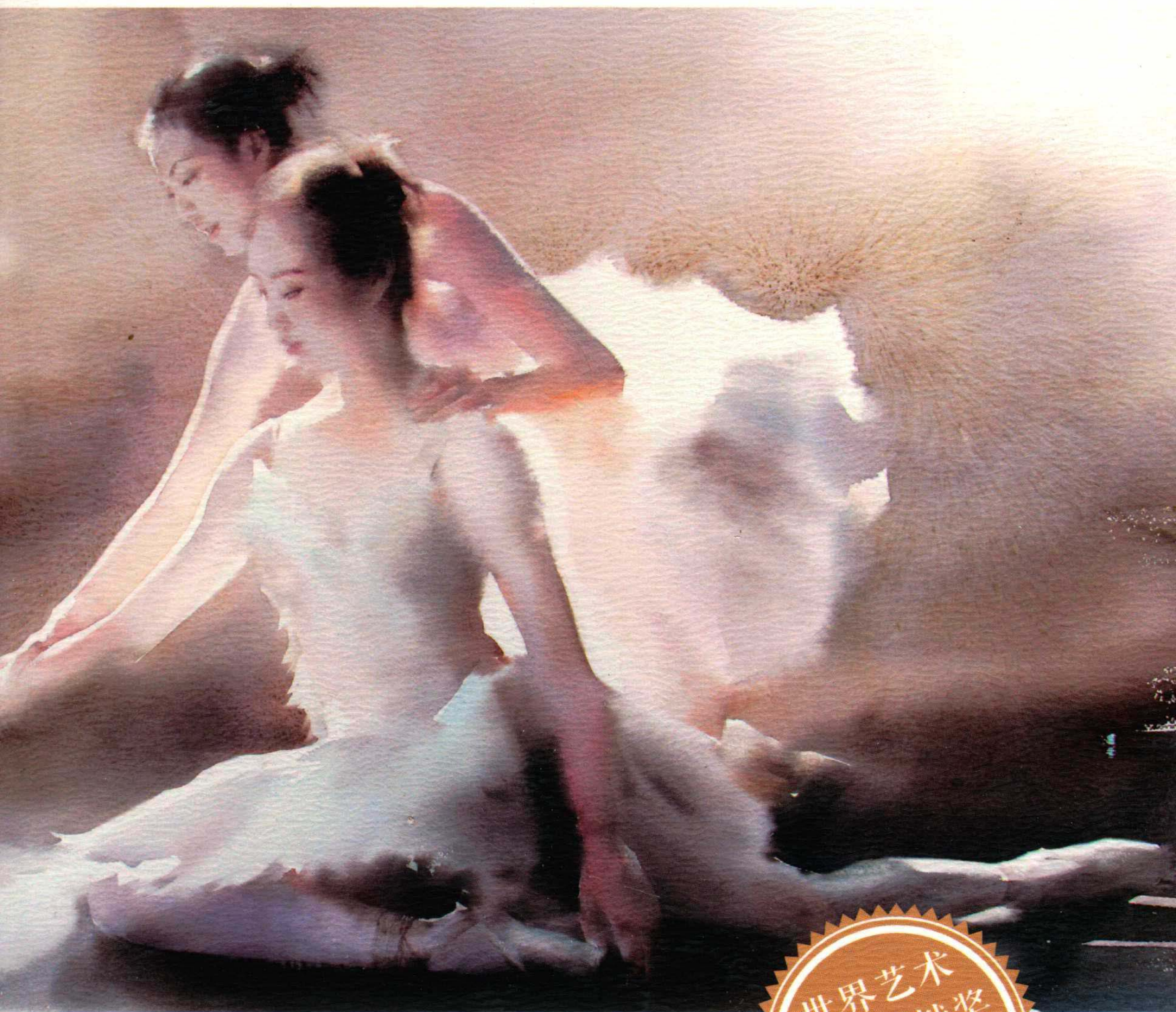

水彩之韵

柳毅水彩画创作手记 柳毅 著

- 俄罗斯圣彼得堡国际水彩画双年展竞赛金奖 / 2014年法国国际水彩画竞赛铜奖
- 加拿大全国水彩画年展杰出人物奖：Charles Comfort Medal
- IWS土耳其国际水彩画大赛银奖 / IWS国际水彩画协会印度双年展银奖
- 第七届全国美术作品展铜奖 / 第六届全国水彩粉画展银奖

水彩之韵

柳毅水彩画创作手记

柳毅 著

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

水彩之韵：柳毅水彩画创作手记 / 柳毅 著；-- 北京：电子工业出版社，2017.3

ISBN 978-7-121-30644-0

I. ①水… II. ①柳… III. ①水彩画-绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字（2016）第305957号

责任编辑：张艳芳

文字编辑：孟 语

印 刷：北京捷迅佳彩印刷有限公司

装 订：北京捷迅佳彩印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱

邮编：100036

开 本：720×1000 1/16 印张：16.25

字数：347.2千字

版 次：2017年3月第1版

印 次：2017年3月第1次印刷

定 价：98.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888，88258888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：（010）88254161～88254167转1897。

《Chinese Dai Girl》80cm × 120cm 2013 年

“2014 年法国国际水彩画竞赛”获奖作品

《圣乐》78cm×150cm（双联画） 2004年

“第十届中国美术作品展”优秀奖

“上海庆祝上海解放五十五周年美术作品展”艺术奖

中国国家美术馆收藏

《心曲》55cm × 37.5cm 2002 年

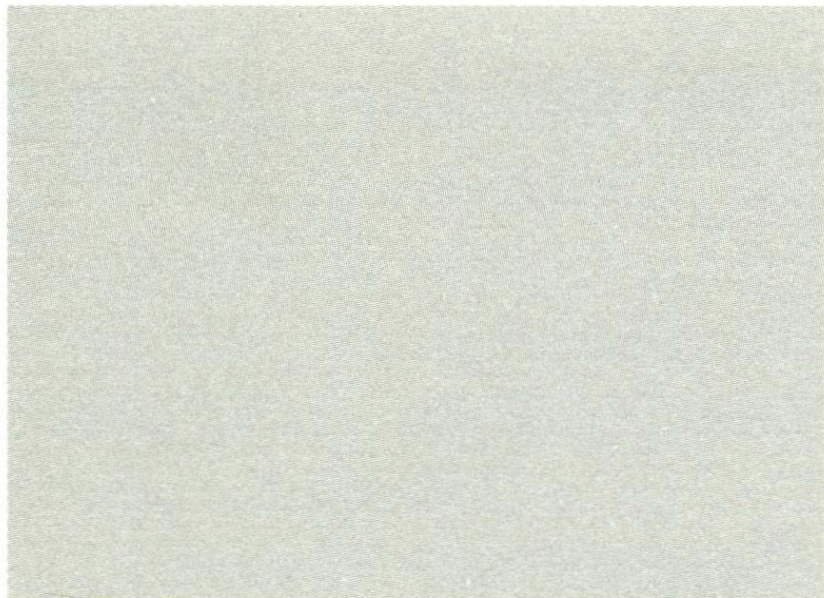
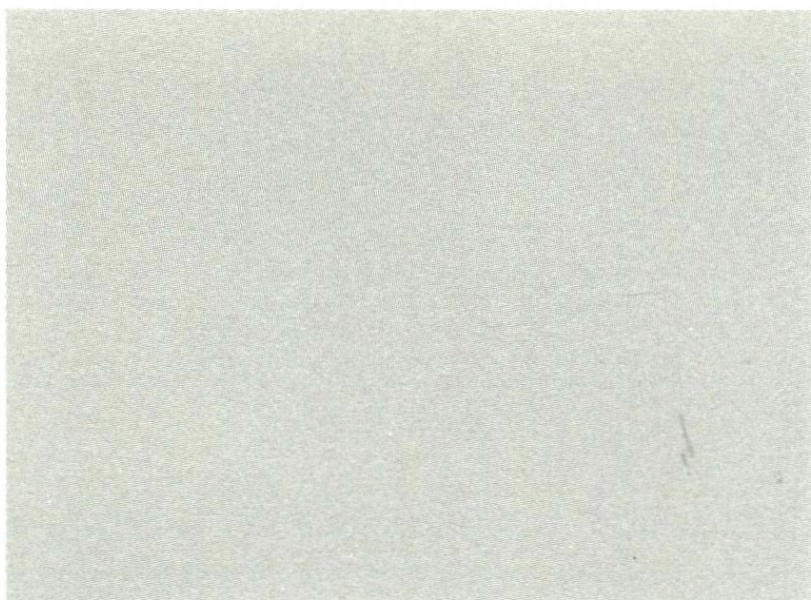
“全国小幅水彩画展”银奖作品(金奖空缺)

《翔飞》75cm×55cm 2002年
“中国美术金彩奖大展”铜奖作品

《水墨芭蕾》70cm×100cm 2002年

《舞蹈者》55cm×75cm 2003年
“加拿大全国水彩画年展”获奖作品

《天鹅回韵-3》78cm×108cm 2008年
“第八届中国水彩粉画展”优秀作品

《天鹅回韵-8》70cm×100cm 2014年
“国际水彩画协会中国展”参展作品

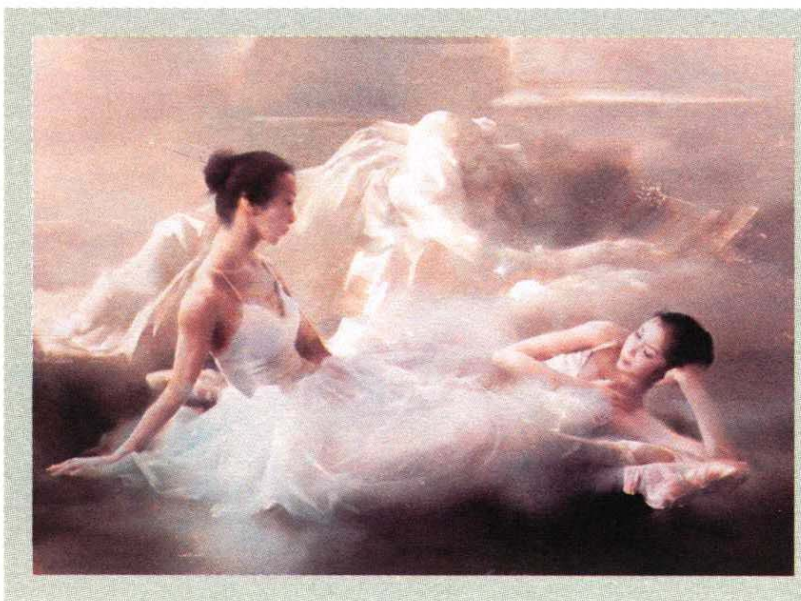
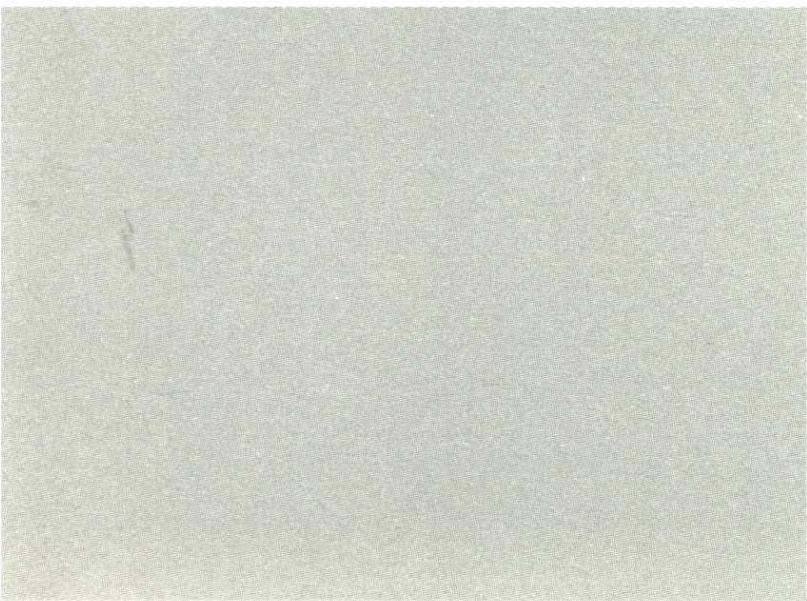
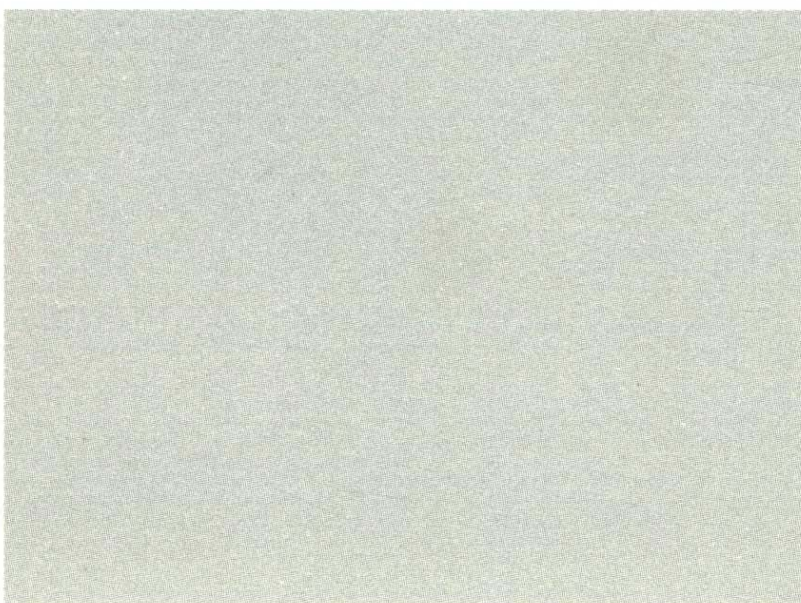
《丝语 -5》55cm × 75cm 2009 年

《丝语 -6》55cm × 75cm 2009 年

《天鹅回韵 -6》70cm × 100cm 2009 年
“第二届上海朱家角国际水彩画双年展” 作品

《天鹅回韵 -5》70cm × 100cm 2009 年
“第一届上海朱家角国际水彩画双年展” 作品

《水墨芭蕾-2》70cm×100cm 2014年

《天鹅》55cm × 75cm

2009年

第七届“艺术一桥—水彩”
俄罗斯圣彼得堡国际水彩画
双年展竞赛第一名作品

《伊佛索的灵感- 芭蕾新语》

90cm x 140cm 2012年

“2013 国际水彩节国际水彩画竞赛”第二名

“第十届全国水彩粉画展”作品

前言

我从小就喜欢画画，先后学习了中国画和西洋油画，这些都为以后的水彩画创作打下了一定的艺术基础。20世纪80年代，在一个画展上，我与水彩邂逅，并被其内涵与魅力深深吸引，激发了我画水彩画的热忱，从此便踏上了水彩艺术之路，与水和水彩画结下了不解之缘。

从相遇到认识，从研习到理解，从初创到一系列的主题创作，三十多年来，我全身心沉浸在水彩画艺术的天地里，澄怀观道，默默耕耘。水彩画艺术成为了我追求美，创造美，实现我艺术梦想的表现形式。

水彩画“既具外形之美，又传内心之格”，是形、神、韵完美契合的“抒情诗”、“浪漫诗”。

水彩画是一种始终贯穿着偶然性因素，充满灵气、极具挑战，能展现水彩画家综合控制画面能力的艺术形式，也是最能抒发画家情感的艺术样式。

我的水彩画创作题材比较丰富，用水彩绘江南烟雨，抒园林诗情；用水彩展芭蕾风姿，画异域风情。

我的水彩画语言也比较纯粹，采用适合自身特点的具有抒情意味的湿画法，“由技入道”，创造了具有西方绘画基础和东方审美意识，空灵雅致，清新典雅的诗意与境界，

以表达自我审美感受及艺术理想。

自20世纪80年代，我在第七届全国美展上为上海争得了第一枚水彩画奖牌以来，相继有二十几幅水彩画作品在国内外重要展览上获奖。先后出版了《柳毅水彩画选》《柳毅江南水乡——园林水彩临本》《现代水彩写生与创作》《中国当代实力派画家：柳毅水彩》《水语——柳毅水彩》《光と水の煌めき》《水彩人物画》等画册及教材，发表相关论文十余篇，作品被中国美术馆、上海美术馆等美术馆收藏。

水彩之韵，韵味无穷。

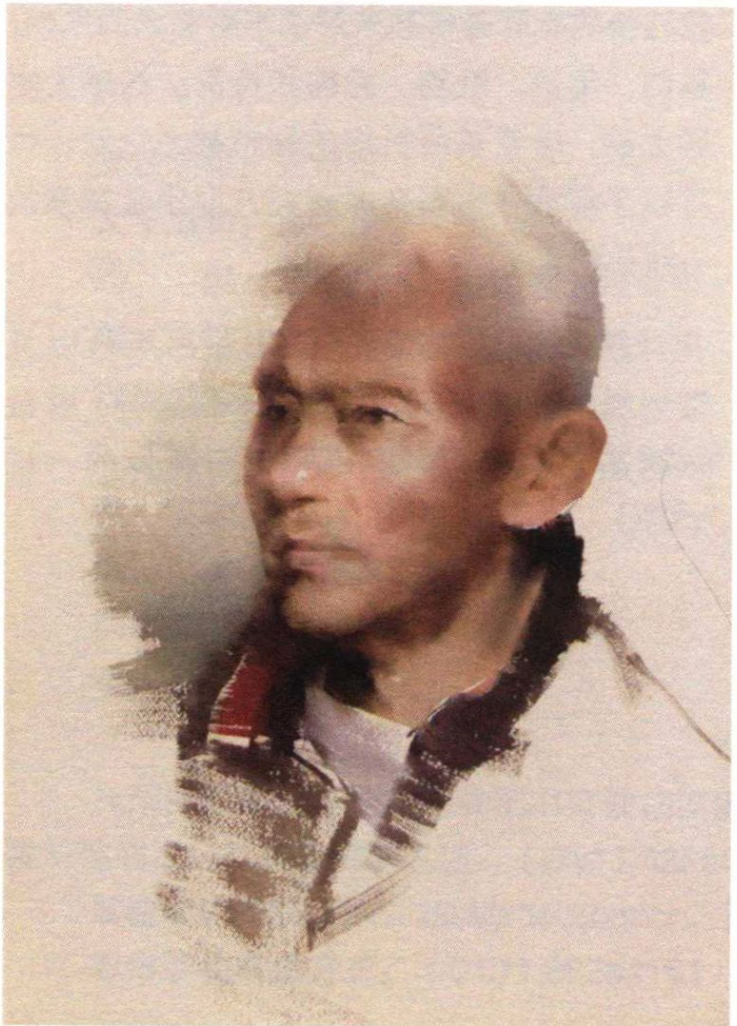
《水彩之韵：柳毅水彩画创作手记》以我独特的水彩画作品来解读水彩艺术的水韵、彩韵、笔韵、纸韵、意韵和诗韵。在感受水彩之韵，欣赏其所折射的独特魅力之时，也可以了解我在水彩艺术研究方面艰苦探索的心路艺程。

在此由衷地感谢电子工业出版社以及策划编辑张艳芳女士，为《水彩之韵：柳毅水彩画创作手记》的出版发行所做的一切工作。

柳毅

2016年9月23日

目录

第一部分 水彩画之美 / 1

1. 水的魅力 / 2

水，流动行走，偶然莫测 / 3

水，或干或湿，神采生动 / 4

水，时聚时散，如烟如雾 / 5

2. 彩的透明 / 7

婉约朦胧有似梦非梦之情趣 / 8

水色交融间酣畅淋漓之效果 / 9

出水芙蓉般轻盈雅致之意趣 / 10

透明氤氲又回味无穷之韵律 / 11

3. 色的调和 / 12

纯澈平和的淡雅感 / 13

粗犷厚重的力量感 / 14

浑然一体的整体感 / 15

光彩亮丽的新鲜感 / 16

浓淡相宜的自然感 / 17

4. 笔触的控制 / 18

神定笔落 / 19

笔触痕迹 / 20

意趣效果 / 21

柔与刚的统一 / 22

纤细与豪放相间 / 23

干实湿虚的结合 / 24

简练潇洒的笔法 / 25

与结构相符的运笔 / 26

5. 画面的塑造 / 27

水彩画的基本技法 / 28

用湿画法意象造型 / 31

6. 水彩笔和水彩纸的选用 / 33

底纹笔的启用 / 34

中号笔的使用 / 35

小号笔的使用 / 36

一支画笔成稿 / 37

水彩纸的选用 / 38

目录

第二部分 风景水彩的印象 / 39

1. 诗意的江南 / 40

江南水乡是抒情诗 / 41

江南园林系列是浪漫诗 / 47

2. 色光与情调 / 52

清新的冷色调 / 53

强烈的对比调 / 54

温馨的暖色调 / 55

亮丽的高调 / 56

和谐的调和调 / 57

朦胧的统一调 / 58

四季如歌的《水风琴》系列 / 59

3. 画面的视角 / 62

写生视角的选择 / 63

风景题材的拓展 / 69

第三部分 人物水彩的符号 / 79

1. 写生性内容的创作 / 80

肖像写生的光线 / 81

肖像写生的角度 / 87

色彩的微妙 / 95

性格的塑造 / 96

舞蹈演员写生 / 100

水彩人体写生 / 103

写生方法 / 105

写生步骤 / 113

肖像写生实例：西班牙男青年画家 / 113

肖像写生实例：女青年 / 115

肖像写生实例：少女 / 116

肖像写生实例：新疆女青年 / 118

肖像写生实例：女学生 / 120

肖像写生实例：老人 / 122

2. 叙事性内容的创作 / 123

科学院士系列 / 124

