

光的表现

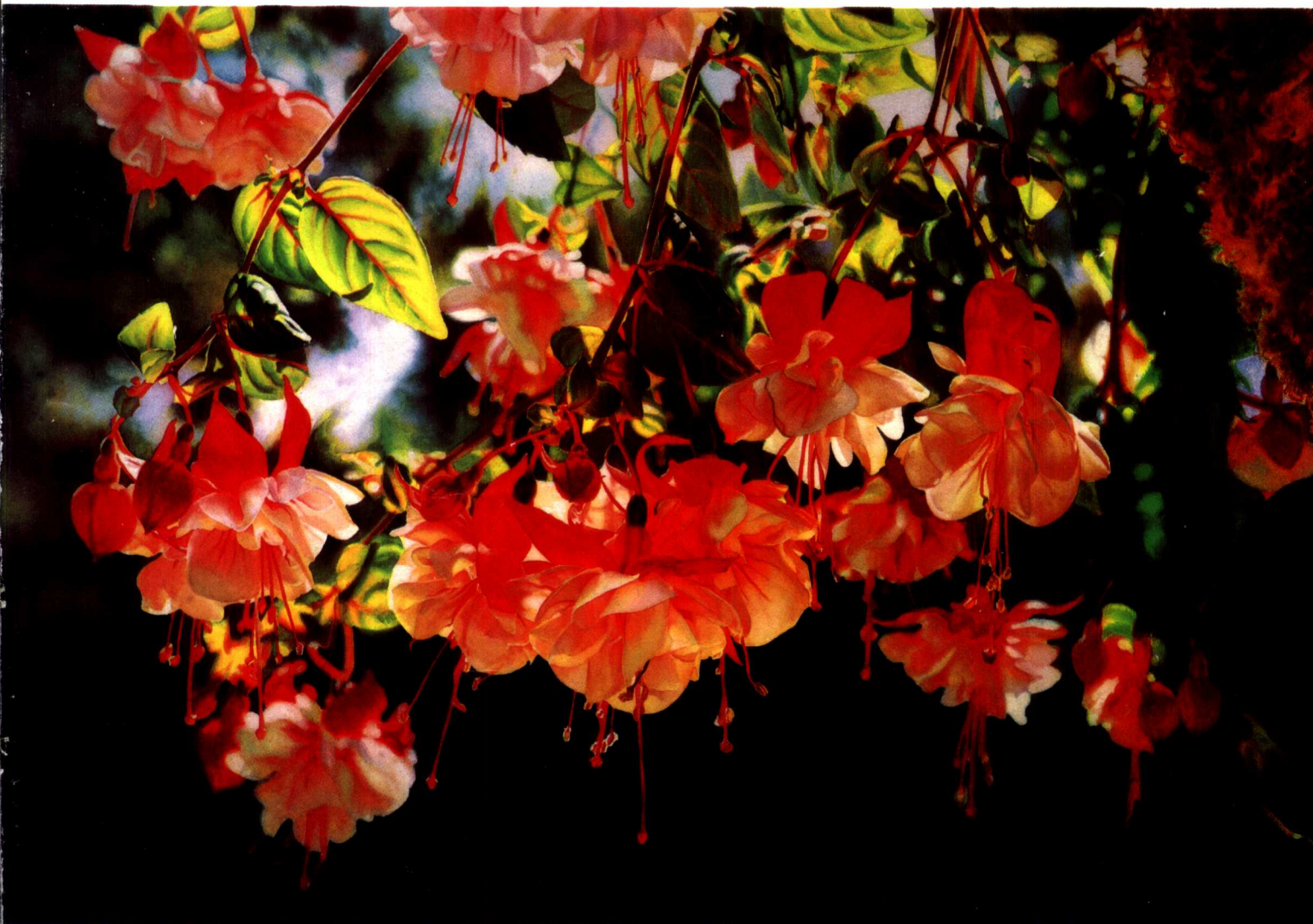
当代美国水彩画
实践与表现

原著：鲁宾·沃尔夫
译著：史光达
辽宁美术出版社

正如舞台上升起幕布一样，当阳光照射到景物时，抓住那
壮观、短暂的一瞬……

Splash

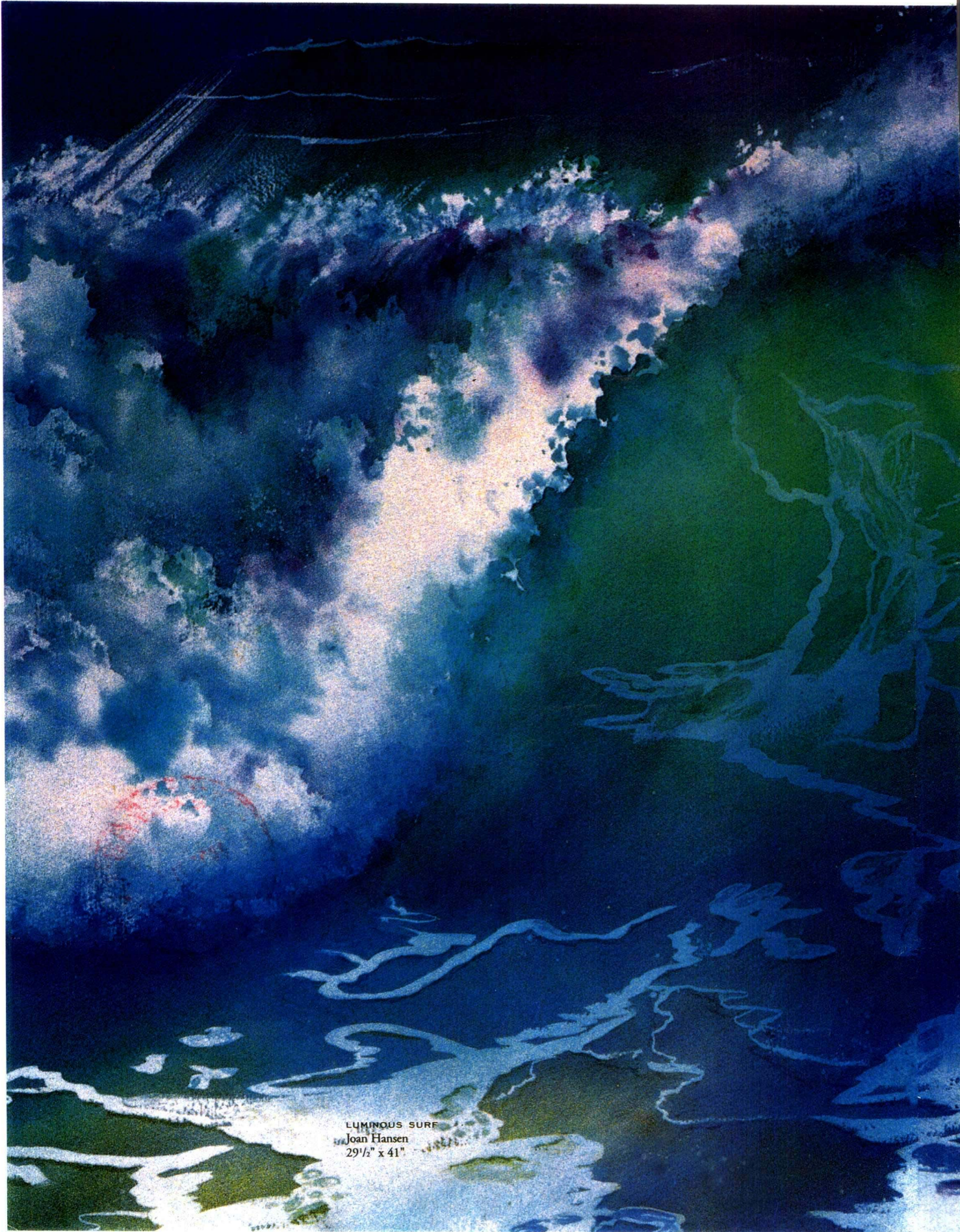
倒挂金钟属花 II

NEDRA TORNAY 30 × 42 英寸

splash 3.

当代**美国水彩画**实践与表现

光的表现

LUMINOUS SURF

Joan Hansen

29 1/2" x 41"

splash 3

光的表现

感谢北极光书社出色的编辑们和设计师 Sandy Kent。如果没有你们这些杰出的画家把优美的画面和美好的心灵展现给我们，我们又能做什么呢？感谢你们丰富了我们的生活。你们笔下的光线熠熠生辉，使我们能够在这里一起赞赏它的美丽。

原著

鲁宾·沃尔夫(美)

译著

史光达

辽宁

美术出版社

THE SPLENDOR OF LIGHT

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 078 号

图书在版编目(CIP)数据

光的表现/(美)沃尔夫编;史光达译著. - 沈阳:

辽宁美术出版社, 2002. 7

(当代美国水彩画实践与表现丛书)

ISBN 7 - 5314 - 2800 - 8

I. 光… II. ①沃…②史… III. 水彩画 - 技法(美术)

IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 034061

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)

沈阳七二二工厂印制

辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 60 千字 印张: 8.5

印数: 1 - 3000 册

2002 年 7 月第 1 版

2002 年 7 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

晨曦中飞起 I

QUAN ZHEN 21 × 29 英寸

目录

引言 9

1

第一章 赞美阳光12

正如舞台上升起幕布一样,当阳光照射到景物时,抓住那壮观、短暂的一瞬。

2

第二章 用光线表现情调46

唤醒光线赋予画面的那份情感,既有生活中的灰暗,又有明快的瞬间。

3

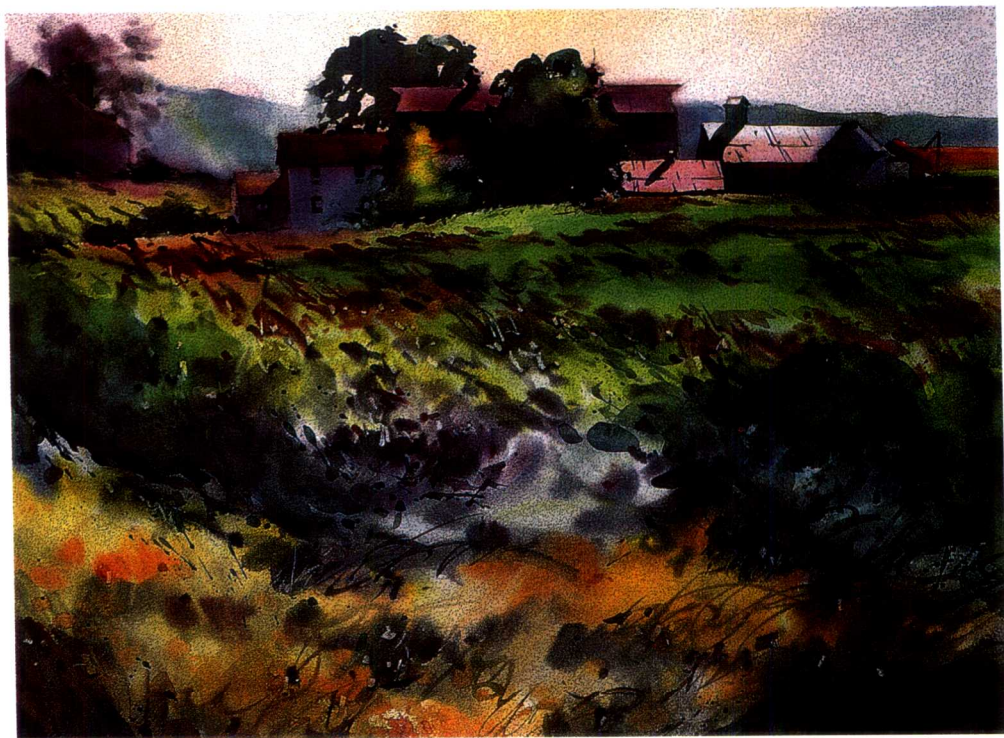
第三章 借助光线设计画面68

让我们去享受由光与影创造出来的(不管是几何的,还是有机的)迷人的图案吧。

第四章 表现你的心灵之光 90

用来自于象征光内部或边缘的光线照亮你的作品，表达你的思想和情感。

第五章 光线的转化力量 112

利用光线的力量把普通的物体转化成令人兴奋的、温柔的、甚至是神秘的东西。

引 言

以光线的幽雅，我们了解这个世界；以光线的美丽，我们发现了世界的神奇。我们得到了它的光明，目眩于它的美丽，惊诧于它的威力。我们一生都认识它，但它依然保持着十足的神秘感。

这本书中所有的画家都在他们的作品中表达出对神奇光线的强烈感觉。这种感觉是如此一致，以至于为了避免重复，我在编辑过程中不得不做一些删改。

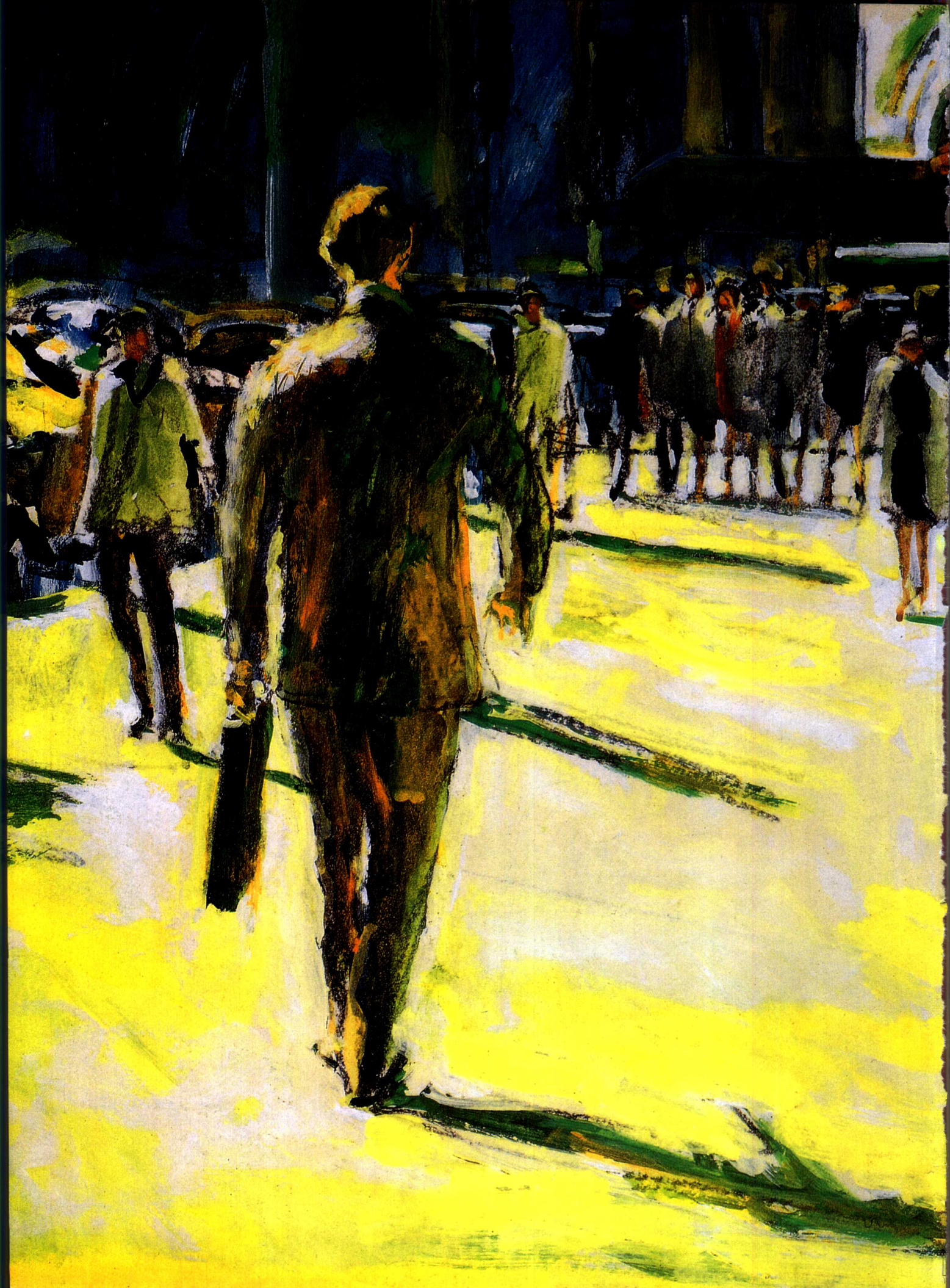
但我们的确没有异议——光线就是绘画的理由，也是赞美的原因。罗伯特·雷纳德说：“所有形式的光线都是画家用以表现情调和戏剧效果的最重要的工具。它被用来代表知识、真理、美好，而首要的是代表精神。它是画家在绘画过程中所使用的最丰富资源。”琼汉森提醒我们：“对于水彩画家来说，画纸即光线。通过仔细描绘光线，把暗色与中对比度并置起来，赋予画面以生命。”

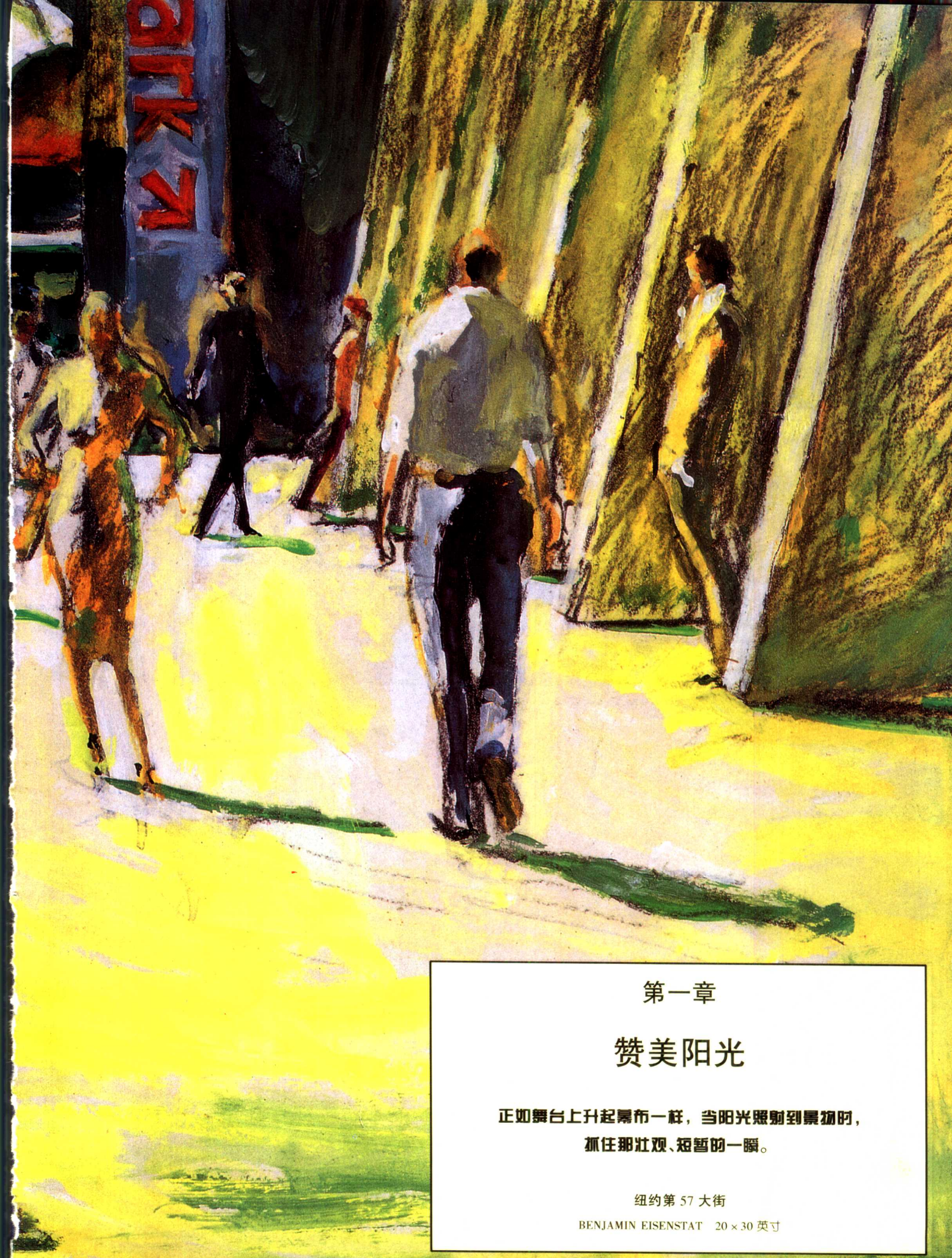
这本书的主题——光的表现似乎已经触动了画家们的灵感。到目前为止，我们收到了大量出色的入围作品——太多了以至于超过了这本书的编辑容量。总之，无论将来的美术向何处发展，几乎所有的人们都会惊叹于这个世界中魔术般的光线带给我们的无限魅力。

◀ 猎户座 天河

GAYLE DENINGTON - ANDERSON 44 x 27.5 英寸

第一章

赞美阳光

正如舞台上升起幕布一样，当阳光照射到景物时，
抓住那壮观、短暂的一瞬。

纽约第 57 大街

BENJAMIN EISENSTAT 20 × 30 英寸

暴风雨过后阳光再现

MARY LOU KING

猛烈的暴风雨过后，乌云消散，一抹阳光照到岩石上。《泰坦神的凯旋》这幅画表现了那转瞬即逝的一刻。色彩就是我们所看到的反射的光线，这两部分是不能分开的。在作品中通过色彩和光线表现出了不可思议的，出人意料的美丽景色。光线照到景物上时，色彩不断变化：时而柔和，富有魅力；时而粗糙，可骇。景物是不变的，变化的是光线。

泰坦神的凯旋

MARY LOU KING 22 × 30 英寸

《泰坦神的凯旋》这幅画的着色是用透明水彩颜料画的。为产生渐浓的透明效果，KING 先用强烈的、颤动的暖色，随后用冷透明色，这样就出现了层次。在阴影部位她用了一些深色颜料。

用海绵画逆光的树叶

LOREN KOVICH

蒙大拿州景物上的光线效果是我创作激情的永恒源泉，所以我坐船漂流或钓鱼时总是随身带着相机。在我的作品中我喜欢表现出强烈的对比。当我在密苏里河附近看到逆光的景物时，我知道这是我必画的素材。迎着直射我的强烈阳光，尽力捕捉傍晚那温暖的感觉足以激励我去创作这幅水彩画。

午后的密苏里河

LOREN KOVICH 22 × 30 英寸

趁湿先画天空和前景阴影。为造成光线穿过树叶的效果，用一块天然海绵先画由于阳光而显黄的树叶，然后再给阴暗处的绿树叶着色。当树叶彻底干透后，我用液体覆盖在上面，这样就可以画背景处的悬崖了。用三种透明色以使悬崖有足够的暗度。

让作品“漂移”起来,以产生动感

WILLIAM H. CONDIT

我以科罗拉多州乔治城靠近山区的小镇为素材画了这幅水彩画。在这片山区乌云几乎天天出现,山上的光线随着乌云的来去而不断地变换着。在我的画中表现出的一瞬就是一切突然明亮起来,就如同舞台上幕布升起。当乌云掠过,阳光再现时,山脚下的房子仿佛“豁然开朗”起来。湿润的山色促使我使用强烈的色彩。

山上的阳光和雨

WILLIAM H. CONDIT 21 × 13.875 英寸

在我要着色的地方把画布弄湿,让颜料流淌下来。画笔上的水和颜料要控制好。“漂移”的结果就是使画面具有动感。透明的水彩意味着“流动”,这样就产生了漂移的云。