

魔幻肌理

美国水彩画

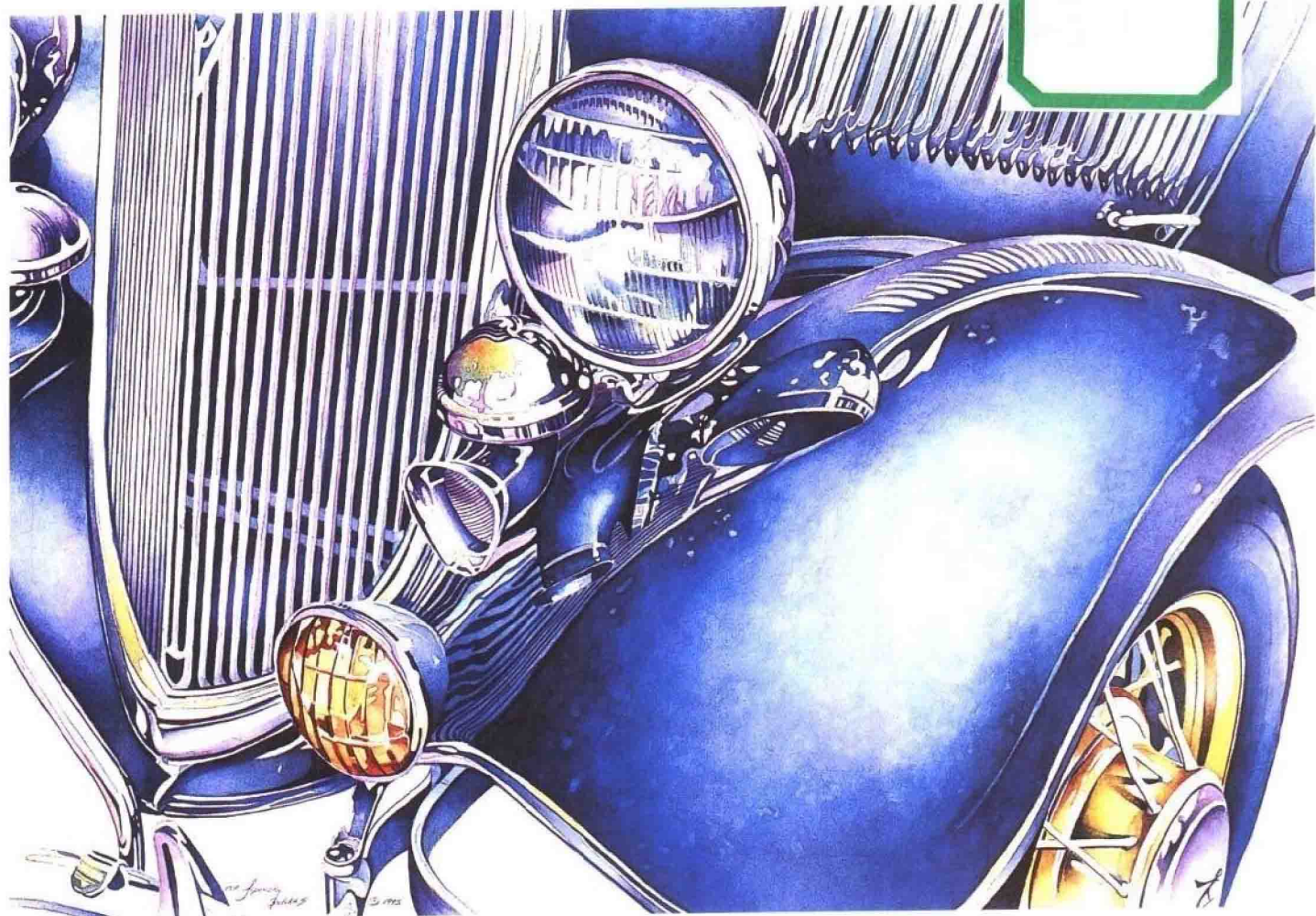

LIAONING FINEARTS PRESS

原著：鲁宾·沃尔夫
翻译：刘壮丽
辽宁美术出版社

Splash

经典福特车 2 号

Mary Anne Lipousky Buikas, 11.75 × 17 英寸 (30 × 43cm)

当代**美国水彩画**实践与表现

魔幻肌理

样式美观、设计精巧的老式轿车是我最喜爱的绘画题材。巨大的铬合金网和发亮的车身像镜子一样明亮可鉴。

—— Mary Anne Lipousky Buikas

野花毯

Bambi Papais, 22 × 30 英寸 (56 × 76cm)

splash 1

魔幻肌理

当我在野花丛中穿行时，绚丽的色彩令我目不暇接。我的目光在花丛中穿梭，顿生用水彩把它们的美留驻的欲望。

—— Bambi Papais

原著
鲁宾·沃尔夫 (美)
翻译
刘壮丽
辽宁
美术出版社

THE MAGIC OF TEXTURE

Original Edition: © NORTH LIGHT 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—2001 第 226 号

图书在版编目 (CIP) 数据

魔幻肌理 / (美) 沃尔夫编; 刘壮丽译. —沈阳: 辽宁
美术出版社, 2002.1

(当代美国水彩画实践与表现丛书)

ISBN 7-5314-2894-6

I. 魔… II. ①沃…②刘… III. 水彩画 - 技法 (美术)
IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 085555 号

辽宁美术出版社出版发行

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 印张: 8.5

印数: 1—3 000 册

2002 年 1 月第 1 版

2002 年 1 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 技术编辑: 鲁浪 版式设计: 李智

定价: 60.00 元

日落

Mary Jo Harding, 22 × 30 英寸 (56 × 76cm)

谨以此书献给同样喜爱肌理表现的天才画家们，因为你们在用手中的画笔为生活添彩。我要感谢书中作品的作者们对本书编纂工作的大力支持和协助，是他们把欢乐带给了读者。

画中描绘的风景地处西班牙西南部的一个沙漠地带，天空在落日余晖的映衬下，散发出红色的光芒。我是用红色和粉色来捕捉到这种感觉的。为了表现出天空的广阔和宝石般熠熠生辉的彩霞，我画出了一个个色团，并让它们自然晕染，来塑造出云朵的肌理。

—— Mary Jo Harding

目录

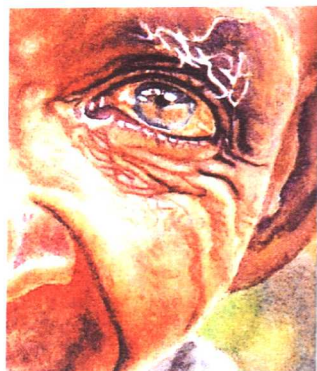
引言 9

范画赏析 10

第一章 表现光滑表面的反射效果 12

第二章 灵感来源于自然肌理 32

第三章 用色彩变化来塑造肌理 54

第四章 人物和动物 72

第六章 用肌理来获得神似
..... 108

第五章 光和水肌理表现
..... 92

第七章 人造肌理 122

希望

Paul W. McCormack, 27.5 × 17 英寸 (70 × 43cm)

引言

这套丛书共有六本，每一本都有一个侧重点，绝非老调重弹。在这本书中，我们选取了水彩画家最感兴趣的一个话题进行探讨，即肌理的表现，因为水彩颜料在画面上所能制造出的丰富的肌理效果为画家提供了施展才能的机会。有些画家注重颜料本身所能产生的肌理，有些画家力图把自然界中的肌理有控制地用水彩表现出来，有些画家则希望把肌理当成一种语言，揭示出内心的感受。

作为把画肖像当成一个谋生手段的画家，能以自己的意愿进行绘画创作是我最大的快乐。这幅作品中的人物是我的妻子，她在北屋的窗前摆出了这个姿势让我画。天鹅绒裙子和皮肤的对比效果使她看起来更加美丽。

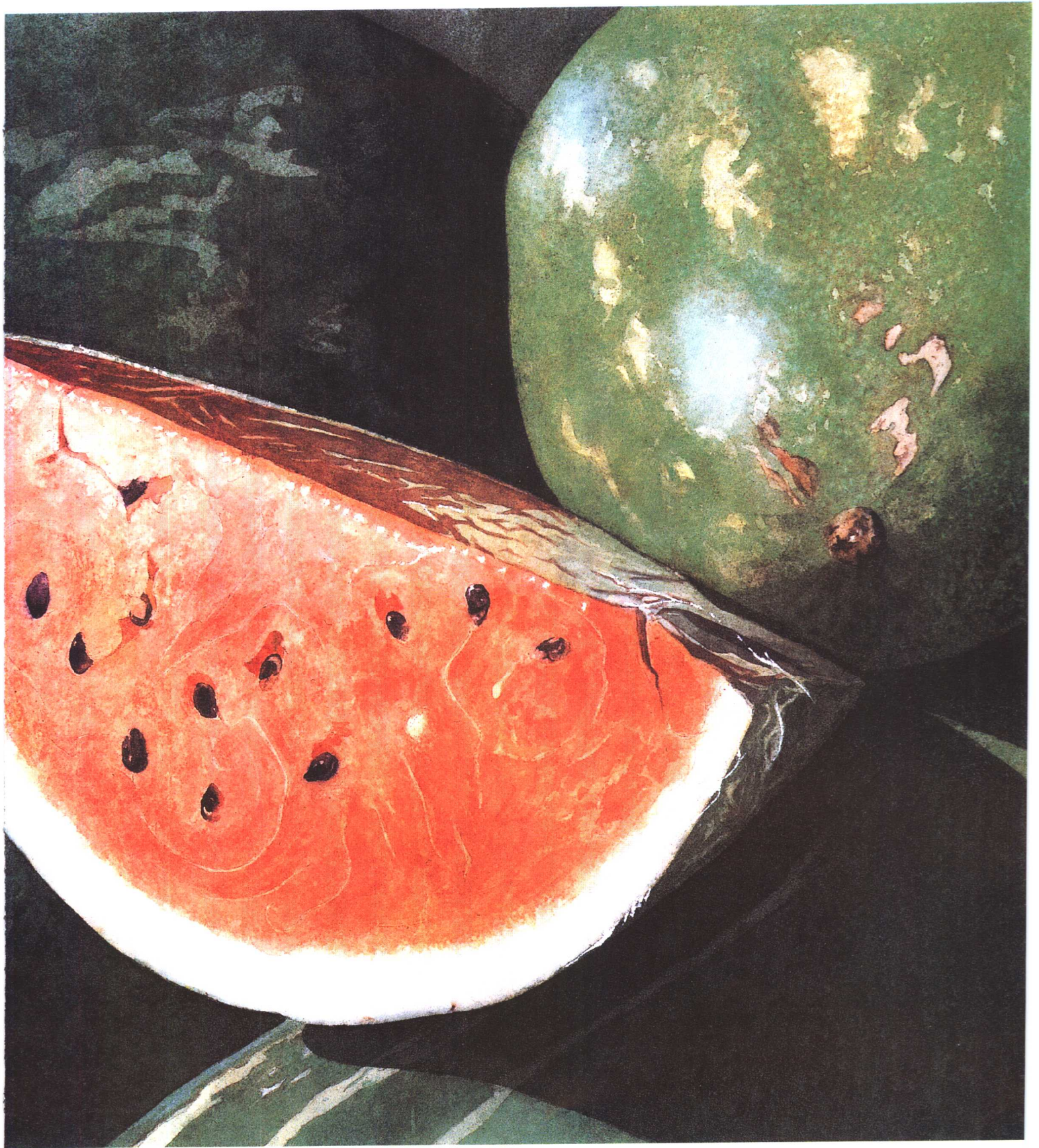
—— Paul W. McCormack

艺术的含义在于抓住看和鉴别之间的区别。
—— Jean Mary Morman

西瓜

Beth Patterson, 13 × 18.75 英寸 (33 × 48cm)

反射光

Elaine Hahn, 22 × 30 英寸 (56 × 76cm)

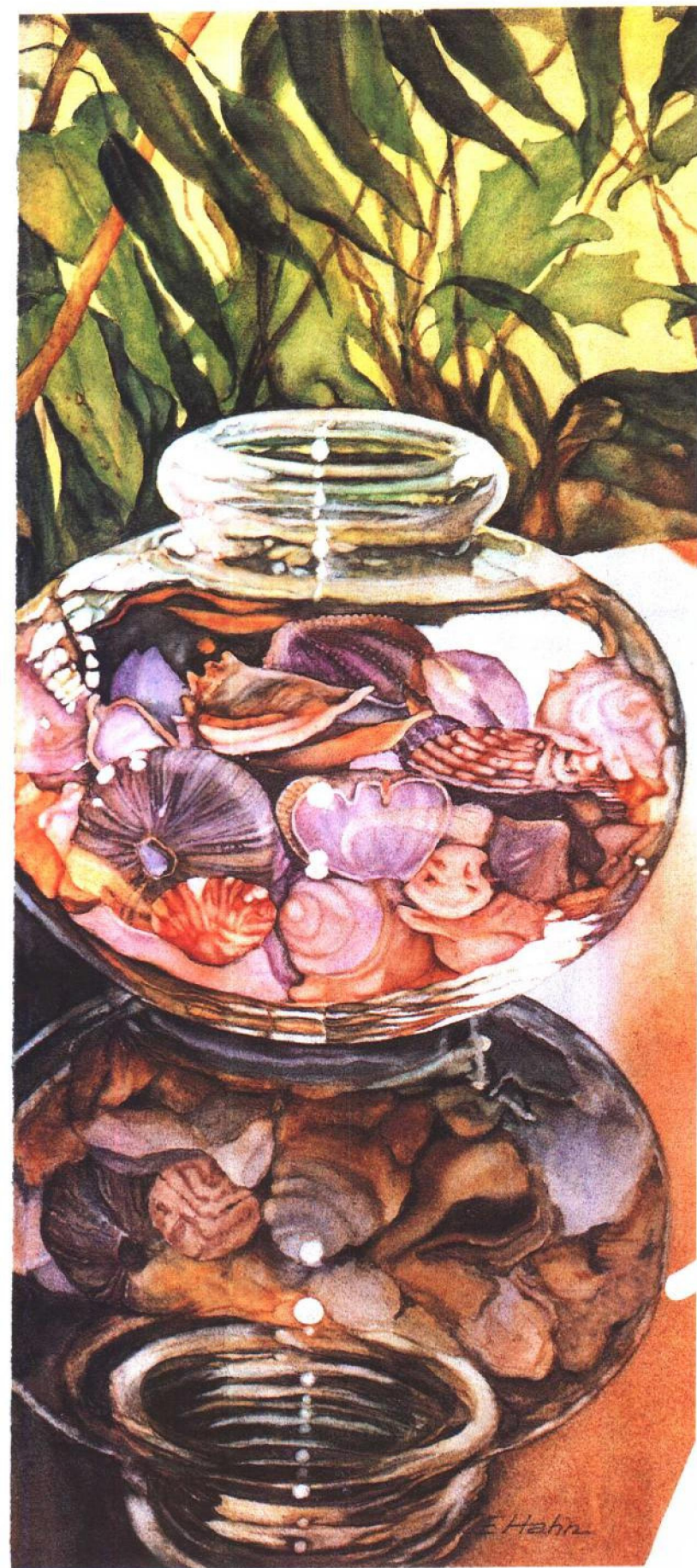

在自然界中，不但光滑的物体表面能出现反射光的效果，经过人工雕琢的贝壳和其他海洋生物的粗糙表面也能变得熠熠生辉。玻璃桌面的坚硬和洁净与形状不规则的贝壳和海胆的粗糙肌理形成了鲜明的对比。玻璃瓶的对称摆放和对它们表面反射光的恰当处理增强了画面的立体感，同时也使构图更富挑战性。在绘制这幅画的时候，我每次都把注意力集中在一小部分上，关注这一部分色彩和肌理效果的表现，然后再转到下一部分。最后，才把这幅画完成。

— Elaine Hahn

第一章

表现光滑表面的反射效果

光与影

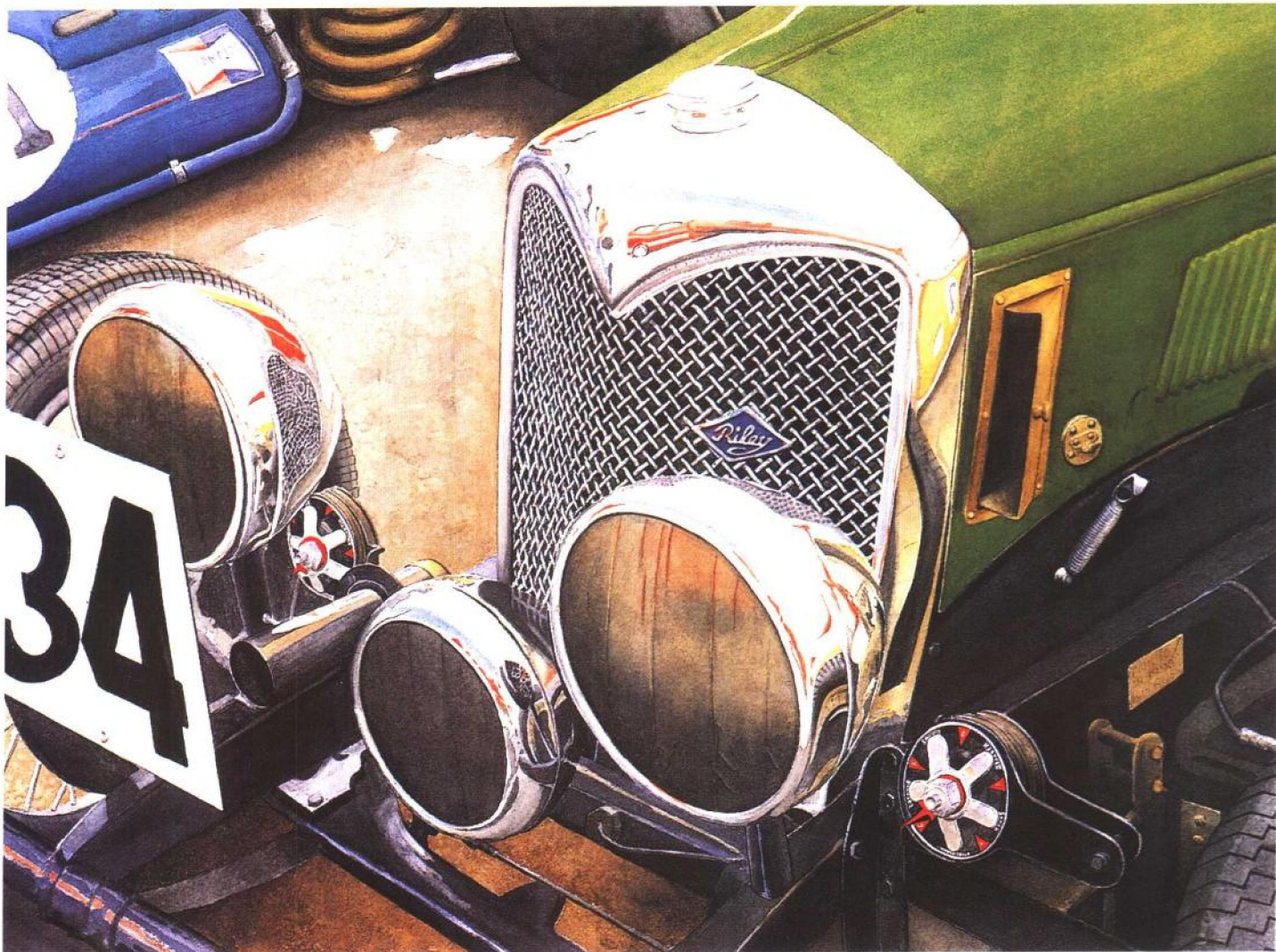
Siv Spurgeon, 22.5 × 21 英寸 (57 × 53cm)

把复杂的反射光分成几个小部分来画

SIV SPURGEON

每次面对复杂的物体作画的时候，我都要花费很长时间来研究这一主题。在画这幅画的时候，我特别关注了铬合金的位置、形状和色彩。对于这种反射光很强的物体，观察是最重要的的一个过程。一辆摩托车上有多处铬合金，而且是在不同的角度，同样的色彩在意想不到的地方重复出现。你要相信自己的眼睛，因为直到作品完成后，才能看到最终效果。安特卫普蓝（即普鲁士蓝）是我最喜欢的一种颜色，当把它滴到湿画面上的时候，能自然晕染。在这里，我是把它和少量暗绿色混合后来使用的。当用混合后的颜色画油箱时，表现效果非常理想。在油箱上涂色之前，我先把上面的字盖住。我是参考一张巨大的、色彩逼真的照片来绘制这幅作品的，所以，我能清楚地观察到每一个细节，尤其对阴影的表现特别有帮助。

老式汽车

Garland Rush, 22 × 30 英寸 (56 × 76cm)

不画铬合金，画反射面

GARLAND RUSH

当时让我急于把这辆车拍摄下来的原因是我从来没有见过这样的铬合金网。把照片拿来审视良久，我才想把它搬到画面上。在作画过程中，我的注意力完全集中在如何表现铬合金的反射效果。而且手拿一个放大镜，来尽量多地捕捉到细微之处。画与照片只有一处不同：照片上的车是白色的，但为了在画面上衬托铬合金的色彩，我把车画成了绿色。为了避免车灯在赛马场的跑道上行驶的时候被打碎，用胶带把它们盖上了，这一效果在画面上也表现出来了。

波光粼粼的河面

Ruth L. Beeve 16 × 21.5 英寸 (41 × 55cm)

用湿画法和硬边画法来画水

RUTH L. BEEVE

从清晨到日落，水面都在富有戏剧性地时刻变换着色彩，所以，表现水的肌理永远是一个充满趣味性的挑战。在这幅画中，我想把十月的下午河流清澈透明的效果表现出来。我是将透明的、附着力不强的颜色用湿画法画到纸面上去的，以获得树木在水中的倒影和左面前景中水下的阴影等有趣的肌理效果。在表现水底的波光和水的流淌效果时，我用到了硬边画法。右上方和左下方的暗色区域，在画面上起到了良好的陪衬作用，增强了画面的深度。岩石上和水面上的亮点的白色是通过留白胶遮盖获得的。

柔和氛围中庄严的光滑石柱 ▶

DERWIN ABSTON

正是这个宽敞大厅庄严而肃穆的气氛激发了我的创作灵感。在这幅作品中，如何表现几种不同的肌理效果的确是一个挑战。首先，对大圆柱子和拱形结构不能过分细致地去描绘；其次，不但要表现出柱子光滑的质感，还要把它们表面的淡淡花纹描绘出来；最后，背景和地面要画得柔和而含糊，这是最难把握的一点。画这幅作品的时候，我先在纸上起稿，再用遮白胶把柱子上的高光遮盖住。背景的效果是将土黄、生赭、永固红和群青调得很稀后层层薄涂来实现的。