

WATERCOLOR

● 人民美术出版社

水彩艺术

PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

总16期 2001年第2期 8月出版

策凌 Alan Yau

● 名家画廊 Master Gallery ● 水彩论坛 Forum of Watercolour ● 水彩专刊 Special Column of Watercolour

● 水彩世界 Watercolour World ● 世纪回眸 Look back on the 20th Century ● 大师名言录 Famous Remark

WATERCOLOR WATERCOLOR WATERCOLOR

WATERCOLOR

水彩艺术

总第16期 2001年第2期 8月出版

顾问：郑叔方 王维新 主编：赵大鹏 特约编辑：丘策滨（美国）
王诗信（日本） 茹亚琴（奥地利） 沈平（香港） 特约文编：徐琛

- 责任编辑：赵大鹏
- 版式设计：乔 辛
- 责任印制：丁宝秀
- 编 务：李红星

●大师名言录 Famous Remark

- 丢勒名言录 封二

●名家画廊 Master Gallery

- 澄怀味象 伏采潜发
——读刘亚平水彩作品 徐明松 文 3
- 林绍灵作品选 我的水彩景语 林绍灵 文 6
- 阳小毛作品选 画家阳小毛掠影 垂健 文 14
- 朴实无华 豪气纵横
——介绍油画家爱德华·哈帕的水彩画 丘策滨 文 20
- 充满激情的水彩画家阿尔瓦落 漆德琰 文 26

●水彩论坛 Forum of Watercolor

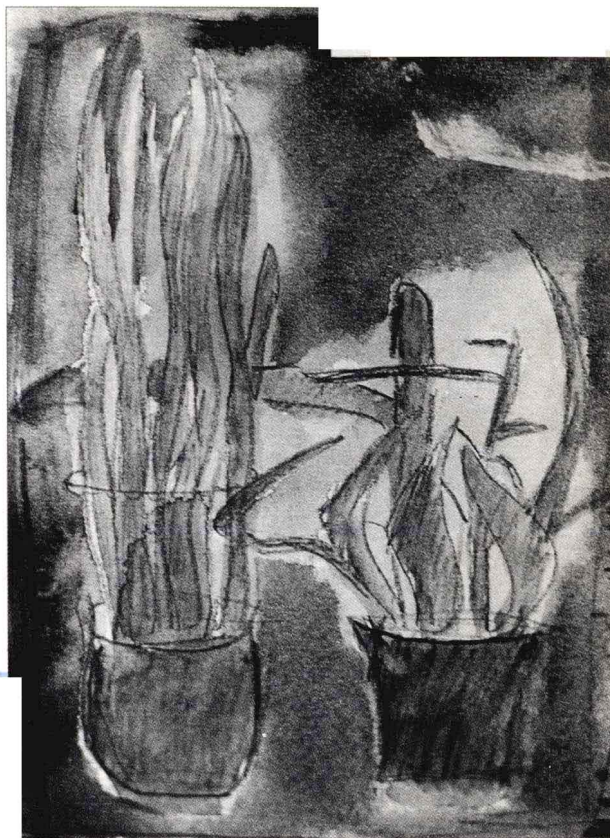
- 对当代中国水彩艺术的思考 孙莉群 文 31
- 2001年全国水彩画大展征稿通知 32

●水彩专刊 Special Column of Watercolour

- 内蒙古水彩画选刊
——内蒙古水彩画今昔谈 奥迪 文 33
- 艺苑园丁
——悼念默默耕耘的水彩画家袁铁珊先生 潘长臻 文 44

●水彩世界 Watercolour World

- 21世纪的新篇章
——第55届日本水彩协会展 王诗信 文 48
- 油画家的水彩作品
——中央美术学院油画系教师水彩画作品展示 王维新 文 58
- 2001美国水彩画会大展追踪 丘策滨 文 66
- 封面 圣爱维斯潮退 53cm × 74cm 丘策滨（美籍华人）2001年

● 两株兰 35cm × 42cm 孙莉群 1998年

图书在版编目(CIP)数据

水彩艺术. 第16期 / 水彩艺术编辑部编.

—北京: 人民美术出版社, 2001.8

ISBN 7-102-02389-8

I. 水... II. 水... III. ①水彩画—作品集

—日本—现代②水彩画—作品集—美国—现代
IV. J235

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 052009 号

编 者:《水彩艺术》编辑部

(北京市北总布胡同 32 号·邮编: 100735)

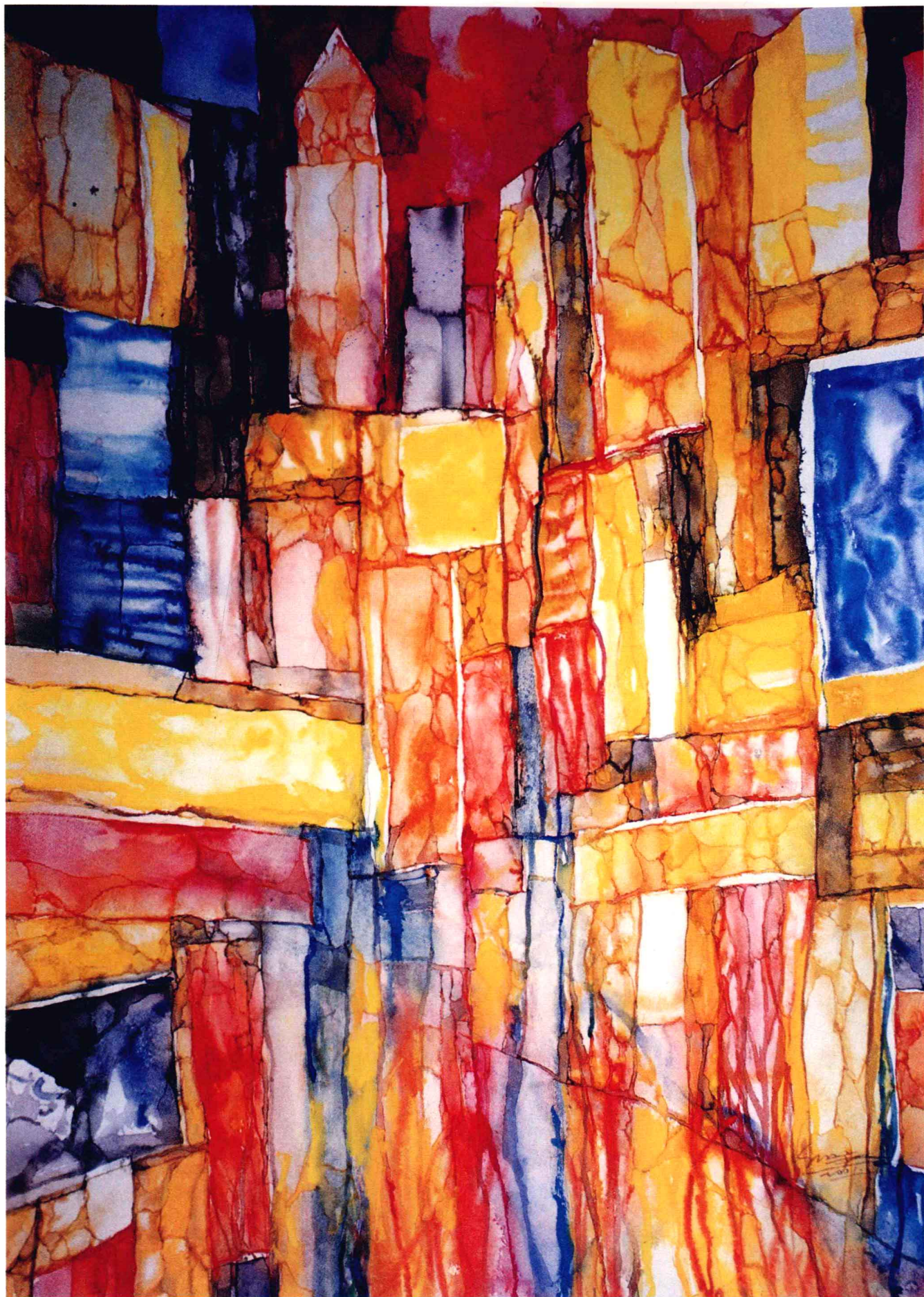
封面设计: 北京图文企划设计公司

出 版: 人民美术出版社

制版印刷: 北京慕来印刷有限公司

经 销: 新华书店北京发行所

开 本: 889mm × 1194mm 1/12 印张 7

都市之七
79cm × 108cm
刘亚平

澄怀味象 伏采潜发

——读刘亚平水彩作品

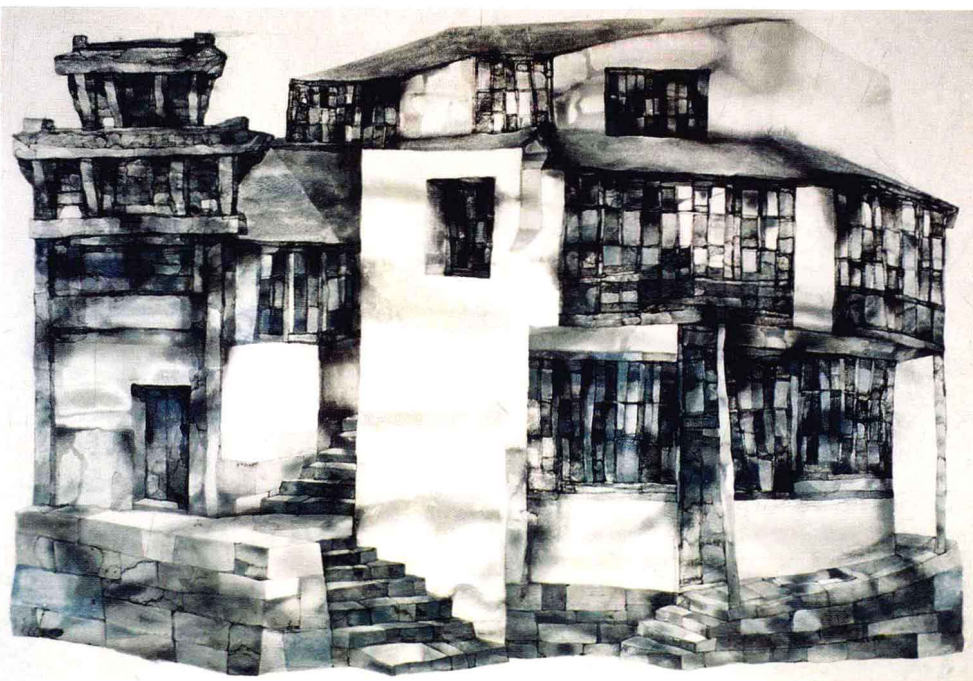
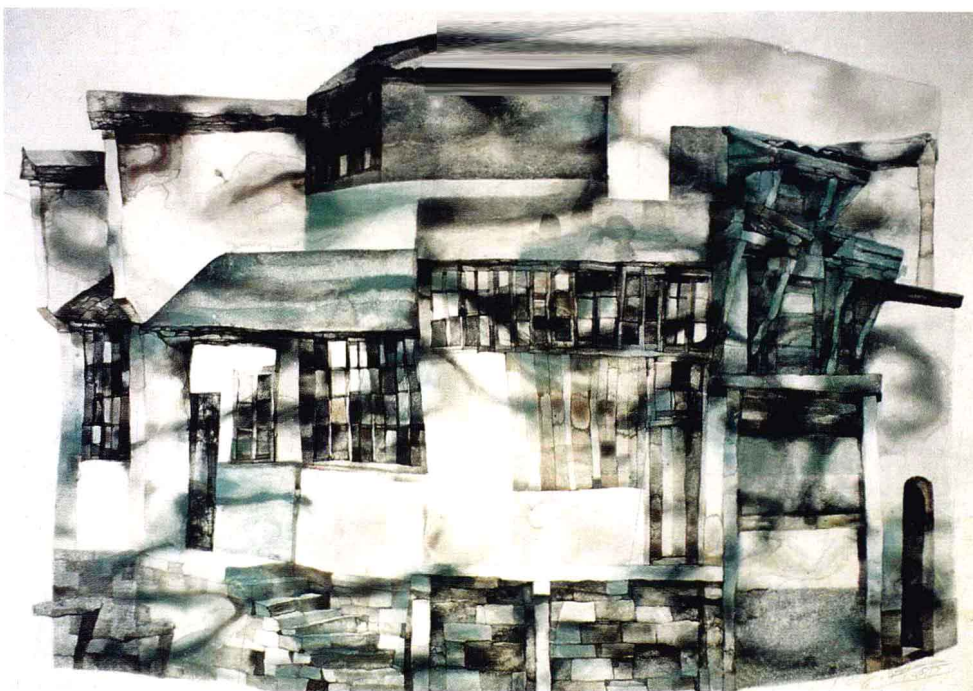
徐明松

中国美术史百年，风雨如磐，作为国粹的国画传承充满坎坷和艰辛；而西画被引入中国，其间递嬗亦是风云际会，从占

典主义到现代派，乃至当今的前卫艺术，可谓是此起彼伏，明波暗涌，几多冲击，循着美术史的文脉溯源而上，水彩画则宛如

刘亚平作品选

刘亚平，1982年毕业于中国美术学院，同年任教于上海师范大学艺术系。现为上海师范大学艺术学院教授、副院长，中国美术家协会水彩画艺术委员会委员、上海美协水彩画、粉画艺术委员会主任、上海水彩画会会长、上海青年文联美术专业委员会会长。作品曾参加全国和省、市级的各项重要画展并多次获奖，还被选送美国、德国、新加坡、马来西亚、台湾、香港等国家和地区展出，在美国和香港举办了水彩画作品展览，作品被多处专业机构及个人收藏。

老屋之一 79cm × 108cm 刘亚平
老屋之二 79cm × 108cm 刘亚平

老屋之三 79cm × 108cm 刘亚平
老屋之四 79cm × 108cm 刘亚平

细弱的一脉，虽曲水流觞，却波澜不惊。我们虽然钦敬前辈画家前赴后继的努力。然而，应该承认的是，中国水彩作为一个整

体，其间则经历了长时间的沉寂和徘徊，这种苦涩和无奈一直延及到20世纪80年代的中后期，才有所改观。一方面，这是由于水彩作为一个小画种，从未获得独立的地位，还仅仅止于“写生”和“习作”的

创作误区之中，从创作主体到社会文化都未给予足够的背景支持；另一方面，水彩发展中的上述缺陷亦客观上阻滞了其真正介入宏大的艺术文化洪流的步伐，承担并履行其创作使命。

显然，这种先天性缺陷或沉疴，一直隐藏在水彩变革的进程中，即便是在水彩创作不断繁荣的近十余年中，也时不时地发作或凸现，所以，相形之下，略显蹒跚的水彩变革的步伐，总令人在欣慰之余，还有诸多困扰。由此，当我们仅仅关注水彩本体语言的探索，那显然是一种舍本求末的幼稚，我们实在需要在更广泛和更深入的层次上，也就是提升到艺术文化这一范畴，去探讨水彩画的创作观念和价值取向，这是新世纪水彩变革中值得探究的核心问题。唯独这样，“特立”而不能“独行”的水彩创作，才能与其他画种水肩而行，才能不至于落伍于整个美术界。

诚然，当你站在新世纪中国水彩作品的创作大背景下去作整体观照，刘亚平水彩作品的创意涵便让你获得了一种审美启示和审美价值。即：创作的成熟标志从来不是形式或技巧本身，而赖于创作观念和创作思维的先进性，这才是绘画生命力存在的基础和变革。突破的动力源，从而让形式和手法成为一种“有意味的形式”。

刘亚平的水彩作品将审美方法导入一种文化省思之中，并藉助于意象化的手法赋予作品的形式况味，从而在充满张力的画面中，透析出深厚的文化意蕴和审美意趣。

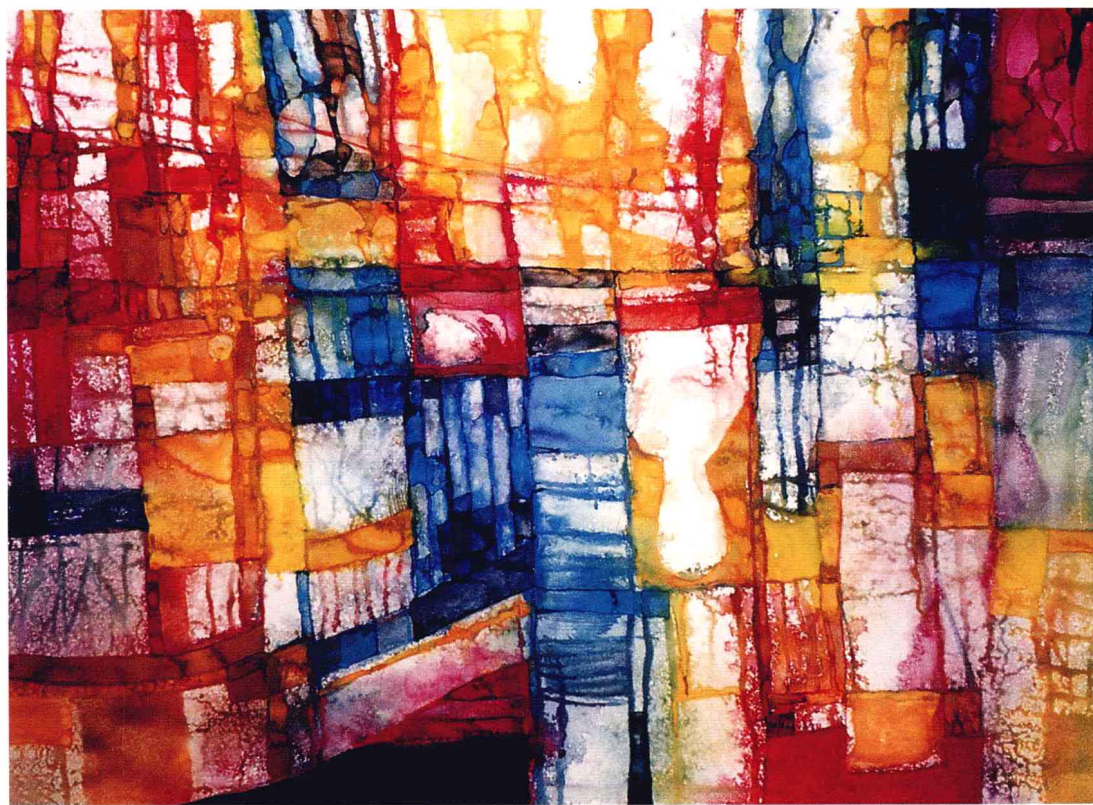
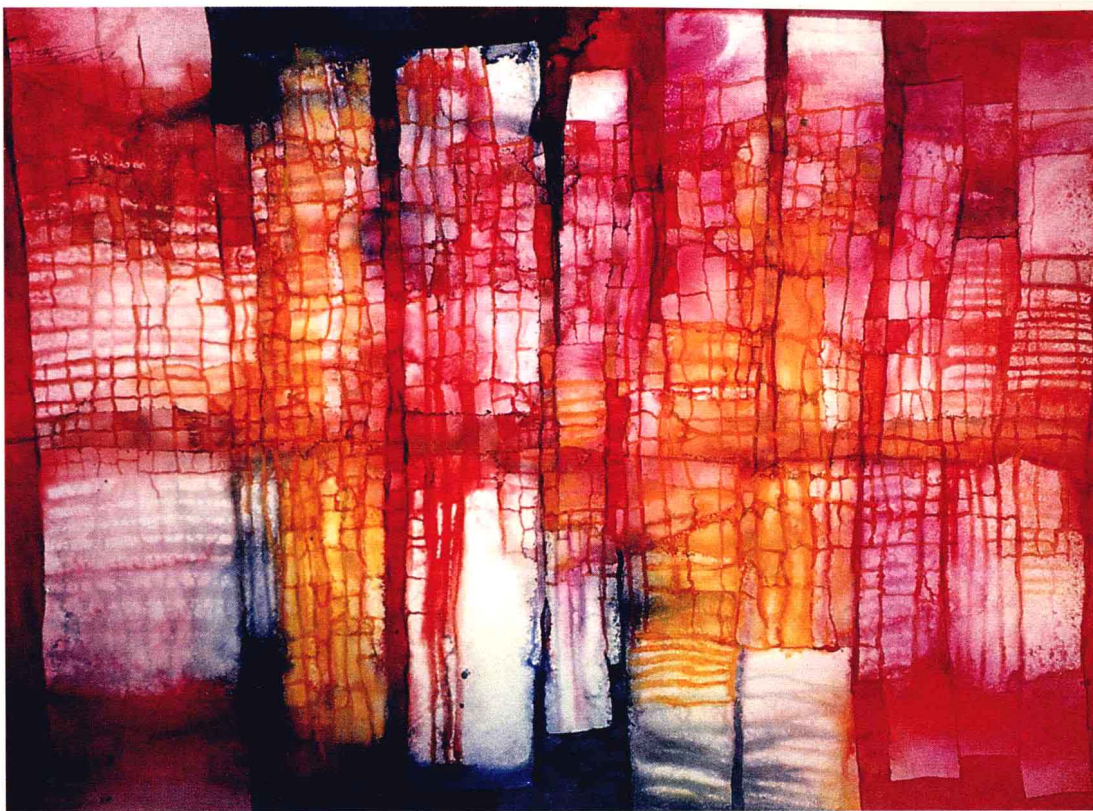
通观刘亚平的作品，全然不见时下弥漫在画坛的张扬、夸饰的“烟火”之气，内敛、沉着、谨严的画面给人以学者矜持之风。集中刘亚平所有的水彩创作，基本区隔为二类题材：水乡江南和都市之夜。当我读完这些画面时，迥然相异的审美意趣和浑然一体的文化冥想交织在一起。那就是，水乡江南的寂寥、静谧和空灵与都市之夜的骚动、喧嚣和充斥相对立、相对比，而贯彻其中的是画家隐藏在画面意象背后的文化冥想却是一以贯之的文化寻梦，这也是一种寻求创作升华的文化自觉。

在这里，我们姑且将刘亚平的作品名为《梦回故园》系列和《都市幻觉》系列，逐次解析。

水乡江南可以说是时下画坛习见的题材，但同样习见的是：流于对江南水乡自然景象的描摹，作品多有浮躁和媚俗的矫情之态，少有人能开径自行，独创一格。所以歌德说过，生活对每个人都是熟悉的，意蕴只有少部分人能领会，而形式更是对大多数人来说是个谜。刘亚平的水乡江南题材作品正是独步创真。在他的作品里，线条、块面和色彩的形式组织颇具匠心，在物象(粉墙黛瓦、石桥、水面、船楫、光影……)的演绎下，画面富有张力，充满生命的律动。这是因为，刘亚平将对水乡江南的一草一木，片瓦只石，晨曦、余晖、青烟流云都投射了无限追怀的情愫，使之意象化，从而创设出空灵的艺术境相。这种空灵诠释了中国人感时伤怀，情萦故园的文化情结，是人类留恋往古、返顾归乡的意象，寻找精神憩息，摆脱物累所役，摆脱异化的文化省思。亦因此，我们在这些作品中看到了自然意象与自由心灵互摄互映的境界。

暝色起愁、落日催归的黄昏意象是中国艺术表现中最具象征意蕴的表往之一。“坐觉苍茫万古意”，黄昏包孕着苍茫的历史意味，周邦彦《金陵怀古》中曾喟叹：“燕子不知何世，人寻常巷陌人家相对，如说兴亡斜阳里”。《余晖》、《斜阳》、《霞》、《秋》、《黄昏里的炊烟》、《瓠》等作品都可以看作是对黄昏意象的吟唱。

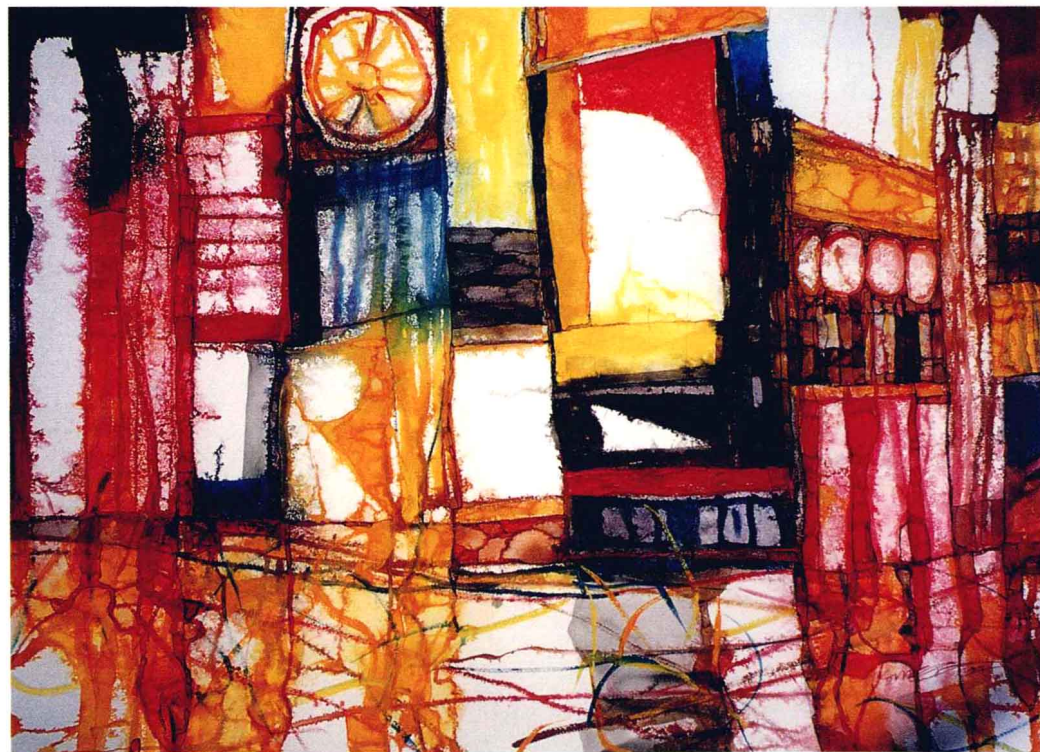
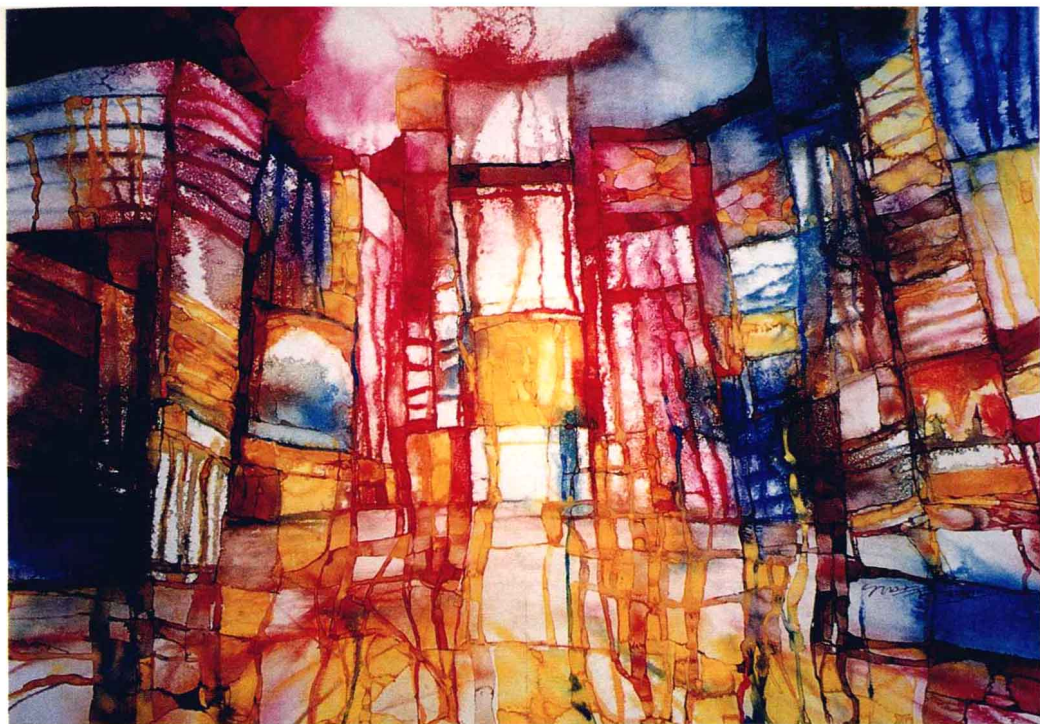
《瓠》的画面，将上下纵横的层顶瓦头罗织穿扞，集中在画面的下部，呈现出沉寂的气氛，而画面的上部大片的天空是染上余晖的流云和一群倦归的飞鸟，画面构图，下部迫而不塞、上部疏而不空，动静相应、虚实相生，夕阳的光影将画面连成一体，顿生意趣。触绪纷来的黄昏意象在刘亚平的《斜阳》《余晖》等作品表达得温情缱绻，而在《霞》中则折射出一种面对宏阔历史反思的激情。临风而立的牌坊、婆娑舞蹈的树枝，大块面的堤岸，通幅染

遍的夕阳红，这种红色交织着激情的遐思，包含了思想的力度。有如康定斯基曾说：“红色是一种冷酷地燃烧的激情，存在于自身中一种结实的力量”，不啻是一种佐证。

都市之一 79cm × 108cm 刘亚平
都市之二 79cm × 108cm 刘亚平

在刘亚平的作品中，月色下的小院和老房，如《疏影》蒙蒙细雨中的水乡，如《细雨》，都凝结中国文化中的经典意象。

都市之三 79cm × 108cm 刘亚平
都市之四 79cm × 108cm 刘亚平

中国人在时间上惯于悲吟黄昏，在空间上乐于歌咏月亮，古典诗人对石头、细雨、门扉、古船、灯烛等意象吟咏不辍，情有独钟。在刘亚平的作品里这些意象构成了“梦回故园”的重要元素，象征着画家深刻的心灵体验和文化冥想。《斜阳》中有着

“无数春莎绕玉阶，夕阳残阳入墙来”的缅怀；《疏影》中那种“半夜白云悄散后，一轮明月到床前”的失意，以及“无端一夜空阶雨，滴破思乡万里心”的《细雨》，怎不令人浅酌低唱，感喟不已。

实际上，刘亚平不仅在创作理念及创作思维层面上，以中国文化的经典意象为契机，展开作品的艺术思考和表现，这无

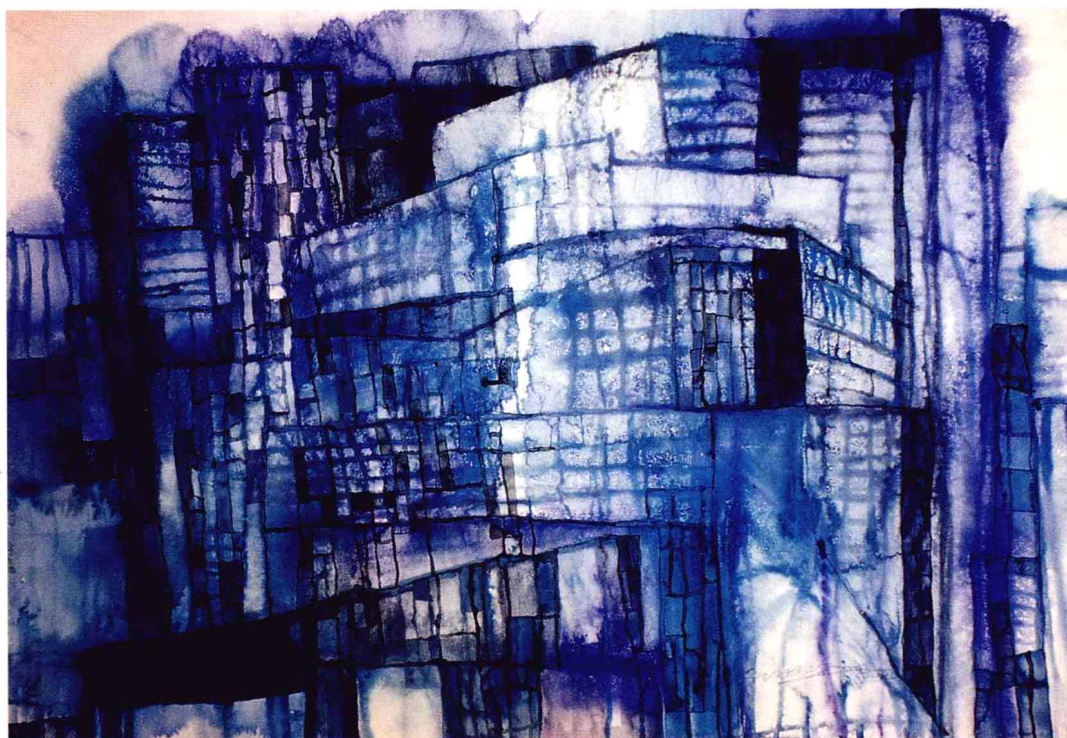
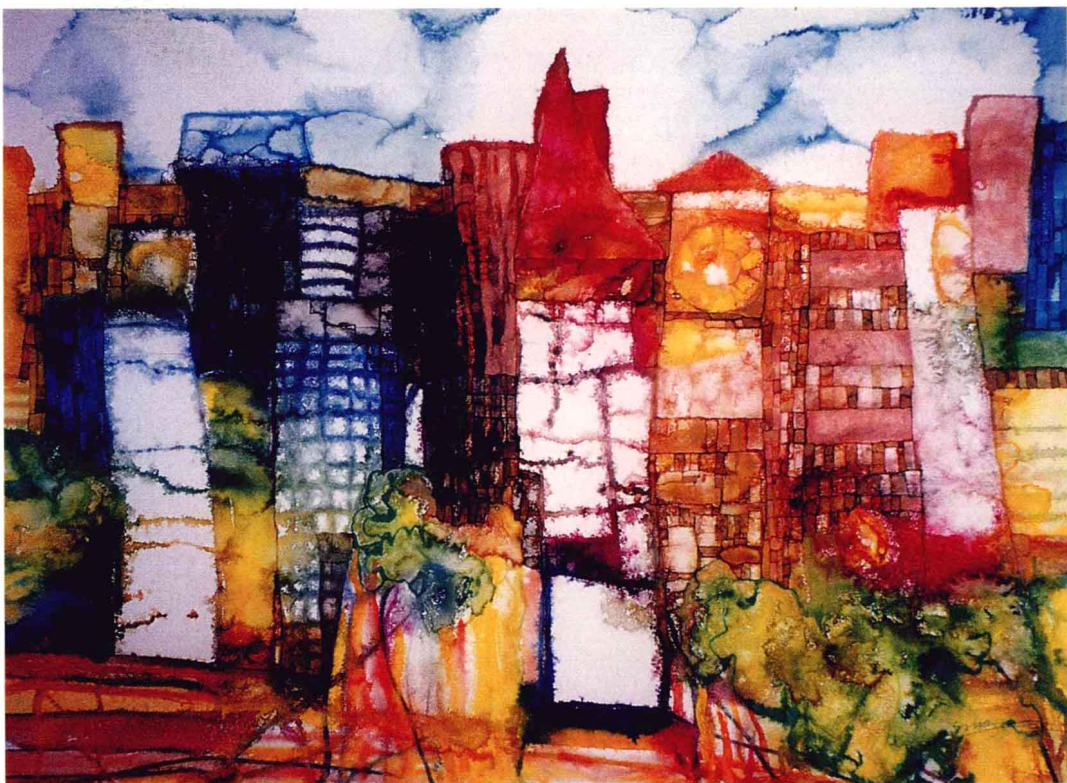
疑为水彩的民族性的深层涵义的发掘，提供了独到的注解。同时，他还努力尝试水彩艺术表现手法的发展和突破，以形式感的完满追求与思想容量的丰沛揭示作有机的互动，进而达到形式与内容的高度统一。

在《梦回故园》系列中，不管是婆娑的树丫，波动的水面，空寂的石桥，还是粉墙黛瓦的老房都弥漫着光与影的摇曳，它们远非止于对画面构图完整性的考量，而是在时空的表现乃至空灵境相的塑造上，达到“恍兮恍兮，其中有象”的境界。显然，这种光影表达的方法不是凝固和停滞的，而充满变数和不确定性。一方面，这是由于作品本身的光影（阳光、月亮、树影、水纹等等）明灭变幻是不确定的、神秘的；另一方面，水彩表现本身具有的水色变幻的不确定性也为光影表现的变幻无穷呈现了偶然性，为作品本身的意境生成造就了神秘的契机。在《暖冬》《晌午》《斜阳》《霜月》等作品中，婆娑的树枝被“夸张”的表现，投影出变形的光影意趣，与重新组织构成的建筑空间，造就成一种“陌生”的意境，产生了一种审美的距离，这种使客体（物象）主现化的审美变形，是表现性的绘画语言，从而也为丰富作品审美空间的容量，趋向更自由、更富诗意的审美想象。这种光影“变形”的陌生化效果，“间离”了我们对水乡江南的世俗化的情感迷离，更强化了对符号化、意象化的故园情怀的文化梦寻。

延及近期的《都市幻觉》，刘亚平对水色光影的表现似乎推向了极至。《都市幻觉》系列的形式表现，已跳脱了“梦回故园”系列的具象表述，转化成充满音乐组体感的形式构成。《都市》系列强调直觉式的视觉冲击力和想象空间。而前期的“梦回故园”系列，更多地将具诗意化的物象意象化，成为符号元素，升华其审美的意蕴，其想象空间的意趣与都市系列迥然相异，如果说，《梦回故园》系列的想象是肯定的、追怀和留恋的情结；那末，在《都市幻觉》中则更多的是一种强烈的眩目感，充斥游移和幻变、无奈和困扰的精神

体验。这里，流淌着红、黄的炽热与兰、褐的冷酷以及留白的“空间”，构成块面的累积和线条的纵横交错，让目眩神迷，在这种图式中，画家的文化梦寻遭遇了都市幻觉的狙击，亦同样，画家对水彩本体语言的探索也经历了一次蜕变，但这种蜕变是依附在对作品思想意涵深刻表达的基础之上，从具象—写意—抽象的过程中，水彩的绘画性被一层层、一次次地揭示。

就表象上看，刘亚平的创作进行了一次从“田园情结”到“都市情结”的位移。但显然，《水乡江南》系列中所透析出的那种人与自然和谐共处(尽管《水乡江南》系列的作品中全无“人物”出现，但人的主体意识无不灌注其中)的追怀，已消解为对都市现实的惊诧。有人曾对当下我们所处的“欲望”的城市作了这样的演绎：“迪斯科广场中律动的场景，以它简单、纯粹和如泣如诉让我神不守舍；各种各样的品牌以它们的精湛、雅致和文化理念而使我心弛；高密度建筑以它们的坚挺、高耸和对视域的压制性掠夺而使我心神震慑；酒吧中摇曳的灯光和妖冶的女子以神秘暧昧和逼人的性感而叫我心旌荡漾；INTERNET 以它绝对的能量让我身陷其中，这一切是如此地不由自主，以致你无法用理性的城墙来加以抵挡。”刘亚平的作品没有如上描摹的迷情，却更多的是理性的文化批判。所以，在刘亚平的作品中，没有“新表现主义”画家对都市异化所作的深恶痛绝式的表现(如叶永青、刘明、江海等人的作品都对现代都市人的精神空虚和无聊，对现代文明的负作用的厌恶和遗弃……)，而是以明灭变幻的光影、纵横交错的线条和堆砌叠加的块面，表现出都市之夜的膨胀的力量，眩目的速度所构成的现代文明，画面构图充满张力，对水彩语言的体悟亦更为深入，水色流淌的变幻莫测，暗合着都市之夜的变幻莫测，而这种变幻莫测并未造成画家思考的缺失，他并未在对“物质化帝国”的崇拜与恐惧中摇摆，虽然，在眩目的意象背后折射出他对都市文明的无奈和困扰的精神体验，然而，也延续了他文化梦寻的诗意化表达。

所以，《都市幻觉》系列，画面形式上的张力，也映衬出画家内敛的理性思索，与《水乡江南》系列形成有机的联结，都是在寻觅现代人情感栖居地。

总之，刘亚平水彩作品的诗意化表达，贯穿的是他深蕴内心的文化情结和哲思，是对水彩本体语言及其表现力的探

都市之六 79cm × 108cm 刘亚平
都市之八 79cm × 108cm 刘亚平

索。可以说，刘亚平水彩作品的成功实践，也是对水彩民族化、现代化课题的有益探索，我们期冀刘亚平水彩作品的成就更能上层楼。

徐明松

2001年4月

林绍灵作品选

林绍灵，1957年生，宁波人，毕业于宁波教育学院，现任宁波晚报美术编辑、中国美术家协会会员、中国水彩画家协会理事、宁波市美术家协会水彩艺委会主任、宁波画院画师，1978年起从事油画创作，1987年后逐渐倾心于水彩画的创作。

《走向阳光》1996年获由中国美术家协会主办的“第三届全国水彩画、粉画展览”金奖。

《风雪征程》1997年9月获在中国美术馆举行的“新亚欧大陆桥美术作品展”一等奖。

1996年3-6月赴瑞士、列支敦士敦举办水彩画展。并访问法国、奥地利等国家。

1997年在中国美术馆举办“王维新、王云鹤、钟铃、林绍灵水彩学术展”。《沸腾的生活》、《海港新韵》被中国美术馆收藏。

1997年5月参加由中国美术家协会水彩画艺委会主办的《中国青年水彩画家作品邀请展》。

1997年9月参加北京国际艺苑举行《中国水彩画家邀请展》。

作品赴美国、日本、瑞士、德国及东南亚国家地区展览，并被社会各界文化机构收藏。

行色匆匆 108cm × 79cm 林绍灵

我的水彩景语

林绍灵

王国维说过：一切景语皆情语，此语道出了自然呈现与艺术表达之间的区别，也就是说艺术作品所表达的情景，应该包容作者的情感因素。我觉得这也是水彩画必须具有的基本特性。

少年时我曾迷恋于国画书法，“文革”

时捧着家里厚厚一册从前苏联《星火》杂志上积集起来的油画印刷品临摹写生，尔后又经历数年的视觉设计工作，还有幸在欧洲浏览了不少著名城市的博物馆。当水彩画成为我表达审美情趣最理想的艺术载体时，我既希冀其中又融入各门艺术的所

古韵 No2
79cm × 85cm
林绍灵

长，并全身心沉涵其间而乐此不疲。

我欣赏沉着痛快的水彩画韵味。沉着就是要求水彩画虽轻快却不能单薄，虽明丽又须避免艳俗；沉着也是画面黑白灰色调重建后的一种绘画秩序；沉着又是一种含蓄，是艺术表达中欲言又止的内涵流露。痛快就是大气，是作者淋漓尽致直抒胸臆的自如挥洒，痛快更是作品动人心魄的生动表达。面对这样感人的作品会诱发观众跃跃欲试的创作欲望。

我也欣赏吴冠中先生“风筝不断线”的艺术把握尺度。融形式美于具象中，现实主义的表现天地变得极其宽广，

而且符合我们已经形成的审美习惯。由于对“扎实基本功”的依恋，我目前的绘画仍在具象表现与形式风格之间探索，努力寻找恰当的结合点。

作品欲想感动别人，必须先让自己感动。绘画冲动是对感人的景色而从内心升腾起来的一种自觉表达欲望，形式语言则是伴随着创作冲动而产生的一种灵感闪现，抓住这种感觉并加以表达，使我感觉无比畅快。从人群的涌动中让我感到一种画面韵味的弥漫，在时代的喧嚣中迫使我关注周围的事态百象；远眺江南古宅带给我节率的奏鸣，近观现代化海港又勾起我

对线条的留恋。凝视兵马俑让我陶醉于古代东方的文化中，仰望石刻造像又让我对禅文化的兴趣。

水彩画负载的不仅仅是传统习惯上闲情逸致的贵族气，也不止是些描绘碎花片景的小品。我想水彩画同其他艺术门类一样，同样是寄托作者寄托作者审美理念与人格力量的艺术载体。水彩画具有水色渗化流淌产生的奇妙效果与宽泛的内涵以及广阔的实验空间，在世界绘画艺术中有着其他画种无法替代的审美价值。这些都是我继续探索追求的动力。

古韵 No1
108cm × 79cm
林绍灵

古韵 No9
108cm × 79cm
林绍灵

巴黎晨曲
79cm × 54cm
林绍灵

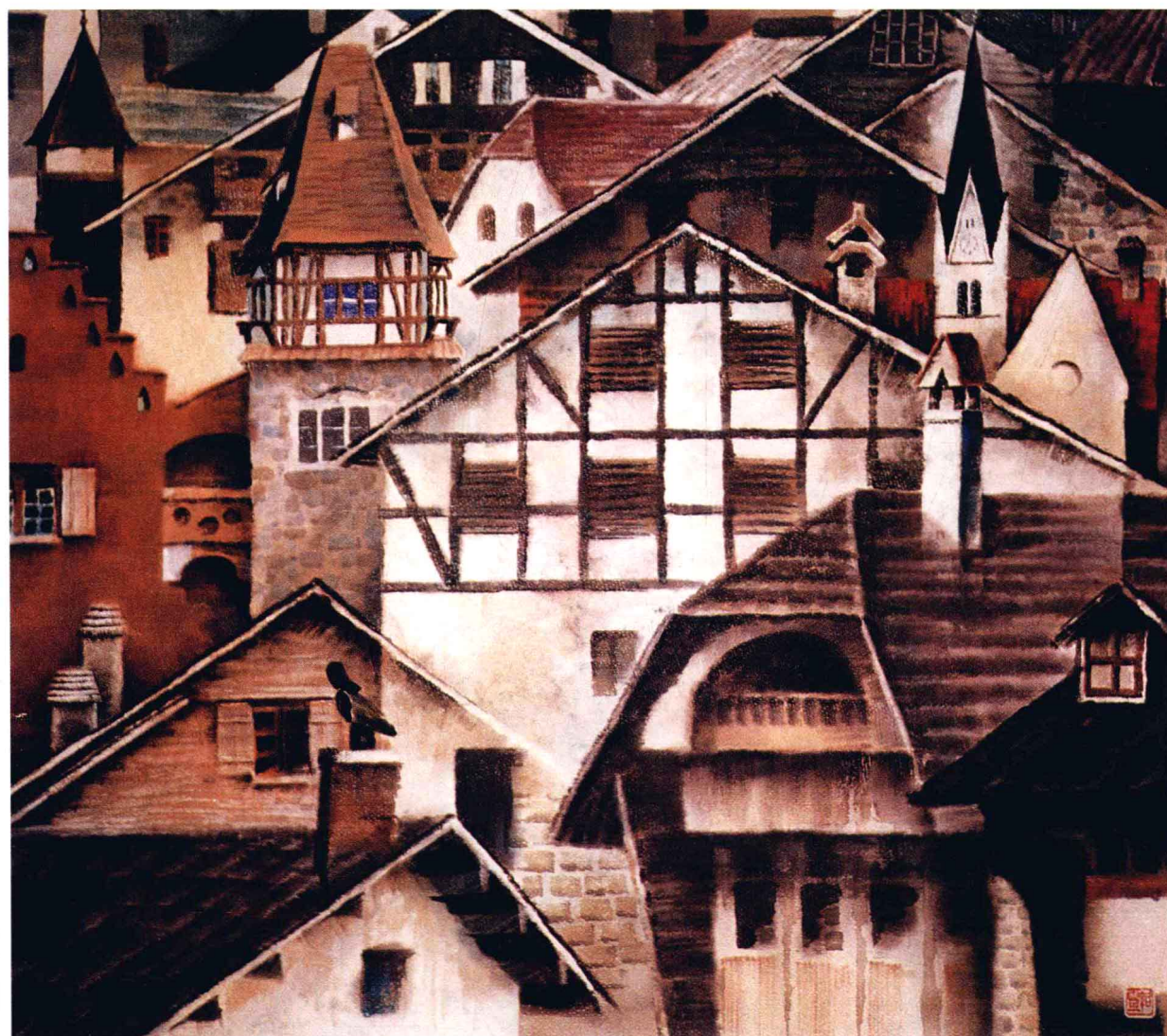

梦紫兵马俑之五
79cm × 54cm
林绍灵

枕河而居
79cm × 54cm
林绍灵

美丽的老房子系列·瑞士
79cm × 88cm
林绍灵

画家阳小毛掠影

垂建

画家阳小毛书卷气中透出一种超凡脱俗的印象，是我所见过的为数不多的学者型艺术家。往往艺术家可以只是人类思想宝库中某种独特的精神现象而并非一定是学者，许多画家仅面对画布耕耘那片属于他的专业领域。而画家阳小毛则不然，不幸的命运与坎坷的经历磨砺了他深邃的思想和对人生独特的感悟，将调侃与幽默作为与命运抗争的武器。在他的作品中始终贯穿着一种人文精神，一个艺术家对人类命运的终极关怀。

作为画家的阳小毛，同时又是一名记者，由于职业的原因，他博学广闻，曾经历任深圳《证券市场导报》美术编辑、《九江青年》杂志编委、现任九江日报《周末

世界》副主编。他的许多文章如长片通讯《历史性的跨越》、《东方日内瓦在崛起》、《第四次辉煌》、《拉大锯的农民闯入艺术殿堂》等分别荣获江西省好新闻奖和全国副刊评比一、二、三等奖，美术理论文章《要民族化 不要简单化》曾受到王朝闻的指点与好评。

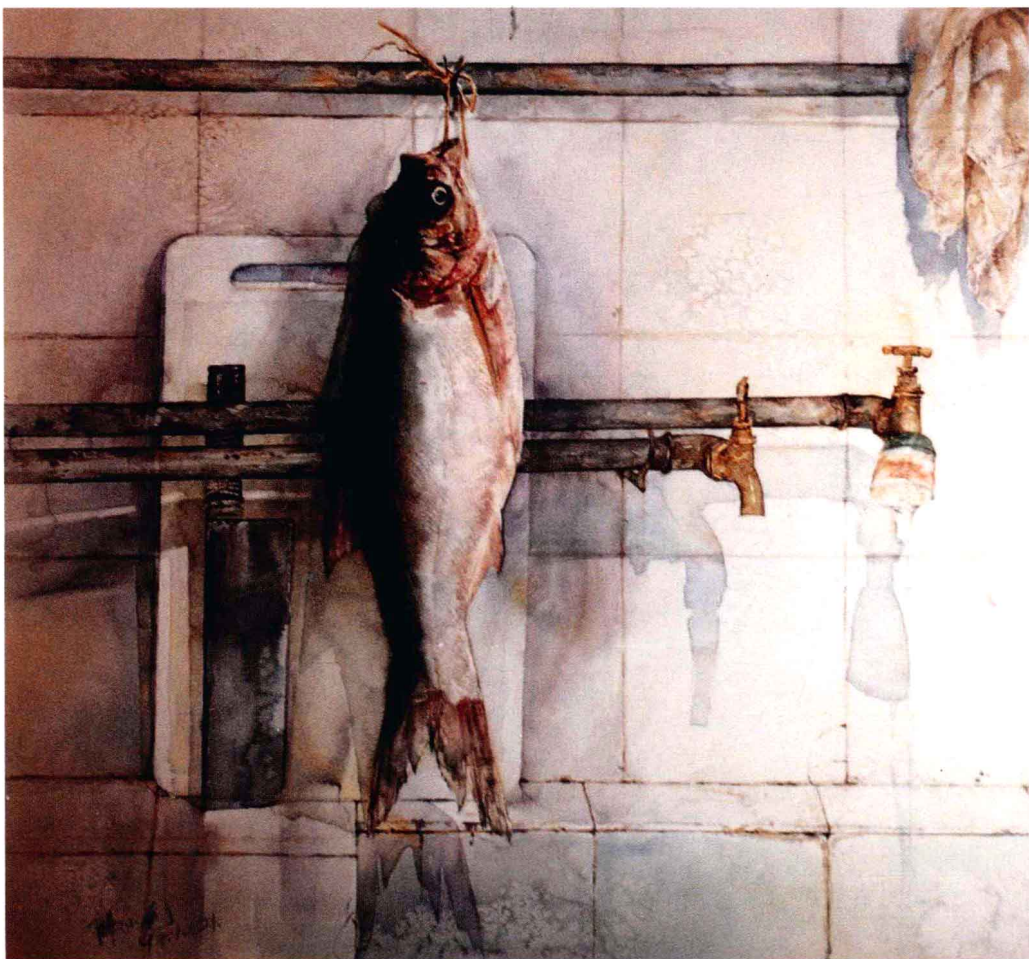
他创作的水彩画《家门口》（参加全国第二届水彩画、粉画展览），似乎是从生活中信手拈来的司空见惯的场面，一个历经沧桑的老人坐在家门口给她的小孙子穿一双新鞋，老人勾着背动作僵滞，孩子全然一幅茫然浑噩的神情。或许这位老人一辈

阳小毛作品选

阳小毛，1956年生，江西彭泽人，大学本科、副教授。九江日报《周末世界》副主编。中国美术家协会会员；九江市美术家协会常务理事；曾任深圳《证券市场导报》美术编辑、《九江青年》杂志编委。2000年入中央美术学院深造。

《家门口》（水彩画）第二届全国水彩画、粉画展览。《城市·悸动》（水彩画）第三届全国水彩画、粉画展览（中国美协出版大型作品集）。《漂泊的家园》（水彩画）第四届全国水彩画、粉画展览（中国美协出版大型作品集）。《冬日的企盼》第五届全国水彩画、粉画展览。《备餐》（油画）第二届中国静物油画展（中国美协出版大型作品集）。《祖国在我心中》第八届全国美展，上海人民美术出版社三次再版。《忆江南》（油画）发表于《中国油画》'98年第4期。《鄱阳湖记忆》（水彩画）发表于《水彩艺术》'98年第10期。《陷入温柔泥沼的当代美术》（学术论文）发表于《美术报》、《艺术广角》、《文化艺术报》。《女性之光》参加日本第51届国际文化交流展。

鱼·方格构成 68cm × 86cm 阳小毛

和不经意中蕴涵着作者沉甸甸的思考，难道不正是一个真正严肃的艺术家所追求的吗？他的系列创作《山村纪实》（油画组画）以其记者敏锐的触角和画家冷峻的感受，客观、形象、深刻地描绘了改革后的农村悄悄发生的裂变。他用后现代主义的审美观念，观照他的创作，因此尽管他的画风是写实的，然而他的作品却流露着一种说不清道不明的意味。或许这正是他深厚的文学功底与深沉的哲学思辨所致吧。

作为一个学者型的画家阳小毛，不能不使人感到他比那些仅仅玩弄一点专业技巧的浅薄要高出一筹。

画家阳小毛 1956 年出生于江西彭泽一个小山城，然而他的作品却走出了大山，走出了世代生息的家门口。他的作品参加过国际、全国及省、市各级展览并获奖，有许多作品由上海人民美术出版社、江西人民出版社、江西美术出版社出版。大量的作品散见于全国诸多报刊杂志。并

晨曲 50cm × 60cm 阳小毛

有作品远销海外，被国际友人收藏。现为中国美术家协会会员，历任九江市美术家协会常务理事，被收录《中国现代美术家名人录》、《中国美术家年鉴》、《世界书画名人大词典》。

冬日的祈盼
76cm × 102cm
阳小毛

漂泊的家园
76cm × 102cm
阳小毛