

色彩表现现实技

当代美国水彩画

实践与表现

原著：鲁宾·沃尔夫
译著：孙世奇 刘壮丽
辽宁美术出版社

色彩是欢乐的歌，色彩又是一种朴素的美，是眼睛对多彩世界的反映。

Splash

splash 5.

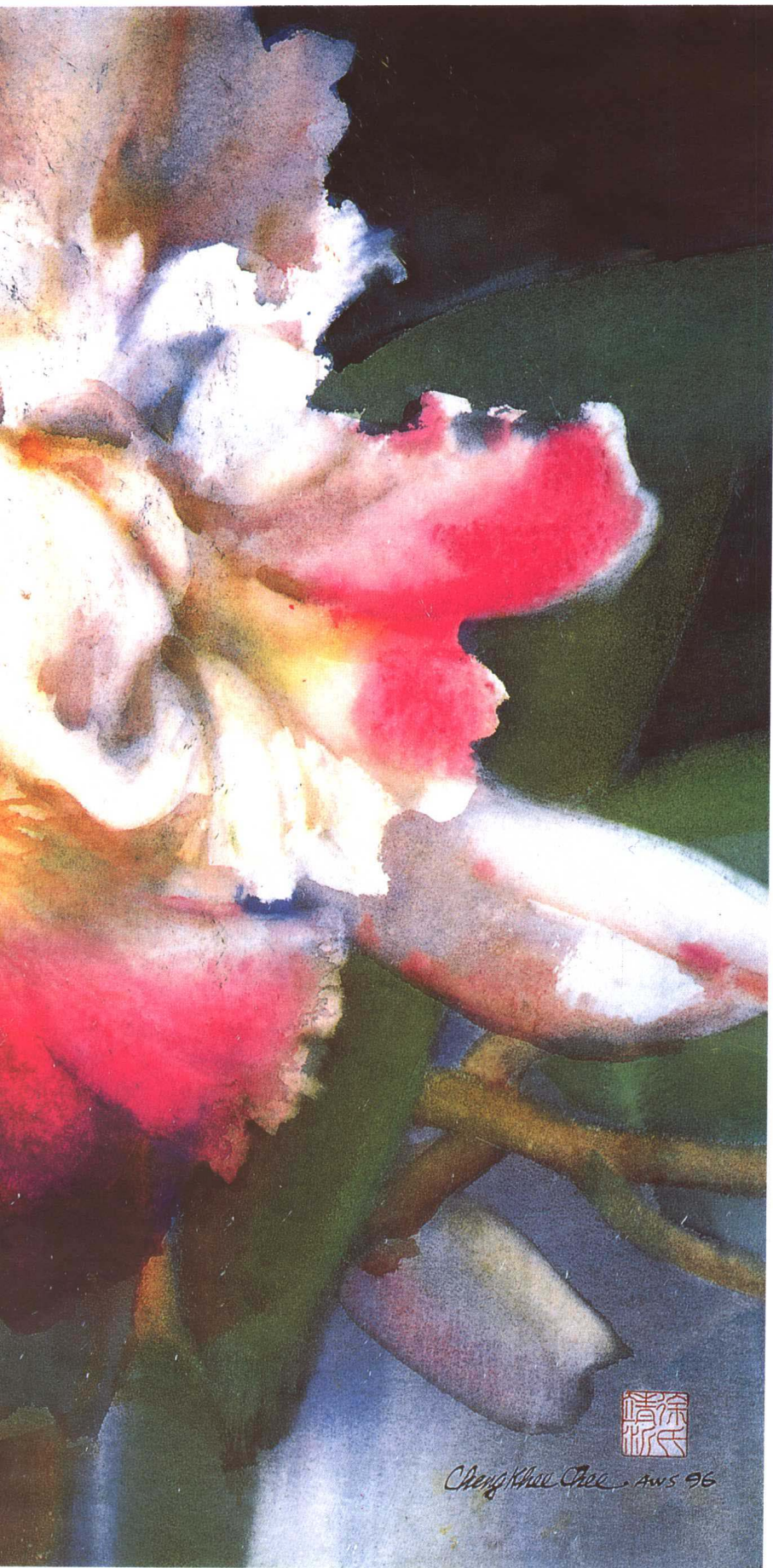
当代**美国水彩画**实践与表现

色彩表现现实技

J215
2011465

splash 5

色彩表现实技

原著
鲁宾·沃尔夫 (美)
翻译
孙世奇 刘壮丽
辽宁
美术出版社

COLOUR EXPRESS TECHNIQUE

Original Edition © NORITLIGHT BOOKS

an imprint of F&W PUBLICATION

CINCINNATI, OHIO 45027 U. S. A

© Copyright of this first Liaoning Fine Arts Press

著作权合同号 06 - 2002 第 262 号

图书在版编目(CIP)数据

色彩表现技法 / (美) 沃尔夫编; 孙世奇, 刘壮丽译,

—沈阳: 辽宁美术出版社, 2003. 1

(当代美国水彩画实践与表现)

ISBN 7 - 5314 - 3046 - 0

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 100344 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)

沈阳七二二工厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 字数: 50 千字 印张: 8.5

印数: 1 - 3000 册

2003 年 1 月第 1 版

2003 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 越 光 辉

责任校对: 达 可

封面设计: 李 智

版式设计: 孙世奇

定价: 60.00 元

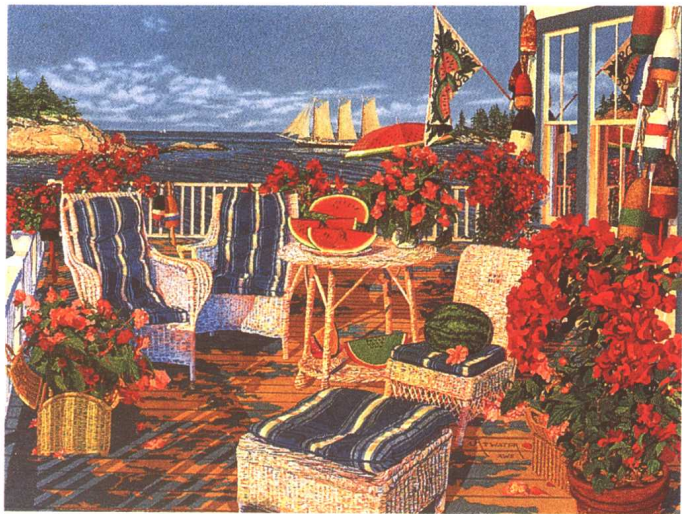
玉米丰收

Jean Spicer 36.2x54.6cm

目录

引言 11

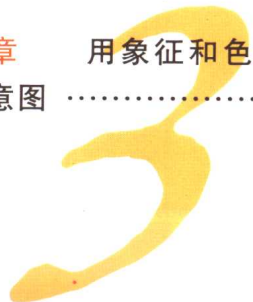
第一章 用对比和互补增强
绘画效果 13

第二章 以个性化的色彩表现情调或
增强感人效果 37

第三章 用象征和色彩配制传达
创作意图 62

第四章 以大胆的探索
突破用色习惯 ……… 87

4

第五章 用主体色彩或背景
建立画面的中心 ……… 114

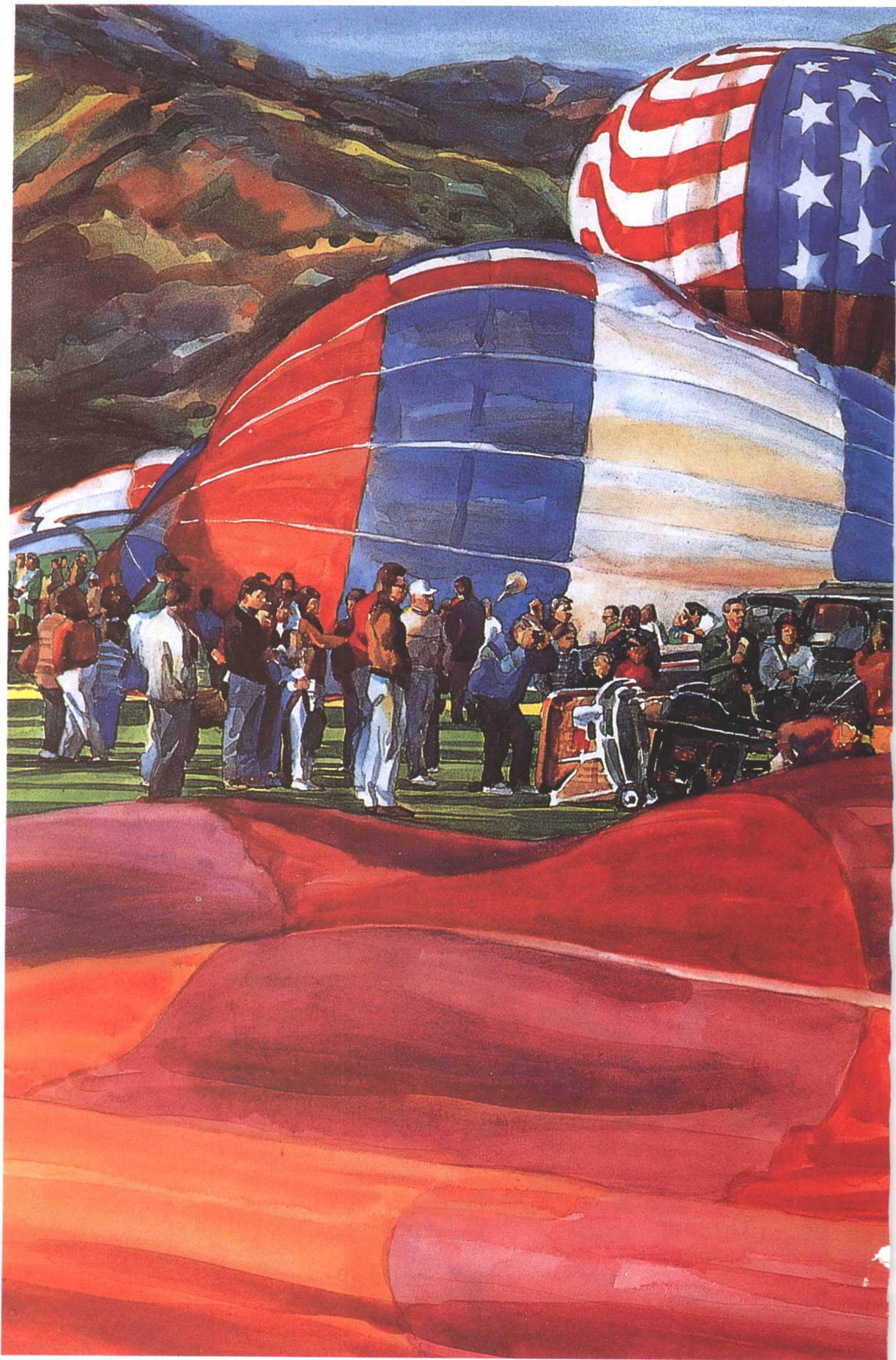
5

乌云散尽时，就是阳光普照之日

—— 毕瑟·赛利

秋高气爽的清晨

Gerald J. Fritzler 47×72.4cm

引 言

色彩是欢乐的歌，色彩又是一种朴素的美，是眼睛对多彩的世界的反映。一位艺术家曾经这样说过：“色彩对我来说是绘画的一个最重要的方面，一旦我开始绘画，我就完全沉浸于光和光所反射的色彩之中，被色彩引起的兴奋和激情改变了我的创作计划。”

我们经常被作品本身的美所吸引，但是本书中的许多艺术家经常谈到从大自然中得到的灵感。罗伯特·里尔德说：“自然界包含了所有令人惊奇的壮观色彩。”而南希·吟德勒是这样寻求同观众的联系的：“我用色彩和光唤醒观众的情感，使他们感到大自然的美丽。”

我们重现色彩，但我们也希望表现色彩的内涵，就如同情感是生活的反映一样。康妮·蓓丽说：“色彩使绘画激动人心，无论是强色还是渐变色，那些我看到的和我想看到的色彩都鼓舞了我把它们表现出来的勇气。”

不论你心目中对生活中和艺术创作中的色彩的感觉如何，我都希望读者喜欢这本书。本书中大多数范画都介绍了如何在绘画过程中用色，告诉读者如何避免陷入色彩的误区。让我们记住画家维克多·格林在一场暴风雨后看到透过云层现出的多彩的天空后说的一句话：色彩是大自然中不可缺少的事物！

蓝色条纹和秋海棠

John Arwater 72.1x94cm

第一章

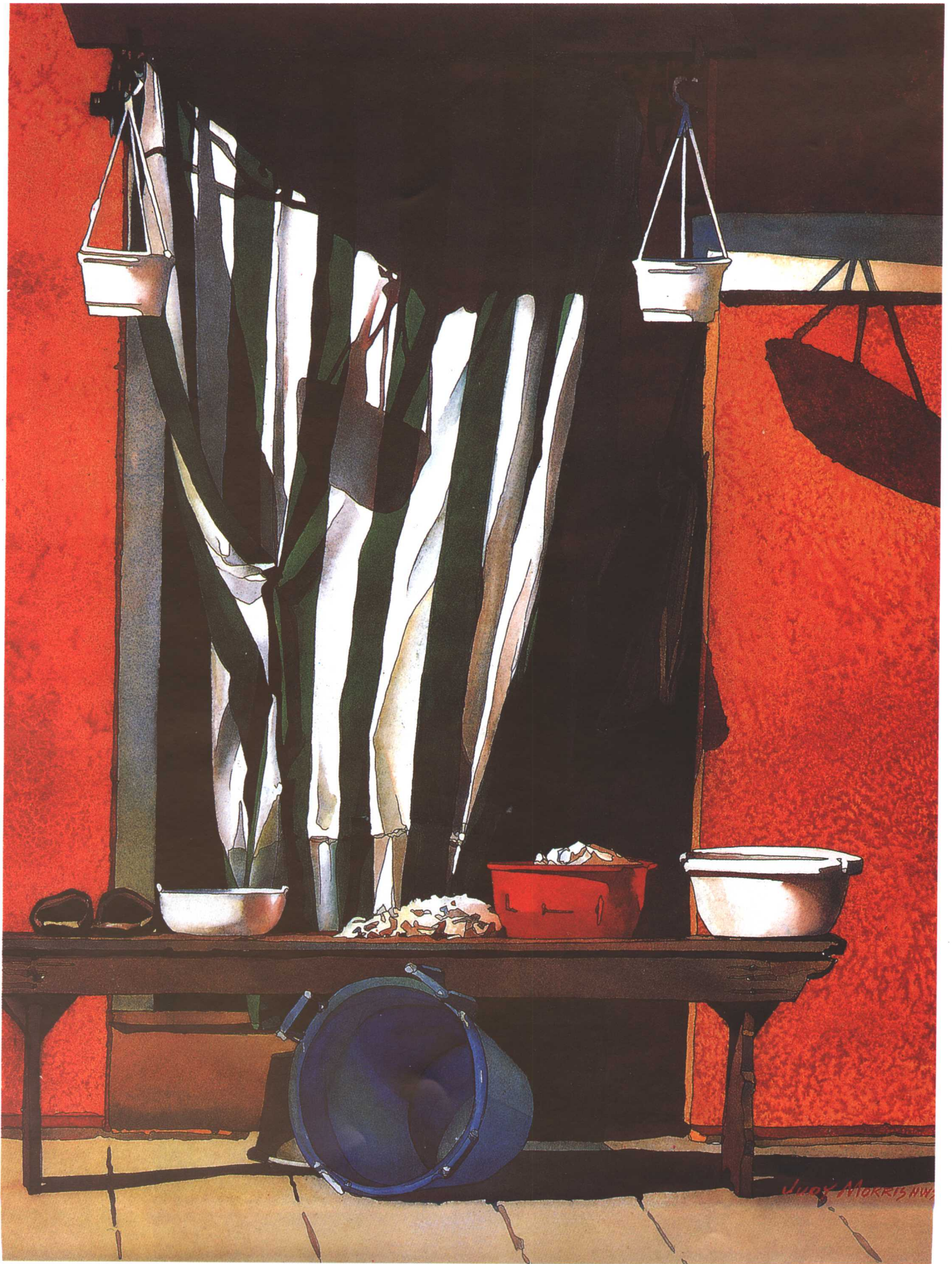
用对比和互补增强绘画效果

如果一个画家想使自己的作品受到欣赏者的关注，就要在绘画中增强对比。有很多方法可以达到这种效果。其中包括应用互补颜色和其他冷色和暖色的对比；用强烈的色彩衬托暗调；增强肌理的对比以及创造性地将上面这些方法综合在一起等绘画技巧。

《蓝色条纹和秋海棠》这幅画的主要焦点是深红色和深蓝色之间的相互影响。虽然这不是严格意义上的互补，但是冷暖颜色之间的对比还是很强烈的。仔细地柔和蓝色和红色，就能使颜色协调一致。白色区域是用粉红、桃红和黄色混合成一种重调，形成暖调的较亮的效果。整幅作品主要是用透明水彩颜料完成的，然后用80%的透明水彩和锌白水粉颜料混合在画上重画一遍。

——Jonn Atwater

坎迪的鞋

Ed Weiss 55.9×76.2cm

◀ 巴拉诺

Judy Morris 73.7×55.9cm

对比的作用 Judy Morris

世界上没有几个地方的建筑像意大利的巴拉诺那样丰富多彩。那里的居民每年都要为建筑物涂上新装！我有机会在巴拉诺看到色彩的搭配是如何达到一种不能超越的极限的。一个红色的碗，一件白绿色的遮篷，一只蓝色的水桶和一面橙色的墙，这一切令人醒目的色彩搭配效果是颜色的互补作用产生出来的。可以说，这是对比的结果，大胆地使用对比是不可忽视的绘画方法。

技法：用盐在墙面上造成粉饰的肌理。在这些肌理上用颜料涂在底色上，造成一种柔和的效果。

突出补色 Ed Weiss

这幅作品主要是用互补色淡赭红和温莎绿画出来的，画的下方用少量茜紫，上方用少量黄色柔和绿色和背景。网球鞋是我的孙女穿的。她才11岁，但看起来她个性突出，反应敏锐，对未来充满希望，具有许多同年龄不符的优秀素质，我想用这双鞋来表现出那种源于生活又高于生活的那种境界。鞋的大小、样式、色彩和补色的应用都帮助作品达到了这种强烈的效果，同时也表现了只有用水彩颜料才能达到的那种明亮而鲜艳的绘画效果。

技法：仔细安排画面景物，然后简洁地用互补色画出它，使画面具有迷人的效果。

用对比强调焦点 Don Dernovich

在这幅作品中我强调了绘画的焦点——死树，从而使它成为画中最亮的部位。树的轮廓被冷调的蓝紫色暗影加强，暗影形成一种彩色条纹图案穿过树的表面和根部。

技法：在《水边》这幅画中，我首先用暗色限制和确定石头、树和树叶的形状。这些石头在用透明的暗绿色、熟赭和温莎蓝罩色之后，仿佛像复活节彩蛋一样。水的动感和流动方向很大程度上是由水泡和水面上流动的物体表现出来的。最后用刀片适当修改一下画面，当画面干透之后将碎屑擦掉。

水边

Don Dernovich 99.1x149.9cm

