

构思与灵感

当代美国水彩画
实践与表现

原著: 鲁宾·沃尔夫
译著: 栾良才
辽宁美术出版社

当你把书一页页地翻过, 你灵感的火花就会喷发出来。

从中你会发现画家们的创作灵感源于何处……

Splash

splash 2.

当代**美国水彩画**实践与表现

构思与灵感

splash 2

构思与灵感

自然界中的物体、色彩、肌理和图案都能激发我的灵感。有时候，当置身于一个充满光影变幻的地方时，我会被一些魔幻般的图案所震撼。

——Robert Reynolds

原著
鲁宾·沃尔夫(美)
译著
栾良才
辽宁
美术出版社

IDEAS & INSPIRATIONS

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 077 号

图书在版编目(CIP)数据

构思与灵感/(美)沃尔夫编;栾良才译著. - 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 - 2964 - 0

I. 构… II. ①沃…②栾… III. 水彩画 - 技法(美术)

IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 029479

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 关家鹤 责任校对: 达 可

封面设计: 李 智

版式设计: 李 智

定价: 60.00 元

时光流逝

Ken Schulz 15 × 21½英寸

Schulz先画天空,以确定画面的气氛。为了表现出大雁运动的效果,他使用了黑、白、灰三种色调的对比。在作画的过程中,他使用了透明色的薄涂和干笔画法。

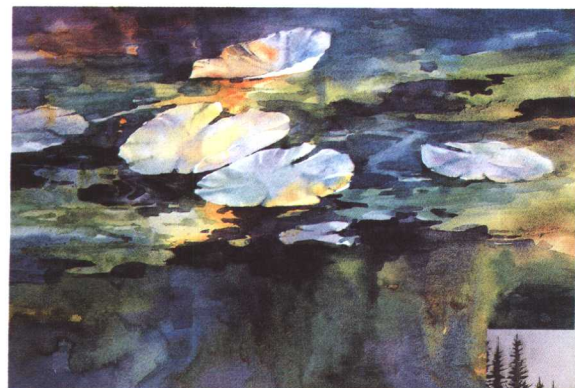
目录

引言 11

第一章 捕捉自然界中
瞬间的美12

第二章 颜料、水和纸的
魅力 26

第六章 发现特殊物体
的意义 72

第七章 触及灵魂
的地方84

第八章 放飞想象的
翅膀98

第三章 从画家和其他特殊人物身上寻求灵感 38

3

第四章 被一件特别的事情感动 52

4

第五章 旅行中的挑战 60

5

第九章 传递信息 112

9

第十章 对美丽图案的喜爱 122

10

引 言

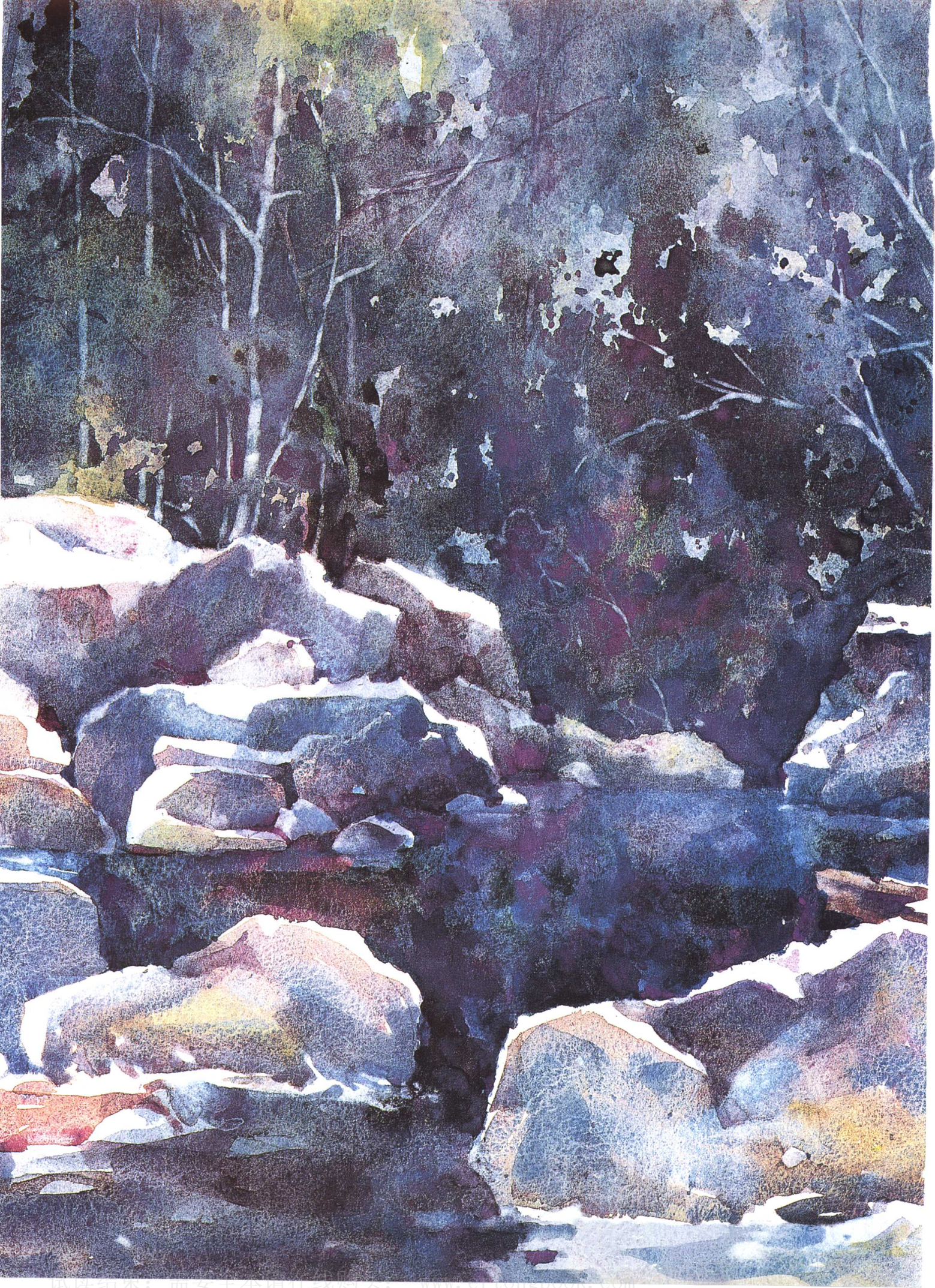
Abraham Maslow 曾经说过：“为了让自己的灵魂得到慰藉，音乐家必须要创作出音乐，画家必须要画画，诗人必须要写作。”为什么呢？他所说的“必须”是什么意思？是一种什么样的动力驱使画家不停地作画呢？

为了回答这些问题，我们邀请了 105 位水彩画家畅谈他们作画的灵感和对作品构思的过程。于是，就有了这本书，并取名为《构思和灵感》。构思就是一个行动的目的和计划，灵感就是能够对精神和情感有所震撼的一种力量。

把人们做事的动机归类分章很难，但是，我们最后还是把这本书分成了十章。

从每一位画家的陈述中我们不难发现，无论他们最终的想法源于何处，他们都直接或间接地被大自然的美所征服。

我们希望读者能够从本书中获得灵感，学会解决问题的方法，创作出更好的作品。

◀梦境(局部)

Sharon Crosbie

艺术为你的心灵开了一扇窗，别人可以透过这扇窗了解你的想法，你也可以透过这扇窗了解整个世界。有了艺术，我们的心灵不在闭塞；我们的眼前不再只有单一的色彩。

——*Marcel Proust*

第一章

捕捉自然界中瞬间的美

在这一章,画家用画笔和情感去捕捉自然界中转瞬即逝的美。在他们的作品中,无论是不断变幻的光照效果,还是汹涌澎湃的波涛,或者是富有诗意的田园风光,都令观者目不暇接,难以忘怀。

英格兰夏日

Tom Francesconi 13¼ × 20¼英寸

在作品中要描绘出对自然景物的瞬间感受。

——Susan Morris McCee

享受探索中的乐趣

在我的作品中,我想表达的是我对周围世界的情感回应,换句话说,就是对一切生灵的赞美。我试图用颜料这一媒介来生动地诠释主题,并且穿越表象去捕捉内在的精神。

我构思一幅作品的灵感源于被某一特定形状、光感或者不同物体组合后效果的激发,我喜欢享受在探索中所获得的乐趣,而不是单纯局限于作画过程本身。我内心的愿望和想法都是借助绘画这一视觉语言表达出来的,因此,我的作品所传递出的是我的情感和内心冲动。

隐蔽的入口

Tom Francesconi 19 × 26 $\frac{3}{4}$ 英寸

在《隐蔽的入口》和《英格兰夏田》这两幅作品中,光照强烈,因此,光影的对比效果格外突出,而这一效果是通过简练的色彩搭配和随意的偶然性笔触的运用而生动地表现出来的。

捕捉对色彩的记忆

在大自然中的经历时常唤起我对美的感受：遮阳的树叶、透过树叶洒落到地面的斑驳亮点、令人敬畏的巨大岩石等等。

色彩是我作品中的精华。在画室中作画的时候，我尽量捕捉我对色彩的记忆。整个作画过程都是用色彩堆积而成的。画面的色彩要具有强烈的表现力，使观者也能获得与我相同的感受。我发现，像《荷花之四》这样的大幅作品，需要留出一定的不着色区域，比如浅色的荷叶。

荷花之四

Dona Lechrone Walston 45 × 45 英寸

在这幅作品中，Walston 没有用到土色系的颜色，因为她感觉这些颜色会弄脏画面。在她作画过程中，先把一个局部接近完成后，再开始画另一局部。采用一次性画法完成的作品在色彩上显得和谐而鲜艳。暗部色彩的运用起到了很好的衬托效果，使色彩对比趋于合理。画家用了 15 个小时才完成这幅作品，而在此之前，她还花费了数日在不同的光线下来观察所绘景物。

认识到可能性

作为画家，要善于从日常景物中来发现入画的可能性。我对一些光照效果特别感兴趣，比如说：倒影、一缕阳光、折射光。我试图要在画面上再现出我当时看到这一景物时的感觉，而这种感觉就要依赖光的表现来获得。当我看到一些似是而非的题材时，我便会产生创作的冲动和灵感，比如：在阳光照射下阴影处的恐怖，一扇门或一扇窗外面的骚乱。

静中的骚动

Susan Morris McGee 18 × 24 英寸

Mcgee 喜欢用透明水彩作画，因此，在她的作品中，从来不用白色颜料来表现高光或浅色区域，而是充分利用纸的白色。在《静中的骚动》这幅作品中，她用点画法来突出色彩的生动感。为了获得柔和的色彩效果，她用一支润湿的干净画笔来提起一些颜色，并虚化了物体的轮廓线。亮部未着色，和暗部形成了鲜明的对比。

跳入湍急的水流

水彩的应用让我的生活变得更加丰富多彩。我曾游历全国，并为她的美丽景色所折服。我用绘画来抒发对大自然的情感，用照相机来记录我当时的感叹。绘画题材是不断变化的，湍急的水流无疑给我带来了极大的挑战，而我的老师和朋友 Irving Shapiro 给了我勇气和帮助，使我成功地把这一场景再现在画面上。

瀑布

Theresa R · Einhorn 14 × 18 英寸
面对这一场景，Einhorn 首先勾了一个草图，然后还拍摄了很多照片。她试图在画面上突出明暗的强烈对比效果，其中的白色是画面的主体。她喜欢在纸或纸板上作画，但画这幅画时，她没有用纸板，因为她担心颜色会脱落。

