

ART COLOR
EXPRESSION & TECHNIQUE

色彩的表现与技法

许世虎 著

06.3
5

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)
TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE
(STATE OUTSTANDING PUBLISHING HOUSE)

EXPRESSION & TECHNIQUE OF
ART COLOR

色彩的表现与技法

许世虎 著

A0975149

TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE
(STATE OUTSTANDING PUBLISHING HOUSE)

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩的表现与技法 / 许世虎著. —天津: 天津人民美术出版社, 2002
ISBN 7-5305-1845-3

I. 色... II. 许... III. 绘画—色彩—技法 (美术)
IV. J206.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第038403号

天津人民美术出版社 出版发行
天津市和平区马场道150号
邮编: 300050 电话: (022) 23282867

天津市津人美图文设计制作中心制版
2002年9月第1版

北京大天乐印刷公司印刷
2002年9月第1次印刷

开本: 787×1092毫米 1/24 印张: 3

印数: 1—3000

版权所有, 侵权必究

定价: 29.80元

创作大型风光油画《民族魂——三峡抒怀》

目录

序

1

创作体会·经验·技法

3

创作作品

8

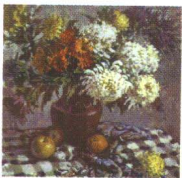

风景写生体会·经验·技法

26

风景写生作品

29

静物写生体会·经验·技法

43

静物写生作品

55

序

四川美术学院教授许世虎的《色彩的表现与技法》一书即将由天津人民美术出版社出版,特邀我作序。

我是世虎童年的朋友,缘于对绘画的酷爱,我们交往至今。小时曾约定,将来世虎出书我作序,这是我写序的由衷理由。

捧着饱含世虎心血的书稿,历历往事浮现眼前……重庆南温泉那黛蓝如梦的建文峰,碧绿清澈的花溪水,玉珠倒溅的飞泉。微波涟漪的五湖占雨,郁郁葱葱的修竹无不使徜徉其中的童年世虎受到美的熏陶,萌发了描绘大自然的欲望,而一发不可收。清贫的教师家境、拮据的经济条件,练就了少年世虎穷且益坚、不堕艺术之志的优秀品格。

我和世虎同在重庆十中校外美术组度过了日夜挥洒的5年作画时光。那时中学以“闹革命”为主,我们有大量空余时间画画。每天课外都要画,经常画到深夜,在老师慈爱的催促声中入眠。清晨还要画一张,名曰作画画“早操”。在我的记忆里,从这时起,除了睡觉世虎几乎就没有休息时间,苦苦追寻他理想的梦。画的最多的是大批判专栏刊头、毛主席像、英雄人物像,有素描、版画、水粉等表现形式。因为政治因素,造型上不敢有任何闪失,这在客观上锻炼了造型能力。虽然那时的画画练习没有今天的正规、科学,但要讲实践机会,今天的学生是绝非可比的。超量的练习为世虎的绘画打下了坚实的基础。

那时学画非常艰难,不像今天有铺天盖地的中外美术资料和随处可见的课外美术培训班,一切都靠自己去找寻。南泉是风景区,每年都有大量的写生者,世虎只要见到画画的必上前观看,并与之交谈请教。一次,世虎借得一本美国画家伯里曼编写的《艺用人体结构》。当时,这属内部发行书,为了搜集资料,世虎硬是熬更守夜,在一周内将其临摹下来。

当世虎知道从马尔康回家养病的画家刘老师后,立即徒步一个半小时赶去求教。刘老师是位人品和画品都非常高尚的人,给我们讲授绘画知识,教诲做人的道理,他的阿坝少数民族风情写生画,使我们领略了优秀绘画原作的风采。

重庆十中附近的324医院经常请我们去画专刊,抽空还给解放军战士画像。到重庆蓄电池厂学工期间,我们被抽去画宣传专刊,也利用空隙为工人师傅画像。应该感谢这段超越功利、不计报酬的绘画经历,使我们熟悉了工人和士兵,锻炼了写生能力。

世虎经常夏顶烈日,冬披寒霜渡江看画展。一次,我们冒雨进城看完画展到码头时,客轮已封渡。风雨交加,又冷又饿,好不容易打听到解放军轮渡还在过江,我们快速爬上一辆货车,乘军渡过江。到对岸后,越来越多的人爬上了我们搭乘的车。司机愤怒了,说什么也不愿意载我们走。双方僵持不下,司机撒气开起了飞车,一车人都惊出了冷汗,在这惊心动魄的关头,世虎一句话不说,只是把大卷图画纸紧紧抱在怀里,生怕丢了。到上桥后,货车走另一方向。我俩只好饿着肚子又摸黑走了10多里山路,回到家已是凌晨。类似的情况多次发生,世虎进城看画展的劲头丝毫不减。

那时,九龙坡文化馆经常组织各种创作活动。我和世虎是此时创作组中仅有的两名学生。一次,组织创作以毛主席到重庆谈判为题材的绘画,画好草图后,须要到红岩村写生,那时,我们并不懂创作为何物,但世虎还是大胆前往写生,为了节约路费,我们花5分钱乘轮渡过江,从九龙坡徒步到大坪,再下虎头岩至红岩村。走了近半天路,世虎仍兴致盎然,马上打开画夹多角度速写,并在那里留下了一张终生难忘的合影,照片真实记录了两名少年对艺术和生活的向往。

和所有那个时代的青年一样,我们经历了太多磨难,遭遇了太多不平。但是,世虎对艺术的追求始终不渝。曾有这样一个趣闻,世虎为了专心画画,就在家门上画了一把大锁,把自己“锁”在家里。由于画得逼真,队里的老农都以为世虎上工了。因为那时知青不上工,在家里画画被认为是大逆不道的。

只有春节期间,是阳光灿烂的日子。我们带着各自的画作,聚在一起相互观摩。作品中那些饱经风霜的老农和各种知青形象

至今还浮现在眼前。

后来,世虎去资中县文工团做美工。资中的山山水水到处都留下了他尽情挥洒的足迹。世虎像一头黄牛,只问耕耘,不求索取,有时,一天要画三四张风景色彩。大量色彩写生练习,使世虎色彩水平提高很快,他在考四川美院时能获得色彩高分就不足为奇了。

也许,今天许多人会觉得以上经历不值得一提,但是,世虎正是在艺术道路的苦苦求索中,灵魂得到净化、境界得到升华、技法得到提高的。苦难的历程铸就了世虎乐观、开朗、积极向上的生活态度,纵有千难万险,仍能笑傲人生,这是世虎日后取得成功的坚实基础。

上川美后,世虎如鱼得水,尽情遨游在艺术的海洋中,绘画更加勤奋,在很短时间就完成了从业余向专业的转变,崭露头角,以优异成绩留校任教。他的毕业创作《少女与鸽子》被日本国会议员青水叶子收藏,另有两件陶艺作品被国际友人收藏。他成功地重庆小天鹅火锅集团有限公司设计了陶艺赠品,为五粮液集团设计陶艺包装。他热爱教学工作,真诚帮助学生,不断探索和总结教学规律,曾获四川美院优秀教学奖,是川美的优秀青年骨干教师之一。

世虎长期参加美院考生辅导,理解考生处境,熟知考生情况,逐步摸索出一套独特的教学方法,帮助许多考生圆了大学梦,受到考生的爱戴。他成功出版了《美术学院考生色彩训练》、《色彩教学范画》、《水粉画艺术教学、创作》等畅销书,在全国广大美术考生和美院学生中有很高威望。

他的水粉画《峨嵋冷杉》灵活运用了中国画淋漓尽致的表现手法。《春天里的歌》大胆借鉴中国工笔画留白、勾线形式,局部刻画运用超现实主义方法,体现出强烈的个人风格,这幅画获全国美展优秀奖。

世虎并不满足已有的成绩,而是向着更高的目标攀登。他正确处理继承与创新的关系,既刻苦学习中国传统绘画技法,又广

泛吸取水彩、油画、版画、雕塑等西画营养,既注重研究中国民间剪纸、泥塑等表现形式,又善于把握世界美术最新成果。在此基础上大胆创新,不断推出新作品。如果不是亲眼目睹,很难相信世虎家里那大量水粉、油画、素描、陶艺等风格各异的作品是在很短时间完成的,很难说世虎的画属于哪家哪派,妙就妙在这些表现手法都统一在对大自然的真诚讴歌中。观其画,令人感动、发人深思、催人向上。这就是许世虎的个人风格。

面对社会主义市场经济大潮和世界知识经济时代的到来,世虎提出了适应时代需要的大美术观念。大胆突破画种间界限,利用一切手段,创作出无愧于时代的作品来。他大胆实践,运用综合材料,借鉴雕塑、油画、中国画、壁画等多种艺术形式,创作了大型风光油画《民族魂·三峡抒怀》。这幅画尺寸就不一般,长9米,宽1.6米。画面肌理全是用树脂材料做浮雕效果,再用油彩敷色。空间、层次更加丰富,画面效果比一般油画强烈。借用中国画的散点透视手法表现了旭日东升、高峡耸立、薄雾缭绕、碧波耀金、水鸟点点、千帆相竞的大三峡意境,给人以力量和振奋。世虎将此画捐赠给年轻的直辖市,以报山城赤子之心。这幅画已挂在中共重庆市委可视会议厅。

世虎的成功是平凡的,如静静流去的花溪 世虎的成功是艰辛的,如蜿蜒曲折的巴渝小道 世虎的成功是真实的,在艺术追求的道路处处都闪烁着晶莹的汗珠。

岁月改变着一切,无法改变的是世虎对大自然的眷恋、对朋友的友谊、对艺术永不泯灭的追求。

《色彩的表现与技法》终于出版了,这是世虎艺术道路的阶段总结,又是新的艺术攀登的起点,我由衷地预祝老朋友取得新的成功!

朱大令

2001年2月18日于重庆

创作体会·经验·技法

朋友周游欧洲回来,与我交谈了一个令他深思的感触。欧洲最优美最吸引人的风光是意大利威尼斯水城和神秘国度西班牙,都是中西合璧的地方。优雅浓郁的东方情调令无数西方游人为之惊叹,在这里他们欣赏到了东方,而前去的东方游人也同样为之倾倒,在东方人眼中那是“欧化了的东方”。那美交融着中西双重文化。

12、13世纪以前,全人类对绘画的认识基本上是同步,绘画的材料样式甚至也类同。在西班牙泰隆艺术馆中的巨大教堂壁画是以线造型,德国慕尼黑美术馆珍藏的文物有盛着石膏、石绿、朱砂碗的中世纪画箱以及在欧洲随处可见的金箔为底、细线勾勒、赭石色分染的平面装饰风格的圣像画。这些无不令中国艺术家震惊,我们的民族绘画,竟也是西方中世纪的流行程式。

创造形式意味生存。只要能创造出让人类灵魂能够激动的优美艺术,大胆采用拿来主义,不必分清东方与西方。

画家可取自己喜欢的任何材料和手段来表现内心世界的丰富想象,大胆尝试才会在传统绘画中注入新的活力。

●浅谈水粉创作方法

绘画创作,是画家将客观对象根据主观意图作大胆的处理,带有主观意识的研究,使客观对象感情化、意图化。水粉画创作可以把写生的经验和自己的表现意图结合起来,也可以完全离开对象而凭借自己的主观想象,以纯粹表达某种强烈的思想感情和主观感受,在象征性和抽象的创作色彩上有所表现。

在水粉风景画创作中,有的人从野外写生就开始着手,在写生中触景生情摒弃次要素材,根据画面的需要和构想安排景物,景与情交融,客观与主观统一协调,整幅画面自始至终都在野外写生中完成。许多老一辈画家,自50年代开始开创了这种在野外写生和创作结合的道路,并且取得了不少成果。但这种创作方式也易受客观条件的限制:作品幅度小,不宜采用特殊表现手法,画面在表现主题上可能略显单薄。

另一种创作是在野外进行写生,回来后运用生活素材融入自

己的感情体会,使其升华、进行创作加工完成的。这种创作方法,画面可以较大,由于时间充裕,便于理性思考,将自身特殊情感注入,借物抒发自己内心感情。画时可对自然景色大刀阔斧删减取舍,或取其形变其色,或取其色变其形,采用夸张、概括等艺术手法,使画面在内容上有自己独到见解,在形式上有自己独特风格,画得比现实景色更高、更美。水粉画也可以完全离开对象,凭借自己的想象去创作。作品以纯粹表达自己某种强烈的思想感情或着意于象征、抽象及夸张变形的艺术形象。

为了塑造完美的艺术形象,不断地获得创作灵感,无论画家善于取什么样的创作方法,都必须经常深入生活去研究自然,对物对景写生,通过写生训练,准确生动地将客观对象的形和色较如实地描绘出来,只有对客观色彩关系和形体关系作大量深入细致的研究,才能理解和掌握色彩的一般规律,丰富自己绘画的表现语言。一个极有艺术才华的人,没有扎实的基本功,再好的创作意图也无法体现。

生活是艺术的土壤,感情是艺术的生命。如果说写生强调的是作者视觉直观感受,那么创作则是凭借经验,强调自己的情绪及主观感受。艺术意境的表达与画家内在感情有着紧密的关系,感情构成的意境是作品中最重要,给人类以美的理想,激发观者去思索、回味。

这本书我只能是将自己艺术探索的体会和积累与得失粗浅总结,旨在与各位同行、专家、同学、朋友共同探索水粉画表现语言,以更好完善及丰富水粉画创作。

●水粉画特殊技法

每一画种由于各自不同的工具和材料,都有使用和控制的特定技法。技法实际上是为了达到最后创作效果而采用的手法。对于技法的熟练掌握,关系到各个画种特点的充分发挥,并决定着作品艺术品位的高低。一个艺术家创作能力的强弱,很大程度上取决于对工具材料的理解程度和驾驭能力。所以必须研究技法,掌握绘画技法的规律。

托尔斯泰说“艺术家理应是个探索者，他的作品便是探索。”只有探索和创造才能够赋予艺术作品以无限生命力。“法无定法”，技法贵在灵活运用，通过技法使作品表达自己的思想感受，并能感染观众，这种技法就应该被采用，而不应固守某一种技法的模式。墨守成规难以表现丰富的想象和复杂变幻的物质世界。更不必去排斥、限制某些技法，这样才能有利于水粉画艺术的发展。

技法虽然十分重要，但本身却没有独立的存在价值。它只是传递个人感受的一种手段，运用某种技法也只能是增强绘画的艺术效果。而作为视觉艺术的绘画，必须在色调、造型、意境方面激发观赏者的共鸣。只有当形式与内容结合在一起，成为一幅艺术作品的时候，才能显示出技法的高低。否则，任何关于技法的分析说明都会变得毫无意义。

初学者，首先须弄懂色彩规律，不可在初学阶段过多地追求技巧，而忽视色彩理论的学习，否则一定会走入斜路。水粉画技法的研究和使用，必须在掌握了水粉画色彩规律的基础上进行。画家的熟练技法，并不是从天而降，偶然所得，而是来自多年艰苦的基本功训练积累所至。没有对色彩理论较认真的研究，没有扎实的绘画基本功，就刻意追求用笔用色的趣味，随意挥洒，作品内容一定缺乏艺术感染力，画面空洞浮华，虽偶然也许会出现某种效果，但也不会扎实，艺术道路也会越来越窄。

坚实的基本功，良好的艺术修养，深厚的生活基础，敏锐的艺术直觉和勤奋的艺术实践才是一个画家成功的关键！

在传统水粉画创作中，通常采用干画与湿画两种画法，但面对大千世界难以尽数的客观对象，常常会感到传统的水粉画画法已不能满足表现形式的需要，很难尽抒胸中之情。

非传统绘画材料的应用能帮助我们迅速、方便地创造一些出人意料、令人兴奋的艺术效果。特殊技法指采用了有别于一般常用的绘画工具材料作画的方法。如在水粉画颜料中添加其它材料，在绘画过程中采用一些特殊手段，运用多种材料创造出特殊

的画面肌理等。采用这些技法，较之直接用笔有一种含蓄的朦胧感、形式美感，产生全新的审美价值。

• **水** 水粉画特殊技法的探讨，除色彩材料运用的创新之外，更多是水的多样运用。水粉画的水，除了稀释颜料之外，还在表现技法上起重要作用。许多技法的使用，都是由于巧妙地控制了水分，使画面产生湿润、透明、轻快、流畅等效果。学会控制流动的颜料，让它停在哪里就停在哪里，使得材料服从你的意志。能否让水分控制恰到好处，起到衔接、渗化、洗涤等作用，是水粉画技法研究的重要课题。

有时画面水色干燥太快，很难趁湿再画，这时可在纸上洒水，或在绘画开始时，加大水分比例。若画面水分干得太慢，影响画面尽快结束，可在调颜色中加些甘油或酒精，也可减少水分比例，还可用吹风机迅速吹干画面，通过这些办法可调节水分而不影响画面效果。

让颜色听话、在纸上随意流动，这须多练习。一般说来，阴天水的用量少，晴天多；冬天少，夏天多；室内少，室外多；近景少，远景多；光纸少，粗纸多。

• **纸** 水粉画的纸既是承受颜料的“底子”，也是技法表现赖以显示艺术形象的重要材料。恰当地利用水和颜料的透明性，可使画纸的肌理及本身质地微妙地显现。

可用做水粉画纸的品种很多。有粗纹、细纹，各种大小、厚薄之分。选纸的时候，选取洁白、坚实、纯净、不过分光滑、有适度抗水性及吸水性能的纸张为佳。

一般说来，描绘的对象粗糙、疏松，可选粗纹纸。如刻画对象较细致，则可取细纹为好。描绘的对象如要留白处理，那选用较细的白纸，留白的空隙会很亮很美。如果采用较粗的白纸，留白后颜色盖不住的地方，会显出纸张纹理上的斑点，可另有一种变化，使画面更为丰富。

水粉画的纸打湿之后，会凸凹不平、起皱，就要用较厚的纸，厚纸不太受水的影响，而薄纸却易受水的影响产生膨胀和卷曲现

象。

好的纸张,都有较好的吸水力,可控制颜色和水,避免向颜料不及的地方乱淌;纸面的纹理也可产生不同质感。选取好的纸,可使画面增加特殊的艺术魅力。

下面分别介绍几种具体技法

• **撒盐法** 画面未干时,将盐粒在画面上撒散(也可撒糖或吸水性的其它物质),使画面形成美丽的斑点,有一种特殊肌理。其形状的大小、方向,可由自己随意掌握。

撒盐时,必须斟酌用量。底色水多色浅,易形成斑纹大而模糊的花纹;底色水少色深,形成的斑点小而清晰的花纹。先撒盐,后晃动画板,可形成闪动花纹。

撒盐法会使画面出现大小浓淡不一、斑驳变化而又有趣的放射状纹理,可用来表现雪花、飞絮等效果。这种方法,近年来已成为画家追求画面肌理趣味的重要手段之一。

• **喷色法** 用毛刷通过纱网喷色,这种方法可增加画面的朦胧感,可趁画面未干时喷色。喷色时,使用的工具与画面有一定距离,这样喷出的颜色比较均匀。画面过湿,喷出画面的点大而形模糊,易与底色融成水渍。画面干了,喷上的色难以出现亮点,画面将干未干时,喷色点小而清晰。因此使用时,必须注意画面干湿,考虑色点与画面结合后产生的隐现效果。

• **刮纸法** 用坚硬锐利的工具,如铁皮、刀把、笔杆头等,在干湿不同的纸上刮出不同痕迹的方法。刮出不同效果浅色或深色的线条。用刀刮时,可划破纸的表面,线条硬挺有力度。用笔杆在底色未干时刮,可刮出柔和的线条。

这种技法,让划痕在画面上形成流畅的线条,可用来表现各种植物的梗茎、树枝、杂草、草地、亮线等的形体及纹理。

采用刀刮,刮出的点、线比一般留空省力,而且自然,刮时须留意力度的适当掌握,太重易使纸张破裂。

• **吸色法** 用画笔、海绵、吸水纸等有吸水性能的工具,吸去画面中部分多余水色,可用这种方法表现云海、烟雾,使画面

出现中国画的浓淡和层次,显得极有气韵。

我常用电吹风来快速吹干画面中部分水色。

• **涂蜡法** 有时你须要表现枝条、草丛、树干等,由于留白的面积太小,如果着色时留有一定空隙,会有一定难度。这时可采用涂蜡法,须要留白的地方,先用白蜡或蜡笔画出,然后再用笔着水粉色。因蜡笔触及纸的地方不易沾水,颜色也就上不去。这样画面的形象会比广告白色来得自然。以此法表现蓬松的树冠、零散的小叶小草、夜晚的灯光等都很适宜。巧妙使用涂蜡法,可使色彩丰富、生动,又可避免着色时的拘谨。

• **刮刀** 油画常用的工具刮刀,使用在水粉画中可表现某些独特的风格和艺术效果。

选用的刮刀可完全根据自己的习惯,刮刀可选薄而有弹性的。当画面须表现面积较大,表现强烈、响亮的对象和质地粗糙的物体,如岩石、泥土、路基、树干等,用刮刀刻画对象,具有油画的厚实和凝重这种独特的艺术效果。用刮刀时,一刀上去,注意虚实相接、浓淡相间。用刮刀去表现对象,形象含蓄,丰富多变,有天然之趣。

• **彩色蜡笔和油画棒** 这两种笔都不是传统的水粉画使用工具,但在水粉画创作中如果借用这两种工具,会使你得到飘逸的动感,增强画面的表现力。

我在水粉画创作中,较多运用这种技法,如河流前的草丛、树枝等。这种方法与湿画法结合,能够使画面产生丰富的感觉,增强画面的层次与节奏。

油画棒与水粉色往往有一种不协调之感,但整体来看,有时可产生意想不到的装饰效果。

• **没骨法** 借用中国绘画的传统技法,取两支笔,一支笔上清水,一支笔上色彩。

作画时,先用铅笔轻轻勾出所要描绘物体的形状,然后用蘸清水的笔沿铅笔描绘过的物体形状填上清水,在水未干时,用另一支上色彩的笔及时将色彩点上,注意笔触大小、疏密和前后的

变化,这样画出的树干、树枝有一种水墨淋漓的润泽感。

这种技法,多用来描绘树干、树枝。线条的穿插极有变化。

• **点彩画法** 这种画法是借用了油画的技法。点彩画是19世纪一些印象主义画家常使用的一种表现手段。有些像印刷品的彩色网点,利用色彩的并置,产生丰富的色彩效果。

水粉画中采用了点彩画法,色点稀疏会产生闪耀迷离的效果。色彩点在画面上,不涉及水分运用,可仔细分析各种色彩并置所产生的艺术效果。

• **滴色法** 当画面的颜色未干时,用画笔或其它工具蘸多量的水色,将水色滴在画面上。通过水色渗化,可在画面上形成各种朦胧的点、线、块。

这种方法,水色的控制很重要。如底色太湿,滴在画面的形象不易形成;底色太干,画面又不会产生渗化。

滴上去的颜色一般在色相上深浅要与底色有明显差别。因渗化之后这种差别会减弱。也可用笔蘸上颜色,在硬物上轻轻敲打笔杆,使画面上溅出斑斑点点的色彩效果。

• **调洗衣粉法** 在颜色中调入少量洗衣粉,可使画面产生厚重、湿润的感觉。可用这种方法表现冰封的河面、天空的乌云等。

绘画的过程就是创造的过程。画家可取自己喜欢的任何材料和手段来表现内心世界的丰富想象。大胆尝试才会给传统注入新的活力。技法不是一成不变的,不同的表现对象、不同的感受、不同的材料,都能启发你创造性地改进以往的技法并将其有所发展。

在尊重学习前人创造的同时,不拘泥传统材料所限,不为传统的水粉画技法所囿,兼收并蓄,自辟路径,可大大丰富水粉画的艺术表现语言及艺术表现效果,进而拓展水粉画的创作领域。

● 照相写实主义的运用

照相写实主义是60年代末、70年代初获得世界性巨大成功的新的艺术流派,起源于美国,但70年代已不为美国所独有,它

在画坛一出现,曾受到收藏家的青睐。

所谓照相写实主义,是极度逼真之意。有些西方艺术家的作品甚至达到乱真的地步。它那乱真的艺术效果,震惊了观众,也征服了观众。

照相写实主义的主要特征,是借助照相机,先把要表现的对象拍摄下来,然后参照照片,以极精细的笔触和高超的技巧,表现比照相机还要细腻、精微的艺术效果。

利用摄影术进行绘画创作是一个长期争论的问题。大约在上个世纪中叶照相机首次成为艺术家绘画的助手以来,绝大多数画家就把它视作朋友而予以欢迎。但也有相当一部分人,认为用照相机含有某种程度的欺骗性、虚假性。

事实上世界上许多著名画家,如毕加索、塞尚、柯罗等,都曾利用照片进行绘画创作。从照片中选取素材,以创作一种精美的视觉形象。这一过程并不是简单的临摹。画家对照片进行删减增添、重新布局,按绘画特征予以创造,决不是简单临写,而是在实物写生的基础上,进行严肃的创作。

现代化发展,带来了一系列的科技革命,画家用肉眼的观察和记忆去反映现代化的都市生活,表现现代化物质文明是远远不够的,只有借助于一定的现代化手段,如摄影术等,才能把最复杂多变的形体、广袤无边的建筑群体及多层次、多平面的光照射和反射记录下来。画家不能固执地拒绝抛弃绘画的助手,一味睁大眼睛去观察自然。其实关心画家作品的观众并不感兴趣于作品的创作方法,而是极重视作品必须要表达的精神力量。

画家面对自然有着超乎常人的激情,这当然是艺术家不容忽视的基本素质。但如果能在创造过程中成功地运用照片,从照片中得到启示和帮助,得到审美再创造的刺激,可使绘画创作如虎添翼。

在水粉画创作中,借鉴这种外来艺术,可将水粉画创作推向写实的极致。用这种新的手法可表现对象内在更为深沉的内涵,从而使水粉画创作由一般注重情趣,而向较深刻的有一定力度的

创作过渡。

采用照相写实手法的同时融合中国传统绘画技法,结合油画的用笔用色,可把水粉画的疆界拓展得更宽。

初学绘画的朋友,应该尽可能花时间去现实中写生,切不可认为照着照片要比在自然中写生方便,感觉轻松而贪图这种方便。照片只能作为参考资料,而不能代替写生。创作中对形对色的自由运用,无不得力于长期非常艰苦的写生训练。准确地如实反映客观现实的本领正是深厚的基本功基础。在写生中,也不妨拍几张照片,从不同角度和距离帮助你记忆曾深深打动过你的景物。创作中最后处理画面时,这些结构复杂的景物特写照片是很有用处的。

画家的创作只有发自胸中、发自内心,才能直抒真情,而惟真情才能动人。作为视觉艺术的绘画,同样必须唤起心灵的共鸣。形象的真实不是目的,要赋予作品一种品质、一种精神,产生一种力度美。淋漓尽致地表达艺术家心灵深处的生命搏动才是运用多种艺术手段的目的。

照片只能记录转瞬即逝的景象及精确无误的对象细节;但太过分地信赖照相机,在许多情况下是会令人失望的。它决不能提供面对自然的那种强烈感受、新鲜感受,而那种感觉往往比对象更集中、夸张,带有一定主观成分,会比照片更动人。我喜欢根据自己的直接观察和感受来决定画面的造型和色彩,喜欢深入生活,通过对景物一个小时一个小时地观察描绘,体会万物那种内在美。自然世界日出口落、幻影流云、色彩瞬变,常令我思绪活跃,唤起强烈的表现欲望。而这种感觉与完全借助照片作画是大相径庭的,一个画家,必须通过真诚地、深入地观察自然来作画。开阔视野,陶冶情操,净化灵魂,提高美的素养并付出艰苦的努力来磨炼技艺。

● 教学随笔

我欣赏齐白石、毕加索这样的艺术大师,既不满足于前人,又不断否定自我。

完善一种绘画风格并不难,开创一种风格却需要画家具有独特的个性,艺术家数年“变法”一次,有时这种变法会发生倒退和停滞,但总不会重复走过的路,总是朝着艺术的成熟阶段演进。有才智的艺术家应该有一种避开“流行画风”的勇气,画出不同于别人的画,艺术之树才能长青。

绘画技术的提高须经历一个艰苦的历程。耐不了寂寞,就不可能达到艺术的极致。“天才在于勤奋”,绘画创作需要一分灵感,但却须付出九十九分的血汗。这种“血汗”能调动一个人的艺术潜力,是一个艺术家坚强意志和性格的体现。

艺术创作原本不受约束,创作题材不分新旧,艺术家有什么个性、偏爱尽可自由发挥,形成各种各样的艺术形式和风格,而这不同风格、不同形式,都需要一个共同的基础。也就是说要产生感人的艺术作品,就必须有过人的基本功。严格的基本功训练,必须贯穿水粉画教与学的整个过程。

教师在教学中是主导。特别是在直观性非常强的美术教学中,教师如果既能讲得生动,又能示范作画,学生的学习热情就会被调动起来,而自觉性和积极性的充分发挥,才能取得事半功倍的效果。

创作作品

春天里的歌

这幅作品是1992年春节创作。

采用国画留白的手法作为主题形象的背景，这种手法是力图突出主体，使形象更为集中，更加突出。用精细的具象笔触，竭尽全力细致、深入刻画中心物体。这种手法可称是照相写实主义的运用。春天的花在春风中萌发苏醒，瞬时便百花争艳，青春勃发。为了揭示那种催人向上的精神，我采用了几十颗晶莹发亮的露珠，似动非动地表达花朵的朝气与生机，可谓画面的点睛之笔。

在相对比较长的创作上，保持良好的激情，把握造型的准确性。

色彩运用上注意和谐，不燥不火。

画面左下角压上一枚红印，中国传统的绘画艺术韵味无穷，大胆拿来。

这幅作品将超级写实主义与中国传统绘画方式结合。开始画时曾出现几丝惶惑，毕竟不中不西，有悖传统。

作品完成后，画面呈现出非常和谐的美感。

绘画艺术没有一成不变的惟一法则，创作应是一个等待回答的未知数，画家每件新品都应有新的目标和新的探求，不可能有一个固定的定律，能直接套用在艺术创作中。

窗台上的宝石花

这张作品是带学生去黄龙镇写生后，回来完成的创作。

我在黄龙镇写生时，那里有许多高低错落的古老的房屋，在那一间历尽沧桑破败的老屋窗台上放着两盆鲜艳夺目的花。老屋那不相识的主人热爱生活、热爱生命的情感激动着我的心，在那里我匆匆完成了一张风景写生。

回到学院，整理外出写生作品，又一次被那张破败与新嫩产生的极强对比而激发着创作的热情。

老屋静观自然生生不息与社会的变化万千。窗台上新的生命正枝绿叶茂，绽

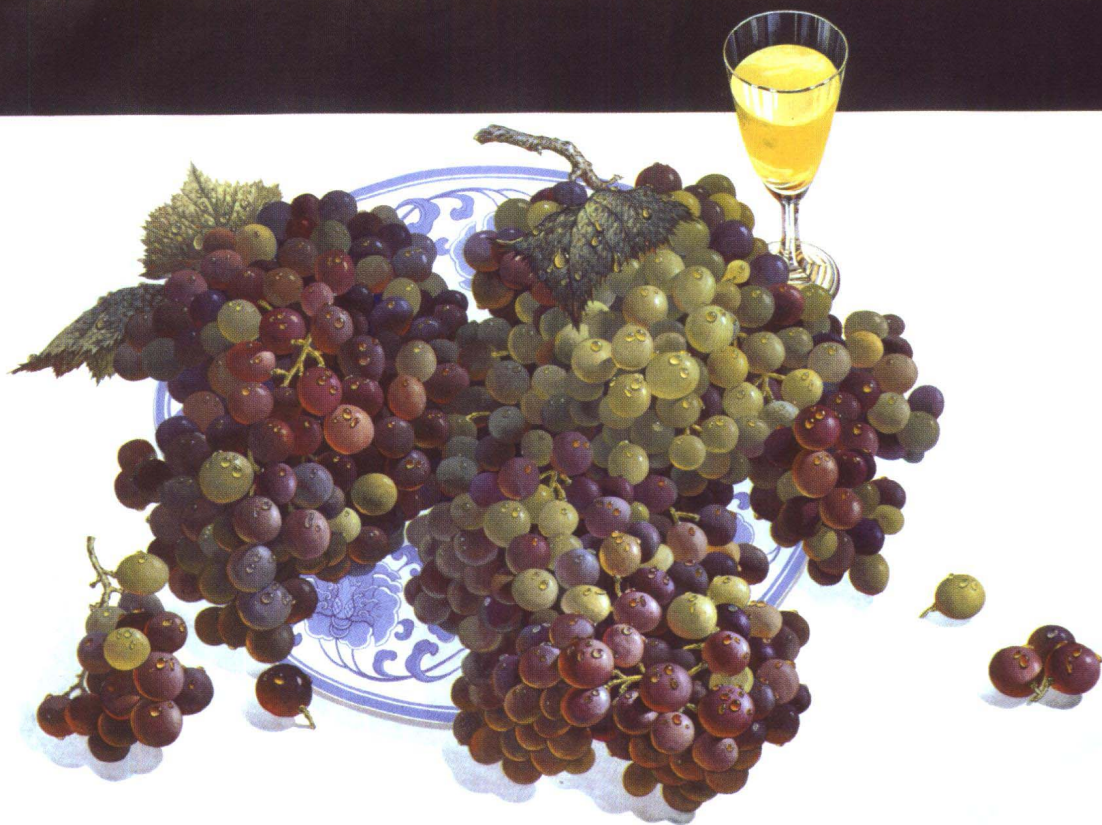
放着无限生机，感受着阳光雨露。画面有一种超然的精神境界。

采用极写实的技法，着意刻画宝石花的绿叶、水珠。构成中为追求对比的效果将窗的方形、花盆的圆状刻意描述，窗的古老与叶的鲜嫩又产生一种对比，这样处理后加强了视觉美感。

窗的上方，悬吊着一根小绳，细节的刻画，让画面更有情趣。

宝石花使画面构成了深沉和谐的绿灰色调，这种色调能让古老的历史感产生一种内在的力量。

硕果

有段日子，正热衷于写实技法的表现，也急于找一种适宜的水果，去创作一种美。夏日一天，恰好朋友送来一大串葡萄，玛瑙般的果实，激起一种创作欲望。

为了突出葡萄这一主体物的表达，我思来想去还是采取了留白的国画表现手法，笔触细致、圆润，将葡萄分出主体层次去区刻画。盛果实的盘子选用中国古瓷，古瓷花纹清淡，造型古

朴，突出了葡萄的鲜嫩。颗颗露珠使画面产生一种珠宝的亮丽、闪动。

画面上部加了一条重色块面，这与圆形的葡萄、杯子、圆盘在形式上有一种对比，使画面具有一种精致的美感。

月光下

四川泸沽湖的风光让人神往，使人陶醉，每次踏上这块土地，都有许多风景吸引着我：西厢院前两匹马在嬉戏，小马驹淘气地在母亲身边，母与子亲昵中的那份爱十分动人。

创作这幅作品，因色彩单调，把握不好会产生一种素描的效果，最后只有

采用这种变化微妙的紫蓝色调，才能表达内心的感触。托尔斯泰说：“艺术家理应是个探索者，他的作品便是探索”，探索创作“赋予艺术作品以无限生命”。

照片中的那匹马长期劳作，画出来造型不是很丰富，影响画面的表达。学院专门研究动物雕塑的唐老师，提了

中肯的建议。我将憔悴的母马改画成了一匹强健温情的母马。

强化光的效果，细致地刻画出空间感。扎实的绘画基本功，让画面的感染力被加强。

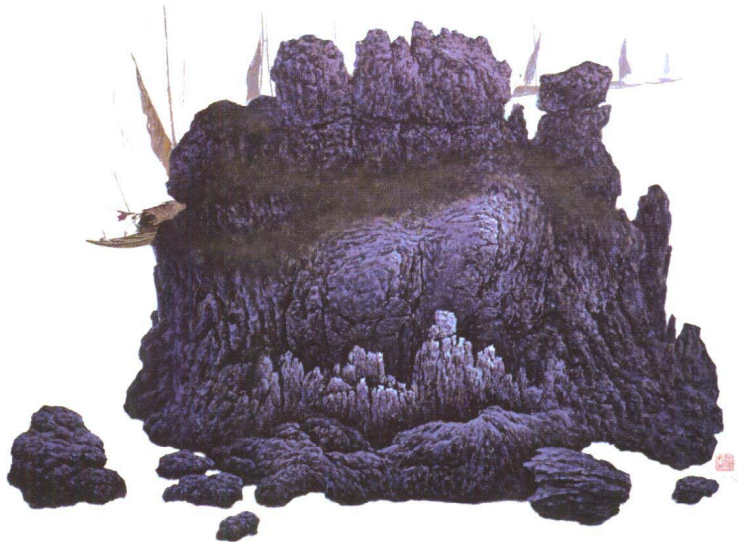
“温馨的世界，倾听生命的音响；爱的光环，凝聚征服一切的力量……”

潮的力度

1992年夏天，正是放暑假的日子，每年这段难得时光，多是被用来完成创作的黄金时光。《潮的力度》就在这个假日诞生了。

背景部分是天水一色的朦胧景致，画纸的中央以超级写实主义的现代绘画手段将这块历经上千次海水冲击、上万次海浪拍打的巨大礁石真实地表现出来，礁石身上那条条裂缝、道道伤痕向人们展示着历史的沧桑和潮水不屈的坚忍毅力，远处隐隐约约是几只返航的船。

中国画的传统技法具有特殊魅力，我将其与西方照相写实主义技法相结合，让它们在画面中互相衬托，强化主题。

金秋

在所有植物中，我喜爱白桦树。

创作这幅《金秋》时，白桦林投入最细致的刻画，树干的边缘用线描方法强化收了边，白桦林的树干看上去更有体积感。

为了突出树干的描写，叶的处理就显得粗略和概括。背景的曲线对比着树干的直立线条，这种处理使画面变化有致，显得更为丰富，树干色彩的处理加入紫色，使它与画面大量黄色系列形成补色关系，加强了色彩的美感。

