

感受水彩

张路光 编著

河北美术出版社

张路光 2010

图书在版编目(CIP)数据

感受水彩 / 张路光编著. -- 石家庄 : 河北美术出版社, 2014.12

ISBN 978-7-5310-6170-0

I. ①感… II. ①张… III. ①水彩画 - 绘画评论
IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 279226 号

感受水彩

编 著:张路光

责任编辑:蔚 滨

出版发行:河北美术出版社

(石家庄市新闻里 8 号)

经 销:全国新华书店

印 装:石家庄市富强睿智印刷有限公司

开 本:880×1230 毫米 1/8

印 张:10.5

字 数:190 千字

书 号:ISBN 978-7-5310-6170-0

版 次:2014 年 12 月第 1 版

印 次:2014 年 12 月第 1 次

定 价:98.00 元

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社调换

张路光简介

张路光,1962年出生,河北唐山人;

1984年毕业于河北师范大学美术学院;

1991 ~ 1993年先后在广州美术学院、中央美术学院油画系第七届研修班学习;

1999 ~ 2002年在河北大学艺术学院学习,2003年获硕士学位;

1998 ~ 2006年任教于河北师范大学美术学院;

2007 ~ 今现任职于北京联合大学师范学院、教授;

中国美术家协会会员,河北水彩画协会副会长、秘书长;

出版著作及教材:《张路光画室——素描》《张路光画室——色彩》《素描静物》《素描头像 ABC》《人物速写教程》学术论文等十余部/篇;

美术作品在国内外多次参展并获奖;

近期参展作品:《蓝裙子》水彩、入选第十一届全国美展;

《绿头巾》油画、入选第十一届全国美展;

《轻风》油画、入选第十二届全国美展。

回归朴素的视觉

张路光是一个极富有绘画才能的画家。当年在河北师大,曾在很多届学生中流传着与他相关的、近似神话的传说。大多是说他素描如何精彩,色彩如何生动。那是那个年代评价画画人最基本的标准。

现代艺术思潮强烈地冲击了中国二十多年的绘画。先锋艺术、实验艺术及抽象的绘画、观念的绘画,极大地丰富了现代艺术表现当代生活的深度和广度。同时也使人盲目地背离最朴素的视觉世界。盲目曾一度几乎使所有画画的人“被‘创新’之狗追得惶惶不可终日,走投无路。”当人们再度清醒之后,才知道常识的可贵;才知道通过手去绘制图画的那个过程,也是表达心律和心情的最直接的方式;同时,也是逃离现代生活的纷繁和无奈,寄放宁静心灵的最好的方式。绘画与心跳的关系原来如此直接。就像人类永远需要歌唱一样。

这本书里集中了路光近来画的水彩。他的风景,能听到风的声音,能触到水的清凉,能闻到草的清香。他画中的树甚至能看出独立和呼应之间的犹豫,甚至能看出顾盼和追随之间的果决。他画的人物,在宁静中有凝重,在优雅中有散淡,在沧桑中有坚定。即使静物,他也能画出情致和性情来,朴实而又温馨。不仅仅能看到物象的质感,而能看到时间和生活的

粗砺的质感。

在这一系列深切的情感诉说的背后,其实是路光在水彩绘画语言建设之后的准确表达。他高度摆脱了被动的描摹,调动绘画语言各种因素去高度精神化地表述。生动的用笔使对象有了生命,不同的画面结构出现了乐感,水渍和飞白使作品产生了力量。令人敬佩的是,这一系列语言的应用,似乎是在不经意间出现的。不经意地表达出很多人刻意追求的效果。这正是路光水彩能具有很高品位的原因。

看路光水彩,再次坚定了我对绘画的意义的尊重。再次明确了对“画得好”的敬佩。画得好了,自然会有品位;有品位,自然会有精神化的价值;有精神化价值了,何须再耿耿于所谓“观念的创新”?

所以,在翻阅路光的画的时候一再被感动。

所以,我郑重地告诉我的同行和爱好艺术的人,去读路光的画。

徐福厚

2010.11 于石铜路画室

水彩画研究

凡“运用各种色料和颜色,以水作稀释剂,用毛笔作的画,都可以称之为水彩”。这是布兰达·波特在《水彩画史》中对水彩画的解释。水彩画是人类绘画史上最古老的画法。从一万年以前绘制的洞穴壁画,到埃及、中国、印度、日本、波斯、希腊等国最早的绘画,都是以水调配颜料完成的。如:创作于距今约四千年的古埃及时期《亡灵书》中的彩色插图,就是水彩画。在古代印度和希腊等民族中,水彩画法也早被应用。在我国湖南长沙出土的距今两千多年战国楚墓的《人物龙凤帛画》,是我国最早的一幅具有主题性的“水彩画”。因此,在油画媒介诞生之前,它是人们作画的主要方式,在广义上水彩画被称之为最古老的绘画。

虽然,用水调和颜色的画种,有着如此悠久的历史,但是,真正形成一个独立的画种是起源于18世纪的英国。也是从那时起,材料和技法在欧洲不断发展和逐步完善起来时,水彩画传入我国。用水调和墨彩作画的绘画形式在我国远古时代就已开始形成。从长沙战国楚墓晚周的楚帛画,均可看作水与彩相结合的古朴典雅的艺术典范。到了19世纪,水彩画随着传教士的布道而传入中国。同时,中国早期的留学画家们在他们的求学历程中,既有东方的传统文化修养和审美,又能迅速地接受西方现代美学理念,真正实现了中西合璧,土洋结合。观念和文化上的相互交融,再加上中国画自古就有善用水、色、墨等的先天优势,使得西方的水彩艺术很快地被国人所接受,并在中国流行发展起来,在此技法基础上经过近三百年的发展演变过程,逐渐融入中华民族本土文化,成为具有中国风格的水彩画。

如今水彩画以其独特的性质和其他画种无可替代的魅力在世界画坛占据着一席之地。水与色相互渗透、交融,产生出朦胧、湿润、透明的独特魅力,这也正是水彩画有别于其他画种最重要的特点。循着水彩历史的发展,我们可以感受到不同形式的绘画语言所表达出的不同艺术形态。这也使得在新的时代语境中,水彩艺术的表达标准有了更为广阔的包容性和适应性,艺术的审美标准也有了新提高。

水彩画可分为“透明水彩”和“不透明水彩”两种。

不透明水彩在我国通常被称之为“水粉”。

透明水彩利用颜色透明性、水分的流动性以及用纸的渗化性,形成了清爽神俊,浓淡相宜,潇洒风雅,水乳交融的审美特征。并以其丰富的表现技法,成为别于其他画种的独特的艺术语言。透明之感其实是利用光的透射作用发挥光色作用。通过对色彩的条配,透叠、重置、晕染等手段的运用,使整个画面的色彩交错、混合,白色的基底忽隐忽现。涂层的交错使画面产生薄厚的对比,明亮与灰暗的对比。水性调和剂具有易溶、易渍、易流的特性,透明的调和剂使色粒光波清晰,色粒在水中流动与渗透更使这些光波交相辉映,从而在洁白的纸面上呈现出明净淡雅之美。经验证明:覆盖性绘画往往重视全部铺垫后的最后一笔,非覆盖性绘画往往重视代表饱和亮部的最先一笔;前者用浓稠坚挺的颜色绘制受光物体,当然富有质感和力度,后者用渐次变深的透明重叠“让”出物体的亮部,更加璀璨而令人神往。透明也是把握水彩艺术的极限的“度”。如果在求新求变中超越这一限定的“度”,可能失去水彩画存在的价值,成为其他画种的辅助手段,或者成为一个新画种。水彩画的诸多传统技法,作画方式乃至观察方式,以及它们所显示出的独特表现力及其美学特征,均由此透明特质而生。透明这种特质的表现不仅可以表达抒情、轻快、流畅、明丽、淋漓等优美的情愫,而且亦可表现雄浑、遒劲、苍茫、厚重等壮阔的情怀。

由于科学技术的不断发展,从两三百年前到现代,随着绘画材料的增多,除了水彩色,还有水粉、丙烯、国画、透明水色的运用,局部甚至混合油画色、油画棒、油漆、食盐、沙石……技巧,使水彩画的概念由此得到了更为广泛的拓展,“用水作为稀料来专门调和能被水稀释的颜料,所绘制在特别的水彩纸上的图画”被称之为水彩画。这个观点,被我国画界普遍接受。

从这个定义中我们看到,无论材料和技巧如何变化,“水”仍然是水彩画的生命,画面中水的流动和渗化作用以及随机变化的“水味”效果,仍然是韵律、节奏形式及体现的主要表素。所以,从这个意义来说,我们更习惯于以简洁的语言把“水彩画”表述为“用水调和颜料绘制的图画”。

由水色及透明的特质产生的画面随机性、偶然性和肌理等的特性都是水彩艺术的丰富性的表现。水色的流动往往产生某些意料之外的效果,最难控制却能产生天成的画意。譬如漫流法就是利用水色的流动随机产生的痕迹,因势利导,完成作者的意图。这似乎是自然幻化的美妙画面,令人怦然心动。肌理之美是水彩画的独特风格的重要部分。水彩画肌理的产生是画家在作画过程中,随着各自不同的气质、风格和心境的发挥,以及各种媒介物的自然规律的作用而形成的。水的流动,水的浸润,水的沉淀与冲刷,是画面孕育出新的视觉生命形态,这种人意与天气相结合的形态就是水彩画的肌理美。如果将各种肌理纹样作为一种视觉信息转化成绘画语言,兼而传情达意,无疑将会丰富和提高绘画艺术的表现力。美国著名的水彩画家、美术评论家乔雷思金说过:“水彩画在画家的处理下,水滴和它明快性质所形成的幻想与造化,溅泼的痕迹,凝结的色块以及斑驳的粒状,虽然对于画的表现没有什么意义,但由于偶然产生的梦境似的造化,清新的趣味,明丽的色调与轻柔的感觉,是其他材料所没有的。”在水彩画创作中,对水的特殊性的把握是主要的、能动的。肌理的制作,就是对水质能动性认识的结果。在水分还没有完全干透以前,利用不同的工具材料,比如:撒盐、喷水、渗进油性材料、刀刮得痕迹等等,制成不同形状的水痕,形成不同的肌理效果。它不仅能深刻地表现对象的质感,同时重复的水迹符号,能从中感悟到水的特殊美感。

在我国,虽然水彩画的历史并不短,但是一直没有像国画、油画那样受到重视,人们总是认为水彩画既没有油画沉稳厚重的气质,又逊色于中国画那样的神韵和文化积淀,只把水彩画当成丰富绘画艺术语言的一个小画种,或作为提高学生造型、色彩及审美能力的要素之一。

其实在进入现代社会的今天,水彩画以其颜色纯净透明、鲜艳瑰丽、饱满柔润、清晰自然等特点,并通过深浅色叠加的独特技法,越来越突显出它独立画种的地位;水彩画的技术特点所具有的实用价值也越来越多地被人们所利用。例如,建筑、桥梁、园林、景观、装修、装潢、家具、服装以及工业产品制造等设计效果图,均可采用水彩画技术直接应用在工业设计上;还有,水彩画工具简单、价格便宜,使用及携带方便,表现方法和绘画技巧容易掌握,因此,水彩画在我国已经成为色彩基础

训练的主要画种,也是专业设计者学习色彩的首选画种。

随着观念的更新,水彩绘画形式、语言的不断拓展,水彩风景画在继承和兼容中开拓新的绘画理念,不仅在意境表达的内涵上有了较大的丰富和扩充,在外在的表现形态上也具有较强的包容性和延展性,其在意境的营造上也更具独特性和时代特色。

谈水彩画写生

写生,包括室内写生和室外写生。室内写生又包括人像、人体、静物写生等;室外写生包括建筑、风景、人物等。我以为现在的写生应该和过去七八十年代有所不同——不能单纯以学习或者色彩训练的目的来对待写生,在这里我谈谈我的室外水彩画写生。

水彩画的写生成功率很低,满意之作就更少了。画好一幅水彩画写生是要付出很大劳动的。一幅好的水彩风景写生表达出一种意境、一种情调,融汇了作者的情绪在内。我画写生的目的十分简单明确:提高观察力,训练眼和手,迅速抓住大自然中瞬间光和色的变化,掌握规律,锻炼户外色彩表达能力,同时解决构图、调子、用笔等诸多问题。关于写生,我认为不可过分地强调真实,那会使作品变得淡而无味。如果一幅写生能解决一点点问题那便是莫大的收获了。

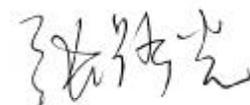
由于写生目的的明确,也因此就牵涉到了一个时间和画幅大小的问题,因自然光线变化速度极快,所以作画时间我控制在一到二个小时,甚至半小时。时间过长,光线变化了,生动的第一感觉也就消失了。因此画幅我一般选用4开规格大小的水彩纸写生,原因是我想在有限的时间内画得更完整一些。

在选景过程中,我常常像考察者探路似的利用一整天的时间把当地的风光仔细地“搜寻”一遍,并选择好自己感兴趣的角度和地点,这样在下一阶段写生时就不需要花很多时间再去找景了。在作画前,我常常一个人默默地静思片刻,仔细地回味自然中给我感受最深的瞬间,让它在我的脑海内有一个清晰的轮廓才下笔,做到心中有数,我体会到,写生时既要激动,又要冷静,既要有对生活对大自然的激情又有艺术思维的沉稳。有人说传统写意中国画是讲究“心手双畅”的过程,而对水

彩画者来说,可能有时你并不能“心手双畅”,你面对的是把冲动的情感先放一放,去考虑先画什么,后画什么,什么地方用干画法,什么地方用湿画法的作画过程。

其实我觉得,画到一定程度,绘画的对象已经不再是第一位的,而重要的是对物象的重新编排,该怎么画的问题。歌德说过:“不是生活中缺少美,而是我们缺少发现美的眼睛。”一个真正的艺术家不应该只是生活的奴隶,而应该是美的创造者。

水彩画的用笔和中国画没有什么区别,一般使用狼毫和羊毫笔为宜。大中小号的笔都要准备齐全,另外,再准备一两支大羊毫或者小板刷。水彩画颜料市面有多个牌子可用,在使用前不要挤出太多,以免干硬不易溶解。作画时,颜色要调足,使之够用,避免不够再另调同样色调。每笔都要蘸色饱满,画出的色彩效果才能透明润泽。画法上,一般常用干湿混合画法,即先用湿画法画出天空、云雾、江湖……而后在湿画的基础上用干画法塑造物象,使画面层次丰富,色彩效果饱满和谐。总之,水彩写生用笔必须大胆、肯定、概括、简洁、不拖泥带水。我也常常进行默写,默写不是简单画对象原样,这是写生的高级阶段,是在条件、时间、环境、难作写生又无照相机的情况下,将所感受到的景物牢牢记在脑海里,并在脑海里反复构画,加深印象,使其形成完整的腹稿,待回到画室再迅速地把它画下来。默写训练,可先进行对景造景练习,加大自由联想成分,按自己内心的感情,重新组合山川林木。这样可由简单到复杂,由浅入深,逐渐由低层次走向高层次。默写此写生更为自由,主观意识更强烈,当然,默写比写生在要求上有一定难度,要经过反复锻炼便可得心应手,默写多了,创作起来也就轻松了。

尺寸:39cm×54cm

尺寸:39cm×54cm

尺寸:39cm×54cm

尺寸:39cm×54cm

尺寸:39cm×54cm

尺寸:39cm×54cm

尺寸:39cm×54cm