

CHINESE WATERCOLOUR

中国水彩

中国美术家协会
水彩画艺术委员会
广西美术出版社

中國水彩

沙木吻

中国美术家协会
水彩画艺术委员会 编
广西美术出版社

名誉顾问：李剑晨
王肇民
阳太阳

主 编：梁 栋
蒋振立
责任编辑：黄启荣
封面设计：甘武炎
版 式：阿 铁
校 对：林志茂

出版	广西美术出版社
制版	桂林西麦广告公司
印刷	深圳当纳利旭日印刷有限公司
发行	广西新华书店
开本	889 × 1194(毫米) 大 16 开
印张	3.5
书号	ISBN7 - 80625 - 191 - X/J·131
出版日期	1997 年 3 月第一版 1998 年 8 月第二次印刷
定价	28 元

岚气浮清晓

杜高杰 (浙江)

渔汛 (获首届中国水彩画艺术展金奖)

蒋跃 (浙江)

苗岭之歌

孟庆湘 (贵州)

初雪

贺建国

编 者 的 话

水彩画在美术各门类中可谓最普及的画种。从绘画大师到启蒙幼儿，几乎都画过水彩画。

水彩画又是可登雅堂的高尚艺术。世界著名的艺术博物馆如卢佛宫、德累斯顿等美术博物馆的艺术殿堂中都不乏水彩画名作。

水彩画更是人民群众喜闻乐见的艺术形式之一。她清逸、典雅、恬畅、隽永，使人赏心悦目，美不胜收。

近年我国美术院校中，加强了水彩画教学，专设水彩画系、班，全国性的水彩画大展几乎年年举办，各地水彩画会、研究会纷纷成立。水彩画创作队伍日益壮大，出现了“水彩画热”。

为积累和传播水彩画创作成果，满足人民群众对水彩画的审美需求，推动水彩画创作发展，我们出版了《中国水彩》丛书，希望广大水彩画家支持，祈盼广大读者喜爱。

中国美术家协会
水彩画艺术委员会
广西美术出版社

目 录

○ 编者的话		
○ 高山流水	1	
阳太阳的水彩画		柯文辉
阳太阳水彩画作品		
明朗的天——古元水彩画简论		刘 新
古元水彩画作品		
○ 唯贤是举	11	
名家效应·群体力量·精品意识		宋守宏
山东水彩画会作品选		
○ 春风桃李	16	
理念·构想与美——林绍灵的水彩艺术		张英洪
浅谈陈勇劲的水彩艺术		陈 时
○ 独辟蹊径	22	
学习·借鉴·创造——水彩画技法及其教学探索		许以冠
水彩画漫语		谭伟伦
○ 我画我谈	27	
我画小幅水彩画速写		黄铁山
我的画和话		李凯煌
寻找色彩与线条的共鸣		杨培江
○ 展场传真	33	
《第三届全国水彩·水粉画展》作品选		
《第六届中国水彩画大展》作品选		
○ 龙人寄情	41	
江启明的《花鸟世界》		郑志云
梦与画的梦想		乔治·施开托
○ 世界之窗	45	
(美) 莱文·马信作品——沼泽守护神		郑志云
(美) 马利奥·高巴作品——威尼斯集市		郑志云
○ 技法讲座	47	
水彩画技法		李绍中
○ 百花争妍	49	
封面	清	江启明(香港)
暗2	戏剧人物组画 (获第六届中国水彩画大展银奖)	柏龙华 (安徽)

阳太阳 的 水彩画

○ 柯文辉

成功的中国画历时千载而“水墨淋漓樟犹湿”，水彩画也与之略同。两者都善于表现岚流泉飞、云水汪汇、丛林蓊郁、带露花枝、清歌俊鸟。但说到将情感密码藏在线条中与鉴赏家对话，水彩境界远逊于国画。练过传统功夫又具现代观念的阳太阳先生，面对两大画种的矛盾，辛勤地笔耕了七十多年。

阳老二十年代末入上海美专，与杨秋人、吴永刚、蔡若虹共同师事倪貽德、王济远、王远勃、潘思同等先生，这些师长皆兼擅水彩。三十年代前期又投身“决澜社”，介绍现代艺术，试图沟通东西绘画。抗战之初，他结束东京学业返国从事抗日救亡运动，受到田汉、欧阳予倩、徐悲鸿诸先生器重。他在艰苦条件下兴办初阳美术院，写诗办报搞舞台设计，举办画展，意气风发，获得个人与民族悲欢一体的幸运。此后陆续在武汉、广州、广西执教，全心育才。在创作上显示多方面的才华与业绩。近二十年来，其水彩画上升到主导地位。画家开拓心胸、广师造化、陶冶性情，逐步形成古元先生概括的“简练又潇洒”的风格。

阳老的水彩造型扎实而不笨重，洗炼而富内涵。他力求以“八八画童”的孩子眼观世，让物象撒满童心，两者由远而近，而拥抱合一。浪与石，回环交流，各抒胸臆。他巧妙地运用黑色，使之光泽熠熠，强弱溶渗，与对比色环境色错综交杂，貌似单纯，井然有序。唤起我们对水墨画

的联想，却依然是地道水彩。《渔家》的船与桅杆，《月》下的寒林，卓然挺拔，能放能节制，不用过头力。冰泉冬树幽峭傲岸，有憧憬、有回旋，从容恬适。秀美背景上有壮美形象凸现于前方。《峨嵋山道》用黑线勾勒，仅右下角草地发扬水彩的语言，归纳画面，点线走向，冷中含暖。

消化英国大家技法，倾吐逸韵，干笔湿着纸，湿笔干着纸，尝试效果良好。大色块中交汇着许多层面在近似中见差别，朦胧抽象，空而不空。雨景更添南国风情，模糊处耐得咀嚼。有些画的构图前实后虚，前明后暗，左轻右重，复调和谐，一台二戏，相辅相成。

他也试用过油画笔触作水彩，一些有重量感体积感的“主角”，与轻音乐味十足的色彩衔接得熨贴蕴藉。水墨、水彩、油彩三者互相推进，又各行其道。

阳老水彩构图减化过程，即摆脱单纯再现与拘谨的自我完善过程。早年作品西味较浓，五十年代中期访问东欧诸作未能放笔写意，仅以熟练的基本功与对客体的忠实来打动读者，弦外之音稍欠饱和。晚年诸作笔略意繁，似非物非我，亦物亦我。虽然，物我一体的内心独白不可能全部倾泻于画幅，毕竟留下了沉思刻痕，又在笔端变成二重唱；人在大自然面前的渺小；渴望不朽的独立不羁的艺术人格，对立统一为第一主题。小我的得失利害只有被遗忘方能谈超拔，被升华，凝存于民族大我心中。传统绘画

语言的灵逸华滋，天苍苍，野茫茫，海淼淼，石崢嶸，构成庞大无边的舞台背景。小我在长吟短歌，获得失落后的回归，回归仍在无路之路上踟躅，这是寻寻觅觅的第二主题。两者交替被强调，交织为阴阳日月。艺术家便无苦，忘倦，不悔，不忧，不惧，遥望来哲，享受到探索过程即目的的乐趣，甘当历史的一个能动的小细胞，其乐无穷。阳老对这种天地是何等地向往啊！

淡生和，和能雍，雍乃穆，穆方虚，虚生实，实溶虚。静制动，动在静内。画便是登岸之舟，过河之桥，借以发挥主题。达彼岸是人的更上一层楼。

阳老说话吐字，保存了标准的桂林郊区方音。万水千山，人海浮沉，故我依然。故画有乡情。他上百次画象鼻山，每画有变。变中不变的是耿耿此心。

他写《海之恋》，大胆运用线条，骨法刚劲，船头二鸟在谈心，也隐喻着人与海、海与船比前期有更充沛的青春气息。可以说：人生与艺术的双重跋涉都不易。我们请阳老为向导，溯着画的河流体味他的心理历程，五味俱全。艺术上的大幸往往 是作者痛苦经历与思辨的产物。终身不曾体验过坎坷的画家其作品真善美和生命哲理无多。阳老是过来人，一切包容在微笑中。所以旷达而少所求。成功与局限都在向他招手，祝愿老人完成暮年变法，烧出一天霞焰，启悟后贤，丰富艺术史。

阳太阳大师1909年生于桂林。1929年考入上海美专西画系，1931年毕业于上海艺专。1932年至1935年在上海与画家庞薰琴、倪貽德等人组织“决澜社”画会，提倡新绘画并多次举行画展，阳太阳勇于创新而闻名。1935年赴日本大学研究各国绘画艺术并积极创作。1935年春其油画《女青年》入选日本“独立美展”。同年秋，其油画《恋》入选世界性大型美展“日本二科美展”，与世界绘画大师马蒂斯、罗丹、勃拉克、戈雅…等人的作品同场展览并一同印入画集，被誉为“中华之夸”，为中国争得荣誉。1937年抗战爆发归国，任桂林国防艺术社美术部主任，发表抗战爱国、反法西斯的绘画诗文、创编大型诗刊——《诗创作》杂志。加入全国作家协会。创办初阳美术学院，任教授、院长。出任桂林美专、广州艺专教授。举办公共画展及个人画展多次，为中国的新兴美术运动作出了具有时代意义的贡献。解放后历任华南文艺学院、广西艺专、中南美专、广州美院教授、广西艺术学院教授、院长、中国美协理事、广西文联、广西美协副主席、广西书画院院长、广西政协副主席。阳老擅长中西绘画和书法，能诗能文，多才多艺，融中西艺术之精萃，造诣高深、笔墨苍润、意境新颖、诗情画意。一代大师，桃李满天下，作品多次在国内外展览发表，获高度评价。

1995年在台湾举办画展，被誉为大陆前十名国宝级书画家。

他晚年号芦笛山翁，80岁以后谦称画童，心旷目明，情思焕发，创新不已。

阳太阳水彩画作品

海之恋 1987年

(54 × 40cm)

捷克友人

1957 年

峨嵋山道

1997 年

(54 × 40cm)

解冻 1990 年

(54 × 40cm)

春的消息

1982年

(45 × 45cm)

天高任鸟飞

1979年

(54 × 40cm)

青春年华 1996年

(40 × 30cm)

漓江烟雨 1962年

(54 × 40cm)

朝霞

(54 × 40cm)

明朗的天 —— 古元水彩画简论

○ 刘 新

古元先生成名，始于木刻。徐悲鸿先生在1942年为“第一届全国木刻展览”撰写的评论文章《全国木刻展》中，曾热情洋溢地宣称自己“发现中国艺术界中一卓绝之天才”，并为“还没有20年历史的中国新版画界已诞生一巨星”而“深自庆贺”，以他素有的权威口吻预示“古元乃是他日国际比赛之一位选手……必将为中国取得光荣……”^①此时的古元不过是23岁的小青年，但已在木刻界崭露头角。往后的发展，确实证明了徐先生过人的眼力，古元先生的木刻在五、六十年代就已入纯青之境，并像徐先生预示的那样，赢得了中外美术界的广泛称赞。

然而，古元先生在广州广雅读中学时就萌发了水彩画热情，在延安时期，因抗战条件的限制，暂搁置了轻盈抒情的水彩情怀，选择了既方便又强劲有力的木刻作为自己的美术创作方向。到进入北京城后，随着建设高潮的兴起与和平环境的完善，古元先生在专注于木刻创作的同时，开始着力于水彩风景的写生。用他的话说，就是“到大自然和人民生活寻求意境，通过淋漓的水色来抒发内心的情意，力求情景交融，给人以健康的、美的感受”。因而，“在我的创作中，既歌颂人民精神世界的美，也吟唱自然风貌的美。”^②显然，前者是指他的木刻，后者是指他的水彩画。为了获得这种自然风貌的美，并通过艺术形式传达出来，以进一步抒发他在和平环境下清新爽朗的心境，他走遍大江南北，画了许多具有浓郁乡土气息和高尚意境的风景水彩画。如果说古元先生在他的木刻里，表现了时代与人民在推动历史进程中的不同情节的话，那么，在建国后的一系列水彩画中，古先生则开启了他重在抒情的审美注意力，在平淡无奇的风景中，倾注了他对生活的热爱之情和乐观态度。

古元先生的水彩画总让人感到人情浓郁，意境清新，风貌质朴，毫无颓败苍凉之意。事实上，在古先生的人生道路上，并不都是繁花似锦的现实，他所看到与经历的艰辛，并不少于他在成功过程中所获得的欢乐时光。但他积极乐观的人生态度往往使他对作画给予了一种崇高的责任感，从不愿意让人民在自己的画里看到沮丧的情调和苍凉的意境，于是，自觉树立了一种朴素、鲜明的还艺于民的作画的思想。勤劳、质朴、平凡的人情物态在他的画里永远是美的精典和艺术的所在，他的真诚，在这些朴素的画面中，表现得那么健康，那么生机盎然。同样是以大自

然或乡土为抒情对象，柯罗、列维坦和毕沙罗等画家因时代、思想的有别而与古元作画的立意、表现截然不同。虽说古元先生始终以一个艺术家的心灵手巧和千锤百炼去表现自然界中的图像、意境，但他的审美情趣一直是建立在人民喜闻乐见的基础之上，让平常的风景焕发出时代的神采。综观古元先生的创作历程，可以说他的作品真正达到了雅俗共赏的高层境界。

1949年后的中国美术界汇集了来自解放区和国统区的两股力量，从情调、风格来看，解放区的美术偏于明快、晴朗、质朴，具有浓郁的生活气息。进城后的古元先生在他的水彩画里依然保持了在延安时期养成的观察现实生活或自然风情时所持的明朗视角，仍不失掉那种单纯朴实艺术个性。他爱生活，爱得那么专注、含蓄，他真心陶醉在那些非常普通的自然风景之中，而这些质朴得心脾皆沁的风景又曾经是新社会中令画家们兴奋的动人形象。古元先生在这些轻描淡写的水色形象之中，找到了他艺术表现的新视点，借此抒发他对新社会和生活的热爱之情。明朗的天空、清新的氛围和祥和的乡土意境，构成他水彩画作品的主调，那些常挂在人们嘴上的热爱生活的语句，在他的画里是一个非常实在的情感世界，在这个世界里，古元先生对生活和美拥抱了一生，并从中获得了永恒的精神价值。

古元先生的木刻在中国现代版画格局中，独树一帜，堪称大家。他那简练、浑朴、写意的圆刀技法和黑白语言，与古先生自信、朴实、直率的性格一脉相承。他画水彩，没有时尚的风姿，也不太受所谓正宗的水彩技法或风格的束缚，更多的是自己的木刻语言在水彩画中的演变，他的水彩画造型趣味和技法的样式，基本由版画发展而来，甚至，他的不少水彩画成了木刻的样稿，或者用木刻画成了水彩。如《雪后》（水彩1964年）、《严冬已过》（水彩1979年）、《绍兴风景》（版画1961年）、《玉带桥》（版画1956年）等。古元先生着意于画面的简洁、概括与掌握水彩清新、透明的技法，可谓得心应手，造型和用笔有拙中藏巧、缓中见疾之妙，物象形貌的处理非常的诚恳实在，却又不失轻松自如的效果。哪怕是一条线，一个轮廓，几个点景小人，都不轻易虚过，而是用极省净的寥寥几笔，认真完成。那几笔，看似神来，却明显透出一个老实人的认真态度，同时他看出古元先生控制画面分寸的高明。许多功夫

欠缺的风景画往往因那几个“次要”的线条或小人物、动物、道具的马虎草率，使画面索然无味，露出了作者勾画能力不强的缺点而铸成败笔。版画的简洁图式顺应了古元先生寡言、诚实、坚定的性格，使他在进入水彩表现后自成了一种集鲜明的版画语汇、朴实清新的乡土气息和高尚的立意为一体的独特风格。

古元先生水彩画的黄金时期是50、60至70年代，此时的作品大部分是写生或由写生加工演变而成，技巧娴熟，风格鲜明。最大限度地保持了生活和自然的鲜活感，画面成像于具体可感的实在物，因而融入于画面的生命痕迹是生动感人、真切实在的。80年代前后，古先生仍然保持了一段这种由现实捕捉而来的鲜活感。后来记忆画和寓意性的风景画逐渐增加，借勇往直前、任劳任怨的骆驼和严冬已过的冰雪消融等形象、意境来抒发他晚年的理想和志向。但画面中所拥有的生活资源明显不如从前，失去了扑面而来的鲜活的自然依据，形象的塑造也略显拘谨和简单。这是古今中外大多数艺术家晚年所共同面临的悲哀，也可由此看到艺术家拥抱自然、关注现实是产生艺术品的基本条件。事实上，古元先生在60余年的作画生涯中，一直以生活为师，以自然为友，以人民的利益为重。他晚年从事行政工作，又为病魔所困，无论如何也不能再像从前那样到全国各地写生采风，但毫无疑问，他始终保持了一个艺术家对艺术及生命价值的不懈追求，而且，愈到晚年，借画言志的表现手法愈是强烈。似乎是在自己无法重返自然、赏阅生活，或是预感生命衰微的时候，将心中构思的意象，流泻于纸，让人们畅游于他的心境之中，并与之共勉。

古元先生去年8月10日逝世，谨以此文略表一个古元艺术爱好者对他的怀念，同时希望更多的人了解和喜爱古元先生的绘画。

1996年10月20日 于南宁

^①转引《徐悲鸿文集》1990年台湾艺术家出版社

^②《古元传》曹文汉著1991年辽宁美术出版社

古元同志（1919.7.10—1996.8.10）广东中山人。1938年开始在中山县《侨风》杂志发表美术作品。1939年开始创作木刻作品，发表在陕北报章刊物上。1940年毕业于延安鲁迅艺术学院，留校从事美术创作及教学工作。1943年春，古元作品参加《中国现代木刻展》赴苏、英、美、印四国展，古元的名字和他的艺术便在国际艺坛上大放光芒。1946年在华北联合大学文艺学院担任教师。1947年至1950年，在东北画报社担任美术记者。五十年代初，苏联大百科全书中，列名的中国当代美术家中只有徐悲鸿、齐白石和古元。1951年至1958年，在北京人民美术出版社美术创作室负责主任职务。1959年至逝世前，在中央美术学院先后担任教授、副院长、院长职务。曾任中国美术家协会副主席。古元同志是一位杰出的水彩画家，他创作的大量水彩画在借鉴西画表现光色技巧的同时，格外注重意境、韵味和营造，以民族艺术特有的诗情画意及东方美学的情趣形成自己的风格，在东西方艺术融汇中为我们作出了榜样。

古元水彩画作品

溪水淙淙 1984年

苏州水乡

江南水镇 1977 年

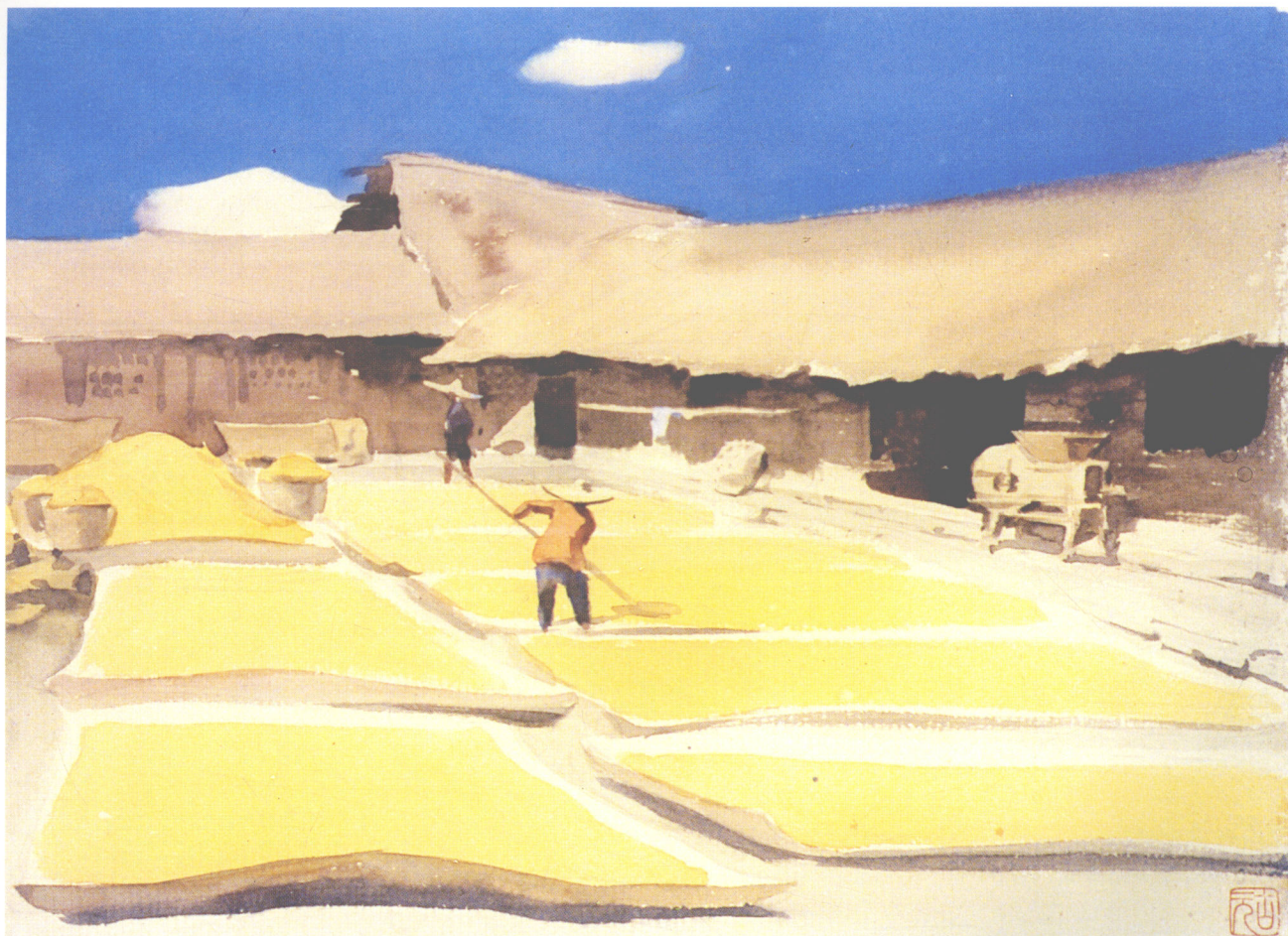

列车东驰
1964年

迎风

晒谷

1996年

陕北人家

1995年