

CHINESE CONTEMPORARY Artists of

中国当代实力派画家

刘亚平

水彩

浙江人民美术出版社

Strength

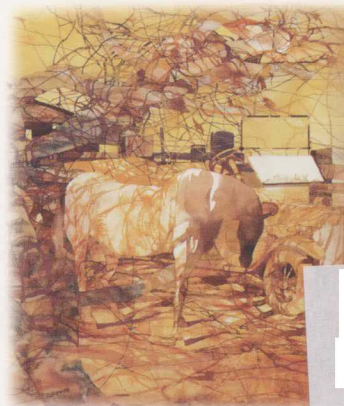
LIUYAPING WATERCOLOR



J225
58

中国当代实力派画家

Chinese
Contemporary
Artists of
Strength **刘亚平水彩**



浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

刘亚平水彩 / 刘亚平绘. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2003.1

(中国当代实力派画家. 第1辑)

ISBN 7-5340-1527-8

I. 刘... II. 刘... III. 水彩画—作品集—中国—现代 IV. J225

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002) 第 091673 号

策 划 / 江健文 周 刚

责任编辑 / 江健文

责任出版 / 胡国林

装帧设计 / 江 南 见 闻

中国当代实力派画家

刘亚平水彩

刘亚平 绘

浙江人民美术出版社出版、发行
(杭州市体育场路 347 号 邮编:
310006)

<http://mss.zjcb.com>

经销: 全国新华书店

制版: 杭州美虹电脑设计有限公司

印刷: 浙江印刷集团公司

开本: 787 × 1092 1/12

印张: 5

印数: 0001—3000

2003 年 1 月第 1 版 · 第 1 次印刷

ISBN 7-5340-1527-8/J·1335

定价: 48.00 元

(如有印、装质量问题, 请寄本社发行部调换)

水和彩的随想片段

CHINESE CONTEMPORARY ARTISTS OF STRENGTH

水色交融

水，柔弱平和，它可以波澜不惊，适应外界对它的任何改变，听任摆布；水又坚韧有力，充满激情，它可以滴水穿石，无坚不摧，容纳和覆盖一切。水，无可名状，却可以在冷和热的交替中呈现云雨雾雪江海溪流的千变万化。色，光彩迷人，是视觉感知的物理反射，是色谱中最基本的红、黄、蓝，是国画中所谓的墨分五彩，是日光分解下的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色。物体本没有色彩，只有反射光线的性能，但色彩又无处不在，随日月轮回四时交替而变幻无常。水和色的交流、渗化、融合可以造就万千气象，生成五光十色的水彩世界。

西学东渐

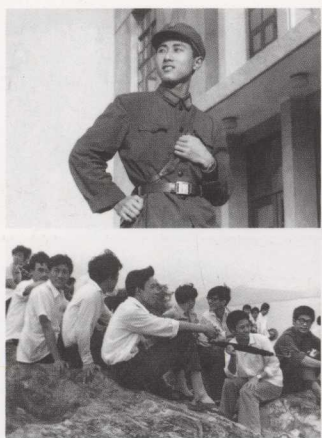
如果从广义上将以水作为溶剂或媒介的绘画称为水彩画的话，那么水彩应该是世界上最古老的画种了，最早进入文明的古国都有用水调色作画的历史。当然，被公认为最早的水彩画家是德国艺术巨匠丢勒，从他开始才形成较完整的水彩画技巧，而真正使水彩画发展成为独立的画种，应该归功于18~19世纪一批英国艺术家的努力。明、清时期西学东渐，水彩画由传教士带入，传授技艺并波及各地。我国第一代画家因此大多和水彩画有着千丝万缕的联系，很多艺术前辈如留美的李铁夫，留日的李叔同、倪貽德，留英的关广志、留英、法的李剑晨等都对介绍水彩画并推动水彩画在我国的普及和发展颇有贡献。

观念技巧

水彩画的创作是感性和理性结合的产物，其过程也是观念和技法不断冲撞、平衡以至升华的过程，无论是作品内涵和技法表现的提升，都离不开理性认识和观念上的变化。偏持者以不兼无功，追术者以小道自溺。单纯地以画种设界偏守，或为技巧而技巧无疑是死胡同。画固有类别差异，但触类旁通，一通则百通。水彩作为最古老的画法，其技法已经存在发展了上千年，而每一种技法都是前人在当时社会的现代演示，它和人的观念，和其他艺术门类的发展息息相关，只有当社会的艺术观念产生变化，对技法的追求和完善以及对价值评判的认可才有意义，也才可能有根本性的突破。

语言体系

中国水彩画兴旺和发展的过程直接导源于西方现代文明，是异域文化逐步本土化和中西有机结合的过程。现代西方绘画的视觉经验发展到今日已在很多地方与中国传统绘画观念有相近之处，在西方选择的现实条件和规则下，人们的视觉接受随着后工业、后现代文化进程正在发生变化，视觉的感受正在听从形与色的愉悦而远离理性法则，永恒价值和严肃的主题正悄然让位于感官的刺激。在这种情况下，中国水彩的现代话题应该既能和西方艺术对话，同时又有本土特



油画作品《钢铁的构造》是数次往返工业基地的成果。



为上海自然博物馆绘制大型壁画《体的序列》。完成后的壁画前陈列着巨大的远古时期的恐龙骨化石，看起来空间感还相当不错。

湘西走村寨



制作软雕塑壁挂《温柔的梦》。这件作品在丝织厂两位女工的精心织造下完成，并获得了首届上海壁挂艺术大展唯一的创作一等奖。



在部队的几年可以说是我走出中学校门后收获最大的一个阶段，从对画的兴趣爱好发展到创作出能参展的作品。我的第一幅油画、连环画、版画、宣传画都是在部队前辈的指点下完成的。

这是在浙江美术学院上学期间一次学生野外活动时的留影，照片中的这些学子如今都是美术界的中坚力量。

《古镇三月》是第一幅参加全国美展的水彩画作品。



这幅作品强调树枝的投影，使得画面有一种特别的感觉，此作曾获一个大奖赛的二等奖。

水彩画《绿阴》



征。如何在融合中西艺术的基础上构建一个蕴涵民族文化哲理，又相当国际化的水彩本土语系，无论对于西方还是东方的艺术都会有重要意义。

移情造境

作品作为独立的存在，原则上和自然美的审美没有等同关系，线条、块面、色彩及其肌理的表现和自然形体的结合会是一个重要的问题，但是，自然美的审美价值不应该被视为艺术作品成败得失或价值高下的惟一条件，在水彩画中由于水所具有的相当的不可控制的特性而尤其如此，这意味着将情感意念、自我的审美经验及自我的内心活动等等移入被关照的对象，并在水色渗化的画面形体中借助于对抽象形态的需求，得到自圆其说的意境，这在水彩画的表现中应该有着更为广阔的天地。在这种情况下，表现的过程也就是情感移入的呈现过程，起决定性作用的是感觉本身，而线条、块面、色彩等绘画元素与形体的结合成了内心感觉意念活动的一个外在形式。

内在秩序

物质世界有其自身的内在秩序，我们每个生命体无不受大自然无所不至、无所不包的法则所左右而各成体系，而每一个物体的秩序又都有其相应的形式，这些形式的背后有过无数次的磨练、组合和构造。如果没有这种物体的内在秩序，生命、灵魂与思想都会无法想像。人类社会的每个探索都是试图在物质世界发展与成长的永恒过程中寻找并开拓与大自然错综复杂的体系相一致的一种秩序，艺术样式的内在秩序也是如此，寻求与大自然的物质世界内在规律与秩序相一致、相协调，天人合一，物我交融，我们会再度明白生命交替和形式感生存的丰富和谐以及所具有的意义。

意念抽象

中国画有妙在似与不似之间的高论，可以视为绘画艺术高境界的一个尺度。西方抽象绘画的视觉经验和东方视觉艺术的经验在这一点上交会，有异曲同工之妙。中国人和中国艺术对于所谓抽象的得天独厚的悟性有悠久的传统，中国的哲学精神从不指引艺术进入西方艺术所指的三度空间中的真实的具象，也从没有追求纯粹的抽象，而总是倡导得意忘形，注重韵律气势，忘情于山水之间，把自身的位置经营在具象与抽象之间。水彩画是中西之间最易沟通的一个画种，也当以此为最高境界。如何将两方的经验重合包容在一起，弥合两者的矛盾而各取长处，在作品中以意念入画，抽象解构，形物互补，创造不同视觉经验共存的条件和环境，走出依样写生描摹的困境，是一个值得关注的兴奋点，也是水彩视觉拓展的有效资源选择。

视觉引导

形式的构成因素存在于各种对比中，而简约和和谐则是最基本的因素。形式的外表会随着主题的选择而有所变化，表现的境界会随着艺术家的追求而分出高下，惟有这最基本的构成因素不会改变。关注民众，顾及视觉上的审美趣味和欣赏习惯无论在西方还是东方都是当今艺术发展的一个新课题，而艺术价值也应该在作者、观者和作品三者之间所产生的呼应、互动的关系中得以真正实现。因此，研究当代文化背景下视觉审美和心理趣味的变化特点，发挥视觉艺术在引导、满足审美方面的简约和谐追求的作用，在作品的构成图式、语汇、风格和材料、技法上注重探索、有所创新，是有责任感的艺术家要认真思考的问题。

情感互补

艺术作品理想的观众，与其说能够与作者互相欣赏还不如说能够心灵互应的好。艺术家的想像力使得情感在线条、色彩和技法等各种表现传递的信息之间构成了联系，而这种联系是建立在对视觉信息表面特征的注意和对信息传递结构条件的清晰意识的基础上的。我们应该研究在很多情况下作为视觉元素的构成在作品的不同组合、对比、重复中的打动



西藏高原的缺氧反应让人受不了，不过这时已经没事了。

作为访问学者和美国朋友在奥格登博物馆的个展上，那些在当地创作的作品现在看起来都有浓重的东方民族味。



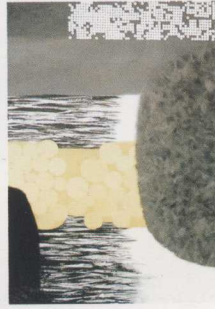
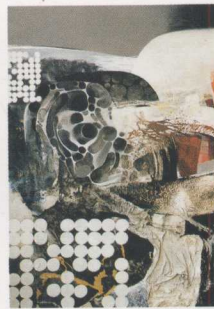
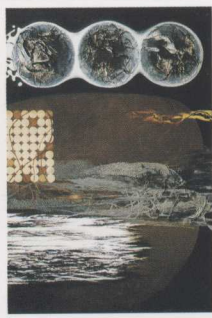
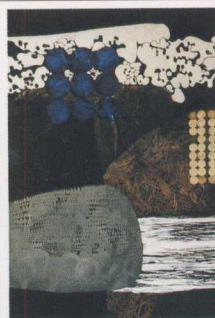
应邀在香港讲学

中国美协水彩画第二届艺委会成立时聚会桂林，艺委会的成员们大多是戏水高手，和水的缘分不浅。



在中国水彩画的发源地举办全国水彩画展其意义非同寻常，其时在上海有十多个水彩画展先后举办，热闹非凡。图为全国第六届水彩画、粉画展的评委在上海评选时的合影。

油画作品昼夜之一（五联）



油画作品昼夜之二（局部）

力以及能够被感应的程度，作品的形式本身和情感的表现性特征这两方面事实上是不可分割的，并在欣赏时作为一个整体被感知。我们有理由相信，在日常生活的情感积累越是深厚，在视觉感知中的情绪反应就越是强烈，在欣赏理解中的评判经验也就越是敏感。

价值判断

历史上现代与传统之间的论争不断，一方面说明观念随着时代在改变，另一方面也表明人们总是以作品背后的价值标准来评判作品。没有西方整个艺术价值判断体系的更新，一些现代艺术大师的作品就不能生存。对于水彩画的发展而言，探索、认可新的价值评判标准往往比探寻水彩画本体语言的提升有着更为重要的作用，作品在什么程度上体现了新的价值标准，也就在同等程度上具备了获得新的价值的前提。所以，我们要关注的不仅仅是作品本身所呈现出来的审美境界、语言范式、个性技巧等等，还应该关注伴随着作品一起酝酿和完成的价值判断体系的变化，作品不过是整个过程的一个结果。

模糊互渗

水彩画面貌的演化是各个时期画家思考和个性学养的体现，所谓现代思维 and 传统思维都是特定历史时期的产物，现代画家所表现的宽容度比以往任何时候都具有明显的时代特征和优势。他们不孤立静止地审视物体的形态，而能够在水色的转化流动中捕捉形体既确定又模糊的状态，看到事物既明朗又混沌的联系，理解空间既旷达又遮蔽的构造；能够研究不同事物特殊的形象，透视出这些不同形象之间的交融、重叠、组合。其中相互转化、变幻无常、彼此互渗的思想，正是现代水彩世界充满活力的重要支柱。

自我超越

水和彩的融会蕴藏着许许多多的可能性，而材料媒体的多样化选择使得画种间的差别在缩小，这种差别的缩小和多样化选择产生的不确定性又常常成为一种新启示的触发点，并影响着水彩画的发展进程。在这个变革的进程中，观念意识上的突破成为最重要的推动力，而技术材料上的发展也给以水为媒介体的绘画带来了新的生机。也许我们会遇到应该去评判水彩画和非水彩画的归属问题，也许这些问题应该留待艺术史家们去解决，但是给水彩画下一个真正的定义本身，就表明我们发展的问题所在和超越自我的迫切程度，我们在解答问题的同时也实现自我的超越。

刘亚平 于壬午马年秋分



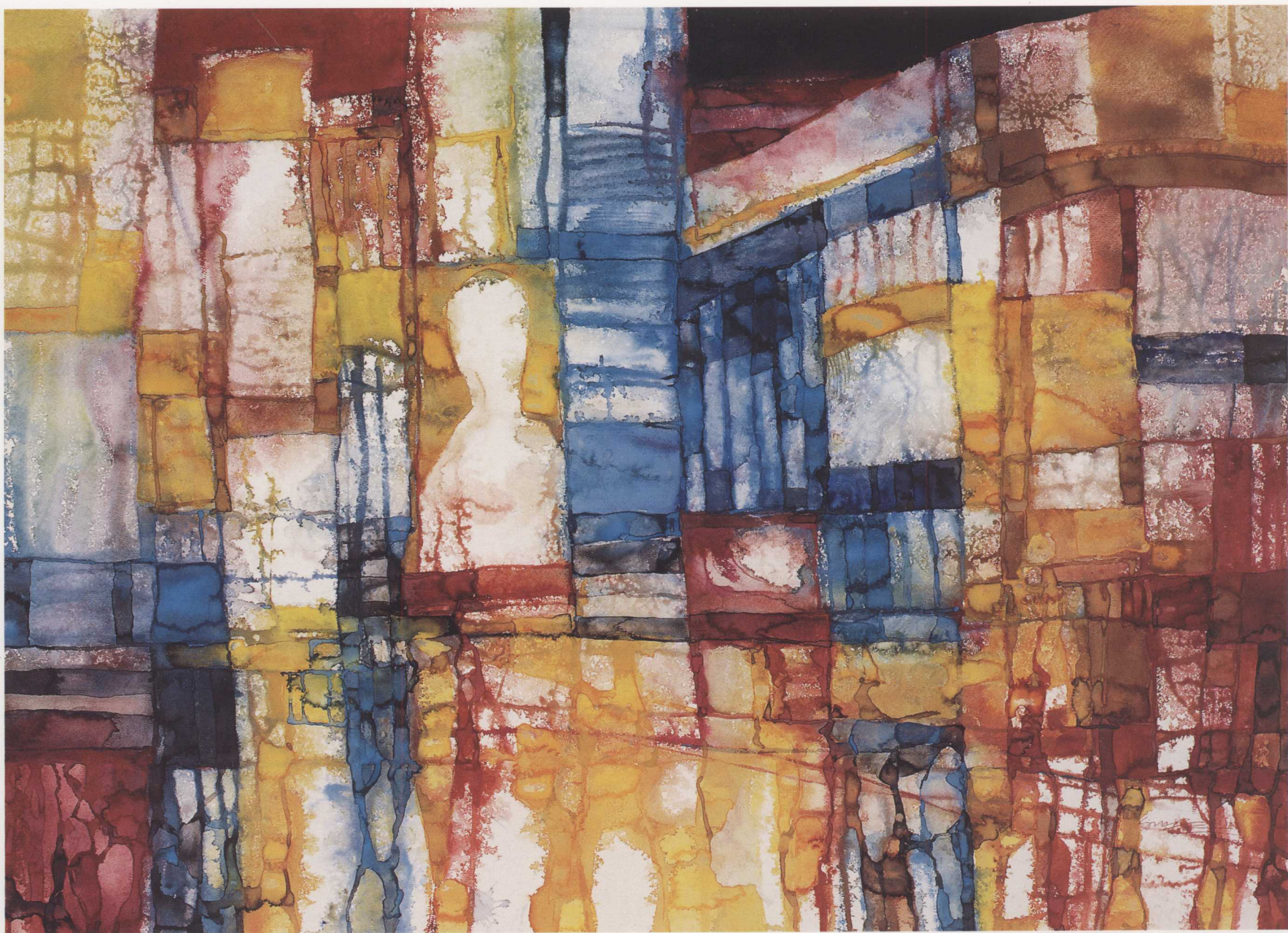
■ 奥格登斜阳 2002年(108 × 79cm)



■ 都市节奏 2002年(108 × 79cm)



■ 都市系列之一 2001年(108 × 79cm)



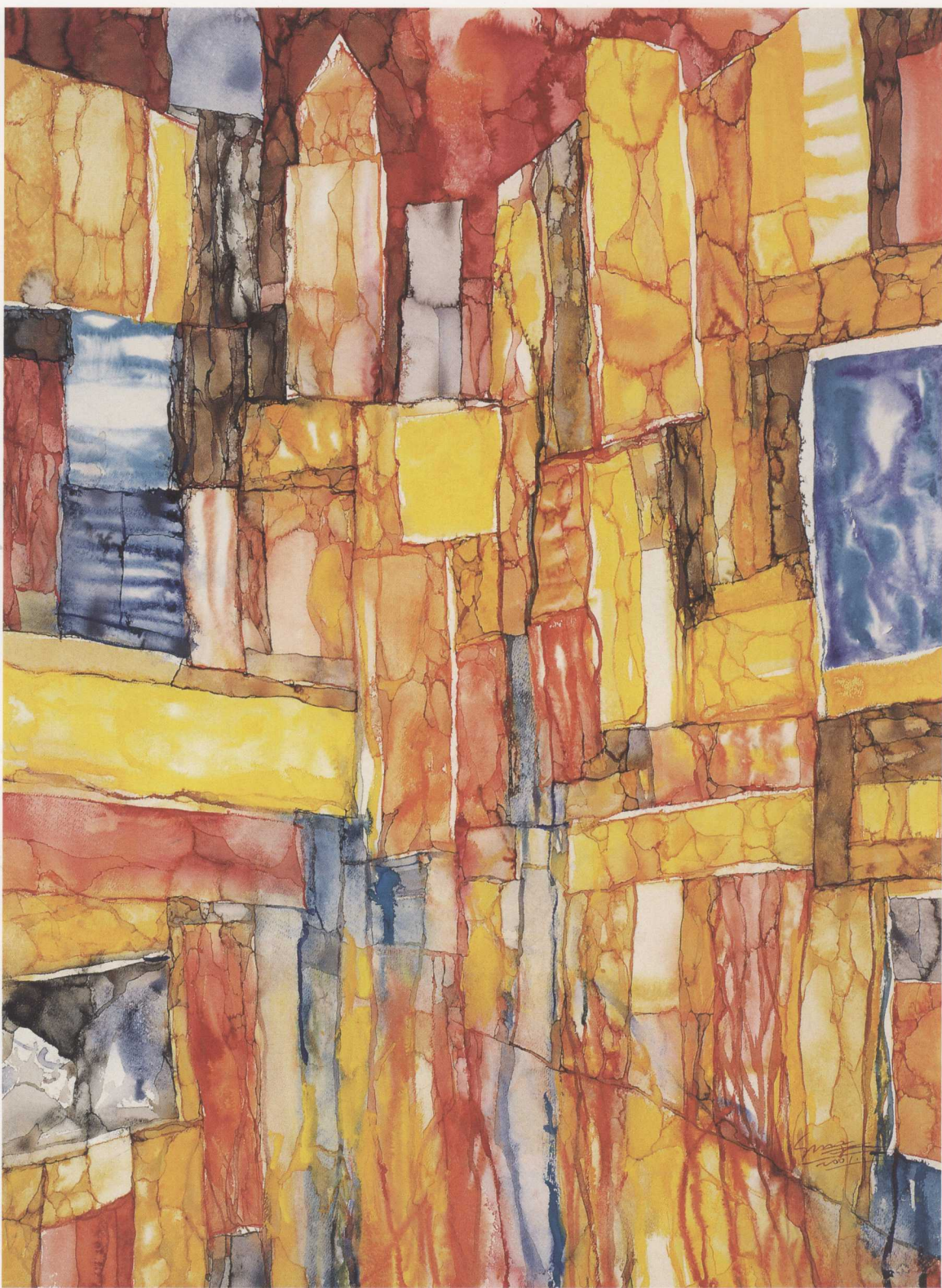
■都市系列之二 2000年(108 × 79cm)



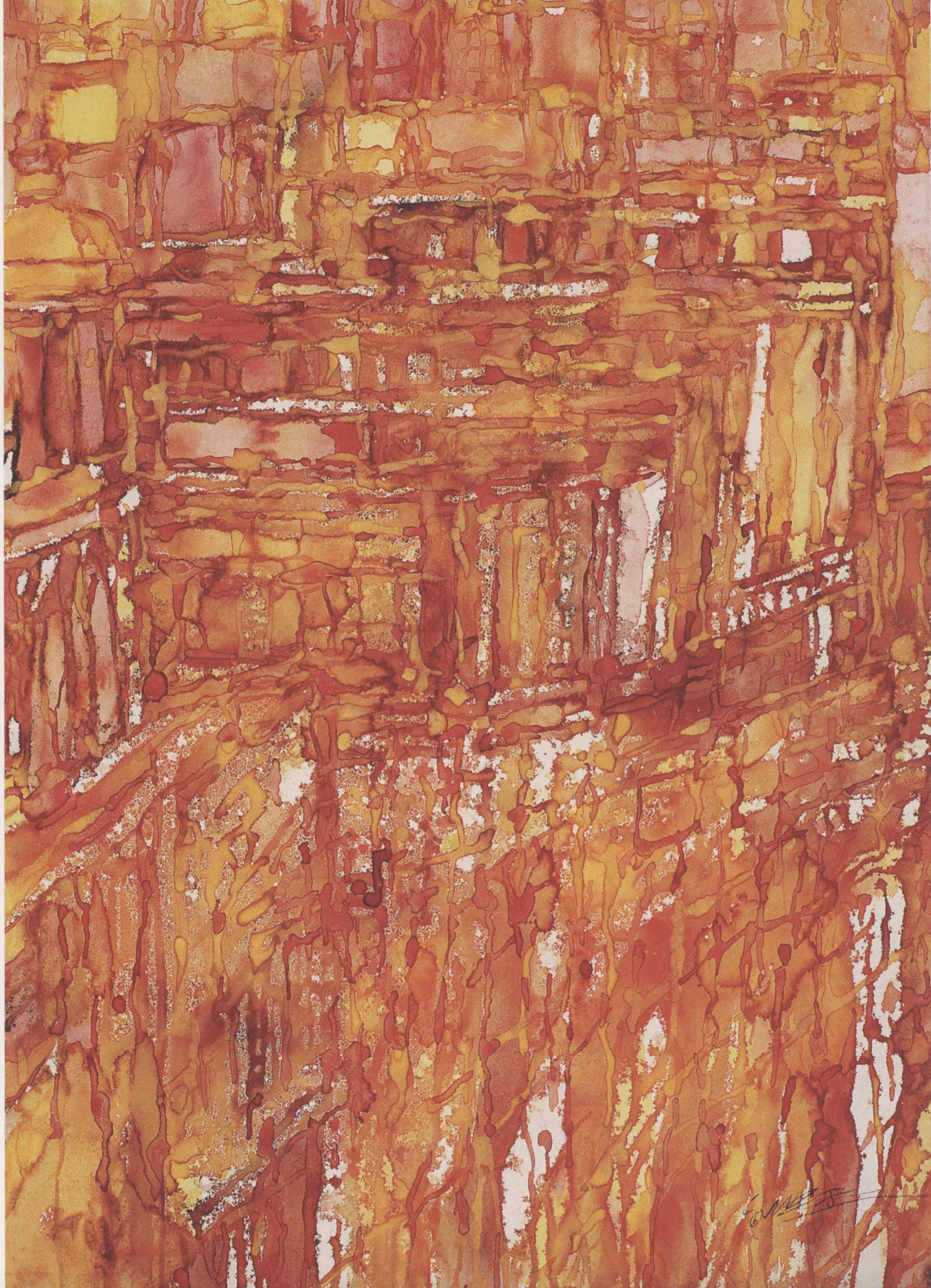
■ 都市系列之六 2001年(108 x 79cm)



■ 都市系列之九 2001年(108 × 79cm)



■ 都市系列之七 2001年(108 × 79cm)



■ 都市系列之十 2001年(79 × 54cm)



■ 流水人家之一 2001年(108 × 79cm)