

Inspirations & Technical Breakthroughs:
Secrets from the Contemporary International Watercolor Masters Volume 1
周天涯 侯汝安 编著 | By Zhou Tianya & Ruan Hoe

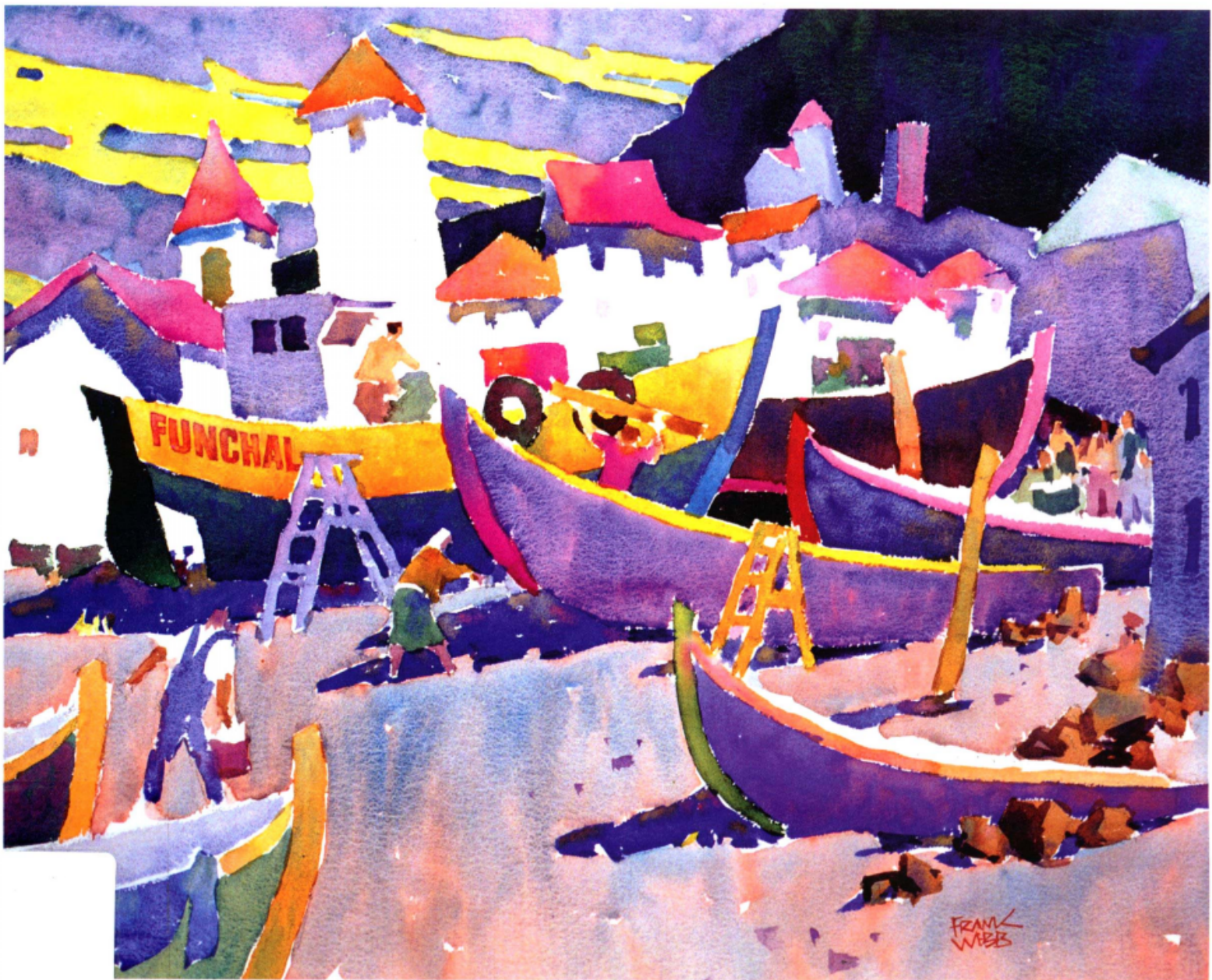
第 1 卷

1

吉林出版集团 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

灵感 & 技法的突破

解密当代国际水彩名家创作

图书在版编目 (CIP) 数据

灵感&技法的突破：解密当代国际水彩名家创作 /
周天涯，侯汝安 编著. — 长春：吉林美术出版社，2012.4
ISBN 978-7-5386-6567-3
I. ①灵… II. ①周… ②侯… III. ①水彩画—绘画技法 IV. ①J215
中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第040786号

灵感 & 技法的突破—解密当代国际水彩名家创作 (第1卷)

作 者 周天涯 侯汝安
翻 译 侯汝安
出 版 人 石志刚
责任编辑 朱慧楠
责任校对 付春坚 姚 波
装帧设计 周天涯
开 本 635mm×965mm 1/8
字 数 68千字
印 张 18
印 数 1—4000册
版 次 2012年6月第1版
印 次 2012年6月第1印刷

出版发行 吉林出版集团
吉林美术出版社
地 址 长春市人民大街4646号
邮编：130021
电 话 0431-86037896
网 址 www.jlmspress.com jlmscbs.tmall.com
印 刷 浙江影天印业有限公司

ISBN 978-7-5386-6567-3

定价：78.00元

Inspirations & Technical Breakthroughs:
Secrets from the Contemporary International Watercolor Masters Volume 1

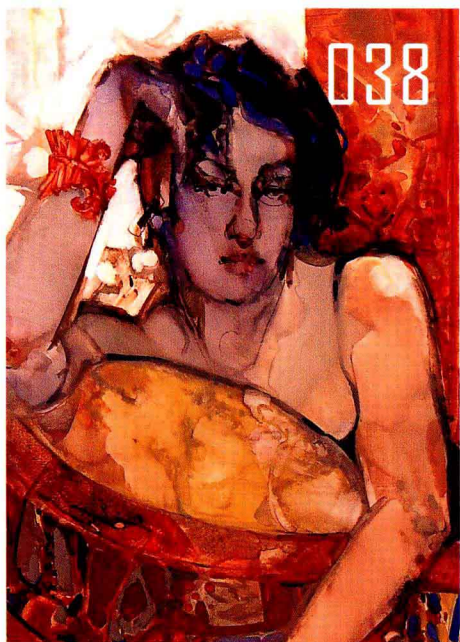

灵感 & 技法的突破

解密当代国际水彩名家创作

周天涯 侯汝安 编著

By Zhou Tianya(China) & Ruan Hoe(USA)

008 弗兰克·韦伯：观察·思考·动情

弗兰克·韦伯的作品是纯净的色彩、率真的笔触，概括的体面，结合了设计构成元素，透露着简约，营造着意境。尤其值得一提的是，无论是他的作画方式还是画面气韵，都与中国水墨写意画有着异曲同工之妙，可谓是“中国写意式的西洋水彩画”。

038 卡拉·欧卡娜：内容·焦点·激情

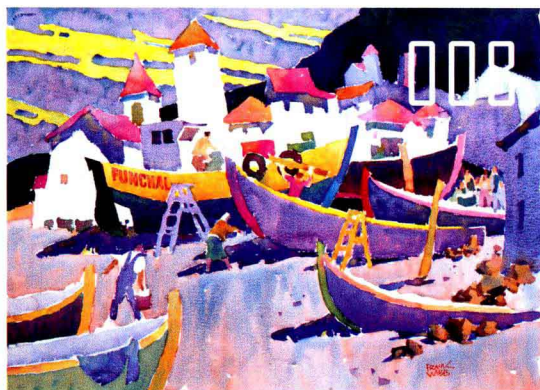
人物画家卡拉·欧卡娜用丙烯石膏打底，使用水彩和水粉结合，把似是而非的具象人物融入到平面抽象的背景画面里，法无定法，饱含激情而且画味十足。最值得称道的是她以尽情享受创作过程为目的，展露了我们早已忘却多时的绘画本身的真正魅力。

024 马克·迈哈非：与观者对话

如果说亨利·卡萨利和劳林·麦克拉肯是传统主义者，那马克·迈哈非无疑是个现代主义者，他用喷绘技巧融合寓意性与抽象性绘画风格，来和我们作了一场人与环境的对话。

054 约翰·萨尔明：寻觅形式与内容的平衡

创作现代都市题材的作品是有难度的，太写实容易变成效果图，太抽象就成了设计构成，约翰·萨尔明以细密的手法，把冰冷的钢筋混凝土构成的繁杂都市表现得如此有血有肉并饶有画味，着实难得。

封面作品：丰沙尔号，弗兰克·韦伯作

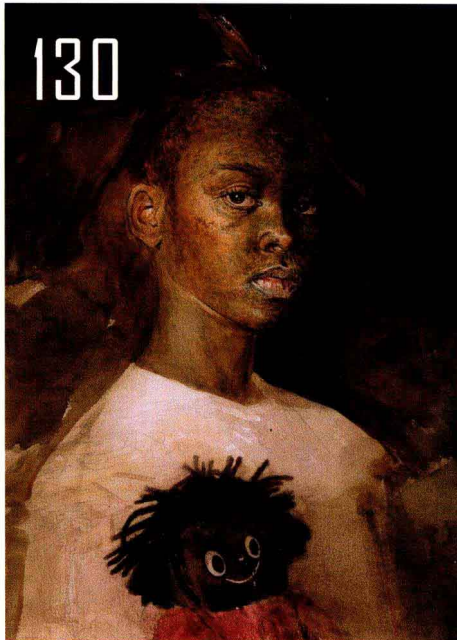
005 编著者简介

007 序言

102

130

070 斯蒂福·罗杰斯：来自阳光的激情

斯蒂福·罗杰斯与弗兰克·韦伯是本书中最有透明水彩韵味的画家。他最大程度地发挥了透明水彩的特性与本体语言，以酣畅淋漓的“水”，艳丽绚烂的“彩”，为我们展示了光的无穷魅力。

086 保尔·杰克逊：用重叠法创造绚丽的现实主义

如果说约翰·萨尔明表达的是对城市的主观感受，那保尔·杰克逊就是用重叠画法，以现实主义手法和工笔式的细腻探讨了人与城市、人与建筑、人与历史的关系，并流露出浓浓的超现实主义味道。

102 劳林·麦克拉肯：我的创作过程

劳林·麦克拉肯可谓是当代照相写实主义的“弗兰芒画派”静物画家，他的静物设计讲究，质感逼真细腻，洋溢着浓浓的古典情怀。

116 朱迪·莫丽斯：期待不期而遇

如果用两个词来形容朱迪·莫丽斯的作品，那就是“图案与视角”，她用平面图案来丰富立体的画面，水火不容的两个元素被她运用得相得益彰，以她女性的独特微观视角带领我们骑驴儿看唱本，边走边瞧，不期而遇。

130 亨利·卡塞利：绝对没有绝对性

严谨的造型、沉稳的色彩、恣意的笔触、恰到好处的干湿结合，张弛有度的画面……里根总统水彩肖像画的官方画家亨利·卡塞利以精湛的水彩技艺精准地刻画了人物的精神性格与内心世界，作品既有油画的厚重又不失水彩的本体语言，堪称经典！“绝对没有绝对性”，他道出了“技法可授，艺术难传”的真谛，我们无须苛求他来遵循本书的体例。

爸爸在哪里？74cm x 53cm，纸本水彩，亨利·卡塞利 作

周天涯 (Zhou Tianya, CAA.NWS)，湖北荆州人，毕业于湖北美术学院水彩专业，获文学学士学位，曾任教于荆楚理工学院、深圳技师学院，现工作生活于深圳，活跃于欧美水彩画坛。为中国美术家协会会员、美国全国水彩画协会署名会员、深圳市美术家协会理事。

作品百余次入选各级各类专业美展，包括文化部与中国美术家协会、英国皇家水彩画协会、美国水彩画协会、美国全国水彩画协会主办的展览。作品多次获得国内、国际大奖，主要奖项包括：第10届全国美展铜奖、第7届全国水彩·粉画展优秀奖、第89届美国全国水彩画协会年展“杰克·里奇森与公司购买奖”（并入选在六个城市举办的为期一年的全美巡回展），第7届智利比尼亚德尔马国际水彩双年展第二名“比尼亚德尔马赌场奖”（并在智利多个城市巡回展出），第32、第33届美国休斯敦国际水彩年展第一名和优秀奖、第14届法国普瓦捷视觉艺术沙龙展第三名“当纳伯奖”、第4届广东省水彩画展金奖等。作品被中国美术馆、湖北美术馆、郑州美术馆、美国杰克·里奇森美术馆、智利比尼亚德尔马赌场等公开收藏，以及被中国内地及香港和台湾地区、美国、法国、英国、智利等地私人广泛收藏，多次参加大型艺术品拍卖会并成交。2007年应法国维埃纳省议会邀请赴法在该议会大厅举办水彩画展和讲学活动，而后分别在法国其他三地作巡回展览。

作品被美国《水彩画家》杂志选印在2010年4月期封面及九个页面大幅推介，肯尼迪出版社出版的《全球最佳水媒介艺术家》系列图书第一辑也选择他的画作为封面作品。英国《艺术家》杂志、澳大利亚《国际艺术家》杂志、香港《大公报》（整版）等刊发了他的水彩画和艺术访谈文章。美国“北光图书”出版的著名的《Splash·最佳水彩画》系列第11-12册也收录了他的多幅作品，画集《当代实力派画家艺术研究·周天涯水彩画》由北京工艺美术出版社出版发行。

侯汝安 (Ruan Hoe, PhD)，1952年生于上海。80年代后期留学美国佛吉尼亚理工大学，先后获社会学硕士及博士学位。曾任密苏里州立大学院校研究部副主任。现任加州大学洛杉矶分校信息分析管理中心高级研究员。

尽管从事多年的学术生涯，侯汝安对艺术的追求始终如一，参观博物馆、画廊、画展是他旅行的重要项目。每当看到国外画家的优秀作品时，汝安经常萌生向国内画家、爱好者和收藏家介绍国外艺术的想法。这次由周天涯老师提议合编此书，与其意向真是不谋而合。

水彩画是侯汝安孩提时的爱好，成为画家曾是他的梦想，在知天命之年回归水彩就似叶落归根，对他来讲是再自然不过的事了。近年来，侯汝安意识到自己童年时的梦想其实从来也未真正泯灭过，自从2005年重新拿起画笔后，再也没能放下过。作为水彩自学者，他从古今大师的典范中吸取艺术的养分，博采众长，尤其是向英国古典大师们学习，临摹他们的作品是他学习的重要方法之一；侯汝安还通过参观画展、阅读、观看教学录像向当代水彩名家们学习。他认为技巧对于画家就如语言文字对于作家一样重要，但艺术创作更是一条执著地、甚至是狂热地寻找自我心声的道路，缺乏这种执著和狂热，没有心声，任何技巧和秘诀都是摆设而已。

侯汝安的水彩作品曾多次在加州圣迭戈水彩协会的会员展和加州大学洛杉矶分校的校园画展中展出。他的作品受到观众的好评，其中不乏作品被收藏。

如果您对本系列图书有什么问题、意见或建议，欢迎通过电子邮件联系本书的编著者，对此我们深表欢迎与感谢！

周天涯先生：ztianya@126.com <http://www.zhoutianya.com>

侯汝安博士：ruanhoe@hotmail.com

普利茅兹银器 · 46cm x 69cm · 透明水彩 · 劳林·麦克拉肯作

2009年11月，我收到了几封水彩爱好者的英文邮件，那是因为我的作品在美国全国水彩画协会年展上获得了一个大奖，其中一封热情洋溢的贺信让我印象深刻，更令人诧异的是对方声称可以改用汉语和我交流，这封邮件的作者就是和我编著此书的合作者侯汝安博士。我了解到汝安老师不仅是一位堪比专业水准的水彩爱好者，而且是著名的美国加州大学洛杉矶分校的高级研究员，一位学识渊博的华裔社会学家。由于语言上的畅顺，打那以后，我们频频地通过邮件交流创作心得，谈天说地，海阔天空，话投机、人投缘，至今未曾谋面却让我们成为了忘年交。

近年来，我的艺术活动重心逐步转向海外，随着对世界水彩现状有了一个全面的了解后，我越发为中国水彩感到委屈。水彩这一与我们传统绘画最具亲和性的西方画种，在中国经过百年来的传播发展，已经形成了世界最大的水彩画家群体，在我看来，艺术水准（尤其是现实主义水彩）拿到国际上也不遑多让，毫不逊色，已经真正具备了世界一流水准。而在西方话语权的当下，中国画家由于语言与文化的差异，根本无法走出去而得到自己应有的地位。当代中国水彩在世界水彩艺术的版图中犹如一座孤岛，以至于在欧美提到“Chinese Watercolor（中国水彩）”一词时，人们都指向了中国水墨画……常与汝安老师聊到此，我说自己有个愿望希望得到他的帮助，那就是在美国或欧洲出版一系列英文图书来传播中国当代最优秀的水彩，就像安德鲁·怀斯从来没有到中国展览过他的作品，而他的水彩画却在我国美术界无人不知，这都是图书的传播力量！我们几经努力，由于种种原因，发现达成这个愿望着实不容易，那只能暂且先放一放，待时机成熟吧。

当我放眼世界，领略了当代世界水彩的百花齐放、叠彩纷呈的图景的时候，我也越发清醒地认识到了当下中国水彩存在的诸多问题。中国水彩也并非像有些专家所说的急需所谓的“民族化”，而是真正的“多元化”。正因为如此，我们也有愿望把当代世界风格各异的水彩引入到我国，让大家能“管中窥豹——略见一斑”地领略当下国际水彩的多元面貌和发展趋势；而中国人从来没有像今天这样如此谦卑恭敬地放下身段向西方学习，这正是我们进步的优势！故而把国外当代优秀水彩引入到我国是没有障碍的。况且我们有这个资源、实力、能力来做这个公益事儿，于是

我们说：那好吧，先从现在就能做的开始干吧！于是才有了本书的诞生。

作为一名专业水彩画家，我深信自己知道“什么才是大家需要的”、“什么才是对我们真正有用的”。因为读者需要的，也是我这个艺无止境地学习中的水彩人所需要的。艺术的本质是探索与创新，所以我历来都认为“技法可授，艺术难传”，因而我们要求参与本书的画家提供的原始稿件中，最重要的是力避空谈艺术理论或观点，摒弃我们惯用的空洞的艺术哲学高度，只要详细地告诉读者“我是如何做的”就足够了！我们借鉴了国外美术技法图书的编辑模式，再结合国人习惯，希望以“微观”的层面来透视这些优秀画家成功的奥秘。

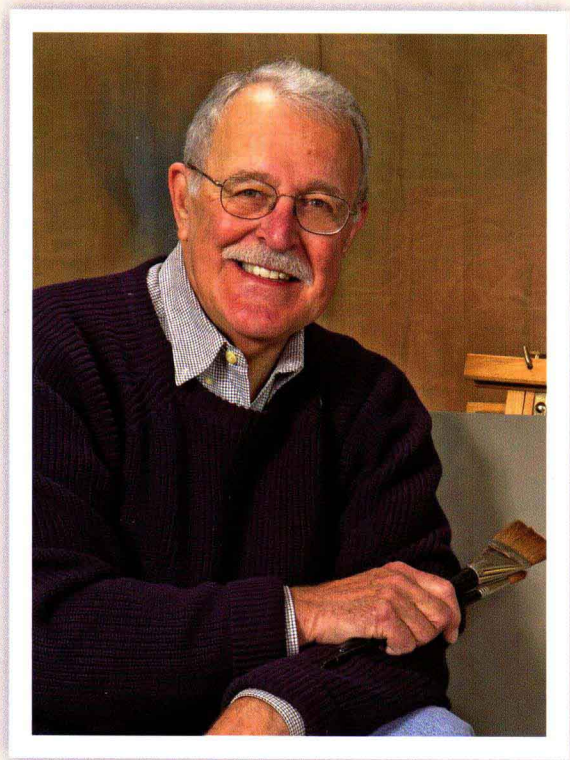
我们选择入编本系列图书的画家都是当下在国际上或者其所在国最活跃的著名画家，他们都具有自己独特的艺术风格。我们尽可能地摒弃个人审美好恶，以中立的姿态选择风格各异的画家（入编本册的九位画家的简短理由或评论，请参阅目录页）。不管喜不喜欢他们的作品，我们的选择只基于他们在国际上或本国的影响。我们无法，也无人能够判定谁会是流芳百世的大师，但无疑他们都是某种程度上的成功者，他们是如此开放、坦诚而慷慨地分享了他们的成功经验！这是我们需要感谢的，而最该感谢的是我的搭档汝安老师，他的贡献对本书是具有决定性意义的！我们也要感谢吉林美术出版社的领导及同仁们，尤其是责任编辑朱蕙楠女士，正是他们的慧眼识珠和鼎力支持，本书才得以面世，此真乃水彩爱好者们之福也！

我们计划把本书做成为一个系列，成为一个品牌，每一至两年出版一册，每册解密多位画家，网罗世界当代最优秀的水彩画，为中国水彩爱好者的成长贡献绵薄之力，我们也热忱地欢迎读者朋友们能献计献策，帮助我们吧本书编辑得更完美。作为生活在深圳这个中国最讲究经济效益的城市的我，编书费时费事还不挣什么钱，有朋友难以理解而问我为何如此？我说：我爱水彩！

是的，我们都爱水彩！

周天涯 | Zhou Tianya,CAA,NWS

弗兰克·韦伯

弗兰克·韦伯(Frank Webb)，曾任美国水彩画协会副会长、现为该会海豚会员，美国全国水彩画协会署名会员。1927年出生于宾夕法尼亚州匹兹堡市，并一直居住至今。早年就学于匹兹堡艺术学院，专攻插图。70年绘画生涯，他走遍了世界各地。韦伯曾在1946年随美海军舰队驻扎上海6个月，在此期间，他在南京西路、东路外滩一带作了大量的写生。回国后，他从事广告业多年。80年代，韦伯开始从事美术教学和创作。他客串教学走遍全国50个州和世界各地，桃李满天下，教

学生涯使韦伯充满了活力。

韦伯的作品曾获全国性、地区性的大奖110次，其中包括美国水彩画协会的大奖5次。韦伯被美国透明水彩画协会授予“大师”称号，被江苏水彩画研究会聘为荣誉会员。他的许多作品被博物馆、企业、美术院校和私人收藏，著名的美国“北光图书”出版社出版的韦伯著作有《用有效的构图改进绘画》(1994)，《韦伯论水彩》(1990)，《水彩的活力》(1983)。

(右页)德克斯哥，56cm x 76cm，透明水彩，获2008年美国水彩协会国际年展马蒂·格兰玛特基奖

为了强调竖向的块面，这幅画采用竖向格式。暖色为主，冷色为辅。当冷暖色并用时，它们互相提携，加强效果。我常在作品中特意让色块之间重叠交错。看这幅画中的白色块就看出我是怎样用这个方法的。另外我要强调的是大块的强烈色彩。画完成后，看了几天，我觉得左边与右边互相呼应不够。我想用一串小彩旗来表达这个呼应。为了在完成的画上添画小彩旗，我先在蜡纸上刻了个三角形的镂空，然后用海绵一个三角一个三角地洗掉色彩直至白色还原，最后用鲜亮的透明色彩画上小旗。墨西哥人的衣着、建筑、绘画都喜欢用强烈的色彩。在我心里，墨西哥是金色的世界。这幅画就是按这个感觉来画的。

我的绘画哲学

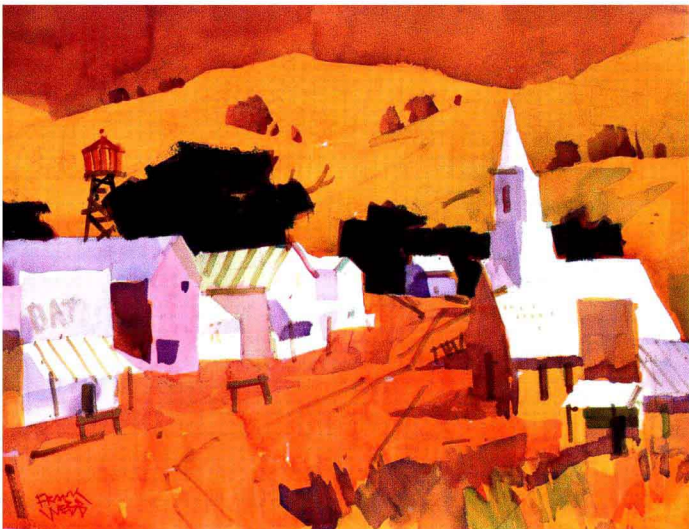
写实是每个初学者都需要的基本技巧训练。在最初几年的训练中，学生要学习用画家的眼睛看外部世界。一个成熟的画家要懂得补充眼睛所看到的和看不到的东西。初学者作画时几乎完全依赖模特或实景，而成熟的画家侧重于表现对模特儿和实景的理解。

一个模特儿或实景看上去是面面俱到、缺一不可、自然而和谐的整体。但如果用一个取景器去一个局部一个局部地分开看，我们会发现，它们之间不仅不和谐，而且充满了冲突。照着现实如法炮制，必然犹如拳击钢琴，奏不出美丽和谐的乐章。画家就像音乐家一样，把看到的一切像乐谱一样整理成乐章，创造和提炼出和谐的美。艺术美产生于把整体的各个部分和谐统一起来，从艺术欣赏的角度来说，艺术家的这种整合统一能力和由这种能力所产生出来的美实属悦心之美。比较悦目之美，悦心之美实属美学的更高层次。一幅作品的每个细节，就像一章乐谱里的每个乐符，都应服务于一个来自于现实，又比现实更饶有趣味的美。因而，我认为美术作品的创作过程应是一个把现实演变成理想的过程。

画前准备

我的创作灵感来自大自然赋予我的想象力。自然中充满着这种唤起我想象的东西，它们激励着我去用我最爱的水彩工具来表达它们。面对一个景色，我首先问自己：“这里什么最令我激动？”在动笔之前，我先在一张与水彩纸同等比例的小稿纸上用铅笔画出一个轮廓，这个轮廓就是画面的基本框架，它不是一般意义上的速写，它是构图设计。在这个过程中，我并

盖茨基尔，38cm x 56cm，透明水彩

不企图使图像具体化，而是通过对画面进行分隔取舍，最后获得一张设计图。在这张设计图上，我的原则是聚焦点不可在图正中，也不可在此四角的边缘上，留白不必如实地反映现实，可以完全出自想象。我认为没有那绚丽闪烁的留白，又何必画水彩呢？

这个设计图又是个由浅至深、由白至黑四个层次的明暗关系图，用这四个明度就可使画面有足够的层次感。用这些明暗层次，我可以调整构图。不把一幅构图调整到我产生创作冲动，我是决不动笔的，因为一旦动笔，任何颜色的组合、肌理，都不足以弥补构图上的缺憾，所以在这个过程中，我的首要任务是竭尽全力勾画出最动人的大色块，并把一组色块安置得互相关联，互相衬托。有这样一幅草图，在我下笔时就像有个先生在我左右，使我胸有成竹。我以色块结构为一幅画的要素，把所有的注意力都集中在四至七个块面的结构关系上，不把这些块面画到我百分之百的满意，即使再加肌理，再加细节，对我来说都是枉然的。艺术偶于形体结构之中，细节只为加强效果，衬托和表现比例才添加上去的，所以我从来不为满足美学文盲而画蛇添足。

绘画过程

不管是在外写生还是在画室里创作，在把草图画到水彩纸上之前，我不仅要决定用干画法还是湿画法，我还得考虑：是否用重叠法，是否用抽象块面打底色，是否先画深色，是否用书法线条勾形。

我知道用照片的种种理由，但我从不用照片作画，即使长途跋涉去画难得一见的主题，我也不带相机。尽管多年从事商

莎特小溪，38cm x 56cm，透明水彩

礼拜, 56cm x 76cm, 透明水彩

业插图, 我还是喜欢用自己的双眼, 只有那些真正掌握素描技巧的画家才能创造性地参考照片作画, 才能避免绘画里的摄影味。

我一般在把草图画到水彩纸上的时候, 用打九宫格来掌握比例, 这时我心中并没有色彩。对我来说在绘画过程中最直觉的是色彩, 一旦决定了形体大小, 光源、投影、明暗度, 我一般弃固有色于不顾, 尽情发挥我自己的色彩。我欣赏一幅画时, 最注意的就是画家有没有自我投入: 即表现自己的快乐、喜好, 自己对所画对象的感受, 我还注意画面是否过于琐碎。我有个老师常说, 画画不能像嚼舌那样琐碎, 我喜欢一气呵成。我大部分的画都在一个半小时内收笔。还经常用同一构图, 用不同的色调, 不同的方法画出一组画来, 从中选取比较出众的一幅。

绘画材料

我使用平底调色盒, 我不喜欢凹底的调色盒, 因为凹底会积淀脏色, 也不便于画笔蘸取调好的颜色。我喜欢像画油画那样把颜料挤在一个平面上, 那样比较容易控制蘸色的分量。停

笔后, 我随即放上几张浸湿的手巾纸, 盖上盖子。这样每次使用时, 颜料总是湿润的, 即可下笔调色。

我喜欢用平头画笔, 这个习惯是在多年的广告生涯中, 追求效益和速度而养成的。我不仅用整个笔的平面宽度, 还扭转它的尖角来画不同的形体。多年的教学, 使我积累了不少种类、不同用途、不同弹性的平头笔。

我最喜欢的纸是法国阿诗140磅的中粗纹纸, 我喜欢这种纸的厚度。这种纸在用湿画法时, 我能准确地估摸颜色需要多少时间会干。在画以线条为主的画时, 会用细纹纸, 我只注重用笔, 而对泼色、喷色等各种小技巧兴趣不大。

在画室里, 我用一张桌面角度可调整的画桌, 自己站着画。写生时, 我把画板、调色盒、画笔、水桶放地上, 坐在一个很低的折叠凳上画, 我不用画架是因为带画架上飞机很累赘。如独自在外写生, 我主要是画速写, 带回画室再创作。如在野外教学, 我打好底稿后, 转过身, 背对着景物画。我不依赖自然产生艺术, 而让艺术产生艺术。

颜料与色彩

我的调色合里面没有赭褐色，只挑最透明的颜色。我喜欢的颜料牌子是“美国之旅”37毫升锡管装。我用的蓝色包括酞菁、深蓝、天蓝。红色包括茜草红、深红、持久玫红。绿色包括翠绿、贺克绿、深酞菁绿。黄色包括奎亚黄、冷暖方基金属原料制成的黄色各一种。这样，我保持三种黄色均为透明色。我用奎亚焦橙色替代焦赭色，用佩恩灰调暗过于明亮的颜色。我喜欢自己调橙、绿、紫色。

尽管我一般只用透明色，却喜欢用不透明的天蓝色，喜欢它与深蓝、翠绿调和时所产生的肌理。我的插图生涯使我能熟练地驾驭不透明色，但我发现正是各画种自身的局限性，而不是其可塑性，使各画种百花齐放。

我不画混合画种，也不用什么特技制作色彩肌理。我只画最透明的水彩画，但这并不妨碍我欣赏别人带有不透明色的好作品。我不太注重固有色，对现实中的明暗度很少顾及。尽管我动画笔前，总要画明暗关系块面设计图，但我的色彩总是来自我的直觉。凡·高说得好：“我的颜色来自于我的调色板，而不是亦步亦趋地来自于自然”。我的创作方法就基于这种理念。尽管我的画总是始于自然，但画里的形体、明暗关系、色彩都属于我自己的。

我很少画云雾，对透视也视而不见。我常用明暗度相近的几个块面的组合来诠释远景，对塞尚把40英里开外的“圣维多

利亚山”画得像前景一样，顶礼膜拜。自上美术学院时我就把色彩理论背得透熟，还做了无数练习，但却从来没有一手拿着色彩对比图，一手拿画笔作过画，也没有在创作之前画过色彩草图。我觉得色彩理论和透视学一样，完全吃透后，绘画时的应用应该是完全不自觉的，下意识的。色彩是眼睛的食粮，所以人们常把“色彩”的重要性与“绘画”等同起来。美术学院的学生常常被色彩搞得晕头转向，以至弃形体和明暗关系于不顾，其实画家最重要的特质应是构图和表达，大师把色彩看成构图和表达的一部分。

总结

综上所述，我以为评判艺术的最佳视角应是构图与表达。自上个世纪以来，设计构图已成了绘画的主轴，好的构图似有向心力一样把画面统一为一个整体。人间所有的事都由于时间与金钱的限制，意见的不统一，或有限的精力，不能尽善尽美。同样，一幅画不可能，也不必叙述一个尽善尽美的故事，或起着唤起民众改变人们信仰的作用，它的存在仅仅起个观赏作用。在观赏中，观者看到画家对现实的诠释和升华，通过它，观者得以窥视画家心中一个理想化的和谐空间。在一个变化万千的世界里，艺术品还有一个与时共存的作用。我以为如一个人能对艺术创作或对发掘与艺术有关的技能有所兴趣，那是上苍的恩宠。

弗里霍尔德，46cm x 24cm，透明水彩

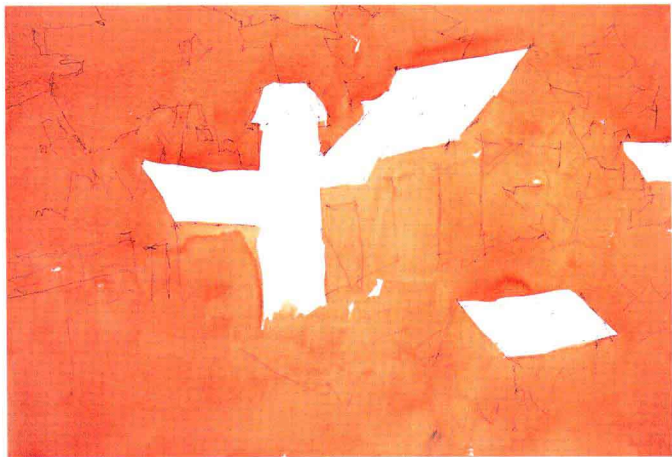

德克斯哥，56cm x 38cm、透明水彩

从色彩的角度看，这幅画的冷色块呈现一个从左上角至右下角的对角构图。观者也可注意到这幅画基本上是由一组未经雕凿的笔触构成的，这幅画源于一幅我在墨西哥德克斯哥的一个铅笔速写。乍一看我似乎在任意地使用原色，其实我是严格地按我事先拟定的明暗关系图行事的，我认为色块拥有两个使命：第一是表现具象，第二是展现自身的美。换言之，不管色块在画里应表现什么，它们应具有自身的美。这比喻大概也适合描写一个成功的人，一个成功的人不仅应是卓有成效的个人，还应是个有贡献的社会成员。就决定画面的格式而言，我只有在构图上有垂直的主线条时才用竖的格式，如前景上有个站立的人，一棵大树，一个很高的瀑布。总之，画面的横竖格式应适合画的主题方向为佳。

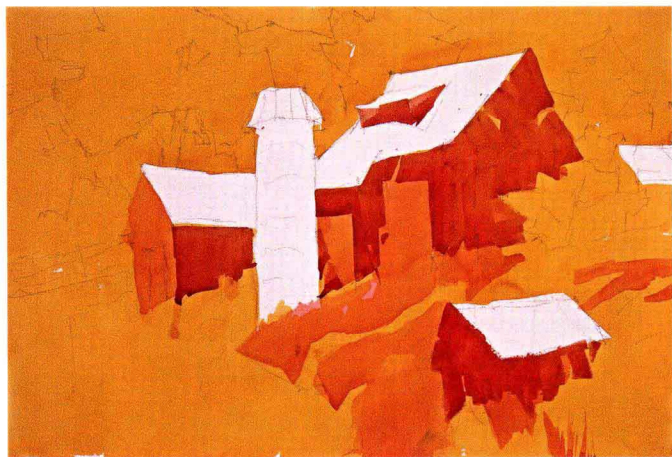
弗兰克·韦伯创作示范步骤图

第一步：这幅题为《思德曼农场》的以一层金黄的底色为主调。我把画板调成15度斜坡，用平板刷横向扫过画面，留出空白。我意在表达大块面自身的趣味，没有色彩的渐进或色块的交错。明暗深浅全部用重叠干画法来表现，这需要选用透明度最高的颜料，我用暖色为主调使画面达到和谐统一。主调底色影响到后来叠加的任何透明色，这个主调是我主观决定的，与最初的明暗关系草图没有关系，这幅画的光来源于画面的左侧。

第二步：主调底色干后，我在粮仓的外墙上添上一层焦橙色，所有大的色块应该相互连接，这时我开始考虑如何连接这些大块，我发现刚画的橙色有点太深。下一步，应该把它边上的颜色也适当加深，所有这些深色都用来表达粮仓的阴影或投影暗部。

第三步：以橙色为中间色是为了衬托粮仓的高光部分。我用同样的色调来表达粮仓场地上的草丛，这样把画面的不同部分连接起来，这种连接方法是我们画家改造自然的常用的方法之一。人类的认知过程大约可用两个词来归纳：分解和综合。绘画过程中，我们始终在这两者中选择其一，我想观者会看出我的这些中间色旨在取得前景与背景的综合。

第四步：我在左下方用一块淡绿来引导观者的注意力通向粮仓。然后调了最大浓度的橙色来表达左上方的大树，以与粮仓的两块橙色相呼应，另外，我在三处屋顶上用淡翠绿表示它们的侧光面。

弗兰克·韦伯创作示范步骤图

第五步：我用翠绿画天空，最后画深色，我用紫色画山峦，但颜色有点太深，浅一点会使蓝色显得更突出，粮仓门和左边几棵小树是酞菁与茜草深红色调成，又加上几笔淡翠绿来加深屋顶的侧光面。

第六步(完成图)：思德曼农场，38cm x 56cm，透明水彩

我以尽可能少的笔触收笔。车辙表示道路，筒仓的顶部完成后，在库门右侧添一棵绿树。几笔竖线条代表粮仓的木板外墙，我一反初衷，在筒仓上加了显示圆筒体的明暗交界关系。似乎这幅画非得如此不可。