

水粉
艺术

当代水粉画家教学经典范画

李尔勉作品

宫六朝 邱玉祥教授 鼎力推荐

李尔勉 著

当代水粉画家教学经典范画

李尔勉作品

宫六朝 邱玉祥教授 鼎力推荐

李尔勉 著

责任编辑：胡彤亮 杨怀武
美术编辑：杨怀武 胡彤亮
封面设计：景 轩
内文设计：胡彤亮
责任校对：童 舟
摄 影：冯桂兰

图书在版编目 (CIP) 数据

李尔勉作品 / 李尔勉著.——石家庄：花山文艺出版社，
2005(当代水粉画家教学经典范画)

ISBN 7-80673-738-3

I. 水... II. 李... III. 水粉画—作品集—中国—现代
IV. J225

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 105255 号

当代水粉画家教学经典范画——李尔勉作品

著者：李尔勉

出版发行：花山文艺出版社

地址：石家庄市友谊北大街 330 号

邮政编码：050061

网上书店：<http://www.hspul.com/ecity>

邮购热线：0311-88643242

销售热线：0311-88643227/3228/3229

传真：0311-88643225

E-mail: hspul@163.com

制版：瑞尔彩图制作有限公司

印刷：深圳华新彩印制版有限公司

开本：889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印张：3

印数：1-5000

版次：2006 年 1 月第 1 版

印次：2006 年 1 月第 1 次印刷

书号：ISBN 7-80673-738-3/J · 137

定价：21.00 元

序

云雾山中 60cm×53cm 2001年

我与李尔勉先生的认识,是由我的老师邱玉祥先生介绍的。而李先生又是邱先生的老师,正可谓是我老师的老师,因而与我这个学生的相识从一开始就有点相见恨晚的意思。

初次见到 75 岁的李先生和他的夫人,他们给我的感觉是非常的健康,为人质朴、谈吐随和。李先生拿出他的画作给我看,那些经过精心构造和艺术经营的画面透着一种天然而真实的美,如同过去乡间精心纺织的老粗布。所谓画如其人,我们老一代的艺术家用他们的辛勤汗水和艺术良知,踏遍祖国的万水千山,去搜寻自然和生活中的艺术美。人们说音乐是人类共通的语言,其实绘画又何尝不是呢。它所反映的真实的生活和纯朴的自然,令人赏心悦目之余也陶冶了性情,净化了心灵。绘画艺术同时又是超乎自然之上的、更高境界的美,让人不由得潜心凝神,沉浸到观赏的愉悦之中。

看李尔勉先生的画作,又使我想到了在艺术产业繁荣的今天,艺术呈现出多元化发展的局面,于百花争艳之中难免显得有些喧闹,尤其是年轻的艺术学子们,很难心甘情愿地沉寂数十年,默默地去为艺术辛勤耕耘,因而也就更难找到精纺细织“家织布”和任劳任怨的“编织者”。这是一个飞速发展的时代,急功近利、一举成名的思想仍然存在于相当一部分年轻人之中。我想,越是这样,越是应该意识到回归自然、寻找人生与艺术真谛的重要意义。那些时髦的化纤制品虽然绚丽多彩,而手纺的粗布穿在身上却更加大方和舒适,亦将成为一种别样的时尚从而具有一种永恒的美。关键在于,现代人怎样用新的审美观去编织自己的艺术梦想。“路漫漫其修远兮”,一旦踏上从艺之路就不要妄想过早得到回报,只要一心耕耘就终会有收获。一句话,从艺应脚踏实地,踏实和坚定更是一种真正的艺术个性。

李尔勉先生又是一位与时代同步前进的老人,他不仅才艺兼备、德艺双馨,长年坚持练习已使自己功成名就的水粉画、油画、国画和书法,还牢牢地把握时代脉搏,虽然为求安静从不使用手机,但却热衷于学习运用电脑。据说老人家曾经辛辛苦苦用一天的时间,凭着“一指禅”打出了 500 多个汉字,一不小心又被自己弄没了,老人说:“没有关系,明天再练!”老人家有时也追逐时尚,跟着人家去学钓鱼。别看他作画是行家,可钓鱼却是小学生。钓鱼本是寓保健于娱乐的美事,可他老人家鱼没钓着,还摔伤了身体,着实不能算是高手。但他绝对是一位有成就的画家,也是舞美设计大家,大家自有大家的生活方式。

李先生的夫人是东方歌舞团的高级化妆师,曾为师范大学及文化部干部管理学院讲授化妆课,她退休后仍受聘执教北京电影学院的化妆课,为年轻教师和研究生们传授自己的化妆经验。李老有一个好伴侣和儿女孝敬的美满家庭,我祝李老夫妇永远保有一颗年轻的心,能够健康长寿和幸福,并为祖国的艺术事业做出更大的贡献。

宫六朝

2005 年 12 月

目录

一、论水粉风景写生(1)

1. 水粉画特征(1)

2. 风景画与风景写生(1)

3. 水粉静物的写生目的(2)

二、简述有关色彩变化规律(3)

1. 色彩的三要素(3)

2. 三原色与补色的关系(3)

3. 光源色、物体固有色与环境色的关系(3)

4. 写生遇到的问题(3)

5. 水粉画常用的工具(4)

6. 风景写生的方法与步骤(4)

三、景、物、情、画(9)

1. 因情译物，以情入画(9)

2. 采风自然，记录人生(9)

3. 简谈“艺术真实”(10)

4. 人品与画品(10)

5. 画无止境(13)

后记(44)

2003 作者在油画《南海潮》前留影

艺术简历

画家李尔勉

生于1930年9月，北京人，著名的军旅画家。原总政歌剧团高级舞美设计，中国戏剧家协会会员，中国舞台美术学会会员。

1948年就读于苏州美专，其水粉画师承原苏州美专校长颜文樑、著名美术教育家孙文林先生。

油画作品《东海潮》、《井冈松》、《井冈路漫漫》等在全军的美术及舞台美术作品展中多次获奖。

1986年，李尔勉先生特别受邀与他的同道们共同设计建造中国首例半景画馆——卢沟桥抗日战争纪念馆，纪念馆筹建委员会特成立了五人专家组，李尔勉先生是其中的一员。他先后与同行们一起设计了几十套方案。并先后参加了四个半景画馆的设计，为中国半景画的引进、完善和发展做出了积极有益的探索和一定程度的贡献，可以说是我国半景画艺术创作的先驱和佼佼者。

一、论水粉风景写生

水粉画是一门独立的艺术画种。在我国美术院校的色彩教学中,水粉风景写生色彩艺术的表达形式方面,已成为重要的基础训练课程。我从事水粉画创作多年,一直坚持写生,风雨无阻并用自己对风景写生与创作的切身体会,取得了颇佳的写生效果。在与年轻人的接触中,也了解到他们在学习风景画当中遇到的困难与问题,他们迫切需要老师从理论到实践给以细致指导。根据自己在长期写生中所积累的实践经验,把它们归纳为诸多大大小小的问题,进行具体阐释,以供大家进行分析与研究。

1. 水粉画特征

任何一种绘画形式的成功,都是精神和物质(材料)的完美结合。

当面对某自然景物有感而发时,我们不但需要具备艺术的审美能力,同时也需要一套最适合运用的绘画工具和材料,才能迅速而完美地将内心所感展现于画面之上。

在色彩画中,水粉是最简便的一种。其工具轻便,在野外写生时易于携带,这一特点大大方便了户外写生,便于我们捕捉丰富多彩、瞬息万变的自然景色。

油画适用于宏伟凝重而富有力度的作品,水彩更适于抒情景物的淋漓表现,而水粉画则兼蓄二者之优点。水粉画的干画法吸收了油画多重覆盖技法,深沉而雄浑,其湿画法又可以像水彩那样酣畅淋漓。实际上,水粉画是在水彩的成分中加入了“白粉”绘制而成的。至今,西方仍把水粉画称为“重水彩”,在我国单独把“重水彩”称为“水粉画”也只是近几十年的事情。在西方,水彩、水粉、油画都没有根本上的区别,只是使用材料的不同而已,我们把它们统称为西洋画。

水粉画在刻画复杂的物体深度方面,有一定的表现力,用湿画法表现雨雾、烟云等景色可与水彩画相媲美,尤其是画一些简洁、清新、挥洒自如的短期作品。正是由于水粉画的这些优点,大多数美术院校都把水粉画作为学生基础训练和研究色彩的一门课程。另外,水粉色彩还广泛应用于各种工艺美术设计。我国的美术院校多把水粉作为入学考试内容之一。因此,学好水粉风景画对掌握绘画基础,提高色彩的审美能力具有重要意义。

任何画种都有其不同程度的弱点,当然,水粉画也不例外。由于水粉的作画媒介是用水调配,在进行反复加工的大幅作品及描绘微妙的灰调子时,不及油画的表现力强;同时,湿画法的效果又不及水彩那样透明,尤其是它的干湿颜色变化比较大,这就使实践经验不足的人作画时干湿衔接有一定的困难。

我们了解了水粉画的特性后,在作画时就要不断实践,发挥其长处,克服其弱点,使其成为一门更加独特的艺术语言。

2. 风景画与风景写生

风景画是一个赏心悦目的画种。从古至今世界美术史上流传下来了无数件风景画传世佳作。在风景画的表现形式上,中国的传统多为水墨山水。世界范围内,风景画的表现形式更是异彩纷呈,欧洲多以油画、水彩、版画为表现手法;日本、非洲美术也以它们各自的传统绘画形式表现各自不同的自然景色,在近代绘画史上,由于科学的发展,给绘画色彩学带来了翻天覆地的革命,中外的绘画大师们纷纷走出已经“习惯”了的画室而面对充满生机的自然,以理性的目光和科学的态度,去捕捉那斑斓神奇而又变幻莫测的自然景象。

在这场色彩革命中涌现出了诸多流派和众多的绘画大师,如19世纪法国巴比松画派的卢梭、柯罗;印象派的莫奈、毕沙罗、西斯莱、修拉、凡·高等;再如19世纪后半叶俄罗斯著名风景画家西施金、库茵芝、艾伊凡佐夫斯基、列维坦等。这些画派以及风景大师们的出现,促使了现代风景画向多元化艺术风格的转化和发展。风景画在世界艺术交流中,在世界绘画艺术上都占有着不可忽视的地位。

写生是水粉画的主要功能之一,也是色彩训练提高的有效手段。时令周转和气候变化赋予自然景物以绚丽万千的色彩,同时也为风景画教学提供了一个广阔的天然大课堂。对色彩的认识和提高也是对自然的认识和研究。通过严格的风景写生训练,可以培养我们认识理解自然景物,感悟并运用艺术语言的能力,练就从包罗万象的自然中选取对象,并用色彩塑造表现它们的能力。

水粉风景写生的起步,必须注重理性分析与观察感觉相统一。首先,对景写生,客观物象是第一位的,这是认识自然的基础,而客观世界又是一个统一体,所有物象及其色彩都处在同一空间当中,从自然空间到画面的艺术表现,是用一定的方法来实现的。西洋传统绘画的基础训练之一就是严谨表现远近空间透视距离,达到描绘自然景物色彩的逼真感觉。对于学习风景画的人来说,严格掌握大自然的色彩规律,认真地表现景物中的构图结构、透视、空间、色调等造型语言,是画好风景画的扎实根基。在此基础上,随着眼界的开阔、艺术观念的更新、表现手法的纯熟,他们必然会用一种艺术的方式去写生、创作与研究。

目前,我国美术院校及美术工作者的风景学写生与创作风格也

不尽相同,有的侧重于景物的光影色彩,有的偏重于景物色彩的细致描绘,有的习作性强,有的创作性强,有奔放也有细腻。总之,色彩风景画是从西方绘画发展而来,它的学习方式基本是从传统的写生方法开始,仍须遵循色彩造型的规律和法则,这是水粉绘画通向艺术圣殿的必由之路。

3. 水粉静物的写生目的

目前学习水粉静物写生与创的人很多,学习目的也分为几种:

①中学、美术职业中学的水粉静物教学,主要目的是培养学生就业和迎接美术高考升学,这个阶段培养较为匆忙,文化课与专业课的矛盾也很突出。受条件的限制,教学上也很强调“快速出效果”,在短时训练后能适应就业和高考需要。这种局限难以使学生进步深入,但也能达到中学生学习的最初目的。

②工艺、建筑类院校的水粉静物教学,为的是了解客观物体色彩,掌握色彩色性、色调和谐对比统一的规律,为以后的专业设计打下扎实的色彩基础。对色彩造型的要求往往与专业相联,如专业水粉水彩写生、装饰水粉写生等等。

③美术、美术教育类院校开设水粉静物课,是从色彩角度研究绘画造型规律,对色彩造型的各种因素要求严格。往往在课程作业安排上,强调学生扎实深入的基本功练习,写生与创作交替进行,更重视技巧与艺术形象思维相结合的课堂要求。

画家们画静物更多是或托物抒情或单纯地进行水粉静物的艺术创作。而学校的美术教师们画静物则把教学范画与艺术创作融为一体,静物画也是一门独立的艺术画种,古今中外的艺术大师们所画的静物名作在美术史上长期占有一席之地。综上所述,学习水粉静物的目的每个阶段各不相同。

贝叶树 38cm × 27cm 1963年

二、简述有关色彩变化规律

1. 色彩的三要素

色彩的三要素为：一、色相，二、明度，三、纯度。颜色三原色有红、黄、蓝，如若在日光下通过三棱镜看，会出现红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光带。它是标准色，也是我们认识颜色和使用颜色的依据。

色相：通俗的讲就是色彩的相貌，是红？是黄？是蓝？还是橙、绿、紫……是指该色彩倾向于什么颜色。通常晴天早晨的光多为橙色，中午多为白色，蓝天多时又反蓝光色，月光多为青绿色等。

明度：是指人由视觉感知到的颜色的明亮程度，色带上的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色，用黑色胶片拍后洗出来，就会看到由于颜色反射光波长短的不同而出现深浅不同的灰色。七色中，黄色是最浅的灰色，橙绿为浅灰，红青为中灰，蓝、紫为深灰等。这只是在各色接近饱和的情况下，感觉到的颜色明暗关系，若以白色加水调之，情况就会有变化，明度会在不同程度上变亮。

纯度：和明度相关但又是两种概念。我们讲七色光带为纯洁而美丽的颜色，没有什么灰质。但现在市场上生产的各种颜料，其中有七色只能说与标准色相接近，却达不到标准色的纯度。在绘画中无论使用哪种颜料加了白，纯度都会有不同程度地减弱。有些画者在画某一物种，比如花卉时，对于曙红或大红的花，宁可为了保持颜色的纯度而用薄画法使花朵呈现出半透明的纯色，这样效果比较好。但若加了白，粉质多，会使纯度减弱，从而给人以死板和沉闷的感觉。

2. 三原色与补色的关系

红、黄、蓝是三原色，色彩环里面平分六块依次将红、橙、黄、绿、蓝、紫列于其间。我们会看到，红色直接对着的是绿色，黄色直接对着的是紫色，蓝色直接对着的是橙色，这三组相对的颜色互为补色关系，通常也叫对比色，把两种互补的颜色放在一起会突出地显现其颜色色相。红黄相调为橙色，黄、蓝相调为绿色，蓝红相调为紫色，它们之间不是补色关系，而是间色关系，即橙是红、黄的间色，绿是黄、蓝的间色，而紫是红与蓝的间色。

我们美术工作者，经常要写标语、会标，对着红布看久了，闭上眼视网膜会反映出绿色，而在刷黄报纸上写久了，闭上眼就会呈现出紫色光斑。出现这种补色关系是视网膜对色彩自然调节从而反映出的规律。

3. 光源色、物体固有色与环境色的关系

光：光在绘画时，对画起着决定作用，有了光才能看到色，没

有光，不仅看不到色，什么形象也都看不见了。光源色大体分为冷色光、暖色光、冷色，如普蓝、群青、深绿、翠绿、湖蓝、柠檬黄等，暖色如红、橙、黄、草绿、土黄、赭石、土红、熟褐等。柔和的光在冷、暖方面也有倾向，只不过比较微弱罢了。

① 光源色：冷色光、暖色光与物体固有色、冷或暖条件色在一起，其关系是千变万化的。强与弱、多与少、实与虚、浓与淡在绘画时要把握好其大关系。不同的光源，如白天受大气影响，天空呈现橙色、土黄色、蓝色等，日光灯色调普遍偏冷，三基色的日光灯下作画，色彩还原得比较好，而钨丝泡下作画偏暖，瓦数低的灯下作画更不适宜，由于虚光的关系黄色深浅很难分辨。

晨光和傍晚的霞光虽然都属暖光，但晨光偏冷，其原因是大地刚从夜幕中苏醒，还笼罩着青灰色，受其影响，天色偏冷。而晚霞之下所以偏暖，是因为大地在白天经过时间的日光照射，空气中的尘土微粒在光的作用下变暖，从而形成的。夜晚钨丝泡虽是暖色，但因其照明度有限，景物受光是局部的，因此余光往往变成了青紫灰色或黑色。

通常我们拿一个白瓷杯，在红色光源下看白瓷杯高光是反红色光，杯体亮部为暖色光，而暗部显现出红色的补色呈灰绿色。假如一个绿色杯，在同样的红光源下，高光部分还是红色，受光部分呈暖深灰绿褐色，背面颜色则会更青冷。

② 物体的固有色：指物体的自身颜色，树木有绿、黄、红色之分，墙有白、红、灰、土色之分，瓷罐、瓦罐质地不同，虽然都有它的固有色，或绿或赭，或紫或黑、灰，但在不同光源作用下，其变化在颜色方面却有强、弱之分，表面光洁的物体对光的反映强，表面粗糙的对光反映弱，固有色随着光源的冷暖、强弱、虚实发生一部分改变，而其暗部颜色却向着与光源色的属性相反的方向发展。

③ 环境色(也叫条件色)它受光源的作用，反射到物体上，强或弱都属条件色，或多或少都会使物体的固有色产生变化。但不同的是光源色投到环境物体上会有不同的效果：如粉色的窗帘受天光蓝色的影响，使粉色偏冷粉；而粉红色的条件光反射到花卉的绿叶上，却有暖色的效应，这是比较后得出来的结果。

4. 写生遇到的问题

写生色彩：

外出写生，常常遇到的情况是近处的山石或树色浓而重，而远处的山或树因受蓝天空气的影响，牢记初次印象和总体氛围，尤其

是对繁杂的景物写生时,千万不要一开始就画得面面俱到,或把远处的景物拉近了画,而要像照相机放大光圈那样将景身拉开,使得中景稍虚,远处更虚。在着色时多从大感觉去画,用大色块表现浓淡、冷暖的体面关系。

开始铺大关系,层次、步骤不能乱,冷暖、颜色浓淡不要错位,这样可为下一步深入地画打好基础。这里需要申明的是画不能光画大体,有的画者认为画大体有生气,可以留给人遐想的余地。其实这只能归为速写,作为水粉画来说,还需要进一步刻画。也有画者写生时忘了时间,光线在景物上有了不少变化,画面颜色跑了调,前后层次乱了。待闭上眼睛休息片刻,再一看画面太花了,这时不要忙于改,要经过深思熟虑后做到心中有数时,再去洗掉某一部分或用厚色盖住某一部分。切不可用薄色去盖,这样画面易显得脏。还有在调覆盖的颜色时:一是不要将颜色调得太久,二是颜色调好后用大一点的笔轻轻地盖上去就可以了,三是更不要来回涂抹把画面弄脏了。大都呈现出暖青紫灰、整个轮廓变得模糊、固有色也变弱了。

外出写生是件令人感到兴奋、愉快而又辛苦的事。首先要考虑画什么和怎样画。画什么要根据有限的时间去构思,如何抓住主要内容,把握大色调以及处理色彩的黑、白、灰、冷、暖、虚、实。

画久了或看久了,视神经易产生疲劳,在这种情况下往往看不出自己的画有什么问题,甚至还会觉得画得不错,但是将画好的画,扣放一段时间再看,会立即发现不少问题。这时可以用理性的眼光冷静地检查整体感觉、色彩的冷暖关系、虚实关系等,是否出现了光源色与暗部颜色同是一个属性,即光源是冷的、物体暗部颜色也是冷的,光是暖的物体暗部阴影也是暖的问题。可能也有画友因艺术功底不深,看不出自己的画有什么问题,只是觉得不舒服,这就需要多实践、多摸索中不断充实自己。要树立雄心,更要踏踏实实一步一个脚印地多写生、多观察、多请教,从而达到自己理想的天地。

5. 水粉画常用的工具

20世纪70年代初苦于没有一个理想的颜色盒,思来想去自己用塑料板做了一个26.5cm长、13cm宽、2.5cm厚的颜色盒,可装28种颜料,其中另有两格各放一块同等大小的吸水泡沫海绵,一是吸些清水有助颜色湿润,二是用来吸笔上的水和颜色,从而改掉了过去画画乱甩笔的毛病。我常用的笔有大中小号水粉画扁笔、大中小白云笔、小狼毫长锋笔、狼毫小化妆笔、大中小油画笔、中小板刷、泡沫海绵、用旧笔杆儿或竹笔帽削成的竹笔、中小油画刀、水罐等。

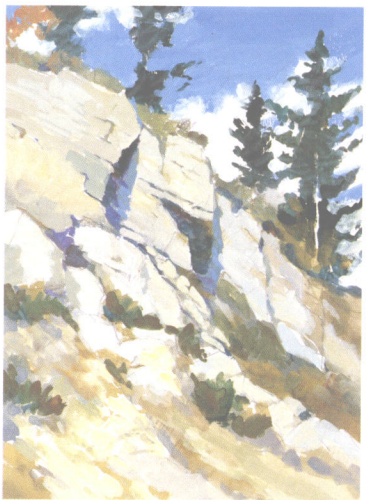
用刮刀和竹笔画石头、小树枝,其力度是毛笔和扁笔所不及的。现在美术商店有足够的水粉工具,如调色盒、调色板、水粉笔、水桶等极为丰富的专业用品。画者可根据需要去选择。

步骤图 a

步骤图 b

步骤图 c

步骤图 d

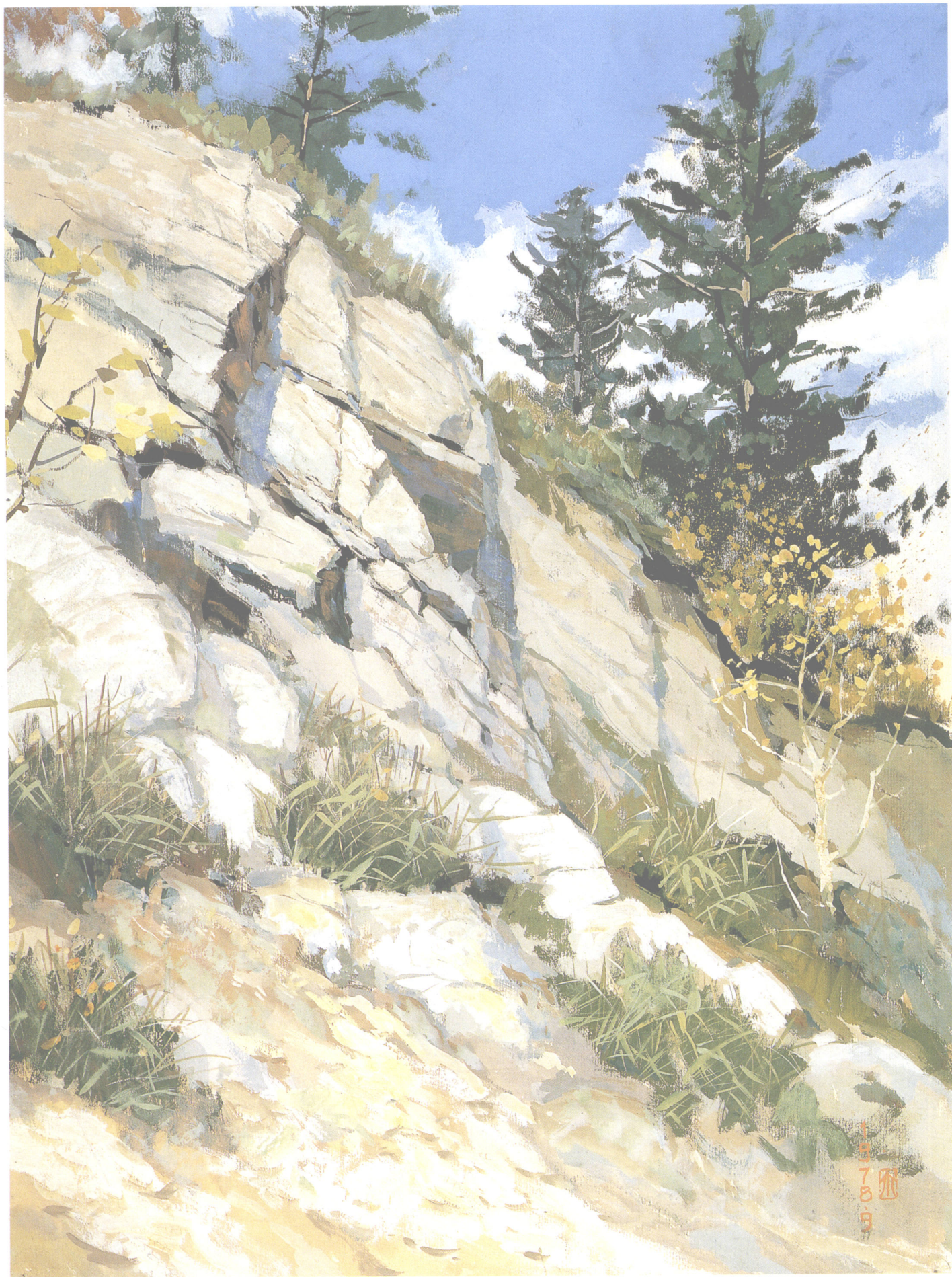
6. 风景写生的方法与步骤

a、面对自然景色,认真观察所要画的景物认真考虑构图,做到心中有数后,开始用清晰线条勾勒出景物的结构及透视,这一步虽不需画得很细致,但大的景物在画面构图中一定要准确。

b、着色时一定要先画大的色彩关系,先把天空及远、中、近三个大的色彩层次明确地分开,以此形成画面整体大关系,这一步不求景物的细节,只求大的轮廓。同时此步骤用色尽可能湿而薄,以便为下步深入留有余地。

c、从主体景物开始深刻画,同时也要照顾到整体景物的协调。接着直指整个画面,步步深入。

d、在画面即将完成之时,画者应停下来认真审视画面的整体空间关系,主次景物及色彩关系,进行最后的加强和减弱,待各种关系全部感觉到位时,画面也就该结束了。

(步骤图完成稿) 小兴安岭的岩石

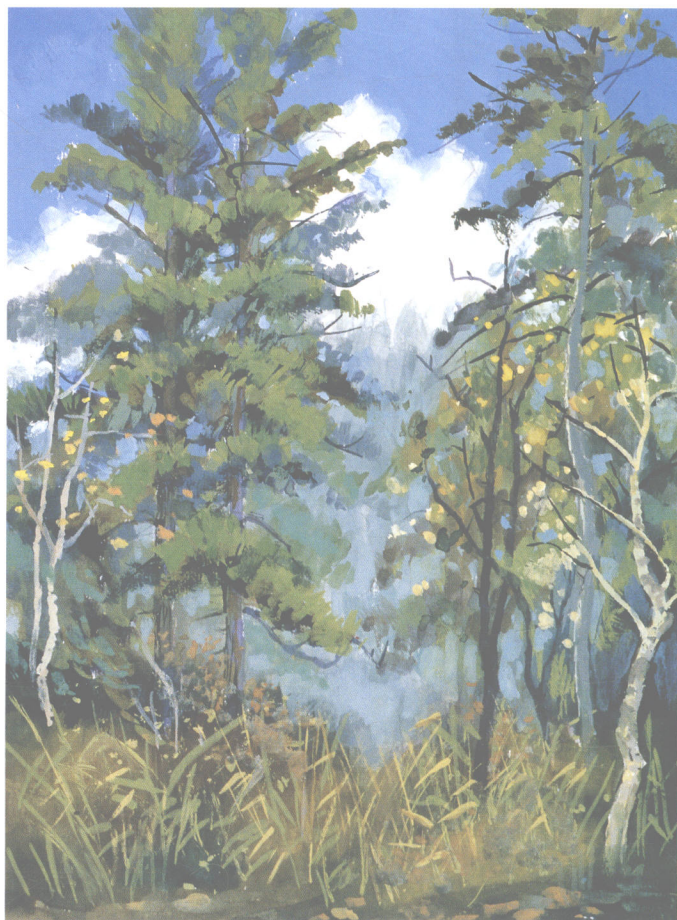
步骤图 a

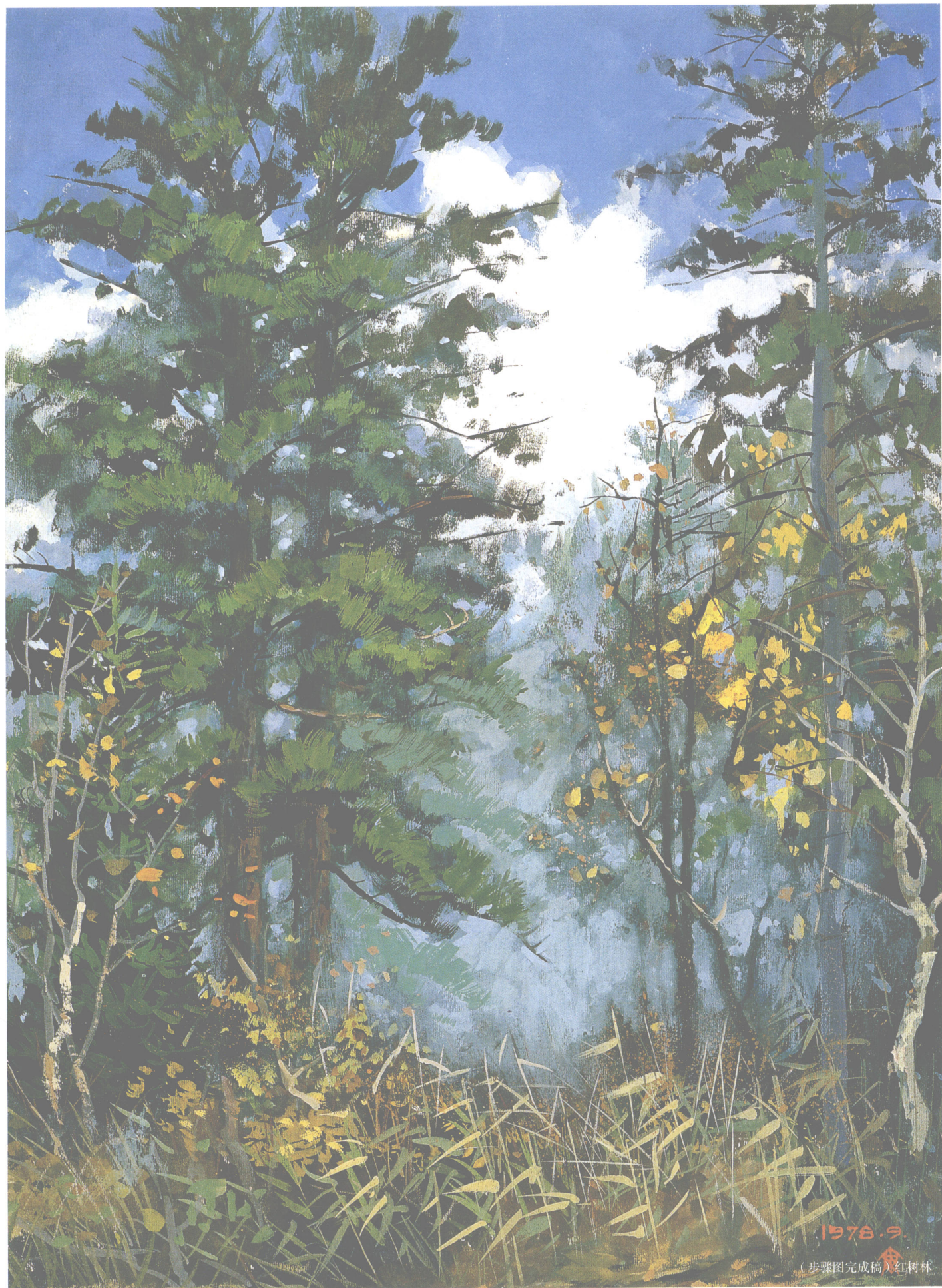
步骤图 b

步骤图 c

步骤图 d

1978.9.

(步骤图完成稿) 红树林

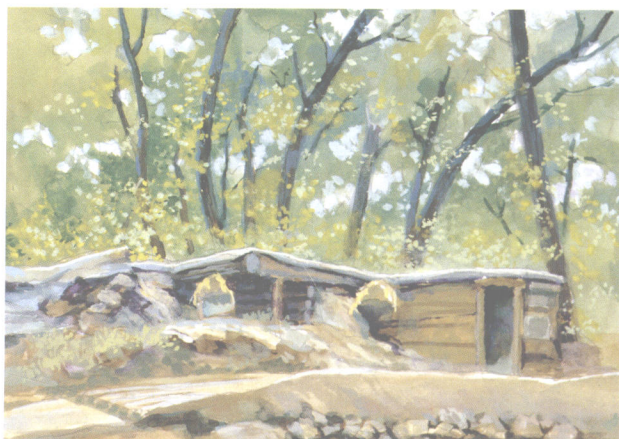
步骤图 a

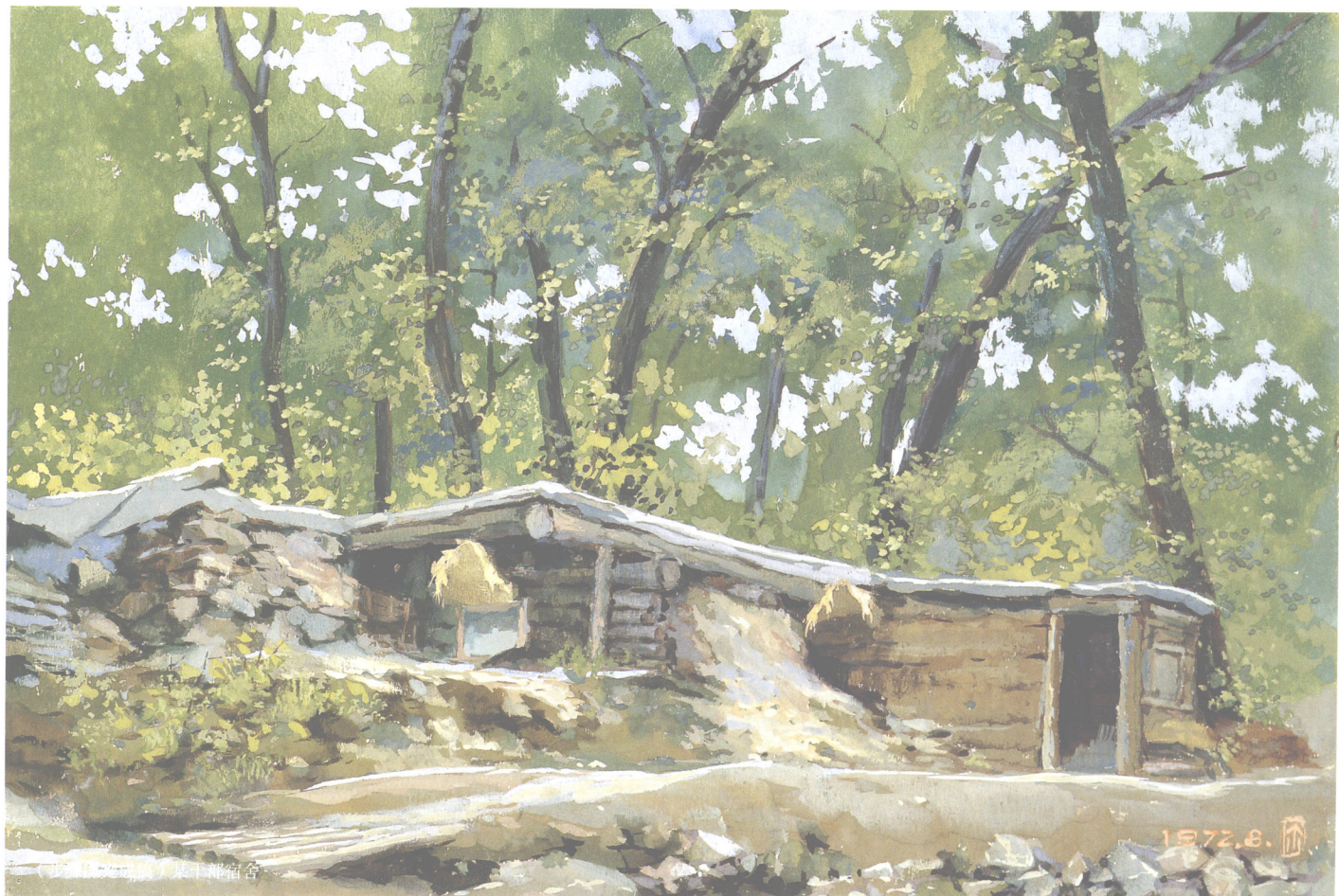
步骤图 b

步骤图 c

步骤图 d

三、景、物、情、画

1. 因情译物，以情入画

对物写生的过程，是画者与物真情交流、沟通对话的过程。不同的物体可以引起人不同的心理感受，或激昂慷慨，令人豪情竞发，或低回婉转，让人柔肠百回，因此，当画者挥毫赋彩，运作画面时，这其中就不知不觉带有了诸多的情感观照与理性思考，使客观事物因了画者的投入而生机流转，充满了人的智慧和灵光，这一过程，便是画者因情译物、以情入画的过程。

客观事物本身并不带有任何情感色彩，它只不过是寂然地存在于自然宇宙之中，无欲亦无求，在纷繁芜杂的红尘世事中保持着真我本色，即便它因为自然界的风雨阴晴而呈现出不同的空间体积和色彩形貌，但这也不过是它对外界变换的一种客观生理反应，只是为画者的艺术活动提供一个最基本的依据。然而，画者作为“人”这种情感的综合体，总免不了因情观物，依据物之外形特征以及它与自然生活的某些联系，对它进行某种情感生发与艺术联想，并进而升华为某些情趣片断或情节故事，便原本无情之物蕴含了深层的情感内容，成为画者的起兴之端。见到色彩缤纷的花束时，画者会因之而联想到仪态万方的少女，或如丁香般柔情似水，或如玫瑰般热情如火，并进而会联想到各种各样的爱情，或轰轰烈烈如火如荼、或含情脉脉如醉如痴；见到晶莹剔透的酒杯时，则会想起“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催”的沙场豪情和“玉碗盛来琥珀光”的逸情雅致；即便是一个干枯的牛头骨，也会让人想起它曾经有过的勃勃生命和雄壮美丽，对照于现在之沉沉死寂，从而感慨生命之短暂，时光之无情。在人对物的观照中，画者因情观物，以情感物，这些情感生发与艺术联想为客观事物打上了人性的烙印，于是，人和物之间便以艺术语言为媒介发生了一种情感互动。

在对客观事物进行艺术表现的过程中，画者也要根据事物本身的自然特性和自己的情感基调来作画，选择适当的艺术手法来营造画面的整体氛围，或用油画画法来表现其真实严谨，或用水墨画法来表现其含蓄写意，即使同为水粉画法，也可以用干技法来表现其凝重厚重，用湿技法来表现其水意朦胧。而画面的具象、抽象和意象，色彩的冷暖对比和补充，黑白之间的分割以及空间中的层次虚实等方面也需要画者匠心独运，苦心经营，这些艺术手法的运用无一不是围绕着画者的情感基调来完成的，因情译物，以情入画方能创造出有情有意的作品。并进而感染观者，给他们带来多方面的审美感受，在欣赏画作的同时，也体味到画者内心深处的情感律动。

因此，写生物象的过程，便是画者依据客观事物进行更精练、更概括、更集中、更准确的艺术经营，是画者对事物进行的情感翻译，其中有技巧、画法等客观因素，亦有画家奔放的感情，有着画

家对艺术孜孜不倦的追求。唐人孟郊在提及“独行潭底影，数息树边身”时，曾有“两句三年得，一吟双泪流”之慨叹，而对于画家来说又何尝不是如此。正因了画者情感的投入，才使画作中的客观事物源于自然而又高于自然，并深深触动人心，在艺术中达到一种美的永恒。

2. 采风自然，记录人生

到大自然中写生，其意义不止于完成画作，更多的是了解广袤的祖国山河，吸取广博的传统文化，体验民风民俗，丰富生活阅历，感悟社会人生。由此看来，古人说的“读万卷书，行万里路”确是极有道理的。

几十年的风景写生生涯，使我积累了大量的画作，把这些画页连接起来，就构成了我的艺术成长历程。每幅画不仅是自然风光的记录，也是我艺术创作道路的见证。我的心灵历程、喜怒哀乐，都永恒地凝固在这一张张的画面上，每每打开它们，就等于打开了我的心扉，尘封已久的往事和那些远去的似水年华又在我的脑际一一浮现，使我仿佛又置身于当时作画的情景和思绪之中。

因为风景写生，又使我有机会走南闯北遍览名山大川，从而对祖国各地的文化差异和生活习俗有了更切身的体验。我曾走过徽州古镇，体味那一份古意；也曾游过苏州园林，感受那一袭幽雅。我沐浴过江南的春雨，也登临过塞北的雪山。从山区到平原，一路走来，每一处所见所闻都让我耳目为之一新，精神为之一振。这种游走于各地的采风，记录下来的不仅是风景，也是文化，它丰富了我的人生，也滋养了我的心灵。

通过采风，还可以广交天下朋友。数十次风景写生，使我认识了众多社会各界的朋友，有文人雅士，也有乡野村夫，有巨商，也有小贩，可谓海内存知己，友人遍天下。通过写生，我积累了丰富的作画经验，把我独特的切身体会著述成册，这成为我从事美术创作及教学取之不尽、用之不竭的艺术源泉。

也许，再现自然的对景写生在许多“现代人”看来好像有些落伍，我却不这样认为。现代生活讲究快节奏，许多人因而不能或不愿体会创作过程中的乐趣，对景写生也常被即拍即现的相机所取代。过程缩短了，乐趣也就更少了。绘画艺术以它几千年的持久魅力征服了无数热爱生活、热爱美的人，显示了它存在的合理性，它的厚重与神奇是那些浅薄的“速食文化”所不能企及的。

对景写生，在奇妙的自然界中寻找、去发现、去锤炼、去体悟艺术，这种艺术就有了鲜活的生命力，并且永不过时。这也是使

樱花绽放 54cm × 38cm 1974年

绘画这一传统艺术紧跟时代步伐甚至引领时代潮流的有效实践,也有利于心灵与自然的沟通,教师与学生的互动。在我看来,艺术形式与手法无所谓新旧,艺术家对待和回应现实生活的能力则显得尤为重要。用采风自然的方式记录人生,是艺术活动永恒的追求。

3. 简谈“艺术真实”

艺术真实不同于客观现实,它是从审美理想出发来深入探讨所要表现的事物的本质内涵。艺术真实与自然主义的机械摹仿相对立,它不是照搬自然,再现自然,而是依据艺术家对自然的感受和认识,对表现对象进行艺术加工和改造,从而使客观自然成为人化的自然,使艺术作品留有人的思维和情感的痕迹。

在现实的艺术创作中,艺术家们并不满足于机械地摹仿自然,而是尽力发挥主观能动性,对生活中的原材料进行选择、提炼、加工和改造,使其更加符合艺术创作和审美规律,从而达到艺术真实,如戏剧中的装扮、科白、唱腔等相关程式,既来源于生活又高于生活,这便是艺术真实。

绘画中的变形与夸张往往与现实生活大异其趣,但由于符合艺术规律和情感逻辑,所以也被认为是真实的——艺术的真实。风景写生作为一种艺术活动,是一个创造过程,摹仿和再现是毫无意义的。在艺术真实的前提下,大胆开拓创新才是根本出路。

齐白石先生讲:“妙在似与不似之间。不似为欺世,酷似则媚

俗。”中国戏曲谚语中也这样说:“不像不成戏,太像不成艺。”这正是对艺术真实与生活关系的生动而准确的说法。

人们对艺术创作活动的理解不同,现代很多艺术创作脱离生活与自然,并且越走越远,偏离了艺术真实的轨道,出现一大批欺世之作。对此,人们难以接受,更谈不上受感染。

对景写生,又是一些人不屑于谈的话题,他们认为这种艺术活动太基础了,过时了。也许是由于身份和职业的缘故,我对自然与生活一直满怀热忱,并从中学会了很多东西。自然的生动,人生的丰富都给予艺术创作活动以无限启迪,这是任何东西也无法替代的。我想任何从事绘画艺术的人,只要投入自然的怀抱,融入生活的洪流之中,都会焕发出艺术创作的激情。哪怕是现代抽象艺术,从自然中也会挖掘出生动的灵感之源。关键是你如何对待自然、对待生活,如何理解艺术、理解艺术真实。

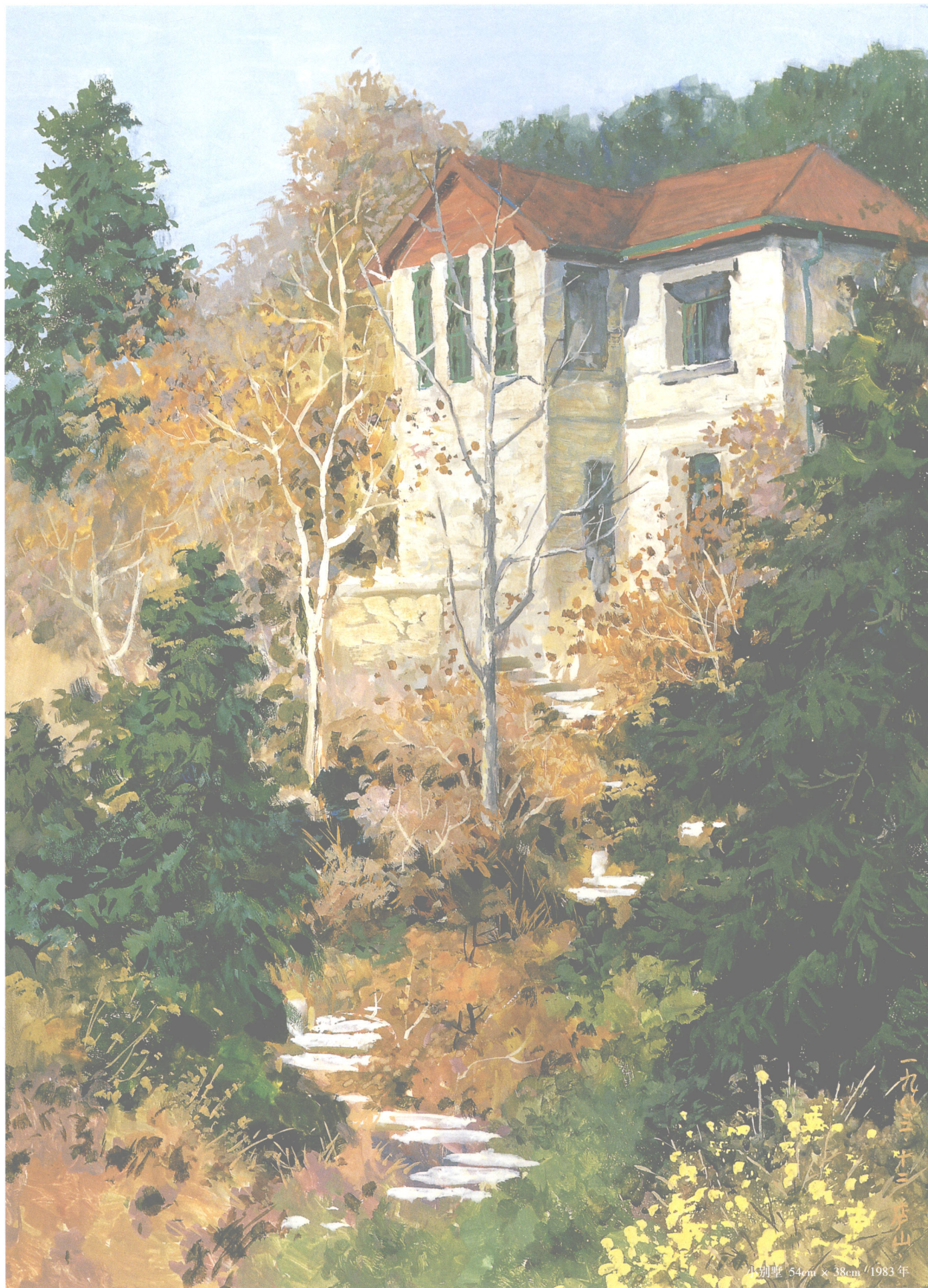
总之,造型艺术既是自然和生活的体现,又是对自然和生活的艺术表现。艺术只有与自然和生活紧密相联,并注入人的真情实感,才会显得真实可信,但同时又绝不能是自然和生活的翻版,这也是对景写生过程中,艺术真实与自然真实的辩证关系。

4. 人品与画品

绘画艺术作为人类文化的重要组成部分,肩负着传承人类文明和智慧的历史使命。追溯起来,绘画的产生甚至早于文字,而且时至今日,它仍然站在文化思潮的风口浪尖,成为时尚的风标,引领着人们的审美观念。它强大的生命力正来自于它对自然、对社会、对人生的深切观照。伴随着人类文明前进的步伐,无论是西方的文艺复兴还是东方的人文画,都将越来越多的人文内涵融入艺术作品之中。艺术关注于人性,人性影响着艺术,不同的国家与民族有着不同的文化背景与艺术流派,他们均从不同的角度探讨着人的存在意义,相关的艺术理论和绘画作品层出不穷,丰富着人类的文化宝库。

画家作为艺术创作的主体,其艺术素养和人格修养决定着作品艺术水准的高低。画家用手中的画笔描绘自己的人生理想,抒发个人的独特情怀。可以说,绘画在某种意义上,反映了画家本人对美的理解、对生活的态度和品格的追求。概而言之,做人、做事与作画都是人对生活的一种态度。就像人们常说的“态度决定一切”,一个真正的画家不仅要有精湛的技艺,还应有宽广的胸怀,崇高的理想和高度的社会责任感。否则,只能算是一个熟练工匠。

古往今来,许多文艺大家同时也是思想家,像米开朗基罗、巴尔扎克、贝多芬、鲁迅等等,他们的作品既有文艺家的激情与浪漫,又有思想家的通透与深邃。这使他们的作品能够经受得住岁月的考验,最终作为经典被后世膜拜。这是文艺作品的魅力,但归根到底还是文艺家本人的魅力。因此,在艺术创作中,要把艺术家思想和灵魂的火焰以及艺术形式和表现技巧等诸多因素熔为一炉,才能使作品具有足够的艺术表现力和感染力,从而产生出震撼人心的力量。只有具备高尚的人格才能创造出格调高雅的艺术作品。所谓画如其人,正是此意。

小别墅 54cm x 38cm / 1983年

林州大峡谷之一 60cm × 53cm 2002 年