

中国名家水彩临本画丛

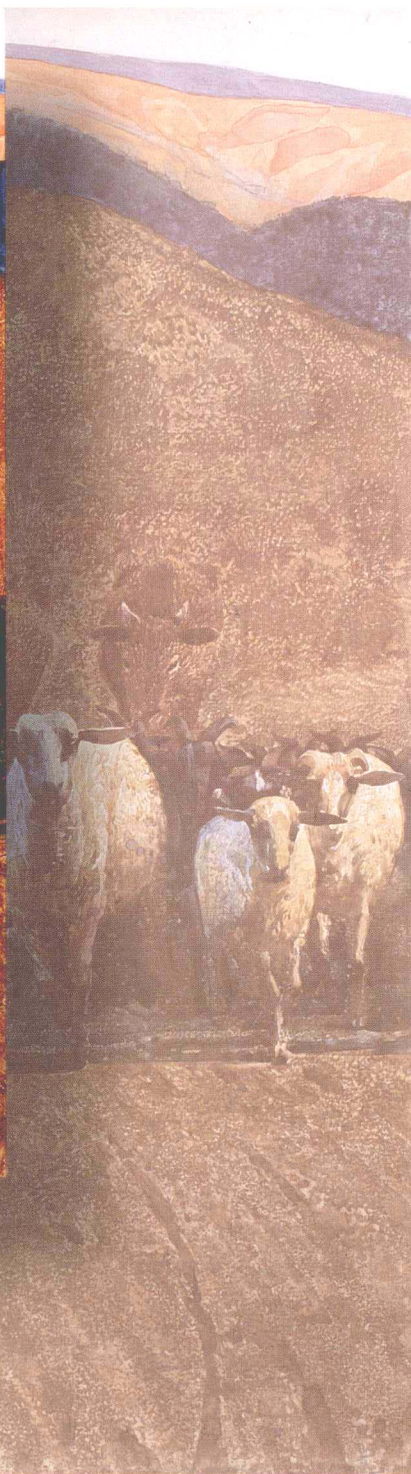
ZHONGGUO MINGJIA SHUICAI LINGBEN

中国名家

傅启中

云南风情

水彩临本

湖北美术出版社

画家简介

傅启中 1938年12月出生于武汉。1959年毕业于湖北艺术学院。现为中国美术家协会会员、云南艺术学院教授、云南美协水彩艺委会主任。

长期从事美术教育及油画、宣传画等美术作品的创作。近年来全力投入水彩画创作，多次入选全国美展及历届全国水彩画展，在国内外多次获重要奖项。1988年在中国美术馆举办个人画展，同年，应阿根廷政府邀请访阿，并在布宜诺斯艾利斯、土谷曼、乌斯怀亚举办画展，受到该国政府及各界的高度评价。曾在成都、武汉、新加坡、台湾举办个人画展。在美、日等10多个国家和地区展出作品。百余幅作品为海内外收藏，其中有16幅作品为中国美术馆收藏。

画家结语

生活是严峻的，而生命却是顽强的。在严峻之下顽强的生命力，乃是我所希望表现和礼赞的。

突破习惯意识，将水彩画表现力的“极限”来创造新的表现手法和画面是我的愿望之一。

我以为美是个模糊概念，寓于流动变幻中，是可热爱、可捉摸、可追求却不可完全实现的。

愿我的作品在传达真实感受的同时，能在人们心灵之弦上引起共鸣。

我的画不应该只愉悦人们的感官，而更应该能使人沉思，使心灵升华，这是我的追求。

作为中国艺术家，我追求意境、物我交融……作为油画、水彩画家，我追求色调、笔触、肌理、现代手法的交融——追求内在的中西合璧。

必然之中的偶然，偶然之中的必然。我热爱能体现雄浑、厚重、博大而深沉的一切，只要能拿起画笔就使我激动不已，忘了一切。我是心灵的表现派。

作画如作文，当止于不可不止。止于何时是与画家的才识、修养密不可分的。止于何地，是困难所在。既要完善精妙，又不可画蛇添足，过犹不及。在这方面，画画不如写文章，圈掉的文章可以圈回来，画过了的画就改不回原味了。

画是看的。有时候，好看就行。似是而非，是非而是，是有若无，似无还有，都行。要有一些随意的、抽象的色彩、肌理、笔触、水渍、斑点……有一些不必有什么

邵宇先生说：“傅启中的画，一扫过去对水彩画只是轻松、流畅、清淡的概念。他的画重压千钧。”王双成先生说：“……他突破成规，求水的韵味，但不强调水的韵味，……目的是为了表现。”

代表作有《赶街》、《沉思》、《汲水的女孩》、《篱旁》、《寺前》、《古老的河湾》、《悠悠》、《辛劳》、《老人与羊羔》等。作品《赶街》获1990年杭州中国水彩画大展金马奖；作品《歌》获隔山大奖赛优秀奖；作品《玛尼堆旁的喇嘛》获美国宾州水彩画会1992年展头奖；作品《初晴》获美国宾州水彩画会评审展主席团奖；作品《辛劳》获第二届全国水彩画优秀奖（展出仅设优秀奖）。

道理的色彩或其他什么的，只要他能在画面上起作用。

我用卡纸作画，纸很光，色彩的流动难以把握，常产生没有道理的东西，但这些对我却很重要。

我是把“水彩”倒过来读为“彩水”的。“彩”是主要的，“水”是用来驱使“彩”流动的，流动的速度因需要而异。因此，水中可以加胶、加蛋、加松节油、加面粉、加汽油……或者，干脆用干笔，只要最后能出效果。自然，纸上也就可以画、可以洗、可以刮、刷、印、沾、抹、洒、喷……无所谓绝对的步骤和方法。

作画忌过熟，熟虽可生巧，但过熟则易轻，要与自己作对，反其道而行之。作画不要太干净，常常需要破坏，也就常常有失败，从失败中学到更多的东西，经过破坏，再收回来，画面就会有种苦涩、厚重、耐看的東西。

要多思，不只是立意、布局，而且要考虑步骤、手法。要蓄气，要胸有成竹。但是，也要胸无成竹。作画如作战，常常意料不到，身不由己，此时就要顺势，成其自然，存乎一心。

材料的改变，影响着技法，也推动着审美观念的变化。从绘画的历史而言，由蛋彩到油画、到丙烯……观念的变化，也驱使人们去探寻新的技法和新的材料。

画家终究靠画面说话。只有和谐难免就缺乏了生气，只有对比就影响了统一。这里有主有次，有使之响亮升华的东西。画面必须有最精彩、耐看之处，也必须存有趣味之处，在显示功力、精心刻画之外，也应有似漫不经心之处。

云南很多地方是老、少、边、穷地区。那里民风淳厚，生活简朴。前些年，读书有困难，尤其是女孩子，从小就在家劳作，洗衣，做饭，带弟妹。我有好几张画都是画的她们。这张画是画的彝族撒尼人，聚居在路南县的圭山、石林一带。

先画人的头部，然后是衣服，最后画树。根据需要，树的色彩减弱，在卡纸上画人是很难的，大家一试便知。这仍是用250克日本产单面白卡纸画的。如果用水彩纸就要顺手得多。

眺望 55cm × 79cm 1992 年

目 录

画家简介·····	封二
画家绪语·····	封二
风景画 步骤示范图例 (一) ·····	1
赶街·····	3
风景画步骤示范图例 (二) ·····	4
玉树·····	5
工具材料介绍·····	6
作品赏析·····	7
苍茫·····	7
老人与羊羔·····	8
后园·····	9
朝牧·····	10
边寨树影·····	11
迁牧·····	12
坡上就是家·····	13
初晴·····	14
篱旁·····	15
风雨凉山牧羊人·····	16
眺望·····	封三
峰顶飘霜雪，谷底走牛羊·····	封底

责任编辑：韦 冰

封面设计：未筱乔

版式设计：韦 冰

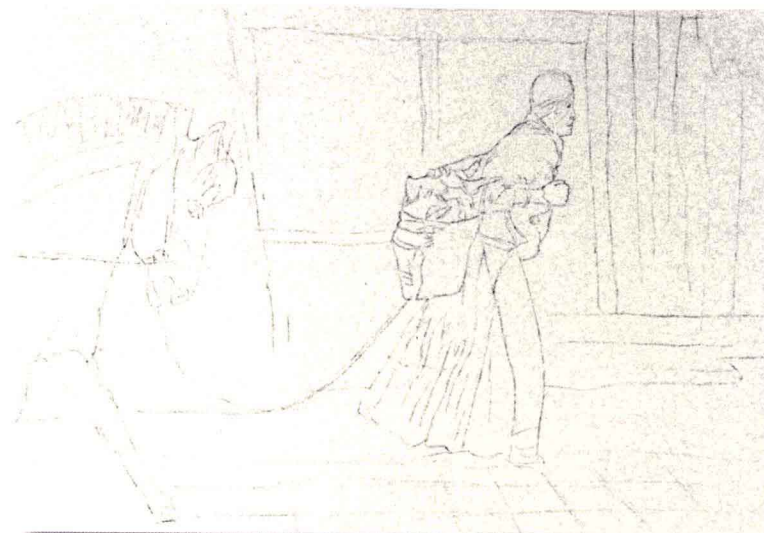
封底 峰顶飘霜雪，谷底走牛羊

79cm × 55cm 1994 年

素材

用2B或4B的铅笔很仔细地在纸上轻轻打好轮廓，同时考虑作画的方法和步骤。软铅笔的好处是不伤纸面。（图一）

图一

用鸡蛋液调色从背景画起，要求十分准确，不再修改。用鸡蛋液调色后，色彩的流动减慢，并且有油画的薄油效果（图二）。

用塑料薄膜沾色完成地面的色彩绘画。（图三）

图二

图三

再开始画马。（图四）

图四

图五

画人物的背袋及衣服。(图五)

图六

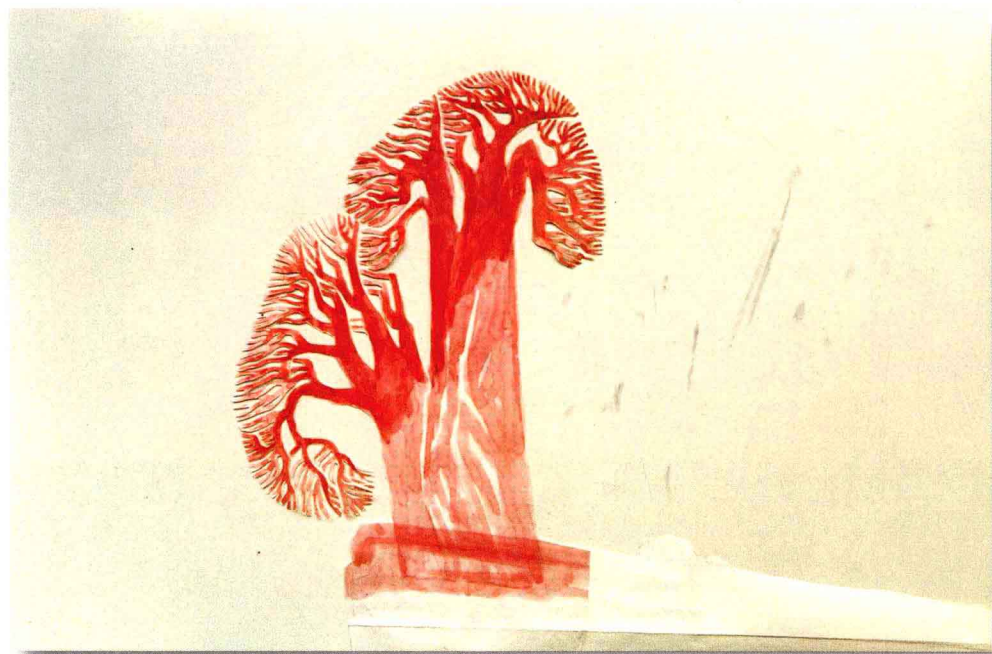
最后画好头部，调整画面直到最后完成作品。(图六)

这张画所利用的资料是一张很模糊的黑白照片。作画的程序比较简单。但用笔用色需十分肯定，不作修改。重画或改画均达不到其神韵。

此画曾获杭州水彩画大展金马奖。

赶街 55cm × 79cm 1990 年

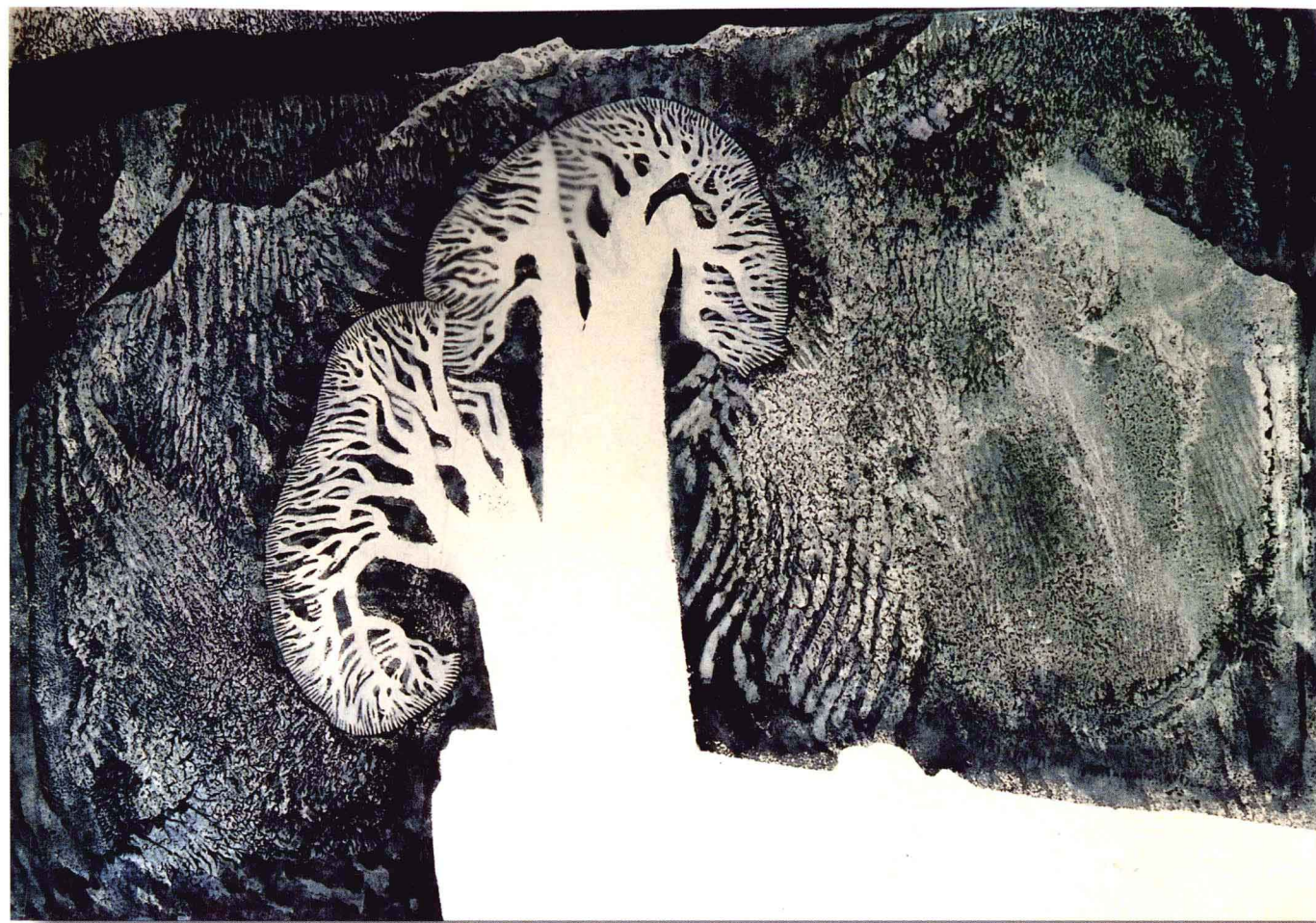
图一

用彩笔在薄纸上为树造型，觉得合意之后，则将它剪下来，将之安排在画面之上。此画我画了横、竖两种构图，各有不同的特点，大家在绘制时不妨一试。（图一）

在画纸上任意涂抹你所需要的色彩，然后用玻璃板压在画纸上，拿起玻璃板后，纸上的色彩就会出现肌理效果。再揭去树的造型薄纸。（图二）

此时可以顺势作画，刻画山形。（图三）

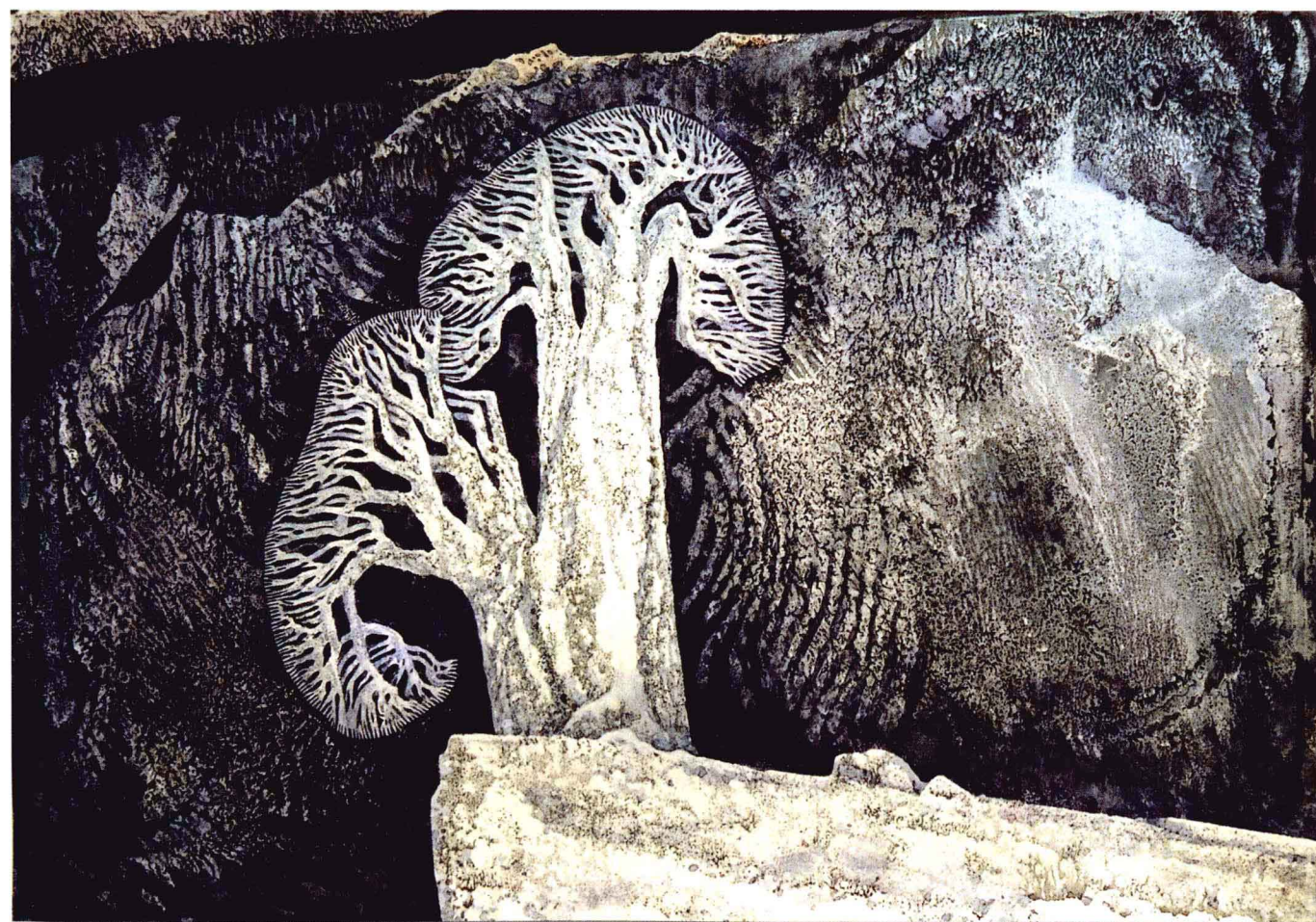
用海绵蘸颜色，在画纸上逐步深入刻画至满意为止，包括树和山崖。（图四）

图二

图三

图四

这是一张表达个人的一种感受的作品，属想象画。该作品运用了剪纸的办法，在“文革”后，80年代全国第一届水彩、水粉画展上展出，后晋京，并赴朝鲜展出，原作为中国对外展览公司收藏。这张画是为了赴阿根廷展出的复制品。

作步骤图时不想重复，故另画了一棵树，有横、竖两幅。仍用250克日本产单面白卡纸。

玉树 55cm × 79cm 1990年

近十余年来，我作水彩画时，大多用日本产单面或双面卡纸。除个别情况外，也都不将纸泡湿，而采用干画法。多数情况下，也不将纸裱在画板上，这是因为懒，马虎一点。

我有两块画板，都是绘图用的，一块是全开大小，一块是对开大小。

除了以下照片上的用品外，还有毛巾、玻璃板、电吹风、塑料、纸板。

图二

图六

图一

吹风、丝瓜瓢、泡沫塑料、刷、牙刷、调色刀、牛角尖刀、刀片、塑料小勺等。吹风是用来促干的。丝瓜瓢、泡沫塑料、刷、牙刷是用来沾、涂颜色用的。刀是用来刮、涂颜色用的。(图一)

这是我的画桌、斜置的画板、两个调色盒、两个调色盘。(图二)

这是我常用的绘画用具。(图三)

这是我常用的绘画颜料，它们是上海产的马利牌水彩颜料，以及英国产的温莎牛顿牌水彩颜料。(图四)

这是我常用的大小水彩笔，还有底纹笔、油画笔。(图五)

笔筒、喷雾器、糨糊、松节油、汽油、稀胶水、橡胶水、上海产的绘画遮挡液、甘油、水盂等。喷雾器是用来加湿的。糨糊、松节油、汽油是用来调色的。橡胶水、遮挡液是用来遮盖用的。甘油是用来保持色彩的湿润的。(图六)

图四

图五

图三

这是在阿莫古村外，日已西沉，归牧的牛、羊和疲惫的牧人，步履沉重劳作艰辛……画既大，又复杂，画了一月有余，其间反复多次，作画的过程无法细述。

这张画原画为对开尺寸，（荷兰收藏家收藏）。这是张全开的变体画，用的是250克日本双面白卡纸。

苍茫 79cm × 110cm 1997年

云南有20多个少数民族，彝族人口较多，分布较广，又分为很多支系，习惯上称之为白彝、黑彝、阿细、撒尼等。他们都有不同的服饰，和相近的语言和习俗。图中的老人属于白彝，聚居在昆明以北的禄劝县、寻甸县一带山区。她们生活艰苦，但民风朴实，多种植玉米、洋芋、荞麦，放牧牛、羊。衣以麻线织成，杂以自纺的毛线，红白相间，鲜明而有质感。

1996年，我到了寻甸县阿莫古村，见到这位老人，对于拍照，她没有任何不安，这只小羊羔走到她面前，她就揽在怀中，十分自然，人与环境十分合谐。画面进行了调整。背后的新房是根据需要搬来的……

先画部分背景，然后从头部至衣服、羊羔、地面，反复渲染，洗擦，最后作了喷洒。

此画是全国首届水彩艺术展入选作品，由于送画时交通上的延误，故未能参加评奖，也没有收入展出画集。用的是250克双面日本产白卡纸。

老人与羊羔 79cm × 83cm 1996年

这张画也是利用在寻甸县阿莫古村拍摄的资料作的。绿丛中的红色与白色，令人赏心悦目。

仍是从背景画起，可用一些盐，使画面松动，然后是地面，最后画人。用的是日本产单面白卡纸。

后园 55cm × 79cm 1996 年

1994年再次赴西藏，经日喀则去亚东，在江孜见到放牧的牛群。艰辛而又不失希望的情景很符合我的要求，于是，调整了画面，从远及近，逐步完成画面。历时20余天。因画面大，怕损坏，故只在省内展出过。

朝牧 79cm × 110cm 1994年

云南中部、哀牢山区属红河自治州管辖。多彝族和哈尼族。他们十分勤劳。红河、元阳一带，山高、坡陡，但雨量充沛，土质肥美，很多山都被层层梯田包裹，目力所及，不可计数，蔚为壮观。村寨则依山而建，夯土为屋，年深月久，则侵蚀剥落，给人以厚重沧桑之感。

先从天空画起，由远而近。房子则先画侧面，层层点染。再画正面，最后画树影。

用的是日本产 250 克双面白卡纸。

边寨树影 79cm × 110cm 1995 年

成群放牧和迁牧的牦牛群，在云南西北部和藏北一带常能见到，但从近距离找到好的角度的机会却极少。

这张画也是因怕损坏，没有送展过。仍用 250 克双面白卡纸。

迁牧 79cm × 110cm 1994 年

偶有所见，遂作此幅。
衣服、背景，皆为自设，原
拟名“学步”。在全国庆香
港回归展上展出。

用的是 250 克日本产
单面白卡纸。

坡上就是家 55cm × 79cm 1994 年

1986年我从成都出发，搭乘多种车辆，历时半个月，到达拉萨。感谢西藏美协的帮助和介绍，我住在八角街旁，得以见到很多从遥远的地区到拉萨朝圣的人群，其中就有这两个少年。我把他们画在一起，重叠起来，改在一条乡间的土路上。

取名为《伴》，这幅画被中国美术馆收藏。后来结集出版时，中国文联出版公司的皮远乡先生为我改名为《初晴》。

由于最初的构图，尚有不满意之处，我改作了这幅变体画。后来在美国宾州水彩画会第13届评审展上展出，并获主席团奖。

先画背景，厚涂，用海棉处理，然后画衣服和头部，最后加以调整。

用的是250克日本产单面白卡纸。

初晴 55cm × 77cm 1993年