介绍中青年画家的《新美术画库》，便邀他进入这个序列。出我意料的是，他竟谢绝了。他说：“画得好的人很多。我对这些画还不太满意，先介绍别人吧！”

我实在是太了解他了——总是瞪大了眼睛去看别人的长处，又总是瞪大了眼睛去寻找自己的短处。我尊重了他的想法，我想，就让他再寂寞地摸索一程吧！

后来，我知他很专注地投入到建筑壁画和壁饰的创作中，并在这块新兴的艺术领域中获得了叫人称羡的成绩：他的创作智慧凝固在地铁车站、科学会堂和饭店大厅的巨大墙面上，这些在创意和表现上都是很新颖活泼的壁画，每天正在让成千上万的人观赏着。

克敏的水粉画无疑是属于写实之中偏向印象派的一路，它给人的总体感觉是完整、和谐、亲切而耐看。

构成这个总体感觉的因素很多，首先是情境、气氛的营造。这要求画家须紧紧抓住物象带给自己的第一印象。这之中，必然的会融合进画家自己主观的情感和思绪。然后调动一切表现手段，使它能够扑面而来，从而吸引和打动欣赏者，引发他们的共鸣。这就较之于仅只是形式美感的刺激更加丰富和深刻得多，它是一种着力于形象内在品格的刻划。在画家眼中，风景亦是有着鲜活的生命力和独特个性的。克敏的水粉画大都是即兴写生之得，欣赏者可从中感受到大地、山峦和树林是有生命的，它们望着我们，在向我们倾诉着什么。这是画家对他所描述的风景挚爱和钟情的结果，亦可以说，“物我”在画中是合一而又两相忘了——它们是共同面向我们的。

构成这个总体感觉的第二个因素是素描的准确、结实和色彩和谐之中的丰富变幻。绘画中物象层次感的表现使它有了整体性；物象的质感、重量感的表现使它有了实在性；物象的前后、大小、方圆、虚实等对比关系的表现，使它产生了一种视觉上的节律，从而突出了作品的情调和形象；物象色彩冷暖对比的表现使它获得了画境中的季节、晨暮、阴晴，渲染出它的特定情境，使作品具有说服力、表现力……素描和色彩在这里是一个对立的统一体——素描要靠色彩来完成，色彩要在素描的制约下来发挥，如是才可以实现写生的目的。其结果是两个方面的：塑造形象，传导画家的心声；同时，以优美的明暗光影，流畅有致的线条、笔触，冷暖对比适度的色彩，创造出种种形式美感，使我们得到视觉审美的愉悦。

克敏由于有着很好的素描和色彩功底，加之又有丰富的实践经验，所以驾轻就熟，画出来的画酣畅、自然，值得观赏者品味和推敲。另外，我觉得他的画格调高洁、典雅、清新，这和他注重人品的修养、文化上的积累和熏陶密切相关。而这种内功却非三年五载可修炼出来的，更不可能借用绘画的一般基本功去加以遮掩、修饰的。

关于水粉画的民族化问题，是个大题目，在这篇短序中很难进行详尽的研讨，但有心的读者或许能从他所作的画中寻得一些启示：例如画面气韵的把握，运笔的意趣，以及根据对象表现的需要，适当地融进一些中国水墨画的线条勾勒和皴法，必要时用些墨色……这些尝试不仅带有作者和作品的个性色彩，也拓宽了绘画的表现力，较贴近我们中国人的审美情趣。

克敏刚刚进入他艺术创作的盛年，他以前所做出的一切努力都将为他日后的创作探索提供一个坚实的基础。我想，“不惑”之后当会更勇敢、坚定而自觉！

（本文作者为人民美术出版社总编辑）

目 录

1 曙光····· 1	32 庙····· 32	64 东湖之晨····· 64
2 黄墙····· 2	33 几经改建的古宅····· 33	65 “仙都”山水····· 65
3 后院····· 3	34 深宅里的过道····· 34	66 齐云山山门····· 66
4 繁忙的古航道····· 4	35 乌篷船····· 35	67 有小桥的雁荡山水····· 67
5 运粮河····· 5	36 灵隐碑亭····· 36	68 泊····· 68
6 谷香弥漫的季节····· 6	37 盛夏····· 37	69 雁荡山中····· 69
7 青岛····· 7	38 有牌坊的古街····· 38	70 寂静的山谷····· 70
8 石桥····· 8	39 陋巷····· 39	71 雁荡山····· 71
9 渔民的海草屋····· 9	40 禅院····· 40	72 晨光····· 72
10 晒网····· 10	41 斜阳····· 41	73 西湖阮公墩····· 73
11 清明时节····· 11	42 皖南古镇····· 42	74 井冈山里人家····· 74
12 落满花瓣的小井····· 12	43 清晨····· 43	75 割过的稻田····· 75
13 苏州乡下车坊····· 13	44 壅门····· 44	76 大草垛····· 76
14 1963 年的中央美院内院 ····· 14	45 春天····· 45	77 渔家小院····· 77
15 老街街口····· 15	46 徽州老宅····· 46	78 兰亭之秋····· 78
16 无声的小巷····· 16	47 阳光照耀着山里小学····· 47	79 黄洋界西眺····· 79
17 一所老牌大学的校舍····· 17	48 百草园····· 48	80 池塘如镜····· 80
18 普陀山上的庙····· 18	49 茨坪土岭····· 49	81 秋风····· 81
19 南坡····· 19	50 徽州瓮门····· 50	82 九华山盛夏····· 82
20 古镇渔梁····· 20	51 山顶上的小庵····· 51	83 东山之秋····· 83
21 大渔岛速写····· 21	52 深山里潮湿的小院····· 52	84 晨曲····· 84
22 小河边的打谷场····· 22	53 江南好····· 53	85 梅林····· 85
23 拂晓····· 23	54 刮台风的日子····· 54	86 蛤蟆石····· 86
24 晌午····· 24	55 东湖古亭····· 55	87 穿过崂山清溪····· 87
25 山顶上的寺庙····· 25	56 大渔岛之晨····· 56	88 渔村避风港····· 88
26 小镇柯桥····· 26	57 银杏树林····· 57	89 渤海湾的渔村····· 89
27 “三味书屋”的后院····· 27	58 潮湿的水乡之冬····· 58	90 黑石山····· 90
28 山谷密林中的小溪····· 28	59 小小避风港····· 59	91 山腰上的巨石····· 91
29 普陀古刹····· 29	60 雁荡山响铃头····· 60	92 名山背后的风景····· 92
30 绍兴小巷····· 30	61 岳麓····· 61	93 长满小松树的山坡····· 93
31 初夏····· 31	62 新建的渔村····· 62	94 落潮····· 94
	63 西湖····· 63	95 雁荡山小龙湫····· 95
		附文····· 96

1 曙光

2 黄墙

3 后院

日渐斜。小院空无一人，只有两只鸡在阴影里刨食，偶尔会听到它“咕、咕”地叫两声，也很轻。

画面由直线及横、竖、大、小、疏、密不同的方形组合起来，严整、静穆。洒在地上的线形树影有疏有密、有粗有细地交叉着，不仅将地面分割得极富变化、极富装饰性，而且有力又有趣地将地面平平地向纵深推进。

色彩以白、灰色占压倒优势，再间以高纯度的红、黄、蓝小色块，这种平面化的、大色块的色彩结构，效果明快、强烈而富有装饰性。

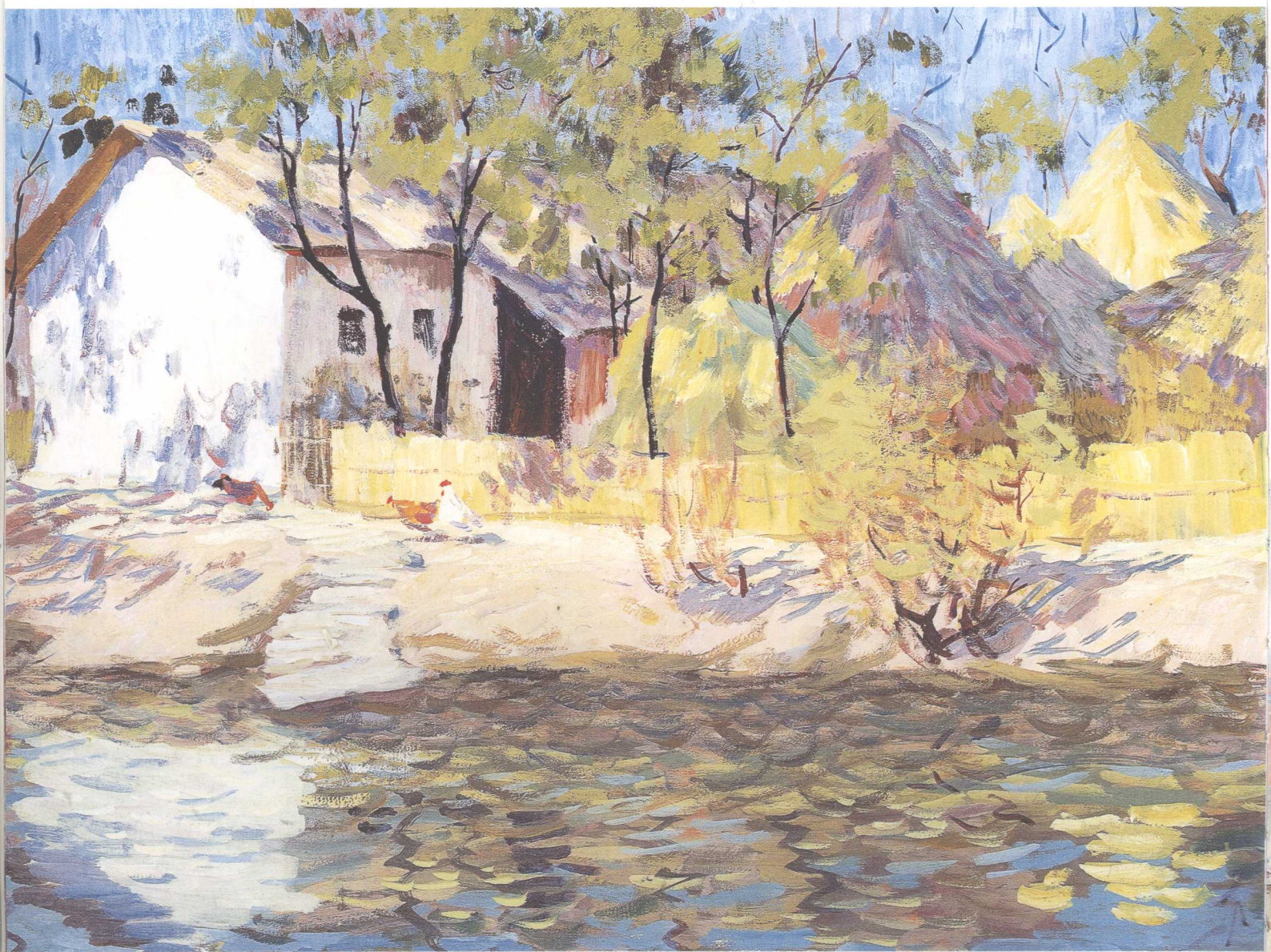
4 繁忙的古航道

5 运粮河

苏州曾经有过令人艳羡的繁华。其经济的动脉——航运水网自是功不可没。今天，它虽已寂寞了许多，但农民运粮、运肥、运货……还离不了它。小巷的旧粉墙颜色灰灰的，而且苏州人还喜欢把墙刷成黑色，河水也是黑色，直让人觉得，不仅是苏州园林，就是民居水巷，也都充满“文房”之气。这幅写生用了刮刀。它使单纯的色彩变得微妙，使轻薄的水粉色层，产生一种伦厚感。

6 谷香弥漫的季节

三秋时节，爽风丽日。场院里增加了许多新草垛，满满登登，香气四溢；树影婆娑，水波荡漾，像金色的鱼儿在欢跳。一切都那么生动、灿烂。

树、农舍、草垛、篱笆……一经阳光照射，便被织成虚、实、隐、显，斑烂错杂的光影之网，有如迷宫。以画笔追逐着光的流窜、颤动、闪烁、开合，捕捉着色的渗透、辉映，是一个极富挑战性的课题。我喜欢。

7 青岛

8 石桥

乘船在绍兴水街中漫游，穿过一个个桥洞，发现一片片新天地，激起一阵阵新的惊喜……这种体验有趣而独特，我试图在写生中表现它。

“桥”在构图中是非常重要的。倘若桥的形象是完整的，则势必会画成一幅一般的“桥的写生”，而表现不出我的感受。那么就破掉它的形象——取局部，于是近景的桥就充当了一个“取景框”，这种处理就有可能表现我的泛舟体验。然而这个“取景框”还必须“像桥”，并有一定的“可看性”。这就要求剪裁须非常到位。

水乡上午的阳光朦胧而明亮。石桥处在逆光之中，很虚。但是它历经沧桑，以致每块石头都渍透着一种耐人寻味的凝重与浑厚。两种感觉很矛盾地附于一体。这是又一个需要极严格分寸把握的难题。

石桥的画法不择手段，画了洗，洗了画，多次反复。而街景，则须用笔肯定、轻快，抓准要害一步到位。

9 渔民的海草屋

10 晒网

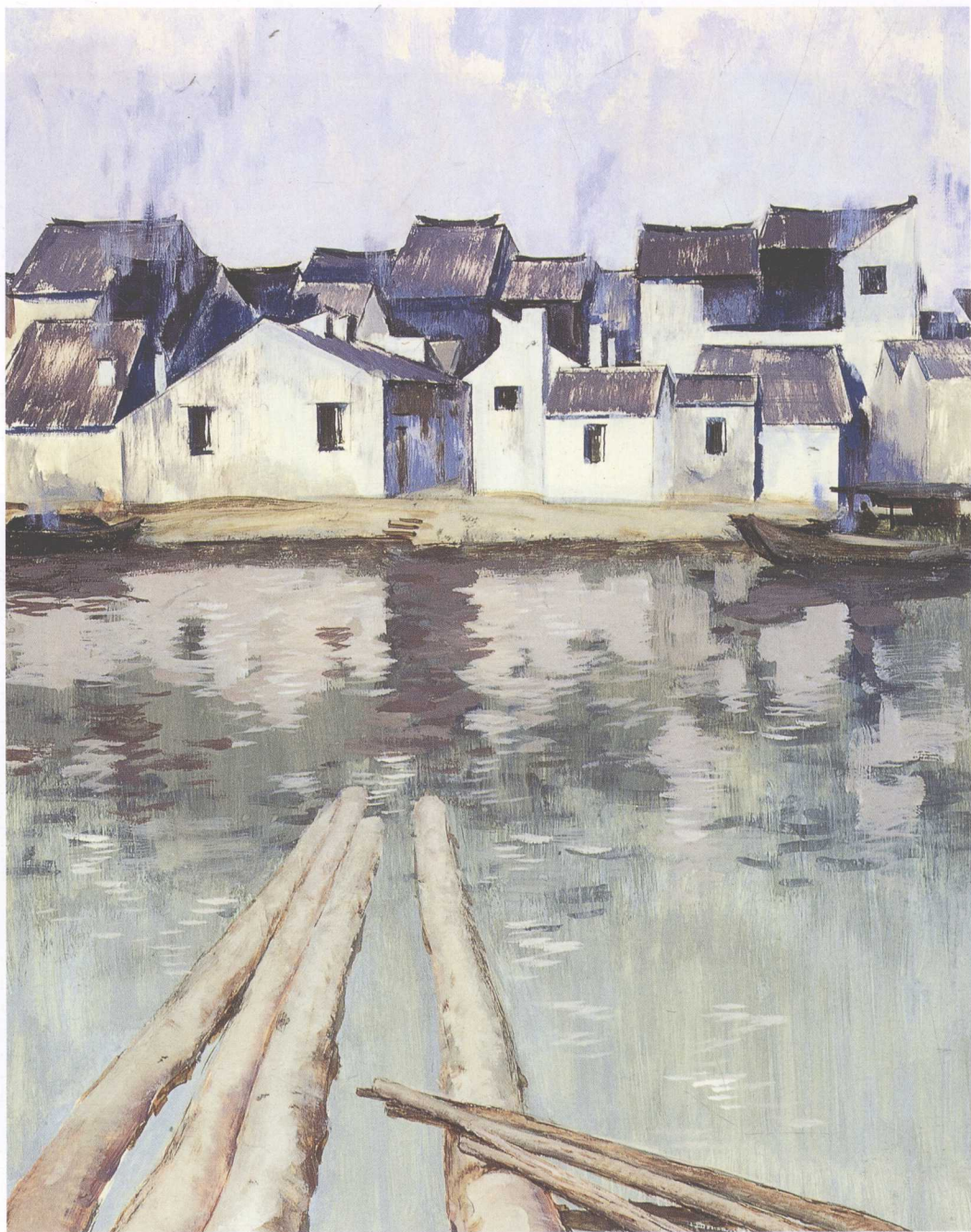

11 清明时节

清明前后的水乡，大地复苏，阴雨苍茫，本已清丽素雅的景色，更添了几分淡淡的哀愁。画面虽有近景，但“画眼”却在远景，那里虽一片朦胧，然而却是耐人寻味、引人遐想之所在。它的表现，须有严格的分寸把握——虚而不空，统一而不失变化，松动而不失谨严……

12 落满花瓣的小井

13 苏州乡下车坊

车坊是古老的水乡小镇。我和它“一见钟情”，于是便在镇上一家旅店住下。

写生中我很快结识了几位新朋友，他们操着怪怪的“吴侬软语”，对我娓娓地讲述着镇上种种的怪人怪事。听得多了，感觉就起了变化——草木流水不再冷漠；粉墙石阶不再僵硬；那宁静的小镇，居然也不再是空洞的几何体的堆积，而是吸引人们去探究的、装满了人生故事的神秘文库。

有一天，我忽然发现小镇河浜对面漂着一大片原木。绕过去一看，构图难得。房屋倒影本已将水面变“竖”，现在漂浮的原木又使水面变“平”；建筑群很“实”，水面很“虚”，然而漂浮的原木与建筑群正好以坚实将构图撑得饱满而匀称；原木的强烈透视走向，将欣赏者的视线经由小镇街口引向内里；原木有粗有细均为直线，建筑群由横、竖、高、低、大、小错落有致的黑白方块组成，它们构成了直、方、硬的节奏；水中颤动的倒影和天上升腾的云气又构成了圆、曲、软、虚的旋律；两个“声部”变奏着，并相互交错、交响、对话……有一种律动的韵味。

色彩是那么细腻、微妙。含蓄的紫灰调子很抒情。