

CHINESE CONTEMPORARY Artists of

中国当代实力派画家

柳毅 Strength 水彩 LIUYI WATERCOLOR

浙江人民美术出版社

中国当代实力派画家

Chinese
Contemporary
Artists of Strength 柳毅水彩

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

柳毅水彩 / 柳毅绘. — 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 7-5340-1588-X

I. 柳... II. 柳... 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107749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

柳毅水彩

柳 毅 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 7-5340-1588-X/J·1392

定价: 48.00元

(如市价、发行量问题, 请寄本社发行部调换)

艺术简历

柳毅 1958年生于上海。毕业于上海华东师范大学艺术系、中国美术学院水彩画高级研修班。任教于上海应用技术学院美术学院。2002年任上海应用技术学院美术系色彩主讲教师。现为中国美术家协会会员、中国水彩画协会会员、徐悲鸿艺术研究会创作部主任。曾任上海水彩画研究会副会长。

1989年：水彩画《水随天去》荣获第七届全国美术作品展大奖。水彩画《晓》荣获马利杯水彩画大奖赛铜奖。

1990年：水彩画《晓》荣获中国水彩画展大奖。应邀赴德国国立康斯坦茨大学讲学并举办个人画展。

1991年：在德国STUTTGART画廊、SPARKASSE HOHEN LOHEKREIS银行和KLOSTER SCHONTAL 皇家举办个人画展。在台湾隐士画廊举办个人水彩画展。

1992年：水彩画《壁》获中国水彩画展大奖。

1993年：参加亚洲水彩画大展。参加香港“中国当代水彩画精英展”。

1994年：水彩画《水缘—威尼斯—苏州》入选第八届全国美术作品展。水彩画《升明月》获上海教师艺术节画展银奖。

1995年：水彩画《故乡》参加SOTHEY'S艺术品拍卖并获成功。

1996年：在上海美术馆举办《陶世虎、刘海洋、柳毅水彩画展》。

1997年：水彩画《水风琴》获中国水彩画展铜奖。

1998年：在上海美术馆举办《园林诗情——柳毅水彩画展》。在苏州博物馆举办《园林诗情——柳毅水彩画展》。

1999年：水彩画《秋歌》入选第九届全国美术作品展。

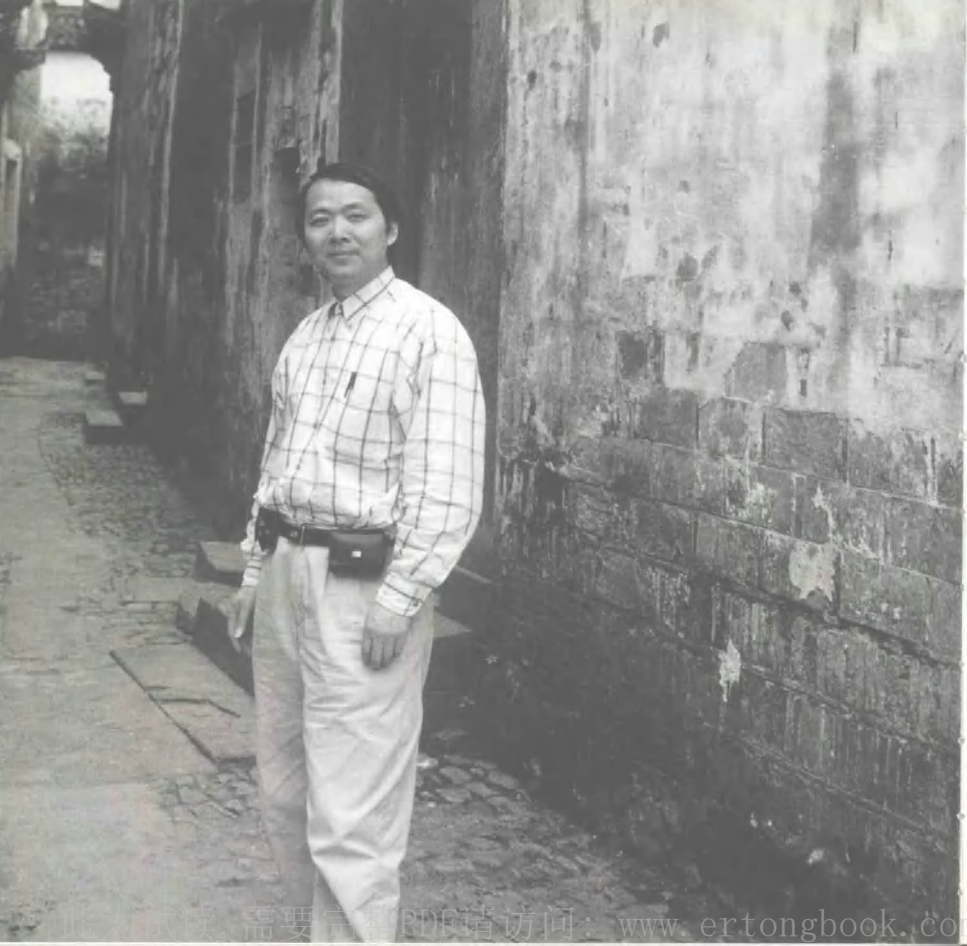
2002年：水彩画《丝语》获第六届全国水彩、粉画展银奖。在上海大剧院画廊举办《柳毅芭普水彩画展》。作品为上海美术馆、德国西门子公司及海内外收藏家收藏。水彩画《肖像》获全国水彩写生画展银奖。

发表的论文：《意象与中国水彩画》。

出版的图书：《柳毅水彩画选》、《柳毅江南水乡——园林水彩临本》、《水彩画人物》、《现代水彩写生与创作》等。

柳毅

凝固的诗

诗，作为语言文字的艺术，表现“存于时间的声音”；画，作为造型艺术，表现“存于空间的形色”。诗画和异之处在于“诗只宜叙述动作，画只宜于描摹静物”（莱辛语）。但是，“理想的艺术，能够调和她们之间的冲突，使诗中有乐也有画，在再现形象的同时，也能够表现自我。因为诗与画在不同之外毕竟有相同之处，她们都是艺术，都是情趣的意象化或意象的情趣化”（朱光潜语）。正如古人所说的那样：“诗为有声之画，画为无声之诗。”

在我国上下五千年灿若银河的诗的国度里，诗与画有着极为密切的关系。“江碧鸟逾白，山青花欲燃。”“碧云天，黄叶地，秋色连波，波上寒烟翠。”无数脍炙人口的诗句，都是一幅幅气韵生动的图画。

“题画诗”作为我国诗画艺术联姻的完美结晶，借书法以点醒画中笔法，借诗句以衬出画中意境，以诗情画意相辉映的和谐美，影响着我们民族的绘画艺术，包括审美理想和艺术形象。但是随着近代西画的传入，国画逐渐失去了独霸画坛的地位，“题画诗”在如今的画坛上，也已失去了往日的风采。水彩画作为西画的一种，在形式上与我国传统的题画诗无直接的关联，但是水彩画艺术中的“水与水的交融、色与色的渗透，形成了水彩画语言的独到之处。水彩画语言的本质特点，从美学的内面讲，有一种诗化性”。水彩画艺术在创作表现上意象纵横、充满诗意，呈现出或现实主义，或浪漫主义的艺术风格，犹如一首首凝固于画面的诗篇，清新隽永，令人神驰。

“何必丝与竹，山水有清音。”“少无适俗韵，性本爱丘山。”山水田园作为大自然的客观存在，它们各自的声、色、形形成和谐统一的自然形象。因而崇尚自然、迷恋山水田园、向往与大自然的融合，自古以来就是我国文人追求诗化生活的重要特征。“春晚绿野秀，岩高白云屯。”“春江潮水连海平，海上明月共潮生。”这些多姿多彩的山水诗是诗人在自然的基础上，根据自己的审美趣味，浓缩提炼眼前景致从而与心中情相融合而创造出来的，它凝聚着诗人浓厚的情感和丰富的审美经验。同样，自然山水不仅以其外在的形象打动着画家，而且也以其活泼的内在生命力感染着画家。因此，山水田园也是画家汲取灵感，从中寻找安慰和共鸣的主要对象。水彩画家们以内心的真诚，用各自独特的绘画语言去创作，形象生动亲切，画面意境清新幽远。

表现乡情乡景的水彩画“江南水乡系列”即是我对自然山水田园的赞礼与吟咏。《水随天去》渲染的是晨昏中人与自然融为一体的意境。水气弥漫之中渔夫摇起船橹悠然地向着天际荡去。悦耳的船橹声唤醒了沉睡的小河，随着鱼船的远去，柳声也袅袅飘向了远方。放眼望去尽是“秋水共长天一色”的纯美意境。《晓》描绘的意象如急管繁弦奔涌而出。笔触充满激情，画面洋溢着动荡豪爽之气，浓处如泼墨烟云，淡处似薄云轻纱，具有“江间波浪兼天涌”的诗意。

元朝马致远写的“小桥流水人家”，描述的是在初春的江南树更青，水更绿的画面。水彩画《春风入江南》描绘的就是“潇潇春雨中的一束柳絮，是迷离晨雾中的流水断桥，是氤氲暮色的小街陋巷，是触及心底深处的那一首情诗，一首歌谣”。

我的水彩画“江南水乡系列”作品取材于现实生活，按照生活本来的样式去描写，画面似淡而实，萧散简远，充满了现实主义的诗情画意。

善于抒发对理想的热烈追求，常用瑰丽的想像和夸张的手法来表现物象，形成汪洋恣肆的情感和场面效果，这是文学艺术史上的浪漫主义创作方法。浪漫主义表现为“一种扩张和一种变更，其次是形式的改造，它将给我们一种抒情诗，一种诗情画意的文学”。在绘画方面，它可以突出画家的主观性，追求一种无拘无束的精神自由与创作自由。

“诗兴诗情以造园”。苏州园林，是吴中文人思想和精神的凝聚。她“写意重于写实，重意境与情趣，移天缩地”，是文人们运用特殊的抒情语汇写就的一首浪漫主义诗篇，因而以苏州园林为创作题材的水彩画，集绘画、建筑、文学于一体，具有想像和抒情的浪漫主义情趣，它以灿烂和潇洒的独有姿态给以现实主义为主的水彩画艺术带来一股活力，使水彩画艺术变得更加丰富多彩。水彩画《寒波》用诗化的语言传达出“寒波淡淡起，百鸟悠悠下”的空灵世界，一片自然清幽之中，表达出造园人的淡薄、隐逸的心曲。

园林植物不仅是观赏对象，而且也蕴涵着耐人寻味的诗人的思想与趣味。松苍劲，竹潇洒，梅淡雅，菊清逸，花草树木已成为拟人化的植物。水彩画《紫波》描绘的即是“留园”小蓬莱岛上的—景，“—架紫藤香雾蜜”，使人“春泥满屐醉忘回”。

水彩画“江南园林系列”作品题名：《志洁》、《意远》、《醉染》等，都带有古典诗文之韵，与画面相衬相映，增强了作品的艺术感染力。

江南水乡与江南园林，以水生景，以水生情。而近年来，随着城市面貌的日新月异，城市也充满了强烈的诗意美。“城市不仅是社会秩序的中心，也是其发展的文化摇篮，通往希望和可能性的转折。”只要我们拥有一双充满诗意的眼睛，那么城市就是“一切元素中最富有诗意的”。从某种意义上来说，现实主义就是城市诗，“巍峨的高架桥，闪烁的七彩霓虹，林立的高楼大厦……”现代诗人们惊奇万分地感受着城市的力度美、运动美、速度美。“新住宅区像一行诗/街心花园给你甜蜜的韵/橘黄的路灯像一排排省略号/捧起你翩飞的诗情/立体的都市抒情诗！”

水彩画《浦江潮》就如同一首现代城市的赞美诗：“生存忙碌的港区场景，完完全全地衍化成为美学意义上的艺术境界，湿湿的情调，变幻的色彩，泛泛而生荡漾泛舟之感，让我们忘情于现代色彩的伊甸园。”上海的母亲，黄浦江上奔腾着一股都市的生活潮。而在中国的南方城市——香港，有这样一个地方，“不出城廓而有山水之怡，身居闹市而有林泉之致”。这个以视觉上的点、线、面为现代绘画元素所构成的都市渔村，散发出如梦如幻的瑰丽色彩。

城市的美不仅表现在它的表象之中，还存在于“城市文化与城市人的自我力量之中”。选择芭蕾舞作为自己新城市人物的创作题材，是我多年的愿望。

芭蕾艺术作为舞蹈艺术皇冠上的明珠，是上海城市文化的经典表现。著名学者余秋雨先生说：“舞蹈是用身体有节奏的运动来表达感情和生命意识的诗画艺术。”水彩画“芭蕾系列”，表现的就是芭蕾艺术所表现的意象美与诗意美：“仿佛兮若轻云之蔽月，飘摇兮若流风之回雪。远而望之，皎若太阳升朝霞；迫而察之，灼若芙蕖出绿波，蹁跹以鹤立，若将飞而未翔……体迅飞凫，飘忽若神。”芭蕾少女以经典的姿态创造了一个用“虚幻力量构成的王国”，真实地展现出芭蕾艺术的精神内涵和永恒的魅力。

水彩画“芭蕾系列”“有一种比音乐犹迷人的意境与气韵，一篇玫瑰园里生意盎然，充满生活情趣的典雅散文诗，一缕夜色里海天海空海浪所带来的遐想……画面以精练的人物结构，精致的人物构造，精密的艺术构想作铺垫……画面既富现代气息，又蕴涵着古典艺术的理智的深邃与凝练，诗情地抒发了芭蕾人物的造型美”，同时也体现了城市文化与艺术的品位。

“好的艺术都是诗。”水彩画艺术的绘画语言、独特的风采和魅力都充满着诗的韵味。“或以交响诗般优美地抒写着祖国的好山好水，或以浪漫主义的手法，讴歌现代人物美之意韵；也有的以水作魂，心仪水的流动，水的渗化，水的涌吻，水的交融。把水色涵泓，笔法精练的画面，推向了明丽而富于诗意的高雅境地。”创造了“诗中有画，画中有诗”的诗画艺术的最高境界。

这本画册中的水彩画，有的似自然古朴的山水诗、充满想像的浪漫诗，还有的如丰富多彩的都市诗。寄望于这一首首凝固于画面的诗篇，能为诗意化的现代生活增添一份情趣与一份美好。

柳 毅

2002年10月

图版目录

CHINESE CONTEMPORARY ARTISTS OF STRENGTH

- 1/ 水陆无去 1989年(53 × 78cm)
2/ 晓 1985年(53 × 78cm)
3/ 春风绿江南 1992年(53 × 78cm)
4/ 清透 1998年(55 × 75cm)
5/ 秋韵 1998年(53 × 78cm)
6/ 绿意 1999年(53 × 78cm)
7/ 水风琴 1996年(70 × 86cm)
8/ 秋歌 1998年(70 × 86cm)
9/ 冬咏 1998年(70 × 86cm)
10/ 风回 1998年(70 × 86cm)
11/ 寒波 1997年(53 × 78cm)
12/ 紫渡 1995年(53 × 78cm)
13/ 甘萌 1995年(53 × 78cm)
14/ 微茫 1995年(53 × 78cm)
15/ 弦舞 1998年(53 × 78cm)
16/ 醉染 1998年(53 × 78cm)
17/ 志清 1998年(53 × 78cm)
18/ 和风 1998年(53 × 78cm)
19/ 秋水 1998年(53 × 78cm)
20/ 映(写生) 1986年(53 × 78cm)
21/ 肖像之一(写生) 1986年(39 × 53cm)
22/ 肖像之三 1991年(38 × 53cm)
23/ 肖像之二(写生) 1986年(38 × 53cm)

- 24/ 丝语 2002年(80 × 108cm)
25/ 懿 2001年(55 × 75cm)
26/ 清逸 2002年(55 × 75cm)
27/ 舒蕾 2001年(55 × 75cm)
28/ 漫步 2002年(55 × 75cm)
29/ 心曲 2000年(38 × 55cm)
30/ 翔飞 2002年(53 × 78cm)
31/ 玉露 2002年(55 × 75cm)
32/ 藤郁 2002年(55 × 75cm)
33/ 嫣然 2002年(55 × 75cm)
34/ 渔村系列之一 2001年(55 × 75cm)
35/ 渔村系列之二 2001年(55 × 75cm)
36/ 渔村系列之三 2001年(55 × 75cm)
37/ 渔村系列之四 2001年(38 × 55cm)
38/ 渔村系列之五 2001年(38 × 55cm)
39/ 渔村系列之六 2001年(55 × 75cm)
40/ 渔村系列之七 2001年(55 × 75cm)
41/ 渔村系列之八 2001年(55 × 75cm)
42/ 渔村系列之九 2002年(55 × 75cm)
43/ 上海潮(一) 2002年(53 × 78cm)
44/ 上海潮(二) 2002年(55 × 75cm)
45/ 上海潮(三) 2002年(55 × 75cm)
46/ 上海潮(四) 2002年(55 × 75cm)

■ 水随天去 1989年(53 × 78cm)

■ 晓 1989年(53 x 78cm)

■ 清语 1998年(55 × 75cm)

■ 秋韵 1999年(53 × 78cm)

■ 绿意 1999年(53 X 78cm)

■ 水风琴 1996年(70×86cm)

■ 秋歌 1999年(70 × 86cm)

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com