

中国名家水彩临本画丛

ZHONGGUO MINGJIA SHUICAI LINGBEN

中国名家

柳毅

江南园林·水乡

水彩临本

湖北美术出版社

画家简介

柳毅 1958年生于上海，毕业于上海轻工业高等专科学校美术系、上海华东师范大学艺术系。现任：中国美术家协会会员、中国水彩画家协会会员、徐悲鸿艺术研究会会员、上海水彩画研究会副会长。

1989年：水彩画《水随天去》荣获第七届全国美术作品展铜奖。水彩画《啸》荣获马利杯水彩画大奖赛银牌奖。水彩画《江南水乡》赴西德展出，并为西门子公司收藏。

1990年：水彩人体画《映》荣获中国水彩画大展铜奖。应邀赴德国国立康斯坦茨大学讲学并举办个人画展。

1991年：在德国斯图加特 Stuttgart 画廊、斯巴卡什 Sparkasse Hohenlohekreis 银行和勋塔皇宫 Kloster Schontal 举办个人水彩画展。台湾“隐士”画廊举办个人水彩画展。

1992年：水彩画《温风入江南》入选第二届全国水彩水粉画展并获优秀作品奖。水彩画《憩》获 1992 年中国水彩画大展铜奖。

1993年：参加中国水彩画大展、北京举办的《上海现代水彩画展》、

上海商城举办三人画展、上海一百集团八人展、1993 年香港中国水彩画大展，参加香港中国当代水彩画精英展，参加印度尼西亚举办的“亚洲水彩画大展”，水彩画《乡情》赴澳门参加上海画家作品展。

1994年：水彩画《水缘：威尼斯-苏州》入选第八届全国美术作品展。水彩画《水乡乐土》在北京举办的《现代水彩画邀请展》上荣获优秀奖。水彩画《升明月》获首届上海教师艺术节画展银奖。水彩画“园林系列”参加意大利驻沪领事馆举办“人与园林”艺术画展。

1995年：水彩画《故乡》参加苏富比 SOTHEBY'S 艺术品拍卖并获成功。

1996年：上海美术馆主办《柳毅、陶世虎、刘寿祥水彩画展》。

1997年：水彩画《水风琴》获中国水彩画大展铜奖。参加'97 上海艺术博览会。

1998年：上海美术馆主办《园林诗情——柳毅水彩画展》。苏州博物馆举办《园林诗情——柳毅水彩画展》。

大凡提起江南，映入人们脑海的便是那曲曲折折的小桥流水、层层叠叠的楼台亭阁。这一切都往往被笼罩在水气之中。多少年来，江南水乡与江南园林以其特有的气质使无数文人墨客忘情其中。

我生于江南，长于江南，对江南充满着特有的故乡情怀。这些年来，情不自禁地创作了一系列以江南水乡和园林为题材的水彩画作品。《水随天去》在第七届全国美展上为上海赢得了四十年来的第一次水彩画大奖后，《晓》、《憩》、《温风入江南》等作品在全国水彩画大展上又频频获奖。这些作品都是以自己的审美理想与绘画语言倾注了自己对故乡的挚爱之情。

水是江南的血脉。江南水乡与江南园林以水生景，以水生情。粉墙黛瓦的江南小镇依河而建，人们傍水而居，可谓“小巷小桥多，人家尽枕河。”这里涓涓的河巷、缭绕的渔歌、袅袅的炊烟、缠绵的雨丝，在水的弥漫回荡中更加恬静、优美。处处散发出浓浓清甜的乡村气息，使人心弛神往，逸兴忘俗。而在洋溢着艺术情调和浓郁书卷气息的江南园林中，“山是眉峰聚，水是眼波横”，在咫尺山水中“一峰则太华千里，一勺则湖海万水”。园林之水，吞吐朝晖，接纳夕露，常常给人以闲逸、广远、清凉、幽静等怡情悦性的心里感受。

江南的水幻化出婉约秀美的充满神秘诗意的人间天堂美景，而以水为根本语言的

水彩画艺术则是一种最能体现江南情调的艺术。它有着其它绘画艺术所不能取代的艺术魅力。

当今的中国水彩画坛，在表现“江南”这个题材方面，可谓佳作纷呈、风格多样。有的崇尚厚重写实的，有的擅长装饰效果的。而在我的水彩画艺术创作中则更注重于水的灵性的运用与发挥。水影倏忽，时聚时散，如烟如雾，若有若无，讲究水彩的韵味与诗意。水已成为描绘情感理念的有意味的媒介形式，而这种形式就是一种力量。它不仅能唤起人对自己创作才能的惊奇、自豪和快乐，而且还能使人从中领略到与简洁飘逸、水墨意境的中国画风的融汇。

著名水彩画家张英洪曾这样说：“柳毅的水彩画空濛秀美、灵逸洒脱，水与色彩的运用控制极佳。画面上那种水淋漓意切切的韵味，以及虚虚实实、虚实相生、以虚写实的朦朦胧胧的艺术情趣已引得了不少追随者、爱好者。其意犹未尽的含蓄朦胧美，恰似杏花烟雨的江南水乡晨雾里的荡桨渔舟……轻灵而隽永。”

饮江南水，画江南水；我与江南的水难舍难分。

江南是我水彩画艺术创作的永恒主题。

柳毅

1998年11月

粲然水乡 53cm × 76cm 1996 年

弯弯如月的拱桥,连接着万家枕河的古老屋宇,小憩一旁的水上舟楫成为了江南渔民的水上乐土。这是一个怡然自适、可居可游的江南乐园。明媚的阳光下,水乡更加粲然温和,令人心驰神往。

目 录

画家简介·····	封二
画家绪语·····	封二
江南园林风景画 步骤示范图例·····	1
工具材料介绍·····	2
紫渡·····	3
江南水乡风景画步骤示范图例·····	4
故乡情怀·····	6
风景画步骤示范图例·····	7
水风琴·····	9
作品赏析·····	10
寒波·····	10
畅园·····	11
甘荫·····	12
意远·····	13
微茫·····	14
驻春·····	15
醉染·····	16
远笛·····	17
水风琴之一·····	18
水风琴之二·····	19
晨矇·····	20
粲然水乡·····	封三
秋水·····	封底

责任编辑: 韦 冰

封面设计: 未筱乔

版式设计: 韦 冰

封底

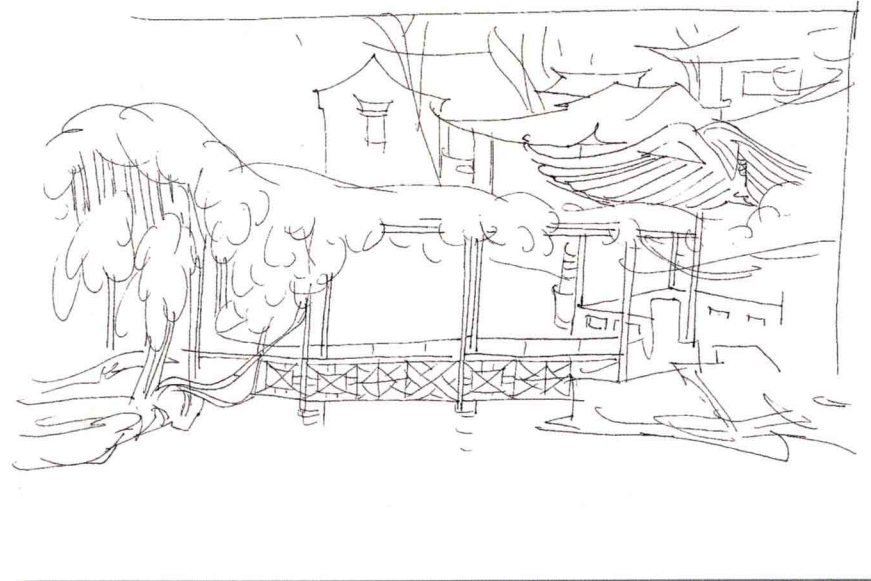
秋水 53cm × 76cm 1998 年

素材一

素材二

图一

这是一幅表现园林中紫藤花韵味的作品，作画前应考虑周到，做到心中有谱。

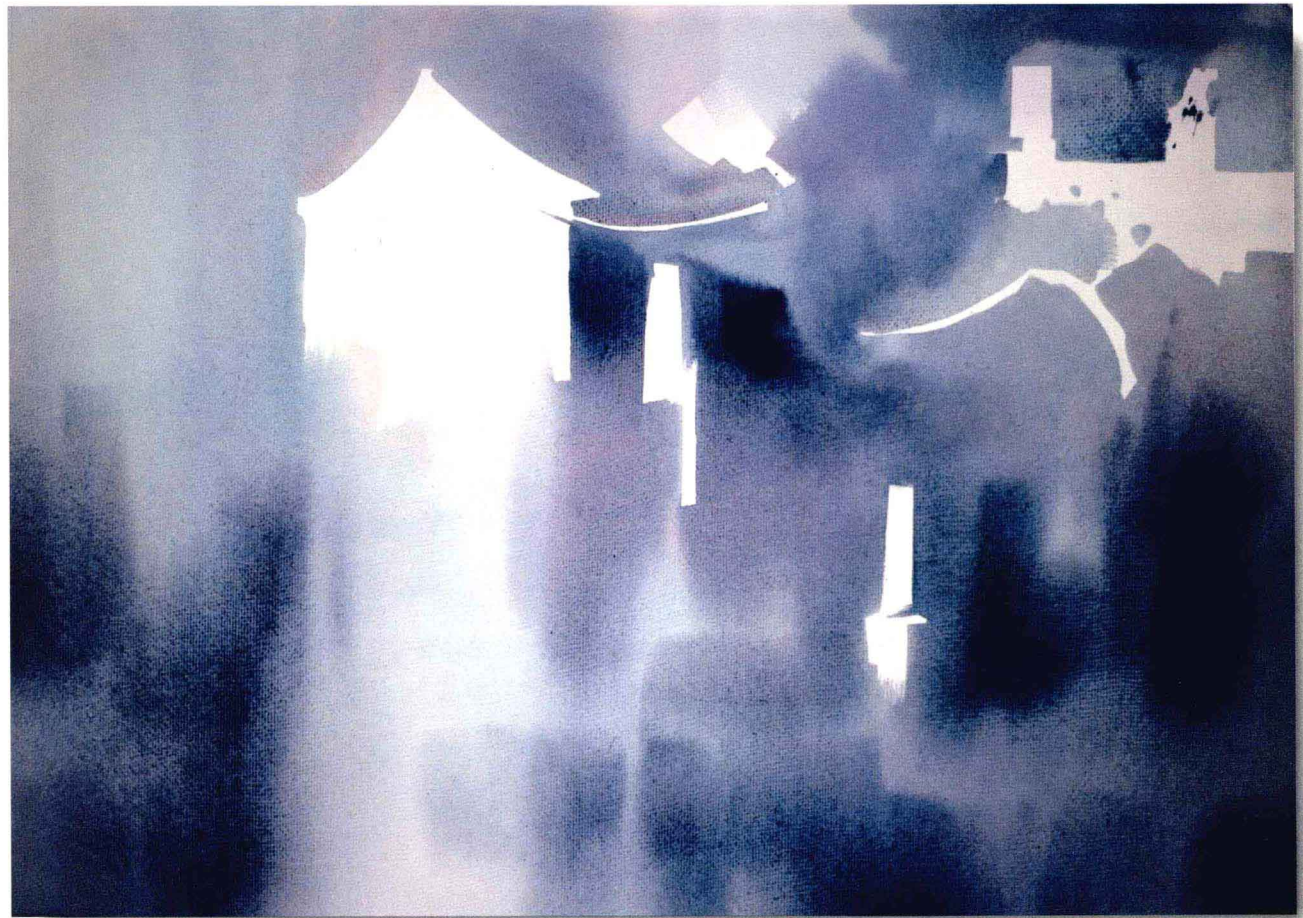
首先把水彩纸打湿，待到快干时，迅速落笔。先不考虑画紫藤花，第一步把大体色调画出来，同时注意园林建筑结构的准确性，注意留白。（图一、图二）

当第一步着色完成时，马上趁湿再深入画细部结构，使建筑环境渐渐显露出来。（图三）

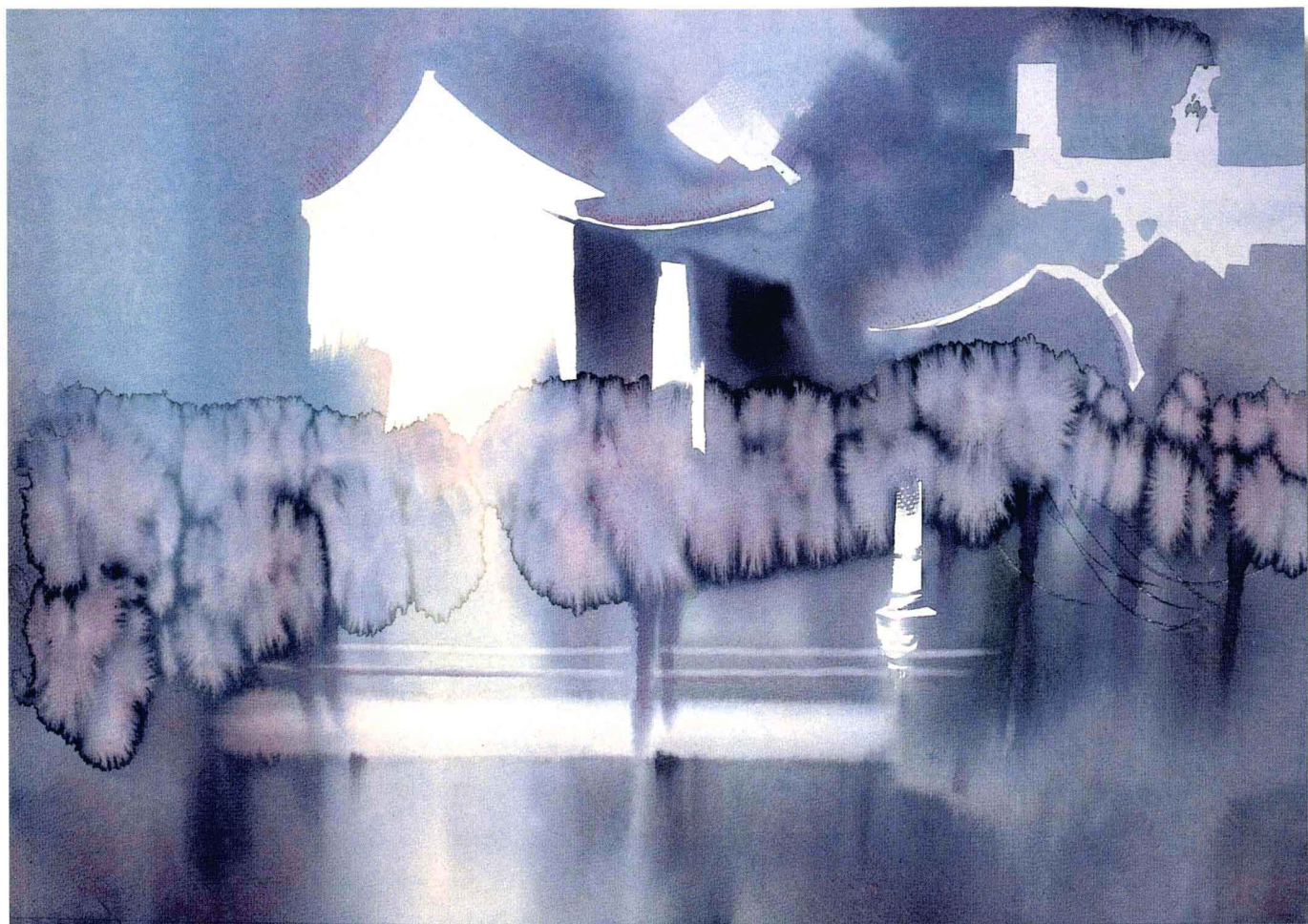
这是一幅充满激情带有浓浓乡情秋意的水乡作品。浓处如泼墨烟云，淡处似霞晕轻纱，以展示江南水乡简约而又丰厚的古老神韵。

整体调整，直到结束。（完成图）

图二

图三

图四

图五

工具材料的日益繁多，使当代的中国水彩画艺术的表现形式与艺术风格也日益丰富。每一位艺术家应根据自己的艺术风格，选择适合自己的工具材料。这里要介绍的是我这些年来画水彩画通常用的工具与材料：

笔是画水彩画的主要工具。常用的有专业的水彩画笔和国画毛笔，而我用的则是各种大小型号不同的底纹笔。无论是画风景、静物，还是画人体肖像。

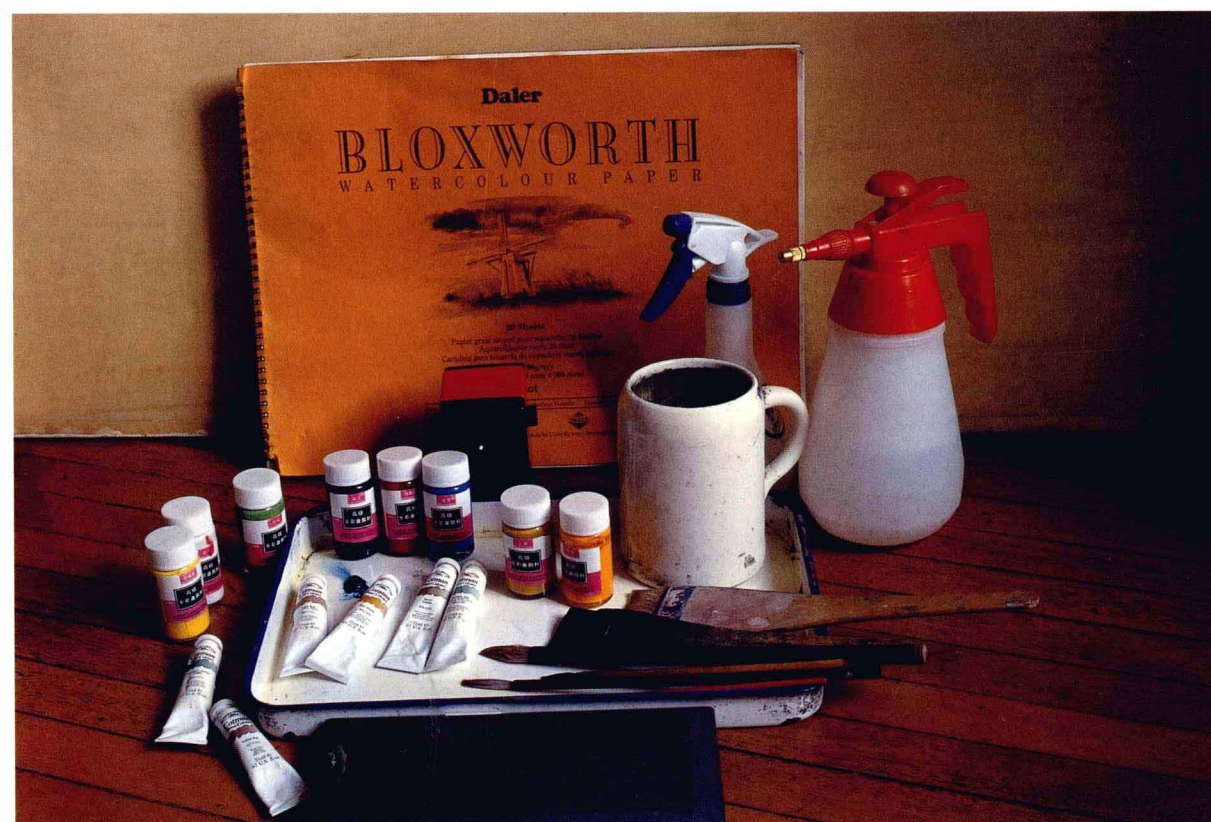
用底纹笔作水彩画可于简洁中发精微，于概括中融情味。

水彩画有专门的水彩画纸，也可用其它品种的纸。而我则习惯用的是保定180g的白色机制水彩画纸、法国185g的白色康松水彩画纸。机制纸较之于手工水彩画纸，纸面更细微，凹凸感更具规律性，有较强的吸水性。

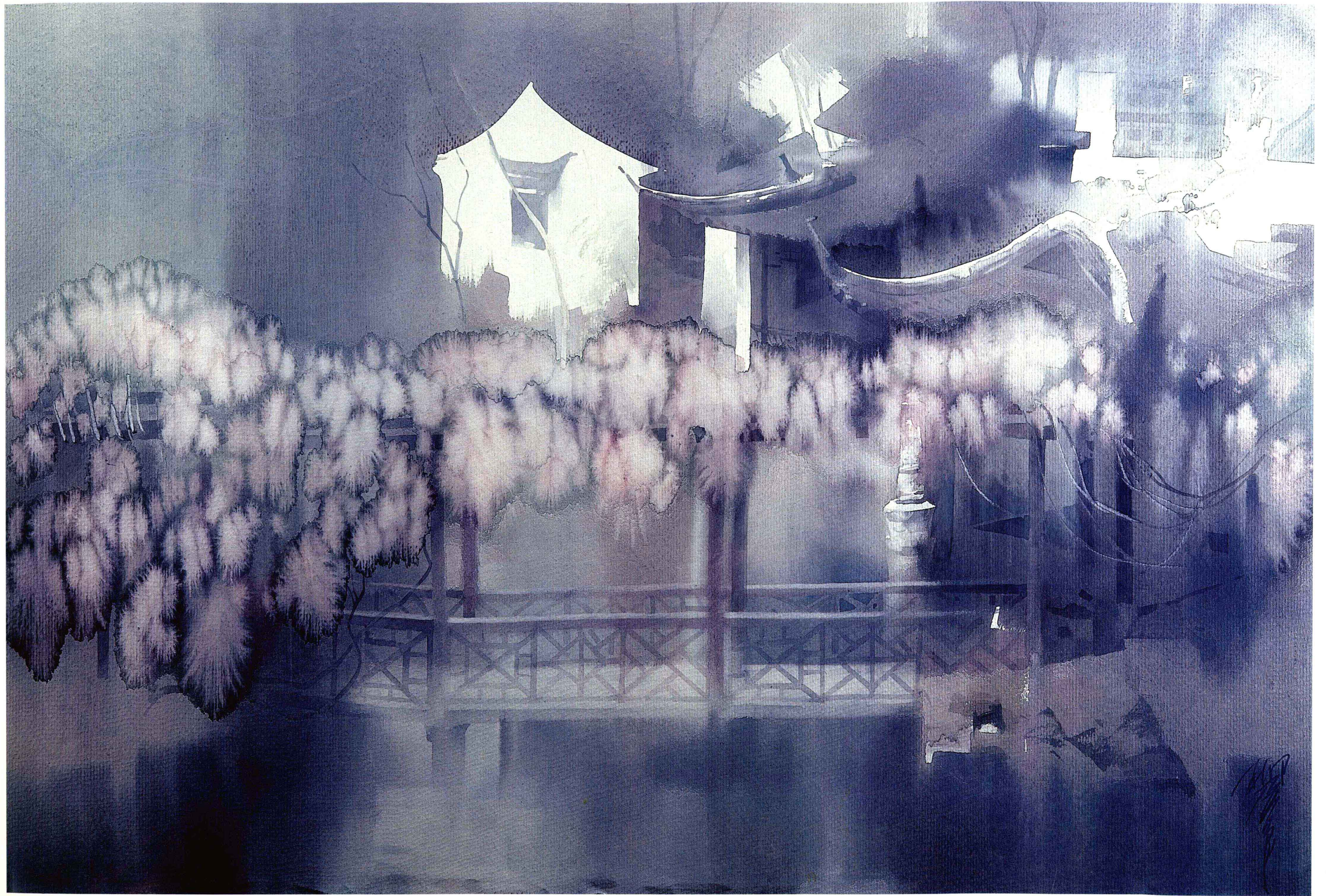
画面尺寸，我一般都是画对开的，也画全开。初学者一般画幅以四开或八开的为宜。

水彩画的颜料品种很多，有国产的、有进口的。从形态上可分为管装胶状颜料、液体的瓶装颜料和固体的块状颜料。

每一种颜料虽各具特点，但总的来说都较细腻，都具有透明性。我通常所用的水彩画颜料是：A) 国产的马利牌水彩画颜料和熊猫牌水彩画颜料，前者较厚，后者较艳。B) 英国产NEUTON（蕴莎牛顿）牌水彩画颜料。这种颜料溶水性强，初学者不宜掌握，但一旦掌握了其性能特点，便会产生变化莫测的艺术效果。

工具材料

紫渡 53cm × 76cm 1995 年

留园的“小蓬莱”座落水中，四周碧波荡漾，岛上“一架紫藤香雾蜜，春泥满履醉忘回”。园林植物蕴涵着耐人寻味的诗人思想与趣味。

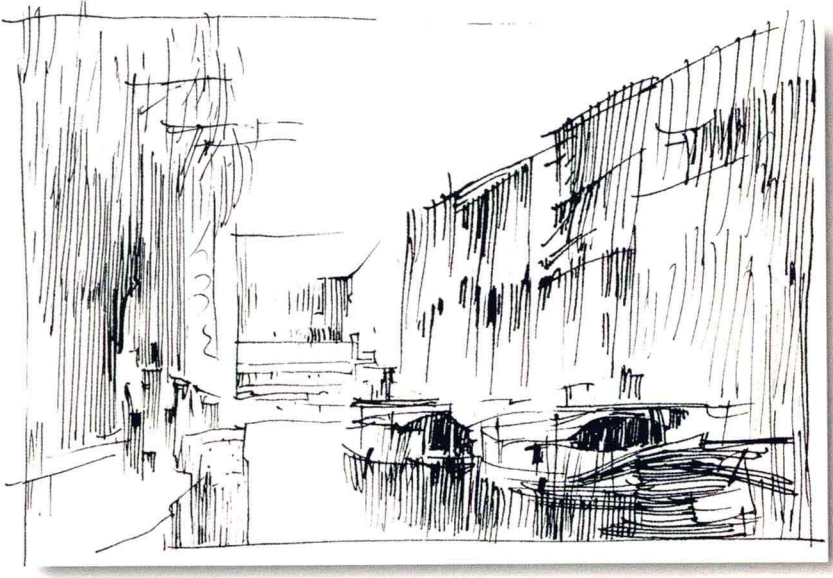

素材一：沿河民宅素材

素材二：停泊的渔船

这是带有浓浓乡情秋意的江南水乡作品。画面是由两个内容组合而成的：沿河民宅与停泊的渔船。作画前用铅笔描绘两张资料合并以后的画面效果、明暗关系及画面气氛。(图一)

图一

图二
采用水彩画湿画法的方法，先把水彩纸全部打湿，然后着手用大笔画出画面的大体色调、气氛及建筑起伏。(图二、图三)

图三

图四

用较为深的颜色刻画暗部，具体描绘建筑结构式样，着重画面的气氛。(图四)

图五

作进一步的刻画，同时考虑渔船的位置，可以洗出船的亮部，操作时注意水分的干湿变化。(图五)

进入调整阶段，要始终把握画面的整体气氛，注意细部与整体的关系。(完成图)

完成图

江南是我水彩画艺术创作中第一个倾心表现的专题性、系列性的内容。周庄、朱家角、乌镇……这些著名的江南小镇，是我经常留连的地方。在那里感受和体验水乡特有的氛围和情调；在那里寻找一种文人的感觉和诗一般的韵味。

这是一幅充满激情带有浓浓乡情秋意的水乡作品。浓处如泼墨烟云，淡处似霞晕轻纱，以展示江南水乡简约而又丰厚的古老神韵。

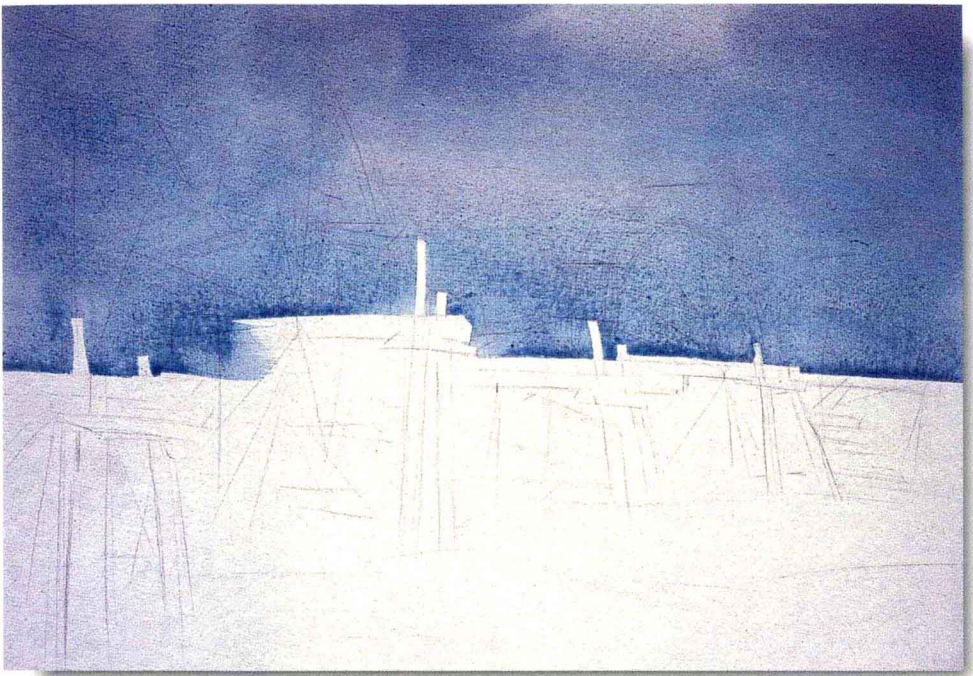
故乡情怀 53cm × 76cm 1998 年

素材

图一
用铅笔轻轻地勾画出画面内容的轮廓，然后湿纸。(图一)

图二
用电风吹干留白处，然后大胆着色，小心留出空白。
(图二、图三、图四)

图三

图四

图五

图六

局部

趁湿画出主色调及画面气氛，逐步画出细部结构。（图五）

用水洗出水风车的造型结构与前景的小草。（图六）

在留白处刻画水风车的具体结构，表现出物体的质感。（完成图）

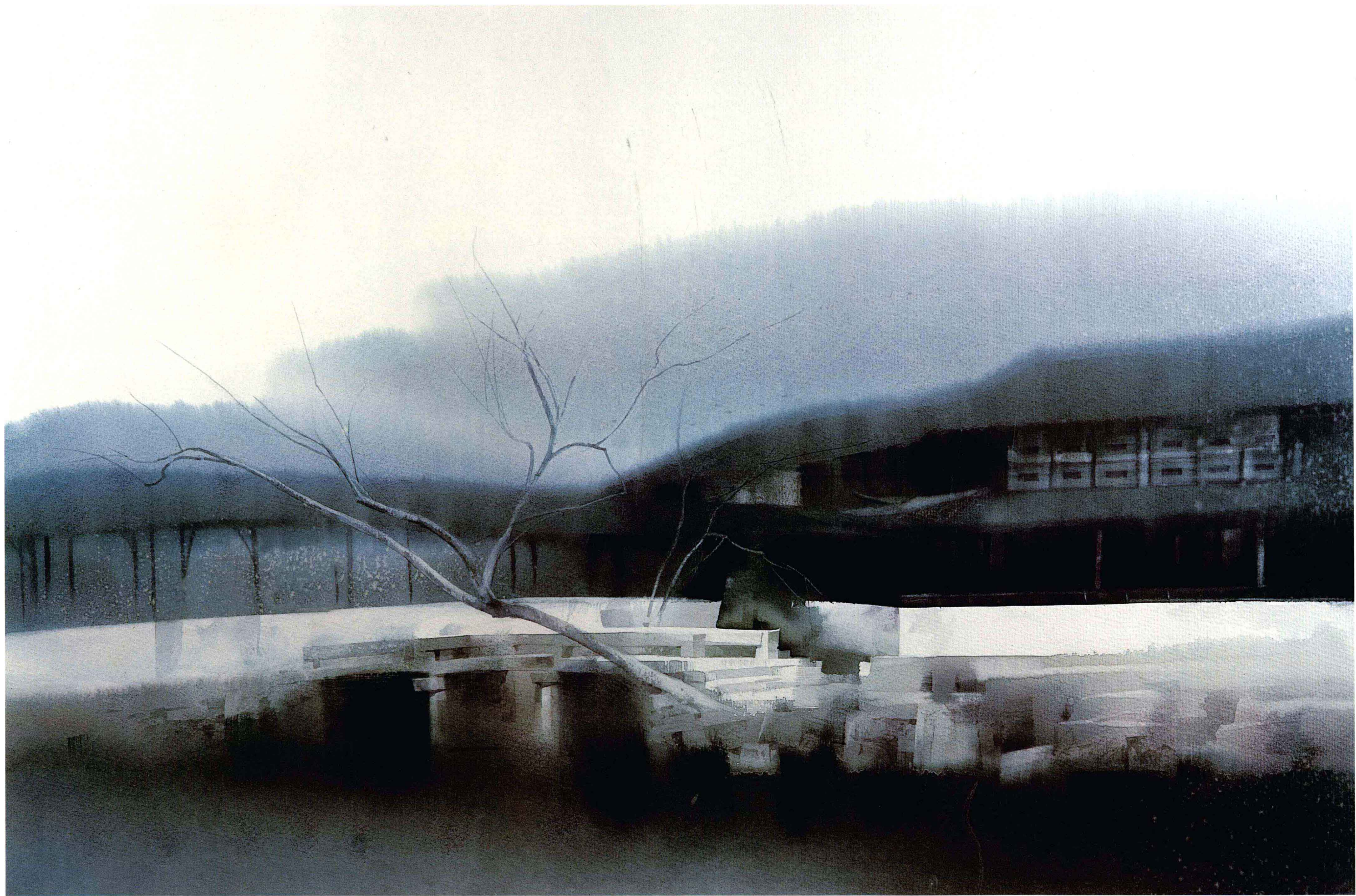

局部

这是一幅在'97中国水彩画大展上的获奖作品。描绘的是西南地区具有乡村田野特色与情调的水风车。作品采用湿画法的表现手法，写实取意，流畅洒脱。

水风琴 70cm × 86cm 1996 年

云压寒波，柳卧小廊。一片自然清幽之中，表现出造园人淡泊隐逸守拙归园的心曲。

寒波 53cm × 76cm 1998年

以曲折幽深、变化无穷而著称的江南园林，是我近年来又找到的一个激发创作灵感的焦点。

画江南园林，首先要读懂园林，要了解古代造园人的心境与思想；其次要有现代人赏园的独特感受与理解。这样才能艺术地表现出江南园林所具有的丰富内涵。

这里的几幅园林题材的作品是今年在上海美术馆举办《园林诗情——柳毅水彩画展》中的部分新作。

“柳毅所写的园林，一招一式，一楼一阁，有出处又极其精练，看得出是在创作构想明确后，心头上浮起了一幅水彩画。其色其形，其调其景，来自生活，又绝对不同于生活。”

畅园 53cm × 76cm 1998 年

“江山无限景，都聚一亭中”，苏州园林中的小亭有揽景会心之妙。画面取材“畅园”一亭，真实可感，如临其景。风韵多姿的结构美，色彩缤纷的园林美，使人游目骋怀，舒心畅神。

此画描绘的是藕园的黄石假山，但又不是某一个景色的如实描写，而是以水分的流动渗化、融合之势偶然导出的玲珑假山、石花异草。虚中有实，实中有虚。蕴涵着自然美的强烈感染力，又有着“虽有人作，宛自天开”的艺术美。

甘荫 53cm × 76cm 1995 年

意远 53cm × 76cm 1998 年

这是一幅古淡天然的写意风景画。描绘的是拙政园塔影亭景色，水墨淡彩，且有洒落之趣，以创造苏州园林恬静幽雅的生活环境，表达一种清朗、明净、闲逸的心境与飘渺、深远的诗情画意。

向有“奇石甲天下”的江南园林狮子林，“名园奥旷兼，妙具诸峰岭”，有坐狮、吐月、叠玉等太湖石山。《微茫》这幅画描绘的是狮子林一角的景色。画面内容丰富，有问梅阁、飞瀑亭、临水高树，还有太湖石山。

微茫 53cm × 76cm 1995 年