

Inheriting & Exceeding—Collection of Works
of Watercolor & Gouache Exhibition in China

传承与超越
中国水彩、水粉画展
作品集

广西美术出版社

Inheriting & Exceeding—Collection of Works
of Watercolor & Gouache Exhibition in China

传承与超越 中国水彩、水粉画展 作品集

 岭南画院 主办
Lingnan Fine Art Institute

黄泽森 主编

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

传承与超越:中国水彩、水粉画展作品集 / 岭南画院
编. — 南宁: 广西美术出版社, 2010. 2

ISBN 978-7-80746-951-3

I. 传… II. 岭… III. ①水彩画—作品集—中国—现代
②水粉画—作品集—中国—现代 IV. J225

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第029254号

传承与超越

——中国水彩、水粉画展作品集

Chuancheng Yu Chaoyue

—Zhongguo Shuicai Shuifen Huazhan Zuopinji

主 办: 岭南画院

主 编: 黄泽森

图书策划: 姚震西

责任编辑: 韦丽华

装帧设计: 滕珍珍

校 对: 肖丽新 尚永红

审 读: 陈宇虹

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

网 址: www.gxfinearts.com

邮 编: 530022

制 版: 恒美印务(广州)有限公司

印 刷: 恒美印务(广州)有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 次: 2010年3月第1版第1次

印 张: 8.25

书 号: ISBN 978-7-80746-951-3/J · 1186

定 价: 108.00元

目 录

Contents

中国水彩画现状辨析（代序）	4	侯安智	66
吴长江	6	肖 明	70
黄铁山	10	吴正斌	74
刘寿祥	14	黄增炎	78
陈 坚	18	叶向明	82
蒋智南	22	陈朝生	86
周 刚	26	汪晓曙	90
黄亚奇	30	李凯煌	94
赵云龙	34	张洪亮	98
罗宗海	38	孟宪德	102
叶献民	42	赵 龙	106
李晓林	46	陈海宁	110
祝彦春	50	杨陪江	114
龚 玉	54	赵 明	118
陈勇劲	58	刘 凯	122
王绍波	62	龙 虎	126

中国水彩画现状辨析（代序）

水彩是一个不大不小的画种。说不大，是因为在中国美术学院现有架构中，有国、油、版、雕四个系的建制，唯独水彩画系凤毛麟角，可见水彩不算大画种，不足以撑起一个系来。可这并不能说明水彩是小画种，不仅美协向来有水彩专业委员会，而且，水彩在美术界中，一直被认为是具有优秀传统的画种。甚至，联想到英国水彩画的历史，那种成为贵族和王室地位与身份符号的描绘方式，水彩甚至具有天生的高雅气质。

更重要的是，水彩曾经有过辉煌的成就，其中之明证就是，近百年几乎绝大多数重要画家，多多少少都涉足过水彩，留下了令人难忘的水彩作品，更遑论还有专以水彩为一生事业的艺术家了。即使在基础教学中，水彩作为色彩课程的训练之一，但谁也无法否认水彩的独立性。水彩就是独立的，具有与国、油、版、雕同等的价值，在技法上自成一体。严格来说，这是美术界的一个共识。

我没有考证过水彩进入中国的历史。从英国历史来看，权威时代的上层贵族，显示自身尊贵的雅事方面，音乐是钢琴，美术则是水彩。想来也有道理，钢琴与小提琴虽然同为西方重要的乐器，但两者的演奏，在形象上就有重大差别。从理论上说贵族也可以练习小提琴，但作为一种修养，似乎还是演奏钢琴更符合贵族的身份，小提琴则是职业音乐家的作为。同样，用水彩来描绘，不像油画那样复杂，可以从容不迫，更不像雕塑，那简直就是工匠才会干的事。

向来论述中国水彩的文章，多是轻率地把这一画种的来源归于英国，但从雅事角度看，我却以为中国传统的绘画方式，也就是现在所说的国画，其实也有与水彩一样的尊贵功能。只要稍微回溯一下宋代画院的史实，就知道绘事本身究竟有多高雅，高雅到几乎与凡俗不搭界。显然，我们需要重新看待贵为皇帝的赵佶，为什么会不顾家国大事，一味从事画工事业，去画花鸟，去建设国家画院，显然，在他心目中，绘事绝不简单，而是与王朝名誉密切相关！绘事正是家国大事！可惜，在古代那个漫长的丛林社会中，偏偏粗俗一定要战胜雅致，金戈铁马一定会横扫审美与艺术，所以贵为艺术家的赵佶才最后落得个可怜的下场，成为金人俘虏，受尽屈辱而死。大概从那个时候起，历史学家就把绘事定义为玩物一类的东西，而与丧志联系在一起了。今天看来，审美与艺术恰恰并不丧志，而是言志的理想方式，是表达人类情感的重要途径。

基于此，当我注目于中国水彩现状时，我不再把这一领域的成就和英国水彩挂钩，相反，我在众多艺术家的作品中，却看到了自身的传统，那种来自中国历史深处的独特的审美观念，是如何影响到水彩的实践。在阅读作品的过程中，我发现真的不能再把水彩视为外来画种了，传统水墨画，也就是国画，从工笔到写意，都对水彩的现实风格产生了巨大的影响。一般人常说，水彩最重要的特征是水性，通过水这一媒介，水彩达到了其他画种所无法达到的效果。老水彩画家黄铁山的作品是这方面的一个例子。但是，深入到中国传统绘画领域，水墨画又何尝不是水性的结果？有水就一定有笔，有笔就一定要讲究笔触，讲究晕染与飞白，以及二者与纸所形成的独特倾向。分辨者会强调国画的纸、笔、墨的特殊性，这没有错，但我们不要忽略了其中的重合。正因为二者有这样一些手段上的重合特征，才使水彩（尽管在纸、笔、色上与国画不一样）更容易具有东方的品位。中国水彩画界长期形成的主流风格，其实已经说明我的这一看法大致上是符合其实际的。进一步说，在水彩画上，中国业已形成了自身的传统，水彩画已经融入中国当代的艺术之中，而成为中国艺术家一种自由而雅致的情感表达手段。

在这一方面，我想没有谁比已故的水彩画大师王肇民讲得更加清楚的了。他老人家经过大半个世纪的实践之后，不无得意地总结说，水彩画具有国画的用笔、油画的色彩和素描的造型。王先生着眼于水彩本身，但其观点却已经超出了画种的局限，而具有美学的高度。按照王先生的观点，西方水彩，我这里所说的还不至于限于英国水彩，至少在用笔以及由用笔所形成的趣味上，就与中国水彩存在着明显的差异。不要小看这一差异，它恰恰是构成中国水彩之所以成为中国水彩的原因。

不过，纵观目前中国水彩的现状，我觉得水彩开始从原有的格局中呈现了几个方面的新的发展动向，其中有一些敏感的艺术家的结合，结合当下的潮流与历史的观念，尝试使用一些新的手段以表现之，所取得的成就颇值得研究者密切关注。第一种动向由许江、陈勇劲、陈坚、刘亚平等为代表，他们不再以写生为职志，而是尝试寻找更为宏大的叙事主题，用以拓展水彩的表现性。许江是一个综合型的艺术家，我曾经在一篇讨论他的油画艺术的文章中，详尽分析过呈现在其作品中的哲学式的分裂，以及这一分裂和整整一代人的特殊经历的内在联系。他以“葵”为整体对象的作品，在寻找象征意义的同时，极大地扩展了表现的价值。这一点也同样呈现在他的水彩当中。只是，基于画种特性的不同，许江的水彩具有一种油画所没有的流畅，一种不断重复所产生的

共鸣般的吟啸，这一吟啸，本身就是对水彩的所谓小品性质的根本颠覆。陈勇劲、陈坚和刘亚平也呈现了类似的追求。在陈勇劲的作品中，空旷的地表成为他的宏大对象，遥远的注目成为观看世界的全新角度。陈坚的“天空”是居高临下的俯视，是透过云层的心悸，似乎写实的粗糙地表与飘忽的云彩形成的对比，是太空时代所独有的景观。刘亚平的水彩有一种超现实的意味，形象叠画与重复的小方笔触，突出了都市人的视觉观感，用以应对快节奏下的全新状态。

第二种动向刚好和前述动向相反，艺术家通过对水彩的随意性质的发挥，把现场直觉与自由心性高度结合起来，使得作品本身具有一种流畅的速写意味，同时又让其中的轻松潇洒演变为主题，借以影响观众。在这方面，老艺术家王维新、版画家吴长江是杰出的代表。王维新的作品，或人物，或都市，或乡村，但都一挥而就，自由、直观、率性，没有半点的勉强与做作。吴长江的人物写生也具有同样品质，尽管人们一看就知道艺术家的素描功底很扎实，造型严谨，但吴长江却在刻画对象时，仔细地保留了一份内在的轻松，表面上像平日的速写，但内里却有意识地提升速写的意味，并作为一种重要风格来为自由表达提供美学解释。在这动向中，值得一提的还有铁扬，他的水彩色彩浓烈，构图简洁，笔触大胆，描绘直观，呈现了同样意义的率性。此外，杨斌、龚玉和徐明德三人的作品，大致上也具有同类性质，而归类于这一类别当中。

第三种动向具有强烈的实验性，在造型、色调与用笔上都与原来的水彩风格拉开了距离。在这方面，代表艺术家有龙虎、陈坚、周刚、赵龙、陈朝生的水彩人体作品，也可以归入到这一类别来加以考察。

表面看龙虎是个反优美主义者，但深入阅读他的作品，我发现他的追求与王肇民的水彩人物有异曲同工之妙。王先生生前曾一再强调，画好人物一定要具备“三个深刻”，即“对象深刻，眼光深刻，画法深刻”，在王先生看来，三个深刻合为一体，才是好画，相反就一定不是好画。龙虎把王先生的这一观点极大地往前推进了一步，不仅使三个深刻高度融合在作品中，而且，在描绘时又分别强调了三者的不同。他的妙处在于用突兀的造型与笔触的量感来统一这三者，使作品更具有风格的意义。陈坚的新疆人物画表面看仍有写生痕迹，但认真分辨，就知道艺术家一直在试图纯化其风格语言，他笔下的人物绝对不是写生那样简单。可以想象，陈坚在每一幅画当中，都在顽强地寻找一种恰当的姿势与表情，包括色块与用笔，用以营造一种画意气氛，增强水彩的感染力。在流畅性方面，上海的周刚所达到的方式可能是惊人的，但我发觉我们无法用所谓流畅来解释周刚笔下的人物，其中有一种空间厚度，本来是水彩所不容易达到的，但却成为了周刚作品的重要表征。虽然只是寥寥数笔，但周刚已经成功地传达了对象的造型力度。赵龙是年轻一辈的艺术家，所以他笔下的人物全然是新一代人，那种顽皮、自恋、发笑、呆傻的表情，的确拉开了不同代际间的审美趣味，扩展了水彩的表达范围。陈朝生的水彩人体具有一种厚度，一种肉体本身所散发的造型力量，这是他的作品之所以感人的原因。略为可惜的是，他的作品仅仅限于这一层面，而缺乏更深入的探索。

总的来说，中国的水彩已经取得了重大成就，也以其独特的风格塑造了自身。在结束本文以前，我还想讲两点，算是一种希望，或者是一种善意的批评。一、强调水彩的水性无可厚非，但是，水性这一风格特征本身是否应该有一种度，有一条表达的边界？尽管我不知道这个度是什么，边界在哪里。我的意思是说，水的晕染与发散有多种方式，它本身应该是一种语言，而不是必定如此不可的本质，好像舍此水彩就不成其为水彩。从某种意义上说，水彩没有本质，除了自由以外。二、水彩当中有一些过度依赖图片的描绘，是否应该有所节制。这一倾向刚好和过分强调水性相反，弄不好会把好端端的水彩变成小心翼翼的图片拷贝，这样一来，反而丧失了水彩原本的审美特征。

杨小彦

中山大学传播与设计学院新闻系主任、教授
2010-1-19 广州番禺三号线艺术空间

吴长江个人简介

1954年9月生于天津。

1976年毕业于天津艺术学院附中，同年任教于天津艺术学院工艺美术系，1982年毕业于中央美术学院版画系并留校任教，后进修于西班牙马德里大学美术学院、格拉纳达大学美术学院。

曾任版画系副主任、中央美术学院副教授、中央美术学院版画系主任、中央美术学院教授、中国美术家协会副主席、中国美术家协会分党组书记、常务副主席、第七次全国美代会中国美协副主席，曾赴日本进行文化艺术交流活动。

- 1983年 第八届全国版画展优秀作品奖
- 1985年 国际青年美展鼓励奖
- 1989年 挪威国际版画展评委会奖
- 1990年 第十届全国版画展铜奖
- 1996年 第十三届全国版画展铜奖
- 1998年 时代风采——全国写生画展佳作奖
- 1999年 1980—1990年优秀版画家“鲁迅版画奖”
- 2001年 采风成果奖
- 2008年 纪念改革开放三十周年中央美术学院研究精品成果奖
- 2009年 美术报2009年十大人物

强 巴 102 cm × 64 cm 2009年

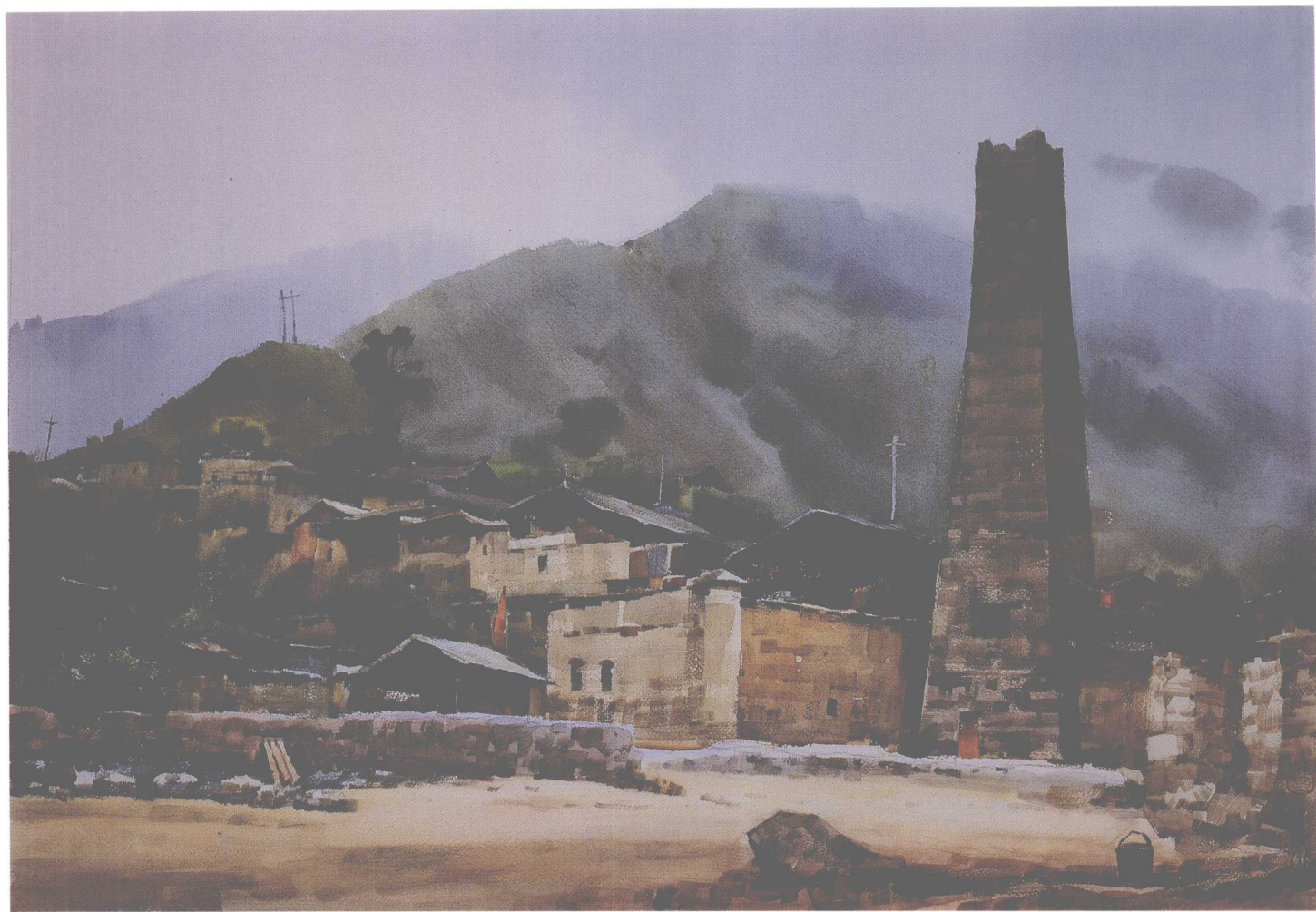
黄铁山个人简介

1939年出生于湖南省洞口县，1951年毕业于湖北美术学院。
现任中国美术家协会理事、水彩艺术委员会主任、湖南省文联名誉委员、湖南省美术家协会顾问。

主要作品有《洞庭湖组画》、《摩洛哥小镇》、《列维坦故乡》、《金色伴晚秋》、《非洲西海岸》、《屈子祠写意》、《潇湘月》等。多幅作品被录入《中国美术五十年》、《新中国美术50年》、《中国现代美术全集》、《中国水彩画史》、《中国水彩画图史》、《JCA世界美术年鉴》、《国际艺术家》等。

曾先后在中国美术馆、上海美术馆、深圳关山月美术馆、湖北美院美术馆、长沙美仑美术馆举办个人作品展。并曾受聘担任第七、八、九、十、十一届全国美术作品展览总评奖委员会委员，全国第二、三、四、五、六、七、八届水彩、粉画展览评委会副主任、主任。享受国务院有突出贡献专家特殊津贴。曾参加“中国美术家代表团”等，先后访问了非洲四国和法国、俄罗斯、以色列、匈牙利等国。

羌寨碉楼永不倒 57 cm × 78 cm 2008年

雪后晨光 54 cm × 79 cm 2009年

刘寿祥个人简介

1958年4月出生，湖北武汉人。

1981年毕业于湖北艺术学院美术系师范专业，并留校任教，从事水彩画的教学与创作。

湖北美术学院教授、水彩画系主任、中国美术家协会会员。

中国美术家协会水彩画艺术委员会副主任、湖北美术家协会水彩画艺委会主任。

多幅作品被中国美术馆、上海美术馆、深圳美术馆、江苏美术馆等收藏。

其作品连续在全国第六、七、八届美术作品展览中获奖。

全国第九、十、十一届美术作品展览水彩粉画展评委。

全国第五、六、七、八届水彩粉画展评委。

全国第三届青年画展评委。

1984年 《冬花》、《牧牛少年》入选“第六届全国美术作品展览”

《冬花》获优秀作品奖

1989年 《细雨润无声》获“第七届美术作品展览”三等奖

1990年 《秋水无声》获“'90杭州中国水彩画大展”二等奖

1992年 《鲜果》获“'92杭州中国水彩画大展”金奖

1994年 《鲜果》入选“第八届全国美术作品展览优秀作品展”并获奖

1995年 《鲜果》获“全国首届中国青年水彩画大展”学术奖

1999年 当选中国美术家协会第二届水彩画艺委会委员

“第九届全国美术作品展览”水彩粉画展评委

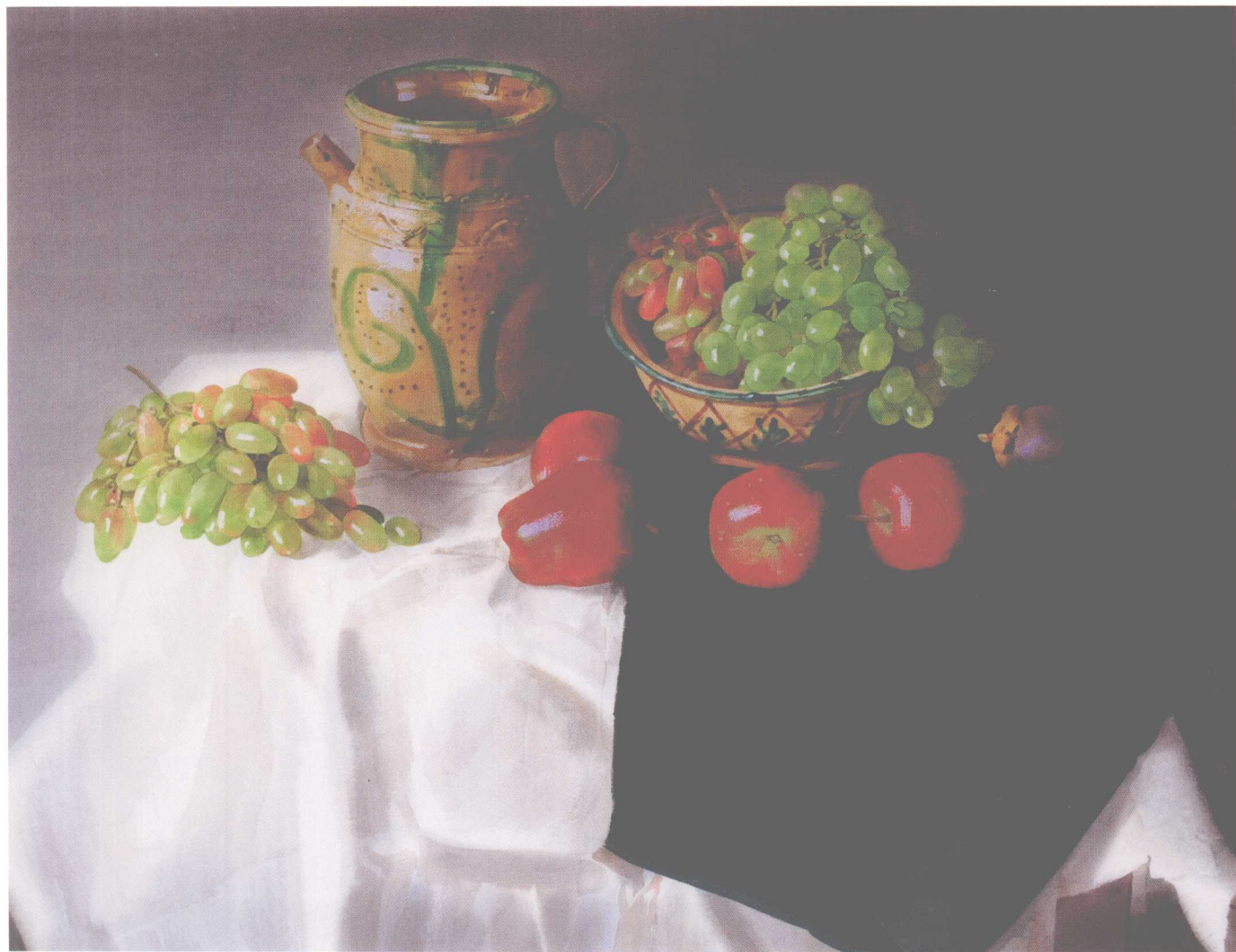
2004年 “第十届全国美术作品展览”水彩粉画展评委

2009年 “第十一届全国美术作品展览”水彩粉画展评委

“第三届全国青年画展”评委

出版有《刘寿祥水彩画集》、《刘寿祥欧洲写生》、《刘寿祥作品赏析》等专著。

曾在中国香港、台湾地区和德国、日本等地举办个人水彩画展。

山雨欲来 53 cm × 73 cm 2009年

