

当代实力派画家艺术研究

周天涯水彩画

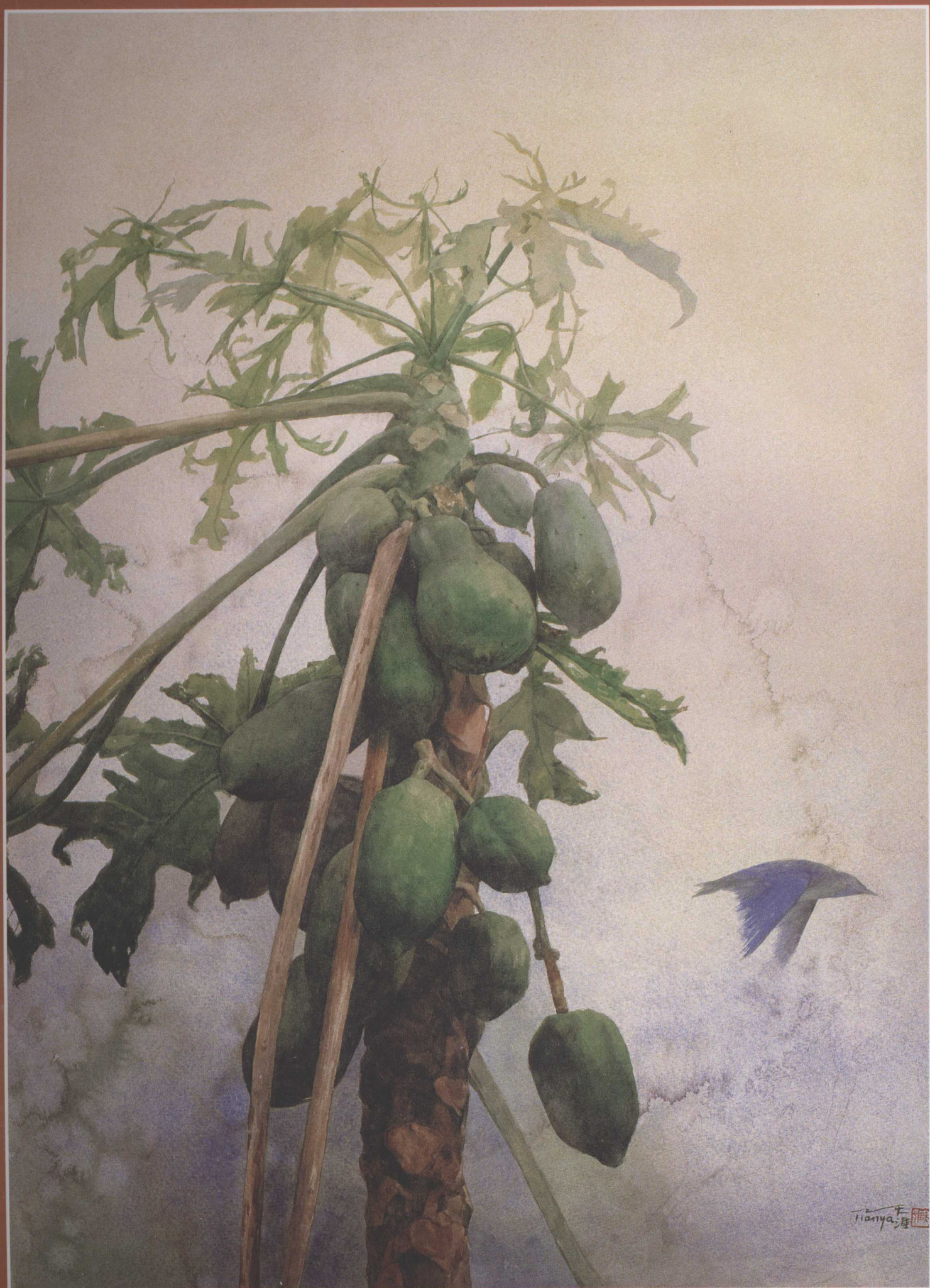
DANGDAI SHILIPAI HUAJIA YISHU YANJIU
ZHOU TIANYA SHUICAI HUA

主编 贾德江

第 4 辑

周天涯的水彩画属于写实表现一路，令人瞩目的是他总是把自己的目光投向人们通常认为不起眼的景致，用心去体悟那里的一瓜一果、一草一木的生命律动，以新的视觉、新的观念、新的手法在平凡而普通的大自然中发现美、表现美。

图书在版编目 (CIP)数据

周天涯水彩画 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2009.12

(当代实力派画家艺术研究. 第4辑)

ISBN 978-7-80526-903-0

I. 周… II. 贾… III. ①水彩画—作品集—中国—现代 ②水彩画—美术批评—中国—现代 IV. J221 J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 241018 号

责任编辑 陈朝华

责任印制 宋朝晖

装帧设计 汉唐艺林

当代实力派画家艺术研究

周天涯水彩画

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区 16 号楼

邮政编码 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64280399 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

经 销 全国新华书店

制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印 刷 北京爱丽精特彩色印刷有限公司

开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/12

印 张 3.5 印 数 1~3000

版 次 2010 年 1 月第 1 版

印 次 2010 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80526-903-0

ISBN 978-7-80526-903-0/J · 803

全套 10 册定价: 300.00 元

(30 元系列丛书)

编辑人语

在中国水彩画是一个年轻的画种，传入中国也不过百年的历史。然而，由于这个轻巧灵便的画种兼有西方色彩造型的长处以及中国水墨的脾性，在中国很有人缘，先后出现了三四代名家，艺术水准拿到国际上也不遑多让，毫不逊色。近年来，水彩画颇得年轻一代画家青睐，蓬勃发展的势头锐不可当。应该说，在这个发展历史不长，却高手迭起的领域里，争得一席之地殊非易事。进入这个领域，是需要一点勇气的。

据我所知，周天涯痴迷于水彩已有十多年了，而且屡屡参加全国性的大展，荣获十多次奖励，成绩颇丰。从他的金奖作品《蕉阴晨曲》到他的《硕果系列》，从他的《鸟与梦同行系列》到他的《圣殿系列》，包含着他对生活的感受、体验与理解，灌注着他的心智、心声、心性。周天涯真情地生活着，真情地创造着，他把自己的主观情思，深深地融入到作品之中，力图在物象原生态的表述中去捕捉大自然潜在的生机。他笔下的硕果清澈、透明，动物真切、宁静，风景平实、清新，人物安逸、祥和，他把自己的艺术框定在精神层面的高度上，在当代水彩画的语境中吸纳中国画的水墨精神，使自己的语言具有细腻富于变化和追求真实表现的特征，既有东方情韵的渗透，又有中国诗情的弥漫。

周天涯的水彩画属于写实表现一路，令人瞩目的他总是把自己的目光投向人们通常认为不起眼的景致，用心去体悟那里的一瓜一果、一草一木的生命律动，以新的视觉、新的观念、新的手法在平凡而普通的大自然中发现美、表现美。周天涯的作品给我们的启示是：关注现实世界的重要，但不能缺乏敏感与悟性及对艺术的真正理解。艺术创作的最大经验是个人艺术品格的言说与方式，有了这些，才会有艺术价值的优势。也许，这正是周天涯不同于他人之处。

文
／
贾德江

二 周天涯

：湖北荆州人，就学于湖北美术学院美术教育系水彩画专业，获文学学士学位，毕业后任教于沙洋师范高等专科学校，曾任讲师、美术系主任。现居深圳，为中国美术家协会会员，深圳宝安画院特聘画家。

：作品入选第九、第十届全国美术作品展览，第五、第七届全国水彩·粉画展，首届全国水彩人物画展，第二届“李剑晨奖”水彩画双年展，中国美协“亚亨杯”全国绘画精品大展等政府与美术家协会主办的展览，并参加英国曼彻斯特国际现代艺术展等国外展览。作品多次赴英国、法国、美国、韩国、新加坡、港台等地展出。

：作品获第十届全国美术作品展览铜牌奖，第七届全国水彩·粉画展优秀作品奖，广东省第三届水彩画展金奖，广东省第六届美术书法摄影展金奖，走向21世纪·湖北省书画艺术作品大展金奖等十余次奖励。

：作品被中国美术馆、郑州美术馆等专业机构与国内外私人广泛收藏。多次参加大型拍卖会并取得不菲的价位。多种权威学术刊物专版发表作品、评论，并被各类媒体访谈推介。

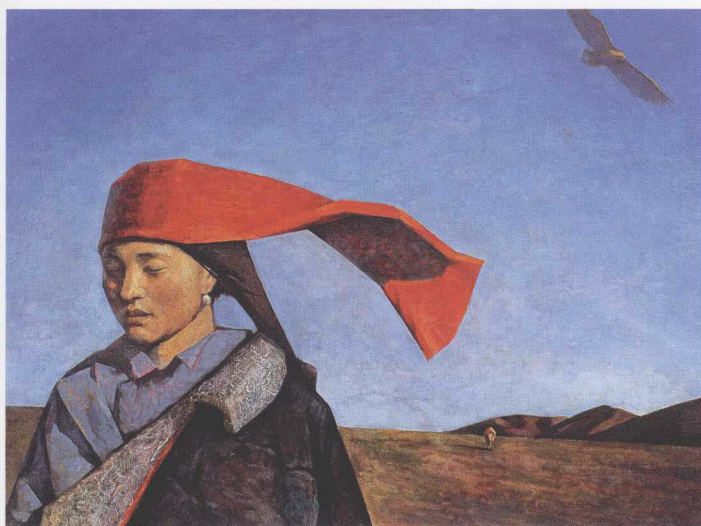
当代水彩画家 周天涯 艺术档案

封面 / 圣殿系列之一（局部） 1999年 纸本

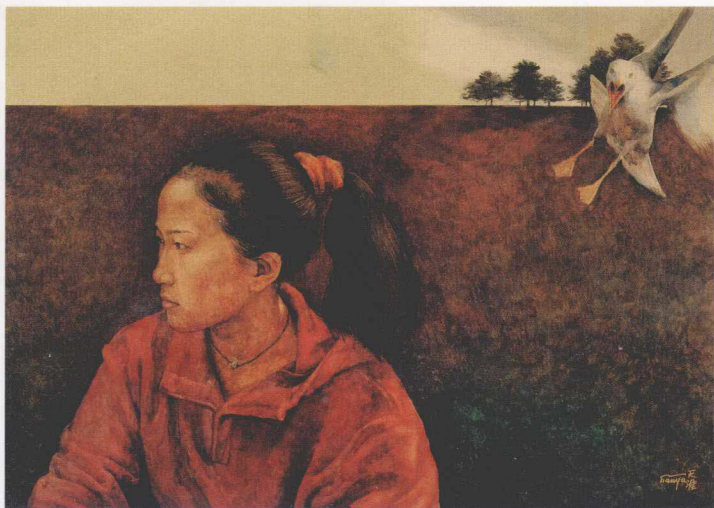
封底 / 硕果系列之一 2005年 纸本 74cm × 54.5cm

城南旧事 1998年 纸本 53cm × 75cm

寂地 2000年 纸本不透明水彩 75cm × 105cm

涛声依旧 2002年 纸本 74cm × 103.5cm

画界总有那么一批人，痴迷于水彩画，尽管水彩画目前尚不被人们看好，不受重视，但这并不影响他们的水彩画情结。周天涯就是其中一位。

天涯喜欢水彩画，大学时的他从油画班中途转到水彩班，一时难于适应水彩的特性，老是上不了手，总是找不到感觉，以至于一度几乎对水彩画失去兴趣。直到毕业创作时，精心画了水彩画《圣殿系列之一》后，才从中享受到了一些水彩的乐趣。未曾想该作品入选了“第九届全国美术作品展览”，这下重燃起了他对水彩的热情，更激发他对水彩画创作的信心与美好憧憬。

在天涯的秉性中，有着热血青年的亢奋，也有着艺术家的虚无与灵动。回到沙洋师范高等专科学校教书的日子里，波澜不惊的环境，忧郁和苦恼时常伴随着他。他也时不常的回到武汉与水彩画友们喝酒、聊天、谈艺术，我们时常调侃天涯这是回到“天堂”里“充电”来了。从他这时的作品里我们可以明显的感觉到题材沉重沧桑，情色黯淡，整个就是他心灵的真实写照。

南下深圳创一番事业是许多有志青年的梦想，但对于有着艺术家梦想的人来说，深圳不一定是最佳的选择。在这个文化底蕴并不深厚而经济高度发达的商业都市里，物欲横流，各种各样的诱惑可能会使你抵挡不住侵蚀。天涯到深圳前我曾与他深谈过，如果为了换个环境，去深圳将是对他艺术信念的一次考验。好几年过去了，我发现天涯不为灯红酒绿所动，依然守候着那份艺术的执著，坚持着他的水彩画创作。

2004年第十届全国美术作品展览在汕头举行，在评选作品时，罗宗海老师（广东水彩画研究会会长、水彩画艺委会主任，全国美展评委）特别介绍了广东省第三届水彩画展中的金奖作品《蕉阴晨曲》，当我站在画前，看到是天涯的作品时，作为老师的我心里真是高兴，对于他来之不易的荣誉感触特别深。在作为经济特区的深圳，有着一群志同道合的水彩画家群体，他们来自祖国的四面八方，大家都怀着同一个梦想走到一起，研究艺术，不辞劳苦，乐此不疲，实在难能可贵。天涯置身于其中深受感染，大受裨益。天涯将南方的生活融入到了自己的创作中，从他的《硕果》系列、《鸟与梦同行》系列等便可知，他的创作思维发生了质的变化，从平常事物中找寻画趣，感受到思维的开扬，题材健康祥和，色彩雅致亮丽，这都说明他的心态是平和且坦然的，从繁忙嘈杂、竞争激烈的都市快节奏中寻得一片安宁，感受心与自然的呼吸，此时的心境是美好的。“画面是你心境的真实写照”最能说明天涯此时的状态。

水彩画的发展总是在不温不火中进行。关心的人说水彩画是所有画种中发展最快的，不关心的人说水彩画太保守。我作为水彩画家不得不说的是：水彩画确实有许多的技术障碍需要攻克。难怪乎许多人初试水彩便大呼水彩难画，一个不争的事实就是水彩画家们一起探讨问题时多是技术层面的，太多技术问题需要去解决。好在我们现在的社会相对开放，过去水彩材料问题曾被忽视过，随着世界先进的水彩画材进入中国，多少改变了些许现行的状态。通俗地说，中国的水彩画有点像斯诺克（桌球），斯诺克在国外是高雅的贵族运动，在中国的状况是大

街小巷都有得玩，水彩在西方被称为是“最贵族化”的艺术，不是所有人都有闲心去“玩”和“玩”得好的。我时常在想着个问题：为什么水彩画在中国普及的这么快？只能有一个解释就是水彩画的操作方式与中国画相似，人们欣赏习惯相近。天涯是幸运的，赶上这拨水彩大潮，当代人在逐步认识水彩画的价值，且有良好的前景。

天涯是执著的。天生的倔强劲，使得他朝着心中的目标前进。在他的水彩画世界里，往日的生活都深深地烙印在其中，生长于长江边的他对水的印记特别深刻，所以在作品中不难找寻到那儿时的记忆，寒舟、孤鸟、禽畜、村屋，哪怕是生命记忆中的一寸小草……，他将这些记忆都转化成了画面，直叙着他生活的轨迹。儿时的记忆似乎有点悠悠的感伤，同在长江边长大的我对这批画似乎有着更深的理解与感悟。

南方良好的气候环境适宜水彩的发展，湿润的空气便于水彩画的制作。润泽、流畅、雅致是我体会到天涯水彩画的精妙之处，他很好的把握了水彩画的个性特点，并加以诗化般的处理，使得画面如歌如诗，意境美感得到了提升。我总强调画好画，要有美好的性情。心性康健，你观世界才美，画画也是一样。天涯在这样的环境和性情中不断地修炼自己，并且幸福地沉醉着。王肇民先生说“物当人画，人当物画”，艺术的追求赋予对象以人的个性，人的个性中注入物质精神特征。他的画中所流露出的对生活的热爱，对生命的尊重是最好的也是最为真切感人的。

天涯将技术与艺术很好的结合，没有技术的炫耀，只有真情实感的表白。当前水彩画的普遍问题是要么轻浮炫技，要么是艺术的苍白无力，两者结合得自然得体并非易事，但天涯做到了。

天涯在画界崭露头角，前景一片光明，我认为这只是初踏征程，还有许多的困难需要去克服。物质的，精神的……，艺术追求永无止境，诱惑将是你的敌人，认准了目标坚持努力走下去，胜利是你的！让我们共勉。

2006年7月于武昌

刘寿祥：中国美术家协会水彩艺术委员会副秘书长
湖北美术学院美术教育系主任、教授、水彩画硕士生导师

天之光 2000年 纸本 75cm × 105cm

莫名的天光、凝固的炊烟，岁月留在脸上的纵横沟壑……古典油画式的视觉语境中似乎隐藏着对生命存在的某种追问和种种暗示，我们礼赞生命的坚毅，也感叹生命的脆弱。

《硕果》作画步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：构图起稿。常选用英国 SAUNDERS 或法国 ARCEHS 水彩纸，将纸放入水中浸泡一小时左右后用牛皮纸裱在画板上，干后铅笔起稿，用线要中肯简练而有轻重虚实。

步骤二：铺大色调。酝酿好作画的程序后，平放画板，感性的从亮部开始铺大色，要水多色薄，淋漓地把大体的造型、色彩的黑白冷暖、总体气氛等一气呵成地铺到位。

步骤三：深入塑造。从最感兴趣的部分入手，心怀全局，干湿画法结合，按预想的程序秩序井然地进行深入刻画，要有所画有所不画，把一些偶然得来的妙处保留下去。

步骤四：调整完成。调整整体关系就是按你心中最终要的那个画面把与之不和谐的地方进行修正，对主题进行强化，少画多推敲。可以用洗、磨来减，用覆盖、罩染来加，关键是不留改动的痕迹，使之浑然天成。最后签名铃印裱边。

圣殿系列之一 1999年 纸本 72cm x 104cm

没有信仰是可悲的，我们这些从小接受无神论教育者，可能无法感受到宗教对于人的滋养，圣殿是世代在西藏繁衍生息的藏人与严酷自然环境抗争的精神支柱，是他们的精神家园，而我们的精神家园又在哪个圣殿呢？

行者系列之一 2005年 纸本 54.2cm × 73.2cm

在周天涯表现西藏题材的系列作品中，我们感受到的是沧桑，品尝到的是苦涩，体会到的是人生的忧患与哲思。

行者系列之二 2006年 纸本 56cm × 76cm

艺术家如果离开了自然，失去了令自己心动的生命体验，那他还会剩下什么呢？

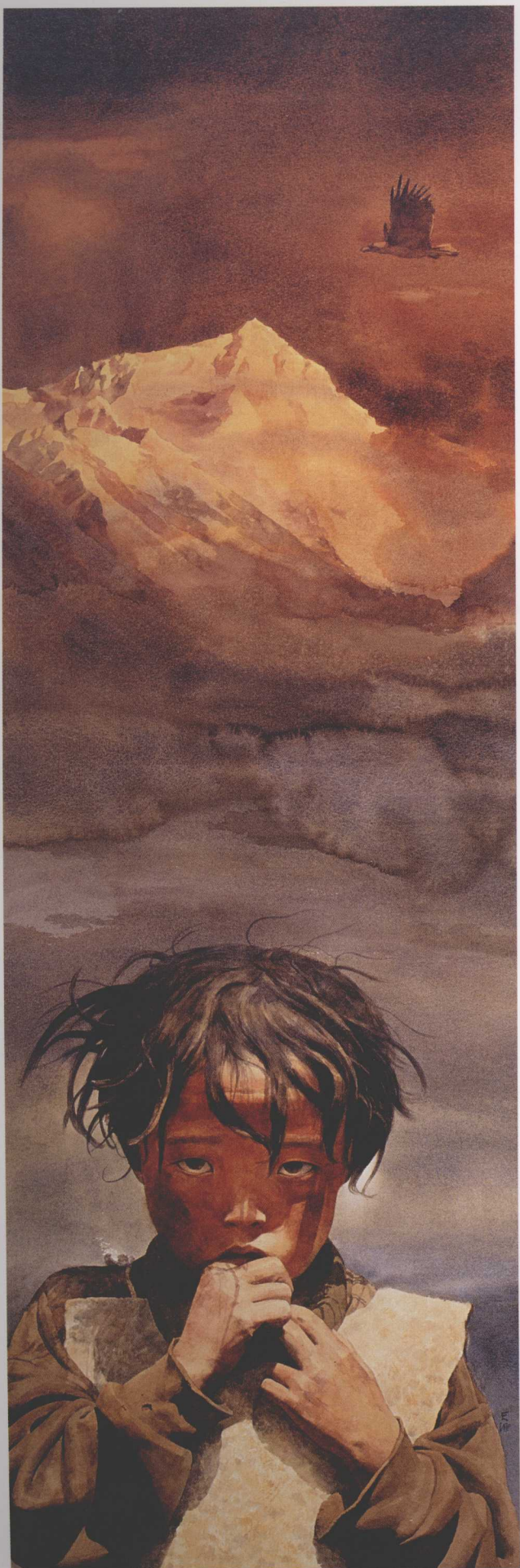
正午
2003年 纸本 52.3cm x 35.6cm

细节决定高度。最容易被忽视的是细节，而细节往往是最本质的。

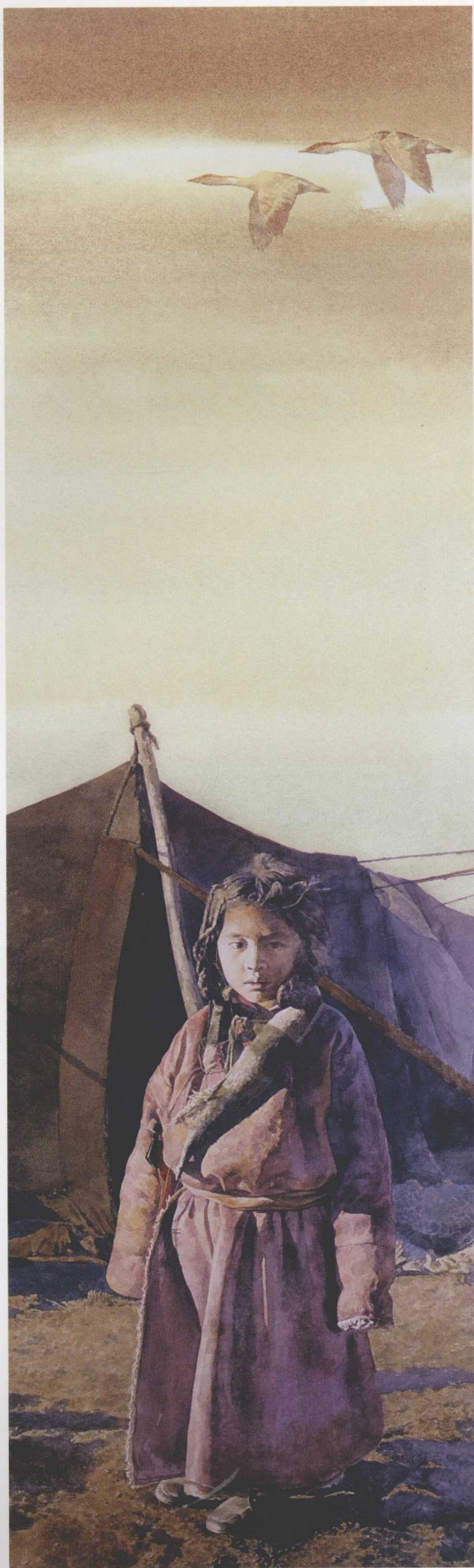

圣山·圣水·圣地 2005年 纸本 110cm × 150cm

在西藏这方考验人类生存极限的土地上，人们需要宗教，也就是一种精神，来抚慰自己的灵魂，赋予自己力量。以宗教的力量与这恶劣的自然作斗争，生生不息。生活在西藏的人们就是在终日常文的吟唱中找到了自己的精神家园，这也许就是生命的意义。

雪山迷离 2006年 纸本 154cm x 50cm

夕阳掠过 2005年 纸本 154cm x 46cm

童年纪事(右图) 2004年 纸本 100cm x 90cm

从这里走出去的放牛娃，还有几位忆起儿时曾经的生活，画家用画面凝固瞬间的时空，似乎在追寻着曾经逝去的岁月。

前进·前进 2000年 纸本 75cm × 104cm

周天涯善于画面的经营，单纯的构成画面里以自然的水迹来打破丰富，技法程序是先用丙烯颜料积水作出偶得天然的水迹，干后固定下来，再适当罩染、塑造便可。

历程（附局部） 2005年 纸本 58cm × 133cm（郑州美术馆收藏）

从这幅作品中，我们不难发现周天涯对自然之物观察的独到视角，借用常人已忽略的带有时代烙印的物件，以小见大的来浓缩一个时代的历程。在写实的具象表现中，融入了中国传统绘画的意象散点透视、留白，并去除物体的投影，拓展了画面的外延空间，使作品不再是单纯的静物画而转换成一个可供讲述的意境。

乡韵之一 2005年 纸本 54cm × 73cm

业内很多人热衷于水彩技法、技术，其实现在的水彩绘画语言已足以表达，不用发明新的语言，关键在于找到适合自己的表达方式与由此呈现的意味，犹如回家的路千万条，如何抉择才是最重要的。