

ZHONGGUO MINGJIA SHUICAI LINGBEN

中国名家

刘寿祥

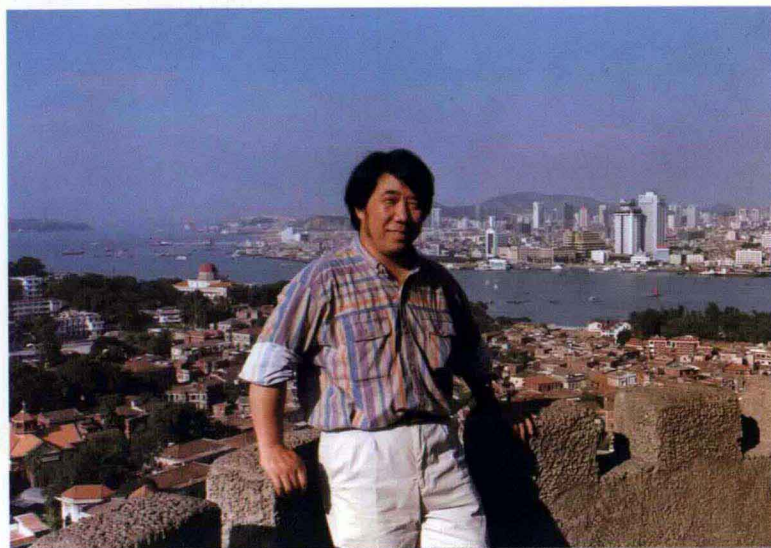
静物·风景

水彩临本

中国名家水彩临本画丛

湖北美术出版社

画家简介

刘寿祥 水彩画家，1958年4月生，湖北省武汉市人。1981年毕业于湖北艺术学院美术系师范专业，并留校任教，从事水彩画的教学与创作。现为湖北美术学院副教授、版画系副主任、中国美术家协会会员、中国水彩画家协会员。精于水彩画的材质研究，画风严谨，其水彩画将东方与西方、传统与现代的绘画语言有机地融合在一起，创造了赋有东方意韵的水彩画语言。观其水彩静物画，大色块的处理极具特色：既是绘画，也是构成；既非常客观，也非常主观。作品在

视觉上极具冲击力。中国美术馆、上海美术馆、深圳美术馆、江苏省美术馆等均收藏其多幅作品。其作品连续在全国第六、七、八届美展中获奖，代表作《鲜果》曾获得'92杭州中国水彩画大展金奖，有获奖专业户美誉。曾在香港、台湾、德国举办过个人画展，并出版有《刘寿祥水彩画集》。

在其水彩画艺术中，追求中国文化博大精深的意蕴，在东方文化与西方文化两者之中探寻着融会点。在艺术形式上既注重中国传统绘画形式的吸收，更注重现代绘画形式的运用。

画家结语

应该说真正喜欢上水彩画是我上初中的时候，那时美术组的老师是现时武汉市的特级美术教师哈一文老师。记得在图画组时看过哈老师保存下来的几幅十六开大小的水彩画，至今还能清楚地记忆起画面的构图形式和内容，印象之深，难以忘怀。这应算是我最初见到的水彩画原作了。老师喜欢水彩画，当然话题也总离不开水彩画。我的脑海印象里总忘不了李剑晨、雷雨老先生编写的《怎样画水彩画》一书，也不知读过多少遍。象阳太阳画的《漓江》、张充仁画的《威尼斯》、樊明体画的《上海外滩气象塔》、潘思同画的《上海外滩的早晨》、沈少伦画的《广州黄花岗》等等水彩画，至今还深深地印在我的脑海里。幸运的是我当了两年知青后，就考上了大学。在大学里看到的東西就更多了，象苏联的克里马申、英国的佛林特、透纳、康斯泰勃尔等大家的水彩作品再次深深地打动并影响了我。这些忘不掉、抹不去的印象常会提醒我要努力去把水彩画做好。

后来，幸运的我有机会留在了大学里教书，并能终身从事水彩画事业。在我成长的过程中总忘不了那些曾给予过我帮助的前辈们。当你的作品第一次在画展中入选、第一次被报刊杂志刊载、第一次在展览中获奖……，经历过数次这种第一次的欣喜之余，水彩画的真正魅力才会在你面前凸现出来，你才会去真正理解努力所给你带来的欣慰。

我画水彩纯粹是我喜欢水彩，没有什么私心杂念，似一个平常心。所以有朋友说从你画里可以感受到你的心境是非常平静、非常祥和。是的，画水彩本应有了这份心境，才能更深刻地了解水彩画的意趣之所在。

从我留在大学里教书的那天起，就立志做一名全面的水彩画家。这几年画了不少的静物、风景，也画了不少的人体，都力求在技术上精益求精，能全面发展。1987年学院开设水彩专修班，当时我接这个班时既兴奋又担心。不过有了压力，自然就有使命感。好在当时与学生们年龄相仿，在与学生们的两年摸、爬、滚、打中，总算以学生毕业创作七件作品入选全国第七届美展、自己入选并获奖的成绩给学院交了一份满意的答卷。由于教师与同学们年龄相仿，自然教与学的关系就很融洽，感情容易交流，故我的教学思想、原则也容易贯彻执行，这也是我们学院这几年水彩专修班常盛不衰的经验与美谈。

近几年水彩形势非常好，前景乐观，许多美术院校都已开设了水彩专修班，水彩画专业人材已源源不断地涌现。在水彩画繁荣的今天，我愿将这几年探索的经验与心得与大家交流。

刘寿祥

1997年12月于华中村半亩园

椅子上的水果 77 × 68cm 1994 年
(全国第八届美展获奖作品)

目录

画家简介·····	封二
画家绪语·····	封二
静物画步骤示范图例·····	1
工具材料介绍·····	2
鲜果·····	3
风景画步骤示范图例·····	4
秋韵·····	6
作品赏析·····	7
威尼斯水巷之一·····	7
德国小镇·····	8
威尼斯水巷之二·····	9
巴登巴登之秋·····	10
晨曦·····	11
滩·····	12
斜阳·····	13
港湾·····	14
河边老屋·····	15
绍兴水乡·····	16
牧童·····	17
牧归·····	18
美国蛇果·····	19
白纸上的鲜果·····	20
椅子上的水果·····	封三
德累斯顿的早晨·····	封底

责任编辑：韦 冰

封面设计：未筱乔

版式设计：韦 冰

摄影：刘寿祥

封底

德累斯顿的早晨 90 × 66cm 1996 年

实物照片

图一

图二

图三

将裁好的纸裱在画板上，注意裱边的纸质一定要结实。用2B铅笔起稿，力求准确生动，以少擦改为好，使用保定产180克粗纹面纸。（图一）

将纸用大底纹笔刷湿，来回几遍，使纸湿透。刷时注意手感，不要将纸弄伤，特别是大面积着色的地方。然后尽快将第一遍色铺上去。画水果和树叶部分时，先画高光色。第一遍色干后，平涂上黑衬布的黑色，注意黑色要有色调倾向，可以黑加青莲或黑加普兰等。（图二）

待上一步骤的颜色干后，用水将画面冲洗一遍，洗去浮色，便于以后更好地接色。然后画上苹果、树叶的基本色。画苹果可以从其生长规律开始，先画上黄绿色。（图三）

图四

进一步刻画主体。注意认真刻画橡树叶的光影效果。画苹果时注意用笔的趣味，下笔时保持笔触的痛快流畅，以体现水果的新鲜感。(图四)

待苹果、树叶画好后，开始画白衬布。黑衬布留待最后画，因为它可以压住其它色。注意在绘制过程中保留住一些纸纹效果，因为纸纹可以表现空气感，可以表现绘制过程中的激情意韵。在构图中注意色块间的合理布局 and 协调，黑布中的红色条纹很好地和苹果相呼应。画面中硬边的处理有利于表达坚实、挺拔、强烈的绘画效果。(完成图)

工具材料一

这是常用工具之一。以北京产竹杆水彩笔为主。底纹笔主要是用来湿纸和画大面积颜色时用。毛笔和叶筋笔主要是勾线时用。镊子用处很大，笔毛掉在纸上时全靠它镊掉。

工具材料二

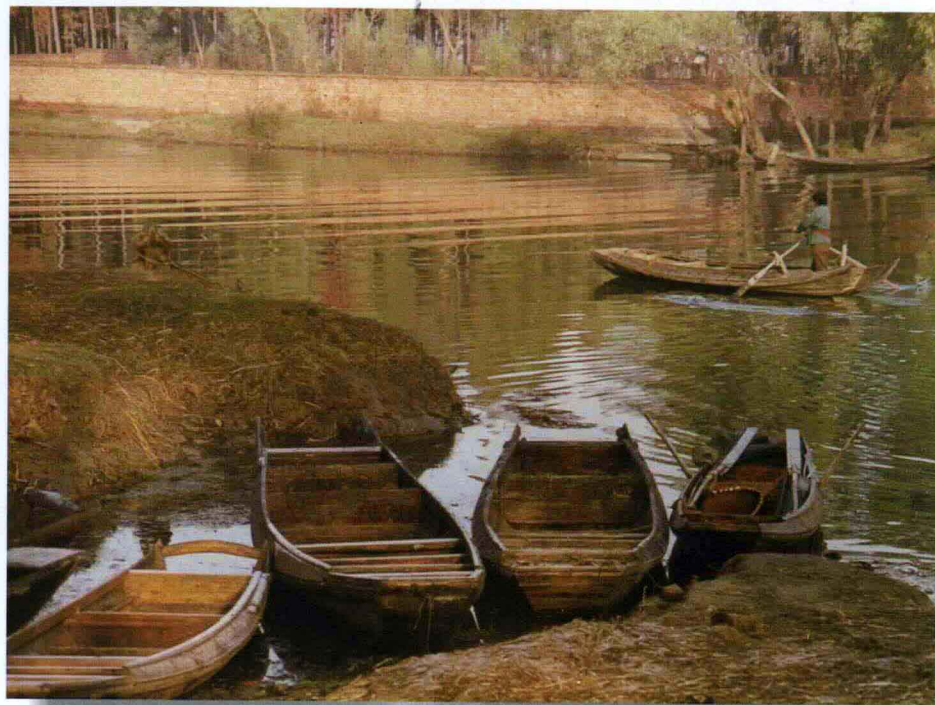
我用水彩色很杂，许多颜色是朋友送的。但主要以英国产蒨莎牛顿牌颜色为主。另外德国、日本产水彩色也好用，也有相当一部分是用国产色。丝瓜络可以适当用用，在处理花草树叶时，可以起到画笔达不到的效果。油画棒也是我近几年来常使用的，可以起到特殊效果。喷雾器是我画风景时的常用工具，使用得好很有效果。

鲜果 77 × 68cm 1997年

素材1 拍摄的是江浙一带的棚屋。

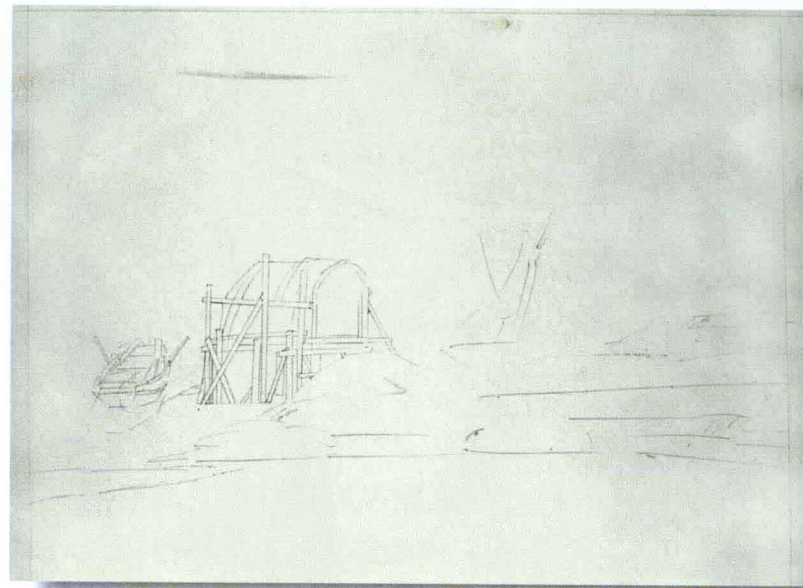
素材2 拍摄的是湖北省洪湖一带的风景。

素材3 拍摄的是武汉市郊的风景。

风景画素材

将三张表现不同地区的照片集中于同一画面，要注意画面一定要协调。画面虽单纯，但有了具体素材，画起来就不至于空洞。另外，画面组合时一定要进行取舍，否则就是死搬照片了。

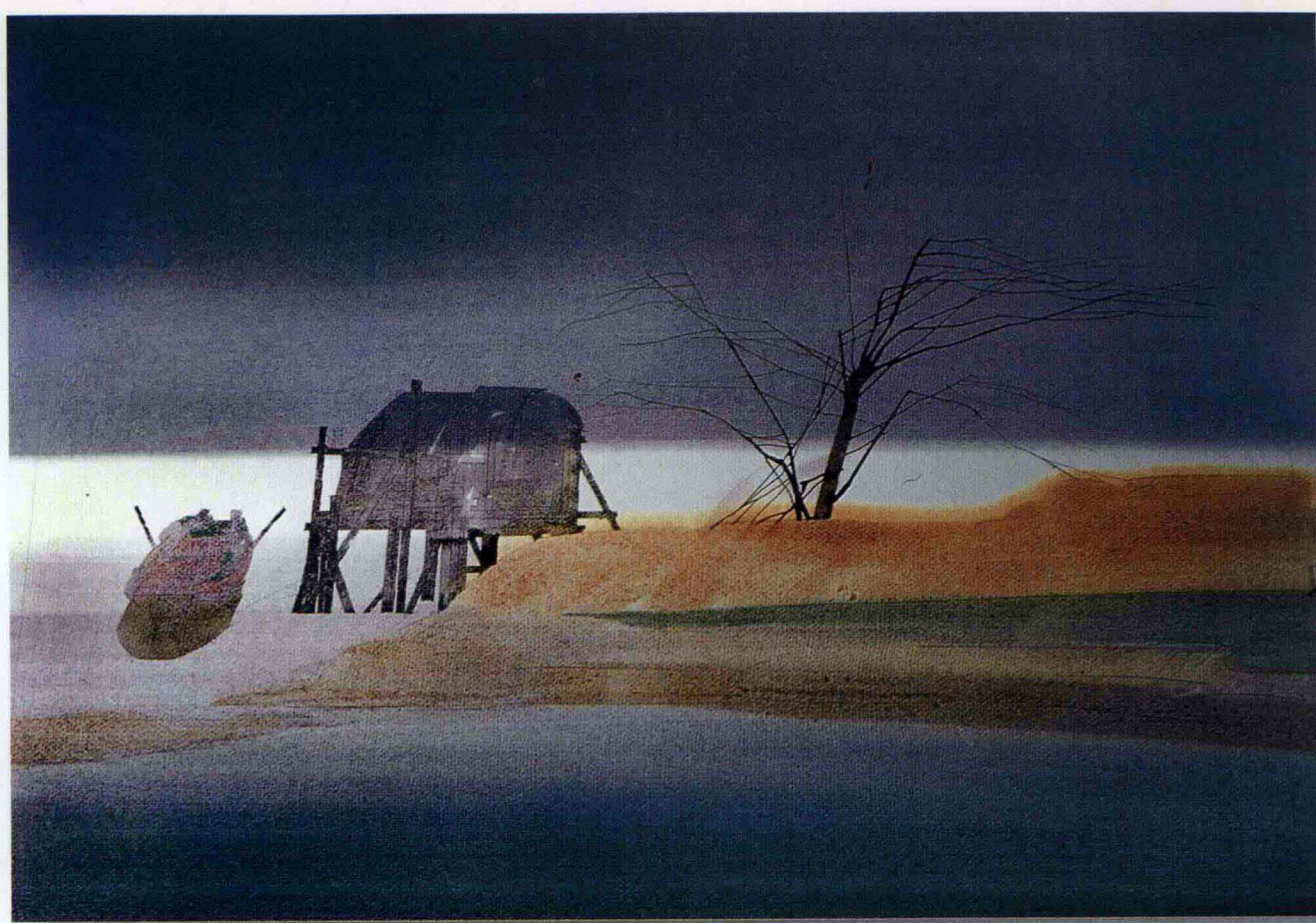
图一

铅笔稿，力求下笔肯定准确，以少擦改为好，擦改多了，容易伤着画纸。使用保定产180克水彩纸，用粗纹面。（图一）

将铅笔稿正反刷湿，平放在玻璃板上，用大底纹笔将铅笔稿反面气泡赶开，使之平整。待水在纸上充分渗透后，便可开始上色。第一遍色可从大面积的天空和水面开始，使用的笔以大底纹笔为好，可以画得较平整和润泽。颜色上好后可用喷雾器喷一下水，产生肌理状的水点。（图二）

图二

图三

待第一遍色干后（此时的纸反面还是湿的），将船、棚屋、树的基本色画上，未干时用喷雾器喷一下，产生肌理。注意不能喷水太多，否则物体的形会“跑”掉。纸的反面也注意用喷雾器喷点水，使之保持基本湿的状态。（图三）

重复前一步骤，待船、棚屋、树干后再作进一步的刻画。注意树的疏密穿插和绘画趣味的把握。（图四）

全面深入地刻画。疏松的树叶，是用丝瓜络画上去的。在画的情调、构图上采取比较平稳、均衡的手法来表现微微秋风过江南的感觉。手法上则运用点、线、面的穿插布局来丰富绘画的语言，吸收了版画和国画的特点，施色不多，追求单纯、雅致的效果。值得注意的是，画完成后一定要用结实的纸条裱上，待其干后平整时取下。打稿时边缘留下约3公分的空白，用以裱边和上色时防止水份从画的边缘渗至画面。（完成图）

图四

去过威尼斯的人无不赞美它的美丽和富贵。记得刚学画时看到过张充仁先生画的《威尼斯》，留下了深刻的印象。画惯了中国灰瓦白墙的江南风光的我，当真正的威尼斯出现在我面前时，我真不知道怎么去表现它。一切都是那么的不同，灿烂的阳光，辉煌的色彩，有时你真怀疑水彩材料能否记录住这美好的印象。我在作画前曾用桔色油画棒在受光处处理过，使它在绘制过程中偶尔露出桔色痕迹，产生光的耀动感。小桥的红色用了英国产蒹莎牛顿牌的印度红，印度红非常好用，既稳且亮，用在画面上非常耐看。刻画水中倒影要注意其动感，以动衬静。直射光产生一种强烈的视觉冲击力，这是我刻意去追求的。

威尼斯小巷之一 88 × 65cm 1996 年

去年到德国写生三个月，有机会跑了许多德国小城镇和乡村，留下非常深刻印象的是小城镇比大城市好。德国的冬天很冷，积雪多，故一般德国的房屋尖顶多，以减少积雪带来的麻烦。此画我较感兴趣的是红色瓦顶的组合趣味，错落有致的红瓦顶在阳光的照耀下甚是辉煌。艺术处理上采取块状的红色和房屋的线形结构加点点状门窗，恰似绘画元素点、线、面的有机结合。

为此幅的铅笔稿花去了整整一天的时间。起稿时许多地方是用直尺画的，否则画不了这么直。前面的船用天蓝色去画，但并不觉特别刺眼，是因为蓝色下面用桔色油画棒处理过，综合了一些桔色，加之有天空和水中蓝色的呼应，也减弱了蓝的色纯度。右边背光处的房屋，既加强了画面的纵深感，也起到了稳定画面的作用。远处房屋的门窗尽量画得整体点，否则会显得琐碎。

威尼斯小巷之二 88 × 65cm 1996 年

巴登巴登为德国著名疗养地，这里环境幽雅。我画的就是一座疗养院后的小池塘。虽是深秋，但这里绿草地依旧是那么青翠，池中小鸟悠然自得地游玩着，此画可算得上是纯风景画了。表现时要注意：画树一定要趁湿时画，才会有蓬松的感觉。池塘里的波光可以在上色后用吸水纸吸出，也可以空出，但一定要空得自然。通过此画我想表现一种静态的美感。

巴登巴登之秋

75 × 60cm 1996 年

1996年春有机会带学生到福建沿海写生，画了许多船。我到过浙江普陀山一带，也去过海南岛写生，数这次福建沿海写生印象最深。可能是带着学生的原因，人多势众，胆子就特别大，跑得很深入，留下了深刻的印象。

此画中的船很有特点，船头红黑相间的图案很有趣，斜在海滩边，自然状态非常入画。白色的船身在晨光中微微带着紫色，色彩很美。较难处理的是海滩，潮湿的海滩天光和阳光交织在一起，需要有耐心地去观察它。白色的船身有两种方法空出：一种是用遮挡液；另一种是用吸水纸“吸”出船身。我用的是吸水纸“吸”出的办法。桅杆边的细线是我拿衣纹笔和尺“靠”出来的，虽线不多，但必须精彩。

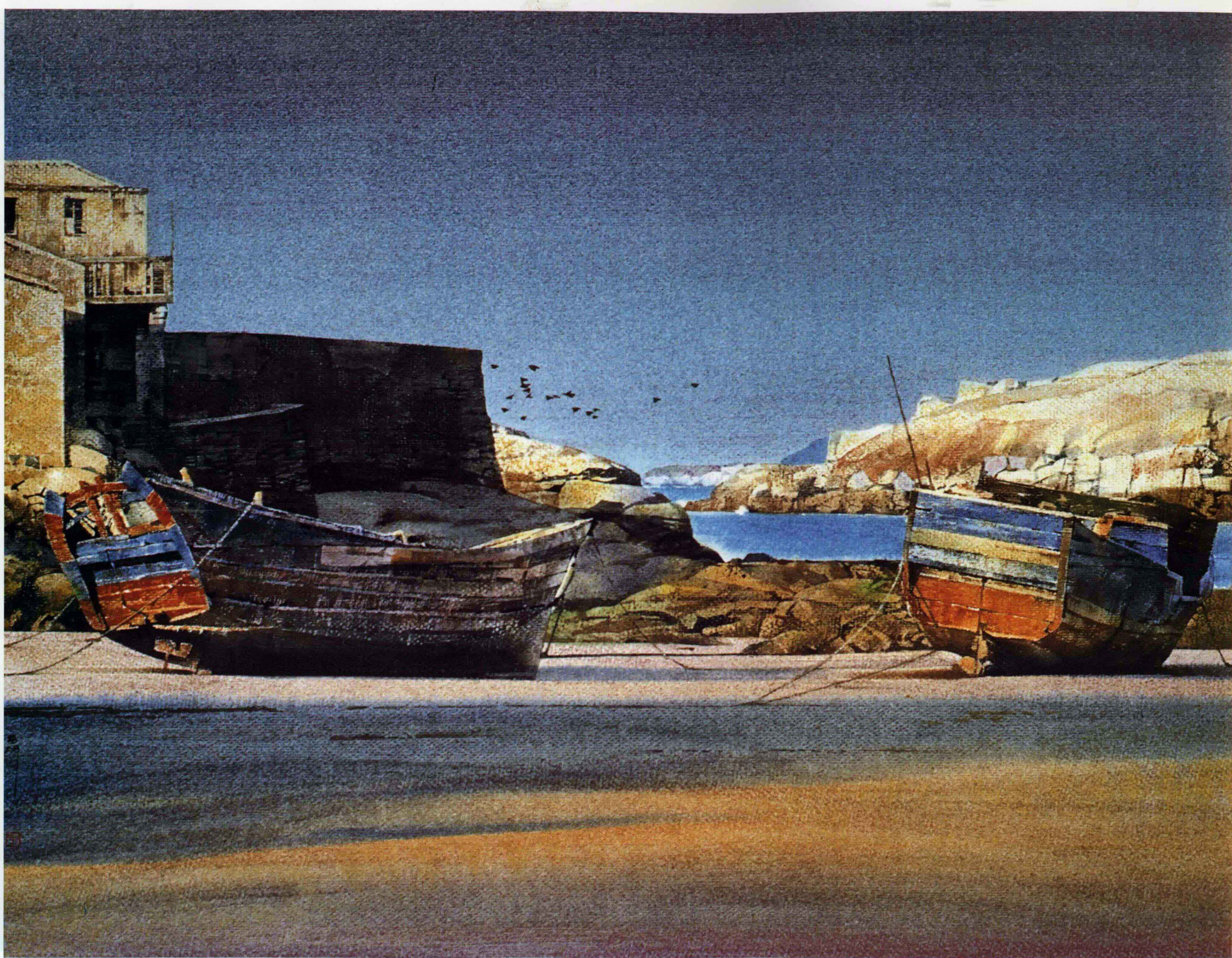
晨曦 88 × 65cm 1997 年

最近画画用了些进口水彩色。的确有些进口水彩色色彩非常纯正，比如海滩边的海水，用了英国产蒹莎牛顿牌的普鲁士兰，兰得非常自然，不温不火，恰到好处。海滩和船的亮部上色前都用桔色油画棒进行了处理，加强了光的跳动感。构图也是采用了上松下紧的形式，上空灵下紧密，产生一空一实的对比。

滩 88 × 65cm 1997 年

夕阳西下，海滩旁的渔船拖着长长的影子，这是我到福建的海边去后一直想表现的。这幅画是我在福建沿海最大的岛屿——平潭岛搜集的素材。当时见到此景时真是激动了一番的。在表现时，有意将天空色画得很浓重，突出光的感觉，海的面积虽很小，但此处的兰色非常重要。近处的海滩、斜阳趁湿时画上，既虚又有趣，一定要把握好。上色前在所有受光部用桔色油画棒进行了处理。这几张表现海边海船的作品是我到欧洲写生回来画后画的。过去我少有表现阳光，许多画家朋友看过我画的海边海船后说，有“洋画”的感觉。其实即使是“洋点”，却也是地道的中国风景而已。

斜阳 88 × 65cm 1997 年

夕阳照射下的景物，真是美极了。通过去海边搜集资料，发现生活中景物少有原封不动地让你画的，你得去组合，去取舍。此画的船自然是从另外的地方搬来的，只要组合得合情合理便可。处理时有意让右边的石头产生非常坚挺的感觉。密集的石块正好和船、大石块产生对比关系，以密衬疏。石块和船也和松软的沙滩产生一硬一软的对比，调动了艺术情感，丰富了画面的表现力。