

watercolor

创意水彩

- 四十位水彩画家
- 讲述他们的构思
- 画里画外让你看个通透透

湖南美术出版社

序言

水彩画从西方传入中国已有上百年的历史，由于它的作画方法和意趣与传统的中国画相近，因此传入中国便迅速地流传开来。水彩画在中国经历了两个大的发展时期，一是四五十年代在江浙一带以上海为中心的水彩画研究活动十分活跃，涌现出一大批水彩画名家，像潘思同、张眉荪、沈绍伦、雷雨等，他们的作品给人印象深刻。当时李剑晨先生著的《怎样画水彩画》一书也影响过一代人，至今我对书中范画还记忆犹新。二是改革开放后，中国文艺空前大发展，水彩画艺术紧随其中，以1984年第六届全国美术作品展览为标志，五年一次的全国大展首次将水彩画引入展览，因为作者太多，作品又好，独辟了一个大展区，这次展览象征着中国水彩画的发展已步入到一个崭新的历史阶段。

本着“古为今用，洋为中用”的原则，通过中西水彩画比较，应该对于我们当前发展着的水彩画事业大有裨益，画家们各自对自己的画作均有论述，这对于分析研究水彩画东西方文化背景以及人文精神也大有益处。东西方文化中有着许多的共同点，也有许多的碰撞，“求大同、存小异”，我们不一定要统一观点、统一认识，但我们会从中受到启发、得到启迪，这才是我们所期望的。

大家都会有这样的经验，当我们在观赏一幅画时，即便是不知画家是谁，你大概也能猜出这张画的作者是西方人还是东方人，我常在家纳闷怎么会有这

种感觉，其实细心地品味就会发现这里有一个东西方文化背景和人文精神的体现问题，值得我们去深究和探讨。比较中西水彩画，我以为，西方人画水彩注重的是画面视觉效果的表现，强调的是色彩和光影的变化，重视形感的表达；中国人画水彩注重的是画面意境的表现，强调诗化性的语言和空灵静谧的美感，重视画面的柔美和谐。所以西方水彩画对对象的表现更直接、帅气，求一个“真”字；而中国水彩画对对象的表现则含蓄、隐晦，求一个“雅”字，二者表现形式和方法各有所长，我更看重我们的优势和特点。

本书汇集了当代中国40位中青年水彩画家的作品，以及他们的撰文。从中可以读到他们对艺术的感受，对自己此件作品的构思和技法的讲述。这些作品，其中既有获大奖之作，也有习作小品，但都是作者有感而发，有意之创的心爱之作。

很难说这40位画家的作品就代表了今天中国水彩画发展的潮流，但它的确是一股强有力的浪峰。今天我们把自己的作品和感受，献给读者，献给新的世纪，把自己融入潮流之中。无数的浪峰汇集成潮流，浩浩荡荡。

刘寿祥

2001年12月

于武昌华中村半亩园

序 言.....	刘寿祥	
梦里水乡	许海刚.....	1
韵	白晓路.....	2
青 果	陈庆庆.....	3
村 寨	蒋振立.....	4
白蔷薇与蓝玫瑰	傅尚媛.....	5
栅	毛树卫.....	6
乐在其中	胡钊退.....	7
荷 颂	陈秀莪.....	8
沙丘老林伴涛声	罗宗海.....	9
巴黎印象	林绍灵.....	10
荒漠中的绿	宣新明.....	12
老人与羊羔	傅政中.....	13
晨	张小叙.....	14
璀 莹	郑起妙.....	15
照相·桑维的妇女们	姚建华.....	16
高原牧歌	云希望.....	18
初 秋	宋守宏.....	19
旅欧印象NO.2	王云鹤.....	21
水彩速写	柳新生.....	22
行进中的大凉山人	叶献民.....	23

远古的回忆	蒋 翌.....	24
江南小镇	王维新.....	25
晨 雾	潘长臻.....	26
古运河畔	张克让.....	27
白族老妇	关维兴.....	28
青海凉风	冯 刚.....	29
晚 照	刘亚平.....	30
水乡的船	施福国.....	31
我的自行车	蒋智南.....	32
斜 阳	区焕礼.....	33
静 物	王 涌.....	34
秋	徐国燕.....	35
渡过黄色	钟 铃.....	36
红玫瑰	廖 升.....	37
世纪末最后一次耕耘	董克诚.....	38
葡 萄	刘文雨.....	40
暮归时斜阳正浓	赵云龙.....	41
灯 火	平 龙.....	42
秋 歌	柳 毅.....	43
鲜 果	刘寿祥.....	44

梦里水乡 许海刚 50cm × 70cm

此画我是用扁头笔和底纹笔来画的，追求大块面的整体变化，画面非常概括，有很强的整体感。我画了一系列这样的作品，在作品中清楚地显示出我的作画方法和风格特点。较亮的主体建筑物在较重的色彩环境中凸现出来，画面对比强烈，富有冲击力。

幽 白统绪 75cm × 103cm

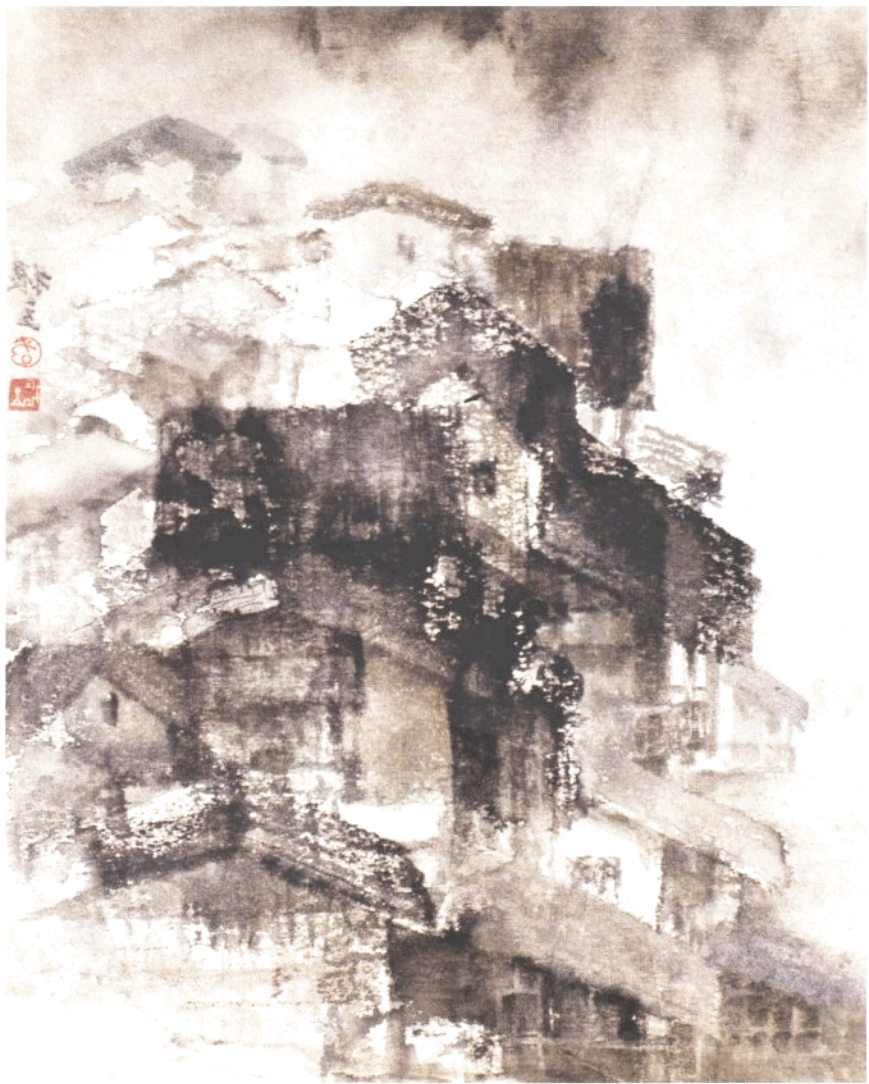
友人半平带我两下兴山凉山沟探秘。凉山沟溪流曲折迂回，丛林茂密，山石奇特，泉水清冽见底，激流撞击石块溅起朵朵浪花，宛如琼珠洒玉，令人赏心悦目。我将此意境铭记于心，作画时集中精力表现视觉中心处的石块与流水的关系及其不同的质感，远处的丛林力求简约虚化，技法不拘一格，用笔随意挥洒，力求一气呵成，将最感动自己的东西刻画得淋漓尽致。

青 果 陈国庆 53cm × 68cm

表现一种淡雅、自然的感受是我近来水彩画创作中努力追求的。除题材的选择之外，我更力求在水彩画具体的语言形式因素方面，体现出自己的理想追求。水彩画从某些方面可以说是最原始、简单的一种绘画形式。我认为对画纸、毛笔、清水、颜料这些基本简单的用具的运用包含着每位画家对它独特的理解，这其中既有画家对工具、技法的掌握程度，也体现着画家对艺术的一种认识与理解。

这幅画从构图、画面处理、构思上不重人工雕琢，色彩关系变化含蓄、微妙，以灰色占主导地位，保持画面大的统一，水分控制与运笔放松随意，注重笔触之间的组合形式变化，构思处理上不求对象的自然再现关系，而力求通过这些基本的绘画因素表达出个人的一种创作思路。

村寨 蒋振立

50cm × 41cm

上了年纪的人，总喜欢追忆往事，尤其对童年的生活有着莫名的依恋。

我的童年是在山野中滚爬长大的。如今有机会，我便千方百计到农村去，在青山绿水间寻我儿时的记忆，只不过此时的我多了一种使命——想以画笔去讴歌这个未被污染的世界。面对这一大片依山而造的鳞次栉比的木楼，面对这种静谧，我更多地是注视它的层次变化，简约去它们的色彩，用近乎深褐色调，以线来勾勒它的无穷变化的结构。

这幅《村寨》是画在化学纤维布（即是做衣服领子的一种衬料）上，在这种材料上作画可以产生我意想中的一种特殊的斑痕，对表现旧木楼的古朴与斑驳的感觉颇具效果。在作画程式上，我先用排笔在画面刷上大片的基调，待稍干后，以反复叠加的办法，去刻画木楼的结构，由浅到深，由整体到局部逐步深入，最后用一些墨线勾勒而成。

白蔷薇与蓝玫瑰 傅尚媛 44cm × 54cm

玫瑰花多彩而娇艳，但最能打动我的还是高贵中略带温馨的白玫瑰和独有优雅气质的蓝玫瑰。在簇簇小白蔷薇的怀抱中，它会使人融入一种宁静而深沉的思绪之中。

栅 毛树卫 75cm × 90cm

在乡村，有很多很普通的小景，什么草垛堆，水井、篱笆、青石板等，我很喜欢以这些小景作为素材创作作品。这幅《栅》是其中的一幅。画面描绘了暮秋的农村一个草垛场的景象，孤寂的栅栏，静静躺着的草垛，碎石的小路，一切融入黄褐色的调子中。只听到秋风吹过发出的簌簌声，也许在诉说什么。

乐在其中 胡钜谦 54.5cm x 79.5cm

湿画法的步骤刚好与干画法相反，原来难以控制的弱点，又可成为优点，“加”，“减”法并用，产生层出不穷，变化多端，其他画种达不到的奇妙效果。还可融合中西方绘画艺术之长，既注意写生的规律，又结合中国绘画的记忆、想象，行笔生动，骨法用笔，一气呵成。画家要像导演和乐队的指挥一样，有控制全局的能力，否则支离破碎，即使局部很精彩，也是不完美的作品。

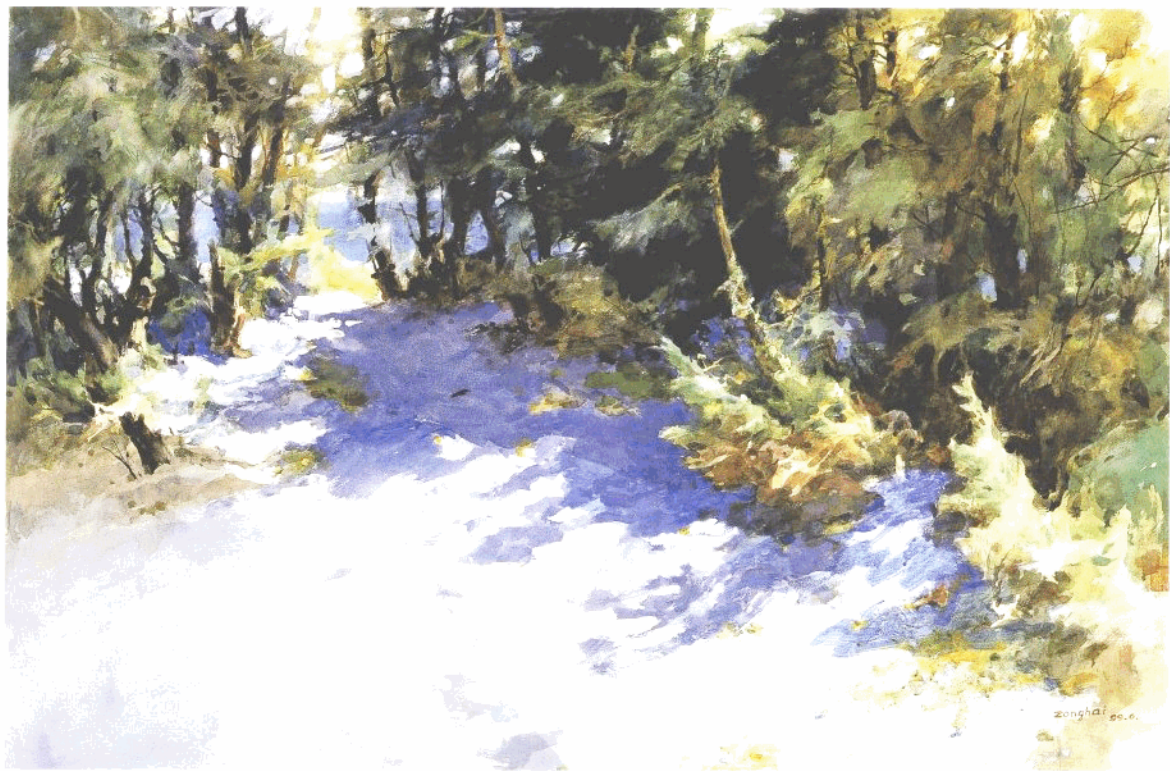
我每画一张画之前首先考虑的是如何调动和利用所有因素，或加强或减弱其中因素。有了较明确的想法之后，再考虑作画步骤，使自己心中有数，即意在笔先，作画过程中出现意想不到的效果时，又可以意在笔后，顺水推舟，不要硬改回预想的效果，否则自讨苦吃，画家的主观能动性要服从水的性能，不能想画哪里就画哪里，因为纸上的水分分布不一样，笔离水多少也不一样，空气干湿也不一样，就要善于抓住最适当的时机作画。

荷 颂 陈秀莉 54.4cm × 79.5cm

爱荷，是我五十年代就读于杭州西湖畔时结下的情结，在历代文人咏荷赞荷的诗篇中我又得到对荷进一步的赏识。为表现荷冰晶玉洁，清幽高雅，超凡脱俗的形象，在色彩表现中我避免了“艳”，用几近墨色的浓淡变化表现荷叶，衬托浅红近白的荷花，构图节奏平稳中求变化，每朵荷花的形态微异而统一，图中的二朵小花蕾是构图的需要。

多年来我一直用湿画法探索水彩画表现的特殊魅力，水，不仅是颜色与纸的媒合，是调色的需要，更是一种特殊的艺术效应和韵味。利用水做到充实而不腻，飘逸洒脱而不空，实非易事。《荷颂》系列力图作些努力，用湿画法掌握整体色调的层次，荷花是先画红色，掌握适当的湿度时根据荷花结构变化用笔，以不同力度洗其形，或加色充实其形的表现，洗在湿画法中是一种技法，应用得好其味无穷，掌握画面的湿度去表现，有时出现一种朦胧的意境，我非常喜欢。

沙丘老林伴涛声 罗宗海 74cm × 114cm

水彩画是令人心醉的艺术，它丰富的表现力是它永葆艺术青春之所在。画种没有艺术品位高低之分：画得古典些，传统些或新潮些，前卫些，也不是艺术水平的分水岭。艺术是人类独有的传递感情和精神趋向的手段，没有这份感情，艺术是空的。我喜欢不刻意地作画，不喜欢造作和矫饰；但艺术语言的基本规律是必须遵循的，绘画技巧的稔熟与创新又是不可或缺的。

南海之滨有几处的崖礁和片片白色的沙滩，几十年营造的林带已与大自然融为一体，它保护和滋润着生命的成长。阳光因它而更明媚，海涛有它更动听。我愿意多爱它，多画它。

巴黎印象 林绍灵 76cm × 105cm

现实生活中的美好情景，总是让我激动不已，但当我站在画板前，面对看洁白的画纸，思绪顿时会迷乱起来：我这样画能表达我的感受吗？……这种把握不定的彷徨往往成为一种折磨，期望中的艺术境界宛如彼岸的火炬，忽隐忽现，使人可望而不可及。

绘画是闪耀着人类智慧之光的一门艺术，将画家对社会，对人生情感世界的关注与体验，通过画面作一种精神性的呈现，“一切景语皆情语”。

荒漠中的绿 宣新明 78cm × 108cm

这幅画的创作主要是表现绿色植物那种顽强的生命力，一株文殊兰处在荒漠沙丘之中，河流濒临干枯，远处的人在惊慌地逃跑，文殊兰虽然有些枯黄，但仍然充满着生命力，生气盎然，盛开的红花象征着生命的顽强。

几颗椰子象征着生命之水，同时也表现出对环境的感伤、忧虑。这幅画主要是运用象征性符号，象征性形象描绘生命，对植物形态，植物的每片叶子，每个细部造型，色彩都作了精心的推敲，力争使形象语言丰富，耐人寻味。

老人与羊羔

傅政中

55cm × 60cm

生活是严峻的，生命是顽强的，在严峻之下的顽强的生命力，乃是我所希望表现和礼赞的。

突破习惯意识和水彩表现力的“极限”，以创造新的手法表现画面是我的愿望之一。

我是将“水彩”倒过来读为“彩水”的。“彩”是主要的，“水”是用来驱使彩流动的，流动的节奏与速度因需要而异。

图中的老人是彝族中的白彝，聚居在昆明以北的禄劝县、寻甸县一带。衣以麻线织成，杂以自幼的毛线，红白相间，鲜明而有质感。

晨 张小纲 96cm × 72cm

《晨》是我所创作的以花卉为主题的系列作品之一。可以看出，在这幅作品中，我并没有刻意去表达某一种特定，具体的花卉，而更多的是注重对整体感觉的把握，关注画面构成的合理性及情趣的表达。也正是由于没有拘泥于花型的具体刻画，画中的主体——花，在闪烁的光影衬托下反而更显生动、真实。当然，这些无疑也得益于对水与色恰到好处的控制。的确，在自然中很难寻找到这画中之花，然而它又实实在在是我心中之花。这些花就是我作品中造型语言的主体，更是自己表达主观情绪的符号和审美理想的载体。