

中国
当代著名
画家
个案研究

北京工艺美术出版社

主编 贾健江

张鸿翔

ZHANG HONGXIANG SHUIFEN JINGWU

水粉静物

静物写生教程 (COP) 静物

张鸿翔美术教程 (静物) (COP) (第1-4册) (第1-4册)

张鸿翔美术教程 (静物) (COP) (第1-4册)

张鸿翔美术教程 (静物) (COP) (第1-4册)

张鸿翔美术教程 (静物) (COP) (第1-4册)

张鸿翔美术教程 (静物) (COP) (第1-4册)

张鸿翔美术教程 (静物) (COP) (第1-4册)

张鸿翔美术教程 (静物) (COP) (第1-4册)

张鸿翔美术教程 (静物) (COP) (第1-4册)

张鸿翔美术教程 (静物) (COP) (第1-4册)

张鸿翔美术教程 (静物) (COP) (第1-4册)

张鸿翔美术教程 (静物) (COP) (第1-4册)

张鸿翔美术教程 (静物) (COP) (第1-4册)

张鸿翔美术教程 (静物) (COP) (第1-4册)

张鸿翔水粉静物

张鸿翔美术教程 (静物) (COP) (第1-4册)

张鸿翔美术教程 (静物) (COP) (第1-4册)

张鸿翔美术教程 (静物) (COP) (第1-4册)

张鸿翔美术教程 (静物) (COP) (第1-4册)

张鸿翔美术教程 (静物) (COP) (第1-4册)

张鸿翔美术教程 (静物) (COP) (第1-4册)

张鸿翔美术教程 (静物) (COP) (第1-4册)

张鸿翔美术教程 (静物) (COP) (第1-4册)

张鸿翔美术教程 (静物) (COP) (第1-4册)

张鸿翔美术教程 (静物) (COP) (第1-4册)

张鸿翔美术教程 (静物) (COP) (第1-4册)

ISBN 7-80526-604-2

9 787805 266046 >

ISBN 7-80526-604-2

定价 10.00元

本册定价
30元

编辑人语

水粉画是一个技艺性很强, 技术难度较高, 难以驾驭的画种, 但这也正是它的魅力所在, 是它赖以生存的元素。因此, 熟练地掌握水粉画的性能和技法, 无疑是至关重要的。正如罗丹所言: “轻视技法的艺术家, 是永远不会达到目的的。”青年画家张鸿翔十分重视水粉画技法的领悟和研习, 在长期的教学实践和绘画实践中, 已熟练地掌握了水粉画技法, 并能随心所欲, 自然而然地表达自己的艺术观念和感受, 甚至达到了“得之于心, 应之于手”的地步。

就当前而言, 由于水粉画已列为高等院校招生的考试范围, 尤其是水粉静物更是必考的科目, 因此这一画种已受到社会各界的广泛重视, 或许因为教学的必须, 或许缘于心性的所致, 张鸿翔画了数量可观的水粉静物写生。他走的是写实道路, 他的作品基本上都是在室内写生时, 一边教学一边示范一气呵成的。这样的作品, 把直接感受到的新鲜印象记录下来, 把画家的最初感觉牢固地铭刻在画面上, 这是张鸿翔的专长和兴趣所在。他以娴熟的技艺, 借助笔触的有序、色彩的冷暖, 再现物象的生动与清新, 可以明显地看出, 张鸿翔有较强的造型能力和敏锐的色彩感觉及捕捉、表现色彩的能力, 包括水粉画法的基本技艺。即具有驾驭画纸、颜料、水分和时间诸要素的掌握能力, 而且能因势利导地处理种种构图、色调、质感、光感等视觉效果。

技艺之道, 历来是业精于勤, 熟能生巧, 为此, 他常年的坚持写生、速写、习作。不论冬寒夏暑, 从不间断, 他深刻地体会到, 这是提高造型能力和色彩表现能力, 熟练驾驭工具材料的有效途径, 更重要的是进行水粉画创作的重要基础。有些习作本身也是一幅好的水粉画作品。张鸿翔说得好: “我把习作看成是种子, 播种越多, 越可望丰收。”这应该是一个画家永远的课题。

文 / 贾德江

- 张鸿翔
- 1969年4月生于山东省淄博市沂源县
- 1990年毕业于山东师范大学美术系
- 1993—1994年进修于中央美术学院
- 现任教于淄博师专

当代中国画家 张鸿翔 艺术档案

封面 / 山菊花 1996年 水彩纸 60cm × 63cm

封底 / 有狗尾草的静物 1999年 水粉纸 60cm × 90cm

用心灵点化春光

——观张鸿翔水粉静物写生 贾德江

双鱼图 2003 素描纸 60cm × 50cm

静物之一 2004 水彩纸 60cm × 60cm

静物之二 2003 素描纸 60cm × 80cm

当我展开张鸿翔几十幅水粉静物写生画作，一幅幅细读，品味之时，仿佛伴着晨曦的第一缕阳光，融入春的世界里。这些散发着春的气息的作品，使我简陋的办公室蓬荜生辉。我感到画家的内心是一片充满春光的海洋，那里有春的明媚和冷静，也有春的平和和清新，更有春的希冀和明朗。我同时也用心咀嚼这些透过色彩的受漫而散发出的一种略带清涩的凄美，和那飘向遥远的梦的追寻。这种咀嚼使我从一种独特的生存境遇中探触到这位从事16年美术教学的老师、画家清寂的内心世界，那种执著而又浪漫的艺术心扉在春风的吹拂下所展示的勃勃生机。

张鸿翔是农民的儿子。他是带着家乡的泥土和父老乡亲的重托，走进高等学府的殿堂。他珍惜他得来不易的机遇，大学期间的忘我学习，使他奠定了扎实的素描、色彩的造型基础。当他走向教书育人的工作岗位之时，他又将自己勤奋而取得的本领无私地汇报社会，兢兢业业地去做好自己的本职工作。他热爱他的工作，他热爱他的艺术。他喜爱那些和他一样拼搏向上的少男少女们，他变用心灵点化春光，让那些渴求知识的莘莘学子在春光的沐浴下茁壮成长。他告诉我，这些水粉静物作品都是他在课堂教学中的示范作品。家里还有许多。可见他的教学认真程度。显然，这和那些“只动口、不动手”的教学方法相比，他要辛苦得多，累得多，但他觉得这样值得。因为这种理论与实践的教学方法，使学生获益甚多。从而使自己在不断的实践中，有所突破，有所提高。练就了更精湛的技艺，写出更多的作品。张鸿翔的艺术推进，也正是得益于他的这种长期积累的教学方法。

在艺术作品中，简淡是一种艺术品格，它讲求形式的简约和素淡；绚烂，也是一种艺术品格，它展示文采的华美和热烈。张鸿翔的水粉静物有意兼而有之，他在具象的表现中确立绘画样式的切入点，既讲究平淡简洁的韵味，又追求绮丽明快的气象。他希望把这两种艺术品格紧紧地糅合、交织，创造别具一格的审美境界和赏心悦目的视觉效果，因为他是以自己饱含春意的心来度量万物、点化万物，成就万物的。画家凭着自己的才气，实干和春天般的温暖胸襟，使自己的作品形成了足以表明其审美情趣、施展其艺术优势的绘画样式。明快而不媚俗，瑰丽而不浮艳，率意而不浅薄，巧构而不做作，是张鸿翔水粉画给予我的总体印象。

水粉画属于西洋画体系，是外来画种。但是，水粉画和其他画种一样，只要被视为一种艺术品种，都应当反映出画家对生活的感受和意境，同时要借助于特定的工具和手法，表现画家对生活美的发现和再创造。我认为这两者是互为因果，缺一不可的。张鸿翔水粉静物表现的题材主要是花卉、蔬菜、瓜果、器皿。这是水粉画家喜爱吟咏的对象。餐桌上的《迎春》，玻璃杯中的《丁香花》，花瓶里的《一串红》，书桌上的《白月季》，衬布上的黄瓜、茄子、南瓜、豆类、香菜、双鱼、玉米、鲜藕、蘑菇、盘里的葡萄、苹果、梨子、芒果，以及陶罐、酒瓶、水壶、茶缸、藤篮等等，这些人们常见的再熟悉不过的物品，在张鸿翔的笔下，被组合得有聚有散，有分有合，有简有繁，有情有趣，纵深塑造的立体感和图像处理的现实逻辑感明显消退，取而代之的是看似漫不经心的平铺直叙，平淡而自然。表现对象的体积、质感、素描关系、色彩关系在画家总的审美情绪主宰下，不失其像特征的图形元素，自由而随意地在大笔触的衬布背景上缓缓展开。

01

张
鸿
翔
水
粉
静
物

彼此间的关系。从模拟现实的深度组织转换成纯绘画的平面形的穿插、重叠或连接，颇得现代构成艺术的法理和趣味。整个画面显示出了一出优雅的从容和丰满，给人一份平和宁静的均衡感。张鸿翔将自己一腔饱满的对生活无比热爱的真情，倾注于笔端，致使这些静物都包含着春的特质，春的呼唤，包含着他用浪漫情怀抚慰之下的生命的永恒。或许这缘于他儿时对春天的向往和偏爱，以至于长大成为美术专业教师，这种偏爱与日俱增。因此，在他的这批“静止的生命”里，清新、鲜活，春光明媚，充满着“春风吹又生”后的新鲜与活力。

众所周知，绘画的表现对象不同于照相，它不是简单地再现，而是作者基于对自然形态的基本认识上有意识地提炼和概括。这在中国画中叫“写”，在西洋画中叫“塑造”。张鸿翔的“塑造”方法借鉴了西方油画的写实手法，概括地说，就是以色彩对组成描绘对象体积的面形进行分析，以表现物体的三维空间。由此来评述张鸿翔的水粉静物，我以为有四个鲜明特点。

其一是色。光交映。画面的光感、色感强烈。每幅画既放于五彩缤纷，又收于主调统率。画家常常把绚丽的色彩隐藏在简淡的基调格局上，设色的那种阳光感，源自所用之色相对而言的纯度和色相上的强烈对比。由此陡增的形式品格上的张力，让人感觉到生意盎然的明快和绚丽，给人以澄澈透明鲜亮，亦如“色彩构成”般爽朗跳荡的画面视觉效果。表露了张鸿翔对印象主义生动色彩经验的迷恋和信靠。这里体现了画家经过长期磨练起来的色彩敏感力和表现力。画家不仅能洞察和判断对象在特定环境中的整体色彩倾向，更能迅速、准确地辨别色彩种种微差，从而加以恰如其分的艺术表现，使画面整体而丰富，比生活更美。

其二是真。美交织。张鸿翔以写实画风见长，但他不持偏见。他不仅推崇意大利文艺复兴时期威尼斯画派的提香。法国古典画派的荷尔拜因，西班牙的委拉斯贵兹，荷兰的伦勃朗等一批西方古典主义绘画大师，而且对于印象派、后印象派画家静物花卉，也情有独钟。赞叹荷兰画家海瑟姆的花卉是那么精细富丽、写实逼真，也欣赏法国画家雷东的花卉是那么简洁秀丽、装饰优美，那些有现代艺术倾向的俄国画家弗鲁贝尔、柯洛文，涅斯切洛夫等人也使他倾心。不过，张

静物之三 2004 张鸿翔

静物之十一 1999 张鸿

张鸿 画

鸿翔毕竟是善于独立思考的画家，他知道表现自己的水粉静物的独特生命，必须把握精细与简洁、写实与变形之间微妙的分寸，过分细腻易失于板滞，过分简易会流于荒率，拘泥写实则类似照片，一味变形会误入歧路。因此，他画的静物，不是对写生物象面面俱到的全盘收录，也不是粗枝大叶的胡乱写照，而是从生活真实到艺术真实、从生活美到艺术美、从形貌到神韵的提炼和升华，是画家感物动情而付诸笔端的彩色华章。在这里，真与美有机交织，艺力弥漫，荡气充周。《荷花》的宁静、温馨，《丁香花》的优美、和谐，等一批作品，已远非一般静物可比，可以说它们是化平凡为神奇的力作。

其三是情、景交融。中国艺术对此有特殊要求，情景交融则意境生出。在张鸿翔的水粉静物画作中，也充分强调了这一特色。投入写生，画家应当襟怀真情、纯情，如南朝刘勰所指出的那样应当“情深而不诡”。如果面对物象，心领神会，

装腔作势地舞笔弄色，作品何能感人以情？张鸿翔笔下的花果、瓶罐，已从纯然客观的“身外之物”，转化为作者生命的象征，转为作者精神情操、人生的表白。《连年有余》、《农家乐》之作，难道不是作者热爱生活、赞美生活的形象象征吗！只有情与景融汇无间的画面，才能畅人肺腑，博人共鸣。记得张鸿翔曾说过这样一句话：“生命在宁静中与艺术共鸣。”正是这种心境的导引，使他的静物写生跨入了一个崭新的境界。在他那松动、自在而又祥和、宁静的艺术世界里，我们不但可以感受到水粉画语言的单纯、明快和老到，更可以感受到一颗纯真的爱心和这颗爱心对美好生命的体悟、呵护与眷恋。正如他的静物代表作《山花常开》所隐喻的那份深深的祝福与寄托。

其四，干、湿交错，厚、薄并用。水粉画是运用粉质颜料绘制的，水的作用主要是稀释颜料，由此引发出水粉画的两种基本技法，即：1. 干画法和湿画法。

《静物之五》作画步骤

步骤一：从整体出发，画出物体大的色彩关系，不要顾及细节，尽量以温笔为主，颜色不宜过厚。

步骤二：从主体物开始逐步使颜色准确，画出水果的基本固有色，分出基本体面关系。

步骤三：背景作进一步深入，画出水果三大面的关系，白纸逐步提亮，勾出瓷酒杯的基本形。

步骤四：最后重点刻画主体物。该加重的加重，该提亮的大胆提亮，白纸与白瓷亮部要作细致比较，点出物体的高光点。

2、厚画法与薄画法。前者是相对于用水的多少来说的，后者是相对于用色的厚薄而言。张鸿翔不拘于一种技法，总是多种方法兼用，生动而富有变化的颜料附着于纸上的千姿百态——厚薄、浓淡、轻重、疾缓、动静、冷暖、明暗等等，使他的作品是那么谐调而富有韵味，是那么生气勃勃而神采飞扬。事实上，张鸿翔是把自己多年的学习和实践心得一笔一画地写在画面上。从他的这批作品中可以看到，除了对一些常规色彩处理手法的娴熟运用外，还有颇为个性化的经验成分。譬如，他吸收印象派的点彩技法，在《一串红》、《南瓜》等作品中的巧妙运用，使作品在简淡中透出寄蕴生命激情的斑烂色彩。而在其代表作《槐花》中，画家又融入中国写意画的笔意，在“横摆”、“竖刷”中追求一种单纯、空灵、淋漓尽致效果。

从学画至今，张鸿翔的艺术生涯已经走过了二十年，在这中间，他的每一步都是认真的。他有才气，但他并不恃才自负，而是始终保持自己本色的东西坚持不断地追求。他表示：“我将近惑之年，就艺术探索的广阔道路来说，要达到艺术目标还很远。我将更加珍惜时间，用心作画。在艺术道路上企望求得更大的发展。”我坚信画家的心愿，必将化为丰硕的艺术成果而奉献于人民。

2005 张鸿翔 荷花
2005 • 张鸿翔

荷花应尽量表现出淤泥而不染、婀娜多姿之美。背景采用冷色调，使荷花偏暖的白色显得即突出又和谐。荷花白色变化细腻或入微，偏绿的、偏红的、偏黄的都有，使荷花色彩显得丰富。荷花花部的灰白色和右角窗外的灰白色形成和谐呼应关系。

2005.7
张鸿翔

(左图)

静物之六

1998 水彩纸

48cm x 33cm

(右图)

静物之七

2000 水彩纸

48cm x 33cm

2005 水彩纸 丁香花

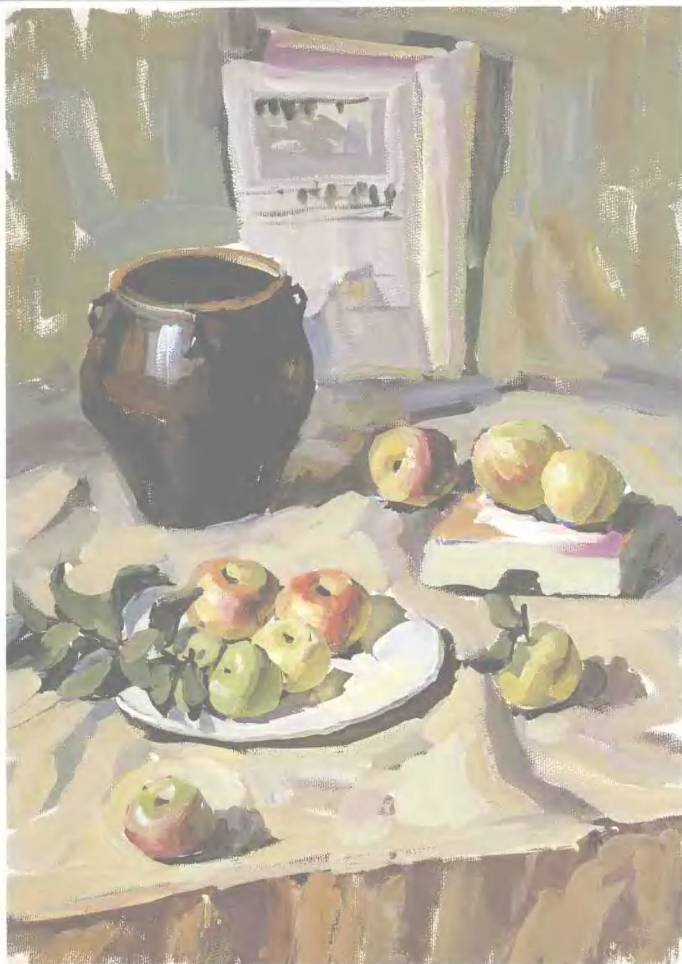
170cm x 125cm

花是作者喜欢表现的题材，这幅作品用笔用色酣畅淋漓，色彩单纯而不简单。冷紫色纯净透明，与偏黄味的灰背景形成微妙的对比。墨绿的叶子与背景黑灰色非常和谐，可以看出画家受到中国水墨画的影响。从中汲取了灵感。

07

张河清
水彩静物

静物之八 2003 素描纸

清香 1998 水彩纸

张鸿 画

静物的组合很重要,它是作品成败与否的重要因素。这幅静物画很单纯,没有多余的地方,简洁、空旷的背景处理,不显得空洞、简单,主要在于背景丰富的色点所形成的肌理效果,增加了画面的空间感。

厨房一角 2004 素描纸

40cm x 47cm

画面要尽量处理好物像的主次关系。在这幅画里，鱼和铝锅是画面的主体，应作重点处理。背景概括而单纯，寥寥数笔，轻松自如画出，和主体形成一松一紧的关系。

2005 素描纸 槐花
gaojun x. 2005.11

春天山上到处飘着槐花的幽香，顺便折了几枝插入玻璃杯里，然后凭感觉一气呵成。整个作画过程趁湿而完成，槐花白色处理单纯，没有追求过多变化。

门板上的鱼 2005 素描纸
100cm × 100cm

这幅作品以鱼作为主体作了重点刻画，鱼的颜色冷暖变化丰富，与木板门形成鲜明对比。甘蓝虽然在画的最前端，但作为衬托，作了概括处理，所以画面最前面的东西未必一定画得深入，应视具体情况而定。木板门上的横木条与鱼、瓶子、葱形成横线与竖线对比，产生节奏美。左上角的白墙这片空白显得很重要，这是主观留出的，如果这块门板向左靠盖住这片空白，这张画就会显得沉闷、闭塞。

有唐三彩的静物 2003 素描纸

WUJUN W. 2009

这幅作品白衬布处理得很关键。因白衬布面积较大，又在最前面，只有画好白衬布，才会使物体显得精彩。白衬布一定要注意褶皱

的处理，特别是暗部要画出色彩冷暖倾向，亮部应单纯，不应找过多变化，过于复杂化，就会失去白色的本体意义。

连年有余 1999 王淑萍

鱼，白盘子处在画面中心位置应尽量画好。
盘的亮部一定要画出色彩倾向，不要用纯白提亮。
荷花叶子的叶筋勾出很重要，可使画面活泼生动。