

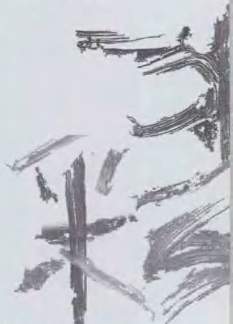
广州美术学院

Water Color
Sketch Collection by Instructors of Guangzhou Academy of Fine Arts

教师水彩写生集

岭南美术出版社

广州美术学院 Water Color
Sketch collection by instructors of Guangzhou Academy of Fine Arts

教师水彩写生集

岭南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

广州美术学院教师水彩写生集 / 龙虎主编. —广州: 岭南美术出版社, 2007.3
ISBN 978-7-5362-3629-5

I. 广… II. 龙… III. 水彩画: 写生画—作品集—中国—现代 IV. J225

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第024761号

画册策划	龙 虎		
责任编辑	叶耀才	罗文轩	
设计制作	石 萍	滕珍珍	鲁 力
作品翻拍	石永铨		
责任技编	周于帆		

广州美术学院教师水彩写生集 广州美术学院美术教育系 编
Guangzhou Meishuxueyuan Jiaoshi Shucai Xieshengji

出版发行 岭南美术出版社
(广州市文德北路170号3楼, 邮编: 510045)

经 销	全国新华书店	
印 刷	广州市天河江美印刷厂	
版 次	2007年3月第一版	2007年3月第一次印刷
开 本	889mm×1194mm	1/16
印 张	6	
印 数	1-1000册	

I S B N 978-7-5362-3629-5

定 价 60.00元

前言

向来被视为小品的水彩画，居然在广州美术学院水彩画家的手中演绎成为交响乐式的雄浑厚重之作。这一中国现代水彩画发展史上的奇迹，使水彩画大师王肇民及其学派声名鹊起，享誉画坛。与此相辉映，广州美院的水彩画教育也引人注目：早在上世纪80年代初，这里率先以水彩画作为美术教育专业色彩训练的主要方式，接着又在国内最先招收水彩画教学研究方向硕士研究生，后来则创办了独立的本科水彩画专业。由于长期精心打造水彩画教学品牌，教育系的水彩课在2004年被评为广东省精品课程。而今，水彩画实实在在地成为了广州美院的专业亮点之一。

广州美院的水彩画异军突起，名家辈出，看来不可思议，实则有着深刻的现实根源：以水彩大师王肇民为代表的恢弘博大的独特画风与以胡钊湛、陈秀莪为代表的色彩斑斓、淋漓滋润的传统画风有着很强的互补性，它们共同营造着广州美术学院水彩专业发展良好的生态格局。与此直接相关，后辈画家从前辈画家的巨大成功中看到了小画种走向成功的希望，尤其是水彩大师王肇民先生的作品曾广泛征服人心，令人倍受鼓舞，于是吸引了一代又一代广美学子投身水彩，潜心从艺，立志画出高品位、深功力的大气之作。这种精神追求，后来在广州美院中青年水彩画家中形成了一种风气，从而推动着教学与创作进入彼此互动的良性循环，竟使教师们的课堂写生也渗透着艺术创造的趣味倾向，无论是人体写生还是静物写生都透露出高格调与深功力的不懈追求。这本水彩写生集既从一个侧面展示了广美水彩精品课程建设的新成果，又反映出广州美院中青年水彩画家注重基础训练，扎实地向水彩艺术高度攀登的新动向。

张幼云（博士、广州美院教授）

2007年元月

永远的广美

广州美院（以下简称“广美”）的水彩专业成型于1981年，1983年9月第一批（16人）师范系三年级学生被分配到水彩专业方向完成本科最后两年的学习。从年限上来看，广美的水彩是国内美术院校成立最早的专业，无论是教师人数还是办学规模都在众院校中处于领先地位。除本科外，广美也是最早招收水彩研究生的院校之一。从1986年起就开始面向全国招收水彩教学法专业硕士研究生，和广美同时招收水彩研究生的只有南京师范学院美术系。我们的兄弟院校鲁迅美术学院及湖北美术学院都是在广美之后才开办水彩本科班的，水彩研究生招生的时间则更迟。目前把水彩作为本科专业来办的除了广美之外还有：鲁迅美术学院版画系、湖北美术学院教育系、青岛大学美术学院水彩系、南京师范大学美术学院水彩系、哈尔滨师范大学美术系水彩专业。这六所学校的水彩专业都办得风风火火，不分仲伯。从发展的势头来看，湖北美院和青岛大学美术学院则后劲更足、势头更猛。从横向来看广美水彩已没有明显的优势，如果我们还乐此不疲地孤芳自赏、目空一切、唯我独尊而不起进取，广美水彩的龙头地位很快就会被我们的兄弟院校所取代，而今我已感到了这种危机感的逼近。从第九届全国美展之后，广美水彩乃至整个广东水彩都在衰退，我们在近几年全国性水彩画展的金银奖项中几乎找不到广东水彩画家的影子。尽管我们不必太过盲目或迷信这类奖项，但是它确实实实在在地折射出广东水彩的颓势，大有日落西山的悲怆感。究其根源不外乎以下四点：其一：缺少团队精神，没有较好的交流和沟通，也不善经营；其二：缺乏进取精神，养尊处优，没有斗志和冲劲，没能把精力投入到创作中去；其三：自视清高，目空一切，没有参加画展的冲动，即使参展也纯粹应付交差，其结果可想而知；其四：人才断层。尽管广州美院每年都在招收水彩专业的本科生和研究生，每年都有大量本科生及研究生走上工作岗位，却再也没有培养出能够得到大家公认的新广美的领军人物，缺乏斗志，没有恒心、怕苦怕累、心境浮躁、基础薄弱、修养欠缺，这些都是现今学子的通病。以上四点是广美水彩停滞不前的症结。荀子说：“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江河。”广美水彩确实到了非改革不可的地步。首先要抛弃这种急功近利、鼠目寸光的陋习，其次要向我们的前辈们那样脚踏实地、老老实实地做学问。广美前后出现了五代水彩画家，每一代水彩画家都是广美水彩当仁不让的旗帜人和学科带头人，具有深厚的专业造诣和良好的综合素质，受到大家的认可，他们的学术地位不可取代。但非常遗憾的是：尽管我们教学都很努力，我们的教学体系也很完善，还有很多优秀的教师，然而结果却不尽人意。1995年之后，我们一直企盼的第六代广美水彩的掌门人却难觅踪影。一个学科的建设、发展和壮大需要源源不断地能够独当一面的新人的加入，如果没有“新鲜血液”的持续补充，就像“无源之水，无本之木”，迟早都会枯竭消亡。这是历史发展的规律，并非杞人忧天。

广美水彩有着非常辉煌的业绩和影响力，我们已故的李恢夫教授及王肇民教授都是中国水彩界的学术泰斗，无人可以匹敌。他们的影响力远远超出了广美的地界，渗透到全国各地，是真正的大师级人物。他们的艺术造诣和学术主张影响了数代热爱水彩的中国学子们，特别是王肇民教授，他不仅是水彩界的精神领袖，更是中国艺术界最耀眼的明星。他的艺术成就（抛开画种的局限）登峰造极，无与伦比。在中国，和他们同辈的水彩画家及有相当影响力的不下十位，但根本不能和他们相抗衡，任何画家的画只要和他们的画挂在一起展示都会相形见绌，苍白无力，并不是别人都画得

不好，而是他们太伟大，太强了。李铁夫发扬光大了他的导师萨金的风气，表现手法更加泼辣酣酒，或横涂竖抹，或随心所欲，意笔草草，把中国传统笔墨之精髓和西方艺术之神韵完美结合，把传统水彩艺术推至无懈可击、宁静及田园般的迷人境界推到了不可超越的极至。王肇民鲜明雄厚的艺术风格和全新的面貌不仅为中国的水彩艺术开辟出一片广阔而全然一新的天地，而且还彻底改变了中国水彩色彩简单、画面单薄、唯“水”独尊的局面。他的水彩作品具有油画的色彩层次，版画的简洁力度，国画的用笔以及雕塑般的厚重感。他的作品所展现出来的艺术魅力和视觉冲击力并不亚于任何艺术门类。水彩画所有的弊病和劣势经王先生的“调校”都变成了长处和优势。站在王先生的画作前，你一定会很自然的抛弃你对水彩画的所有成见，尽管这些成见已经根深蒂固了。王肇民教授的水彩风格，是水彩画史上最伟大的变革之一，它的意义绝不亚于当年以莫奈为代表的印象派画家们创建的以物理光学为基本原理的全新的色彩表现方法，这是色彩学上最伟大的一次变革，人们恍然大悟——原来色彩可以这样画。现在，我们看王肇民的画也会很自然的发出感叹“水彩画也可以这样画的”，而且还画得一鸣惊人，大有前不见古人后无来者之势。美术评论家迟轲教授把王肇民的风气浓缩为五个字“伟大的风格”。我以为这是最恰当的定位。一个在荒凉的大漠中独行的游侠，满目尽是荒凉孤烟，浑浊灰暗的色彩已经彻底地疲惫了游快的视觉神经系统。试想一下，如果此时出现一片绿洲，他贪婪般的眼神绝对不会错过绿洲上的一草一木，欢快的心情绝不亚于找到了闷骚的宝石。王肇民先生的水彩作品正如大漠中的绿洲一样，让人耳目一新，激情四溢，忘乎所以。

王肇民先生完全是一个个人英雄主义者，对我们而言他更像是一个精神领袖。他的绘画理念、技巧、独特的审美眼光等等并不是来自他本人的言传身教，学生们所学所想几乎是通过画册、展览等间接获得的，特别是1989年之后，由于年龄及身体的原因，他再也没有来我系为学生上课和示范。

广美水彩真正的繁荣昌盛，后继有人，应归功于胡炬湛教授，他是具体的组织者和指挥员。水彩作为一个本科专业能够顺理成章地在师范系招生，完全是胡炬湛教授个人的兴趣爱好及独到的眼光所致。其实开办之初并没有想到十几年后水彩画在广美乃至中国会有如此的影响力和辉煌，用歪打正着来比喻应该是恰当的。当时中国八大美院在教育部的统一部署下，先后成立了师范系，为各高校、中专、中学培养紧缺的美术教师。除广美之外，别的美术院校的师范系几乎都把国画、油画作为专业方向来招收本科生，把师范系办成了一个地道的小美院。广美并没有跟风模仿有样学样，而是根据中小学实际的教学需要和自身的长处和优势来确定办学的专业方向。水彩专业正是在这种天时地利人和的背景下顺理成章地成立并正式面向全国招收本科生。水彩画作为师范系的主打专业，除了中小学教学需要及胡炬湛教授本人的兴趣外，还有一个重要的因素是水彩画具有不可比拟性，因为所有的美术院校都没有水彩专业。这种不可比拟性有利有弊：利就是我怎么办都是最好的，我们不仅有非常雄厚的水彩画底蕴作为我们独有的财富，而且还有王肇民等一批优秀的水彩画师资队伍，可以说我们是站在巨人的肩膀上，我们的起点摆在那儿，这是我们广美水彩学子的福气；弊和利同样的明显，既然是唯一的水彩专业就意味着没有可参照的对象，也没有可借鉴的经验。

验，所有的一切都得靠自己去摸索、探讨，唯有通过教学实践来不断调整和完善教学计划和教学管理体制。具体的课程设计，各学科之间的主次关系，课时的比例、前后的衔接以及作业的质量标准等等细节在设定时要考虑本学科的特点和具体的要求，当然所有的一切都没有可供参照的范本。比如素描的要求和油画系不同：油画系以全因素的长期作业为主要训练手段；而水彩专业根据水彩画的特点和工具材料的局限，在作业安排上则更强调画短期素描。色彩训练讲究感觉，培养学生养成敏锐、肯定、快速及不拘小节的良好习惯，力争做到笔笔到位。由于水彩画不适合在画纸上反复铺色和修改，故不能像油画那样去表现丰富的色彩关系和素描关系，水彩画的优势在于用简练概括的表现手法去描述对象。在色彩训练中也以短期作业为主，基本准确地表现出对象大的色彩关系和素描关系，养成整体观察对象的良好习惯，做到胸有成竹，意在笔先。水彩画最忌的就是下笔前心中没数，缺乏自信心。色彩的准与不准是相对的，人的眼睛本身就有色感差异，故就绘画而言色彩是没有绝对的评判标准的，只要你的画面色调舒服好看，色彩之间有“关系”就是一幅好画。某些局部的色彩画得不准并不一定要急着修正，“将错就错”本身就是画家们常用的方法，并不是什么标新立异的东西。也许正是画面某些败笔的衬托，其精彩部分才更加绚丽多彩。

广美的水彩因王肇民教授而闻名中外，广美的水彩也因胡钜湛教授而得以延续、繁荣。饮水思源，我们不能忘却已仙去的王肇民大师，我们更不能忘记水彩专业的创办人胡钜湛教授。

广美水彩现在在任的几乎所有的老师都是胡钜湛教授的学生，当然我也不例外。我曾听吴正斌老师说过这样一句话：“胡老师真办法，培养了一批很优秀的学生。”无疑，这是对胡老师最高的赞扬。

广美水彩发展到今天，虽然招生的人数越来越多，学校的环境也越来越好，各种进口的、国产的图书资料堆满了图书馆，网络资讯四通八达，客观条件的优越已无可挑剔，但是我们所取得的成就却不能与之同步共进，这是有违常理的。事已至此，抱怨、自暴自弃并不利于解决问题。深刻的自我反省、查找原因才是主动积极的态度。抓住机遇，脚踏实地，与时俱进，勇于自我否定，才是广美人胸襟。复兴广美水彩，把广美水彩推向一个新的高峰无疑是所有广美水彩人的义务和责任。

“兀鹰的体重已超越了翅膀所能承受的自如搏击长空的能力，如果它要搏击长空就必须借助于上升的气流作为它翱翔的动力。假如没有上升的气流，纵使有一身非凡的会飞的本领，它也只能老老实实地呆在地上。兀鹰无风，样有双翅。一个人要想成功，最有效的方法就是要善于借助外力……”

“一件事，你可以不去做，可是如果你做了，就要全力以赴地去做。”我希望这两段话能够给予我们某些启示。

目录

古陶器 11
女人体 12
组合陶土 13
汉陶出土 14

黄增炎

待热的早餐 26
女人体 28
女人体 29

张弘

躺着的 女人体 40
女青年 41
女青年 42
女青年 43
雨前 44
坐着的女 46
女青年 47
女青年 48
女青年 49
女青年 50
女青年 50

杨培江

坐着的 女人体 57
女青年 58
躺着的 女人体 59
躺着的 女人体 60
站立的女人体 61

刘凯

林地 67
金地 68
雪地 69
后村 70

李凯煌

坐着的 女人体 77
女青年 78
女青年 79
女青年 80
女青年 81
女青年 81

李燕祥

吴正斌

男人体 6
男人体 7
男人体 8
男人体 9
男人体 10

龙虎

女人体 15
女人体 16
女人体 18
女人体 19
女人体 20
女人体 21
女人体 22
女人体 23
女人体 24
女人体 25

陈朝生

胡红 30
红 31
红 32
红 33
红 34
红 35
红 36
红 37
红 38
红 39

陈海宁

一地风尘 51
浮沉 52
浮沉 54
浮沉 55
浮沉 56

许以冠

清华 62
清华 63
清华 64
清华 66

蔡伟国

清华 71
清华 72
清华 74
清华 75
清华 76

叶向明

静物 82
静物 83
静物 84
静物 85
静物 86

《坐着的裸女》 89.5×84cm 吴正旋 2005年

《男人体》 89.5×64cm 吴正斌 2002年

吴正斌 2005年

此为试读 需要完整PDF请访问: www.erf.com

《女观人体》 89.5×84cm 吴艺震 2006年

《古陶器》 62×69cm 黄增炎 1993年

《女人体》 108×79cm 黄增炎 1995年

《组合陶器》 55×79cm 黄增炎 1994年

《汉陶出土》 66×86cm 黄增炎 1999年

