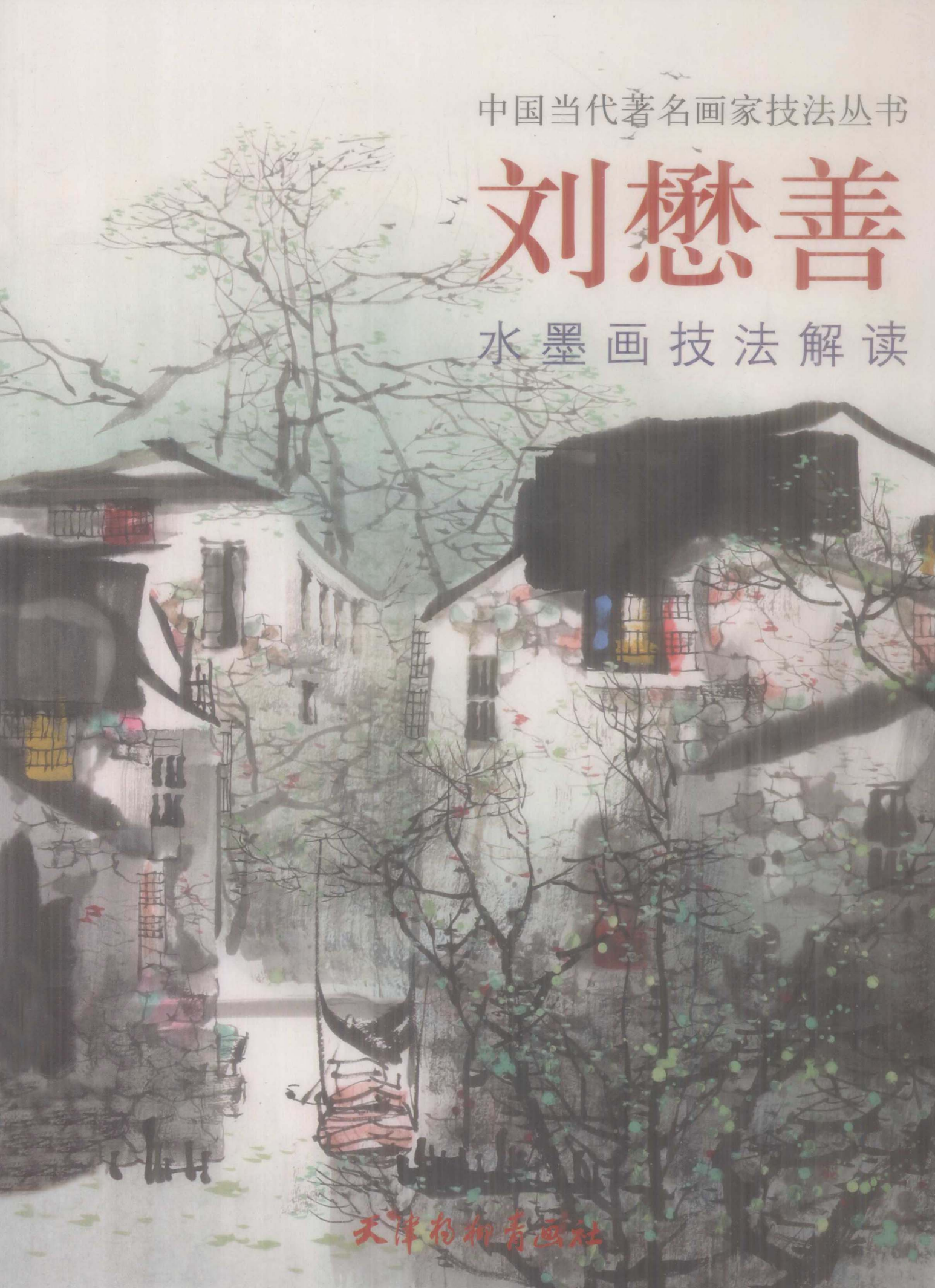

中国当代著名画家技法丛书

刘懋善

水墨画技法解读

天津杨柳青画社

中国当代著名画家技法丛书

刘懋善

水墨画技法解读

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

刘懋善水墨画技法解读 / 刘懋善编绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2011.1
(中国当代著名画家技法丛书)
ISBN 978-7-80738-662-9
I. ①刘… II. ①刘… III. ①水墨画—技法 (美术)
IV. ①J212
中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第183964号

出版人: 刘建超

出版者: 天津杨柳青画社

地址: 天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网址: www.ylqbook.com

制版: 北京图文天地制版印刷有限公司

印刷: 北京天成印务有限责任公司

开本: 1/16 889mm×1194mm

印张: 5

版次: 2011年1月第1版

印次: 2011年1月第1印

印数: 1—5 000册

书号: ISBN 978-7-80738-662-9

定价: 39元

目 录

一、创作随感	1
小镇长廊	1
姑苏水巷	2
教堂一瞥	3
鲁昂的教堂	3
巴黎一瞥	4
巴黎街道一瞥	4
巴黎小镇	5
即到圣母院	5
雨后	6
初秋	7
法国南部小镇风光	8
初秋	9
晚秋	10
山塘老屋	11
奥斯陆印象	12
萨吉诺的冬天	13
紫烟	14
深秋季节	15
郊外的深秋	16
威尼斯风光	17
老桥	18
阳春三月	19
萨尔斯堡的深秋	20
萨尔斯堡	21
欧维教堂	22
春晓	23
夏宫花园的秋天	24
桥边	26
清水湾小景	27
米兰的斯福尔扎城堡	28
岛上的宫殿	29
水乡秋色	30
黄石公园的森林风光	31
秋之韵	32
东山十月	33
晓色	34

京都小巷	35
斯特拉斯堡的秋天	36
波士顿郊外的风光	37
水巷初春	38
枕河人家	39
圣母院之晨	40
平江路秋色	41
二、作品步骤解析	42
《水乡春色》步骤解析	42
《秋深图》步骤解析	46
《巴黎小街》步骤解析	50
三、作品欣赏	53
秋日水乡	53
同里旧居	54
水村晓色	55
晨	56
平江河边	56
十月的莫斯科	57
小溪	57
园林系列之一	58
秋到底特律	59
旧金山景色	60
剑桥之秋	61
教堂的春天	62
姑苏之秋	63
运河水村	64
远眺牛津	64
农家	65
园林系列之二	66
春深	67
蔚蓝的地中海	68
秋高图	68
俄罗斯一瞥	69
秋林图	69
法国小镇	70
山野	70
曼哈顿的小教堂	71
圣彼得堡之晨	71
圣彼得堡风光	72
圣彼得堡风景	73
大墙人家	74

小镇长廊

水边的长廊是江南水乡小镇的一道特别的风景，甬直与同里的水边长廊尤其引人兴趣。这些长廊一到清晨时，人们就到此买卖蔬菜和水果，然后有不少人就在长廊里喝茶与谈论周围发生的新闻，谈笑声。新茶上市时，这里茶叶最正宗入味，品尝一口其乐无穷。长廊边上是各色小店，这里既是镇上的商业中心，又是小镇人们交流思想的地方。

画这些长廊的要点首先是画出它的透视与空间感，其中包括用笔、墨色和色彩，均需注意这一点。要注意细节，亦要注意整体。从这些长廊侧面看河对岸时，似乎更为丰富多彩。

姑苏水巷

一座座各式的石桥，一幢幢临河的危楼，一所所破败的古宅，一条条石板铺着的小巷，一阶阶伸入水中的石级……这些史无记载的陈迹与古老岁月漫不经心地撒落——已经成了画家和旅游者的追逐之地。他们在这里搜索历史，寻找属于自己心灵中想象的一切。小街很少是直直的，它与河并行，迂回曲折，诉说着扑朔迷离的故事。

教堂一瞥

鲁昂的教堂

我曾在塞纳河边上的奥赛博物馆中见到莫奈所画五幅鲁昂教堂系列油画，他们每张构图虽然相同，但色彩与气氛完全各异，这几张画在世界各国的印刷品上都有着详细的记载。尽管在印刷品上我已见过多次，但一到教堂当地，我完全被震惊了。莫奈用各种奇特的色调，描绘了教堂在不同的时段呈现的魅力和迷人的气氛与景象。

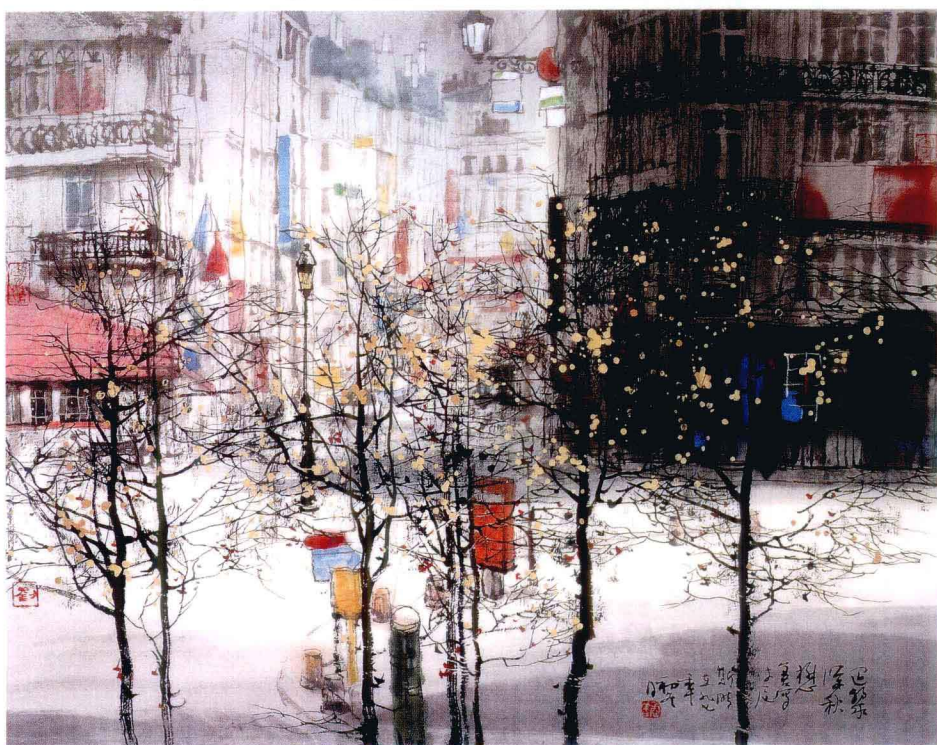
艺术家的观察力、想象力与表现力是一般人所无法相比的。莫奈对艺术的追求以及色彩的研究也是异常惊人的。

我的这张画是一个记录而已，显然单靠线条与墨色表现如此复杂的教堂的色彩变化是远远不够的。许多丰富的结构只能用皴擦来完成，即“似与不似”之间。

巴黎一瞥

巴黎街道一瞥

我曾多次到巴黎，也曾多次依着塞纳河附近的街道散步，这里的风景确实都是使人难以忘怀的。小街上的建筑也很丰富，有不少是好几百年之前的政府机关、王府、富人的宅邸。当然也有不少贫民的住处，虽小但结构也是错落有致。校门之内亦有花坛和雕塑。尤其让人感到有兴趣的是那些很狭窄的石头铺地的小街。现在还能想象到当年的马车声，晚上马车微弱的灯光与驼铃声呼应着——这不正是雨果和巴尔扎克小说里的景象嘛！如今竟然一切如旧，只是有时也有大客车会在这里拐弯行驶。数百年的历史让巴黎产生了多少令人思索的故事啊！

巴黎小镇

即到圣母院

当然巴黎也有著名的香榭丽大道——世界时尚的象征。不过大道、小路都是人们走出来的，不同的路上有着不同的故事。然而巴黎在阳光之下又是如此之响亮，让人耀眼。许多古典建筑的大理石墙外观已经清洗一新。记得有一次我和同去其他国家的友人来到巴黎塞纳河畔时，大家都感到眼前一亮——巴黎为什么会如此华丽闪亮！我画不出巴黎的美丽，但只要记下巴黎的印象便是我的愿望。圣母院的钟声已经敲响，车子在卢浮宫金字塔及附近的街道上开着，塞纳河里游船上的旅人们正在欢呼雀跃着——这便是永远看不完的巴黎，永远画不完的巴黎。

雨后

水乡街道与河往往是平行的，不少人家前门是街道，后门是河道，即“前街后河”。此画得稿于周庄的镇头。当年正值水多季节，许多人家的水边后门种满了藤萝与经常食用的葱蒜，呈现着多姿多彩的生活情趣。此画吸收了西洋画的色彩与笔触，使画面产生了不少新鲜感。

初秋

变化万千，千姿百态。春秋晨昏，晓风残月各有不同，又谓写不尽画不完。临水窗户，岸上花，宛转的小河自然成为了一张美丽的图画。河边旧居的墙壁经过多年的风雨变得五彩斑斓，丰富多彩，墙上爬满攀附着有着丰富线条的水藤与多种小花。各式花点似乎是有人用心洒在上面似的。砖块经过多年风雨的吹晒，颜色变得丰富而沉着——这正是历史的见证。

中国画的线条、皴擦与渲染正好是表现这种风情的最好手段。这幅画看似简单，其实越是简单的东西越是要精细描写，越是要把中国画的表現手段发挥到极致。

法国南部小镇风光

法国南部海岸的东边部分俗称“蔚蓝海岸”。每到夏天，这里的许多小镇便成了法国人热衷的度假胜地。每年的夏天全法国及全世界的游人都涌来这里。每到傍晚，海边的大道上人们便如潮水一样涌来涌去，而这时镇内的小街上却开始安静起来，只有吉他的弹奏声偶尔带来一种特有的情调。小镇的后面是山，前面是海，海边停靠着世界各地驶来的各色游艇，海员们在海边的小店里一边喝着咖啡和酒，一边遥望着蔚蓝的天空。

小镇的历史很长，各种传统的建筑错落交叉，行走小街上不时会发现通往海边的幽径。这张画的构图基本上是写实的。小镇边的建筑都是用山石建造的，天长日久，所以色也变得灰暗了。因此在这张画上运用深色的线条与淡色的渲染更为适合。小镇虽然古朴，但确能有着让人联想出丰富的东西，建筑都有着它自己的独特风格。运用中国画的皴擦渲染来表现是最适合不过的了。此画用线条表现结构，皴擦与渲染来表现明暗，用黑白来表现整体。

初秋

2001年的夏日，在法国南部观看了戛纳电影节的开幕式后，我们便驱车沿地中海的蔚蓝海岸行驶。一路上景色迷人而旖旎。途中在尼斯附近的山区小镇稍作停留。车至半山腰便步行而上，在环山途中景色优美，风情独特。山民们种的各种植物、山中地形的自然凹凸以及各家的建筑风格均有一番风味，给人耳目一新的感觉。山上的许多建筑，有的古朴雄伟，有的小巧玲珑，值得旅行的人们记忆。对于山上的风光，用笔更是适宜长线与短线的结合。大块面与小结构的铺垫，对中国画的实践还是很适合的。但画时切切要注意整个画面的色调，因为山上（包括泥土）都有它的统一色调和民间风格。

晚秋

秋风秋雨，湖畔的老屋，总有一种令人难以释怀的感觉。秋天傍晚的湖畔如一幅灰色的绸缎在晚风中飘荡，充满了诗意。此画主要通过大块灰色与细密线条的对比，表现大自然的秋天。水乡小镇往往在湖水的环抱之中，真可谓泽国四面环水，碧水泱泱，绿枝掩映，咫尺往来皆需舟楫。“写意”，是中国画的表现手法和风格。艺术就是用有限的看得见的形式来传递着无限的看不见的内涵。

山塘老屋

姑苏的旧居尚存已很少，但山塘街一带不同。因往时也是热闹之地所以残留的老墙旧居还是不时能见到。粉墙因年久失修而色彩斑驳，再加上那些墙头上悬垂下来的古藤与各种花草煞是丰富。一色的水磨青砖中偶尔嵌入些红砖也是非常好看。一大片砖墙平淡、简洁、谦和、内敛，真可谓水乡的一道美丽风景。丰富的墙面也宜用水墨冲撞和墨色渲染，是各种用笔施展技巧的最好的地方。

这张画一定要在画前对形体与结构有足够的理解，充分掌握笔中的水分、色感及干湿程度，恰到好处地把墨与色用到宣纸上。

奥斯陆印象

在这个喧嚣又冷漠的世界上，如要找一个安静而使人轻松的地方，我看北欧的奥斯陆是再合适不过的了。真没想到在欧洲北部这样遥远的地方会有这样一座美丽、幽静而又繁忙的城市。车辆旋转而上，城市在葱郁的森林之间慢慢地撩开面纱，逐步地呈现在人们的眼前。那海水一般湛蓝的天空上飘着雪山般纯净的云朵，实在让人感到一阵舒心。远处水天一色，海上的白帆在无声息的大海上漂荡。海湾连着城市，车子下来弯下身即可拍到海水。类似这样的环境我还是第一次见到。

奥斯陆是挪威的首都，城里有不少重要的建筑，如皇宫、议院、剧院、大百货公司都集中在这里。市内的草坪、树林把整个城市打扮得郁郁葱葱。人们似乎很悠闲地在街道上谈笑散步，喝饮料，一片和平的景象，喷泉不时地在喷着各种令人喜悦的水柱。

海湾连绵是奥斯陆的一大特点，湾中有湾，在高处俯瞰，整个奥斯陆似一个沙盘和天然的大浴场，本画是我在一个山丘的树丛中看到的景色。奥斯陆是一座海的城市，水把一片陆地地区分开又连接起来。许多建筑在天水之间闪闪发光。海鸥飞翔给安静的海湾带来了生气。画奥斯陆，海湾即是它的主要内容。