



中国当代著名水彩画家 写生作品集

Selected Sketch Works of
the Renowned Chinese Contemporary
Watercolourists

陈坚 / 编



海峡出版发行集团 | 福建美术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTION GROUP | FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国当代著名水彩画家 写生作品集

Selected Sketch Works of
the Renowned Chinese Contemporary
Watercolourists

陈坚 / 编



海峡出版发行集团 | 福建美术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN FINEARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代著名水彩画家写生作品集 / 陈坚编. -- 福州 : 福建美术出版社, 2012. 11
ISBN 978-7-5393-2796-9

I. ①中… II. ①陈… 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 (2012) 第 256062 号

责任编辑: 毛忠昕
装帧设计: 毛忠昕

中国当代著名水彩画家写生作品集

主 编: 陈坚
出版发行: 海峡出版发行集团
福建美术出版社
社 址: 福州市东水路 76 号 16 层
邮 编: 350001
服务热线: 0591-87620820 (发行部) 87533718 (总编办)
经 销: 福建新华发行集团有限责任公司
印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司
开 本: 889×1194mm 1/12
印 张: 17
版 次: 2012 年 11 月第 1 版第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5393-2796-9
定 价: 228.00 元

目 录

吴长江—— 8

黄铁山—— 36

陈 坚—— 62

周 刚—— 92

铁 扬——120

赵云龙——146

郭 宁——174



长江



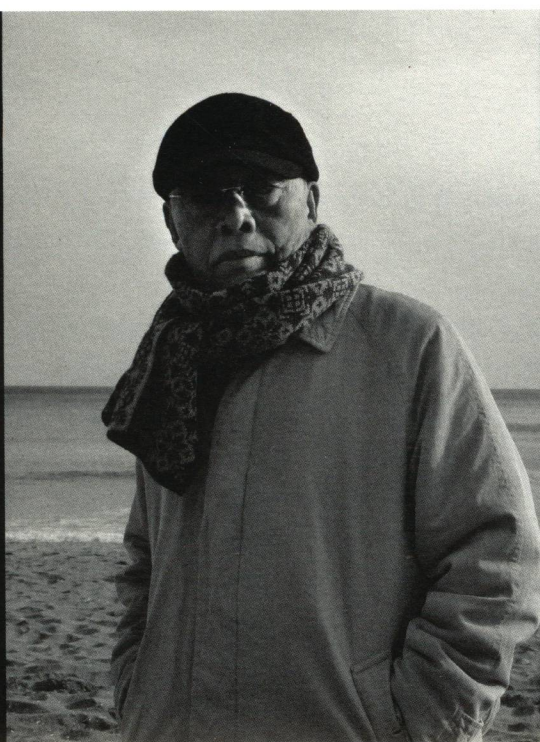
黄铁山



铁扬



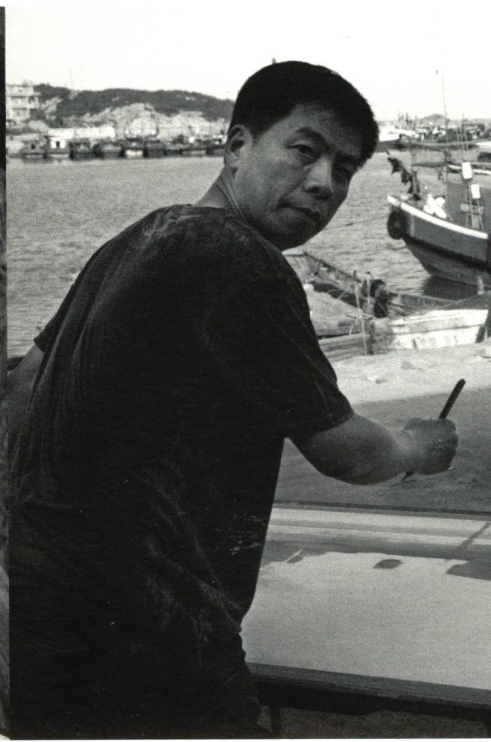
周刚



周刚



胡惠初



胡惠初



中国当代著名水彩画家 写生作品集

Selected Sketch Works of
the Renowned Chinese Contemporary
Watercolourists

陈坚 / 编



海峡出版发行集团 | 福建美术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTION GROUP | FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

吴长江

黄铁山

陈 坚

周 刚

铁 扬

赵云龙

郭 宁



02140745

ISBN 978-7-5393-2796-9



9 787539 327969 >

定价：228.00元

中国当代著名水彩画家 写生作品集

Selected Sketch Works of
the Renowned Chinese Contemporary
Watercolourists

陈坚 / 编



海峡出版发行集团 | 福建美术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

目 录

吴长江—— 8

黄铁山—— 36

陈 坚—— 62

周 刚—— 92

铁 扬——120

赵云龙——146

郭 宁——174



长江



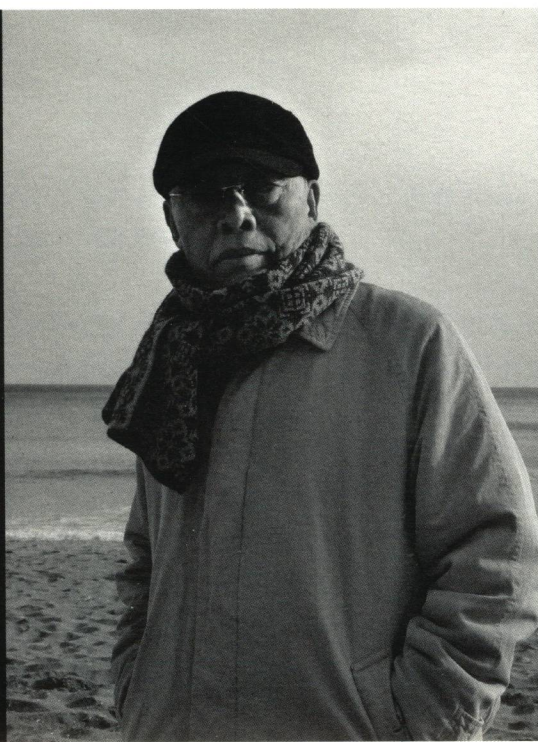
黄铁山



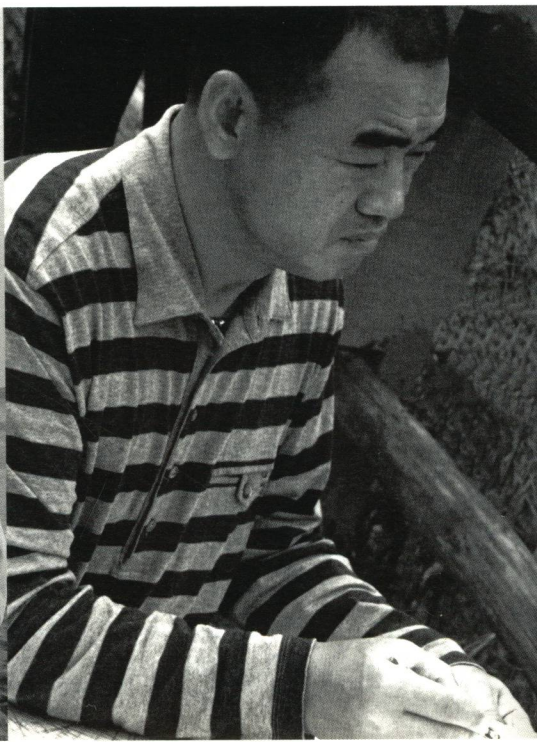
铁扬



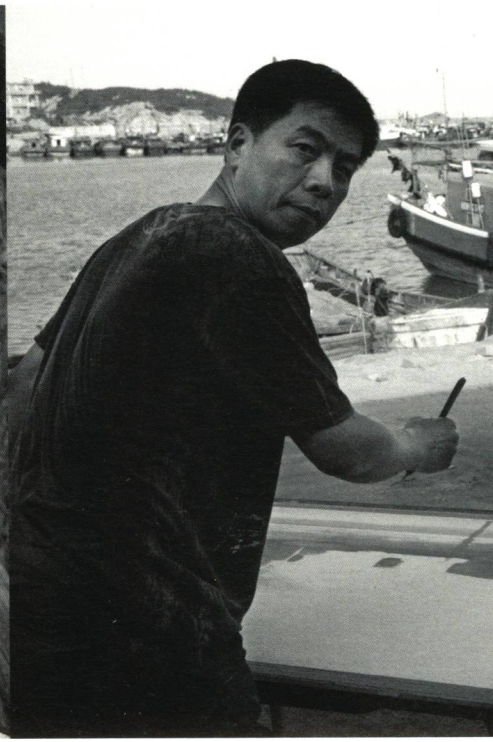
周刚



战时



胡金銓



李安

序

福建美术出版社这次出版《中国当代著名水彩画家写生作品集》的意义是：再次倡导美术家要深入生活，通过写生而创作，贴近现实，开阔视野，积累素材，探讨写生在当下不同形式的艺术表现以及其所蕴含的内在精神。

许多美术家在参加各种写生活动和自己采风时，已经习惯带着相机代替写生工具“深入生活”，我们倡导艺术家用眼睛与画笔去捕捉形象感悟生活的写生，这对画家提高自身的塑造能力，表现生活的敏锐度和感受力等方面都有着十分重要的意义。随着科技的发展，画家对于图像的依赖也越陷越深，这不仅表现在画家依赖相机去生活中搜集形象素材，而且也直接体现在创作中。一些画家的摄影设备堪比专业的摄影家，他们用猎奇性的心态拍些精密的照片，便关起门来闭门造车，在照片、投影仪和电脑图像的辅助下，完成了所谓源于生活的工匠式作品。由于直接写生的能力越来越弱化，完全依赖照片描绘的形象苍白无力，直接导致了艺术感染力不强，内容空洞，缺少真诚和灵魂，无法触动观者的心灵，最终使得作品在本质上与“人”无关，与思想无关，与艺术无关。高更曾提醒人们摄影会让艺术家失去其“本能”甚至“想象力”。正因为很多画家对摄影图像的过度依赖，那些模式化的，模仿性的，技术性的，满足于一般化表达的作品的大量存在也就不足为奇了。作品缺乏对独立人格的探索表现和对内在的精神性追求的缺乏，也使部分画家以急功近利的心态，以媚俗的审美趣味迎合市场的需求，也使得很多流于表面效果，艺术性和主观感受匮乏的作品充斥在水彩界。在艺术表现层面，很多画家还没有很好的解决造型能力和色彩关系等基本问题，就沉迷于追求所谓的个人风格和技巧，这种浮躁的心理对他们在未来艺术之路的发展贻害甚大。这个问题可以追溯到水彩画被引入我国之初，当时的一些水彩画家在表现上缺少对绘画基本功底的足够重视，而这一历史问题一直有的到应有的重视和根本的解决。

提到创作，对“写生”的理解和态度是个很重要的问题。深入思考写生的目的和方式，写生才真正对个人的创作具有意义。有些画家写生，以不变应万变，以流畅娴熟千画一面的手法再现一切景物，又或者很多在写生中，蜻蜓点水般的在风景中一走而过，完全没有情感的投入，这样只会产生大量样式化的作品，这两种都是不可取的。写生一方面是研究客观自然，获得造型和色彩基础，另一方面，是直接面对自然和人获得感受，写生是加强和提高艺术感受力和表现力的重要途径，是一个艺术家一辈子的必修课。在此我们重提写生的重要性，在坚持中不断突破自我，在艺术上不能禁锢，从这个意义上来说，此次这本集子的出版，对中国当代水彩画的健康发展是很有益处的。

中国美术家协会水彩画艺术委员会秘书长

陈 坚

2012年10月于北京



吴长江

1954 年生于天津汉沽，1976 年毕业于天津艺术学院附中，并任教于天津艺术学院。1978 年考入中央美术学院版画系，1982 年毕业后留校任版画系助教，1987 年任讲师，1993 年晋升副教授，1999 年晋升教授至今。其中，1986 年至 1997 年担任版画系副主任，1997 年至 2003 年担任版画系主任，1999 年至 2003 年担任院学术委员会委员，2003 年至 2007 年担任院党委副书记、学术委员会常委。1998 年当选中国美术家协会理事，1999 年至 2004 年担任中国美术家协会版画艺术委员会秘书长，2003 年当选为中国美术家协会副主席，2007 年起担任中国美术家协会分党组书记、常务副主席。

从 20 世纪 80 年代开始，吴长江曾 30 余次赴青藏高原写生创作，在这片高原上不断攀登，追寻艺术与生命的纯真、人与自然的相互依存，创造了一个独特的艺术与精神世界。无论是他的版画、素描、速写，还是水彩、水墨，都完整而深刻地表现出青藏高原雄奇瑰丽的雪域风光、藏族同胞淳朴善良的民风民俗，形象地勾勒出高速发展的现代社会中一片不可多得的“精神家园”。《雪后》《宰羊》《喂马》《两个小藏孩》《挤牛奶》《青藏高原》《高原牧场》《尕娃》等石版画作品已经成为中国现代版画史上代表性的作品；《少年格布》《杰科》《泽库青年大格》《两位甘德牧人》《卡多像》《未完成的青年像》等水彩新作对人和人性做出了新的诠释，拓展了水彩写生的创作可能。

吴长江曾在西班牙马德里、格拉纳达，日本东京、日立、京都、大阪、神户、横滨、中国北京、广州、沈阳、重庆、大连、深圳、西安、南宁等城市举办个人展览 20 余次，出版专著、画集 18 部；曾获“第八届全国版画展优秀作品奖”（1983 年）、“国际青年美展鼓励奖”（1985 年）、“挪威国际版画展评委会奖”（1989 年）、“第十届全国版画展铜奖”（1990 年）、“第十三届全国版画展铜奖”（1996 年）、“时代风采——全国写生画展佳作奖”（1998 年）、“80—90 年代优秀版画家‘鲁迅版画奖’”（1999 年）、中国文联“采风成果奖”（2001 年）等奖项；作品为中国美术馆、人民大会堂、大英博物馆、德国路德维希博物馆、美国波特兰博物馆、日本东京日中友好会馆博物馆、挪威国际现代版画博物馆、比利时弗朗斯·麦绥莱勒版画中心、比利时安特卫普美术馆、英国牛津大学阿什莫博物馆、德国海德堡选帝侯博物馆、奥地利维也纳青年美术馆等多家公共机构收藏。

再现三江源头风骨

李焕民

吴长江在青藏高原这片精神高地上已经攀登了三十年。他说：“冥冥之中，我与青藏高原有一个前世之约。”他每年都要去长江、黄河、澜沧江的发祥地“朝圣”。这里，北有昆仑，南有唐古拉，东有巴颜喀拉，西有可可西里，是雪山与草原相映、河流与湖泊相通的奇丽世界，平均海拔4500米，高峻、苍凉、神秘，被称为世界第三极。从远古至今孕育了中国民族的魂魄，铸就了中华民族的风骨，养育了中华民族的文明。吴长江把青春洒在这片精神高地，追寻的就是这种魂魄，这种风骨。

早在二十多年前，人们就看到了吴长江的才华。速写《高原之子》，寥寥几笔，神气活现、线条流畅、造型完美，画得松弛有度，具有写意性，是主客观碰撞出来的火花，不可重复。

他的石版画《西藏组画》《高原牧场》《尕娃》等，呈现给读者的是艺术家创造的精神空间，饱含人与自然相互依存的哲理。大雪过后，草原一片雪白。牦牛背上，帐篷顶上都被积雪覆盖，雪中露出的木棍、绳子都显现出生命的顽强。生活在高原上的牧民对艰难的无畏、对自然的敬畏，是他们深入骨髓的宇宙观。在艺术家眼里，艰难铸造的美，是人类最本真的美。

三十年来，青藏高原给他以无尽的创作灵感，使他创作出大量作品，有壮美的自然风光，有藏族人民的生产劳动，有民风民俗、宗教活动、寺庙民居。其中成就最大的应属肖像画，众多富有精神内涵的人物构成了庞大而厚重的高原画卷。

高原美，但如果你不是去旅游观光，而是去高山牧场拜谒“真神”，那实际上是很艰苦的，要经受高原缺氧、寒冷，塌方饥饿，大雪压垮帐篷，狂风吹跑画具……我佩服吴长江在海拔4000米以上的高原能现场作画，越画越大、越画越精，以整开纸（188cm×128cm）大小的肖像画当场“采矿”、当场“冶炼”、当场完成。我在电话中间过他，他说：“画大画还是要找个避风的地方，有很多藏区朋友的帮助，尽管很艰难，但现场的生动性却是不能复制的。”这使我想起当年董希文先生在西藏写生时的情景，令人感动。

曾有青年问我，数码相机一分钟可以连拍数十张，有必要花那么多时间对着真人画吗？每当这时我总想反问，有了汽车、飞机，为什么还要比赛跑步、跳高、投掷呢？摄影是科学的工具，它可以真实地反映对象的个别特征，美术是“手工活路”，无法与它相比，但美术可以取舍自由、创造“心象”。直面写生是画家在动态中发现美、捕捉美、塑造美的过程，是主观能动性与对象互动的产物。一幅作品是对着真人画的还是对着照片画的一眼即可辨出。

吴长江的水彩肖像《卓玛》，画面上有卓玛的签名，说明这幅画的原型是她，与此同时，作者透过卓玛把自己长期“储存的美感”都画进去了，充分表现出藏族女性的特征：高鼻梁，眼角向上挑，两颊有浓浓的“高原红”，身着宽边大藏袍，朴实厚重；更动人的的是她的表情，眼睛直率地看着你，纯真可爱，散发着草原的气息。这样的姑娘人们似乎在哪里见过，他们在众人面前好像很“听话”的样子，叫她唱歌她像“得令”一样大声回答：“呀（是）！”过一会猛然大笑，与同伴在草原上撒起花来，自由快乐，真是草原上的精灵。不同的读者对《卓玛》会有不同的联想，说明这幅作品有丰富的概括性。美术作品与诗歌不一样，诗歌形容美女可以说“多一分太长，少一分太短”，究竟多长多短则由读者去发现。美术作品画多长就是多长，其想象的空间恰恰是在于“真”，真实的对象、真诚的作者、真正的融合，“真”可以从一个角度打开对象的门，使读者进入画面背后的精神世界。

人们说：“吴长江的成功在于他三十年‘打一口井’。”这当然是对的，三十年对人生不是一个小数字，大半辈子心系高原、不离不弃，很不容易。但是，青藏高原有无尽的宝藏，吴长江打的是哪口井呢？“原生态”一般指民间艺术，吴长江的作品不是“原生态艺术”，他画的是创造“原生态艺术”的人。他笔下的人物现实角色感越来越模糊，历史文化的痕迹却越来越鲜明，他似乎努力在三江源头牧民身上寻觅民族精神的“子儿料”，那些经过千万年磨砺冲洗出来的最坚硬的核心。

中央电视台拍摄的《三江源》是一部有学术价值的电视片，它探索了中华民族文明的起源。其中叙述到藏传佛教格鲁派黄教大师宗喀巴生平时，插图用的是吴长江的素描。幼年的宗喀巴用的是《卓玛措》，这孩子一脸虔诚、纯真智慧，微笑地面对人生。中年宗喀巴用的是《生产队长》（特写脸部），这是一位善于思考的人，眼神深邃而坚定。这些形象放在这里非常合适，比“唐卡”程式化的宗喀巴要生动、深刻得多。这说明《三江源》编导有眼力，也说明吴长江的作品有深度。

俗话说：“有一千条河，就有一千个月亮”。吴长江笔下的藏族同胞身上流淌着“格萨尔王”后裔的血液：《结隆牧人》从外形到精神都是典型的牧民形象，古朴憨厚；《果洛牧人之七》是有尊严的长者，目光炯炯，性格稳重；《甘德青年》系列塑造了一群雄姿英发的青年牧民，潇洒帅气；《龙岗乡牧人》及泽库、玛曲等牧人系列形象，都引起人们对高原牧场和茶马古道的联想；《果洛牧人之六》具有“阿克登巴”式的诙谐；《过马营牧人》《吉措先》用皮帽和围巾把头包上，表现出他们在风雪高原上的状态。这是一群有故事的人，他们传承着高原牧民的历史，与大自然共生共存，以敬天惜地的观念守护着三江源头，令人起敬。

在技法上，吴长江不搞“添加剂”，不搞“人工合成”，全靠实力。凡与精神状态无关的东西都被剔除，仅仅抓住眼神带动全身。《泽库尕娃》形象聪慧，神情执着。头上留着“天菩萨”，身着大藏袍，一支宽袖直拖地上，加强了画面的稳定性。深灰色藏袍用白色皮毛、黑色衣边分割成几个不同形状，单纯而有变化。在色彩上，胸前的金黄色与腰间的红色相呼应，构成节奏。看似无意，实则用心。他的素描功力更深，收放自如，舞动的骨干线笔笔都在“弦”上，饱含激情、畅快淋漓，颇有一些“画到灵魂深处不知有我”的感觉。

吴长江追逐三江源头的风骨，探索返朴归真之美，不仅是“后看”，也是“前瞻”。社会在现代化进程中，一方面要满足人民日益增长的物质文化需求，同时要与大自然保持良好的生态关系，尊重祖先留给我们的精神遗产，继承其优秀品格就显得十分重要。吴长江的作品从审美角度触碰了“从哪里来，到哪里去”的大问题，他不仅有才华，更是有思想的艺术家的。



昌都牧人 76cm × 56cm 2006 吴长江



贡秋加 76cm x 56cm 2006 吴长江