

色彩突破

当代美国水彩画 实践与表现

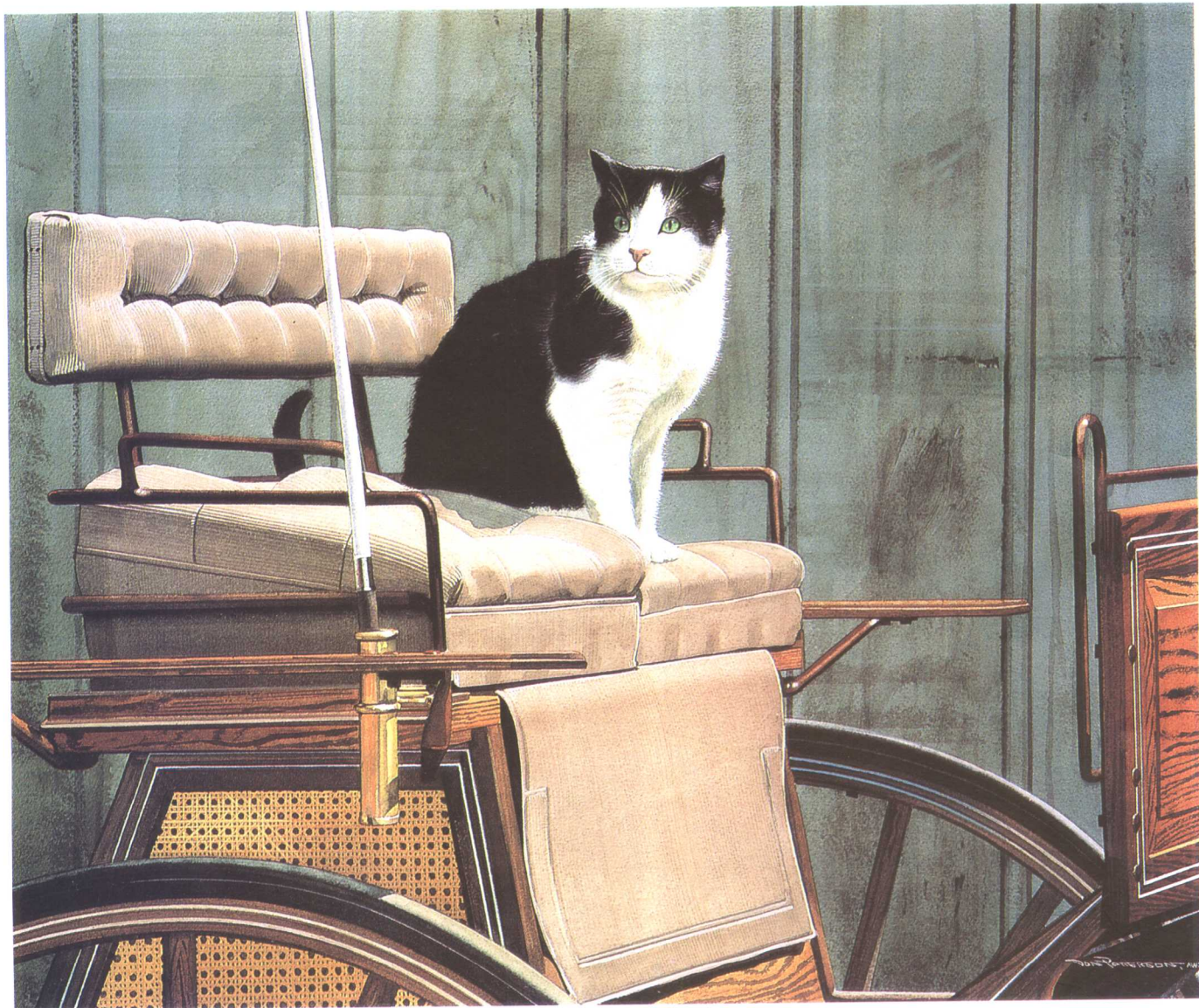

原著：鲁宾·沃尔夫
译著：刘壮丽 张欲晓
辽宁美术出版社

突破：突破就是穿越障碍或限制，使观念更高、更宽的一种行为或行动。

Splash

等待

Donald W. Patterson, 20×25 英寸

splash 4.

当代**美国水彩画**实践与表现

色彩突破

海浪

Carlton Plummer, 20x30 英寸

splash 4

色彩突破

突破：突破就是穿越障碍或限制，使观念更高、更宽的一种行为或行动。

原著
鲁宾·沃尔夫 (美)
翻译
刘壮丽 张欲晓
辽宁
美术出版社

WATERCOLOUR BREAKTHROUGHS

Original Edition ©NORTHLIGHT BOOKS

an imprint of F&W PUBLICATION

CINCINNATI, OHIO 45027 U.S.A

©Copyright of this first edition Liaoning Fine Arts Press

著作权合同号 06-2002 第 116 号

图书在版编目(CIP)数据

色彩突破 / (美) 沃尔夫著; 刘壮丽, 张欲晓译.

沈阳: 辽宁美术出版社, 2002.8

ISBN 7-5314-3002-9

I. 色… II. ①沃…②刘…③… III. 水彩画
-技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 2002 第 064130 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳七二二二工厂印刷

辽宁省新华书店发行

开本: 889×1194 毫米 1/16 字数: 60 千字 印张: 8

印数: 1 — 3000 册

2002 年 9 月第 1 版

2002 年 9 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙世奇 李 智

责任校对: 达 可

封面设计: 李 智

版式设计: 李 智

定价: 60.00 元

目 录

引 言 7

第一部分

绘画行为

第一部分共分三章，着重介绍如何在绘画行为上实现突破性进展。

1 材料	10
2 技法	24
3 过程	40

第二部分

生活的十字路口

外部生活环境是实现艺术上突破的催化剂，一处处让你惊叹的场景会逐渐把你推向成功的巅峰。

4 教师与教学	56
5 生存环境	70
6 事业的巅峰	82

第三部分

重大发现

精神的力量能激励你去改变、去创新。所以，突破无须等待，它会在不经意间实现。

7 快乐事件	94
8 新的方向	104
9 态度的转变	120

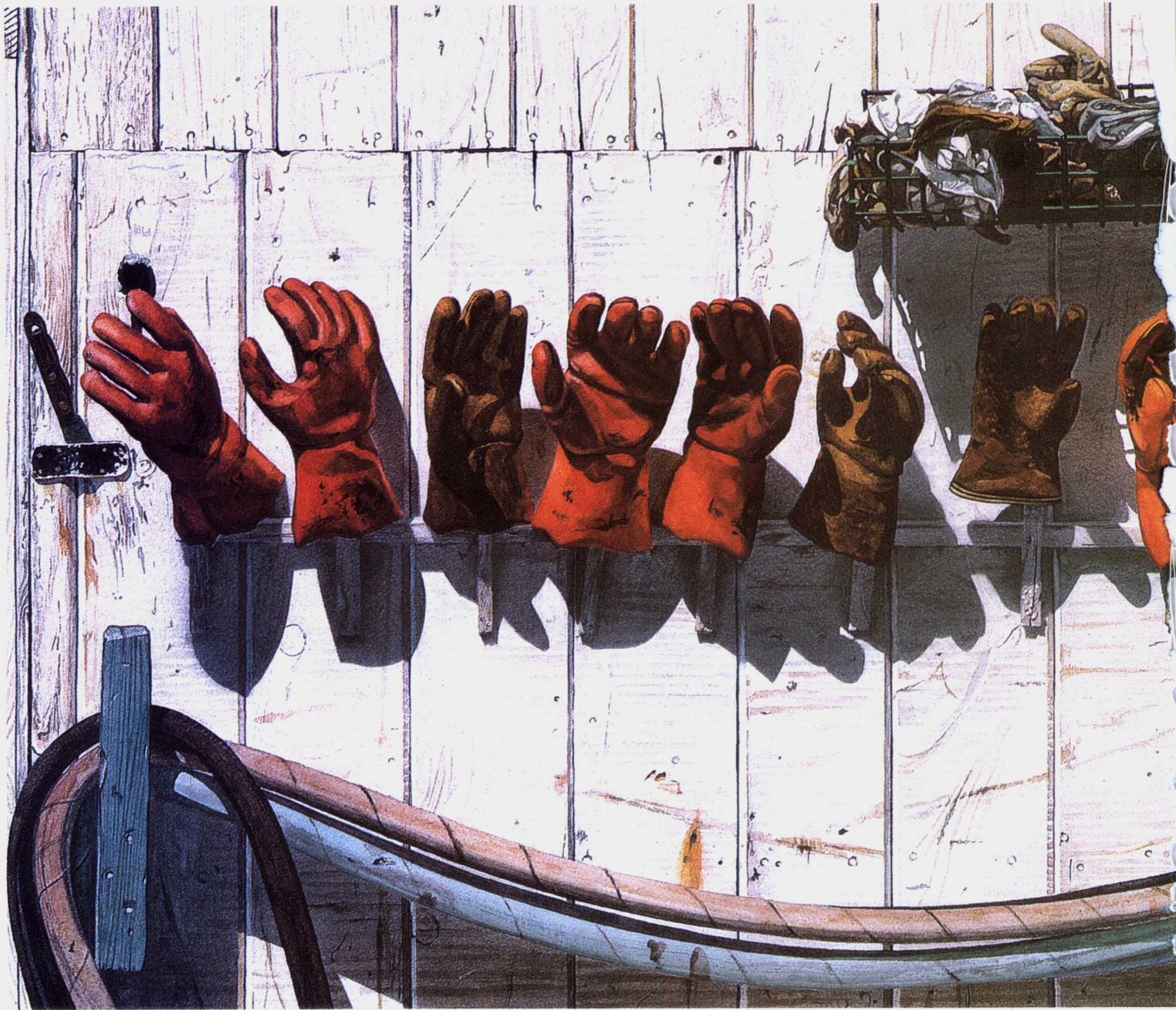

引言

这套书共有六本，每一本都有一个侧重点，绝非老调重弹。在这本书中，我们主要来讲述为什么有些水彩画家能取得相当大的成就，而有些人却屡屡受挫。其实，答案很简单，就是“突破”，也就是说，成功的画家能够凭借生活中积累的经验克服和穿越绘画或个人生活中的障碍。我们把诸多水彩画家的成功经验大致总结为三个方面：绘画行为、生活的十字路口和重大发现。我们真诚地希望书中精美的水彩作品和画家们对“突破”的真实表白能够给你启迪，激励你在艺术道路上继续前行。

船上的手套

John Atwater, 17.75×34 英寸

第一部分

绘画行为

很多艺术上的突破都源于绘画行为本身。第一部分分三章讲述如何在绘画材料、技法和过程上实现突破，在第一章中，你会发现画家们只是因为选择了不同以往的画面材料和画笔，一个个全新的世界就在他们的作品中展开了。第二章介绍了一些创新技法和石墨、各种遮盖剂、水粉等材料的综合运用。第三章要告诉我们，突破是偶然也是必然的，只要你下决心突破，无论是在作画、在休息还是在外出旅行和写生，都可能会在脑海中突然闪现出一个想法，让你实现突破。在阅读第一部分的过程中，你会意识到：突破就在你的指间。

1

材 料

如果你想让自己的作品有所突破，必须打破原有的用色和用纸习惯，还要改变作品的尺幅。

——Electra Stamelos

圣·布里奇特

Lynne Yancha, 42×32 英寸

放学后

Lynne Yancha, 39×42 英寸

不同的画纸能表现不同的风格

在我 20 多年的绘画生涯中，我经历了无数次的改变。从早期的抽象，慢慢过渡到具象。几年前，我尝试使用不同的画纸，实现了绘画风格上的突破。现在，我喜欢用两种方法作画，使作画过程充满了乐趣。第一种方法选用的是 300-1b 冷压纸，通过层层敷色，把水彩颜料的特性发挥到了极至。《圣·布里奇特》就是用这种方法完成的。

第二种方法选用的是 260-1b 热压纸，作画风格轻松，《放学后》就是一个明显的例子。我首先用铅笔起稿，把细节部分都刻画出来，而且尽量突出细节的生动。在热压纸上着色要非常有耐心和细心。从画面效果来看，这幅作品与我以往的作品有明显的不同之处，因为我对每一个部位都做了细节性刻画。

在画面上，我给观者留下了大量想象的空间，这种改变让我品尝到了新鲜感。

阳光下

Randall R. Higdon,

14×23 英寸

用白色水粉对画面做最后调整

我非常喜爱透明水彩所呈现在画面上的美和对绘画对象的快速捕捉，在作画过程中，我认真对待每一个笔触。在最后阶段，我要对画面的边缘或某些部位进行调整，使画面构图更趋平衡。在此过程中，我经常用到白色水粉和酪蛋白与水彩混合。而且有的时候，我在整个作画过程中，都要用到酪蛋白与水彩的混合来刻画细部或塑形。当然，底层色都是透明水彩，也就是说，我的作品具有透明和不透明的双重特性。

在上面的两幅作品中，上面的一幅是先用透明水彩画，再用酪蛋白和水彩的混色做最后的调整。下面的一幅则是全部用酪蛋白和水彩混合来画的。

雪后

Serge Hollerbach, 10.5×14.5 英寸

用丙烯完成主要的改变

我所有的作品都是以给我留下深刻印象的场景或风景为题材的，比如这幅《雪后》就是以前一天我所看到的一个场面凭记忆绘制而成的。画这幅画用了几个小时，因为我需要对画面不断地进行细微的修改。

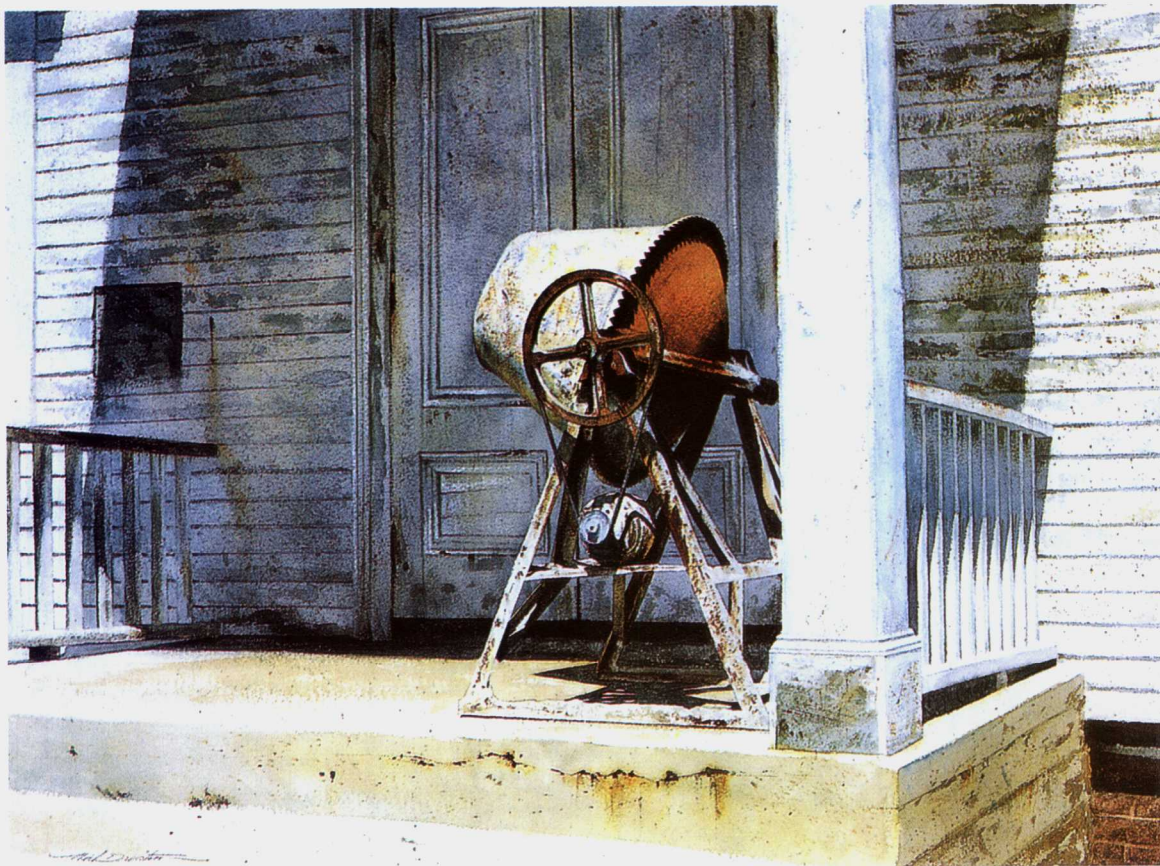
如果画面的人物比较突出，绘画时间相对就要更长，有时需要几天或几周。我经常要添加或减掉几个人物，或者变换人物的位置和颜色。为此，只有用丙烯才能让我完成这些变动，用透明水彩会将画面弄得一塌糊涂。这就是为什么我偏爱丙烯的原因，而掌握用丙烯作画的技法是我绘画生涯上的一个突破。

我选用的画面材料是裱在板上的优质无酸的插图纸，很适合用丙烯在上面作画，还能容许我进行薄涂、罩色、塑造肌理、干笔等。

谈到我的作品风格，我想引用我有幸会过面的美国著名画家 Raphael Soyler 的一句话：“我是一个受挫的表现派画家。”但是，心理学家认为，挫折能让人受益，让人永远保持兴奋感。

水泥搅拌机
Neil Drevitson,
22.25×20.25 英寸

用新颜料来挑战自我

当你和一个谙熟水彩特性的人提及水彩画的独特之处时，他会立刻同意你的看法，因为没有哪种颜料能比水彩带给画家的挑战更大，挫折的次数更多，无论画家的经验多么丰富。正是因为水彩的这种魅力才激励和迫使我们去不断探索和尝试这一难度最大的颜料。

用水彩作画积累了一定的经验之后，我被誉为一位有成就的水彩画家，我的作品自然为收藏家和画廊所青睐，而且颇为抢手，甚至有点供不应求。随后，我发现了我作品中色彩的不足之处，这就迫使我重新审视多年来我所使用的技法。于是，我决定选用一种新的颜料来作画，以实现挑战自我的想法，这一新材料就是色粉笔。色粉笔不能混色，所以，是用纯色来作画。从此，我的绘画生涯充满了更多的乐趣，也有了更加自由的表现空间。

然而，我对用水彩作画还是非常怀恋。因此，我把用色粉笔作画时所积累的经验应用到水彩画创作中，使我对水彩有了全新的认识和表现。这就是突破！现在，我完全改变了以往的用色习惯，画面色彩富有动感，而且所选的纸更加白，肌理的表现富于变化。有的时候，我甚至将色粉笔与水彩结合使用，以增强色彩的丰富表现。

在《水泥搅拌机》这幅作品中，机器上橙色的锈迹就是先用干笔画法来画，再覆加适量的色粉笔。

我意识到，正是色粉笔的“纯”才容许它能与水彩结合使用，从而使水彩作品更具魅力。我这样做了，那你为什么不可以做这样的尝试呢！

声音渐增

Arthur L. Kaye, 29×39 英寸

回归纯色

看过了别人用纯色完成的作品后，我也决定来尝试这种做法，从而使我获得了与我的丙烯画相类似的画面效果。

我的作画方法没有什么改变，还是在上色前先用胶带或留白胶来遮盖某些部位，再用稀释后的颜料大面积涂背景，其间还用到了喷洒等技法，以增强作品的表现性。在把遮盖物揭下来之前，我一定要把背景全部完成。

然后，我要在未着色的部位细致刻画，所选的颜色或者和谐，或者对比强烈，还要准确地表现出明暗关系。

除了颜料上的改变之外，在构图上也进行了一番尝试性的改变，让圆形更多地出现在画面上。最近，我的新作在很多水彩作品展览中受到了好评。

拉幕前 10 分钟

George S. Labadie, 25×29 英寸

热压纸的新用法

多年来，我一直在用透明水彩作画，因为这比较符合我的性情和个性，但是，我仍然还在不断地探索其最佳的表现手法。

几年前，我开始对我的作品有些不满意，于是，我决定在一大张热压纸上作画。

虽然热压纸的表面过于光滑，给我的上色过程带来了一定的困难，但是，画面的最终效果令我非常兴奋。色彩的变化异常丰富，为我的作品带来了很大的突破，同时，也让我获得了一份满足感。