

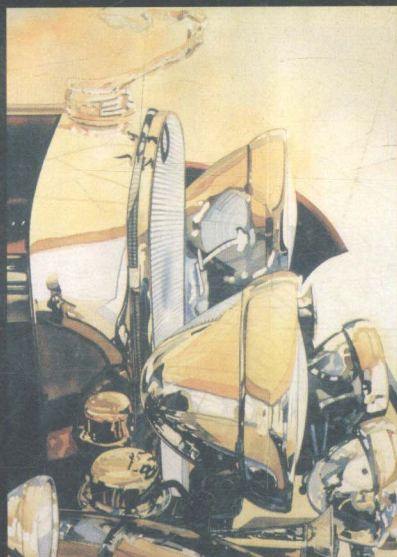
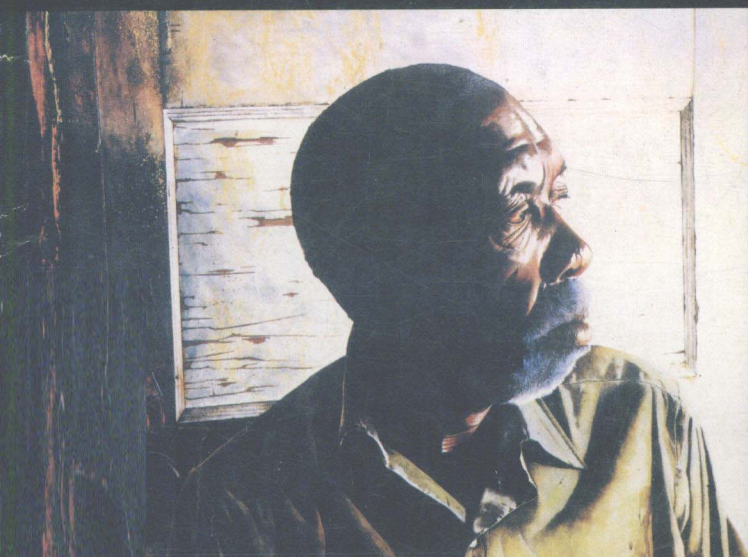

新意水彩画法

XINYI SHUICAI HUAFU

阿 客 著

湖南美术出版社

新意水彩画法

湖南美术出版社

XI NYI SHUI CAI HUA FA

阿客 著

新意水彩画法

湖南美术出版社出版·发行(长沙市人民中路 103 号)

编著: 阿 客 责任编辑: 曹 勇

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷三厂印刷

开本: 787×1092 1/12 印张: 8 字数: 5 万

1999 年 9 月第 1 版 1999 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1—3000 册

ISBN 7-5356-1296-2/J·1214

定价: 48.00 元

- 任家秦,笔名阿客,癸巳蛇年生于湖南澧县。
- 中国美术家协会会员,
- 湖南师大艺术学院副教授。
- 所作中国最大的水彩画《夙愿》被中国美术馆收藏,
- 水彩画《千境灵图之一:金银滩》评为第八届全国美展优秀作品,
- 水彩连环画《麦客》获中国人民美术出版社连环画报“金环奖”。
- 另有木刻、中国画作品二次在京获奖,抽象画作品二幅参加现代中国画艺术大展赴美国巡展,并已出版中国第一部巨型卡通《荒唐国》前10集。
- 海内外二十多家报、刊、电视台对其作有报导及专题介绍,其业绩陆续载入《世界名人录》、《世界美术家传》等典籍。

打开你灵性的匣子

——说给水彩画爱好者的话

我曾经碰到那么一位学生,她苦恼极了,不为别的,为她手里那一叠糟糕的水彩画。这些画是她大学四年专修水彩的代表性作业,而她当时正面临毕业创作。“老师,您看我是画画的料吗?”她问。“拿些你别的画给我看看。”我说。当她递给我她的速写本,我一下子便被吸引住了:“将你的这些画变为水彩。这才是你所要走的路!”(图 24、25)……后来的毕业创作展览会上,一位颇具才华的老师对她的作品赞叹不已:“这是我们学校的奇迹!”她的画得到了毕业创作最高分。(图 32、39、72)

类似的例子我碰到过不少,学生们往往是在苦闷中转圈,找不到自己。这里,我想到了我国水彩画界相对于中国画、油画界的活跃来说,发展较晚的状况。大约是八十年代以前,国内的美术院校和水彩画家们,基本上是将水彩这一画种置于“写生”之境,绘画语言也是几代相传、精钻细研的“写实”一路。这样的氛围,理所当然可以培养出不乏写生画的高手,也确实出现了一批技艺超群的画家,写生、写实水彩画的成就是不容置疑的。然而,世界是何其博大,人的个性、特色何其丰富,可叹有些各具特质的水彩画爱好者,往往忘记了属于自己的两只眼睛,更可惜不少“心有灵犀”的艺徒们,偏偏就碰不到本应该有的“一点”。其实,我们翻开世界水彩画发展史册看看,那其间无处不是品类繁异之花斗妍、多种个性色彩纷呈。(图 1、2、5)即使是远去的十九世纪英国水彩画之辉煌,也处处闪现着画家们各异的感情火花与个性色彩的斑斓,更何况当今信息时代、创造意识时代的多元化艺术风貌呢?可喜的是,近年来国内水彩画出现了新的生机,时有令人耳目一新的“不苟同”之作出现。(图 64、74、75、76、77)

水彩画无疑是要发展的。任何艺术的发展都有一个时代氛围,也都有一个“根”,再加上艺术家的个性。我们处于什么样的时代?怎样“笔墨当随时代”?水彩画的“根”是什么?我们的“根”又是什么?最重要的“你”——自己,怎样去属于艺术?艺术又怎样属于自己?尤其,当你的老师教你水彩画应该这样画、那样画的时候,你是不是可以这样想一想:水彩画可不可

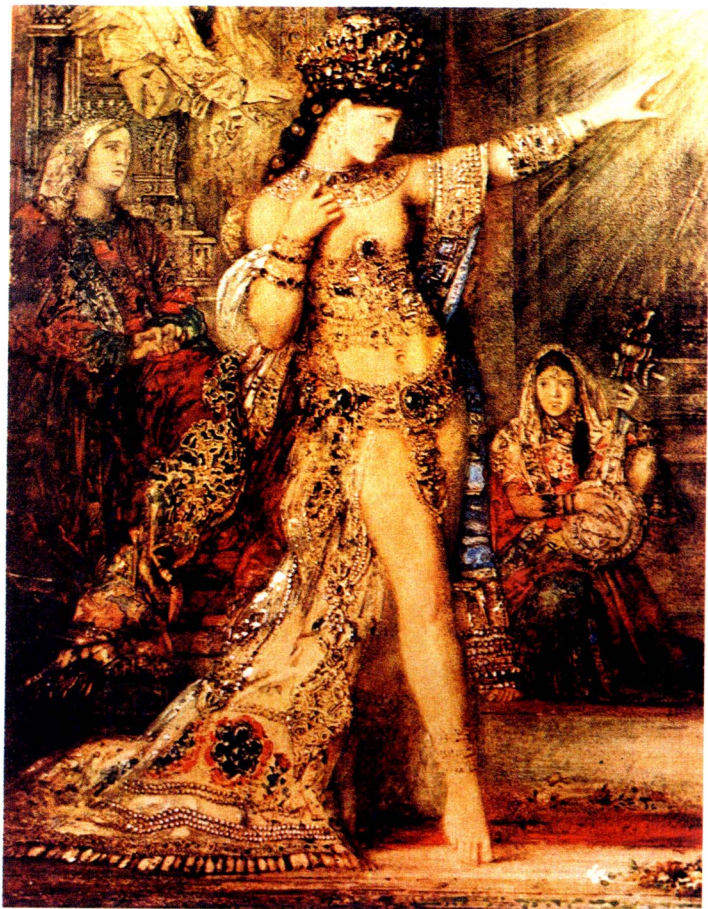
(图 1) 凡·高的水彩画

以不这样画?为什么一定要这样画?……如果你能好好地考虑这些问题,在绘画实践中探索这些问题,你将得到艺术的垂青。(图8、9、80)

可能有人会问:我老师说这样的话对不对呢?他说先要老老实实练技法,打好基础,然后再去“玩味道”、追求风格。我要回答你的是:不对。因为学画从一开始就是感性与理性两者的结合,而不能按阶段分割的。怎么能在开始就丢掉你自己宝贵的感觉与灵智呢?什么是学画人真正的根基?不是形体、比例、色彩、技法,而是你的感觉、感情、想象、感受力,是你与生俱来的对艺术的激动和形象思维能力。这才是你的基础,这才是你区别于其它学工、学农、学科技等人们的最应该培养的基本能力。否则的话,当你麻木着脑袋打好形、色基础时,你已经酿成了世上许多人曾经酿成的悲剧:在你为自己织成的茧内挣扎,再也找不回灵敏、鲜活的感觉,再也逃不出习惯的框框套套了。

人的个性差异是非常大的,而现代是鼓励个性的时代。人的感觉是非常玄妙的,因为那里面藏有“灵”。感知、感受、感应,加上了“灵”才会产生“灵感”,才会出现“颖悟”。个性与颖悟相碰撞才会显现“风格”。至于工具、材料、技法,至于形体、色彩、空间,太简单了,那些东西只是需要“熟练”。还有一样东西非常重要,就是人的“创造意识”,这是衡量一个人是否属于有价值的现代人的标志。但这样东西不是空洞的,它必须建立在前面所谈道理的基础上,建立在不断寻找自我价值的基础上。

打开你灵性的匣子吧,不要关闭着它!你看时代之河长流,河边那艺术之树常青,而树下的你,却还罩着一层朦胧的面纱。只有当你匣子里的灵性飞出,扑向艺术之树,扑向树叶、树干、树根,那枝头自然会为你绽出一朵绚丽的小花。因为那时的你,血液与艺术同流,灵性与艺术同在,你也将伴着艺术之树常青!

(图2) 十九世纪法国画家莫罗的水彩画《幽灵出现》(局部),充满了浪漫与神秘色彩。

目 录

打开你灵性的匣子——说给水彩画爱好者

● 从写生、写实到写意、写美	2
△水彩画的基点	2
水痕之美	2
色彩魅力	4
纸感、肌理与笔触	6
△写生、写实与形式构成规律	7
△现代水彩画需要斑斓多彩	9
多元与综合	9
分离与渐变	13
△中国人画水彩画	14
● 找到你的天地	17
△寻找大自然的魂魄	17
“意”中人——画人物	17
景之“灵”——画风景	19
“你中有我,我中有它”——画静物	20
“友情”对话——画动物	22
△寻找绘画精神	23
·形式情绪	24
·形象语言	25
·单纯与深厚	25
·追捕灵感	26
·画中节奏	28
·画之格调	29
·勘破常规	30
·返朴归真	31
△寻找自己	33
个性、偏爱与潜力	33
缺点与特点	34
建立优势系统	35
● 挖掘“方法”的宝藏	36

从写生、写实到写意、写美

有人说:水彩画是轻音乐。一点没错,水彩画是轻松的、飘逸的、水灵的,就像翩翩起舞的少女一样。但水彩画的面孔不是单调的,有时候也沉静、忧郁、肃穆、沉重、剧烈,就像少女丰富多变的情绪。水彩画采自然之灵气,首先是在写生中发现了“水雾烟尘”、形式节奏、天地造化的魅力。故而,西方水彩画的先行者们流连忘返、迷恋其间,在那方寸纸上津津乐道。但这时的水彩,仍然是写实的、遵从客观的、比例透视严格的。及至后人代代相传、发展,自然是随着时代的情绪、性格、精神、面貌相依起舞,展现出一个个不同的迷人姿态、一幕幕迥异的情景活剧、一段段新颖的动人心曲。这其间飞舞而出的有装饰趣味、理性绘画、抽象风格、分解构成、动感情趣、民族异象、行为艺术、参与意识甚至反向思维等等,众多“魔灵”渗透、影响着水彩画界,形成了当今美术界和水彩画界的多元格局。

写生的前提是写实,写“意”、写“美”的“意”与“美”则是现代观念的大爆炸、大混战、大拓展。什么是“意”?什么是“美”?犹如人们口味的千差万别:喜欢吃酸萝卜的意在“酸”,喜欢吃辣萝卜的意在“辣”,喜欢吃生食的说“生”是最美的,喜欢吃半生不熟的却说“半生不熟”才是最美的。甚至互相攻击:不喜欢吃蜗牛的攻击那是“吃毒药”,喜欢吃蚯蚓的说不吃的人是“白活”,等等,以至出现了新意、古意、潜意、反意、下意识、太空意识、意象辐射等追求,出现了朦胧美、质朴美、天真美、残缺美、夸张美、平淡美、幼稚美、扭曲美、抽象美、变形美等欣赏。其实,这些都是正常的、合理的,因为世界是丰富多彩的,人也是丰富多彩的,当然要有丰富多彩的艺术;甚至人的观念、认识也是丰富多彩的,可以有丰富多彩的辩争,只是要多包容,不要攻击。

唯独,艺术的单一化是不对的。

然而,这里首先要提出的是:我们必须要充分认识、研究水彩画的特色和共性,才能更好地发挥它,展示它不凡的魅力。

△ 水彩画的基点

水痕之美

没有水,就没有水彩画。没有水,就没有人的存在。水是生命之源,也可说是绘画艺术之源。从原始时代起,先祖们就是用水调和红土在洞窟、崖壁上留下了震烁古今的神秘绘画语言。及至后代,发现了植物、动物汁液可以做颜料,同样是

水的艺术。即使是化工科技如此发达的现代,绝大部分绘画仍然要靠水作为舞弄它们的媒介。水的魅力充斥在天地间,充斥在自然里,充斥在绘画中,充斥在人体内,所谓“水乳交融”,正是形容了艺术与人密不可分、浑元一气的关系。水像上帝、甘露,水又像魔鬼、猛兽,主宰着人的生命,主宰着绘画艺术的变异和存留……

我无意在这里用科学理论或道家哲理详述水的伟大,但水确是一样好东西。单说用在水彩纸上,或泼洒,或点染,或浸润,或流泻,那水的律动和变幻委实让人心旷神怡。(图3……)纸面稍事变动,或倾斜,或按压,或滴水,或叠染,水痕的变异、动静、情景、效果又着实让人激动心跳……加上色彩的幻化与或沉静、或靓丽、或深邃、或跳跃的万物形象意境相融,那真是让人心驰神往……不,是让人迷恋不返了。

其实,这样的体验我们在生活中早就有过,而且随处可见。当我们看到墙面上那水迹淋漓、类似抽象画的屋漏痕时,我们绘画人常津津乐道:像这?像那?像云霾涌动?像奇峰突兀?当我们看到少女鼻尖沁出汗珠、农人背上灰汗交错,我们情不自禁会想到晶莹的珍珠和黄土山川下交错、奔泻的河流。当我们在酒宴桌上看到铁板烫菜腾起的汽雾,跳动的汁液,好想象者可能联想起战场尘啸、烽烟再起。甚至婴儿尿布上的湿痕,也早被乡下人戏谑地称之为“画地图”……反过来,当我们看到山间云烟流泻、雨中红伞少女、雾间树影婆娑、风里尘叶漫天、黄昏情侣绰约、月下山影朦胧等等这些客观景象时,我们会从心底里发出惊叹:这真是一幅幅生活的水彩画!为什么会想到水彩画?就因为想到了水渍的滋润、含蓄、浸染、朦胧,想到了水痕沁人心脾的魅力。可见水痕之美是何等的美妙绝伦!

你可能会说:错了错了!那并不全是水痕美,而是生活意境美。那我们就去掉那些生活形象吧,可以做个试验:像镜头调焦距一样,将上述画面的内容模糊、模糊、再模糊,变得就像湿漉漉的色彩团团、块块、点点,你同样会觉得挺好看。反之,如果将上述画面变得异常清晰,你可能会觉得干巴巴,没有情调了。这也说明了水渍的含蓄、朦胧与生活的含蓄情调是不谋而合的。也可以说,水渍本身的含蓄、朦胧就是一种情调。(图33、41)

当然,水痕之美并不仅有含蓄、朦胧,它还有泼辣、激越,还有肃穆、凝重,还有飞洒、飘逸,还有苍劲、拙趣,还有表现技法之一——“干巴巴”(干画法)。只是,此“干巴巴”非彼干巴巴也!(图4)

由此看来,既然水是如此的可贵,我们有什么理由不去挖掘它的美,充分发挥它的趣味呢?但愿你能运用手中的笔(或其它工具)在画面上交织出水的华章!

(图3) 在浸湿的纸上画出的水彩画
(《静物系列》之一,作者:王涌)

(图4) 干画法作品:《晨》(作者:叶桂渭)

色彩魅力

水彩画的色彩轻灵、透明,是它相对于油画、水粉等画种的最大特点。确立了这一点,就能使我们首先进入追索色彩灵逸特色的状态。这一点非常重要,它让我们直面水彩精华所在,溯水彩之流而上寻觅那迷人的魅力。诚然,水彩颜料有透明的、半透明的,调和得稠一些也可成为不透明的,但恰恰是这些区别,可以交融、重叠出丰富多彩而又和谐有序的水色画面。相对于油画颜料的凝结、厚重,相对于水粉颜料的叠实、干爽,水彩颜料一旦与水相溶,便如鱼得水、淋漓酣畅,便轻捷通透、妩媚华滋,便显露出那“只可意会,不可言传”的水色韵味与神妙莫测的逸情灵气……当然,这一切都有待于你心灵女神的出现!

水彩画魅力的展现同样离不开色彩的基本原则与规律,比如红、黄、兰三原色,橙、绿、紫三间色,比如同类色与对比色的搭配与变化,比如色彩的纯度、明度、饱和度,比如色彩的情绪与色调的关系,等等。有关这些,许多基础书籍中都有详解,这里就不赘述了。

值得提出的是色彩的象征,那里面映照出的相反相成的道理很值得我们深思。为什么同样是红色,它既能给人以热烈、光明的感觉,却也可能给人以危险、警惕的感觉(如电闸等危险处常以红色符号警示)?为什么绿色给人生机、青春的感觉,却也给人阴森、恐怖的感觉(比如坟间“鬼火”)?为什么黄色给人稚嫩、富贵的感觉,又给人以衰败、枯萎的感觉(如秋天黄叶)?为什么紫色给人以高贵、多情的感觉,也给人忧郁、黯然的感受?还有黑色,可给人沉静、肃穆的感觉,也可给人死闷、诡秘的感觉。还有白色,可给人纯洁、高雅的感觉,也可以给人苍白、茫然的感受……这一切现象,在其哲理解释的背后,除了理解生活现象的提示,自然美、丑的提示外,我们还应该“领悟”出一点什么吗?至少,我们可以联想到某些作品的“反原则”(反常规)现象,如“补色运用(像红与绿)要有明度变化和面积大小对比,否则恶俗难看”的原则,就被某些画家打破,他偏要硬性对比,其大红大绿、大黄大紫的画面反而出现了奇妙莫名的特色与魅力……这样,你难道不能在“相反相成”道理的启迪下做出一些新的尝试吗?

这里,就引出了“世界上并不仅有写生色彩”的问题。大致说来,绘画色彩分为三类:写生色彩、主观色彩、装饰色彩。

写生色彩基本上是遵从自然光色现象,从中寻找客观规律。虽然也强调画者的感受,但大致脱不开固有色、光源色、环境色这三大要素。

其实,固有色本来是没有的,是光赋予了物体颜色。或者说,是各种不同物质对光“吸收”、折射程度的不同所显现出来的现象。这种现象反射在人眼里所产生的不同,就是我们所说的各种色彩。(据说某些动物眼里看到的颜色是与人

不同的,如在狗眼里所看到的世界是灰色的,等。)即使人眼里看到的这些色彩,通常都是指中性光照下的物体显现现象。如果是在特强光照下,比如电焊光、闪电等,物体所显现的几乎都是白色。而在没有光照的情况下,比如漆黑的夜晚,我们所看到的也都全是黑色。(然而,即使是黑夜,某些动物如猫头鹰、狼等的眼里还是可以看到色彩的。至于它们看到的是什么样的颜色,这里就没有必要去深究了。)

思考这些现象可以使我们得到很重要的启示。世界是奇妙的,异常丰富,异常精彩。人类是地球上的奇迹,更有待人类去创造奇迹。我们有什么理由安于现状,满足于享受大自然的恩赐呢?人类的两大优势:思维与感情,在我们艺术人的研究领地全都占了,我们要好好地咀嚼品味,细吞慢咽,津津乐道……

生活中,人人都会说“感情色彩”一词。那么我们搞绘画的人是不是应该扪心自问:自己是不是真正地、极大地发挥了色彩的感性?我们是不是只学会了机械地照抄自然色彩,或是在写生色彩中加进了那么一丁点与感受相联系的色调?这里,我决不是要贬低写生色彩,因为写生色彩是绘画中一个伟大的部分。但是,写生色彩规律毕竟是大自然的恩赐。我这里强调的是:发挥与创造。有关这一点,在美术圈子之外的人都已经发挥得很不错了,比如“残阳如血”、“蓝色的忧郁”、“黑色幽默”等等。作为我们美术人,更应该乐在其中,迷在其中,发挥在其中。(图 29、80)

前面提到的色彩的象征,也是极好发挥的。红色象征着热烈、光明,黄色象征着成熟、富足,五彩象征着多彩多姿……于是就有了“红色中国”、“金色的秋天”、“五彩路”等等之说。那么我们美术人为什么不直踏这本该是我们大大发挥的领地呢?如果我们能用手中的笔来说黑道白、移红嫁绿、喷黄染紫、添金叠银,那么我们笔下的象征性色彩,便可以摆脱写生色彩的局限,便可以大胆营造情景迥异、醉人心境的画面。(图 61、71)

除了感情色彩、象征性色彩之外,反向色彩也是主观色彩一绝。这里所说反向色彩,是指“颠倒黑白”、“指东打西”式的营造色彩意境的方法,即指该红偏用绿、该橙偏用蓝、该黑偏用白等等的反向选择法。这种方法极象彩色底片的原理,但又不被全反现象所奴役,该反则反,不反则正,完全根据画面的特定需要来处理,因之可以形成一幅幅独具魅力的画面。值得提出的是,这种方法并不是随心所欲的,它的审美法则有其哲理性内涵,就像中国道家的太极图,阴中有阳,阳中有阴,阴阳相济,互成对比的。(图 38)

至于装饰色彩的原理,几乎可以说是建立在形式趣味、唯美主义的基础上的。色块与色块之间的搭配,色块与色块之间的对比,色块大小形状的不同所形成的点、线、面,或流动,或迭进,或开合,或旋转,或繁密,或疏松,或强烈,或舒

缓等等格局,无一不构成斑斓多彩的美丽画面,而这一切现象及手法的基因,就是形式趣味。(图 70、73、75)当然,一定的形式趣味必须要与一定内容特点相联系,否则就会造成“牛腿不对马脚”或可说是“挂羊头卖狗肉”的肤浅而可笑的现象。

纸感、肌理与笔触

除了水痕之美与色彩魅力之外,纸感与画面肌理也是水彩画的一个非常重要的方面。水渍犹如雨露,色彩犹如种植,而纸质肌理就像大地。相对于油画布的厚重,中国画宣纸的华滋,水彩纸透露出的是它的爽快、松软、通透。这样的话,如何将这种特点与你所要表现的内容结合起来,体现出水彩画独有的魅力,是我们应该细心体验和醉心领悟的。

我们常常可以看到一些处理得很好的范例,比如:利用水彩纸粗面的网纹状,在干擦方法下留出湖面闪光的涟漪效果;(图 71 局部)利用矿物质颜料的沉淀特点,结合纸质的粗纹肌理来表现山川大地;(图 30)利用水渍浸润化开而后干爽的水痕边缘来表现形体的轮廓线感、色块的轮廓线感,等等。

纸质特点往往又因一些特殊的技法处理而形成新的肌理效果,如洒盐法、揉纸法、刮纸法、纸拓法、涂蜡法、调油滴油法、拼贴法、砂纸擦法、纸团蹭色法等等,无不形成或浸透,或流痕,或飞白,或裂纹,或沉积,或闪动,或疏松,或绵软,或通透爽朗,或含韵媚人的肌理效果以及隐含其中的形式情绪。

动静有致,错落其间,飞笔层叠,满纸律动,是笔触纸面运动所产生的魅力。怎样用笔,最能体现绘画人的性情,因之也最能显现某种画风。性情憨厚、质朴的人用笔浑厚、踏实,性情浪漫、潇洒的人用笔飘逸、含情,性情冷漠、孤傲的人用笔简练、怪倔,性情热情奔放的人用笔愉悦、丰繁,性情小气、阴郁的人用笔亦小气、阴郁,豪情、大气者用笔必气度非凡……用笔又最能体现画面情趣,如沉稳平静的用笔,就最宜表现平静深沉的意境;泼辣飞洒的用笔,则适宜表现活泼跳跃的趣味,等等。(图 3、32、77)总之,是笔调动了水痕之美、色彩之美,是笔将水、色、纸三者联结在一起,并融为一体。笔触是用笔人在画面上留下的痕迹,因之蕴含有极大的灵气。这灵气是人的,也是画面内容的,更是人与画境相碰撞、相融合升华而成的。

在纸面的原野上,在雨露般的水渍中,是笔像巧锄一样,将色彩种植成了一幅幅丰收的画图。

△写生、写实与形式构成规律

这里谈写生与写实基础,并不是告诉你怎样打轮廓、找比例、调色、画质感……因为这些东西只是外在的因素,任何人只要多加练习,都是可以达到熟练的。我想提醒你的是:你应该在写生与写实中思考一些简单的、常见的、共同的现象为什么会有普遍性。这样的话,你就会进入深奥。等你深入探究了方方面面的道理后,又会发现所有的现象都是一个道理,那样你就会心中通明,就会上升到一个新的境界,回复到新的“简单”。

这些现象很有趣。这些现象既然是写生与写实的现象,当然也就是大自然的现象。就色彩而言,大自然的色彩为什么那样丰富,又如此和谐?——请注意,所谓“丰富”,就是“多样”、“有变化”;所谓“和谐”,就是“整体”,“统一”。这种“变化”又“统一”的现象无论看大景、小景还是宏观、微观自然都是同样存在的。不独色彩如此,我们再看造型(自然景物)现象:为什么相似的树叶成千上万(统一),却“世界上没有完全相同的两片树叶”(变化)?就像开山炸石一样:你在那堆积如山看似相同的小碎石中(统一),是无论如何也找不出一模一样的两块小碎石的(变化)。再看同一物体的造型:鸭子的造型富于变化,孔雀的造型也富于变化,各自都很完美(统一)。如果将孔雀尾巴移植到鸭子的尾部,那将是怎样看也不协调(统一)的。可见大自然的神奇!我们更详细地看看同一物体的方方面面,比如人物头像:以生长规律来说,一个面目精瘦的人是绝对不可能长出一只肥厚的鼻子的,而一个肥头大耳的头型也决不可能出现凸出的颧骨、精瘦的下巴等,这都说明了头形这一具丰富变化的造型一定是在非常和谐(统一)的状态中出现。从光暗现象来看,头部无论处于哪种光源下,其亮部、暗部的分布,也必然会各自处于变化而又统一的状态,即有大块、有小块,并有零散穿插的点,而这些大块、小块、点的形状也必定会是富于变化而又统一于和谐的整体氛围中的。再以光暗现象中的每一局部因素看,无处不是显现变化统一状态。比如明暗交接线,其分布是变化统一的(有长线、有短线、有零散穿插);其明暗是变化统一的(有深、有浅又互相连贯);其虚实是变化统一的(光暗过渡有缓和、有陡然、有含蓄、有明显等);其疏密是变化统一的(皱纹处细节密集,平坦处大片过渡,却又彼此互相配合);其强弱是变化统一的(有强烈与微弱的不同,却又整体);其主次是变化统一的(有主线、有次要的线、有零散分布的线);其节奏是变化统一的(有抑扬顿挫的韵律感),等等,等等。以上所举各例,是信手拈来的大小自然现象,无不贯穿着“变化统一”这一法则、这一自然造物的精神。哪怕是我们从更微观的现象看,也逃不出这一法则、这一精神的樊篱。就好比头像上的任何一个高

从写生、写实到写意、写美

光点,它的明暗、边线、虚实、强弱等等因素也都是显现在“变化统一”这一总法则之下的。一个高光点就是一个世界、一个宇宙,因为它里面渗透着所有大千世界的共同道理。而大千世界再复杂、再丰富,也不过相当于一个高光点的道理“简单”,因为无论宏观世界还是微观世界,其自然精神都是同一的。

不知道我说的这些道理能否使你得到明晰的理解,因为这里谈到的实际上是一个最深奥的问题。多年来,我在林林总总、错综复杂的艺术现象中徘徊、寻觅,终于悟出了艺术的根本之道其实就是大自然的根本之道,正如中国道家之理“道为一,一生二,二生三,三生万物”。如果说“一生二”的“二”是指艺术的“阴”、“阳”两面,上面所说的“变化统一”规律则是“阳”面,因为它是自然万象总法则。那么“阴”面是什么呢?便是“灵”,便是感觉、感受、感情、情绪、想象、形象思维等导致“灵感”出现的重大方面。而这一“阴”面也同样是渗透在大大小小的艺术现象中的。

我不想在这里广泛深入地阐述这艺术的“万法归一”之理,何况“文字相”也并不能百分之百说清这道理的。写在这里只是一个提示,希望在将来有可能启发你的“颖悟”。

我说“变化统一”的法则,旨在让你认识一个道理,即是形式构成规律。绘画在形式构成上的基本关系是什么?是主次关系、虚实关系、明暗关系、冷暖关系、强弱关系、疏密关系、松紧关系、刚柔关系、动静关系、方圆关系等等,说到更深处还有张弛关系、收放关系、开合关系种种。那么,衡量你处理画面的这些关系是否成功的依据是什么?有没有一个总法则呢?有的,这便是“变化统一”。

说到这里,我想你应该大致明晰了。至少,你可以明晰一点:绘画的形式构成规律其实就是自然规律。(图 69)

说到这里,我想你应该领会:写生、写实法则的精髓并不在于形体、比例、空间、技法、质感等外在现象,那样的话你只是一个机械的绘画“匠人”。你的绘画是否具有灵气、才情,是否具有绘画性,能否引人注目,至少要能强烈地感受形式构成规律。

这里,我又想到了与写生、写实相对立(其实只是表相对立)的抽象绘画。曾有不少对抽象绘画不太理解的人问我,我也曾答过一句话:“抽象画只是没有具体的形,除此之外什么都有。”有什么呢?有的就是形式构成规律及其它规律,还包括有:灵性。(图 41、64)

由此可见,写生、写实绘画其实潜藏有广泛意义上的艺术真谛,作写生、写实绘画的人只有深谙这些真谛才能画出充溢着灵气、才情的绘画来,才能让你的绘画从写生、写实升华为写意、写美!

也可能有初学绘画的朋友觉得这些道理“深奥”,对于“变化统一”法则在绘

画中每一点、每一滴的运用不知从何下手。其实,只要从反义上对照一下,就极易理解了。“变化”的反义是什么?就是“没有变化”,就是“平均处理。”“统一”的反义呢?就是“不和谐”,“散”、“乱”等。在一幅画面上,明暗不能平均处理,色彩不能平均处理,主次不能平均处理,虚实不能平均处理,疏密不能平均处理……整体大范围不能平均处理,每一个细小局部也不能平均处理……这即是:一定要富于变化。——但是,变化不能过头,不能违反统一的原则,否则便会出现“散”、“乱”、“花”等现象。整体上违反了,整体效果便会乱套;局部上违反了,局部效果便会乱套。所以,一句话:你的画面如果有缺点,肯定便是违反了“变化统一”的法则。反之,如果以这一法则在你的画面上找不出毛病,那就一定会是一幅精彩的绘画!(图5)

(图5) 高度写实的俄罗斯水彩画
(《双人肖像》,单色,什瓦宾斯基作)

△ 现代水彩画需要斑斓多彩

古人说得好:笔墨当随时代。我们是现代人,是要走进二十一世纪的绘画者,毫无理由停留在中国五、六十年代水彩画坛甚或是英国十九世纪水彩绘画的观念上。尽管前人或古人的流派、画风使我们赞不绝口、迷恋其间,但我们更要看到现代社会生活的丰富、新异、节奏,现代人的思想观念与审美情趣,现代大千世界中洋溢着的时代精神。每一代前人的艺术辉煌,是他们对于所处时代的奉献与创造。从古到今艺术人的创造,相加在一起的总和就是艺术史。从这个意义上说,没有创造就没有艺术。所以,在“创造意识”尤为重要的现代,我们扪心自问:是不是应该对艺术有所贡献?是不是应该创造出无愧于时代的真正好的水彩画来呢?

我不想在这里分析现代人丰富、各异的审美情趣有些什么具体内容,也不想详细阐述时精神包含哪些方面,因为我们都是现代人,体内流着现代人的血液,那些因素自然会随着我们作画的灵气渗透出来的。这里更多的是引导你去找寻现代人作画的思路和方法,去打开你敏锐眺望艺术现象的多面亮窗和进入当代绘画的自由之门。

多元与综合

当代艺术是多元化的艺术,这是大家的共识,也是无可非议的客观存在。所谓多元,即是指艺术的观念、主张、途径、样式、风格、技法以及行为等走向多种

多样,并达到了花样翻新的空前膨胀。

我们要注意的,是在这纷纷扬扬、林林总总的状态中出现的各种“创造”。这创造包含有思维方式上的、审美情趣上的、创作模式上的、形式探索上的、工具技法上的,等等。比如“观众参与意识”,比如“观摩创作行为”,比如“审美反叛”,比如“边缘画种”……不要习惯于用“提防糟粕”的观念来看待这种种离经叛道现象,须知人类知识与观念的大发展、大突破往往是和“离经叛道”现象联系在一起的,而“离经叛道”本身就包含有创造。像所谓“边缘画种”,往往就被某些人斥为“非驴非马”,即是说某些绘画既像中国画又像水彩画,或是既像油画又像漆画,甚或是既像镶嵌画又像版画原版和浮雕等等。还有一些新出现的技法和画种,更让某些学究理论家大感麻烦,不知怎样给其定位……其实,这层出不穷的新型绘画极大地丰富了我们的绘画界,所以才出现“多元”。中国画是1,水彩画是1,两个1相加就会多一个1。(图6)何况真正的绘画探索者往往并不是这样简单地相加,而是有法有据,从工具技法的合理性,或从形式风格的相互联系,或从内容的特定需要来将其揉合,形成浑然一体的新绘画。丰富多彩的世界,丰富多彩的画家,将丰富多彩的各种绘画因子拆开,组合,再拆开,再组合,就形成了当今世界画坛异常丰富多彩的面貌。这,就是多元。

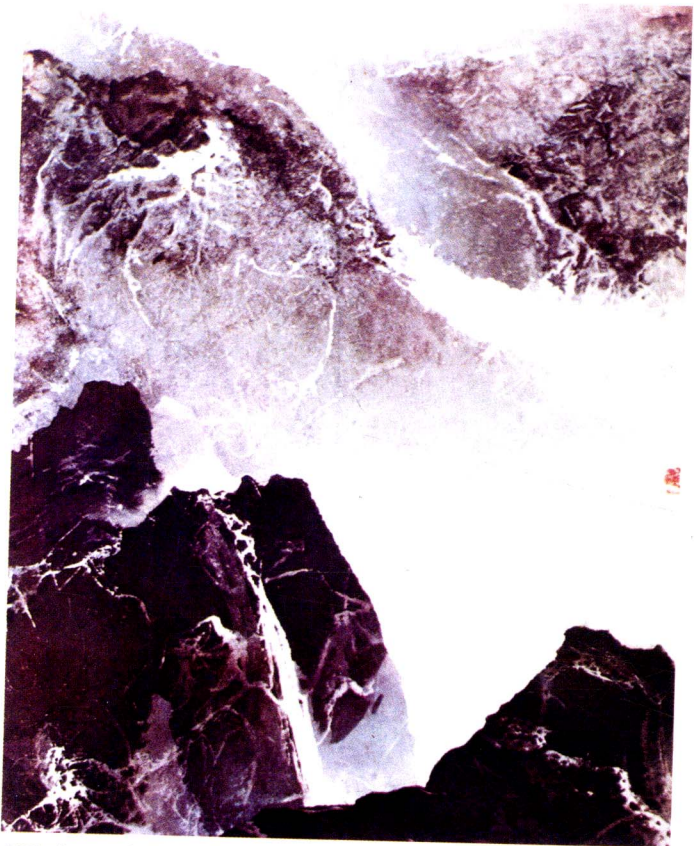
请注意,上面谈到的是现代艺术界的一大特点:综合。综合促成了多元,而多元再综合又会形成更广阔的多元。

以这一点上看,水彩画的前景是非常广阔的。从材质上看,前面不是提到了水的“伟大”吗?既然世界上大部分的绘画(还有工艺美术的各类技术)都是以水为媒介,也就意味着这些艺术中水的用法都可以综合、借鉴。既有平涂,为什么不可以摇摆涂、颤手涂、起伏涂、纵横涂、打底再涂……呢?既可湿染,为什么不可以干染、浸泡染、“蜡染”(滴蜡待干后弄出龟裂纹再染)、“破墨”(借鉴中国画的破墨法)染、蛋青染,甚至用手指挤推着纸上水色来染呢?既有干擦,为什么不可以湿擦、吸水再擦、喷雾后擦、乱麻擦、橡皮擦或者用毛巾擦呢?既然有不少水彩画家运用了滴油法、撒盐法,为什么不可以扩展到酱、醋、茶、酒以及松香水等化学试剂呢?

至于颜色,现在国际上的颜料生产已经发展到了异常丰富多彩的阶段,比如绿色,就有几十种甚至上百种不同的绿色颜料可供购买、选择,其它颜料也是一样。即便如此,水彩画仍然有着可广泛“综合”的世界,像中国画颜料、彩色墨水、蜡笔、油画棒、丙烯颜料甚至油画色都已经被国内外一些水彩画家综合运用过。尤其中国画颜料中的石绿、石青、朱砂、朱膘等,其色感有着异常独到的魅力,是许多水彩颜料都无法达到的。另外的一些材料也有着“开采”其“综合”作用的天地,如干颜料粉、色粉笔、染料、金银色,还有晶莹透亮的贝壳粉、云母片

(图6) 类似水彩画的现代中国画,或可说是在宣纸上画的水彩画。(佚名)

(图7) 香港画家刘国松的作品《断云浮》。画上白色条纹肌理的做法,是在一种自制的纸上画出基本效果,然后将纸上较粗的纤维撕开,即成。

(图12) 宣纸上的半抽象水彩画。《红风》,阿客作)

等民族绘画、工艺中的材料,都不妨探讨探讨、综合综合,说不定你能发现其中的魔力,创造出闪烁智慧之光的作品来。这里值得一提的是黑颜料,我尝试过水彩、中国画、彩色墨水等多种颜料中的黑色,发现唯有浓缩广告颜料中的黑色最诱人。那种黑,黑得宁静、肃穆,黑得含蓄、鲜明,且颗粒细腻,易于滋润渗化,是目前国内颜料中的上选,这里推荐给你。

还有纸、笔及其它画具、材料,也是可开动脑筋,不妨去尝试其“综合”作用的。除水彩纸外,宣纸、绘图纸、素描纸、玻璃卡纸、新闻纸、棉布等已被不少水彩画界人士用过,有的还创造出了很新颖别致的绘画效果。(图7、12、80)而笔呢?除了水彩笔外,中国画笔、水粉笔、油画笔、现代马克笔、底纹笔、油漆刷、海绵团、棉团、自造的鸡毛笔和山羊胡须笔以及胎毛笔等,都不妨去试验其绘画特性。甚至可突发奇想,将化妆用的眉笔、口红和粉霜等也不排除在外。尤其中国画笔,是历经千年发展而成的系统工具,各类画笔都有其不同运用的精妙处,像“白云”、“衣纹”、“红毛”、“山水”等笔就是某些水彩画家的喜好之物。此外,某些工具材料也有其运用上的独特效果。比如版画工具油碾子,乘湿在水色画面上滚动就可出现特殊肌理。还有油漆工用来刮底灰泥的橡皮刮子,乘湿在画面上以不同手势刮动,也可得到另外一种效果。此外,用吸水纸汲色来画画,或是用干的吸水纸在湿色画面上汲出白点点、白条条等效果,也不失为好方法。还有“水拓法”,即是先在玻璃板上洒上水色,使其流动,营造效果,再将宣纸或其它纸盖上去,将效果汲在纸上,等等。各种工具、各类方法都是会对你的辛勤探索给予回报的。(图8、9)

上面所谈提指绘画工具和材质。而“综合”功能发挥更多的,还应该在绘画形式、风格以及审美因素上。这样,你的绘画才会具有文化内涵,才会由画面的表面效果上升到“写意”、“写美”的高度。

水彩画既轻灵华滋,又可湿润厚重;既有西方绘画光暗、色彩、塑造等表现的充分性,又最易向东方水墨特色和工笔淡彩等轻灵画风靠拢;既可向五彩缤纷的装饰画风发挥,又可朝水印木刻、套色木刻画的色块雅趣倾向拓展……可以说,水彩画是最具灵活性的,最具可塑性的,而且在借鉴其它画种的表现效果上,几乎是“无所不能”的,所以也是最有其发展的广阔天地的。

这里,我想到了不少水彩画作者的哀叹:“水彩画局限性太大了……”是这样的吗?可以说,这话又对又不对。如果你将自己困在传统的小品式水彩画观念中,这话就是对的。如果你能打碎自己观念的枷锁,看到无限新颖又朝气蓬勃的现代,这话就大错特错了!

我们来看看水彩画的“局限性”大还是“广阔天地”大。

拿油画来比。油画的长处是什么?通常说油画“表现力强”,主要是指油画表