

水韵
云香

蒋鑫 水彩画

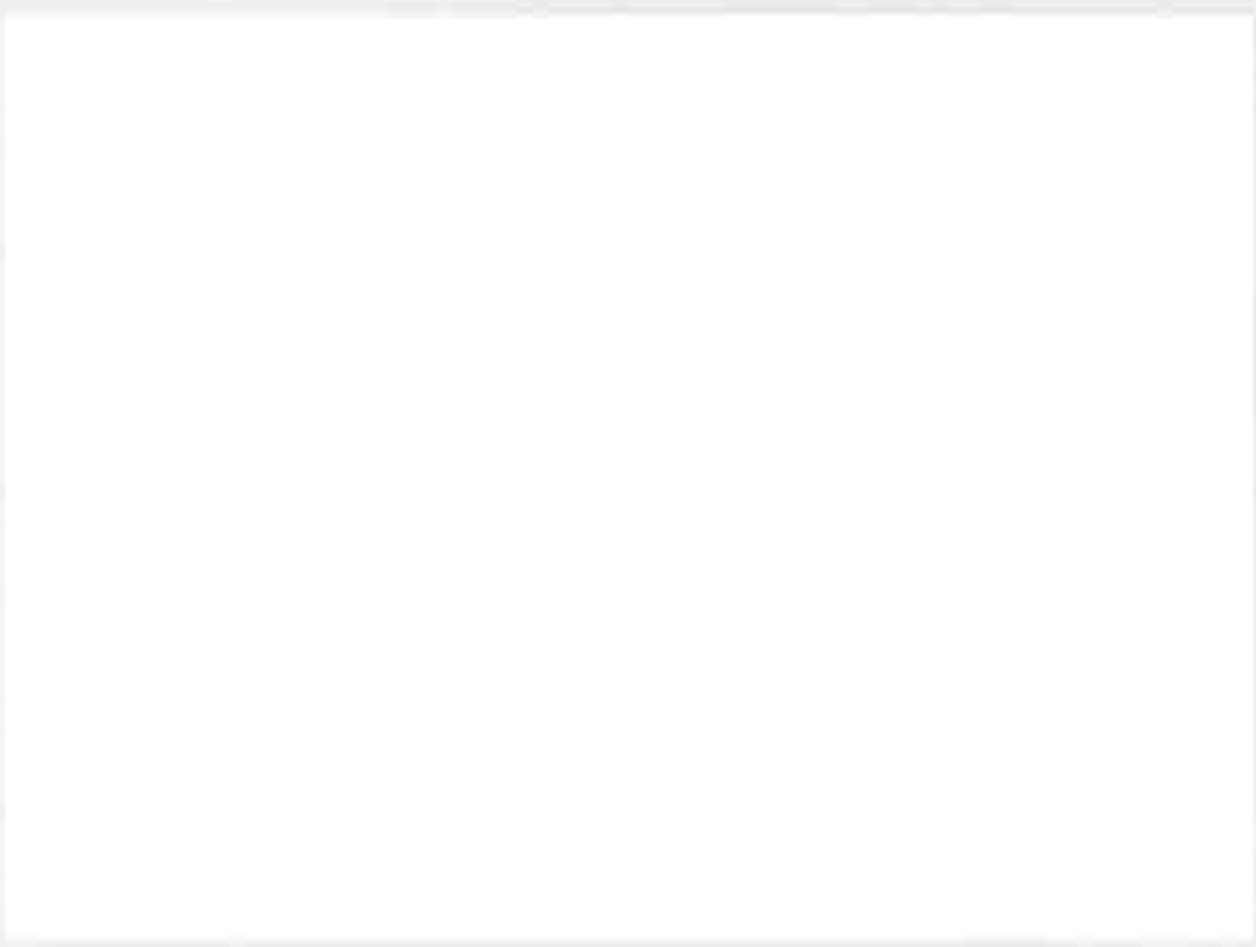
THE WATERCOLOR PAINTINGS OF

JIANG XIN

蒋鑫 著

化学工业出版社

蒋鑫 著

JIANG XIN

THE WATERCOLOR PAINTINGS OF

水韵香云

蒋鑫 水彩画

J 225
424

化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

水韵云香: 蒋鑫水彩画 / 蒋鑫著. —北京: 化学工业出版社, 2015.3
ISBN 978-7-122-23049-2

I . ①水… II . ①蒋… III . ①水彩画—作品集—中国—现代 IV . ①J225

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 034070 号

责任编辑: 李彦玲

装帧设计: 王福洲

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 装: 北京画中画印刷有限公司

889mm × 1194mm 1/16 印张 3 $\frac{3}{4}$ 字数 100 千字 2015 年 4 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 40.00 元

版权所有 违者必究

“水与色”的情趣韵事

水彩画是以水作调和剂,使用胶质透明颜料在特定的纸张上作画的一种十分独特的艺术表现形式,具有清新、淡雅、抒情、隽永的独特的艺术特征。由于水彩工具简便、表现主题宽泛、表现内容丰富,因此备受世界各地艺术家的喜爱,并逐渐成为一门重要的西方绘画门类。人们常把油画比作交响乐,而水彩画堪比较音乐或抒情诗,这恰如其分地反映了水彩画本体的美学特质。从绘画材料到技术特点,水彩画始终离不开“水”与“色”,通过其相互作用,使画面具有透明、轻快、滋润、流畅的特点,因此获得了特殊的韵味和效果。“水”对画面情趣与韵味的提升起到了至关重要的作用,这也是油画和其他画种无法比拟的审美特征。

文艺复兴初期,德国画坛巨匠丢勒利用水色技巧发展了水彩画,他被认为是第一个画水彩画的画家。从他的作品《一簇樱草》中我们不难发现,作品深受石版画的影响,虽然也运用水调色作画,但显得过于精细、工整,水在作品中的意味并不十分浓厚,更像拿水彩画素描。

英国是将水彩画发展成为独立画种的国家。18至19世纪,英国出现了许多水彩画大师,像康斯泰布尔、威廉·透纳、波宁顿等。19世纪初,英国相继成立了水彩画协会和皇家水彩画学会。在传统的英国水彩画中,水分只是作为调和色彩的中间媒介,起着调节浓淡的作用,从根本上没有摆脱油画造型和表现的模式。19世纪以来,原俄国和美国也出现了许多水彩画画家,像原俄国的伊万诺夫、舍甫琴科、列宾、苏里科夫等,美国的罗伯维基、罗兰·希尔德、詹姆斯、布劳宁、魏斯等,他们都是我国艺术圈内所熟悉和喜爱的画家,他们的水彩作品也对我国的水彩画发展产生了一定的影响。此时,我们不难发现,水在这一时期已受到了重视,水彩画的技法也随着画家的探索得到了相应的发展,但水分的效果并不十分明显。究其原因,应该可以看出,西方水彩从油画中继承了大量的造型意识和表现技巧。画家强调绘画的空间秩序和造型准确,基本遵循从构图到大色块再到局部塑造,最后又回到整体这样一个反复的过程。所以,西方水彩画讲究利用透明水彩多层叠压套罩,画面效果坚实厚重,空间感与物体的质感十分强烈。

中国人自古以来就崇尚水。在《易经》中,水代表阴阳中的阴,表阴柔之美,其婉媚、内涵的特性和阳刚对立而存,构成了中国传统文化中的阴阳两极。阴阳文化不但影响中华民族的求“中”求“和”,也影响了中国艺术家在艺术上追求含蕴和中和之美。水的充分使用,不但可以改变西方绘画过于求真、求实的坚硬特征,使我国的水彩画显出柔和含蕴之美,而且更符合中国人的审美特性。

自19世纪末,水彩画正式引入我国后,艺术家发现,这门艺术与中国画有着天然的亲近,水彩笔与中国的毛笔接近,色彩与中国的国画颜色类似,尤其是用水来调节画面的意识上与中国的审美趣味一拍即合。自唐宋以来,高度发展的水墨绘画更是讲求水的运用——墨分五色,笔重枯润,中国人已经适应用水与颜料这种工具进行作画,所以,水彩画这种艺术形式被我国艺术家接触和发现,就被愉快地接受,并且也注定它在中国这块土壤中会得到迅速的发展。水的作用在中国水彩画中得以充分发挥,水和色在中国水彩画的创作中被放到同等的地位,于是,就有了中国水彩画这种酣畅淋漓的视觉效果和如梦、如幻、如诗的画面意境。中国的民族意识和文化精神,以及中国人的审美趣味也浸透于这种外来的艺术形式之中。我们对水彩画的喜爱,显然有民族情结。这种独特的民族性,把水的柔美、水的滋润与中国水墨画的淋漓酣畅达成气韵相通。因此,由于水的命脉、笔的精妙,“水、色”的表现才有着无限可能。对自然的客观感悟和精神超越所带来的情趣才能达到极致和纯粹。“水、色”的选择理所当然地成为艺术家寻找精神指向的表现形式与创作理想。“水、色”的意义和价值在于,不论水还是色都投射出艺术家心灵深处的感情。

“情与景”的缠绵韵事

水彩画艺术境界之美包含很多元素，其中很重要的内容就是对情与景的描述。

一幅好的水彩画从选题、构图到风格展现和画面调整，一直贯穿着画家的意识之旅。事实上，任何一个民族艺术的成因都和种族、环境、时代分不开。所谓民族性，就需要构成民族性的条件，一是精神环境，任何民族的艺术都体现出特定的哲学和美学思想；二是社会环境，包括经济结构、群居的生活方式和习惯等；三是自然环境，一方水土养育一方人，地域不同，人情风貌也就不一样。中西文化的差异，可以在语言中找到终极依据。水彩画作为西方文化的载体，是在西方特有的人文背景下形成和发展的，与西方人的思维、哲学以及生活观念相协调。西方语言是以严谨、逻辑、抽象而自成体系的。西方的艺术以人为中心的表达方式，体现秩序、和谐。西方绘画的渊源与背景是埃及、希腊的雕刻艺术与建筑空间，所以绘画观念注重描绘幻想立体空间和表现图雕式的物体；西方绘画艺术特别注重透视法、解剖学、光影凸凹的晕染；画境追求可走进似可手摸的真实感；西方艺术家取自然之景，竟以写真为贵，于是“模仿自然”的艺术观几乎影响希腊以后的所有绘画创作。西方水彩画真实、坚硬、严谨、缜密而并不十分在乎水分的发挥。这就是西方水彩画的发展渊源和脉络，也是西方水彩画家选取景、体现情的方式。因此，在西方水彩画历史上，画结构严谨的教堂，画四季美丽的风景，画带有故事情节的人物，画形象生动的动植物，成为水彩画家的主流意识，且有名家名作代代相传。

中国的语言是一种诗意性的语言，朦胧而直透灵魂，往往只可意会不可言传。特别注重画面的意境、气韵，强调抒写灵性，寓情于景。这是基于中国文化的背景，儒道释互补，构成了中国人浪漫、潇洒的审美意识，讲求文章气与书卷气，尤其追求将诗境、禅境渗入画境；中国人希望表现的是一种空幻、淡、远、虚灵的美境；注重中国的社会现实、人文心态、自然感受和审美理念的结合。事实上，西方绘画的主流，从浪漫主义、现实主义开始，许多画家都向东方（中国）寻求表现画家内心感受的思想靠近，不断汲取东方艺术的营养，从而形成西方现代艺术的面貌。

中国人的思维朝广延空间展开，属于开放型、行进型，是灵动变化的。中国绘画造型追求“似与不似”，中国笔墨追求“气韵生动”，中国画构图追求“计白当黑”“以虚写实”，水墨酣畅、轻快柔美的画面意境像一首首小诗，像一阵阵春风，浸透欣赏者的心扉。中国的这些美学思想对水彩绘画情景塑造影响深远。中国水彩画家在把握水与色、笔与纸的材料关系上，显然比西方画家从油画表达转入水彩表现要敏感得多，轻松得多。这对中国水彩画在利用水分追求写意性和空灵感上奠定了物质和技术基础。

中国水彩画所描绘的情与景在以水为依托的基础上与西方有很大的不同。当然，现代社会，中西方交流频繁，文化间相互渗透，中国水彩的“韵味”也慢慢为西方接受，西方水彩对客观世界的刻画，也让中国一些画家着迷，也有不少画家竭尽所能去刻画逼真的自然情景，这也就是我所说的情景交融的缠绵吧。

“技与道”的风格韵事

德拉克洛瓦说：“必须研究一切技法，而且是不偏不倚地研究；只有这样，你才能保持自己的独创性，因为你不会只跟着一个艺术家跑。应该做一切人的学生，而同时才能不是任何人的学生；应该把一切学到的功课化为自己的财产。”罗丹言：“轻视技法的艺术家，是永远不会达到目的、体现思想感情的——这样的艺术家就像一个忘记给马喂饲料的牧人。”大家还记得达·芬奇“画蛋”的故事，说明技法的重要意义。

在中国对技艺的追求更是提到关乎成败的境地。“庖丁解牛”的故事影响中国人上千年，当技艺发展到相当水平的时候，就是一种“道”了。描述技艺非凡和道行很深的时候用“出神入化”一词语，可见对技艺的尊重。每个人在演习技术的同时，一定带有个性特点，从而引发风格问题。

这里所讲的“技与道”，其实就是关于风格的问题。水彩艺术与其他艺术一样，每个艺术家都有自己的研究方向和喜爱的技术。水彩所表现的主题内容有人物、风景、花卉、静物、动物以及自然景观等，技法上有“干画法”“湿画法”或干湿结合的画法。风格上有表现意境的粗犷画法，有表现质感的精细画法。当然，一些艺术家还会不断探索各种技法，如施蜡法、留白法，以及使用各种材质对画面效果进行营造。水彩画的风格实质上是画家的思想、观点、修养和审美情趣的综合体现，是画家对社会生活、情感态度、艺术传统的选择，也是对观众层的选择。“风格即人”，水彩画家按照自己的艺术意愿，选择适合自己的语言与形式来表达内心感受，或奔放舒展，或精巧细腻，这是风格形成的前提。如果一味地追随流行趋势，常为时尚所动、为流行价值所惑、因媚俗而迷，什么类型获奖或者有市场，就一窝蜂地摹拟和抄袭，这无疑是一种自弃行为。对于水彩画家来说，如果没有一个明晰的、属于自己的艺术面貌，他的作品就无法成为优秀的水彩画，其作为画家也就失去了具有个性风格的意义与价值。画家的生命和活力在于风格，就艺术的本质而言，形成风格应视为对水彩画家的基本要求。

当然，风格需要建立在熟练掌握技术的基础之上，也应该建立在画家常年坚持对生活的某一方面的“情有独钟”，善变风格的画家是不易被人记住的，除非像毕加索一样的天才画家。

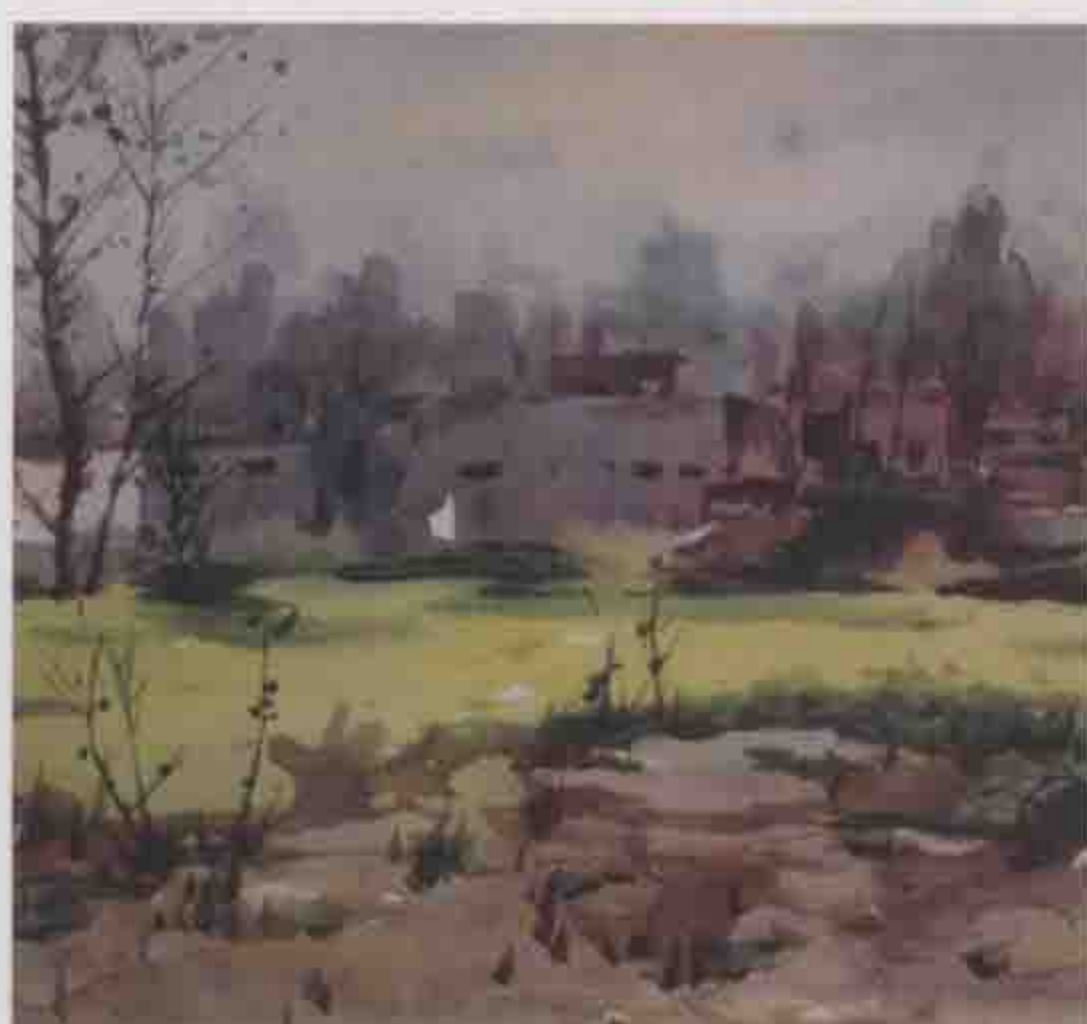
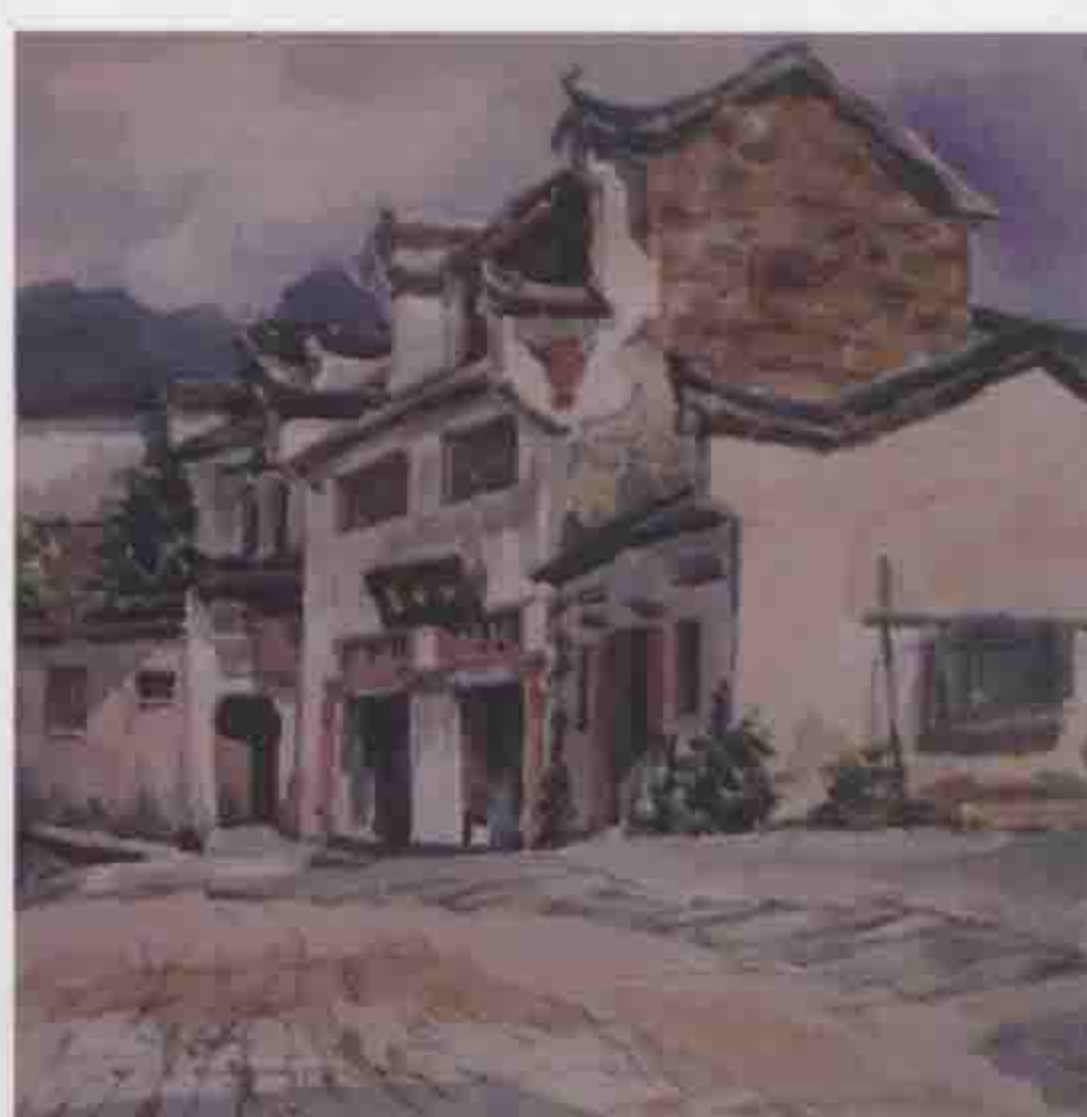
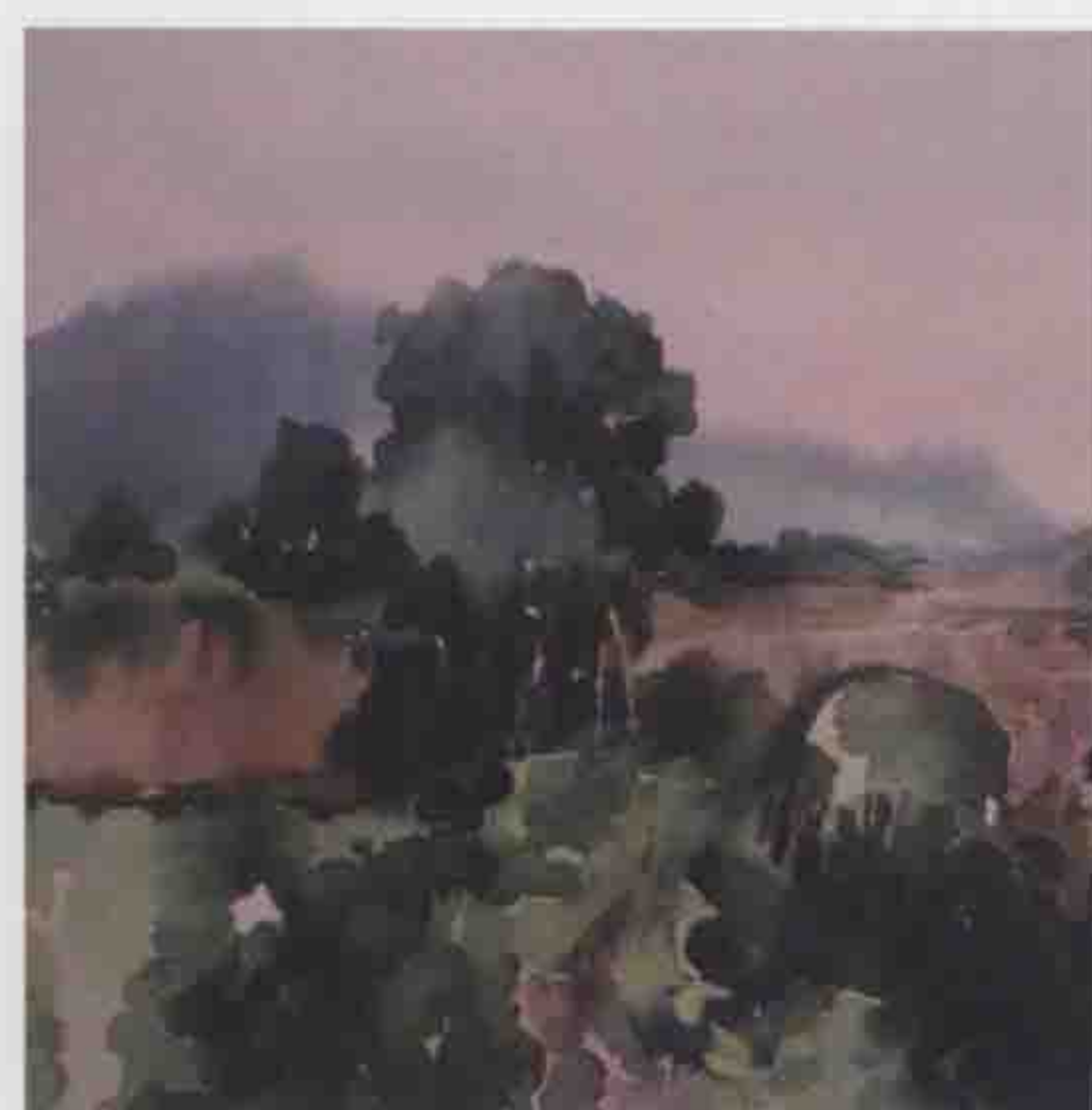
水彩艺术是舶来品，但在中国这片热土上，不但生根发芽，更是发扬光大，究其原因，就是中国人对水的热爱。水是生命的源泉，而水彩画的重要载体就是“水”，水能产生韵味，水能产生雅趣，水能产生千变万化，“情与景”、“技与道”都是基于水的滋养与调节。因此，在中国，欣赏水彩画同欣赏中国画的人一样多。演习水彩画就像在自家田里耕种、收获一样习惯。这种观念也是基于中国人对水彩画韵味的把控。

蒋彥
2015.1

画

目

- 一、山水风景(一)
- 二、山水风景(二)
- 三、山水风景(三)
- 四、山水风景(四)
- 五、山水风景(五)
- 六、山水风景(六)
- 七、山水风景(七)
- 八、山水风景(八)
- 九、山水风景(九)
- 十、山水风景(十)
- 十一、山水风景(十一)
- 十二、山水风景(十二)
- 十三、山水风景(十三)
- 十四、山水风景(十四)
- 十五、山水风景(十五)
- 十六、山水风景(十六)
- 十七、山水风景(十七)
- 十八、山水风景(十八)
- 十九、山水风景(十九)
- 二十、山水风景(二十)

02 / 古巷新彩

03 / 江南烟雨

04 / 宏村窄巷

05 / 古巷记忆

06 / 正午时分

07 / 校园春意

08 / 婺源三溪古桥

09 / 宏村古街

10 / 画桥

11 / 南屏夕阳

12 / 白墙黑瓦

13 / 工学院的老院落

14 / 宏村的清晨

15 / 南屏的石板路

16 / 宏村的晴空

17 / 南屏客栈

18 / 寂静的停车场

19 / 古镇土屋

20 / 灰调调

21 / 建设中的科大校园

22 / 宏村小景

23 / 南屏晨曦

24 / 皖南秀色

25 / 五龙沟的春天

26 / 岭上初春

录

27 / 南屏风车

28 / 黄山细雨

29 / 南屏古桥

30 / 日照即景

31 / 远眺大理坑

32 / 三溪口古镇

33 / 南屏万松林

34 / 古镇夕阳

35 / 校园小路

36 / 山区小路

37 / 村口古树

38 / 村后溪流

39 / 涧河源流

40 / 建设中的科技大学

41 / 皖南春意

42 / 老屋

43 / 新安县城东的老桥

44 / 洋楼旅社

45 / 风雨欲来的日子

46 / 宏村口

47 / 日照海滨

48 / 日照清晨

49 / 赶海

50 / 伊川四月

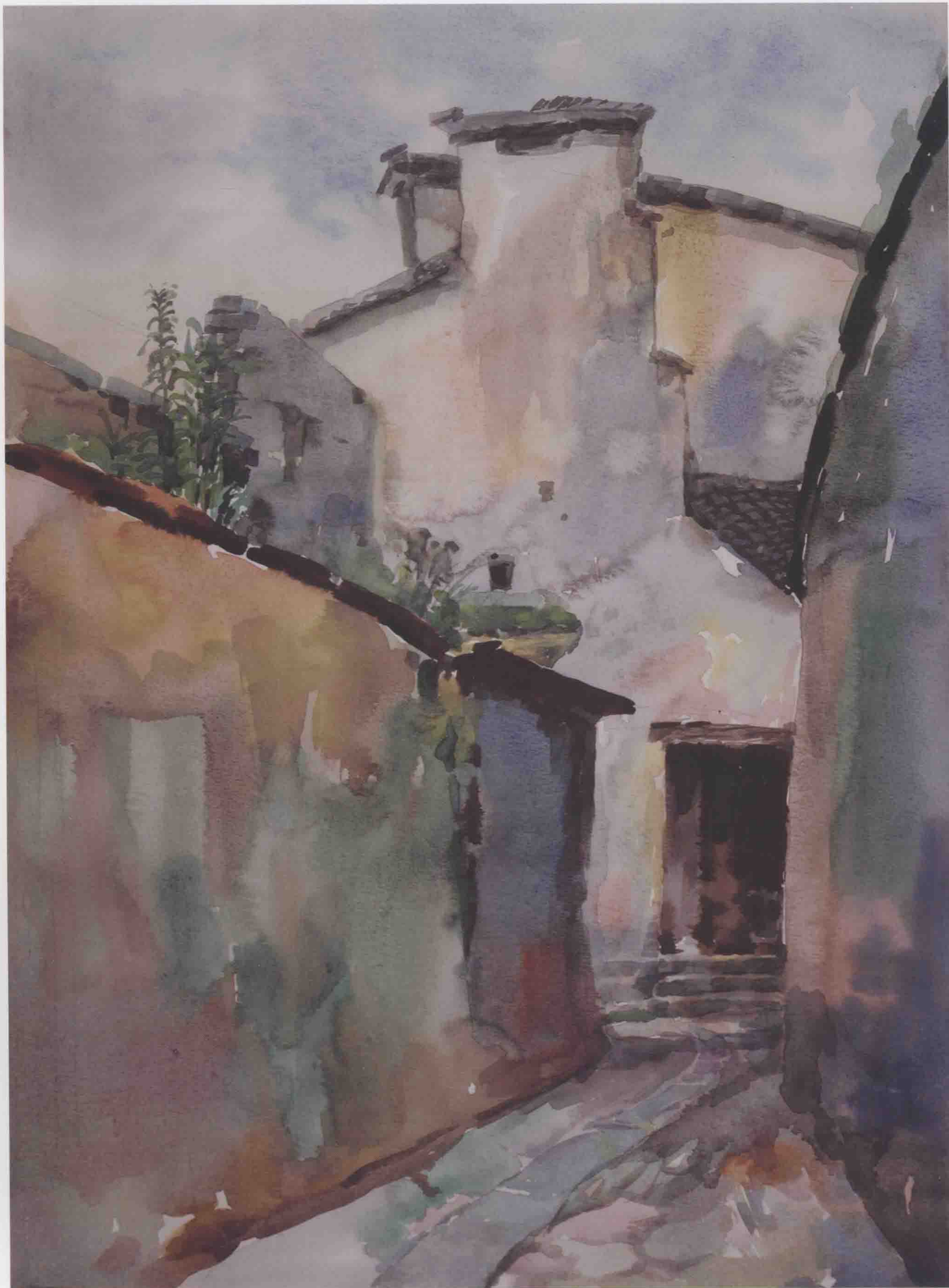
51 / 多彩故县

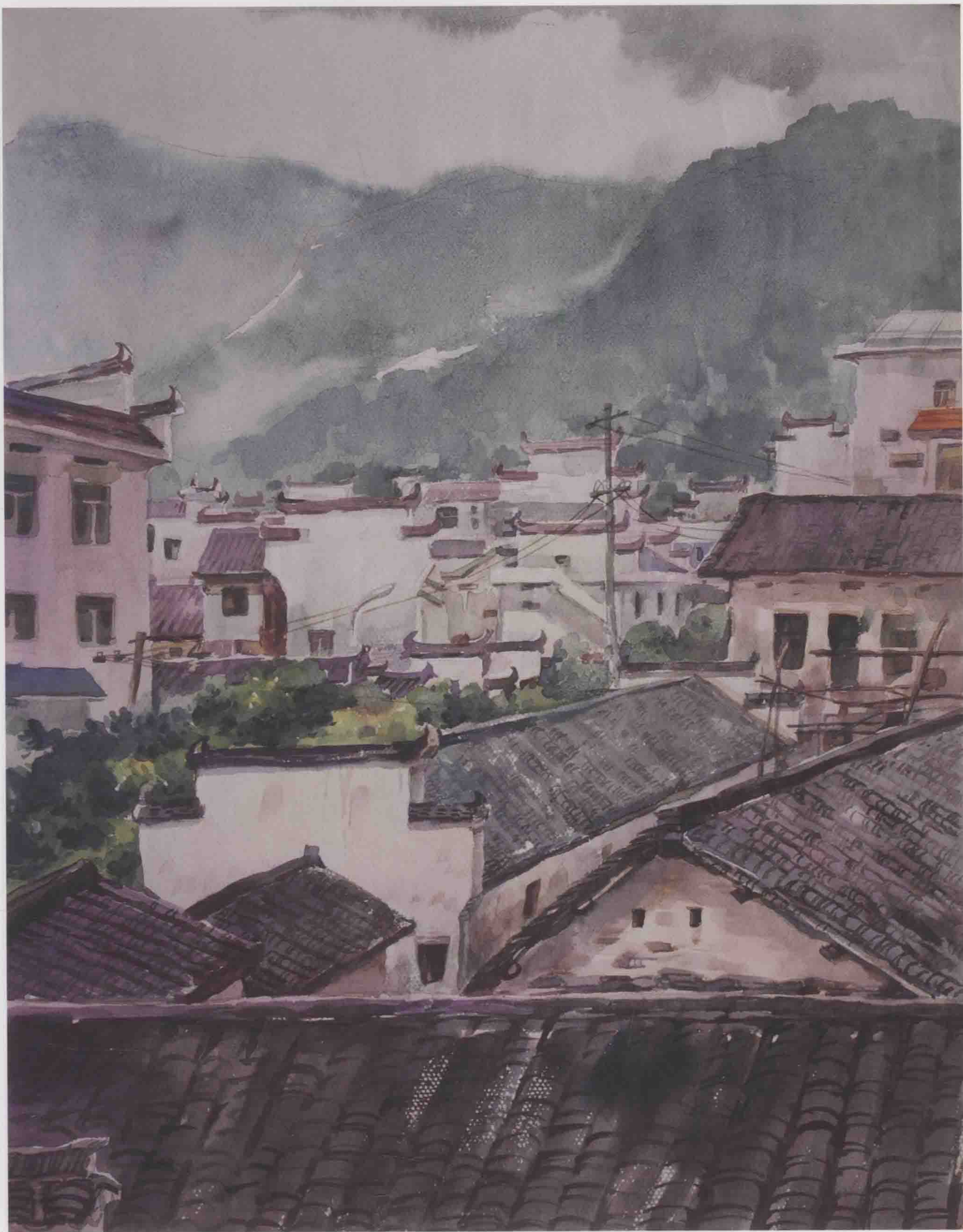
蒋鑫 水彩画

THE WATERCOLOR PAINTINGS OF

JIANG XIN

古巷新彩
54cm × 39cm
2013 年

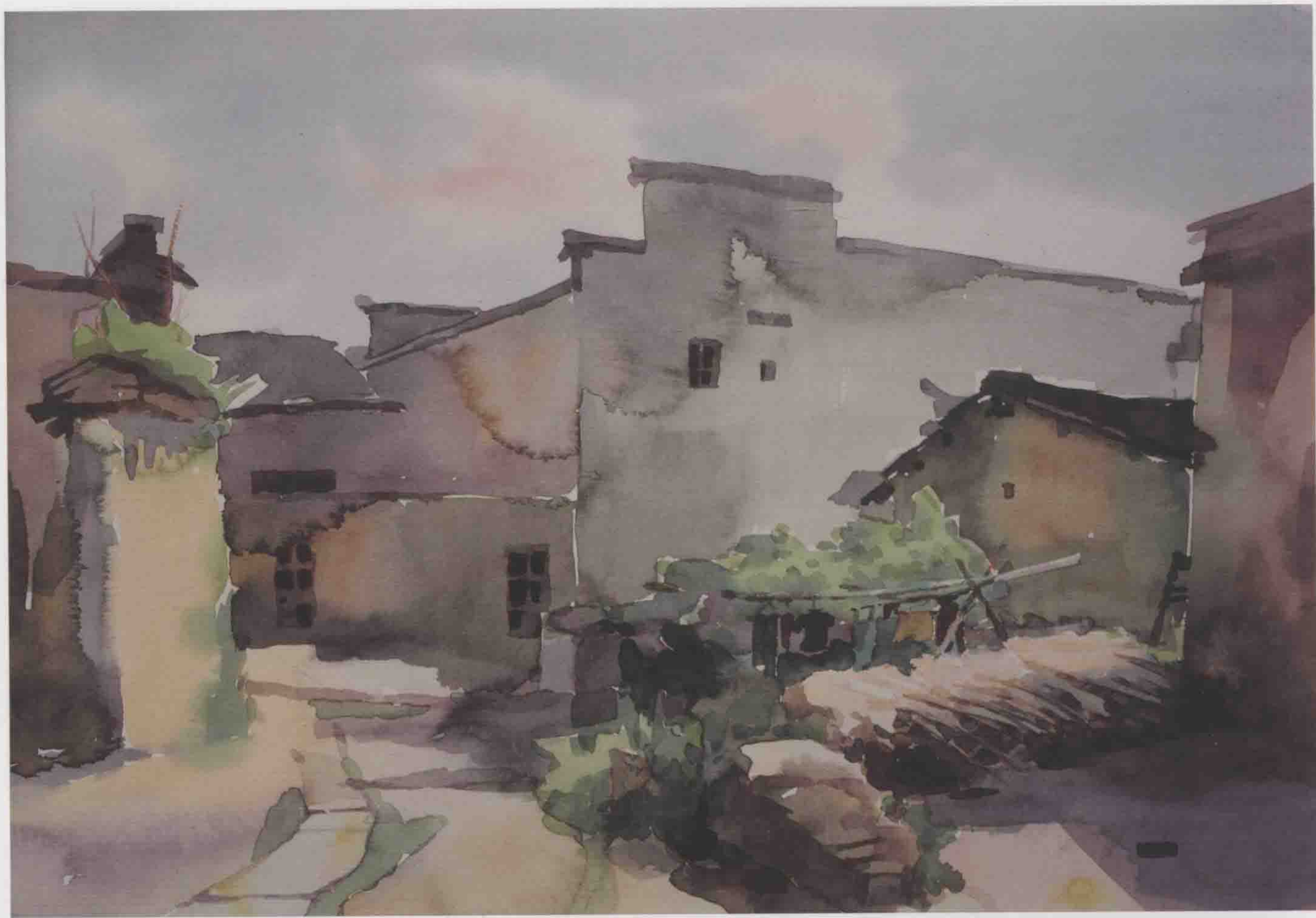
江南烟雨
54cm×39cm
2011年

宏村窄巷
54cm × 39cm
2011 年

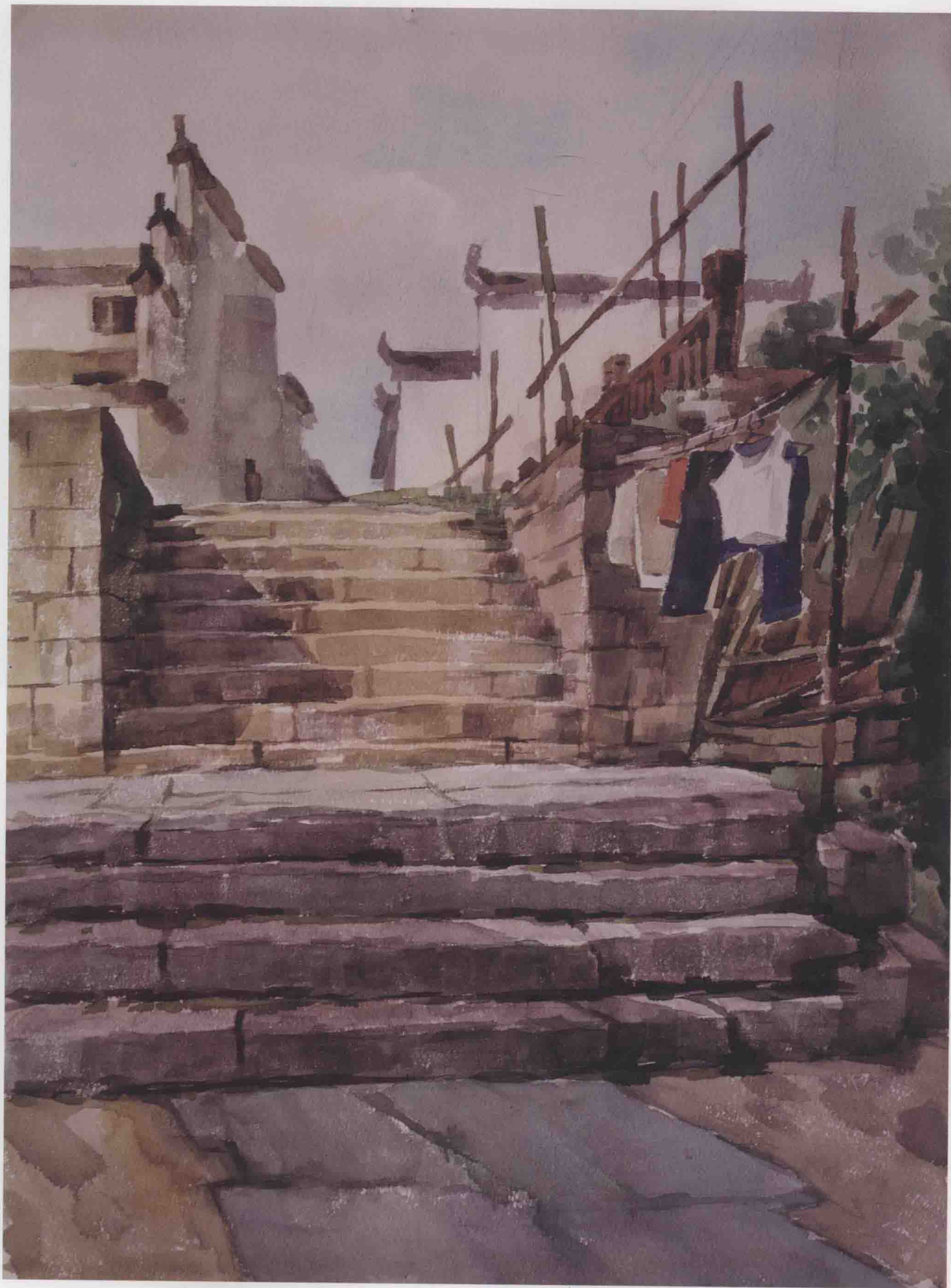
古巷记忆
54cm x 39cm
2011 年

正午时分
54cm × 39cm
2013 年

校园春意
54cm × 39cm
2013 年

婺源三溪古桥
54cm × 39cm
2012年