

當水與色在筆的觸動下，發出各式各樣奇妙無比的閃爍時，一幅水彩就在酣暢的筆觸與淋漓的水色中完成——

水趣 彩韵 美意 ——水彩畫創作談藝錄

余忠爲

水彩畫始於十五世紀歐洲，是以水調和顏料所作之畫。顏料采用膠水調制，可溶於水，利用顏料這一特性，水的滲融效果及紙張的底色、易產生透明感及輕快、溫潤的藝術效果。有干、濕、粗筆、細筆等不同畫法。十八、十九世紀在英國盛為流行，移植我國有百年的歷史，不斷提高，逐漸發展為以色彩形造，表現物象的質、體、光以及環境氣氛的渲染等。同時強調水、色交融的表現技巧，使畫面帶有透明、清新、爽朗的格調。由於其繪畫工具接近於中國傳統的水墨畫，所以易被中國畫家所接受，並逐步形成了富有我國民族特色的水彩畫。

在中國畫壇，藝術與生活的關係問題始終是個歷久不衰的課題。藝術大師們向來主張畫家要與筆墨投身自然，直面現實，從生活中汲取源源不絕的創作靈感，以期出現一批具有現實精神、更在所有畫種之上。這和它水彩材料、紙、筆以及水的媒介有關，水是流動的、隨意性、滲透性很強，不易駕馭的物質。因此，一幅隨意性愈強的水彩畫，模仿就愈低，許多畫種的作品可以復製，但水彩畫，尤其是水彩特性的作品，很難複制。幾乎無法複製，它是畫家與靈感的對話。所以說，優秀的水彩畫有較高的藝術品味。

南方的農村，山靈水秀，一年四季雨水豐沛，草木茂盛。奇石怪岩，深壑清濁，古宅茅舍，小橋流水……，這一切，為我提供了寫生素材。豐富著我的內心世界，強化了我對色彩的敏感。我在這幅畫上傾注著濃濃的農感，這就是南方初春早晨的幽靜，為我能夠準確地把這一景物表現出來，我在創作中要概括和提炼，把自己的感受充分地表現出來。“藝術來源生活，但是應該高於生活。”在畫面的布局上，我追求首次分明、層次清晰，強調整體與局部動與靜的對比。如遠處一排農舍與前面溪水、漁舟等層次關係。

水彩畫通常的表現方法，可概括三類：

1. 濕畫法：指畫面未干的情況下作畫過程。這種方法適於陰雨氣氛、光線較濃重的情調。如：霧、雨、黃昏等等。簡單說是“一氣呵成”，只在個別部位採用兩層的畫法。

2. 幹畫法：與濕畫法相比略乾一些，或全乾時一層層相加畫成。一

定要等第一遍顏色乾完再上第二遍，要求每一遍着色要輕淡，用筆

流利不能拖泥帶水。這樣，遍遍相加，著色薄，幾乎每層著色都

透過來，顯得色彩透明而豐富。

3. 乾濕結合畫法：綜合上述兩種畫法之長，在一張紙上，針對物象的造形及質感不同，則可利用乾濕結合的方法。如：天空用溫畫法，建築物採用乾畫法，以靈活的表現方法，畫出動感人的效果。

水彩畫《歲月》是表現我家鄉閩東霞浦農村題材組畫系列作品。我喜歡農村大山、小溪、田野和古老的房屋。關於農村的故事很多。在我童年時，就隨被剖為“右派”的父親和新婚26元的小教師親到深山勞動“改造”成了村裏27戶農家中的一戶。因為家裏經濟上的拮据使我不得不下地種糧，上山砍柴等的收入來貼補家用和學費。為了挑口糧，我三天就要步行漫長的山路往縣城小學和村裏一趟。長長的山道長得似乎永無盡頭。陽光把我孱弱的身影拉得很長很長。我邁著疲倦的步履，將汗水點滴灑在路上，灑在童年的夢幻中……。

都說艱難是人生的財富。這段人生經歷，對我來說，是彌足珍貴的。正是這段艱難困苦的生活，在我的心中萌生了用畫筆傾訴對美的追求與向往。那幅入選全國第七屆美展的組畫之一《海的兒子》，正是我當年心懷的寫照。一個蹣跚學步的孩子，趴着窗臺，雙眼透過半開的窗門眺望遠處的大海。這是對未來的向往和美好的渴望。

我在美術創作中，不墨守陳規，不斷探索創新繪畫技法，力求突破傳統的繪畫技巧，以期達到一種新的境界。這是我始終追求的藝術境界。

水彩畫《早春》：春天多雨季節。南方早春，細雨蒙蒙，遠處的屋舍和近處的溪流被籠罩在薄霧之中。幾株婷婷玉立的樹，在水氣籬籜中若隱若現。這就是南方初春早晨的幽靜，為我能夠準確地把這一景物表現出來，我在創作中要概括和提炼，把自己的感受充分地表現出來。“藝術來源生活，但是應該高於生活。”在畫面的布局上，我追求首次分明、層次清晰，強調整體與局部動與靜的對比。

我在這幅畫上傾注著濃濃的農感，這就是南方初春早晨的幽靜，為我能够準確地把這一景物表現出來，我在創作中要概括和提炼，把自己的感受充分地表現出來。“藝術來源生活，但是應該高於生活。”在畫面的布局上，我追求首次分明、層次清晰，強調整體與局部動與靜的對比。

水彩畫《山村》：山村的早晨是那麼清新溫潤，動人心弦。這幅畫是懷着激情一氣呵成的，針對大自然特定的氣氛，抒發自己的當時感受。對一個畫家來說，無論是對景寫生，或是根據素材，或是憑記憶和想象創作作品，最重要的是要飽含真情實感。我作畫重在一個“寫”字，抒發所追求用筆、用色、揮灑自如，力求虛而力度和韻律。使水色交融。《山村》是以溫畫法為主完成的。著色前先將紙噴濕，然後從天空著筆，先畫遠景和房屋，趁色未乾時再畫中景、近景和路面柳樹等是在以乾非乾時以乾濕結合的方法完成。使畫面

虛實間變化有致。在畫面色調處理上，我強調山村春天傾向綠色。

水彩畫《水鄉》：江南水鄉吸引不少畫家去繪畫。1982年我第一次去蘇州寫生時，為其水巷所激動，確是東方的威尼斯，時隔二十年。我又去蘇州到了紹興、同里等地。水巷自然是牽動我的心。此幅《水鄉》是組畫其中一幅。我在作畫時有意對畫中的景物大膽地收拾和組合，整體概括，著意刻劃水鄉特有的氛圍。追求真切，含蓄。特別是水中的船頭和在路上行走的人物，在造型上注重情感和特徵加以詮釋。在色調處理上，我強調單純統一的色彩，有意將古老的江南建築色調加重，形成對白牆的對比。單色是一種概括處理的藝術手法，它不同於單調。色彩單調即失去藝術的美感與魅力。我在統一色調的前提下，表現微妙的色彩關係。技法上，先將紙噴濕，用濃淡的色彩將景物畫出，充分保留和利用白色底，疏密相間、穿插組合的同時用明麗的色彩點綴人物服飾，活躍畫面。

我在美術創作中，不墨守陳規，不斷探索創新繪畫技法，力求突破傳統的繪畫技巧，以期達到一種新的境界。這是我始終追求的藝術境界。

水彩畫《古陶》：春天多雨季節。南方早春，細雨蒙蒙，遠處的屋舍和近處的溪流被籠罩在薄霧之中。幾株婷婷玉立的樹，在水氣籬籜中若隱若現。這就是南方初春早晨的幽靜，為我能够準確地把這一景物表現出來，我在創作中要概括和提炼，把自己的感受充分地表現出來。“藝術來源生活，但是應該高於生活。”在畫面的布局上，我追求首次分明、層次清晰，強調整體與局部動與靜的對比。

我在這幅畫上傾注著濃濃的農感，這就是南方初春早晨的幽靜，為我能够準確地把這一景物表現出來，我在創作中要概括和提炼，把自己的感受充分地表現出來。“藝術來源生活，但是應該高於生活。”在畫面的布局上，我追求首次分明、層次清晰，強調整體與局部動與靜的對比。

水彩畫《山村》：山村的早晨是那麼清新溫潤，動人心弦。這幅畫是懷着激情一氣呵成的，針對大自然特定的氣氛，抒發自己的當時感受。對一個畫家來說，無論是對景寫生，或是根據素材，或是憑記憶和想象創作作品，最重要的是要飽含真情實感。我作畫重在一個“寫”字，抒發所追求用筆、用色、揮灑自如，力求虛而力度和韻律。使水色交融。《山村》是以溫畫法為主完成的。著色前先將紙噴濕，然後從天空著筆，先畫遠景和房屋，趁色未乾時再畫中景、近景和路面柳樹等是在以乾非乾時以乾濕結合的方法完成。使畫面

虛實間變化有致。在畫面色調處理上，我強調山村春天傾向綠色。

水彩畫《水鄉》：江南水鄉吸引不少畫家去繪畫。1982年我第一次去蘇州寫生時，為其水巷所激動，確是東方的威尼斯，時隔二十年。我又去蘇州到了紹興、同里等地。水巷自然是牽動我的心。此幅《水鄉》是組畫其中一幅。我在作畫時有意對畫中的景物大膽地收拾和組合，整體概括，著意刻劃水鄉特有的氛圍。追求真切，含蓄。特別是水中的船頭和在路上行走的人物，在造型上注重情感和特徵加以詮釋。在色調處理上，我強調單純統一的色彩，有意將古老的江南建築色調加重，形成對白牆的對比。單色是一種概括處理的藝術手法，它不同於單調。色彩單調即失去藝術的美感與魅力。我在統一色調的前提下，表現微妙的色彩關係。技法上，先將紙噴濕，用濃淡的色彩將景物畫出，充分保留和利用白色底，疏密相間、穿插組合的同時用明麗的色彩點綴人物服飾，活躍畫面。

我在美術創作中，不墨守陳規，不斷探索創新繪畫技法，力求突破傳統的繪畫技巧，以期達到一種新的境界。這是我始終追求的藝術境界。

水彩畫《古陶》：春天多雨季節。南方早春，細雨蒙蒙，遠處的屋舍和近處的溪流被籠罩在薄霧之中。幾株婷婷玉立的樹，在水氣籬籜

孫曉東作品

白石山翁與南瓜圖（水墨）500cm × 180cm

昨夜之燈（水墨）160cm × 75cm

愛子圖（水墨）137cm × 48cm

筆墨隨心 造境自由

遼寧省博物館名譽館長、中國文物鑒定委員會委員楊仁禮

年輕友人孫曉東先生(汲雲)是中國遼寧畫院一級美術師。他近日赴美舉辦畫展，觸我寫點文字。我認識他是在1994年他出訪印尼歸來後的事。在此之前，早已在國內藝術、新聞、報紙上看到對他的作品的介紹及一些美評文章，印象中是一個很有個性、有所追求的青年，油畫、國畫、中西兼善，風格獨特。早已贏得了各方人士的青睞。

在曉東給我看過的他近期一些作品中，似乎迷狂地追求一種“寫”的風格。這和他長期研習書法不無關係。也是在多年的藝術實踐中，最終把握了中國傳統文化精神——就是那種渾樸、自然、率真、直抒胸臆的書寫方式。那種素、樸、質、實的大美境界。

凡善書善畫者亦善文。這些素質不斷深化著水墨畫的藝術內涵，使水墨寫意畫逐漸

積澱成民族的審美心理。黃賓虹將中國畫所具有的磅礴氣派、以筆墨的清剛勁健，

渾厚華滋，質樸蒼潤等歸為民族性的表現。

畫雖一藝，却合書卷、道通心性。“寫”之所以獨高之處，就是傳達了這種心性。“寫”是對自我最貼切、最本質的表現。發自内心又親和於自然。在筆觸筆致中心性畢見，所謂見筆見性見情。如果進一步探討，“寫”是藝術的哲理的、抒情的、更是解說的、自由的。“問君何事紙愛書，不緣可作道述游。”“寫”看似信手拈來，却能直入人心，假以自然物象稚拙，闡歷學養豐富醇厚，精神境界大徹大悟，達到了一種自由天真的狀態。所謂下筆有神，落墨成章。故中國畫家在修竹上講“識萬卷書，行萬里路。”

可以說，“寫”是心自在於造物的述化。是靈自覺於意象的端倪，是性情自然於形態的流露。石涛所說的“借筆墨以寫天地萬物，而唯朕乎我心”，正是傳達了這種含義。

曉東對書法的研習越來越多。黃賓虹曾說“筆墨之妙，畫法精理幽微變化，全合於書法之中”。我以為曉東畫風的變與確立，不單是畫面上的變化，更是精神上的變化。

境界上的變化，是在一種極為深沉内在層面上的頓悟與確定。

曉東的作品多次獲獎並由中國美術館及國內外美術館、博物館收藏。幾年來，在印度、韓國、馬來西亞、新加坡、加拿大、美國舉辦畫展，且正值青壯之際，讀書作畫，行游萬里，生活如此充沛。眼界胸次日漸開闊。加之刻苦努力，不厭追求，來日果實豐榮，光輝耀眼可以預計。

李鼎元作品

地址：沈陽市沈河區十三緯路103號遼寧畫院
郵編：110014
電話：024-22826517
手機：13066551916
潤格：5000元/平方尺

孫曉東，藝名汲雲，齊號“散逸居士”、“牧山吟館”、“戲虎堂主”。1956年生於沈陽。1982年畢業於魯迅美術學院，現為中國美術家協會會員、國家一級美術師、遼寧畫院書畫創作部主任、香港國際畫院人物畫藝術委員會副主席。作品多以點線的自由揮寫與現代藝術的構成意識相結合，已形成雄渾的書畫結合的大寫意水墨畫風格。十餘次參加中國美協主辦的全國重大美展，並獲銀牌獎、銅牌獎及中國美術館的收藏。应邀赴印尼、韓國、馬來西亞、新加坡、加拿大、美國舉辦個人畫展，數十幅作品為國內外美術館、博物館、紀念館收藏。

孫曉東（黑白照）

孫曉東（黑白照）