

名家水彩作品專集2

世界水彩作品大展

新形象出版公司

名家水彩作品專集2

世界水彩作品大展

新形象出版事業有限公司 印行
北星圖書事業有限公司 發行

名家水彩作品專集2

世界水彩作品大展

定價：650元

出版者：新形象出版事業有限公司

負責人：陳偉賢

地址：永和市永貞路163號二樓

門市部：明林美術社

永和市秀朗路一段142號

電話：9247440・9214443・9229041

發行人：顏義勇

編著者：新形象出版公司編輯部

總代理：北星圖書事業股份有限公司

台北永和市永貞路163號二樓

電話：(02)922-9000(代表號)

郵撥：0544500-7北星圖書帳戶

印刷所：永享彩色印製股份有限公司

板橋市中山路二段416巷1弄24號

〔版權所有・翻印必究〕

行政院新聞局出版事業登記證／

局版台業字第3928號

經濟部公司執照／76建三辛字第214743號

■ 本書如有裝訂錯誤破損缺頁請寄回退換 ■
中華民國七十六年十月一日

world watercolor2
world watercolor2
world watercolor2

提供與介紹世界各國藝術家的優秀作品給國內藝術工作者參閱，是我們的心願與興趣所在。因此，我們克服了許多必要的困難，一直固執著「出版好書」的原則。

前言

水彩是一種最吸引人之藝術，我們都知道它是一種以水為媒體的繪畫方法，用水將顏料調勻之後，畫在畫紙上，水分乾燥之後，顏料就會附著在畫紙上了。

嚴格說來，水彩畫的歷史是起源於英國，經由英國畫家們的努力而把水彩打出了「在英國最有名的繪畫」之知名度，其後而逐漸風行到全世界，到了現代更是廣受歡迎。

雖然水彩沒有油畫那般大的規模與豐富的外觀，但是水彩對於畫家與民衆而言，却有著相當大的吸引力。其所以廣受歡迎的原因，乃在於其為一不可預測的繪畫媒體，提供了一種經常變動的挑戰，而具有神奇性的效果。

曾經從事水彩繪畫的每一個畫家，都知道個中所涵蓋的是何種程度的挑戰性；在刮風的日子裏要與風雨相對抗，以及備受昆蟲與旁觀的路人之騷擾，還要捕獲飛逝的雲彩和光線，都是水彩畫家所必須面對的問題。

根據許多說法，都認為水彩是大多數藝術媒體中最難掌握與控制的一種。但也是自由而令人愉快的繪畫，在每一幅畫的構思當中，有掙扎的逆境也有平和的順境相互交錯著。

在水彩的領域中，繪畫並沒有超越一般有心學習的學生及業餘愛好者的水平，不論他們是否就讀於藝術學校，只要他在輪廓的勾勒上有最起碼的基礎，對於色彩有正確的辨色能力，並且願意努力去畫，那麼他就能夠從學習當中，以愉快的方式，發展成為一位專業畫家。

水彩是一種最富含意的繪畫媒體，一旦你已經熟悉各種不同的效果，你就可以據以創作，你可以憑著擁有這種無聲的語言，去描述最令你喜愛的秀麗景緻；一旦你已經領悟而且可以自由地掌握，那麼你就可以在其他不同的主題中，以相同的技巧發揮得淋漓盡致。

一般以水彩作畫的畫家，他們對於水彩繪畫媒體的熱衷情形，是其他繪畫媒體的畫家所無法與之匹敵的。水彩之所以帶有神秘感，乃導源於藉其自然又難以控制的特性，所表現出來的純粹與簡易。

除此之外，另外還有一個理由，解釋為什麼大眾都那麼喜歡水彩的原因，因為水彩是一個很方便的媒體，我們可以以水彩探尋其所能表達的各種可能效果，無論何時，都可以無拘無束地使用水彩，畫出條理分明的作品來。

卓越的水彩繪畫，慣例上都是表現活潑與輪廓鮮明的色彩，顯得自然與生動，只要花費最少的時間與努力就可以獲致最大的成果。

一般說來沒有一間畫室的環境，能比擬於大自然，如果你以一種敏銳的眼光去觀察的話，大自然就是你最好的老師。

鄉村風景與農場的石頭、屋牆、籬笆、泥巴小徑、樹林和橋，提供畫家有探尋紋理與架構的機會，岩層與草木的紛異可以經由抽象與設計表達出來；光線與天氣狀況的變動則提供畫家們在所表現的氣氛與顏色上具有挑戰性的查勘。

由於潮汐所留下的水窪，清澈見底的水在一條泥濘路上一處水坑中，所隱藏而不為世人所見的美麗。以及許多不可計數，細小而奇異的主題，隱藏在寧靜世界的小小角落裏；小草很優雅的點綴在雪地中；燦爛耀眼的野花浮現在石縫間，樹幹或石頭上龜裂的圖案一當我們存一點心思瞥一瞥大自然界中的美景時，必將會發現另有一番的詩情畫意自在其中，而這些如詩般的美景無時無地不在我們四周，正等著我們去發掘。

在本書中，我們收集了世界各個地區知名畫家的作品，並加以探討。這些畫家，有的喜歡嚴謹而仔細的畫法，有的則偏愛“潑灑”的方式，有的贊成依賴攝影完成作品，有的則加以排斥；有的畫家獻身於純粹的透明水彩，有的則崇尚不透明水彩

的特質。

事實上，在這些畫家之間彼此有一些共通性，唯獨在其所熱衷的水彩繪畫方面，則自有其獨樹一格之處。

另外其中還有一些壓克力水彩繪畫，乃是具有革命性的最新畫法，其具有可創造的潛在能力與博大而豐富的内容，展示出一個新的世界。

爲了示範壓克力水彩所表現出不尋常的特性，本書也廣泛的收集了領導整個世界的壓克力水彩畫家之作品，在作品旁邊所附帶的文字，是畫家本身所使用方法的分析說明，並將其所使用的特殊技巧加以解說。

如此您可以欣賞一個優越水彩畫家的表達方式並鑑賞他的作品，相信在你的心中會浮現出——靈巧、自然、活潑、直接、豐富的色彩……等感覺。

這些畫家他們所表現出來的個人風格與高超的品質，展現出卓越的作品與博大的風格，值得我們加以細心的研究與探討。從而發展出我們個人獨特的風格與豐富的想像力這就是本書所希望帶給您的收獲。

ONE

CONTENTS

PART ONE

1. 公園裏 (56×76cm) — 約翰·布洛克桑 曾景文
2. 泰丁坦的農莊 (20.4×22.5cm) — 約翰·布洛克桑
3. 寧靜的海岸 (56×76cm) — 約翰·派勒
4. 黑屋 (38×74cm) — 克勞德克朗尼
5. 倒影的倒影 (61×91cm) — 羅伯維基
6. 石頭與雜草 (38×56cm) — 左登扎波
7. 夏季的風暴 (21"×29") — 克勞德克朗尼
8. 印地安之夏 (14³/₄"×22") — 富蘭克林·瓊斯
9. 獵黑鴨人 (28×48cm) — 安得魯懷斯
10. 安岬谷的海岸線 (22"×30") — 泰德考茲
11. 過去的某一天 (56×76cm) — 湯尼哈塞特
12. 匹克底律圓形廣場 (56×57cm) — 馬里歐考柏
13. 早晨的海濱 (38×76cm) — 泰德考茲
14. 城市的倒影 (38×56cm) — 湯尼哈塞特
15. 遺忘 (38×76cm) — 克勞德克朗尼
16. 奧勒岡沿岸 (38×76cm) — 泰德考茲
17. 倫敦的鐘塔 (38×56cm) — 馬里歐·考柏
18. 退潮的海灘 (38×76cm) — 泰德考茲
19. 水老鴨的據盤 (61×99cm) — 馬里歐·古柏
20. 有趣的美術教室 (56×76cm) — 曾景文
21. 法國斯奧爾良市的市場 (38×56cm) — 洛衣·梅森·坎特
22. 冬季裏的林地 (21×29.5cm) — 約翰·布洛克桑
23. 新墨西哥的黃金城 (56×76cm) — 馬里歐·古柏
24. 諾福克的聖班尼特修道院 (38×56cm) — 考特曼
25. 河上的汽船 (25×18cm) — 凱特懷恩
26. 托雷多的聖馬丁城門 (69×99cm) — 馬里歐·古柏
27. 中學的校園 (38×56cm) — 艾里歐特奧哈拉
28. 在一幢麥德希式的別墅中 (54×37cm) — 約翰沙金特
29. 採石場 (38×56cm) — 克勞德·克朗尼
- 潘布洛克地區的馬鈴薯農田 (22.5×36cm) — 約翰·布洛克萊
31. 亞歷山大橋 (38×56cm) — 馬里歐·考柏

32. 退潮中的灣流 (38×56cm) — 羅蘭·希爾德
33. 拜克爾 (36×53cm) — 克里斯多夫·辛克
34. 靠近格蘭納堡的德瑞克港 (23×32.5cm) — 瓊恩凱德
35. 通往私運者的峽道 (38×76cm) — 泰德考茲
36. 倚窗的人像 (35×40cm) — 凱特懷恩
37. 草地上的花朵 (38×56cm) — 湯尼哈塞特
38. 格瑞葛里城堡 (39×57cm) — 艾里歐特·奧哈拉
39. 小島之冬 (56×76cm) — 約翰·培盧
40. 鐘樓 (56×76cm) — 莫蕊·溫特臥斯
41. 接壤於聖大非與淘斯之間的晚霞 (39×57cm) — 艾里奧特·奧哈拉
42. 池之冬 (38×56cm) — 羅蘭希爾德
43. 瞻仰聖母瑪利 (56×76cm) — 曾景文
44. 在秣草棚 (39×35cm) — 約翰沙金特
45. 多德瑞克港 (28.5×47.5cm) — 瓊恩凱德
46. 安格利斯的黑色農舍 (38×56cm) — 約翰·布洛克萊
47. 新鮮的空氣與探訪 (66×102cm) — 芭芭拉·尼契絲
48. 科羅拉多的山麓 (56×76cm) — 泰德考茲
49. 侯摩沙捨河 (50×36cm) — 溫斯格荷馬
50. 最北的港口 (28×38cm) — 愛德蒙費茲傑若德
51. 激流 (38×56cm) — 左登扎波
52. 科諾利芙沙灘 (38×57cm) — 艾里歐特奧哈拉
53. 聖卻佛梭教堂 (56×76cm) — 馬里歐古柏
54. 雨中的歌劇院 (38.8×56.5cm) — 艾里歐特奧哈拉
55. 額普塞格，蘇格蘭的西海岸 (38×56cm) — 約翰布洛克萊
56. 落日的影像 (38×56cm) — 艾里歐特奧哈拉
57. 船 (38×56cm) — 克里斯多夫辛克
58. 林間空草地 (48×73.6cm) — 歐文·篩皮諾
59. 最後的一網 (38×56cm) — 威廉·史丘索

PART TWO

1. 潘布洛克地區的農舍 (21.5×23cm) — 約翰布洛克萊
2. 艾菲爾鐵塔 (38×55cm) — 艾里歐特·奧哈拉
3. 位於萊蒂奎爾斯的橋 (31×50cm) 瓊恩凱德
4. 奧沙克的印象 (38×56cm) — 湯尼·哈塞特
5. 行經錫爾河 (28.5×47.5cm) — 瓊恩凱德
6. 倫敦塔橋 (41×56cm) — 艾里歐特·奧哈拉
7. 跳舞的水手 (19.7×24.8cm) — 查理士·迪瑪斯
8. 墨西哥，聖普力士加教堂下午之日 — 湯姆希爾
9. 聖馬丁橋(托雷多，西班牙) (56×76cm) — 馬里歐考柏
10. 雪爾德特河岸風光 (28×47.5cm) — 瓊恩凱德
11. 派拉斯眷娜 (56×71cm) — 佛來德·邁塞史密斯
12. 栗子叫賣者 (38×55) — 艾里歐特·奧哈拉
13. 對岸的農莊 (43×30.5cm) — 約翰·布洛克萊
14. 曼谷的早晨 (51×71cm) — 曾景文
15. 比莎葛拉城門 (56×76cm) — 馬里歐·古柏
16. 訪客 (38×56cm) — 湯尼哈塞特
17. 鐵門 (16.5×21.5cm) — 約翰布洛克萊
18. 風吹開了鳶尾花 (51×36cm) — 威廉·普瑞斯頓
19. 礁岩海岸 (56×76cm) — 泰德考茲
20. 緬因州秋天的潮汐 (58×76cm) — 艾里歐特·奧哈拉
21. 在斜槽之後 (56×76cm) — 湯姆希爾
22. 吾集·古斯的屋舍 (29×38cm) — 約翰·布洛克萊
23. 69磅 (51×71cm) — 巴斯樂勒
24. 額普塞格的海岸農莊 (17.5×25.5cm) — 約翰·布洛克萊
25. 丘比特神殿的櫻花 (58×88cm)
26. 晨光下，退潮中的船 (28×38cm) — 羅蘭·希爾德
27. 曲摩塞 (31×44cm) — 華德布瑞克
28. 佳布瑞爾 (25×36cm) — 查理斯雷得
29. 那維若馬車 (36×53cm) — 湯姆希爾
30. 聖卻佛梭 (56×76cm) — 馬里歐·古柏
31. 潘布洛克，紐格爾山頂的農莊 (23×46cm) — 約翰·克洛克萊

32. 南街橋 (56×76cm) — 曾景文
33. 多德瑞克港 — 瓊恩凱德
34. 撒克遜林木 (56×76cm) — 芭芭拉·尼契絲
35. 舊城市的堤岸 (56×76cm) — 威廉·史糾塞鮑
36. 蒙特婁港 (38×56cm) — 理查·益甫
37. 遇難 — 霍勃·奧森
38. 路旁的榆樹 (41×57cm) — 艾里歐特·奧哈拉
39. 哥倫布馬戲團 (56×76cm) — 曾景文
40. 克萊德港口 (57×77) — 艾里歐特·奧哈拉
41. 大蜥蜴之目 (56×76cm) — 曾景文
42. 蘋果與綠色玻璃杯 (30.1×34.9cm) — 查理士·迪瑪斯
43. 達布里夫尼克舊港市 (56×76cm) — 約翰派克
44. 西方(哭泣)之牆 (30×15cm) — 馬里歐·古柏
45. 磚造的印第安部落 (38×56cm) — 湯尼哈塞特
46. 奧威德海灣 (50×69cm) — 愛德華貝特
47. 聖奧古斯丁 (37×53cm) — 艾里歐特·奧哈拉
48. 威爾斯山中的穀倉 (35×41cm) — 約翰布洛克萊
49. 老鷹 (53×74cm) — 席爾利·普特
50. 被保護的小花 (38×56cm) — 左登·扎波
51. 巴斯礁岩上的海鷗 (38.1×55.9) — 約翰·培盧
52. 侯克多的漁船 (56×76cm) — 馬里歐·考柏
53. 暮靄中的舊馬車 (66×102cm) — 湯姆·希爾
54. 籠罩科羅拉多州的雲朵 (38×56cm) — 湯尼哈塞特
55. 柴斯特的街道 (53.3×73.7cm) — 菲力浦傑米森
56. 香港 (56×76cm) — 曾景文
57. 河邊住家 (38×56cm) — 亨利蓋塞
58. 小瀑布 (46×56cm) — 勞倫斯·高德史密斯
59. 靜止中的威尼斯狹長小船 (56×76cm) — 馬里歐·考柏
60. 山莊 (35×41cm) — 約翰布洛克萊
61. 聖安琪兒城 (56×76cm) — 馬里歐·古柏

1. 公園裏 / 曾景文 (Don King man)

22"×30"(56×76cm)，1967年美國水彩協會獎，為瑪利沙·金曼所收藏。

作者在美國中央公園完成此幅作品，其所展現者，就是全美有關學生擾亂，以及嬉皮當道，彼時為一個相當動盪的時代，在這張水彩畫中，作者對於整體的構圖花了極大的功夫。

2. 泰丁垣的農莊 / 約翰·布洛克萊 (John Blockley)

8"×10"(204×255mm)

縱使在樹葉從樹上掉落的冬天，這個國度中，你仍然可以發現暖色調的景物襯托寒色調的天空所形成的對比情形，因為以暖色調的磚瓦所築成之農舍與地面的色形和諧一致之故；作者用兩種色彩以描繪農舍：以淺黃土色塗抹牆基，待其幾乎乾燥時，在牆身部分薄塗一層焦褐色，以緩和其明亮的色彩；樹木畫得比實際上之景物明亮一些，因為，為了使它們與農舍一樣地顯著，所以，固然樹幹部分十分濃暗，但是他却用一種相關的淺色調繪出，僅加上一些濃暗色彩的補綴，以顯示其原有的色彩與紋理；並用一枝極為乾燥的畫筆，繪成樹幹與支幹，再用筆端細巧的畫筆描繪枝桠，乾筆畫法使得樹枝靈巧的消失於天空之中。

3. 寧靜的海岸 / 約翰·派勒 (John Pellew)

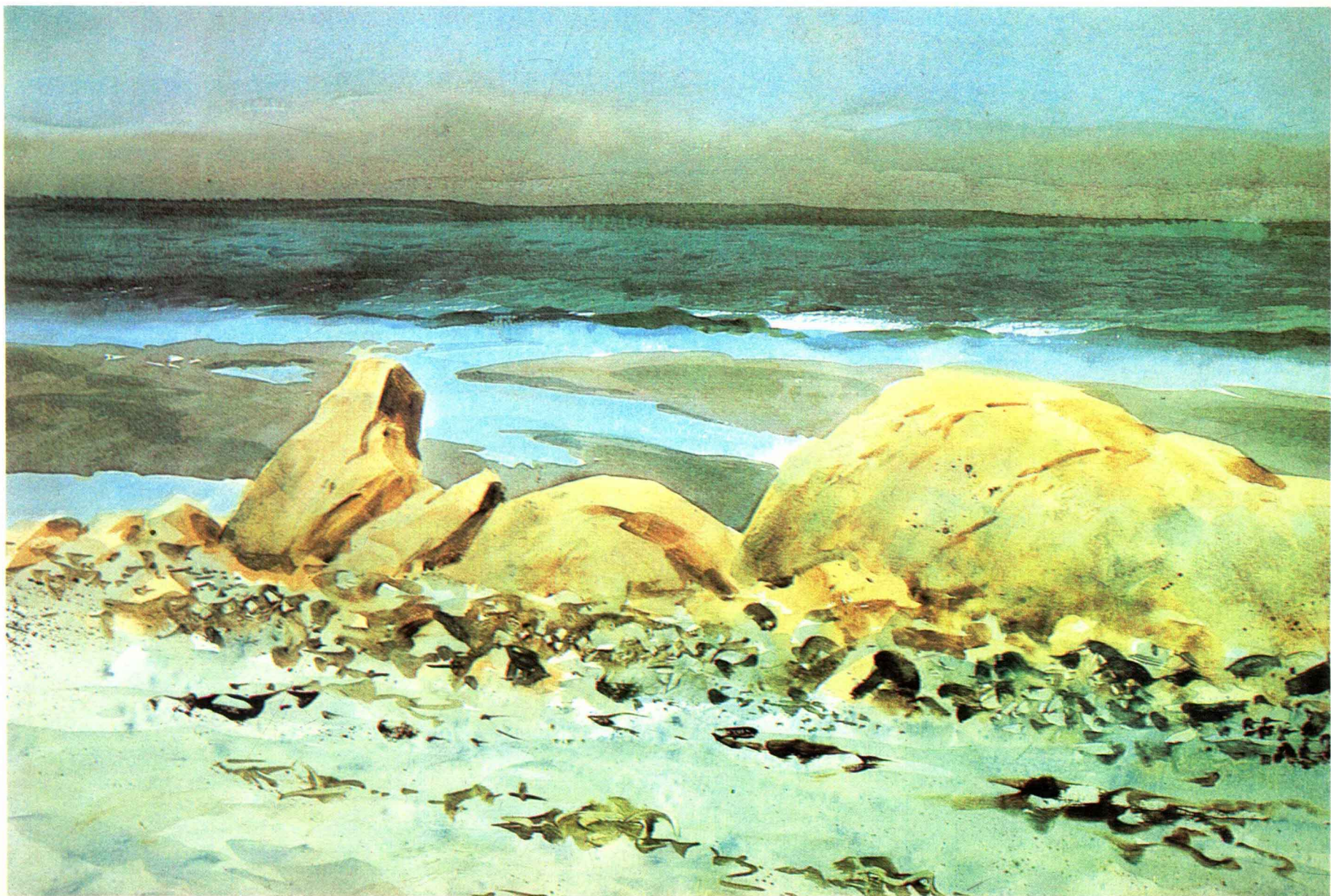
以水彩顏料畫在22×30in(55.9×76.2cm)的插畫紙上。

柔和而模糊的光線與煙霧濛濛的海岸邊，吸引作者以此主題作畫，在天空部分，他用芙塞洛藍(Phthalo blue)渲染，而煙霧迷濛的岸邊，則混以橘紅色(Cadmium red)與芙塞洛藍(phthalo blue)繪之，在岩石之後的濃暗沙地也採用相同之混合色調；海岸部分，則先以芙塞洛藍渲染，待其乾燥之後，再用綠色、黃褐色(raw sienna)與芙塞洛藍抹繪其上；至於岩石則以黃土色(yellow ochre)、橘黃色(cadmium orange)、焦黃褐色(burnt sienna)與芙塞洛藍繪之。海岸邊煙霧濛濛的感覺很成功的傳達於此幅作品之中。

2

3

4. 黑屋 / 克勞德·克朗尼 (Claud Croney)

20"×29"，300磅粗糙的模造紙。

這幅作品最有力的結構，乃植基於簡易明確的三種基本色調—濃暗、明亮與中等明暗度。

天空部分是這幅畫的氣氛所在，其乃以渲染法為之，作者把畫板傾斜到60度左右，以便使顏料往下低垂，製造出雨天的效果來。

5. 倒影的倒影 / 羅伯·維基 (Robert Vikevry)

水彩與壓克力顏料，24"×36"(61×91.4cm)為私人所收藏。

在這裏，作者研究移動的真實、清晰、半透明與虛幻的情形：我們看見有三個修道女沿著舖有平滑石板的迴廊行走，在地板上有扭曲而模糊的倒影，同時我們也可以看到這些人(與其地板上的倒影)之倒影反射在牆的表面上，加以第三次反射在匾額(最右邊)的倒影，造成此幅作品虛影與實景對照的特殊風格。

6. 石頭與雜草 / 左登扎波 (Zotlan Szabo)

15"×22"(38×56cm)。

作者先用液狀橡膠乳液與牛皮紙遮掩前景岩石的輪廓，很自由地以潑灑及乾筆的畫法，繪出遠處的岩石與裂縫。

在遠處岩石的周圍，則以寒色調渲染之，使其濃暗的處理，予人一種強烈的三度空間感，並帶有著神秘性與陰暗朦朧的色調，而把背景的岩石，推向更遙遠的遠方，與為陽光照耀下的岩石，呈現一種十分強烈的對比。

為了強調前景岩石的紋理，作者再以潑灑的方式，表現陰影與為陽光所照射的範圍，這些斑點都乾了之後，他再以鮮梔子色與焦黃褐色，渲染在整張畫紙上。在陽光照拂下前景岩石與遠處岩石陰影的寒色調與前景部分暖色調與寒色調的斑點，形成優雅的對比。

5

6