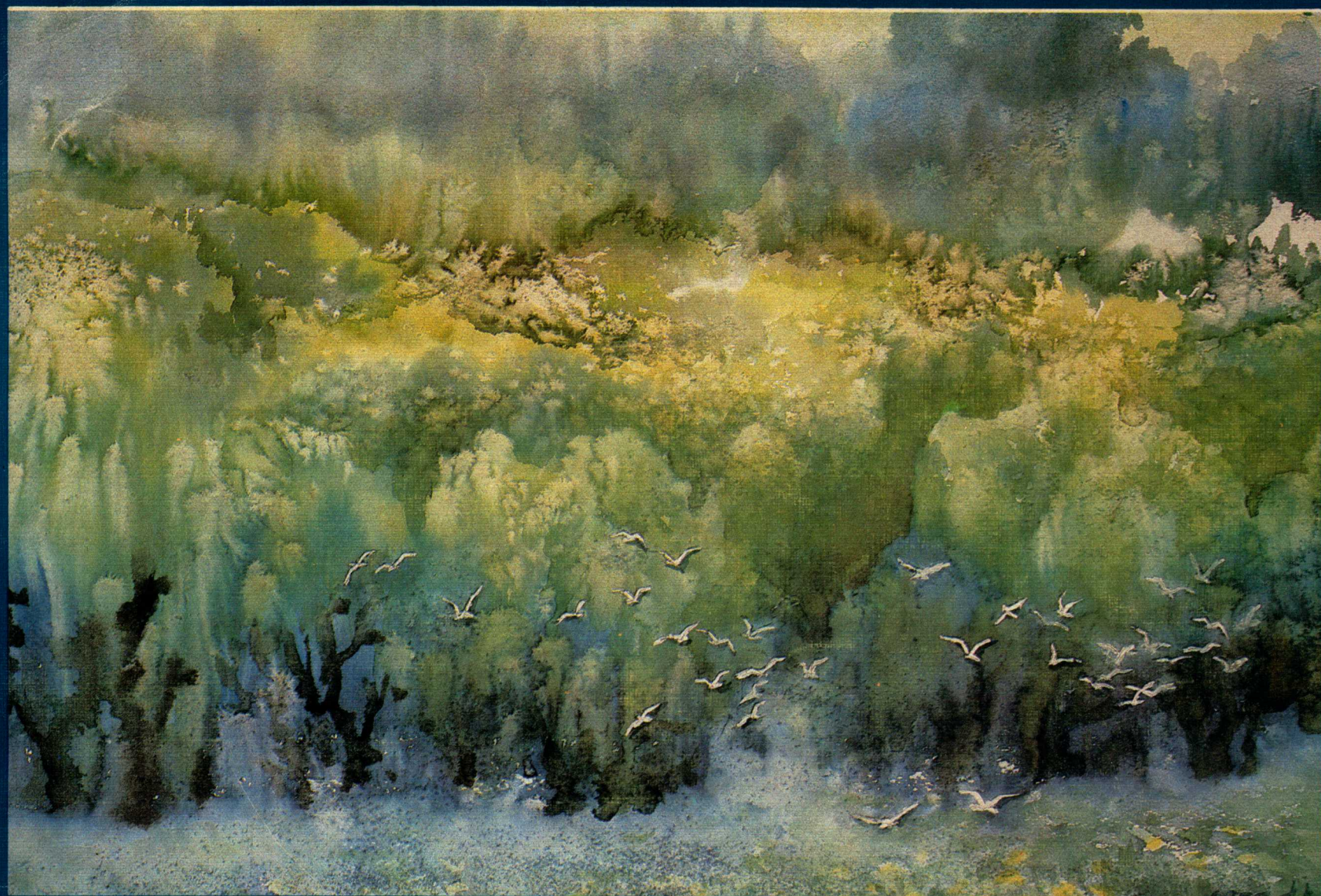

609268

· 河北美术出版社 ·

杜之遠水彩画

古元題

目 录

封面：新绿（42×61cm）

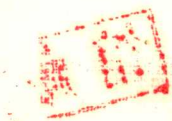
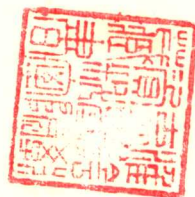
封底：水仙（40×30cm）

- 1、胜似春光
- 2、细雨山中行
- 3、云山趣
- 4、雨注垂柳
- 5、峡江薄暮
- 6、银花朵朵
- 7、冰雪世界
- 8、鹤乡
- 9、边陲小屋
- 10、海
- 11、山涧流水
- 12、幽径
- 13、寒来暑往
- 14、山外有山
- 15、田野情
- 16、月濛濛

作者简介

杜之遼，广东汕头澄海人，一九三二年生。早年就读于苏州美专，后赴天津深造，一九五三年毕业于天津河北师院美术系。现任河北师院美术系系主任、副教授，中国美术家协会会员，美协河北分会常务理事，华侨大学兼职副教授，太行画院顾问。三十多年来，除从事教育工作外，主要致力于中国画和水彩画创作，既重视传统又勇于创新，水彩画作品熔中西画于一炉，有个人的面貌。

责任编辑：林日雄

装帧设计：劲 草

杜 之 達 水 彩 画

河北美术出版社出版（石家庄市北马路45号）
河北新华印刷二厂印刷 河北省新华书店发行

787×1092毫米 1/12

印张：1 $\frac{1}{3}$

印数：1—2000

1988年6月第1版

1988年6月第1次印刷

定价：7.50元

· ISBN 7-5310-0103-9/J·104

水彩画求索之路二则

杜之遼

(一)

随着时间的推移,社会的发展,艺术的变革,水彩画这一画种,大家已不满足既有的老办法,不停留在以往的一般常规技法上。画家们千方百计寻找新技法,寻求新途径。无论在内容上,形式上以及所用的材料和工具等等方面,都动了脑筋,想方设法打破水彩的禁区。那种墨守陈规,不敢越过雷池一步的画家少了,群众的欣赏观点也在不断提高,所以当今的画家不受“纯水彩画”所囿。为了追求新的艺术效果,工具上什么都可用,如用喷枪,用油画棒,用蜡,用盐,用松节油,用汽油,用布,用绢等等,几乎达到不择手段的地步了。因此画面上出现各式各样前所未有的自然肌理。这些效果既美观又别致,使水彩画焕然一新。显然那种单纯用笔作画的纯水彩画已黯然逊色。正是由于画家的思想开阔,由于这些特技的出现,大大地丰富了水彩技法,给水彩画带来了生机,增强了活力。我个人认为,这是水彩画的一次革命,对水彩画将有深远的影响,是可喜的事,应该给予高度肯定。

从另一个侧面说,由于新技法所带来的特殊画面,显非用笔画成,乍看之均为偶然效果。故给人们一个错觉。有人认为,既然非笔所画,只是偶然效果,也就是偶然碰巧碰出来的,因此就忽视了绘画因素。(目前不单是水彩画出现特技,国画、油画、版画等其他画种也在探索新技法,寻找新出路。)以为什么基本功,什么基础技法,统统可以不要。对特技方面的学问也无心研究,只是把注意力寄托于偶然之中。等待碰运气,希望有朝一日碰上,出来一件好作品,便可一鸣惊人。这种观点是糊涂观点,是对水彩技法的误解,其实偶然并非真正的偶然,在偶然中含有必然的因素。要不是这样,谁也可以碰上好画,谁也可以当画家了。倘若没有专门的办法与经验,所谓的偶然效果,永远碰不到。

水彩画中目前流行的特技之一是在水彩画中撒盐,使之出现特殊肌理效果。用这种特技可搞出既优美又清新的冬雪气氛,其画面效果绝不是单纯用笔可以画出来的,也可以说是偶然效果吧。但确切地说,并非真正的偶然,乃是画家充分的研究盐分的性能;吸水情况;粗细盐作用的区别;所用画纸的粗细纹对盐的影响等等,画家心中有数之后,才能搞出所需的撒盐效果,而不是靠碰运气。总之,各种特技所造成的自然肌理,显然是靠画家对各种材料和工具性能的研究,以及多次的实践,经过无数次的失败之后,找出规律性的东西,才能得到比较满意的效果。光是规律性的东西还不够,还要把特殊效果与内容结合自然,运用自如,处理巧妙,作品才能获得成功。

胜似春光 (43.5×30.5cm)

淮阴师范学院图书馆1293127

细雨山中行 (29.5×41.5cm)

所以作品水平的高低，最终要取决于画家运用技巧的高低与画家个人的艺术修养。画家的艺术修养不同，绘画风格不同，对各种技法当然也就有不同理解和体会，因而这个画家认为不可采用的办法，别人也许采用了，并且得到很好的效果。如水彩画家梁栋，用盐取得表现寒林的好效果。但他说画秋景就不能用盐了，这是他自己的经验，别人就不见得这样。我试验用盐画秋景，也是能画出效果的，最近我又试验用盐表现夏天，表现水面波浪，都可以出效果。只要结合表现对象的所需效果，是什么都可以用的，思想可以开放一些。

综上所述，偶然是寓于必然之中，对一个画家来说必须要经过严格的技巧锻炼，反复的基本练习，从而对专业有深入的研究和探索，再经过无数次的实践，从中取得经验的积累，有了这样长期的积累，才能够有偶然得之的机会。不付出辛勤劳动，不动脑筋，象守株待兔一样等着碰巧，痴思有朝一日可以碰出一张杰作来，这是不可能的。

因此“长期积累，偶然得之。”这句话是有道理的，此话用在美术创作上，特别是用到水彩创作上更为贴切。

(二)

艺术贵在创新，创新难，模仿易。有作为、有抱负的画家都不甘心落套，不愿跟在别人背后学步，而要另辟蹊径，走自己的路，搞出有自己面貌，有独特风格的作品。这个观点不会有什么分歧，现在关键的问题在于如何能达到此目的。独树一帜也罢，自己面貌也罢，谈何容易。都不是凭空从天上掉下来的，也不是凭灵感便能偶然碰巧得来的，它必须一步一个脚印走出来，好象人生走路一样，本领是逐渐掌握的，艺术的路也是这样。开始要有拐棍，要学习，慢慢有了自己的见地，有自己的手法，就能我行我素，追求个人的艺术风采。所以说创新决非天外之物，必有所由。要是同意此观点，那就必须承认传统可取，承认前人的经验有用。

在目前艺术思潮中，有人以为不然，按照他们看来：传统的东西是束缚艺术家的镣铐，前人的经验是艺术家前进的绊脚石。他们主张：只有彻底踢开一切，另起炉灶，从头做起才是有出息的画家。我真不明白，一脚踢开几千年积累的艺术经验，没有传统作基石，没有前人的火种，从头做起，另立炉灶，靠自己短短几十年的时间，幻想能搞出什么大名堂来，真是荒唐透顶，绝对做不到的。其实世界上所有反传统的创造，事实上都是由传统走出来的，这些否认和鄙薄传统的人，只不过是掩耳盗铃，自欺欺人而已。

云山趣 (39.5×30.5cm)

雨注垂柳 (30.5 × 41 cm)

一、走民族化的路

当然，承认传统可取，决不是主张全盘继承。全部否定传统是不对的，全盘继承传统也是错误的。时代在前进，事物不能一成不变，何况传统中还夹杂着糟粕。我们要象厨师精心做菜那样除毛去皮，留其精华而用之，把传统作为创新的基石。李可染先生主张：“要以最大的功力打进去，要以最大的勇气打出来。”我认为这是画家取得成功的正确之路，也是唯一可行之路。

水彩画之路该如何走呢？第一，要走民族化的路，画出中国水彩风格；第二，要走时代感的路，画出有时代特色的水彩画；第三，要走自己个性的路，搞出有自己面貌的水彩画作品。分述如下：

我们是中国人，要画中国人的水彩画。虽然水彩的故乡是在英国，而一旦在中国落户，它就应以中国的乡土气息为土壤，吸收中国画的传统精华，生长出中国式的水彩画来。能否说得具体点？可以说的方面很多，这里且举两例：

（甲）意境方面

中国山水画是很讲究意境的，所以表现在画面上提炼、概括，气韵生动，跳出西画那种对物写生的局限，注意发挥记忆和想象能力，在形与神的关系上强调主观表现，因而能把客观存在的自

峡江薄暮

(30.5×41cm)

银花朵朵 (30.5×42cm)

然美转化为画家创造的艺术美，并且达到画外有画，耐人寻味，画尽而意无穷的境界，我们把国画的意境应用到水彩画中，是创造中国水彩画首要因素，试看古元的“严冬已过”便是很好的例证。

（乙）技法方面

中国山水画家对大自然，特别是对树木、山石、云水有着深邃的研究，从而总结出许多有规律性的东西，譬如：“石分三面，树分四枝”。“远山无皴，远水无波，远人无目”。“大树宜曲，小树宜直。近树宜曲，远树宜直。老树宜曲，新枝宜直。”等等精辟的论诀，还有画石五字诀（丑、漏、透、瘦、皱），这些都很有参考意义。另外国画中的笔墨技巧，如破墨法，飞白法等也都可以拿过来为水彩画所用。

总之，从中国画传统中可以吸收到水彩上来的东西太多了。倘若对如此丰富浩瀚的传统经验睹而不见，弃而不用，一概排斥之，自己从零开始，那就未免太傻了。有人担心传统东西学多了会束缚手脚，妨碍创新，这是糊涂观念。要知道，人们吃猪肉、羊肉，是吸收其营养决不会吃猪肉身上长猪肉，吃羊肉身上长羊肉的。学习传统也是同样道理。所以一定要吸收传统，消化传统，发展传统走民族化的路。

二、走时代感的路

我们是二十世纪八十年代的中国人，我们的画无论从内容到形式都应该体现时代精神，有时代感。石涛说：“时代变了，笔墨不得不变”这句话很有道理。

当今社会已进入电子时代，倘若我们的画仍然是老一套，不论是技法还是工具，都与几十年前，几百年前的画差不多，那还有什么意思呢？这种人墨守陈规，只是打进传统里却不能自拔，这叫做“食古不化”，不足取也。

我们所主张的，应该是在拥有雄厚的传统功力的同时敏锐地注视现代艺术思潮，接受和研究新技法，吸收现代一切有用的东西，包括西方和东方，也包括对新出现的各种特技的研究，兼收并蓄，中西交融、博取众长。当然时代感不等于现代派，更不是只有抽象的画面才有时代感，而时代感是包含当今各种艺术流派，当今艺术百花园中一切新东西：搞抽象的东西搞得妙，受人欢迎有时代感；搞具象方面有所突破，有新意，也有时代感；立足具象吸收抽象，其作品形式感强，且为大多数读者所看懂，符合人民审美要求，这也是时代感。总之要走时代感的路。

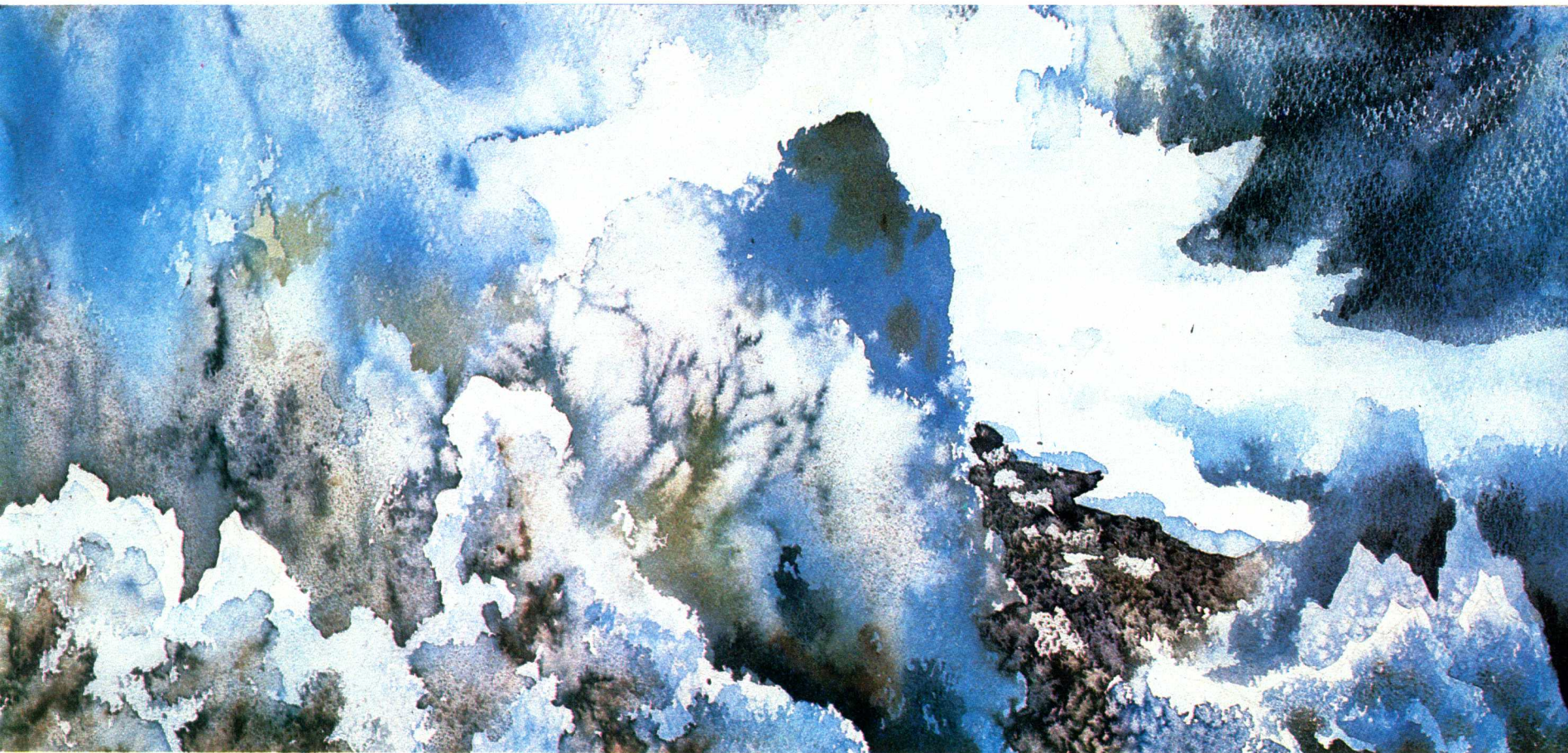

三、走自己个性的路

人类文明的发展是无止境的，新的艺术表现形式的探索也是

冰雪世界

(20×43.5)

鹤乡

(26 × 40 cm)

无穷的，艺术永远没有顶峰。越是有个性的作品越有艺术价值。民族化和时代感虽具特色，但仍属共性范畴。我们通过民族化和时代感两条途径是作为走向自己个性之路的桥梁。

有作为的画家，必有自己的想法与追求，从而萌发出艺术特色，产生自己的面貌，并在深入实践中发展形成自己的风格。风格是可贵的，有风格的作品才有存在的价值，缺乏风格的作品就没有艺术个性。有人说：“一个不想当将军的兵，不是一个好士兵。”那么，一个不去追求自己风格，被传统与常规所囿者，就不是高明的画家。基于此，谁甘愿坐拾牙慧而怠于求索呢？若问我的探求，归纳起来，只有四个字：简、精、新、美。

(一) 求简：任何艺术品，都要精炼，切莫繁琐。要以少胜多；以一当十；以极省俭的笔墨表现出无限丰富的内容。水彩画因工具特点所限，更是宜简不宜繁，宜薄不宜厚，应力求画面简

括利落，润泽明快。如何达到此效果？要领有三：一要着眼于大关系，敢于大胆取舍；二要有高度概括能力，不被细枝末节所惑；三要有娴熟的水彩画技法，掌握水彩三要素。

(二) 求精：求其简括利落，洁净酣畅，这是画好水彩画的一个方面，但过分强调这一点而忽视其他方面，则作品容易流于空泛，失之表面，所以还应该注意造型之严谨与重点之精心刻画。做到下笔有物，画面有深度，经得起观众的仔细推敲与回味。总之，该粗旷处淋漓尽致；该雕琢处应尽精微。正如齐白石老人所说：“半如儿女半风云”这才是好作品。

(三) 求新：能否在艺术上有所突破，很大程度上是取决于画家的思想意识是开拓还是守旧，是灵活还是僵化。那种只满足于自己既有的一套技法，而沾沾自喜的人，是艺术思想僵化的表现，千万要不得。我欣赏“出新意于法度之中，寄妙理于豪放之

外”这两句话。二百年前的石涛，尚懂得“笔墨当随时代而变”何况今天的画人。一定要在艺术意识上更新观念，在艺术表现手法上不择手段，打破陈规，冲破禁区，探索新领域，使画面显露新意。画面有新意，才能抓住观众，引人入胜，才能使艺术作品具有永不衰竭的生命力。

艺术作品要做到绝对的新，是很不容易的，时间不停留，新事物层出不穷，今天新，明天就不新，后天就是旧的。一幅画的手法前所未见谓之新，艺术创作手法宜多变换，重复则不易出新。若第二幅画、第三幅画都是如此泡制，人们见多了也就不新。故要变换手法，虽不能做到每幅画的面貌技法全异，任何类似的影

子都不许有，但也要求自己每件作品都要具备各自的特点。允许作品之间象兄弟（同一风格），但不允许作品之间象双胞胎（一个模式）。

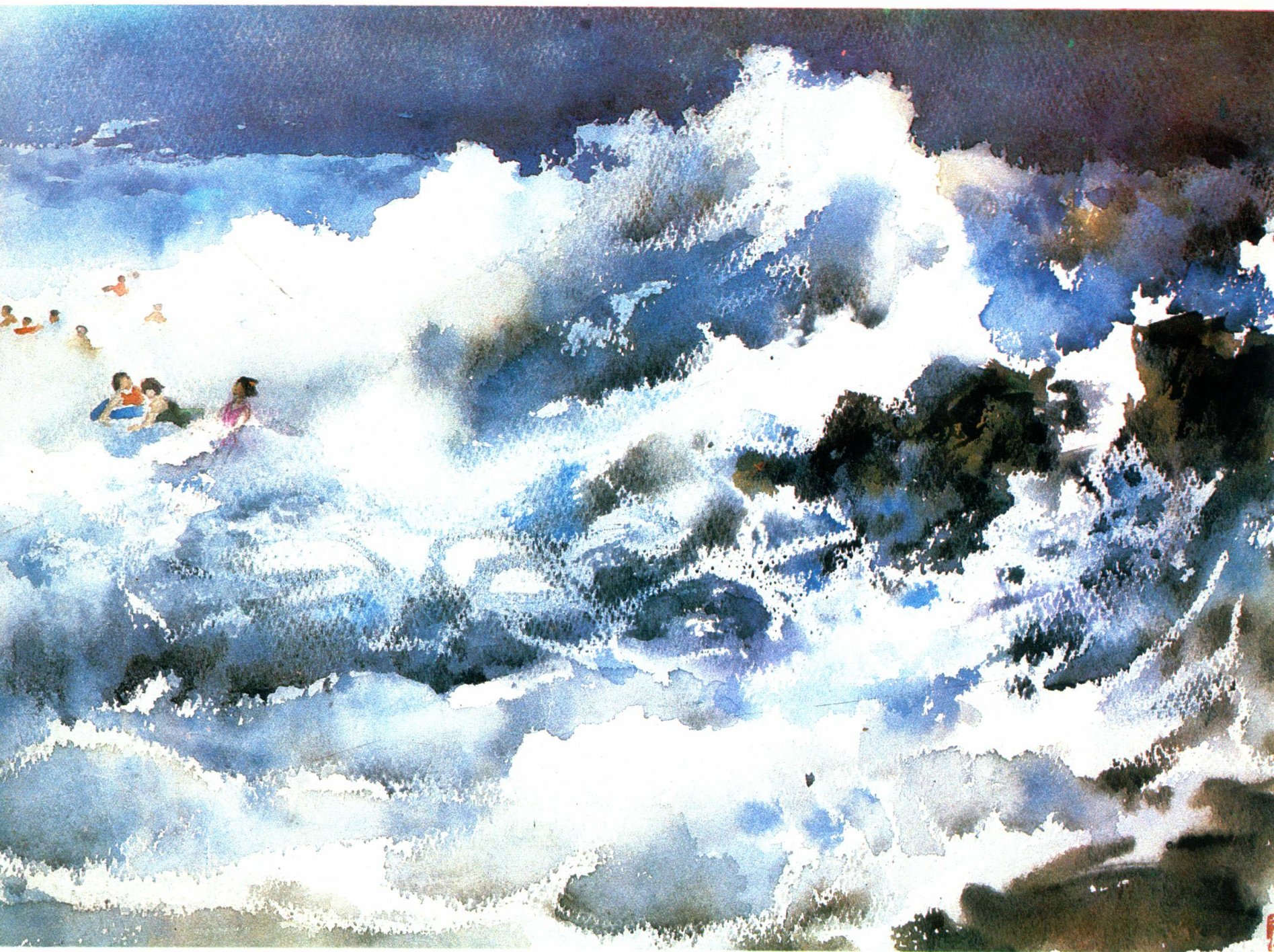
（四）求美：美存在于生活之中，正如花中存在蜜一样。蜜蜂采蜜，画家采美。采美首先必须善于发现美，发现自然美和生活美，然后采之而表现美，创造美。用你创造的艺术形式美去打动人，感染人，这是画家的天责。一切探求最后的落脚点是美的表现。画面不美就失去艺术价值。

以上所述，因水平所限，极其粗浅，或难免有谬，敬希同仁惠正。

边陲小屋

（30.5×41cm）

海 (30.5×43.5cm)

山涧流水 (31 × 43.5 cm)

幽径

(48 × 37 cm)

寒来暑往 (30.5×41.5cm)

山外有山 (30 × 42 cm)