

中国名家水彩临本画丛

ZHONGGUO MINGJIA SHUICAI LINGBEN

中国名家

关维兴

人物

水彩临本

湖北美术出版社

画家简介

关维兴 1940 年出生, 吉林省敦化县人。1955 年考入鲁迅美术学院附中, 1959 年考入该院油画系, 1960 年破格考入罗马尼亚的尤·博巴油画训练班, 1962 年以研究生资格结业。

1964 年被部队选拔入伍后, 长期从事业余美术教育工作, 自 1974 年~1989 年实施了自定的 15 年育人计划后, 对部队业余美术骨干进行系统训练, 培养了大批高等美术人才, 结果有 50 余人加入中国美协或省美协。这一成就得到军内外美术界的高度赞扬。关维兴现为中国美术家协会会员、中国美协水彩艺委会委员、北京水彩画学会副会长, 全国美展水彩画评委、国家一级美术师。

他擅长油画、水彩画创作, 其作品多次参加国内外重要展览, 先后赴美国、日本、法国、韩国、突尼斯等国及台湾、香港地区展出。尤其是水彩画, 取得了享誉世界的成就。特别是他的人物和人体作品, 表现力完全不亚于油画。《美

术》杂志 1994 年第 6 期曾大幅报导。新加坡画家称他的人物“已达出神入化的境界; 英国皇家水彩画协会主席沃克斯先生专程拜访了他, 称赞说“想不到中国有这样高水平的水彩画家, 他的画清新优美, 每一幅画都是一首抒情诗”, 并邀请他加入皇家水彩画协会。在海外大展中不断获奖, 收藏者颇众, 而且取得少有的高价位。1992 年应台湾著名作家林海音亲邀, 为其名著《城南旧事》作水彩插图 80 余幅, 分三册, 精装版, 并于 1992 年、1993 年、1994 年连续三年获国际插图展大奖。

1997 年受文化部对外艺术交流中心的委托, 出访了美国、突尼斯和意大利。在突尼斯举办的“中国水彩画展”, 关维兴的 12 件作品受到当地美术界和观众的特别赞誉。他的报纸也对此作了大量的报导。对此次访问的盛况《人民日报》作了专题报导。

凡一段文字如同一幅画一样, 都应应向读者叙说些什么, 这真难。

文字是写在纸上的话语, 绘画是用眼睛可闻的心声, 都是交流感情的工具, 让人懂应是首要的。凡能一眼看懂顷刻领会的作品, 诸如安格尔的人体、齐白石的虾虾、鲁迅先生倡导的白话文、白居易能为老妪理解的诗作等, 其艺术价值并不低廉, 也未必不雅。当然这些大师们的“白”那是一种深“白”。

本书的面和文也想“白”一些, 一是觉得这种“白”当前仍有存在的必要; 二是我本人也深不起来。作为一名画夫, 也暗存一个企望, 想让人阅起来不那么费劲, 借以减少因浪费读者时间和精力而致反感。

我出身于一个小山村, 后来在美术学院及罗马尼亚的尤·博巴教授那里所学皆为油画, 与水彩无缘。后来, 由于各种外界因素的影响, 以及水彩独具的韵律美、生命力及表现力深深地吸引着我, 使我开始了水彩画的创作。我想试一试, 并与全国水彩画同行们一道努力, 试试能否改变一下水彩画在艺术殿堂中的地位。我选择了水彩, 特别是水彩中又难又不好好的人物为课题。

要掌握人物这个最富于变化又最不容许变化的课题, 尤其想获取窥探人物心灵的本领, 获取水彩独有的俊美, 委实很难, 至今也绝少体味过成功的喜悦, 多的是失败的苦痛, 而我仍在探索, 可谓任重道远。

我认为, 要破除水彩的小品印象, 就要加强其分量感。分量感不仅仅在于主题的难与易、画幅的大与小、画法的工与写、色彩的厚与薄、制作时间的长与短, 而全在于其内涵。内涵是包括上述因素以及另外的诸如构图、构思、材料、技法等所有因素的总和, 而情趣应作首推。有的人将“情趣”当成了趣味的同意语, 只重“趣”而轻视了“情”。他们以极大的热情去追求水的趣味、笔墨趣味、肌理趣味……, 被这些所统治, 甚至相悖于主题而不顾, 结果导

致作品的轻浮。

作为人物作品, 情主要是内在的情感。这内在情感的刻画不仅依靠有表情的五官, 还要依靠手足以及躯干的姿势, 甚至衣纹。因为这些动态由不同的内心情绪而生, 也就是特有的内心情感决定着特有的外在动态, 必须善于捕捉到这些, 并借助它们来描绘人物的内心世界。如达·芬奇的《蒙娜丽莎》, 除了得益于闪烁聪慧目光的眼睛, 微妙欲语的嘴角外, 还得益于稳重的构图、平置的身軀、柔缓的手势、恬静的衣纹、和煦的光线, 完善地表达了这位贵妇人沉于心际的温静之气。而席里柯的《梅杜萨之筏》除了人物准确的表情之外, 也得益于陡斜的构图、剧烈扭动的躯体、紧张的手势、飘动的布纹、翻腾的海浪、强烈对比的光线, 深刻地揭示出挣扎在死亡线上人们动荡不安、惊恐求生之情。作为风景作品, 情为意境, 意境就是超越“画什么象什么”之上的能触动读者情绪的那种感染力, 那种旋律, 那种深情。作为静物, 则可着重于趣。总之, 舍去情, 难以取得水彩作品的分量感。

艺术作品应是美的。孕育它的生活是充满阳光与爱的, 虽然也有阴霾与罪恶, 但更能激起对阳光和善美的渴求。我热情拥抱生活, 绝不冷漠相待, 一个人在世间成长离不开他人的保护与爱抚, 世上没有一个能脱离他人的自我。因此我不愿意经营那种自私的、黯淡的、自慰自娱的东西。我画早春是赞美清新的空气和明媚的阳光; 画老农是颂扬纯朴与善良; 画乡情是讴歌养护过我的无数具有温馨胸怀的人们; 画儿童是表露我的爱并憧憬人类美好的前程。我愿把对生活的热情通过作品献给观众, 更愿人人都建立一个充满阳光和爱的内心世界。

水彩画, 只画得“很像”是不够的, 它应活起来, 它应有生命, 它应是爱和美的使者, 它应属于全人类。

二十几年前,当我初次到云贵民族区,那浓浓的“异乡、异族”情调立即征服了我。那竹丛掩映的竹楼;篱笆墙内盛开的扶桑、仙人掌;满缀于浓绿树丛中翡翠般的南果;少女们与孔雀争妍的多彩服装,无不让我感到新奇和激动。那是一种神奇的文化,那里的色彩自由奔放,不拘一格,特色鲜明,与北方民族是一脉相通的。

这幅画,意在探索我感受到的那种“自由”色彩,大胆地使用了几乎纯黑、纯桃红色,并与大面积的翠绿相对比,追求色彩的振动与“歌唱”,让它唱中国的民歌。

创作过程中,比较难处理的是头与头上繁丰的装饰。作为一个整体与背景的衔接,这要事先仔细考虑,因为预想中的背景要一次完成,与头部的轮廓有的地方要依干画线;有的地方要潮湿相接。既不能形成如剪纸般的生硬,又不能让深色背景将头形冲毁,这就要想好步骤,按预想中对虚实的设计,先将不同部位用清水作不同干、湿的处理,一些必须留保的小细节,可借助遮盖材料事先加以保护。

盛装的少女们 77cm × 52cm 1997年

目录

画家简介	封二
画家绪语	封二
步骤示范图例(一)	1
母亲的肩膀	2
水彩人物绘画步骤概述	2
步骤示范图例(二)	3
持葡萄的维族女孩	4
步骤示范图例(三)	5
晨牧	6
步骤示范图例(四)	7
塔吉克族新娘	8
大型人物创作步骤示范图例	8
局部欣赏	10
乡情	11
作品赏析	12
突尼斯妇女	12
阳光下的少女	13
阳光·沃土·新人	14
捻线女	15
山里人	16
陕北种粮人	17
母与女	18
秋阳	19
小学生	20
盛装的少女	封三

责任编辑: 韦冰
封面设计: 朱筱乔
版式设计: 韦冰
摄影: 关维兴

创作时,我设计了这个构图。一位丰乳健壮的中年母亲,刚刚直起身来,手扶肩头,风尘扑扑地挺立在晚秋的风里。全身几个有力的扭转,被秋风荡起的裙摆,加上深邃的目光,俨然是一尊铜像,刚毅、朴实无华,显示着保护生命的神圣职责,与命运抗争的力量。这,就是伟大的母亲。

水彩画讲究透明不能太强烈,不能画深入的素描。起稿时只能用铅笔轻轻的勾勒,以线为主,要交待出重要的结构、造型甚至素描关系。这位母亲头向左、胸向右、下身向左的形体运动,就必需清醒地观察到,并牢牢地把握住,而后才是衣纹、五官等重点部位的结构。(图一)

要点:准确、流畅、生动、有节奏。

这一步要大胆抓取色彩感受。面的冷灰调子就靠这一步定调。因画幅不大,可全画面展开,取得互相贯通的效果。比如:上衣的冷灰色渗进了暖调子的裙子里,这没有关系,不必硬性阻截,因为裙子调子很高,亮部也偏冷,可以用得上。值得注意的是,一些娇嫩的色彩细节,如裙子上的鲜亮色点,一些精微细节,如手中的麦穗等,从一开始就要留出,可借助遮盖材料做到。(图二)

要点:大胆、大笔、松动、不守成规。

这是画面的主体阶段,用时最长。多次叠加是主要的绘画手段。成画的关键就在此步,每一笔都兼有形、色两种使命,每画一步,都要往后多考虑几步,从大的关系着手,有主有次地进行刻画。如母亲的头部和放到肩膀上的手就是重点,可以此为中心逐步展开。脏腻多在此步形成,因此切记每次用色一定要单纯,混合的颜色种类越少越好,越透明越好。道理很简单,如果每次调色都满调色盘“扫荡”一遍,就算四、五个色,重叠三遍就十多种色了,哪有不脏腻之理呢!(图三)

要点:慎重、有序、单纯、周思。

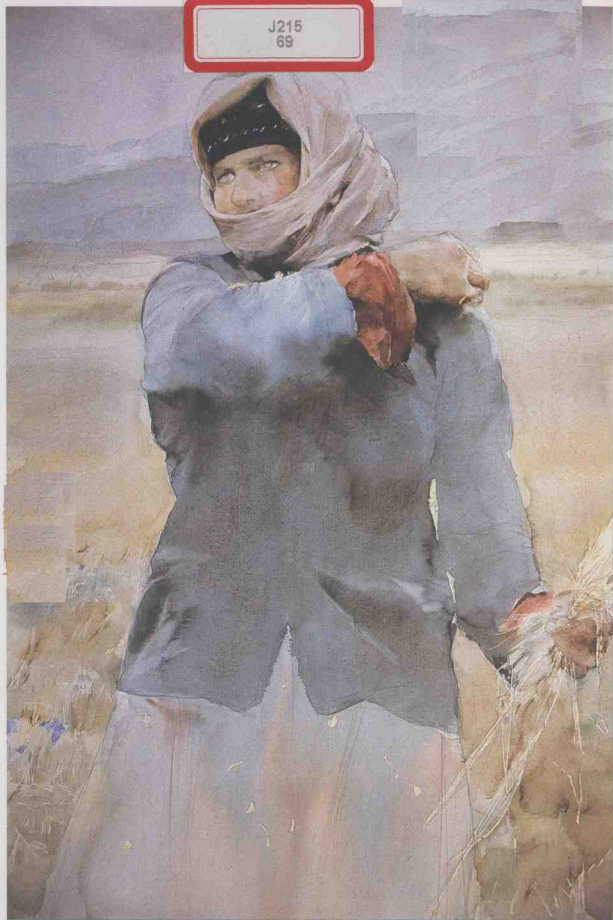
可以充分发挥想象力和创造力,不受素材的约束,力求整体的完整性,体现创作初衷。在绘制这幅画的进程中,起初母亲两个腋下和两个衣兜的衣纹就被我画得造型雷同,处理平均,令人反感。于是果断地加强了左下衣兜的衣纹造型,变换、减弱了其他三处的衣纹,形成了现在这样比较富于节奏感比较得体的效果。(完成图)

要点:避开素材,以第一印象为据、冷静有序地进行。

图一

图二

图三

(完成图)

母亲的肩膀 77cm × 52cm 1998年

从本质上说,方法步骤应归于绘画技巧范畴,是画家独创的技巧。就是同一个画家,每张画的方法步骤也不会完全一样。但是,方法步骤又是每人都必然要涉及的,最终都要形成一套相对稳定的习惯画法与步骤。我本人也有习惯的方法与步骤,现介绍出来,仅供了解。希望广大读者能全力创造自己的方法与步骤。

第一步 起稿

这是发挥你敏感性和敏锐感能力的一步。

如果是画写生,用软便适中的铅笔快速抓取模特儿的动态,力求捕捉那最生动、最感人的因素。如果是画创作,那就把你预想中最优美的动态描绘出来。画头像时,一般容易只画头像本身,忽略肩部的运动,而肩部的运动线能够托起头部的运动。画好大轮廓、大动态之后,可以稍慢一点画出重要的结构和细节,如眼、鼻、口、手、脚、衣纹等。不过这一切都要轻轻的,尽量不使用橡皮。我习惯使用H或2H铅笔,就是想尽量保持画面的整洁。线条要果断,流畅到位。好的画稿应是一幅生动的速写,有松有紧,有主次,忠实地反映出你的意图。如果画铅笔稿就犹犹豫豫、呆板僵硬,就会大大影响随后的进程。构图不好,画起来就十分别扭,后患无穷。

第二步 铺大体色

这是检验你色彩观察力和勇敢程度的一步。

在一个结构严谨、构图完美、细节明晰的稿子上着色后,因为铅笔线条依然可见,你可放心大胆地抓色彩感觉。抓住有个性的色调,克服色彩的千篇一律,这一步是关键。从具体的色彩感受出发,大胆启用不同种类颜料的调和,不要为成规所限,不要一面皮肤就几个色。大自然是千变万化的,人类皮肤的颜色也是丰富多彩的。有人有人种肤色之别,不同居住地域形成的肤色之别;在复杂光线气氛下诸多变化的肤色等等;更有作为色彩并置时与发邻色调对比产生无穷变化的肤色。因此,从理论上讲,不会有完全相同的肤色出现,甚至可以设想任何一种颜色均可用来画肤色,只要位置对比得当,都会被接受、被认可,我们没有理由画得雷同。只是皮肤色之间相差细微,必须仔细观察,方能悟到。当然,也要敢于运用主观的、带有创造意识的色彩,如陶斯敢用黄调子画雪景那样。

这一步宜采用大笔,多水分地大面积设色,下笔要勇敢泼辣。背景与主体之间、发际与皮肤之间,界线允许相互渗透。铺大体色可以全面也可局部进行,要视具体情况而定。如额头、颧骨处的明暗过渡,可趁湿实施过渡相接。对于需要保住的色块和细节,从现在起就得到十分小心地保留,可借助一些遮盖材料予以帮助。如眼神的高光、小块鲜艳的“重点”颜色等。此遍色中只有一小部分能保留到最后,大部分是铺底,要想到再覆盖的效果,应尽量单纯透明,色相不准也不怕,只要水分淋漓透明,在以后的过程中对不准之处是可以调整得非常准确的。

第三步 塑造

这是展示你绘画真本事的一步。

第一步铺大体色如果顺利,此时你便会有一个色彩绚丽、水味十足、爽快透明的初稿,它会引起你强烈地深入欲望。你就可施展你全部的才能进行形体的塑造与色彩的刻画。先从大的关系着手,逐渐进入具体结构,在大的结构关系没有塑造出来之前,不要急于完成很多细节,以免破坏整体效果。就好象建筑楼房,砌好墙后才能安窗子。假若没有铺好窗子,就没有依据,也就不可能正确。

此阶段是以色彩的多次叠加为主要绘画手段,此时用色尤需慎重。

这一步用时最长,患者也应最周密仔细,要注意:

- 1、调和颜料的种类不要太多,越少越好。比较单纯透明的颜色,经多次覆盖也不易变脏。不透明的颜色,叠加后则易污浊变脏。
- 2、要注意覆盖色与被覆盖色的性质,最好不用补色,补色互易叠变粉变灰变脏。
- 3、注意运用色彩的冷暖对比,色彩的丰富、生动与否,全靠冷暖对比的好坏。不要画成单一的深灰色,那样会失去色彩的魅力,必然显得单调无生气。

这是一个绘画的主体阶段。要养成冷静坚韧的品格,将你的激情融于冷静的思考之中。利用平静有序的步骤来挥洒你的激情。画得顺手时,需继续冷静进行,免得不慎而功尽弃;遇到难处时,同样要冷静。首先阻止错误继续蔓延,保护成功之处。接着逐渐补救措施,只要不是破坏全局性的错误,是可以得到不同程度的补救的。

第四步 整理

这是衡量你总体艺术修养的一步。

在整体平稳、结构严谨、色彩和谐的基础上,就要刻划细节了。所谓画龙点睛就在此步。如面部额头、颧骨、眼窝等大的结构完成后,必然要画眼、鼻、嘴等细节了。头发等局部亦可大胆加色到位。不过要注意,最暗的地方不宜过多重复,最好一二次完成,不然容易发粉变灰。最后按第一次印象,全面进行调理。从整体出发,该减弱的减弱,该加强的加强,该填的地方用大笔实施统一,力度不够的地方予以强调。达到整体完美平衡,符合了创作意图,即可签名收笔了。

还应着重指出的是,绘画的全部过程,其本质就是逐渐的创造和积累成功点,逐渐克服败笔处的过程,使优点逐渐沉积,直到优点成为画面的主导,你便获得了一件成功之作。能否及时发现成功之处,并保留下来,不再破坏,进行良性积淀,这体现着一个人的艺术修养、鉴赏能力的高低。艺术修养不高的人,面对出现的精彩或败笔之处都不能识别,该留的留不住,该改的不知道改。一个人的鉴赏能力有多高,绘画艺术就有多高,绝对不会超越。因此注意提高个人的艺术修养和鉴赏能力,是很急迫的。我们提倡水彩人物要从实处画起,从大结构画起,是因为这种办法比较稳妥,比较容易掌握,一般不会冒大的风险,很适于习画的初学阶段,以及画家们画复杂的主画面。对于一个成熟的水彩艺术家,操作起来就自由多了,甚至可以从最感兴趣的部分画起(不管那是亮部还是暗部),能够在用笔比较随意松活的情况下一笔画到位,其效果更加生动,具有更强的艺术感染力。

最后还要谈一下水彩头像练习。哪怕在初始阶段也要注意避免坠入“人形静物”的泥潭,敢于将头像上升到“形象”的层次。“形象”这个概念是要认真琢磨的。我喜欢用“形象感”这个词来表述对对象的理解与要求。只有那些具有生动情调与个性的造型,才能算作“形象”,绝对不要去追求平台的“美人儿”。你的头像作品被观众认可为“形象”了,才算从“人形静物”中升华出来了,才有了艺术生命力,才可为艺术作品。

素材照片

图一

图二

画头像，不少人仅注意头部的本体，忽略双肩的运动。其实双肩的运动线对衬托头部的运动是很有作用的。如这幅女孩头像，由于注意并抓住了头部微微左转的动势，就使头像增添了几分生动。(图一)

这是一张四开纸的小画，可以全面动手，将第一遍颜色铺得淋漓流畅。先在脸、手处开始，趁湿在两腮、嘴唇鬓角等处作些冷暖色的过渡，紧接着画背景。一般以头像为主的结构，背景可以作虚化处理，而且最好一次到位，不宜多次重复，如果背景太具体，有时显得累赘并影响视觉效果；而半身或全身的肖像、群像则应该有具体的背景帮助揭示主题。再接着就要画头巾和衣服了。为表现头巾的质感，可趁湿画下去，让一些图案色块柔和地衔接。(图二)

要灵活运用干湿画法，塑造形体结构。仍然要从大的关系着手，逐渐深入，不要过早的陷进细节中。如画眼睛时，当周围大的结构还没有表现出来之前，眼睛就是画得很准也是难以存在的。(图三)

头像很容易画得单调、空洞。此时眼、鼻、嘴等精到细节的刻画就显得非常重要了。如果能够将头像升华成“形象”也就具有了更高的艺术价值。这个题材我已经画了几次了，开始完全忠于素材，感到平淡。后曾用过黄赫、蓝绿等色彩组合，最后才找准这样的色彩组合。(完成图)

图三

这是画的第四稿，为了探索不同的色彩搭配和不同的表现方式。我在正文里提到过，画头像要注意肩部的运动走势，学会用双肩的运动线衬托头部的运动，这幅头像就是这样作的。由于注意了肩的运动，比较完美的衬托出了头部微微向左转的动势，使比较平淡的构图增加了生气。对胸前小块颜色也作了精心的保留。

持葡萄的维族女孩 50cm × 36cm 1998年

“儿童”是我十分钟爱的题材，在他们身上一切都是那么纯真，塔吉克族儿童的形象俊秀，令人心动。我力图找到一个好的角度再现我的感受。采访中，一次碰巧遇上一群姐妹吵嚷着从畜圈向外哄赶牛羊，一个年纪最小的女孩也参与其中。当她依墙而立欣然观望时，我抓拍了下来。创作时，设计安排了一只羊羔与她为伴，构成了一个童话世界。一件退色的粘有尘土的长外衣，非但没有破坏天真的形象，反而因其生活化，使形象更加真实可信。头部肩头的一缕阳光渲染了气氛，经过组织、概括的衣纹刻画了女童雅气的身躯。色彩采取的是红绿并置，画面最重的颜色给了小帽，最亮的是羊羔，其余的都处于灰色调中。

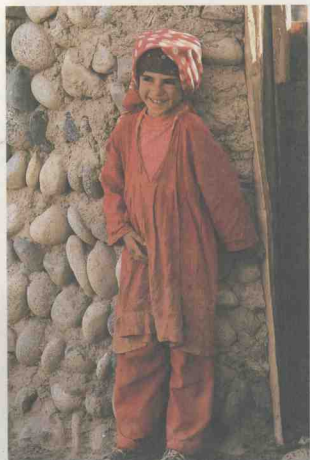

力求抓住女孩自然优美的动势。由于女孩穿的是长衫，躯体的运动多由衣纹来体现，所以衣纹在这件作品中的作用极为重要了。为此，铅笔稿就需明晰地交代出衣纹的构成和韵律。而鹅卵石背景墙预计是比较松活的部分，就不必很仔细画了。（图一）

首先着笔的是白色的羔羊。因为羊羔是画面最亮的地方，如果全面铺色，这里必然会形成一个白色块，并会象剪纸般生硬的贴在那里，会干扰整个画面。形塑造出来后，再全面铺色就感到好把握多了。接着画红衣服，因衣服的色彩、造型、衣纹构成都很复杂，难以一气呵成。为了避免手忙脚乱，所以先画了上身的双肩部分，先解决与头部、背景自然过渡的衔接，同时将边界笔触用清水化开，作好继续向下画的准备，待彻底干后，开始画下部。由于有了前面的铺垫，就可以从容地处理衣角褪色效果及衣纹的造型了。而且能够不留痕迹地与先画的部分衔接上。至此，准确地把握住了暖红色调，铺大体色的任务就完成了。（图二）

这幅画的深入刻画还是很费精力的，特别是那件红衣服。既要把握那褪色的极生活化的色调，又要能准确地表达出藏于衣服内部女孩形体的结构与运动，是要认真思索的。脸部与手部色彩的差异、女孩发自内心的欣喜表现、画面右上射入的阳光等，都是要仔细描绘的细节。（图三）

此画的整理工作不多，但有一点大家可能注意到了，就是女孩胸前三角形的空白，那是因为我一直不知道该用什么色，以前的稿子里曾用过淡紫色，觉得不很理想，现在一时定不下来。最后用了土绿，为了与之呼应，才赶紧在羊羔嘴里和红衣服上施以绿色，结束。（图四）

素材照片

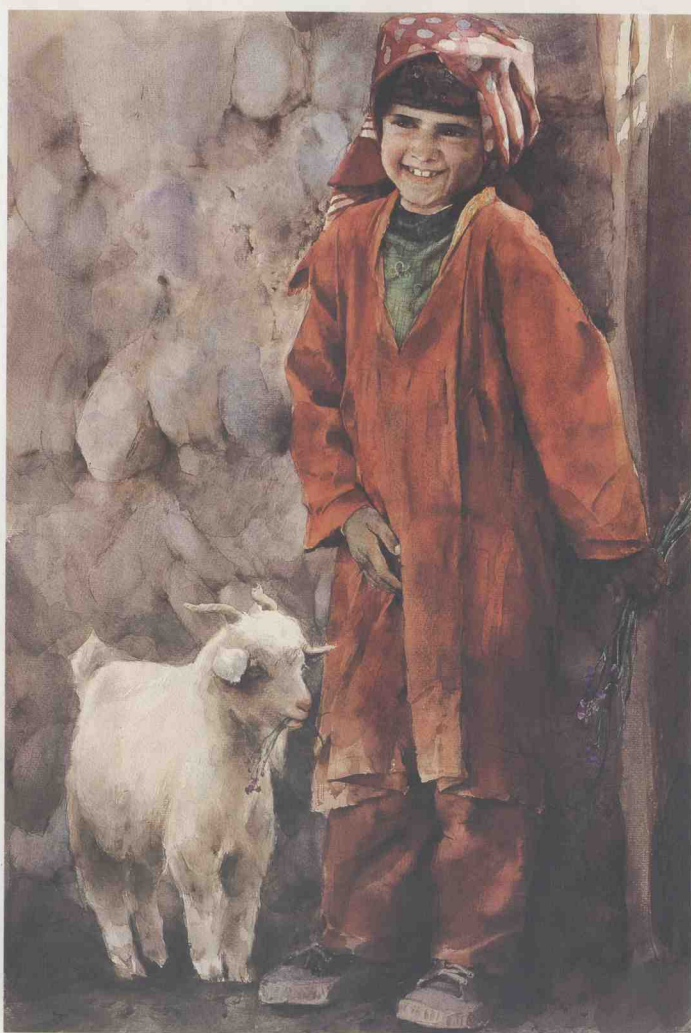
图二

图三

图四

局部

访问帕米尔高原，在塔什库尔干县长家里，见到了他家新过门的儿媳——一位漂亮的新娘。新娘子身着塔吉克族的民族服装，发辫上缀着许许多多的银饰，苗条端庄。这是一幅头像练习，意在描绘浓重背景衬托下的白皙皮肤。姑娘皮肤非常白皙，又恰巧置于浓重的背景之前，形成强烈的对比与反差，油画、版画处理这样的题材是能得心应手的。我想尝试一下水彩工具是否也能表现此类题材。几年前我曾作过类似的练习，是一幅在近乎黑背景下的女人体。

在此画的各个步骤中，主要是研究主体与背景之间轮廓线的变化，以及深色背景的透明处理及用色的技巧。

图一

图二

图三

完成图

中华民族勤劳质朴。我早年失去双亲,是在乡亲们照料下长大成人的,也由此感到了人间的亲情。长期以来,我一直想将这种感受表达出来。有一次,当我乘坐西去的列车在陕西某站停车时,上来几对农家老年夫妇,看样子是老汉们为出远门的老伴儿们送行。老汉们身上都穿着老伴儿刚给家洗过的白小褂,还隐隐散着清香,脖子上挂着小烟袋,配着老伴亲手绣的烟荷包。满是老茧的手拉在一起,完全没有了我们常见的老人在晚辈面前的那种矜持。那旁若无人的高声嘱咐;那频频不住的点头和应答声;那满脸的期盼和深情与不放心;那年上车下告别的眼光!我的心悸地震动了,这不就是“人间自有真情在”的感情吗!这一次点燃了我创作的激情。几经思考,最后决定画群像,并用看戏的情节,把人物组织在一起。1990年画了第一稿,被美国人收藏去了,随后竟在国外受到了高度的评价。1993年又画了第二稿,参加了全国美展,并被《美术》《水彩艺术》等杂志刊用,后被德国人收藏。又经过多年的酝酿,在1998年又画了第三稿,并作了全面性的调整。一是在视觉中心位置,设计了一个小女孩依偎在老爷爷的怀里,明确地点出了主题。二是为了能够深入刻画,使用了国外的滚筒纸,将画面扩大到200cm×130cm。绘制时间历经四个多月。

经营如此巨幅的水彩,就要做到如下几点:一、要求所有因素必需精确到位,不能作大的改动。因为水彩讲究透明,不能大面积覆盖。二、由于水彩是以水为调和媒介,画面不能竖立起来,只能将画面平置地面,只能蹲坐在画面之中,一小块一小块地局部进行,难以控制整体效果。因此在进行此类画面创作时要做到:

一、认真做好前期准备,做到尽量少修改。

这一点对于巨幅、写实画风的水彩画来说是绝对重要的,不可心血来潮仓促上马。我为了这件作品,在这八年的进程中,完成正式稿两件,围绕正式稿还作了很多的草稿、素描稿、水彩人物头像的练习。这第三稿,又花费半个多月的时间画了完整的素描稿。上水彩正式稿,仅起铅笔稿便用了十多天,一点也不敢马虎。

二、提高应变能力,化不利为有利。

创作大幅水彩画,具体困难是很多的。此时需开动脑筋,化不利为有利。比如,画板不能竖立,你就要充分利用平置的条件,适时引导水分的流向,形成理想的水渍,消除剪纸式的轮廓,提高水彩的表现力;又如,局部进行的画法,有时会影响对整体的把握,就需要在作画时不断在整体中对局部效果进行校正,积累大量局部着手的经验,增强把握整体的能力,对提高小幅作品的创作也是不无裨益的。

大幅水彩,它的视觉效果和冲击力与小幅作品确实不一样,其视觉冲击力,是很激动人心的。若为了加强内容表现的需要,又有现成的大幅水彩纸自然可以试一试,对提高水彩的表现力、加强水彩的分量感、改变水彩的面貌都是很有帮助的。

当然,画幅的大小一定要服从表现主题的需要,而不要盲目追求。单纯的大画幅也未必能取得水彩的分量感,甚至会适得其反,重要的是内容和内涵。

图二

图四

图一

图三

图五

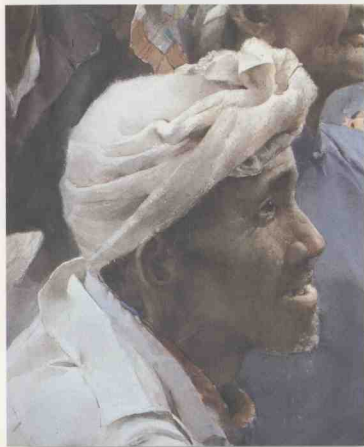

图八

图七

图六

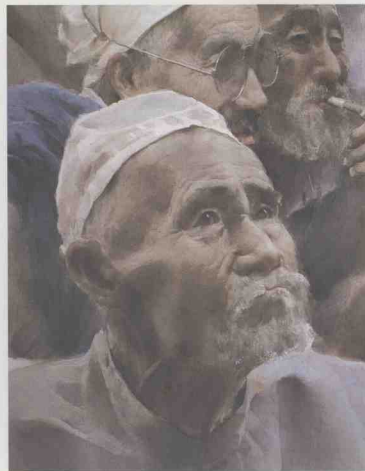
局部

局部

局部

局部

局部

局部

原书缺页

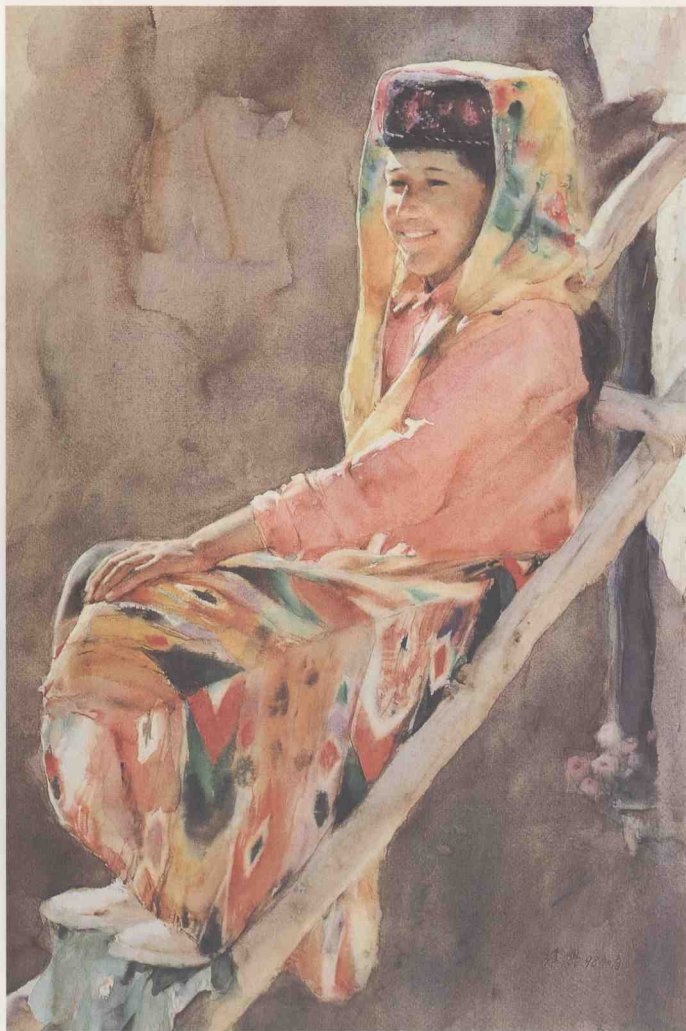
突尼斯国虽位于北非，却似真正的阿拉伯世界。人们的生活习惯、宗教信仰、穿着打扮皆为阿拉伯风格。男人女人都喜着长衫，特别是乡间妇女们色彩艳丽、衣纹舒展的服饰，引起了我的极大兴趣。

这件作品仅作为异域采风之作，没有诸如内心情感的刻画等更多的追求。采用了较大的画幅，便于对形体作较深入地刻画，以期加强水彩人物作品的表现力和分量感，增强水彩人物的感染力。

突尼斯妇女 130cm × 74cm 1998年

表现阳光的色彩与释放是我近期研究的课题，想探讨一下水彩工具在处理光色方面能作些什么。为此，我有意改变惯用的多层次画法。如脸部几乎一遍完成，粉红色上衣也是一次完成。比较麻烦的是姑娘的花裙子，既有色相不同的图案，又要统一在一个光线氛围之中，需要费点功夫，不过也应尽量减少着色遍数。背景是处于阴影中的土墙，面积很大，几乎铺满了整个画面。造型虽然简单，但在构成整体气氛上却承担着重要的使命，不容易处理，要认真对待。后来在绘制过程中它就出了问题，本想将其处理成中性色调，以免与主体相争夺，却出现了脏腻。最后我清洗掉浮色，待彻底干燥之后，果断地施以单纯的熟赭，结果取得了令我满意的效果。在这里可以得到一个启示：当画面某处脏腻时，可以小心地将脏色、浮色清洗掉，待其完全干燥后，仅作是在一张有色画纸上作画，用透明颜色果断地、少遍数地处理，能获得在白色画纸上无法获得的美妙效果。重要的是，用笔要一次到位，不要来回磨擦，免得将底色泛起而重新脏腻。

阳光下的少女 77cm × 52cm 1998年

阳光·沃土·新人 74cm × 130cm 1998年

人，第一次亲吻大地是在金色的童年。童年在每个人心里都是值得深切的留恋，甚至妄想能重归。我这花甲之人每次看到嬉戏的孩童必是满目的羡慕。在西双版纳，温暖的江水是儿童天然的游乐场。他们一会儿成群结队的在江中推波逐浪，一会儿冲上江岸，在红土地上追逐打闹，或静卧其上自由畅想，使得整个世界都充满着欢乐与稚气。在这幅作品里，我设计了用单一的红土地作背景，省去了江水，玩水的细节用他们身体上如泥鳅般的高光来展现。同时也省去了其它不必要的细节，使土地具有博大厚重之感，能有力地烘托出群童鲜亮的胴体，造成梦幻似的回忆效果。