

当代著名画家技法解析

孟鸣水彩水粉画

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

本书包括了著名画家孟鸣的三部分作品：水粉静物、水粉风景和水彩风景，展示了这位在中国山水画领域里取得卓著成就的艺术家，在西画方面的修养和造诣。

或许是因为教学的必须，或许是画家本性的喜爱，孟鸣画了不少水彩和水粉画作品。这些作品已具有风格化的特点，可以概括为：笔触活泼多变，色彩丰富热烈，表现性强。他的用笔很生动，变化多端，或涂或擦，或干画，或湿画，仿佛都出于内在的需要，画的是造型和结构的整合秩序，画的是对艺术的理解。他的每一件作品，从图式结构到具体技巧的运用，自始至终都在一个受控的范围内展开。在他的作品中，碰巧、侥幸、偶然的因素是不存在的，他用受控的技法手段，组构出精心推敲过的、简括的视觉语汇。传达的则是经过理性抽绎的对象的体积和能量。

孟鸣的水粉画用色是在统一中求变化，敢用鲜亮的颜色，在比较纯净的色彩配置中构成谐调。即使一些较暗的色调，也不失明快。由于他把湿画法与干画法有机地结合起来，兼取水彩与油画之长，所以造成了色彩丰富、细腻、变化微妙的效果。在他的水彩风景描绘中，他注重明晰、清新、浑穆的自然韵味，并吸收中国山水画里的用笔，在单纯明确的画面结构中，蕴蓄着一种写意画的精神。事实上，孟鸣在水粉、水彩这两种比较写实的绘画形式中，注入了较多的主观成分。即在表达感受的同时，融入了他的情绪、思考和追求。

无论是水粉还是水彩画，既是一个独立的画种，又是进行色彩造型训练常用的一种方式手段。我建议初学者在临习孟鸣作品时，不仅止于摹仿绘画技巧，还要体味、揣摩他作品的风格特点，即是在水粉或水彩画中特有的观察方法和表现方式。

著名水彩画家 孟鸣 简介

- 原名孟继明，山东泰安市人。
- 先后毕业于山东济宁师专艺术系、山东师范大学美术系。现任山东科技大学教授、硕士生导师、艺术设计系主任，中国美术家协会会员、中国水彩画协会会员、山东省美术家协会理事、泰安市美术家协会副主席兼秘书长，中国泰山山水画研究院院长、世界水彩画联盟成员、山东水彩画会理事。
- 其作品多次在国家级专业报刊上发表、评介，多次入选全国性美术作品展览和国际美术交流展。曾获中国水彩画大展“金马奖”、金奖、优秀作品奖等，并获新世纪中国山水画二百家称号。多件作品选送到美国、日本、韩国、新加坡等国家及香港、台湾地区展出并收藏。
- 出版有《孟鸣画集》。其成就和名字载入《中国现代美术家人名大辞典》、《中国书画篆刻家辞典》、《中国美术家》、《世界华人美术年鉴》等多部辞书及专业画册。

孟 鸣 印 象

· 宗良煜 ·

很喜欢孟鸣那幅叫作《薄云》的水彩画，一个姑娘双手搭住肩上的牧羊鞭，伫望着薄云遮住了的远方；披着茫茫野草的岸角悄悄触进水湾，明明暗暗的水铺向前去，水鸟翻飞着腾向辽阔的高空；太阳是一轮柔和的圆，衬托了整个意境的变幻，于是我们和牧羊姑娘一起感受到了生命的浮游。一切都是朦胧的，我们终究无法像牧羊姑娘一样，确切地知道薄云怀抱的前方是一座巍峨大山，她正承受着松涛瀑布扑面而来的凝重气息；还是静水的尽头却正奔跃着万顷巨波，她正遐思着海洋的千古浪漫和永恒浩淼；抑或是狭窄的对岸站立一个英俊小伙，她正感受着缥缈中的一句情歌。

我于绘画是十足的门外汉，便只能用文学的眼光去读画家的情怀，一如总是拿心灵去感悟听不懂的乐句。画家和音乐家是上帝派来的，短暂的生命和壮阔的大地从来容纳不下他们的才华。这真是让人羡慕。也羡慕孟鸣，他的大多水彩画作品，无论江南烟雨中的小桥流水、白墙青瓦，还是江北白云下的山峦叠翠、飞瀑鸣泉，每每能让我们读出中国水墨画中的空灵和西方油画中的浓烈。空灵寓于才气，浓烈出自激情，能把色调明快优美又略显单薄的水彩泼洒到这等程度，大概不容易。

父亲是画家，似乎这就决定了孟鸣对丹青的情有独钟。今年42岁的他，应该说是已有42个春秋的画龄了，也应该说因此他的阅历

就显得如此简单：18岁考入大学美术系，毕业后任教至今。他没有遍

秋韵 2004年 水彩纸 25cm × 28cm

当代著名画家技法解析

孟鸣水彩水粉画

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

本书包括了著名画家孟鸣的三部分作品：水粉静物、水粉风景和水彩风景，展示了这位在中国山水画领域里取得卓著成就的艺术家，在西画方面的修养和造诣。

或许是因为教学的必须，或许是画家本性的喜爱，孟鸣画了不少水彩和水粉画作品。这些作品已具有风格化的特点，可以概括为：笔触活泼多变，色彩丰富热烈，表现性强。他的用笔很生动，变化多端，或涂或擦，或干画，或湿画，仿佛都出于内在的需要，画的是造型和结构的整合秩序，画的是对艺术的理解。他的每一件作品，从图式结构到具体技巧的运用，自始至终都在一个受控的范围内展开。在他的作品中，碰巧、侥幸、偶然的因素是不存在的，他用受控的技法手段，组构出精心推敲过的、简括的视觉语汇。传达的则是经过理性抽绎的对象的体积和能量。

孟鸣的水粉画用色是在统一中求变化，敢用鲜亮的颜色，在比较纯净的色彩配置中构成谐调。即使一些较暗的色调，也不失明快。由于他把湿画法与干画法有机地结合起来，兼取水彩与油画之长，所以造成了色彩丰富、细腻、变化微妙的效果。在他的水彩风景描绘中，他注重明晰、清新、浑穆的自然韵味，并吸收中国山水画里的用笔，在单纯明确的画面结构中，蕴蓄着一种写意画的精神。事实上，孟鸣在水粉、水彩这两种比较写实的绘画形式中，注入了较多的主观成分。即在表达感受的同时，融入了他的情绪、思考和追求。

无论是水粉还是水彩画，既是一个独立的画种，又是进行色彩造型训练常用的一种方式手段。我建议初学者在临习孟鸣作品时，不仅止于摹仿绘画技巧，还要体味、揣摩他作品的风格特点，即是在水粉或水彩画中特有的观察方法和表现方式。

著名水彩画家 孟鸣 简介

- 原名孟继明，山东泰安市人。
- 先后毕业于山东济宁师专艺术系、山东师范大学美术系。现任山东科技大学教授、硕士生导师、艺术设计系主任，中国美术家协会会员、中国水彩画协会会员、山东省美术家协会理事、泰安市美术家协会副主席兼秘书长，中国泰山山水画研究院院长、世界水彩画联盟成员、山东水彩画会理事。
- 其作品多次在国家级专业报刊上发表、评介，多次入选全国性美术作品展览和国际美术交流展。曾获中国水彩画大展“金马奖”、金奖、优秀作品奖等，并获新世纪中国山水画二百家称号。多件作品选送到美国、日本、韩国、新加坡等国家及香港、台湾地区展出并收藏。
- 出版有《孟鸣画集》。其成就和名字载入《中国现代美术家人名大辞典》、《中国书画篆刻家辞典》、《中国美术家》、《世界华人美术年鉴》等多部辞书及专业画册。

孟 鸣 印 象

· 宗良煜 ·

很喜欢孟鸣那幅叫作《薄云》的水彩画，一个姑娘双手搭住肩上的牧羊鞭，伫望着薄云遮住了的远方；披着茫茫野草的岸角悄悄触进水湾，明明暗暗的水铺向前去，水鸟翻飞着腾向辽阔的高空；太阳是一轮柔和的圆，衬托了整个意境的变幻，于是我们和牧羊姑娘一起感受到了生命的浮游。一切都是朦胧的，我们终究无法像牧羊姑娘一样，确切地知道薄云怀抱的前方是一座巍峨大山，她正承受着松涛瀑布扑面而来的凝重气息；还是静水的尽头却正奔跃着万顷巨波，她正遐思着海洋的千古浪漫和永恒浩淼；抑或是狭窄的对岸站立一个英俊小伙，她正感受着缥缈中的一句情歌。

我于绘画是十足的门外汉，便只能用文学的眼光去读画家的情怀，一如总是拿心灵去感悟听不懂的乐句。画家和音乐家是上帝派来的，短暂的生命和壮阔的大地从来容纳不下他们的才华。这真是让人羡慕。也羡慕孟鸣，他的大多水彩画作品，无论江南烟雨中的小桥流水、白墙青瓦，还是江北白云下的山峦叠翠、飞瀑鸣泉，每每能让我们读出中国水墨画中的空灵和西方油画中的浓烈。空灵寓于才气，浓烈出自激情，能把色调明快优美又略显单薄的水彩泼洒到这等程度，大概不容易。

父亲是画家，似乎这就决定了孟鸣对丹青的情有独钟。今年42岁的他，应该说是已有42个春秋的画龄了，也应该说因此他的阅历

就显得如此简单：18岁考入大学美术系，毕业后任教至今。他没有遍

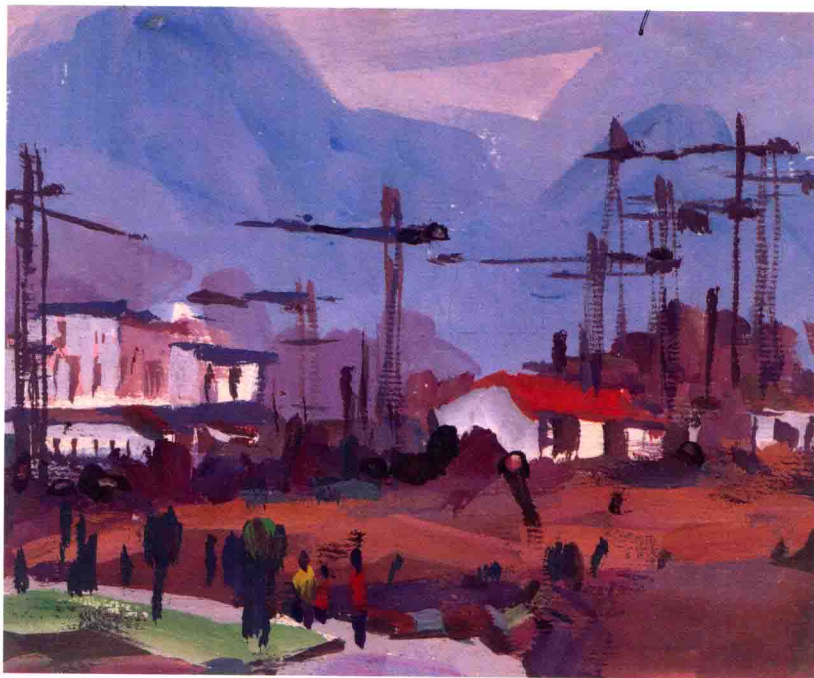
秋韵 2004年 水彩纸 25cm × 28cm

历山川阅尽天下奇观。也不曾稽首成为哪位大师的弟子，每天孤独地支起画板，他面对着的只有泰山。泰山是中华民族一部丰厚的史书，是人与自然共同创造出的一块庄严的丰碑。或许正是它太丰厚太庄严，古往今来多少骚人墨客叹为观止。孟鸣无法回避家门口这个沉甸甸的高大，如同无法拒绝生命中的浓浓意蕴，他像山脚下许许多多的画家一样，以其画笔的渺小反思大山的恢宏，以其心灵的大气直面自然的瑕疵；于是，这座亿万年默默无语的大山便有了勃勃的生机和灵性。站在雄伟壮阔的泰山之巅去眺望远方的小桥流水，那该是一种什么样的感觉？真令人震撼。大概正因如此，孟鸣的大多成功之作与泰山有关：入选1990年杭州中国水彩画大展并获得金马奖的《盘回石级踏云行》，入选全国第二、三届水彩（粉）画展并获优秀作品奖的《碑魂》和《屹》，入选首届中国水彩画艺术展和首届中国青年水彩画大展的《足迹悠悠》，更有入选全国第九、十届全国美展的《金秋余韵》、《远流悠悠》等作品。这不是泰山的恩赐，若泰山有灵，定会感激孟鸣和他的画家同行，是他们以崭新的理念和成熟的技巧赋予了它更深刻的存在价值。

和那些有幸生活在这个年代并正在敲响黄钟大吕的画家一样，孟鸣早就成为了中国美术家协会会员，并且是山东美术家协会理事，他的作品也曾多次参加国际画展，也曾赴美国、日本、新加坡等国家展出，也曾被青睐中国绘画的楼馆收藏，并进入了多部书画大辞典和画集。所以便有权行家评论说，孟鸣掌握了中国绘画艺术的思想内涵和技巧，丰富了水彩画的表现技能，创作中很自然地糅进了中国画笔墨酣畅、构图严谨、气韵生动的特点，加之水彩画的淋漓、透明等艺术特色，逐渐形成了自己的独特风韵。

不知道孟鸣对这些评价和那些过去了的成就作何感想，我这个门外汉是不在意的，就像根本不去打听他是如何如何刻苦努力勤奋执著一样。泰山从来不理睬一代又一代的人怎样去顶礼膜拜。我只知道孟鸣现在是山东科技大学艺术设计系教授、硕士生导师，一个称职的美术教育者和实践者。每天要扶学子们走这条充满坎坷又奇妙无比的路，还要十分静心又耐心地浸润自己的画笔。这就够了。

而且我还是格外喜欢《薄云》。它把一切貌似了不起的东西都朦胧去了，只留下了足以使我们更加朦胧的渴望和追求。这种朦胧是厚重的。孟鸣肯定很看重很珍惜这种朦胧。

工地一角 2003年 水粉纸 21cm × 14.5cm

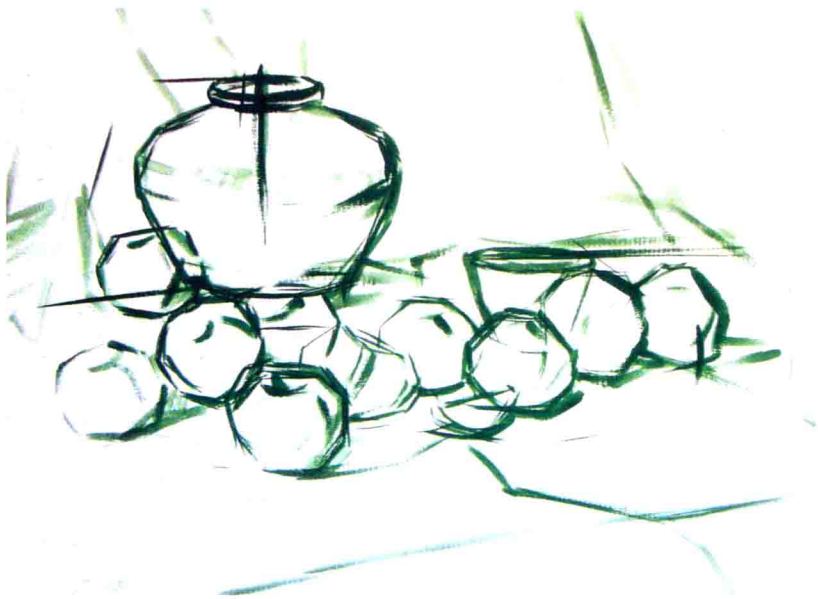

春天的小河 2005年 水彩纸 38cm × 52cm

古城大理 1997年 水彩纸 54cm × 78cm

水粉《黑色的圆罐》作画步骤

步骤一

步骤二

步骤一：用淡绿色确定画面构图，简单勾画出物体与背景、桌面的关系，注意物体疏密。用水粉颜色直接起稿（也可以用铅笔起稿，再用水粉颜色加强一下物体轮廓、明暗交界线等），一般情况下选用画面色调的中间色为宜，不宜用纯度较高的颜色。

步骤二：从背景、罐子入手，色相明确，注意大的明暗色彩关系，这一步色彩宜薄不宜厚。

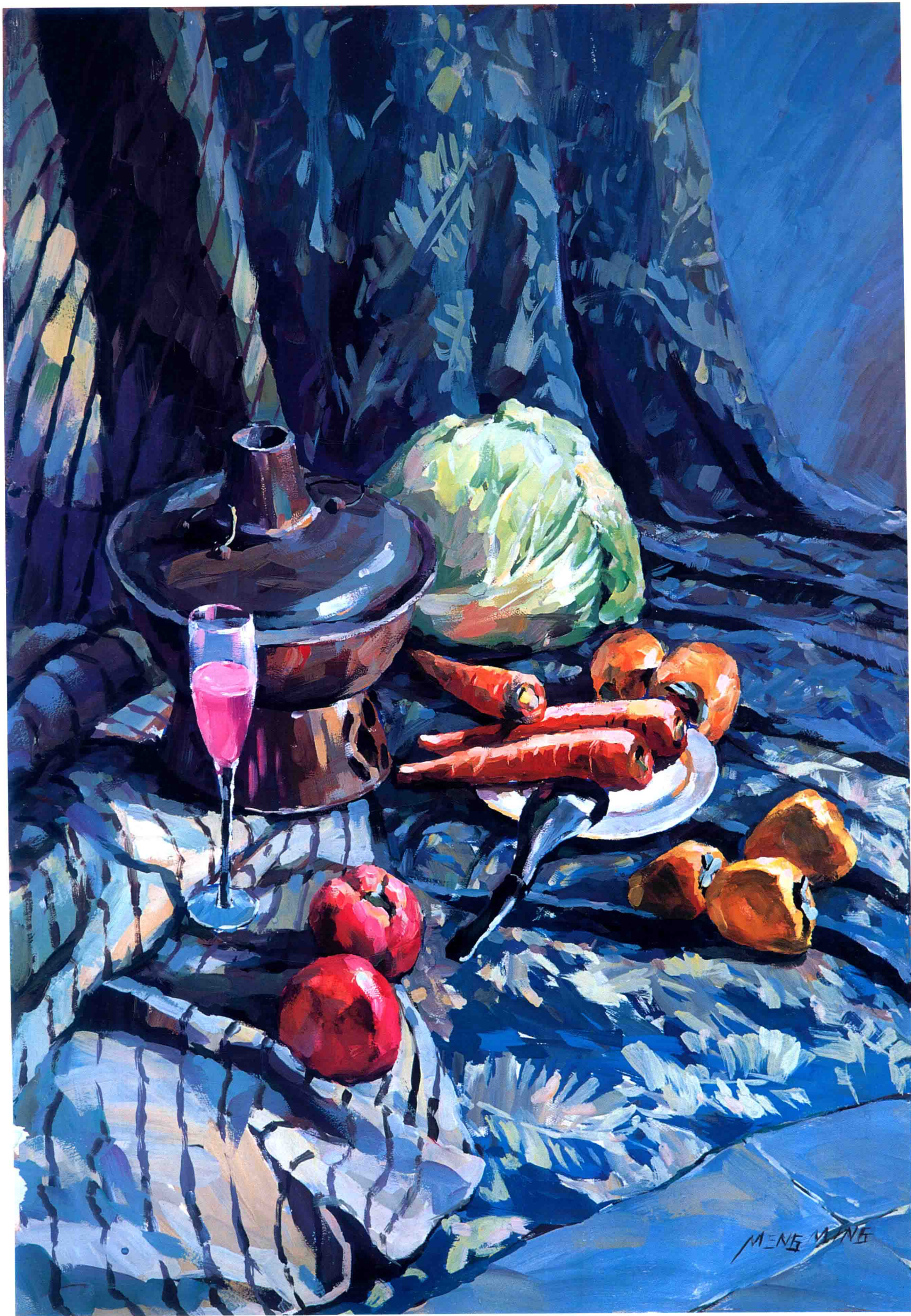
步骤三

步骤四

步骤三：进一步塑造物体、衬布的明暗转折、前后空间和色彩、透视关系。

步骤四：最后调整画面，统一色调。
整个作画过程为：整体——局部——整体。

花布上的静物 2004年 水粉纸 78cm × 54cm

水果与花瓶 2003年 水粉纸 38cm × 52cm

莹光色的罐子 2003年 水粉纸 54cm × 78cm

切开的南瓜 2003年 水粉纸 54cm × 78cm

剥开的桔子 2002年 水粉纸 38cm × 52cm

四个苹果 2003年 水粉纸 54cm × 78cm

红色背景 2003年 水粉纸 54cm × 78cm

有花纹的陶罐 2004年 水粉纸 38cm × 52cm

立着的白盘 2004年 水粉纸 38cm × 52cm

白条红布 2003年 水粉纸 54cm × 78cm

钢精锅与白菜 2003年 水粉纸 54cm × 78cm

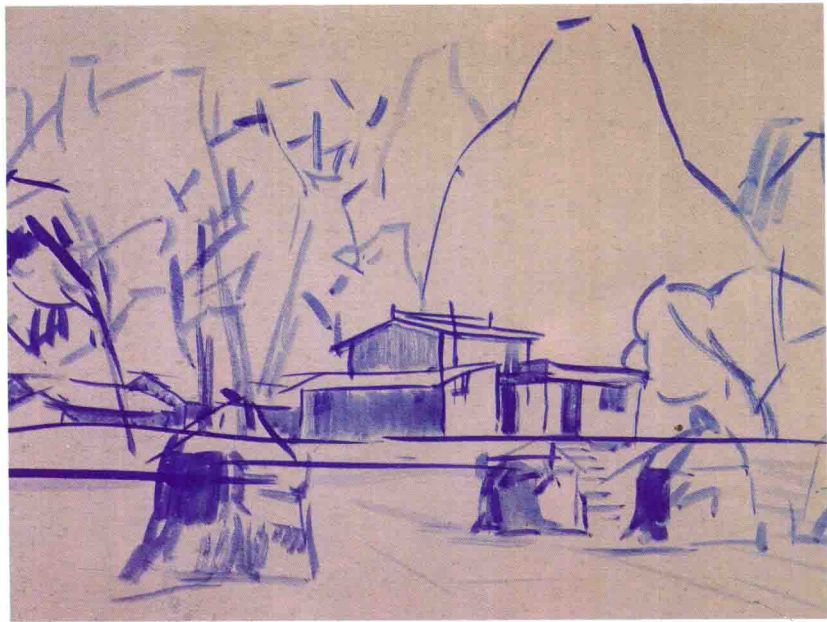

白色果盘 2003年 水粉纸 38cm × 52cm

干枯的花 2003年 水粉纸 54cm × 78cm

水粉《稻田人家》作画步骤

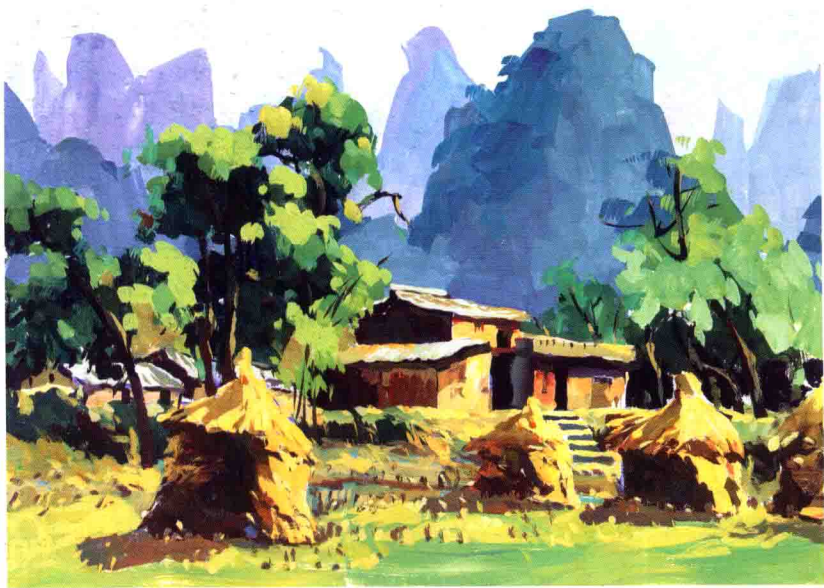
步骤一

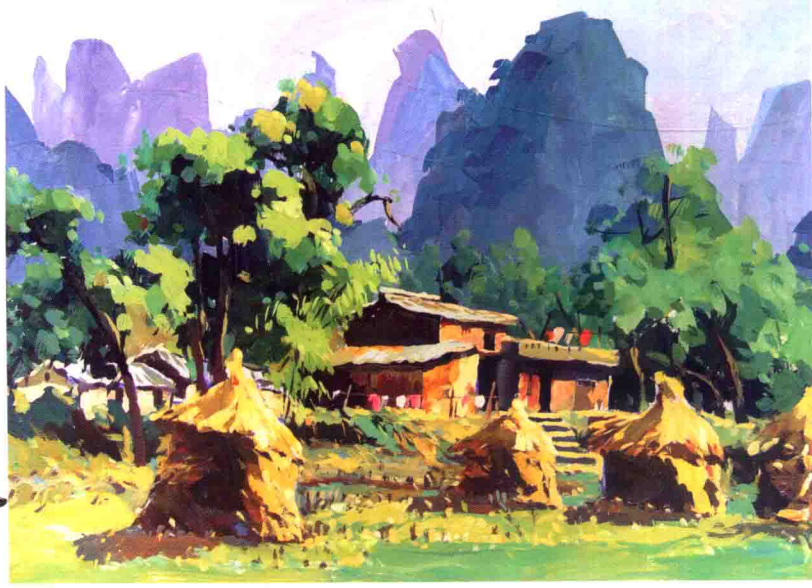
步骤二

步骤一：这是一幅色彩比较明快的画面，前后层次比较清楚，构图前要作详细考虑和分析，预测到画面完成后的效果，成竹在胸后再动手起稿。起稿可以用铅笔也可以直接用水粉颜色，确定视平线位置，注意画面视觉中心（即画面的主要部分）物象的处理，空间层次，起稿不宜过细，只要把想要表现的东西交待出来就可以了。

步骤二：由远至近铺色，用色不宜过厚，要把握色调，这一步颜色要明确，对比要强烈，特别要注意色彩的空间透视、冷暖关系。

步骤三

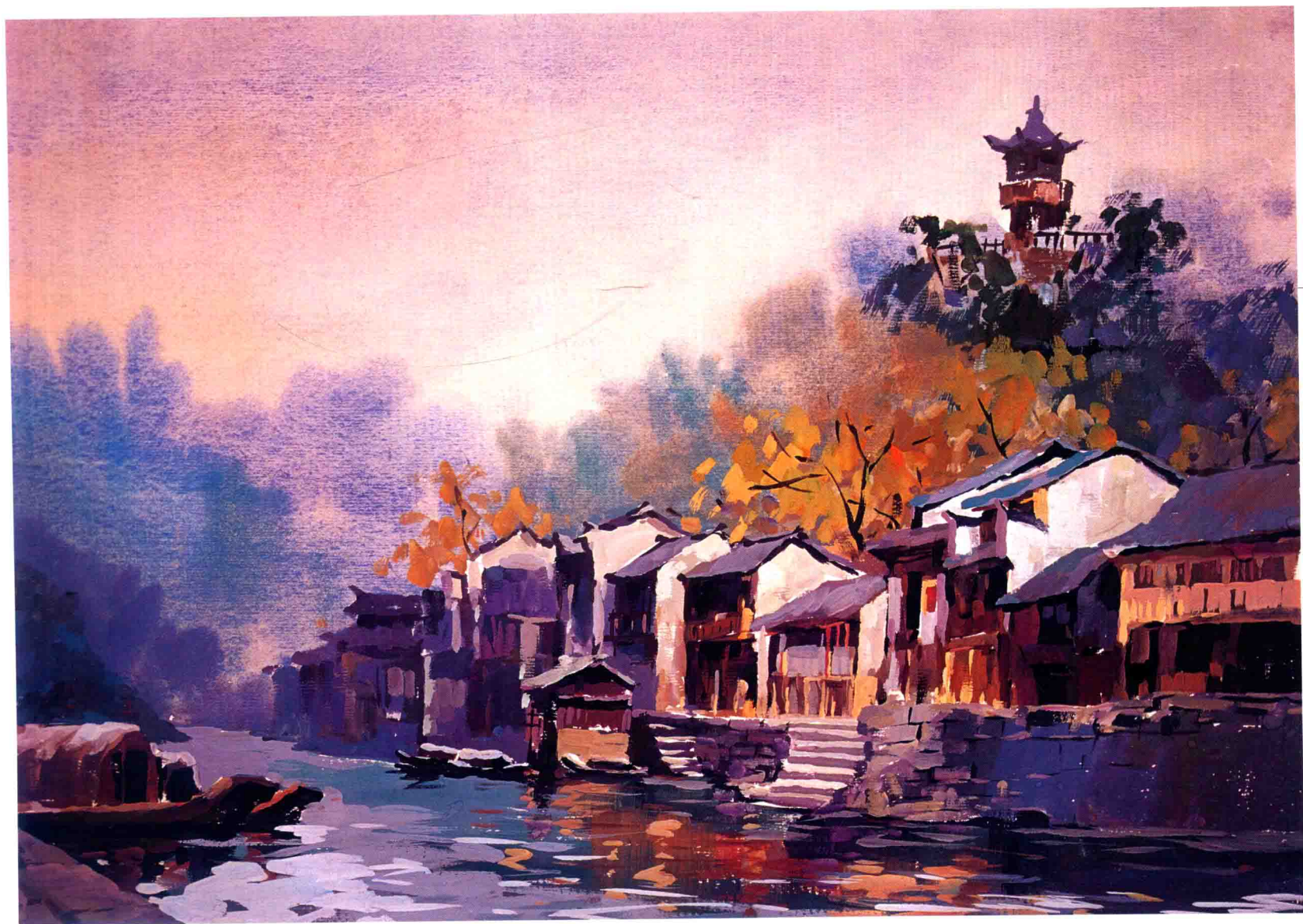
步骤四

步骤三：从前面的物体开始深入刻画，由近至远。在深入刻画的过程中把握的基本规律是：近景物体对比强烈概括，中景部分要仔细刻画，尽量画得充分；远景部分明暗对比较弱，色彩偏灰。

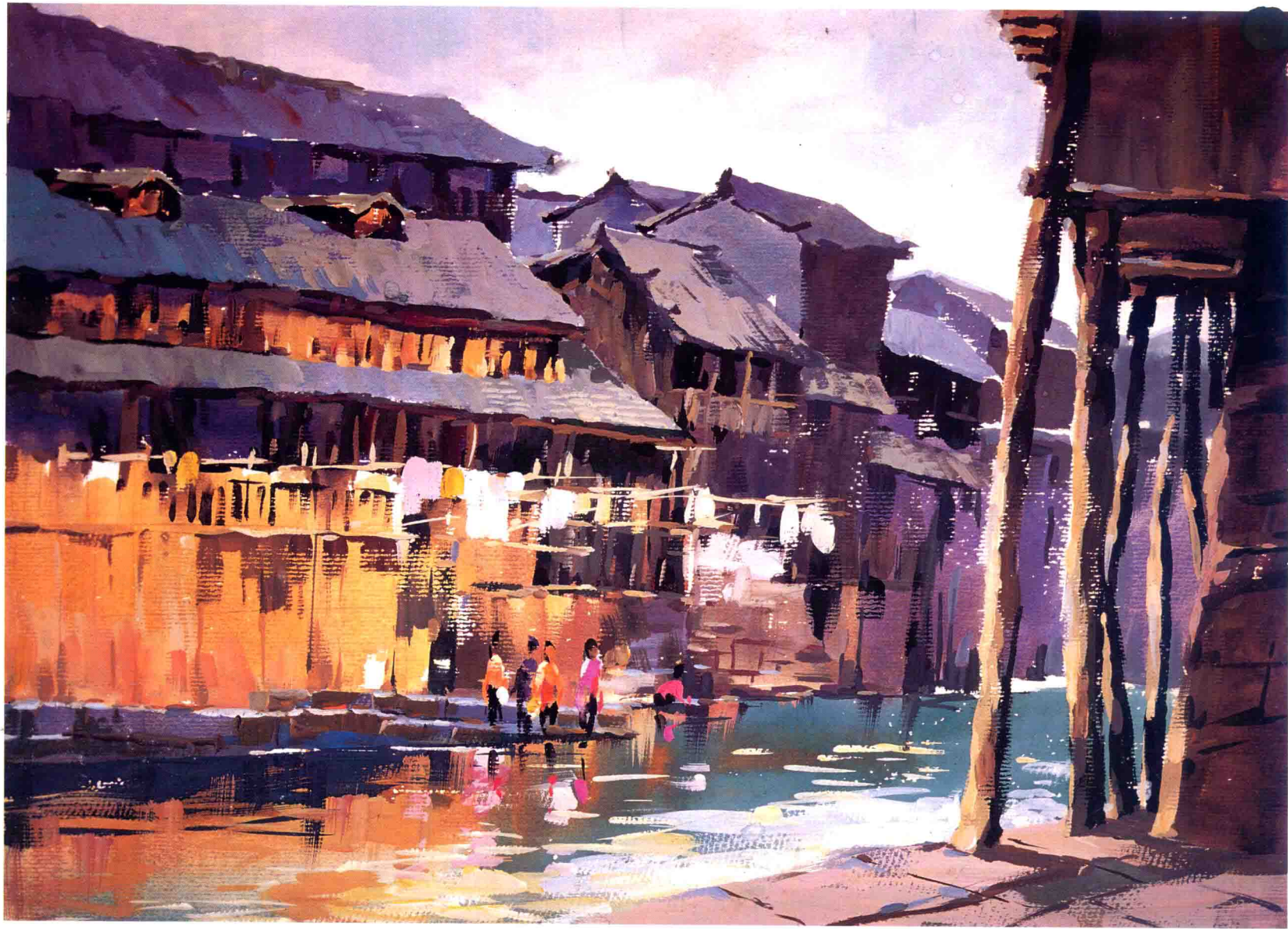
步骤四：进一步深入刻画，重在表现阳光的光影效果，准确地点出阳光下晒着的衣物，增强画面生活气息。统一色彩，调整完成。

静静的小河 1997年 水粉纸 38cm × 52cm

沱江之秋 2004年 水彩纸 38cm × 52cm

沱江边 2004年 水彩纸 38cm × 52cm

村头 2004年 水粉纸 38cm × 52cm

水乡周庄 1997年 水彩纸 38cm × 52cm

山坡上 2004年 水粉纸 38cm × 52cm