

重 庆 大 学 艺 术 学 院
教 师 作 品 集

【 第 二 集 】

吴正英

水色为媒塑青山
THE COLLECTION OF
WUZHENG Ying's WORKS

四 川 出 版 集 团
四 川 美 术 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

重庆大学艺术学院教师作品集(第二集) / 重庆大学艺术学院
编. —成都: 四川美术出版社, 2007. 7
ISBN 978-7-5410-3379-7

I. 重... II. 重... III. 绘画—作品集—中国—现代
IV. J224

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第101802号

重庆大学艺术学院教师作品集 (第二集)

吴正英·水色为媒望青山

吴正英 著

Chong Qing Da Xue Yi Shu Xue Yuan Jiao Shi Zuo Pin Ji (Di Er Ji)
Wu Zheng Ying · Shui Se Wei Mei Xiang Qing Shan

主 编: 许世虎

副 主 编: 戴 序 张睿新

责任编辑: 侯 荣 杜 娟

责任校对: 王培贵

出版发行: 四川出版集团 四川美术出版社

成都市二环路总12号 邮政编码: 610031

设计制作: 急转弯设计工作室

印 刷: 四川荣鑫彩色印刷有限公司

成品尺寸: 215mm × 285mm

印 张: 4

图 幅: 62

字 数: 15千

版 次: 2007年7月第1版

印 次: 2007年7月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5410-3379-7

定 价: 160.00元 (共5册)

■ 著作权所有·违者必究

■ 本书若出现印装质量问题, 请寄回印刷厂调换

地址: 成都市二环路北四段6号 电话: 028 / 83257798 83258128

重 庆 大 学 艺 术 学 院
教 师 作 品 集

【 第二集 】

吴正英

水 色 为 媒 塑 青 山

四 川 出 版 集 团
四 川 美 术 出 版 社

重庆大学艺术学院讲师，
中国书画艺术委员会会员，
中国工业设计协会会员，
重庆美术家协会会员，
重庆水彩画协会会员，
重庆女子书画协会会员。

1991年毕业于四川美术学院中国画系，
获得学士学位。

吴正英

作品曾参加：

- 1991年 中国画《田园曲》入选“建党七十周年四川省美术作品展”；
- 1991年 中国画《秋趣》获“重庆市中国画作品展”银质奖；
- 1992年 《渠市》获中国美术家协会、国家税务局等联合举办的全国“税收带来祖国美”展览优秀奖，并在税务杂志上发表；中国画《山麓农家住亲人》入选四川省纪念“在延安文艺座谈会上的讲话”五十周年展览；
- 1993年 两幅花鸟作品入选“重庆首届中国画展”赴香港展览，作品被海外人士收藏；
- 1995年 《土地》入选“重庆市国土杯展览”；
- 1999年 宣传画《还我绿色》入选“第九届全国美术作品展览”，色粉画《静静的南湖》入选“重庆首届水彩粉画展”；
- 2000年 作品《莲塘夜语》入选“世纪之交重庆市妇女书画展”；
- 2001年 宣传画《奥运风·中国龙》入选“第五届全国体育美术作品展”，水彩《阳光下的西部之三》、《石头屋》入选“全国水彩艺术展”，其中《阳光下的西部之三》被徐悲鸿纪念馆收藏，水彩《石头房》获“碧波杯”专业组二等奖；
- 水彩《阳光下的西部之二》，入选“重庆市庆祝建党八十周年美术展”；
- 2002年 5月中国画《鱼水情》，水彩《阳光下的西部之一》获全国纪念“在延安文艺座谈会上的讲话”六十周年美术展优秀奖；
- 2003年11月 水彩画《角落》入选“全国首届小幅水彩画展”；
- 2004年03月 水彩画《风景》入选“重庆市女子书画展”；
- 2004年07月 水彩画《墙》获重庆市送选“第十届全国美术作品展览”作品优秀奖；
- 2004年10月 水彩画《祭塔》入选“重庆大学建校七十五周年师生作品展”；
- 2005年03月 水彩画《残雪》获“重庆市女子书画展”优秀奖；
- 2005年05月 水彩画《吊脚楼》获“重庆市第三届水彩粉画展”优秀奖；
- 2005年07月 水彩画《风景》获中韩美术作品展览（中国展区）优秀奖；
- 2005年09月 水彩画《墙》《角落》入选“第十八次全国新人新作展”；
- 2006年05月 水彩画《和风》入选“重庆·深圳水彩画联展”；
- 2006年06月 水彩画《梨花》入选“中韩美术优秀作品展”（韩国展区其作品被韩国收藏）；

作品数十幅在报纸杂志上发表。

序

时代在发展,观念在更新。近几年来我国的水彩画无论在技法层面或是审美方面上都与世界的当代水彩画保持着“对话”。作为一个擅长表现较为自由,轻松的画种,而在艺术功底,技法和材料受一定约束的水彩画,能得到艺术家与观众的厚爱。一批在艺术表现与风格上有追求,有突破且创新的水彩画家令人关注。

吴正英同志的水彩画,有一种清纯、浪漫的秀艳之美,她喜爱大自然,从她的作品中可以感受到自然的形体、声音、气味、色彩。正是对大自然的认识、表现,培育了她一颗细腻、敏感而富于幻想的心灵。她对天与地、山川与草木、风和日月星辰,都成为了永不磨灭的回忆,因而她的画非常纯情、真诚、抒情而又富感情色彩。

正英,四川美术学院1987级中国画系学生,获学士学位。现任教于重庆大学艺术学院。她特别钟情于水彩风景画。她用色彩、线条记录经过岁月的塑造。人类劳作的自然地貌以及与人类生活居所形成的相互关系。发现和探索大自然中蕴含的形成要素,记录对自然美的感悟,来发展对绘画内容的表现形式之敏锐的感受力和灵活的创造力。

水彩画是水与色彩的复合媒介,更讲求用色的单纯性和透明感,以及用水上的痛快淋漓。她的作品在吸取了中国画技法的同时更加重视刻画。除了画面的总体呈水彩的特征外,其细部的刻画更具表现力。如《石头屋》《角落》《墙》等作品。透过另外一幅幅色彩斑斓的作品,我看到了色彩与水相结合的表现才能得到高度发挥。注重画面的色彩对比构成关系,形成一种简洁而丰富、强烈而和谐、宁静而流动,明丽而艳美的个性色彩风貌。其作品都表达了作者内心体验的诗意化情调。

正英不但在水彩画方面多次参加全国性大展并获奖。同时在中国画和宣传画上也有所造诣。其宣传画《奥运风·中国龙》入选“第五届全国体育美术作品展览”,《还我绿色》入选“第九届全国美术作品展览”。

成功总是青睐锲而不舍、奋力拼搏的强者。吴正英同志内向、敬业、特勤奋,她是把全部身心投入了绘画艺术之中,就凭着这股痴迷和献身绘画艺术的劲儿,一步一个脚印艰难而又愉快地攀登上来,且将继续攀登上去。

我期待她取得更大的成功。

序 2006.3.6

水彩画研究之我见 \ 吴正英

绘画艺术作为最直观的艺术形式,往往能够让人最简便地窥视到人的内心深处和灵魂终端对客观世界的主观感受,也就使得它成为一种最直观的语言方式。这种语言方式除了作用于人的视觉,还有其他更多的功能,如 展示美感,传递情感,表达哲思。而风景画就具有这样的特征。

风景画是一种浪漫主义艺术。特别是水彩风景画,最能体现抒情性的特质。它传递出来的视觉效果优美畅亮,雅逸别致,是画坛中的浪漫骑士吟吟诗人。

水彩画从字义上讲,是一种以水为媒介调和颜料作于纸上的绘画。它有一套完整而独具特色的技法,它充分利用水分与色彩的作用使画面呈现出一种独特的韵味。作为独立的画种,水彩画的特性在于它对水的性能的充分运用,与尽情发挥成为鲜明的艺术特色。水彩画与油画、版画等画种相比,它属于轻松灵便的材料,它的工具、媒介简单轻便,用它作风景画的记录是非常方便的,特别是水与色在纸面上的流动性和透明性都很适合于创造明暗氛围和远近的色彩空间关系,同时能捕捉到瞬间的完美印象。人类具有复杂的情绪,许多情绪也易于受到外部环境的刺激和诱发。变幻无穷的自然景象也常常对人产生复杂的影响,使人的情绪或喜或悲,甚至引起各种各样的联想。画家们都从风景画中传达出一种“富有诗意的”特殊感觉状态。水彩画这一特征的运用非诗歌所及,因为诗歌在表现方面欠缺水彩画的这一特质手段。可见水彩画描绘的自然风景确实能强烈撞击人的心扉,拨响人们感情的琴弦,抒发人的心智,从而使水彩风景画的浪漫主义色彩更为浓烈,因为水彩风景画描绘的不是从具体经验中得来的某种启示,而显现了自身需要有意创造出来的一种“氛围”。

翻开历史篇章,在西方的中世纪,绘画的使命是为“神”服务,而风景只作为烘托人物和事件的背景环境而存在。后来,人文主义思想的复苏,西方人从沉重的对宗教的顶礼膜拜转向大自然,人们以更为轻松的方式观看世界的一花一草。它启示着欣欣向荣的生命涌动,优美的自然景色唤醒了人性对生活的渴望。于是,风景画就从中游离开来成为一种独立的门类,受到许多艺术家的喜爱。人们在这水与色的一方天地中流连,把自己的内心生活交给它,并与之契合交融,作为人生的安歇处。

“自然”指可视的表象世界,画风景的艺术家其意不在描绘风景的表象,而在于告诉我们一些关于风景的知识。19世纪英国的画家康斯特布尔为风景画的发展作出了巨大贡献,他认为在绘画艺术上要取得成功,必须是师法自然。通过对自然的细心观察,在自然美的源泉中寻找,发现其中存在着前所未画的特质,这样就有可能形成自己独特的风格。在他的作品里,不仅体现着英国人素有的严谨,那些优美的田园景色像牧歌一样质朴动人,而另一位画家透纳同样对自然抱有极大的好奇心,他对于变幻莫测的云雾、水沫和旋涡情有独钟,至今他的作品仍给人以扑朔迷离之感,就像人类的命运一样神秘莫测,让人叹为观止。他们都以一种无与伦比的强烈的思想感情再现了英国风景的内在精神。

透纳被尊为“印象之父”,从而使印象主义绘画异军突起,通过在绘画史上空前丰富的色彩来抒发各种情感。用光与色描绘自然的说法大体上概括了印象派艺术的基本特征。从此,绘画不再是自然的复制,而是一种再现自然的基本手段。在捕捉瞬间的印象方面,没有比印象派绘画更精妙更成功的了。它完美地表现了一种抒情风格或自然的表象,即大自然在光线变幻中所产生的那种美感,这是画中之诗,甜美无比。像马奈、莫奈、毕沙罗等等一批画家,他们非凡的才华和敏捷而又高超的技艺,在精彩的风景区里把他们洋溢的才情表达得淋漓尽致。而另一位伟大的更具代表性的人物塞尚,他十分固执地追求着自然景象的崇高和永恒,他认识到要取得绘画色彩与形式之间的和谐,艺术家必须凭借自己的感觉而非视觉。他将其转化为一种艺术精神的复活原则,并把浪漫主义的激情渗透到每一位观者的心灵深处,使人类重新发现了大自然的色彩如此之美。在印象主义风景画里,大自然的色彩居然拥有如此

令人陶醉的情感力量。就像罗斯金评价艺术想象力作为一种调查和把握现实的本领是“人类最高的智力”。

在14世纪15世纪的欧洲就开始了有水彩画。由于水彩画简洁、明快的优点，常用于手抄本书籍的插图，是一种新兴视觉效果的美术媒介。19世纪中叶，欧洲的英国水彩画呈现空前繁荣局面，水彩画家们对这个画种一直保持高度热情，在艺术上不断探求。尤其在风景画领域中被极大发挥，其鲜明特色给人以深刻印象，从而使水彩画发展成为独立的画种。

西方的绘画渐入东方，水彩风景画也在东方日益发展起来。特别是水彩画，在传播过程中很快融入了东方特征。水彩画作为外来画种传入我国的时间虽不长，但因水彩画在使用水、色和工具与中国传统绘画有很多相似之处，在表现技法上有着许多内在的联系，所以当水彩画传入我国就自然地融进了东方艺术的品质。如李叔同、李铁夫、林风眠等老一辈中国艺术家在吸取西方绘画艺术精髓的基础上开创了具有中国风貌的水彩艺术。他们不懈地探索，倾尽了毕生的精力。在他们之后，又涌现了许多优秀的艺术大家，有力地推动了水彩画的繁荣与发展。在20世纪80年代，水彩画迎来了空前的繁荣局面。与西方的绘画相比，中国的山水画是在魏晋南北朝时期脱离人物画而自成一体，文人士大夫归隐山林，畅游其间，怡然自得，绘制了可观、可居、可游的山水画，于是山水画就产生了。其实中国的山水画与西方的水彩风景画相比，在时间上似乎更早一些，只是在观察的方法和静观的手法上有很大的不同。

中国的山水画最大的特点就是强调意境，而意境在中国美学中的追求有三种境界。由写景到写情，再到写意；由不似到似，再到“似与不似”之间。这种意境表明了自然山水在形成画面时越来越成为了“人化的自然”。

中国山水画的观察方法是采取数层视点。以构成节奏的空间，而就是中国画家的“三远”之说，它分为高远、平远、深远。“三远”法为画面整体的要求，三者不能割裂。一般而论，“三远”法为三种观象的空间感觉。高远是自山下而仰望山巅时又高又远的感觉，深远是自山前而窥望山后时又深远的感觉，平远是自近山眺望远山又平又远的感觉。而西方水彩画的观察方法则是以写实性的焦点透视的规律处理构图，以明暗分面的方法表现形体，以揭示客观物象的空间关系再现自然。在用色方面，西方的绘画对色彩的研究非常深刻，并且形成了一套完整的色彩体系——色彩学。在水彩画的用色方面，主要讲求的是水、色在画面中产生的透明、清新、色彩明丽、流畅、洒脱、滋润、空灵等效果。而使整个画面具有清爽、透明、轻快的色彩空间，并能捕捉瞬间的完美印象。在观察方法上采用科学的眼光来观察色彩，是色彩理解和色彩分析的有机融合。同时注重色彩的环境色和固有色在观察和表现手法上的不同，并且在实践中怎样理解、表现、解决色彩的情感、色彩的象征、色彩的装饰等等内容，强调色彩的对比关系，色彩的调和关系以及色彩在画面中的整体识别性。水、色交融于纸面产生出意想不到的效果。画笔含水分的多或少，着色面干湿程度，笔法的变化，特殊技法的运用以及材料的丰富多样，构成了水彩画技法语言的特性。这些技法产生出来的画面视觉效果，既是水彩画家们共同的艺术追求，也是其他画种难以比拟的。

西方绘画用写实性的焦点透视的规律来构图，以块面的方法来表现形体，以揭示客观物象的空间色彩关系再现自然，使东方人在审美的理念基础上有了更多的参照。因此，东方人以特有的审美视角选择对象，以东方人的文化精神反映山山水水的博大与雄浑。绘画中特有的笔触形态和物象构成关系完全是体验式的，具有强烈的表现性与视觉冲击

力。这种冲击力是内在的力量来表现有生命的自然。艺术家的目的在于使自己同这种力量融会贯通。然后再将其特征传达给观众。例如日本艺术家葛饰北斋的作品《巨浪》，观看这幅作品，我们的情感会随着那奔流的巨浪一起升腾。同时感到起伏的波涛与地心引力之间存在的张力。体现这种移情的作用。从某种意义上讲，艺术也是情感的宣泄过程。艺术是一种情感流，而情感，正是产生优美形式的温床。

当今的水彩风景画是要为真实世界找到绘画上的对应，因此在中国水彩画家笔下就出现了小桥流水般的中国景色，江南风格的情思，以街道、山川等等作品，或忧郁感伤，或温情脉脉，散发着小品般的抒情气息。画水彩风景画的人必须怀着一颗恭顺自然的心灵。可能是人们与绘画者共享的一种感情或情绪，才能对自然的真相有所真正发现和掌握。

前人的水彩风景画为我们提供了丰富的营养。多年以来，在我的绘画作品中，水彩画作品占了非常重要的地位。我爱画水彩风景，之所以喜爱，是因为水彩风景画有一种独特的艺术魅力。进入画中的各类物体的形状、色彩，如农舍、石墙、树林、石头、田野、老街、小河等总是我所偏爱的题材。它们总是不断地打动着我的心灵。由于水彩画是通过水、颜料、纸张、笔与相关工具之间相互结成的统一体。工具通过水、颜料在纸上产生的效果尤为重要。水彩画讲究的是水与色彩之间的融合。用水量的多少、色彩的饱和度等都对水彩画的最终效果产生极大的影响。我认为水彩画讲究的是一气呵成的空灵效果。水彩颜料不像油画颜料那样覆盖力强，因而用色的重复次数有限，如多次重复画面就显脏。这是我在作画中极力避免出现的现象。我在创作水彩风景画的时候，首先要关注形体在画面中的空间、距离、空气透视等相关变化，以及特定的氛围营造的天气条件等因素。特别要重视的是，色与光的关系以及构图的美感。水彩画具有空灵感，所以使用带粉质的颜料时很慎重。因此除了熟练掌握水彩画的表现技法外，还应平衡作画时的灵感闪现与操作之间的微妙关系，从而使作品更具有创造性和勃勃生机。变化不定的天气条件为水彩画的写生与创作提供了最富魅力的展现平台。也是我在写生风景画创作中特别关注和表现的内容。在光的作用下大自然的美丽极富感染力和诱惑力，光语言也最不容易捕捉、掌握与表达。在这里，我从心底里感激和崇敬伟大的印象主义先行者们。是他们为我们开辟了一条金色的但不平坦的大道，也是前人的实践提高了我对色彩的认识和修养。像优秀的传统学习，是大有裨益的。

大地有大美而不言，这就是让我流连于《柏桦小溪》之间，在《廊》中不忍离去的真正本意。不知是否真正达到了我的意愿。但在我的感受里，水彩风景画具有浪漫主义的抒情性特征，是一首欢快悦耳的清凉之歌，给人以丝丝的清新。

在庄严的艺术殿堂里，现代人对这个画种一直保持高度的热情，在艺术上不断探求，尤其在风景画领域中被极大地发挥。随着时间的推移，水彩风景这一艺术将会更加多姿多彩，因为它是人类智慧的结晶。

墙

水彩画

入选“全国第十八次新人新作展”

78cm × 54cm 2004年

在四川道孚县这座藏族民居建筑非常有特色的地方，这里的民居可用“富丽”二字来形容一点也不为过，但在县城后的半山上确有一座规模宏大、色彩古朴、僧人居士众多的大古寺庙，在我见过的寺庙中，它并不比香格里拉的松赞林寺大寺庙差，只是道路交通问题，来这里的游客相对较少，它的建筑构造很有特色，尤其是寺庙中的青石小路，古老的土墙保持了过去的原貌，尤其是寺庙中的泥土墙，那丰富的色彩、自然的纹样让我产生了一种要用水彩画去表现的冲动，因为在我居住的现代城市里，已经很难见到那种古朴的风貌。

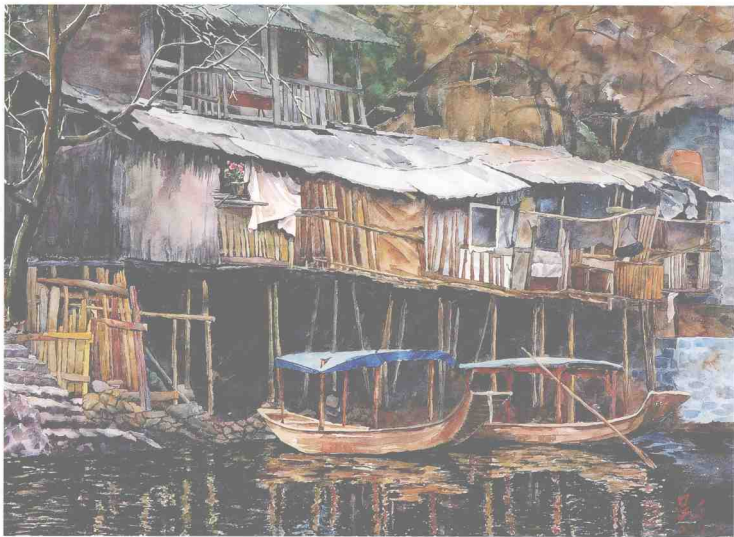
石头屋

水彩画

入选“全国水彩艺术展”

78cm × 54cm 2001年

带学生去川西写生，画了不少的各类民舍小屋，像这类泥土墙、石头房顶风格的民居并不多见，在四周大山的深蓝色中出现一群亮丽的小舍，穿过薄雾的阳光射在屋顶显得楚楚动人，那屋顶的小石头无论是形体或是色彩都是像精心挑选过的感觉，它在大山面前显得极为渺小，可是它在它的岗位上发挥了不可估量的作用，没有它们的存在，很难想像是什么效果，因为这里的气候决定了它的存在。

吊脚楼

水彩画

获“重庆市第三届水彩粉画展”优秀奖

78cm × 55cm 2005年

湘西凤凰古镇的吊脚楼大都建在水边，它不同于山城重庆老建筑中的半山吊脚楼的格调。初到凤凰古镇，并没有发现可入画的景色，因为古镇为了更多的游客而大都翻新做旧了，让人感觉有点假的味道。于是坐船往下行了一段路程，发现这里的吊脚楼更保持了原有的旧貌，我更喜欢古老的原汁原味的感觉，用水彩速写的方式记录下了我当时的感受，收集了大量的素材，采用了比较深的色彩去衬托水中的游船及深入江边的吊脚楼，创作了在现在的城市中很难寻到的旧建筑物——吊脚楼。

阳光下的西部之二

水彩画

入选“全国水彩艺术展”

78cm × 65cm 1998年

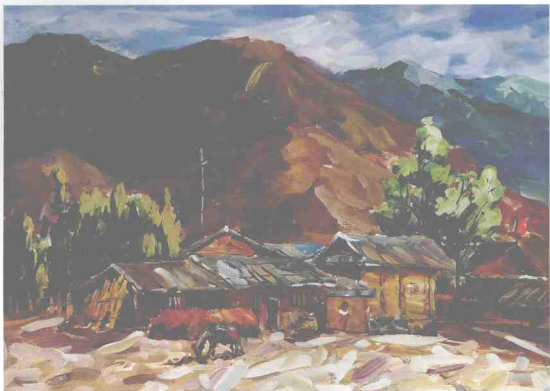
这是一栋川西藏族民居的建筑，它不同于道孚的豪华富贵的建筑民居，整个房屋都是利用当地的大小石块建成，在岁月的洗礼中，石块的颜色变得丰富多彩，墙上的白色图案格外醒目。我采用了中国画的渲染及线的表现手法去完成这幅《阳光下的西部之二》作品。

塔灵 水彩画 108cm × 78cm 2002年

在参观塔公寺庙时，信步到庙后忽见到得一大片塔灵，顿然让人涌起一种圣洁的情绪。一位喇嘛告诉我，这里长眠着塔公寺庙的多位高僧，并为当年入藏朝圣的僧人居士作出了很大的贡献，这些是为高僧们修建的灵塔。喇嘛讲述了很多优美动人的故事，我心中好生敬佩，不由得低下头来，双手在胸前合十向他们表示……

在那一刻，我好像体会到了一点藏传佛教圣经中的某种不可言状感觉，留给我的印象至今难忘。至于藏族姐妹，无论是僧是众，是男是女，是老是少，是贫是富，对人都非常淳朴厚道和谦和。有一种与世无争的感觉，用“真、善、美”三个字来形容他们真是太合适不过了。我收集了大量题材，回到家中控制不住心中的激情，画了很多草图，最后还是让洁白的大雪山陪伴在已去的诸位高僧旁边，我尽力刻画了这些灵塔，让它们在画面中再现得更准确一些，希望它们留给我的印象保持久远一些，再久远一些……

莫索牧场

水彩画

54cm × 39cm 2000年

一幅好的作品，是源自作者对生活以及自然的有所感悟和认识，所以要自觉地、认真地、有情感地贴近它，才会有收获。对描写的对象越具有生活基础、越有个性、越生动和越深刻，就越能表现其共性，也就越有艺术的感染力。

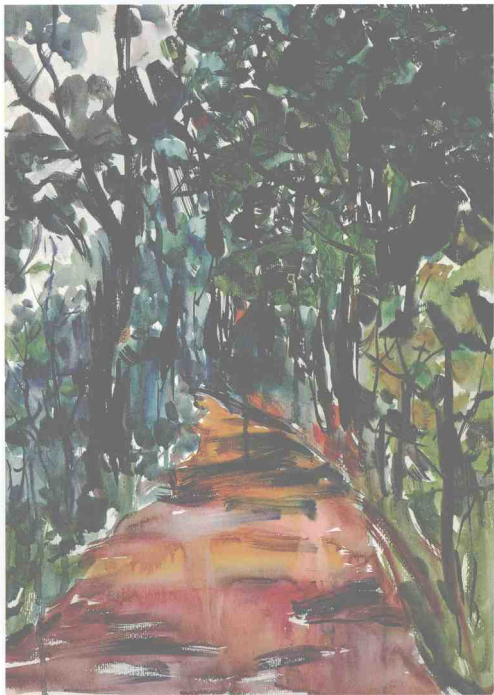
角 落

水彩画

入选“全国首届小幅水彩画展”

33cm × 26cm 2001年

建筑规模宏大的香格里拉松赞林寺中，有着数不尽的角落，唯有这个角落在我心中永远是那么古朴、自然。它保留着过去的泥土墙、石梯、门窗。虽然色彩已经褪去了很多，但还是可以感受到过去的辉煌。青石阶的棱角已经变圆，不知有多少僧人居士从这里走过。由于寺庙大部分经过翻新，留下的旧貌已经甚少，这正是我创作这幅作品的想法，抬头看见深蓝色的天空，衬托了已经褪色的白墙，土墙的影子给了它明暗的对比，对石阶的刻画显示过去的繁忙，墙角的枯草反衬出如今的凄凉。这样的构图使主题更加鲜明突出。

我走在长满大小树中的长廊里。在阳光的照耀下，小路显得非常醒目，土红色的小路衬托出长廊的几分典雅。我改变了过去写实的画法，采用中国大写意的方式来作画，用强烈的色彩效果、大笔的树干，互补的色彩关系，尽情尽意地表现了我当时心中的情感。

“剑门路、崎岖凹凸石头路。两行古柏植何人？三百长程十万树，翠云廊。苍烟护，苍苔荫雨湿衣裳，回柯垂叶凉风度……”这是诗人乔咏咏“张飞柏”的《翠云廊》诗句。

“翠云廊”可谓是世界奇观，它位于四川剑阁地区，“张飞柏”在蜀道两旁绵延三百里，郁郁葱葱，遮天蔽日，像一条绿色长龙腾达于蜀北古驿道，形成了一个群体景观。

在“翠云廊”中行走，有“不雨犹浮翠，疑晴亦作霜”的感觉。凝视《廊》这幅画，使人不禁想到2006年夏天重庆的持续高温，要是在重庆烈日炎炎下进入“翠云廊”，所感受到的“行人尽被浓荫裹”，微风飒飒胜似孟秋舒适，令人感叹！啊！美哉“蜀道翡翠”。

廊
水彩画

54cm × 39cm 2002年